

XILING ACADEMY OF TRADITIONAL ARTS

西泠印社

2004·3

西泠印社编

纪念吴昌硕诞辰一百六十周年

日本藏吴昌硕作品

特辑

荣宝斋出版社

三径秋艳图

吴徵

水墨设色纸本 136cm × 67cm

吴徵（1878—1949），字待秋，号抱铜居士，又号鹭鸶湾人、春晖外史、抵苍亭人，浙江桐乡人，清末著名画家吴滔次子。为海上“三吴一冯”（吴徵、吴湖帆、吴华源、冯超然）之首。

其山水初传家学，从奚铁生入手，继学“四王”，用笔沉猛苍茫，力追王原祁一路，为海派山水画巨擘；同时擅长人物、佛像和花卉。所作花卉，师法吴昌硕，苍劲浑朴。尤其是五色繁梅，颇负盛名。据说他所需物品均能以画交易，是一位典型的职业画家。

此画作于1931年，为吴徵后期花卉精品。图绘山边篱落，丛菊横生，秋光冉冉，心远地偏，陶令悠然南山之意趣，跃然纸上。全图苍莽秀润，气骨坚凝，而纵横取势，色墨酣畅，又与吴昌硕的画法一脉相承。

（柳浪）

主编寄语

陈振濂

恰逢西泠印社第一任社长吴昌硕诞辰160周年,我们精心策划了一个有意义的专辑:在海外的吴昌硕作品介绍与研究。

西泠印社自身的吴昌硕书画篆刻藏品即不在少数。从上个世纪50年代开始,几次大规模的捐献如吴东迈、高络园、王个簃、吴长邨等,都为充实本社的吴昌硕藏品作出了巨大的贡献。在这次纪念吴昌硕诞辰160周年系列活动中,我们还联络各地有吴昌硕藏品的单位如浙江省博物馆、安吉吴昌硕纪念馆、桐乡君甸艺术院以及上海吴昌硕纪念馆等,筹备一个文化视角的吴昌硕综合成就的特展。本来,仅仅是这几大块展览的几百件展品,已可满足社刊的需求了,但考虑到吴昌硕的纪念活动已举办过几次,作为大型画册的吴昌硕作品集已有十来种,许多在国内的藏品,读者通过展览与画册均已十分熟悉,再重复刊登并没有多大意义。而吴昌硕有大批作品在日本,有些是当时即应日方人士约而创作的,有些则是在近20年从中国被买到日本去的。这些作品的总数量,约有数千件之多,且大部分是未曾在大陆面世出版的。基于此,我们委托在日本的西泠印社青年社员邹涛进行了一次吴昌硕作品的调查,并选取其中有特色者约百余件,构成一个“在日本的吴昌硕作品群”,在社刊上发表。一则给读者提供新的观赏阅读内容,二则也借此推进中日在书画篆刻、在“吴昌硕”这个点上的交流。考虑到资料的完整性,特别以30个页数来刊登这些睽违已久的珍贵图片。在《西泠印社》社刊而言,这是一种特殊做法,但对今后的吴昌硕研究而言,却是极为难得的超越国界的资料大汇集。能做这样的汇集的,吴昌硕以外还真很少有人能具备条件。于是,特殊的吴昌硕造成了这期特殊的社刊纪念专辑。

对于首任社长吴昌硕,怎么宣传也不过分,但要做得有新意却不容易。本社同仁,谨以一个大联合、大汇聚的吴昌硕综合成就展览的数百件展品,与一期“海外吴昌硕作品介绍与研究”社刊特辑,奉呈一代大师灵右,并愿大师精神不灭,以至百代……

2004年9月

图书在版编目(CIP)数据

西泠印社·纪念吴昌硕诞辰一百六十周年、日本藏吴昌硕作品特辑/西泠印社编. —北京:荣宝斋出版社,2004.10

ISBN 7-5003-0752-7

I. 西... II. 西... III. ①汉字-印谱-中国-近代②汉字-书法-作品集-中国-近代③吴昌硕(1844~1927)-人物研究 IV. ①J292.27②K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103588 号

西泠印社

2004·3

《西泠印社》编辑委员会

主 任 启 功

副 主 任 郭仲选 刘 江 朱关田

程十发 韩天衡 陈振濂

王玉明 郗宗远 程大利

编 委 包正彦 黄镇中 金鉴才

童衍方 余 正 熊伯齐

孙慰祖 祝遂之 李刚田

孙其峰 杨鲁庵 张建平

主 编 陈振濂

副 主 编 包正彦 黄镇中 江 吟

编 辑(姓氏笔画为序)

