

茅子芳
著



天生我材必有用

——俏色印章艺术



學苑出版社

天生我材必有用 ——俏色印章艺术

茅子芳 著

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天生我材必有用 : 俏色印章艺术 / 茅子芳著. —北京 : 学苑出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5077-4972-4

I. ①天… II. ①茅… III. ①印章—手工艺品—制作
IV. ①TS951.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 044527 号

出版人 : 孟 白

责任编辑 : 潘占伟

装帧设计 : 徐道会

出版发行 : 学苑出版社

社 址 : 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码 : 100079

网 址 : www.book001.com

电子信箱 : xueyuanpress@163.com

联系电话 : 010-67601101 (销售部) 67603091 (总编室)

经 销 : 新华书店

印 刷 厂 : 北京信彩瑞禾印刷厂

开本尺寸 : 710×1000 1/16

印 张 : 13.75

字 数 : 160 千字

版 次 : 2016 年 3 月第 1 版

印 次 : 2016 年 3 月第 1 次印刷

定 价 : 68.00 元

序一

李俊玲

在非物质文化遗产工作中，我有幸认识了一位工美行里的“怪人”——茅子芳。之所以说他是个“怪人”，还得从我第一次到他家所看到的说起。那年，为了拍摄申报资料，我来到了茅子芳家，在一间居住、工作、会客集合在一起的陋室里，最显眼的莫过于那个极普通书柜里的书籍，出于职业习惯，我用最快的速度浏览了里面的书，其中大部分空间都被历史书籍占据，这让我对这位工艺美术大师有些刮目相看，心生一句：“不简单啊！”而接下来茅子芳给我们展示的多年创作的作品，更让我大开眼界，在不起眼的深色釉瓷盘子上，他以素描的手法篆刻出一幅幅形象生动的画作；在别人眼里是废料的石头，他用心琢磨，用丰富的书中所得赋予其艺术美，创作出一个个包含故事的印章。再看看他多年写下的各类文章，表现出极其鲜明的个人观点，在我看来，这些观点既表述了个人对某些事物、问题的看法，也是后人学艺、做事的铭言。由此我给这位老先生总结出了“四怪”发在我的博客上。

一怪：工美艺人的家里堆满了历史书籍。

二怪：能在别人不用的“废料”上刻出花来。

三怪：作品再好也不参加各种评比。



四怪：能让不起眼的瓷盘子变成艺术品，这叫刻瓷艺术。

后来，我与茅子芳的接触多起来，我觉得他虽年逾古稀，但对艺术的追求不减，凭着他在北京工艺美术学校打下的坚实美术功底，在瓷、石、木、葫芦等不同的材料上施艺，创作出了一件件令人意想不到的艺术作品。而我最觉有“味儿”的，要数那些印章了。要说这些作品的材质，真不算上乘，充其量也就是一堆废料，但这些料到了茅子芳手里，便有了生命，有了内容，茅子芳有句话说得好：“只有废物人，没有废物料。”在他眼里，人与料能遇到一块儿是一种“缘”，人相料的同时，料也在相人，对施艺者而言，也可算得上是一场考试，只要人与料对上话了，一件艺术品也就成功了一半。我以为，茅子芳与各种材料对话的过程，不仅是艺术创作的过程，也是他从书中获得的知识重组的过程。一块从废料堆里淘出的石头，经过巧雕、俏雕，竟变成一件艺术品，它不仅给人们留下了美的享受，更让人从中品出了其中的意味，有历史的、有文学的、有意境的，而且每一件印章的创作过程，都有一段创作背后的故事。

如今，茅子芳将每一块印章的创作经历记录下来，编辑成《天生我材必有用》一书。在外行人看来，此书是每一件作品的创作解读，有助于对其理解和欣赏。而对内行人来说则是一部艺术创作的教科书，从相料、创作意图，到如何将历史、文学融入其中，是艺术创作的重要参考。

