

吴昌硕篆刻艺术研究

刘江著

西泠印社

吴昌硕篆刻艺术研究

刘 江 著

西泠印社

重版策划：朱妙根

汪国勋

责任编辑：汪国勋

版心设计：一 精

责任出版：张先富

叶 涵

吴昌硕篆刻艺术研究

刘 江 著

西泠印社出版发行

杭州东坡路90号

全国新华书店经销

浙江新昌印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：13

1995年12月第1次出版 2000年5月第2次印刷

印数：2 001—7 000

ISBN 7-80517-142-4/J·143

定价：25.00元

前言

刘 江

吴昌硕(1844—1927),是我国近代驰名海内外的艺术大师,是全球第一个印学团体——西泠印社的首任社长。

他在诗书画印诸方面,均有着很深的造诣,并能吸取古今,融会众长,破旧立新,独辟蹊径,自成面目,为我国近代艺术史上开创一代新风的典范。

所谓典范、大师,并不是一般的赞词,而是指他不仅有“四全”,而是各有特点:如他的诗,清新淳朴,纵横豪迈;他的书法,笔力雄健,气度恢弘;他的绘画,外貌粗疏,内蕴醇厚;他的篆刻,意境高古,质朴浑融。四者又有一个共同的特点,那就是四者相互渗融,共同形成了一种大气磅礴、力量雄强、内涵浑厚的精神风貌。这既是他个人的特有艺术风格,同时也表达出了我们这个时代和伟大民族的精神气质。他的作品,之所以得到当时和后人的赞赏、喜爱和崇敬,也正是由于此。同时还影响到海外,尤其是在日本、朝鲜及新加坡等东南亚一带国家和地区。

吴昌硕生前曾谓:“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。”

他对篆刻的自我评价,我认为是正确的。一是因他涉足于此较早;二是刻印对他的书画创作起过推动作用(当然篆刻也得益于书法与绘画);三是他善于继承秦汉与历代印人治印之精髓,融会权、量、诏版、镜铭、砖瓦、封泥等印外资料,而自出生面,并开创了一代体貌厚重、以气取势、因势传神的新风格。读赏他的篆刻作

品,无论是雄奇阔大、古拙苍莽,或是婀娜挺秀、灵动多姿的,都能给人精神上的鼓舞,如饮醇酒,后劲特大,回味无穷。

但到目前为止,对吴昌硕艺术作全面研究的论文与专著,似不多见,对其自认为更胜于书与画的篆刻,更少见有专题的研究。这对研究吴昌硕的艺术,弘扬他的艺术精神,不能不说是一种缺憾。

由于平时喜读篆刻作品,更喜爱翻阅吴昌硕的铃蜕印谱,久而久之,越来越感到他有许多与众不同的特点,而这种特点,也很少见到有人发表议论,因此就想试图作一点探索。几年来,先后写过一点短文,但碍于琐事缠身,未及作深入与系统的研究。1992年讲学东瀛,空暇时较多,又少世人干扰,趁此机会,写成此书初稿;1993年初夏归国,搜集补充资料,陆陆续续成此。以作对吴昌硕诞生150周年之纪念。

时间匆促,草草成之,加之水平有限,定有许多谬误之处,尚望同道指正。

目 录

前 言	(1)
-----	-----

第一编 吴昌硕生平及艺术概况

第 一 章	流离奔波 名重艺坛	
	——吴昌硕的生平	(3)
一	青年艰辛 四处流浪	(4)
二	壮岁好学 游旅苏杭	(9)
三	晚年艺成 声名远扬	(16)
第 二 章	诗书画印 融会贯通	
	——吴昌硕的艺术概况	(25)
一	书法	(26)
二	绘画	(29)
三	篆刻	(32)
四	诗文	(35)
第 三 章	篆刻艺术 独领风骚	
	——吴昌硕篆刻艺术发展的几个阶段	(45)
一	自发勤学时期	(45)
二	继承借鉴时期	(47)
三	变法酝酿时期	(50)
四	风格成熟时期	(56)

