

砚林文风

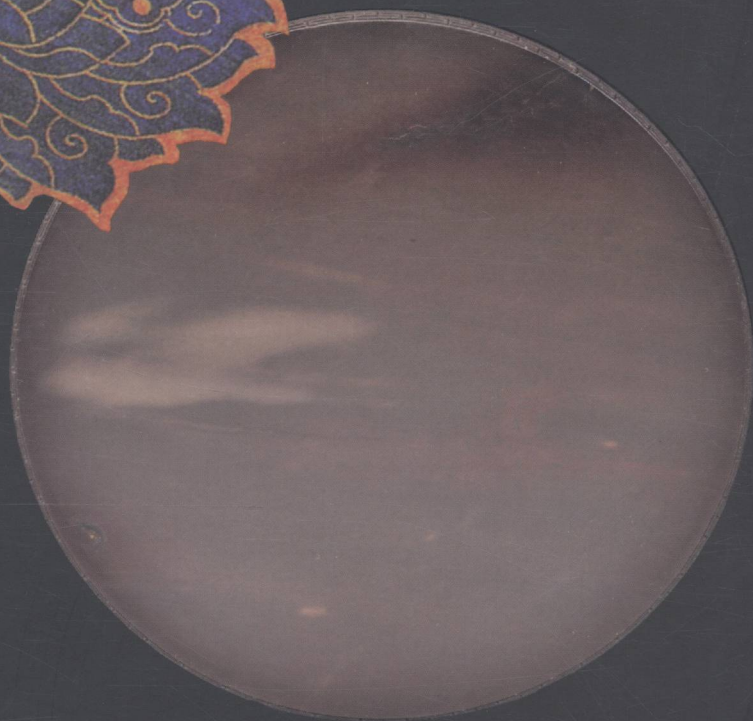
王正光砚铭集

YAN LIN WEN FENG

Wang zheng guang yan ming ji

■ 岭南美术出版社

ISBN 978-7-5362-4465-8

9 787536 244658 >

定价: 人民币 320.00 元

王正光砚铭集

砚林文風

嶺南美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

砚林文风:王正光砚铭集/王正光著,一广州:
岭南美术出版社,2010.11
ISBN 978-7-5362-4465-8

I. ①砚… II. ①王… III. ①砚—简介—中国
IV. ①K875.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第226948号

责任编辑:翁小敏
责任技编:陆建豪

砚 拓:赵粤茹
摄 影:徐 胜
欧阳乐天

版面设计:张 圣
宫少冲

法律顾问:于谨源

砚林文风—王正光砚铭集

出版、总发行:岭南美术出版社 网址:www.lnaph.com
(广州市文德北路170号3楼 邮编:510045)

经 销:全国新华书店
印 刷:深圳宝峰印刷有限公司
印 次:2010年11月第1版
2010年11月第1次印刷
开 本:889mm×1194mm 1/16
印 张:21
印 数:1—3000

ISBN 978-7-5362-4465-8

定 价:320.00元

YAN LIN WEN FENG

Wang zheng guang yan ming ji

作者简介 王正光 号千佛山人 一笑斋主人

中国砚研究会顾问 中国美术家协会会员 《文房春秋》论坛创始人 北京春秋砚社名誉社长
多年从事艺术及中国传统工艺美术的教学与研究工作，现任教于深圳大学艺术设计学院。

千佛銘
粵茹拓

砚贵有正光铭

我相信，砚史将会记住这一本书：《砚林文风——王正光砚铭集》。

我与王正光先生相识于偶然，深交于必然。一年多以前，我们还素未谋面，然而有一天，在一次砚友的聚会上偶遇，一番交谈下来，大家对砚竟有着许多共同的话题。此后，王正光先生来肇渐多，我们的接触也多了起来，一来二去，发觉双方对砚不止有着共同的话题，更是有着共同的追求，这种追求，使我们只要一旦相识，必然深交。我们常常促膝论砚，一个问题讨论下来，往往已是“砚话未罢三更月”。