王佩智 吕金柱 朱妙根

吴 莹 邱 云 余 成

张 索 张钰霖 林宏伟

林鹏程 胡小罕 郭超英

戴家妙

责任编辑 崔 伟

执行编辑 郭超英

出 版 荣宝斋出版社

编 者 西泠印社

地 址 杭州市延安路 484 号
市府综合楼 3 号楼 5 楼

邮 编 310006

电 话 0571-85812993

传 真 0571-85812974

电子信箱 xlysguochaoying@hotmail.com

装帧设计 浙江美术学院出版 0571-87055914

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 6.25

书 号 ISBN 7-5003-0752-7

定 价 28.00 元

目录 CONTENTS

01 主编寄语

04 刘云山部长考察西泠印社

专题·吴昌硕研究

05 民族精神的浓郁表现

——吴昌硕美学思想略述之一 刘 江

10 吴昌硕·日本·青山杉雨 [日]西岛慎一

19 札记六则 邹 涛

31 日本藏吴昌硕作品选刊

学术研究

54 刀法论 韩天衡

62 谈古书画鉴定 李元茂

67 玩鹤听鹁楼主 西泠印社中人

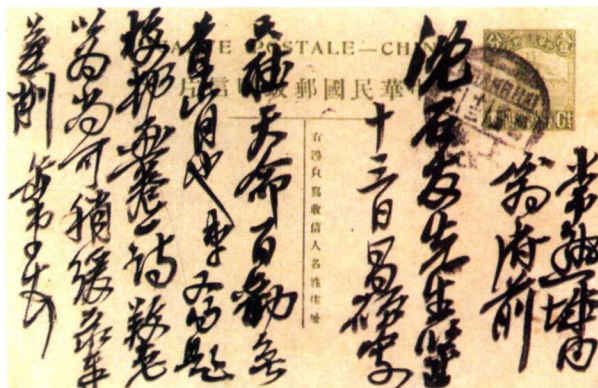
——记葛昌楹先生 潘德熙

71 吴徵是西泠印社社员吗? 沈慧兴

海外遗珍

专 论

社史钩沉

人物专访
各地印社
新书推介

印人玉屑

图片新闻

74 “西泠印社上城少儿书画园”成立

印坛掇英

75 西泠印社新获十方诸乐三先生印作 邓 京

78 犹将金石比灵剑

——小议陆康的圆朱文 蒋山青

80 高式熊访谈录 郭超英

87 终南印社简介

89 社员成果介绍

《孙群豪书法作品选》

《中国印章:孙家潭作品集》

《天下第一名社——西泠印社》

90 来稿选登

诗文词赋

91 西泠印社题咏 张建民

创作谈

93 于《西泠春深之图》中揽胜 邓 京

书画市场

94 “中国十大古玩市场”评选揭晓

95 陆俨少《杜甫诗意百开册页》惊爆天价

名作欣赏

96 行书五言联 袁克文

四 封

封面题字 吴昌硕

封二 三径秋艳图 吴 徵

封三 戏剧人物·小放牛 关 良

封底 林下清音 傅抱石

主编寄语

陈振濂

恰逢西泠印社第一任社长吴昌硕诞辰160周年,我们精心策划了一个有意义的专辑:在海外的吴昌硕作品介绍与研究。

西泠印社自身的吴昌硕书画篆刻藏品即不在少数。从上个世纪50年代开始,几次大规模的捐献如吴东迈、高络园、王个簃、吴长邨等,都为充实本社的吴昌硕藏品作出了巨大的贡献。在这次纪念吴昌硕诞辰160周年系列活动中,我们还联络各地有吴昌硕藏品的单位如浙江省博物馆、安吉吴昌硕纪念馆、桐乡君甸艺术院以及上海吴昌硕纪念馆等,筹备一个文化视角的吴昌硕综合成就的特展。本来,仅仅是这几大块展览的几百件展品,已可满足社刊的需求了,但考虑到吴昌硕的纪念活动已举办过几次,作为大型画册的吴昌硕作品集已有十来种,许多在国内的藏品,读者通过展览与画册均已十分熟悉,再重复刊登并没有多大意义。而吴昌硕有大批作品在日本,有些是当时即应日方人士约而创作的,有些则是在近20年从中国被买到日本去的。这些作品的总数量,约有数千件之多,且大部分是未曾在大陆面世出版的。基于此,我们委托在日本的西泠印社青年社员邹涛进行了一次吴昌硕作品的调查,并选取其中有特色者约百余件,构成一个“在日本的吴昌硕作品群”,在社刊上发表。一则给读者提供新的观赏阅读内容,二则也借此推进中日在书画篆刻、在“吴昌硕”这个点上的交流。考虑到资料的完整性,特别以30个页数来刊登这些睽违已久的珍贵图片。在《西泠印社》社刊而言,这是一种特殊做法,但对今后的吴昌硕研究而言,却是极为难得的超越国界的资料大汇集。能做这样的汇集的,吴昌硕以外还真很少有人能具备条件。于是,特殊的吴昌硕造成了这期特殊的社刊纪念专辑。

对于首任社长吴昌硕,怎么宣传也不过分,但要做得有新意却不容易。本社同仁,谨以一个大联合、大汇聚的吴昌硕综合成就展览的数百件展品,与一期“海外吴昌硕作品介绍与研究”社刊特辑,奉呈一代大师灵右,并愿大师精神不灭,以至百代……

2004年9月

图书在版编目(CIP)数据

西泠印社·纪念吴昌硕诞辰一百六十周年、日本藏吴昌硕作品特辑/西泠印社编. —北京: 荣宝斋出版社, 2004.10

ISBN 7-5003-0752-7

I. 西... II 西... III. ①汉字-印谱-中国-近代②汉字-书法-作品集-中国-近代③吴昌硕(1844-1927)-人物研究 IV. ①J292.27②K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 103588 号

