

中国近现代书画名家作品系列展览之五 The 5th Display of Series Exhibition of Chinese Neoteric & Modern Painting and Calligraphy Masters' Works

1 文物出版社

邓/散/木/书/印/精/品/集

- **主** 编 李进增 陈永耘
- 编委会委员 庞学臣 梁应勤 王秀文 李 彤 李 玲 魏 瑾 李建军 丁元海
- 图 录 撰稿 陈永耘 路 瑶 纳 蕾 王 舒 金飞尧 张立玫
- 资料提供 黑龙江省博物馆
- ○翻 译 利兰斌
- 〇装帧设计 陶瑾
- ○责任印制 张丽
- ○责任编辑 李东

图书在版编目(CIP)数据

百转干回:邓散木书印精品集/李进增,陈永耘主编.

—北京:文物出版社,2012.5 ISBN 978-7-5010-3441-3

| . ①百… || . ①李… ②陈… || . ①汉字 - 法书 - 作品集 - 中国 - 现代②中国画 - 作品集 - 中国 - 现代③汉字 - 印谱 - 中国 - 现代 || V . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 067099 号

百转干回——邓散木书印精品集

编 著:黑龙江省博物馆

出版发行: 文物出版社 **址:** 北京市东直门北小街 2 号楼

M 址: http://www.wenwu.com

经 销:新华书店

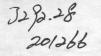
卸 制:深圳雅昌彩色印刷有限公司 **开** 本:889mm×1194mm 1/16

字 数: 10万 印 张: 11.75

版 次: 2012年5月第1版 **0** 次: 2012年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5010-3441-3

定 价: 198.00元

阅览

中国近现代书画名家作品系列展览之五

The 5th Display of Series Exhibition of Chinese Neoteric & Modern Painting and Calligraphy Masters' Works

Innumerable Twists and Turns

- A Fine Collection of Mr. Deng Sanmu's Masterpieces

——邓散木书印精品集

窗文物出版社

邓/散/木/书/印/精/品/集

○ 展览主办单位 ○

宁夏博物馆 黑龙江省博物馆

- **展览策划统筹** 李进增 庞学臣
- 展览项目负责 ○

陈永耘 路瑶 鞠大伟

○ 展览内容设计 ○

纳蕾 于亚君 王舒 金飞尧

○ 展览形式设计 ○

赵涛 强辉 赵伟

○ 参展人员 ○

赵富春 海兴华 马伟国 王瑞 王效军 李海东 刘红英 佟强 冯海英 张瑞芳 周媛 金萍 包熙琨 张春杰 杨云峰 于希

编委会名单

○主编○

李进增 陈永耘

○ 编委会委员 ○

庞学臣 梁应勤 王秀文 李彤 李玲 魏瑾 李建军 丁元海

○图录撰稿○

陈永耘 路瑶 纳蕾 王舒 金飞尧 张立玫

○ 资料提供 ○

黑龙江省博物馆

○翻译 ○

利兰斌

目录 Contents

- 04 序
- 06 致辞

宁夏博物馆馆长 / 李进增 黑龙江省博物馆馆长 / 庞学臣

10 专题文章

以生之名——邓散木名号解读 艺坛赤子 汇古泽今——邓散木书刻艺术浅析

19 作品

笔携真意自在挥 墨染方寸意犹兴——邓散木书画 百转干回皆在手 古意今韵沁入心——邓散木篆刻

161 附录

> 邓散木手稿 邓散木艺术年表 作品目录

186 后记

序

邓散木是我国现代著名书法家、篆刻家,也是鲜有的集诗、书、印、画才能于一身的著名艺术家。他于 1898 年出生于上海,原名铁,字钝铁,号粪翁、且渠子,晚年病足截肢后,又号一足、夔。在艺坛上有"北齐(白石)南邓"的美誉。

邓散木先生一生倾心于笔墨丹青,并在各领域均有不俗造诣。诗作富有思想、饱含性格、豪迈奔放,才学不同凡响。书法气雄力健、深厚流利,极富金石韵味,正、草、隶、篆四体皆精,融会贯通,自成一家;晚年所作"草篆"、"草隶"更是独辟蹊径,风格高古。篆刻远搜博采,直追周秦古玺,遍摹浙皖诸派,取各家之长;面貌沉雄绝俗,清新古拙,老辣奇崛,大气磅礴,在现代印坛上独树一帜。邓散木先生还擅以书法入画,所作竹、石、兰、荷写意寄情,潇洒遒劲,趣致盎然;其笔墨简洁,意境深邃,达到了金石、书法异曲同工之妙境。

邓散木先生生平留下大量诗词、书印、字帖及著作,为普及和弘扬中华传统文化艺术作出了卓越贡献。本次展览从黑龙江省博物馆藏邓散木先生的二干多件作品中遴选了百余件精品,门类齐全,涉及书法、绘画、篆刻及相关专著、手稿,虽不能尽览先生的艺术风貌,却可由此一窥先生醉心一世的笔墨世界。

