

Xian Dai Ke Zi Yi Shu Ji Fa Yu Chuang Zuo

现代刻字艺术

技法与创作

王志安 著

西泠印社出版社

Xian Dai Ke Zi Yi Shu Ji Fa Yu Chuang Zuo

现代刻字艺术

技法与创作

王志安 著

西泠印社出版社

图书在版编目（C I P）数据

现代刻字艺术技法与创作 / 王志安著. — 杭州 : 西泠印社出版社, 2017. 4

ISBN 978-7-5508-1915-3

I. ①现… II. ①王… III. ①篆刻—技法(美术)
IV. ①J292.41

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第274420号

现代刻字艺术技法与创作

王志安 著

出品人 江 吟

责任编辑 叶胜男 王一帆

责任校对 刘玉立

责任出版 李 兵

封面设计 洪顺章

出版发行 西泠印社出版社

地 址 杭州市下城区西湖文化广场32号 (邮编310014)

电 话 0571-87243269

经 销 全国新华书店

设计制作 杭州典集文化艺术有限公司

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 12.75

印 数 000 1—5 000

书 号 ISBN 978-7-5508-1915-3

版 次 2017年4月第1版 2017年4月第1次印刷

定 价 78.00元

第一章 刻字艺术概述	1
第一节 什么是刻字艺术	1
第二节 刻字艺术的嬗变	3
第二章 刻字艺术比较	20
第一节 传统刻字与现代刻字	20
第二节 鼎足三国	22
第三章 刻字工具和材料	28
第一节 刻字工具	28
第二节 刻字材料	34
第四章 现代刻字技法	39
第一节 执刀法	39
第二节 基本运刀法与肌理效果	42
第三节 现代刻字的基本刻法	47
第四节 现代刻字创作流程	51

第五章 平面构成的基本形式	61
第一节 关于形式与构成	61
第二节 自然形态构成	63
第三节 抽象形态构成	66
第六章 立体与空间的基本形式	104
第一节 立体与空间的概念	104
第二节 形体与空间	106
第三节 线条的个性	118
第四节 形体的锐度	121
第七章 肌理的形式语言	123
第一节 肌理的形式与内容	123
第二节 肌理的组织形式	125
第三节 肌理的应用	126
第八章 色彩构成的基本形式	131
第一节 色彩的基本知识	131
第二节 色彩的性格与联想	135
第三节 色彩的调合	138
第四节 色彩的错觉	141
第五节 色彩的应用	147
第六节 色彩的观察与表现	160

第九章 创作内容与素材	169
第一节 文词内容的选择	169
第二节 书艺与素材	176
第三节 书体与内容	177
第四节 字数与形式	178
第十章 现代刻字创作	183
第一节 立意与构思	183
第二节 创作方法与步骤	185

第一章 刻字艺术概述

第一节 什么是刻字艺术

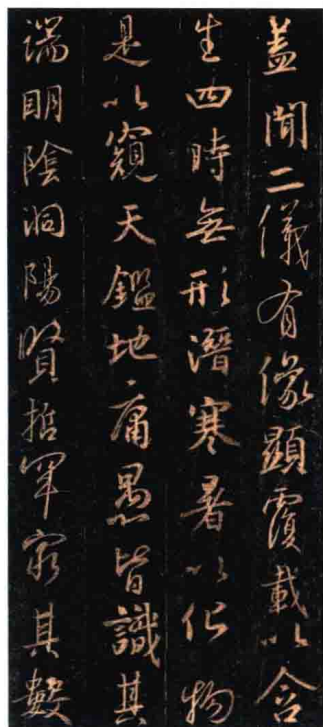
刻字艺术，顾名思义，即镌刻文字的艺术。利用工具在物质载体上刻画所形成的有艺术美感的文字，称之为刻字艺术。作为艺术门类中书法艺术的一种，它与篆刻因载体、创作方式等方面的不同而并存于大书法这一艺术门类中，并与非艺术门类的电脑刻字、印章有所不同。

刻字艺术可分为传统刻字艺术和现代刻字艺术两种不同的艺术形式。传统刻字艺术包含甲骨文、金文、刻石、碑刻、刻帖和楹联牌匾，以及在实用器物、器皿等物体上所镌刻的文字。随着文化日益发展，艺术不断嬗变，审美逐渐拓展，现代刻字艺术在传统刻字艺术的基础上萌芽、演变、升华为一门独立艺术。现代刻字艺术是以创作为第一要素，为人们提供审美的一种艺术形式。

现代刻字艺术中抒情的刻写方式，崭新的艺术语言，独特的艺术形式，表现的艺术哲学，诠释的主题性和现代性艺术精神，都符合时代审美的期盼。只要见过现代刻字作品的人们，绝不会把传统刻字与现代刻字混为一谈（图1-1）。

汉·《曹全碑》(局部)

唐·《集王羲之圣教序》(局部)

《锻造·器》 王志安

图1-1

第二节 刻字艺术的嬗变

中国的文字由“刻”而诞生。从远古人类在石、骨、木、竹、陶器上刻符的初始文字起，距今已有 6000 多年的历史。

刻字艺术与中国汉文字的形成、演进紧密相连，与中国文字史、中国书法史息息相关，成为中国书法史的重要组成部分。中国书法由古文字到今体文字，经过历朝历代的演变、传承，风格丰富多彩，名家经典层出不穷，刻字艺术功不可没，它为书写中国光辉灿烂的书法史做出了巨大的贡献。

本节不作书法、刻字史的梳理和研究，只是对刻字在发展过程中的技法、形式、线条语言和形式特征，作一简要的概说和分类。其中有些阶段是断代或一个时期的，有些刻法则跨越并延续了多个朝代。

一、刻字萌芽阶段

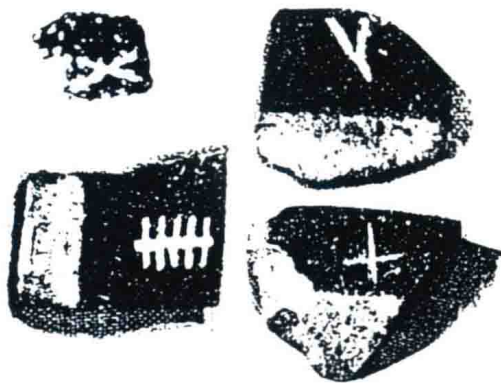
刻字艺术是镌刻的艺术。关于汉字的起源，后人有着种种传说和推测，现代古文字研究成果，让我们了解到其发展的大致轮廓：文字源于原始记事，主要以图画、镌刻的形式来作为语言的交流工具。它萌芽于仰韶文化时期，距今已有 6000 多年的历史。从出土陶器上的刻划符号看（图 1-2），今人虽然无法考识，但它已与甲骨文形体相近，表明着文字初始的端倪。考古成果表明，中国汉字由镌刻而产生，这是历史的结论。

镌刻特点：

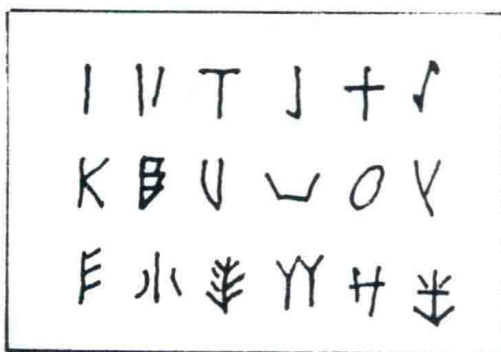
图符以象形为主，由于未形成文字，其特征虽然具有均衡、稳定的结构，但由于工具的简陋和刻划的随意性，尚未在镌刻技法、线条语言上形成一定的审美价值。

大汶口陶尊符号

半坡刻划符号文字

半坡遗址刻划符号文字

图1-2

二、刀刻体阶段

所谓“刀刻体”，是以刀代笔镌刻的文字，甲骨文即是其中之一。

镌刻特点：

1. 殷商时期，毛笔这一书写工具已经发明，人们既可在甲骨上直接镌刻文字，也可通过朱砂或墨进行先书后刻。由于物质载体的坚硬和工具性能的局限，冲刀的方法更利于直线运动，因此，毛笔书写的笔画的书写方向和线条长度仅为其参考，即书丹需根据刀的特点来书写。所以我们从文字结构和线条特征来看，甲骨文完全是以笔附属刀的形式，为“刀刻体”（图 1-3）。

2. 甲骨文遗存主要是公元前 13 世纪～前 11 世纪殷商王室的档案材料，是指从商王盘庚迁都于殷，到纣被周所灭的 273 年（另有学者推算为 275、253 年）间的文字，目前出土有 16 万余片，约出自 120 多人之手。由于这些镌刻者都是当时地位很高且有文化的贞人，其职业为镌刻，经过长期的锤炼，他们对文字结

图 1-3

构和线条的驾驭能力达到了出神入化的程度。郭沫若曾指出：“镌刻甲骨文的人无疑是当时的书家，而且有篆刻的高度技巧，为后人所无法企及。”甲骨文所呈现的大小有序、错落有致的章法，斜正方圆、均衡俯仰、自然天成的结构，劲挺隽永的线条，运刀轻重舒展，方者劲峭、圆者柔稳，无不显示了贞人所创造的形体之美，布局之美，充满生命力的刀刻线条之美。应该说，这是书刻合一，以刀代笔，是文人书家个性的体现。马克思曾指出：“人也按照美的规律来塑造物体。”甲骨文的从业者，是高素质的贞人，他们在创造艺术作品时对美的规律的运用，是无意识的自觉遵循。

3. 甲骨文所展现的美，首先是“刀”刻之美，是软毫毛笔所无法为之的。用刀刻出的迟缓、轻重、舒展、方圆、劲挺的线条语言展示着刻的个性，对于现代刻字创作线条语言的塑造，具有重要的借鉴和启迪作用。

三、铸刻体阶段

铸造工艺兴盛于两周。周武王灭殷而得天下，他从商朝的灭亡中，体会到人民的力量，从而采取了敬天保民政策来统治国家，建立了礼乐制度。随着礼制的实施，青铜器铸造业大力发展，器皿上的铭文日益增多，蔚为大观。刘体智的《小校经阁金文拓本》收录了 6458 器，容庚的《金文编》引用器目 3902 器，正字 2420 个，重文 19357 个，附录 1352 个。青铜礼器上的铭文，称作“金文”（图 1-4），是刻铸而成的。其产生过程为：先在泥范上用毛笔书写，再用刀镌刻，最后浇铸而成。此类文字，虽然于殷商和春秋战国时期已出现，但是形成规模且艺术成就达到顶峰在周时期。

两周金文与甲骨文同属镌刻文字，由于制作工艺不同，文字所呈现的形式特征、线条语言、艺术风格，各具审美特点。

镌刻特点：

1. 甲骨文因直接镌刻，瘦硬而中空，线条为原创性；金文范刻后浇铸，属二次形成，字形线条厚重而笔实，天然意趣减弱，工艺装饰美增强。

2. 由于书写、镌刻工具的改良，泥范易于受刀的优势，刻工操刀游刃有余，对毛笔轨迹的描刻、线条形态的再现，达到了细致精工的程度。浇铸后浑厚雄健、质朴凝重，拓展了毛笔书写的意趣。金文的形式语言是书法的、工艺的，较甲骨文失去了刀的率真之意与个性，然而它的高古、厚重、雄浑的气象，对于现代刻字创作表现历史感、沧桑感，同样有着重要的借鉴作用。

周·《大盂鼎》（局部）

图1-4

四、再现书法阶段

先秦冶炼技术的提高，为刻字提供了高硬度材质的工具，石刻逐渐得到了发展。因此，最早体现刻石艺术的当首推《石鼓文》（图 1-5）。秦统一中国后，秦皇初得天下，踌躇满志，并到处巡行，在多处立石刻字，炫耀其文治武功。据《史记·始皇本纪》记载，他在全国所立刻石共有七件：《泰山刻石》《琅琊台刻石》《之罘刻石》《会稽刻石》《峰山刻石》等。今天我们还能见到的只有《泰山刻石》和《琅琊台刻石》。《泰山刻石》虽残损严重，但秦篆面目尚可见端倪，而《峰山刻石》《会稽刻石》，为元人重刻物，只存秦篆格局，其风貌已荡然无存（图 1-6）。

图1-5 秦·《石鼓文》（局部）

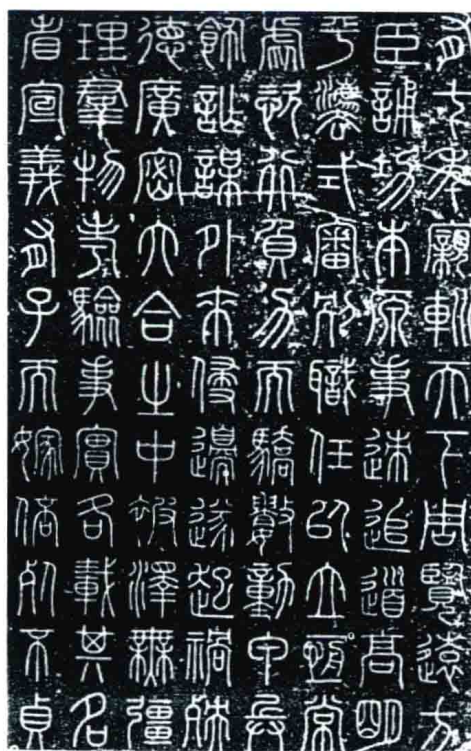
秦·《泰山刻石》（局部）

秦·《琅琊台刻石》（局部）

秦·《峰山刻石》（局部）

秦·《会稽刻石》（局部）

图1-6

汉代书法已由古文字演变为今体文字——隶书，到东汉隶书发展至鼎盛时期。汉代刻石极多，书体基本为隶书，种类有碑碣、摩崖等，后人称为汉碑。

汉代隶书刻字，由于书写者书艺高超，刻工精良，且风格多样，使其成为历代文人艺术家珍爱的书法佳作。代表性碑刻有浑穆方正的《张迁碑》、工整瘦硬的《礼器碑》、奇纵飘逸的《石门颂》、舒展俊秀的《曹全碑》等。正如清朝王澐所言：“隶法以汉为极，每碑各出一奇，莫有同者。”（《虚舟题跋》）隶书到东汉已发展成高度成熟的面貌，是我国书法史上光辉的一页（图1-7）。

汉·《张迁碑》（局部） 汉·《礼器碑》（局部） 汉·《石门颂》（局部） 汉·《曹全碑》（局部）

图1-7

镌刻特点：

再现书法刻法，跨越了由先秦至东汉，书体也由古文字转至成熟的今文字——隶书。这一阶段跨度之宽、文字变化之大，似乎不可能为同一阶段，但在刻字技巧和再现书丹轨迹的形制上是相同的。在技法上，刻工们无论是镌刻古文字，还是今体隶书，均是以保存文字、再现书法为目的。工匠技艺的优劣，在于能否最大程度地将名家的二维书迹变为形神兼备的三维形体，此亦为匠人使命所在。所以，无论何种书体的镌刻，皆是以刀来附属于笔，而决不允许镌刻者存有自我意识、刻制风格和刀的个性。后来唐宋的碑刻均为此类刻法。

再现书法，是文化艺术发展的结果，是时代审美的需要，她为书法艺术的研究、传承、发展，提供并保留了优秀的经典范本，与殷商贞人自由、个性、抒情的刻法，在性质上是截然不同的。

五、刀笔兼具阶段

书法发展到了南北朝，已由蚕头燕尾的隶书演变为楷体。楷书较之隶书，更具平直简洁、书写快捷且便利的特点。由于北朝文化等因素，刻字出现了史无前例的崭新技法。

南朝虽经历了宋、齐、梁、陈四个朝代，但社会较北朝更安定，经济得到了发展，朝野上下在安居乐业的状态下，从帝王、达官贵人至布衣都宝爱书法，以擅长书法为荣耀，风气与前朝不相上下，书风被“二王”所笼罩。从书法艺术来看，时代特征尚不明显，艺术成就亦逊于魏晋。在刻字艺术上，由于南朝较晋代禁碑稍松，时至今日我们还能见到著名的《爨龙颜碑》《瘞鹤铭》《萧憺碑》《萧景神道石柱题字》《刘怀民墓志》《萧融夫妇墓志》《王慕韶墓志》等（图1-8）。

南朝·《爨龙颜碑》（局部）

南朝·《瘞鹤铭》（局部）

图1-8