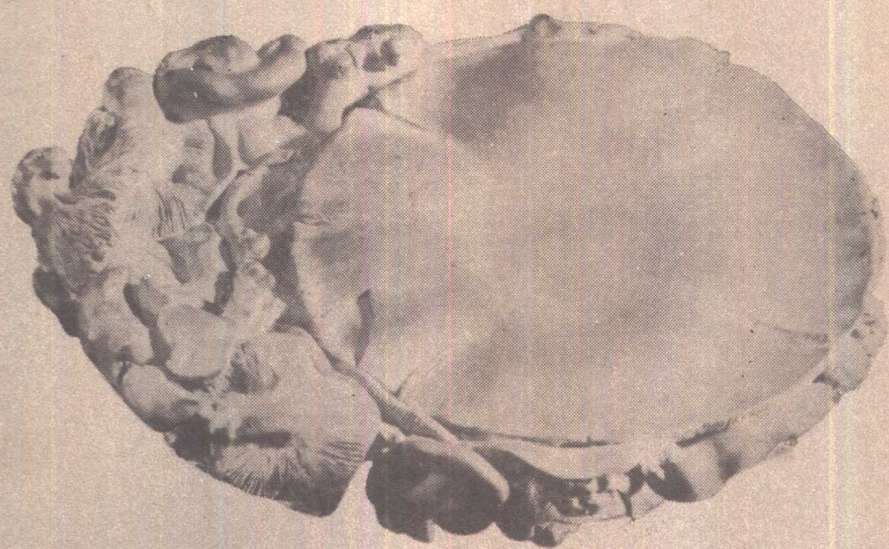

陳端友刻硯藝術

陳端友刻硯藝術

上海博物館工藝美術研究組編

文 物 出 版 社

1981年 北京

摄影：汪俊樑

装帧设计：仇德虎

陈端友刻砚艺术

上海博物馆工艺美术研究组编

文物出版社出版

北京五四大街29号

人民美术出版社印刷厂印刷

新华书店发行

787×1092 1/16开 印张：4

1981年4月第一版 1981年4月第一次印刷

书号：8068·858 定价：3.00元

出 版 说 明

陈端友是我国现代著名的刻砚家，生于1892年，卒于1959年。此书收集了他的各个时期的代表作品。《前言》对他的刻砚艺术作了分析、介绍，并附有小传。

前 言

刻砚专家陈端友先生过世已经整整二十年了。

上海博物馆将历年收藏的他的刻砚编了这个图册，这对一个在旧社会历尽坎坷而在制砚技艺有所贡献的老艺人来说，是最好的纪念。

陈端友出身于贫苦的家庭，幼年不得入学，直到十三岁才勉强在常熟王市镇的一个私塾里念书，但不到两年，便因父亲过世而辍学了。他跟着母亲、姐、弟离开家乡，到无锡投亲。靠了他伯父的关系，去扬州“问古斋”裱画铺当学徒。对于艺术，陈端友在童年就非常喜爱，经常在家门附近雕花铺作前看工匠们雕作，回到家里，就刻意模仿。当时他没有材料，就在缸瓮一类硬器皿上刻划，这对于他后来的刻砚，无疑是打下了深厚的基础。“问古斋”的老板张太平，是苏州有名的雕刻碑版的能手。陈端友在他指点下，没有几年就继承了他的手艺。1912年，他来沪营生，结识了在上海的一些书画名家。著名前辈书画篆刻家吴昌硕看到这位不满三十的青年人刻砚，高兴得

