

中国篆刻技法丛书

吴昌硕

篆刻及其刀法

刘江 著

西泠印

吴昌硕篆刻及其刀法

(中国篆刻技法丛书)

刘江 著

西泠印社 出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕篆刻及其刀法 / 刘江著. -- 杭州: 西泠印社出版社, 2018. 10

(中国篆刻技法丛书)

ISBN 978-7-5508-2455-3

I. ①吴… II. ①刘… III. ①篆刻—技法(美术)
IV. ①J292.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第184222号

吴昌硕篆刻及其刀法 (中国篆刻技法丛书)

刘江 著

出品人 江 吟
责任编辑 张月好 伍 佳
责任出版 李 兵
责任校对 刘玉立
装帧设计 王 欣
出版发行 西泠印社出版社
(杭州市西湖文化广场32号5楼 邮政编码 310014)
经 销 全国新华书店
制 版 杭州如一图文制作有限公司
印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/32
印 张 9
印 数 0001—3000
书 号 ISBN 978-7-5508-2455-3
版 次 2018年10月第1版 第1次印刷
定 价 50.00元

版权所有 翻印必究 印制差错 负责调换

西泠印社出版社发行部联系方式: (0571) 87243079

前 言

刘 江

吴昌硕（1844—1927），原名俊，一名俊卿，初字香朴，中年以后更字昌硕，亦署苍硕、仓硕、苍石、仓石、昌石，别号缶庐、老缶、缶道人、苦铁等，六十九岁后以字行。他是近代驰名海内外的艺术大师，在诗、书、画、印诸方面，都有着很高的成就，并能融会贯通，形成独特的个人风貌。他对篆刻更是情有独钟，从事的时间最长，成就也最高。他生前曾言：人说我善作画，其实我的书法比画好，而我的篆刻更胜于书法。的确，他的篆刻艺术不仅在当时，也可以说是近百年来，一直强烈地影响着国内外广大的篆刻界人士。究其原因，乃是他能重视书法功底，以书入印；又以绘画之章法原理，移之于印；并能广泛吸取前代印人之精华，熔于一炉。尤其是对明清之际篆刻家的刀法，秦汉时期玺印的剥蚀之趣等，能兼收并蓄，推陈出新，从而形成自己大气磅礴、韵味醇厚的艺术风格。

吴昌硕篆刻艺术构成的要素是多方面的，然其主要者则是刀法、字法与章法等。

刀法，是篆刻所特有的一种艺术语言，是表达作者思想感情的手段，也是形成一个艺术家独特个人风格的基础条件之一。

刀法与字法当中的笔法、结体与章法，有着非常密切的关系。

刀法是一种表现技巧，其内容则是表现字体的笔意。笔意是篆书精神与刀法运用的结果，它包含篆书的笔法，线条的笔力、笔势，通过刀与笔所表现出来的墨韵，以及由刀与石所刻凿而出的一种特有意趣，即所谓“金石味”，同时也包含着作者的审美情趣。

刀法与笔意，依附于字的结体，结体有时也依赖刀法、笔法而表现其意趣与个性。

章法是结体的扩张，是印中文字笔画的组合关系，一字、二字乃至多字，在同一印面，均可视为一字之扩大或延长。总体看，都应团结得如一个字一样。

字法、章法、笔法，以及作者所要表现的情趣，这些最终都要依靠作者用刀的技巧来传达。说得具体点，如吴昌硕具有独特个人风格的篆刻作品，主要就是靠他的刀法来塑造而完成的。今天我们要认识、了解他的篆刻艺术精神风貌和特征，当然首先必须对他的刀法有所认识。

吴昌硕篆刻作品，无论朱文或白文，是汉篆、小篆或大篆，经过他的处理，都呈现出一种大气、浑朴、厚重的气象。尤其是朱文印刻得线条粗重，但粗而不笨，重而不滞；白文印粗多细少，但都显得浑融质朴而不呆板。这除了章法、结字之外，主要得力于其在刀法上的造诣。

