

普通高中课程标准实验教科书

美术

选修

篆刻

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

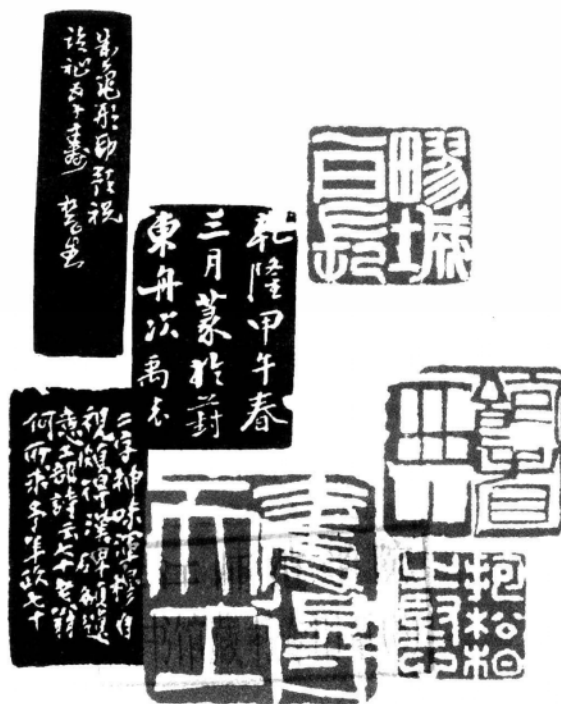
美术

选修

篆刻

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所 编著
美术课程教材研究开发中心

人民教育出版社

普通高中课程标准实验教科书

美术(选修)篆刻

教师教学用书

人民教育出版社 课程教材研究所
美术课程教材研究开发中心 编著

*

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街55号 邮编:100009)

网址:<http://www.pep.com.cn>

北京四季青印刷厂印装 全国新华书店经销

*

开本:890毫米×1240毫米 1/16 印张:2.75 字数:72 000

2004年6月第1版 2005年7月第2次印刷

ISBN 7-107-18308-7
G·11397(课) 定价:3.40元

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

(联系地址:北京市方庄小区芳城园三区13号楼 邮编:100078)

前 言

本书是为了配合普通高中美术课程标准实验教科书《篆刻》而编写，目的是帮助教师更全面地掌握教材内容及相关的背景资料，从而取得比较理想的教学效果。

本书的内容由三部分组成：一、教材分析。主要对教材中每课的教学目的、教材内容以及重点或难点作进一步的明确和分析，便于教师在教学中把握重点，明确目标；二、教学资料。主要对教材中的一些重要概念和篆刻专用术语进行介绍和解释，同时对教材中出现的作品的基本情况与背景资料进行比较全面的介绍，帮助教师获得更充分的基础知识与更好地把握教材；三、教学建议。主要针对篆刻艺术学习的特点，对教学中需要注意的重点要领进行提示和分析，并提出方法建议，可以帮助教师更好地完成教学。

目 录

第 一 课	印章的实用价值与艺术价值	1
第 二 课	篆书与印章文字	3
第 三 课	实用印章的发展演变 (一)	8
第 四 课	实用印章的发展演变 (二)	11
第 五 课	流派篆刻及风格特征 (一)	14
第 六 课	流派篆刻及风格特征 (二)	18
第 七 课	篆刻的工具材料与基本理念	23
第八、九课	篆书技法分析与训练、篆书临摹训练	25
第 十 课	刀法分析及训练	29
第十一、十二课	白文印临摹练习、朱文印临摹练习	31
第十三课	边款刻法与拓法	32
第十四课	字法与章法练习	33
第十五、十六课	白文印创作练习、朱文印创作练习	36
第十七课	自由创作	38
第十八课	观摩考察	39