Preface

Mr. Deng Sanmu was a modern famous calligrapher and seal cutter in our country. Few artists were like him combining talents of poem, calligraphy, seal and painting on himself. He was born in Shanghai in 1898. His original name was Tie, alias Duntie, and nickname was Fenweng and Qiequzi. During his late years, one of his feet was amputated. So he was also called "one foot" or "Kui "(one-legged monster in fable). In the art world, he was also famed "North Qi & South Deng" (Mr. Qi Baishi and Mr. Deng Sanmu were separately lived in the north and south of China.)

Mr. Deng Sanmu focused his whole life in his artistic world, and had attained great attainments in each field. His poems were full of thinking with striking character, which were ambitious, bold and enthusiasm. His talent in poem is outstanding; His calligraphy was full of strength and power & profound and smooth, which had epigraphic charm. He was good at regular script, cursive hand, official script and seal character. He mastered the skills of handwriting so well that his own style was formed. During his late years, he developed new ancient styles of "Caozhuan "(seal character with cursive hand) and "Caoli "(official script with cursive hand) by himself; As for seal cutting, he gathered knowledge on it around the country, tracing ancient seals of Zhou and Qin dynasties, as well as imitating masterpieces of schools of Zhe and Wan. He learned from each school's strong points, and developed a style of his own in the seal cutting field. His seal cutting works were powerful and extraordinary, fresh and unsophisticated, efficient and peculiar, and grant and magnificent. Besides, Mr. Deng Sanmu was adept at using calligraphic techniques into paintings. He put feelings in his free styled paintings of bamboo, stone, orchid, and lotus, which were elegant and vigorous, overflowing with full of interest and charm. His calligraphy was concise but with profound meaning, which has similarities with epigraphy and calligraphy.

Mr. Deng Sanmu left huge amounts of poems, seals, copybooks and writings in his life, which made great contribution to the spreading, promoting and developing of Chinese traditional culture. Over a hundred masterpieces will be chosen and displayed out of more than two thousands from Heilongjiang Provincial Museum, covering extensive fields such as handwriting, painting, seal cutting and related monographs and manuscripts. Although we can not feast our eyes on great master's art works, his artistic world dedicated in his whole life will be presented to us.

致辞

冰城丁香湖城槐,满园清香扑面来。粪翁墨宝莅塞上,雅韵花香共徘徊。

在塞上湖城银川春夏交替时节,宁夏博物馆迎来了黑龙江省博物馆馆藏的中国著名书法家、 篆刻家邓散木先生的一百余件书印作品。这也是宁夏博物馆自免费开放以来策划举办的中国近现 代书画名家作品系列的第五个展览。

邓散木先生于 1898 年出生于上海,自少年时起,就对书法产生了浓厚的兴趣,后又相继开始从事诗文、篆刻的学习、研究与创作。他生逢乱世,经历了近代中国几次大的社会变革,虽身世飘零、命运多舛,却能穷其一生,执着于艰辛的艺术求索之路,晚年更是致力于中国汉字简化的研究与推广工作。四十年的勤勉创作,让其作品等身,为后人留下书法绘画作品逾三千幅、篆刻作品五千余件、诗文五百余首、印谱五十多本。

花香固可贵,墨香更怡人。邓散木先生不仅是我国现代艺坛上鲜有的诗、书、印、画、词样样皆精的艺术家,更是一个富于情感、性格坚毅的探索者。他在追求艺术美感的同时,不忘将自己炽热的爱国之情以及高尚的人格品德表现在作品中,在百转干回中滋养着淡泊高远与坚韧豁达的人生境界。

感谢黑龙江省博物馆的同仁从北国冰城哈尔滨为我们带来如此珍贵的作品。这股珍藏在东北黑土地上的墨香,必将飘散在塞北江南的五月天,使其更加美丽芬芳,也为宁夏博物馆的展示平台,再一次铺就中国近现代书画名家作品的巨幅画卷。

最后预祝此次展览圆满成功!

宁夏博物馆馆长

李五号

Ceremonial Speech

The fresh fragrance of Ice City's lilac and Lake City's sophora are caressing our faces. Mr. Deng's artistic works are being exhibited in the Border-fortress, hovering with elegant charm and flowers' fragrance.

In the season of spring changing into summer, Ningxia Museum ushers in over a hundred calligraphy and seal works of Chinese famous calligrapher and seal cutter Mr. Deng Sanmu, which are housed in Heilongjiang Museum. This is also the 5th display of series exhibition of Chinese neoteric & modern painting and calligraphy masters' works planned and hold by Ningxia Museum since its free opening to public.