他的刀法，除了表现字的结体、笔力、笔意、墨趣和作者的情感意趣之外，同时还具有调整整体的功能，使章法结构松散的，变成团结一气；使枯燥呆板的，变得富有情趣而生动；使破损的化为完整，零乱的变得统一而整体。一件篆

刻作品最后成功与否，都取决于作者刀法最后的收拾功夫，即作者的艺术修养与表现技巧的高下。

刀法中应表现出笔意，同样在笔意中还应注意表现出刀意来。刀法可在作品中表现出篆书的落笔、提按、疾徐、转折等用笔的关系，也可表现出章法、结字、笔法等视觉的大效果，同时对细致的韵律、韵味亦不能忽略。这种韵味中既有笔法、笔意，又有刀法、刀味以及石味等综合的效果。如果只强调了笔意，那将失去刀意，是刻板；如果只强调了刀味，那将显得剑拔弩张，或全线锯齿破碎。为此要使二者有机结合，必须做到笔中有刀，刀中有笔。

所谓笔中有刀，就是篆刻作品中每一点画，皆似笔书，即有起笔、运笔、收笔的笔路与力度的表现；同时又具备刀刻的起、落、运、收所留下的痕迹。笔力主其骨，刀颖丰其肉，有骨有肉地表现出字中点画的精神来。

所谓刀中有笔，就是在运刀的过程中，应体现出笔意。即表达出运笔的提按、疾徐、顿挫，以及用笔的中、侧、偏、转等变化，或由此而生的“墨趣”。

为此，在研究用刀的同时，也应掌握篆书的用笔。因篆刻是篆书美的再创造，基础是篆书的线条与结构美，如果对篆书的用笔、线条、结体没有基本的技能，那篆刻是难以提高的。吴昌硕曾说：“篆刻要好，写字顶要紧。写字主要是学篆书，篆不好，印怎能刻好呢？”（诸乐三《吴昌硕的篆刻艺术》）因篆刻的刀法缘于篆书的笔法，只有篆书有一定基础，篆刻用刀才能表现出篆书的笔法、笔意和墨韵，否则就是无源之水，

无本之木，仅存刀锋形迹，而缺书法的审美内涵。

刀法所产生的刀味、刀趣有它相对的独立性，但刀法与笔意的结合则占重要的地位。两者结合是主要的，谁主谁次只是程度上的差别，运用的优劣则由作者修养与技能来决定。

吴昌硕在篆刻中常使用的刀法有哪些呢？

一是基本刀法，有切刀、冲刀、冲切刀相结合三种。

切刀，是他早年从浙派学习而来。由于刀切入印石时，用力有轻重疾徐，刀痕有长短、偏正，因而线之两侧，有流利、迟涩的众多刀迹变化，其线具有不同程度粗细波折之形，其质具有含蓄之力或不同的节奏感。如他早年朱文“穀”印（图 504）、白文“金彭”（图 503）印等。

冲刀，是他从邓石如、吴让之、赵之谦等处借鉴而来。由于冲刀入石，刀锋的偏正角度不一，其表现的线条形质也各异：单刀正入，其锋正而藏，如白文“吴俊卿”印（图 206）、“安吉吴俊章”印（图 207）。单刀偏入，其锋偏而露，如白文“缶翁”印（图 545）。而正偏锋结合的冲刀，似粗白文中一刀去、一刀来合成一画而成正锋，如“松石园丁”印（图 209）等。

冲刀、切刀相结合，是把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴相融合，这是能体现吴昌硕特有风貌的用刀特点。他往往以某种刀法为主，再辅之以他种刀法，以丰富多变之刀法表现出多种不同的艺术趣味。

二是辅助性刀法，多在修改时用之，以补其冲、切之不足。其目的是使过露锋芒处含蓄之，过生硬处婉转之，过分散处团结之，过清楚处模糊之……吴昌硕生前未言这种辅助性

刀法为何法，但我们从其作品中看出，他多用残损之法，来加强作品的某种意境、意味或意趣。根据笔者的理解、归纳，有凿刀、削刀、击刀、刮刀，以及其他的磨、钉、砂、擦等手段，在印石刻制之前、之中，或之后，视印面情趣需要而决定其残损面积的大小与多寡，增强层次、虚实、藏露的对比，以达到其预想的艺术效果。详见后第三节“残损的刀法与笔意”诸印。