一、教材分析

1. 教学目的

了解中国印章的起源及其功能，通过从实用印章到篆刻艺术的发展演变来认识印章的实用价值与艺术价值的统一。

了解印章使用方法的变迁，熟悉古代印章的不同品种类别及其名称、用途。

初步认识印章艺术的审美原理与审美依据，为以后的技巧训练和欣赏体验打下基础。

2. 内容结构

本课内容分为三部分：

第一部分为印章的起源及其演变，概括介绍印章的起源与功能、性质，以及从实用印章到篆刻艺术的转换。

第二部分为印章的使用方法种类，介绍古代印章使用方法的发展，以及古代印章的不同品种类别。

第三部分为印章的审美特点，简要介绍实用印章的审美价值及其来源，这是构成篆刻艺术审美原理与技法原则的基础和依据。

3. 重点和难点

篆刻艺术是从古代实用印章发展演变而来的，篆刻创作的许多审美原则、技巧标准以及常用术语，也都是从古代印章承袭延续而来。因此，在学习篆刻的初期，应该首先对古代实用印章的基本情况有比较全面准确的了解，重点是古代印章的种类及风格样式。

篆刻是一门艺术创造与工艺技巧相结合的艺术，其中对形式技巧的要求十分突出，篆刻作品的艺术构思和欣赏标准，基本上是在形式技巧的优劣这一基础之上的。篆刻的形式技巧主要包括篆法、章法、刀法三个方面，核心是对篆字形体的安排塑造和刻画，对于印章的审美原理与特点，应该从这三个方面去理解和体会，这是学习篆刻艺术所必须具备的观念。

二、教学资料

词语解释

〔印章〕 古人对刻有文字并用来压盖痕迹为凭信标记的用品的统称。印章在历史上曾有过多种名称：春秋战国时期所有印章都称为“玺”，所以印章又称“玺印”；秦朝规定只有皇帝的印章称“玺”，除此之外的官私印章一律称“印”，这一习惯一直延续到近代，民国时期的国家大印仍刻成“中华民国之玺”；从汉代开始，官私印章的名称逐渐增多，除称“印”外，也有官印称“章”或称“印章”的；唐代以后因印章改用红色印泥钤盖，所以官印有些称“记”或“朱记”；又由于玺印一直具有取信证明的作用，因而古代印章中有称为“信玺”或“印信”的情况；唐宋以来，公私印章经常被用在图画书籍上作为鉴藏标记，于是人们习惯上又将印章称“图章”，但一般用于日常口语中。

〔官印〕 指政府颁发给各级官吏用以证明身份权力的印章。这一制度从古到今一直沿用不断。官印的文字内容为官职名称或机构名称，具体的形制、风格及制作方法则各时代有所不同。

〔私印〕 指私人制作和使用的印章。私印从用途上分为两部分：一部分是日常应用的取信证明；另一部分是作为艺术创作而使用、收藏或鉴赏的作品。私印的文字内容比较多样，有姓名印、字号印、斋馆印、收藏印、闲章及图像印（肖形印）等，形制和风格也是丰富多彩。

〔篆刻〕 在狭义上，篆刻专指元代以来文人艺术家以审美追求为目标的印章创作及作品，“篆”指对篆书字形的运用塑造；“刻”指制作方式由镌刻来完成。由于古代的各类实用印章也包含篆字和凿刻这两个主要因素，所以在广义上，古代的所有印章也可以统称为篆刻作品。

三、教学建议

本课介绍的内容都是学习篆刻所应该了解的基本知识，即使学生以后不从事篆刻实践，仅从欣赏古代文物和艺术的角度出发，也是十分必要的文化历史常识。在教学中，应当让学生认真阅读课文，同时与作品相对照，争取能够对教材所介绍的各类印章品种及相关知识形成比较清楚和深刻的印象。

一、教学分析

1. 教学目的

了解篆书的发展源流，熟悉并能够辨认古代篆书的主要风格种类及其代表性作品。
认识印章文字与篆书的关系，了解印章文字在创作应用中的灵活性与基本原则。

2. 内容结构

本课内容分为两个部分：

第一部分为篆书源流，概括介绍了汉字早期的发展，以及篆书书体的主要种类、风格与演变情况。

第二部分为印章文字与篆书，介绍了印章文字与篆书的关系，对于印章文字的特点以及在实际应用中的变化原则也作了概括分析。

3. 重点和难点

对于学习篆刻来说，熟悉篆书的不同种类与风格是必不可少的基础，只有了解篆书的结构规律与风格变化，才能比较正确地在篆刻创作中选择并运用篆字，或者对古今篆刻作品作出评价与鉴别。因此在本课的学习中，应该把对篆书基本特点的认识理解作为重点。

