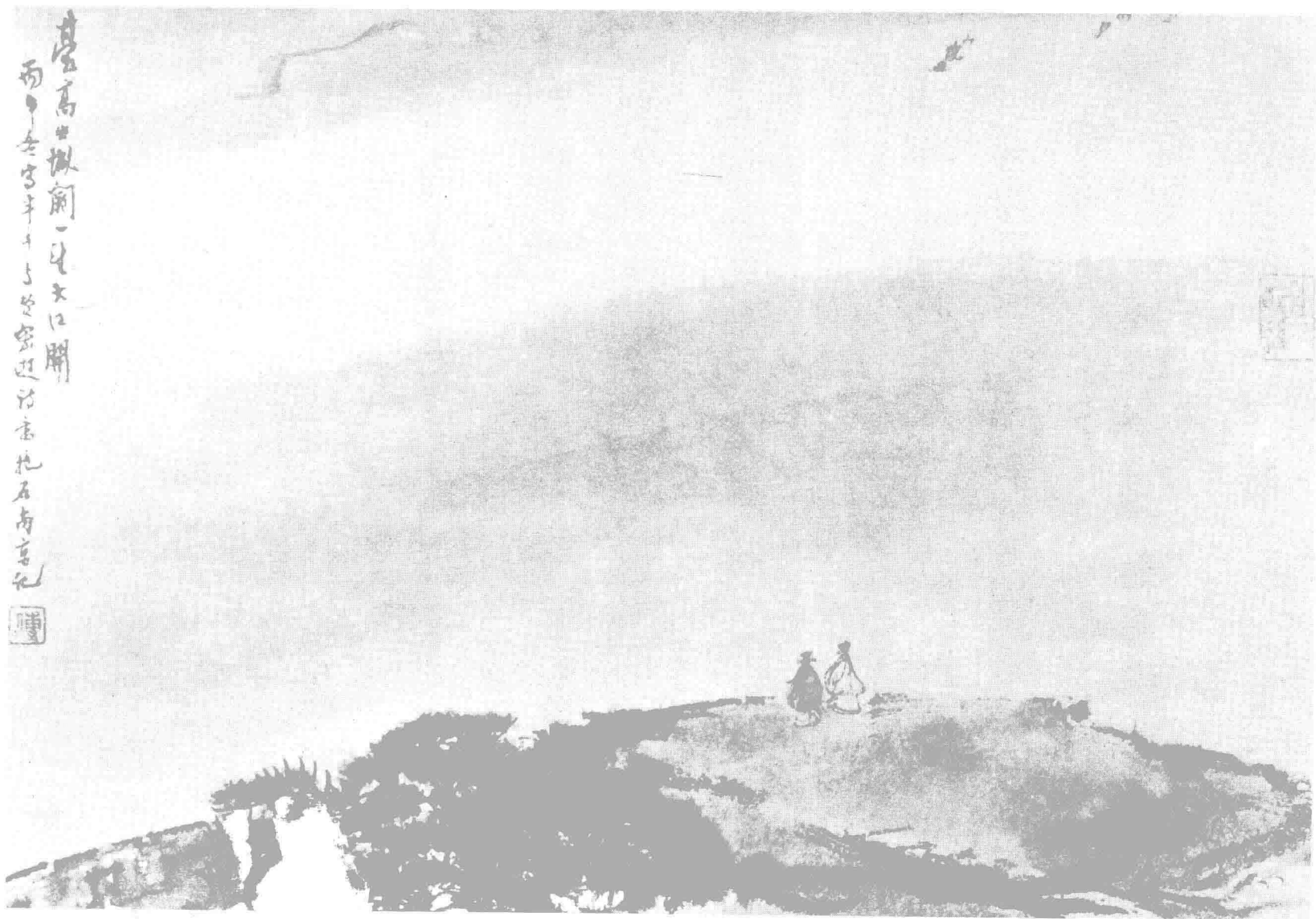

西泠藝業

11

傅抱石

寿石工先生篆刻艺术成就

温廷宽

建国前，大江南北篆刻界艺术交流不密切，王福庵先生早年曾在北京印铸局任职，以治印享名北方，晚年寓居江南，为西泠印社中坚，和北方印人的交往也就少了。

北京老一辈治印成就较高的，就我所知，除齐白石外，还有陈师曾（衡恪）、杨千里（天骥）、钟惺堂（刚中）、陈半丁（年）……等。其中以寿石工先生篆刻问世最久，作品数量最多，门弟子及私淑先生印章艺术者，在京、津两地颇不乏人，但南方艺术界知者却不多。

