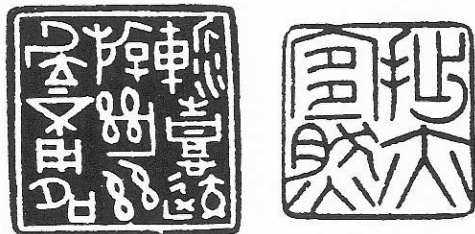

論喬大壯篆刻的構圖美

——紀念抵臺印人喬大壯逝世五十周年(下)

徐夢嘉 ■ 中國西泠印社社員

四、印字的配佈美

現代美學大師宗白華在《中國美學史中重要問題的初步探索》一文裡指出：“楚國的圖案、楚辭、漢賦、六朝駢文、顏適之詩、明清的瓷器，一直存在到今天的刺繡和京劇舞臺服裝，這是一種美，『縷金錯采，雕績滿眼』的美。漢代的銅器、陶器，王羲之的書法，顧愷之的畫，陶潛的詩，宋代的白瓷，這又是一種美，『初日芙蓉、自然可愛』的美。”(10)大壯所處的時代較黃牧甫晚，有機會見到更多出土的甲骨、鼎鬲、權泉、鏡匱、磚碑等銘鑄有古文字的器物，有了更廣闊的古文字研究取用的天地，在這些呈現“初日芙蓉、自然可愛”美的器物上，喬大壯孜孜以求，冥追神語，取精用宏，含英咀華，革故鼎新，厚積薄發，最後冶煉出了有著“縷金錯采、雕績滿眼”的“喬派”篆刻藝術。這種美的誘力，使筆者再次在喬大壯的方

寸之間尋“金”覓“采”。

喬大壯印面文字的配佈當以重複、倒跌、變形為主要個人特點，複合於“塊面”和“線條”之上彰顯其美的定位。

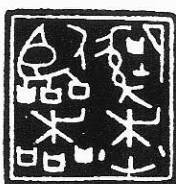
重複。這也是喬大壯篆刻有悖常理的一個藝術亮點。大多數印家在布字上恪守“燕不雙飛”、“蚕無二設”的古訓，避免太相同造型的重複出現，或在不恰當的位置（如太靠近）的重複出現，即便是相同的印字或印字構成部分共處，也盡量以不同的配篆或線條運動位置上進行同中有異的變化，以防印面構圖內的雷同、呆板。喬大壯的印，在面、線的豐富與浪漫中，印人選擇一種稍息與休止的符號，恰恰是這種狀似“雷同”的重複，並“不分場合”地出現：“百世以俟聖人而不惑”（見圖七）中的“也”、“紹杰臨本”（見圖八）中的“木”、“樹人六十以後作”（見圖九）中的“人”、“如今江左是長安”（見圖三六）中的“門”、“

無願解脫門”（圖五八）中的“之”、“滄波”（圖五九）中的“水”、“未生白髮猶堪酒”（圖六〇）中的“酉”、“晏氏季子”（圖六一）中的“子”。這些十分清晰的相同形態（有的僅以大小區分）穩定了印勢，體現了重複的美。“駕說軒藏”（圖六二），“駕說”兩字主體為彎曲筆構成，其間跳躍式落位的三個方“口”，壘實了“駕說”並駕馭了“軒藏”的剛烈。“學無學”（圖六三），繁重的學業壓在莘莘學“子”頭上，在兩個同“子”外，印家頗具匠心地將“無”安排兩個“功課堆裡”的隱身子形“子”進行呼應，四“子”聯鎖，全印一統。

不求變化反求“雷同”的超軼塵鞅的審美思路在“湘鄉曾氏”（圖六四）印中可見端倪。“鄉”字兩旁的“彡、彡”，篆字以相對的“彡、彡”展現其美，而此印卻以朝向一致的“克隆”體“彡、彡”拍當，這樣故意“雷同”的處理，

