

青年学生素质教育系列教材

篆刻艺术文化

教育部教育管理信息中心

组编

主编 彭 澎
编著 韦艺韬

清华大学出版社

北 京

内 容 简 介

本书追述了篆刻的起源、篆刻艺术的发展历程、篆刻的要素以及篆刻艺术的文化背景,结合历史与文化背景对汉印、明清篆刻流派和近现代篆刻艺术进行具体分析,最后通过赏析具有代表性的篆刻作品,使读者深入理解篆刻的文化艺术特征,提高读者文化素养和艺术素养。

本书适合作为各类学校青年学生素质教育的教材,也可作为相关专业的专业课教材,同时也是各类从业人员以及对艺术设计知识感兴趣的广大读者的参考用书。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

篆刻艺术文化 / 彭澎主编;韦艺韬编著. —北京:清华大学出版社, 2009. 6

青年学生素质教育系列教材

ISBN 978-7-302-19986-1

I. 篆… II. ①彭… ②韦… III. 篆刻—艺术理论—高等学校—教材 IV. J292.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 059696 号

责任编辑:帅志清 张 伟

责任校对:刘 静

责任印制:杨 艳

出版发行:清华大学出版社

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京嘉实印刷有限公司

装 订 者:北京国马印刷厂

经 销:全国新华书店

开 本:170×230 印 张:7

字 数:126 千字

版 次:2009 年 6 月第 1 版

印 次:2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:24.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:010-62770177 转 3103 产品编号:029301-01

前 言

20 世纪 70 年代以来,我国不仅在经济上取得了令世界瞩目的成就,在教育上也同样取得了显著的成就,提高学生综合素质就是一个方面。

篆刻艺术是在印材上以篆书为基础,以刻刀刻制为手段,按照印面设计形式美的法则进行再创造的中国传统艺术。中国篆刻艺术历史悠久,是中国独有的一种艺术形式。中国篆刻艺术不仅是中华民族的文化瑰宝,而且在世界文化艺术宝库中也独放异彩。篆刻艺术对提高学生文化素质:具有提高学生审美能力、造型能力和创造力的作用。了解和学习篆刻艺术与文化的目的还在于提高对中国传统文化理念、中国哲学思想的认识。因此,篆刻艺术是提高学生文化素养的重要内容,对提高学生的文化素养具有重要的意义。本书可作为青年学生素质教育的教材,也可作为相关专业的专业课教材。

本书大纲由云南财经大学现代设计艺术学院彭澎、韦艺韬共同拟定,并由彭澎审定。本书由韦艺韬编写,并由彭澎统编。特别感谢田旭超、刘莉、贾茜参与了本书图片资料的收集整理工作。除此之外,参加编写工作的还有赵玮、杨中碧、黄敏、饶简元、吴震瑞、杨舒、杨维抒、徐辉、杨红燕、杨小舟、冯黎金。由于作者水平有限,书中难免出现错误,希望广大读者提出宝贵意见。

云南财经大学 彭 澎

2009 年 1 月

教学建议

(共计 42/64 学时)

章	建议学时 1	建议学时 2
第 1 章 篆刻艺术概述	8	10
第 2 章 篆法与刀法	4	6
第 3 章 印面设计	8	12
第 4 章 篆刻工具和材料	4	6
第 5 章 汉印赏析	6	10
第 6 章 明清篆刻流派艺术赏析	6	10
第 7 章 近现代篆刻艺术赏析	6	10
学时合计	42	64

目 录

第1章 篆刻艺术概述	1
1.1 篆刻概述	1
1.1.1 陶质印模与玺印	1
1.1.2 玺印的特征	3
1.2 官印制度和私印种类	16
1.2.1 历代官印	16
1.2.2 私印的种类	21
思考题	24
第2章 篆法与刀法	25
2.1 篆法	25
2.1.1 认识篆书	25
2.1.2 篆书的书写方法和技巧	29
2.2 刀法	32
2.2.1 刀法的种类	32
2.2.2 刀法的运用	33
2.3 篆法与刀法对篆刻过程的价值	34
2.3.1 篆法的价值	34
2.3.2 刀法的价值	35
2.3.3 篆刻的过程	35
思考题	36
第3章 印面设计	37
3.1 审美法则及运用技巧	37
3.1.1 审美法则	37
3.1.2 运用技巧	37
3.2 印面设计及技巧	40