我投寿师门下较晚，是一九三七年，侍师十余年，从未闻夫子自道生平，故对先生经历所知甚少，只是在几位故友中听到一些。

寿石工先生，名铎，以字行，铎字不见字书，系取名于古铎，石工出自《考工记》中“攻石之工”。先生斋馆别号甚多，如“辟支堂”、“容穆”、“冷荷亭长”、“绿天精舍”、“石尊者”……等，不尽列举，刻印落款则作“印句”。先生生于一八八五年，原籍绍兴，其先翁名福谦，字执公，号镜虚，工诗文，书法、篆刻俱有成就。有人认为即鲁迅先生的启蒙老师、三昧书屋主人镜吾老先生。其实不然。绍兴寿姓族人较多，虚、吾一字之差，遂致讹传。但先生确曾与鲁迅先生同在旧教育部任职，且对面相坐，款谈颇洽，有金石文字之交。先生在北京艺专任教时常谈及此事。

先生博闻强记，谥令即熟诵经史、诗文骈体，出入魏晋，尤精填词，才思敏捷，提笔立就。二十岁左右，毕业于山西大学，与徐森玉先生同窗。辛亥革命前，曾参加过老同盟会，后转入南

社，与柳亚子先生为挚友。先生自用印，有“沉沉心事北南东”（定庵句）、“南社中人”词句，在庚辰年游玄武湖诗中又有“长堤随步尽，回首蒋山孤”句，透露了对蒋介石的不满，也说明先生生前的经历。

先生曾与陈师曾先生等筹创北京美术专门学校，之后即长期从事教学，先后执教于北京女子文理学院、师范大学、艺术学院……等校，任诗词、古文、篆刻等课程。

先生治印早年从浙派入手，为时不久，即舍浙派而私淑赵、吴两大家，融会贯通，形成蕴藉多姿、寓拙于巧的风格。先生自制印逐年积存，编成集子，取名“蝶荒斋”，寓意于“二金蝶堂”（赵之谦）和“饭青芜室”（吴昌硕）。此印集收入印拓甚多，但皆为一九三六年前所刻，不难看出赵、吴两家的脉络。先生五十岁后折服黟山人黄牧甫，取其清刚简劲之结体，运吴派钝刀，如庖丁解牛，苍厚泼辣，达到炉火纯青之境，形成晚年的独特风格。

