

吴昌硕

画集

下卷

梅兰竹菊
山水人物

杨建飞 主编

天都峰生萬峰顛到得峰顛
不知此地怪何人毛氣骨只將能
事說為仙

丙辰六月吳昌碩於李氏
畫後堂快讀楊建飛先生
歸棹黃意書於時分九海上

立山仁見厚家試筆
老龍手製十萬梓墨年之
安石上昌碩大新

吴昌硕画集

下卷·

梅兰竹菊
山水人物

经典全集 专注艺术出版 杨建飞 主编

图书在版编目 (C I P) 数据

吴昌硕画集·下卷, 梅兰竹菊山水人物 / 杨建飞主编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2019.6
ISBN 978-7-5503-1974-5

I. ①吴… II. ①杨… III. ①中国画—作品集—中国—近代 IV. ①J222.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 116246 号

吴昌硕画集·下卷·梅兰竹菊山水人物
杨建飞 主编

出 品 人: 祝平凡

出版发行: 中国美术学院出版社

地 址: 中国·杭州市南山路 218 号 / 邮政编码: 310002

网 址: <http://www.caapress.com>

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州华艺印刷有限公司

版 次: 2019 年 6 月第 1 版

印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889mmx1194mm 1/8

字 数: 19 千

图 数: 100 幅

印 张: 12

印 数: 0001—7000

书 号: ISBN 978-7-5503-1974-5

定 价: 58.00 元

天猫商城

官方微信店

文字目录 Text directory

导语	01
艺术历程	01

作品目录 Catalogue of works

06 红绿梅	29 兰石	51 墨菊	74 神仙眉寿
07 铁骨丹心	30 兰石	52 秋光菊石	75 苕边岩
08 红梅	31 兰石	53 蟹菊酒	76 老少年
09 红绿梅	32 墨竹	54 墨菊	77 山水
10 梅花瘦石	32 竹石	55 秋菊灿然	78 夏山逸兴
11 松梅	33 风竹	55 红白菊	79 竹林七贤
12 墨梅	34 红竹怪石	56 篱畔菊花	80 垂钓
13 眉寿	35 朱竹	57 栗里高风	80 杨柳远汀
14 寒香傲雪	36 墨竹	58 金英延年	81 柳塘读易
15 铁骨丹心	37 醉后学板桥画竹	59 菊花图	82 西泠印社
15 霞气	38 幽篁	60 斓斑秋色	83 仿石涛山水
16 老梅	38 竹石瘦影	61 菊花寿石	84 溪亭闲望
17 折梅煮茶	39 墨竹	62 苍松图	85 云山远眺
18 四有图	40 劲竹顽石	63 柯如青桐根如石	86 瀑布百丈腾秋空
19 碧玉留客	41 红梅折柳	64 松如游龙	87 石头禅 (扇面)
20 梅花丑石	42 竹石图	65 真龙	87 倚石高士 (扇面)
21 春风入桃源	43 竹溪抚琴	66 岁寒图	88 钟馗
22 冰心傲骨	44 灯下黄花	67 老松	88 钟馗
23 野梅奇石	45 厓菊	68 雨蕉	89 钟馗进士图
24 碎玉傲霜	46 老菊疏篱	69 坐仰天都峰	90 无量寿佛
25 空山寒梅	47 霜菊	70 砥柱支石	91 渔翁
26 兰香四时	48 菊石图	71 顽石	91 寿耆相
27 兰桂清赏	49 菊石图	72 寿石	92 达摩渡江
28 空谷幽兰	49 菊石图	72 拙政园旧物	93 无量寿佛
28 空谷幽兰	50 菊有黄华	73 丑石梅花	94 喜从天降

