

经全国中小学教材审定委员会 2005 年初审通过

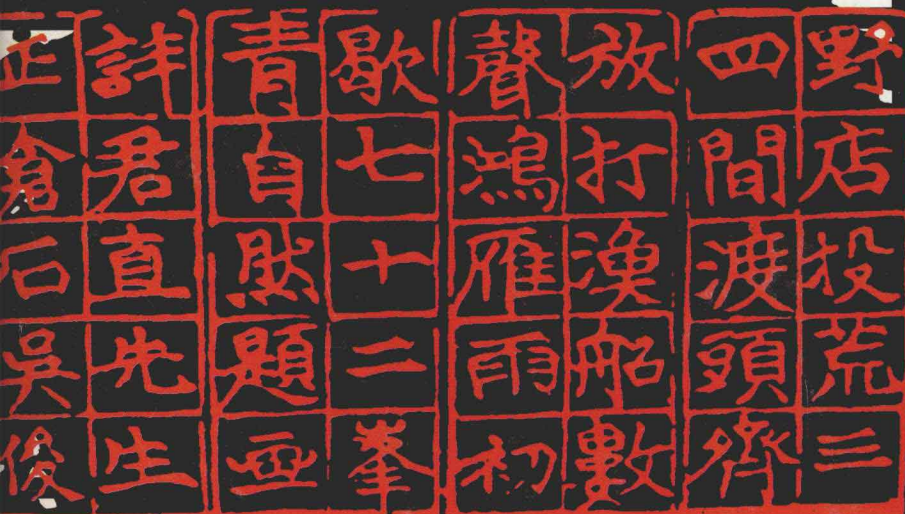
普通高中课程标准实验教科书

美术

篆刻

选修

北京师范大学国家基础教育课程标准实验教材总编委会组编

引言

生活中的篆刻艺术	3
----------------	---

第 1 单元

金石纳万象——印章的形制和用途

第 1 课 印章的形制	6
第 2 课 印章的用途	9

第 2 单元

千古信物——实用阶段的秦汉玺印

第 3 课 先秦玺印	12
第 4 课 汉印	15
第 5 课 汉印的摹刻	17

第 3 单元

寄情方寸——清代和近现代篆刻艺术的发展

第 6 课 圆朱文印	22
第 7 课 浙派和皖派	25
第 8 课 近现代印学的繁荣	28

第 4 单元

篆刻艺术中的另类——图像印和押印

第 9 课 图像印	32
第 10 课 押印	34

第 5 单元

分朱布白，以刀为笔——字法、章法和刀法

第 11 课 字法	38
第 12 课 章法	41
第 13 课 刀法	44

第 6 单元

文化视野下的篆刻艺术——篆刻艺术与文化

第 14 课 篆刻艺术理论	48
第 15 课 篆刻艺术与文学	50
第 16 课 篆刻艺术与哲学	52

学习效果评价	54
--------------	----

编者的话

中国传统文化和艺术的殿堂真是博大精深！在这个众芳竞妍的百花园里，篆刻艺术尽情展示着自己独特的魅力。艺术家们以刀为笔，在方寸之间，寄情千古；于金石之上，容纳万象。在温暖的朱红衬托出来的阴阳空间里，中国人诗意地栖居着……

可要想真正与它亲近，也不是容易的事。它仿佛闪耀在银河里的一颗明星、生长在深海里的一树珊瑚，只有潜心于传统文化的人，才能真正领略到它那摄人心魄的魅力。

所以，这门课教给我们的不仅仅是篆刻的技能，不仅仅是篆刻艺术的发展史，传统文化和篆刻艺术的互相生发更应该引起每一位同学的重视。传统文化在篆刻艺术上打下的鲜明烙印，篆刻艺术对传统文化的形象阐释，也许这些地方才是最值得我们领会和深思的。