西泠印社

2004·3

《西泠印社》编辑委员会

主 任 启 功

副 主 任 郭仲选 刘 江 朱关田

程十发 韩天衡 陈振濂

王玉明 邵宗远 程大利

编 委 包正彦 黄镇中 金鉴才

童衍方 余 正 熊伯齐

孙慰祖 祝遂之 李刚田

孙其峰 杨鲁庵 张建平

主 编 陈振濂

副 主 编 包正彦 黄镇中 江 吟

编 辑(姓氏笔画为序)

王佩智 吕金柱 朱妙根

吴 莹 邱 云 余 成

张 索 张钰霖 林宏伟

林鹏程 胡小罕 郭超英

戴家妙

责任编辑 崔 伟

执行编辑 郭超英

出 版 荣宝斋出版社

编 者 西泠印社

地 址 杭州市延安路 484 号
市府综合楼 3 号楼 5 楼

邮 编 310006

电 话 0571—85812993

传 真 0571—85812974

电子信箱 xlysguochaoying@hotmail.com

装帧设计 浙江厚生出版 0571—87055914

印 刷 浙江大学印刷厂

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 6.25

书 号 ISBN 7-5003-0752-7

定 价 28.00 元

目录CONTENTS

01 主编寄语

04 刘云山部长考察西泠印社

专题·吴昌硕研究

05 民族精神的浓郁表现

——吴昌硕美学思想略述之一 刘 江

10 吴昌硕·日本·青山杉雨 [日]西岛慎一

19 札记六则 邹 涛

海外遗珍 31 日本藏吴昌硕作品选刊

学术研究

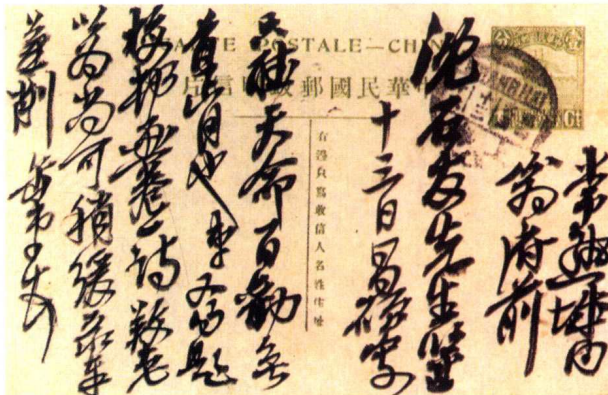
专 论 54 刀法论 韩天衡

62 谈古书画鉴定 李元茂

社史钩沉 67 玩鹤听鹂楼主 西泠印社中人

——记葛昌楹先生 潘德熙

71 吴徵是西泠印社社员吗? 沈慧兴

人物专访
各地印社
新书推介

印人玉屑

图片新闻

74 “西泠印社上城少儿书画园”成立

印坛掇英

75 西泠印社新获十方诸乐三先生印作 邓 京

78 犹将金石比灵剑

——小议陆康的圆朱文 蒋山青

80 高式熊访谈录 郭超英

87 终南印社简介

89 社员成果介绍

《孙群豪书法作品选》

《中国印章:孙家潭作品集》

《天下第一名社——西泠印社》

90 来稿选登

诗文词赋

91 西泠印社题咏 张建民

创作谈

93 于《西泠春深之图》中揽胜 邓 京

书画市场

94 “中国十大古玩市场”评选揭晓

95 陆俨少《杜甫诗意百开册页》惊爆天价

名作欣赏

96 行书五言联 袁克文

四 封

封面题字 吴昌硕

封二 三径秋艳图 吴 徵

封三 戏剧人物·小放牛 关 良

封底 林下清音 傅抱石

刘云山部长考察西泠印社

7月1日,中共中央政治局委员、书记处书记、中宣部部长刘云山,副部长李从军等一行在浙江省和杭州市领导习近平、张曦、陈敏尔、孙忠焕、顾树森、于跃敏等陪同下,专程到西泠印社考察。

西泠印社内遍布亭台楼阁、摩崖石刻,几十处历史遗迹无不诉说着百年印社的点点滴滴。刘云山部长在西泠印社副社长刘江,副社长、社委会主任王玉明等的引导下,由正门入,走进柏堂。历任社长的画像陈列于柏堂之中,王玉明向刘部长介绍了几位社长的生平和艺术成就。刘部长一边听,一边饶有兴致地询问。

从柏堂出来,刘部长一行转过印人书廊,穿过石坊,沿绿树掩映的石阶拾级而上,直上山顶。一路观仰贤亭匾额、读《西泠印社记》碑刻、品汉《三老讳字忌日碑》、仰先人座像、登观乐楼吴昌硕纪念馆、赏华严经塔浮雕、听讲解员讲述古迹背后的故事。刘部长对印社先贤事迹耳熟能详,在观赏流连中,他与陪同人员一起回味李叔同孤山藏印的绝代风雅,重