导语

吴昌硕（1844年9月12日—1927年11月29日），浙江安吉人，是“后海派”的领袖人物，也是晚清民初时期最具代表性的艺术家。吴昌硕十余岁时便喜刻印章、读诗词，后寻访各地方家名士，学习书、画、印，终成一派。其石鼓文篆刻风格强烈，世人谓之“临气不临形”，日本印坛尊其为“印圣”；其绘画作品野逸、高古，博采徐渭、八大山人等诸家之长，又擅以篆意、狂草入画，状物不求写实，用墨重而绝非单调，设色浓却不显媚气。这种酣畅淋漓的“大写意”艺术风格，对近现代中国画坛产生了极大影响，他的绘画作品也被誉为“文人画的最后高峰”。

艺术历程

吴昌硕的艺术生涯大致经历了发轫、交融、全盛三个时期，通过翻阅吴昌硕年谱、研究论文以及关于他的一些传记作品，我们可以一窥这位大师的创作生涯。

在这一时期篆刻的。早年清贫的布衣田园生活，给吴昌硕的创作增添了一丝真切、朴野的气息，而战争带来的苦难岁月，则给他日后的作品铺就了苍凉、野逸的底色。

早期

28岁以前是吴昌硕从艺生涯中的积淀期，这种积淀既来自他的志趣爱好，也来自他的成长经历。首先，吴昌硕很小便开始诗文印艺的修习。他出生于一个书香世家，在其父影响下，很早便喜欢上刻印，加之吴门历来有诗学传统，吴昌硕从小就受到了传统文化的熏陶。而战后隐居芜园的日子，赋予了吴昌硕潜心修艺的宝贵时光，他在这里成长、成熟，结交了施旭臣、朱正初等师友，一同研习书法、篆刻，又向潘芝畦学习画梅，拓宽了他的艺术爱好；其次，战乱流离的经历教会了他人生无常的道理。太平天国运动期间，吴昌硕背井离乡，独自流浪五年。少年时期家毁人亡的经历没有摧毁吴昌硕的意志，反倒让他变得更加坚强、豁达，转而从艺术上开拓自己的人生道路。

· 吴昌硕现存最早的印章《苍石父·吴俊长寿》便是

中期

29岁到68岁是吴昌硕经历中年并迈入老年的时期。这一时期是吴昌硕艺术创作上的融合期、成熟期，也是他的作品有所突破和成就的关键时期。外出游艺求学、寻师访友的近四十年时间，帮助吴昌硕开阔了眼界。在不同的艺术风格、形式、技巧的冲击下，吴昌硕选择了兼收并蓄和融会贯通的态度来对待艺术。在这一时期，对于吴昌硕成长具有重要意义的，主要集中在三个地方——湖州，苏州和上海。吴昌硕曾多次游历这三个文人荟萃的艺术重镇，有缘结识了一大批书画、金石圈的前沿人物。他向诂经精舍的俞樾学习文字和辞章，同汉碑书家杨岷研习篆刻，还与海上画派张熊、蒲华、任伯年等人结为画友。值得一提的是，同吴昌硕交好的，并非只有高人雅士，也有那些为文人圈子所不齿的“俗人”。浙商陆心源和金石藏家金杰就与吴昌硕关系甚密。与这些民间艺术爱好者的交往经历，让吴昌硕能够更敏锐地

捕捉到大众审美趣味的变化，并将草根气息带入一向为文人士大夫所垄断的艺术领域，最终形成自己雅俗共赏的艺术风格。同时，正是因为吴昌硕一直保持不拘一格的求艺态度，他才能从纷繁复杂、宗派林立的艺术界中提炼出珍贵的琼浆，并最终化成胸中的逸气、浩气和金石气。

总体来说，这一时期的吴昌硕在篆刻、书法上已经自成一派；而他42岁在苏州编成诗集《元盖寓庐偶存》，足见其诗艺已颇具风貌；绘画则成熟较晚，60岁之后进入高产期，多作花卉，如《枇杷凤仙》《富贵神仙》《梅花图》等，画艺渐入佳境。

晚期

从70岁前后一直到84岁去世，吴昌硕进入了艺术上的全盛时期。此时，饱受仕途羁绊、历经半世沧桑的吴昌硕，在他的晚年选择了隐逸艺林，并将全身上下的郁勃之气全部倾注在艺术中。这位传统的文人士大夫和篆刻大师终于将诗、书、画、印四绝合而为一，特别是其绘画艺术得以在画坛大放光彩。首先，他创新了海上