▲(圖七) 百世以俟聖人而不惑

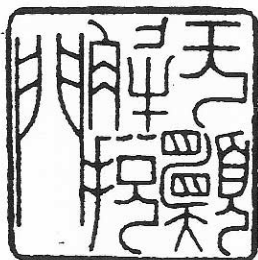
▲(圖八) 紹杰臨本

▲(圖九) 樹人六十以後作

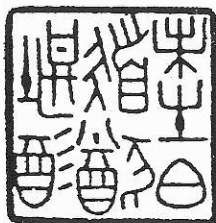
▲(圖三六) 如今江左是長安

▲圖五八 無願解脫門

▲圖五九 滄波

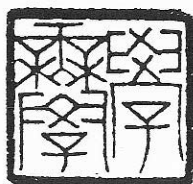
▲圖六〇 未生白髮猶堪酒

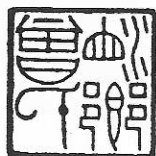
▲圖六一 晏氏季子

▲圖六二 篤說軒藏

▲圖六三 學無學

▲圖六四 湘鄉曾氏

使“鄉”兩旁從“良”的傳統型“家庭”的往日平靜被打破了。方筆的雙“𠂔”，左“𠂔”的變更朝向，屬“移情別戀”，並影響了右“𠂔”，使其亦如跳躍圓筆的“良”，一起“臉”向圓筆為主的左鄰的“氏”，而靚“氏”此刻也在深情望“鄉”呢，雙“𠂔”因為有了第三者“氏”，於是場面戲劇化起來了，這種看似“雷同”而潛藏著玄機和變數的內涵很不“雷同”的炮制，把重複美挖掘到了淋漓盡致的地步，此外，“湘”與“曾”以顛倒的半圓主形體呼應，印中四字又呈對角疏密大格局（“湘”與“氏”留大空），共同托出全印的輝煌。

本不是同一字的“系臂琅玕虎珀龍”（圖六五）中的“臂”與“龍”，抽其可共同處，如“辛”之頭及“月”（肉）進行演繹同化，使這兩字連袂起來，心靈感應起來，隔“虎”相視，這種印中化異為同的雙重、多重呼應是篆刻藝術的一個表現手法，而喬大壯印章之“同”，往往到了舉手投足都完全一致的地步，如音樂節奏下的蹁躚共舞。是印中的這種共舞旋律又通過居中的“玕”，這六字“聯屬體”的“發功”，傳播媒介到全印每個杳見，加上各自蟠蜿飄逸、姿態生動的印文構成，全印美不勝收，令人激賞。

眇視喬印文字配佈的“重複”，似站在一幢造型奇美、玲瓏剔透的樓前，樓中相同單元（窗、飾物等）作規律性的列出，呈一種亂中有序的美感，而印文及結體部分的大小不同的重複，又如樓中這些單元在遠近透視下映入眼簾的大小漸次變化，形成“漸層”效應，自有

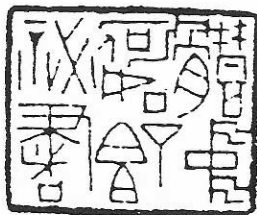
引人入勝、生氣遠出、餘音不絕的魅力。

細讀這種“重複”，如吟詠有疊字、重字的古詩篇。喬無疆在《喬大壯印集》後記中對其父親的印曾有這樣的描述：“在設計篆文佈局時，同樣以詩、詞、文章的立意來充實印章的內蘊”（11）。喬大壯以自己博涉的學養來展現其印外求印的造詣，而詩詞中有印、印中有詩詞是他藝術通融的一個方面，糅和得極為自然，如果一定要具象地捕捉兩者之間的契合點，那便是“重複”。“一代詞壇工飛將”（唐圭璋贊語）的喬大壯在詩詞裡也善用疊字、重字，他在一首《清平樂》的後半闕中這樣填出：“日日苦霧巴江，歲歲江波路長。樓上熏衣對鏡，樓外芳草斜陽”，短短二十四字，就有“日日”、“歲歲”、“江、江”、“樓、樓”六處八字的疊重，詞韻波折流美，深婉密麗，把一個多愁善感女子的淡淡的憂愁刻畫得煞為精當。而詞與印的“重複美”亦可謂異曲同工，大珠小珠雙雙對對齊落玉盤，靈光四射。

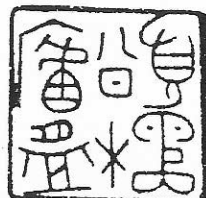
品味這種“重複”，印家向我們描繪了這麼一幅美圖：乍暖還寒時，春江邊的群鴨，大大小小，三三兩兩，搖搖擺擺，翹首撲翅，急於投入江水中，一派生機勃勃的景象。

