

经全国中小学教材审定委员会2005年初审通过

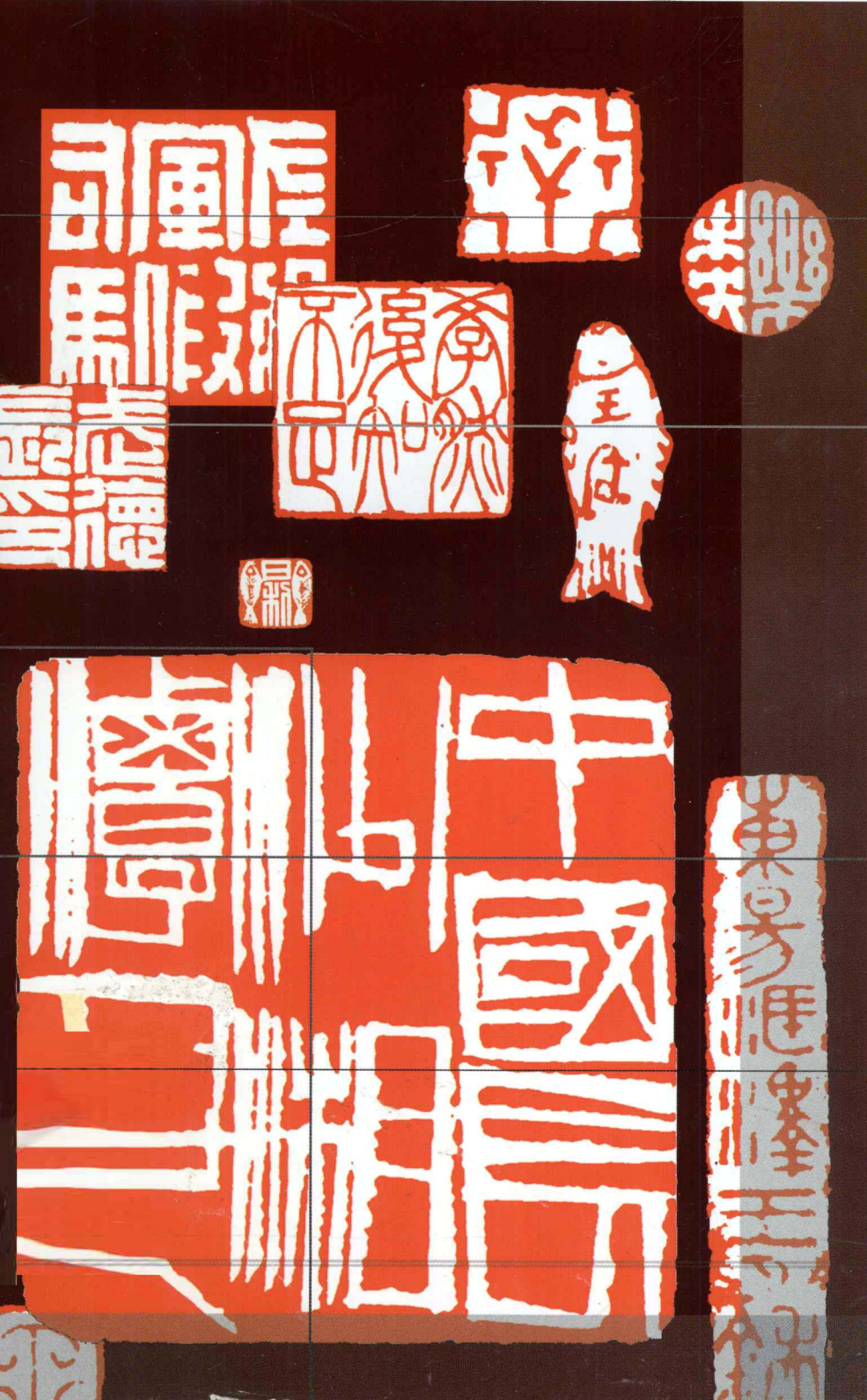
CALLIGRAPHY 美术
& SEAL CUTTING 选修
S E R I E S

SEAL CUTTING

篆刻

普通高中课程标准实验教科书

湖南美术出版社 编著
现代美术教育研究所

湖南美术出版社

美术

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

篆刻

湖南美术出版社
现代美术教育研究所

编著

湖南美术出版社

普通高中课程标准实验教科书
美术
篆刻（选修）

编 著：湖南美术出版社 现代美术教育研究所

责任编辑：刘勉怡

封面设计：郭天民 刘迎蒸

版式设计：刘勉怡

责任校对：李奇志 徐 盾

出 版：湖南美术出版社

（长沙市东二环一段 622 号 410016）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：湖南新华精品印务有限公司

开 本：889 × 1194 1/16 印张：3

版 次：2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

书 号：ISBN7-5356-2261-5/G·149

定 价：7.20 元

【著作权所有，请勿擅用本书制作各类出版物，违者必究】

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

普通高中课程标准

《美术》实验教科书编写委员会

主 编：李绵璐 汪 华

副 主 编：刘勉怡 黎 丹

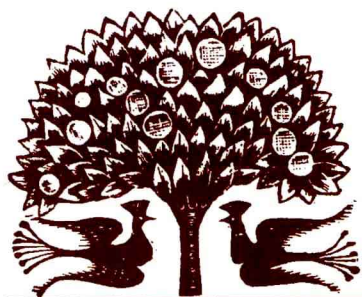
《篆刻》

主 编：贾 铎

副 主 编：成 琢

编 委：罗光磊 胡立伟

谭石光 刘小平

篆刻●目录

普通高中课程标准实验教科书 美术

第一课	中国印 中国情	1
第二课	走刀如笔 意趣纵横	7
第三课	索本求源 印从书入	11
第四课	画理书意 佳构天成	19
第五课	心摹手追 印宗秦汉	23
第六课	印款合璧 相得益彰	29
第七课	源远流长 异彩纷呈	33
第八课	跬步千里 他山有路	39

