

从海派到现代大师丛书 查永玲 主编

开创金石派的

赵之谦

单国强 著

同治辛未冬月 赵之谦画于都门

海峡文艺出版社

□ 从海 ■

■ 查永玲 主 编

开创“金石派”的赵之谦

单国强 著

海峡文艺出版社

2003.1

图书在版编目(CIP)数据

开创金石派的赵之谦 / 单国强著. — 福州: 海峡文艺出版社, 2002

(从海派到现代大师丛书 / 查永玲主编)

ISBN 7-80640-809-6

I. 开… II. 单… III. ①赵之谦 (1829~1884) — 生平事迹 ②赵之谦 (1829~1884) — 中国画 — 艺术评论 IV. k825.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第107104号

开创金石派的 赵之谦

作者: 单国强 著

责任编辑: 茅林立

出版发行: 海峡文艺出版社

社址: 福州市东水路76号14层

邮编: 350001

发行部电话: 0591-7536724

印刷: 福州市南方彩色印刷公司

邮编: 350001

开本: 850 × 1168毫米 1/32

字数: 30千字

印张: 3

版次: 2003年2月第1版

印次: 2003年2月第1次印刷

ISBN 7-80640-809-6/I · 534

定价: 29.00元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

序

查永玲

任何文化艺术的发展，都是随着政权的稳定和经济的发展而发展的，因此，是否可以这样说，中国的传统文化艺术的发展依存于皇室政权的稳固和经济的繁荣。如果说，明代以前的文化艺术是以皇室为中心发展的，那么，明代以后，文化艺术是随着商品经济的消长替换而兴衰。

清代三次艺术中心的转移就是明证。第一次，清前期，徽商的繁荣和兴盛，孕育了新安画派、安徽画派；第二次，清中期，扬州经济的发达，云集了大批画家，出现了扬州画派；第三次，则是清末民初，上海的迅速崛起，形成海上画派。在中国绘画史上，清代这三次艺术中心的形成，无疑以海派的崛起最为重要。前两次，仅仅是经济重心的转移，第三次，却是改朝换代。这是一次划时代的转折，由此而产生的海派，其在中国绘画史上所产生的震动，是巨大的；其影响之深远，一直延续到今天。

中国近代社会，自一八四〇年鸦片战争开始，

2 开创金石派的赵之谦

长期封闭的国门被强行打开，西方的经济、科技、艺术、文化随着外强的侵入而进入。上海，作为第一批被打开的门户，率先得到畸形发展。而这时，也正是中国的政权发生质变的过程，这是一个翻天覆地的时代。长期以来，过惯了平静、自给自足生活的中国士大夫阶层，第一次受到如此激烈的冲击。时势造就英雄，时代孕育人才，任何杰出的人才都离不开他所处的社会背景。海派作为近代社会的产物，是伴随着封建社会的逐渐解体和资产阶级民主思想的产生而出现的。时代的变迁，民主意识的崛起，冲击着千百年来传统的旧模式、旧观念，艺术作为社会意识形态的反映，也不可避免地受到触动。这对于长期处于自我封闭的人们来说，无疑是强烈的震撼。不论是主动的还是被动的，人们都会在这种大动荡、大调整中汲取新鲜的养分。

上海，这个充满活力、在特定条件下发展起来的新兴城市，东方的大码头，接纳了由四面八方集聚到这里的中外过客。他们以自己不同的方式在这块开放的土地上创业生存。

商品经济的大潮席卷而来，它推动艺术品迅速走向市场，成为商品。一大批以卖画为生的画家也先后云集于此，他们来自不同的阶层，在上海这个大都市里，为着共同的生计，相互切磋，互为师友，取长补短。而生活节奏的加快，那种文人闲暇雅兴、田园般的生活已一去不复返了。面对生计，画家们改变绘画题材，顺应工商平民阶层的欣赏要求，使艺术更贴近生活。创作快捷的花鸟画取代了结构严谨的山水画；代表文人清高的兰、竹、梅被更多的寓意吉祥富贵的牡丹、万年红、珊瑚珠所替代。他们善于吸收外来文化，西洋红等颜料的引进，使花卉的色彩一改文人的淡泊与高洁，变得浓烈而艳丽。形成了一种既依赖于古典文化又吸纳了平民意识，既恪守传统的笔墨又融合了新兴艺术养分的雅俗共赏的艺术创作风格。