篆刻艺术与书法、绘画、雕刻等姊妹艺术同根共生。对这些姊妹艺术的了解越多，对篆刻艺术的理解就越深入。我们希望篆刻艺术成为一道津梁，引导大家步入传统艺术的王国。

当你把这本书打开的时候，或许你对篆刻只有一知半解；当合上它的时候，或许你已经沉迷于以刀为笔的世界了。愿大家能从这书中读出趣味，养成爱好；学会欣赏，醉心创造。

我们热切地期望着。

引言

生活中的篆刻艺术	3
----------------	---

第 1 单元

金石纳万象——印章的形制和用途

第 1 课 印章的形制	6
第 2 课 印章的用途	9

第 2 单元

千古信物——实用阶段的秦汉玺印

第 3 课 先秦玺印	12
第 4 课 汉印	15
第 5 课 汉印的摹刻	17

第 3 单元

寄情方寸——清代和近现代篆刻艺术的发展

第 6 课 圆朱文印	22
第 7 课 浙派和皖派	25
第 8 课 近现代印学的繁荣	28

第 4 单元

篆刻艺术中的另类——图像印和押印

第 9 课 图像印	32
第 10 课 押印	34

第 5 单元

分朱布白，以刀为笔——字法、章法和刀法

第 11 课 字法	38
第 12 课 章法	41
第 13 课 刀法	44

第 6 单元

文化视野下的篆刻艺术——篆刻艺术与文化

第 14 课 篆刻艺术理论	48
第 15 课 篆刻艺术与文学	50
第 16 课 篆刻艺术与哲学	52

学习效果评价	54
--------------	----

引言

生活中的篆刻艺术

典雅的文辞，精致的雕刻，优美的书法，一方玲珑而晶莹的石头上，竟然能荟萃这么多艺术的奇珍！一阴一阳，虚实相生。分朱布白，亦直亦曲。时间在空间上定格，历史在金石上凝结。挫大千世界于方寸之