先生书法亦独辟蹊径，以欧体为基础，参以金石文字及玺印的章法布局，跌宕恣肆，意味隽永，颇享盛名，墨迹传世亦广，是一位“能自树立不因循”的书法家。

先生所作慢词，格律谨严，功力深厚，“镂玉雕琼，瓣香萝窗”（吴文英）。朱强村老人曾题赠“火传四明”四字，刻入先生的《珏庵词》中，可惜刊印较少，流传不广。

先生病逝于一九五〇年，遗嘱在墓前刻“词人寿铎之墓”，足见先生还是以长短句自许的。就我看来，先生多才多艺，其文、其诗、其词、其书、其刻，都各有千秋。

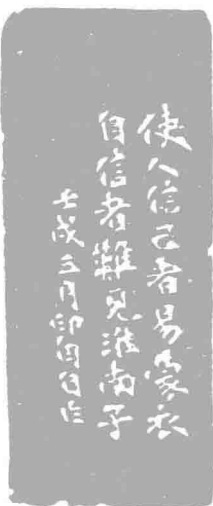
慕遽

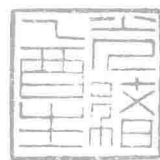
熊正璜印

蒙衣自信者难

光緒乙酉生

寒松

墨盤

江南誰念方回

清苑郭立志印

提桴艺场

石尊

樹楠

龙沙归客

下马作露布

遥僧书画

黄顺伯

员庐

霜盒手临

那更桂堂如昨

元嘉砚斋

赵佩璋印

襄阳胡霜庵画印

丁巳八月... 霜盒手临

曾符

陈琪之印

今年花前五十五

印丐无恙

铸梦庐

金石寿

谁初妄凿妍与丑

墨者石尊

赧外草堂

多闻阙疑

容移

敬跻堂客

不波

不波

珏(穀)庵(澗)制辭

会稽山阴

寿玺之玺

象乾长寿

象乾

山阴道上人

羨激波

劭阳珍藏

江南谁念方回

顺伯

赧外草堂

铸梦

珏庵意造

越人寿玺

永宁

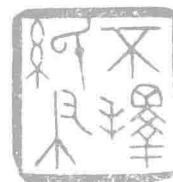
寒松

门外垂杨

爽秋室

不择纸笔

寒松

绍兴寿玺

陈瑶生

越寿玺

顺伯

珏庵

安吴潘氏

非小道

颂颐

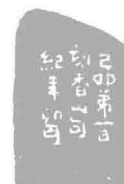
丐记

冷荷

冷荷亭长

且去填词

往事少年依约

墨者寿道人

印丐填词

寿玺玺

绍兴

王拜言

何祁保明

梁崎之印

石蝶斋姜氏藏

书亦国花

珏庵

若邪

海棠夢在

會稽山陰之蘭亭

倭宋

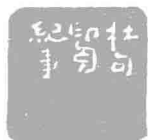
園丁

修德進業

在家常起早

秦襲賀鏡

燕客

守支離 毋安排

染于倉則倉

染于黃則黃

東風似海

壽石工唯

鼎庐

方回同里

樊益轩

印丐心画

含光簪

林凤钧

酸寒

石尊撰述之记

王震伯

越人寿玺

双桥

寒松

查巽庵

容蓂

凤庭

印丐所作

印丐题跋

寿玺私印

石尊者

荣厚

吴子光印

今年花前五十五

珏庵意造

劭阳欣赏

寿氏

玺

陈琪

寿玺长年大吉又日利

木鸡

叶灵原印

瓿

始知真放在精微

王石之印

涵仓

园丁印丐

珏庵近词

天游室

馥秋閣

严仁曾印

亭邃

不食鱼斋

还老桂花旧景

崇衡云

石工眼学

吴寿山

石尊不朽

寒松六法

容軒

寿玺长年

嗣璦平生真赏

吾自得之

印丐长年

通人一蔽

石工印

城北世家

四宜

别梦依依到谢家

起瓿

蝶荒斋

珏庵

务喜

景梨

张鸣琦印

石尊者

龙沙归客

馥秋阁

我依生小幽并住

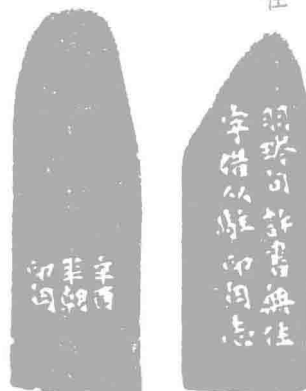
石工父

其乐只且

郝亭

直木曲铁

胡霜盒

石尊者

画梅乞米

悲凤

露岩

寿

此意平生飞动

寒梅别馆珍藏

唐仰杜

敬跻堂客

悲尘

寿

石尊者

无量欢喜

石尊者

又是一般闲暇

朱文庚

刘启才印

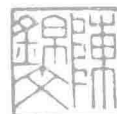
赵维俊印

德甫

苏体仁印

陈锦文

张瑞廷

几许无凭事

兰波

北海歌余之狂

蔡松涛印

刘雁题

定青堂

能自树立不因循

陆二

故国山河 故园心眼

孟

赋篇辞

清苑杨梦游印

虚静

屈振伏

不食鱼斋

崔逸仙

归心桂树顽

筆力道健 風尚高遠

唐朝著名书法家贺知章

朱关田

贺知章（公元六五九——七四四）字季真，一字维摩，号石窗，晚年更号「四明狂客」，又称「秘书外监」。官至秘书监，史称贺秘监，简称「贺监」。唐会稽永兴（今浙江萧山）人。系开元天宝年间的著名诗人、书法家。