温印社中人慷慨聚资八千银元赎回汉《三老碑》的爱国义举,走访吴昌硕昔日书篆治印之地,感受前人对艺术的执著追求,缅怀印社先贤不以私藏自秘、无私奉献的爱社情怀。

看完社址,刘部长参观了中国印学博物馆,对正在书画厅展出的钱松书画珍品、流派厅中的篆刻精品、印材专柜中琳琅满目的各类印材都表现出极大的兴趣,并不时向讲解员询问印史、印石中的一些细节问题。王玉明着意向刘部长介绍了内蒙古杨鲁安先生捐赠的古玺珍品。刘部长对杨老先生相当熟悉,十分赞赏他热心公益文化事业的精神。刘部长还十分关切地询问了百年社庆的情况。

刘部长此次浙江之行重点考察了浙江的文化体制改革工作。西泠印社作为杭州市文化体制改革的试点单位之一,对此进行了积极的探索。刘部长一行到达杭州后第一站便赴西泠印社考察,在半个小时的行程中,不仅参观了印社社址和印学博物馆,还详细了解印社文化体制改革情况,充分肯定了已取得的成果,并对下一步工作提出了要求和希望。

刘 江

民族精神的浓郁表现

吴昌硕美学思想略述之一

吴昌硕是我国近代著名的艺术大师，他的艺术成就表现是多方面的，无论诗、书、画、印，都有一个很鲜明的特点，就是充分地表现了中华民族的民族精神。这也是他在艺术成就上非常突出而可贵的贡献。

民族精神是一个民族在长期社会生活过程中逐渐形成的心理状态上的特性。她是本民族优秀品性思想的体现，一经形成就成为这一民族的灵魂、民族的精神支柱，并逐渐丰富发展，激励后来人贯彻这种精神，勇往直前。

吴昌硕生活在清末民初，正是民族矛盾、阶级矛盾极其尖锐激烈的时代，身处在大动荡时代的吴昌硕，同许多文化人一样，投身于洁身自好的艺术事业中。数十年来，他在诗、书、画、印等艺术实践中努力探索，创作出许多具有浓郁个性的，并有鲜明民族风格、民族气派、民族精神的佳作。现仅就他作品如何体现民族精神，择其数点略述于后。

一、勇于开拓

吴昌硕早年对诗、书、画、印都打下了较为扎实的基础，到中年以后，又广收博采，努力拓展自己的创作范畴。

以他书法中的篆书为例。篆书是他的强项,但起步较迟,在习楷、隶书后,略40岁时,吴昌硕到苏州,潜心学习杨见山的篆字帖,后又有机会在苏、沪等地接触到当时的收藏名家,博览了大批金石拓片以及秦玺、汉印、明清印人书作和拓本。通过学习和观摩,他大受启发,于是择定以《石鼓文》为主要临摹范本。其后数十年间,锲而不舍、深入钻研。五十岁左右,其所书《石鼓文》,形神兼备,极似原作精神;后又设法搜集宋、元、明各代拓本,反复琢磨,再旁读秦权、汉瓦与秦刻石,其篆书体势渐变;花甲以后逐渐开拓出具有左低右高之势,用笔圆熟精悍、刚柔并济的新境;古稀之后,更是恣肆烂漫,气势宏伟,“一幅有一幅境界”,独步书坛,为当世所重,名扬海内外(图一)。当时也有人批评他写的《石鼓》,不似《石鼓》。若单从形貌上看确是如此,但这个不

似,却又是极似《石鼓》的精神处。这既是吴昌硕自己的理解与独特审美个性的发掘与创造性,又是民族、时代精神的综合体现,也是吴昌硕勇于开拓,不断创新精神的表达。试想《石鼓》自唐代在陕西发现以来,由于杜甫、韦应物的题咏,历代摹写者众多,千余年间,名手辈出,后人不敢逾其形态,而缶翁敢于跳出窠臼,超凌古贤,正是出于他勇于开拓的可贵精神。

以其画而论。他学画较迟,曾自称“三十学诗,五十学画”,这当然是自谦之词。略在30岁以后,他在安吉农村即开始练画,但地处偏僻,眼界难高。他早年在书法、篆刻、古诗文等方面的研习,为他的绘画打下了一定的笔墨基础,他曾习惯性地尝试,将他作篆隶行草的笔法掺入到绘画中去。后吴昌硕经友人介绍到上海求教任伯年,任叫他先画一张看看,吴迟疑良久方落笔,继成,任伯年随之说:“你现在用笔比我还好,将来你在画上一定会成名的。”这个惊叹,正说明吴昌硕当年在画上勇于开拓的精神。之后在任的鼓励下,吴昌硕广涉各家技法,如赵执叔、张柱崖、张孟皋、李复堂、金冬心、高且园等,特别是对青藤、雪个、石涛、石田、白阳诸大家作了深入的研究,汲取文人画个性解放之神与海派绘画市民审美趣味。65岁以后,他以篆草隶书法之线条,来传达他对绘画物体之情感,打破花鸟画明清以来的格局,遗貌取神,逐渐开创出吴昌硕自己的大写意花卉、山水画的新貌来。在他晚年的绘画中,无论是梅、兰、竹、菊四君子,或是葡萄、紫藤、葫芦等藤本植物,均可见“他善于用《石鼓》、《散盘》篆法,有时还掺张旭、怀素草法入画”(沙孟海《吴昌硕先生的书法》),这正体现了他广泛汲取、勇于开拓、不断创新的精神。