在对印章文字的认识上，需注意从整体形态和体势上理解印章文字与篆书在结构上的一致和风格上的差异。同时还必须认识到，印章文字虽然变化丰富而且灵活，但有一定法则约束，并不是随意改变和臆造，学习篆刻必须遵循篆书的自身规律和传统的习惯。

二、教学资料

1. 词语解释

〔篆书〕 篆的本意指器物边缘的条形花纹，有连续绵延之意。秦始皇废除六国文字，命李斯等人根据原有的秦国字体改造整理，颁布了一种新的标准字体，其点画延伸婉转，故名篆书，并将秦朝统一前的各种字体统称大篆，而将秦朝颁布的新字体称小篆。从汉代开始，通行书体变为隶书、楷书，后人写篆书，都脱不出大篆、小篆这两个类别。

〔简牍帛书〕 简是用竹子或木头削成的细条，牍是较宽的薄木片，帛是丝织品的统称。在纸张被用作书写载体之前，简牍、丝帛是供书写的主要材料，因此，保存至今的春秋至汉代的墨迹，基本都是写在简牍或丝帛上面的。

〔鸟虫书〕 春秋战国时期流行于长江流域各诸侯国的一种装饰性字体。其特点是结构均衡整齐，字形修长，并且在笔画两端增加龙、凤、鸟、虫、鱼等形象，主要使用在青铜器铭文中。到汉代则在印章中还有延续使用。

〔碑额〕 指碑刻上端正中隆起部分，通常刻有该碑的全称。汉代盛行立碑之风，但碑文绝大多数

用隶书书写,而碑额上的全称一般都用篆书题写。汉碑额题字风格多样,艺术价值很高,而且与汉印文字有相通之处,体现了汉代篆书的成就水平。

〔金石学〕 中国近代考古学的前身,以古代青铜器和石刻为主要研究对象,形成于北宋时期,到清朝达到繁荣时期。在金石学研究中,对铜器铭文和石刻文字的研究考证是一个重要内容,所以与书法艺术有直接的联系。清代金石学的兴盛,带动了书法界重视和学习古代金石文字,使篆书和隶书两种书体的创作重新复兴,篆刻创作也由此达到繁荣。

2. 作品资料

图1 商代 甲骨文

指商代后期(公元前14世纪~公元前11世纪)写刻在龟甲和兽骨上的占卜记事文字,全部出土于河南安阳小屯殷墟遗址。1899年秋,古文字学者王懿荣等人首先发现并确认甲骨文为中国古代文字,其后引起国内外学术界的广泛注意和搜集。至今发现的总数已超过15万片,分别收藏于中国大陆、香港、台湾地区及美国、英国、法国、日本、俄罗斯、荷兰等国家,对甲骨及甲骨文的研究称为甲骨学,已成为一门国际性学科。甲骨文的内容涉及到商代社会的政治、经济、生活各个领域,经过研究,甲骨文的单字超过4500个,现在已经被辨认的有2000字左右。

图1 商代 甲骨文

图2 西周 毛公鼎铭文

毛公鼎为西周晚期青铜器,因是为毛公所制作而得名。鼎高53.8厘米,口径47.9厘米,重34.7公斤,腹内有铭文32行共499字。清代道光年间出土于陕西岐山,现藏台北故宫博物院。毛公鼎铭文的内容是周王给毛公的一篇文诰,给予毛公治理国政的权力并勉励他忠心辅佐王室励精图治。这篇铭文的书法结构严谨,布局工整,风格统一,是西周青铜器铭文中的代表作之一。

图2 西周 毛公鼎铭文

图3 西周 散氏盘铭文

图3 西周 散氏盘铭文

散氏盘为西周中晚期青铜器,因铭文中有“散氏”一词而得名。盘高20.6厘米,口径54.6厘米,重21.3公斤,腹内有铭文19行357字。清代乾隆年间出土于陕西凤翔,现藏台北故宫博物院。散氏盘铭的内容是散国和矢国两个诸侯国之间的田地契约,其书法点画圆润饱满,字形洒脱自然,布局错落和谐,是西周青铜器铭文中个性风格突出的作品之一。