正所谓开卷有益，读罢此书，受益匪浅。

序二

李 问

“天生我材必有用”，这是诗人李白的名句，世代相传。本书作者用此题目，有出于对人的鼓励，更多的是对玉石天然之美的赞誉。

古往今来，喜欢玉石的人之所以一如既往，是因为看到了玉石也具备了人类所向往的所有美好的品性，温文、宁静、含蓄、纯净、坚贞和正气。“君子比德于玉”，修身如玉真君子。中国人把玉看作民族之魂，国人具有一种“宁为玉碎，不为瓦全”的精神，在这个世界上维持着自己的尊严。

作者写这本书是想告诉读者玉石中没有废料，是想教会人们练就一双可以发现美的眼睛。

茅子芳 1962 年毕业于北京市工艺美术学校，高级工艺美术师，北京市一级工艺美术大师。

茅子芳是一位玉雕大师，他设计的新中国第一座大型玉雕《韶山》，是新中国成立后玉石山子雕刻品种中的开山力作，在工艺美术界有着深远的影响。

2013 年 5 月茅子芳雕刻艺术展在首都图书馆第二展厅举行。玉石印章的展览是其中的一个门类。



本书中介绍了如何相玉，如何问石，如何点石成金。在发现玉石的珍贵之处的同时，也能看到自己本身的闪光点和正能量。在阅读中，读者会认识一位大家。

他很多产，门类多。凭借娴熟的造型能力，在玉雕、石雕、木雕、竹雕、葫芦雕等领域都有涉及。他的作品常见于展览会、电影、电视剧。凡可雕可塑的一应材料，信手拈来，赋予艺术生命，各个栩栩如生。多项艺术成果交相辉映，形成他自己的风格。

他很多产，作品多。尤其人物肖像多，他用写实手法在瓷面上篆刻人物肖像，如伊丽莎白女王像、希拉克像、中曾根像等几十件艺术品被当作国礼赠送。他用国画手法在大大小小的瓷瓶上篆刻山水、书法、人物，或隆重，或精致，被国内外人士争相收藏。

他很多产，著作多。几乎每月都在《知识就是力量》杂志上发表文章；《工艺美术家》、《北京工艺美术》、《北京文博》等报刊上载有茅子芳论文80多篇，共计28万字。他独到的观点，引起业内外关注。

他很多产，学生多。他曾经是一位工艺美术教师，离开讲台以后，他依然对自己是学而不厌，对人家是诲人不倦。他在首都图书馆等单位讲课；在玉文化研讨会上作主题发言；社区免费传艺班上也有他作为志愿者的身影。他说：“愿作明师，坚信明师出高徒，祝愿徒弟比我强，一代更比一代强。”茅子芳的学生们成就突出，有的被评为国家级工艺美术大师，有的被评为北京市级的工艺美术大师，工艺师、技师更是数不胜数，可谓桃李满天下。

他既是一位画家，又是一位雕塑家、一位工艺美术理论家、一位业余作家、一位瓷刻家，也是一位金石篆刻家。

在他的文字中，读者可见当代工艺美术工作者的治学精神、勤奋态度。今天，茅子芳先生把俏色印章艺术写成书，是对玉石印章这枝艺术奇葩的描述。

这一本《天生我材必有用》值得推荐。

前言

印章是中国传统文化艺术的一个重要组成部分，它以实用为目的开始，逐渐发展成为集实用与观赏、收藏为一体的艺术品。

印章的内容非常丰富，涉及社会的诸多方面，但其主要的功能是作为身份的凭证、信用的凭据和政府行使权力的证据。

使用者上到国家最高统治者皇帝、各级政府及官员，下到平民百姓。

印章的使用在我国大约有三千多年的历史，起源于商代。从考古发掘来看，最早于河南安阳殷墟出土了三枚铜玺，由于上面的文字目前尚无法解读，因此在学术界还有争论。

先秦时代，不论官府与私人使用的印章，统称为“玺”，学术界称之为“古玺”。直到秦始皇统一中国之后，他把“玺”字归于皇帝印章专用，其他人不论官还是民只能叫“印”，以后历朝历代沿用。

在社会生活中，古玺是人与人之间交往过程中的一种凭证和信物，特别是官府行使权力的象征。到了春秋战国时代，不论是政治经济还是学术思想等各个方面都处于急剧变革的时期，在这种大的社会背景下，国与国之间的交往、私人之间的交往都离不开印章的使用。比如，准许经商、货物的出入等都需要凭“玺节”，这在古文献中都有记载。《周礼·地



