

21世纪校本课程建设系列丛书

金石印 篆刻入门

JINSHIXINYIN
ZHUANKE RUMEN

王朋◎主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

金石心印

篆刻入门

王朋◎主编

王朋题

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

金石心印——篆刻入门/王朋主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.10

(21 世纪校本课程建设系列丛书)

ISBN 978-7-303-15258-2

I. ①金… II. ①王… III. ①篆刻—技法(美术)—小学—教学参考资料 IV. ①G624.753

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 187507 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电子信箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印刷: 北京强华印刷厂

装订: 三河京奇装订厂

经销: 全国新华书店

开本: 210 mm × 297 mm

印张: 7.25

字数: 128 千字

版次: 2012 年 10 月第 1 版

印次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价: 29.00 元

策划编辑: 郭兴举

责任编辑: 王剑虹

美术编辑: 毛佳

装帧设计: 毛佳

责任校对: 李茵

责任印制: 孙文凯

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

序

一门课程的开设到底对人的发展产生怎样的影响？作为翠微小学的校长，我经常和我的同事们探讨这个问题。《乔布斯传》中关于乔布斯学校生活的一段经历提醒了我。

乔布斯曾就读于美国的里德学院。因为迷恋学校那“充满美妙的艺术感和历史感”的美术字课程，即使退学之后他还依然坚持学习了这门课程。不过当时纯粹是兴趣而已，就像他说的，“当时看起来这些东西好像都没有什么实际应用的可能”。直到10年后他将以前看似没用的美术字体全部用在了苹果电脑字体的设计上，他自己也慨叹：“如果当年没有让我感兴趣的美术字课程，苹果电脑里就不会出现那么多丰富又漂亮的美术字体……”乔布斯的心灵之语提醒着我们每一个教育管理者，开设多样化课程，让学生在多种选择中经历、体验，找到自己的兴趣所在，美人之美，各美其美，为各类学生个性化发展提供保障，奠定基础。

课程建设一直是翠微小学下大力气做的事情。作为北京市海淀区办学规模较大的一所学校，翠微小学拥有3600多名学生，240多名教师，一校四址。对于这样一所大校，如何通过课程建设促进学生全面、个性、和谐的发展，促进学校特色文化的建设？几年来，我们做了积极有益的探索，秉承“个性与适度相融”“情趣与价值共生”的原则，规范而富有创新地进行了校本课程的开发，尽力为全体学生呈现了多元而丰富的兴趣课程。根据学校课程建设的规划，2011年9月，翠微小学出版了第一批校本课程建设系列成果，涉及民乐、面塑、篮球、乒乓球四门学科，在校内外引起了很好的反响，尤其是对于校内教师认识课程的意义以及积极投身课程建设起到了很好的示范和带头作用。现在，经过将近两年的辛苦打磨，翠微小学第二批校本课程建设成果《金石心印》和《翠锦心画》付梓出版了！作为校长，我很高兴！

王朋和王浩两位老师均是该校非常优秀的教师。在我们看来很生硬的钢笔、刻刀、印石，可是到了他们手中就被“驯服”得充满了动感和灵性，无论是写还是刻，可以说是“笔尖生辉如凤舞，行云流水似游龙”。而且，更为可贵的是，他们很勤奋，愿意付出，愿意把孩子们带到这样奇妙的让人着迷的世界，愿意为孩子的成长涂抹一层别样的色彩。翠微小学能够有这样优秀的教师开设这样富有文化底蕴、充满情趣的课程，作为校长，我感觉是一件很有价值的事情，我为翠微小学的孩子感到开心。希望在今后新一轮的课程实践中他们再

接再厉，更好地为学生的健康成长而服务，并获得更大的专业发展。我相信，翠微小学还有很多像他们一样才华横溢，而且愿意付出辛劳的老师，为孩子们开发出更好的，让他们受益终生的课程！翠微小学一定会打造出一个积极健康的，有文化内涵的，生龙活虎的课程生态！

