

社会艺术水平考级 SHEHUI YISHU SHUIPING KAOJI

南京艺术学院美术书法类考级专用教材

NANJING YISHU XUEYUAN MEISHU SHUFALEI KAOJI ZHUANYONG JIAOCAI

篆刻

分册主编 徐利明
编 著 查 律

前言

一、篆刻是一门怎样的艺术

把用印章拓盖出来的印迹作为欣赏对象的艺术称为印章艺术,它包括自先秦的古玺印到我们现在在石章上用刀刻表现美的艺术形式。

古代的玺印是出于实用的需要而产生的,在实际生活中作为人际交往的凭信使用,主要用于古代简牍的封检,至书写材料变成绢、纸后变为使用印色钤盖作为凭信和标记。由于实际使用情况的不同,以及相应的使用制度的规定,古玺印在形制、材料、工艺上有很大的区别,因此形成了丰富的形态。古代工匠在制作篆书玺印时,在完成实用要求的工艺过程中自发地将制作者的美感表现欲求融入其中,拓盖以后成为我们现在的审美对象。

到了宋、元以后文人对其产生了浓厚兴趣,倾注热情于其中,印章艺术进入了一个崭新的阶段。元以后,文人亲手刻制的印章主要采用石材,其制作过程有别于古代金属印章的凿铸,而以刀刻为手段,印文字体仍然以篆书体系为主。文人镌刻的印章着眼于在有限的方寸平面中表现更多的审美内涵,要求反映个人的气质个性和审美理想。把作为艺术创作的一个门类称之为“篆刻艺术”的,一般是指进入这个阶段后的印章艺术,是狭义上的指称,从广义上讲的“篆刻艺术”,包括此前的玺印阶段,与印章艺术的所指是一致的。

文人参与篆刻创作以后,有明确的审美主张和要求,并且在历代印的探索与努力之下渐渐地形成能够顺利地表现审美理想的技法体系。这是我们后人进行篆刻创作必须认识和掌握的内容。

二、如何正确对待篆刻艺术

历史上的印章不只在中国出现,但是作为印记的图章能够发展成为可以表现丰富精神内涵的篆刻艺术只在中国,并与书法一样向韩国、日本等国家在内的东南亚地区辐射,拥有了更多的参与者。

篆刻艺术以其自身不可替代的形式与内容成为民族传统艺术大家庭中的一员,与它的姐妹艺术诗、书、画一起成为传统文人重要的修养以及表现自我的方式,发展至今依然显示着旺盛的生命力。现今的篆刻艺术更以印谱、展览的形式展示其独特的艺术魅力,成为人们精神活动的一种高级形式。我们有理由更好地继承并使之发扬光大。

我们所要做的第一步就是正确地理解篆刻艺术的传统,把握它的本质,找到其命脉,然后,在此基础上能使之表现更多、更丰富的审美内涵。

三、社会篆刻艺术水平考级的意义是什么

社会篆刻艺术水平考级是面向全社会篆刻爱好者的能力测试,考核并评定考生所达到的艺术水准的等级。通过这个活动帮助考生了解自己的学习状况,激发进一步学习的兴趣,借助于此活动更好地加强自己的艺术修养,提升自身的文化素养。通过此活动在客观上达到普及艺术教育、提高国民素质的作用。

四、如何正确对待篆刻艺术水平考级

由于评定的客观性,要求实行规定时间、规定内容的现场测试方法,这种方法在实施时考生有临场发挥的不确定因素。另外,艺术水准的评判不可能如度量长度和重量一样有精确的度量器具,可以极客观地进行,得出一般不会有异议的结论。因此,篆刻艺术考级只能是在尽可能公正的前提下的一个相对的水平认定。

广大参与者应该把篆刻艺术水平考级当作自己篆刻学习的一个环节,而不是把注意力只放在测试所给定的等级上,不能因达到的等级沾沾自喜,更不能以之作为炫耀的资本,增长虚荣心,应该找出差距不断进步。

本教材为考生提供的是相对系统的篆刻艺术学习的步骤与方法,安排了知识和能力两方面的内容。每一级有明确的考核要求和评分的标准,目的是使学习者可以有相对具体的学习目标,能够自己衡量并努力达到,使评委有可操作的相对明确的评判标准,以便作出合理的判断。

查 律

1级

汉印 临摹

- 技法要求
1. 掌握石章打磨方法;
 2. 掌握所临刻印章的篆书书写方法, 正确写篆;
 3. 基本掌握白文印双刀冲刻法;
 4. 基本再现范印章法, 能有效钤盖印花。

- 评分参考
1. 印面打磨平整、光洁;
 2. 篆字无误;
 3. 能基本正确地行刀, 笔画线条形状基本准确;
 4. 抓住主要章法特征;
 5. 钤盖的印拓基本反映印面效果。

课题1 汉印概说

汉代是篆刻史上最辉煌的时代, 有大量的印章传世, 其中许多杰作, 我们今天反复观赏仍然十分耐人寻味, 不得不为之叹服。

汉印的整体风格特征是与古玺与秦印相比较而显示出来的。印章风格的变化是与文字书写的演变相关联的, 因为篆刻本身就是汉字存在的另一种方式。古玺以先秦古文字制印, 天真古穆; 秦“书同文”, 小篆是官方推行的标准书体, 印风为之一变, 趋于工整; 至汉代隶书成为通行书体, 入印篆书进一步变化, 形成汉代特色的印章体式。

字形进一步方整化是汉碑隶书的基本特征, 与此同时, 在庄重场合使用的印章文字也在秦印的基础上更加方正平实, 成为汉印的基本特征。由于印文字形日益方满, 栏界的辅助作用开始失去意义, 因此除西汉初期的少量印章外, 汉印渐渐没有了古玺与秦印中成为基本形式特征的边栏和界隔。

