

近代印坛

点将录

● 王家葵 著

山东画报出版社

王家葵 著

王氏印壇藝錄

柳齋

山東畫報出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

近代印坛点将录 / 王家葵著. — 济南: 山东画报出版社,
2008.3

ISBN 978-7-80713-589-0

I. 近… II. 王… III. ①篆刻—艺术评论—中国—近代
②篆刻—艺术评论—中国—现代 IV. J292.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 011708 号

责任编辑 尹奎友

装帧设计 王 芳

主管部门 山东出版集团

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

规 格 185 × 260 毫米

34.5 印张 1487 幅图 250 千字

版 次 2008 年 3 月第 1 版

印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-6000

定 价 78.00 元

如有印装质量问题, 请与出版社资料室联系调换。

建议图书分类: 书法篆刻

天翻地覆时代的艺术

白谦慎

王家葵兄的《近代书林品藻录》和《近代印坛点将录》，是两本讨论中国近代书法和篆刻艺术的著作。其中评点的两百余名艺术家，出生最早的在1821年，去世最晚的在1999年，时间跨度近一百八十年。对中国而言，这是极为动荡的一百八十年：鸦片战争，太平天国，甲午战争，百日维新，辛亥革命，五四运动，抗日战争，国共内战，十年浩劫，改革开放……称其为天翻地覆的时代，实不为过。

而所有这一切，无论是内忧还是外患，都和资本主义在欧洲兴起后形成的世界格局有关。资本主义建立的是一个世界性的市场，而非区域性的帝国，它逼迫地球上每一个角落的人们加入由它制定游戏规则并由它主导的体系。鸦片战争后，西方势力进入中国，此后的一百多年，中国先是被动应对外部挑战，最终主动地投入步履艰难的现代化进程。这个进程给中国和中国文化造成了巨大的震撼和变更。这就是家葵兄所讨论的近代书法篆刻艺术的时代背景。

虽说家葵兄的著作所涵盖的是中国受外来政治和文化影响最大的时代，但其所讨论的书法和篆刻却又是两门本土色彩最浓、和外来文化最不具可比性的艺术。先说篆刻。中东和南亚的印章早于中国印章，它们是否

是中国早期印章的渊源，尚是一个值得探讨的课题。但是印章在那些文明圈早就衰落。无论是近代的中东和南亚，还是那在近现代世界格局中一直处于强势的西方，并没有类似中国的篆刻艺术。

再说书法。在伊斯兰世界，书法也一直受到高度的重视，并且有伟大的成就。伊斯兰书法和宗教生活关系密切，而中国书法在古代也曾和宗教有过一定的关系，如写经书法，禅宗对书法的影响等。但中国书法中非宗教的、日常生活的一面更加深厚。由于文字系统和书写工具的不同，两者之间相互影响的可能性并不大。

在中国的东邻日本，汉字书法也享有很高的地位，并且历史悠久。然而，它却是从中国输入的艺术。一直到清末，杨守敬出使日本，带去大量金石拓本，引发了日本对金石学和碑学书法的兴趣。甲午战争和百日维新失败后，大批中国学生赴日留学，在科学、工程、政法、医学、文学、美术（绘画和雕塑）等领域，日本对中国都有很大影响，但书法领域的情况却不相同。日本现代书法对中国书法的影响一直要到上世纪的八十年代才出现。

在西方，虽有 calligraphy（通常被译成“书法”，中国书法也常被译成“Chinese calligraphy”），但 calligraphy 在西方的文化语境中被认为是一种技艺（craft），并不受重视，其精致程度和社会功能，都不可和中国书法同日而语。所以，当西方的抽象主义画家从东亚书法中汲取灵感时，西方的 calligraphy 却对中国书法无甚影响。

那么，在一个天翻地覆的时代，书法和篆刻究竟发生了哪些变化？这些变化到底和这个时代的政治文化有没有关系？如果有关系，它们是对外部世界直接的反映，还是不易察觉的潜移默化？

要举出一些近代书法和它大的政治环境之间直接关联的现象并不难。康有为之倡魏碑，于右任之创标准草书，都和他们的政治理念有关。从社会体制方面来看，对二十世纪以来的书法影响最大的便是科举制度的废除。1905年，在中国实行了千余年的科举制度因不合时宜，被新的人才甄别和选拔体制所取代，从而导致了教育的革命。这是中国和西方碰撞的结果。科举制度的取消，给中国传统文人书法篆刻艺术来了体制上的釜底抽薪。