画派赵之谦、虚谷、任伯年等人的画风，用浓艳的色彩赋予水墨花卉生机和活力，使传统文人画向市民审美情趣倾斜；其次，吴昌硕以其独特的金石技法入画，这种来自石鼓和汉刻的气韵自觉不自觉地融入了他的画作，以至迥异于前人，独树一帜；此外，画中有诗、诗中有画的传统文人画在吴昌硕笔下得以延续。他继承了历代文人墨客一脉相承的拔尘雅趣，又在自己的画中融入了俗世烟火的气息，正如百川到海，垂老的吴昌硕连同文人画一起成为艺坛绝响。

艺术成就

吴昌硕可以说是近代中国最杰出的艺坛巨匠之一，被公认为诗、书、画、印四绝之集大成者，对于近百年

吴昌硕（右二）与钱瘦铁夫妇、吴藏龛（左二）在印社汉三老石室前

吴昌硕作品广为人知离不开王一亭的帮助

来中国传统书画和篆刻艺术的走向影响深远。

吴昌硕最早为人所注目的是他的刻印，这与小他 20 岁的齐白石是一致的。不过，吴昌硕的篆刻艺术是以其“多元性”独步印坛的。他吸收并发展了赵之谦“印外求印”的印学观念，刀法又以皖派吴让之、浙派钱松为根基，把冲刀的猛劲、爽快与切刀的含蓄、滞涩、浑朴融为一体，形成了自己“冲切结合”的刀法。吴昌硕还师法秦汉古印，辅之以敲、击、凿、磨的技法。他使用的工具也不拘一格，砂石、鞋底、钉头这些稀松平常的东西时常出现在他的案头。由于吴昌硕在创作过程中，总是乐于追求线条残缺斑驳的金石味道，于是最大化地丰富了篆刻艺术的表现手法，形成了吴式篆刻古朴、浑厚、苍拙的审美特质。

有趣的是，在选择印章质地的过程中，吴昌硕更偏爱烂铜印、封泥印，他还为此洋洋得意地自诩“得汉印烂铜意”。这些烂铜印章，印面往往残破不堪，但是在

他眼里，正是岁月的磨砺化成了印的基质。从某种程度上来说，烂印与吴昌硕一生坎坷的经历契合到了一起，而他也在这一方烂印中见到了自己，见到了天地，见到了众生。

吴昌硕书法作品，则以篆书、行草为主。晚年还常写隶书，结体长、取纵势，用笔雄浑、饱满，融篆、隶笔法为一体，所以别具一格。吴昌硕的楷书始学颜真卿，隶书临摹汉代石刻，篆书学习石鼓文，行书则学习黄庭坚等人的风格。中年以后，他博览众多金石原件及拓本，选择石鼓文为主要临摹对象。吴昌硕最初学小篆时，取法《泰山刻石》，学李阳冰、邓石如、吴让之、杨沂孙等。40 岁前后学大篆，先是金文与“石鼓”兼学，三年后得到潘瘦羊所赠的“《石鼓》精拓”后爱不释手，终日心摹手追，用他自己的话说就是“曾抱十石鼓”。数十年间，他反复钻研，广泛吸收秦篆《琅琊台刻石》、秦权等文字的体势笔意，并不以刻意模仿、徒求形似为满足，所以他所作的石鼓文凝练遒劲，并开始形成个人风

与日本友人水野疏梅结交

吴昌硕与日本印坛宗师河井仙郎（左一）、其子吴涵（右一）

格。60岁后所书尤精，圆熟精悍，刚柔并济。到了晚年，更是以篆隶笔法作草书，笔势奔腾，苍劲雄浑，不拘泥于成法，当时的艺坛用“临气不临形”来形容吴氏的作品。71岁时，吴昌硕为纪念西泠印社成立写下一篇碑文，题名《西泠印社记》，辞章与书法俱佳，有大气象，是吴昌硕人书俱老时期小篆艺术的杰作。