Mr. Deng Sanmu was born in Shanghai in 1898. Since his boyhood, he had deep interest in handwriting. Afterwards, he began engaged in poem and seal cutting's learning, study and creating. He lived in the turbulent times and experienced neoteric China's several major social changes. Although he had a sad life suffering many mishaps, he devoted his whole life on the hard art pursuing road. During his late years, he committed himself to the work of studying and spreading Chinese simplified characters. Due to his 40 years' diligent work, he left over 3000 pieces of calligraphy & painting works, 5000 pieces of seal cutting works, 500 pieces of poems and 50 books of seal impressions (i.e. collection of impressions of seals by famous seal engravers) for later generations.

Fragrance of flowers is valuable, but scent of ink is more pleasant. Mr. Deng Sanmu is not only a rare artist in Chinese modern art world who skilled in poem, calligraphy, seal, painting, and Ci, but also an emotive and determined pursuer. He never forgot to present his passionate patriotic sentiment and personality in his art works at the time of pursuing artistic beauty. Detachment from worldly desires, keeping perseverance and magnanimity in the innumerable twists and turns of human life is his highest realm.

Thanks all colleagues of Heilongjiang Provincial Museum for bringing us such precious artistic works from the ice city Harbin. The ink scent treasured up in the black soil of northeast of China will be spread in May in the northern city with delicate southern scenery and will make them more beautiful and fragrant. Also it will lay great painting scrolls of Chinese neoteric and modern masterpieces' works on the display platform of Ningxia Museum.

In the end I wish a great success of the exhibition!

Li Jinzeng

Curator of Ningxia Museum

致辞

黑龙江省博物馆收藏的邓散木艺术品居全国之首。这些不同时期的书法、绘画、篆刻、印谱等作品,为举办邓散木艺术展提供了丰富的展品资源。近 10 年来,黑龙江省博物馆在澳门、北京、上海、广州、杭州、深圳、青岛等地先后多次举办了《邓散木艺术》巡回展览,深受当地观众欢迎,接待观众近百万人次。为促进中国书法篆刻艺术的发展,弘扬中华民族文化做出了积极贡献。

邓散木先生于 1898 年生于上海,原名铁,学名士杰,字钝铁,别号且渠子,更号一足、夔,斋名厕简楼、豹皮室。擅书法篆刻,真、行、草、篆、隶各体皆精,笔力精道,颇具深功。中年以后,作品雄浑遒劲,晚年以篆书突出,可谓融合大、小篆、甲骨文、竹木简,形成个人草篆风格。其书法被誉为"江南祭酒",篆刻有"北齐(白)南邓"之称。

黑龙江省博物馆地处中国的最东北,宁夏博物馆地处中国的大西北,虽然相隔遥远,却都有着深厚的文化底蕴、独特的文物资源、浓郁的民族特色。这是我们的共同点,也是两馆开展馆际合作的纽带。

本次两馆联袂举办《邓散木书印精品展》是本着"馆际联合、取长补短、增进感情、携手并进"的办展原则和发展思路,是两馆合作的一个良好开端,对于黑龙江省和宁夏龙头博物馆今后的健康、积极、稳步的发展,具有极其重要的推动作用。让我们携手并进,共创文化的发展与繁荣。

黑龙江省博物馆馆长

May be

Ceremonial Speech

Mr. Deng Sanmu's artistic works, housed in Heilongjiang Provincial Museum, is ranked among the top of the provincial-level museums in China. These artistic works of calligraphy, painting, seal cutting, and impressions of seal in different periods provide rich resources for the exhibition. In recent 10 years, Heilongjiang Provincial Museum has roving exhibited "Mr. Deng Sanmu's Art" in Macao, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Qingdao, and other places. All of them have aroused local people's interest, and about a million people were entertained. These exhibitions have made positive contribution to the development of promoting Chinese calligraphy and seal cutting art as well as carrying forward Chinese national culture.

Mr. Deng Sanmu was born in Shanghai in 1898. His original name was Tie, formal name "Shijie", alias "Duntie", and nickname "Qiequzi". He was also called "one foot" or "Kui" (one-legged monster in fable). His study room was called "Cejianlou" or "Baopishi". He was good at calligraphy and seal cutting. In addition he was deeply versed in handwriting styles of regular script, cursive hand, official script and seal character. Each stroke he wrote was forceful and could reflect his profound handwriting background. Since his middle age, his works were powerful and vigorous. And in late years, his seal characters were especially outstanding. He formed his personal "Caozhuan" style (seal character with cursive hand) through combining "Dazhuan" (big seal script), "Xiaozhuan" (lesser seal script), oracle bone inscriptions, and "Jianbo" script (script written on bamboo and silk). His calligraphy was hailed as "Jiangnanjijiu", and was also known as "North Qi & South Deng" for his seal cutting. (Mr. Qi Baishi and Mr. Deng Sanmu were separately lived in the north and south of China)

Heilongjiang Provincial Museum is located in the northeast of China. And Ningxia Museum is in the northwest of China. Although the two museums have long distances between them, they have similar points, i.e. both have profound cultural background, unique heritage resources, and rich national feature. These similar points are the link of cooperation between the two museums.