书法●篆刻系列

第一课

中国印 中国情

印章文化的产生及其在中国文化中的作用

“京”字的创意变形过程

当我们看到第 29 届奥林匹克运动会会徽“中国印”这一标志性的图案时，无不为其那简洁而深刻、凝重却浪漫的意蕴而叫绝。这也就是它能从近两千件中外参赛作品中，经过 11 位中外著名专家精心评选，30 位社会各界代表的认真评议，最终脱颖而出胜选的原因。设计者以印章这一中国古老的传统艺术形式和中国特有的书法艺术与运动特征结合起来，经过夸张、变形，巧妙地将北京的“京”字幻化成一个向前奔跑、舞动着迎接胜利的运动人形。细细品味这方“中国印”，你会发现它集中地“展现了中华汉字所呈现出来的东方思想和民族气韵，传递着华夏文明所独具的人文特质和优雅品格”。印章鲜艳的红色传达了中国文化特有的热情气氛，形、音、义结合体的汉字蕴涵着中华文明博大精深的内涵，它是“用中华民族精神所镌刻、古老文明意蕴所书写、华夏子孙品格所铸就出的一首奥林匹克史诗中的经典华章”。

将印章的元素运用于标志设计中，这是古老的印章艺术新的功用，是印章文化的新拓展。

印章，古今中外皆有，而能将它作为一种抒情写意，表现美感，张扬作者个性，展示其精神风貌，寄托自己的理想与情怀的独特艺术门类，则惟我中华民族所独有。作为本民族艺术的瑰宝，无论岁月如何地变迁，时代怎样地更易，它都与我们有着难以割舍的金石情缘。

篆刻艺术以其庄重的形式感和强烈的表现性，不仅为古代人钟爱，亦为现代人倾心。

2004 年重阳节炎帝陵祭祖大典上，进行了一项非常壮观的《中国组印》拓印活动。3 辆吊车，吊起 3 枚巨型石印（每枚重达 11 吨，印面一米见方），在色白如霜的宣纸上，拓下了“中国人”、“中国心”、“中国魂”醒目的朱红印章。印章雄强厚重的笔势，分而不散的构成意趣，相互顾盼的虚实关系，艺术地表现了炎黄子孙“完成祖国统一大业”、“实现中华民族伟

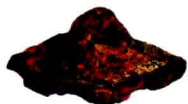
大复兴”的愿望和意志，动人心魄，发人深思。

摄影 贺琛

亚禽玺 (商代)

涡纹玺 (西周)

兽面纹玺 (西周)

文帝行玺 (汉代)

凤鸟纽带钩玺 (战国)

印章在华夏文明中有着悠久的历史 and 绚烂夺目的篇章。它是人类进入阶级社会后的产物。私有制的产生，阶级社会的出现，社会经济生活一定程度的发展，社会分工的不断加强，商品交换的日益频繁，这些都是印章产生的社会历史原因。而它作为华夏古代先民用做昭明信用的凭证，最早大约滥觞于商代晚期。当历史的长河流到春秋战国的时候，玺印的使用已是非常普遍的事情了。

印章曾是荣誉、权力、地位的象征。封建君主和臣下之间的政治上的从属关系是靠一种特定的信物作为凭证。而这种神圣的信物是什么呢，它就是印章，它是官爵的标志、职权的象征。

《汉书·朱买臣传》中讲了这么一个故事。朱买臣在拜为会稽太守后，“衣故衣，怀其印绶，步归郡邸，直上计时，会稽吏方相与群饮，不视买臣。买臣入室中，守邸与共食，食且饱，少见其绶，守邸怪之，前引其绶，视其印，‘会稽太守章’也。”群吏于是大惊，挤在中庭拜谒朱买臣。将印绶显露出来后，原先被当做平民的朱买臣，一下子受人景仰膜拜。难怪战国时候的蔡泽曾说：“怀黄金之印，结紫绶于腰……足已。”

司马迁在《史记·苏秦传》中记载：苏秦曾佩六国相印，穿梭于六国之间，

咸亭当柳惠器 (秦代)

以合纵抗秦。据记载：战国时大小官吏都靠国君所颁发的玺印来行使其权力。因此各级官吏都十分看重这职权象征和官爵标志的印章，不但生前珍视它，就是在命归黄泉之后，也不忘将爵号官印的复制品带进棺椁，以证明其生前的爵位等级。所以印章也就成了研究中国历代政治制度演变以及职官名称变化不可或缺的资料。

春秋时期社会经济迅速发展，各个流通领域必须要有信物作为流通的依准，各种管理机构亦必须要有权威性的信物来证实其管理机构的权威和信誉，印章正好充当这种货物流通和征收税物的凭证。据先秦典籍《周礼·地官·司市》记载：“凡通货贿者，以玺节出入之。”意思是讲：凡是货品财物的运输、流通都必须加盖玺节作为

亦	圻	鉶	璽	璽
亦 (战国)	私圻 (战国)	郢鉶信鉶 (战国)	文帝行玺 (汉代)	朔宁王太后玺 (汉代)
口上亦 (战国)	私圻 (战国)	儋言信鉶 (战国)	皇后之玺 (汉代)	天元皇太后玺 (北周)

