

吴昌硕

印论图释

WUCHANGSHUOYINLUNTUSHI

西泠印社出版社

刘江 编著

吴昌硕印论图释

刘 江 编著

西泠印社出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴昌硕印论图释/刘江编著. —杭州: 西泠印社出版社, 2004. 9

ISBN 7-80517-790-2

I. 吴... II. 刘... III. 篆刻—艺术理论
IV. J292.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 095913 号

吴昌硕印论图释

刘 江 著

西泠印社出版社

地址: 杭州市解放路马坡巷 39 号

邮政编码: 310009

责任编辑: 彭 德 侯 辉

封面设计: 项瑞华 责任出版: 李 兵

全国新华书店经销

杭州大漠照排印刷有限公司排版

印刷厂: 杭州三源印刷有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 15.75

2004 年 10 月第 1 版 2004 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-80517-790-2

定价: 48.00 元

予少好篆刻，自少至老，与印无一日离，稍知其源流正变。

印诂无源？读书坐风雨晦明，数布衣曾开浙派。社何敢长？识字仅鼎彝瓴甓，一耕夫来自田间。

——吴昌硕

ACC 25/04

序 言

吴昌硕(1844—1927),浙江安吉县人,是我国近代著名的书法、篆刻、绘画艺术大师,是全世界第一个印学团体——西泠印社的首任社长。他原名俊,一名俊卿,中年后更字昌硕,亦署仓硕、苍石、昌石,六十九岁后以字行。他的别号很多,四、五十岁曾用阿昌、缶庐、缶苦铁等,六十后曾用破荷亭长、老缶,七十以后有大聋、抱缶、聋缶、石人子等。

他从小就笃爱书、画、印,开始仅凭兴趣,后来在私塾上学,仍在课桌上偷偷刻石,被塾师训斥。父亲见其如此着迷,遂循循善诱,启导临习古印、研读说文。青年时又至杭州、苏州、上海等地寻师访友。在许多名师指导下,又参看了不少古器物、铭刻、印谱等,技艺日进。

后来,他在诗、书、画、印诸方面,均有很深的造诣,并上下古今、广收博采,相互渗透、熔于一炉,独辟蹊径、自成一家面貌,为我国近现代艺术史开创了一代大写意的新风。

尤难能可贵的是,他不仅擅长诗、书、画、印,更把四者相互融合、成一新体。在其画中,有诗,有书,有印;在其印中,熔进诗情画意,书法之笔墨意趣,成为一个不可分割的整体。其诗、书、画、印,无论哪一种艺术作品,都能体现出一些共同的东西,那就是吴昌硕大气磅礴、力量雄伟的个人风格和内涵深厚、意蕴无尽的思想与精神气质。他的这种风貌,不仅是他个人的艺术风格,同时也表达了我们那个时代的民族的精神。在那个半封建半殖民地社会中、在帝国主义列强侵略中国、企图瓜分华

夏的危境中，表现了中华民族的艰苦奋斗与顽强的革命精神。因此他的作品受到了中国以及海外艺术爱好者的欢迎，不少艺术爱好者，也努力学习、追求他的这种风格。

书法、绘画、篆刻三者皆属造型艺术。吴昌硕生前曾自称：“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。”

他这样评价推崇篆刻，这是有道理的。一是自少至老，未尝一日离开篆刻；二是他在篆刻领域中，开创了大写意粗朱文一路，创造了体貌厚重、大气磅礴的新风格；三是由篆刻入手，丰富、发展、影响了他的书法和绘画，促使书画艺术新风貌与金石意味的产生。

吴昌硕在艺术实践中，不断积累总结自己艺术创作的经验，尤其在篆刻领域。为了更好地了解、认识他在这一领域的贡献，设想编撰一本印论为主的图释本，使后学者可以从他的印作中找出其创造个人风貌的基本经验，以他的理论来印证他的作品，并使有志于宏扬中国篆刻艺术的后学者从中受到启发，继承他的经验，结合新的时代，再开创出具有时代新风貌的篆刻艺术作品来。

他的印论，多散存在诗文、印章边款、书画题跋或印语中。因为艺术理论有其共通性，因此在不少题画诗跋中，也有所阐述。为了整理编撰的系统性，在以印论为主的同时，偶尔也参入一些与此章节内容有关的论画论诗的句子。