他们既有着共同的艺术特征，又具有鲜明的个性。

赵之谦浓艳强烈的色彩和富有金石味的书法，蒲华率直和淋漓的水墨，任颐灵动和讨巧的笔法，吴昌硕沉稳和雄健的气势……这一切的共性和个性，共同铸造了海派鲜明的流派风格。

历史跨入了二十世纪，社会发生了更加巨大的变动，随着社会的开明和文化的进步，步海派的后尘，一批艺术大师诞生了。他们都是在海派自由发挥而互为影响的艺术氛围中开始起步的，他们被称为海派的第三期画家，这显然是被扩大了、延续了的海派。严格地说，以传统的界定，他们并不属于海派的这个范围，但他们的创作模式和艺术思维却是无法脱离海派所给予的烙印，在他们的作品中，我们不时地可以窥视到海派的痕迹。

他们在继承了海派适者生存和个性发展的基础上，比前人更具有理性和开放性。他们的共性依然是从传统中来，但更注重个体的发展。黄宾虹的抽象，齐白石的天真，潘天寿的霸悍，余绍宋的儒雅，沙孟海的厚重……这一切又构成了现代艺术的缤纷灿烂，他们对笔墨的追求和与时俱进的创作理念，把中国书画推向又一个高峰。

《从海派到现代大师》丛书，旨在为当代青年提供借古鉴今的精神文化食粮，使他们了解近、现代民族文化艺术的精髓。这对于在当今激烈的竞争中成长的一代青年提高自身文化修养，陶冶性情，有一定的帮助作用。限于编者的识见水平，各篇所传名家事略难免挂一漏万，敬请读者诸君批评指正。

2002年仲春于杭州

目 录

一、生 平

1. 自幼至而立之年居家时期(30岁以前)(2)
2. 客居他乡至京师会试之中年时期
(31-34岁)(6)
3. 任职江西南昌之晚年时期(45-56岁)(9)

二、交 友

1. 金石之友(13)
2. 仕宦之交(19)
3. 诗文、书画诸友(22)

三、为 人

1. 待人处事(27)
2. 仕途生涯(35)
3. 家庭生活(37)

四、绘 画

1. 花卉画(42)
2. 山水画(51)
3. 人物画(53)

五、书 法

-(55)

2 开创金石派的赵之谦

六、篆 刻	
.....	(61)
七、著 述	
.....	(65)
八、影 响	
1. 弟子后学	(72)
2. 开“海派”先河	(75)
注 释	
.....	(85)

赵之谦是晚清著名的书法家、篆刻家和画家。书法上所创的“魏底颜面”风格，使他成为晚清三大碑学书家（另有何绍基、吴昌硕）之一；篆刻“由浙入皖”，并融入币、版、镜、砖、封泥和六朝碑版造像，树遒美婉约新风，是继邓石如、吴熙载之后的“邓派”主将；绘画成就更为卓著，他以书法、篆刻入画，风格沉雄古茂，格调雅俗共赏，被誉为“金石画派”之开创者，也有称其“开前海派之先河”，属“海派”前驱。为全面了解赵之谦的生平事迹和艺术成就，兹依据已有研究成果，分别按生平、交友、个性、篆刻、书

法、绘画、影响诸部分，予以概略介绍。^①

花卉册

一、生 平

赵之谦（1829—1884），初字冷君，后字益甫、孺卿、诒叔，号铁三、支自、憨寮，中年更号悲盦，晚号无闷，又有子欠、坎寮、梅庵、笑道人和定光佛再世坠落娑婆世界凡夫等别号。斋名有“二金蝶堂”、“苦兼室”、“仰视七百二十九鹤斋”等。

1. 自幼至而立之年居家时期（30岁以前）

赵之谦清道光九年（1829）七月九日生于绍兴会稽开元寺东首大场口。据《家乘》记，先世为宋宗室之后，明弘治间由嵊县

菊花博古图

迁入绍兴，他是第十五世裔。自高祖以来均业商，父亲松筠，字守礼，中年患喘病，长年卧床，家务全仗母亲章氏主持。兄烈，字积庵。

赵之谦自幼聪慧，甫二岁即能把笔作字，四岁入私塾，读书过目不忘，“口诵心记，旁通贯串。”其沉潜笃实的性格，深为祖母所爱。十三岁以前，自读宋五子书，求性道。十五岁时，母章氏积劳病歿，兄为仇诬，以讼破产，家境陷于贫，之谦竟至无资购书。

