

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

篆刻

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书 美术 选修 篆刻
人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

出版发行 人民教育出版社

(北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编:100081)

网 址 <http://www.pep.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 大厂益利印刷有限公司

版 次 2007年4月第2版

印 次 2019年9月第24次印刷

开 本 890毫米×1240毫米 1/16

印 张 3.25

字 数 70千字

书 号 ISBN 978-7-107-17796-5

定 价 6.40元

价格依据文件号:京发改规〔2016〕13号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请登录中小学教材意见反馈平台:jcyjfk.pep.com.cn

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与本社联系。电话:400-810-5788

绿色印刷 保护环境 爱护健康

亲爱的同学们:

你们手中的这本教科书采用绿色印刷标准印制,在它的封底印有“绿色印刷产品”标志。从2013年秋季学期起,北京地区出版并使用的义务教育阶段中小学教科书全部采用绿色印刷。

按照国家环境标准(HJ2503-2011)《环境标志产品技术要求 印刷 第一部分:平版印刷》,绿色印刷选用环保型纸张、油墨、胶水等原辅材料,生产过程注重节能减排,印刷产品符合人体健康要求。

让我们携起手来,支持绿色印刷,选择绿色印刷产品,共同关爱环境,一起健康成长!

北京市绿色印刷工程

前言

篆刻是中国文化特有的艺术形式，体现了中华民族的聪明才智与审美习惯，不仅在历史上取得了辉煌的成就，在当今社会文化中仍然保持着很强的生命力。为了使大家能够更全面地了解中国传统文化，提高艺术鉴赏能力并丰富实践体验，我们编写了这本教材，主要介绍篆刻艺术的基本理念、发展演变过程、名家名作的风格特点、基本技法原则以及练习方法。希望大家通过学习可以获得有关篆刻艺术的基础知识，了解基本的创作原理，具备初步的解读欣赏能力，为加强传统文化艺术修养和更深入地学习篆刻艺术打下基础。

高中开展篆刻系统的教学，还处于摸索实验的阶段。对高中篆刻教育的价值、教学资源的配置、教学体系的构建，都还没有成熟的经验。此册教材把我们的理解与成果，展示给广大师生，但确立完整、科学的高中篆刻教学体系，编出既体现民族优秀传统文化，又有时代感；既有鉴赏价值，又有操作性，能提高学生表现技能；既严谨，又能激发习作创造欲望与乐趣的高中生的教材，还需要作艰苦的努力。希望本教材能够抛砖引玉，作为高中篆刻教育的新起点，创造篆刻教育的辉煌前景。

总 主 编：杨永善
副 主 编：刘冬辉
本册主编：刘 恒
编 写 者：刘 恒
责任编辑：刘冬辉

目 录

篆刻 (18 课时)

第一 课	印章的实用作用与艺术价值	1
第二 课	篆书与印章文字	4
第三 课	实用印章的发展演变 (一)	8
第四 课	实用印章的发展演变 (二)	10
第五 课	流派篆刻及风格特征 (一)	12
第六 课	流派篆刻及风格特征 (二)	14
第七 课	篆刻的工具和材料与基本理念	18
第八 课	篆书技法分析与训练	21
第九 课	篆书临摹训练	25
第十 课	刀法分析及训练	28
第十一课	白文印临摹练习	31
第十二课	朱文印临摹练习	33
第十三课	边款刻法与拓法	35
第十四课	字法与章法练习	37
第十五课	白文印创作练习	40
第十六课	朱文印创作练习	41
第十七课	自由创作	42
第十八课	观摩考察	43

个人学习篆刻评估表

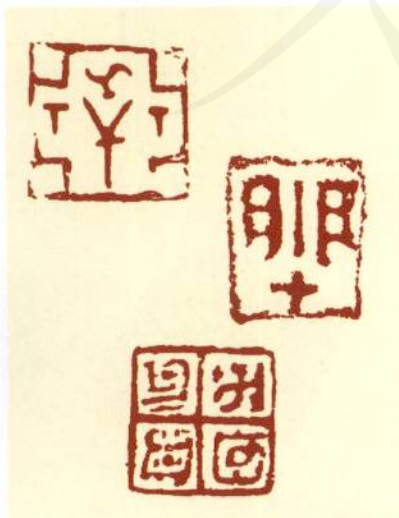
后记

印章的实用作用与艺术价值

一、印章的起源及演变

中国印章的历史由来已久，在春秋战国时期，印章的应用已经十分广泛，制作技术非常精妙，现存的春秋战国印章数量也很多，说明当时的印章艺术已达到繁荣阶段。按照一般规律，一门艺术或工艺在达到繁荣阶段之前，首先会经过一段从萌芽到成熟的发展过程。由此可以断定，中国印章的起源肯定要早于春秋战国时期。

在现存的实物中，有三枚出土于河南安阳的商代铜质玺印，考古学者大都认为应属于氏族徽号或图腾标志。不管这三枚商玺的性质是否与后来的印章完全相同，但至少与印章有关。另外，这三枚商玺的文字图案与商周青铜器上的少字铭文比较接近，估计印章的起源与制作青铜器或陶器时所用的范模有很大关系（图1）。

▲ 图1 商玺

印章的最初作用是作为权力身份的象征。随着社会的发展和国家制度的完善，政府对各级机构和官吏都颁发给相应的玺印作为权力凭证。以后，印章的使用范围从官方扩大到民间，作用从权力象征推广到一般的身份证明及取信功能，印章在社会生活中逐渐普及到各个阶层和各个领域（图2、图3）。

▲ 图2 古代官印

▲ 图3 古代私印

古代官印都由专门的机构负责设计制作，私印也由职业工匠来制作。从宋元时期开始，一些文人艺术家参与到印章的创作中来，先是自己设计出印稿后交给工匠制作，很快又发展到自己设计自己镌刻。至此，印章艺术演变成一门新的艺术形式——篆刻（图4）。

▲ 图4 文人篆刻

篆刻艺术的形成，使原有的印章艺术发生了很大的转变。在内容上，改变了以官名、人名为主的习惯，用各种别号和诗文警句来刻闲章的做法成为普遍风气。在用途上，突破了印章作为取信凭证的性质，成为绘画、书法作品中的重要组成部分，欣赏价值大大增强。在技法上，石材易于雕琢的特点，使印章在布局技巧之外又增加了刀刻的特殊效果，并形成了丰富的刀法技巧。所以说，篆刻艺术的形成是对印章艺术的扩展和提高，是从实用价值到艺术价值的飞跃。

二、印章的使用方法及种类

隋唐以前,印章的使用虽然十分普及,但使用的方法却与今天大不一样。从春秋战国到南北朝,玺印作为权力身份凭证的作用,首先是通过佩带昭示的方式来体现,其次是作为封检标记。其方法是将写有文字的简牍或丝帛夹在两块有槽的木板(称为封检)中间用绳捆扎起来,绳子的结扣系在槽中,再用一团软泥压住绳结,最后在软泥上用印章压出印文。邮寄传递到达后,根据泥团是否完整来判断文件是否在中途被打开过。这种印有印章文字的泥团称为封泥,今天还能够见到许多。此外,也有用印章在陶器上压出印文或将印章烧热后在马匹、木料上烙出印记的用法(图5)。

用印章蘸上印泥颜色在纸上铃盖出印文的做法,最早出现在南北朝时期,隋唐以后盛行于世并一直延续到今天。

根据不同的划分方法,古代印章可以分为多种类别。从性质划分,基本分为官印和私印两大类。从印面形式划分,文字凹陷下去的称为阴文印,又称白文印;文字凸起的称为阳文印,又称朱文印。从制作方法划分,有铸造和凿刻两类。从质地划分,则有金、银、铜、玉、石、木等各种材质。其中宋元以前以铜质居多,宋元以后篆刻创作多用石印。从印文内容和用途来划分,除了一般的官印、私印外,还有一些特殊的类别,如按死者生前官印复制的殉葬印(因原印死后要上缴)、刻有吉语祝辞的成语印、刻有道教词语的道家印、印

日庚都萃车马
(烙马印)

壹心慎事
(成语印)

北乡
(半通印)

(狗)
(肖形印)

古玺 铜质

汉印 玉质

汉印 铜质

汉印 银质

汉代封检

太史令之印
(汉代封泥)

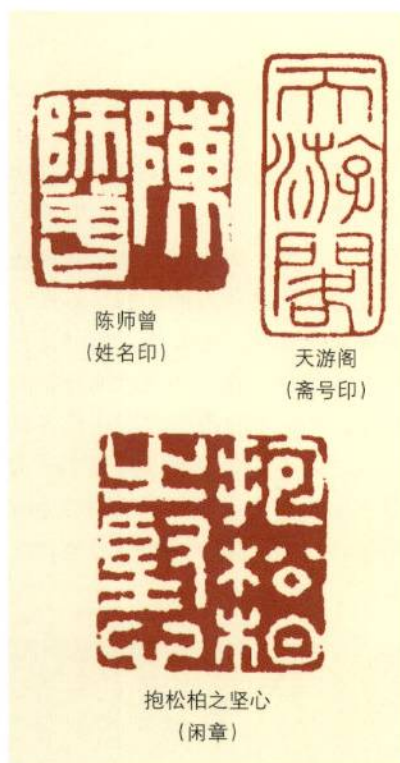

曹长孙
(汉代陶文)

▲ 图5 古代用印遗迹

▲ 图6 印章类别举例

面只有图像造型的肖形印、专门用来烙印马匹的烙印印,秦汉时期还有一种长方形的官印称为半通印等等(图6)。

▲ 图7 流派篆刻类别举例

明清以来的篆刻作品按所刻文字内容划分,除姓名印外,刻人物别号和斋馆名称的称斋号印,刻诗词佳句名言的则统称闲章(图7)。

近代以来陆续出现了用钢、橡胶、牛角、有机玻璃等材料制作官私印章的做法。由于这类印章需要专门的工艺加工,而且所用字体已改为隶书或楷书,缺乏艺术表现的条件,所以习惯上不归入篆刻艺术范围之内。

三、印章的审美特点

古代官私印章作为一个重要的文物品种,除了具有历史文物价值外,还具有独特的审美价值,这是印章能够从实用制作发展成为艺术创作的原因所在。

印章的审美价值首先体现在对文字的塑造上。汉字结构的象形特征具有与生俱来的美感,而篆书字体特殊的结构规律以及丰富的变化形态,更在印章艺术中获得了充分的展示与发挥。汉字形体结构在演变中先后形成了篆、隶、楷、行、草五种书体,逐渐由繁难向简易转变,但篆书作为印章文字的习惯却始终未改,一直延续到今天。其中的原因,除了篆字结构本身具有严谨庄重的特征,适合印章作为取信凭证的需要外,还由于先民们已经成功地将自己的审美追求通过篆字在印章中的应用而体现出来。历代官私印章的字体风格各有不同,但都与当时整个社会的审美风气保持协调一致,充分显示出古人在印章制作中对篆字结构的把握运用水平。

印章制作中的布局技巧及规律,则为印章艺术提供了形式法则。每一门艺术都有其特定的形式需求,在印章制作中,每方印的字数及笔画繁简各有不同,篆体风格也有所变化,但最终都要安排在一个特定的印面范围之内。这种安排不是简单的摆放,而是要通过一定的构思和塑造手段,使整个印面达到完整和谐的效果。在这一过程中对字形结构有变化改造,对位置分布有穿插挪让,从而体现出作者的审美理念及目的。这种在统一原则下包含着丰富变化的特点,大大提高了印章作品中的创造性因素,也为欣赏和创作提供了法则依据。

印章制作中的工艺技巧也是印章美感的重要来源。古代印章从材质到制作方法都有所不同,因而点画线条都有各自统一稳定的形态特征,并且在长期的实践中形成规律。不管是铸造效果的庄重浑厚,还是凿刻效果的坚劲爽利,都是一种审美价值的反映。而技艺的精湛与效果的微妙,更是前人聪明才智

的体现。从这个意义上说,印章艺术是艺术构思与工艺技巧高度统一的产物。

明清以来的篆刻艺术虽然从目的到材料都与古代印章大有不同,但在创作理念和审美标准上则是对古代印章的承袭与发展。文人篆刻不仅在篆法、章法、刀法等方面力求符合传统审美原则,同时努力将作者个人的修养和追求贯注到印章中,使印章中的艺术、文化内涵更加丰富和具体,从而真正成为一门纯粹的艺术。

【本课要点】

篆刻艺术是从古代实用印章制作发展而来。古代印章艺术在篆字的应用、布局的安排及制作工艺上都显示出成熟的规律法则,因而具有很高的艺术价值。篆刻艺术虽然从创作目的到材料都与实用印章有所不同,但在艺术标准与技法原则上则继承并发展了实用印章,从而成为一门艺术理念与工艺技巧相结合的艺术。

【课后练习】

1. 认真阅读教材,了解从实用印章到篆刻艺术的发展过程。
2. 对照图版熟悉古代印章的不同类别及面貌,体会印章艺术的审美特征。

篆书与印章文字

一、篆书源流

汉字的历史相当久远,距今三千多年前的甲骨文是已知最早的成熟汉字体系。从那时起,汉字的形体结构几经演变。秦始皇统一天下后,颁布了统一的标准字体——小篆,后人于是将秦朝统一以前的各种字体称为大篆。小篆和大篆统称篆书。

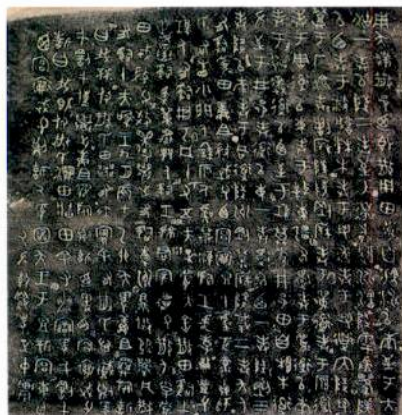
▲图1 甲骨文

甲骨文是商代后期的文字。当时的人们把有关祭祀、战争、狩猎、天气、疾病等内容的占卜结果记录下来,书写并镌刻在龟甲或兽骨上,这类文字被后人统称为甲骨文。甲骨文的字形中还保留着较多象形因素,但结构已经相当成熟和稳定,主要偏旁部首的写法也都有统一明确的形态。后来汉字形体虽然几经演变,但基本结构始终没有改变甲骨文所体现的规律特征(图1)。

▲图2 西周 毛公鼎铭文

商周时期是青铜铸造的繁荣阶段。周朝的王室和大小诸侯国制造了无数青铜器物,同时将记述祭祀、战争、赏赐、田猎等重大事件的文字铸印或凿刻在青铜器上,这类文字被后人统称为金文,又称铜器铭文或钟鼎文。金文在结构上比甲骨文更为复杂和齐整,字形数量也大大增加,而且在保持统一结构规律的前提下,出现了不同的风格追求(图2、图3)。

▲图3 西周 散氏盘铭文

接下来的春秋战国时期,汉字及书法艺术呈现出多样性的发展局面。一方面,青铜器及金文的制造仍在延续;另一方面,书写方式与载体不断拓展,如简牍、帛书及石刻文字都是在这一历史时期开始出现的。由于春秋战国时期诸侯各自为政,天下纷争,所以在文字结构及书写风格上也形成了不同的地域特征。这一时期金文的特点是普遍

