初审通过 905 分

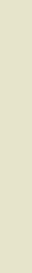
普通高中课程标准实验教科书

选修

HUAN KE

篆刻

區成 魏辟之記

广东教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

筝

刻

美术教材编写组 编著广东基础教育课程资源研究开发中心

主编:皮道坚 副主编:周凤甫 本册主编:王 见 主要编写人员: 王 见 李铁军 吴晓懿 赵凯昕

一广东教育出版社

· 广州·

篆刻艺术又名"治印",是我国独特的传统艺术形式之一,它 古老而弥新,在几千年的历史中,虽屡经变化起伏,但至今仍以 其独特的艺术魅力深深吸引着无数艺术爱好者和学习者。

篆刻艺术最显著的特征就是在方寸之间进行艺术创作和表现。这使人想起哲人说过的一句话:巨匠在限制中表现自己。所以,历史上有许许多多的文人、墨客、画家、书法家终身沉迷于此,把自己的才思和智慧,通过对文字变化的巧妙组合,浓缩在这小小的空间里,创作出令人赏心悦目的画面,耐人寻味。所以,印章也被形容为"缩龙成寸"的艺术形式,在狭小中见天大地阔,方寸间有气象万千。

简单地说,篆刻艺术就是把篆书体文字在一个适合形(多为方形)内进行形态变化的艺术。在字体结构不变的情况下,对字形结构进行重组,使之产生形态的方圆变化和布局的虚实变化,同时讲求刀法和线条的趣味。优秀的篆刻作品,既能体现书法的笔势、笔意,又具备刀法生动有致的特点,并由此构成了印面千变万化的视觉美感,也形成了不同的艺术风格和特征。

本书列举了许多优秀的印作,并简括地讲述了篆刻艺术的发 展和成就。希望对同学们学习篆刻艺术有一些引导的作用。

概述

篆刻是一门历史悠久的传统艺术,在其形成和发展的过程中,曾出现过两个高峰:一是以汉印为代表,二是以明清流派印为代表。如果以历史的眼光,我们也可以把篆刻艺术发展的过程简要地概括成四个阶段来认识(见下表)。

第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段	
春秋战国	秦汉	魏晋一唐	宋元	明清及近现代
发生发展期	成熟→高峰期	衰退期	转型期	高峰期

第一个高峰形成的主要原因是,印章在当时的社会具有重要的实用性功能和目的。还由于印玺的产生和制作到了汉代之后,无论规模、体系还是制作技术和艺术要求都已经发展得十分完备,尤其是又有了一套完备的官印制度。所以,汉印不仅成为中国篆刻艺术史上的第一个高峰和艺术典范,而且奠定了印章艺术的基本法则,成为后世学习篆刻艺术的必要基础,至今仍然是衡量篆刻艺术水平的一个重要标准。

第二个高峰则是因为印章的实用性功能自汉代以后不断衰退,使原来具有实用性功能和目的的印章,逐渐走进了文人士大夫的文化生活,转变成为艺术的性质。到了元末明初时期,又发生了一个重大的变化:原来以铜材铸造为主的印章变成为主要用石头镌刻的印章。从此,印章成为一种纯艺术的创作活动而一发不可收拾,形成了被称为"明清流派印"的又一个艺术高峰("流派印"是指篆刻艺术中出现的不同风格和流派的印章),同时也形成了一套讲究刀法趣味、强调艺术表现力的艺术创作的规范,使篆刻艺术至今还在持续地发展。

因此,汉印和流派印从基础和艺术表现两个方面构成了学习篆刻艺术的主要内容。

目 录

第一章	篆刻艺术的起源
第一节	印章的产生
第二节	关于印玺产生的两种说法 3
第二章	识印
第一节	印章的名称 6
第二节	官印与私印
第三节	肖形印 9
第四节	花押印
第五节	古代制印的材料、方式与用途 12
	<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>
第三章	铸出来的印
第一节	精美的先秦印玺17
第二节	工整的汉印
第三节	古代印玺的趣味与变化 21
第四节	鸟虫篆文印章 24
第四章	刻出来的印
第一节	别开生面——赵孟*、王冕、文彭印作 26
第二节	再造辉煌——邓石如、吴熙载、赵之谦印作 29
第三节	气象万千——黄牧甫、吴昌硕、齐白石、乔大壮、
	陈巨来印作 35
第四节	刻印的刀法 44
第五节	边款的刻制与拓印 45
第五章	工具与材料
第一节	工具 51
第二节	材料 52

第一章 篆刻艺术的起源

篆刻是镌刻印章的通称。印章字体一般采用篆书,先写后刻,故称为"篆刻"。另外,通常也把古代印章纳入篆刻艺术的范畴,统称为"篆刻"。学习篆刻艺术,必须要了解古代的印章,要先从古代的印章学起。就像学习书法,要先从古代的碑帖学起一样。

那么,我们首先遇到的一个问题是:印章是什么时候产生的?如何产生的?对此,古籍没有可靠的记载,考古没有确实的证据,学术界也一直没有确切的说法。印章的产生仍然是一个悬而未决的问题。

第一节 印章的产生

提示与范例

印在古代称为"玺"。印、玺同义。

对"印"的定义最早来自汉代人许慎的说法: "印,执政所持信也。"显然,印在当时已是代表官方的一种征信之物。那么,在此之前呢?研究者把眼光上溯到奴隶社会。相传在夏代有墨(黥)、劓、、宫、大劈五种刑法,其中的墨刑就是在罪犯或战俘的额头或脸上烙上印记,这样的人便成为奴隶,表示已归某人或某族所有。根据甲骨文中的"印"字看,"印"字正像人跪受烙印之刑(见图)。但实际上"印"字是"抑"字的初文,指示用手压抑一人。后来从"抑"字引申出"印"字。

再看商代的青铜器,也发现器形上常有"【"形的边框,中间有图形文字。研究认为这是表示家族的徽记,就好像现在的企业、团体所使用的标志一样。从这种意义上我们认为,当私有制社会形成之后,人们为了表明其所有权,就选择了一种方式来证明,于是便逐渐产生了印章的形式,"印"最终成为一种征信之物。