贺知章少以文词知名天下。证圣元年（六九五）擢进士第，举超拔群类科。神龙年间，以文词俊秀，名扬上京。开元十年，获当时文苑领袖、丽正殿大学士张说的赏识，入丽正书院撰《六典》、《文纂》诸类书。后任礼部侍郎。在任上随唐玄宗东封泰山，被诏讲《礼仪注》，甚合圣意，赢得玄宗「礼学之司，文章之苑，学优艺博，才思高远」的御赏，轰动一时。与包融、张旭、张若虚齐名，又因四人俱系吴越之士，世称「吴中四士」（或为「吴中四友」、「吴中四杰」）。

贺知章诗文以通俗浅显见长。时人卢象认为承太公之后，见赏王粲之间，唯贺可以引为同志。宋叶廷珪《海录碎事》以司马承祯、陈子昂、卢藏用、宋之问、王适、毕构、李白、孟浩然、王维、贺知章为仙宗十友。贺尤擅七绝，传世《咏柳》：「碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀」，通篇设喻，想象奇特，韵味无穷。后引出杜甫「焉得并州快剪刀」，李贺「欲剪湘中一尺天」诸如此类的佳句。其《回乡偶书》二首：「少小离家老大回，乡音难改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来？」「离离家乡岁月多，近来人事半销磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波」，抒思乡之情，发回乡之慨，更是脍炙人口。宋范晞文《对床夜语》以「儿童相见不相识，笑问客从何处来」，作为「善脱胎者」诗话例句，历代诗选亦无不引为典范，供学者吟诵临仿。

贺知章又擅草书，被卢象喻为王献之。卢在《送贺监归会稽应制》诗中称：「青门抗行谢客儿，健笔违羈王献之」。窦蒙《述书赋》评其书说：「湖山降祉，狂客风流。落笔精绝，芳词寡俦。如春林之绚彩，实一望而写忧。邕容省闕，高逸豁达。解朝服而归乡，致霓裳而辞闕。」其兄窦蒙在后注中说：「贺监每兴酣命笔，好书大字，或二百言，或五百言，诗笔惟命。……忽有好处，与造化相争，非人工所可到也」。窦氏兄弟评述欧、虞之后书家，多有讥贬之词，如其评虞恭、虞焕学、虞世南书体为「体多拘检」，褚遂良学王羲之书法，「类乎放犖」，陆柬之师法舅氏，「疏薄不逮」，薛稷效法河南，「菁华却倍」。尤轻孙过庭之书，视其为「凡草，閭閻之风」。而对贺知章书法推崇备至。虽有偏颇，不一为是，但可见贺知章书法在当时的地位和影响。尔后刘禹锡亦十分赞赏贺知章书翰，不仅将其书、文喻为皇象、徐陵之辈，且以己之晚出，「恨不同时」，而深加感叹。温庭筠曾见秘书省贺知章草书，称其「笔力道健，风尚高远」，有「落笔龙蛇」之势。权德舆曾作词赞其书法为「酒仙逸态，草圣绝迹」。兴涵云海，词韵金石」。宋内府曾收贺知章草书十二件。当时的《宣和书谱》综合唐人评述，人书并论，谓其「每醉必作为文词，初不经意，卒然便就，行草相间，时及于怪逸，尤见真率，往往自以为奇，使醒而复书，未必尔也」。并将窦蒙之述，归宿为学问德行之必然，云：「人谓其机会与造化争衡，非人工可到，盖胸中所养不凡，源深流长，自然之道」。