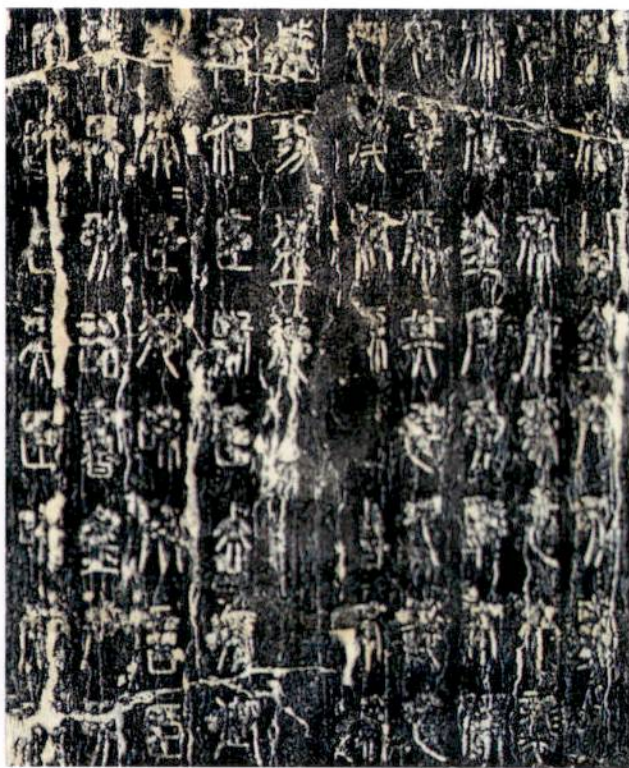
▲图4 战国 鸟虫书

增加了装饰因素,最有代表性的是长江流域盛行的鸟虫书字体。而秦国则继承并且发展了商周金文的主流风格。除金文外,秦国的石刻、简牍书迹也都保持着统一的体势特征(图4、图5)。

▲图5 石鼓文

公元前221年,秦国统一天下,随后废除了统一前各诸侯国的字体,同时将秦国字体加以规范整理作为新的标准字体。这种新的字体被称为小篆,其代表作是秦始皇巡游各地时所立的几块刻石。其中只有《泰山刻石》《琅邪刻石》保留到今天,但上面的字迹已基本漫漶难辨。其他几块则只有宋代人的摹本流传下来。从中可以看出,小篆结构严谨规范,整齐均匀,书写技巧也比较稳健流畅。此外,在秦代的诏版和度量衡器物上也刻有用小篆书写的诏书,风格则稍显草率随意,体现出小篆字体在实际应用中的自然面貌(图6、图7)。

▲图6 秦 琅邪刻石

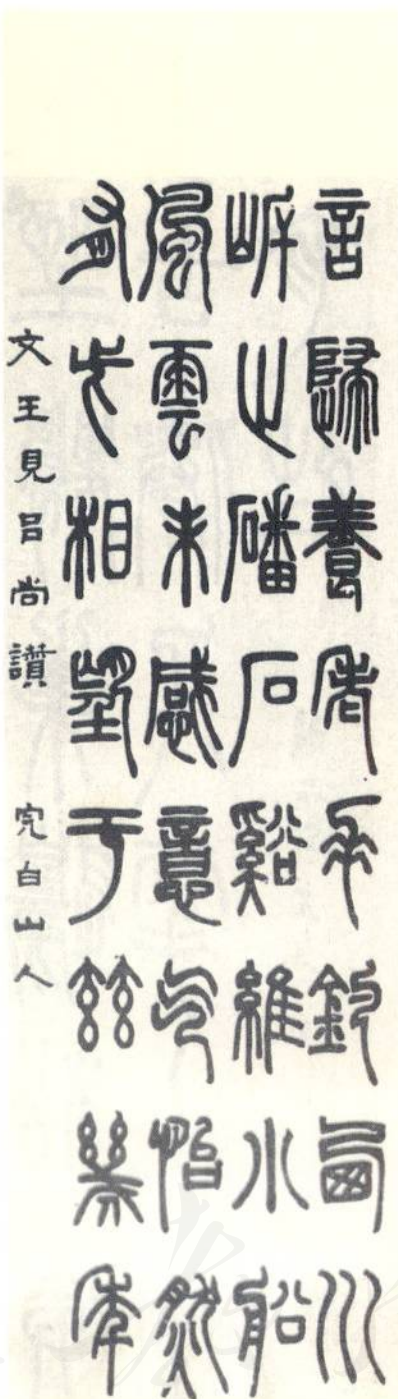
▲图7 秦 诏版

▲图8 汉 西岳华山庙碑碑额

统一的秦朝只存在了15年便被汉朝所取代，从汉朝开始隶书成为标准字体，篆书则作为特殊的字体只用在一些庄重正式的场合，如题写牌匾或碑额，也有少量碑文是用篆书写成的（图8）。

由于用途减少，汉代以后篆书逐渐衰落。除了唐朝曾出现过一位擅长篆书的书法家李阳冰外，在其他大部分时间里，善写篆书的人寥寥无几。到了清朝，由于金石学和文字学复兴的带动，篆书书法又重新走向繁荣，而且出现了以邓石如、杨沂孙、赵之谦、吴昌硕等人为代表的一大批篆书名家。同时，利用新出土的古代篆书资料来学习书法并寻求新的风格突破，也成为书法界的普遍追求。这种风气至今仍在延续发展（图9、图10）。

▲图9 清 邓石如篆书

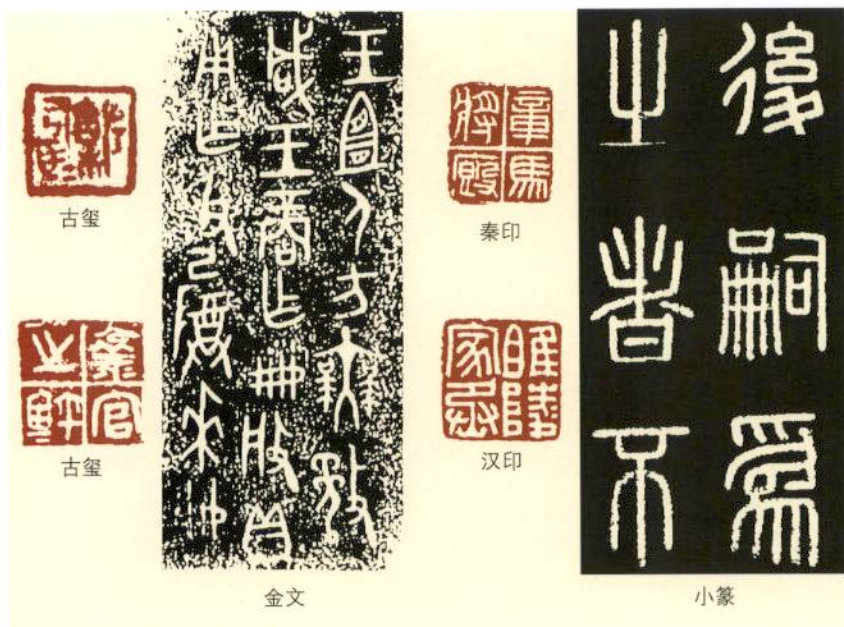
▲图10 清 吴昌硕篆书

二、印章文字与篆书

印章从一产生便与文字紧密相关,早期的印章都是使用当时通行的字体——篆书。汉代以后,虽然篆书已不再是通行字体,但由于印章的制作方法和审美习惯都已形成固定的模式,所以历代官私印章一直沿用着使用篆字的原则。

尽管从广义上说,印章上所使用的字体属于篆书,但在实际应用中,印章所使用的是根据印章布局和制作需要改造整理过的篆书。每个时代的印章文字都有自己的结构规律,与一般意义上的篆字并不完全一致。所以在整个篆书体系内,印章文字是单独的一个类别。根据记载,秦朝通行的八种字体中有一种称为“摹印”,就是印章所用字体;汉代的六种字体有一种称为“缪篆”,也是当时印章的专用字体。

作为篆书体系中的一个类别,每个时代的印章文字都与相应的篆书字体保持着相同的风格特征。如春秋战国时期的玺印文字与当时的青铜器铭文在体势上就非常接近;而秦汉印章文字则是在小篆结构的基础上加以简省改造和方整处理而

▲ 图 11 A 古玺与金文字形比较

图 11 B 秦汉印与小篆字形比较

	中	召	進(进)	鳴(鸣)	年	長(长)	西	游
小篆	中	召	進	鳴	年	長	西	游
汉印文字	中	召	進	鳴	年	長	西	游

▲ 图 12 汉印文字变化举例

形成的(图11)。

为了适应印章布局上的需要,印章文字与一般篆书相比,具有比较灵活的特点。如印章文字在体势上通常采取方正形态,但根据不同情况,有时同一个字可以变为竖长或横扁形态。另外,印章文字在结构上常有增减笔画的现象,为了填

满空间可以将笔画延长或屈曲盘绕;而当空间拥挤时又可以合并减少相同的笔画,甚至同一字形有几种不同的写法。需要注意的是,增减笔画和改变结构都有一定的规律法则,不是任意而为,所以初学篆刻应使用工具书查找字形,掌握规律,切不可随意改字或造字(图12)。

【本课要点】

秦朝颁布的标准字体称为小篆,小篆以前的各种字体称为大篆,大篆和小篆统称篆书。印章文字是篆书体系中的一个类别,具有自己的结构和体势规律。学习篆刻首先要借助工具书来熟悉和掌握印章文字的特征。

【课后练习】

1. 阅读教材,了解篆书的源流及各种字体的风格特点。
2. 结合图版分析和领会印章文字的基本特征。

实用印章的发展演变(一)

中国的印章艺术大致分为两个部分。一部分是历代官私实用印章,以春秋到东汉为繁盛时期,宋元以后走向僵化呆板;另一部分是文人篆刻艺术,萌芽于宋元,发展于明清。这两个部分互有联系,后者是从前者当中衍生发展而来的。

一、古玺

春秋战国时期,印章的使用已十分普遍,制作技艺也非常精湛。

因为先秦时期把印章都叫作玺,所以后人便将春秋战国时期的各类印章统称为古玺。

古玺所使用的文字与当时的青铜器铭文结构相同,但在字形姿态上不像金文那样整齐划一,而是大小长扁自然参差,同时笔画转折与字形体势都方圆兼备,显得统一而有秩序感。

古玺分官玺、私玺两大类,每一类中都有白文和朱文两种形式,白文一般都有边栏。古玺的大小差别比较明显,官玺小者边长1.5厘米左右,大者则边长达到7厘米;私玺相对较小,多数都不超过1.5厘米。在形状上也比较多样,除正方形外,还有长方形、圆形、三角形及曲尺形等。白文古玺既有铸造而成也有凿刻而成的,朱文则均出于铸造。质地以铜为主,也有少量玉、银等材质。

古玺最显著的艺术价值在于布局的巧妙和丰富变化。不管是一两个字的少字玺还是七八个字的多字

玺,都能够安排妥帖,全局平稳。其具体原则一是根据每个字形的笔画多少和形状姿态来分配位置,字形大小和疏密也有自然差别,不强求位置均匀或字形大小相等;二是注重空白位置的营造和利用,印面一般不作填满处理,为了达到虚实、轻重的对比效果,有时将一个字分拆成看上去像两个字,或将两个字合并成一个字。同时又十分强调字与字之间的联系,或紧密相靠,或遥相呼应,体现出明显的空间安排意识(图1、图2)。

▲ 图1 白文古玺

▲ 图2 朱文古玺

二、秦印

秦代规定只有皇帝所用印章才能称“玺”，一般官印和私印只能称“印”，这一等级规定从此延续了整个封建社会。

秦代的印章文字称为“摹印篆”，是从当时的标准字体小篆加工而来，在结构规律上与小篆完全一致，但在字形体势上将小篆的竖长压缩成正方，以适应印面的需要。在笔画转折上基本采取方折的形式，极少圆转，风格效果与秦诏版权量上所凿刻出来的小篆十分接近。

秦印不管是官印还是私印，白文都占绝大多数，朱文印数量极少。在形状上，官印多为边长2.3~2.5厘米的正方形，也有少量长方形的半通印；私印的形制比官印稍小，有正方形、长方形、圆形

和椭圆形等形状。在制作方法上则铸造、凿刻皆有，质地以铜为主。

秦印最显著的特征是普遍将文字用界格分开，正方形印面用田字格，长方形用日字格，圆形则根据字形笔画多少划分位置。从风格来看，铸印通常字形端庄稳重，笔画饱满坚实；凿印则字形率意自然，笔画爽健挺拔。另外，秦印中有一类凿刻略显仓促草率的私印，字形体态往往奇逸错落有出人意料的生拙之趣(图3、图4)。

秦印文字规范统一，布局均匀整齐，印面都用界格划分，从整体风貌上改变了古玺活泼多变的局面，更突出了印章作为权力凭证或信物的庄重性和严肃性。秦朝虽然只存在了十几年，但在印章的原则要求上却为后代奠定了基础，在相当长的一段时期内，

实用官私印章都保持着秦印所确定的风格样式。

【本课要点】

春秋战国时期是古代实用印章的第一个繁荣期，古玺风格活泼多变，制作技艺精巧细致。秦印则文字规范，布局整齐，突出了印章的庄重严肃特点，为后来印章的发展奠定了风格样式基础。

【课后练习】

1. 阅读教材，熟悉早期实用印章的发展过程及形式特点。
2. 结合图版比较古玺与秦印的风格差别。

▲ 图3 秦官印

▲ 图4 秦私印

实用印章的发展演变(二)

一、汉印

汉代印章在各方面都是以秦印为基础而发展起来的。在印章制度上,汉代比秦代更加全面细致,不仅规定了皇帝、皇后、太子的玺印与一般官印的差别及具体用法,而且对各级官吏的印章从质地、印文、印钮、绶带到颁发仪式都有明确规定,政府设有专门负责制作和颁发官印的官员和机构。由于政府的高度重视,印章的使用广泛普及,制作技艺也明显提高,从而使古代实用印章艺术达到了辉煌的顶峰。

汉印的文字是在小篆的基础上加工改造而形成的。其特点是在篆书中加入一些隶书结构,从字形到笔画转折都比秦印文字更为方正,基本都由直线构成,圆弧笔画极少。同时为了达到填满

印面的目的,将一些笔画作曲折延伸处理,在不影响辨认的前提下,也可以适当增减笔画或挪移偏旁部首的位置。当时人把这种专门用于印章的字体称为缪篆,缪是屈曲填满的意思。

汉代官印除少数烙马专用印外,基本都是白文,大小在2.5厘米上下,字数以四字居多。皇帝、皇后用玉玺,其他官印皆为铜质,至于为了殉葬而复制的官印则铜、玉、木、石等材质都有。汉官印的制作方法以铸造为主,少数军中急用的将军章、颁发给少数民族首领的印章及一些殉葬印是凿刻而成。西汉初期沿袭秦朝习惯,官印还用田字格或日字格作界栏,不久后就废除了界格。成熟的汉官印不论是正方形还是长方形的半通印,都不用界格(图1)。

▲ 图1 汉官印

▲ 图2 汉私印

与官印相比,汉私印则显得种类丰富,形式多样。私印的内容除姓名印外,还有吉语印、图像印(也称肖形印)、道教辟邪印等种类;在形式上除常规的白文或朱文外,也有朱白文相间,在点画中加入鸟、虫、鱼形象的鸟虫书以及将四灵形象(青龙、白虎、朱雀、玄武)与姓名文字结合在一起等手法。私印的形状、大小、质地及印钮都没有统一的限制,呈现出多姿多彩的面貌(图2)。

汉印在风格上的主要特征是严谨庄重,浑厚饱满。首先,在笔画的粗细上具有均匀粗壮的规律,即使是凿印也都能做到这一点;其次,在布局上力求轻重均衡,填满印面。如笔画的增减和偏旁的挪移都是为

了达到这一目的。此外,汉印字形大小统一,通常都是按照字数平均分配印面位置,而且体势要尽量做到匀满,不作参差错落处理。汉印的这些特征一方面是汉代文化艺术博大雄浑气象的体现,同时也是当时工匠们聪明才智的结晶。

二、魏晋南北朝印章

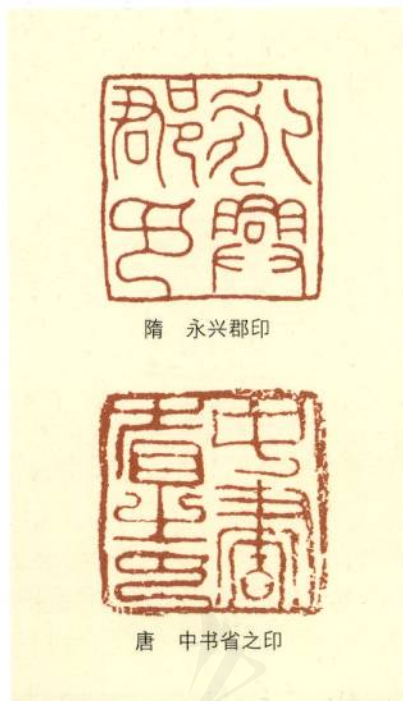

▲ 图3 魏晋南北朝官印

魏晋南北朝的官私印章在制度、形式和制作各方面都承袭了汉代的风格。但是由于这一时期战争频繁,社会秩序和政治制度都混乱动荡,造成了印章在文字的使用上已不如汉代严谨准确,制作技术也趋于草率粗糙。不过魏晋南北朝时期的一些将军章和少数民族首领印,则因在布局 and 凿刻效果上都常常呈现出意外和奇特的趣味,所以受到明清以来篆刻家的喜爱和重视(图3)。

三、隋唐官印

隋唐时期是古代实用印章发展演变的转折点。首先,隋朝以前的印章主要用于佩带或压盖封泥,印体较小而且多为白文;隋唐时期已改为用印章蘸颜色后在纸上钤盖印文的做法,因而印面加大而且改为朱文。其次,隋朝以前印章都出于铸造或凿刻;隋唐官印则改用蟠条焊接的制作方法,即是用金属条盘屈成印章文字,然后焊接在印体上。

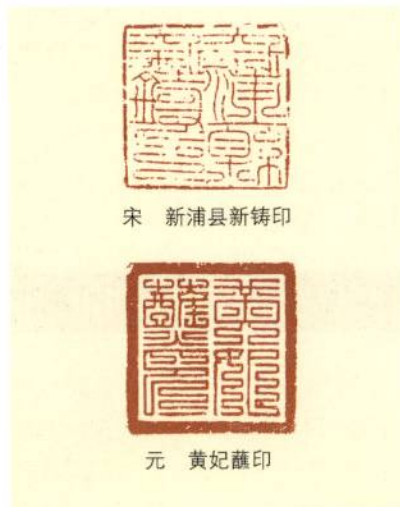
▲ 图4 隋唐官印

此外,隋唐时期的印工已经不熟悉汉代文字的结构规律,改为重新使用小篆字体,同时为了能够撑满印面常常对笔画采取伸展盘屈的处理。上述变化使隋唐官印彻底抛弃了汉印传统,形成了一种全新的面貌(图4)。

隋唐官印的印面边长一般都超过5厘米,再加上印文是用金属条盘屈而成,所以显得字形疏朗,笔画圆转,风格在流畅中又富有古朴之趣。

四、宋元官印

宋元时期(包括同时存在的辽、金政权)的官印在延续隋唐官印形制的基础上,进一步向整齐和固定化演进。一方面在保持印面巨大的同时加宽了边框;另一方面更加强调笔画的盘屈延伸。这种做法被不断夸张,到明清时期已变成反复叠绕的固定程式,被称为九叠篆。这种面貌虽然在增加官印的威严感和防止作伪方面有一定效果,但已谈不上艺术和欣赏价值(图5)。

▲ 图5 宋元官印

【本课要点】

汉代官私印章标志着中国古代实用印章艺术的顶峰水平。汉印形制统一,风格庄重严谨,制作熟练精细,被后人奉为学习篆刻理想的入门途径。隋唐时期官印的形制和风格都发生了显著的转变,但此后便走向简单化和程式化,失去了艺术和欣赏价值。

【课后练习】

1. 阅读教材,了解古代实用印章的发展演变。
2. 结合图版熟悉和体会汉印的风格特征和样式规范。

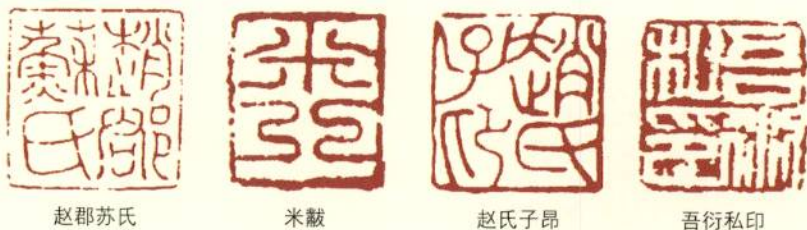
流派篆刻及风格特征(一)

隋唐以后,随着官印逐渐走向简单化和程式化,私印也陷入衰落,制作显得随意和粗率。与此同时,少数文人艺术家开始自己设计印文,然后交工匠刻制,以后发展成由文人艺术家直接用石材刻印,于是形成了流派篆刻艺术。另外,宋元以后印章在书画创作中的作用越来越重要,成为书画作品中不可缺少的组成部分,也在很大程度上刺激了篆刻创作的繁荣。

一、宋元文人用印

宋元时期是文人流派篆刻的萌发阶段。当时一些文人艺术家所用的印章大多都是自己书写设计印稿,再由工匠刻成铜质或玉质的印章。这种方式虽然在一定程度上保证了文字结构的正确和风格的文雅,而且布局效果也的确比当时的一般官私印章更显精细稳妥,但因为最重要的制作环节仍旧由工匠来完成,所以很难形成新的技巧特征及风格样式(图1)。

元代在实用印章发展为流派篆刻的转变中具有重要的意义。以赵孟頫(1254—1322)、吾衍(1272—1311)为代表的一批文人篆刻家对当时印章追求新奇怪诞的风气大不以为然,于是极力倡导篆刻用字要遵从《说文解字》,布局、形制要以汉印风格为正宗。他们不仅在理论上提出主张,而且亲自实践。其中王冕(1287—1359)是最早用叶腊石镌刻印章的篆刻家,他

▲图1 宋元文人用印

王冕之章

会稽佳山水

▲图2 王冕作品

的作品面貌浑厚朴实,努力追求汉印风格,对后来流派篆刻的发展产生了良好的影响(图2)。

二、明代的文人篆刻

兴起于元代后期的文人篆刻艺术,到明代中期发展成为一股波澜壮阔的潮流。当时操刀治印的风气在文人士大夫中广泛普及,各地知名篆刻家已达数十人,而且形成若干风格不同的派别,其中成就最突出、影响最大者,当属文彭(1498—1573)、何震、苏宣等人。文彭字寿承,号三桥,苏州人,是著名书画家文征明的长子,不仅擅长书画,而且精于篆刻。他的印章风格偏重于继承宋元时期圆润雅洁

文彭之印

文寿承氏

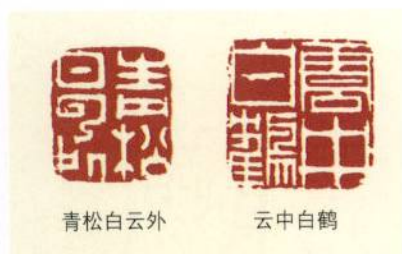

江凤山月

▲图3 文彭作品

的审美取向,显得平和从容。当时苏州一带的印人都追随文彭的篆刻风格,由此形成一个群体,世称三桥派。由于他在当时的艺术界声望很高,所以对篆刻的普及有很大的推动作用(图3)。

何震(?—1604)字主臣,号雪渔,江西婺源人;苏宣字啸民,号泗水,安徽歙县人。二人都是在文彭的传授带动下出现的职业篆刻家。何震、苏宣的篆刻早年受文彭印风的影响,后来转向学习和摹仿汉印风格。他们在追求汉印饱满厚实面貌的同时,已开始注重运刀的流畅与猛利,其作品刀痕爽健,残破自然,求大局而不雕琢细节,因而气息古朴酣畅,别开生面。何震和苏宣在当时都有很大的影响,各自形成了自己的风格派别,效仿何震的世称雪渔派,追随苏宣的世称泗水派(图4、图5)。

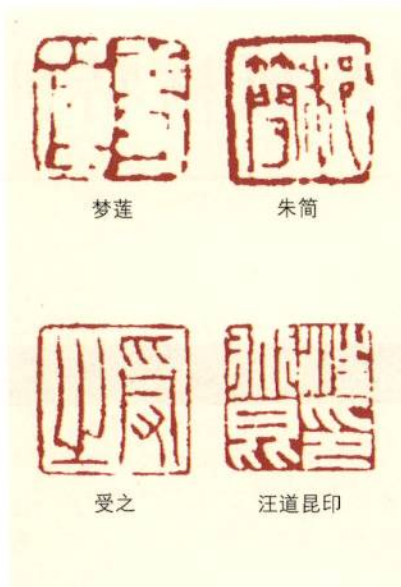

▲图4 何震作品

▲图5 苏宣作品

何震和苏宣作为最早向汉印传统回归的实践者,起到了引导风气的作用。到了明末清初,学习汉印已成为篆刻界的共识,此时的篆刻家对秦汉印风的理解和把握都比前人有了很大提高。这一时期印人辈出,创作活跃,其中以朱简和汪

▲图6 朱简作品

关最有代表性。朱简字修能,号畸臣,安徽休宁人。他不仅是晚明最重要的篆刻家,同时对印章史和篆刻理论的研究也有杰出的贡献。朱简在创作上摆脱了当时印人大多模仿文彭、何震的风气,直接取法秦汉玺印,因而从文字结构到风格气息都严守汉法。同时,朱简还十分强调刀法技巧,用切刀法来模拟秦汉印的浑厚斑驳效果,是其印风中最显著的技巧特征(图6)。汪关原名汪东阳,字杲叔,安徽歙县人。后来得到一枚“汪关”汉铜印,于是改名汪关。他的作品不管是白文还是朱文,都极力模仿汉私印中工整一类的面目或汉玉印的效果,因而作品显得洁净典雅,平实稳健。汪关的篆刻风格虽然是忠实模仿汉印效果,但在晚明则是一种全新的面目,这使他获得了很高的声誉,当时许多著名书画家所用印章都是出自他的刀下(图7)。明代文人篆刻的繁盛不仅体现为创作的活跃,同时也体现为印学研究的发展。其中包括对古代玺印的搜集鉴赏和出版印行、篆刻作品集——印谱的汇

▲图7 汪关作品

辑和传播以及印学史和篆刻理论的研究。这些都为后来的篆刻家提供了借鉴来源和理论指导。

【本课要点】

从宋代到明代,文人流派篆刻从萌芽发展到了成熟阶段。晚明篆刻家在风格取法、技巧规律及品评标准的追求和把握上,都显示出明确的目的性和自觉性,这标志着篆刻已成为一门独立的艺术形式。

【课后练习】

1. 阅读教材,了解流派篆刻从产生到成熟的发展过程。
2. 结合图版,体会流派篆刻作品中的刀法技巧及不同的效果风格。

流派篆刻及风格特征(二)

一、清代篆刻名家与流派

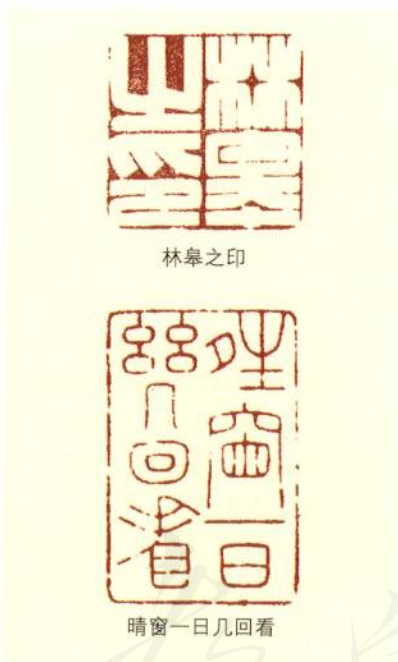
清代是文人篆刻艺术蓬勃发展的鼎盛时期。文字学和金石学的复兴以及所取得的成果,为篆刻艺术提供了大量新的借鉴资料。篆刻家们在师法秦汉玺印传统的基础上,拓展借鉴范围,对篆法、刀法都进行了深入的挖掘,先后形成了皖、浙、邓(石如)、吴(昌硕)等众多流派,将文人篆刻艺术推到了繁荣的高峰。

▲ 图1 程邃作品

清代初期的篆刻家皆为明代遗民,所以当时的印风主要是明末印风的延续,其中成就比较显著的当推程邃和林皋。程邃(1602—1691)字穆倩,号垢道人,安徽歙县人。他的篆刻较少当时人的习气,白文印比较接近汉印的面貌,朱文印则喜欢用大篆字体,稍显晦涩怪异。程邃的篆刻在清初名声很高,后人把他和后起的歙县籍印人巴慰祖、胡唐等称为皖派(或称徽派)(图1)。

林皋(1657—?)字鹤田,福建莆田人,久居江苏常熟。他的印风继承汪关而有所发展,更显工整秀丽,篆法和刀法都极为稳妥精细,在当时很受欢迎(图2)。

▲ 图2 林皋作品

进入清代中期,丁敬(1695—1765)的篆刻以淳厚的风格和成熟的技巧征服了印坛,改变了清初的篆刻风貌。

丁敬字敬身,号钝丁、龙泓山人,浙江杭州人。他酷好收藏金石碑拓,擅长书画,尤以篆刻成就突出。丁敬的白文印以汉印为根基,布局力求均衡匀称,厚实饱满;朱文印则广取元明诸家之长,面目不拘一格。其最显著的特点是运用切

刀法造成笔画的迟涩和残破效果,由此形成厚重古拙的独特风格。丁敬的印风在当时影响广泛,追随者众多,世称浙派,并将他与蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛、钱松七位杭州籍印人合称“西泠八家”。蒋仁等七人都受到丁敬影响,在技巧上均用切刀法,作品风格特点相近(图3)。

▲ 图3 A “西泠八家”作品

▲ 图3 B “西泠八家”作品

就在浙派风靡一时之际,杰出的篆刻家邓石如(1743—1805)则另辟蹊径,为篆刻艺术开拓出一种崭新的境界。

邓石如字顽伯,号完白山人,安徽怀宁人。他是清代著名的书法篆刻家,在书法上尤以篆书和隶书影响最大。邓石如在篆刻上的创新主要体现在两个方面:一是改变了完全遵守汉印字体和布局规律的习惯,将自己的篆书风格运用到印章中;二是强调和发挥了冲刀技法,追求以刀代笔的生动效果。其作品篆法宛转流畅,布局疏密自然,刀法爽利洒脱,表现出书法的飘逸与动感(图4)。

▲ 图4 邓石如作品

邓石如在清代印坛上具有划时代的影响。在他之前的篆刻家都重视镌刻而忽视篆书,从他以后,有成就的篆刻家无不兼善书刻而且以个人篆书风格入印,遂使晚清的篆刻达到了异彩纷呈的高峰,涌现出一批个性鲜明的篆刻大师。

吴熙载(1799—1870)字攘之,江苏仪征人,篆书和篆刻上都师法邓石如并有所发挥。其篆刻在体现篆书风格上比邓石如更加成熟完善,尤其冲刀技巧娴熟爽健,灵动自如,笔意刀痕相得益彰。吴熙载创造性地发展了邓石如的印风,后来学邓者多从吴氏入手(图5)。

▲ 图5 吴熙载作品

赵之谦(1829—1884)字撝叔,号悲盦,浙江绍兴人,晚清天才的书画篆刻家。他的篆刻初学浙派,后来受邓派影响,同时广泛借鉴秦汉玺印及其他古代文字材料,作品面目丰富,意境清新,对于近代篆刻多样化的风格趋势有开启之贡献(图6)。

茶梦轩

仁和魏锡曾稼孙之印

灵寿花馆

寿如金石佳且好兮

▲图6 赵之谦作品

黄士陵(1849—1908)字牧甫,号倦叟,安徽黟县人,清末著名书法篆刻家。他在篆刻上的追求与赵之谦相近,也善于运用各类文字材料,但风格则各有特色。黄士陵的刀法学吴熙载,凌厉劲健,不作修饰或残破处理;布局白文遵从汉印,朱文则变化多样,其风格有一种醇厚静穆、大智若愚的神韵。黄士陵曾长期在广州居住,其风格在岭南印坛有许多追随者,世称黟山派(图7)。

士陵印信长年

潘兰史

勇猛精进

十六金符斋

▲图7 黄士陵作品

吴昌硕(1844—1927)名俊卿,字昌硕,号苦铁、缶庐,浙江安吉人,是近代杰出的书画篆刻家。其篆刻以汉印为根基,融合浙派、邓派,并将自己独特的石鼓文风格运用到印章中,同时又善于运用敲、磨、削等修饰手段来营造残破斑驳的效果,白文神似烂铜印,朱文则富有封泥意趣,由此形成了苍劲古拙、雄浑豪放的独特风格。吴昌硕堪称是明清流派篆刻的集大成者,其风格对民国以来的篆刻发展具有广泛的影响(图8)。

吴俊之印

俊卿

周行原印

泰山残石楼

▲图8 吴昌硕作品

二、近代篆刻流派

民国时期,篆刻艺术继续保持着丰富多彩的繁荣局面,明清主要的流派风格都在不同程度上得到延续和发展。

近代印坛一个新的现象是此前比较沉寂的工整风格忽然兴盛,水平也有很大提高。特别是以赵叔孺(1874—1945)、王福庵(1880—1960)等为代表的一批浙江籍印人,在继承前人的基础上把细朱文印这一形式推到了极致。这一类作品布局整齐均匀,刀法洁净,具有文雅安详的共同特征(图9、图10)。

锡山秦文锦印

古鉴阁

▲图9 赵叔孺作品

砚池春暖墨花飞

我欲乘风归去又恐琼楼玉宇高处不胜寒

▲图10 王福庵作品

与此同时,对独特个性风格的追求更加突出和普遍,而齐白石(1864—1957)是这方面最卓越的代表。他不仅在篆书风格和布局规律上大胆夸张疏密对比,更别出心裁地开创单刀冲刻的技巧,作品大刀阔斧,痛快淋漓,显示出过人的气魄和创造精神(图11)。

在延续清代流派风格的印人中,也出现了一些成就显著的大家。如学吴昌硕而能别开生面的来楚生(1904—1975)、师法黄士陵又有所发挥的乔大壮(1892—1948)都是其中的佼佼者(图12)。

此外,随着印学研究的深入和扩展,近代印人取法借鉴的眼界越

来越广,春秋战国古玺和古代封泥开始为世人所熟悉,将甲骨文、金文用于印章的做法逐渐普遍,都是近代印学研究成果的体现。在此基础上,篆刻艺术进一步向风格的多样化和个性化演进,直到今天仍在延续。

▲ 图11 齐白石作品

▲ 图12 来楚生作品

【本课要点】

清代是文人篆刻流派纷呈、名家辈出的繁荣时期。经过皖派、浙派及邓派的交替更迭推动,到清末形成了众星闪耀的局面。清代主要的流派,在民国时期都得到了继承和新的发展,直到今天仍有很大的影响。

【课后练习】

1. 阅读教材,了解清代篆刻的发展演变及主要流派。
2. 结合图版熟悉和体会浙派、邓派及清末主要篆刻家在技巧和风格上的特点。

篆刻的工具和材料与基本理念

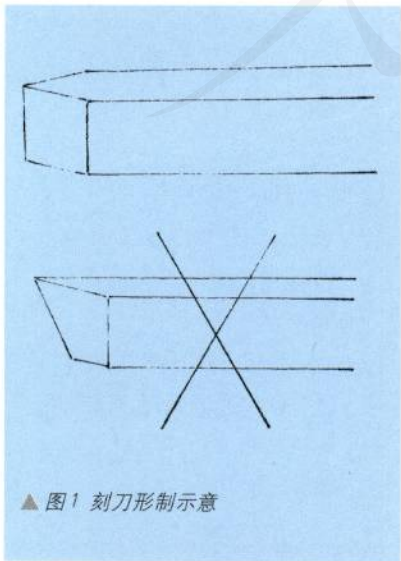
一、篆刻的工具和材料

篆刻是一种特殊的艺术形式,在学习篆刻之前,首先应该对所要使用的工具和材料及其特性有一个基本的了解,以便在学习实践过程中加以把握和利用。篆刻的工具和材料大致包括刻刀、印石、印泥、印床、辅助用品及参考资料。

1. 刻刀

刻刀是篆刻创作最重要的工具。篆刻刀因所刻材质的不同而有不同种类,这里介绍的是刻石章的用刀。

刻刀要选用钢制平口刀,刀刃两端要成直角,不要选单刃斜口刀。刀杆不宜太长,大致应相当于普通钢笔或圆珠笔的长度。通常市场上出售的篆刻刀有大、中、小三种型号,初学者选购一把中号刀即可(图1)。

▲ 图1 刻刀形制示意

2. 印石

历史上用来制作印章的材料有很多种,包括金、银、铜、铁、玉、石、木、牛角、玛瑙、塑料、橡胶等,但自从印章艺术转变为篆刻艺术以后,最常用也最便于创作的只有石材。目前篆刻创作中最常用的印石主要有寿山石、青田石、昌化石和巴林石,在地质学上都属于叶蜡石。

寿山石产于福建福州寿山,质地细腻,软硬适中,是篆刻创作的理想材料。

青田石产于浙江青田,石质爽脆,易于镌刻,而且价格也较低廉。

昌化石产于浙江昌化,石质稍硬,镌刻时有滞涩不畅的感觉,需用较锋利的刻刀。

巴林石产于内蒙古巴林右旗,石质较软,镌刻时刀感发黏,产量较大,价格较低。

以上几种印石在市场上都很容易买到,初学篆刻宜选用青田石或普通的寿山石。此外,辽宁、吉林、广东、新疆、山东、河北、青海、北京等地也都出产可以用于篆刻的石材,学习时可根据本地情况选用。

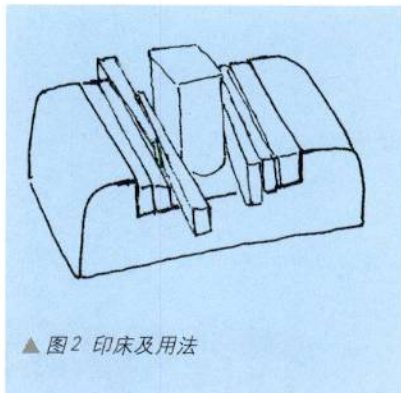
3. 印泥

印泥是篆刻作品效果得以最终展示的媒介,制作工艺复杂,价格也比较贵。初学篆刻可选购少量低价的油质印泥,不宜用水质的办公印色。印泥要放在磁质或塑料印泥盒中,切忌放在玻璃、金属或纸质器

皿中,以防印泥受潮变质或油质被吸走而变硬。

4. 印床

印床是用来固定印石的用具,防止刻印时滑刀伤手,一般为木质,市场上可以买到。初学篆刻如果能够多加小心,也可以不用印床,直接把印石握在手上镌刻(图2)。

▲ 图2 印床及用法

5. 辅助用品

篆刻创作时所需的辅助用品主要有砂纸、笔、墨、纸、刷。

砂纸应备粗、细各一张,粗砂纸用来磨去刻废的印面或明显的凹凸不平;细砂纸用于磨光印面。

小号毛笔一支,墨汁少许,用来设计印稿和在印石上书写印文。

白纸和宣纸若干。白纸用来设计印稿;宣纸用来钤盖印拓,钤盖印拓要选择薄而细腻的宣纸。

牙刷一把,用来清除印面的石屑。

6. 参考资料

学习篆刻常用的参考资料主要包括查找篆字用的各类字典和印谱。

常用的篆书字典有《说文解字》《汉印文字征》《篆刻字典》等,可以从中查出所需要的篆书字形作为创作依据。印谱则是汇集古代印章和明清以来篆刻家印作的作品集,从中可以寻找出创作所需的风格样式作为参考。

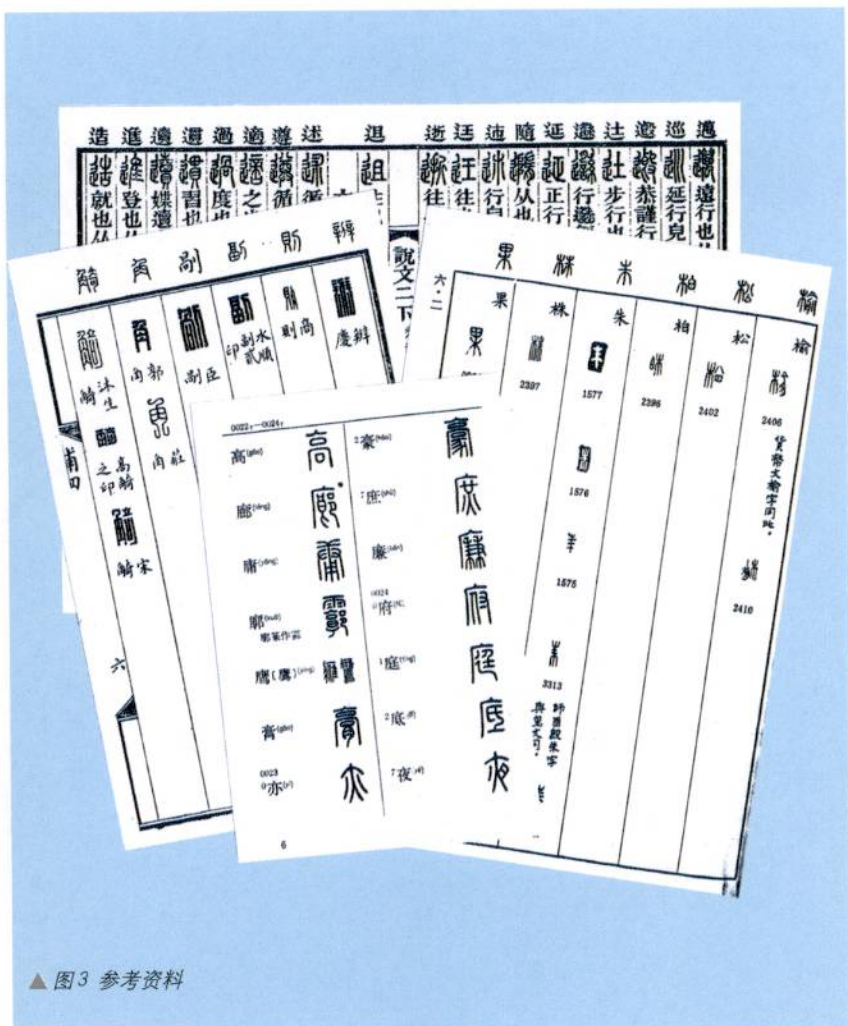
目前书店中出售的篆书字典和印谱种类很多,建议班级集体选购几种有代表性的参考资料,大家共同使用(图3)。

二、篆刻艺术的基本理念

篆刻是从古代印章制作使用中发展出来的艺术形式,因此在形制习惯、技法原则和审美要求上,都延续了古代实用印章的特征。

篆刻创作应使用篆书结构。这要求一方面在古代用印习惯的延续,同时因为篆书讲究均匀对称,字形安排起来具有一种完整协调的独特美感和文化内涵。在印面形制上以正方形为标准形,应首先掌握,以后可以逐渐尝试长方形及圆形印创作。

篆刻的技法包括篆法、章法和刀法三个方面。篆法是指对篆书字形的选择使用。在一方印章中,所选用的篆字应当出自同一风格体系,以保证结构的统一与风格追求的明确。章法是指字形在印面的分布及相互联系中所造成的布局效果,一般以平正稳妥为基本原则。有时为了服从字形需要或追求特殊的风格效果,也可有意使用分布不均及重心偏移的处理手法。刀法则是指镌刻印石过程中用刀的技巧规律。自从印石成为篆刻创作的主要材料以来,明清印人在刀法上积累了丰富的经验,总结出多种技巧,而总的原则是大胆果断,用刀如笔,同时要有明确、统一的规律性。

▲图3 参考资料

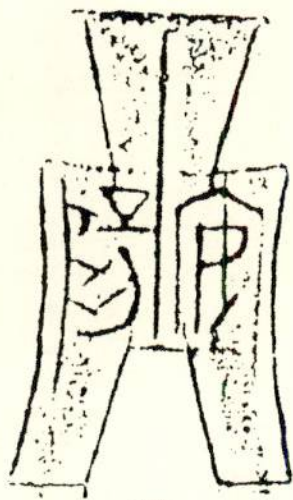
除了镌刻点画外,刀法中还包括为了达到某种特定效果而采取的修饰技巧。

在审美要求上,篆刻作品强调文化传统的体现。作为古文字,篆书本身就是文字发展历史的象征,而对于篆字的塑造使用,更是作者文化修养的反映。因此,篆刻创作要注意风格面貌的继承来源,字体结构应有可靠依据,布局、刀法应符合习惯规律,从而在整体风格上展现出对文化传统的理解表达。

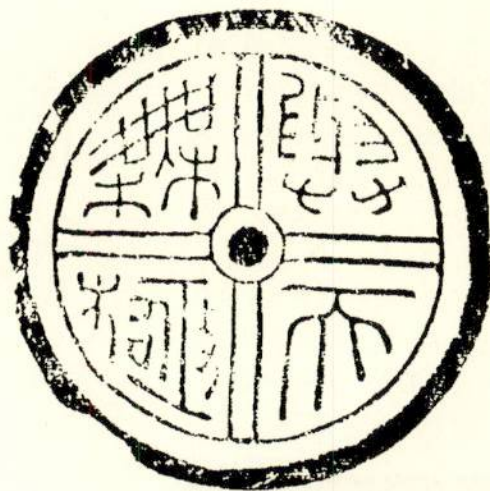
同时,篆刻又是一门平面造型艺术(尽管印面镌刻具有立体凹凸变化,但最终铃盖在纸上的印拓仍是平面效果),因此对于印面空间的安排处理是作品成败的重要条件。在初学阶段,应首先熟悉并掌握平正朴实的原则,在欣赏和实践

训练中,要对均匀、对称、平行、方正及统一和谐等概念多加体会和把握。

在篆刻的品评标准中,对古拙浑朴的肯定是一个重要的特征。在这种审美目标的吸引下,篆刻创作中常常出现为模仿某种特定风格及其古朴残破效果而对印面进行修饰雕琢的做法,以达到“金石意趣”的效果。从这个意义上说,篆刻艺术具有明显的工艺制作特征,对于这一点,在学习篆刻时也应形成充分的认识(图4)。

安阳
(古钱币)

与天无极
(汉瓦当)

郑斋所藏
(赵之谦)

延年益寿
(黄士陵)

祝佺
(古玺)

御史府印
(汉封泥)

敦叔
(黄士陵)

沈均将印
(吴昌硕)

【本课要点】

篆刻艺术具有浓厚的文化传统内涵，在审美追求上注重对古代印章发展历史及习惯的继承与挖掘，在创作技巧上强调和谐统一，为达到风格效果，不排斥工艺制作的手段。

【课后练习】

1. 按照教材介绍的要求，准备好篆刻所需的基本工具和材料。
2. 结合所学内容，熟悉篆刻艺术的基本理念及原则。

▲ 图4 仿古创作举例

篆书技法分析与训练

篆刻以篆字结构为造型对象，因此，熟悉篆书字形并掌握基本的篆书书写技巧，是学习篆刻的

基础。在各种风格类别的篆书字体中，秦朝的标准字体——小篆结构最成熟稳定，书写技巧最简

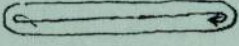
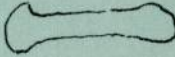
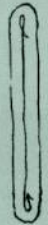
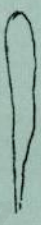
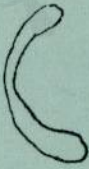
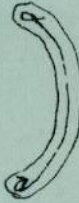
练明确，字形数量也最丰富，因而最适合作为了解和学习篆书的入门基础。

一、小篆的笔法技巧

小篆的基本笔画不像隶书、楷书那样丰富，只有直线和弧线两种，而且粗细均匀，形态统一，在

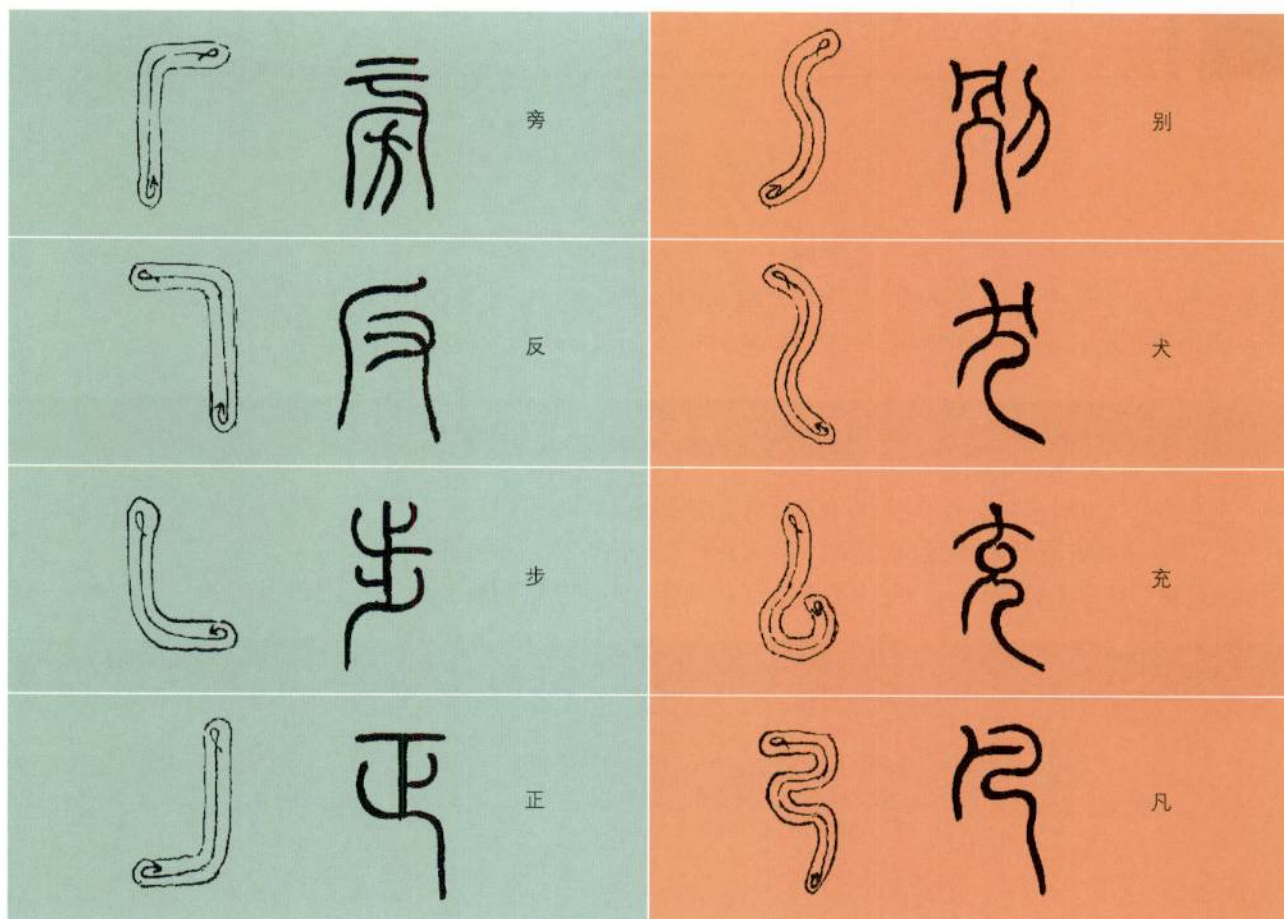
书写技巧上要求稳健舒展，流畅爽洁，关键是起笔、行笔和收笔处都要做到圆润饱满，不宜出现钉头、

鼠尾、细腰一类的败笔（图1）。

笔画形态	书写要领	败笔及原因
	先向左起笔，然后回锋右行，收笔处稍作停顿即回锋提起。整个动作要连贯，两端不要有明显顿按。	 起止两端顿按过重。
	先向上起笔，然后回锋下行，收笔处稍作停顿即回锋提起。	 收笔太尖，缺少停顿回锋动作。
	先向右起笔，然后回锋向左下呈弧线行笔，收笔处稍作停顿即向右上回锋提起。	 行笔不稳，粗细不均。
	先向左起笔，然后回锋向右下呈弧线行笔，收笔处稍作停顿即向左上提起。	 行笔弧度不圆，形态把握不准。

▲ 图1 小篆基本笔画技巧

小篆的基本笔画形态虽然相对简单,但在组成字形时则有多种变化衍生形态,熟悉并掌握这些变化形态是学习篆书的基本技巧要求(图2)。

▲ 图2 小篆笔画形态

二、小篆的偏旁部首

由于篆书与今天通行的楷书在形体结构上存在着较大差距,所以熟悉篆字结构应该先从偏旁部首入手。小篆在偏旁部首的写法和用法上虽然有一定的规律性,但与楷书相比还是有明显的差异。

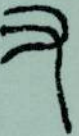
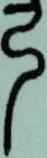
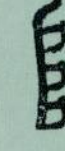
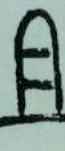
需要注意的是,小篆中的许多字形与今天的楷书完全不同,不能按楷书结构去用偏旁部首拼凑,只能通过反复记忆的方式来熟悉和掌握(图3)。

对于初学篆书者来说,记忆篆

字写法是重要的基础。正确的方法是先记住《说文解字》一书中的部首形态,熟悉篆法的基本规律,然后再记住少量特殊写法,从而掌握常用篆字的结构。

▼ 图3 小篆常用偏旁部首举例

宀		寸		小		戈		竹		走	
又		方		子		邑 阝 (在右)		足		皿	
人 亻		女		耳		木		貝 (贝)		辛	
弓		斤		文		水 氵		門 (门)		金 钅	
刀 刂		石		山		手 扌		衣 衤		馬 (马)	
土 土		火 灬		力		舟		車 (车)		鳥 (鸟)	
彳		玉 王		月		禾		佳		食 饣	
虫		王		目		欠		阜 阬 (在左)		頁 (页)	
口		女		且		辵 辵		糸 (纟)		言 (讠)	

▲ 图3 (续) 小篆常用偏旁部首举例

三、小篆的书写笔顺

小篆字体不仅结构规律与楷书不同,在书写笔顺上也与今天的书写习惯不完全一致。除了在先左后右、先上后下、先外围后中间等一般原则上与楷书相同外,小篆笔顺的特殊习惯主要体现在以下几个方面:

1. 先中间后两边。凡是需要左右对称的字形,要先写中间部分,然后写两边,以保证左右均匀。

2. 左右分写。这是篆书笔顺的一个重要原则,遇到上弧线、下弧线及方框形态,都由左右两笔相接而成。因此,有些在楷书中一笔写成的笔画,到小篆中就变成了两笔。

3. 因结构不同而增加或合并笔画。小篆中有些字形从结构到写法都与楷书完全不同,对于这种情况,只能在学习和使用过程中通过记忆来熟悉和积累(图4)。

▲ 图4 小篆笔顺举例

四、书写练习

根据教材提供的小篆笔画形态、偏旁部首及字例进行课堂书写练习。书写时要遵循篆书的笔法要领和笔顺习惯,同时注意体会并记忆小篆的偏旁部首及字形结构,发现规律,积累对篆书结构的感性认识。

【本课要点】

熟悉篆字结构是学习篆刻的基本条件。应通过对小篆笔画形态、偏旁部首及结体规律的分析与书写练习,建立起对篆字的感性认识,为下一步学习打好基础。

【课后练习】

1. 重复课上书写练习,力求熟记小篆的常用偏旁部首形态。
2. 学习使用篆书和篆刻字典资料,要能够利用工具书查找到所需要的篆书字形。

篆书临摹训练

要保证在篆刻创作中能够熟练运用篆字,仅仅了解篆字的结构规律是不够的,还应该通过临摹书写练习来提高对篆字结构的把握塑造能力,从而可以根据创作时的章法或风格需要对字形加以灵活改造和安排。

一、小篆的结体规律

1. 笔画分布均匀,字形姿态端正。

正。对于笔画较少的简单字形,这一点尤为重要。

2. 重心居中,左右对称。在有中轴线的字形中,两边的比重一定要对称,对没有中轴线的字,则应根据各自笔画的多少分配位置,力求达到疏密均衡。

3. 上小下大,上紧下松。对于上下结构的字形一般采取上部相对紧密,下部相对宽疏的处理手法,这样可以增加字形的稳定感。

4. 体势竖长,伸展垂脚。小篆结构在整体上应取修长形状,将多数笔画和不能伸展的部分尽量集中在中上部,然后突出向下的垂笔。对于方扁的字形,则须通过延伸或增加曲折的方法使之变长,以求得体势上的统一(图1)。

▼ 图1 小篆结体字例

字 例						结体特点
巫	石	未	亦	自	多	笔画分布均匀,字形姿态端正。
兵	兼	辨	微	偏	斷(断)	
青	表	黑	泰	萬(万)	義(义)	上密下疏,上紧下松。
只	正	可	取	明	黄	重心上提,伸展垂脚。

二、小篆的体势变化

秦汉时期小篆字体在广泛的应用中出现了多种风格变化,主要表现为字形体势上有长、扁、聚、散的形状变化,在笔画上也有增饰和减省的现象。对此应当给予必要的了解和掌握,以加强对篆字形体的运用能力(图2、图3、图4、图5)。

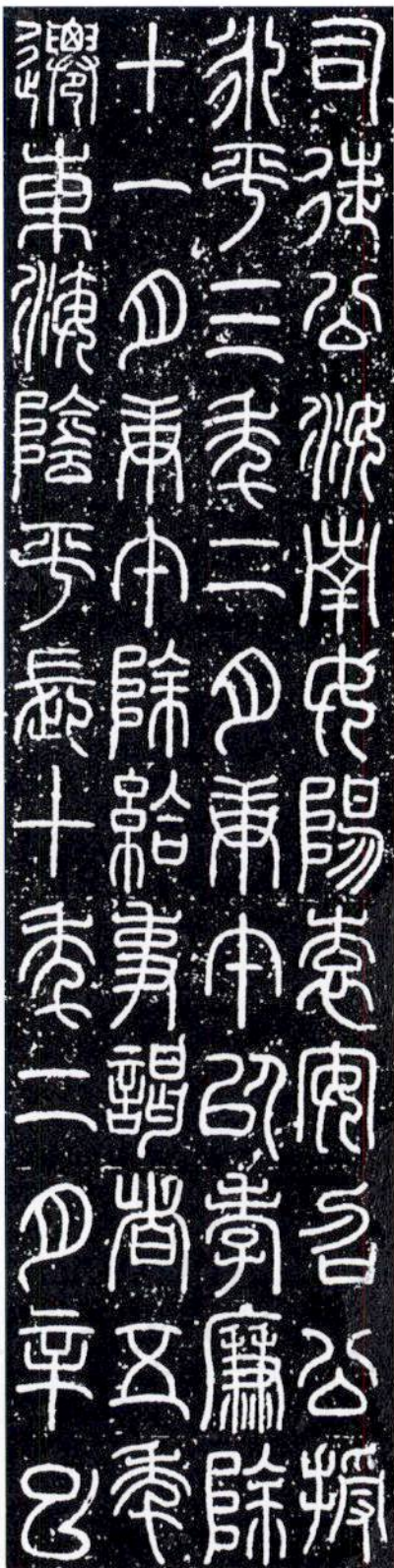
▲图2 秦诏版

廿六年皇帝盡(尽)并
兼天下諸(诸)侯黔首
大安立號(号)為(为)皇帝
乃詔(诏)丞相狀(状)縮(缩)
法度量則(则)不壹
歎疑者皆明壹之

三、临摹书写练习

1. 对教材中的小篆结体字例进行课堂临摹练习。书写时要理解和把握小篆的结体规律,尽量达到均匀、对称的要求。

2. 对教材所提供的古代篆书作品进行临摹练习。书写时要认真把握每件作品的字形体势特征并发现其中规律,争取能够运用其特点规律来书写和使用篆字。

▲图3 汉袁安碑

司徒公汝南女(汝)陽(阳)袁安召公授
永平三年二月庚午以孝廉除
十一月庚午除給(给)事謁(谒)者五年
遷(迁)東(东)海陰(阴)平長(长)十年
二月辛巳

與(与)天無(无)極(极)

長(长)樂(乐)未央

▲图4 汉瓦当

▼ 图5 汉碑额

漢(漢) 循吏故聞(聞) 惠長
(長) 韓(韓) 仁銘(銘)

漢(漢) 故益州太守北海相
景君銘(銘)

惠安西表

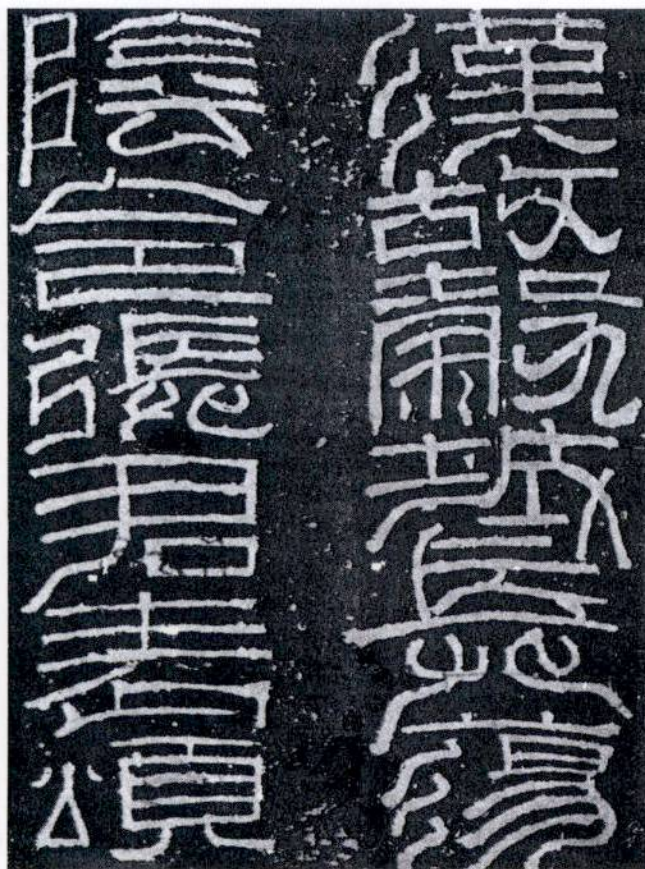
【本课要点】

掌握篆书的基本结体技巧以及各种风格变化,对于学习篆刻大有益处。应通过临摹书写练习来熟悉篆字结构及其变化,积累运用塑造篆字字形的经验。

【课后练习】

1. 重复课上临摹书写练习,力求熟练掌握篆字结体规律。

2. 从篆书字典中随意查找字形,然后根据教材图版中的篆书风格,尝试对字形进行不同风格的塑造处理。

漢(漢) 故穀(谷)城長(長)蕩(蕩)陰(陰)令張(張)君表頌(頌)