图4 战国 鸟虫书

春秋战国时期鸟虫书字体主要盛行于长江中下游各诸侯国,其中以楚国器物最为普遍和具代表性。此图为楚国器物上的鸟虫书铭文,从字形安排处理到刻画制作都十分精巧,

图4 战国 鸟虫书

字形笔画中用黄金镶嵌（称为错金），具有很强的装饰效果。

图 5. 石鼓文

战国时期秦国石刻。因刻于 10 块鼓形石墩上而得名。其文字内容是记述秦王游猎的四言诗，所以又称猎碣。石墩为花岗岩质，圆顶平底，每块高约 90 厘米，直径约 60 厘米，每块刻四言诗一篇，原文字数应在 700 字以上，现仅存 270 余字。现藏北京故宫博物院。

图 6. 秦琅琊刻石

据《史记·秦始皇本纪》记载，秦始皇统一六国后巡游各地并屡立纪功刻石，先后在今山东枣庄立峯山刻石，在泰山立泰山刻石，在今山东胶南立琅琊刻石，在今山东福山立之罘刻石，在今河北昌黎立碣石刻石，在今浙江绍兴立会稽刻石。这些刻石的内容相同，都是称颂秦始皇功绩的颂词及诏书，其字体为标准的小篆，相传为丞相李斯书写（但并无可信依据）。上述刻石到今天只有琅琊刻石和泰山刻石还有残石存在，但字迹都已模糊难辨，而且所存字数很少。琅琊刻石残石现存山东泰安岱庙。其他几种刻石都已毁灭，只有后人仿刻的翻本流传于世。

图 5 石鼓文

图 6 秦琅琊刻石

图 7 秦诏版

图 7. 秦诏版

秦始皇平定天下后，采取了统一度量衡的措施，并发布诏书明令天下。诏版即是刻有诏书的铜版，四角有圆孔，用于固定在权（秤砣）量（计算体积的容器）等器具上。其字虽然为小篆，但书写和刻画都比较随意，有参差错落的自然之趣。在陕西、山西、山东等地都曾有出土。

图 8. 汉 西岳华山庙碑碑额

《西岳华山庙碑》简称《华山碑》，刻于东汉延熹八年（公元 165 年），原在陕西华阴华岳庙内，相

图8 汉 西岳华山庙碑碑额

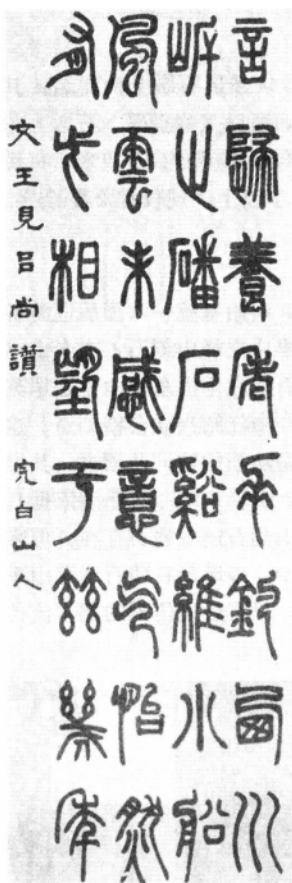

图9 清 邓石如篆书

图10 清 吴昌硕篆书

传于明代毁于地震，仅有拓本流传。此碑正文为隶书，碑额则为篆书“西岳华山庙碑”六字，书法点画流畅，结体匀称，意趣生动，是汉碑额中的佳品。

图9. 清 邓石如篆书

邓石如（1743年～1805年）字顽伯，号完白山人，安徽安庆人。他是清代著名的书法篆刻家，在篆、隶书体和篆刻上都具有杰出的成就，对后世影响极大。其篆书以秦代小篆为根基并融合汉碑额的特点，强调了书写的流畅和体势的严谨，对清代篆书的发展有突出贡献。