赵之谦十七岁时（1845）始为金石之学，山阴沈霞西为第一导师。沈霞西，字复槃，乾隆四十四年（1779）生，教赵时已六十七岁，他在书画、金石、碑刻帖目等方面造诣均深，藏书甚富。赵之谦在其指授下，亦留意于古书珍本的收集整理，他二十五岁时曾云：“搜访编校诸家藏本者至是五年，已得百三十余种。”在金石学方面，更受到启蒙教育。

赵之谦十九岁时（1847）娶范璣为妻。范璣，字敬玉，长赵叔一岁，绍兴道墟章家楼人，与赵母章氏同里，范、章两家本是世交，故范、赵两家亦得以联姻。范氏知书达理，工诗能书，勤俭治家，扶持夫业，曾勉励丈夫：“不在科

花卉四屏

富貴昌宜圖

名上图倖进，要在学术上开先路。”以后嫂亡兄走，她又担起了抚养侄辈的责任，并为侄女遣嫁。夫妻间也感情笃厚，相濡以沫。赵之谦成家后，即开馆授徒，以教书的菲薄收入来维持生计。二十岁前已学书法，临颜真卿《家庙碑》，日五百字。其时境况窘迫，诚如诗所曰：“未堪家多难，谋生计又左”；“饥捏千字肠，寒钻五内火。”

赵之谦二十岁（1848）补博士弟子员，入邑学。二十一岁考取秀才，与余姚周白山齐名，当时目为“二俊”。两人同游周涤翁之门，赵宗学其书法，有出蓝之誉。二十二岁时（1850）溧阳缪梓署杭州府，赵入幕当师爷，办理文案笺奏之事，后缪氏官绍兴，赵随之，又得与绩溪胡培系、胡澍，溧阳王晋玉、余姚周白山等相过从，一起稽考辨难，他们在缪氏熏陶下，均以书法考证之学得名。二十四岁（1852）初应乡试时他赖族人资助成行。据同治五年（1867）自撰《赵氏祖像记》叙述：

“壬子乡试，谦贫然，不克赴，曼仙公独助之钱十一千九百以成行。”可见当时赵家贫困到连绍兴至杭州的路费都凑不足，幸叔祖曼仙公资助才成行，然此行赵未能中式。

花卉册

赵之谦二十五岁时（1853），父卒，嫂病歿，兄积庵出亡，其兄子女无归，由拊叔抚育。二十六时，缪梓调回杭州府，改署杭嘉湖道兼盐运使，赵亦随客杭州。二十七岁在杭州乡试未第，客嘉兴郭止亭家，遍读郭氏所藏书籍及汉印，学问和治印益进。二十八岁缪梓补金衢严道，赵亦客衢州署、常州署。三十一岁（1859）在杭州乡试中式，以行文简古，置第三。

赵之谦在“三十而立”之前，主要活动于家乡。自幼即弃商习儒，读书、习字、刻印，奠定了扎实的基础。然家境屡遭变故，母卒、父亡、嫂死、兄走，只能以开馆教书来维持生计。二十二岁后出游杭州，入缪梓幕府，开拓了眼界，书画、篆刻均大有进展。其时对仕途亦颇热中，数次应考，然至三十一岁才乡试中式，一路也不甚顺利。

2. 客居他乡至京师会试之中年时期 (31—44岁)

咸丰十年(1860)赵之谦三十二岁时,太平军围攻杭州,缪梓战死。赵之谦不得不另谋生计,离乡外出。先是走嘉兴,泛海入余姚,抵绍兴,居越之东关;次年客永嘉、温州,

俯仰未能弭,寻念非但一

十二月客福州。在温州赴福州途中险遭不测,有诗注曰:“余自庚申北行阻寇,北归又逢杭州之变,遂取道澈浦渡入余姚。去冬由瓠入闽,再附海艘,甫白犬山下,风起水涌,几葬鱼腹。”其年九月太平军撤离绍兴,清兵入城焚扰,家园被毁。

同治元年(1862)二月二十七日,夫人范璫以忧病卒,先数月,女儿慧棒亦夭折。流寓温州的赵之谦在九十余天后才收到友人魏稼孙报丧的书信,惊悉妻女均已亡故,悲恸之极,挥泪作诗云:“我妇死离乱,文字无一存。惟有半纸书,依我凤风尘!”并复函给故乡亲朋,表示“终身不续正配矣”。当时即治印数方,有“如今是云散雪消,花残月缺”、“俯仰未能弭,寻念非