《甲骨文编》中 "印"字条

● 各种"亚"字形族徽图

甲骨文"印"字

临摹·创作·技法

参考 2008 年北京奥运会的会徽,试画一个带有标志意味的印章草图。

记住关键词

印 征信 徽记

评价与思考

分小组讨论印章从古至今作为标志的意义。

课外实践

请寻找几个有汉字意味的标志、会徽进行比较。

北京·2008 奥运会会徽

第二节 关于印玺产生的两种说法

提示与范例

夏屋都左司马

夏屋都丞

夏屋都司徒

一、源于春秋

关于印玺的起源,一般引用的文献记载有:(1)《国语·鲁语》:"追而予之玺书。"《左传·襄公二十九年》:"玺书,追而予之。"事记鲁大夫季武子攻取了卞邑,襄公派公治去了解情况,但出发时未带可以代表国君的凭信,于是"追而予之玺书"。(2)《周礼·地官·司市》记:"凡通货贿,以玺节出入之。"(货贿用玺节大概是指在贸易时,要有管理市场的官员所颁发的玺节。但具体情况究竟如何,在古代典籍和考古中还没有新的发现和说法。)(3)《释名·释书契》记:"玺,徙也,封物使可转徙而不可发也。印,信也,所以封物为信验也。"

根据这些零星的古代文字资料中所传达的信息,研究认为:在春秋时期,国君和官员已使用印玺;同时,各国之间官方文书的往来也都普遍采用印封缄的方法。因此有学者指认春秋时期已使用印玺(见上图),这就形成了印玺产生于春秋时期的说法。但是,由于至今并未在春秋时代的遗址中出土过印玺的实物,所以,印玺产生于春秋时期还只能是一种推断。对近六千件先秦印玺中,究竟是否存在属于春秋时代的印玺,学术界也一直没有一致的意见。

二、源于战国

关于印玺产生于战国时期的说法,是在传世的古印玺中析辨出战国印玺之后开始的。起因主要是晚清学者王懿荣(1845 — 1900)根据古玺中出现的"司马"、"司徒"、"司工",认为这些是属于周秦时代的官职,所以应当是春秋战国时期的遗物。其后,人们便多沿用这种思路去研究和指定战国印玺,逐渐开始使用战国印玺的概念。此外,1949 年以后的多次考古也发现了战国印玺,于是就产生了最早的印玺产生于战国时期的说法。

近年来,对战国印玺的研究更加深入,但对一些印章的分属时期说法各有不同,为避免众说不一,人们往往也用"先秦古玺"、"先秦玺印"等称呼春秋战国时期的印玺。

平阴都司徒

** 都右司马

临摹·创作·技法

用毛笔以黑底白字形式摹写两方先秦古玺, 体会其特点和意趣。

记住关键词

封物 封缄

评价与思考

结合历史故事,说明印玺在古代社会的意义及使用。

课外实践

查找春秋战国时期的青铜文字与先秦古印玺进行比较。

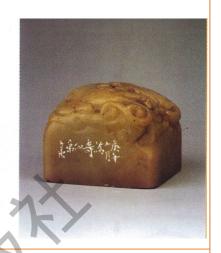
第二章识印

印章在其漫长的发展过程中,由于历代社会条件、文化环境的不同, 印章的类型和称谓等也在发生变化。此外,早期印章的用途与今天也很不 相同。印章的材料有哪些?是如何制作的?材料和工艺与印章的艺术特点、 风格特征的形成有无关系?这些都是我们在学习篆刻艺术时需要关心和了 解的问题与内容。

第一节 印章的名称

提示与范例

印章在历代使用的过程中, 有多 种称谓。

● 玺

《说文解字》中有"玺,王者印 也"之说。

其实,秦代以前的官、私印均称 为"玺"。秦规定帝印称玺。在汉代, 诸侯王及太后之印, 也可称玺。

汉・皇后之玺

战国·大莫嚣玺

秦•昌武君印

● 印 "印"字最早出现于秦代的"昌武 君印"。

● 章·印章

汉时始有章、印章之称。

汉·陇东太守章

汉·护军之印章

● 印信·信印

印信、信印,皆用于姓名印。

● 押 (花押、元押)

以押印在公文契约上签字或作记号 以作凭信的形式,盛行于元代。

汉·郭尚之印信

汉·刘永信印

(无释文)

清·吴让之·姚正镛印

现代・蒋维崧・万里休

现代·蒋维崧·武进蒋骏章

现代・蒋维松・蒋骏印信

临摹·创作·技法

查看篆刻工具书,参考本节图例,用毛笔摹写的方式,为自己设计一方姓名印稿。

记住关键词

玺 印 章 押

评价与思考

元押的图形与汉印主要有哪些 不同?

课外实践

查看资料,搜集四方称谓风格不一的姓名印章。

第二节 官印与私印

提示与范例

官印自秦始有定制。汉承秦制,对官印的用字、质地、大小、纽制以及绶带的长短、粗细、颜色、织法等,按官制等级,作了具体详细的规定,形成了一套完备的官印制度。汉以后的官印制度虽历代相承,但实际上已没有什么具体内容了,仅作为一种"样式"存在。

私印无定制, 质地、形制较丰富多样。有文字印, 还有不少肖形印。

官印

汉·高皇上帝之印

汉归义*邑侯

汉·宣威将军印

私印

汉·孙安国印

汉·金印

汉·新西河左伯良

清·皇帝之宝

汉·王褒私印

临摹·创作·技法

用摹写方式,选临一方汉代官印和一方汉代私印。

记住关键词

官印 私印

评价与思考

试分析官印制度与汉印繁荣及其衰落的关系。

课外实践

到博物馆观察秦汉印的形制、大小尺寸、材质及印文,用文字记录并表述。

第三节 肖形印

提示与范例

肖形印,也称为图形印。以图形人印,从某种意义上来说,可能比 文字印更早。汉代是肖形印出现最多的时期,其内容题材也非常丰富, 有人物、车马、舞蹈、动物等。汉肖形印注重大的形态和起伏关系,不 雕刻图形细节,外形生动,构图均衡饱满。

人物

● 肖形印

临摹·创作·技法

根据各自的生肖,为自己或同学设计一方肖形印稿。

记住关键词

肖形印 构图均衡

评价与思考

谈谈你对肖形印的视觉感受。

课外实践

搜集有关十二生肖的各种图案,整理、设计一套十二生肖印稿。

第四节 花押印

提示与范例

把文字设计成一种可辨识或不可辨识的字形,并刻成印章,被称为"花押印"。因盛行于元代,又被称为"元押"。 其实,所谓花押印也是一种类似签字的、特殊的记号。

元代花押印章的形制多样,突破了秦汉印的方形模式, 形成了一种独特的艺术风貌。元代花押印最突出的特点是采 纳了楷书字体和草书字体的笔画形态人印。

(无释文)

高

社皿

社

临摹·创作·技法

以自己的姓名为内容,用毛笔描摹方式设计一方花押印稿。再用楷体字刻一方自己的名印。

记住关键词

元押 楷书字入印

评价与思考

花押印与其他印章在用字和布局形式上有何不同?