贺知章诗文流传尚多，而书法极少。存世可见者唯绍兴的《龙瑞宫记》，以及流落日本的草书墨迹《孝经》二种。

画

竹

谈

潘景友

竹，是中国民族绘画的传统题材。历代许多画家，常借竹咏志，来表现蓬勃向上的精神、高尚的气节和虚心的品质。因此，竹画历来为广大人民群众所喜闻乐见。

在我国绘画史上，早期画竹多用勾勒法。以刚劲的线条勾勒出竹的基干和枝叶，设色或不设色。纯用墨色为之的称为墨竹。相传画墨竹始于唐代，象王维（王摩诘）、李隆基（玄宗）、萧悦都是当时的画竹名家。『唐人竹品谁第一，精妙独数王摩诘』。这是元代杨维桢对唐人竹品的赞美诗句。张退公《墨竹记》认为，墨竹始自明皇，后传萧悦。说明我国画竹，至少已有一千多年的悠久历史。

萧悦是唐代画竹大家。白居易称赞说：『悦之竹举世无伦，颇自秘重，有终岁求其一竿一枝不得者』。后来，白居易得到萧悦竹画一幅，曾作《画竹歌》一首答谢：『植物之中竹难写，古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真，丹青以来唯一人。人画竹身肥臃肿，萧画茎瘦节节竦。人画竹梢死羸垂，萧画枝活叶叶动。不根而生从意生，不笋而成由笔成。……婣媚不失筠粉态，萧飒尽得风烟情。举头忽看不是画，低耳静听疑有声。西丛七茎劲而健，省向天竺寺前石上见。东丛八茎疏且寒，忆曾湘妃庙里雨中看。……』（见白氏《长庆集》）。从这首赞美诗中，可以分析出，萧悦画竹的技艺已十分高超，他画竹既来自生活，又是经过艺术构思『从意生』、『由笔成』的，掌握了艺术美与生活美的辩证关系。他画的竹，『枝活叶叶动』、『静听疑有声』，使人观之，仿佛置身于竹林之中。

到了五代，画竹之风渐盛。相传后唐李夫人，善画墨竹。画史记载：『李夫人，蜀人，……月夕独坐南轩，竹影婆娑，辄起濡豪摹写窗楮上，明日视之，生意具足，世人效之，多有墨竹』（《古今图书集成》引《十国春秋》）。这说明，从宋代起开始盛行的『四君子』（梅、兰、竹、菊）题材发端于五代。

北宋时，水墨花卉之风渐盛，没骨法的墨竹更为流行。《宣和画谱》别列画竹一门，特别推崇文同（与可）、苏轼（东坡）。文同画竹，风姿潇洒，名满天下。画史记载他『善画墨竹，富潇洒之姿，逼檀栾之秀，疑风可动，不笋而见。见精练良纸，辄奋笔挥洒，不能自己。坐客争夺持去，与可亦不甚惜』。因他曾为湖州太守，用篆隶行草法写竹而闻名画坛，故后称他为『湖州竹派』。

文同一生画竹、爱竹，住处周围遍栽竹林，日夜与竹为伴，仔细观察研究，不论在骄阳之下，或风雨之中，常攀登山冈，观

察竹的明暗变化和各种姿态，领悟竹在春、夏、秋、冬和阴、晴、雨、雪中的不同色彩和特点，所以画竹能出神入化。苏轼在评价文同的画竹诗中说：『与可画竹时，见竹不见人。岂独不见人，嗒然遗其身。其身与竹化，无穷出清新』。文同自己在谈到创作感受时也说过：『竹之始生，一寸之萌耳，而节叶具焉。……今画者乃节节而为之，叶叶而累之，岂复有竹乎？故画竹必先得成竹于胸中，执笔孰视，乃见其所欲画者，急起从之，振笔直遂，以追其所见，如兔起鹘落，少纵则游矣』。这告诉我们，画家在进行创作时，对平时收集积累的各种生活素材，要进行提炼、概括，所谓『先得成竹于胸中』，才能使作品形神兼备。