玺，又写作亦、圻、鉶等。应劭《汉官仪》说：“玺，施也，信也。古者尊卑共用之。”卫宏《汉旧仪》说：“秦以前民皆佩绶，以金、玉、银、铜、犀、象为方寸玺，各服所好。自秦以来，天子独称玺，又以玉，群臣莫敢用也。”秦始皇统一中国后，自以为功过三皇五帝，为显示其始皇帝的尊严，将玺字归其帝王专有，臣民只能称印。至此，印章也开始深深地烙上尊卑等级的色彩，成了封建皇权的象征。从“玺”字字形演变的轨迹中，我们可以观照古代文明的进程和文化观念的变化。

思考与交流

右图是一系列造型优美丰富、寓意深长吉祥、兼具他用的钮式、多有穿孔、体积轻小的印章，从中我们可以深切地感受到在先秦、两汉时期印章与人民生活密切相关的程度，以及当时强烈的设计意识。

1. 你知道这些印钮上的穿孔是做什么用的吗？

2. 你能区分出这些印钮的作用与寓意吗？如果你知道，请分别将数字填在括号内。

用来解结的印钮 ()

相当于现今皮带扣的印钮 ()

寓意富贵长寿的印钮 ()

寓意福禄吉祥的印钮 ()

出入关市的证明。又如《周礼·秋官·职金》中讲：“受其入征者，辨其物之美恶与其数量，揭而玺之。”意思是：凡征收赋税，须根据物品的优劣、多少，加盖不同的玺印作为凭证，这好像当今贸易中产品所加盖的等级、税收，以及允许通过、放行的印章做法是一样。由此可见，尽管玺印的形制历经沧桑，发生了巨大的变化，可它的这种社会作用传承了几千年仍在当今社会普遍流行。

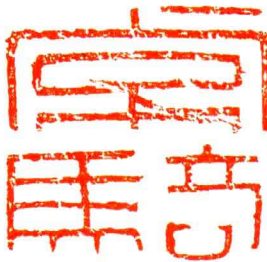
我们的祖先早在私有制产生时，就有在私有物品上做记号来标志其物品的权属的习惯。而在产品上钤盖印记，既可以用做品牌的标志，又可以视为取信的凭证。大量出土的春秋战国时期的器物上多钤有或烙盖着生产作坊、生产时间、地点或监造者的姓名，如：长沙杨家湾战国晚期木椁墓出土的12件漆羽觞，件件的底部都烙有玺印。“物勒工名”，在产品上钤

盖或烙盖印章，类似于我们今天商品的商标，用来昭示其产品的质量和信誉。据《吕氏春秋·孟冬记》载：“物勒工名，以考其诚，工有不当，以行其罪，以穷其情。”物勒工名，不但可以树立商品的品牌，同时也可追究伪劣产品的责任。从中可见古人的质量意识。

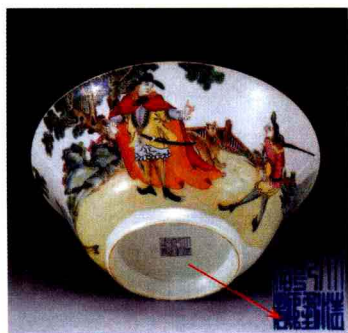
“客从远方来，遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。长跪读素书，书中竟何如？上言加餐食，下言长相忆。”这是汉·乐府民歌《饮马长城窟行》中的诗句。闻一多《乐府诗笺》云：“双鲤鱼，藏书之信函也。其物以两木板为之，一底一盖，刻线三道，凿方孔一，线所以通绳，孔所以受封泥……此或刻为鱼形，一孔以当鱼目，一底一盖，分之则为二鱼，故曰为双鲤鱼也。”在纸张尚未普及以前，我们先人的文书、信札多写在竹简、木牍之上，为了防止在传送的

日庚都萃车马 (烙马印 战国)

常骑 (烙马印 汉代)

印章形式在瓷器上的应用

高宦丞章封泥 (秦代)

河内守印封泥 (西汉)

带有封检泥封、尚未开启的木牍文书

软侯家丞封检泥封 (西汉)

途中不致私拆泄密，便将文书用“鲤鱼函”式的二片木牍，一底一盖夹起来。上牍为盖称为简，下牍为底称为函，犹如今天的信纸、信封。盖上有斗槽，用绳结捆扎结成疙瘩，再将绳结纳入斗内，然后在绳上填入胶泥，用玺印在胶泥上压出印文来，作为封检的凭信。这种填泥打印的方法称做封检，也叫“泥封”。而打上印文的胶泥干燥后，就成了今天我们研究印章艺术的“封泥”了。这种独特的封检方式彰显出我们民族的智慧。鲤鱼式的造型寓意着鱼雁传书的典故与审美情趣，鲤

鱼函的名称也散发着浓浓的诗意。

秦汉时人们有佩饰玺印的风气，除了作为昭明信用的凭证外，另外还有相当一部分是作为祈求福、励志、避邪、驱魔的佩饰，内容多为一些吉祥的话语和神话图腾，以及四灵（青龙、白虎、朱雀、玄武）等吉祥动物。古人笃信佩戴了这些印章后能使人富贵吉祥、出入平安。我们将此类印章，分别叫做“吉语印”和“肖形印”。从此类印章中，我们可以领略到些许古代人的民情风俗、思想观念，同时也看到，至此印章也从单一的实用，渐渐地

发展成将实用与祈祥求福、装饰美化结合在一起。实用性与艺术性走向结合，使得印章的文化意义也日益突显。

印章从唐代开始应用于书画鉴藏上，同时斋馆印、别号印等闲章也开始兴起，并逐渐形成一种在书画家名款下加盖印章的风气，至此印章开始作为一种独立的艺术样式，进入到艺术创作活动中。更值得一提的是，在运用朱文印章在纸上钤盖与传统拓碑方法的启发下，我们的祖先创造了改变世界文明进程的雕版印刷术。据现存的古代文献记载