很，鼓励他说：“你虽已登堂，可尚未入室。应再努力，成功不远了。”接着他参加了当时“海上题襟馆金石书画会”，并拜山阴任堇为师。他努力把中国绘画传统的技巧、章法，融会进刻砚艺术。他把生活视作创作实践的主要泉源。他留心自然景物的生动情态，大至海天寥廓，旭日初升；小至于竹节、香菇的成长，螺、蝉、鱼、龟的活动，都无不仔细入微地观察。顽石到了他的手里，无不顺从他的雕刀，变成千姿百态的艺术珍品。他在旧中国的艰苦岁月中，创造了题材众多、琢磨精致的刻砚。选在这本图册里的，不少是这一时期的代表作品。“竹节端砚”二方，作者用精湛的技艺，雕琢出竹身被锯截以后的糙面和锯刀留滞的痕迹，并用节隔表现砚面的柔和润泽。砚底的节隔则被击龟裂，破碎的形象自然逼真。“蘑菇澄泥砚”的砚头，雕刻一大片相互叠压的蘑菇菌，作者用光润的菌面和带有丝纹的菌背，作不规则的间杂，使玩赏者能够真切地从对比中获得菌面、菌背的不同质感。而在繁复的砚头和背面丛菌的衬托下，巧妙地用一个大而光滑的菌面做砚池，使砚面取得异乎寻常的静谧感。这里，运用传统艺术对比的手法，取得了极好的效果。此外又如“松岩端砚”，用茂密的岩壑松障来衬托清水一潭。“蕉叶端砚”使人仿佛走到覆盖蕉叶的池边，满眼是绿阴恬静的景象。使用它的书家画家，自然思澄虑净。

陈端友的刻砚艺术很注意砚具本身功能的形式处理。像“海天旭日端砚”，他用一轮凸出海面的旭日作为砚面，在海面的四周边缘，雕饰卷涌起来的浪花，围成砚台的水圻部分。“辟雍端砚”的井字沟

漕，也是用同样手法，所不同的，前者是运动的表现，后者是静止的表现。这样处理砚台水坑的工艺设计，是遥承了晋、唐的传统而又有所发展。

当然，工艺上繁复的章法，细密的雕琢，能显示作者技艺的精湛，但洗炼简洁的处理，也许更能见得作者的艺术素养。“辟雍端砚”、“虬松端砚”、“亩池端砚”等，无论是它的一根直线，一枝松针，一个圆弧，一方转折，在雕琢上都表现得清晰、劲挺、环转自如。绘画的轻描淡写，有时会比重彩工笔更能动人心魄。据说陈端友生前很爱看戏、听书。各种艺术形式的表现方法常常有共通之处，大可借鉴。从这里也可看到他对艺术的追求和用心。

陈端友的刻砚还十分重视砚匣的制作。他认为砚盒不单有保护砚石的作用，而且对砚石本身的形象，起着美感的辅助功能。因此他制作的砚匣，是用制作砚石同样的功夫去设计琢磨的。在实用上，它是刻砚的一个组成部分；在艺术欣赏上，它与砚石结合为一个美好的整体。用陈端友自己的话来说，是“与砚同寿”的。

解放以后，陈端友受到党和人民政府的重视和关怀，极大地增强了他的艺术活力。图集中的“九龟荷叶砚”，是他二十九岁时就开始设计制作的一方端砚，解放后他为了完成这件几十年来未能竣工的作品，无论寒来暑往，南北东西，都把它携带在身，推敲研究，终于雕成了一幅莲圻秋晚的图象。在残荷败叶之中，有九只小龟出入戏泳其间，为晚秋残荷带来了无穷生意。他为这方杰出的刻砚，又特制了一个树根的龟形砚匣。但当他正将结束这个砚匣的制作时，老病侵缠，不待