官》中载：“货贿用玺节。”郑玄注：“玺节者，今之印章也。”“辨其物之美恶与其数量揭而玺之”，“凡通货以玺节出入之”……也就是凡是货物，不论是质量还是数量都要经过检验，并且盖上印章才能在市场上流通。

各级政府官员行使职权时更要“官凭印”，没了印就等于没了官。《韩非子》中就有以治邨而闻名的西门豹“纳玺辞官”的记载。在百姓中嘲谑那些马马虎虎、丢三落四的人时，常说“他做官能把印丢了”。可见“官”与“印”是分不开的。

民间百姓用的印叫“私玺”，这在考古发掘的实物中多有发现。

经历了秦汉、三国、两晋、南北朝、隋唐五代这一千二百多年的时间，印章一直在实用中发展，在中国印章史上处于在低谷中平稳发展阶段，在民间的私印中又出现了以隶书、楷书为书体更加实用的印章。宋以后，又有一种将个人的姓名变化为一种符号，让别人难以辨认又不易模仿的印章叫“花押”。因为这种花押印在元代非常流行，所以又叫“元押”。

随着中国书法、绘画艺术的高度发展，宋代以后印章又发展出一个新的支流，即艺术印章的出现。艺术印章是相对实用印章而言，也就是说，以前不论是“玺”还是“印”，首先是为了实用，艺术目的次之。除了印面上刻的文字内容之外，包括印钮，一切都是为了实用。印钮的作用一是为了手拿盖印时方便，二是印钮上有孔便于拴绳佩带，三是官印上的印钮还有区别官阶之用。而艺术印章则是以艺术目的为先，实用次之，它属于文人艺术的范畴。印与诗书画一体，成为一种艺术形式。特别是元代以后，以叶蜡石为主的印章材料开始使用，用刻刀治印的方法在文人当中发展起来，形成了“以刀代笔”以金文、小篆、缪（móu）篆为字体治印的“篆刻艺术”，它使书法、绘画、雕刻在这寸方之地、三

维空间中发展起来，使印章（包括印钮、章身上的浮雕等装饰，以及印文、边款等）成为一件艺术品，完全与以实用为目的的公章私印不同。

艺术印章的形成与发展，是文人主动参与艺术创作的结果，其中有很多人都是集诗词、书法、绘画于一身的大家。从宋代的苏轼、黄庭坚、米芾开始，到元代的赵孟頫、王冕、吾丘衍等大家都是艺术印章的开创者。

明清两代，艺术印章进入了高峰期，出现了更多的篆刻大家和流派，如明代文彭的吴门派，何震的新安派又称黄山派、徽派，苏宣的泗水派等。

清代的艺术印章基本分为两大派系，即以程邃、邓石如为代表的“皖派”，以丁敬、奚冈、蒋仁、黄易为代表的“浙派”（又称“西泠四家”）。以后又陆续出现了吴攘之、徐三庚、赵之谦、黄士陵、吴昌硕、齐白石、邓散木等印坛大师，使中国艺术印章进入繁荣鼎盛时期。

伴随艺术印章的发展和以叶蜡石为主要印章材料的大量使用，使得印章装饰雕刻艺术也兴旺起来。人们在注重印面文字篆刻水平的同时，也十分重视印材质量以及装饰雕刻水平，一枚好的印章，不但要求印面篆刻水平和边款水平高，同时还要求石料名贵以及印钮或章身上的浮雕（俗称薄意）雕刻艺术水平高。

这时期的印钮完全脱离了古代印钮的实用价值，因为古代印章章体矮扁，没有钮很难使用，而石章章体大多较长，无钮也能使用，所以印钮完全成为观赏装饰。很多篆刻大家也是雕钮的高手。

印章的大量使用，使得印章材料需求量增大并且走向商品化、市场化，石材产地把矿中挖出的原石就地加工成印章材料，有的再雕钮出售。这样使印章艺术的发展又渐渐出现了新的分支，即章面上的篆刻与章体上的边款和书法、绘画作品合为一体，被视作艺术品，由文人创作；章



料的加工与雕钮、浮雕等装饰被视为工艺品，成为匠人干的活儿。

其实就章体而言，它是篆刻艺术的载体，也是篆刻者、使用者和观赏者首先接触到的，一枚构思巧妙、造型优美、雕工精良的印章本身就是一件艺术品。判断其价值的标准并不在于出自文人之手还是出自匠人之手，关键是艺术性与品位的高低。

本人从事艺术印章创作四十余年，在创作实践中体会到，艺术印章的创作和其他艺术形式的创作一样，不光是技法问题，技法不过是表现手段，材料是载体，表现的是艺术内容，作品反映出的是作者的综合素质、艺术修养。要想创作出高水平的艺术印章，功夫要在印章之外，要练好“功外之功”。搞艺术印章创作不光是雕刻技术高低与熟练程度，更需要的是“学问”。头脑中各方面的知识丰富了，才能创作出内容丰富、艺术性高的作品来。具体地说，要有深厚的文学底蕴、历史知识、艺术修养，扎实的绘画、造型功底以及熟练的雕刻技术。这些方面具备了才能出好作品。

多年来，本人着重于俏色印章的创作设计。在这本小书中，主要是结合一些具体作品谈谈俏色印章创作过程中的用料、设计思路和一些感受。古人云“事迹易见，理亦难寻”。在总结过去几十年创作经验的同时，作一些理论上的探讨，以提高对俏色印章创作的理性认识。

目 录

序一 /1

序二 /3

前言 /7

一、印章材料 /1

(一) 寿山石 /2

(二) 青田石 /2

(三) 昌化石 /3

(四) 巴林石 /3

二、对材料的见解 /5

三、对“相料”的理解 /9



四、功外之功 /11

五、俏色印章的设计 /13

六、工与艺 /15

七、雕刻工具及使用 /17

(一) 锯 /18

(二) 木锉 /18

(三) 刻刀 /19

(四) 吊钻 /19

八、抛光 /21

(一) 抛光材料 /21

(二) 抛光方法 /22

九、创作题材 /25

(一) 花鸟题材 /26

(二) 鱼虫题材 /27

(三) 动物题材 /30

(四) 山水题材 /31

(五) 传统题材 /32

(六) 人物题材 /34

十、作品解读 /35

春蚕到死丝方尽 /36

蜡炬成灰泪始干 /38

清风半夜鸣蝉 /40

临风听暮蝉 /42

本以高难饱，徒劳恨费声 /44

金蝉未蜕 /46

早有蜻蜓立上头 /48

蝶恋花 /51

螳螂 /54

蚂蚱·甲虫 /56

天牛 /58

艺海拾贝 /61

小龙虾 /64

海边沙滩 /66

横行到头 /68

听取蛙声一片 /70

皆若空游无所依 /72

金鱼 /74

跳龙门 /78

国色天香 /80

漫说陶潜篱下醉 /82

安居乐业 /84

梅花 /86



灵芝 / 88
霜叶红于二月花 / 90
端午 / 92
玉米熟了 / 94
葡萄 / 96
凌云志 / 98
三口之家 / 100
雏鸡与小虫 / 104
水中捞月 / 106
猴子望月 / 108
老君炉中的孙悟空 / 110
献寿 / 112
香蕉真甜 / 114
小兔与胡萝卜 / 116
卧牛 / 118
老鼠偷油 / 120
母子鹿 / 122
虎跃 / 124
老虎也有打盹儿时 / 126
我也是好猫 / 128
雪豹 / 130
寿星 / 132
石窟风韵 / 136
面壁 / 138
温泉水滑洗凝脂 / 140

龙 /142
火龙 /144
夔 /148
凤鸣朝阳（丹凤朝阳） /150
凤凰来翔 /152
凤凰台上凤凰游 /154
雏凤凌空 /156
犼 /158
五彩云霞 /160
野渡无人舟自横 /162
上有黄鹂深树鸣 /164
柳色新 /166
西风残照，汉家陵阙 /168
遥望玉门关 /170
黄山奇秀 /172
西上秦原见未央 /174
泰山日出 /176
红装素裹 /178
山雨欲来风满楼 /180
夕阳无限好 /182
月夜观瀑 /184
天涯断肠人 /186
唐诗四首 /188

后记 /199