二、气势磅礴

吴昌硕艺术作品大气磅礴,他的许多题画诗都体现出雄强的气概。如他在《为诺上人画荷》题句中:“墨荷点破秋冥冥,苦铁画气不

图一

画形。”在《沈公周书来索画梅》中有：“萝痕诗人养浩气，道我笔气齐幽燕。”在《得苔纸醉后画梅》中有：“三年学画梅，颇具吃墨量。醉来气益壮，吐向苔纸上。浪贻观者笑，酒与花同酿。法与草圣传，气夺天池放。”

他绘画的章法，总是以表现气势为主，因此画面无论是八尺巨幅，或尺幅册页，或竖或横，常用左低右高的斜势。他书法的结体，也常采用这样斜上的取势。在此大势下，他很注重画面的疏密厚实、参差错落、呼应顾盼等，使画面生气勃勃，全局紧凑而有气势，浑厚而又灵动。如他画的《珠光图》（图二），整幅大气，其顽石厚重，紫藤枝劲花茂，表现出石的沉静浑朴与藤的强劲飞动，使沉静与灵动对比统一谐调。

在方寸之间的篆刻作品中，吴昌硕也常表达出气势磅礴的大格局。他在《刻印》长古中说：“我性疏阔类野鹤，不受束缚雕镌中。”“兴来湖海不可遏，冥搜万象游洪濛。”“捐除喜怒去芥蒂，逸气勃勃生襟胸。”当时的评论家对他的作品也很推崇，杨见山说：“吴君刻印如刻泥，钝刀硬入随忌治。”熊佛西说：“吴氏身兼众长，印品第一，印格清刚高古……其魄力宏大，气味浑厚，丁敬身之后，一人而已。”

吴昌硕篆刻作品中，气势雄伟的表现形态也是多方面的。从印中每一字的点、线中最为明显：点，在印中各具一定动势，或具不同表情之态。如“园丁课兰”（图三）、“张熙私印”、“晏庐”（图四），每印中点之外形各异、动静情势也各有千秋。以线而言，由于用笔轻、重、疾、徐、转、折等不同，其形有粗、细、长、短等不同之态，加之作者不同内藏感情的驱使，更形成多种多样的势态。挺劲刚强的直线与优美轻松的曲线并用，可得刚劲中有含蓄、含蓄中寓刚强，变化丰富，对比强烈的气势与韵味。

气势磅礴雄浑，更多或主要是从全印之章法中体现。有以竖画出边格而有升腾之势；有以横画出栏而成不可阻挡前进之势；有斜线、斜点，或结构左右参错之形，更易形成斜升或梯形等升势。另在章法中，字的笔画有多

图二 珠光图

少，结体有左右或上下等不同，要营造大格局，吴昌硕更注意因形不同而布势。印有大、小、方、圆，字有简、繁、纵、横，章法布势皆应随形相其势、及其意。并且随数字之合而各有揖让、对比、虚残、借边等关系而总成其势，致使全印气势贯串、磅礴浑穆，而又不失情趣灵动。他曾先后自刻三方“一月安东令”，各印字同而处理势态不一，以“月”字而言，一为竖成纵势，一为斜卧成横势，一为斜跪成曲势；“安”字在不同印中，有横、纵、方之形。故有的印成横势，有的成纵势；有的则体势相对，横多则竖破，纵多则以斜横补其空、救其势，使全印气势更为饱满。

图三

三、浑拙朴实

浑厚、朴拙、实在,是中华民族美德之一,也是民族素质的体现。

吴昌硕在诗、书、画、印的题材处理,笔、墨、色等技法的运用,思想感情的表达上,都突出地表现了他的这种精神的内蕴。

在绘画题材上,他多选取历来文人所钟爱的梅、兰、竹、菊“四君子”,或是荷、葡萄、枇杷、石榴、葫芦、松柏、紫藤等。他画物写心,以笔墨描写,或以诗互发互补,物我融为一体。以梅为例,他常画梅花,战乱之后回家,在“芜园”手植梅树三十余株,每当花发,常徘徊观赏,朝夕与共,曾自豪道“苦铁道人梅知己”,梅我一心相共,其情质朴至诚,可亲可爱。有一年冬,大雪将一梅压折,吴昌硕如痛失好友,赋诗凭哀:“风寒月落春夜深,应有花魂根下哭。淡墨聊当知己泪,貌出全神此长幅。残鳞败甲好护持,莫再人间遭手毒。”他笔下的梅花多姿多态,又各具个性。“我谓物有天,物物皆殊相,我谓笔有性,笔笔皆殊状。”(题画梅诗)