第二编 吴昌硕篆刻艺术的特征

第 四 章	方寸之地 气势磅礴	
	——特征之一	(73)
一	气畅势旺 生命再现	(74)
二	气足势出 气象万千	(79)
三	方寸之间 境界恢弘	(82)
第 五 章	气韵生动 其味醇厚	
	——特征之二	(92)
一	朱白相生 其韵自成	(93)
二	节奏自然 韵律生动	(97)
三	刀笔相融 韵味醇厚	(103)
第 六 章	字法多变 笔墨雄浑	
	——特征之三	(114)
一	字体多变 复归统一	(115)
二	结字在体 笔亦随之	(120)
三	笔力雄健 墨色浑融	(124)
第 七 章	全印团结 浑然一体	
	——特征之四	(137)
一	因字而宜 顺势利导	(138)
二	全局呼应 生动多姿	(144)
三	对立统一 气势贯串	(149)
第 八 章	边格独运 有助团结	
	——特征之五	(159)
一	多种样式 承而有化	(160)
二	有宾有主 合聚有情	(164)
三	调整布局 加强势韵	(169)

第九章	善用残损 灵而增韵	
	——特征之六·····	(180)
一	小有破损 残而能全·····	(182)
二	虚实调整 残可增灵·····	(184)
三	残有节奏 更增其韵·····	(188)
第十章	刀法丰富 为势韵用	
	——特征之七·····	(198)
一	冲切为主 不主故常·····	(199)
二	残损用刀 意在表现·····	(205)
三	边款刀法 异彩纷呈·····	(211)
第十一章	边款继承 又有发展	
	——特征之八·····	(219)
一	善于吸收 化而能出·····	(220)
二	形式丰富 承而发展·····	(229)
三	款印结合 浑然一体·····	(233)

第三编 吴昌硕篆刻艺术特征形成探源

第十二章	善承传统	
	——成因之一·····	(255)
一	印内求印 取其精神·····	(256)
二	印外求印 融会其中·····	(262)
第十三章	得力书法	
	——成因之二·····	(272)
一	小篆在印中的表现·····	(273)
二	大篆对作品的影响·····	(276)
三	楷隶对篆刻的滋养·····	(278)
四	行草对篆刻的补益·····	(281)

第十四章	借鉴绘画	
	——成因之三	(298)
一	画之气势对篆刻的影响	(298)
二	画之章法对篆刻的影响	(303)
三	画之笔墨对篆刻的影响	(309)
第十五章	学养为本	
	——成因之四	(329)
一	深厚的学养	(330)
二	丰富的生活	(334)
第十六章	人品为先	
	——成因之五	(340)
一	浓烈的爱国思想	(340)
二	可贵的尊师品德	(343)
三	诚挚的为人之道	(348)

第四编 吴昌硕篆刻年谱及研究资料

第十七章	吴昌硕生平及篆刻作品年谱	(357)
一	吴昌硕生平与篆刻创作年表	(357)
二	吴昌硕逝世后历年大事记	(381)
第十八章	吴昌硕艺术研究资料汇编	(387)
一	历年来出版的印谱	(387)
二	出版的诗书画专集	(390)
三	近年来出版的研究专著	(392)
四	吴昌硕研究论文目录汇编	(393)

第 一 编

吴昌硕生平及艺术概况

第一章 流离奔波 名重艺坛

——吴昌硕的生平

吴昌硕，浙江安吉县人。清道光二十四年(1844)甲辰八月初一出生于鄞吴村。于民国 16 年(1927)丁卯十一月六日，突患中风，在上海北山西路吉庆里寓所去世，享年 84 岁。

吴昌硕原名俊，一名俊卿，初字香补，中年以后更字昌硕，亦署仓硕、苍石、仓石、昌石，69 岁以后以字行。幼时乳名“乡阿姐”。他的别号很多，大体因年代不同，在其书画印上之署款亦异。大致在 30 岁以前曾使用过香补、香圃、逸光、剑侯；30 至 40 岁之间曾用吴俊、苍石、仓硕、苍石道人等；40 至 50 间曾用吴俊、仓硕、阿仓、昌石、缶庐、缶、苦铁；50 至 60 之间曾用俊卿、仓石道人、昌硕、老缶、苦铁道人、老仓等；60 以后常用昌硕、仓硕、老昌、苦铁、破荷、破荷亭长、老缶、缶翁、缶道人；70 以后有聋、大聋、抱缶、聋缶等，其他还有无须吴、石人子、石敢当、五湖印勾、石尊者等。