The exhibition "Deng Sanmu's Artistic Works" co-hold by the two museums are based on the principle and developing idea of "cooperation between museums, learning from other's strong points and closing the gap, furthering affection, and going forward hand in hand". This is a good beginning for cooperation between the two museums, and has a great pushing effect on the two museums' healthy, positive, steadily development in the future. Let's go forward hand in hand and create cultural development and prosperity together.

Pang Xuechen

Curator of Heilongjiang Provincial Museum

以生之名

——邓散木名号解读

○ 宁夏博物馆 陈永耘 纳 蕾

邓散木先生 1898 年出生于上海,自少年时起,就对书法产生了浓厚的兴趣,后又相继开始从事诗文、篆刻的学习、研究与创作。他生逢乱世,经历了近代中国几次大的社会变革,虽身世飘零、命运多舛,却能穷其一生,执着于艰辛的艺术求索之路。晚年在政治上蒙受冤屈,且病魔缠身,却仍笔耕不辍,不仅致力于编写字帖及书法篆刻理论专著和通俗普及读物,还不遗余力地进行中国汉字简化的研究与推广工作,为繁荣祖国的民族传统文化、普及书法篆刻艺术起到了重要作用。四十年的勤勉创作,让其作品等身。他曾多次在上海、南京等地举办展览,当时被报纸誉为书坛的"江南祭酒",篆刻有"北齐(白石)南邓"之称,为后人留下书法绘画作品逾三千幅、篆刻作品五千余件、诗文五百余首、印谱五十多本。而他身上最可贵的,就是一生对艺术、对真善美孜孜不倦的追求以及对祖国、对人民的一片赤诚忠心。

初识邓散木先生,是在偶然翻到的一本书画集中,其书法作品透出的深厚功力和书体的多样各异令我唏嘘不已。先生乳名菊初,学名士杰,在不同时期曾用过多个名号,如早期的钝铁、邓铁、粪翁,后期的散木、一足、夔等,以及大量别署,如芦中人、虚木、天乎、楚狂人、无外居士、郁青道人、且渠子等,斋名亦有豹皮室、三长两短之斋、厕简楼(自称为"厕简子")、三梦闇、怀馨室等。他还刻有遗臭万年、三臭而作、粪土之墙、都厕守、海畔逐臭之夫等闲章,钤于得意作品之上。为什么先生在室名别号以及印文中用到的一些辞藻,如粪翁、厕简楼、三长两短之斋、遗臭万年等,多为常人避讳不提甚或忌用的,而先生竟若不假思索,信手拈来?先生的如此"怪"思想、"怪"行径着实吸引我,令我大惑不解。这次因工作需要,查找了先生的许多资料,在欣赏先生作品的同时,也对他坎坷的一生有了些许了解。结合他的人生经历及其艺术创作背景,我逐渐感知到这些名号大多是先生对自己不同时期的评价和认识,是先生真性情的自我流露,或自谦,或自嘲,或自吸,或自我期许……同时,这些不同的名号也从不同角度诠释了邓散木先生作为一个艺术家的性格——"怪"和"真"的统一,蕴涵着这位艺术大师高贵的人生品德。

让我们通过这些名号一起回访先生一生的点点滴滴。

一、别名

虞山弟子

邓散木(1898年~1963年)出身文人世家,父亲邓策,早年留学,获法学博士学位,回国后从事法律工作,

是上海会审公廨的一位文书,立志维新变革,参加孙中山组织的同盟会。邓散木从小受到文化与进步思想的熏陶,颇有雄心大志。邓散木原本是学外文的,十二岁时考进英国人办的华童公学。从这个学校毕业以后,可以公费去英国留学。他在校时表现优秀,但十六岁那年,因一篇作文被英国教师质疑争吵而挨打,备感屈辱,遂烧掉全部英文教科书,愤然退学,也因此失去了到英国公费留学的机会。自此,邓散木开始埋头自学中文、书法与篆刻。