汉印文字书体基本遵循小篆规矩, 在追求方整丰满的过程中对于篆形常常予以适当的处理和改变, 形成了自己的文字特点, 称之为“摹印篆”, 又称为“缪篆”。摹印篆将先秦玺印文字的自由笔画规整, 与隶书一样, 开始出现“横平竖直”的特征, 在体现平正的基调下, 弧形、曲线的笔画仍然会表现其自身的美, 有时为了处理的需要个别笔画甚至有意屈曲回绕, 显得雍容和婉, 动静相生, 共同营造汉印的审美意境。

部分汉印中的方折和方形的起收笔是先秦与秦印中少见的, 成为汉印的又一特点, 这显然是受了同时期的隶书书写的影响。当然这些特征也是与日益方整的字形处理与匀称、方整的字形空间分布相适应的。这种严密规整的笔画在一些线条粗壮的白文印(红底白色印文的印章)中往往使留红减少到极低的程度, 细匀地分布于印面, 这类印章被后人称之为“满白文”, 这是汉印所特有的。

以上所说的汉印特征更多地体现在汉铸印中。所谓“铸印”, 是经过精心设计、制作, 铸造而成的, 其印文字形、布局一般都十分谨严、规整, 线条也十分匀称。与此在制作方法上不同的印章即是“凿印”, 凿印是直接预先铸造好的印坯上刻制, 以应临时急用, 故其字形和布局大多不十分规整, 有的甚至十分随意, 常有意外的妙趣。

西汉官印多出于铸造, 只有将军印和给兄弟民族的官印多为凿刻, 均为白文; 东汉官印则以凿刻为多, 亦为白文。西汉私印在初期也多出自凿刻, 白文, 而自中期以后铸印渐多。东汉私印有铸有凿, 也多为白文, 朱文印很少, 朱文印到魏晋时期渐多起来。

凿印中数量最多、最为典型的是“将军印”, 这类凿有“某某将军章”的武官金属印, 往往由于军事情况的需要临时颁授, 应急刻凿而成, 因此又称为“急就章”。此类凿印与铸印相比, 字形、笔

画、章法上有更多的随意性, 意外和即兴的表现比较多, 但总体的特征仍然在汉印的规范之中。

玉印是非铸制印章中特殊的一类。由于玉石材料的特殊性, 主要用于历代帝王的宝玺。传世汉印中除极少数的皇家用印外, 却有不少民间玉质私印。由于玉的硬度高, 不能轻易成形, 汉玉印使用砣具琢治与直接刻画相结合的方法。大多线条润畅工稳, 印面细腻精致, 别具一格。

汉印中还有一类“鸟虫印”。鸟虫书是春秋战国时出现的一种图形装饰化的篆书样式, 开始仅在篆书笔画之外连缀一些鸟或虫的形状, 后发展到以鸟虫形状代替篆书笔画。春秋战国时期的兵器上常用鸟虫书作纹饰。汉代将这种特殊书体用于印章, 成为一种新的印文样式, 见于私印, 数量不多。

铸印、凿印是从制造工艺上区分的, 玉印是相对于金属及其他材料而言的, 既有材质的区别, 又有制作方法的区别, 鸟虫印是由文字的表现形态不同而命名的, 它们在艺术形态上各有特色。此外汉印中还有一类不刻文字而刻图像的肖形印, 另有风味。

渭成令印

刘奉印信

立节将军长史

军假司马

课题2 摹刻准备：磨印、读印、摹写、覆稿

1. 磨印

买来的石章，印面一般不平整，可先用较粗的木砂纸或铁砂纸铺在玻璃板上打磨，磨平后再换细砂纸，磨到印面平滑无痕为止。磨印时为保持印面与印身成90度直角、避免倾斜，可采取默数数字的方法，画圈似地旋转着磨，印身的四个侧面依次在数完“一、二、三、四”后轮换位置，如此循环反复。还可用画“8”字的方法磨印。以手执印身，由内向外，再由外向内纵向地旋转按“8”字形的走线磨；也可自右向左，再自左向右横向地磨。

2. 读印

摹刻前人印章是篆刻学习的基本方法，目的是通过对前人优秀印章作品的摹刻来认识印章的审美内涵，掌握其表现手法及技术，为自己进行篆刻创作并形成自我的风格做准备。摹刻古印要做的第一步是读印，理解自己所要摹刻的范印。

篆刻创作必须把握的基本要素是字法、章法和刀法，此三者是读印的三个基本着眼点，也是摹刻能够直接把握之处。对于此三者的认识和把握必须结合具体印章的风格特点和审美意蕴，下面举例说明。

武猛都尉

都乡侯印

“武猛都尉”是一方汉官印。这方印方朴刚健又不失典雅精致。笔画以方直为主，方形点、块的排比使每个单字显得结实稳健，在规整粗密的横竖排列中圆转屈曲的长笔画为印面带来生机和韵律。“武”字左上部、“尉”字的内部左侧与右上的自然留红以及四字之间“十”字形红地使印面密中有疏，自然生动。起收笔处微妙的方圆形态变化使笔画显得精致、略带诙谐之意。摹刻时用刀宜深入而又知节制，既有大冲又有小切。

“都乡侯印”也是一方汉官印。这方印章与前一方一样都是铸印，相比较而言此印秀雅温润、清健活泼。此白文印笔画偏细，红地面积大大多于白，笔画线条没有前一方阳刚，清润柔美，但是线条质量却没有丝毫减弱。“都”、“侯”、“印”字中的长笔横竖劲健有力，印文中有很多短笔屈曲，但是绵里藏针，笔画交待清楚，力感明确，在力量的轻重分配上相互协调，动静相生。此印笔画排比疏朗，文字亦不逼边，但松中见密，形松神密。此印笔画起收精美，富于变化，笔画的转换处尤见匠心。摹刻时用刀须十分经意，下刀浅而冲刻婉转润畅。