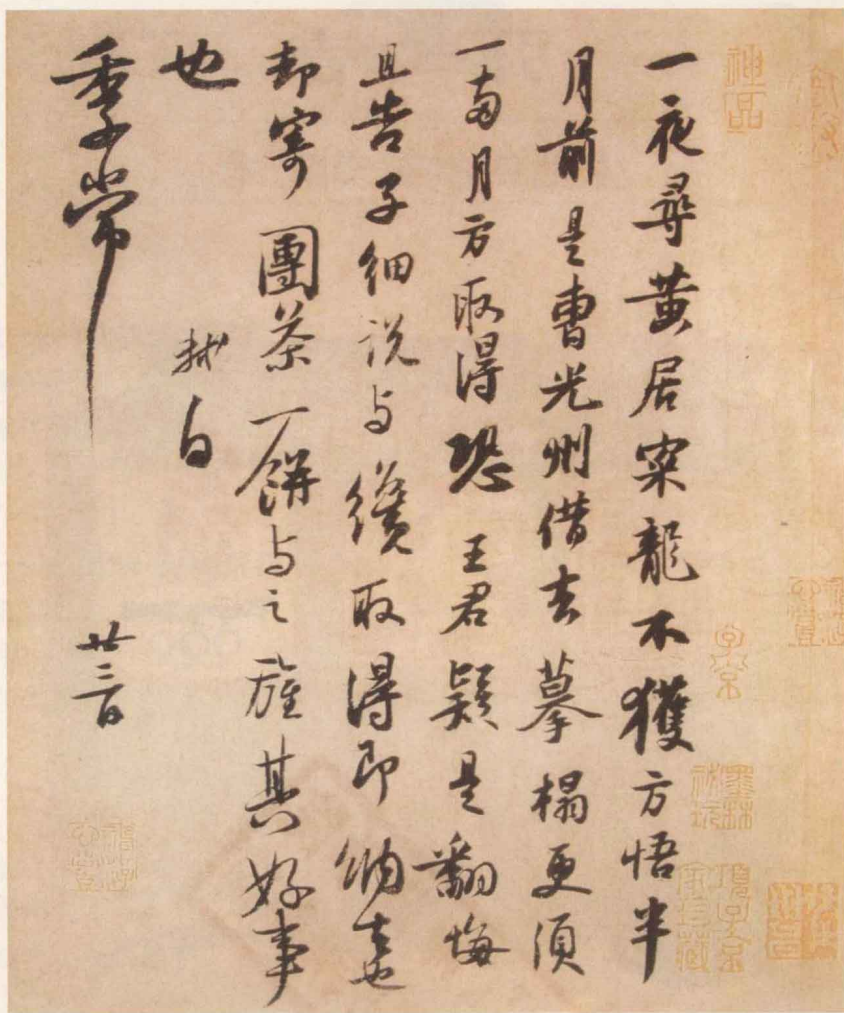
地，凝百代绝艺于眉睫之前。这，就是以刀为笔的艺术——篆刻。

它是古老的，又是现代的。早在殷商时代，聪慧的先民们就在青铜器物上铭刻下自己的名字。经历了汉印的辉煌，明清印学的复兴，当2008年奥运会会标向世人展示的时候，古老的篆刻艺术又一次从历史步入现实，从中国走向世界。中国印，是古代文明和现代艺术的结合。这舞动的精魂引领我们回眸汉唐雄风，展望华夏未来。

它是中国传统艺术园地的一朵奇葩。许多艺术家寄情方寸，以刀为笔，“不假良史之辞，不托飞驰之势，而声名自传于后”，在艺术的神殿里刻下了自己的名字。

<p>章</p> <p>印古人用以昭信，從凡從日，用手持簡，以示信也。三代始之，秦漢盛之，六朝一其文，宋白之，唐宋雜其制，明歸其</p>	<p>璽</p> <p>璽即印也。上古諸侯大夫通稱，秦始皇帝作傳國璽，故天子稱璽，漢晉而下，自傳國璽外，各家有璽，其文不一，制度各殊，一名曰璽。</p>	<p>篆原</p> <p>結繩畫卦，後有書契，其文有龍書、鳥書、雲書、龍書、科斗、蟲書、鐘鼎、篆、隸等，表然世久湮沒，音絕無聞，存者唯史籀《篆》而已。李斯復損益之，以爲玉筋，亦各小篆。古法精易，程殿去繁就簡，作隸書。王次仲修入分書，蔡邕作漢隸書，復作草書，楷書。書愈愈失其源，六書之法莫之所知，遺者僅鐘鼎璽印，載文今之龍璽、雲璽、龍璽、首後之通名而作，殆非正矣。</p>	<p>印章集說</p> <p>明秋陵甘肅旭父述</p>
---	---	--	------------------------------------

苏轼书札

它又是实用的。一封期待已久的来信，一册珍存多年的藏书，几帧情有独钟的书画……其中都能瞥见它的情影。中国人的生活是艺术化的，一方印章，最见雅人深致。

它可以怡情，是生活里的闲情偶寄。这故事很多人都熟悉：

一天晚上，谪居中的苏东坡忽然感到身体不适。本来就百无聊赖，再加上疾病的折磨，如何遣此长夜呢？他忽然想起朋友刚刚送来的几方印章，就拿出来摩挲。经过了风雨的侵蚀，印章上的斑斑土花依然掩不住盎然的古意。不知不觉间，东方欲晓。几方小小的印章，驱散了诗人的病痛和迁谪之苦。