图10. 清 吴昌硕篆书

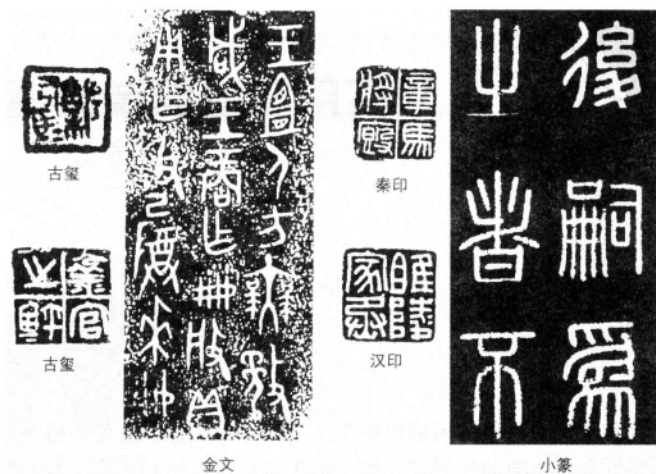
吴昌硕（1844年～1927年）名俊卿，字昌硕，号苦铁、缶庐，浙江安吉人。他是近代杰出的艺术家，在书法、绘画和篆刻等方面都有高超的造诣和广泛的影响。其篆书专学《石鼓文》，经过长期反复的临摹形成个人独特面貌，风格雄浑豪迈，气势宏大，享有很高的声誉。

图11. 玺印文字和篆书比较

通过古玺与金文、秦汉印与小篆的分别比较可以看出，每个时代的印章文字既与当时的篆书保持着统一结构和体势特征，但同时又有运用处理上的差别。相比之下，印章文字更为方整、均匀和饱满。

图12. 汉印文字变化举例

通过汉印文字与小篆的比较可以看出，汉代文字为了适应印章方正布局的需要，点画转折处都变圆转为方折，同时为了保证字形方正填满，对点画往往作伸缩、挪让或增减等变化处理，由此增加了

▲古玺与金文字形比较

▲秦汉印与小篆字形比较

图 11 玺印文字和篆书比较

	中	召	進(进)	鳴(鸣)	年	長(长)	西	游
小篆	中	召	進	鳴	年	長	西	游
汉印文字	中	召	進	鳴	年	長	西	游

图 12 汉印文字变化举例

字形的形态种类，使印章布局的艺术手法更为灵活和丰富。

三、教学建议

对于历史上篆书的各个主要类别，应注意概括和理解其各自的主要特征。在把握篆书演变的整体脉络的基础上，应着重熟悉小篆的结构特点与基本体势。

对于印章文字，要认识到印章布局的需要对文字所产生的影响，在教学中应引导学生从整体原则上去理解和把握印章文字的形态要求和变化规律，强调初学时要以印章文字工具书为依据，切勿以为印章文字可以随意变幻或生硬编造。

第三课

实用印章的发展演变（一）

一、教材分析

1. 教学目的

了解古玺概念及其种类，对古玺的风格面貌与文字特点形成比较清楚的感性认识。

了解秦代对印章制度与用字原则的规定，熟悉秦代官私印章的基本特征及形制种类。

2. 内容结构

本课内容分为两部分：

第一部分介绍古玺的范围、形制、种类及文字特点，同时分析古玺在章法布局上的处理手法及艺术效果。

第二部分介绍秦朝的印章制度，秦代官私印章的差别，以及秦印在形制、风格、文字各方面的艺术特征。

3. 重点和难点

本课内容的重点在于培养学生对古玺和秦印形成比较明确的辨认能力，能够理解并表述古玺和秦印的差别及各自的风格特征。

由于本课是学生接触古代印章的开始，所以会有陌生感，对印章文字的理解也有一定难度。因此需要引导学生结合图版认真阅读和理解课文，从而对古代印章加强认识，培养兴趣。

二、教学资料

1. 词语解释

〔官玺〕 春秋战国时期由各诸侯国当权者颁发给各级官吏的玺印，用以证明身份和权力。官玺上的文字多为官职或机构名称，白文、朱文都有，印面形状也不统一，这种情况与当时诸侯国各自为政有关系。

除了布局的灵活多变外，官玺的最突出特点是文字。当时各国的文字在结构和使用习惯上都有不同的差异，反映到玺印中则形成不同的风格。不过对于这种文字和风格的差异，需要具有比较深厚的专业知识和鉴赏经验才能够辨别和把握，初学篆刻则应当首先掌握古玺的共性以及古玺与其他时代印章在风格上的差别。

〔私玺〕 私玺是相对于官玺而言的，除政府颁发给官吏的玺印外，其他皆为私玺。私玺在文字风格和印面形制上都与官玺差别不大，只是通常要小一些。私玺上的文字多数是姓名和成语，主要用做货物交易流通过程中的凭证，或手工制作器物（如陶器、漆器）上的署名。

