

林墨子 著

「圖解鳥虫印」

海峡出版发行集团
福建美术出版社

【目录】

序言／欧键汶·····四

壹 源远流长·鸟虫印源流·····七

先秦·····八

秦汉·····一〇

宋元明清·····三六

贰 推陈出新·二十世纪鸟虫印名家·····三九

方介堪·····四〇

韩天衡·····五四

吴子建·····七四

叁 意解心得·林墨子鸟虫印作品选·····九五

肆 抛砖引玉·鸟虫印创作示例·····一一五

篆稿设计·渡印上石·····一一六

奏刀镌刻·····一一八

钤印修整·····一二〇

边款创作·····一二二

涂墨直接奏刀镌刻·····一二四

边款拓印·····一二六

后记·····一二八

林墨子

〔圖解鳥虫印〕

海峡出版发行集团
福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图解鸟虫印 / 林墨子著. — 福州 : 福建美术出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5393-3073-0

I. ①图… II. ①林… III. ①篆书—书法—中国—图解 IV. ①J292.113.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 019426 号

图解鸟虫印

作 者: 林墨子

责任编辑: 陈 艳

出版发行: 海峡出版发行集团 福建美术出版社

社 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

网 址: www.fjmscbs.com

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

印 刷: 福建省金盾彩色印刷有限公司

经 销: 福建新华发行集团有限公司

开 本: 889×1194mm 1/32

印 张: 4

版 次: 2014年3月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-3073-0

定 价: 28.00元

如发现印装质量问题, 请寄承印厂调换

【目录】

序言／欧键汶·····四

壹 源远流长·鸟虫印源流·····七

先秦·····八

秦汉·····一〇

宋元明清·····三六

贰 推陈出新·二十世纪鸟虫印名家·····三九

方介堪·····四〇

韩天衡·····五四

吴子建·····七四

叁 意解心得·林墨子鸟虫印作品选·····九五

肆 抛砖引玉·鸟虫印创作示例·····一一五

篆稿设计·渡印上石·····一一六

奏刀镌刻·····一一八

钤印修整·····一二〇

边款创作·····一二二

涂墨直接奏刀镌刻·····一二四

边款拓印·····一二六

后记·····一二八

【序言】

欧键汶

方寸印面是一个充满隐喻性的空间。

一部篆刻史既是一部文字演变史，也是一部审美演变史，更是一部技艺演变史。它在方寸之间藏纳世间万象，是我们窥见古人心性与智慧的一粒芥子。鸟虫印和肖形印正是篆刻“芥子”中的两座七宝“须弥山”。

鸟虫印，入印文字是“鸟虫书”。此种篆书体表现出对汉字进行装饰化书写的努力。它凭借篆书高度灵活而富有秩序的结构特点，将篆书笔画甚至结构部件幻化为龙、虫、鱼、鸟之形，使得篆书有了高华繁丽、迷幻幽深、似是而非的独特趣味。鸟虫印的难处有二：一是纹饰，二是精神。严格说来，创造纹饰确实不是篆刻家的当行本色，而应该是职业设计师的工作。一个篆刻家对纹饰运用的熟稔和品味拿捏的适度，基本决定了一方鸟虫印的品质。故而鸟虫印有“印从纹饰出”的说法。但我以为，纹饰仍然不是鸟虫印最难的关节，最难的应该是精神。无论纹饰如何繁丽都不能遮掩篆刻者作为人的精神，换句话说应该能够透过鸟虫印的纹饰看到篆刻者的心胸、气质、脾性等等鲜活的生命情态，否则就真的只是纹饰而已了。因此，篆刻者抓刀向石之际，脑子里应该把纹饰放下，专注于刀石之间的亲昵、抵牾、抗争以至迸裂，将之转换成一种属于个人的节律，唯有如此鸟虫印方能基于纹饰而生于印人。

肖形印，入印的是具象的图案。举凡走兽飞禽、人神魍魉，以至于亭台楼阁、万千世相、神启信符无不可入印。肖形印艺术大概有两个“命门”：

完型和篆化。完型，是在两个层面展开：一是图案本身尽量塑造成近似某种规则几何形，二是图形的外轮廓与印面的外形尽量吻合，总体追求“满”；篆化，就是塑形尽量“笔画化”，即便是面（白文）也要有篆书点画特有的律动感，就是强调“引”。“满”是平面构成的基本技巧，是彼时工匠实用心理的表现，从空间情调上看填满是简单乏味的，实在不算高明。“引”却是肖形印成为篆刻艺术而不是平面设计的关键，它保证线条成为既塑形又塑己的笔画，是肖形印“印味”的保证。

多数印人对鸟虫印和肖形印感情复杂，既有难以学习驾驭而以畏途视之，也有嫌其繁复具象而以末流视之。这恐怕都不是正常的心态。墨子兄谦和敦厚，游衍闽粤，既转益多师又颖慧闲雅，故其能领略乃师韩天衡先生篆刻之精义，又能窥见吴子建先生冷逸超迈之品格。