课外实践

搜集两方现代人的楷书字姓名印章, 比较它们与古代花押印的异同。

第五节 古代制印的材料、方式与用途

古代制印的材料很多,因此制印的方式也很多,但主要采用青铜材料铸造。印章的功能多用于"封缄"。

材料

据出土与传世实物表明,汉人制印的材料有金、银、铜、玉,还有玛瑙、水晶、石、骨、角、牙、木等,但无论官印还是私印,均以青铜为主。

金印

东汉·朔宁王太后玺

东汉·广汉大将军章

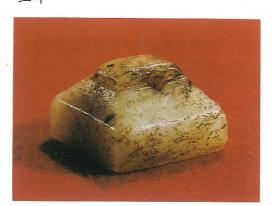
铜印

战国·阳都邑圣*盟之玺

玉印

汉·妾*

● 方式

无论官印、私印,一般多用铸、凿两种方式, 玉印用琢。就工艺而言,铸印效果较平整、平滑, 但比凿印复杂、耗时。

铸印

铸印是指将印文预先刻于印模上,随印身一起浇铸而成。相传有"翻砂"、"脱蜡"两种方法,皆是先制出印模,后注入金属溶液浇铸成型,冷却后再稍作修整。

凿印

凿印是指在铸好的无字印坯上用钢刀凿出印文。有一些凿印刻工精美,基本上难以区分是铸印还是凿印。凿刻的印章大多数比较随意,尤其是在军队中,战时任免频繁,急于行令,往往"急就"凿刻。凿亦有双刀、单刀之别。

琢印

玉不易被侵蚀,历千年而不变,因此中国人 对玉印尤为尊崇,故多玉印。

玉印非铸非凿,其治法是用"解玉砂"通过 轮轴带动的磋磨工具徐徐摩擦,磋琢出字迹笔画。 玉印笔画多修长、工整。琢印是指用"解玉砂" 的治印法。古语说:玉不琢,不成器。

战国·佃佗

汉·中部将军章 (双刀凿)

汉·明威将军章 (单刀凿)

玉印

● 用途

古人早先用印,不像后世使用印章那样先蘸印泥,然后钤盖在纸上,而是把印直接钤盖在泥土上(用法与现在的"火漆"相似)。因为古人在传递物品及书信往来的过程中(书信多书于竹或木制的简、牍之上),为防止转运途中被私拆泄密,所以就先用绳索将物品或信件扎好,然后把两端绳束打成结,在绳结上放一泥块,钤印于上,形成"封泥"。无论官印、私印、文字印、肖形印都可用于封泥。印章用来封泥,大约出现于战国时期,秦汉时达到高峰,自东汉末年起使用逐渐减少。印章除了封泥的用途之外,还可加盖在器物表面,或动物身上(如烙马印)。此外,还有配饰的意义等。

封泥

封泥 软侯家丞

马王堆汉墓出土价 笥上的封泥及签牌

封泥 东乡

沛郡太守章

豫章太守章

封泥印

泥块上留下的印痕干燥 后会缩水变形,再经过时间 与历史的洗礼,封泥风化剥 落,表面变得更加平糙不均, 周边也会严重缺损,因此封 泥印比青铜印、玉印等更显 出一种别样的斑驳和变化的 意趣。

琅琊太守章

鲍贤

齐武库丞

吾符大名章

广汉太守章

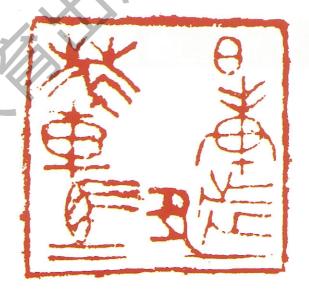
店江大守章

严道橘园

烙马印

在古代,车马征战,马的作用十分重要。尤其在汉代,汉武帝征战匈奴,骑兵是主力。因此当时的养马业规模盛大。为了标明马的品种、养马场厩、马的主人等,人们往往用印烙于马的身体的某个部位。右图是一方战国时期的铜质烙马印,其大小为6.9厘米见方。

日庚都萃车马

临摹·创作·技法

临刻一方印,仿照古法钤盖在泥块上,待干后,再用泥印钤盖在纸上。

记住关键词

封泥 烙马印

评价与思考

谈谈工具、材料、技法等对篆刻艺术的影响。

课外实践

对玉印印文和封泥印文进行观察比较,写一篇短文评论。

第三章 铸出来的印

在中国古代,因为青铜器的大量生产,金属铸造的技术极为发达。这种铸造技术在春秋战国时期,就开始应用在印玺的制作上,而且制作的印玺已十分精美。到了汉代,又因官印制度的完善和发达,治印成了一种行业,工艺更加精良。因此,战国、秦、汉印大都以铸造为主,少有凿制,材料多为青铜。然而青铜印历经千年,其表面在自然环境中会氧化、锈蚀,受外力作用也会变形、磨损。所以,今天我们用印泥将古代青铜印章钤盖于纸面时,其所展现的已非原本的面貌:边角可能磨圆了,边框与线条也没那么笔直光滑了,或缺了一小块,或断了一小节,甚至字迹模糊、变形……然而,正是这些不确定的、偶然的、时光造就的痕迹,恰恰形成了青铜印章斑驳古朴、妙趣天成的美感。

第一节 精美的先秦印玺

提示与范例

战国·甫阳口师玺

白丈 (阴文)

秦·右马厩将

在战国印玺中,宽边细朱文印最 具代表性。其特点是以金文书体人 印,采用铸造工艺。线条精细、硬 挺,直圆分明,字势流畅。白文印有 凿刻和铸造之分,凿刻的白文印玺字 形、线条多恣肆、开张;铸造的白文 印线条圆厚,字形趣味与金文相同, 结体凝重。