他的斋馆室名也不少，常因环境或境遇之改变而改变，如早在家乡安吉有芜园、齐云馆、削觚庐，后在苏州、上海时有禅髻轩、癖斯堂、缶庐、石人子室、去驻随缘室等。

吴昌硕一生，在诗、书、画、印诸方面都有着伟大的成就，并能将四者熔于一炉，各具特色，又有突出的个人风貌，这在中国的书画、印坛上，从没有人达到过的艺术成就。但这些成就，都与他生平的经历，时代的影响，师友之间的切磋和相互影响分不开的。我

们了解他生平的经历,这对我们认识与了解他的艺术成就及其艺术特征和形成的原因,都有着直接或间接的关系。

下面我们将从他童年生活,青年时的颠沛流离境遇,壮岁勤于学习,游学杭、苏、沪等地,以及后来寓居上海,以卖艺为生,名重艺坛等略作介绍。

一 青年艰辛 四处流浪

1. 自幼喜爱习字刻印

吴昌硕出生地,是在地处浙北山区的鄞吴村。它位于浙江、江苏、安徽三省交界处,是一个风光秀丽的小山村。周围是绵绵群山,村前玉华山,松柏葱茏;村后是金麓山,绿竹千重。村前有一条晶莹的金鸡溪,流入苕溪,而汇于太湖。由于山高林密,每天只有半天多时间可见太阳,故又称为“半日村”。

鄞吴村在北宋以前只是几间农家茅舍,默默无闻。南宋时吴家始祖瑾从江苏淮南迁来此地定居。瑾有兄弟五人,珍、璘、瑜、璧、瑾。其中珍、璘两人是南宋抗金名将,与岳飞同传史册。瑾自定居鄞吴村后,垂20余世至今。由于此地得山川之秀、人杰地灵,吴家也是以耕读传家,其中也有不少诗书世家。明代以降,吴龙、吴璘兄弟同时中进士,后嗣璘之子吴维岳、吴维京也相继中了进士。由于“父子叔侄四进士”“吏部天官降吴门”,这在吴家的历史上,显赫一世,小小的鄞吴村也名扬海内了。

吴昌硕出身也是书香门第。曾祖芳南,字涵芬,是国子监生。祖父渊,号目山,安吉古桃书院院长。父辛甲,字中宪,号如川,为咸丰辛亥举人,截取知县,避而不仕,以耕读终其生;著有《半日村诗稿》(未刊),兼善书、刻印。伯父开甲,亦是举人出身。但到他出生时,家境没落了。