墨子兄致力于鸟虫印、肖形印的创作，用功之深，颇有心得。他的鸟虫印兼有繁简两体，繁者经营位置殚精竭虑、纹饰用刀老气横秋，简者落墨套刀灵动松活、结篆配篆信手拈来，行刀有妙到之处。而其肖形印尤为绝妙，在分朱布白上深得易大庵、丁衍庸的手段，以大面积的留红和不规则的印面凸显出印面空间自身的价值，唤醒了空间参与造型、营造氛围、抒发情感的功能性特征，充分激发了空间的活力。

因此，由他来解密篆刻的这两个特殊门类实在是不二之选。

癸巳十一月严冬于榕垣

壹

源遠流長

——鸟虫印源流

鸟虫篆文字兴起于春秋，盛行于春秋战国之际，战国晚期又趋于式微。鸟虫篆印章发源于战国玺，兴盛于两汉，汉以后逐渐趋于式微。

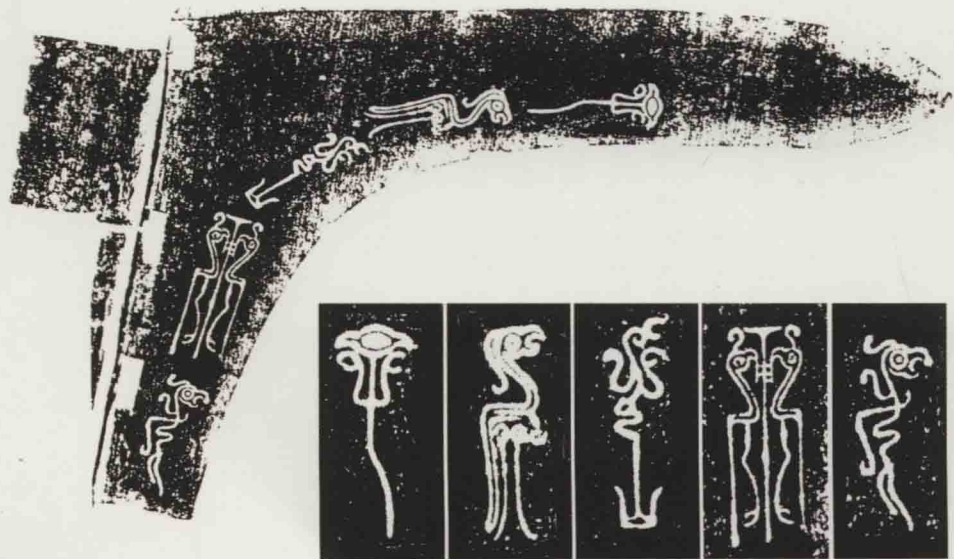
汉代是鸟虫篆印章最辉煌鼎盛时期，其形式丰富，尊贵奢华，将印章实用性与艺术性完美提升，为王公贵族所追捧。

明清时期，鸟虫篆印遭遇偏颇和曲解，肤浅低俗的猎奇手法更显得去秦汉传统甚远。在流派印崛起繁荣之际渐趋衰落。

【先秦】

春秋晚期至战国早期是金文装饰文字发展的鼎盛时期。以“鸟虫饰”为载体的金文文字成了当时的主流并在各个文字区域迅速发展，文字美化成为风尚，其工艺制作之精是青铜时代其他历史时期难以比肩的。

战国中晚期是春秋战国金文装饰文字的转化期。这是鸟虫饰铭文风格微和转化的时期，文字美化舍弃了辅助形象，出现了利用字形本体结构加以抽象符号来装饰文字本身的新趋向。在这些铭文中，虽然看不到明显的鸟虫动物形象，但是通过装饰性的结构和点画形态，却使人能萌发鸟虫书的联想，这一转变反映了文字艺术性装饰理念的深化和成熟。