由于家境并不富裕,买不起字帖,邓散木初学书法始于临习其父亲的同事李肃之用北碑体写的四条屏。经过半年的临习,几乎可以以假乱真,于是他开始广搜博采、遍临名帖,而后习字就成为他每日的必修课。因他字写得好且快,在李先生去世后,入会审公廨继承了李先生的职位。这是他初入社会。据他回忆:"那时我一天也能写到六七千字,虽不及李先生那么快,在全廨中,我也算是唯一的快手。"而且,工作之余,他每天在家还要临摹几个小时的帖子,总是未明即起,磨好一大砚池墨,临池至日出方进早点,下班回家还要写上一段时间。这个习惯,从年轻一直保持到老。由于勤奋刻苦,邓散木在二十几岁时就已经以不俗的书法、篆刻技艺立名于上海艺坛,后又尝试创办《市场公报》,亲自主笔。有人说他是"天才"。尽管如此,他依然不忘虚心向前辈请教,三十一岁曾专程赴常熟拜著名的篆刻家赵古泥为师,学习封泥印,篆刻技艺大进。又向当时被称为"江南第一书家"的著名书法家萧蜕庵学习书法,因而书刻技艺更加纯熟。因赵、萧两公皆江苏常熟人,故邓散木自称"虞山弟子"。以"虞山弟子"为别号,表达了邓散木尊师崇贤的传统美德以及探索求新路上所保持的谦虚谨慎的态度。

钝铁

邓散木在篆刻学习方面也是数十年如一日地坚持。他原名邓铁,自少年时起就开始临习名帖。后来他对篆刻发生了浓厚的兴趣,二十几岁开始自学操刀治印。他的勤奋,使得他的天资得到了充分的发挥。此时的邓散木,已然在书法、篆刻领域有了一定地位,在"名士如云"的江南一带,更是独树一帜,卓然成家,却还自号"钝铁"。当时的南方文人中,亦有三人以"铁"字为号,分别为著名书法、篆刻家吴昌硕,别号"苦铁";篆刻家王大炘,号"冰铁";与邓散木同辈的书画、篆刻家钱厓,号"瘦铁"。四人被世人称为"江南四铁"。相较起来,邓散木的"钝铁"更显自谦,他将自己喻为笨拙、愚钝之才,用以提醒自己要时时努力,刻刻进步。他不仅这样想,更是这样做的。他每天要刻几十方印,每刻一印,都先认真地在纸上打好印稿,然后翻到印面再刻,如不满意,就磨掉重刻,有时反复多次,从不草草了事。见到别人藏的好的印拓,他总要勾画下来,以便回去琢磨学习。

粪翁、厕简子

三十岁(1927年)时,邓散木将常用的名号"钝铁"改为"粪翁"。普通人通常都将"粪"视为污秽之物,避讳少提,难登大雅之堂,用作名号,更是不妥。邓散木却以"粪翁"为名,令很多人费解。深究其原因,方能明白邓翁的良苦用心。"行年当三十,去姓字以粪。非敢求惊人,聊以托孤愤。其时哗众口,谓我有畸行,吁嗟吾何言,矫枉失其正。"——这首诗是邓散木易名"粪翁"时所写。当时正值国民革命时期,他对革命的接连失败极为失望,同时又反感趋炎附势、权贵当道的社会现象,希望自己清白、干净。为了表达当时的愤世嫉俗,对时政世弊的不满,所以改名"粪翁"。"粪"即"粪除"(扫除),"涤荡瑕秽"的意思,还将居室命名为"厕简楼",自号"厕简子"。另外,伴随着邓散木的书刻作品逐渐为世人所知后,时人附庸风雅,纷纷效仿"钝铁"的名号,因此艺坛出现了很多以"铁"为名的人。因不愿与俗人为伍,邓散木干脆来了个"人取我弃"、"人弃我用",于是决定易名。这也成为邓散木易名的另外一个原因。也正因为他的作品中用了这个"不雅"的署号,把好多附庸风雅、前来求字的富贾挡在了门外。

散木

邓散木不仅是一位著名的艺术家,而且还是一位真诚的爱国者。"散木"二字,出自《庄子·内篇·人间世》。文中有云:"已矣,勿言之矣!散木也。以为舟则沉,以为棺椁则速腐,以为器则速毁,以为门户则液 橘,以为柱则蠹,是不材之木也。无所可用,故能若是之寿。"文中的散木是指无用的木材,这正是邓散木以