3. 摹写要领

摹写古印时，取质薄的宣纸或连史纸蒙在印面上，用手掌一压，印面的四周在纸上就留下了外框折痕。然后用小号毛笔蘸墨在纸上印框子内摹写印稿。

摹写印稿时须将读印所得感受用毛笔表现于纸上，这时对原印的再现越具体越好，越精确越好。摹写会对读印时没有注意到的一些细节有新的更为深入的认识，摹写本身是读印的深化。摹写时可反复多遍，以选择最佳的印稿上石。

摹写印稿最要注意的是不可过多地描画，以免影响笔意的表现，力求笔触简洁到位。

4. 覆稿上石

印稿写定后，待墨基本上干后，将墨稿的正面对准印面覆上去，接着用清水将纸润湿，再在上面蒙上毛边纸或宣纸吸水，然后将湿纸揭去，换一张蒙上，用食指或中指的指甲背在纸面上用力压磨，凡有墨线处都要磨到，最后将印稿纸揭去，墨线（成反字）即全部复印在印面上了。如有些墨线还不够清晰，可以用笔细心地将模糊处勾描清楚。例：

摹写稿

上石后的效果

课题3 执刀法

执刀法有多种。因人而异,适宜与否,在于能否得心应手,更要看刻石成印后的艺术效果。

1. 五指执刀法

前人有“执刀如执笔,刻印如书字”之说,故而有如同执毛笔似的执刀法。这种方法,以拇指、食指和中指撮定刀杆,以无名指抵在刀杆后侧,并以小指抵住无名指,与“五指执笔法”相似,称之为“五指执刀法”。刀杆直立,向外(身体一方为内,前方为外)稍侧,运刀时,自外向内进刀。

五指执刀法

2. 握刀法

仿自古人执笔法中的握管法。大拇指在上方由内向外抵住刀杆,另四指则一并由外向内握住刀杆,刀杆直立,略向外倾斜,运刀时也由外向内进刀。

握刀法

前举两种执刀方式是从执毛笔中得到启发而产生的,明清印人多半奉行这两种方式。

3. 自右向左斜执刀法

此法近似于横执毛笔停止书写时的姿势。

自右向左斜执刀法

4. 由内向外斜执刀法

此法近似于执钢笔写字时的姿势。

由内向外斜执刀法

后两种方法在过去被守旧的印人视为不上正路,多遭非议。虽说“执刀如执笔,刻印如书字”,但执刀刻印毕竟与执笔作书不是一回事,篆刻作为一门艺术,自有不同于书法艺术的形式规律与制作方法。当今印坛,中青年篆刻家已很少使用前两种执刀方法,而多用后两种执刀方法,尤其是自右向左斜执刀法。

课题4 运刀法

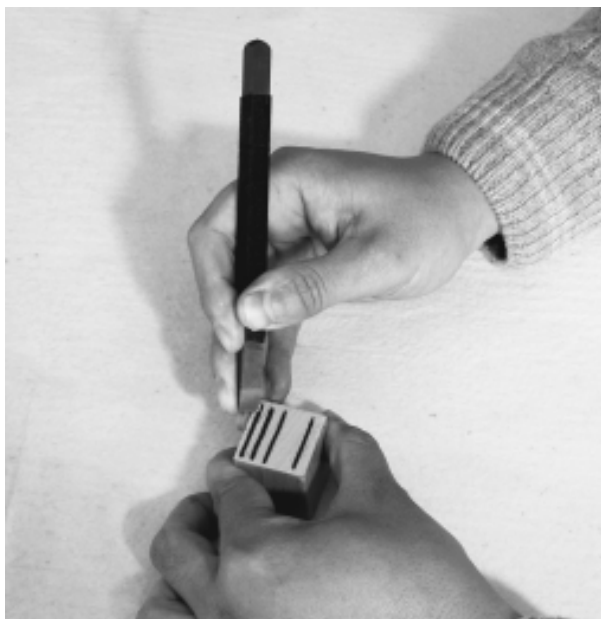
古人依据各自的心得、认识和理解,提出过名目繁多的篆刻运刀法,但大致上不外是冲刀和切刀两大法的灵活运用,在运用中,因人而异,各人有不同的个人习惯与特点。

1. 冲刀法

当今的篆刻家运刀多用此法。

(1) 侧冲法

此法最为常用。以自右向左斜执刀姿势为例。起刀时,刀杆横斜,居于下方的刀角斜贴着笔画的外侧之右端楔入,同时以无名指紧紧抵住印石的边缘,与左手执石相对,用力互抵,稳住印石,可控制走刀速度和楔石的深度。以腕和指齐用力使刀角沿着笔画的一侧压冲前进。在走刀的过程中,刀刃可向两边略作摆动,以减少石质的阻力。此法刻出的线条一般外侧光挺,内侧毛糙,严重的可崩塌如锯齿。欲线条粗细均匀,两侧一致,须以双刀法(后面将论述)使其完善。

侧冲法

(2) 正冲法

刻印姿势与侧冲法一样,不同的是居于下方的刀角不斜贴于笔画的任何一侧,而是整个锋刃正对着这一笔画的行刀方向楔入进刀。这样,刻出的笔画粗细比较均匀,不存在一侧光、一侧毛的现象。此法用于刻细白文印最为适宜。

在运用冲刀法(无论侧冲或正冲)刻印时,如遇石质比较硬、涩,走刀十分吃力的情况,可采取步步推进的冲刀方式,即冲一段稍停,再冲一段,如此反复数次,刻完一笔。

正冲法

2. 切刀法

“切刀”是刀自上往下切压印面。以握刀法为例,先以刀刃外角从笔画一侧的外端楔入印面,此时,刀杆向外仰,接着将整个锋刃切下至内角入石,而刀杆变为正直,至此一个切刀动作完成。如此反复,一段一段地切进。切刀法适宜用握刀法和五指执刀法,而以握刀法执刀与其最相适应,操作顺手,便于发力。

切刀法(动作之一)