它可以益智，是中国哲学的艺术阐释。我们的先民苦苦思索的和谐、阴阳、巧拙的观念，在小小的印章里得到了具体而微的体现。分朱布白间，显现着中国人对人生万物的深刻理解。

亲爱的同学，在艺术的神殿里，哪一种艺术能在芥子中容纳万象，从一滴水里见出大千呢？让我们把探索的目光投向篆刻艺术，在朱与白、阴与阳的神光离合中盘桓翱翔！

第 1 单元

金石纳万象

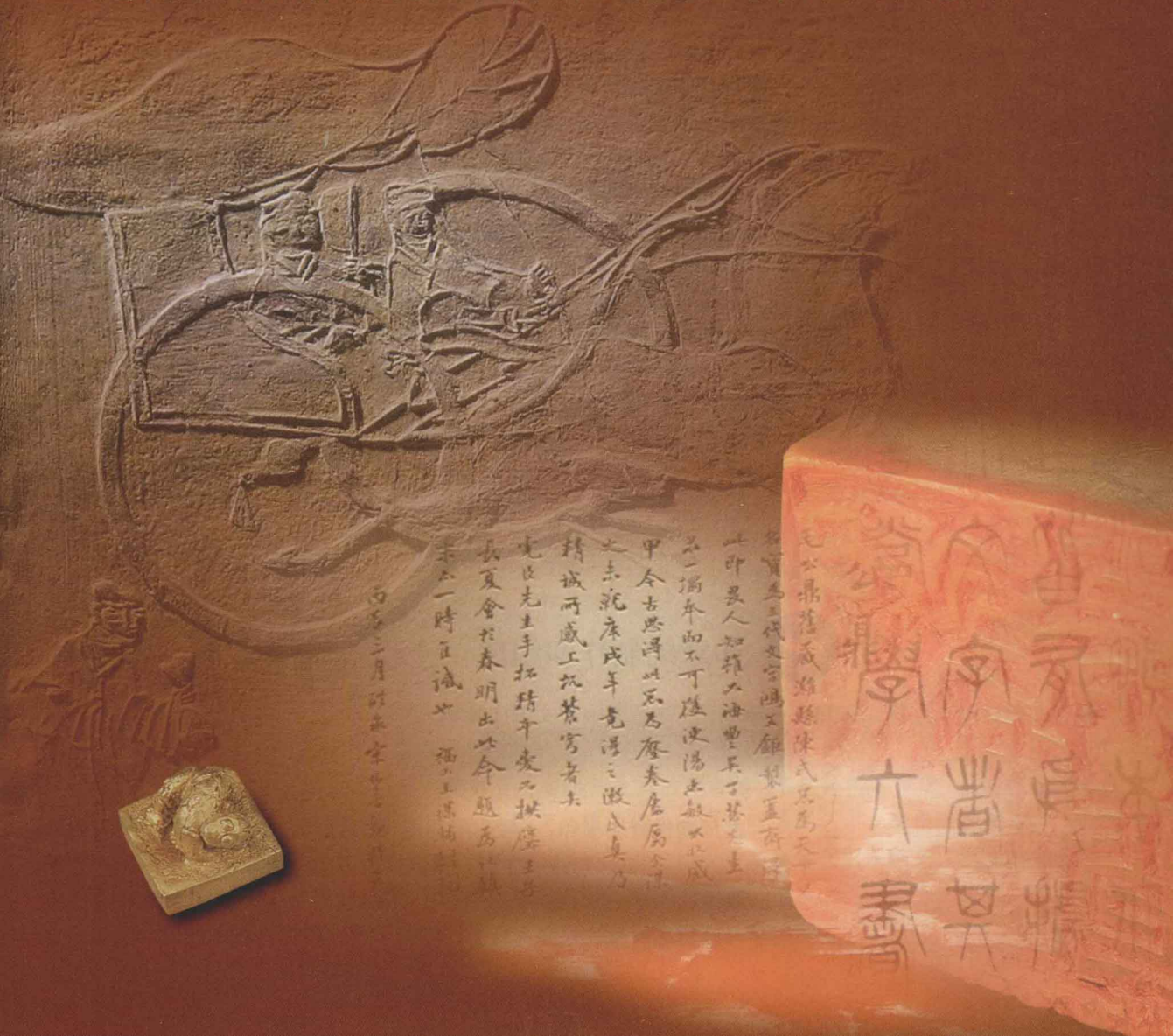
——印章的形制和用途

第 1 课 印章的形制

第 2 课 印章的用途

如果你是一个有心人，并且你对中国传统艺术怀有浓厚的兴趣，那么，即使在不经意间你也会发现，在中国传统文化走过的漫漫长路上，始终能看到一方小小印章靓丽的身影。它是权力的象征，也是取信的凭证；它是书画家、鉴赏家情怀的寄托，更是篆刻家终生不泯的艺术追求。几千年来，它从实用一步步走向艺术自觉，中国人的生活因为它而更富有艺术趣味。

你了解它吗？让我们一起走进金石里的万象，一起亲近这古老而又常新的篆刻艺术吧！

第1课 印章的形制

从玺印到戳子——印章名称的变迁

文帝行玺

校尉之印章

彭押

印章的历史可以上溯到商周之际，但秦以前的印章上，尚未发现有“印”字。那时候，无论官方与民间，印章一律称做“玺”，于是现在就把这一个时期的印章称为“古玺”。秦始皇统一六国，自称天子，用玉做玺。天子既然以玺为专用词，士大夫及平民阶层便用“印”字代替了“玺”。到了唐代，武则天认为“玺”字与“死”字音近，就把“玺”改称为“宝”。此后，皇帝的印便又称为“宝”了。