● 先秦朱文印

肖喜

王法

长狂

佃氏钥

长疾

陈臣

长高

事画

长黑

长秦

长狂

事武

肖和

长绍

● 先秦白文印

思言敬事

思言敬事

厩印

华西

正行

得之

张土

张台

徒口都丞

文安都司徒

临摹·创作·技法

接图例照片学习执刀,并在印石上练刻线条。

记住关键词

宽边细朱文

评价与思考

谈论和比较朱文印和白文印线条的不同之处。

课外实践

查阅青铜器文字资料,对照印文、字体,并用毛笔临字。

三指执刀法

执刀图例②

拳式握刀法

第二节 工整的汉印

提示与范例

汉印以白文印为最具代表性。汉印字体属小篆,但形成印面文字后则 称为"缪篆"。

汉印的特点是笔画多方折、盘曲,目的是为了适合印面的方形。文字 布局严正均匀,线条结体方圆兼之,制作规范,尤其是满白文印,精致典 雅(指文字笔画几乎占满印面,见右图)。

汉·公孙喜印

汉·徐唯印

汉印多铸造,一般都平稳工整。凿刻的印大都是为临时封授官职急凿而成,故被后世称为"急就章"。凿刻的印一般字体开张有气势,使刀如笔,线条的变化比较丰富,但也有粗率、简单的作品。

● 汉白文印

亭南单印

孙延寿

护军印章

梁父令印

丁若延印

郭忘得印

孙参

孙安国印

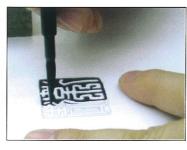

冯遂

● 临摹步骤

1. 用纸描摹印稿。

2. 用墨填印稿。

3. 将印稿蒙在印石上, 并用少许水略湿印稿。

4. 再用干纸吸水,覆盖拷贝纸,用手 指磨平印稿

5. 用墨再填已经印在印石上的印文。

6. 刻石。

7. 清理印面。

8. 打出印样。

临摹·创作·技法

请按临摹步骤图例临摹一方汉印。

记住关键词

缪篆 铸造 急就章 满白文

评价与思考

请谈谈汉印的主要特征。

课外实践

搜集五方现代人使用的具有汉印风格的印章, 并指出其特点。

第三节 古代印玺的趣味与变化

提示与范例

古代的印章历经千年之后,由于表面剥蚀、残损,从而使 笔画、结字及印面出现了一些出其不意的变化而显得模糊朦 胧。另外,字形笔画的多寡不同,又随印面分布,出现了一些 明显的疏密、虚实的变化,还有的因为文字安排不够严谨或者 制作匆促、工艺粗糙等,笔画也会出现省略缺失。凡此种种都 属天工造化,往往带给我们另类的感受——或稚拙憨厚、古拙 质朴,或生动率性、顾盼生姿,或斑斓,或奇肆。这是在工 整、精美之外的另一种天成妙趣。

左桁*木

● 边框的变化

榆平发弩

● 印形印面的变化

海口山金贞揣

计官之玺

正官之玺

万岁

** 大夫玺

苹大夫之玺

广宁太守章

子栗子玺

兰干左尉

黄籴之玺

庚都丞

赵偃

临摹·创作·技法

在图例中寻找一方你喜欢的印章进行临摹。

记住关键词

剥蚀 残损 疏密 虚实

评价与思考

请辨析本节图例印章的类别,谈谈它们主要有哪些审美特征。

课外实践

参观有关书法篆刻的展览, 阅读有关书法的报刊, 找出五方较有趣味的篆刻作品, 并指出其艺术特点。

第四节 鸟虫篆文印章

提示与范例

鸟虫书是一种把篆字经过美化的字体,将鸟、虫、鱼、龙等形象融合于篆书的笔画中,治印时既要保持书法线条的力度和流美,又要有图像化的趣味。制作此类印章既要谙熟古文字,又要深通画理,还要精于刀法,三者融为一体,十分不易。汉代时有这种印章的形式,但数量很少。

汉·鸟虫篆印 武意

● 方介堪鸟虫篆文印章

方介堪(1901—1987) 名岩,书斋名"玉纂楼",浙江温州人。12岁到钱庄当学徒。后摆摊刻字为生。22岁人湖南名士谢·家,为其整理典籍,勾摹古今印谱。数年之内刻以万计。方介堪平生治印约三万方,其中最富创意、也最有成就的首推鸟虫书印章。他精篆法,善变通,印章章法娴熟,刀法畅顺灵动,线条精美委婉。所以他的鸟虫篆无论如何曲折,绝无强作盘绕,图形线条与文字线条配搭结合得十分自然、合理。故成为篆刻艺术中以鸟虫篆文治印的代表人物。

张氏七千

唐云私印

边款

饶宗颐

临摹·创作·技法

用毛笔或钢笔描摹一方鸟虫篆文的印章。取自己姓名中的一个字,查阅鸟虫篆文字典,设计 一方鸟虫篆文印稿。

记住关键词

画理 刀法 图形线条 文字线条

评价与思考

鸟虫篆文印章的美感主要表现在哪些方面?

课外实践

查阅春秋战国时期的漆器纹样等资料,体会图形线条的美感。

第四章 刻出来的印

秦汉以后,印章的使用和官印制度虽然仍在延续,但通常换官不换印,官印成为一种恒久使用的代表官方权力机构的信物及象征,而私印的使用则日渐式微。

晋代以后,由于纸帛的广泛使用,书画艺术得到很大的发展。于是便有收藏家在书画作品上印上自己的姓名印以证其所有,这种做法一直持续存在。唐代时已有文人的斋号印出现。据说宋代文人也几乎都有自己的斋馆别号印。还有一些文人雅士把印章(私用印)作为点缀,使用在书画作品中,米芾就是其中的代表人物。宋末元初,书画家赵孟】明确提倡"诗书画印"相结合,遂使印章成为文人书画作品中不可缺少的一部分。

至元末,画家王冕发现了一种适合镌刻印章的石材(俗称"花乳石")。这种石头不同于青铜和玉,其篆刻不需借助特殊工艺或专业工匠来完成,普通钢刀即可刻制石章。王冕的这一发现使文人自篆自刻印章成为可能。至此,印章的产生和作用也就发生了根本性的转变。过去主要由工匠制成的、实用性的作为产品的印,变成了由文人自己创作完成的作为艺术的印;以铜为材、以铸为主的古代印玺彻底转变为以石为材、以刻为主的流派印。这使印章有了新的用途——在印章实用功能逐渐丧失的时候,又开辟了一条通向艺术的新路。