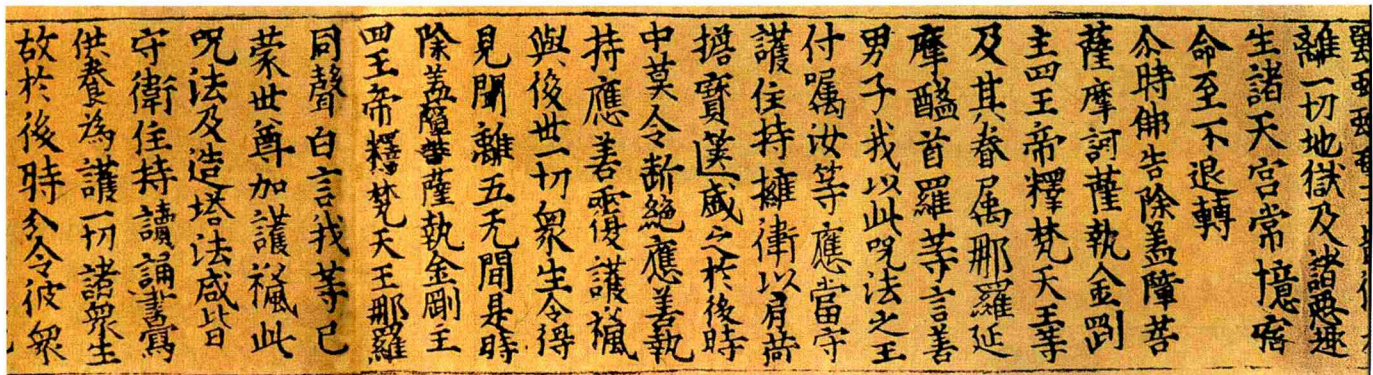

以及最早的印刷实物武则天时期的刻本《无垢净光大陀罗尼经》可知，公元7世纪到8世纪初，唐代已出现了雕版印刷术。印刷术是我国四大发明之一，它是中华民族对世界文明的一个伟大贡献，它对传播人类文明、促进科学技术的发展和社会进步起到了划时代的巨大作用。

据张宗橐《词林纪事》记载：“辛稼轩印曰：六十一上人。盖破其姓文也。”辛稼轩即宋代豪放派大词人辛弃疾，所谓“六十一上

人”，即将辛字拆成“六”、“十”、“一”三个部分，再加上“上人”称号，诙谐、幽默、好玩。宋代文豪欧阳修也有一方“六一居士”印，所谓“六一者”是他给自己取的号，即所谓“集古一千卷，藏书一万卷，琴一张，棋一局，酒一壶，加上他自己髯髯一老翁，合成“六一”，这不仅仅是一方为了持信的字号印了，而是表达了他的志趣、抱负，对人生的态度，以及情怀和雅致。不仅文人雅士钟情于印章，有着

无垢净光大陀罗尼经（局部）（韩国出土唐武则天时期刻本）

帝王之尊的皇帝对于印章也有着浓厚的兴趣。如唐太宗自书年号“贞观”联珠印，唐玄宗李隆基自书“开元”年号印，宋徽宗赵佶自书“宣和”年号印。

“印上造屋”也是文人雅士历来的雅好。所谓“印上造屋”即将自己书斋、堂馆的名称刻成印章，以示风流、儒雅。故明代书画家文徵明说：“我的书屋多于印上造起。”

“半榻诗书多乐趣，一堂画印少烦忧。”“书画怡且乐，金石寿而康。”古代文人雅士都钟爱印章，不但赏印、藏印、刻印，有时人的名字也借用古印上的，或改为古印上的。米芾的儿子米友仁，宋代书法家，字“元晖”，即得自黄庭坚所赠“元晖”古印章。据丁敬身考证，这方“元晖”古印章的原主是南齐谢元晖，善草、隶，文章清丽，为一代雅士。无独有偶，明代汪关，原名东阳，偶获一方汉铜印，龟钮碧色，非常精致，为罕见的精品。其印面赫然为“汪关”二字，他把玩不已，喜不自禁，遂更名为“关”，并颜其居为“宝印斋”。清代浙派篆刻家蒋仁，初名泰，字阶平，后于扬州平山堂得到

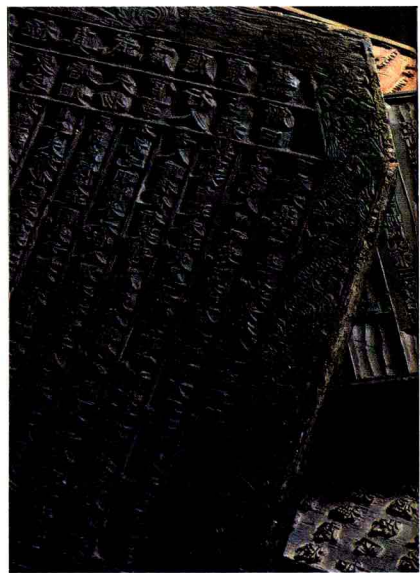
一颗汉铜印，名曰“蒋仁之印”，极为欣赏，遂易其名，改字山堂。

在书画作品上钐盖一方闲章，不仅能起到破除构图平板，调控画面布白的虚实关系的作用，同时还可以用来表达作者的高韵深情、志趣抱负、人生态度、艺术主张，以其明志。它是印家或持有者人生观、世界观的流露与折射。

清代画家、篆刻大家吴让之，晚年眼力衰退，拒绝为人刻印，但对花卉画产生了浓厚的兴趣，不顾自己年高名重，虚心地拜了一位年龄比自己小十岁的画家郑笈为师学画，一学就是十几年。并刻“晚学生”、“好学为福”、“学然后知不足”等印章，表现自己的志趣。