王正光先生对于玩砚有着独到而深刻的见解。他认为：“评定一方砚台的优劣，可从质、形、工、品、铭五方面来看，如五者俱全，则可称上品雅器，为藏砚者宝、玩砚者珍。”而于其中之砚铭，更是推崇备至，“一方砚台，如质佳品美，工精形端庄，已属难得，如再配以绝妙好句、文雅书法、金石印章，则可集自然、工艺、书法、诗词、篆刻于一身，方为雅器。”是故，题刻砚铭，除可以增砚之文气，“还可增其‘人性’，铭者之情抒于文字，可使宝砚有情，生命得矣……一石在手，砚亦是我，我亦是砚，我付砚以魂，砚寄我之情，能咏此佳句，实砚之知音，真玩砚者也。”倘砚中无铭，则其与“画无款，亭台无楹联，山川无飞檐”何异哉！

我玩砚十年有余，深知“砚有铭”之可贵，亦知道“砚无铭”之遗憾。古砚收藏家黄海涛先生说：“新砚质再美，工再好，如无铭，只能打80分。好砚只有配上好铭，才可能成其完美。”然而，要配得一好铭，谈何容易！出制砚之良工不易，出善治砚铭之文人更难！无可否认，砚铭一道，至今已日渐走向衰微。明末陈子升《砚书》中云：“至于刻铭，慎之又慎，必使砚与人并传，文义与字法兼绝，加以刻工精妙，斯可以铭。若强作解事，蹈袭庸腐，混题姓氏，乖悖古法，殊污此端友也。”看今日砚坛，那种被“污”之“端友”，何止千百之数！砚史上，更有“三灾石”之说，直指“字札不奇研一灾，文辞不优研二灾，窗几狼藉研三灾。”正是唯恐“污此端友”，施灾于石，所以，多年来，我本着“宁缺毋滥”的原则，不敢随意邀人在藏砚上胡刻一铭。

窃以为，评价一则砚铭之高低优劣，有“四看”：一看文辞，二看书法，三看刀功，四看统一。前三个方面，也就是陈子升所说的“文义与字法兼绝，加以刻工精妙。”但是，仅有这三个方面仍不够，还要看以上三者之间的统一性。从一定角度来说，这一要求，比古人的标准来得更高！放眼当今砚坛，仅是“文辞”一项，就已难倒多少人士！看时下不少所谓“砚铭”，或是照搬一首唐诗宋词，或是刻上一个吉祥砚名，或是摹刻一篇书帖名作，喜玩砚而又善题能吟者，有如凤毛麟角矣！或有砚工在砚成之后，刻上一方自己的名章，还没看那印刻得怎样，光观其落印的位置，已知其离入此道之门还远之矣。千百年来，砚坛出了成百上千名工名匠，却出不了几个能同时把自己名字刻好的艺人！至于“统一性”，也就更是无从谈起了。以上“四看”，如以量化计算，“文辞”一项，当今不少刻者其实得的只是一个“零”分，加上其他方面的七扣八扣，能弄个及格就已是难能可贵了。

砚雕作为雕刻艺术的一个小分支，向被人视为“雕虫小技”，而砚铭作为附于这一“小技”之技，在某些人眼中，更只是作为一种“冷门小道”。但王正光先生并不这么看，他认为：“玩砚虽是小事、闲事，却可通民族传统文化气脉，于己身也可添得一点文气。”在他看来，爱砚、玩砚、题诗、刻铭作为传统文化的一个缩影与表现，同样是一条“大道”。如果说，题刻砚铭在古人那里还是一种随意、率性的感情渲泄方式，那么在王正光先生眼中，砚铭已上升为一门独立的、严肃的艺术门类，并在多年前已经付之研究和实践，积累了丰富的经验，进而上升到了一定的理论高度，他的《砚铭随刀录》，开了当代砚铭题刻研究的先河，成为砚史上首篇记述治铭的专论。

王正光先生题刻的砚铭，或诗或词，或文或赋。读其铭，有浩然志，具文士气。如题《壮云砚》铭：“劈断巫峡水，横没岱宗峰。何来此壮气？程文腕底生。”题《逍遥游》铭：“骑鯢游四海，跨鹤去九霄。放怀千万里，销魂花飞早。明月前生友，白云作故交。山水随心意，笔墨任逍遥。”题《待风翔》铭：“珍羽自傲，待风而翔。去则万里，白云为乡。”何等的豪气！再看其题《御龙砚》铭，更是写得瑰丽大度：“御苍龙以游霄汉兮，乾坤一念。驾长风以挽云霞兮，日月同天。入太虚兮渺渺，归上清兮茫茫。文士胸襟浩浩兮，气象无央。”读着这些砚铭，如果你以为王正光先生就只擅长作这种“慨而慷”的铭文，那你就错了。看看这则题《海兽葡萄镜砚》铭：“云雁无知，归影掠之。朱粉未染，又引相思。”此砚有浮云冻，若归雁回首，作者正是以此为切入点，把一位对镜施妆的“思妇”心境刻画得细腻微妙，读之令人动情。再看看另一方雕刻葡萄和小鼠的《小鼠偷鲜砚》，作者题道：“青酸紫甜，小鼠偷鲜，挥之不去，呵呵，原来是砚。”寥寥数语，写得情趣盎然。

