

写意印风

陆籽叙 著

写意印风

陆籽叙 著

上海书画出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

写意印风 / 陆籽叙著. —上海: 上海书画出版社,
2003.10

ISBN 7-80672-549-0

I. 写… II. 陆… III. 篆刻—技法 (美术)
IV .J292.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 029573 号

写意印风

陆籽叙著

② 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市钦州南路 81 号

邮编: 200235

网址: www.duoyunxuan-sh.com

E-mail: shcpsh@online.sh.cn

上海出版印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32 字数: 120 千字

印张: 6.5 印数: 1-3,000

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80672-549-0/J · 484

定价: 15.00 元

近年来,方兴未艾的豪放派篆刻样式,以及在其与传统型工整风格相对峙时,常常使我联想到中国画中的写意画与工笔画在表现手法上的异同关系。两者虽同以线条为主要表现手段,而写意画则多了一层水墨构成的画面效果。尤其是在线条的勾勒处理上,写意绘画更是多了几许笔势的写意之势。如若就此而观豪放派篆刻样式,则就不难发现它与写意画一脉相承的作法,例如根据表现需要强调刀法的粗细、方圆之变和疏密对比的结字意趣,以及写意画式的分朱布白等等,无一不是以其虚实互补的处理方式强化主从相佐、虚实相生的审美意趣,以至浑然视之,许多以画理入印的作品竟宛如抽象写意画式的审美意蕴,令人深思不已。

言至于此,只要对当下的篆刻面目稍加留意,就不难意会与写意画风和行草之势如出一辙的表现意绪。而这正是我有心将其两者相提并论,并有意将风格豪放的篆刻名之为“写意印式”的原委之一,这也是写意印式的创作必须着力于写意之趣的理由所在。

再者,就篆刻刀法即书法中的笔法,以及结字构章中的审美规律而言,写意印式亦如楷书与行书的对应关系那样,工整之印易认却不宜抒情,而纯抽象的草法之印,形式感强烈且宜抒情却难以辨认。因而既有利于抒情而又便于辨识者,则唯有写中含工、工中带写的写意印式。

诚然,我之所以提出“写意印式”这么一种新概念,更为重要的原因则是基于近几年来篆刻创作热潮中的美学追求,同时也源于多年来自身创作经验的积累与思考。这两者的相互作用,诱导我去深入探索写意印式的创作规律,以及创作形式的变通来源。

我想,无论是对当今篆刻潮流样式的总结,还是对多元化篆刻风格的期盼,以及对篆刻自身创作道路的回顾与总结,这都将是很有意义的。一方面,可以借助对写意印式创作的形式分析,来探讨其中的创作规律,以期上升为形而之上的理论,启发与诱导企学者的创作学习;另一方面,也可借助此种印学探讨,与同行交流意见,丰富与纠正本书中的既有的认识,以推动写意印学的发展。因此,有必要将我多年来在理论与实践方面的学习心得,以类举的方式分述如下,以期引来八方同道的真言。

引言

1	一 写意印式的演变
1	(一) 写意印式在无奈中发端
2	(二) 从两方烙马印看写意印式的
远古运作
4	(三) 汉代急就章中的写意启示
6	(四) 封泥印中的写意理趣
8	(五) 隋唐官印中的写意理法
10	(六) 宋官印中的写意演示
12	(七) 元押印之于写意形式的生发
13	(八) 明清闲章对写意印式的内容
拓展
15	(九) 吴昌硕以金石之气熔铸写意
印风的经验
16	(一〇) 齐派印学对于写意印风的
极大发挥
22	二 写意印风的形式来源
22	(一) 来自书理的写意之势
27	(二) 画理入印的审美意会
39	(三) 对秦汉瓦当的形制借鉴
44	(四) 古砖文中的结字风骨
48	(五) 封泥印式中的残损启示
56	(六) 于古印模形变中的形式启示
60	(七) 宋元押印中图文相辅的形式
创造
63	(八) 书画印中的文人气质

67	三 写意印式的构成理法
68	(一) 刀法笔势的传情作用
76	(二) 结字造型中的审美意会
82	(三) 以局部的笔势之变激活构章形式
86	(四) 构字章法中的形式处理
98	(五) 印文与印边的相互借代
108	(六) 无边而边的形式法度
113	(七) 点线面构成中的画理阐释
115	(八) 虚实之意与主从之姿
121	(九) 布白与留红的妙用
132	(一〇) 受书理制约的笔情墨趣
138	(一一) 以残损和积淤之变营造虚实相生的意象
146	(一二) 含蓄表意中的人文内涵
150	(一三) 边款与印式的形式构成
160	四 写意印式的创作
160	(一) 实践与理论相互作用的创作路子
176	(二) 强调书写式运刀作风
178	(三) 画理的抽象陈设
181	(四) 印外求印中的形式创造
190	(五) 空白的妙用
193	(六) 边款创作

一 写意印式的演变

一如学史可以鉴古开今的道理那样,我们学习一门艺术,尤其是在意欲拓展未来的过程中,更须以鉴古开今之法明鉴其应趋的方向,以推动艺术的发展。对于写意篆刻之法的学习和进取之理也何尝不是如此?为了加强对基本理论的理解和认识,有必要知其从何而来的历史。唯其如此,才有可能知其发展规律,以明确应趋的方向。

正如“理解的东西才能更好地感觉它”的哲言所示,也只有在我们以知其过去和现在的方式去预知未然的时候,对于艺术表现中的所以然问题才会有更为透彻的理解和认识。也只有在以此为前提的情况下,对艺术发展方向的探索与把握才具有实际可行的意义。

因此,在本书意欲阐明写意印式的表现程式之前,有必要对它的发端、演变和流变作一概括性论述。然后,就写意印式在各个重要时期或重要流派中的代表性印作为线索,作种种有侧重的论述,以供读者认识其演变过程和发展规律。

(一) 写意印式在无奈中发端

是否可以这样理解,所谓的写意篆刻模式即是以种种非常规结字章法构成的篆刻样式。如果此种说法尚能成立的话,那么是否又可以这样认为:现存最早的古玺印——商玺“亚禽氏”和“瞿”(图1、2)即是写意篆刻的最早雏形。尽管它受铸造工艺的局限,并非出自人为的刻意追求,但是在我们就此种写意印式的各种特征作种种写意理趣的联想与想象时,其所蕴涵的审美意趣也就变得确切而又实在了。

图 1

图 2

因此,就这种出于巧合的形变样式和残损现象,作写意印式的理法分析与类归比较也就具有了实际意义。

因而先秦以来的许多非常规印式,常常为写意篆刻的创作带来种种意外的构章启示。这也是我们学习写意印式之所以要溯源而上的重要原因。

纵观战国、秦汉官印,不难发现其中有相当一部分印是与工整一路印式并驾齐驱的写意印风样式。此种印式或偏或倚、或奇或险,都为日后的主观写意提供了足以借鉴的形式理法参照。诚然,这只是后人着眼于写意理趣所作的想象与类归,但这对于写意理法的探索,毕竟有了知其所以然的理法依据。

因此,可以说中国最早的写意印式虽只是一种发自无奈的印章草作,但也实实在在地成了中国印学赖以表意抒情的先导。不难想象,如若没有此种写意样式的先导作用,又何以有当今篆刻创作独立成艺的主体意识。而主体意识的形成与发展,正是以印学语言的表意抒情为前提的,以至我们常常习惯地从古人印作中的意外之趣中搜寻写意之法,以丰富和完善写意印式的形式创造。

(二) 从两方烙马印看写意印式的远古运作

烙马印是古代官方用于烙马的印凭,所用文字有金文

和缪篆两种,其章法布局多由结字的造型生发而成。

例如,战国时期的“日庚都萃车马”(图3)一印,即是以中紧外放的结字特点互与交错,疏密结集而成。而其大开大合的布局章法和极富意蕴的布白,与中国画“空白之处便是诗”的布白方式又如出一辙,以其开合有致的构章,在虚实布局的同时,也生动了印面气韵,具有不画而画的抽象画意。

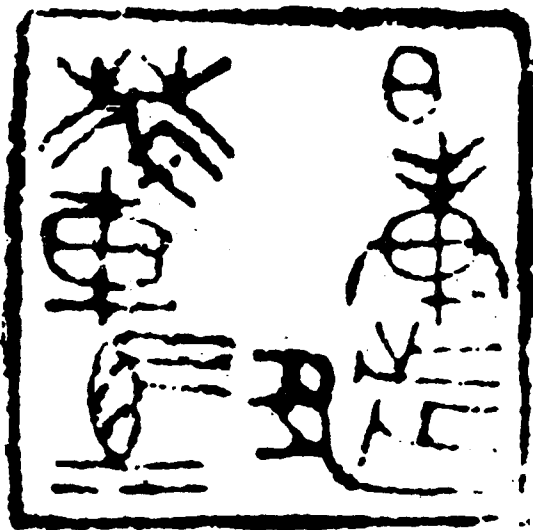

图 3

与前印同属以印文的结字特点行施章法的作法相比较,汉代的“夏丘”(图4)一印,则是以方折直截的缪篆与印面的平实形制相契合,统律了印面章法的视觉形式,以其恣放之势与刚直平实的结字造型相契合,给人雄放率真的美感。

这两方古印出自铸印工艺中的肌理效果,以及年长日久的腐蚀、残损和淤积所致的虚实变化,也恰好暗合了写意印式的空灵之气。因而足以作为写意篆刻创作理法的具体借鉴。

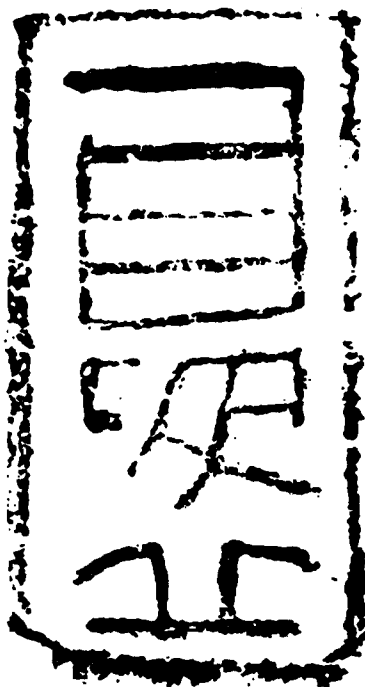

图 4

此种发自无意的审美意蕴与创作理法相暗合的艺术现象,足以引起我们的重视与思考。因为此种印学借鉴的成功运用,不仅能从古意中焕发出新意,更能从中导通写意印风的古今源流关系,以至于从活用传统理法的过程中去寄寓艺术个性和时代精神。

因此,善学者常常可以由此种运作中获得事半功倍的效果,以及举一反三的思辨能力。如若深入印学的源流认真反思、努力探索,往往易得高古之气而避免与

同代人的风格雷同,以至明白取法乎上的道理。

(三) 汉代急就章中的写意启示

相传古时候迫于军务紧急,在无法从容制印传令的情况下,只得就地以刀代笔匆匆刊印,以应告急之势。此种笔势纵横、刀法刻露、印面布字大小错落而章法疏密有致的篆刻形式,在当时很可能是一种无意的追求,但却从中传达出“沙场秋点兵”式的激越气氛,给人以率意真切的审美感受。如“赤城护军章”、“镇远将军章”、“平难将军章”(图5、6、7)所示。

图 5

图 6

图 7

同时,这也无意中暗合了写意中国画式的构成意趣,并且为写意篆刻之风的拓展开启了重要法门。齐白石印风的开创,即主要得益于此(如书中有关印例所示)。

因而确切地说,汉代的急就章中单刀直截的刻法,不仅引发了强调刀法、笔意的写意印风,同时也为空灵印法觅得了重要契机。不仅如此,其匆忙制印所致的大小相错的组字格局,也极大地开发了写意印式的章法。人们从其错落互借的构章中认识到了揖让之美,从其疏密对比中悟到了虚实相生的构成理法。

因而,从某种意义上讲,是此等不规则的刀法和章法,无意中松解了工致印式中的种种拘谨与刻板,为中国篆刻从实用走向艺术,由表意转向抒情,开启了崭新的法门。

一如齐白石题陈曼生印拓所言:“刻印,其篆法别有天趣胜人者,惟秦汉人也。秦汉人有过人之处,全在不蠢,胆敢独造,故能超出千古。”从中可见,无论是出于被动的应急,还是发自内心的创造,在一门艺术发展到极致之时,不畏艰辛地适时独造,无疑是一种“变则通,通则久”的胜举。

其实,在我如是而言之时,也从中受到了深刻的教益,并因之萌发了求变的冲动——一种原于印学历史的思考:究竟应该如何从古人的不经意之作中觅得可以言传的精微之趣?而此种贯穿学印创作与风格创造的摹学取向问题,从来都是众说纷纭而仁者见仁、智者见智,艺术习性有别而

所鉴深度不一,以至于其艺术结果也就各不相同。

然而,由此所致的各种活用艺术理法的招术却能殊途同归地切入艺术的正题,于其各自的求艺路子中借题发挥地生出种种意外之功。如若方向正确且把握得当,亦不啻是一种借古开今的创举。因此,善于摹学借鉴的印人对古人之印,不仅要如实汲取营养,更要善于借题发挥,从中表述自己的独到见解。

当然,汉代的急就章印式作为印人师法乎上的摹学楷模,其原委远远不止于此。而更为具体而深刻的体会,也只有在具体深入的摹学过程中方能悟觉。尤其是在我们活用其中的精微之理时,借古开今的法门也就由此徐徐开启。即使对于学有所成的印家而言,其理亦复如此。因为,此种学以致用和学以致变的学习方式,实际上已成了印家终生进取的重要方式,一种如同曲不离口、拳不离手的基本功。也许这正是齐白石一生钟爱汉印,并孜孜以求的原委所在。

众所周知,齐派印风中“单刀取势”与“疏密章法”的主要特点,多源于汉代急就章的各种启示。只是齐派的后学者偏面地仅此死学,而一一走向了概念、僵化的结壳模式。

在印文繁简悬殊、形态各异的印面布局中,以均匀笔距作为布局的先决条件,因而,繁简之字互为借格,错落结集,自然也就成了一种无为而治的理法。进而复以结字的疏密之变,以成主从之意和虚实之趣。而这正是急就章印法给我们的重要启示之一。如本书中借格章法印例所现。反之,如若将繁字压缩、简字扩展,并顺着此种意绪互与借格,即会使繁者杂乱、简者空洞,致使印面布局失衡。

(四) 封泥印中的写意理趣

在简牍书时代,封泥是封缄简牍的胶泥,盖印其上以为凭信,后人以纸墨拓成可视的印蜕,这就是我们今天所见的

封泥印式。

封泥印中多为秦汉官印的风格样式,或工整、或写意,抑或兼工带写,一经信手盖印泥上,弯弯斜斜,或偏或欹,皆成妙趣。加之年长日久的残损与风化,尤其是在后人蒙纸墨拓时,其斑驳残损所形成的虚实意趣更是令人喜出望外,以至于极大地启发了当今印风中的写意理趣。或为刚柔相济的笔势线条,或为聚散有致的主从关系,或为虚实相生的印式情理,无意中竟一一暗合了写意篆刻的种种理法。(如本书《封泥印式中的残损启示》中的有关印例所示)

于是,印家争相仿效旋见成效,甚或个性化写意印风由此而立者也不乏其人。如吴昌硕、邓散木以及当代诸印家的印风所现,即是于封泥印式中各取所需各得其所的结果。进而,再由此影响后学,以至发扬光大。(如书中有关印例所现)

如今虽然已很难断定,究竟是封泥样式启发了人们对写意印式的种种想象呢,还是封泥印墨拓中的种种意外的虚实形变,丰富了写意印式的种种美学法则?但是,无论如何,封泥印对于写意印式理法的形成与发展,确实提供了有迹可寻的表现理法。而这对于写意风格形式的探索,又何尝不是一种理法启迪?