他生长在这个环境里,自幼即受到家风熏陶。6岁时,即由父

亲启蒙识字念书。由于天赋聪颖，求知欲旺盛，10岁时便送他到离家五六里远的邻村私塾去读书。每天翻山越岭，来往十多里路，虽遇风雨，也从不间断。12岁时勤学之余，还参加一些力所能及的稼穡劳动。14岁时，在私塾里念书，书包里经常带着刻印工具，一遇空闲，就拿出来刻。塾师怕耽误功课，屡加以阻止，但他还是背着老师在那里偷偷地磨石刻印。当时读书的私塾就设置在这条山溪的上游的一个山庙里。有一次，他在溪边捡石头，听到塾师摇手铃，连忙向教室跑去，就听到老学先生喊“吴俊卿背”，他连忙应声背道：“关关雎鸠，在河之洲，小小少女，君子好逑……”。老师问：“哼，什么？”他知背错，即时改口“窈窕淑女……”，但手一慌，袋子里的小石头从指间跌落下来。老学先生还批评道：“石头能当饭呢？刻图章能刻出秀才来？把手伸出来！”于是手心挨了三大板子，把他的手心打得红肿起来了。但他矢志不渝，仍然不断刻石。他放学以后在家练习刻印时，父亲见他专心致志，很表同情，但又恐怕他没有恒心和毅力，就鼓励他说：“金石篆刻这门学问又深又广，必须下一番苦功，才能有所成就。同时也要打好诗文、写字等基础。”小俊卿记在心头。父亲在检查他功课完成后，又指导他一些刻印的常识和基本技法。时间一久，他耳闻目染，进步自然很快。这也为他终生乐此不疲的书法篆刻艺术事业，打下了思想和腕力的基础。16岁时，由于家贫，辍学在家，无力购买较多印石，往往以砖代石，练习刻印；偶尔也弄到几方一般的石质印章，就视若珍宝，很认真地刻了又磨，磨了又刻，反反复复，一直磨到只剩下一指厚，手没法握住方才不再磨石。有一次由于刻印过久，手腕酸痛，又没有印床，手指握石不稳，一不小心，刻刀就戳到左手的无名指上，由于用力过猛，戳得很深，鲜血淌流不止，当时山村无药可敷，他父亲用香灰给他止住了血。过了几天，他兴趣所致，忍着“十指连心”的剧痛，坚持练习刻印。一个月后虽然伤口好了结了痂，但那个指甲从此脱却，不再重生。这也为他勤学苦练留下了一个

永恒的纪念。吴昌硕并不因此而退缩,更加深了对篆刻的爱好。后来他在《西泠印社记》中曾说:“予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。”于此可见他对篆刻的爱好与决心。

吴昌硕少年时,对书法亦很用功,读私塾时,老师也要督促描红、习字,也常得到塾师的夸奖。年事稍长,帮做家务时,家贫无力购买足够的笔墨纸张等用具,他就在屋檐前一块大砖石上用旧笔蘸水习大楷。有时有纸时,清晨临写,接连好几个小时,一直到母亲叫他吃饭时才肯休息。

2. 颠沛流离的逃亡生活

吴昌硕出生的年代,正是我国处于一个大动乱、大变革的时代。

他诞生前四年,即1840年,是鸦片战争爆发,帝国主义给中国人民带来深重苦难的时候。他7岁那年(1850),又爆发了我国历史上大规模的农民起义——太平天国革命运动。咸丰十年(1860)他17岁时,太平军由安徽攻入浙江,途经安吉、孝丰等地,清军尾随而至,四处骚乱,无所不为。时值两地饥荒严重,加上兵灾,这幽美宁静的村庄,很快变成一片荒凉。劫后余生的村民,只得四处逃亡,转辗于荒山野谷之中,没有粮食了,只得以树皮、野菜、观音土聊以充饥。此时,吴昌硕的弟妹,都先后死于饥馑。后来日子越难熬,他母亲与未婚妻只得劝他们父子俩外出谋生,以免被抓走充当炮灰,她们留守家园。在不得已的情况下,他只得星夜陪着他父亲外出逃难,远避他乡。不久,父子俩又被乱兵冲散,他多次寻找父亲皆无下落,只得独自一人流浪,替人采撷玉米、打短工、作杂差来糊口。后又先后浪游到安徽、湖北,过着孤苦的饱一顿、饿一顿的流浪生活,有时常以野生果实、植物、树皮、草根充饥。“有时也偶然得到一些粮食,把泥土(俗称观音粉)拌和煮食。”(王个簃《随想录》),由于营养不良,脚手常浮肿。有一次路过山野,住宿一个岩石下草窝里,醒来时,见一野猪竟然睡在身旁不远的草窝中,十分

惊慌,即忙逃走。后来他向人讲到这一情境时,也不免叫人毛骨悚然。

同治元年三月,安吉、长兴一带,暂时得到安静。逃亡两年多的吴昌硕只身回到家乡,可惜村庄往日景象,面目全非,屋垣倒坍,母亲弟妹等虽侥幸脱难,但骨瘦如柴,面无人色。更使他感到痛心与歉疚的是,未婚妻章氏,在十几天前病逝。他闻此消息,十分悲痛。回想起在他离家外逃前,他的未婚妻家认为她已是吴家之人,便由她父亲陪同,淡妆微服来到吴家。吴昌硕离乡背井那天,16岁的章氏含泪送给他一双亲手做的布鞋塞在包袱里说:“家里有婆母要照应,我身不由己,不能跟你一起去,只望你多多保重,早日回来,再图进取。”边说边送,泣别村头。此话犹昨日之事,想不到今朝回来已不见章氏倩影。他母亲告诉他,章氏是个好女子,为人忠厚,知书识礼,勤俭持家,一直陪伴在母亲身旁,照顾服侍老人。太平军来时,还一起到山野中躲避,瑟缩荒野,受到严寒和风雪的袭击。春暖乱事平静归来,贫病交加,临终时还惦记在外逃难的你父子俩,死后就草草埋葬在院子里桂花树下。他得知后,悲痛交加,即拿起锄头去院中,到处是一片废墟瓦砾,他挖了好几处原有桂树之处,也不见章氏尸骨。他仍记得她的音容笑貌和柔顺贤孝的品德。章氏夫人的早去,是他青年时期的一大打击。一直到晚年,他仍时常在怀念着她,时在诗文和篆刻中寄托他的衷情与思念。

家乡仍在乱中,吴昌硕又外出觅生。到了同治三年,21岁的吴昌硕从鄂皖辗转回到家乡,他一家只剩下父子两人,相依为命,耕读度日。

3. 在芜园勤奋读书兼习书印。

太平天国革命失败后,吴昌硕一家9口,仅存父子俩相依为命,耕读度日。经过这番折难之后,他意志变得更坚强了,刻苦求学。但家里藏书不多,为了满足强烈的求知欲望,他曾千方百计去邻近有书人家借书来读,有时为了借一部书,往往来回步行数十

里,也不为苦。借来之书,就废寝忘食、日夜攻读,他对经史、文字训诂之学,极有兴趣,阅读中遇到精彩处时时记录下来,有时也整段抄录、背诵。遇到疑难之处,也常去向人请教。22岁那年,在县里学官的督促下,他勉强去应了一次考试,中了一个秀才。其实早在16岁时,曾参加过童试,可惜那时考后与父避难外逃,由于秀才等名籍资料,因战乱散失而作废,今在老师潘芝畦的督促下,再重行参加童试,再度成为秀才。到晚年他还刻过“重游泮水”和“同治童生咸丰秀才”等印章,并系以长款,以鸣其志,述其怀。但他对八股文不喜欢,对仕途没有兴趣,就绝意不再赴考,而专心于诗书画印的研习。

同治四年(1865),他父亲继娶杨氏(安吉晓墅村人),于是全家三口迁居安吉城内,重建家园。吴昌硕在屋前栽种梅竹菊等,名之曰“芜园”,又名其读书处为“朴巢”,取归真返朴终身不辱之意,就在那里勤奋读书,用功于书法、篆刻。同治五年,吴昌硕23岁,从乡贤先辈施旭臣学习诗和书法;数年后兼学篆刻,精究小学与金石之学。但当时亲戚中见他不务功名,便认为没有出息,时常加以讥讽和斥责。他受此刺激,也萌动外出寻师访友的想法。因此他在感怀诗句中流露:“故乡虽未远,易地亦忧伤。”

同治七年(1868),他的父亲辛甲老人不幸去逝,他非常伤心。他在长诗《别芜园》中流露真挚情切,诗云:“荒凉半晦官,经营劳我父。我父既云亡,我身委羁旅。离声墙外禽,行色烟中橹。饥寒驱作客,独行忘踽踖。”其情凄凄。于是决定暂时离开这个父子曾相依为命的地方。

26岁的吴昌硕,为了求学,负笈来到杭州诂经精舍,从名儒、清末的经学大师俞曲园(名樾,字荫甫)学习辞章和训诂之学,为时一年余,为他后来深造打下了扎实的基础。隔年他又回到安吉苦读,代人书写对联文章等,并教授邻人子弟,人们称他为“芎圃先生”。