最后部分完工就与世长辞了。上海博物馆展出这件作品，观众望着龟背砚盖上的他最后的刀笔刻痕，都带着崇敬的心情，缅怀这位一生为艺术孜孜不倦的艺人。

《陈端友刻砚艺术》的出版，是对陈端友先生一生刻砚成就的一个很好的总结；同时也将是中国近代刻砚工艺进程的记录。

我们编辑这图册的过程中，多承谢海燕、张充仁先生以及余世铎、余世治、余世钧先生等大力协助，他们提供了许多宝贵的资料和意见，在此我们谨致真诚的谢意。

1979年12月

小 传

陈端友（1892—1959年）名介，字介持，江苏省常熟县王市镇人，现代著名刻砚家。他出身贫苦，父亲在绸缎店工作，父、母、姐、弟等一家五人，依赖父亲的微薄薪金生活。十三岁入常熟王市镇私塾读书。1907年十五岁时，父亲去世，生活无着，就和母、姐、弟等四人前往无锡投亲，由他的伯父荐往扬州“问古斋”碑帖店当学徒。业师张太平是苏州雕刻碑版和石砚的好手，陈端友在他的门下勤学苦练，几年以后他也能刻制普通用砚了。由于店铺营业清淡，1912年跟随业师将全家迁来上海，在东新里业师新设的店铺里做砚。仅仅七个月，业师去世，他的儿子把店铺交给陈端友经营，勉强维持了五年，便告歇业。1917年冬起，他在家里刻砚，参加了“海上题襟馆金石书画会”，结识了名画家吴昌硕、熊松泉、商笙

伯、贺天健、张石园等，并从山阴任董学习。当时“海上题襟馆金石书画会”经常定期进行活动，相互交流创作心得。他跟画家们切磋探讨，提高了自己的艺术素养。在旧社会里，单靠制砚来养活全家是很困难的，所以他除刻砚外，还替人修理旧砚或雕刻印纽，以这样所得的工资来勉强度日。1936年，中医师余伯陶赏识他的刻砚艺术，聘请到家里去为他刻砚。从这时起的八年间，他在余家制作了不少砚台，计有瓜砚、蕈砚、猿砚、蚕桑、古泉、螺丝、蕉叶、竹节、鲤鱼、铜壶、镜砚、蝉砚、双鱼、碎铜器、海天旭日等二十余方。这些是他辛勤劳动的成果，其中不少也是他的代表杰作。

解放后，党和人民政府关心他的生活和工作。当时华东文联主任夏衍同志为了嘉奖他致力于艺术的精神，曾经致函慰问，并且给予他生活上的补助。1953年6月起，任上海文史馆馆员，这年7月，又担任华东艺术专科学校工艺研究员。他在学校深受同学和老师们的尊敬。学校对他的生活特别加以照顾，使他能够以“锲而不舍”、“精益求精”的精神，专心一意地从事砚的制作。那方长期以来他精心制作的九龟砚，就是在这期间完成的。这方砚曾被推荐在1953年北京举行的“第一届全国民间工艺美术展览会”上展出，后来又收入图录。

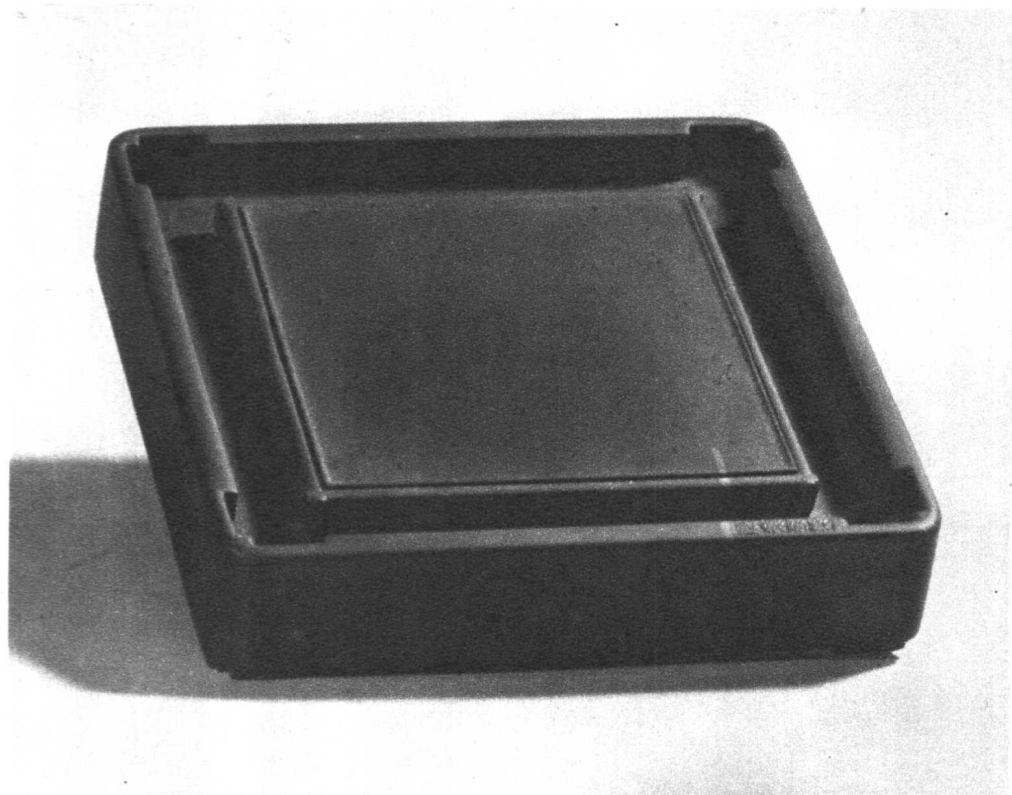
陈端友先生生活朴素，把一生精力都倾注在刻砚艺术上，青衫布履，终身未娶。他患有胃病，但还常常工作到深夜。他刻砚用的工具也十分简陋，例如刻刀，往往利用废旧弹簧发条等加工磨制。他认为艺术创作要重质量，不能粗制滥造，要经得起时间的考验，不要图眼前的名利，所以一砚之成，往往长达数年之久。除了刻砚外，他所从