清代书法篆刻大师邓石如，刻有“胸有方心，身无媚骨”的白文印，可以说这就是其性格的真实写照。

在中华民族中，其他的少数民族也深受汉文化的影响，仿其制度、规模、形制来铸造本民族的印章。有完全用本民族的文字的，如西夏民族的西夏文印，元代蒙古民族的八思文印；或与汉文掺和，如元押、清代官印。这种影响甚至远

雕版实物照片

贞观（唐代）

开元（唐代）

山堂（清代）蒋仁

山堂印边款（清代）吴昌硕

汪关私印（明代）汪关

好学为福（清代）吴让之

晚学生（清代）吴让之

（清代）邓石如
胸有方心 身无媚骨

及海外的日本、韩国。

学习篆刻艺术，欣赏篆刻艺术，不但能领略其艺术魅力，从而获得审美慰藉，同时还会使你获得诸如古代官制、地理沿革、民情风俗、封检制度、字体演变、书法风格、工艺制造等方面的重要信息。艺术大师黄宾虹说：“一印虽微，可与寻丈摩崖、千斤重器同其精妙。”印章艺术以其方寸微小之天地，寥寥数字的印文内容，纵横曲直的线条组合，朱白相间的空间营造，所传达出来的苍劲郁勃的笔情刀趣，优美生动的构图造型，以及意味隽永的金石气韵，饱含哲理诗意的印文词句，无不令人心旷神怡，味之无极，神驰不已。

活动建议

1. 对比发现

根据两方朱白文印章实物或图片，分别与其钤盖出来的印蜕作对比，或以课文中的图例（如郭押、日利双鱼等）作比较，从文字的朱白正反、镌刻的凹凸（阴阳）看看它们分别有哪些不同？为什么？它与古代碑刻及其拓片有哪些不同？

2. 印章与我们

你有印章吗？考察一下，在我们日常生活中有哪些地方和场合在使用印章和印章元素？

相关链接

●印：最早见于秦官印中，如“弄狗厨印”等。许慎《说文解字》云：“印，执政所持信也，从爪从卩。”这应该说是印的后起义了。印，甲骨文写作，金文写作，小篆写作，均像用手按抑人而使使跪。它应该是“抑”字的本字，意为按压。后来就以这种印玺的动作为名，叫做印，而“印”字的这个本义，则用“抑”字替代了。

●章：是西汉中期出现的名称。据说汉武帝因汉据土德，土在五行中数五，故将通行的四字官印改为五字官印，称“章”。官职不足五字者以“印章”或“之印章”足之。汉代“章”的使用仅限于二千石以上的高官，中下级官吏还是用“印”字。

●宝：是唐代出现的名称。《唐书·舆服志》记载，武则天讨厌“玺”与“死”同音，在延载元年（公元694年）改称为“宝”，此后皇帝之印“玺”、“宝”兼用。

●记，朱记：唐宋以后，印章又出现了记这个名称，如“都亭新驿朱记”。因为从隋代起，印章已从直接钤印封泥改为蘸红色盖于纸上，故到唐代就出现了“朱记”的叫法。

●另外，印章还有称“合同”、“关防”、“符”、“契”、“信”等名称的。

●参考书目：《论宋代文人印章的崛起及其表现》 陈振濂著 摘自《大学篆刻创作教程》 天津古籍出版社出版

●了解篆刻艺术及其历史，可上网进入 <http://www.freehead.com>。

第二课

走刀如笔 意趣纵横

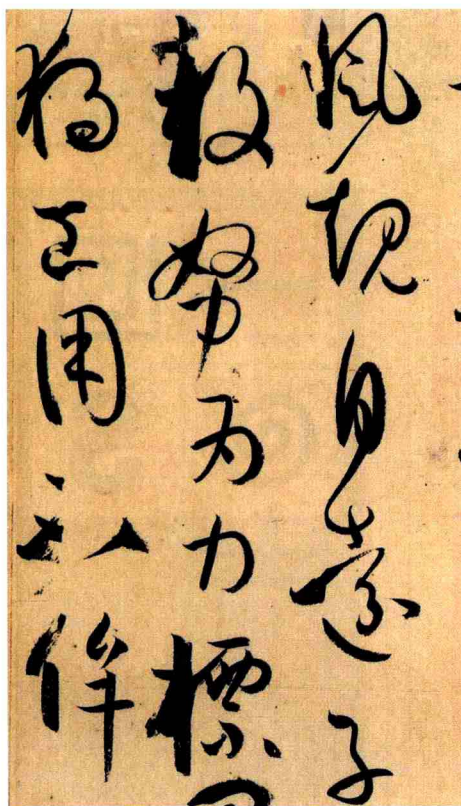
刀法的形式与表现

大匠之门（现代）齐白石
极具个性的刀法是齐白石成为一代篆刻大师的原因之一。

鱼蟹图（局部）（明代）徐渭

充满书法笔意是徐渭绘画的重要技巧。

书谱（局部）

（唐代）孙过庭

丰富、熟练的笔法是书法家展示书法风采的有效途径。

一谈起书法与绘画，我们经常提到“书画同源”这个概念。篆刻艺术与书画艺术之间其实也存在着同源异流的关系，尤其与书法相比较，篆刻艺术在审美标准与操作技巧等方面与之有着许多相通的地方。从操作角度来看，书法讲究用笔的技巧——笔法，同样的，篆刻讲究用刀的技巧——刀法。

说到用刀与刀法，对于篆刻初学者来说有两个层面的意思。首先是捉刀握石，由于篆刻刀是利器，因此镌刻过程中，保证顺畅地在印石上刻画理想痕迹的同时，做到安全、不伤手便显得非常重要；第二，就是如何把一根直线、一个圆弧、一个部首、一个字乃至整枚印章刻好，达到我们预想的艺术效果。这里指的是表现方式，也就是我们通常说的技术层面的刀法。

