

北京市文物公司 编

笔墨春秋

吴昌硕、齐白石、傅抱石作品展

筆墨春秋

吴昌硕、齐白石、傅抱石作品展

文物出版社

主 编 何小平 王利民 赵 锐

编 委 何小平 冯天书 王利民 赵 锐 何文锋

李 岷 秦岳峰 董 琪 段志馨

装帧设计 王利民 小 柏

责任编辑 李 东

责任印制 陆 联

图书在版编目(CIP)数据

笔墨春秋 / 北京市文物公司编. —北京:
文物出版社, 2012.11
ISBN 978-7-5010-3605-9

I. ①笔… II. ①北… III. ①汉字—法书—作品集—中国—
近现代 ②中国画—作品集—中国—近现代 IV. ①J222.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第257417号

笔墨春秋

出版发行: **文物出版社**

地 址: 北京市东直门内北小街2号楼

邮政编码: 100007

网 址: <http://www.wenwu.com>

邮 箱: wed@wenwu.com

经 销: 新华书店

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 12

版 次: 2012年11月第1版

印 次: 2012年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5010-3605-9

定 价: 280.00元

筆墨春秋

吳昌碩、齊白石、傅抱石作品展

文物出版社

主 编 何小平 王利民 赵 锐

编 委 何小平 冯天书 王利民 赵 锐 何文锋

李 岷 秦岳峰 董 琪 段志馨

装帧设计 王利民 小 柏

责任编辑 李 东

责任印制 陆 联

图书在版编目(CIP)数据

笔墨春秋 / 北京市文物公司编. —北京:
文物出版社, 2012.11
ISBN 978-7-5010-3605-9

I. ①笔… II. ①北… III. ①汉字—法书—作品集—中国—
近现代 ②中国画—作品集—中国—近现代 IV. ①J222.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第257417号

笔墨春秋

出版发行: **文物出版社**

地 址: 北京市东直门内北小街2号楼

邮政编码: 100007

网 址: <http://www.wenwu.com>

邮 箱: wed@wenwu.com

经 销: 新华书店

印 制: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194毫米 1/16

印 张: 12

版 次: 2012年11月第1版

印 次: 2012年11月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5010-3605-9

定 价: 280.00元

人古出今三大家

——吴昌硕、齐白石、傅抱石展

吴昌硕（1844-1927年），名俊卿，中年后更字昌硕，别号缶庐。江安吉县人（今属孝丰县），家境清寒，以耕耘度日。约15岁，习篆刻、学诗。17岁（1860年），太平军攻占安吉，与家人被乱军冲散，流浪外地达5年之久。1865年考中秀才，但无意于仕途，一心钻研金石篆刻与诗书。29岁离家到杭州、上海、苏州等地寻师访友，约34岁始学画。37岁（1880年）迁居苏州。1899年，同乡丁兰荪举荐他做了江苏安东县令，因对上不愿曲意逢迎，到任月余便辞官而去。1912前后定居上海。1913年任西泠印社社长。1915年，继任海上题襟馆书画会会长。

吴昌硕是近代中国最负盛名的诗、书、画、印“四绝”的艺术家。他的书法，由唐楷而汉隶，再攻篆籀金石，写石鼓文数十年不断。其篆隶浑朴自然、古拙雄强，又以篆隶之法作草书，苍浑跃奔，气势逼人，被尊为近代篆隶北碑书法的最高代表。他的篆刻，出入浙派、皖派，上溯秦汉碑版权量，封泥瓦甓，钝刀出锋，章法森严而奏刀大胆，雄奇、浑朴而婀娜，成为印学史上划时代的大师，影响所及，被称作“吴派”。