以物喻情,他画各种环境下各色梅花,寄托自己真挚之情,曾有《月下梅花》题句:“春夜梅花下看月,花瓣皆含月光,碎玉横空,香沁肌骨,如濯魄于冰壶中也,但恨无翠羽啁啾声和予新咏”,读之觉其韵味无穷。他60岁时,有一日本

友人出于对他的崇敬之情,赠以日本名刀一柄,求墨梅一幅。缶翁作图以酬,但有感我国处于被侵略的血雨腥风之中,他笔走龙蛇,风云满纸,把老梅不屈之虬干,画出了怒龙冲霄之气,并慷慨题诗:“……报国报恩无蹉跎,惜哉秋鬓横皤皤。雄心空对梅花哦,一枝持赠双滂沱。挥毫落纸如挥戈,请对此刀三摩挲”,寄托了缶老的爱国情怀。

在篆刻中,他曾刻有二方“梅花手段”的印章,时常钤印在他的画作中,也记写他心灵所系。他一生曾先后多次刻“古桃州”、“古鄞”、“安吉”、“五湖印丐”等大小印章,以抒发他的思乡之情。晚年曾刻“小名阿乡姐”,边款镌:“老缶小名阿乡姐。幼时族中父老尝呼之以嬉,今不可复闻矣,追忆刻此。乙卯冬,年七十又二。”这是何等质朴的语言!他曾在“破荷亭”一印顶款刻“古铁印高浑一路,阿仓”(图五)。其他款字有“汉人凿印坚朴一路,得此趣者,近惟钱耐青一人而已”,“拟封泥之残缺者”,“得汉印烂铜意”,“旧藏汉晋砖甚多,性所好也”,“汉碑篆额,古茂之气如此”等等,表述了他对印章美学的追求所在。他印章线条与章法等常常传达出“浑穆”、“古茂之气”。外在线条古拙苍劲造成“浑”的质感,内在本质温和平静成“穆”之情愫,有时印面用刀往往熟中带生。他在“聋缶”一印款中道:“刀拙而锋锐,貌古而神

图四

虚，学封泥者宜守此二语。”他以钝刀硬入和冲刀、切刀结合互用，加之时用残损之法，粗头乱服与浑穆古茂熔为一炉，充分表现了他浑拙朴实的精神风貌。

四、坚忍不拔

吴昌硕艺术作品呈现出的博大精深气象，表现了中华民族的精神特质。追其成因，主要源于他一生坚忍不拔、勤奋进取的精神。

志不移。吴昌硕早年即喜诗文，弱冠之年遇兵祸，逃难他乡，病身乞食，或以短工度日。五六年后返乡，家人皆死，唯父子二人相依为命，耕读持家，勤奋读书，兼习书印。有时为了借书，他往来回步行数十里，孜孜不倦地抄录、背诵。22岁应县试，中秀才，但他不愿走仕途之道，而是潜心于诗文、书画之中。当时亲戚见他务功名，便认为他没有出息，常加讥讽斥责。受此刺激，他决心负笈杭州，求教于诂经精舍俞曲园，后又转游杭、嘉、湖，迁徙苏、沪，以寻师访友，鬻艺为生。53岁时，吴昌硕曾为“一月安东令”，后厌其官场无味，辞官为民，仍坚持从艺生涯。

勤奋进。吴昌硕一生“不薄今人爱古人”，上下古今求索问艺，至晚年仍如此。他癖好刻印，篆书基础深厚，但为了更深入地研究篆法，中年后常向住北京的罗振玉先生请教。二人相约书札往来皆

书篆字，相互订正。一次在长达数百字的来往信件中，他们相互挑错字，罗振玉错二字，吴昌硕错七字，于是吴昌硕对人说：“篆法吾不如罗先生，还得好好学习。”其勤奋刻苦精神可见一斑。住苏州时得潘瘦年相赠之精拓《石鼓》，“从兹刻画年复年，心摹手追力愈努”；“青光日日照临池，汲千古井磨黄武”。其勤习苦学，故方有后来的石鼓书“一日有一日之境界”。

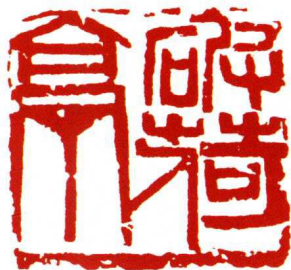
志不移，勤奋进，方有“诗文书画有其意，贵能深造求其通”。这种诗文书画的互相贯通，不仅是外形上共存于一幅作品中，更是各种特质的熔为一炉。如吴昌硕行草书中皆融有篆隶笔法；画中有篆隶行草的用笔，有篆刻古拙苍劲的金石气，有诗的韵律与意境。因此，他的诗书画印别开新貌，独树一帜。

吴昌硕熔四美为一的探索实践，是留给后人的珍贵财富，它深深地影响了后一代的中外艺术家。齐白石曾有诗云：“青藤雪个远凡胎，老缶衰年别有才，我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”对缶翁敬慕之情，溢于言表。今天我们纪念吴昌硕诞辰160周年，就应继承发扬他那种勇于开拓、气势磅礴、浑拙朴实、坚忍不拔的民族精神。