目 录

一、基本点画的刀法与笔法	001
1. 点的变化	003
(1) 静态点	003
(2) 动态点	011
(3) 两点叠置	019
(4) 三点并置	029
(5) 四点相排	037
2. 横画、竖画、斜画的变化	045
(1) 横画	045
(2) 竖画	055
(3) 斜画	065
3. 转折与圆口的变化	075
(1) 转	075
(2) 折	085
(3) 圆口交	093
4. 中锋、偏锋的用笔、用墨与用刀变化	103
(1) 中、偏兼用	103
(2) 墨的韵趣	111
(3) 笔、墨、刀相融合	121
二、边、界、格的刀法与笔意	131
1. 边	133

(1) 一笔方边	133
(2) 一笔圆边	135
(3) 两笔而成的方框	137
(4) 两笔而成的朱文边	139
(5) 联珠印边	141
(6) 三笔以上所成之边	143
2. 界	147
(1) 一竖界隔	147
(2) 垂露竖界隔	149
(3) 两竖以上界隔	151
(4) 一横界隔	153
3. 格	155
(1) 朱文十字格	155
(2) 白文十字格	157
(3) 朱文井字格	159
(4) 白文井字格	161
4. 字与边、界、格	163
(1) 字与格	163
(2) 字、格与边	165
(3) 字与“卅”“丰”格与边	169
(4) 字与多格、边的组合	171
三、残损的刀法与笔意	173
1. 残有笔意	175
(1) 画残有笔意	175
(2) 底残见笔意	177

(3) 画残笔意连	179
(4) 画并见笔意	183
2. 残有刀意	185
(1) 画侧残见刀意	185
(2) 画残现刀迹	189
(3) 底残有刀意	191
(4) 边残留刀痕	193
3. 残有变化	197
(1) 残的疏与密	197
(2) 残的多与少	199
(3) 残的呼与应	201
(4) 残的方与圆	203
4. 残有韵律	205
(1) 残的节奏	205
(2) 残的跳跃	209
(3) 残的旋律	211
(4) 残的韵味	213
四、用笔、用刀与结体、章法	215
1. 笔变而结体变	217
(1) 并笔形变重	217
(2) 交叠成重线	219
(3) 偏正锋所成的粗细线	221
(4) 直斜互变	223
(5) 竖横互变	227
(6) 同字异形	229

2. 笔（刀）法之变章法·····	231
（1）点的用笔变化与呼应·····	231
（2）画的粗细对比与呼应·····	233
（3）用笔的长短穿插以助团结·····	235
（4）斜直的对比与呼应·····	239
（5）直弧的对比与呼应·····	241
（6）直曲的对比与呼应·····	243
3. 刀法有助于章法·····	247
（1）冲刀易出气势·····	247
（2）切刀易成韵致·····	249
（3）冲切结合助雄浑·····	251
（4）单刀易出奇险·····	253
（5）单双刀结合收劲趣·····	255
（6）残刀可增团结与灵动·····	257
4. 章法反作用于刀笔之变·····	261
（1）章法之需而笔变·····	261
（2）章法之需而体变·····	263
（3）章法影响结字·····	265
（4）形变、体变、刀笔随之变·····	267
（5）布置异而结字、刀笔亦随之变·····	269
（6）章法中刀、笔、结体的相互变化·····	273
后 记·····	274

一、基本点画的刀法与笔法

吴昌硕篆刻中的基本笔法，即常见的点、横、竖、斜、转折、圆口等篆书笔法；它虽不如隶、楷、行、草等书体的笔画变化多样，但仅在这些较为简单的笔画中，它也可变化，并表现出丰富多彩的用笔方法与表现形态。因为篆书中的笔画形态，多是由横与竖两种基本笔画构成。如“风”字，笔画变化较多，在篆书中则是由横与竖和横与竖相联结的多次转折所形成。如“口”字，楷书中是由竖、横折、横三种笔画组成，而篆书中则是由左右两竖相向内转对接而成。楷书中的多种偏旁形态，笔法不一，而在篆书中，也多是横竖两种形态的笔画所演化而出。