倒跌。這是與用“重複”來穩定印面的藝術構思相反，在印面構圖穩定的前提下，印人意猶未盡，花樣翻新，安排個別字或字的構成部分，以趑趄倒跌之水平添“險”韻。

“漸喜交遊絕幽居不用名”（見圖二）中的“幽”，對左右上三方字群的“高壓”，以跌勢應變，

▲(圖二) 漸喜交遊絕幽居不用名

▲圖六八 頌橘廬

▲圖六五 繫臂琅玕虎珀雲

▲圖六九 克崑辭翰

▲圖六六 民之乙酉以後作

▲圖七〇 紹杰之靈

▲圖六七 物外真遊

▲圖七一 始知真放在精微

▲圖七二 克和

▲(圖一) 頌橘廬世諦文字

▲(圖四) 愛晏平仲程嬰與之同名

▲圖七三 外獎不聞

▲圖七四 太倉狄儻

▲圖七五 曾克崑

▲圖七六 蟲臂軒

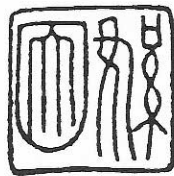
▲圖七七 徐悲鴻

▲圖七八 嬰寧廡

▲圖七九 俞大維印

▲圖八十 黎因

僅用一圓腳成功地進行了“軟著陸”，抖盡了身外的重荷，全印平穩過渡，堪稱妙“著”生花。

“民之乙酉以後作”（圖六六）隨橢圓形印面作東倒西歪的佈字，揖讓有章，好似孩童在橡膠屋內玩耍，有驚無險，稚趣可愛（此印“酉”結構稍緊，“民”可縮短些）。

“物外真遊”（圖六七）以喬大壯擅用的田字界格印刻出，方正規矩的疆界內，每個字都有些變奏處置，“物、外、真”三字在穩靜中都植入不黏接主體的短畫，以“散”攻界之“嚴”，“遊”則更露一手，遣倒跌之“子”游將出去，兼於方格所囿所倚，頑“子”並不會真正跌倒，反而瀟瀟灑灑地意“遊”到了封密式格外的別有洞天的新天地。

“頌橘廬”（圖六八）的“廬”下“皿”作蹺蹺板般地左端下跌著地（黏邊），左上的“廣”左豎底部與邊粘連，故無重感壓下，而蹺板上另二組構字單元偏重在右，這些吃重將很快使蹺板朝右跌下，全印便在“皿”這個形的左倒和意的行將右跌的矛盾對峙互換中找到了平衡和變化。

“克崑辭翰”（圖六九），是印偶儻不羈，風神灑蕩，“辭”字如進入創作佳境，靈感頻出的文人、搖頭綸晃腦，似醉非醉，而右下的“崑”則側首附隨，頗似知音，“翰”之帳下的“羽”順應“崑”之頭作了異相同化呼應，成為再度受“翰”感染的又一批小知音，“克”不明了“辭”的“滿腹經綸”，只好謙卑地退避，下部讓位於“崑”之頭。“辭”本身之“口”以一角立地，如陀螺迅轉，隨時還要

接住上方因“醉”而欲掉出的“物品”，這裡正是“辭”清醒的一面，這樣在外形上看，四字中“辭”獨“醉”，似乎不太協調，但字與字間內在的揖讓契合，印境上便渾然一體，達到了高層次的和諧。此印也惟妙惟肖地為才氣橫溢的曾克崑“畫”了像。

也是“醉筆”的“紹杰之璽”（圖七〇），印中的“紹”更是手舞足蹈，酩酊踉蹌，但還是在一根“清醒的神經”（上橫）的掣衡整飭下，沒有真的“醉”倒。喬大壯中年喪偶，顧影淒清，又屢不得志，常以酒澆愁，與道友曾克崑等“時為文酒之會，性嗜酒，喪偶後益酩酊遺日，酒酣則放歌縱議”（12），臺靜農先生也說喬大壯酒後掀髯，跌蕩放言”（13）。而這些有聲有色、形醉意不醉的印作，就像又是向友朋一吐心中之情懷，作印之“放歌”和“放言”吧。