〔秦官印〕 秦官印指秦朝帝王所用玺印和政府颁发给各级官吏的印章。由于秦朝的文字及制度上承春秋战国时的秦国，下启汉代，所以除了秦朝的印章外，古玺中的秦玺和西汉初期的印章，也都具有秦印的风格。

秦官印最主要的特征是从形制到文字都具有统一的风格面貌，具有一种严谨庄重的秩序感。具体表现为字形方正均衡，布局用界格均分，印面多为方形而且大小基本相同，一般都采用白文形式，朱文秦印极其罕见。

〔秦私印〕 秦私印在文字与风格上都同官印相一致，只是内容皆为姓名或成语，形制上比官印小，印面形状有方形、长方、圆形及椭圆，比官印更为丰富。

2. 作品资料

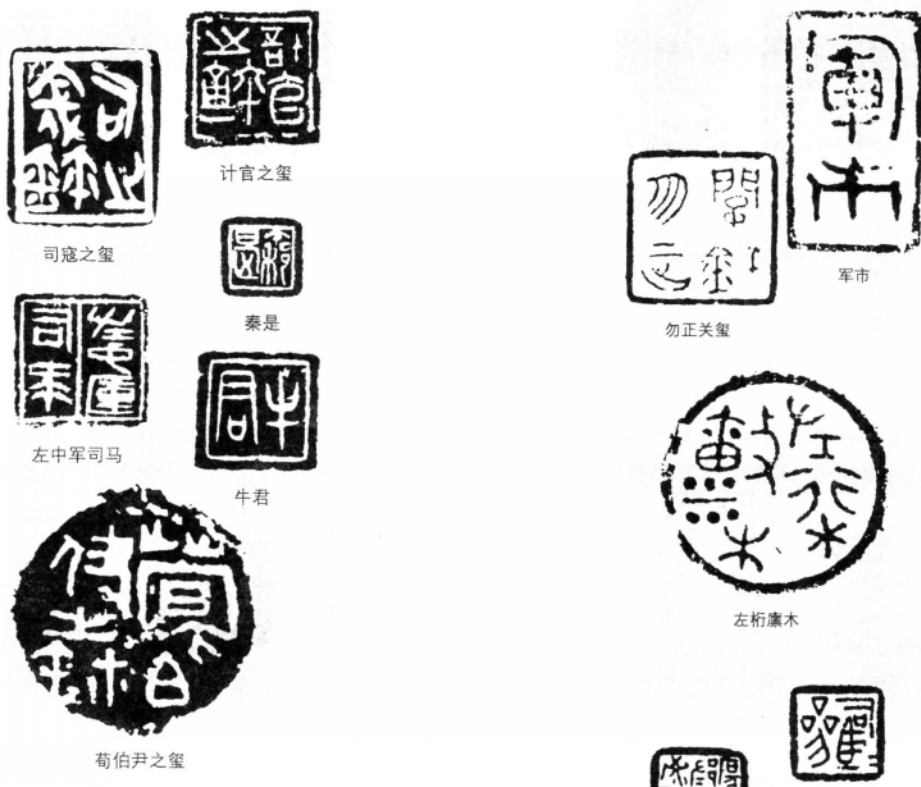

图1 白文古玺

图1. 白文古玺

图中“计官之玺”、“司寇之玺”、“左中军司马”、“荀伯尹之玺”为官玺；“秦是”、“牛君”为私玺。

通过比较可以看出，“计官之玺”和“左中军司马”从字形到章法都显得端正整齐；而“司寇之玺”和“荀伯尹之玺”则字形之间有大小、正欹的差异，布局也有疏密、虚实的变化，显得比较灵活和自然。

图2. 朱文古玺

图中“勿正关玺”、“军市”、“左桁廩木”、“阳州左右□司马”为官玺；“司马参”、“正行亡私”（“亡”借用为“无”）为私玺。

在朱文古玺中，布局章法的变化处理更为明显。如“左桁廩木”基本打乱了字形之间的界限，四

图2 朱文古玺

个字看起来像是六、七个字，解决了原来字形之间笔画多寡悬殊的矛盾，达到了整体上的平衡；又如“阳州左右□司马”与“司马参”两印中的“司马”虽然都采取合二为一的手法，但具体处理又不相同，体现了古玺在文字运用上的灵活。