执刀的方法

先让我们来做一做准备工作——捉刀握石。从图例中可以

看出，左手自然、稳定地握住印石，平稳地搁置在桌面上，右手拇指、食指、中指攥住刀身的下部接近刀刃的地方，无名指与小指自然靠拢，如同握钢笔写字一般，刀角紧钉石面，刀身右斜，均匀用力，向前推进。这样做，便能在印面上安全、平稳地刻画出刀痕来了。

关于执刀，著名篆刻家刘江先生有着独到的见解。在他所著的《篆刻技法》中，将执刀与执笔的异同相比较，对我们掌握好篆刻刀很有借鉴作用：

一、执笔（指毛笔）写字，笔杆须竖直；执刀刻印，刀把宜横斜。

二、执笔写字，握笔较高；刻印握刀较低，把持牢靠，才能运转自如。

三、写字运笔，不能重复；刻印一刀不行，可再重刀。

四、运笔讲究一气呵成，运刀时间不受限制。

五、写字时，纸不动；刻印时，根据需要，石可自由转动，迎合刀锋。

执刀姿势图示·正面

执刀姿势图示·侧面

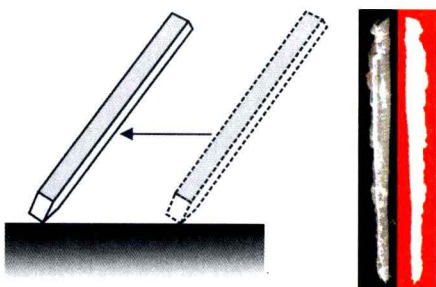
运刀的技巧

如果你喜欢金庸的武侠小说，一定知道“独孤九剑”了。九招剑法看似简单，却蕴藏着无穷变幻。篆刻与武学不同，是一门艺术。然而，篆刻艺术蕴涵的丰富语言，同样能给人带来多重的享受，所谓“方寸之间，气象万千”。

篆刻自宋、元以来成为文人骚客一种主动的艺术行为、一种传情达意的艺术形式，近千年来，积淀下来的刀法不胜枚举。这里，重点介绍应用最为广泛、最实用的两种刀法。

一、冲刀

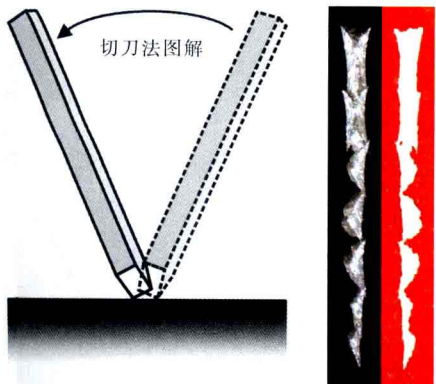
顾名思义，冲刀的方法就是在正确执刀的前提下，沿着一定的方向用力将刀角在石面上相对稳定地推进。

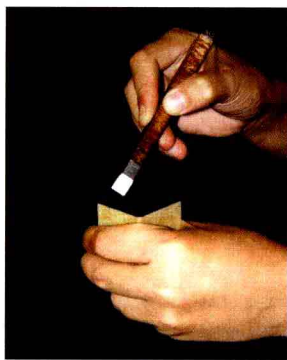
冲刀石面效果与纸面效果

二、切刀

喜欢做家务的同学可能有过切菜的经验，切刀的使用方法和它有些接近：沿着一定的方向用力从刀角到刀刃在石面上切下，然后在切痕的末端接着切第二刀，如此循环往复，这就是切刀了。

切刀石面效果与纸面效果

执刀过高，不稳定

执刀过正，费力，不方便

执刀过斜易滑刀，不安全

也许有的同学会说，我不习惯向前推刀，喜欢反过来冲刀或者切刀，甚至执刀像拿毛笔一样，只是握刀部位稍低，或者我一会儿用冲刀，一会儿用切刀，可以吗？回答是肯定的。执刀无成律，运刀无定法，只要你觉得顺手、方便，能达到自己的预期效果，就可以尝试。需要说明的一点是，第一节提供的执刀方法相对于大多数初学者来说，可能更加好掌握，也安全些。下面几种方式，不适合初学者效法，希望大家注意。

我们经常见到的印章，一般有两种。印出来是红字的，叫做朱文印或者阳文印；印出来是白字的，称做白文印或者阴文印。显然，朱文印是将文字边上的石面镂空，白文印则是将文字镂空。当然也有刻半边朱文半边白文的，我们叫它“阴阳章”；也有刻上人像或者动物模样的，我们称之为“肖形印”。

我们来看看下面的白文印，聪明的

你一定会发现，有些线条是一刀刻成的，有些则可能不是。不错，我们将一刀完成一个笔画（或线段）的做法称做单刀，一来一回两刀完成的，称做双刀。一般说来，单刀猛利、爽辣，双刀浑厚、饱满。

我们的刀法仅仅是为了完成几个字的简单组合吗？仅仅是为了把线条刻得匀齐和工整吗？当然不是。篆刻艺术之所以有别于一般意义的公章与印鉴，就好像书法有别于美术字一样，它包含了丰富的艺术语言以及这些语言所表征的广袤的审美意义。

一、笔情

我们知道，篆刻主要是将篆书刻在石章上的。很自然的，篆刻与生俱来地具有了书法的一些审美要求。唐代著名的书法理论家孙过庭在他的丰碑著作《书谱》中提到：“篆尚婉而通，隶欲精而密，草贵流而畅……”意思是说，篆书崇尚委婉、含蓄与圆通，隶书要求精准缜密，草书贵在流利畅达。