不过，吴昌硕最常为人们称道的，是他晚年绘画艺术的炉火纯青。缶翁近50岁开始对绘画艺术有所体悟，并着力学画、作画。由于常年研习篆刻、诗书形成的积淀，此时作画的吴昌硕似厚积薄发，以破门而入之势，直扣画艺的底蕴。他的绘画成就主要体现在两个方面。一是他不拘常法的大写意绘画。他的画法、气韵直接传承自青藤、八大山人，得其真意，又从师友任伯年、蒲华等人的画风中取法。但不同于前人的是，他将“画气”超越于“画形”之上，一任主观书写，而不拘于物象，被时人誉为“苦铁画气不画形”。这种酣畅淋漓、一气呵成的绘画方式，重气局、活势，蓬勃着生命意识，以至于形随意出，那种深厚的中州气韵也通过这种大写意绘画得以传承并延续；二是以书、印入画的绘画方式。其实早在元代便有文人提倡书法对绘画的渗透，元代书法家、画家赵孟頫曾有诗“石如飞白木如籀，写竹还应八法通。若也有人能会此，须知书画本来同”，便是对这种理念的集中表达，但是直到清末，吴昌硕是此门中走得最远的人。他以篆笔写梅兰，狂草作葡萄，所作花卉木石从骨子里便透着一股金石气。这样古朴、雄奇的画风，一改当时文人画走向萎靡、软甜、柔美的孱弱画风，为近现代国画艺术的生长开拓出一条“活”路。

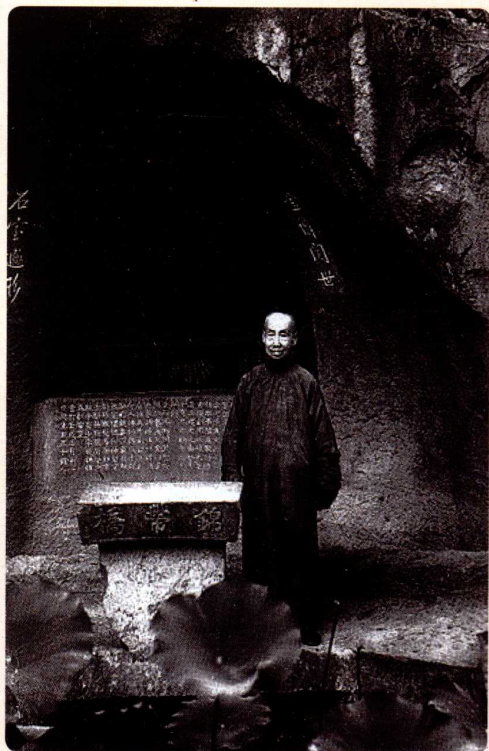

谈笑有鸿儒

吴昌硕的成就如此之高，原因是多方面的。个人的勤勉和悟性、师友的指点提携、人生的际遇、苦难的磨砺共同将这个以“缶”自况的老头儿推上了艺术的巅峰。其作品不仅在国内风靡，日本艺术界也对他的篆刻、绘画推崇备至。1924年左右，吴昌硕已经年逾八十，齐白石在北京红极一时。吴昌硕听闻后，传出一句“北方有人学我皮毛，竟成大名”。齐白石于是治印一方“老夫也在皮毛类”，意在自嘲。如此可见，吴昌硕在近代中国艺坛的地位之高、艺术造诣之深，后来之人确实少有能与之比肩的。

绘画风格

王森然的《吴昌硕先生评传》以及陈师曾的《中国绘画史》都曾经提到缶老所作之画“兀然不群”。但无论是绘画技法的高低、境界的深浅还是个性的鲜明程度，晚年的吴昌硕显然更胜一筹。吴昌硕的绘画艺术登堂入室是在他50岁以后，随着他在修行画艺的道路上越走越远，他的绘画风格也发生了巨大的转变。

