

■ 中国近代印坛三大家

吴昌硕 篆刻作品集

■ 戴山青 编
■ 广西美术出版社

中国近代印坛三大家

吴昌硕篆刻作品集

中国美术学院美术考级教材
篆刻分册

戴山青 编

广西美术出版社

出版人 甘武炎
编 审 黄宗湖
责任编辑 冼小前
封面设计 清 如
版式设计 古 风
责任校对 李 玲
林志茂

中国近代印坛三大家
吴昌硕篆刻作品集

编者 戴山青

出版发行 广西美术出版社

(南宁市望园路九号 530022)

印刷 广西民族印刷厂

制版 北大方正授权·广西南宁方正
天力彩色制版公司

版次 二〇〇〇年十月第一版

印次 二〇〇〇年十月第一次印刷

开本 880mm×1230mm 1\16

印张 24.75

印数 0001-3000 册

书号 ISBN 7-80625-868-X/J·726

定价 八十八元

前言

戴山青

中国印坛，滥觞于殷商，成熟于秦汉。随着篆书退出实用文字的舞台，之后便是漫长的衰落期。直至宋元押的盛行，由楷书主掌印坛的大旗，才渐显示出新的生机，但这已经不是传统意义上的篆刻了。以篆书为主的印章的重新崛起，则是由于宋朝开始的文人介入印坛，特别是元末花乳石作为印章载体，而使得文人可以亲躬印章的制作，传统的篆刻艺术才得以复古而重生光辉。然而即使是大名鼎鼎的明文彭、何震乃至清邓石如这样的卓然大家，都难免受到所谓文人习气的弊病所困扰，可见复古也并非易事。晚清时印刷术逐渐普及，尤其是珂罗版照相技术的应用，诸如甲骨文、碑帖玺印的庐山真面目才得以再现，从而彻底摆脱了匠人雕刻木版印刷的阴影，也才使得文人的篆刻尽脱习气，中国的印坛至此为全盛期。其代表人物是清末的赵之谦与徐三庚。特别是近代的吴昌硕、黄牧甫与齐白石，他们都是传统篆刻的优秀继承者，又都是开山立派的创新大师。他们的影响波及海内外而迄今不衰，为传统篆刻艺术划上了一个圆满的句号^①。

然而令人遗憾的是至今印坛未有出其右者，自齐白石以后印坛未见有独树大帜的佼佼者。或偶有所谓创新者，不是怪诞丑陋，便是流入市井之恶俗，令人望而生厌。创新的首要条件是继承，否则即是无源之水、无本之木，自然不会有生命力。广西美术出版社把近代鼎足而立的三位大师的印章作品集一并出版，无疑是奉献给当代印人的一把金钥匙。我们只有认真地咀嚼了前人的成果并化为自身的营养，才有可能茁壮成长。我们坚定地相信，长江后浪推前浪，中国印坛必定会迎来更加灿烂的新时代。

吴昌硕（一八四四—一九二七），名俊，又名俊卿，字号、别署及斋馆多达数十个。常见的早年有剑侯、香

圃、削觚庐等，中年以后多见的有缶庐、老缶、缶道人、苦铁、老铁、大聋、昌石、苍石、苍硕、破荷亭长、五湖印丐等。浙江省安吉县吴村人。吴昌硕是开启近代篆刻史的旗手，生前即被推任为西泠印社首任社长。他的印作被誉为『为印学起衰』^②，印风影响至今仍为中外印界所崇尚，日本篆刻界称之为『篆刻艺术的最高峰』。即便是近代印坛的另外二位巨匠齐白石与黄牧甫，也是受其印风濡染而开宗立派的。因此，吴氏开创的一代印风，在篆刻史上具有划时代的意义。书法艺术到了晚清，不仅在实践中，而且在理论上也形成了完整的体系。包世臣的《艺舟双楫》与康有为的《广艺舟双楫》，以其前所未有的理论总结了至有清一代的书风。书体方面，邓石如、何绍基、赵之谦等人及后来的吴昌硕、齐白石，在篆、隶方面的成就，都具有直接秦汉之功。与楷体抑帖学、崇北碑有异曲同工之妙。形式上追求返朴归真，讲究线的质感，结构与章法的有意味的构成，被后人总结为『清尚朴』，是很准确的。而在篆刻界，自乾、嘉西泠八家之后，也是遵循古朴这一主流而发展的。尤其是一八四〇年鸦片战争以后，列强侵入中国，打破了几千年自给自足的封闭式封建社会。在政治、经济、文化诸领域中，都展开了文明与封建、光明与黑暗、反抗与屈辱、革新与保守的殊死斗争。中国的文化也在解放气息与浪漫主义的激荡中，诞生了一大批时代的艺术大师。近代印坛三大家即是篆刻界的著名代表。