抽薪。虽说文人艺术还持续了相当长的时间，传统的文人趣味在今天也依然为人们欣赏和承继，但曾存在了千百年的文人阶层，却走进了历史。此外，二十世纪初输入的硬笔（钢笔，铅笔，圆珠笔）取代毛笔成为日常书写工具，使得书法和日常生活渐行渐远。

但是，由于西方没有和中国书法篆刻相对应的艺术，所以，当中国绘画界引进油画、雕塑界引进建立在人体解剖学基础上的西方雕塑时，书法和篆刻却不能和技术层面上引进西方的艺术。那么，中国书法篆刻艺术在近代的变化是否受到其自身发展规律的制约呢？在西方列强势力尚未侵入中国前，碑学已在清朝兴起，成为可以和帖学传统抗衡的艺术流派。广义的碑学是向唐以前的金石文字取法，它的基本逻辑是，“知二王以外有书，斯可与论书矣”，也就是说，在以历代名家法书谱系为内容的传统帖学之外的古代无名氏文字遗迹，都可以成为取法对象。碑学的兴起为中国书法注入了新的血液。当中国的政治和经济处于内外交困境地的时候，中国传统的金石学和文字学却在晚清有了长足的进步，而二十世纪中国现代考古学更是成绩斐然。顺着碑学的逻辑，新出土的甲骨、帛书、简牍、残纸等，都成为了书法篆刻新的资源。可以说，清代的碑学为复古和革新都提供了机缘。

如果说书法和篆刻这两门本土色彩最浓的艺术没有在形式方面受到西方艺术直接冲击的话，那么，在审美趣味方面，这两门艺术是否出现了具有现代性的变化呢？这是家葵兄在研究和写作中不可回避的问题。其实，他一直在关注着中西文化激荡后审美心理的变化，哪怕是极为细微的变化。他这样写道：“《点将录》也多次提到二十世纪中国社会变革，对每一个身处其中的中国人，尤其是文化人，心理上的冲击，在艺术领域则涉及到审美情趣的变迁。当旧式文人抱守残缺、谈新色变之时，新派文人则在上下求索，找寻可以区别于旧文化的新的美学标准。”他在讨论齐白石的书法篆刻时，指出了五四以后文人接受这位木匠出身的艺术家像白话文那样直白通俗的艺术的心理。他在描述陈衡恪、高剑父、吕凤子这些接受过西方美术训练的艺术家的书法篆刻表现出新的审美趣味的同时，还让我们看到了这样的事实：一些对西方文明有很广泛的了解，西学功力甚深的

艺术家（如在欧洲或日本留过学的严复、丁佛言、金城），或曾翻译西著，或曾起草宪法，或曾建立现代司法制度，在公共领域，他们的事功是现代的；但在私好的艺术领域，他们的品味则是传统的。又如闻一多和钱君匋，其书籍装帧很前卫，但书法篆刻则相当保守。总体而言，在近代书林印坛，具有革新意识、现代审美观念者，人数尚寡。但是，变化已经开始，而且还将持续下去。

二十世纪中国艺术领域发生的另一个重要变化，就是现代美术教育体系的建立。家葵兄这两本著作涉及的许多艺术家，或是中国现代艺术教育的开拓者，或是现代美术学校的毕业生。尽管如此，艺术院校设立书法专业一直要到上世纪的六十年代，但现代艺术教育体制的建立，终究会给书法篆刻带来变化。改革开放以后，书法篆刻被纳入了规模扩大的艺术教育体制中，数量众多的专业书法篆刻人员，部分地填补了传统社会精英（官僚和文人）撤出书法篆刻领域后出现的空白。现代艺术教育终于成为中国书法篆刻艺术转变的重要社会机制。