第一节 别开生面——赵孟烦、王冕、文彭印作

提示与范例

明代的文彭被视为开创流派印先河之人。流派印的特点主要是大量使用石头刻印,其次是 结字和印面布局也与汉印有很大的不同。实际上,在此之前的王冕、赵孟*等人已经开始了类 似的篆刻艺术的实践。

赵孟*像

赵孟*(1254—1322)字子昂,号松 雪道人、水精宫道人,湖州(今属浙江) 人。工书法,行书、小楷尤精。其画开创 了元代新画风。兼工篆刻,以"圆朱文" 著称。据说,赵孟】的篆刻多数是自篆印 文,由他人代刻。

印作特点:流传的赵孟*印样多朱 文,"细笔圆转,姿态柔美"。

● 圆转柔美──赵孟*印作

赵氏子昂

赵孟*印

赵

赵氏书印

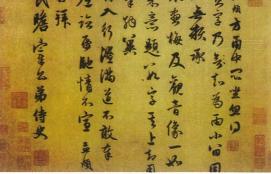
松雪斋

红衣天竺僧图

赵孟*

行书手札

赵孟*

● 斑驳粗朴——王冕印作

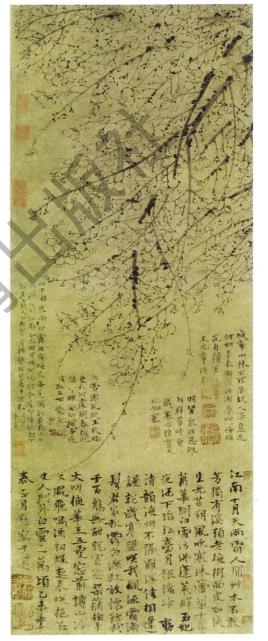

会稽佳山水

王冕(1287—1359)字元章,号 煮石山农、梅花屋主等,诸暨(今属 浙江)人。出身农家,少即好学。白 天放牛,晚至佛寺长明灯下读书。曾 屡试科举不中,归隐九里山卖画自给。 工墨梅,能刻印,相传以花乳石作印 材,自他始创。

印作特点:取法汉印,追求斑驳 趣味。

墨梅图轴 王冕

● 开宗立派——文彭印作

文彭(1498—1573)字寿承,号三桥,长洲(今江苏吴县)人。曾任明朝南京国子监博士。是明代著名书画家文徵明(明"四家"之一)的长子,也擅长书画。印法秦汉,以小篆体人印。据说,文彭在南京时,无意中得四筐灯光冻石,剖为印材,亲自操刀治石。遂使文人刻印的风气大开,也使冻石声名远播。有众多追随,得"吴门派"之称,被尊称为明清"流派印"之开山鼻祖。

印作特点:取小篆体变化汉印结字,是流派印风形成之前的草创阶段。

寿承氏

文彭之印

七十二峰深处

"七十二峰深处" 是文彰的代表印作。抗 战时期出土,印侧有行 单款"文彭"二字。据 分析,是请刻牙名匠李 文甫所刻。

琴罢倚松玩鹤(边款)

琴罢倚松玩鹤

临摹·创作·技法

摹刻文彭"七十二峰深处"印。

记住关键词

圆朱文 流派印

评价与思考

- ①为什么说文彭是流派印的"开山鼻祖"?
- ②印入书画对文人画发展的影响。

课外实践

- ①查阅相关资料,了解王冕的绘画。
- ②查阅相关资料,观察印在写意画中的使用,说明诗、书、画、印相结合的意义。

第二节 再造辉煌——邓石如、吴熙载、赵之谦印作

提示与范例

自明代文彭之后,出现了不少标新立异的流派及其代表人物。以邓石如为代表的"皖派"(也称为"邓派")对流派印的发展影响巨大。而以吴熙载、赵之谦的成就最为突出,作为明清流派印的代表人物,他们为篆刻艺术的发展作出了积极的贡献。

承前启后——邓石如印作 雷轮五面印

雷轮五面印实物图

雷轮

子與

邓石如(1743—1805)原名 琰,字顽伯,号完白山人等。安 徽怀宁(今安庆)人。精熟小 篆,故能以书写性人印。刀落石 开,线条酣畅流走,一气呵成。 印面布局大开大合, 雄健、朴 茂,被誉为"书从印入,印从书 出"的典范,是数百年明清流派 印中承前启后的巨匠, 并深刻地 影响了晚清的诸多篆刻名家。

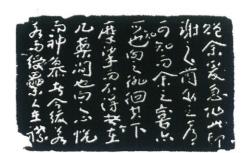
江流有声断岸千尺

印作特点:印面字形结体 方则方,圆则圆,对比分明。 疏则疏可走马,密则密不透风。 "江流有声断岸千尺"一印,无 论在刀法、篆法、章法,还是 意蕴方面,都备受印学界的尊 崇,被视为千古绝唱。"意与 古会"一印至今被印学界视为 楷模。

● 儒雅平和──吴熙载印作

吴熙载(1799—1870)原名廷飚,字让之,号晚学居士。江苏仪征人。四体书皆精妙,擅画。小篆字结体稳健,治印极擅布局,虚实相生,平中见奇。晚年治印运刀,如行云流水,"使刀如笔"。其刀法之精熟为数百年中之第一人。吴熙载篆刻为学习篆刻者首选,后世印人如吴昌硕、黄牧甫等皆从中受益匪浅。