吴昌硕又是晚期海派绘画的杰出代表。他初向任伯年请教画法，任伯年激赏他雄厚的笔力，以友相待。约50岁的作品，还可看出伯年的影响。后广泛借鉴赵之谦、吴让之、张孟皋、李复堂、金冬心、高且园、石涛、八大、陈淳、徐渭诸家，画艺日进。约65岁后的作品，更多融入了书法用笔，形成自己的大写意风格。他擅以圆劲、朴厚、凝重、苍老的中锋笔线，刻画简逸、雄健而又古拙的花卉形象。主张“画气不画形”，所谓“气”，可以理解为贯注于作品的内在力量。清代正统花卉画因辗转相袭和一味秀美，至晚清多趋于小巧、细弱、轻软。随着金石学和海上画派的崛起，崇尚新奇、僻涩、古拙、刚劲、清新渐成潮流，形成与正统派审美趣味的对峙之势。从任熊、周闲、赵之谦、虚谷、胡公寿、蒲华、任伯年到吴昌硕的绘画，从阮元、何绍基、沈曾植、吴昌硕、康有为的书法，可以清楚地看出这一脉络。吴昌硕诗曰：“余本不善画，学画思换酒。学之四十年，愈学愈怪丑。”“怪丑”是正统派对他的批评，指的正是与柔美相对的拙厚雄强画风。20年代以后，当王一亭、陈师曾、齐白石等成为气候，这一呼应着时代精神的审美趋向

终于成为主潮。吴昌硕的意义，也正在这里。

吴昌硕的弟子和追随者，以李苦李、王震、陈师曾、赵起、王个簃、赵古泥、诸闻韵、诸乐三、沙孟海等最著名。齐白石、潘天寿、凌直支、李苦禅、吴弗之等，也都深受其影响。但不少吴氏弟子及追随者，缺乏吴氏的文化与书法功底，只能袭其皮相，一味雄强，流于空洞犷悍。

齐白石（1864-1957年）原名纯芝，学画后改名璜，字濒生，号白石山人，俗称齐白石。出生于湖南湘潭一个贫苦农家，当过牧童、木匠，27岁始正式拜师学习绘画。先学肖像，再扩展为山水、花鸟、人物。40岁后远游南北各地，寻访名迹。1919年避乱定居北京。因画风冷逸，不受收藏者和画界欢迎，遂进行“衰年变法”。约20年代末，变法成功，画名逐渐远播，成为吴昌硕之后金石派绘画的巨匠。历任北京艺专、中央美术学院教授，中国美术家协会主席。

齐白石诗、书、画、印兼擅，而以画、印成就最大。其绘画，大致可分为六个阶段：一、20-40岁，艺匠时期。以雕花与肖像画为主，兼画神像、仕女及花鸟山水，足迹不出湘潭及长沙一带，作品多摹仿前人，具民间艺术特色。书法则仿何绍基。二、40-47岁，远游时期。先后历西安、北京、南昌、桂林、广州、钦州、香港、上海等地，作了大量写生画稿，临摹了诸多明清画家作品。书法改写爨龙颜碑和金农体。三、48-57岁，闲居时期。这十年，他过着半文半农的生活，静心读书吟诗。画则醉心于八大、八怪等。四、约57-65岁，衰年变法时期。借鉴并综合青藤、八大、李复堂、金农和吴昌硕，融金石笔法于画，在花鸟、山水、人物各方面初步创立自己的风格。书法喜李北海行书，渐形成自己的风格。五、65-90岁，艺术盛期。虽然年事日高，却精力充沛，技巧纯熟。凡细如毫发的工笔草虫，粗犷拙朴的大写意，工、写结合的“工虫花卉”，颇富生活气息的简笔山水，以及拙朴诙谐的人物画，都臻于极致。但盛名之下，应求的画件过多，不免粗精不一。六、90-97岁，体力与精力渐不如前，不复能画工细严整之作，主要画花卉，笔墨苍拙纵逸，反归拙稚松放，更别具一种境界。