以上所说，是对近代中国书法篆刻大的背景的粗略勾勒。在一个中西碰撞、新旧交替的时代，艺术家的社会背景变得前所未有的复杂。家葵兄笔下的艺术家，有维新领袖、满清遗老，也有留洋学者、还俗尼姑、革命志士、红军书家……由于可以同时取法三千余年来种种存世的文字资源，加上审美情趣上的差异，此时的艺术形式与风格，呈现出比以往历朝历代的书法篆刻更为驳杂多元的面目。家葵兄选择的品藻与点将的文体，正适合向读者呈现这个时代书法篆刻的丰富多彩。他的著作虽不是条分缕析的宏观论述，但是富有洞见的评论却不时予人可以反复玩味的启迪；其中的春秋笔法，也引导着人们深入思考近代书法篆刻家身世浮沉和这两门艺术历史变迁的种种政治、社会、文化的原因。而欲对近代书林印坛有更为感性的认知和艺术上的享受，还需请读者细细地品读。

二〇〇七年九月于波士顿云庐

弁言

平居多暇，检理二十世纪以来逝世之篆刻家名录，得百数十人之多，因仿《诗坛点将录》之例，以诸印人比附梁山英雄，各系一赞，并小序，总其名曰《近代印坛点将录》。

梁山英雄座次，见《水浒》第七十一回，其次第原书即有两种，本不统一：一为石碣天书，天罡三十六在先，地煞七十二殿后；一为宋公明所订座次表，天罡地煞互有参差。今仍以天罡在前，地煞居后，而分类部居，则参考座次表，又小有改易。游戏笔墨，实无须一一考校其真贋也。

予不敏，学刻十年，都无寸进，腹笥既俭，识见又隘，月旦人物，更非所长，率尔成篇，得无井蛙窥天之诮歟。因作俚句解嘲云：

功夫十载付涂鸦，画虎不成又画蛇。

点将印林真笑我，浅闻寡见井中蛙。

目录

天翻地覆时代的艺术(代序) 白谦慎	1
弁言	5

印坛旧头领一员

0 托塔天王晁盖 黄土陵(牧甫)	1
------------------------	---

印坛都头领二员

1 天魁星呼保义宋江 吴俊(昌硕)	6
2 天罡星玉麒麟卢俊义 赵时桐(叔孺)	12

掌管枢密军师二员

3 天机星智多星吴用 王愷(福厂)	17
4 天闲星入云龙公孙胜 齐璜(白石)	22

掌管钱粮头领二员

5 天贵星小旋风柴进 沙文若(孟海)	27
6 天富星扑天雕李应 邓铁(散木)	31

马军五虎将五员

7 天勇星大刀关胜 来稷勋(楚生)	36
-------------------------	----

- 8 天雄星豹子头林冲 陈衡恪(师曾)..... 41
- 9 天猛星霹雳火秦明 赵石(古泥)..... 47
- 10 天威星双鞭呼延灼 钱厓(瘦铁)..... 54
- 11 天立星双枪将董平 王贤(个簪)..... 58

马军八骠骑兼先锋使八员

- 12 天英星小李广花荣 陈巽(巨来)..... 64
- 13 天祐星金枪手徐宁 乔曾劬(大壮)..... 69
- 14 天暗星青面兽杨志 寿玺(石工)..... 74
- 15 天空星急先锋索超 韩竞(登安)..... 78
- 16 天捷星没羽箭张清 邓万岁(尔雅)..... 83
- 17 天满星美髯公朱仝 吴朴(朴堂)..... 87
- 18 天微星九纹龙史进 方岩(介堪)..... 92
- 19 天究星没遮拦穆弘 顿群(立夫)..... 97

总探声息头领一员

- 20 天速星神行太保戴宗 朱义方(复戡)..... 106

步军头领一十员

- 21 天孤星花和尚鲁智深 易孺(大厂)..... 115
- 22 天伤星行者武松 余任天(天庐)..... 120
- 23 天异星赤发鬼刘唐 宁斧成(宗侯)..... 124
- 24 天退星插翅虎雷横 杨祖锡(仲子)..... 130
- 25 天煞星黑旋风李逵 吴琬(子复)..... 134
- 26 天巧星浪子燕青 简经纶(琴斋)..... 139
- 27 天牢星病关索杨雄 吕濬(凤子)..... 143
- 28 天慧星拼命三郎石秀 丁尚庚(二仲)..... 148