之为名的寓意所在。邓散木一生醉心丹青,却始终抱着一颗拳拳爱国心,特别是在国土沦亡之际,他保持了一个爱国者的高贵品德。抗战胜利后,他一直渴望看到一个清净太平的世界,并期望自己可以为社会多做一些事情,却总感觉事与愿违,抱憾自己无所作为,愧以为自己是无用的废才,因而借用"散木"之喻,遂改名以自嘲。而事实上,邓散木从来没有放弃过一个艺术家的爱国之情。1936年,时年三十九岁的邓散木,书孙中山《三民主义》中《民生主义》一篇,刻石置南京中山陵。1938年,他在上海大新公司展厅举办"杯水展",将作品义卖,所收 3000余元全部捐献抗日前线。1939年,在上海大新公司举办书刻个展,办厕简楼金石书法讲座,在乱世之秋,坚持不懈地广泛传授书法篆刻艺术,弘扬民族传统文化。1943年2月,日伪方面指定邓翁和白蕉先生及当时另一位"名家"出席日伪组织的"中日文化协会"为华方发言人,他在接到请帖后当场撕毁,拒绝出席。这件事在当时的上海十分轰动,大快人心。1950年当选为上海新城区人民代表及市政协委员。参加上海市文联组织的土改工作队,赴绍兴道墟工作,同年加入中国民主同盟。1955年应人民教育出版社邀请赴北京,用简化字书写小学语文课本及学生字帖,对我国文字改革起到了重要而积极的作用。……邓翁并非如己所说"散木",也非"虚木"(邓的另一名号)。国家兴亡,匹夫有责。在当时巨大的革命洪流面前,也许他不是站在巅峰挥旗呐喊的领军人物,但他却一直以自己的绵薄之力,践行着一个中国人的责任,以艺术家的方式诠释着他的爱国热情。邓散木曾有题竹诗:"西望夔州一泫然,莫惭无力报涓埃。一枝聊寄风前意,杀贼原知要箭材。"献身杀敌的爱国之情,跃然纸上。

一足、夔

邓散木一直生活在上海,从事书法与篆刻工作。1955年,应人民教育出版社之聘,到北京工作。大鸣大放之际,因上书文化部《书法篆刻是否孤儿?》和《救救书法篆刻艺术》,为书法篆刻请命,被划为"右派",于是厄运迭至,政治上备受歧视,生活亦缺乏保障,以抄录供影印的书稿报酬为生。1960年,左足因血管堵塞被截去下肢,因号"一足"、"夔"、"六六残人";翌年伤右腕;逾年到胃;其后一年即因患胃癌、肝癌溢然长逝。

邓散木的晚年是多灾多难、非常人所能忍受的。他的夫人张建权女士曾在文章中说"老铁一生的路,走得相当艰辛。花甲后,所受种种打击,不忍复言。"而他却很乐观、风趣地为自己易号为"一足",并为此而诗:"腿乎,腿乎,别矣汝勿忧,汝存我命危,汝去我命留。我命留,犹得为社会主义建设备一筹。虽只有一只脚,但足矣!"肉体上的病痛折磨,政治上的蒙冤受屈,都从未动摇过邓翁的信念,他的诗中写到:"剩有未干江海笔,衰年报国有余情。"凭着对党对人民的热爱,对艺术的满腔热情,他仍以编写书法篆刻通俗读物、普及祖国传统艺术为己任。廖静文女士曾于 1998 年为《邓散木书画集》撰写后记,文中谈到"散木先生晚年因病截除一足,但他仍坚持笔耕不辍,带着缠绵的病痛,如春蚕吐丝般,绵绵不绝,到死方尽,令人为之洒泪……"截肢后他依然坚持每天练习与创作,在病腕后所做"草篆"、"草隶"更是独辟蹊径,风格高古。篆刻作品由于病腕无力,一部分是左手凿刻而成,一股"返本归源"、"返淳归朴"的奇崛之气透出印面。当时艺坛曾评论邓散木病腕后的作品"越来越显得意态宏大"、"从最不经意中,透漏出最独特、最深厚的工力来"。这些作品也揭示出邓翁坚强的毅力和在艺术上不断探索求新的坚韧不屈、身残志坚的精神和豁达淡泊的人生理念。截肢后的邓散木还曾以"夔"为名。"夔"曾是人名,相传为尧、舜时的乐官,后为传说中一条腿的怪物。20世纪三四十年代的邓散木,由于不满时政,更不愿流俗,他佯狂避世,表现出许多的怪脾气、怪行径,曾被称为"怪杰"。后截肢后取名为"夔",应是对自己时境的真实写照。

二、署号

邓散木一生虽多次易名,但用的最多的当为钝铁、粪翁、散木、一足四个名号。有人就曾评价说,"邓散

木由钝铁而邓铁,由邓铁而粪翁,由粪翁而散木,由散木而一足,是他一生的五个阶段。其中以粪翁时期最长,以一足时期最短;而书件之多,收入之丰,则以散木时期为最高峰。"当然,除了以上常用的名号外,邓散木还在其作品中用过一些颇耐人寻味的别署,通过深究这些署名的出处,我们不难发现,除了壮志未酬的愤懑、自嘲、乖戾与豁达外,邓散木先生还有着狂傲不羁的洒脱与真实坦荡的一面。