印作特点:朱文、白文印文均强调线条书写意味的起始、轻重等变化。

吴熙载印

熙载

仲阳

楚畹农

子鸿

兴言

好学为福

观海者难为水

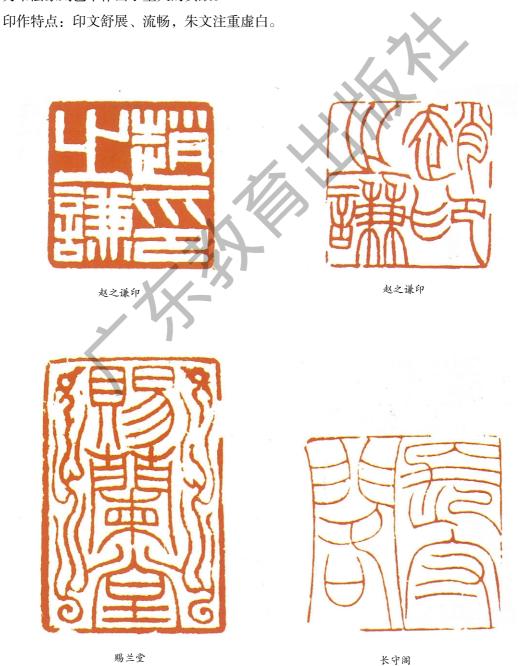

吴熙载书五言诗

● 妙趣横生──赵之谦印作

赵之谦(1829—1884)初字益甫,号冷君,后改字扔叔,号悲盒,浙江会稽(今绍兴)人。 在诗文、绘画、书法篆刻以及碑刻考证等方面,都有其独特的风格和很高的成就,是晚清时期 杰出的艺术家。

赵之谦能广泛地将秦权、诏版、汉碑篆额、钱币、镜铭等篆体人印。其印作取材广泛、意境清新,间用六朝造像,阳文款识亦为印章边款开辟了新的途径,其创新意识深刻地影响了后世,为书法篆刻艺术作出了重大的贡献。

金石录十卷人家

边款

人书俱老

伯寅藏书

小篆楹联:举头望明月,倚树听流泉

梅花图轴

赵之谦

临摹·创作·技法

先用纸、笔临摹几方流派印,再用刀、石刻 出其中一方。

记住关键词

皖派 篆法 款识

评价与思考

- ①邓石如的印面、线条、风格给你最为深刻 的感受有哪些?
- ②请查阅资料,试说明流派印中的几个代表 人物及艺术特征。

课外实践

查找吴熙载、赵之谦的小篆字体书法资料, 了解并练习小篆字体的结字、用笔等。

第三节 气象万千——黄牧甫、吴昌硕、齐白石、乔大壮、陈巨来印作

提示与范例

清末民初,流派印发展得愈加兴旺,在杭州出现了治印的学术团体"西泠印社",吴昌硕为第一任社长,吴氏印风质朴清新,为印坛所推崇。另有久居广州的黄牧甫,则发展了一种工整、光洁、有稚拙意味的崭新印风。吴、黄二人在流派印之后,卓然崛起,又成为一代名手大家。继有乔大壮承黄氏衣钵,自出己意,更有齐白石光大吴氏印风,登峰造极,为流派印高峰续写了极其光辉的篇章。此外,还有一位圆朱文高手陈巨来,他完善和发展了篆刻艺术中一种被称为"圆朱文"的艺术风格流派,是现当代的一位重要印人。

● 简洁平整──黄牧甫印作

黄牧甫(1849—1908)字士陵,安徽黟县人。久居广州,专门治印。其印风简洁平整,富于创造力,影响深远,为百年难得。

印作特点:印面光洁,线条平直。看似板正,实则神采妍美,别具韵致。朱文线条劲健中寓婀娜,白文线条方直中显圆润。朱文印构图在变化中见平整,白文印构图在乎整中含变化,技术精熟,道法高明。

祗雅楼印

黄牧甫所治印章及边款

三水一腐儒

泗州杨三

才己庐

长相思

伯吾所宝

黄遵宪印

饱米斋

锻宏

务耘

● 长枪大戟——吴昌硕印作

雷浚

吴昌硕 (1844-1927) 原名俊卿, 字昌硕, 号苦铁,浙江安吉人。被认为是近代艺术史上集 书、画、印三绝于一身的艺术大家。吴昌硕的艺 术首先得益于书法,主要是取法石鼓文。其印章 也不例外, 求书写趣味。印文线条时而拖泥带 水、水墨淋漓,时而又斩钉截铁、长枪大戟。其 艺术风格影响深远, 也为齐白石的篆刻艺术提供 了一个发展的平台。

印作特点:刀法雄健,粗犷泼辣。

秦山残石楼

边款

石榴图

吴昌硕

仙桃图

吴昌硕

高華公 古治芳雜幸 古於鐵龍金 月時為公政

边款

● 大刀阔斧——齐白石印作

齐白石(1864—1957)原名纯芝,字渭清,后改名璜,字濒生,号白石,湖南湘潭人。曾任中国美术家协会主席,并获得世界和平理事会 1955 年度国际和平奖金。齐白石的绘画成就非凡,篆刻自成一家,书法佳,能诗文,是中国近代史上杰出的艺术大师。

齐白石出身农家,早年曾为木匠。著名画家傅抱石曾经有一篇专论白石篆刻艺术的文章。其中说到,如学齐派印,最好先去当木匠,学会刀劈斧砍再说。此言当有调侃意味,但意在说明,齐白石印的艺术有极其深厚的生活基础,不能简单地看待和模仿。

白石印章线条大刀阔斧,横冲直撞,印面布局大 开大合,奇肆朴茂,有强烈的视觉冲击力,数百年来 流派印中所蕴涵的雄强的张力追求,到此成为极致。 "不知有汉",这是齐白石的印语,也是齐白石对篆刻 艺术态度的写照。

印作特点: 多单刀、冲刀,力度强悍,非一般人能及。

不倒翁

边款

中国长沙湘潭人也

齐白石

边款(三面)

白石

边款

白石篆字

鲁班门下

边款

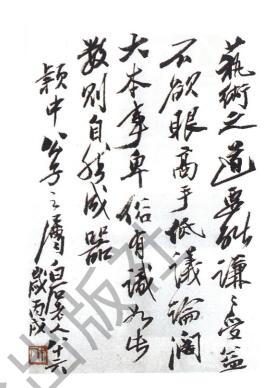
篆书立轴:年高身健不肯作神仙

海乌堂

夺得天工

齐白石书法

贝叶虫草

部制

曾克*

梦楼

民之

● 华美从容——乔大壮印作

乔大壮(1892—1948)字大 壮,别署壮殴、波外翁,四川华 阳人。有奇才,善诗词。徐悲鸿 为其造像,誉称词宗。书法篆刻 家沙孟海曾说,黄、吴二派之后, 仅有乔大壮、齐白石两位印人能 名列印史,这是至言。