篆刻过程不像书法那样一气呵成，强调时间性和书写过程的一次性与不可逆性，篆刻可以为了镌刻方便任意调整用刀的秩序，可以根据视觉需要进行补刀或者修饰（这点和绘画手段有些近似），然而，尽管这些操作方式与过程相对自由些，但美学趣旨却是与书法类同的——就是你镌刻出来的线条要有书法的笔意，要让人感到具有一定的书写连贯性与气息的完整性，要尽可能地调动诸多用刀手段，在线条中传达出丰富而含蓄隽永，准确而流利畅达的书法趣味，这就是“笔情”。前人的说法叫做“走刀如笔”。用刀过于直白，镌刻的线条僵硬迟滞，或者任意断裂、残破是不符合“笔情”的审美要求的。

二、刀趣

有些同学可能会问，既然篆刻讲究“走刀如笔”，那我将篆书原样写到石头上，然后一成不变地刻出来行么？

篆刻之所以是独立于书法之外

的一个艺术门类，除了工具与材料和书法不同外，重要的一条，是刀石碰撞产生的特有视觉效果以及由此带给我们的丰富的文化体验与审美遐想。一刀下去，一条痕迹，多种感受！每一道印痕，每一方印章所展示出来的错综复杂、丰富多彩的刀法到底指向哪些审美特征呢？让我们从名家大腕的作品中去探求、理解和学会欣赏吧。

相关链接

●选刀：比较常见的是“昌硕刀”，是近代篆刻巨擘吴昌硕先生创制的，共有大、中、小三种型号。“昌硕刀”因“刀钝而锋锐”，分量较重，刀刃较厚，相对于薄刃刻刀，更利于“开辟疆土”，因而被广泛使用。另外，市场上有一种圆柄合金篆刻刀出售，略小，稍薄，坚韧耐磨，也比较好用。

昌硕篆刻刀

●择石：篆刻用石，一般选择的是花乳石，属于叶蜡矿石一类。常用的石章，按照产地的区分，有青田石（产自浙江青田）、寿山石（产自福建寿山）、昌化石（产自浙江昌化）、巴林石（产自内蒙古）等等。学习篆刻，不需要价格昂贵的石头，选择色泽偏淡、质地均匀、少杂质的印材就很好用了。

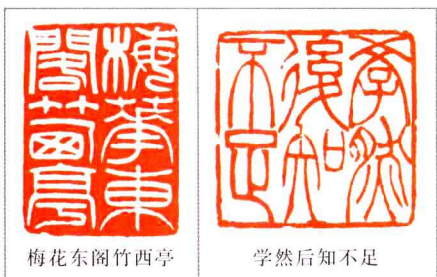

常见的印材

●磨印：一方毛坯石，需要打磨平整才好刻。磨石的方法：选择粗、细砂纸各一张，先以粗砂纸打磨，再以细砂纸研磨。有一个小窍门：将砂纸放在平整的玻璃板上或桌面上，左手撑开固定砂纸，右手拿稳石章下部，平稳地来回推磨，你就能磨出一面“小镜子”了。

篆书（清代）吴让之

篆刻（清代）吴让之

篆刻（现代）齐白石

吴俊卿信印日利长寿
篆刻（清代）吴昌硕

吴昌硕，印学史上一般认为他是一位集大成者。这种集大成，可以从两方面理解。一是他将石鼓文、金文、陶文、封泥、三国篆碑、汉晋砖文等各种文字形式有机地糅合在他的艺术创作里。二是他的刀法复杂多变且不拘成规，针对不同的文字风格，在冲、切结合的刀法基础上，削、刮、斩、敲，无所不为，甚至于用铁钉治印，刻成后在鞋底磨蹭以追求古拙厚重的效果。他有诗云：“天下几人学秦汉，但索形似成疲癯。”他反对亦步亦趋地照猫画虎，主张学习秦、汉印中渗透出来的精神气质。因此他的印章浑穆苍劲，内涵丰富，并充满了浓重的金石气。

齐白石，据传从赵之谦白文印“丁文蔚”中获得了用刀的灵感，并吸收了三国时东吴的《天发神讖碑》方折犀利的篆法，开创了风格独具的一派。他极具创意地采用了握拳式执刀法，单刀直入，所刻线条一边光整，一边斑驳；既有挺拔刚健的刀趣，又有苍茫浑朴的古意。齐白石有一句话很有意思：“世间事贵痛快，何况篆刻。”他的刀法比之吴昌硕更加迅猛剽悍，迸发出放达痛快的情绪。

浩瀚的印学海洋展示给我们的刀法美不仅仅有浑朴、苍劲、迅猛、剽悍，还有温润、典雅、含蓄、流畅……然而，不管是什么风格的篆刻作品，也不管是何种刀法，如何表现，所追求的美学旨趣都有着共同的地方，那就是作品中要有古意，要有金石气。所谓古意就是要求作品中体现出古代的风格趣味，古人的思想、意趣和风范。金石气，泛指古代留存下来的金属铸造物、石刻碑版以及熔铸、镌刻在上面的文字与图形经过多年风雨洗礼所