汉代的官印也有称“章”的，或者与“印”合起来称“印章”。

到了宋代，许多人在自己收藏的书籍、书画上加盖印章。因为钤盖的对象是“图”或者“书”，所以后来人们把印称为“图章”。

在元代，蒙古族入主中原，不能适应中原的制度和文字，民间就流行画押，如同现代的签字一样。为了省事，他们干脆把“押”铸成印。押印大多数是长方形的，上面是个姓氏，下面是自己的一个“花押”，我们称之为“元押”。这是篆刻艺术里很特殊的一类，因为篆刻一般用篆书，而元押则用楷书或行书。

清代篆刻风气大盛，治印成为文人的一种嗜好。因为流行太广泛了，于是便有人把印叫做“戳子”或者“手戳”，表示这种物品蘸了印泥后，一按即起，十分方便。今天，我们还常常用戳子来作为凭信，但一般用楷书刻成，实用性很强，走的是与篆刻艺术不同的另一条路。

汉后隋前有此人 赵之谦

印章的制作和组成

从铸凿到篆刻

古代制作金属玺印，一般先雕泥范，然后用翻砂法或失蜡法冶铸而成，名为“铸印”。也有先铸成印形，再直接用刀凿刻而成的，叫“凿印”。凿印一般比较粗率，出于急就，所以称为“急就章”。清代的篆刻家中有人专门学习模仿这一派，如高人野士，不衫不履，转见性情。铸印和凿印需要

特殊的工艺和技能，一般出于专业的造印工匠之手，和后来的文人制印相异趣。

元代画家王冕开始用花乳石来刻印章，为文人制印开辟了一条新路。花乳石质地温润，易于雕刻，很多书画家从此可以把书法上的优势和篆刻技法结合起来，以刀为笔，在方寸天地里尽情表现自己的艺术理想。

印 面

一方印章一般由印面、印钮和边款组成。根据印面上文字的凹凸，可以分为白文和朱文。印文凹下的称白文，也叫阴文；反之则称为朱文，也叫阳文。“阴阳”是中国古代哲学里最重要的观念之一，我们说印章艺术“挫大千世界于方寸之地”，并不是夸张的说法。这些精致而细微之处，恰是民族文化表现最活跃而生动的地方。

阳文印

阴文印

白文

朱文

朱白文相间

印章上的文字采用篆书，所以称为“篆刻”。但也有很特殊的时候采用别的书体，比如楷书或隶书。

陈师曾为鲁迅先生刻的藏书印，虽然是楷书印章，但同样古拙生动，饶有金石气。鲁迅先生非常喜欢篆刻艺术，有很深的造诣。

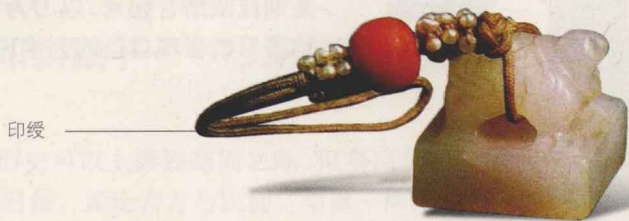
近百年来，许多篆刻家把甲骨文和金文引入印文，创造出全新的美术效果。这是篆刻艺术的进步。

自强不息 蒋维崧

印 钮

印钮是印章上用来系印绶的鼻钮，后来渐趋美观精致，使印章在实用之外兼具形制方面的观赏价值。印钮一般雕刻成各种动物的形状。

边 款

从明代开始，篆刻家在印章的边侧题刻款字。除题刻年月、姓名外，还加刻其他字句，类似书画的跋语。边款已经成为篆刻艺术不可或缺的一个组成部分，它使印章可资欣赏的内容更加丰富了。因为印石很小，边款的内容要求洗练隽永，耐人玩味。很多边款的文字其实就是出色的小品文，使我们在欣赏篆刻艺术的同时，还可以品鉴美文。边款可以用各种书体刻写，简直就是一方微缩的碑刻，使人们欣赏到篆刻家书法的韵致。有的篆刻家兼擅绘画，兴之所致，也会在边侧处刻上一幅画。一句话，边款荟萃了书法、雕刻、文学、绘画之美，是“四美合一”的艺术。