芦中人

"芦中人"出自汉赵晔《吴越春秋卷三·王僚使公子光传》中一段关于伍子胥的记载,后人常以"芦中人"指代伍子胥。伍子胥是春秋末期吴国大夫、军事家,其性格刚烈,智勇双全。虽然他"掘楚平王墓,鞭尸三百",只为"报父兄之仇",在历史上颇具争议,但并不影响伍子胥作为一个远见卓识、谋略不凡的历史人物所具有的重要的影响力。邓散木以"芦中人"作为署号,足见他对伍子胥的推崇与敬仰。另一方面,也反映了邓翁发自内心的自我期许。他多么期盼自己能如伍子胥一般智勇双全,成为一个能为国家做出杰出贡献的良将英才。

楚狂人

"楚狂人"是指战国时期楚国的狂士接舆。《论语·微子》中就有《楚狂接舆》一章: 楚狂接舆歌而过孔子曰: "凤兮,凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而!今之从政者殆而!" 孔子下,欲与之言。 趋而辟之,不得与之言。

唐代诗人李白也有诗云"我本楚狂人,凤歌笑孔丘"。 "楚狂人"指的就是那种狂傲不羁之人。邓散木以此为署号,可谓实至名归。年轻时的邓散木,对于所厌恶的权贵、政客、恶俗及所谓的"名士",绝不谗言献媚、同流合污。曾有附庸风雅的富商以丰厚的润例向他求字,只要改个署名,不用"粪"字,邓翁当即拍桌大骂,还把来人推出门外。自 1931 年至 1948 年间,他先后举办个展及师生合展共十二次,誉满江南。但对于他所厌恶的那班人,从不送帖趋奉……邓翁桀骜不驯的性格,在这诸多的事例中,表现得淋漓尽致。在很多人眼里,邓散木甚至是"怪"的、"畸"的,但邓翁对朋友、学生,以及对艺术从来都是坦率、真挚的。

三长两短之斋

粪翁于四十岁左右曾在书斋上悬起匾额"三长两短之斋"。"三长两短"对于绝大多数中国人来讲,是不吉利的字眼,尤其在南方,三长两短就是"死"的避讳说法。而邓散木却舍其本意,借用这个词来形容自己的艺术,诗、书、刻是"三长",绘画、填词是"两短"。邓散木自谦的"两短",是相较于其所长而言的。但那是中年以前的事,后来他画得一手好竹,也能填词,这个斋名便不能成立了。作为一个中国现代艺术史上难得的全才,邓散木在诗、书、印、画、词方面均有不俗的造诣,对于外界给予他的评价,他始终保持着冷静的头脑、谦逊的态度和不断求索创新的精神。他用"三长两短"来概括自己的艺术成就,是其不拘于世俗,率真、豪放、不羁性格的反映。

无外居士

道家《关尹子》八筹篇中有曰: "……是道也,其来无今,其往无古,其高无盖,其低无载,其大无外,其小无内,其外无物,其内无人,其近无我,其远无彼。不可析,不可合,不可喻,不可思。惟其浑沦,所以为道。"其大无外,其小无内,是对世间事物有限与无限、有极与无极的探讨。"无外"即包罗万象,无穷无际。邓散木以之作为自己的名号,我们姑且可以理解为是他对道家精神的一种向往。

天乎

"天乎"出自《论语·宪问》:子曰:"莫我知也夫!"子贡曰:"何为其莫子知也?"子曰:"不怨天,

不尤人。下学而上达。知我者,其天乎?""不怨天,不尤人。下学而上达",孔子所做的,就是从简单的做人处事的道理开始学习,要求自己做好心性的修养,不去怨天尤人,再如此不断地从做人处事的生活点滴中学习、修心性,向上升华,看似一般,最终却能通晓德义、事理,甚至上达天命、天道。这是孔子以天下为己任,终身勤奋好思,渴望以自己的才学改造社会,一生奔走,周游列国,却未能实现自己的抱负,对自己的际遇发出的真情感慨。好学、不耻下问、重视道德修养的孔子,境界的升华已不是一般人能想象的,不同境界有不同的心态、思想和道德衡量标准,境界差距太大时,心性修养不够好的人根本已经无法理解孔子的志向、言行,甚至多有误解。邓翁是一位德艺双馨的艺术家,这与他多年来严于律己、修身是分不开的。他生逢乱世,命运多舛,渴望一个太平盛世,想以己之力报效祖国,却总是壮志难酬。"干里马常有,而伯乐不常有"。自古以来,知音难觅,李白也说:"自古圣贤皆寂寞"。但心性修养很好的人,却又往往心系大众,甚至"先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"。也许更高境界的人,担负的责任也更大,承载包容的生命也更多。难道真的只有天知道吗?邓翁偶尔也会发出这样的感慨,但他还是时时自省、自励,以兴家爱国为己任,把自己能做的做好,"莫我知"是必然的,但"知我者天"也就足矣。邓翁借用"天平"作别署,表达了他的一种人生向往和豁达高远的处世哲理。