3.2.1	文字的排列形式	40
3.2.2	行款的排列	44
3.2.3	边栏的运用	46
思考题		48
第4章	篆刻工具和材料	49
4.1	篆刻工具	49
4.1.1	刻刀	49
4.1.2	笔、墨、纸	50
4.1.3	砂纸、印床	50
4.1.4	印泥、棕帚、拓包	50
4.2	石材	51
4.2.1	寿山石	51
4.2.2	青田石	53
4.2.3	昌化鸡血石	53
4.2.4	巴林石	55
思考题		56
第5章	汉印赏析	57
5.1	汉印的基本特征	57
5.1.1	汉印的制作特征	57
5.1.2	汉印的印面特征	58
5.2	汉印的艺术特点	60
5.2.1	变化统一	60
5.2.2	古拙朴茂	63
5.2.3	汉印欣赏	64
思考题		71
第6章	明清篆刻流派艺术赏析	72
6.1	吴门派	72
6.1.1	文彭	72
6.1.2	汪关	72
6.1.3	吴熙载	74
6.2	皖派	75
6.2.1	何震	75

6.2.2 朱简	75
6.2.3 歙四家	77
6.2.4 邓石如	79
6.3 浙派	80
6.3.1 西泠四家	80
6.3.2 西泠后四家	83
思考题	88
 第7章 近现代篆刻艺术赏析	89
7.1 近代篆刻名家	89
7.1.1 徐三庚	89
7.1.2 赵之谦	89
7.1.3 黄士陵	91
7.1.4 吴昌硕	91
7.2 现代篆刻名家	94
7.2.1 齐白石	94
7.2.2 来楚生	96
7.2.3 王福庵	96
7.2.4 陈巨来	100
 附录 工具书	102
 参考文献	104

第1章 篆刻艺术概述

我国的篆刻艺术源远流长,自商周实用玺印到明清艺术流派篆刻,洋洋几千年。玺印篆刻与政治、经济、军事、文化、艺术、宗教等密不可分,在各个领域都发挥着独特的作用。玺印篆刻是中华民族悠久历史文化的重要组成部分,其具有鲜明的艺术特色。本章主要介绍篆刻的起源、玺印的特征、篆刻的使用习惯等关于篆刻方面最基础的知识,目的是为更深入地学习篆法的其他知识奠定基础。

1.1 篆刻概述

“篆刻”一词始于汉代杨雄《法言·吾子》一书,专指印章,并在元代成为治印艺术的代名词。事实上,先秦时篆刻被称为“玺”或“印”。东汉时期,许慎的《说文解字》和郑玄注的《周礼》中把玺印解释为:“玺就是印章,印就是官员所掌握和使用的信用物,玺印是表示信用的器物。在这种器物上应刻有表示人、家族、官职、机构的名称或徽记、符号。”直到汉代,才将“玺”或“印”一并称为“篆刻”。篆刻是“玺”或“印”的制作手段,“玺”或“印”是篆刻的物质形态。

篆刻是以在印材上书写篆书为主要基础,以用刀镌刻为主要手段,在印材特定的印面上进行创作的一门造型艺术。要深入学习篆刻艺术,首先必须学习和了解篆刻的一些基本知识和特征。

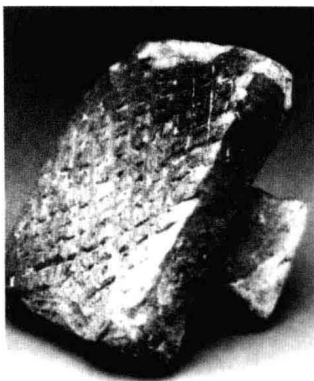
1.1.1 陶质印模与玺印

1. 陶质印模

陶质印模是在陶器制作过程中用来拍打泥坯或抑印花纹的工具。陶质印模的应用可以追溯到新石器时期,在这一时期的遗址中出土过如小砖块一样大小的陶片,并且陶片上面的纹样与同时发现的陶质印模上的纹饰完全相同,这表明陶器上的纹饰是先以陶土制成印模,然后在陶器烧造前抑印上去的。陶片和印模如图 1-1 所示。从已出土的大量实物表明,中国新石器时代已经广泛使用了陶质印模来制作器物上的纹饰。