由于时间匆促，作者水平有限，编撰阐述中，定有不少不妥或谬误之处，还望同道不吝指正。

刘 江

二〇〇一年九月十八日于杭州

目 录

序 言

第一章 基础论 1

第一节 继承传统 2

1. 癖古识古 2

2. 印学秦汉 12

3. 近取浙皖 20

4. 汲精去腐 29

第二节 印从书出 35

1. 学好篆书 35

2. 研读《说文》 45

3. 既博又专 50

4. 多体相融 59

第三节 掌握技法 65

1. 章法团结 65

2. 字法统一 75

3. 刀笔相熔 83

4. 款法协调 92

第二章 创作论 101

第一节 主题确定 102

1. 择定印语 102

	2. 因字取势	111
	3. 多稿比较	117
	4. 款图互补	127
第二节	印外求印	136
	1. 取法吉金	136
	2. 采撷碑版	146
	3. 融汇砖瓦	158
	4. 得趣封泥	167
第三节	创造己貌	176
	1. 遵法变法	176
	2. 融会贯通	183
	3. 自写新面	190
	4. 避同己态	199
第四节	刀势笔意	206
	1. 意在笔先	206
	2. 以刀代笔	211
	3. 大胆落刀	217
	4. 小心收拾	223
第三章	审美论	231
第一节	气势与神韵	232
	1. 以气取势	232
	2. 气魄雄伟	241
	3. 气韵生动	249
	4. 得神情意	256
第二节	内质与外美	263
	1. 浑朴灵动	263

2. 豪放静穆	273
3. 险绝平正	279
4. 峻骨筋肉	285
第三节 朴拙与工巧	291
1. 朴拙工巧	291
2. 古趣清雅	297
3. 残缺完美	303
4. 怪丑自然	308
第四节 对比与协调	316
1. 外在对比	316
2. 内在谐和	322
3. 多样统一	330
4. 统一变化	338
 第四章 修养论	 347
第一节 知行养性	348
1. 读万卷书	348
2. 行万里路	355
3. 调养气质	363
4. 有益道性	370
第二节 人品修养	375
1. 修身养德	375
2. 尊师重友	382
3. 爱国爱乡	393
4. 关心他人	399
第三节 诗书画印	405
1. 各有所长	405

2. 共治一炉	409
3. 印含众艺	414
4. 精益求精	418
第五章 教学论	425
第一节 因材施教	426
1. 教其立志	426
2. 因材施教	431
3. 启发诱导	437
第二节 循序渐进	443
1. 打好基础	443
2. 循序渐进	449
3. 主次并举	455
第三节 关爱为先	460
1. 鼓励为主	460
2. 言传身教	465
3. 多方关怀	471
第四节 业精于勤	477
1. 虚心好学	477
2. 业精于勤	482
3. 转益多师	488
后 记	493

第一章

基礎

論

1. 继承传统

(1) 癖古识古

○ 奇书饱读铁能窥，螺扁精神古籀碑。活水源头寻得到，
派分浙、皖又何为？

——《谈艺录·西泠印社醉后书赠楼村》

○ 与古为徒。

——1912年吴昌硕为美国波士顿博物馆题匾

○ 好古之心，中外一致。

——1981年《波士顿博物馆美国名画原作展》

○ 自我作古空群雄。

——《刻印》长古句

○ 和峤有镜癖、杜预有左传癖，非余斯焉癖斯。

——“癖斯”印款

○ 瓦棺古鼎皆取材，收拾灵奇成奥府。硬语迸向笔尖吐，
古致历落偏媚妩。

——凌瑕《题〈元盖寓庐诗存〉》

○ 秦篆遗意

——“老缶”印款

○ 缶庐

——印语

○ 髷禅

——印语

○ 汉君宜高官镜：径四寸七分，鼻钮篆书曰“君宜高官”四字。君字结体纵横，惟汉碑额有此笔法。

——《吴昌硕题汉镜二十八则之一》录自手稿

○ 秦嘉权量用笔险动，奇气横溢，汉人之切玉印，胎息于斯。

——“聋缶”印跋

○ 仿镜铭篆。

——“成快意”印款

○ 我醉欲眠眠未稳，若不饶舌太闷损。安得昌黎萝卜示我张生手持之纸本！

——《谈艺录·题龙丁书石鼓全文》

○ 仓石拟石鼓文

——“吴人”印款

○ 荆溪国山天玺碑，镜头微洼腰数围。拓本斑驳镔麝煤，颜色朵朵绀玫瑰。险动势挟神谶飞，瘦削力抵将军斐。……廿载梦想醒则违，癖古今日乘山樾。宝气慑眼神低徊、不三夕宿胡可归？……