王正光先生治铭，绝大多数为先有砚，再“为砚觅句”。间或，也有平时吟得的一些得意诗文，因特别喜爱，也会“因铭造砚”。但无论是先有砚还是先有铭，题刻到砚台上后，都必然给人以“有感而发”之感，绝非无病呻吟之作。这得益于他对砚台本身天然色品和雕刻纹饰的深刻解读。如坑仔岩《小太空砚》，是砚有天青、火捺、碎冻等石品，作者用托兴的手法，从写石品入手，托物起兴：“天青云淡紫霞红，一掌乾坤小太空。放笔纵横飞墨色，江山万古笑谈中。”又如题坑仔岩《殿春华砚》，此砚雕刻的是牡丹、龙、凤、龟等物，为这种题材的砚台题铭，最易“入俗”，但作者另辟蹊径，直取“雅”道，题曰：“汉宫春色，玉环晚装。太白何在？墨香已扬。”一下子上升到了一个全新的境界。而更令人称道的是，王正光先生的砚铭，可作诗吟，可作歌唱。他曾多次在我面前打着节拍朗声咏唱《上青云》铭：“随身一片上清云，游驾林泉四季春。未了尘缘余笔墨，青山涂罢醉黄昏。”读读题《古风砚》铭：“凤兮凤兮何所栖，山之巅海之西。凤兮凤兮何以翔，风之谷云之乡。凤兮凤兮何而鸣，天清朗地安宁。”一上口就已有唱颂的效果。偶尔地，王正光先生也会给你来上一则绕口令一样的铭文，读读这则《玲珑池》铭：“玲珑石下玲珑人，玲珑人家玲珑砚。玲珑砚生玲珑水，玲珑水映玲珑天。”令你边读边笑，心境畅然。

为砚治铭，书法和刀功是最起码的基本功。王正光先生自幼学习书法与篆刻，这为他后来题刻砚铭打下了坚实的基础。他在《砚铭随刀录》中说道：“书法贵乎气息正，虽书体可多样，章法可变化，然古、静、雅不可失，绝不可张牙舞爪，以古怪为能事，以畸变为高明，需有堂堂之气、彬彬之风，若得高古之意，则入阿罗汉果。”在谈到“笔与刀”的关系时，他说：“两者须刀中有笔，笔中有刀。笔软刀硬，功力全在这软硬之间。‘有笔’指可表现笔之弹性，及用笔之轻重缓急，阴阳顿挫，辗转变化，若能得运笔之行气，是为高手。‘有刀’指刀路清楚，落刀肯定，直中有曲，曲中有直，不思有刀而刀自行，若能得腕底苍厚之气，是为高手。砚铭不同印章，印章须压盖后欣赏，砚铭有直接观赏性，拓之要有笔意，视之要有刀味，此为治铭最大要诀也。若明此理，已入灵山第一门。”其对此中之道的理解深刻精微如此，治铭焉有不佳之理？

文、书、刀三功，要做好哪一样都不容易，而即便做好了，也只是三个项目的“单项冠军”，要实现“团体冠军”，还要有更高的要求。王正光先生治铭，遵循的是“以砚定文，以文定书体”的原则，这些确定下来之后，还要考虑刻文的位置和布局，务求题刻的砚铭与整个砚台的风格统一、协调、和谐，相得益彰，无生硬造作之感。如此，方能成为一则佳铭。

十分庆幸结识王正光先生。一年前，我对王正光先生说：“拿云楼藏砚中，如能有十方正光砚铭，则吾心足矣。”一年过去，细数手头之“正光砚铭”，竟然已达近百之数！暗地里，我常以沈石友与吴昌硕之交往自勉并自励我与王正光先生的关系，砚史上，正是有了沈、吴二人的友谊，为后人留下了一百多则不朽的砚铭。