(a)

(b)

图 1-1 陶片和印模

(a) 陶片; (b) 印模

由于印模已具备玺印的雏形,至少其形态、制作及使用方法等对后世篆刻的形成和发展起到了启迪和奠基的作用。因此,可以说篆刻起源于陶质印模。

2. 玺印的产生

玺印是私有制产生以后的产物,信用功能出现的标志。《后汉书·祭祀志·下》记载:“三皇无文,结绳而治,自五帝始有书契。至于三王,俗化彫文,诈伪渐兴,始有印玺,以检姦萌,然犹未有金玉银铜之器也。”其中“三皇”、“五帝”、“三王”分别代表不同的时代,“诈伪”、“姦萌”等词是指私有化以后的不正当行为,诸如诈骗、冒认、侵夺、偷盗等,因此需要在一些有价值的财物上标记出某人或某家族的记号,这种记号可以是徽记,可以是姓氏名号,也可以同时钤印徽记和姓名等。家族的徽记和个人的名字在印模上出现是玺印产生的标志。

在 20 世纪 30 年代初,河南安阳出土了三枚铜质玺印,如图 1-2 所示。经考古学家和文字学家对图 1-2 所示玺印的印体、印钮、印面进行分析,认为这三枚玺印属商代之物,是商代部落首领的姓名印和族徽印,从而可以断定在商代已经

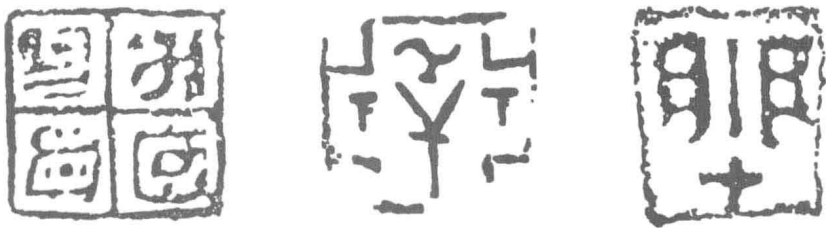

图 1-2 商三玺

出现了玺印。

殷商社会为玺印的产生提供了条件,即产生了有系统的文字,产生了有象征意义的图案,出现了族徽等。经考证认定,真正意义的玺印是在商代中后期产生的。

1.1.2 玺印的特征

经西周和春秋时代的继承和发展,玺印在战国时代开始盛行。中国的篆刻从此走上以文字铸凿为主要内容,以实用性和艺术性为重要特征的道路。

1. 玺印的实用特征

《周礼·司布》和《周礼·掌节》中分别有“凡通货贿,以玺节出入之”和“货贿用玺节”的记载。其中所提及的“玺”是与交换信物的经济特征相联系的,这表明当时在货物贸易中已经广泛使用“玺”作为持信与凭证。

春秋战国时有“物勒工名,以考其诚”(《礼记·月令篇》)的做法,即把制作者的姓名钤印在器物上以确保信誉,如图1-3所示。一般有身份的人、工匠和商贾等,因社会活动所需,为自己刻制姓名印,以备证明身份、提供信用之用。这种做法出现在战国,被秦汉以后的社会所承袭,并成为传统沿用至今,成为中国特有的一种文化现象。

图 1-3 姓名印

在中国古代,先秦时代就使用玺印来表示官员的身份和权力,以及对需要密封的官方文书采用封缄,例如《左传》襄公二十九年记载,鲁大夫季武子攻取了卞邑,襄公派公冶去了解情况,公冶出发了,却没有带任何可以代表国君的凭信,于是“玺书,追而与之”。襄公写了书信,用玺印封缄后,派人追送给公冶。《国语·鲁语·下》也记载了这件事。图1-4所示的就是战国时期,楚国春申君黄歇所使用的“上相邦玺”印。