明月前身

明月前身边款

◀这是吴昌硕67岁时为纪念自己的妻子所刻。通过印文和边款，我们不难想见吴昌硕对其亡妻的一往情深和刻骨思念。好的边款就是一篇绝妙的小品文，可以见出艺术家的气度襟怀。

思考与活动

1. 说不定你的周围就有人喜欢篆刻。找一方你喜欢的印章，给同学们讲讲它各个部分的构成。
2. 从自己熟悉的印谱中找一方刻有边款的篆刻作品，并结合印面文字，写一篇短文阐释一下其中的意蕴。

第2课 印章的用途

封泥

取信的凭证

在纸张发明之前，印章主要盖在门户或者包裹、信件封口的泥上，防止被别人打开或移动。这种钤盖了印章的泥叫做“封泥”。在古代很长一段时间里，书信写在竹筒或木简上，把信夹在两块木板之间，再用绳子扎住。但这样有可能被人偷看，所以就在绳子的捆扎处填上一块软泥，再盖上印章。古人有这样的解释：

“印者，信也。”印章是信用的保证，这是它的主要用途。我们今天常常在重要的信件或档案的封口处盖上印章，叫做“骑缝印”，以防泄密，这和古代的用意是一样的。

此外，手工业者在所造器物上打上自己的名字，也需要印章。在出土的战国陶器上常常见到印章的钤痕，这叫“物勒工名”。今天，我们在许多工艺品上还能看到这一习惯的遗存。例如，宜兴紫砂名扬天下，在很多名贵的紫砂壶上，都钤盖着制作者的名字。

印章还有专门为了佩带而制作的，用来辟除不吉利的事物。古人很迷信，认为佩带这种印章可以辟邪。这情形我们今天很难理解，但古人却笃信不疑。和辟邪印性质相近的有吉语印，刻上自己喜欢的文辞，以祈福避祸。比如古玺中有“千秋”，表示对长寿的祈祷；有“千秋万世昌”，表示对子孙后代的祝福。

在古代，印章是权力的象征，特别是皇帝的印章和官印。《史记》上记载，秦王子婴投降的时候，就把秦始皇的玉玺交给了刘邦。这象征着秦王朝的覆灭。古代的官印有明显的等级，印章的质地、大小，印钮的形制和印绶的颜色，都有区分持有者地位高低和权力大小的作用。

皇后之玺

清代陈鸿寿（字曼生）制作的紫砂壶上的印章“陈曼生制”。陈鸿寿是出色的书画家，他痴迷于紫砂壶的制作，“曼生壶”代表了清代手工艺的最高水平。

天帝神师

美意延年

千秋

长乐

从实用到艺术

纸张发明以后，印章的用途逐渐改变。唐宋以来，人们鉴赏或者收藏图书画，常常盖上印章。印章逐渐和绘画、书法结合起来，在继续发挥实用价值的同时，其艺术性也日益凸现。但它的实用性并没有完全消隐，可以说，篆刻是实用的艺术。

印章和绘画、书法取得同样的地位后，种类就繁多起来。文人一般喜欢起室名和别号，表示自己的情操和爱好，于是有了室名别号印。

停云馆

潘祖荫藏书记

印癖

有书画癖

望崦嵫而勿迫

不慕荣利

四灵印

比如赵孟頫的书斋叫“松雪斋”，米芾的书斋叫“宝晋斋”。心境和趣味改变了，斋号常常随之而变，有些人就有很多斋号，但并不意味着他们有那么多的房子。比如文徵明就有“停云馆”、“玉磬山房”等斋号，他和朋友开玩笑说：“吾斋楼阁，无力营构，皆从图书上起造耳。”

松雪斋

人们在自己鉴定、收藏的法书名画上盖上自己的图章，表示珍爱，因此产生了鉴赏印。读书人喜欢收藏图书，就在善本书上加盖自己的收藏印，于是有了藏书印。这些印章不但有很强的艺术性，有的文辞别致而富雅人深致。