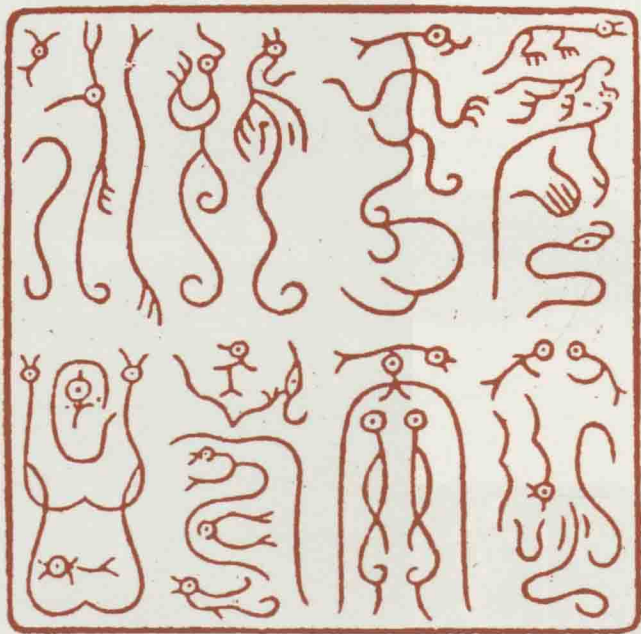
◎子贗戈，安徽寿县出土，鸟虫铭文5字，文字美化以侧视的鸟形组成。

◎春秋时期楚国器《王子午鼎》铭文，约公元前544年，是迄今为止所能见到的最早的鸟虫篆铭文。

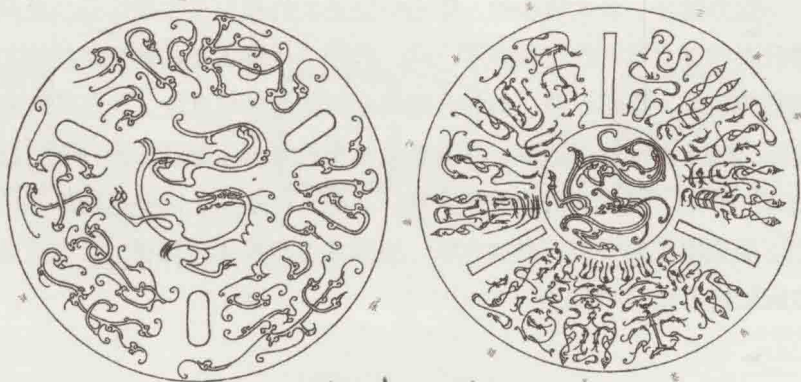
【秦汉】

鸟虫篆因其高贵华丽而为帝王所喜爱。著名的秦传国玉玺“受命于天既寿永昌”即为鸟虫篆印作。相传秦王政十九年（前228），秦破赵，得和氏璧，旋天下一统，嬴政称始皇帝，遂命宰相李斯手书鸟虫篆督良工在和氏壁上监造“秦受命玺”以示皇权象征，并打算以此玺传位后世。这足以证明鸟虫篆在皇权中拥有崇高和显赫地位。另外，更让学界大开眼界的还有1968年河北保定满城县西汉中山靖王刘胜夫妇墓中出土的一件以龙凤为篆饰的满工错金银铜壶。其篆饰缠枝之美，鍤金错银细若掐丝，美得无与伦比，工准可谓为西汉饰鸟篆的巅峰代表作。

◎秦传国玉玺摹本

传国玉玺虽经历了数朝，留下了许多传奇故事，但最终还是在历史的淘洗中不知去向。今天我们只能看到宋代薛尚功辑入《历代钟鼎彝器款识》的摹本。

◎西汉 铜质 通高40厘米 侈口 束颈 鼓腹 矮圈足

鸟篆纹铜壶很有特点，初一看壶身四周用金银线错出一组组眼花缭乱的花纹，甚为奇特精美。细看后才明白，原来这一组组饰纹就是巧夺天工的鸟饰篆，篆文内容据考古学者研究认为系一首朗朗上口的颂酒诗文。

迄今为止，各大博物馆、印谱所能见到的最早鸟虫篆印章当是战国玺，这比春秋鸟饰篆文字的产生稍晚了一些。战国鸟虫篆古玺的篆饰手法相对简单，但是却自成体系，风格一致。首先，确保金文印面的可读性，只在部分笔画上处理成鸟形，或使局部线形加厚，并有意从抽象的角度去缔造印面视觉的交错对比，营造似鸟非鸟、似虫非虫的想象空间。其次，在章法上以并笔留红强调视觉主次，使印面显得疏朗空灵，愈加有味。战国鸟虫印虽属萌初状态，但对鸟虫篆印式的发展却起了先导作用。

◎王官

◎埴说

◎日利千万

◎殷张 战国燕系朱白相间私玺 铜质 印面 1.2×1.2 厘米

◎畋弁

◎妝粥

◎长殳

◎王陞

◎邦华

◎口生惕恭

◎长寔

◎肖留

◎口张

◎公孙郾

◎公孙张

◎公孙秦

东汉许慎《说文解字·叙》中提到“秦书八体”中有“虫书”“殳书”这是关于鸟虫篆最早的文献记载。到了西汉初期，“虫书”仍作为“六体”之一。《汉书·艺文志》中记载当时的六体为“古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书。”因为古代虫字泛指飞禽走兽，所以“虫书”其实就是鸟虫书了。新莽时期也有六书，此时“虫书”已被“鸟虫书”代替。而鸟是鸟虫书中使用最多和最具代表性的形象，所以后世亦把鸟虫篆称为“鸟篆”“鸟书”。现在学术界一般以“鸟虫书”来统称这类文字。

◎閻丘長孫

汉代 铜质 龟钮

◎大利 汉代 铜质 掀钮 通高 2.8 厘米 印面 1.1×1.6 厘米

当我们读到这件作品的时候，很难不被汉人诡异的艺术处理手法感染。这是艺术家晤对自然的启发，是思想意识回到自身经验的表达。