带给我们的综合的视觉与心理感受。上述这些，需要我们在不断地学习传统文化、不断地了解中国几千年文明的过程中逐渐深刻地领悟。

活动建议

一、我是改革者

下面这两方印章分别是用典型的冲刀与切刀完成的，让我们来改改它：用切刀把冲刀作品刻一遍，用冲刀把切刀作品刻一遍。

有没有发觉经过你的改造，原印的味道变了？变在哪里呢？和原印的趣味有什么不同呢？你在运用冲刀与切刀时有什么感觉？请说说，也请同学们互相品评。

八砚楼（现代）齐白石

金石癖（清代）奚冈

二、小猴的心愿

你属什么的？是属兔，还是属马？或者你是一只猴子？让我们来做游戏吧！

这里有十二生肖的古代篆刻作品。请你找到自己的属相，然后照着上面的样子刻在石章上，送给你喜欢的同学吧。或许，这就是你们十年后“同学会”的信物呢！

子鼠 林少华

丑牛 崔志强

寅虎 来楚生

卯兔 徐庆华

辰龙 韩天衡

巳蛇 石开

午马 朱培尔

未羊 王丹

申猴 古泥

酉鸡 祝遂之

戌狗 何积石

亥猪 丁衍庸

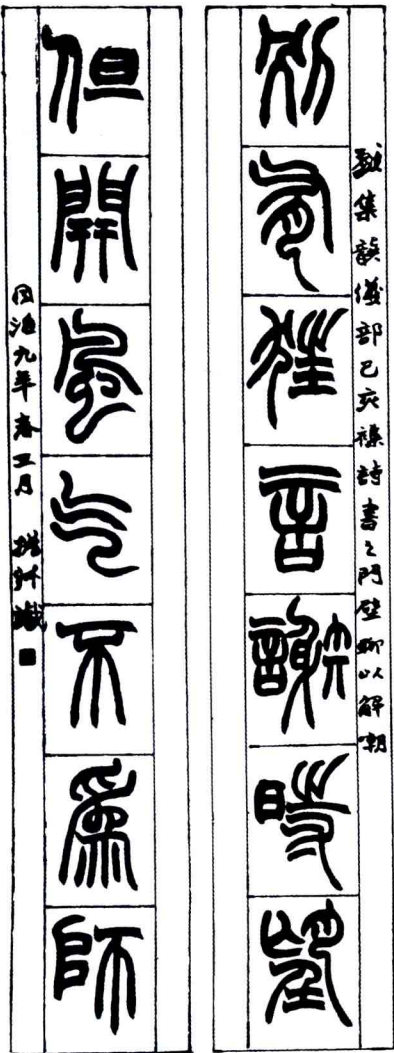
第三课

索本求源 印从书入

篆书与篆刻的关系

篆书对联（清代）赵之谦

释文：别有狂言谢时望 但开风气不为师

临石鼓文（清代）吴昌硕

篆刻艺术的审美旨趣，主要来源于书法艺术，以及刀石撞击所产生的富有“金石”韵味的线条的特殊视觉效果。不管你用何种刀法来表现，镌刻出来的线条要有书法的笔意，字形结构上则须具有书法意义上的理趣。总之，它与书法有着千丝万缕的联系。

俗语说，“篆刻、篆刻，先篆后刻”，“七分篆来三分刻”。识篆、写篆对于刻印来说就显得非常重要。无论你是赏印还是刻印，识篆皆为先。不识篆，你无法欣赏，不懂篆，则难以创作印章。翻开一部篆刻史，古往今来有成就的篆刻大家，无一不是精通篆法、章法与刀法。无论你刀法如何出色，章法如何新奇，可是你篆法乖讹，有悖“六书”，杜撰乱造，笔画软弱，没有变化，字形松散，比例不当，重心不稳等，都将为人所不齿，难以成功。篆书是篆刻艺术的基础。虽说楷书、隶书也能入印，但毕竟不是主流。因此，学习篆刻，篆法（识篆与写篆）是首先必须要解决的问题。

“六书”与造字法

识篆，即要能认识篆字，知道它对应的楷书，并了解它的构字原理；认识篆字，并能熟记一些最为常用的偏旁部首的形态。因为篆书中的一些字，隶变后与楷书中的某些偏旁部首结构完全相同，而原本在篆书中它们却大相径庭，风马牛不相及。一定要弄明白篆书中不同构件和形、义的关系，不致于以楷隶推想篆书。因此，了解“造字之本”

右策宁州留后朱记（五代隶书）

清河郡（楷书 元押）

赵之谦、吴昌硕二位都是晚清杰出的艺术大家，他们将书法、绘画、篆刻互为融通，尤其是将其书法融入到篆刻中去，从而开拓了“印外求印”、“以书入印”的广阔路径。

赵撝叔（清代）赵之谦

鲜霜中菊（清代）吴昌硕

花延年室收藏校订印（清代）赵之谦

吴昌硕大聋（清代）吴昌硕

奉	率	苛	秦	秦	賈	要	樂	桌
受	愛	舜	蚤	爵	左	在	布	有
喪	辰	畏	展	長	思	胃	男	禺
朋	明	胡	服	朝	表	索	責	青

仔细看看，楷书中有些字的字头、字底、字旁相同，在篆书中也相同吗？应记住这类楷、篆差别迥异的字。

的“六书”就显得非常重要。所谓“六书”是指“象形”、“指事”、“会意”、“假借”、“转注”、“形声”六种造字的方法。

一、象形

顾名思义，所谓象形，就是像实物之形，按照客观事物的形状特征将它概括地描绘出来，成为象形化的符号，这是最原始、最古老的造字方法。

楷书	甲骨文	金文	小篆	隶书	字形解说
魚				魚	像鱼形
羊			羊	羊	像羊头形
身			身	身	像人怀孕之形

二、指事

所谓指事，就是指看一看就

能识别它代表什么，但它的字义需要仔细考察一下才能了解。

楷书	甲骨文	金文	小篆	隶书	字形解说
上	二	二上	上	上	长线表示位置的界线，上面的短线或点表示在其上。
本				本	“木”下的点或横是指树根所在的符号。
亦				亦	“人”的身体下加两点，表示两腋所在。

常用篆书部首（一）

艸(草)	走	走(走)
彳	彳	足
言	言(左)	又
寸	寸	支
隹	鸟	肉
竹	缶	木
邑	月	禾