乔大壮篆刻出自黄牧甫,对 金文书体感受独特,深得金文字 华丽之润美,能古意盎然,又生 机勃勃,极具现代性。学习乔印 者应多研习金文。

印作特点:线条圆润、挺劲, 印面华美,气度从容。

徐悲鸿所画乔大壮像

须髯如戟

边款

巨桥

遥怜花可可梦依依

鄂里曾氏

潘伯鹰印

克*草圣

狂篇醉句

庸之

玄隐庐

崇此简易

● 珠圆玉润——陈巨来印作

陈巨来(1905—1984)名】,字巨来、安持等,浙 江平湖人。陈巨来幼承家学,19岁起拜一代宗师赵叔 孺为师。其印章工稳典雅,平和秀润,圆朱文独步古 今,享誉印林。

印作特点:赵叔孺认为陈巨来的作品"篆书淳雅,刻印浑厚,圆朱文为近代第一"。著名学者施蛰存称他"以圆朱文雄于一代"。著名鉴赏收藏家王季迁称赞他"在圆朱文造诣尤深,如此,可称为在世国宝"。

吉金寿石藏书乐画校碑补帖玩瓷弄玉 击剑抚琴吟诗谱曲均是瑞午平生所好

雪江楼

敖不可长

广东省博物馆藏印

平澹天真

梅景书屋

临摹·创作·技法

找出吴昌硕和齐白石相近的朱文印各一方进行临刻。

记住关键词

简洁平整 刀法雄健 不知有汉 大刀阔斧

评价与思考

请查阅"西泠印社"的相关资料,写一段有关"西泠印社"的介绍文字。

课外实践

对照比较吴昌硕与齐白石的印章和黄牧甫与乔大壮的印章,找出其异同,试说明继承与发展的关系。

第四节 刻印的刀法

提示与范例

单刀: 一掷千金浑是胆

齐白石

单刀

单刀指线条是由一刀直接完成。一侧光 滑,一侧呈齿状,表现刀的趣味。

双刀: 直下龙岩上杭

方介堪

双刀

双刀指线条是由平行和对应的二刀完成, 线条浑厚。

冲刀(长刀)

刀杆向后倾斜约 30°~45°,刀杆斜躺,靠腕指之力向前推刀,一刀刻成。 因刻刀中途不停顿,故也叫长刀。

切刀 (短刀)

刀杆向后倾斜约 40°~60°,刀杆 明显竖立,然后向前按切刻刀,运刀一 起一伏。有停顿,故也叫短刀。

冲刀、切刀指的是两种运刀的方法。 刻白文印可用单刀,也可用双刀。刻朱 文印不论印文粗细,基本上只能用双刀。

临摹·创作·技法

选临一方单刀印作和双刀印作。

记住关键词

单刀 双刀 冲刀 切刀

评价与思考

说明用单刀和双刀刻出的线条传达给我们的不同感受。

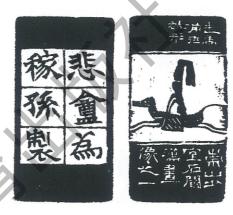
课外实践

找相关资料,看看齐白石印作中 的单刀线条对其篆书的笔画有哪些直 接、间接的影响。

第五节 边款的刻制与拓印

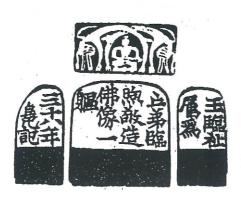
提示与范例

在印章背边刻上文字或图案,称为 边款。边款是篆刻艺术中别有意趣的一 个组成部分。边款内容可自题姓名,说 明该印是何时、何地、为何人而作,或 表当时心志,印文的内容、出处等,或 只是装饰性的图案等等。各书体皆可人 款,字数可多可少。文人刻边款之始, 一说为宋末元初的赵孟*, "松雪斋"、 "天水赵氏"二印侧刻有"子昂"二字 款。但一般认为是明代文彭等开创了刻 制印章边款艺术之先河。后有赵之谦, 为边款题跋再添新意。此后,刻制边款 蔚然成风。

赵之谦刻

● 边款

来楚生刻

黄易刻

刻有边款的印石实物 (蒋仁)

蒋仁刻

往 镇 摆 生 活 准 光 强 出 光 强 品

至 為 子 趙 之 謙 哉 謙

十有六日后治二年

赵之谦刻

丁敬刻

、点

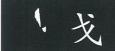
一横

1 竖

! 坚钩

/ 撇

丶 捺

7折

一、竖弯钩

● 边款的拓印

● 边款的刻法

边款刻法根据款识的字体和个人习惯与追求的不 同有所变化。较为简便的刻法是单刀切人,见图例介 绍。

刻边款1

刻边款2

● 边款的位置

边款一般刻在印章左侧面,款长的可以顺左连续 下去,若四面都刻,则以印文为正面开始。

拓印工具: 棕帚与拓包

1. 将印面洗净,蘸白芨水遍涂款面。(白芨为中药,用沸水调之使着指有黏腻感为度。也有只用清水的,但难度较大,手需灵巧。)

3. 纸微干时,将易干拷贝纸覆其上,以棕帚(俗称"棕老虎")力拭之,使字迹完全显露。然后去除拷贝纸,用棕帚轻擦纸面,使之光滑,即可上墨。

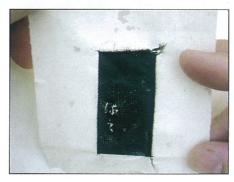
5. 拓包徐徐拓于纸面,每次上墨皆要薄,不使 墨透过纸背,先从无字处渐拓至有字处。直至 字口清晰,墨色均匀,即可揭纸。

2. 覆上拓款专用的连史纸 (或可用一般生宣代之), 蘸清水轻拭纸面。再覆上一层不易吸水的纸, 以掌按实。

4. 上墨需用拓包。以一小块细腻缎料裹以棉絮扎成,直径2厘米大小。以拓包轻蘸墨汁,并先在瓷碟边上轻轻扑打。

6. 拓款完成。

临摹·创作·技法

请按边款的刻法步骤学刻边款。

记住关键词

边款 图案 题跋

评价与思考

- ①边款与印章刻法的区别。
- ②边款的趣味性及其作用与意义。

课外实践

请在一块印石四边刻满文字,按拓印法拓印,自行装裱制成书签等。

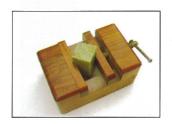

第五章工具与材料

刻印有很强的技术性,因此在治印过程中,工具和材料是极为重要的环节。所谓"工欲善其事,必先利其器",认识篆刻的工具和材料是治印的第一步,然后才能做好准备。在诸多的工具和材料当中,刻刀和印石起着较为关键的作用,直接影响到篆刻的艺术效果,而石头又难以辨选,所以应当多观察,多比较,才能做好选择。