除了这些实用性很强的印章，还有一类为了怡情而刻的“闲章”，印文里寄寓着自己的理想、志趣、信仰等。

郑板桥有诗、书、画三绝之称，品行高洁，被人誉为“三绝诗书画，一官归去来”。他有一方闲章，文曰“二十年前旧板桥”，可见他的刚正不阿和倔强不曲，可谓“印中有人”。

印章中还有很特殊的一类，就是图像印。有的是纯粹的图像，也有的将图像和文字结合在一起。图像可以刻在文字的四周，常常刻“龙、虎、雀、龟”这“四灵”，这种印也叫“四灵印”。现代的书画家常常把自己的生肖和名字合起来刻成生肖印。

图像印

图像印

思考与活动

1. 作为现代知识青年，应该有意识地培养自己的审美情趣。博物馆是一个知识的宝库。大家到博物馆去参观，看看有什么文物上用到印章。试着给大家讲解一下印章的用途。

2. 中国人有十二生肖的说法，你知道吗？如果有兴趣，不妨到图书馆查查资料，看看能不能找到你的生肖印。

3. 中国的藏书印和西方的藏书票性质接近，但在艺术的趣味上就不同了。你喜欢哪种？说说你的理由。想想看，从这小小的藏书印鉴上，能反映出中西文化的差别吗？

外国藏书票

中国藏书票

第 2 单元

千古信物

——实用阶段的秦汉玺印

第3课 先秦玺印

第4课 汉印

第5课 汉印的摹刻

秦汉时期篆刻艺术的繁荣与发展犹如书法之有晋唐，绘画之有宋元。这一时期，篆刻虽然处于实用阶段，但先民们在玺印制作上表现出来的技能、才华和高度的艺术成就，为后来篆刻家的创作提供了取之不尽的艺术资源。秦玺、汉印也因此被赋予了经典地位，在传统艺术的历史长廊中熠熠生辉，光耀后世。

第3课 先秦玺印

敬府之玺

陈之新都

平阴都司徒

安昌里玺

左廩柎木

右司马

战丘司寇

日庚都萃车马

壬戎兵器

在实用阶段，篆刻可以分为先秦玺印和汉印两个历史类型，它们成为后来篆刻艺术家的创作取之不竭的艺术宝库。

实用的战国古玺离我们已经很遥远了。它的风流在沉埋了数千年后，随着考古学的发达而勃然再现，重新摇动了篆刻家们的心旌。

战国玺印的分类及艺术特征

从性质上分，战国玺印大致可以区分为官玺和私玺两大类。

战国官玺

战国官玺是官方行使职权时所用的玺印。其中有用于行政机构的，如“敬府之玺”、“陈之新都”、“安昌里玺”等；有用于职官的，如“春安君”、“平阴都司徒”、“右司马”、“战丘司寇”等；有用于器物的，如“日庚都萃车马”、“左廩柎木”、“壬戎兵器”等。这些官玺多为白文、凿刻，常加边栏或界格。战国官玺结字洒脱，章法自然，呈现出瑰丽奇异的艺术风格。如“平阴都司徒”玺，五字分为两行，且笔画多的前三字为一行，笔画少的后两字另成一行，大字小字错落有致，贴边离边自由而不失法度。又如“日庚都萃车马”玺，印文整体看上去呈“U”字形，上端的“日庚”与“萃车”虽然距离较远，中间留有很大的空白，但下端的“都”、“马”两字作横向延伸，将分离的两部分有机地联系在一起，给人以“疏可走马，密不容针”的美感。

春安君

战国私玺

战国私玺是当时私人用以征信的一种玺印。私玺在传世的战国玺印中占了多数，大致可以分为姓名玺、成语玺等。

姓名玺

战国姓名玺绝大多数是姓与名都有的，如“高身”、“孟画”、“王均”、“孙九益”、“韩亡泽”、“司马绸”等；有的则只有姓或名，如“王”、“公孙”、“昌”、“恒”等。

高身

韩亡泽

孟画

孙九益

王均

司马绸

善

善寿

富昌

得志

正行无私

敬事

大吉昌内

忠仁思士

王

公孙

昌

恒

成语玺

战国成语玺的玺文大致分为吉语和格言两种。吉语如“善”、“善寿”、“富昌”、“宜有千万”、“大吉昌内”等；格言如“得志”、“敬事”、“正行无私”、“忠仁思士”等。这类玺印多用来随身佩带，以兆吉祥、明志向。