课题5 白文印运刀技法

所谓白文,即阴文,刻去笔画本身,故铃盖出的印样、笔画均为白,笔画周围的空处均为红。白文印的笔画有三种刻法:双刀法、单刀正冲法、单刀侧冲法。学篆刻一般是从刻白文印入手,而刻白文印首先要从双刀法学起。

1. 双刀法

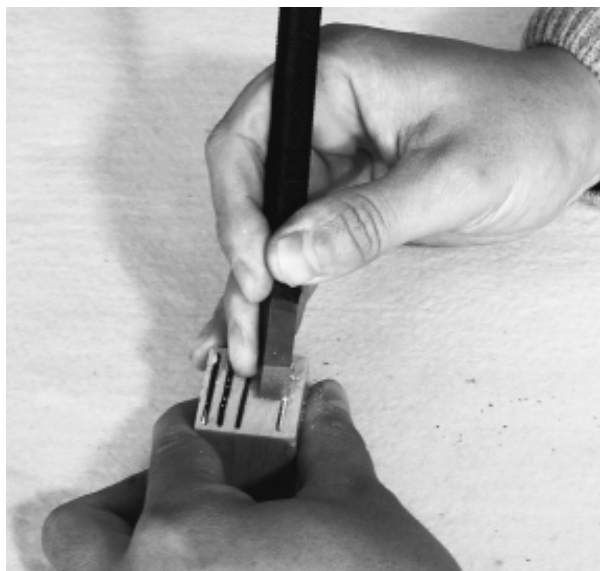
即是“去一刀,回一刀”法。以横画为例,先将刀角一侧贴着横画上侧边缘的右端,自右至左刻到左端,然后将执于左手的印石转动180度角,再从横画的下侧边缘的左端(转动后则变为上侧边缘的右端)下刀,刻至右端(转动后则成为左端)。这样,一笔横画经过一去一回的镌刻过程基本已成。此时往往其两端因为起刀和收刀时偏于一侧,留下入刀尖痕,形成末端上开叉,或成一斜角,可用力在此稍切一下,或在偏于笔画一侧进刀至末端后,将刀锋向另一侧拨动一下,即可使两端完整。白文印的双刀刻法,除了“去一刀,回一刀”外,也可不转动印石,而将刀刃先贴着笔画的上侧自右端刻到左端,然后再变为贴着笔画的下侧,仍从右端刻到左端,可达到同样目的。在镌刻过程中,可随着兴致,灵活运用。

切刀法(动作之二)

双刀法动作之一(“去一刀”)

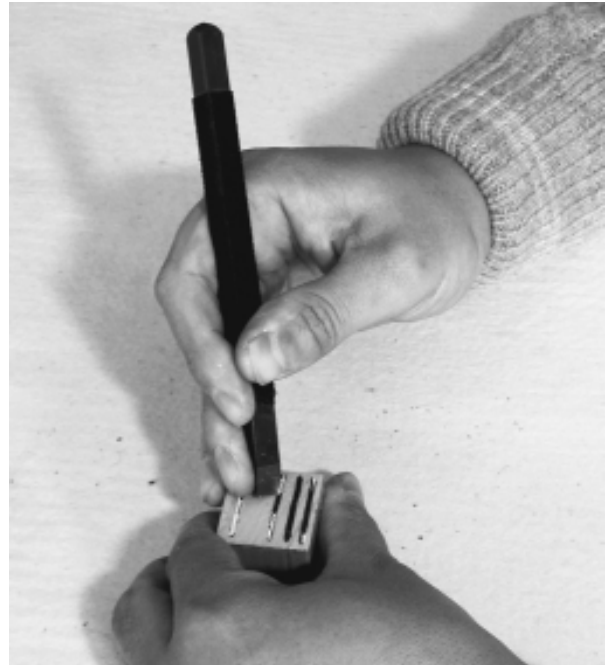
双刀法动作之二(“回一刀”)

2. 单刀正冲法

这种刻法以一刀定大局,然后稍作修补即成,难度较大,在运用双刀法有一定功力以后,可进一步学习这种刻法。单刀正冲法既可以用来刻工整端庄的细白文印,也可刻富有天趣的急就章。镌刻时,在笔画的一端正锋起刀,正锋冲行,或先偏于笔画的一侧起刀,随即转为正锋冲行。刻出的笔画往往偏细,大局刻定后,将笔画两端(即起刀和收刀处)以切刀稍作修补即可,对于急就章来说,笔画两端有时可不加修改,任其自然。如吴昌硕的“破荷”印。

单刀正冲法

单刀侧冲法

吴昌硕 破荷

齐白石 李氏家风

3. 单刀侧冲法

前人通过对《天发神讖碑》之类笔画形态的领悟,而创造性地发挥为篆刻的单刀侧冲法。大力发展单刀侧冲法,并卓有建树的是齐白石。他的白文印的独到风格就是大刀阔斧,痛快酣畅。镌刻时,以刀角贴住笔画的一侧,直冲过去,由深渐浅,由粗渐细,尖锐出锋,一侧光洁挺劲,另一侧斑驳残破,甚至如锯齿,也不加以修饰,一任自然,如齐白石刻的“李氏家风”印。以单刀侧冲法刻印,尤其要胆大,并成竹在胸,一旦下刀便不容迟疑,这是典型的写意风格的篆刻手段。

课题6 1级范作讲评

汉印 庞比干

摹刻

范印解读:

这是方汉玉印。此方三字印中“庞”字由于本身笔画大大多于另外两个字，所以在布局上占了整个印面的右半边。“比”、“干”两字上下叠加占印面左半边，为了不至于在感觉上成一个字，两字之间有比较大的留红，约占左半印空间的五分之一。此印笔画圆润，体现了玉印的基本特征。长笔直线和短笔弧线相配合，动静相生，清朗活泼。方形收笔置于弧线末尾，略带俏皮和诙谐。四边自然侵蚀，边线的拙朴与印文的秀润形成对比，更突出印文线条的清润秀丽。

