

浙里有好画
美术报 中国美术学院吴昌硕
《灯下观书》

吴昌硕(1844年8月1日—1927年11月29日),初名俊,又名俊卿,字昌硕,又署仓石、苍石,多别号,常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、缶道人、石尊者等。浙江省孝丰县鄣吴村(今湖州市安吉县)人。晚清民国时期著名国画家、书法家、篆刻家,集“诗、书、画、印”为一身,融金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”,杭州西泠印社首任社长,与厉良玉、赵之谦并称“新浙派”的三位代表人物,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”,被誉为“文人画最后的高峰”。

清同治四年(1865年)22岁时中秀才,1899年56岁得同里丁葆元保举曾任一月安东县(今江苏涟水县)知县,故自刻“一月安东令”印记之。从31岁移居苏州后,长期往来于江浙之间,阅历代金石碑版、大量玺印字画,眼界为之大开;后又得海派大家任伯年指教,并于1887年44岁正式定居上海,广收博取,诗、书、画、印得以并进;晚年风格更为劲健生辣,篆刻、书法、绘画三艺臻于精绝、声名大振,被公推为艺坛泰斗,成为“后海派”绘画艺术的开山代表、近代中国画坛承前启后的一代巨匠。

清末一代学术巨子俞樾是吴昌硕的第一位正式拜师入学的老师。早在同治八年(1869年),24岁的吴昌硕带着一口浓重的鄣吴乡音负笈杭州西子湖畔,就学于孤山脚下俞樾办的诂经精舍,主攻文字学、辞章学与书法。

吴昌硕一生爱梅画梅,曾特意辟出“芜园”种植数十株梅花,后来自称“苦铁道人梅知己”,可见他对梅花的喜爱。吴昌硕自谓“苦铁画气不画形”,“作画时须凭一股气”,他将画梅称为“扫梅”,与米芾的“刷字”可谓异曲同工。

吴昌硕喜爱梅花,于诗、书、画、印中时有所见;画竹则纵横取势,取其虚心直节,不施粉黛,如金错刀,大有“挺然相斗一千场”的志气;又喜作兰花,伴以松、梅、石等,或“双清”或“三友”;菊花也是他经常画的题材,或伴以岩石,或插于高而瘦的古瓶之中,相映成趣。荷花、水仙、松、柏也是他经常描绘的题材。

作为近代中国“诗书画印”四绝的一代宗师,吴昌硕以立足于传统文化、民族精神和时代审美的立场,以印和艺术的本源性为起点,将印学与诗文、书法、绘画等有机联系,其印学思想亦具有鲜明而独特的个性。

20世纪以来,许多杰出的画家如:齐白石、王震、赵子云、陈半丁、陈师曾、朱屺瞻、刘海粟、钱瘦铁、潘天寿、吴弗之、王个簃、诸乐三等,都曾受到吴昌硕艺术的影响与启示。

吴昌硕一生所作多为大写意花卉,人物画甚少,史学家认为其真笔传世不足10件。此《灯下观书》图据友人沈石友诗意而作,画面人物倚卷观书,膝前置一竹架油灯,不重形的描绘,只重意境的表达。人物面部扬眉睁目读书的神采仅用寥寥数笔点画出来,衣衫的泼墨用得非常活脱,把文人冬季里披衣而坐,挑灯夜读的情状表现得淋漓尽致。此画笔墨变化微妙,浓淡枯湿交融,显示出作者用墨的奇巧。人物仅占画面下半部,右上部几行题记,画上、右下大片空白,极具构成之妙,更显夜的寒冷和文人的凄苦景象。款识曰:“日短夜更长,灯残影相吊。独坐忧时艰,突突心自跳。微吟有谁知,网两(魍魎)暗中笑。黄叶挂蛛丝,风吹作鬼叫。石友先生示此诗,戏为写图。惜拙笔不能称雅韵也。戊申孟冬,苦铁吴俊卿。”知此图恰作于初冬季节,作者对冬夜观书当有深切体会,且从题诗映照出他和友人关心人生、不与魍魎为伍的高洁心态。

(本报综合编辑整理)

吴昌硕

灯下观书

1908年

106x40cm

纸本水墨中国

中国美术馆藏