有漢(漢) 泰山都尉孔君之碑

刀法分析及训练

刀法即运用刻刀在印石上镌刻图文的方法，是篆刻制作中最关键的操作环节，对作品风格及效果的成败具有决定性的影响。因此，对刀法的理解和训练是篆刻学习中最重要的内容。

一、工具和材料

1. 刻刀。
2. 石章。
3. 毛笔。
4. 砂纸，粗细适中即可。
5. 印泥。

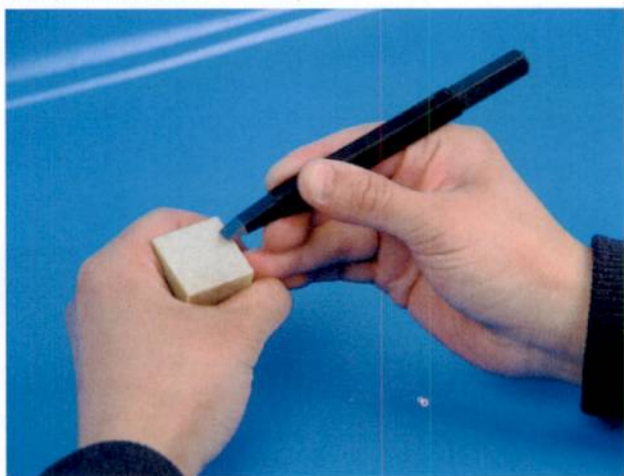
▲ 图1 工具和材料

二、执刀方法

在执刀的方法上并没有统一固定的要求，基本的原则是灵活方便和运用自如。这里介绍两种常见的执刀法。

1. 三指执刀法

用右手拇指、食指和中指紧紧握住刀身，其中拇指向下压、中指向上托、食指向内勾，刀杆后部倚在食指根部，使刀身固定。无名指和小指抵在中指下，同时可用无名指尖顶住印石，以控制运刀的力度。握刀处距刀口3厘米左右为宜（大致相当于刀杆上缠裹丝线部分的下端）。这种方法与执钢笔大致相同，刻印时虎口朝上，刀杆向右倾斜，利用手指和手腕的力量从右向左推刀刻石（图2）。

▲ 图2 三指执刀法

2. 握拳执刀法

右手呈握拳状态，将刀身紧紧抓牢在掌心。刻印时利用手腕和小臂的力量从右向左刻（图3）。

▲ 图3 握拳执刀法

在上述两种方法中，三指执刀法易于控制运刀的力度和准确性，适于初学者掌握；握拳执刀法则便

于发力，一般用于刻大印或遇到石质较坚硬时采用。

三、运刀方法

所谓运刀方法是指刻印时运用刻刀作用于印面的技巧,通常简称为“刀法”。前人在总结刀法时往往流于繁琐,有时多达数十种,其实大部分都属牵强附会或故弄玄虚。从实践效果和刻刀在印面上的运动方式来归纳,篆刻刀法基本上可以概括为“冲刀法”和“切刀法”两种。

1. 冲刀法

左手握石,右手执刀,利用手指和手腕的力量推动刀锋从右向左冲行。刻印时刀身需向右倾斜,与印面呈 30° 左右夹角,每一刀开始时先向下按使刀尖刻入石面,然后随即向左推刀(图4)。同时还应注意侧锋用刀的原则,即刀锋向里

(刻印者身体方向)稍加倾斜,这样刻出的线条边缘呈斜坡状,线条具有一定的宽度(图5)。

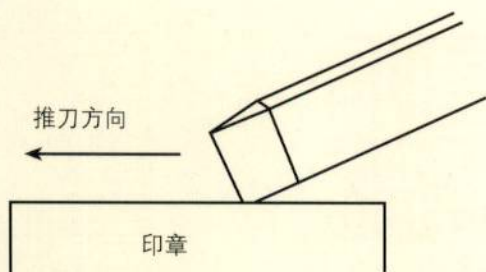
运用冲刀法,刀尖入石一定要深浅适中,以推刀冲行时能够顺畅平稳地行进为原则。入石过浅,刀尖容易滑离印面;入石过深,则阻力太大无法行刀。

2. 切刀法

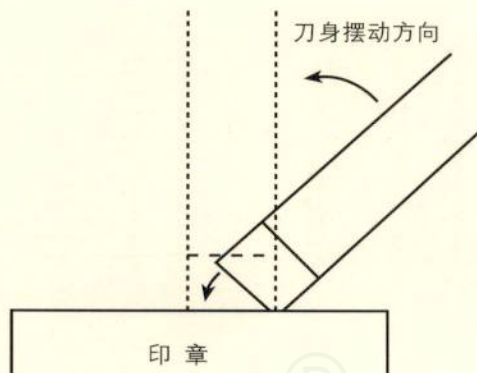
左手握石,右手执刀,用手腕的力量将刀锋在印面上向下切入。刻印时刀身稍向右倾,与印面呈 60° 左右夹角,先将刀锋一角插入印面,随即向左摆动刀身,使刀锋完全切入印面;然后把刀提起,在前一刀的尽头处接下去再切第二刀。如此连续相接,直至达到需要的长度(图6)。

运用切刀法要注意力量适中,用力过轻达不到效果;太重则印面容易崩裂。同时需要把握中锋用刀的原则,刀锋入石要正,以免线条弯曲不直(图7)。

冲刀法每刻一笔都一刀冲成,刻出的线条边缘爽洁完整,给人以流畅挺拔的感觉,在实践中应用较广,而且简单易学;切刀法每刻一笔则需若干刀连接而成,刻出的线条边缘参差钝涩,具有古朴浑厚的艺术效果,但在实践中运用难度很大。所以,初学篆刻应力求熟练掌握冲刀法,同时对切刀法也可予以练习和体会。

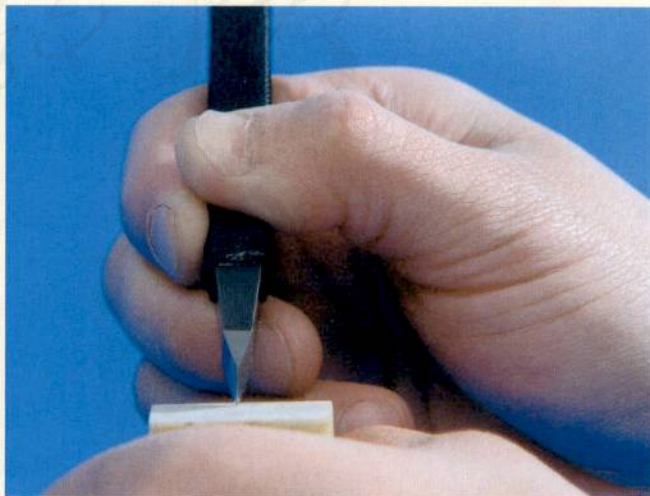
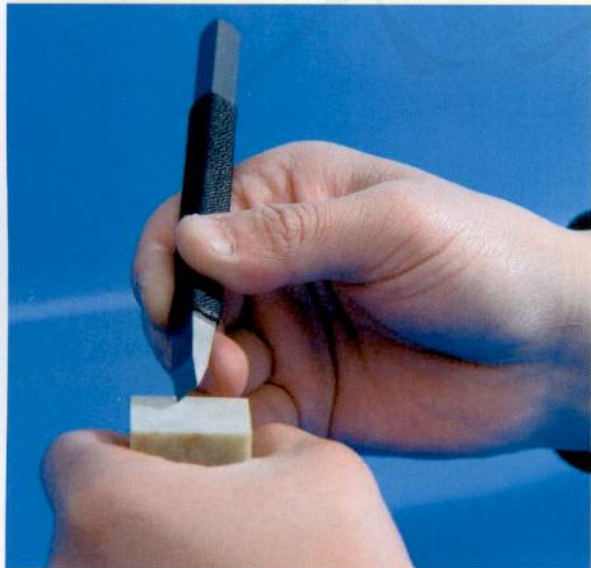

▲ 图4 冲刀法示意图

▲ 图6 切刀法示意图

▼ 图5 侧锋用刀法

▲ 图7 中锋用刀法

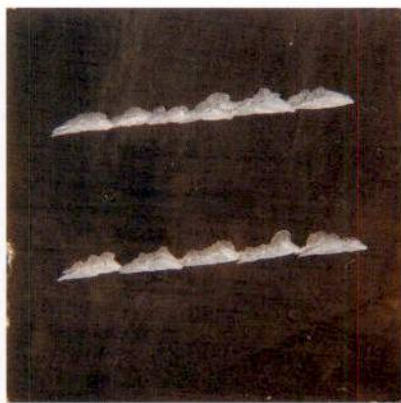
四、刀法练习

1. 将石章印面在砂纸上磨平, 再将印面用墨涂黑, 以便观察刀法效果。

▲ 图8 冲刀效果

2. 在印面上尝试冲刀法和切刀法, 注意把握两种刀法的动作要领, 着重体会刻刀入石的感觉以及推刀、按刀的力度。然后观察两种刀法刻出的不同效果 (图8、图9)。

▲ 图9 切刀效果

【本课要点】

牢记并理解三指执刀法和冲刀法的动作要领, 通过刀法练习来体验刻刀入石的感觉, 体会力量的运用与控制。

【课后练习】

1. 重复课上的刀法练习, 熟练掌握冲刀法的动作要领与操作感觉。

2. 结合参考附图, 比较和领会冲刀法与切刀法各自的艺术效果。

▼ 图10 冲刀法参考图例

巢林 (汪士慎)

下里巴人 (巴慰祖)

悠然见南山 (董洵)

师竹斋 (奚冈)

一日之迹 (迹) (邓石如)

潘兰史 (黄士陵)

苔花老屋 (丁敬)

苔园外史 (陈鸿寿)

二金蝶堂 (吴熙载)

吴俊卿 (吴昌硕)

潘庭筠印 (黄易)

洗桐吟馆 (赵之琛)

▼ 图11 切刀法参考图例

白文印临摹练习

学习篆刻首先应当借助临摹练习来掌握基本的技巧方法,通过临摹训练,不仅可以积累把握运用技巧的能力,熟悉创作过程,而且对提高鉴赏水平也是很有帮助的。

一、工具和材料

1. 刻刀。
2. 印石,印面为边长2.5厘米左右的正方形(寿山石、青田石或巴林石均可)。
3. 砂纸,粗细各一张,用于磨平印面。
4. 透明或半透明的薄纸(如拷贝纸),用于描摹印稿。
5. 毛笔或纤维笔,用于描摹印稿。
6. 印泥及薄宣纸,用于钤盖印拓。

二、范本介绍

汉代是印章制作最繁盛的时期,汉印风格端庄稳健,技巧简练朴实,代表了篆刻艺术发展的主流特征,是初学篆刻最理想的临摹对象。从汉印入手可以打下扎实稳重的基础,避免养成不良习气。

“军曲侯印”是汉代政府颁发给军中将领的权力凭信,此印点画坚韧挺拔,字形方整匀称,布局均衡稳妥,体现了汉代官印的典型面貌(图1)。

▲图1 汉军曲侯印

三、临摹步骤

1. 描摹印稿:先将临摹范本按石章印面大小描摹在透明薄纸上,写成正书印稿。点画粗细、字形结构及布局安排都要力求与范本完全一致。要注意保持字形的完整,对范本中的残破损坏的地方(如“侯”字右半和“曲”字右下角的空白)不要去刻意模仿(如图2)。再将薄纸翻转,便可在背面看到反书印稿。如果反书印稿不清晰,应细心描画清楚(如图3)。最后将反书印稿认真摹写到磨平的石章印面上(图5)。

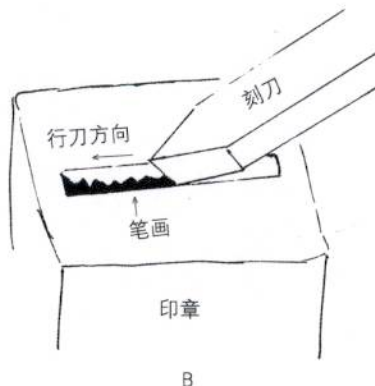
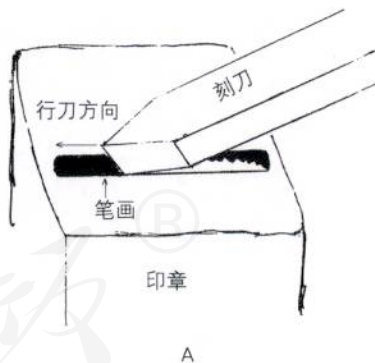
▲图2 正书印稿

▲图3 反书印稿

2. 镌刻:用冲刀法将印面上的反书字迹刻掉,保留空白处。镌刻时先刻笔画的一边,下刀时刀身稍向笔画外侧倾斜,呈侧锋沿边缘推进,将笔画内的墨迹刻掉(图4A);然后将印面掉转方向,沿笔画的另一边再刻一刀,将笔画墨迹完全刻掉(图4B)。这种在笔画两侧一来一往两刀刻成一个笔画的刻法称为双刀刻法。文字刻完后,将印面四角和边缘稍加修刻,使之自然并与笔画刀痕保持和谐,以免过于整齐呆板。

在镌刻过程中要牢记冲刀法的技巧要领:下刀时刀尖与石面的夹

▲图4 白文印刻法示意图

角以 30° 为宜,角度过小入石太浅,容易滑刀伤手;角度过大则入石太深,难以推刀向前行进。每刀都要争取一次刻完,每个点画只用一去一回两刀刻成,这样刻出来的线条才能饱满完整。在笔画两端和转折的地方,可以适当保留刀刻的痕迹,不必追求过分齐整光滑。笔画的粗细轻重也应像范本一样有自然的差别变化,不宜太均匀僵化。注意不要在局部作过多的雕琢,避免造成点画臃肿或破碎的毛病。

3. 修补:将刻完的印面蘸少许印泥先在薄宣纸上钤出印拓,然后与范本对照。如有不理想的地方可稍加修补。补刀时要像初刻一样,力求刀法完整流畅,切忌修改过多或对某一细节反复修饰,否则将越修越坏。

四、钤盖印拓

将刻好的印面均匀蘸满印泥,然后在平坦的薄宣纸上钤盖成印拓。至此,临摹过程全部完成。

▼图5 印稿上石

【本课要点】

在临摹前应先认真阅读范本,牢记范本的风格面貌,领会技巧规律;临摹过程中要注意把握整体特征,在操作上要大胆果断,不要过于拘谨琐碎;临摹完成后最好能认真总结,加深印象,为下一步的练习积累操作经验。

【课后练习】

1. 结合课上临摹,进一步体会汉印的风格特征。
2. 选择不同特点的汉印进行临摹练习,提高对刀法的把握能力和熟练程度。附参考范本(图6)。

▼图6 参考范本

朱文印临摹练习

一、工具和材料

1. 刻刀。
2. 印石，印面为边长2.5厘米的正方形即可。
3. 砂纸，粗细各一，用于磨平印面。
4. 透明或半透明的薄纸，用于描摹印稿。
5. 毛笔或纤维笔，用于描摹印稿。
6. 印泥及薄宣纸，用于钤盖印拓。