84岁的缶翁站在西泠印社锦带桥上

浙江省博物馆藏的《谭复堂填词图轴》是吴昌硕早年绘画的代表作品。此件作品笔致疏放、设色淡雅，与吴昌硕后期那种带有强烈金石气息的绘画风格迥异，却与蒲华的风格接近。此一脉气韵，承袭自徐渭、郑燮和金农，尽得文人画之雅趣。但不同于传统文人画风的是，游走于海上画派和市井生活的吴昌硕，在作画的过程中逐渐加入了金石重墨和浓郁色彩，因此缶翁后期的绘画呈现出一派雅俗共赏的面貌。同时，由于金石笔法的点染，吴昌硕的绘画往往透着一股雄浑、老辣、苍古的气息。

吴昌硕绘画有两个鲜明的特点。首先，他惯于“意气用画”。因为重气势，故在布局用笔等方面，与前海派的胡公寿、任伯年等人殊异，与青藤、八大、石涛等也不尽相同。如画梅花、牡丹、玉兰时，吴昌硕往往喜欢取“之”字和“女”字形的格局，或作对角斜势。如此一来，画面便显得虚实相生，主体得以突出。用这样的方法作画，显然是借鉴了书法和篆刻上的章法布局特点，如笔走龙蛇，给人奔腾跃动之感；其次，缶翁年老常设“西洋红”入画。西洋红的颜色是海运开通后来中国，而在任伯年以前，未曾有人用它来画国画，用西洋红入画的设色风格可说开始自吴昌硕。深红古厚的西洋红色彩不仅可以补足胭脂淡薄的缺点，还可以配合先生古厚朴茂的绘画风格，因此吴昌硕极欢喜用它。

当然，同很多优秀的画家一样，吴昌硕独特的画风也招致了许多非议。看不惯他的人认为他画作中那些交缠错乱的枝干、不拘章法的用墨和设色是野狐禅，还直呼他为“吴毒”。不过，亦师亦友的任伯年从未怀疑过吴昌硕的绘画潜能，初次见吴昌硕作画时，他便大发感慨：“你的笔墨已经胜过我了。”此后，在同艺术圈众多画友、同道和前辈的切磋和鼓励下，吴昌硕越画越起劲，越画越自如，既不再像头一个阶段那样刻意模仿，也消除了无谓的意气之争，只是本着个人的性情，如同浩瀚的江河水，无分日夜地奔流。

吴昌硕 74 岁画梅

数十年学画梅，颇具墨量。醉来气益粗，吐向苔纸上。浪贻观者笑，酒与花同酿。法疑草圣传，气夺天池放。能事不能名，无物皆殊状。吾谓笔有灵，笔笔皆殊相。瘦蛟舞腕下，清气入五脏。会当聚精神，一写梅花帐。卧作名山游，烟云真供养。田中先生属画，壬戌春杪，吴昌硕时年七十九。

红绿梅

1800mm×940mm
一九二二年

题款：数十年学画梅，颇具墨量。醉来气益粗，吐向苔纸上。浪贻观者笑，酒与花同酿。法疑草圣传，气夺天池放。能事不能名，无物皆殊状。吾谓笔有灵，笔笔皆殊相。瘦蛟舞腕下，清气入五脏。会当聚精神，一写梅花帐。卧作名山游，烟云真供养。田中先生属画，壬戌春杪，吴昌硕时年七十九。

钤印：俊卿大利、昌硕、石子室

铁如意击珊瑚，东风吹作梅花蕊。
艳福茅檐共谁享，匹以槃敦尊叠簋。
苦铁道人梅知己，对花写照是长技。
霞高势逐蛟虬舞，本大力驱山石徒。
昨踏青楼饮眇倡，窃得燕支尽调水。
燕支水酿江南春，那容堂上枫生根。
乙卯八月杪，客海上去驻随缘室，七十二叟吴昌硕。