喬大壯在篆刻上並無師承，可稱是“自學成才”，但在“跌跌撞撞”的坎坷學藝過程中，有幸先後得到黃牧甫、陳師曾、石壽工等印界翹楚的親炙，又和一代文豪魯迅先生對桌辦公四年之久，獲益匪淺，他的學識與印藝後來又折服儕輩許多學者、書畫大師，在與他們的交往中喬大壯又不斷得到新的印外補給。“始知真放在精微”（圖七一），這枚以蘇東坡詩句入印的閑章是為好友徐悲鴻刻的，道出了兩位藝術求索者的心諦，此印以“二三二”式佈字，其中“放”的“支”部如軟軟的沙發靠背，給“知”的“矢”倚靠，“矢”傾斜身子作稍息狀，呈現出求索者在得到真知後的一時愉悅閑適的心情，是印文內容的一種圖釋，這裡的“倒”是

倒得那麼地愜意。

變形。篆字作為線條組成的符號，是抽象中的形象，自古以來形成一定的結體原則，而在這原則下作適度的結體調整入印，是篆刻風格展現的重要因素，喬大壯的這種“結體調整”同樣有其鮮明的個性。

“克和”（圖七二），此印剝字甚安，單看“克”，頭重腳輕，不成比例，其弱腿難堪負重，然篆刻之道在於其字體“變”是全局統籌下的變。“克”正是借他方之力排憂解難，此刻“克”下早橫空架出一杆叉形“兵器”，猛增了千鈞神力，而這兵器下還有抱滿“刀、矛、槍”的“兵器架”，鋼筋跌骨，堅不可摧，共同托起了大頭“克”。大頭“不”的“外獎不聞”（圖七三）伸出小小的雞爪腳立於“聞”之中空處，“不不聞”兩字形成窄寬窄寬窄、合開合開合的節奏性嵌合。而大頭“文”的“頌橘廬世諦文字”（見圖一）也是以“迷你腿”停在“字”上，作金文面貌出現就治癒了“腿病”。喬大壯為了刻出一方形神皆佳的美印，每每數易其稿，有的多字印甚至寫設計稿達百次以上，方走刀耕石，“印”不驚人誓不休，多字印“愛晏平仲程嬰與之同名”（見圖四）中的大頭“名”則如卵石飛臨，穩穩立定在基座“口”上，頗有“風動石”的氣勢，於是其大頭不見沉重感，此印每字都在印家的調度下英姿勃發，各路英豪共同參加了全印的“群英會”，風動石的“名”亦以拙中見巧的變形勝出，成為“群英會”上傑出代表。

“大倉狄膺”（圖七四）之“倉”則是以“胖身”來誇張倉儲之

豐，倉頂與通風口都退居到了次而又次的地位，留出空地呼應另外三字。“曾克崑”（圖七五）與“蟲臂軒”（圖七六）分別以長頸“崑”和高腳“軒”一展身手，獨領半壁江山。有漢印遺韻的“徐悲鴻”（圖七七）的“鴻”之“四腳”，運密入疏，短得僅依稀可見，在“徐”的五排長豎的反襯下更是憨態可掬。

“嬰寧廩”（圖七八），《說文》：“廩，行屋也”，段玉裁注：“行屋，所謂幄也……如今蒙古包之類。”那麼此印文中的“廩”可引申為童稚車，“嬰”之雙“貝”如兩個襁褓中的嬰兒，天真爛漫，很有生活情趣地置放於“童車”上，這輛童車，便是“女”以合六書的變形，把側跪女子的象形篆文，改“形”成橫直線條的交組，中間如調節高低的搖手，“女”在這兒取代了“廩”，變為形式上那安“寧”的“童年”。傳統與現代的精靈在喬大壯的“變形”文字中邂逅，古意與摩登在這多彩的印面上交融，耐看湛凝，令人蕩氣回腸。

“俞大維印”（圖七九）這方迴文印，也因為稍變其形而印境高絕。四字，每字本身都有大空，全印又是對角疏密式，左右各兩字中，“俞”與“大”屬“鬥爭中求和”，“俞”右豎和“大”左豎在相，行一段後互給對方留有出路。而“維”和“印”則完全是“鬥爭”式，“印”之上半部如古寺中撞鐘的魚形木槌，橫撞向“維”之“佳”，面對外來入侵，“佳”如變形金剛似地也變成喬印中頻出的大頭來迎戰，與木魚槌呈抵牾相抗形，武功悉敵，不分伯仲，儘管二者的線條黏接在一起，而由於“鬥爭”