摹刻讲评:

作为最初级的1级，要求会打磨石章，正确书写所临刻印章的篆书，基本掌握白文印双刀冲刻法，临刻能体现范印的基本面貌，有效钤盖印花。这些要求是最为基本的，也就是说，能够动刀刻，有个基本的样儿，并盖出来就行。

此件摹刻完全达到要求，并在传达原印形神方面都能有所深入，章法与范印基本一致，能自如地用双刀冲刻完成白文线条，基本表现笔画线条特征，尤其在边线的处理上能很好地再现原印。在摹刻的过程中，由于多次修刻，致使笔画变粗，与原印有一些距离，是此印的不足，不过也是初学者在所难免的。

印例欣赏:

汉印 西安丞印

汉印 军假侯印

汉印 朱偃

汉印 王萌私印

2级

汉印 临摹

- 技法要求
1. 基本掌握白文、朱文印双刀冲刻法；
 2. 能根据钤盖印花对照范印进一步修改加工，基本再现范印章法效果；
 3. 能正确、有效钤盖印花。

- 评分参考
1. 篆字无误；
 2. 行刀基本顺利，笔画线条形状基本正确；
 3. 抓住范印主要章法特征，能基本表现边线、边框效果；
 4. 钤盖印拓方法正确，有效反映印面效果。

课题1 朱文印运刀技法

所谓“朱文”即阳文，刻去笔画以外的空间，留出笔画，用印泥钤盖出的印样上，笔画均是红色的，故而习惯上称作“朱文印”。

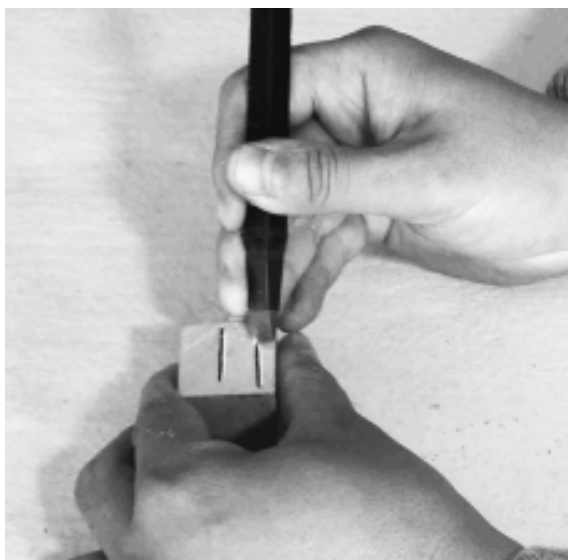
朱文印只能用双刀法镌刻。仍从笔画的右端起刻，先将刀贴着笔画的上侧，自右向左刻去，然后再将执在左手中的印石转动180度角，将笔画的上侧转为下侧，而将原下侧转为上侧，仍自右向左刻去，再刻除所有笔画和边框以外不需留着的石面，这样笔画就都凸现于印面，然后根据自己的艺术构想作进一步修改，但这种修改已是只能做减法而不能做加法了，所以，我们在刻时可适当多保留一些，即笔画和栏界均粗一些，再根据需要加以修除。积累了一定的实践经验，比较有把握以后，应锻炼尽可能一气刻到接近自己所设想的地步，不足之处再稍作修刻。

此外，在刻完笔画的上侧以后，还可以不转动印石，而将刀角变为贴着笔画的下侧，仍从其右端起刀，刻至下侧左端。这两种方法可以灵活运用，既可自始至终用一种方法，也可在镌刻过程中随着兴致两法兼用，顺其自然为好。

刻印时还有个笔顺问题，一般有两种方法：先将所有横画刻过，再转动印石，将所有直画横刻，最后刻各种斜向笔画；随着兴致，怎样顺手就怎样刻，有时连刻几笔平行的笔画，有时又按书写笔顺，灵活自由地把握。两种方法都可以，通过实践，必会有一种或两种适应自己。但一般来讲，关系到印面布局和效果的关键笔画可以先刻，以先定大局。

先刻笔画的一侧

再刻笔画的另一侧

课题2 钤盖及修改加工

钤印所用纸张,宜选用纸质纯细而且薄的宣纸或连史纸,这样的纸钤盖出的印样印色浓厚,有分量。在纸下应垫一块质紧而平厚的橡皮,最好是玻璃,以保证平整,并选用色泽比较沉稳浓厚的红色印泥。具备了这三点,钤盖出的印样就能将好的篆刻作品所具有的精神、力感和厚度很好地显现于纸上,使观者在视觉上为之一醒。

钤印前,以印面打蘸印泥要做到无一处疏漏,印色必须均匀地满布印面。钤印时须均匀用力下压,为防止出现某处钤盖不实不匀的现象,还可有所侧重地向四边轮流用力压一圈。如钤盖巨印,仅靠上述正常的钤印方法恐怕很难平实,这时可在钤压后,将印拿起,这时拓纸和印章粘在一起,印面朝上,用食指的指甲背在纸背全面地轮推压磨一番,就可使印样均匀完美地钤盖在拓纸上。

印章刻好后,审视钤盖出的印样(印拓),如发现有不足之处,可进一步修刻。在修改加工前,应对所刻印章从整体到局部,再从局部回到整体,反复斟酌,以确认必须修改加工处,并确定修改加工的方法。

修刻时,要果断、准确,不宜反复太多,多次反复容易破坏初刻时一气呵成的气势和运刀的节奏、韵致。修刻笔画的两端末梢处,以刀角由上向下对着收笔处楔入,稍一剔拨即可,如需修线条的某一侧面,则可运用冲刀法贴着笔画这侧稍作刮削。