——《缶庐集卷二·戊戌闰三月十三日于役阳羨紆道访禅国山碑》

○ 汉砖光莹莹，红苔谁剔绣？况宠吉祥字，复宝毡惜归。君友同君寿，持赠不自富。“长生未央”文，密意颂“好寿”（原注：二

字见《镜铭》)。缶庐道亦在，残臂抱左右。“永宁”拓双引，甘字类史籍。赤乌认八分，波磔谢古茂，凿硯哲学书，有得徒自谬。……。

——《缶庐集卷三·题长生未央砖拓本为长尾》

○ 仿汉砖文

——“既寿”印款

○ 封论模范尊鼻祖，欹整笔势无切磋。古气盎然手可掬，斑连等于高阳戈。……参考文字颇奇特，不类虫鱼与蚪蝌。篆黍刻画似蝇首，妙趣真若书擘窠。……。

——《缶庐集卷三·题遯庵古陶存》

○ 明道若昧，进道若退。

——“明道若昧”印款

○ 乾嘉老辈善书札，书法出入苏黄间。奉手未及见交谊，我已一尺飘馋涎。其时人心争尚古，相爱相亲出肺腑。诗文金石考同异，声音孳乳辨训诂。低回往事百年久，太平风俗今乌有。展续一过心茫然，烂眼如坐珍珠船。

——《缶庐集卷三·乾嘉诸老手札书后》

◎ 印论读解

吴昌硕篆刻艺术的卓越成就，渊源于他对中国古代文化有着深刻的理解。在此仅以篆刻而言，他是非常重视与深研传统，不断充实自己，完善自己的艺术创作。

他在《刻印》长古中有一句“自我作古空群雄”。这句话有两层意思一是与上句相连，“不知何者为正变，自我作古空群雄”。即刻印不管什么“正”（正常的一般规律），“变”（即规律法则的变化），只有自我与古代精华的融会，以求表现心中的“郁勃之气”，也不管其他“群雄”的批评或议论。第二层意思是“自我作古”，深入中国古代文化的深层探寻、研究、继承，也不管别人的反对或批评。不是一般性的浮光掠影，走马观花似的对待传统文化，抓住一鳞半爪就奢谈“创新”的时髦派。而是“癖斯”甘“与古为徒”，“宝气慑眼神低徊，不三夕宿胡可归”的决心与痴情。只有这样才能真正认识传统，取其精华而继承之。

在爱古的基础上，才能认识传统的古文化；反过来，只有真正认识了传统中优秀的部分，才可能真正的热爱它，继承它；加上作者的主观因素，才可能进而“推陈出新”，创造出有个人风貌又具有时代精神的新作品来。

仅以篆刻艺术而论，吴昌硕继承中国古代文化传统是多方面的，大概可分为四类：

一类是金文。大凡钟、鼎、彝器、镜、洗、泉、量等铭文，以及历朝玺印等皆属之。如《毛公鼎》铭文（图1-1），仿其金文（亦称大篆、籀文）印例如“老缶”（图1-2）、“缶庐”（图1-3）、“髀禅”（图1-4）；秦诏版文（图1-5），印如“聿缶”（图1-6）；汉铜镜铭文（图1-7），印如“成快意”（图1-8）、“君宜高官”（图1-9）

等是。

二类是石文。如《石鼓文》(图 1-10)、《禅国山碑》(图 1-11)、《张迁碑》、《天发神谶碑》、《泰山刻石》、《裴岑碑》、《式梁祠刻字》、《三老忌日碑》等等,如“拟石鼓文印”的“吴人”(图 1-12)。

三类是砖、瓦、陶、封泥等文字。如汉砖“建始二年六月赵造”(图 1-13),其“仿汉专文”印如“既寿”(图 1-14);封泥(图 1-15),仿封泥印如“明道若昧”(图 1-16)。

四类是纸本、拓片等。如信札、碑贴拓片、拓本、古代简、帛书、书画册页、印谱等等。

◎ 读解图示

图 1-1 毛公鼎铭文