许培军

2012年7月

前言

篆刻是书法和镌刻相结合制作印章的艺术，是中国汉字特有的艺术形式。篆刻的历史可谓源远流长，如果从河南殷墟出土的铜玺算起，印章已有 3000 多年的历史了。经过 3000 多年印人的创造与发展，篆刻已经成为了我国传统艺术文化宝库中的瑰宝。

作为一门古老的民族艺术，篆刻不仅具有很强的实用价值，而且还具有极高的艺术欣赏价值。从 2008 年北京奥运会的会徽“舞动的北京·中国印”让全球认识了中国的“篆刻文化”，到 2010 年上海世博会上火红的“中国印”系列的展出，篆刻逐渐地成为一种国际性的文化艺术形式，越来越为广大群众所喜爱，成为群众艺术生活的重要组成部分。

翠微小学开设篆刻课程已有数年。自从 20 世纪 90 年代拜书画、篆刻及收藏鉴赏名家金煜先生门下，我始终不敢懈怠，一直深入学习书法、篆刻、收藏鉴赏之学，致力于中国篆刻与京派篆刻艺术的继承发展的实践与研究。让人欣慰的是，融民族性、时代性、趣味性、创造性于一体的篆刻，不受年龄限制，入门容易，学生初学就可以在篆刻中获得成功的喜悦，而且在篆刻的创作过程中，学生亦可以充分发挥自己的创造力和艺术表现力。因此，篆刻课程开设之初就受到了众多学生的欢迎。在学校的支持下，我们确定了以“小学篆刻艺术校本课程的开发与研究”为主题的特色项目，开始进行了篆刻校本课程建设的探索，在中年级尝试开设了篆刻校本课程。经过数年的教学研究与实践，翠微小学的篆刻教学取得了显著的成绩，培养了一大批具有篆刻兴趣的特长生。2009 年，由我教授的翠微印社社员篆刻作品在“中华世纪坛·世界艺术馆”展览，取得了很好的效果。

篆刻艺术集书法、章法、刀法于一身，融合了德育、美育、智育等多方面的教育功能，是小学生修身养性、陶冶情操、培养审美、拓展阅历，提高动手能力的有效手段。学生从小学习篆书、篆刻，可以让孩子在奠基阶段濡染民族传统文化，为增强学生的民族自豪感，培养学生的人文素养，陶冶学生的美感，形成良好人格，奠定了基础。翠微小学开发篆刻课程的目的正在于此。经过数年的实践，目前我们也已经形成了比较完备的篆刻课程教学体系。

本教材是在学校多年篆刻研究与教学实践的基础之上形成的成果，是专门为小学生编写的篆刻校本教材，亦可作为学生兴趣活动或篆刻爱好者入门的自学读物。可能有个别章节与一般篆刻教材分类方法不一致，但却是在大量实践

中反复修改与调整中确定下来的，是适合小学生认知规律的。小学生性情活泼、动手能力强，是培养动手实践能力、艺术创造力和表现力的最佳时期。与此同时，我校开设的书法、国画等课程很好地培养了学生书法、绘画的技能，这些都为篆刻这门融书法、绘画、雕刻于一体的综合艺术，提供了良好的实践条件和基础。

教材内容可安排 80 课时，教师可根据具体情况和学生掌握情况灵活安排，如部分篆刻实践活动可安排在课下学生自主完成；选讲内容亦可充实在课中进行。根据学生年龄特点及学习特征，本教材注重临摹古印教学。共分为上、下两篇，10 个单元。上篇有：第一单元，认识篆刻；第二单元，肖形印；第三单元，白文印；第四单元，朱文印；第五单元，综合运用；第六单元，篆刻作品创作。下篇有：第七单元，篆刻章法；第八单元，流派印章选讲；第九单元，印章边款刻拓；第十单元，篆刻作品创作。