事的扇骨、印纽的雕刻，也都具有一定的艺术水平。

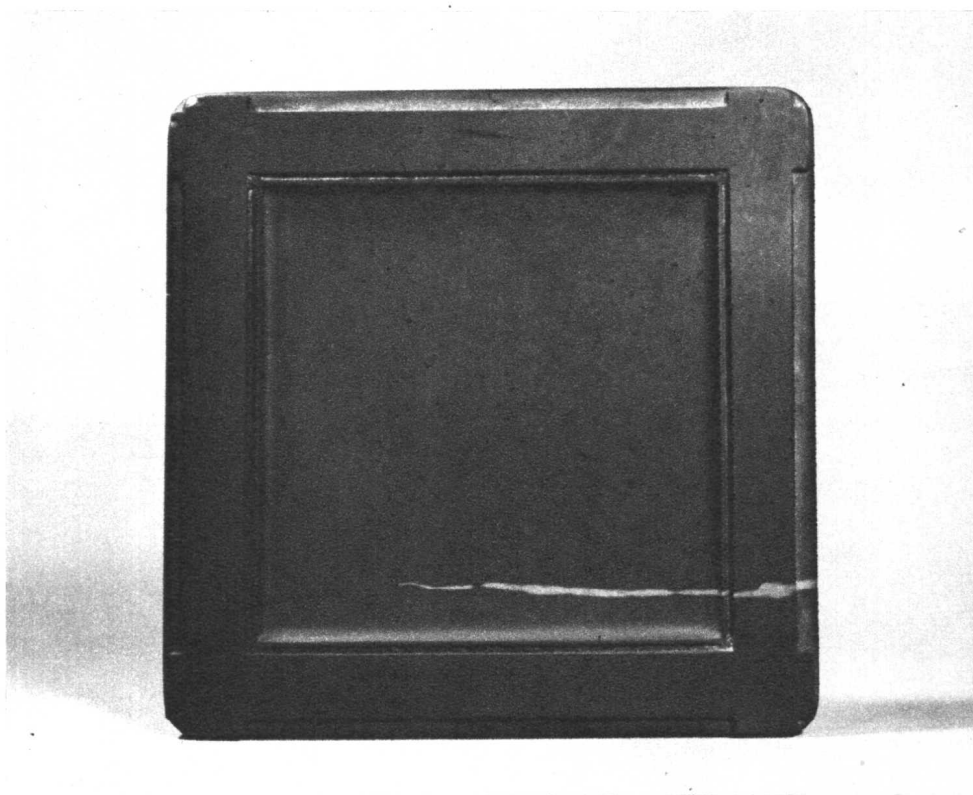
陈端友一生制砚约计五十方。其中主要作品，均已由上海博物馆收藏。

图 版 目 录

1 辟雍端砚	高2.5边长11.7厘米	18 竹节端砚	径13厘米
2 双螭端砚	纵11.3高14厘米	19 竹节端砚	径16.3厘米
3 蟠虺古钟端砚	纵14.2横21.6厘米	20 毛笋端砚	纵11.4横17.4厘米
4 卣池端砚	高1.8边长8厘米	21 蘑菇澄泥砚	纵10.1横13.4厘米
5 虬松端砚	高3径21.8厘米	22 蚕桑端砚	纵14横15.7厘米
6 兽面背卣端砚	纵15.6横9.1厘米	23 荷叶端砚	纵16.3横21厘米
7 双雁端砚	径8.5厘米	24 蕉叶端砚	纵15.3横19.1厘米
8 芦雁端砚	径8.5厘米	25 螺丝端砚	纵17横18.5厘米
9 松岩端砚	纵20.6横14.7厘米	26 蝉形端砚	纵6横2.8高1.5厘米
10 山猴端砚	纵19.4横13厘米	27 九龟荷叶端砚	纵17.7横15.6高3.2厘米