第一节 工具

提示与范例

印床

刻刀

印泥

● 印床

初学篆刻者,应使用印床。如一手握石一手运刀,则易因用力不匀而使刀刃滑出伤手。印床主要是起稳定印石的作用,使刻印运刀时力量能够均匀。

刻刀/

刻刀是篆刻的主要工具,一般使用平口双面刀。材料以硬质合金钢为好,其刃口不易变钝。

🏓 印泥

印泥的种类很多,红色印泥中有深红、大红、朱红、 胭脂(偏紫)等。

砂纸

砂纸用来磨平印石,使印面平整光洁,便于刀刻,也使钤盖时印面平稳,印色均匀。

临摹·创作·技法

向书法篆刻家、画家请教有关工具与材料的使用方法,再到文具店选择和购买。

记住关键词

平口双面刀 硬质合金钢

评价与思考

说明"工欲善其事,必先利其器"的道理。

课外实践

用宣纸做一个印谱,请一些篆刻家、书法家、画家把他们平常使用的印,钤盖在自制的印谱上。

第二节 材料

提示与范例

作为印石的石材中,以青田石、寿山石 为主。青田石清脆但不失柔韧性, 软硬适中, 受刀最好。寿山石温润余而爽不足。昌化石 一般多沙钉, 昌化鸡血石则以观赏收藏为主 要价值,而非实用的印材。以上三种石材因 被长期开采, 佳品已日渐稀少。近年来, 市 场多见产于内蒙古的巴林石,观赏性好,然 偏粉腻,滞刀,但也不失为一种较好的印材。

● 寿山石

寿山地处福建福州北部, 离市区约30千 米。寿山石因产于寿山而得名,是印材佳品, 与青田石相比, 其质地较坚脆或略带粉滞 当地的矿脉范围很广,品种很多,相差也很 大。

据记载,寿山石开采的历史有1500多年, 至清末,开采尤盛。据《后观石录》记载: "自康亲王恢闽以来,凡将军督抚,下至游官 药士者,争相寻觅。

近代有人将寿山石矿分为高山、月洋、旗 山三大系。高山系为三系之首。高山系中·田 黄石为"石中之王"。民国年间就有"一两田 黄三两黄金"的说法,为寿山石之极品。月 洋系中以芙蓉石为最佳者。田黄石、芙蓉石、 鸡血石被誉为中国"印石三宝", 寿山石已占 其二,可见品质非凡。旗山系产石一般呈不 透明蜡状, 多为规格化印章用材, 仅有个别 品种较佳。

猪油白芙蓉石

田黄石

白芙蓉石

寿山全景

● 昌化石

昌化石出产于浙江省临安市昌化 镇西 50 千米外、海拔高达 1300 米的 玉岩山。石中有带红斑鲜如鸡血的, 称为"鸡血石"。鸡血石因其名贵稀 少,遂成为昌化石之代称,并与寿山 田黄石、芙蓉石列为"印石三宝"。

昌化鸡血石的发现和开采已有一 千多年的历史。作为印石,始于宋代, 兴于明清, 尤在清朝廷备受赏识。鸡 血石的品质高低,主要是按血色的多 少以及鲜艳度和形态的不同来评定。 一般以石中血块多而大,且呈流动状, 色鲜为佳,全红为上,全红者称为 "大红袍"。大红袍、全血和六面血为 极品(见"田中角荣"印,周恩来赠 送日本前首相田中角荣的礼品)。鸡血 石除讲究血色以外,也讲究石头的质 地和底色。质地以透明状冻石为上, 底色讲究色彩绮丽、斑斓、流动、变 化。例如把白、红、黑清晰相生者称 为"刘关张",取刘备之白、关羽之 红、张飞之黑意,此类石已十分罕见。

鸡血石的品种名称很多,但精品稀少,价格昂贵。近年来一些印石对章的拍卖价格最高达 250 万元人民币,与稀世珠宝等价。

昌化鸡血石产地地图

鸡血石扁方章

刘关张鸡血石对章

鸡血石对章·印文"田中角荣"

五彩冻鸡血石对章

● 青田石

青田石产于浙江青田,为明清以来使用最多的印材之一,石色以薄绿色居多。质地温润脆软,易于雕刻。考古发现早在南北朝时期,就有以此雕刻成石猪的墓葬品。十七八世纪时,青田石商由陆路经西伯利亚,前往欧洲贩卖青田石雕。可见在清代,青田石的开采已具相当规模。

青田石产区分布较广。著名的品种有灯光冻、 封门青、黄金耀等,但是产量较少。产量最大、 最常见,也最具代表性的石料为青石。一般的青 田石章主要选用此石,据传宋末元初赵孟*首用 青田灯光冻石治印,然后是明代文彭的大量使用, 使青田石名播四方。一般从篆刻家和治印的角度 看,青田石的石性被认为是最好的。

青田石 (灯光冻)

● 选石标准

印石质地以细、冻、实、纯为上,以石质石 色单纯者为贵。"细"者触摸有油腻感,"冻" 者如蜡状透明(一般只有质地特别纯净才有冻 感),"实"指结实无裂纹,"纯"指质地匀净少 杂质。一般刻印选用略显半透明蜡状的印石即可。

青田石主要产地——山口

临摹·创作·技法

选用一方青田石和寿山石,刻相同的印文,体会石质的不同。

记住关键词

印石三宝

评价与思考

谈谈你对印章石的认识。

课外实践

请按选石标准观赏和购买石头。

敬告作者

我社根据教育部制定的《全日制义务教育课程标准(实验稿)》及《普通高中课程标准(实验)》,编辑了多种义务教育和普通高中新课程实验教材,并通过了全国中小学教材审定委员会的审定。在这些教材的编写过程中,我们选用了多位作者的作品(含图片),并多方与作者进行联系,取得了他们的大力支持。在此,我们表示衷心的感谢。但是仍然有部分作者因地址或姓名不详而无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系,我们将会对有关事宜作出妥善处理。

联系电话: 020-87613835 邮编: 510075

地址:广州市环市东路 472 号粤海大厦 12-15 楼 广东教育出版社