在这里应引起特别注意的是,年长日久的自然风化、残损和积淤,也大大地强化了印式的布白之意和虚实之趣,因而成了写意篆刻创作的应循法则。再者,令后人学习的就是在蘸印泥抑盖于纸上时,因位置不正所造成的粗细悬殊、虚实相生的封泥边,于其边与线的互借中,将印式的写意之势诱导成更为自然的情状。而这对于提高印学品味,又恰好是一种十分难得的表现机杼。

至今,令人们惊喜不已的是此种自然的艺术巧合,恰恰为已近山穷水尽的写意印式的翻新与拓展,提供了许多具体可鉴的表现启迪,正如书中有关印例所示。

如古泥的“清虚自守”(图8)一印中的封泥边借鉴,即是一例。

如“童年印象”(图9)中的边线运用,以其若即若离、以虚围实的线条处理,强化虚实互补、疏而不空、密而不闷的审美效果。

图 8

图 9

(五) 隋唐官印中的写意理法

印至隋唐,官印格局成了印学的主流。除精工有余的折叠文官印之外,还出现了不甚工整的官印样式。其虽属流美婉转一路,但已于不经意中打破了对称僵化的格局而趋向随意自然的形态,无意中竟形成了结字互变的写意构章。

不仅如此,随唐官印中所表现出来的中庸平和的形态,具有自然含蓄的意趣,对于当今写意印式的创作,也不无随缘而化的启迪意义。

从“金山县印”(图10)看,其随意而结的不等大的平稳结字,多有自然写意的气度,从笔势结体到印面章法,一一暗合了随意而结和任体而书的写意作法。给人稚气迭出、慧意中蕴的视觉联想,因而于其含蓄的表现中不难意会其圆润自然的审美意蕴。此种文质中蕴的气氛营造,也是写意印式更为含蓄的表现。于此类刀转笔现的运作中,所

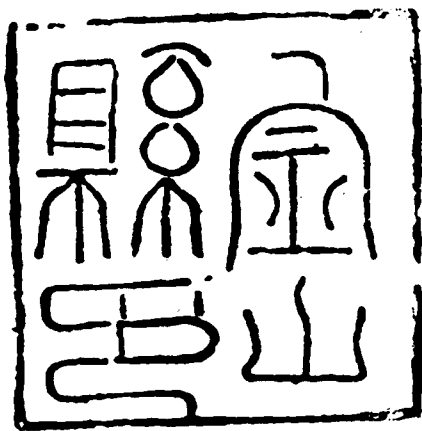

图 10

需的是折钗股式的道劲流美之趣,所忌的是僵化的笔势、板结无味的结字造型和单一刻板的平均布局。而此印又恰好无意中避开了此等作印的禁忌。

此种发自无意的民间美感,对于其后的写意篆刻创作,又无疑是一种切实可行的内气诱导。以至后人从中看到了多种变法的可能。例如李学伟“老僧唱经”(图11)的印风

图 11

追求,即有摹拟此类铜质印式的意味。在如今造险救险、殊途同归的风格倾向中,此种创作思路亦不失为一种独辟蹊径的印学路子。

(六) 宋官印中的写意演示

如果从写意印式的角度来审读宋代的楷法篆书官印,当不难发现其中意趣横生的写意理法。也许这在制印之时只是一种随意所致的意外之功,但其一招一式毕竟已为我们今天的印学研究提供了可资借鉴的理法启示。

也许世上原本就该是先有实践成果,然后才有从中引申出来的种种理论定律,我想至少写意印法的来历可能是这样的。因而,对于写意印式的研究,至今只有大的概念而无已至终极的固定模式,仍有许多新的表现形式有待于从各种艺术形式的借鉴中去发掘,也有赖于从突发性灵感中去构想。而宋代细边篆书朱文印中那种取势微变、章法灵动的印法,正好为我们探索写意印风,提供了诸多理法意趣方面的形象演示。

此类宋官印,既非正统官印的精工不苟,亦无文人印式的刻意表现,然而却以其并不规则的篆书印式外传着浓郁的民间印趣。细细品味,似乎是在为写意篆刻的创作,作种种尚待完善的示范。

也许在印就之初,其中的意蕴还远远没有现今的丰富,是千百年来的腐蚀、残损和扭曲,成全了它作为写意印式所需的各种表意要素。令人欣慰的是,此种原于无奈的意外作用,却极大地促进了写意篆刻样式的形成与完善,以至演化成种种形式风格,昭示着后来者继而探索。致使一代又一代印人,就此借鉴生发,开拓出新的写意印路。

“义捷左第一军使记”(图12)一印即是此种美学意义上的佳作。此印欹斜之势的结字造型,以收放和揖让的方