11 獬豸端砚	高1.6径10.3厘米	28 双鲤端砚	纵18横25厘米
12 海天旭日端砚	纵15.8横15.9厘米	29 布泉端砚	纵17.7横21.3厘米
13 甜瓜端砚	纵8.3横10.5厘米	30 古钱端砚	径20.3厘米
14 甜瓜端砚	纵11.3横17.5厘米	31 古泉端砚	纵16横19厘米
15 苦瓜端砚	纵15横9.8厘米	32 吉金堆端砚	纵16.5横19厘米
16 枯竹澄泥砚	纵10.4横15厘米	33 四神镜澄泥砚	径13.6厘米
17 竹节端砚	高3.5径15.7厘米		

全形

背面

1 辟雍端砚

背面

正面

全形

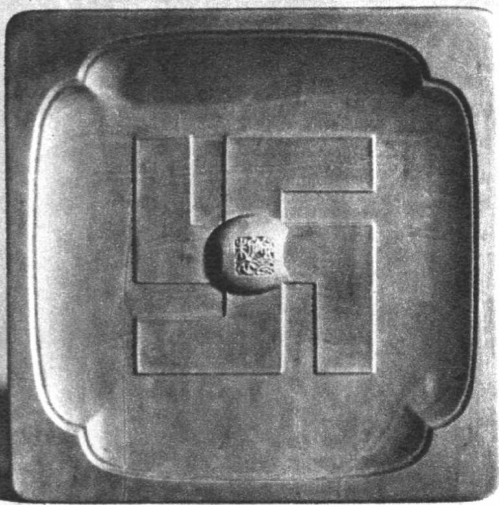
2 双螭端砚

3 蟠虺古钟端砚

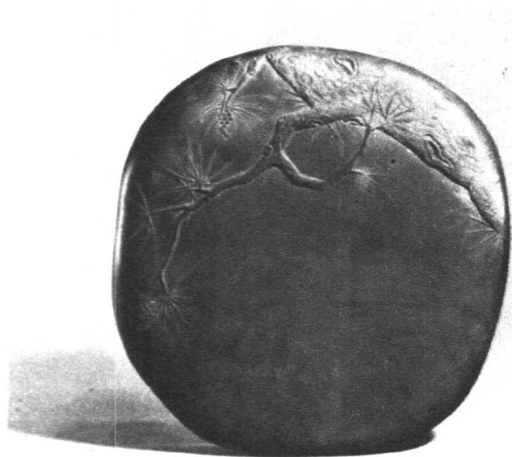
正面

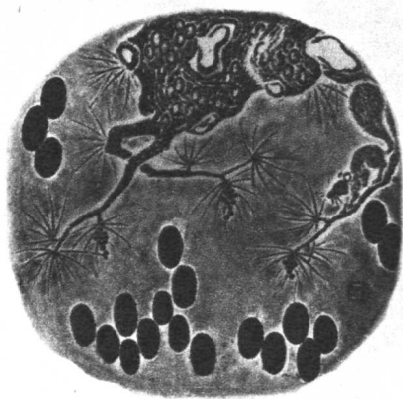
背面

背面

正面

5 虬松端硯