篆刻中的刀法，亦如前所述，是冲刀、切刀和冲切相兼三种。以丰富多变的刀法来表现用笔之意，使篆刻呈现出多种形态各异的笔、墨、刀、石之趣。

吴昌硕在篆刻作品中所表现出刀、石、笔、墨相结合的多彩而丰厚的艺术趣味，主要来源于他对运刀的纯熟驾驭能力。从他众多的作品中，可以归纳他运笔运刀相结合的准则是：刀中有笔，笔中有刀，刀笔相融，各显其功。刀中之笔，是表现用笔的力、神、转折之趣等。这个用笔之神，又是根据整个印面文字之组合，依据各部之所需，既表达一字一画之神，同时又服从于整体安排的谐调。这种整体的组合与安排，与笔情、墨趣、刀味的交融，正是吴昌硕在刀笔结合上的创造与发展。

图1 园丁墨戏

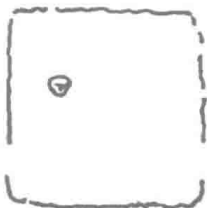

图2 须曼

图3 园丁墨戏

图4 园丁泳翊

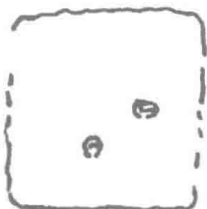

图5 画癖

闵园丁

1. 点的变化

(1) 静态点

吴昌硕篆刻作品中的圆形、正方形或平稳的三角形等几种点，基本是静态的。

①圆点

上图“闵园丁”一印，整个章法、字的结体，都较为平稳、对称，这就构成全印较安定的形态，虽然“丁”字为了章法与笔法上的变化，而用了圆形的点，能取得印面粗细与朱白对比强烈的效果，但为了全印格调的统一，其圆点也较安静（虽较其他二字略多一点动感，但并不过分）。书写用笔：逆锋落笔，然后顿转一圈，轻提而回收笔。用刀：切刀略分六刀切成一圆形，再以碎凿刀而略残之。其余五方印（图1—5）之点，虽有大小、近方偏扁之异，然其皆具有圆而静之态，其用笔、用刀亦类似。

图6 闵泳翊印

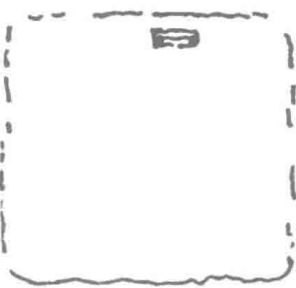

图7 鹤舞

图8 胡光琦印

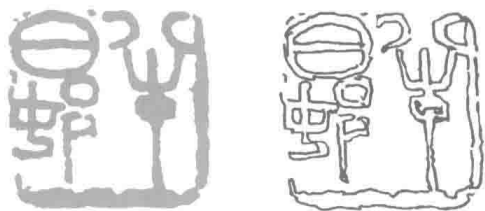

图9 得时者昌

图10 褚日池

半日村

②方点

在吴昌硕的作品中，绝对的方点是少见的，但近似于方正的则不少。方点，显得较端庄稳重、沉着，但纯方的点，又易显得呆板、生硬，不够灵活。因此在缶翁印作中的点，有以方为主，略带局部的圆意，这样就变得生动。如朱文“闵泳翊印”“鹤舞”，白文“胡光琦印”“得时者昌”“褚日池”等印（图6—10）中的方点皆如是。细审如上图朱文“半日村”印中的“半”字代表一短横的点，前半部似方实圆，是因由几个方直笔切削而成，虽圆，但却有四个方折；后半部点是更多近于直角的正方，两相结合，既有变化，又显出方正。用笔：逆锋侧入，笔微侧卧向右横扫，速提回锋收笔。用刀：冲切结合，先冲成大概，以切刀小切成方棱形的圆头。