二、范本介绍

邓石如的篆刻风格在清代印坛上具有划时代的影响和意义，他在创作上最显著的特点是将自己的篆书风格运用到篆刻中，使印章中的点画和字形都体现出书写的意趣，开辟了一条以书入印、使刀如笔的道路，这一特点在其朱文印中反映得最为典型。“一日之迹(迹)”采用小篆结构，字形方正匀称，四个字位置均等，布局平衡；在刀法上运用冲刀技法，笔画洁净挺拔，圆转自如。此外，四个字均笔画简练，分布疏朗，适合作为初学篆刻的临摹范本(图1)。

三、临摹步骤

1. 描摹印稿：先用透明薄纸罩在范本上，描摹出正书印稿，笔画粗细、字形结构及布局位置都要力

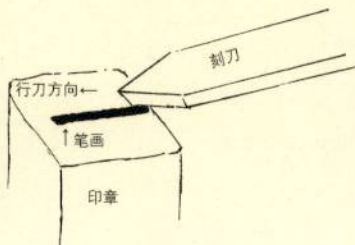
▲图1 一日之迹(迹)(邓石如)

▲图2 正书印稿

▲图3 反书印稿

▲图4 朱文印刻法示意图

求与范本完全一致(图2)。将写有正书印稿的透明薄纸翻转过来，便可在背面看到反书印稿。如果反书印稿不清楚，应对照范本描写清楚(图3)。最后将反书印稿认真摹写在磨平的石章印面上。

2. 镌刻：用冲刀法沿笔画边缘冲刻，下刀时刀刃背向笔画并稍向笔画内侧倾斜呈侧锋向前推进，将笔画外的空白刻掉，每一笔画由两边各一刀刻成(图4)。全部笔画及边栏刻完后，再将剩下的空白处刻掉，只留下墨书字迹和边栏，便成为朱文印章。在镌刻过程中要注意把握冲刀法的技巧要领，刀尖入石不宜太深或太浅，应保证能够顺利推刀行进，以使笔画完整流畅。遇到笔画圆转处，更要注意行刀的准确平稳，不宜刻出棱角。每刀要尽量争取一次刻成，不要在局部细节反复雕琢修饰，以避免笔画支离破碎。

3. 修补：将刻完的印面蘸上印泥在薄宣纸上钤出印拓，然后与范本对照，对于与范本有明显不同的地方进行修改补刻。修改的重点应在线条的粗细是否均匀，圆转的弧线是否流畅及边栏的残破是否自然。补刀时要考虑清楚再下刀，尽量做到简练准确，不宜补刀过多，切忌反复修饰，以免破坏自然神采。

四、铃盖印拓

将刻好的印面均匀蘸上印泥颜色,然后在平坦的薄宣纸上铃盖出印拓。至此,临摹过程全部完成。盖印时应将薄宣纸放在平实的桌面上,或在纸下垫一块硬实的卡片,不宜在松软的书本上盖印,以免印拓变形失真。铃盖时印章要垂直接触纸面,按压的力量要均匀,然后将印章垂直提起,这样盖出的印拓才能洁净清晰。

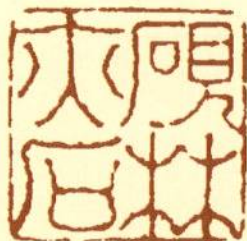
【本课要点】

临摹朱文印应注意刀法的爽利洁净,刻出的线条要圆转流畅、粗细均匀,除了边栏外,字形中的笔画不宜太破碎。镌刻时要准确把握刀尖入石的深浅,力求做到刻刀能够顺畅行进,以保证笔画的完整连贯。

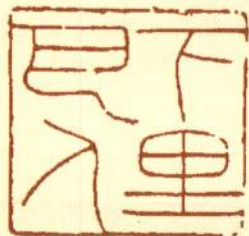
【课后练习】

1. 将课上临摹习作与范本进行对照,认真总结和体会朱文印的镌刻技巧。

2. 选择不同风格的作品进行临摹练习,提高对刀法技巧的把握能力。附参考范本(图5)。

砚林亦石 (丁敬)

下里巴人 (巴慰祖)

乐山 (董洵)

蒙老 (奚冈)

画梅乞米 (吴熙载)

意与古会 (黄士陵)

木鸡 (吴昌硕)

天下为公 (赵古泥)

▲图5 参考范本

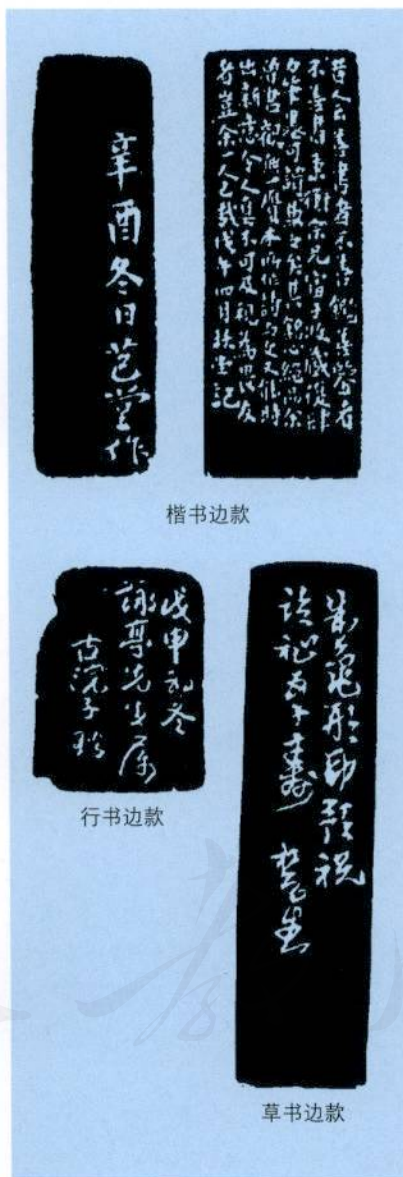
边款刻法与拓法

隋唐以前的官私玺印基本没有年款,只能靠印文内容、印章形制及风格来判断时代。唐代以后的官印大多在印体上刻有年款,但都凿刻草率。元代后期文人篆刻兴起后,在印章侧面镌刻落款的做法很快普及,边款成为篆刻创作中与印面文字相得益彰的重要组成部分。

一、边款的内容与位置

边款的内容丰富多彩,字数多寡不一。最简单的只刻作者姓名或在姓名之外加上创作年月,如果是为别人所刻,还要刻上对方名号,称为上款。除名号年月外,记录创作环境、心得,解说发挥印文内容以至长篇诗文,都可以作为边款内容。从前人的作品来看,边款的书体也比较自由,篆、隶、楷、行、草书均有运用(图1)。

图1 各体边款举例

边款在印章上的位置,习惯的做法是刻在印章的左侧(即盖印时边款处于石章左侧),如果边款内容较长,需要刻两面以上,则应先计算好字数,将结尾处安排在左侧。若印石矮扁,也可将落款刻在顶上。

二、边款的刻法

边款分为阴文和阳文两类,一般以阴文为常见,阳文边款较少。

边款的镌刻方法与刻印面基本相同,刻阴文可以用每个笔画两边各刻一刀的双刀法,也可以用每个笔画只用一刀刻成的单刀法。刻阳文则只有用双刀法(图2)。

从简便易学的角度考虑,初学时应先掌握单刀阴文的刻法,具体步骤如下:

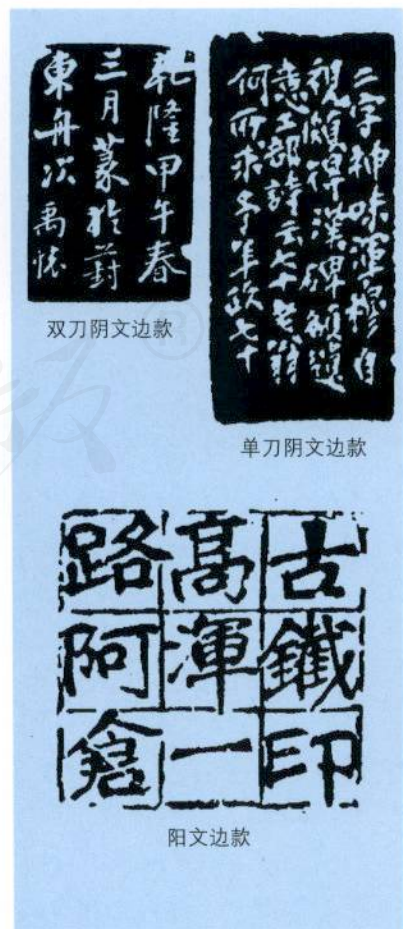

图2 边款刀法举例

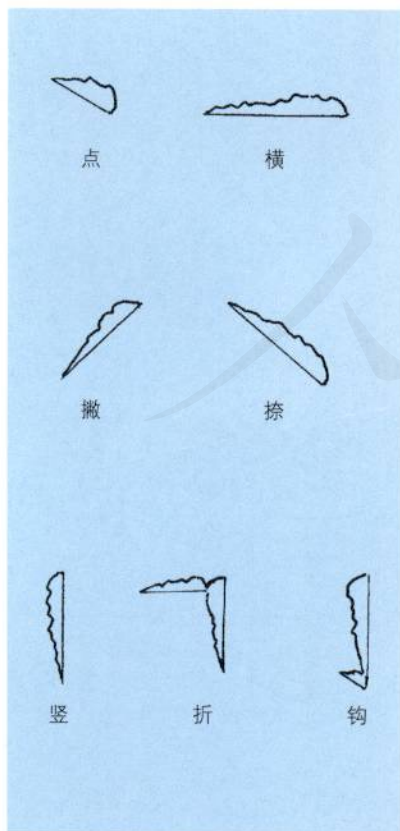
1. 书写款字

先将印章侧面用细砂纸磨光,然后把要刻的落款文字书写在印章侧面。书写时应使用楷书字体,尽量减少连笔。熟练以后也可以不书写而直接刻款。

2. 镌刻

用单刀法将点画刻出,每个笔画只用一刀切成,下刀时要注意把握和利用石章在刀切压力下产生的崩落效果及规律,避免笔画过于破碎造成字形难以辨认。

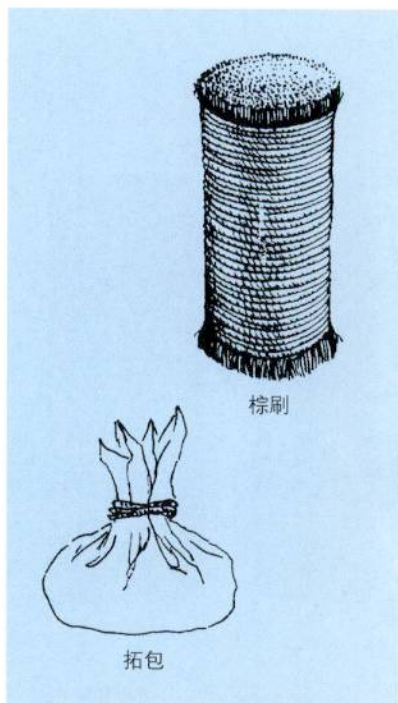
刻点时先用刀锋一角从右下端入石,稍用力下按后即向左上方用刀刃切进,形成三角形后提起;刻横画时在右端下刀,然后向左切进;竖、撇的刻法与横画相同,只是变横向为纵向;捺画通常刻成长点;转折笔画则用两刀连接而成。如果笔画较长,也可以用冲刀,但要注意控制力量和笔画的长短(图3)。

▲ 图3 单刀切刻边款基本笔画形态举例

三、边款的拓法

边款刻成后,还需拓印到宣纸上用以展示和保存。

▲ 图4 拓款工具

1. 工具(图4)

棕刷,俗称棕老虎,用来将宣纸刷入字口。也可以用旧牙刷代替。

拓包,用来拓印款字。选一小团棉花用塑料薄膜包裹,外面衬一小块毛呢类厚布,然后用薄丝绸包裹扎紧,制成后大小如算盘珠即可。

此外再准备塑料薄膜一块、吸水纸(毛边纸或纸巾)、薄宣纸若干及少量胶水与清水。

2. 拓款方法

先将边款字口中的石屑刷除干净,用清水将胶水稀释(微有黏性即可)并涂在刻有款字的印侧,然后覆盖上一张薄宣纸。用手指蘸清水将宣纸压平,使之与印石完全贴实。

用吸水纸在宣纸上轻轻按压,吸去多余的水分。再将塑料薄膜罩在宣纸上,用棕刷或旧牙刷反复擦刷,使宣纸嵌进字口显现出凸凹效果。擦刷过程中薄膜要随时移动,以免与宣纸粘实,同时手法要轻快敏捷,避免将宣纸刷破。

将塑料薄膜轻轻揭掉(不要将宣纸从字口中带起),待宣纸即将干透时,用拓包蘸少许浓墨在边款上轻轻擦拓,便可显出字迹。拓包蘸墨不可太多,拓完一遍如墨色不黑不匀,可再拓一遍。直到墨色均匀后,将宣纸轻轻揭下,印款即已拓成。

四、刻款练习

根据教材所介绍的边款刻法及点画形态图例,在印章上作点画及字形镌刻练习。练习时注意控制刀尖下按的力度,太轻刻不深,字迹不明显;太重则石面大块崩落,形不成笔画。同时要力求保持字形结构的端正清晰。

【本课要点】

边款是篆刻创作的重要组成部分。练习刻款应注意控制按刀的力量,并利用石面崩落的规律,尽量做到点画清楚,字形工整。

【课后练习】

1. 重复课上练习,争取能够比较熟练地运用单刀法切刻自己的姓名。

2. 尝试边款的拓法,熟悉篆刻创作的全部过程。

字法与章法练习

在篆刻创作中,对印文内容的篆书字形选择和章法安排是一方印章成败的关键。汉字形体众多,结构各异,要将不同特点的字形统一和谐地安排在一方印章内,就需要掌握一些基本的原则和规律。篆刻中有关字法和章法的原则规律,都是从前人实践和大量作品中总结归纳出来的经验,是从事篆刻创作应当了解和遵守的法则。

一、字法

1. 正确统一

正确统一是篆刻创作中运用篆书字形的最重要的要求。成熟的篆刻家都是根据自己的篆书风格来书写印稿,初学者则需依靠工具书来查找篆字,这样才能保证用字的正确和可识性。由于篆书距今久远,许多字形结构都与今天通行的楷书完全不同,所以不能按照楷书结构去套用,更不能生硬编造。

在利用工具书查找篆字时,还应注意所选字形的统一。一般来说,不同类别的篆书不宜混用,初学应先以小篆和汉印文字为基础。这两类字形数量多,基本能够满足今天的用字需要。相比之下,甲骨文、金文和古玺文字在结构上与楷书差距过大,而且字形数量较少,初学者难以掌握。

2. 变通改造

在安排印面布局时,往往要对篆书字形进行改造,以使印面达到均衡稳妥的效果。具体方法主要有

增减笔画和移动位置两种。需要注意的是,不论采取哪一种方法,都不能影响字形的准确和可识性。

如果遇到印文字形之间繁简差别悬殊的情况,可适当对笔画较多的字作减省处理,或对笔画较少的字作增饰处理。减省一般是从平行重复的笔画中省去一两笔,使字形变得疏朗;增饰则通常是增加笔画的盘屈,使字形更繁密(图1)。

如果遇到字形之间形态差别显著的情况,则可以采用移动某字偏旁部首位置的手法,使之与其他字形体势统一。但要注意避免过多的缠绕或不必要的乱改字形(图2)。

二、章法

印章的布局变化很多,成熟的篆刻家往往根据印文内容或风格需要灵活处理,但初学者应选把握平实稳妥的原则,这是各种变化手段的基础。平实稳妥原则在汉印中表现得最为普遍和成熟,因而汉印风格是掌握篆刻布局的入门途径。