铁骨丹心

1503mm×829mm
一九一五年

题款：铁如意击珊瑚，东风吹作梅花蕊。艳福茅檐共谁享，匹以槃敦尊叠簋。苦铁道人梅知己，对花写照是长技。霞高势逐蛟虬舞，本大力驱山石徒。昨踏青楼饮眇倡，窃得燕支尽调水。燕支水酿江南春，那容堂上枫生根。乙卯八月杪，客海上去驻随缘室，七十二叟吴昌硕。
钤印：俊卿之印、仓硕、芜青亭长饭青芜室主人（主人二字为合文）

红梅
1430mm×720mm
一九一七年

题款：南风薰鼻霞气馥，青灯荧荧照板屋。堆书古案静如拭，着树春光红可掬。灯前奉母一枝折，赭虬蠕蠕瘦蛟缩。儿童奇货比颜色，瓦盆抱出重阳菊。仓卒恐污寒具油，忙煞山妻收卷轴。长须奴子背灯立，拦若斗鸡养成木。守岁今宵拌闭门，门人传鬼聚族。衣冠屠贩握手荣，得肥者分臭者逐。道人作画笔尽秃，冻燕支调墨一斛。画成更写桃符新，爆竹雷鸣起朝旭。丁巳孟夏，七十四叟安吉吴昌硕。门下夺外字，老缶自检。

钐印：仓硕、俊卿之印、昌硕、归仁里民

红绿梅

1490mm×690mm
一九二三年

题款：泽中游气雨余鲜，眼底离奇又一天。覆瓿哀谁玄不草，积薪投尔寸之烟。空堂枫树初成稿，野驿梅花动隔年。商略短邛还涉趣，飞来亭子醉翁前。癸亥冬，吴昌硕。

钐印：吴俊之印、吴昌石

结束五年逃难生活的吴俊卿回到故乡，同父亲在安吉县城外的山中建造了一座园子，名叫芜园。他每天晨起，以一支秃笔蘸水，在屋前的大石砖上练字。字迹在石板上很快地吸收、挥发，终于了无痕迹，就如同幻变无常的世事。他总是出神地望着半干的水痕，这让他想到千年前的怀素和尚在寺壁、蕉叶和漆板上练字，他便不由放声大笑起来。

梅是古奇士 石为寿者相
共守坚贞心 不变旧形状
癸丑年秋 吴昌硕 时年政七十

梅花瘦石

1355mm×330mm
一九一三年

题款：梅是古奇士，石为寿者相。共守坚贞心，不变旧形状。癸丑年秋吴昌硕时年政七十。

钐印：俊卿之印、吴昌石、古郭

紅霞古黛歲寒交 式如仁兄雅屬 丁巳年十一月 吳昌碩年七十四

松梅

1350mm×680mm

一九一七年

题款：红霞古黛岁寒交。式如仁兄雅属。丁巳岁十一月，吴昌硕年七十四。

钐印：吴俊之印、吴昌石、雄甲辰

墨梅

1350mm×395mm
一八八六年

题款：何日遂素怀，买山作归宿。绕屋种梅花，置曰梅花屋。杭堇浦太史句。彼珊老伯大人鉴之，丙戌夏四月，昌石吴俊。

铃印：俊卿之印、归仁里民

眉寿

1490mm×460mm
一九二一年

题款：眉寿。辛酉春杪月，安吉吴昌硕年七十有八。

铃印：俊卿之印、仓硕、缶庐

人们以为吴昌硕早年专攻诗、书、印，在五十岁之后才开始学画，其实他三十岁之前就开始跟同乡潘芝畦学画梅。受潘芝畦的影响，吴昌硕有时一人静静站在后山，描绘几株老梅。古铁般的树干，劲发的枝丫，也不知它们历经了多少寒冬。他在观察中逐渐体会到，梅也像人，一株有一株的个性和品貌。梅树枝条疏密横斜、转折向背，梅花则在白雪覆盖的大地上化成一片冷艳的红霞。青年吴昌硕一时还捉摸不透它们的颜色、气息和神态。但他画得越久，越发觉这些枝干、线条同写字时的笔势运转有着微妙的契合，而且如若刻意求像，反而事与愿违，他认为这样画出的梅花是没有灵魂的。