2004年炎夏于杭州

作者简介 刘江：西泠印社副社长。

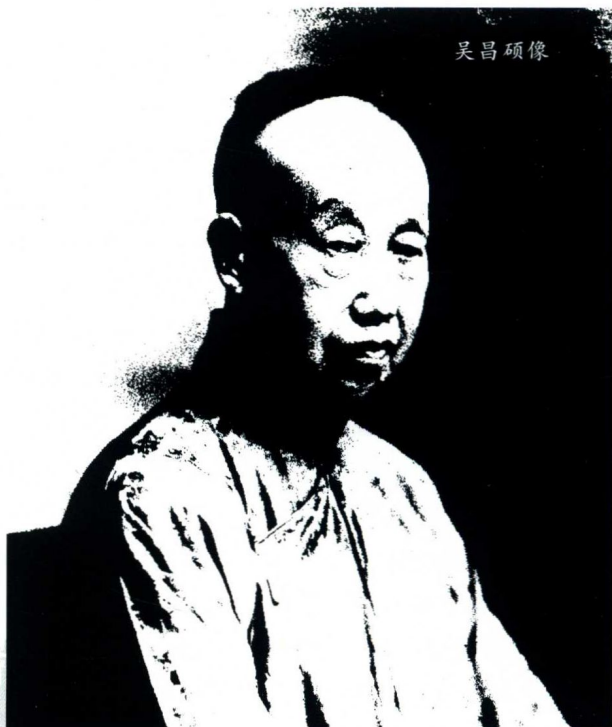
【本文责任编辑 邱云】

图五

吴昌硕 日本 青山杉雨

■文 西岛慎一 □译 邹 涛

沈石友故居——这是一座并非江南常见的屋顶上有横梁结实而质朴的两层楼房子，窗户很多，虽属常熟一带不太多见的建构，倒也妙趣横生。一个小巧而别致的庭院，却找不到他经常在诗中吟咏到的四季花卉，也见不到他在玉茗花诗序中写到的“予家有松柏玉茗，数百年物”——那百年松柏和茶花。眼前的景象，让我感觉到63年前主人的身影已被经年风霜冲刷得了无踪迹。

那是个寒冷的雨天，青山杉雨先生率领我们一行30人，被吴昌硕“常熟城内翁府前沈石友先生台鉴”的明信片地址所向导而来到此地，时值1980年早春二月。这年的江南很冷，水上的风寒依旧如冬，景色乃至空气似乎也被冻住了。

青山先生何时起对吴昌硕产生兴趣的呢？1941年青山先生在泰东书道院展上以刘石庵风格的书法获得最高奖，从此正式步入书坛。1942年师从西川宁先生，书法以及书法艺术观发生了急剧变化。此年在芝的美术俱乐部，由吴昌硕东瀛唯一弟子西川宁之师河井荃庐主持举办了赵之谦逝世60周年展。西川先生经常讲述赵之谦艺术的同时，也讲述到了吴昌硕的艺术，青山先生的吴昌硕缘便从此开始。那时，他刚30岁左右。

1945年日本战败，青山先生的生活受到很大

1973年印社名誉顾问、日本著名书法家青山杉雨(左一)来印社访问

打击。但1946年以西川先生为讲师的书谈会成立,举办了12次内容丰富的讲座。其中的第四次名为“兼容书法篆刻的人们”,介绍了吴熙载、赵之谦、吴俊卿的作品和生平。据当时的记录,内容分为“风貌”、“一般”、“书画”、“印”四种类型,有诸宗元缶庐先生小传,缶庐别存自序,霁岳楼笔谈,金石学录续补等记述。1947年3月2日,先生正值35岁,那时,从会场驻地本愿寺向西眺望,至东京站两公里间是一望无际的战争废墟,可是西川、青山等先生振兴书法的激情却在燃烧。

青山先生在1950和1951年连续两年以仿胡鼻山人的行草获得日展特选,确立了其书家的地位。此时他还发表了不少以清朝金石派为根据的作品,这在当时的日本书法界还无人打出过这种书风。当然,这是受西川先生的影响,加之他对清末金石书法(包括吴昌硕艺术)进行融会贯通而产生的感悟所至。

1953年东京国立博物馆举办了书法名品展,首次尝试将日本、中国的名品按体系陈列展示。中国部由西川宁先生主持,选入18位清代书家,吴昌硕的石鼓文临书和四方印章也陈列其中,这是吴昌硕书法在日本的中国书法史展览中首次亮相。尽管吴昌硕的友人弟子如日下部鸣鹤、河井荃庐等身居东京,但战前对吴昌硕艺术的收藏和鉴赏,主要还在京都、大阪为中心的关西地区。从对中国文墨的关心看,关东地区主要局限于书法家及书法爱好者,而关西地区则以财界文人为主。中国书画的大收藏家大都在此,包括藤井有邻馆、泉屋博古馆、澄怀堂文库、阿部氏爽籁馆、上野氏有竹斋、小川氏简斋、武居绫三、大西行礼等等,与吴昌硕有直接来往的大文豪则有内藤湖南、长尾雨山等等。大阪高岛屋于1922年至1928年分别举办了三次吴昌硕书画展卖会,仓敷纺织的大原孙三郎大量购进吴昌硕的画并向他的友人们推荐,这些都是源于这种背景。1940年由河井荃庐主持的尚友会曾举办过“缶庐先生逝世13周年追怀纪念会”,也不过是向一部分爱好者进行展示而

