

中国书画报

CHINESE CALLIGRAPHY NEWSPAPER

主管:中国文学艺术界联合会 主办:中国书法家协会 中国书法出版传媒 社长、总编辑:李世俊
2018年07月10日 星期二 戊戌年五月廿七 今日8版 中国书法报社出版 邮箱:zgshfb@ccndo.com.cn 网址:www.ccndo.com.cn

国内统一刊号:CN11-0286 国外发行代号:WK9185 报刊邮发代号:1-237 第27期 总第177期

所资心副相参用,神气冲和为妙,今比重明轻,用指腕不如锋芒,用锋芒不如冲和之气,自然手腕轻虚,则锋含沉静。夫心合于气,气合于心;神,心之用也;心,必静而已矣。
——[唐]李世民《指法论》

神则以和为贵,“神不和,则字无态度也”。他所谓的和,是指一种平和典正的审美理想。《指法论》中反复提出了“冲和”的要求:“神气冲和为妙”,“用锋错不如冲和之气”,《笔法诀》中又说:“正者,冲和之谓也。”可知“冲和”即指和平典正的气象。因而心与神,构成了太宗书论的两大支柱,由心而强调骨力,要求书法具有劲健有力的内在美;由神而提倡气韵,主张书法能有中正和平的外在气象,即所谓“态度”。

吴昌硕:不知何者为正变,自我作古空群雄

①吴昌硕旧照 ②西泠印社 ③吴昌硕(右一),王一亭等在孤山西泠印社合影

师说

浙派盛行于世,社之立,盖有由来矣。顾社虽名西泠,不以自域。秦玺汉章,与夫吉金石之有文字者兼收并蓄,以资博览考证,多多益善。入其中如探龙藏,有取之无尽,用之不竭之概。尝观古人之印,用以招信,故曰“印信”。上而诏令文移,下至契约笺牍,罔不重之。书画至风雅,亦必以印为重。书画之精妙者,得佳印益生色,无

印,辄疑为伪。印之与书画,固相辅而行者也。书画既有社,印社之设,又曷可少哉?予少好篆刻,自少至老,与印不一日离,稍知其源流正变。同人谬重予,社既成,推予为之长,予备员曷敢长诸君子?惟与诸君子商略山水间,得以进德修业,不仅以印人终焉,是则予之私幸耳。

——摘自吴昌硕《西泠印社记》

导读

P02 书坛时讯

人民网三评
浮夸自大文风

P03 当代名家
当代名家系列
周树坚、陈其吉

P04 特别关注
金鉴才:无愧于时代的文艺创造者

P05 丹青意象
观赵天叶画小记

P06 学术前沿

刍议沙孟海先生对
碑版刻手优劣的评判(上)

P07 校园在线
历史“原境”中的书法建构(上)

P08 书写经典
书写新时代——名家书写习近平经典用语

吴昌硕(1844—1927),初名俊,又名俊卿,字昌硕,又署仓石、苍石,多别号,常见者有仓硕、老苍、老缶、苦铁、大聋、缶道人、石尊者等。浙江省孝丰县(今湖州市安吉县)鄞吴村人。晚清民国时期著名画家、书法家、篆刻家,“后海派”代表,杭州西泠印社首任社长,与任伯年、蒲华、虚谷合称为“清末海派四大家”。吴昌硕集诗、书、画、印为一身,熔金石书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”“文人画最后的高峰”。在绘画、书法、篆刻上都是旗帜性人物,在诗文、金石等方面均有很高的造诣。作品集有《吴昌硕画集》《吴昌硕作品集》《苦铁碎金》《缶庐近墨》《吴苍石印谱》《缶庐印存》等,诗作集有《缶庐集》。

诗

吴昌硕善作诗文,苦吟数十年,未尝间断。所作诗篇以傲兀奇崛、古朴隽永见长,用典较多,不甚通俗,常见绝句纯用白描手法,活泼自然,接近口语,具有明丽俊逸的特点,风格上与民歌很相近。所作题画诗托意深远,颇有浪漫主义气息;评论前人书画,尤多独到见地。散文作品写得不多,大都是序跋、考证和题画小品之类,朴素醇厚、平易近人。题画小品中尤多精心之作。发挥生活实感,鞭批丑恶现象,颇能以少胜多;读时依稀与作者一灯相对,娓娓而谈,意味非常深长。