修刻印章,白文印只能做加法,将细线条修粗,原断处连接起来;朱文印只能做减法,将粗线条修细,原连接处切断,等等。有时,白文印刻得过粗了,显得臃肿乏神;朱文印刻得过细了,感到纤弱无力。在这种情况下,可将印面放在砂纸上适当打磨,使白文变得细一些,朱文变得粗一些,然后再用刀进行局部修刻,能使印面艺术效果大为改观。

应该指出的是,修改加工有多种多样的技巧与手法,但这只能起一定的辅助作用,在我们的认识上,决不能本末倒置,热衷于在修改加工时施展各种手法,而忽视了书法功力、镌刻技巧的锤炼和创作能力的培养。

课题3 白文汉印临摹2级范作讲评

汉印 假司马印

摹刻

范印解读:

此方汉铸官印笔画平实粗厚,四字均匀分布于印面,四字间“十”字留红匀称、清晰,留边极少,文字有凸显感。在笔画的方向、曲直上不强求整齐划一,因而静中有动,协调自然。

摹刻讲评:

摹刻很好地反映了原作的基本特征,双刀冲刻正确熟练,笔画厚重、富于姿态,四边线处理传神。唯线条多次修刻,个别处略显臃肿。

印例欣赏:

汉印 刘永信印

汉印 灵州丞印

汉印 武陵尉印

汉印 王望之印

课题4 朱文汉印临摹2级范作讲评

汉印 皇福印信

摹刻

范印解读:

这是一方汉铸私印,此印艺术处理并不突出,选用此印是考虑到初次摹刻朱文印的难度不宜太大。此印并无出奇之处,且由于过于磨损,原本较细的边框失去近半。但此印笔画线条圆厚,刚柔相济,颇见质感,有助于对朱文线条形质的理解和把握。

摹刻讲评:

摹刻能基本再现原印的形态,笔画线条圆厚,基本掌握刻制朱文笔画运刀法,可贵的是能根据情况适当还原边框效果,使印面更显完整。不足之处在于线条表现的稳定性不够,技法尚需进一步熟练。

印例欣赏:

汉印 郭留印

汉印 公乘沮印

汉印 都侯令印

汉印 校尉千人

3级

技法要求

1. 基本掌握白文、朱文印双刀冲刻法,能表现粗细笔画的不同感觉;
2. 对印章中的虚实有所认识;
3. 能根据钤盖印拓进一步修改加工,基本再现范印效果。

评分参考

1. 篆字无误;
2. 行刀顺利,笔画线条形状基本正确;
3. 能基本表现粗细笔画的不同效果;
4. 抓住章法特征,基本表现印面虚实变化;
5. 钤盖印拓正确,有效反映印面效果。

汉印 临摹

课题1 篆刻与篆书及古文字的关系

篆刻以书法为基础,并且以篆书为艺术表现的主要素材,我们的篆刻基础训练的范本是古玺和秦汉印两大类型。而前者取字于战国古文(属于大篆范畴),后者取字于小篆(秦印用字与秦篆同,有部分汉印用字也沿用正规小篆),或变化小篆而成独特的缪篆体,甚至用基本为隶体而略含篆意的字形。

我们进行篆刻创作,如采用古玺形式,就应遵循古玺的格式,取大篆字形;如采用汉印格式,就要取小篆及各种汉篆(包括缪篆)字形。以此为基本原则,遇特殊情况时,应在大体上不违背这一基本原则的条件下加以合理的变通。

我们在进行篆刻创作时所需要用的文字字形,可能在古玺或秦汉印中本已有之,如古玺文字可在《古玺文编》、《古文字类编》、《甲金篆隶大字典》等字书中查到;秦汉印文字可在《汉印分韵合编》、《汉印文字征》、《秦汉魏晋篆隶字形表》等书中查到,但是,有时古玺印中的字形结体在你将要刻制的这方印中不一定就适用,只可以作参考,在不能照搬时,需要加以改造。因为,你所要刻的印,其印文间的组合关系已与古玺印不一样,需要根据具体情况进行组合创作。此外,古玺印中没有的字,我们还应取篆书的原形根据印中几个字之间的组合条件改造成为与之相配合的形体。如创作古玺式的印章,取大篆原形加以改造;刻秦汉印式的印章,就取小篆原形加以改造。

我们在查字书选字、设计印稿时,对每一个选用的字,都应搞清楚它的原形(即本形、标准体)和各种变体的写法,并且还应对各种变体的变化规律作些研究,注意它们是在偏旁构造的哪些成分上改变了原形。按照一般的常规来说,古玺印文字在进行艺术性的变化组合中,对该字的大篆或小篆原形中作为该字构造特征的主体成分不能妄加改动,在此原则制约下,对不影响主体的偏旁适当省略,或对某些笔画作适当精减。对此规律,同学们在研读古玺印和查考有关字书时可留意琢磨,细心体会。

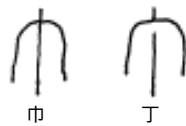
课题2 形近篆字辨

篆书的偏旁构造有它自己形成和演化的规律,自从春秋战国以后,篆书分两条线发展、演进。一条线趋向于日益规范、工整,最终形成秦小篆那样的体貌;一条线表现为简牍文书之类的草篆书迹,书写上草率急就,形体构造多有概括、省略,秦汉隶书即由此逐渐演化而成。草篆破坏了篆法,孕育了隶法,最终确立了隶书体式。草篆的形体与篆字本形已有一定的距离,隶书的形体则完全丧失了各个篆字本形所具有的形象,但从绝大部分隶字构造的线条组合上,尚可辨认出由篆变隶、由象形到无形可像的偏旁点线组合的演化脉络。有许多隶字虽已不存篆字的本形,但还能寻出它的原理,有些隶字因在演化过程中一再地概括、变化,已与其他字的某些偏旁构造趋同或近似,已难从隶字构造的线条组合中看出它的篆书本形构造的原理了。而楷书又更进一步概括、变化,加强字的笔顺与笔势,使之书写便利,就与篆字本形离得更远了。