式構圖，絕不會“同流合污”，實為“筆連意斷”的高手筆。而此時的“佳”之頭，由於在鬥爭中的舉足輕重，便也不覺其大得不成“規矩”，反而演出了一場全印的“重頭戲”。

配篆上進行合理的結構重組，這在古印中屢見不鮮，作為喬大壯印文構成變化的一部分，殆以一印為證。“絮因”（圖八〇），秦小篆體，元朱文印，將“女”以纖穠婆娑、風姿綽約的仕女形獨立於左，水袖拂地，右半的結體，如稚兒扭動身段在頂物玩耍，神情專注，瞬間險象起，急伸手搭在“母親”手臂上，與“自寬閣”印一樣，這又是一幅很溫馨的親子圖，而印中“因”字也以底部的大圓之“柔”，唱合結體重組後的“絮”字之“溫”，全印曲曲有致、楚楚動人。

結語

半個世紀以前，喬大壯先生在篆刻藝術的繼承與創新的道路上，走得踏實穩健，終於擷取了藝術的正果，形成了美動七情的喬大壯篆刻，他所秉持的這一創作理念留給我們啟示良多。

筆者作為出生在上海的大陸“老三屆”一員，在中國的長城內外、大江南北、海峽兩岸都有人生履歷的驛站，也曾負笈東渡扶桑數載，幾十年來深深感受到中華民族傳統的篆刻藝術已“風風火火走九州”、走域外，吸引了越來越多的後學步入這一領地，這是十分可喜的現象，然而，如何做到在繼承中創新、發展，使篆刻藝術始終與時代的脈搏共跳動，也始終是一個值得

不斷反思、深思、研究和實踐的課題。

時代的進步，科學、文化、經濟的發展，使當今的篆刻藝術在繼承和創新方面的客觀條件百倍地優於古人，但也由於印林前賢已在篆刻藝術領域裡取得太多的成果，他們在這藝術寶庫的尋寶中，足跡已似乎遍佈每個角落，因此，今天篆刻藝術的創新與發展也百倍地難於古人。後顧前瞻，我們必須清楚地明瞭：藝術畢竟不同於競技性直觀的體育項目，轟動效應（包括由此而帶來的過於頻繁的比賽、展覽）並不一定能從中產生高格調的劃時代作品，沒有比賽展覽的千百年書畫篆刻界，曾產生出無以計數的時代力作和傲視千古的絕作。篆刻藝術是一門綜合性的藝術，其博大精深底蘊，需要求索者廣泛的藝術修養和全方位、深層次的鑽研，需要求索者具備耐得長期寂寞的勇氣與百折不撓的毅力，需要澹泊名利、心靜似水的襟懷，方能“梅花香自苦寒來”，不斷變革，軼倫越等，有所作為。如今印壇上存在的那些取法低下、陳陳相因、仰人鼻息、拘泥窠臼的極淺薄的“印作”並不是繼承；而那種急功近利，心態浮躁下完全睥睨摒棄傳統（這些刻印者口頭上也說要傳統），以“花拳繡腿”的、怪誕的面孔為標“新”立“異”的“印作”，也不是創新，儘管他們中間有的人因為炒作、包裝、公關也會名噪一時，但隨著時過境遷，終將如過眼雲煙，不值一提。我們只有切切實實地手捧傳統的精髓，腳踩時代的新路，勇往直前，這才是促使篆刻藝術造詣不斷精進的不二法門。

同所有彪炳印史有成就的印家

一樣，喬大壯已交出了屬於他那個時代的出色答卷，讓我們重溫這份答卷，在先天架設的階梯上繼續攀登，不斷創作出無愧於我們偉大時代的更新、更美的篆刻藝術作品。

註

- (10)《宗白華全集》，安徽教育出版社，1994年版，第三卷第450頁。
- (11)喬無疆（喬大壯女兒）編：《喬大壯印集》，上海書畫出版社1995年版。
- (12)劉紹唐主編：《民國人物小傳》，臺北傳記文學出版社1985年版，第333頁。
- (13)曾紹杰編：《喬大壯印說》，臺北曾紹杰發行，1976年版，第11頁。