砚贵有铭。

砚贵有正光铭。

欧忠荣

己丑年中秋于端州拿云楼

（欧忠荣，拿云楼主人。中国文房四宝协会高级顾问，中国砚研究会顾问，著名端砚理论家及收藏家。）

贺《砚林文风——王正光砚铭集》出版

铁笔弘扬文房

翰墨续写春秋

欣逢《砚林文风——王正光砚铭集》出版，作为朋友的我，写此短文以助雅兴，虽无华丽之词，但却是肺腑之言，权作一个砚刻艺人的祝贺吧！

我从事端砚雕刻近四十年。纵观当今砚界于铭文的镌刻，能书能刻者，为数不多；而善文、能书亦能刻者，则如凤毛麟角，少之又少，然正光君则是其中之一矣。

作为一方好的砚铭，除铭文之外，章法（布局）、书法、刀法亦非常考究。正光君的铭文，大气磅礴、情趣盎然，有深邃的传统文化气息，这些欧忠荣先生已有高论，在此就不再赘述。我观正光君的铭刻，其特点之一就是把章法、书法、刀法合理地融为一体，所表达出来的或清秀、流畅、规整，或粗犷、雄强、率意；视之大有“眼前一亮”的感觉，这得之于他有多年的书法与篆刻底蕴及功力。历来金石印章的镌刻，除注重印文的布局外，刀法的表现亦非常重要，即通常所说的要有“刀味”。砚中治铭同样要有“刀味”，窃以为：刻铭若无“刀味”，看之则“味同嚼蜡”。正光君的治铭讲究刀法的运用，或单刀、双刀，或冲刀、切刀、甚至凿刀等。其每一方砚铭，经常运用几种刀法。并因砚形、图饰之异，而施以不同书体及刀法，使之成为一件艺术品不可分割的一部分，此亦正光君治铭之特色也。每当品读他的砚铭，往往被其浓郁的“刀味”及不同风格的书体所吸引，令人赏心悦目、清新怡神。

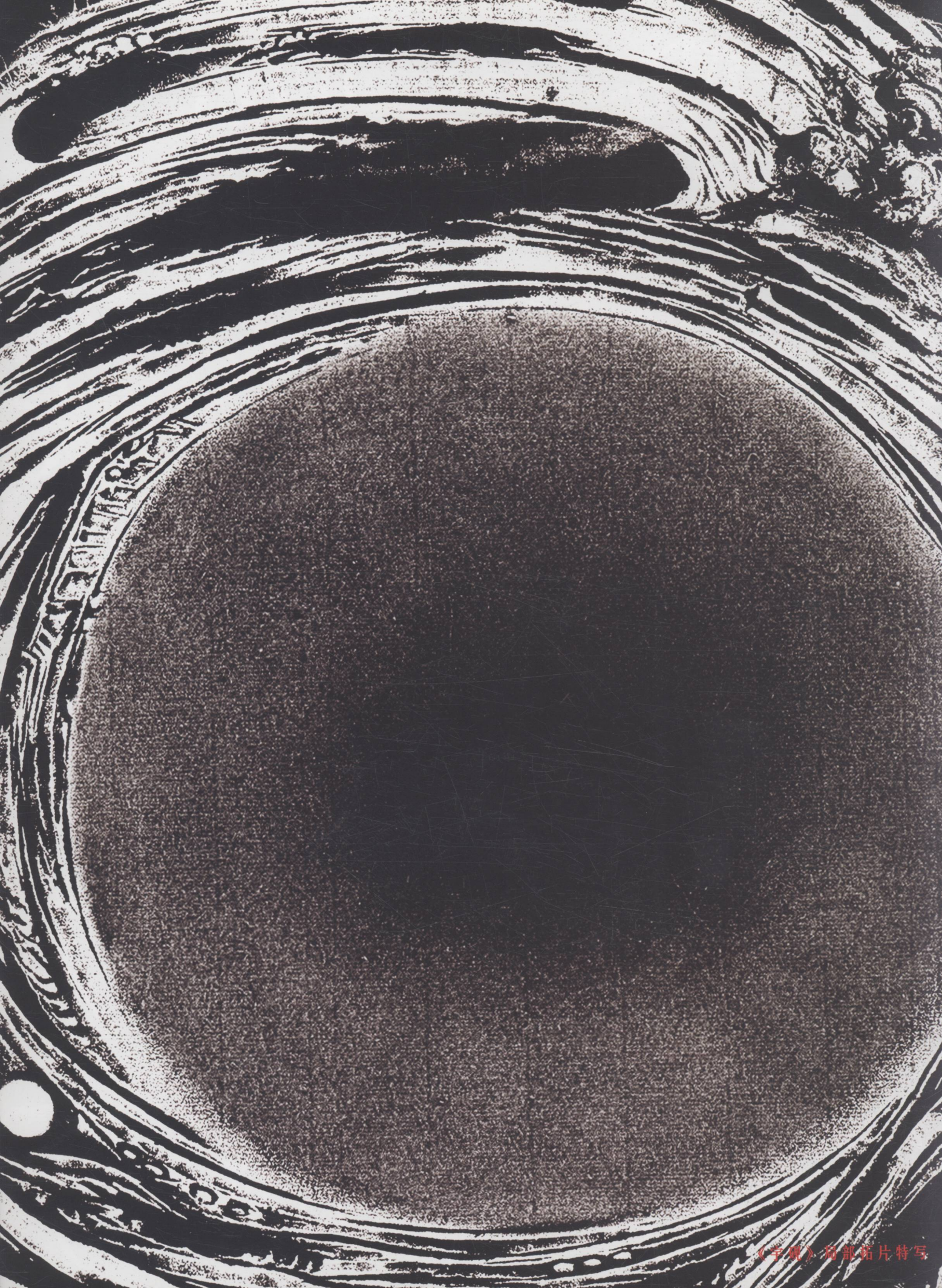
正光君爱好广泛，于艺海中涉猎甚博，文学、绘画、书法、金石篆刻、工艺美术等无所不专，这些才能在其砚铭中漫溢出来，观者自可领悟之。可喜的是，近年来正光君于工作之余，将多年的研究心血与实践经验整理成文《砚铭随刀录》，该论著由砚铭的起源、历史意义及价值；治铭的要求、过程乃至用刀方法作详尽论述，洋洋洒洒、蔚为大观。观古今砚著，于治铭的专论往往都一笔带过，如蜻蜓点水。能将治铭由实践升华至理论并作专门论著者，在当今砚界乃至学术界中，正光君当属第一人，于中华砚文化的承传与弘扬，正光君是功德无量的。