我们篆刻创作取的字形,既然是以篆体为主,就不能不重视这个问题。也就是说不能依楷书字形构造来制造篆字。很多楷书部首或者部分构件完全一致的汉字在篆书字形上有着原则性的区别,有的外形区别微妙,有的则大相径庭。尤其值得注意的是篆书中的形近字,在篆刻创作时必须严格区分以免出现错误。下面例举一部分字,篆、楷对照,加以分析。

前三字楷书均从“勺”部,而篆书偏旁各有不同;“包”字的“巳”在楷书中自上而下回抱“勺”,篆书则以“勺”包“巳”;“军”字楷书中从“冫”,在篆书中则与“勺”、“包”同部首。

这两个字的篆书写法十分近似,要注意区分。

这三个字的楷书写法和篆书写法都很近似,要注意各字间的差别。

丸 瓜 掌

这三个字的楷书形体区别鲜明，而其篆书写法颇为近似。

从 比 北(背)

这三个字的篆书构造最易混淆，应注意其形体的面向，“从”向左，“比”向右，“北”相背。

戌 戌 戌

这三个字的楷书和篆书写法均从“戈”，要注意其左侧笔画的形态分别。

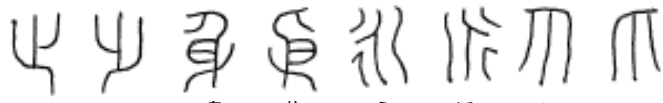
没 役 差 羞 塞 寒

在楷书中，“没”的右旁与“役”均为“殳”，而在篆体中不一样。“差”与“羞”的楷体均从“羊”，篆体中从“羊”的只有“羞”。“塞”与“寒”的中心构造在楷体中同为“共”，而其篆体构造却完全两样。

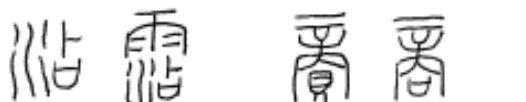
币 之 草 竹 予 幻

这三对篆字，每一对都是同一构造互为倒立而成。

止 踟 身 依 永 派 掌 爪

这四对篆字，则每一对都是同一构造左右轴对称而成。

添 沾 商 商(五音之一)

第一对篆体，以“水”、“占”相配，不是“沾”，而是“添”，而在“雨”下配“沾”的篆体才是楷书“沾”之意。

第二对，两个篆字都是“商”；但前者为商业之“商”，后者是指古代乐音中的“宫商角徵羽”五音之一的“商”。

将 将(将来) 好 好(去声)

第三对，两个篆字都是“将”，但第一个为“将帅”的“将”；第二个为“将来”之“将”。

第四对，两个篆字均为“好”，但前者为“友好”之“好”，后者则为“爱好”之“好”(去声)。

荒(洪荒)荒 寻 影 鹰 雁

在楷书中，“洪荒”的“荒”与“荒芜”的“荒”构造同一，而在篆书中，前者无“++”头，后者必须加“++”头。

“寻”字的篆书构造必须在左侧加“彡”，而在楷书中“影”字的右侧有“彡”，篆书中却无，“景”在古文中的本义即为“影”。

在篆书中，“鹰”从“疒”旁，不从“广”，且下部没有“鸟”，与“雁”的区别只在“疒”与“广”。

丈 支 天 而 乎 平

这四对篆字，“丈”与“支”、“天”与“而”、“乎”与“平”，相互间的差异都很微小，要细心分别。

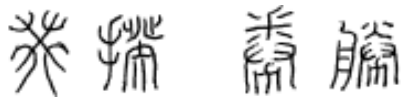
玉 王 弓 乃 甘 日 牛 午

在篆书中，“王”与“玉”的区别只在于三横画之间的距离，三横画之间等距离分布为“玉”，上二横靠近则为“王”。

“弓”与“乃”的区别主要在于中部一段转折，前者满匀，后者则靠右侧小幅度转折，使左侧留空。

“甘”与“日”的区别在于“日”字开出半个口。

“牛”与“午”的差异在于“牛”的上部两弧线的走向是自上往下，而相聚于中直画；“午”的这两根线条则是自中直画的上部相聚点向两侧，向下分开。

癸 揆 券 胜

从字例比较中可以明白，楷书“揆”中的“癸”，在篆书中并非“癸”；“胜”中的“券”在篆书中也并非“券”。

课题3 白文汉印临摹3级范作讲评

汉印 句阳令印

摹刻

范印解读:

这是一方汉铸印,笔画平直,少数的斜笔、弧线与笔画的曲折处朴素自然,线条并不刻意求工,因此笔画的行进有漫步的闲适。此印最具特色的地方是留红所产生的节奏和韵律,在每个字中都有故意挤压和放松红地面积的处理,四字又相互配合、协调,很整体。

摹刻讲评:

摹刻基本反映原印风貌,双刀冲刻熟练,并努力注意了印章边线的效果,对于虚实与笔画间的聚散有一定的认识。不足之处在于红、白关系需进一步精准,线条由于多次修刻,过于光洁,有失原印质感。

印例欣赏:

汉印 外黄令印

汉印 隰阳令印

汉印 农司马印

汉印 汉双邑长

汉印 大医司马

永世侯印

汉印 殿中都尉

汉印 骑部曲将

课题4 朱文汉印临摹3级范作讲评

汉印 仲高私印

摹刻

范印解读:

这方汉铸朱文印在处理上有很多的手法,因此印面变化丰富,有很多可学之处。以笔画的粗细产生韵律是此印的一个特点,如上半印“仲”的左旁、“私”的右旁为虚,使上半印整体上两边实中间虚。另外一个特点是在笔画的交接点上加重形成红点,在线条上有聚、重之感,使全印产生节奏与动感。

摹刻讲评:

摹刻笔画挺健、俊朗,原印的两大特点均得到重视并基本再现,虚实、动静相生。不足之处在于下半印,字形不稳,失去平衡,使全印有失和谐。

印例欣赏:

4级

汉印临摹

- 技法要求
1. 掌握白文、朱文印双刀冲刻法,表现粗细笔画的不同感觉,能用刀基本再现原印残破效果;
 2. 对章法中的虚实、笔画的巧拙有所认识;
 3. 能进一步修改加工,基本再现原印效果。

- 评分参考
1. 篆字无误;
 2. 行刀顺利,笔画线条形状基本正确;
 3. 能基本表现笔画的粗细与巧拙效果;
 4. 抓住章法特征,基本表现印面虚实变化,基本再现原印的残破效果;
 5. 钤盖印拓能注意细节效果。

课题1 汉印的精神气质

如前面概说所讲,方正平实是汉印的基本特点,但是在不同的汉印类型中会有不同的表现。对于汉印的精神气质我们在它最基本的特点之外归纳了以下三点:

梁廌丞印

扬武将军章

贾夷吾

郭安国

1. 质朴浑厚

质朴浑厚是汉印的一个重要特征。中国的玺印自先秦发展到汉代,精细的技术要求已不是问题,但是工匠并没有把这凸现在印面上,并不故意谨细地雕凿印面,因此在汉印工稳的大格局之下,依然呈现质朴厚实的视觉效果。这种质朴浑厚感是与整个汉代的视觉审美相一致的,我们可以从汉画像石、画像砖的图案,汉碑、汉砖、汉青铜器等的书法遗迹以及汉代工艺品的造型、纹饰中真切地感受到。但这些都后来的文人篆刻创作中却往往容易被忽略而丢失。

质朴浑厚之感在汉铸印中最为典型,由于工艺的原因更见浑莽含蓄。如“梁廌丞印”笔画宽厚,走笔路线直率,字形方整,文字各个部件配合自然有致,笔画起收处方中带圆,圆中见方,笔形明确而浑然天成。凿印由于凿治工具直接接触印面,自然形成的尖巧锋利的触痕会对质朴之感有所冲淡,但汉人下刀直接、果断,节奏清晰,在字形上虽无法达到铸印的工稳,但绝不故作姿态地去追求巧利,笔画在凿刻过程中遗留的痕迹反增印面的苍茫之感。

2. 自然生动

自然生动是汉印的又一重要特征。玺印发展到汉代,要使其工稳规整是件容易的事,但汉印并没有过多地追求人工的规范,它与同样印于纸上的雕版字不同,每一方章都在铸刻的过程中保留了制作者即时的印面处理,反映了制作者下意识中的审美意向,绝没有刻意地用某种要求统一地规范每方章,所以自然生动成为汉印的重要特征。

在汉印文字方形化的过程中对篆书笔画的处理决不强求均匀一致,因此汉印中除横竖之外仍有很多曲笔,自然伸缩。而笔画的起收处也因情因境自然成形,或方或圆。在章法上字与字之间、字与边之间往往根据字形本身随机处置,留空自然。这一点在将军印中最为明显,由于临时凿治,更具自然之天趣。如例印“扬武将军章”,“扬”字紧逼右边,与“武”之间留有大块留红,成为此印最为疏阔的地方,“军”字两竖及“章”字的中竖自然倾斜与弯曲加之凿刻而成的上端粗圆下端尖细的竖画形状使之有爽健飘逸之致;“章”字中竖贯通上下,并使上半字两竖并成一竖,毫无牵强之感。

3. 细腻婉转

质朴与妍巧是相对的,但在质朴的前提下不妨细腻与婉转、精致。孙过庭说:“真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。”他对真书(楷书)的描述也可以转用来表述摹印篆,汉印中的弧线婉转处正是其传情之处。汉印除了明显的弧形、曲线外,直线中也往往暗含曲意,这是它具有丰富审美意蕴的一个重要保障,是对汉印审美能够深入的依据。

玉印是以细腻婉转为主要特征的,如“贾夷吾”印,在“贾”字两个长竖的对比之下,字中的曲线更显得委婉多姿,富于情趣。鸟虫印则将婉转细腻表现到了极致,如“郭安国”印,充满柔情蜜意。但表现的细腻精致不只是外在华美形式的追求,更是精神意蕴表现的需要。汉印的丰富审美内涵及其形式,是我们篆刻学习与创作巨大的资源宝库。

课题2 白文汉印临摹4级范作讲评

汉印 军曲侯印

摹刻

范印解读:

这方汉印斑斓迟重。在布局上印文三面逼边并残破,上边及右下角的残损虚化了三个字的边侧部分形状。中间“十”字形红地均匀、清晰,而每个字靠印的中心部位都努力聚向“十”字形的交叉点,整方印章给人整、密之感,“印”字结字的相对疏朗,调节了全印的气氛。

摹刻讲评:

印章笔画效果表明摹刻者对印章精神的理解以及对线条质感的把握与表现,拙朴质感表达充分,印章边线的虚实、残损表现到位,唯“印”字笔画过粗,失去了范印中原有的风貌。

印例欣赏:

汉印 关内侯印

汉印 关中侯印

汉印 王尊

汉印 利苍

汉印 齐上军司马印

汉印 蒙阴宰之印

汉印 任强

汉印 阳成

课题3 朱文汉印临摹4级范作讲评

汉印 力敏私印

摹刻

范印解读:

此印非常完整、明净,篆刻家黄士陵就以这种格调为其创作的追求。笔画光洁、流畅,自然的弧形姿态,显得很优雅、舒展,笔画间细微的粗细变化和略微加重的笔画交接点展现出轻松节律,除了“印”字下部中短竖笔偏移有些过以外,几乎无可挑剔,近乎完美。

摹刻讲评:

摹刻基本把握了范印基调,刀法正确,线条质感直逼范印,由于范印的精妙,摹刻者稍有不慎就会有大的距离。某些笔画欠精准,以及失刀产生的断笔对初学者而言在所难免,随着功力的提高可以慢慢避免。

印例欣赏: