

齐白石印谱

湖南美术出版社

齐白石印谱

湖南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

齐白石印谱 / 齐白石篆刻. — 长沙: 湖南美术出版社, 2002. 11

I. 齐… II. 齐… III. 汉字—印谱—中国—现代 IV. J292. 47

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第082214号

齐白石印谱

作 者: 齐白石

责任编辑: 李小山 郭煦

湖南美术出版社出版、发行

(长沙市雨花区火焰开发区4片)

湖南省新华书店经销

湖南省化工地质印刷厂印刷

开本: 889 × 1194 1/16 印张: 12

2002年11月第1版 2002年11月第1次印刷

印数: 1—4000册

书号: ISBN7-5356-1761-1 / J·1650

定价: 23.00元

篆刻如诗有别裁

——齐白石印艺简析

號筱非

在文人篆刻流派繁衍的几百年间，“鲁班门下”的木匠齐白石拿起刻刀，经过长期不断地学习、临仿、变化、完善，终至暮年“变法”。他以隶入篆，以篆入印，大刀阔斧，冲刻印石，霹雳一声，脱颖而出，开宗立派，后学景从。其印艺不仅震撼了民国印坛，时至今日还焕发着盎然生机。

齐白石早年家贫，当牧童，做木工，在劳动之余开拓了艺术生涯。他白天外出做工，晚上刻印，“刊后复磨，磨后又刊，……欲就干，移于东复移于西，移于八方，通室必成池底。”初学浙派丁敬、黄易，后学邓石如、赵之谦等，届临花甲之年定居北京后，“夜长携印忘迟睡”，随着其绘画“衰年变法”，治印也致力独创门户。

“刻印，其篆法别有天趣胜人者，唯秦汉人。秦汉人有过人之处，全在不蠢，胆敢独造，故能超越千古。”齐白石总结秦汉人“超越千古”的经验在于“胆敢独造”。“余刻印不拘昔人绳墨，而时俗以为无所本，余尝哀时人之蠢，不思秦汉人，人子也，吾侪，亦人子也。不思吾有独到处，如令昔人见之，亦必钦佩。”由此可见，他对自己“胆敢独造”也是达到了相当自负的程度。大凡刻印的人，没有谁不是以“秦汉”相标榜，而齐白石却进出“秦汉”，“超越千古”。他还赋诗道：“做摹蚀削可愁人，与世相违我辈能。”一个人初学篆刻，总难从“做、摹、蚀、削”中解脱出来，他却以此为“愁”，毅然地大呼：“与世相违我辈能！”其印艺的核心是求变求新，没有被前人的清规戒律所束缚，不愿跟在别人后面亦步亦趋，处处出色地体现了“胆敢独造”的精神。

齐白石篆刻的“胆敢独造”精神首先体现在篆法上。“刻”从“篆”来，刻变先须篆变，他的篆书取《天发神谶碑》、《三公山碑》、秦权诏量之长，糅合自家笔意，纵横平直，一任自然，将圆体篆变成了方体篆，意趣稚拙，古气逼人。在篆文采用上也体现出这一精神。因为印章大多采用篆文，文字随着时代的需要而发展，越向后看，篆文范围越小，以篆入印的困难也越多。过去的印人，有抱着一部《六书通》或《说文解字》刻一辈子的，不敢越雷池一步。然而，时代在发展，印章所需文字越来越多。如许慎《说文》集字也只有九千多个，篆字既这样少，随意杜撰当然不行，怎么办呢？齐白石有诗云：“篆文许慎说后止，典故康熙篆后无，二者不能增一字，老夫长笑世人愚。”他解决这一矛盾的办法是：“每刻钟鼎文字，若原文只有两字，则此一印章，即无法携刻，故所刻字为钟鼎文中所无者，须以己意刻出，又须有古文笔意，使见者一望而知胎息钟鼎文中而出。”“以己意刻出”，就是以仿体字入印，但“须有古人笔意”。如“最工者愁”、“饱看西山”、“鲁班门下”几印中的“者”、“西”、“鲁”等字就是以隶楷入篆，却无屡杂之感。今天，印章界以今体字入印已是人心所向大势所趋。但齐白石在那个壁垒森严、暮气沉沉的时代，敢于如此“独造”，是需要很大勇气的。无怪乎当时一度被某些“饱学文人”讥为“野狐禅”。

其次，表现在章法安排上。浏览齐白石印谱，千印千貌，分朱布白，变化多姿，虽看似漫不经心，草率操觚，实则严密推敲，苦心经营。他根据印文的多寡，笔画的繁简，笔势的歪斜方圆，形体的长短阔窄，审势入印，强调横笔、竖笔不作刻板对称，大胆使用“斜笔”、“并笔”，疏益疏，密益密，力避整齐对称，以求对比强烈。

如其“夺得天工”一印，四字笔画两多两少，却不平分印面，一疏一密，一轻一重；“夺”字紧逼左边“天”字，横画均取斜势，忽左忽右，险象环生；“得”字紧缩上部，将右下竖钩尽量靠边，空出下端形成空白。“鲁班门下”朱文印巧妙地运用印文之间的连接及印文与边框的相互粘连，造成饱满感，再利用印文笔画的繁简和束展，左疏右密，形成对比，产生虚实等。如此人为地扩大并突出印文笔画的系简和所占空间的矛盾，表现出异常的大胆。

再次，刀法采用单刀侧锋冲刻，在腕指强力下，刀锋过去，呈现出参差不齐的爆破痕迹，令人看去“雄快震动，有渴骥怒猊之势”。古人刀法大致可归纳为冲刀、切刀和冲切结合三种方式。齐白石虽未跳出这三种方式，但他的“单刀法”却天才地从刻线方向上突破了前人之法。如他的白文竖笔即从墨线的右下方向自下而上冲刻。“单刀法”并非齐白石独创，前人早已使用，不过运用单刀刻得细而含蓄，特征并不明显。齐白石将它发扬光大，形成了自己锋芒毕露、大刀阔斧的单刀法，与前人单刀意趣迥异。

篆法、章法、刀法“三变”有机地结合在一起，表现出了超乎常人的大胆、奇肆、泼辣、创新，脱尽前人窠臼，自辟蹊径，开创出大刀阔斧、强悍霸气的齐氏印风。综观齐白石印章艺术，方寸之地，气象万千，一方方精彩动人的印章，包含了高度的书艺和出色的章法、刀法，是有骨有肉、有笔有刀的一件件完整艺术品。细细品味，不难得出这样的体会：

一、重情趣韵味。齐白石说：“刻印一道，工力精通之后，是为一种纯艺术，普通雕刻者，只是依式刻形，求工细，不讲神韵。”篆刻作为一门艺术，如只是一笔一刀简单地书篆雕刻，“不讲神韵”，怎么行呢？

如他所刻的一方“田八”白文印，“田八”二字，读来就是一个乡下汉子的俗称，入印时选取篆书中的简体，一望之下，即可识读。将方整的“田”字置之右上方悬空处理，仅占全印的四分之一，“八”字两笔，一靠左框，一靠右边“田”字，再加上边框后，似零乱却整齐。印文刻画歪歪斜斜，像出自一个刚启蒙稚童的涂鸦手笔，充满了稚气，看了这方印章，可联想到齐白石画中的柴耙、锄头、粪担……会感受到高雅的篆刻艺术，在他的刀下竟和他的画一样如此通俗和有趣。一方好的印章，要达到一定的艺术效果，让人看了惊奇，还要让人看了喜欢；看了喜欢，更要令人寻味。齐白石印章通过独有的篆法、巧构的章法、猛利的刀法和特定的印文，产生了一种特殊的情趣和韵味，甚至还有一定的“音乐感”、“文学感”。这种情趣和韵味包含了 he 精湛的艺术技巧、浓醇的思想感情，引人入胜，激人共鸣。

齐白石所说：“刻印者，须天趣浑成，别开蹊径。”“刻印，其篆刻别有天趣胜人者，唯秦汉人。”他反复推崇的“天趣”，即包含了情趣和韵味。

将齐白石印章与前人作品比较，静穆秀丽不若赵之谦，浑厚古朴不如吴昌硕。但读齐白石印章，透出一股强悍霸气，使人联想到“大刀阔斧”、“快剑抉云”、“干净利落”、“勇往直前”等字眼，有魄力，有气势，与时代相适应。

二、富于平民性。印章艺术是下层劳动者创造的，在过去悠久岁月中，却一直为封建

统治阶级服务和掌握，是少数达贵官人和风雅文人的“游戏三昧”和“赏心乐事”，“鲁班门下”的木匠齐白石致力于这斯文行业，所以和他的诗、画一样，也夹杂着一股“蔬笋气”、“泥土味”，这使他与前代文人篆刻家拉开了一定距离，而与劳动大众的感情接近了。

从今天所能见到的齐白石印章，基本上都能识读，找不出一个生僻字。他大量地以隶楷入篆，以今文入印。印文不故作屈伸，不乱用古体。显得平易近人。

从印文内容来看，浏览明清以来各家印谱，大多充满了“阳春白雪”，而在齐白石印章中，随处可见“下里巴人”似的句子。如他利用印章自道身世：他是“杏子坞老民”（白文印）、“湘上老农”（白文印）、“木人”（朱文印）、“木居士”（白文印），曾“吾幼挂书牛角”（朱文印）、“也曾卧看山牛”（白文印），定居北京后，“望白云家山难舍”（白文印），尚“归梦看池鱼”（朱文印），热爱“绕屋衡峰七十二”（朱文印）、“连山好竹人家”（朱文印），要“以农器谱传吾子孙”（白文印），九十高龄还要“学工农”（白文印）。这些俗之又俗的印，在旧式文人看来，避之犹恐不及，焉敢入印？

二、功夫在诗外。“汝果欲学诗，功夫在诗外。”（陆游诗句）学诗如此，学印又何尝不如此？傅抱石评说齐白石的艺术美，“是基于老人书法（诗、跋）、绘画、篆刻高度统一和有机的构成。”“画面上的每项东西（书、画或者篆刻），都生动地成为了艺术品的不可分割的有机的一个组成部分。”

齐白石诗、书、画、印俱精，四者有机地构成了完整的齐白石艺术。齐白石不是孤立地去专门从事印章艺术，而是既从印内求印，亦从印外求印。他的印章意境来源于诗，刀法来源于书法，章法来源于绘画，印艺和诗、书、画一道共同提高发展。内容、形式、表现手法固然各有不同，但它们互相联系，互相渗透，都基于同一个母因——他的思想、生活、修养、艺术追求。其印艺的形成，在某种意义上讲，并不是一刀一石的偶然，这与他艰辛的生活历程、聪颖过人的悟性、深厚的学养、现代意识的觉醒及对艺术的不懈追求等密不可分。

齐白石的篆刻

第一部分：自用印

姓名·字号·斋室·闲文·吉语

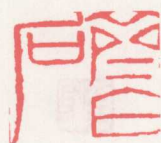

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

齐白石

臣璜私印

臣璜之印

齐频生

频生

频生

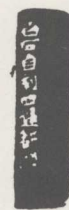
齐伯子

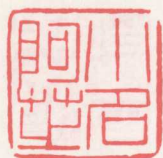
恨翁

齐白石

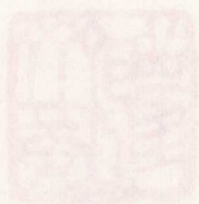
芝

小名阿芝

阿芝

阿芝

齐大

人老山童

齐大

人老山童

齐人

人老山童

苹翁

借山老人

借山老人

木居士记

木居士记

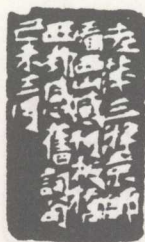
名余曰璜字余曰频生

齐白石
借山主人
(双面印)

齐璜观
白石曾观
(双面印)

齐璜敬写
五世同堂
容颜减尽但余愁
恐青山笑我今非昨
(多面印)

齐璜
濒生
相思
频生齐氏
一别故人生百忧
(多面印)

齐璜印
齐房之印
老革辛苦
阿芝
齐人
(多面印)

齐璜暮年又见
白石白事
平翁又白
齐木人
安得平安
(多面印)

白石假看
萍翁假读
知我只有梅花
(多面印)

白石翁
老平
(双面印)

齐房

齐房之印