- 29 天暴星两头蛇解珍 李息 (叔同)..... 153
30 天哭星双尾蝎解宝 张爱 (大千)..... 158

四寨水军头领八员

- 31 天寿星混江龙李俊 胡镗 (菊邻)..... 162
32 天平星船火儿张横 唐源邨 (醉石)..... 168
33 天损星浪里白条张顺 钟以敬 (越生)..... 174
34 天剑星立地太岁阮小二 叶为铭 (品三).... 178
35 天罪星短命二郎阮小五 吴隐 (石潜)..... 183
36 天败星活阎罗阮小七 丁仁 (辅之)..... 188
37 地进星出洞蛟童威 高时显 (野侯)..... 193
38 地退星翻江蜃童猛 高时敷 (络园)..... 198

马军小彪将兼远探出哨头领一十六员

- 39 地煞星镇三山黄信 黄质 (宾虹)..... 202
40 地勇星病尉迟孙立 潘天授 (天寿)..... 206
41 地杰星丑郡马宣赞 傅瑞麟 (抱石)..... 210
42 地雄星井木犴郝思文 唐云 (大石)..... 214
43 地威星百胜将韩滔 周仓毅 (昌谷)..... 218
44 地英星天目将彭玘 李徐 (生翁)..... 222
45 地奇星圣水将单廷珪 陆维钊 (微昭)..... 226
46 地猛星神火将魏定国 何旭如 (白蕉)..... 230
47 地阔星摩云金翅欧鹏 马浮 (一浮)..... 233
48 地阖星火眼狻猊邓飞 马衡 (叔平)..... 237
49 地强星锦毛虎燕顺 经亨颐 (子渊)..... 241
50 地明星铁笛仙马麟 罗振玉 (叔言)..... 246
51 地周星跳涧虎陈达 王瑄 (献唐)..... 250

- 52 地隐星白花蛇杨春 容庚（希白）..... 254
53 地暗星锦豹子杨林 商承祚（锡永）..... 258
54 地空星小霸王周通 闻家骅（一多）..... 262

步军将校一十七员

- 55 地然星混世魔王樊瑞 徐新周（星州）..... 267
56 地暴星丧门神鲍旭 费砚（龙丁）..... 273
57 地飞星八臂哪吒项充 童大年（心龛）..... 278
58 地走星飞天大圣李衮 李祯（苦李）..... 284
59 地幽星病大虫薛永 赵云壑（子云）..... 288
60 地伏星金眼彪施恩 楼虚（辛壶）..... 292
61 地镇星小遮拦穆春 陈年（半丁）..... 296
62 地僻星打虎将李忠 吴涵（藏龛）..... 300
63 地异星白面郎君郑天寿 诸文萱（乐三）..... 306
64 地魔星云里金刚宋万 邹敬栻（梦禅）..... 310
65 地妖星摸着天杜迁 马瑞图（万里）..... 314
66 地短星出林龙邹渊 冯建吴（太虞）..... 318
67 地角星独角龙邹润 单孝天（琴宰）..... 323
68 地捷星花项虎龚旺 丁吉甫（守谦）..... 328
69 地速星中箭虎丁得孙 朱碁（其石）..... 332
70 地恶星没面目焦挺 唐俶（素铁）..... 337
71 地丑星石将石勇 翟树宜（墨庵）..... 342

四店打听消息邀接来宾头领八员

- 72 地数星小尉迟孙新 王石经（西泉）..... 347
73 地阴星母大虫顾大嫂 谈溶溶（月色）..... 351
74 地刑星菜园子张青 罗福颐（子期）..... 356

- 75 地壮星母夜叉孙二娘 宋君方(海叶).....360
 76 地囚星旱地忽律朱贵 秦康祥(彦冲).....363
 77 地全星鬼脸儿杜兴 谢光(磊明).....367
 78 地奴星催命判官李立 周旭(菊吾).....372
 79 地劣星活闪婆王定六 徐永年(无闻).....377

军中走报机密步军头领四员

- 80 地乐星铁叫子乐和 黄石(少牧).....384
 81 地贼星鼓上蚤时迁 李茗柯(尹桑).....388
 82 地狗星金毛犬段景住 冯疆(康侯).....392
 83 地耗星白日鼠白胜 罗崇艺(叔子).....399