吴昌硕早年师法西泠八家，并得力于吴让之、赵之谦与徐三庚诸家。中年后又研讨古玺与秦汉印，尤其对《石鼓文》功力最深。吴氏书写石鼓文，用笔雄浑厚重，结体左高右低，形成一种动势。历代的篆隶书风，崇尚肃穆之庙堂气象。而吴氏一反常规，造成一种雷霆万钧之动感，使人面目一新。用在篆刻上，便是吴氏的特有的浑厚而生动、外刚而内柔的面目。吴氏的章法喜欢字与字之间穿插揖让、相联相和。正如其所述：『一方印章应如一家人一样，团拢一致』^③。如果说艺术家的内在气质所决定的性格情趣为『心』，而追求相应效果所采取的诸

手段为『手』的话，那末『心手会归』则是大手笔成功的基本条件。十分有趣的是，通过对比三大家带有界划的印章，可以清楚地看到不同气质的艺术家的作品差异。吴氏所刻『园丁生于梅洞，长于竹洞』一印，其界划时断时续，甚至『生于』二字同置一格之内，界划与字与字之间表现出联袂与困扰的关系。而齐白石氏所刻之『老手齐白石』一印，则视界划如虚设，除『白』字之外，其他字全部杀出界外，并相互发生冲突。黄牧甫所作『长生无极』^④，对界划十分尊重，除字划与界划有相触者外，字字安分，绝无相犯。作者内在气质的不同造成了作品风格的明显差异，给我们对艺术家的理论研究提供了新的课题。我们曾经以古老的阴阳四象说与现代医学的神经元说分析近代印坛三大家的艺术本源。有兴趣的读者可参阅有关文章^⑤。

吴昌硕印作的收集，经多年之努力，已达二千百方以上，估计已在吴氏篆刻九成左右。仅此向同仁友好的罔晴云、大形彻先生及张瑞鹏、杨洋诸君深表谢意。同时本书责编沈小前先生所作的诸多工作也是难以忘怀的。

亦无楼主 二〇〇〇年夏日

注释：①篆刻源流参见戴山青，《中国历代玺印集粹·前言》（线装书局）与戴山青，《亦无楼宋元铜印辑·序》（文雅堂）。

②徐士恺：《观自得斋集缶庐印谱》序。

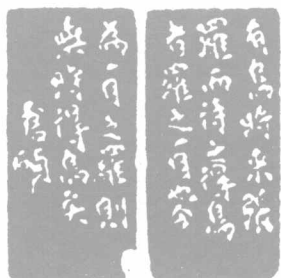
③沙孟海：《从西泠印社一幅对联想起》。

④所举印例见广西美术出版社，《中国近代印坛三大家》各集。

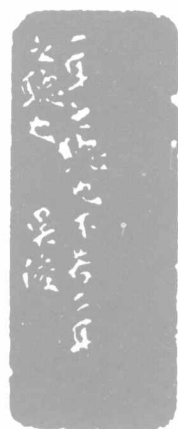
⑤戴山青、张瑞鹏，《中国篆刻》第五期。《吴黄齐三家印风阴阳四象说》。

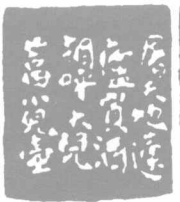
一月安东令（款） 一月安东令 一读书二学医 乙亥刘五 一月安东令（款）

二林先生同日生 二金梅室 二耳之听 (款) 二百二十有四兰亭室 (款) 二丰 二十八将军印斋 (款)

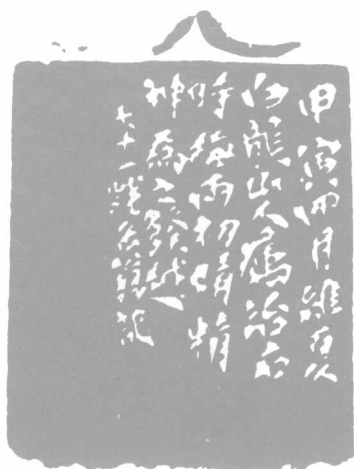
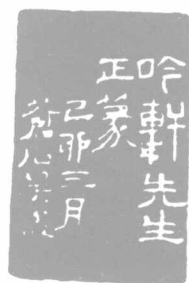

七里香庄 七里香庄 七里香庄兰阜 十九字斋 七里香庄 丁乃昌印 (款) 丁祖德印

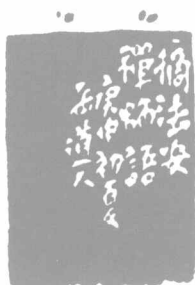

人生只合住湖州（款）九石 刀利礮礮 又字昌石 人生只合驻湖州（款）

士恺(款) 士恺之印(款) 士骍印信 万钊私印 士恺(款) 万钊(款) 万事随缘是安乐法(款)

大辩若讷(款) 大典赐六(款) 大壶(款) 大写(款) 大乐金刚 大历画溪钱氏诗咏