图 3. 秦官印

秦官印的特点是文字规范，布局匀称，不仅用界格将每个字的位置均分，而且在每个字形中各部分的配合也力求均衡，同时对字形都采取点画平直，形态方正的处理。这些特征在与古玺相对照比较时会看得更清楚。

图 3 秦官印

图 4. 秦私印

秦私印比官印稍小，印面形状也更丰富多样。私印与官印的最主要差别在于私印在制作上不像官印那样严谨庄重。虽然都是用摹印篆，而且都是用凿刻方法，但私印比官印稍显自由和粗率。正因为如此，秦私印在艺术上更有一种轻松率意的趣味。如图中“赵御”和“虞年”两印很有新奇稚拙的效果。

图 4 秦私印

三、教学建议

本课所介绍的是中国印章艺术在早期的发展情况，在教学中可注意从两个方面引导学生加深理解记忆。

首先，要把握从春秋战国古玺到秦朝官私印章的风格转变：古玺体现的是印章初步成熟阶段的情况，在形式和风格上都比较自由，所以显得灵活多变；秦印反映的则是印章开始步入制度化时期的情况，所以在文字和面目上趋于统一规范。

其次是对文字的运用处理：古玺文字在结构上尚不十分统一和固定，特别是为了与布局章法的需要相适应，经常对字形的偏旁部首作移动位置或增减笔画的处理，此外在印文的排列顺序上也较自由，因此识读起来有一定困难，应注重对字形的辨认和章法的体会；秦印所采用的摹印篆与标准的小篆结构规律一致，只要掌握了小篆的结构，辨识秦印就不困难了。秦印在文字排列顺序上虽然还未达到完全统一，但已经比古玺规范，多数都采取从上到下、从右到左的方式，这也为后来印章的形式奠定了基础。

第四课

实用印章的发展演变（二）

一、教材分析

1. 教学目的

了解汉代以后实用官私印章制度的发展以及形式面貌的演变。

熟悉汉代官私印章的种类及其风格，并由此树立对白文印章基本面貌样式的认识。

2. 内容结构

本课内容分为四部分，分别介绍汉印、魏晋南北朝官印、隋唐官印和宋元官印。在每一部分的介绍中，都是通过对形制、字体、制作工艺等方面的介绍，构成对这一时期印章风格特点的分析，便于从整体沿革上把握古代实用印章的发展脉络。

3. 重点和难点

汉代印章（尤其是汉官印）在印章发展史上占有非常重要的地位，代表了古代印章艺术的高峰。因此，对汉印面貌及其形制、文字特征要形成明确的感性认识，并且具备比较熟练的辨别能力，这是学习篆刻艺术应该掌握的基本知识。

对于汉代以后各个时代印章的风格特点，应注意通过对比它们之间的差异来加以认识和把握。这种风格上的差异主要体现在字体结构和制作工艺上，如汉印与魏晋南北朝官印的异同，隋唐官印与宋元官印的异同，差别变化都比较微妙，需要认真比较和细致观察才能加以辨别。

二、教学资料

1. 词语解释

〔汉印〕 狭义上指汉代的官、私印章。汉印基本上分为官印和私印两大类，官印绝大多数为白文印，形制统一；私印则朱文、白文兼有，在形状上也比较多样化。不论官印还是私印，质地均以铜质为多，制作方法有铸造和凿刻两种。

由于对古代印章的鉴别往往难以精确断代，所以有相当一部分具有汉印面目特征的秦印和魏晋南北朝官印也常常被归入汉印范畴。由此汉印一词在广义上常被用来代指以汉官印为典型的白文印风格。在明清流派篆刻艺术兴起后，习惯上常用的“汉印风格”这一概念，便泛指从秦朝到南北朝期间的白文官印风格。

〔印钮〕 指印体上端隆起突出的部分。早期玺印的印钮比较简朴，只是一个凸起的半圆环状，用来穿系绳带。后来逐渐复杂，印钮的形象也非常丰富，常见的有各种动物、器物形象。明清以来篆刻皆用石材，印钮的形象更加多样，成为一种印章特有的装饰雕刻。

〔绶带〕 又称印绶，指穿系在印体上的丝帛绳带。秦汉时期印章制度十分严格，对于不同级别的官吏所用来佩带印章的丝帛颜色都有明确差别规定。隋唐以后官印形制加大，不便佩带，绶带也随之