战国私玺的形状较官玺略小，形制多种多样，其中姓名玺以方形居多，成语玺和肖形玺除了方形外，还有圆形、棱形、心形、矩形、连珠形等。其中，方形整肃，圆形活泼，异形灵巧而富含象征意味。白文私玺也多为凿刻，常加边栏。朱文私玺多作宽边细文，多出于铸造。其印文虽细如毫发，但细而不弱，呈现出精致工丽的风貌。如“司马绸”玺，在狭小的空间里将文字布排得疏密有致，笔形或方折或圆转，猛利而不失圆浑，真是精妙绝伦。

秦 印

秦始皇统一中国后，下令废除与秦国不同的六国异体文字，大力推广“书同文”的文化政策，并且建立了严格的印章制度。玺印艺术由战国的百花齐放走向秦朝的规范和统一。

秦印的文字以小篆为基础，进行挪位和增减，形成了专用于制印的“摹印篆”。这种文字略取方势，遒劲安详，与六国古文有所区别。秦官印多为白文凿刻，印面常有“田”字格，多正方形；低级职官使用的官印大小约为一般正方形官印的一半，呈长方形，有“日”字格，俗称“半通印”。私印一般也为长方形，此外也有圆形、心形、连珠形等。

乐陶右尉

先秦古玺文字典雅秀丽，布局疏密有致，制作精美可爱，虽为实用之物，却具有极高的审美价值，对后世篆刻艺术的发展，产生了巨大影响。我们在近现代篆刻家的刀与笔下，可以领略到古玺重光的风流。

在漫漫历史长河中，先秦玺印一度湮没无闻。清代以来，随着金石学的发展，她又重新得到学者的重视，焕发出迷人的光彩。篆刻艺术家从这个宝库中汲取了丰富的养分，从而使中国篆刻艺术愈发多姿多彩。比如清代的黄士陵就沉醉于秦汉玺印的艺术天地，在玺印创作上获得了极高的成就，成为篆刻艺术的一代宗师。在现当代的篆刻创作和印学研究中，先秦玺印与汉印并驾齐驱，同样被赋予了经典的地位。

罗子期 罗福颐

昌武君印

宜阳津印

弓舍

赵游

玄隐庐 乔曾劬

思考与活动

1. 说说战国玺印在形制上的特色。
2. 秦始皇实行“书同文”的政策后，玺印艺术由战国的百花齐放走向秦朝的规范和统一。这对于玺印艺术来说，这是好事还是坏事？谈谈你的看法。

第4课 汉 印

王国维说：“一代有一代之文学”，文学艺术莫不如此。每一个时代都创造了具有鲜明时代特色的代表性文艺样式。我们常说“唐诗、晋字、宋词、元曲”，而汉印就是两汉时代美术绝诣的代表之一。

历来学习篆刻的人，都奉汉印为圭臬。汉印平稳茂密、庄穆凝重，同时又具备多种面目：或端庄典雅，或苍浑朴厚，或茂密平实，或雄壮奇肆。所以人们说：“印之宗汉也，如诗之宗唐，字之宗晋。”到明清篆刻艺术复兴的时候，“宗汉”是印学家高扬的一面大旗。汉印在他们心目中的地位，仿佛诗人之有李、杜，书家之有二王。

汉印的分类

汉印是一个笼统的称呼，它主要指两汉印章，同时还包括魏晋南北朝的印章。因为魏晋南北朝的印章仍然沿袭着两汉的旧制，美术风格也一脉相承。

根据制作方法的的不同，汉印可以分为铸印、凿印等。制作方法的的不同会导致风格上的差异。

铸 印

铸印是以事先制作的印模范铸而成的。因为铸印时间从容，印文的摹写铸刻都很精细，所以铸印一般印文端庄凝重，笔画含蓄厚实，布局平稳而富流动感，从而形成一种平静和谐、不激不厉的中和之美。

宣威将军印

王嘉