齐白石一生保持着农民的思想特色和生活习惯，厌惧炎凉复杂的人事，依恋

恬静的乡间生活。渴望桃花源而不得，便把全部美好的追忆变作画幅，化为对自然、生命与和平的颂美。1955年，他获得国际和平奖金，1962年，被选为世界十大文化名人。

傅抱石（1904-1965年），祖籍江西新余县。生于江西南昌一个体劳动者家庭。原名长生，字庆远，学名瑞麟。幼就读于新余会馆私塾，喜篆刻、书画。18岁入省立第一师范，其时，所摹陈曼生、赵之谦印已能乱真，且以“抱石斋主人”名号卖画鬻印，助学养家。“抱石”二字，取自屈原“抱石怀沙”之句。22岁（1925年），完成第一部著作《国画源流述概》。23岁，完成另一部著作《摹印学》。26岁，完成第三部著作《中国绘画变迁史纲》，并于三年后出版。1932年（29岁），以研究日本工艺、改进景德镇陶瓷的名义留学日本，1934年3月，考入日本帝国美术学校（今武藏野美术大学）研究科，从今原省吾学画论和东方美术史，从清水多嘉学雕塑，从川崎小虎学绘画并研究工艺美术。1935年5月，在日本东京举办“傅抱石氏书画篆刻个展”，受到金原省吾、正木直彦及在日本的郭沫若的高度评价。但傅抱石未完成预定学业，于1935年6月回国。回国后，先后任中央大学教育学院美术科讲师、第二次全国美展筹备委员、中华美术会理事、军事委员会政治部三厅秘书（郭沫若秘书）。1942年在重庆举办“壬午画展”，获广泛好评，徐悲鸿著文说，“石涛既启示画家之独创精神，抱石更能以近代画上应用大块体积，分配画面。于是三百年来谨小慎微之山水，突现其侏儒之态”。1947年，在上海举办“傅抱石画展”，郭沫若著文说，傅抱石“才力丰裕，学力深厚，工力稳健”，可谓“浸沉浓郁，含英咀华”。50年代以降，傅抱石历任南京师范大学美术系教授，江苏省国画院院长、中国美协副主席，是新中国时期最负盛名、影响最大的画家之一。

傅抱石是艺术上早熟的天才艺术家。他兼擅山水、人物、书法篆刻和美术史论。他的山水画，以传统画法（尤其是石涛画法）为根基，适当借鉴日本画，独造一体。居重庆时期，多得蜀中山川气候之育化，创造了著名的“抱石皴”和苍茫豪纵的风格。其作山水，多用皮纸、山马笔、散锋作烟雨瀑布景色，如名作

《万竿烟雨》、《潇潇暮雨》《观瀑图》等，笔势飞动，气韵高华，淋漓尽致地表现了画家的诗思豪兴。50年代后，多以毛泽东诗词为题作山水，50年代末、60年代初，以石涛“笔墨当随时代”为口号，率领江苏画家多次远行写生，创作了《西陵峡》、《待细把江山图画》、《听泉图》等一系列著名作品。其人物画，多古装仕女、文人墨客、隐人高士。仕女面颊饱满，身材修长，衣裙拖地，线描细劲圆转，略得晋代画家顾恺之“春蚕吐丝”描法之意。高人隐士则超逸古拙、神情潇洒、醉意朦胧，与画家自己所向往的魏晋风度相契合。傅抱石喜酒，每至酒意微浓，方操笔作画。但酒也损害了他的健康。傅抱石是20世纪杰出的美术史家之一，除上述《中国绘画变迁史纲》等著作外，还著有《中国古代山水画史的研究》、《山水人物画法》、《石涛上人年谱》等。

北京文物公司是经营古玩书画最著名的国家文化机构之一，半个多世纪以来，在购藏、流通中国书画特别是近现代书画方面作出了重要的贡献。此次举办“吴昌硕、齐白石、傅抱石画展”，完全是一次学术性展览，作品多出自三位画家的艺术盛期，具有高度的艺术价值和历史价值。展览选择北京孔庙作为场地，也具有一种可以联想到的象征意义。

展品以北京文物公司所藏为主，又选借上海文物商店、南京文物公司和著名藏家精品。这些作品，大多数是第一次向公众开放，无论是从艺术鉴赏还是艺术研究的角度，都是极有意义的。

郎绍君

2012年10月

吳昌碩