更正：《美育》103期p28頁，圖四三“壯毆”一印倒置。

展覽

中正藝廊

中華民國第十五屆全國美展 12/23 ~ 2/21
當代典藏特展 2/27 ~ 3/21

館本部藝廊

第二屆國際儀人行聯誼展 1/30 ~ 2/25
清新雅集工筆畫展 2/27 ~ 3/11

戶外藝廊

版畫教育觀摩展 1/23 ~ 2/25

藝術教育講座

主講人	講演示範內容	時間
王靜芝先生	如何寫作春聯(含現場示範)	二月 六日(六)
朱瑞徵先生	一刀一世界一紙一乾坤——話剪紙	二月 十三日(六)
黃永松先生	趨吉避邪吉祥文字	二月 二十日(六)
林保淳先生	燈謎趣談(現場射燈謎)	二月二十七日(六)

時間：下午二時三十分至四時三十分 電話：(〇二)二三九六五一〇二#二五一
地點：臺北市中山南路二十一號 中正藝廊(中正紀念堂內) 歡迎在校學生、各界人士蒞臨聽講

館本部演藝廳

國劇—《西廂記》	2/ 6
音樂舞劇—《1999 天堂之歌》	2/ 7
話劇—《北投故事》	2/11
國樂—《玉兔賀歲·金玉滿堂》通俗樂曲音樂會	2/21
說唱藝術—《歡樂笑語賀新春》	2/22
音樂—《茶山情歌—草山風情》音樂會	2/23
舞蹈—舞臺台北民族情系列一——《民俗采風》	2/26
舞蹈—舞臺台北民族情系列二——《舞韻風華》	2/27
舞蹈—舞臺台北民族情系列三——《彩雲飛揚》	2/28

時間：每日晚七時三十分 ※本演藝廳節目均為免費欣賞

■「玉兔迎春」電影欣賞會(免費欣賞)

日期	時間	片名	影片屬性
2/2(二)	14:30	酷斯拉	災難片—普通級
2/2(二)	19:30	心靈捕手	文藝片—輔導級
2/3(三)	14:30	大力士	卡通片—普通級
2/3(三)	19:30	007 明日帝國	動作片—普通級
2/4(四)	14:30	飛天法寶	科幻片—普通級
2/4(四)	19:30	世界末日	科幻片—普通級
2/5(五)	14:30	紅豬	卡通片—普通級
2/5(五)	19:30	空軍一號	動作片—輔導級
2/6(六)	14:30	魔法公主	卡通片—普通級
2/8(一)	14:30	精靈傳奇	科幻片—普通級
2/8(一)	19:30	絕命錘殺令	喜劇片—輔導級
2/9(二)	14:30	灰姑娘	劇情片—普通級
2/9(二)	19:30	空中監獄	動作片—輔導級

※輔導級影片：未滿十二歲之兒童不得觀賞，十二歲以上十八歲未滿之青少年需父母或師長注意輔導觀賞。
電話：(〇二)二三一一〇五七四#一〇 地點：臺北市南海路四十七號 演藝廳

歡迎在校學生、各界人士蒞臨聽講

◎消費者三不運動：危險公共場所，不去。標示不全商品，不買。問題食品藥品，不吃。

104

中華民國七十八年三月二十五日創刊

中華民國八十八年二月出刊

發行所：國立臺灣藝術教育館

發行人：陳篤正

編輯委員：王生善、王秀雄、王美珠

江韶瑩、佘城、沈以正

李美蓉、李英輔、李郁周

李蕭銳、呂燕卿、林仁傑

姜一涵、施翠峰、侯宜人

許天治、張光賓、張清治

陳國寧、莊申、黃冬富

郭禎祥、潘金定、趙惠玲

劉文潭、蘇振明、蘇瑩輝

顧炳星

總編輯：熊宜中

主編：王鳳翎

美術編輯：劉于榕

美術攝影：梁銳全

總務：薛衍信

會計：劉金定

館址：臺北市南海路47號

電話：(02)2311-0574

傳真：(02)2312-2555

http://www.nmhu.gov.tw/art/index.html

中正藝廊：臺北市中山南路21號

電話：(02)2396-5102

傳真：(02)2341-5868 2357-8706

印刷所：中華彩色印刷股份有限公司

行政院新聞局出版事業

登記局版臺字第7286號

中華郵政北臺字第3111號執照登記

為雜誌交寄

劃撥帳號：18746039

劃撥戶名：國立臺灣藝術教育館

員工福利委員會

長期訂閱：一年十二期新台幣960元正

訂閱專線：(02)2311-0574 轉11

零售價：每本新台幣80元正