图 1-4 “上相邦玺”印

在战国时期,楚国的玺印还用于钤印金币。北宋著名学者沈括的《梦溪笔谈》中曾提到“印子金”。自20世纪50年代以来,考古工作者发现了数十起楚国

的“郢禹”、“陈禹”等金版，金版上的文字是用玺印钤印的，而且用于钤印金版的“郢禹”也已出土，如图 1-5 所示。

2. 玺印在各历史阶段的艺术特征

从篆刻艺术史的角度看，玺印艺术的发展过程可以被看做：产生时是愚拙粗犷的，至汉代达到了艺术审美高峰，从魏晋开始走下坡路，至明清开始从低谷中攀升，并达到了另一个高峰。在玺印发展的这一过程中，不论是在高峰时期，还是处于低谷时期，每个时期都表现出了不同的艺术特征。

(1) 早期玺印的艺术特征

从原始社会用印模戳印在陶器上的纹饰（即玺印的雏形）可以看出人们最初的审美需要，如图 1-6 所示。随着生产力的提高，制造工艺的进步，以及人们审美水平的提高，玺印从商代开始初步具有了艺术形制（如图 1-2 所示商三玺）。

图 1-5 “郢禹”

图 1-6 玺印的雏形

(2) 春秋战国时期玺印的艺术特征

在对印面设计和对印面文字的处理方式上，春秋战国时期的玺印已显示出愚拙、粗犷的艺术特征，并具备了后世印章制作及印面文字处理的基本形制，如图 1-7 所示。

“呈志”

“十四年十一月平绍”

“左正玺”

“口酋信玺”

图 1-7 春秋战国时期的玺印

“悲”(心形)

“昌”

“长升”

“长幸”

“常幸”

“次延之印”

“大吉”

“大吉昌”

“大吉昌内”

“董建”

“儿成鸣”

“樊君”

“封藏”

“富昌韩君”

“公私之玺”

“公孙”

“韩迎”

“何口”

“河华记印”

“吉内昌”

图 1-7 (续)

“敬”

“苛诉”

“可以正氏”

“林口余”

“闵喜”

“明上”

“潘赤”

“平土玺”

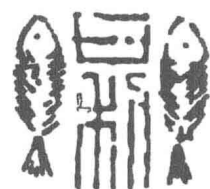
“群栗客玺”

“任穆”

“日”

“日利”

“日幸”

“上明”

“尚藏玺”

“生”

“司马之玺”

“思闲口大夫玺”

“同心”

“土”

图 1-7 (续)

图 1-7 (续)

“张博丘”

“愆事”

“征”

“职私之玺”

“志从”

“仲矢幻信玺”

“周龙私玺”

“周易”

“邾信玺”

“子”

“左仆信玺”

“左中军司马”

图 1-7 (续)

(3) 秦汉时期玺印的艺术特征

秦汉玺印被公认为是中国篆刻史上的一座艺术高峰,这个时期是玺印艺术发展和成熟的一个重要阶段。秦王朝以小篆统一了六国文字,在官方规定的秦书八体中,正式有了“摹印篆”。所谓摹印篆其实就是专供玺印用的规范小篆。小篆的特点主要表现在文字左右线对称,字的线条粗细一致,笔画长者缩之,短者伸之,因此小篆的间架结构比其他书体更加文字化,更富装饰性,更有利于展示玺印的表现力。除此之外,印工对小篆的深刻领会、高超的设计,以及制作玺印的技巧使玺印的表现力得到了进一步的体现,使玺印的艺术水准达到了前所未有的高度。典型的秦汉时期的玺印具有整体、均衡的艺术特征,如图 1-8 和图 1-9 所示。

“尤卫”

“北库私印”

“北乡之印”

“长平乡印”

“臣胜”

“发弩”

“弓舍”

“公孙成”

“故成平侯私印”

“官虎”

“焦得”

“敬口之玺”

“厩田仓印”

“荏阳少内”

“琅左盐丞”

“南池里印”

“南海司空”

“女不害”

“破燕”

“秦寝上左田”

图 1-8 秦印

“任相”

“日敬勿治”

“商库”

“上官贤”

“上官越人”

“上林郎池”

“史市”

“史政”

“室孙单”

“司马畸”

“司马戎”

“司马印”

“思言敬事”

“思言敬事”

“泰子”

“西宫中宫”

“咸阳右乡”

“相思得志”

“小田南厰”

“薛义”

图 1-8 (续)