苏轼写竹，英风劲气。画史记载他：『作墨竹，从地一直起至顶，人问何不逐节分画，曰：竹生时何尝逐节生？』传说他一次在试院中监考，一时画兴冲动，随手拿起批文朱笔，放手直下，一气呵成，作『朱竹』一幅，笔力跌宕，别开生面。从此，人皆效之，遂成流风。

苏轼是一位诗文、书画皆精的著名文人，对于画竹也同样精研好学，深入探索。他在论述文同教他画竹要『胸中有竹』的经验时，曾讲到关于创作实践和笔墨技法的问题：『与可之教予如此。予不能然也，而心识其所以然。夫既心识其所以然，而不能然者，内外不一，心手不相应，不学之过也。』可见，光懂得创作道理不行，还必须自己多实践探索，掌握具体的技巧方法，才能熟练笔墨，得心应手，创作出气韵生动的好作品来。

南宋虽偏安一隅，但画院之盛不减北宋。其中象著名花鸟画家李迪、谢升等，都兼工画竹。专门画竹的名家也不少。例如毛信卿的墨竹，当时十分盛名，人争购之。他的『大竹写形，小竹写意』的理论亦受人称道（《图绘宝鉴》）。他的家乡在浙南竹乡地区，平时有较多的机会去体验自然物象，加之他屡次应考不中，终日吟诗作画，后以画竹卖钱为生，传统技法熟练，所以作品十分动人。

元代画坛，画竹分两派：一曰『画竹』，青绿勾勒，如张逊、王伯时和赵孟頫等；一曰『写竹』，纯以水墨写竹之神趣。其中最著名的有：高克恭、李衍、柯九思、杨维翰、宋敏等。

元代画家提倡书画同源。赵孟頫（子昂）题画诗有：『石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。』他和儿子赵雍均善画竹石。其妻管道升也善画竹，所写新篁，劲锐挺拔，清森萧瑟，秀色逼人。画史记载她『善宝墨竹梅兰，笔意清绝，晴竹新篁，是其始创』。

李衍（仲宾）是元代画竹名家，画史记载他官至吏部尚书，「画古木竹石，有王维、文同之高致。达官贵人，争欲得之，求者踵门，弗厌也。少时即好画竹，苦不得师。后于钱塘得文同一幅，逐一意师之。兼善画竹法，加青绿设色。后使交趾深入竹乡，作《画竹》、《墨竹》两谱」。他著的竹谱，条理清晰，分析细致。赵孟頫评价说：「吾友仲宾为此君写真，冥搜极讨，盖欲尽得竹之情形，二百年来，以画竹称者，皆未必能用意精深如仲宾也」。

继李衍而起的画竹大家是柯九思（敬仲），他是台州仙居人，居括苍山龙岩时，「小住深谷密林间，素纸笔，欣然作顽石新篁」。说明所画之竹，来自生活。他效法文同，古木烟梢，竹叶挺秀，浓淡入化，姿态逼真。画史记载他：「博学能文，墨竹师文同，笔势生动。著有《画竹谱》」。柯九思画竹，亦强调参用书法，他曾说：「写竹干用篆法，枝用草书法，写叶用八分法，或用鲁公撇笔法，木石用折钗股、屋漏痕之遗意」。还有杨维翰（子固）的「方塘竹」和宋敏的「救锡士大夫竹」，以及张逊的双勾画竹，亦都很盛名，枝法各不统一。山水名家吴镇（仲圭），托兴山水，寄情竹石，「俱臻妙品」，所以后人评说：「与可以竹掩其画，仲圭以画掩其竹」。

明代画竹，虽仍分勾勒、水墨两派，但是勾勒竹不如水墨竹的兴盛，因为此时画坛多系文人。水墨画竹的著名画家首推宋克、王绂、夏昶。宋克（仲温）写竹，「千篁万玉，雨垒烟生」，十分清秀。王绂（孟端）写竹，行笔于道劲中见姿媚，风骨清隽。夏昶（仲昭）写竹，「烟姿雨色，偃直浓疏，动合渠度」。所以当时「至远夷亦购之」，有「夏卿一个竹，西凉十锭金」之誉。