作为学校“构建现代课程体系，改革小学育人模式”项目第二阶段的研究成果之一，教材的编写得到了翠微小学的各位领导的大力支持。周金萍副校长对本书的编写用心最勤，四方协调，修改文稿，金帆书画院院长黄有光为本教材出谋划策，参与校对。编写书稿的过程中恩师金煜先生多次指导，百忙之中为本书题词、题写书名和印社社名，为本书赋彩。教材书稿的一审校勘由翠微小学的范红伟主任承担，二审由翠微小学的文亚老师承担，并都提出了很多修改意见。在统稿的过程中海淀区教师进修学校美术教研员李雪梅老师、人大附小段庆峰老师、万泉小学李德凌老师、西二旗小学秦亚春老师都曾提出过许多修改建议，更有妻子焦会然同志的大力支持才使本书顺利完稿，在此一并深致谢意。本书当中所有手模均由李明玥承担。

由于初次编写针对小学生使用的篆刻教材，水平有限，定有诸多不妥之处，欢迎教材的使用者和方家同仁就教材的不足提出宝贵意见和建议，以便我们将来修订时加以改正和完善。衷心感谢参与策划和为本书付出辛劳的各位老师。感谢北京师范大学出版社给予本书的大力支持！

王 朋

壬辰桃月于泉花杏雨楼

目 录

上篇 基础篇

第一单元 认识篆刻	2
第 1 课 漫步中国印的世界	3
第 2 课 篆刻家族的众成员	5
第二单元 肖形印	7
第 3 课 但求神似的肖形印(白文)	8
第 4 课 但求神似的肖形印(朱文)	10
第三单元 白文印	12
第 5 课 印稿上石的秘籍	13
第 6 课 白文印章刻制秘诀	15
第 7 课 魅力无穷的汉白文	17
第 8 课 清秀匀整的细白文	19
第 9 课 浑厚朴拙的满白文	21
第 10 课 天趣横生的急就章	23
第 11 课 界格装潢的白文印	25
第四单元 朱文印	27
第 12 课 朱文印章刻制秘诀	28
第 13 课 平正淳朴的朱文印	30
第 14 课 圆转流畅的朱文印	32
第五单元 综合运用	34
第 15 课 巧妙的朱白相间印	35
第 16 课 生动简漫的今体印	37
第 17 课 精美奇绝的古铍印	39
第 18 课 个性张扬的异形印	41
第 19 课 书画融融的图案印	43
第六单元 篆刻作品创作	45
第 20 课 创作自己的姓名印(一)	46

下篇 提高篇

第七单元 篆刻章法	49
第 21 课 印文疏密 风格统一	50
第 22 课 前呼后应 顾盼生姿	52
第 23 课 相依互让 印面和谐	54

第 24 课	笔画悬殊	少加多减	56
第 25 课	文字合嵌	巧妙安排	58
第 26 课	印面叠文	变换写法	60
第 27 课	边栏似房	击边开窗	62
第八单元 流派印章选讲			64
第 28 课	切刀治印	师古创新	65
第 29 课	印外求印	启发后人	67
第 30 课	生动秀丽	韵味醇厚	69
第 31 课	广采博收	拓展款识	71
第 32 课	融会贯通	复归造化	73
第 33 课	另辟蹊径	寻求出路	75
第 34 课	佳思巧构	小印精绝	77
第 35 课	不能一字	无有来处	79
第 36 课	巾幅治印	不让须眉	81
第九单元 印章边款刻拓			83
第 37 课	刻款铭识	金石永年	84
第 38 课	传拓印款	便于鉴赏	86
第十单元 篆刻作品创作			88
第 39 课	印上造屋	空中楼阁	89
第 40 课	创作自己的姓名印(二)		91
附件一：翠微小学篆刻校本课程开发方案			93
附件二：翠微小学篆刻校本课程实施纲要			99
参考文献			103
后记			104

基础篇

上

篇

第一单元

认识篆刻

第1课 漫步中国印的世界

印章的用途

汉朝以前，文字一般都书写在竹、木简上。为了避免国家机密泄露，用绳索捆扎后，用胶泥覆盖绳结，然后用印章用力按压，在泥上就留下了印章的痕迹，胶泥干后能起到密封的作用，称之为“封泥”。汉代发明了纸张，将印章蘸上印色，印在纸上，作为凭信。后来又发明了印泥，使印章不仅实用，而且更具有艺术性。