已。吴昌硕作品被选入东京国立博物馆主办的书法名品展,给社会带来巨大的影响。当时展出的临石鼓文轴后来也有缘成为青山先生的藏品。

1956年,44岁的青山先生创办了《书道坐标》杂志,亲自主持编辑,直至他逝世的37年间共发行450期,主要介绍中国古典书画、日本古典书道、现代书法等,对书法界起着极为重要的作用。其中第四期便是吴昌硕专辑,足见青山先生对吴昌硕艺术超凡的关爱程度。

他在编辑说明中指出:“吴昌硕是清朝文墨界所诞生的最后的巨星,他于诗、书、画、篆刻等方面所显示出的出众的天分是令人吃惊的。他与我国文人交往极多,是近代中国文人中最亲近的一人,因此其影响也十分深远。书法界近年对其行草体的关心日益增加,十分引人注目。本来吴昌硕书法以篆书为中心,尤其是以石鼓文为基调的书体是他独特的特点,最近也许他那并不太讨巧的绘画落款以及诗稿信札等日常记述,似乎逐渐被越来越多的人所喜爱。”这次的专集共刊出了吴昌硕22件绘画、15件书法、24件篆刻,画上的落款书法很快引起书界的注目[后来青山先生的大著《吴昌硕的画和赞(落款)》便构想于此]。青山先生写道:“从他画款的着手处所显示出来的画面处理法中能看出非常近现代的感觉。令人吃惊的是其画款本身便是一个完整的书法作品。”后来,青山先生又在《书迹名品丛刊》专刊中发表了《吴昌硕·尺牋诗稿》。可以看出,他把目光放到了那些与日常生活息息相关的小品上,这表明了青山先生对吴昌硕艺术的鉴赏态度。

文首提到的“常熟城内翁府前沈石友先生台鉴”的明信片册也是先生的藏品,是他最早的收藏品,据说是他于1955、1956年在上野广小路的旧书店与尺牋册一同购入的。此册由吴昌硕向沈石友所寄30张明信片组成,除一张为大清邮政明信片;邮票上盖有中华民国朱戳外其余都是中华民国邮政明信片,推定为民国元年(1912)至沈石友逝世的民国6

簪菊图 114cm×33cm 46岁作
青山杉雨藏

年(1917)之物,为吴昌硕68岁至74岁间的笔迹。紫檀缎子装帧,王震题签“缶翁墨刺”,再套入日本式桐盒中。桐盒上有“山中学人识”外题,可知为居住在上海的吴昌硕爱好者吉川雄辅之旧藏。之后,青山先生又收得致沈石友尺牍60封、致凌霞尺牍10封所汇成的五册一函巨帙,与明信片册同种装帧,也有王震的题字,当然也是吉川的旧藏。吉川曾作为安田银行的领导长期居住在上海,明信片册中有王个簪丁丑端阳后十日的跋文一则,从中可知吉川与王震、王个簪有过交流。谈到吉川的旧藏品,《削觚庐印存》不可不提。印存中每方印上都有吴昌硕自跋,王震壬申年题签题字,实为精品。此册在1979年的《书道坐标》中分两次刊出。吉川雄辅和青山先生之间并无直接的交往,但青山所藏的吴昌硕作品有许多吉川旧藏,上述之外还有《缶庐诗集》(四册一帙)及书画集作品多种,也算是神合之缘吧。

田口米舫所编《吴昌硕画谱》(1921年刊)也是吉川的旧藏,图旁常见吉川用铅笔加入的记录,十分有趣。癸丑年(70岁)所作的人物图边有这样的记录:“此图恐怕是白龙山人的代笔,白龙山人曾对我说:‘缶翁画人物山水十分巧妙,但不常作,有我代画的甚多。’题辞则为吴昌硕真笔无疑。山中学人识。”山中学人便是吉川本人,这一记录对吴昌硕以及王一亭研究都有着重要意义。

《书道坐标》的吴昌硕特辑号影响很大,尤其是他的书法艺术特别引人注目。《书道坐标》直到终刊为止,共登载吴昌硕艺术特辑有13期之多。

1958年5月,青山先生作为丰道春海率领的第一次日本书道访中代表团的一员,参观了中国各地的书法名迹,历时5周。在广州、上海、北京等地与当地书法家交流切磋,从此青山先生对中国的热爱达到了高潮。从西川宁先生处听到的有关中国的艺术和风土人情等,通过亲临其境,获效良多。这年秋季在日展出的篆书“诗书继世”四个字便充满了此次旅行的感想。

一行也去了西泠印社,不过在杭州的交流仅限于潘天寿先生。在上海见到了谢稚柳、程十发、来楚生、丰子恺先生,但没见到王个簪先生。

此次旅行中购置了几张吴昌硕的书画。1967年第二期《书道坐标》中刊出的晚年诗稿特辑便是其中