能结识正光君，是我砚艺生涯中之幸事。《砚林文风——王正光砚铭集》的出版，亦是砚界中之一大幸事也！

砚夫

己丑年菊月于古端研斋

（陈洪新，号“砚夫”。广东省工艺美术大师，广东省工艺美术协会理事，肇庆市技术标准库端砚专家。）

《午城》局部胶片特写

元氣萬古
快然天與
長生大德
森然語水
思飛泉古
吐納

目录

第一篇 开辟鸿蒙

开辟鸿蒙	3
天玄地黄	8
小太空	14
字砚	17
甲子双行砚	22
云匣	26
玄璞	30
读山砚	33

第二篇 风云际会

风云磬	39
聚风云	43
化龙池	48
长空吟	52
海兽斗法	57
笑傲江湖	62
壮云砚	68
御龙砚	72

第三篇 高山流水

高山流水	79
逍遥游	85
大鱼砚	89
青虚砚	93
上青云	97
烟云供养	100
无限江山	106
云水砚	109
涤山川	114
飞瀑连珠	120
冰清	123
玄光作舞	127
黄花酒	132
玉带悬壁	135
云水随心	138
卧龙根	141

第四篇 莲池妙象	
莲池妙象	147
虚空藏	151
小银河	157
点化玄妙	161
般若波罗蜜多心经	167
开卷有福	171
力士金刚	176
第五篇 古月今人	
古月今人	185
荡冰轮	189
光风霁月	195
月明中	199
余节砚	203
长乐未央	206
浩气云天	212
第六篇 鱼鸟闲心	
鱼鸟闲心	219
寒香蕊	223
一段青	228
秋滋味	232
和谐砚	235
喜盈门	240
羞月芭蕉	245
听雨	250
雨打芭蕉	253
蕉园砚	258
冷香凝	262
蟠桃砚	269
紫玉青霜	273
海兽葡萄镜	277
砚铭随刀录	283
附录一 书画作品选	293
附录二 篆刻作品选	299
附录三 如何拓砚	302

第一篇 开辟鸿蒙

天
地
初
分
雲
騰
衆
聚
陰
陽
乃
生
風
行
雨
沐
山
聳
耳
水
橫