守护中军马军骁将二员

- 84 地佐星小温侯吕方 张咀英(鲁龠).....403
 85 地祐星赛仁贵郭盛 叶丰(潞渊).....409

守护中军步军骁将二员

- 86 地猖星毛头星孔明 武钟临(如谷).....414
 87 地狂星独火星孔亮 朱晖(醉竹).....419

专掌行刑刽子手二员

- 88 地平星铁臂膊蔡福 张志鱼(瘦梅).....424
 89 地损星一枝花蔡庆 张荫(樾丞).....429

专掌三军内探事马军头领二员

- 90 地微星矮脚虎王英 罗祥止.....434
 91 地慧星一丈青扈三娘 刘师仪(淑度).....438

一同参赞军务头领一员

- 92 地魁星神机军师朱武 王大炘(冰铁)..... 443

掌管监造诸事头领一十六员

- 93 地文星圣手书生萧让 张祖翼(遯先)..... 450
94 地正星铁面孔目裴宣 俞云(瘦石)..... 455
95 地会星神算子蒋敬 张之屏(树侯)..... 460
96 地满星玉幡竿孟康 黎承礼(鲸庵)..... 464
97 地巧星玉臂匠金大坚 应均(仲华)..... 469
98 地遂星通臂猿侯健 杜兆霖(泽卿)..... 474
99 地兽星紫髯伯皇甫端 金绍城(拱北)..... 479
100 地灵星神医安道全 黄葆戉(葛农)..... 484
101 地孤星金钱豹子汤隆 沈恣(涓庵)..... 488
102 地轴星轰天雷凌振 马公愚(冷翁)..... 492
103 地察星青眼虎李云 周明锦(纲章)..... 495
104 地稽星操刀鬼曹正 陈子奋(意芑)..... 499
105 地俊星铁扇子宋清 金禹民(宇民)..... 503
106 地藏星笑面虎朱富 戚叔玉(戚公)..... 508
107 地理星九尾龟陶宗旺 刘博琴(竹翁)..... 512
108 地健星险道神郁保四 齐震(燕铭)..... 516

- 主要参考文献..... 523
作品索引..... 533
后记..... 537

托塔天王晁盖 黄士陵（牧甫）

近代印坛，足当梁山旧头领者，允推黟山黄牧甫。牧甫篆刻初法邓完白、吴让之，中年以后，更以三代吉金文字入印，自成家数。门人李尹桑云：“悲庵之功在秦汉以下，黟山之功在三代以上。”清末印风颓靡，治印以残破为美，牧甫遂以平直光洁纠之，尝云：“汉印剥蚀，年深使然，西子之颦，即其病也，奈何捧心而效之。”其印文安排，平整中寓巧思，刀法劲挺，光洁中见浑穆。恰如罗瘿公评语：“牧甫先生篆刻，古茂渊懿，峭拔雄深，无法不备，前有拗叔，后有岳庐，可谓印人中特绝者也。”

以篆刻成就论，牧甫应不在苦铁之次，而声名竟不能及，论其原因有三：牧甫虽年少于苦铁，而辞世甚早，作品流传未广；牧甫中年参张香涛幕，久客五羊，影响所及，未出岭表；牧甫弟子如李尹桑辈，天资有限，不能尽传师法。

赞曰：

黟山巨刃能摩天，不涉荒伧不涉偏。

强把苍翁方牧甫，一时瑜亮难后先。

◎黄牧甫生于道光二十九年(1849)，卒于光绪三十四年(1908)，较吴昌硕晚生五年，早卒十九年，寿命不长，则从事艺术活动的相对较短，纵然天姿卓绝，对后世的影响力也大打折扣。这幅“倦游窠主五十四岁小影”(图1)应该是在鄂所摄，五年后亲笔题识，充满了老之将至的感伤。

图1

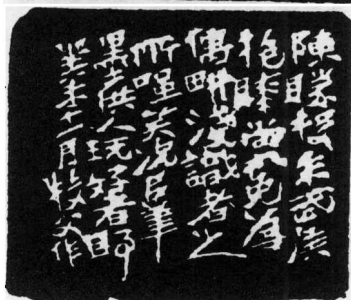
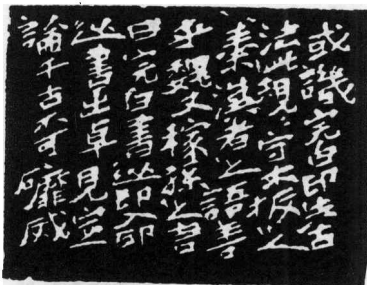