1. 自然均衡

自然均衡是印章布局的初步要求,在选定了篆书字形后,第一步就是根据要刻的印文字数来

字例	台	唯	逢	虎	華(华)	壽(寿)
小篆						
缪篆						

▲图1 汉印文字减省增饰字例

字例	池	界	熊	馮(冯)	臨(临)	房
小篆						
缪篆						

▲图2 汉印文字移动部首字例

分配印面。以最常用的正方形印面为例,两字印文通常左右安排;四字、六字均可平均分割印面;三字、五字、七字可用笔画最繁的一个字占据两字位置,或用笔画较少的两字合占一字位置;若字数过多或是长方形、圆形、椭圆形印面,便应根据字形笔画多少来划分各自位置大小,以整体疏密均匀为原则(图3)。

2. 大小相间

如果印文字形繁简悬殊,可以适当将笔画少的字形处理成宽扁或窄长形态,留出位置给笔画多的字,以使整个印面上笔画的分布趋于均匀(图4)。

▲ 图4 印文字形大小相间举例

3. 穿插挪让

遇到印文字形姿态参差不齐的情况,可以通过字与字之间穿插挪让的方式来填满空间,使整体布局浑然一体。也可以采用将两字合并的方式来达到印面疏密轻重匀称均衡的目的(图5)。

▲ 图3 印章布局排列举例

▼ 图5 印文字形穿插挪让举例

4. 边栏修饰

在印章镌刻过程中,对边栏的利用和修饰也是章法效果的重要组成部分。在朱文印中,边栏的粗细应与印文笔画相接近。除了工整精细的风格外,一般都要对边栏作残破处理,避免过于光洁呆板。不管朱文印还是白文印,边栏的残破都应安排在与印文笔画平行处,而应与印文笔画垂直处,则应保持边栏完整(图6)。

三、章法练习

根据本课所介绍的布局技巧,选择成语佳句来设计成印稿。练习时应利用工具书查找字形,同时可参考教材附图中的作品,先从模仿开始,由简到繁,由易到难。

▲ 图6 印文边栏修饰举例

【本课要点】

按照印文内容选择好篆字并安排章法,是一件篆刻作品成功的基础。初学者要学会使用工具书查找篆字,做到字形体势统一和谐,同时还要能够将印文均衡稳妥地布置在印面之内。应认真阅读前人作品,体会和把握其中的规律原则。

【课后练习】

1. 阅读教材,结合附图熟悉和体会篆刻的基本布局规律。
2. 根据教材所提供的参考内容设计印稿,提高章法安排能力。

佳句参考

驰神
 墨缘
 强其骨
 游于艺
 自强不息
 宁静致远
 百川归海
 此中有真意
 一览众山小
 万紫千红总是春
 千里之行始于足下

白文印创作练习

一、工具和材料

1. 石章, 印面为2.5厘米左右正方形。
2. 刻刀。
3. 砂纸, 粗细各一张。
4. 墨汁少许。
5. 毛笔或纤维笔, 用来写印稿。
6. 透明纸、薄宣纸若干, 用来设计印稿和铃盖印样。
7. 印泥。

二、创作内容

▲ 图1 创作参考字形 (见贤思齐)

三、创作步骤

1. 设计印稿: 将创作内容在透明纸上设计成正方形白文正书印稿。篆法结构可参考教材所提供的小篆和缪篆字形, 也可以自己利用工具书查找。字法和章法都应采取汉印风格, 字形要方正稳妥, 布局要饱满均衡 (图2)。印稿设计完成后, 将透明纸翻转, 在背面即可得到反书印稿。

2. 写稿上石: 将石章印面在细砂纸上磨平, 然后用毛笔或纤维笔将反书印稿描写在印面上。描写要清楚准确, 笔画应稍粗壮一些。

▲ 图2 白文印参考举例

3. 镌刻印面: 用冲刀法将印文墨迹刻掉, 保留空白。每个笔画沿两侧边缘各刻一刀, 注意下刀要准确, 行刀要果断。如果一刀刻完不理想, 可再补刻一刀, 补刀要完整, 不要在细节处反复雕琢。镌刻过程中若出现小面积崩落, 只要不

四、铃盖印样

将薄宣纸平铺在坚实平整的桌面或坚硬的卡片上 (宣纸下不可衬垫厚软的书本), 再将刻好的印面均匀蘸满印泥, 垂直轻放在宣纸上, 然后用力按压。按压时要注意向四角均匀用力, 使印面完全与宣纸贴实, 最后一手按住宣纸, 一手将印章垂直提起。

五、修改完善

将铃盖出的印拓与设计稿相对照, 若有不理想处, 可稍加补刻修改。修补要谨慎, 不宜过多。修改满意后再重新铃盖印拓。创作至此完成。

【本课要点】

创作白文印应以汉印风格为目标, 设计印稿要细致, 镌刻印文要果断, 创作过程中应注意把握此前所学习的章法、刀法要领, 大胆下刀, 小心收拾, 避免拘谨刻板 and 支离破碎。

【课后练习】

1. 重复课上创作练习或修改课上作品, 力求达到理想效果。
2. 根据教材中的汉印作品风格, 自己选择印文内容进行模仿创作。

影响笔画及字形的可识性, 可不必理会。但如果崩裂过大以致印文无法辨识, 则须在粗砂纸上磨平印面, 重新再写印稿。

4. 修刻边栏: 印文全部刻完后, 应对印面边缘和四角稍加修刻。注意边缘要自然不齐, 不宜光洁平直或凹凸过甚; 四角应微呈圆钝之形, 避免方折呆板。

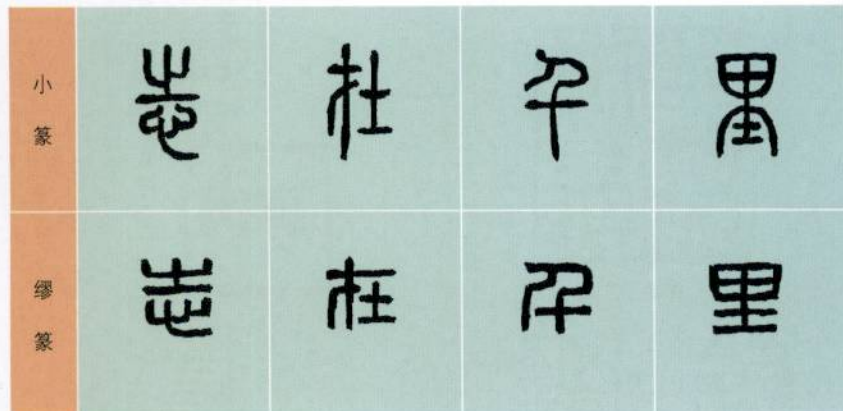
5. 书刻边款: 印面刻完后, 在印身的左侧 (铃盖印章时处于左边的侧面) 用楷书写上自己的姓名, 然后用单刀切刻成边款。

朱文印创作练习

一、工具和材料
(与前一课相同)

二、创作内容

本课提供创作参考字形(图1)。

▲图1 创作参考字形(志在千里)

三、创作步骤

1. 设计印稿: 朱文印稿的设计过程和前一课设计白文印稿相同。在字法上既可以采用小篆风格,也可以采用汉印风格。用小篆风格笔画要圆转流畅,用汉印风格笔画应坚挺浑厚(图2)。此外,设计朱文印稿时应同时设计边栏的处理安排,这是设计白文印稿时所没有的。

2. 写稿上石: 将朱文印稿写到印面时,应更加细致准确,包括边栏的残破处理都应描画清楚,写在印面上的效果应该就是刻完以后的效果。

3. 镌刻印面: 用冲刀法沿笔画墨迹外侧边缘冲刻,所有笔画两侧边缘都刻完后,将笔画之间的剩余空白刻掉。镌刻时要注意刀尖入石不宜太深,以保持行刀的顺畅和爽洁。笔画两端不宜太尖或方齐,应呈圆钝自然形态。

4. 修刻边栏: 印文刻完后,将四周边栏刻好。边栏的粗细应与印文笔画基本相同,除内侧外,边栏外侧和四角也要稍加修刻而使之自然。对于镌刻过程中出现的自然崩落残损,只要不影响笔画和字形的可识性,就不必理会。如果在边栏上有明显的残破处理,那么对印文笔画也应稍加残破修饰,以使全印风格和谐统一。

5. 书刻边款、钐盖印样及修改完善的步骤与方法都与前一课白文印创作相同。

王氏锐侯

戊子经元

祝遵印信

拙修所藏

▲图2 朱文印参考举例

【本课要点】

创作朱文印首先应明确风格取向,根据自己选定的字体风格来设计印稿。镌刻时要注意把握此前所学习的技法要领,用刀要灵活流畅。同时要注意边栏效果应与印文风格一致,浑然一体。

【课后练习】

1. 重复课上创作练习或修改课上作品,力求达到理想效果。
2. 参考教材中的作品风格,自己选择印文内容进行模仿创作。

自由创作

一、工具和材料

石章、刻刀、砂纸、笔墨、纸张、印泥,同时还应该准备好查找字形的工具书。

二、创作内容

建议以家人、同学或朋友的姓名为内容,创作一方名印送给对方。也可以选择自己喜欢的名言、成语、诗词或警句创作一方闲章。风格、形状自定,白文、朱文均可。

三、创作步骤

先利用工具书查找出所刻内容的篆书字形,然后设计印稿并完成镌刻。具体过程及方法与前两课内容相同。

学生作业

百年育人

百事顺心

惜寸阴

崇尚自然

寿

祖国万岁

一国两制

日新月异

肖形印

恭贺新禧

心系五环

新北京新奥运

肖形印

秋高气爽

【本课要点】

自由创作是对此前学习内容的检验和考核,应注意将自己所积累的审美修养和技法能力表现出来。在作品面目上,建议从教材所介绍的风格类别中选择一种作为依据或模仿对象,以便逐渐深入。

【课后练习】

1. 对照教材中前人作品检验课上创作作品,并进行修改完善,力求理想。
2. 自选内容进行创作练习,提高技法熟练程度,积累实践经验。

观摩考察

在学习篆刻艺术的过程中，除了课堂学习外，还应通过多种形式丰富对印章艺术的历史与现状的了解，提高对这门艺术的认识，加深对中国古代文化艺术的理解。建议配合教材内容组织观摩考察活动。观摩考察既可以穿插在课程学习当中，也可以安排在课程最后。具体内容和形式，应根据本校和本地的具体条件来选择实施。

一、主题参观

结合课程内容，到博物馆、图书馆及其他文物保管单位参观古代印章实物或古代印谱，邀请文物专家进行讲解介绍，然后组织专题讨论。

二、调查研究

通过实际调查或上网搜寻等方式，考察印章在当今社会生活中的使用情况。考察内容包括当今印章的主要用途，制作印章的材料及工艺，所使用的字体等等。然后就调查结果写出学习报告并进行交流讨论。

三、展览观摩

结合临摹、创作、学习举办展览，将学生作品集中展示和观摩。同时可邀请专业篆刻家来校点评指导，进行创作示范并传授经验。

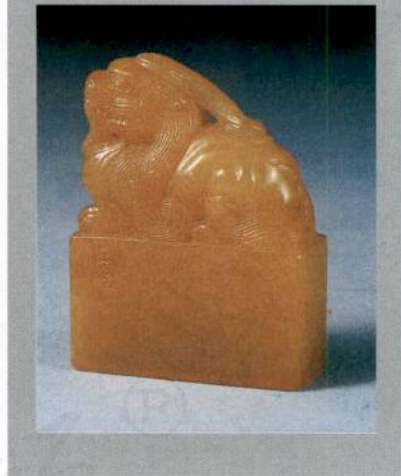
四、印章石鉴赏

▲ 福建寿山鱼脑冻石

▲ 福建寿山白芙蓉石

▲ 福建寿山田黄石

► 辽宁艾叶绿石

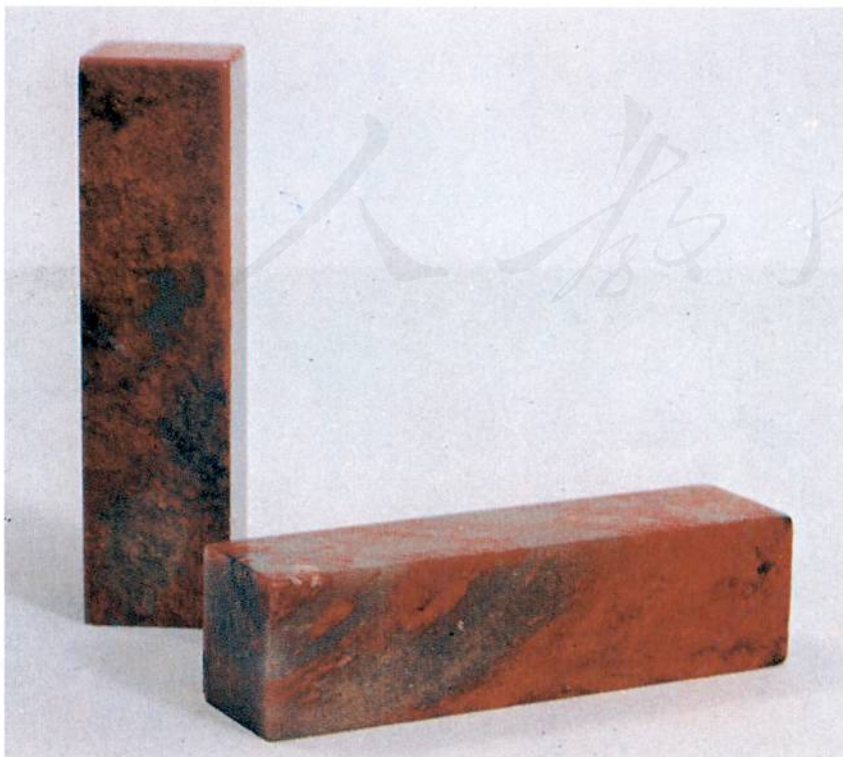
▼ 浙江青田封门冻石

▲ 福建寿山石

▼▼ 浙江昌化鸡血石

内蒙古巴林石

内蒙古巴林鸡血石

浙江青田石

个人学习篆刻评估表

学习自测评价标准： 及格✓ 良好○ 优秀△ 未完成×

课次	知识掌握	技能要领	拓展与创作	意见与建议
一				
二				
三				
四				
五				
六				
七				
八				
九				
十				
十一				
十二				
十三				
十四				
十五				
十六				
十七				
十八				

- 学习本册教材后，你对篆刻艺术的态度：
 了解一下 ☐ 喜欢 ☐ 继续学习 ☐ 作为爱好 ☐
- 学习本册教材后，你对篆刻艺术的认识：
 技能 ☐ 文化 ☐ 审美 ☐ 兴趣 ☐
- 对本册教材的评价：
 一般 ☐ 比较好 ☐ 满意 ☐

后 记

根据教育部制定的普通高中各科课程标准（实验），人民教育出版社课程教材研究所编写的各学科普通高中课程标准实验教科书，得到了诸多教育界前辈和各学科专家学者的热情帮助和大力支持。在各学科教科书终于同课程改革实验区的师生见面时，我们特别感谢担任教科书总顾问的丁石孙、许嘉璐、叶至善、顾明远、吕型伟、王梓坤、梁衡、金冲及、白春礼、陶西平同志，感谢担任教科书编写指导委员会主任委员的柳斌同志和编写指导委员会委员的江蓝生、李吉林、杨焕明、顾冷沅、袁行霈等同志。并在此感谢所有对本套教材提出修改意见、提供过帮助和支持的专家、学者、教师和社会各界朋友。

我们还要感谢使用本套教材的实验区的师生们。希望你们在使用本套教材的过程中，能够及时把意见和建议反馈给我们，对此，我们将深表谢意。让我们携起手来，共同完成教材建设工作。我们的联系方式如下：

电话：010—58758590 58758582

e-mail: jcfk@pep.com.cn

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心

人教版®