书

少年时他因受其父熏陶,即喜作书,印刻。吴昌硕的楷书,开始学习唐代颜鲁公,隶书学习汉代石刻,篆书学习石鼓文,吴昌硕的行书,学习黄庭坚、王铎风格。在吴昌硕的书法创作中,无疑以篆书、行草为主,但吴昌硕学习隶书的时间并不短,在青年时期便曾临习汉碑,如《张迁碑》《嵩山石刻》《张公方碑》等,同时又受到邓石如、吴让之、杨见山等人的影响,笔法近似杨见山。他在三十五岁时书的一幅隶书还是《张迁》的风格,结体方正,用笔尚拘谨、小心。吴昌硕晚年所书隶书,结体已变长,取纵势,如这幅“秦爵称尊,雅歌吹笙”,用笔雄浑、饱满,从一些线条看,具有篆书的痕迹,可以说这时吴昌硕早已将篆、隶融为一体了,形成了自己的独特面目。

吴昌硕的楷书遍临《汉祀三公山碑》《张迁碑》《嵩山石刻》《石门颂》等汉碑。中年以后,博览众多金石原件及拓本,选择石鼓文为主要临摹对象。数十年间,反复钻研,并不以刻意模仿徒求形似为满足,参以秦权铭款、琅琊台刻石、泰山刻石等文字的体势笔意,故所作石鼓文凝练遒劲,自出新意,风格独特。60岁后所书尤精,圆熟精悍,刚柔并济。喜将石鼓文字集

语书写对联。晚年以篆隶笔法作草书,笔势奔腾,苍劲雄浑,不拘成法。

画

吴昌硕受徐渭和八大山人影响,擅长写意花卉,把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势融入绘画,形成富有金石味的独特画风。吴昌硕用篆笔写梅兰,狂草作葡萄,所作花卉木石,笔力老辣、力透纸背,纵横恣肆、气势雄强、布局新颖,构图也近书印的章法布白,喜取“之”字和“女”的格局,或作对角斜势,虚实相生,主体突出。用色上似赵之谦,喜用浓丽对比的颜色,尤善用西洋红,色泽强烈鲜艳。吴昌硕作画用“草篆书”以书法入画,线条功力异常深厚。虽然从状物绘形的角度看其线条的质感似乎不够丰富、切实,但恰恰是舍弃了形的羁绊,吴昌硕的绘画才步入了“意”的厅堂,从而形成了影响近现代中国画坛的直抒胸襟、酣畅淋漓的“大写意”表现形式。

印

吴昌硕篆刻从浙派入手,后专攻汉印,也受邓石如、吴让之、赵之谦等人影响,善于留白,或对角斜,气象峥嵘,构图块面体感极强。刀融于笔,篆刻雄而媚、拙而朴、丑而美、古而今、变而正。上取鼎彝,下挹秦汉,以“出锋钝角”的刻刀,将钱松、吴让之之切、冲两种刀法相结合治印。吴昌硕在继承前人冲刀法和切刀法优秀成果的基础上,融诸家之长,在大量的篆刻创作实践中,不断探索,将冲刀和切刀两种刀法融合在一起,形成了自己的冲切结合的刀法。这种刀法灵活多变,或冲中带切,或切中带冲,甚至切中带削……这种多变的刀法,把冲刀的猛利、挺劲、爽快与切刀的含蓄、浑朴融为一体,将书意和刀意表现得淋漓尽致,使他的篆刻刀法雄浑朴茂中寓秀逸的个性化特点凸现了出来。

1913年,在西泠印社创立10周年之际,缶翁被公推为西泠印社首任社长。

西泠印社,创立于清光绪三十年(1904),由浙派篆刻家丁仁、王澐、吴隐、厉良玉、叶铭等发起创建,以“保存金石,研究印学,兼及书画”为宗旨,是海内外研究金石篆刻历史最悠久、成就最高、影响最广的学术团体,有“天下第一名社”之盛誉。社址坐落于浙江省杭州市西湖景区孤山南麓,南至白堤,西近西泠桥,北邻里西湖。

1913年,吴昌硕出任首任社长,盛名之下,精英云集,李叔同、黄宾虹、马一浮、丰子恺、吴湖帆、商承祚等均成为西泠印社社员,杨守敬、盛宣怀、康有为等为赞助社员。此后二十余年,西泠印社迅速发展,声誉日隆,逐步确立了海内外金石书画重镇的地位。1949年,西泠印社收归国有。1979年后,社团活动步入正轨,学术研究、对外交流、组织建设、人才培养等方面都取得了长足进步,文化影响扩大,规模空前繁荣。

西泠印社历任社长为吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初、启功、饶宗颐。

敬请关注《中国书画报》
官方微信平台
编审中心电话:010-65389224