图2

图3

图4

◎不仅是寿命的修短，艺术家的活动年代，也在一定程度上决定了这个艺术家在艺术史上的地位。与吴昌硕相比，黄牧甫卒于清末，故无法放在民国艺术史中讨论，《民国篆刻艺术》、《近代印人传》中自然也没有黄的踪迹。很难想象，如果黄牧甫、赵叔孺、王福庵与吴昌硕、齐白石同台鏖战，是怎样一种热闹。当然，比起另一位没有幸运地存活到二十世纪的篆刻大师徐三庚（1826—1890）来，黄牧甫毕竟还是在新世纪留下了一些痕迹。而徐三庚则完全被稍早的赵之谦和略晚的吴昌硕光芒所掩盖，更不幸的是背上了妖媚的恶名。

其实，就连黄牧甫也没有完全脱离赵之谦的窠臼。黄创立的黟山派，按沙孟海《印学史》分类，只算得上是赵的支派，《印学史》选黄四印，都是悲庵风格。的确，通览黄牧甫遗下的千余枚印蜕，颇能看出黄学习邓石如、吴让之，倾心于赵之谦，最后自创新格的过程。在白文“化笔墨为烟云”印的边款中，三十五岁的黄牧甫谈了一段关于邓、吴篆刻的看法：“或讥完白印失古法，此规规守木板之秦、汉者之语。善乎，魏丈稼孙之言曰：完白

书从印入，印从书出。卓见定论，千古不可磨灭。陈胜投丰，武侯抱膝，尚不免为偶耕浅识者之所嗤笑，况以笔墨供人玩好者耶。癸未十一月，牧父作。”（图2）癸未是光绪九年（1883），所谓“木板之秦汉”，大约是指用木板翻刻的秦汉印谱。

◎读黄牧甫印谱，印象最深的四枚都是朱文。“器父”（图3）是黄牧甫四十三岁的作品，曲铁般的线条界出朱白块面，一些弧线增加了块面的立体感。此印今由君匋艺术院收藏，器父的主人名苏若瑚（1856—1917），广东顺德人，曾从李文田游，碑体大字尚不恶。“颐山”（图4）应该是黄自己认可的得意之作，尽管边款文字十分谦虚：“小篆中兼有古金气味，惟龙泓老人能之，此未得其万一，牧甫。”以汉碑额入印，邓、吴已开先例，黄牧甫用张迁

图6

碑额入印，可以说是信手拈来，如“六朝管花斋”（图5）、

“书远每题年”等。至于这枚“光绪十一年国子学录蔡赓年校修大学石壁十三经”（图6），自称仿汉朱博残碑，其实字体可能更接近于黄牧甫从来没有见过的汉代简牍，用刀冲切结合，真是难得一见的佳品。

◎黄牧甫成熟风格的白文喜欢自称“仿汉铸印”，其实并没有脱离赵之谦的窠臼，但线条安排粗细对比强烈，这似乎是受吴让之的习染，此类作品看似老实敦厚，同样能给人很强的视觉冲击。至于偶然刻些宽边白文，如“生于庚午”、“皆有依据”（图7）之类，方整的边栏与栏内错落的文字形成对比，为后来的乔大壮、蒋维崧师弟留下了开拓空间。

图7

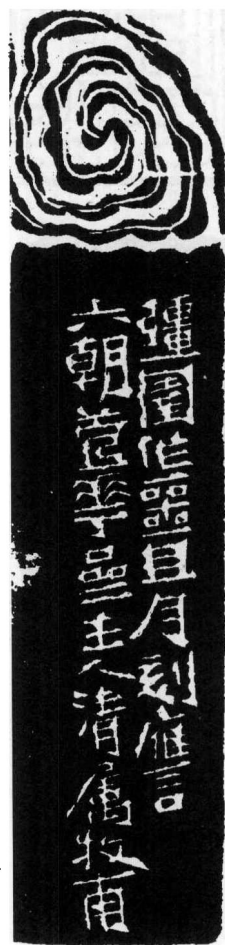

图5