清代画竹，多水墨而少设色，多没骨而少勾勒。画竹名家如石涛（原济）、郑燮（板桥）、吕华（文厚）、汪志曾（养可）、诸升（日如）、金霖（左手道人）等，都十分闻名。

石涛是明末遗民，以山水著称，亦善兰竹。画竹作大写意，水墨淋漓，气势奔放。他十几岁时就开始画兰竹，对于竹子的形貌和神态辨析精到，功力甚深。郑板桥对他极为推崇和赞赏，在题画中说：「石涛画竹好野战，略无纪律，而纪律自在其中，变为红君颖长作此大幅，极力仿之，横涂竖抹，要是笔笔在法中，未能一笔逾于法外，甚矣石公之不可及也。」可见石涛画竹艺术造诣之深。他的《墨竹》卷，构图别致，采用「截取」法写之，风姿飘逸，笔墨苍秀，给人以清新之感。

「扬州八怪」金农、郑燮、罗聘等人笔下的竹，形象生动，

笔致挺拔，风格爽朗。特别是郑燮的墨竹，更为突出，题句又极饶逸趣，善于借竹咏志，表达画家所寄托的思想和情操。

郑燮是乾隆丙辰进士，诗文书画皆精妙，尤擅兰竹。他以草书写竹，用笔劲利，波磔翩翩，纵横洒落。他曾自述：「四十年来画竹枝，日间挥写夜间思，冗繁削尽留清瘦，画到生时是熟时」。他不受前人束缚，另辟蹊径，取法自然。曾在题画中写道：「凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗、粉壁、日光、月影」。据说，他常在近窗栽竹，对影临写，风姿露叶生气盎然，有自然之趣。同时，他也十分重视前人的经验，他的不少题画诗中，尤推崇郑所南、徐青藤、石涛等名家。但他学习传统经验并不生搬硬套，而是「十分学七要抛三，各有灵苗自己探」。他画竹常常着墨不多，随意挥写，而有一种清劲秀逸之气。正如他自己所说：「一两三枝竹竿，四五六片竹叶，自然淡淡疏疏，何必重重叠叠。」看他的作品，真是「冗繁削尽」，达到了高度的凝练，一枝一叶都难增减。在长期的实践中，他总结出一整套艺术创作的规律，把画竹分为「眼中之竹」、「胸中之竹」和「手中之竹」三个阶段。从「眼中之竹」进行艺术构思，成为「胸中之竹」，再以熟练的笔墨技巧，达到「手中之竹」，创造出完美生动的艺术形象。

郑燮画竹，还具有深刻的思想内容。他在潍县做七品县官时，曾送给上司巡抚一幅《风竹图》，题咏：「衙斋卧听萧萧声，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情」。他还明确地提出自己的创作目的：「吾画兰画竹画石，用以慰劳天下穷人，非以供天下之享人也。」当他被罢官之后，竟大声疾呼：「难道天公还惜恨口，不许长吁一两声」，并坚决表示：「唯有竹枝浑不怕，挺然相斗一千场。」因此他所画的墨竹，昂然挺立，坚劲利削，气势逼人。「七十老人画竹石，石更峻嶒竹更直」，竹的坚劲挺立形象，竟成了作者的化身。他还在《竹石》中写道：「咬定青山不放松，立根原在破岩中，千磨万击还坚劲，任尔东西南北风」，表达了自己对生活的态度。

吕华、汪志会、诸升等人，也都是清代的画竹能手。画史记载，吕华「工竹画。精思二十余年，至废寝食。见竹枝有致者，解衣磅礴，坐卧其下，纵笔凝神，顷刻数十纸俱尽，风晴烟雨，各得其韵。」因此，有「磅礴竹」之誉。汪志会「画竹入神，相传以其大幅竹悬堂中，群燕争栖。」所以有「写竹来雀」之称。诸升「善墨竹石，劲利匀整，所绘雪竹尤佳」。他好作万竿丛筱，观其大幅挂屏，恍若身临绿竹丛中，真有「清风掠地秋先到，赤日行天午不知」的感觉。