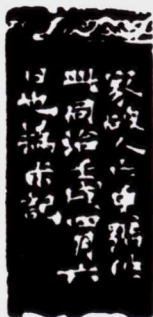

如今是云散雪消,花残月缺

但一”两印,由学生钱式代刻,边镌《亡妇范敬玉事略》三百七十余字;四月六日,遂号“悲龠”,并刻印,镌边款曰:“家破人亡,更号作此。”其时以诚谦子寿铨过继,年十一岁。是年三月,始与分别七年的胞兄积庵在福州相见。十二月,赵由永嘉海道转沪至京都,遇海上大风,谓曾飘至

日本界。

赵之谦三十四岁在遭受旧居被焚、妻女俱亡的变故后，悲悯穷愁，万念皆灰，惟感艺术才是他不能忘却的，遂刻“未了事”一印，以后就孤居独身，潜心于书、画、印之中，并游荡四方，广交艺友。三十五岁（1863）客京师，先后结识了

悲庵

潘祖荫、王懿荣、刘铨福等著名收藏家，得以饱览他们珍藏的三代彝器铭文和历代碑刻拓本，同时，共癖金石的好友也相继来京，一起访求金石拓本，考订鉴赏碑版。是年，魏稼孙集赵之谦印成《二金蝶堂印谱》，赵自作撰识；九月，赵作《二金蝶堂双勾两汉刻石之记》，由胡澍、沈树镛、魏稼孙、赵之谦四人同时镌审定印，赵氏刻侧款记其事；十月，魏稼孙集吴熙载印稿成，赵为撰序，吴熙载亦治“赵之谦”、“二金蝶堂”两印相赠。赵在京通过鉴赏金石书画，心情逐渐好转，即以“无闷”为号。

餐经养年

赵三十六岁时，为纪念亡妻、亡女，刻“餐经养年”印，又作“我欲不伤悲不得已”印，侧款“拗叔悼亡，乃刻此语”；撰《补寰宇访碑录》，自为序，沈树镛为书跋；撰《六朝别字记》初稿成，自书其端，胡澍为之序。三十七岁应礼部试，未中。后客金陵，腊月，与魏稼孙同访绍兴禹陵，探窈石。三十八岁，居家乡绍兴；二月客黄岩，馆翼文书院；九月归里，为侄能定娶妇；十一月又去黄岩。三十九岁春客杭城，夏旋里，秋客京师。四十岁应礼

无闷

我欲伤悲不得已

部试，未中。四十一岁，完成研究鼻烟壶著作《勇庐闲话》，自为序；客永嘉，游乐清；十一月归杭城。四十二岁，春日旧疾复发；八月为长女桂姑遣嫁，适沈氏；冬抵金陵度岁。四十三岁客京师，第三

次应礼部试，又未售；五月初一日，与潘祖荫、张之洞等发起龙树寺之会。四十四岁，三月，将出都门，检点旧作，分送友朋；五月归会稽，秋客杭城，以国史馆誊录议叙知县，分发江西，投谒巡抚刘坤一，委分办省志局差，修《江西通志》。次年，赴江西修通志。

赵之谦三十一岁至四十四岁的十余年内，鰥居独身，往来南北，以艺会友。三十四岁前结交的有胡澍、魏稼孙、沈韵初、沈霞西、江韬叔等人，“但有两三孤俊侣，商量金石当撰著。”至京后又结识了潘祖荫、刘铨福、李文田等人，“奇赏疑析，晨夕

花卉册

无间。”他们在金石、书画或学问上的造诣，对赵之谦有很多补养。此时期他的篆刻、书法、绘画创作甚富，并形成了自身独特面貌，成就最为辉煌。著述也颇多，几乎主要著作都在这段时间成稿乃至付梓。

3. 任职江西南昌之晚年时期（45—56岁）

赵之谦在四十五岁时（1873）至南昌，任职通志局，主编《江西通志》；秋八月为继子寿佐娶俞薰卿第三女为室。四十六岁续娶休宁陈氏，得子寿倪。四十七岁为亡友戴望刊《滴麟堂遗集》，并撰序目。四十八岁春，遭诽谤而请求罢修通志，后弄清事实得罢。四十九岁，傅枏辑其《二金蝶堂印谱》成，共四册，幼子寿倪生。

赵五十岁时，始编成《江西通志》。他殚精竭神，不堪其苦，在《家书》中谓：“到省七载，志书苦差，几如古井不