三、结语

1934年,邓散木在上海湖社举行书法篆刻展览,章士钊前往观看后致书《晶报》编辑云: "今日得览粪翁所设各体书法,并皆精妙。粪翁弟不知何许人,亦并未闻有人道及,并世有此善书之畸士,而名誉不闻,似是读书人之公耻。"书后赠诗一首,以志钦佩之忱。而在台湾能传其衣钵的吴平谈到粪翁的印说: "真是如徐青藤所说'冷水浇背,陡然一惊',这一种惊心动魄的气势,快马斫阵的刀法,突兀险奇的布局,变化无穷的篆法,实在使我向往不尽。"论者谓其印"以秦汉为经而纬之以皖浙,旁搜远绍,遂集大成"。邓散木诗作"跋扈",在于有感而发,是他性情的自然留露,而他的性情又充满了诗人的气质,著名书法家、诗词作家沈鹏曾评说,邓翁的诗"那里有着他桀骜的性格,雄健的气概,执着的追求,深厚的工力",著名书画家唐云曾说"散木本色便是诗"。邓散木生前也说过: "世人但知我的书法,其实,我的篆刻和诗都比书法好。"

邓翁一生狂诡率真兼而有之,如此真性情的"名士",如今已然不多。他曾说: "我行我素,不媚俗,不 趋时的兀傲性,是我的一贯作风。"今暂不论其作品,仅细细品味他一生使用过的别名、署号,便能想见其人 一二,就如同前人赞他的诗句: 酒色才气是真人,雕虫小技也成尊; 纵有干杯还不醉,人间不复邓粪翁。

艺坛赤子 汇古泽今

——邓散木书刻艺术浅析

○ 黑龙江省博物馆 路 瑶

罢学回家归杜门,严以自律彰精神,书法篆刻成大家,历尽艰辛泽后人。邓散木(1898年—1963年)上海人,原名铁,字钝铁。三十岁后易名"粪翁,"名居室为"厕简楼,"自号"厕简子"。1945年,抗战胜利后改为散木。1960年后,因病足截去一足,又号"一足"等。邓散木将自己的艺术归纳为"三长两短","三长"即"诗、书、印","两短"即"绘画和填词"。名书房为"三长两短之斋"。邓散木是我国现代最著名的书法篆刻家,成就卓著。

一、罢学回家归杜门

邓散木于 1908 年进入英国人办的华童公学读书,学习用功,成绩优秀,除了完成学校规定的功课外,邓散木尤其酷爱古典文学。1913 年秋,由于英籍教师怀疑邓散木所写文章是出自于他人之手,硬要邓散木承认是在撒谎,邓散木却大声说:"文章是自己写的,决不撒谎。"英籍教师为了维护自己的师道尊严狠狠地打了他一巴掌。年仅 15 岁的邓散木被激怒了,他无法忍受这种侮辱,将全部英文课本撕得粉碎,继而罢学回家决定自修古文,好好练字,立志将来像古代书法家那样写一笔好字,作一手好文章。从此,邓散木走上了一条自学成才的道路。邓散木晚年在回忆起这段往事时,曾在《六十自讼》中写到"教师碧眼胡,贱我如奴星。我亦强哉矫,罢学归杜门。埋首故纸堆,无师自钻寻。朝取暮或弃,杂猎凭爱憎"。

二、严以自律彰精神

邓散木严以自律,在篆刻艺术上,他以秦汉古玺为基础,学习钟鼎、封泥,并且遍临浙皖诸派,吸收各家之长。在书法上,他认真临帖,仔细揣摸,在二十几岁就以精湛的书法篆刻艺术崛起于上海艺坛。1928年,邓散木正式拜在虞山派大师赵古泥的门下学习篆刻,又拜虞山萧蜕庵学习书法。在老师的指导下,邓散木更加刻苦努力学习。为了抓紧时间学习研究书刻艺术,他早在20世纪30年代就自己设计,请友人帮助制造了"磨墨机。"磨墨机以手柄连接拉杆和齿轮,齿轮下方连接着前后左右四个夹子,可以夹住四块或数块墨块,只要摇动手柄就可以使齿轮带动墨块在墨海中迅速转动研磨,既省时又省力。邓散木就是这样无论春、夏、秋、冬,每天天不亮就起床,研一大墨海墨或书写或著述,从不懈怠。

邓散木在抓紧一切时间学习研究书刻艺术的同时,深感时间紧不够用,恨不得一天当做两天用。他于1940年6月1日,首次正式实行夏时制。邓散木曾在日记中记载: "今日起实行日光节约法,将时钟拨快一小时。"除此以外邓散木为了杜绝自己有稍微的懈怠,还于本年10月11日,制定了《自课》为自勉自律。《自课》中写到: "上午:六时临池;七时作书;九时治印;十一时读书。下午:一时治印;三时著述;七时进酒;