河间王玺
封泥

扶侯家丞
封泥匣

印章产生有多少年了？

商 目形玺

最早的印章发现于河南省安阳。出土有3方古玺，是我国目前发现最早的印章实物。距今已有3000多年的历史了。

商 亚形玺

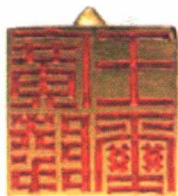
商 田形玺

皇帝的印章叫什么？

印章的名称有很多，秦朝以前都称“钁”，秦始皇统一中国后规定，皇帝印章称“玺”，臣民印章称“印”。汉代已不严格，当时的王、王太后也称“玺”，一般都称“印”或“印章”。

龟钮 金质

印面

战国 右司马

秦 王戈之印

汉 广陵王玺

印章为什么还称“宝”？

唐代女皇武则天，认为“玺”与“死”谐音，很不吉利，于是改“玺”为“宝”。而臣民用“印”这一制度，一直沿用至清朝。现在故宫博物院交泰殿内，陈列的许多玉玺，都是用“宝”字。

清 乾隆御览之宝

魏晋以后印章开始衰落，直到元明时代石质印材的出现与文人参与治印后印章艺术才又掀起了一个高潮。

魏 魏率善氏佰长

唐 东都留守之印

宋 嘉兴府金山县海
军统领印

明 灵山卫中千
户所百户印

文彭之印
明文彭刻

二金蝶堂
清 赵之谦刻

鉴古堂
清 吴熙载刻

园丁长年
民国 寿玺刻

赵朴初
现代 金禹民

大好山水中人
当代 金煜

课外拓展

同学们，上面的印章你喜欢哪一个？还可以通过图书、网络了解更多的篆刻知识。

篆刻故事

父子痴迷篆刻

汪东阳，因偶然得到汉代“汪关”二字铜印，便改名汪关。他刻的印章工整稳健，一丝不苟，所仿汉印形神兼备。据说，把汪关的作品与汉印放在一起，就连当时的专家都难分辨。他的儿子汪泓在篆刻上也取得了很大成就。父子二人如此痴迷篆刻，后人就称他们为“大痴”“小痴”。

徐汧（qiān）私印
汪关刻

古照堂
汪泓刻

第2课 篆刻家族的众成员

辟邪印

辟(bì)邪印是指印文内容为吉祥词语的印章。古人佩戴于身上，用于辟邪。盛行于秦汉。传说进入山林时佩戴此印，方圆百步，虎狼不敢靠近，可见古人对这类印章的重视。辟邪印中还有一种叫“黄神越章”，盛行于汉末，作用与辟邪印基本相同。

日利

黄神越章
天地神之印

同学们，学习篆刻首先要准备一些必要的工具。下面我们就一起来认识一下吧！

一、器具

1.刻刀 一般选用平口直刀。有大、中、小三种供我们选择。

2.印床 用来固定印章。初学篆刻必备。以木、金属等不同材质制成。

3.印泥 用来钤盖印章。西泠、漳州等印泥质量较好。办公印泥不可用。

4.印规 也叫印矩。用于钤盖印章时定位。有木、金属、塑料等材质。

5.砂纸 用以磨平石章。宜备粗、中、细三种。

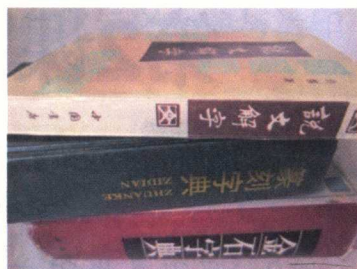
6.笔、墨、纸、砚、小镜子 用来设计印稿和检查设计、刻印效果。

7.印刷、拓包 用以清除石屑和拓印边款。

8.印谱 用以铃盖刻好的篆刻作品。便于交流、欣赏和收藏。

9.工具书 种类很多，如《篆刻字典》用以检索印文，方便设计印稿。

二、印材

印材 可供刻印的材料有很多，而石材是篆刻的主要材料。其中以寿山、青田、昌化、巴林等石料最为常用。此外，萧山石、莱州石、潭柘石等印石也可治印。初学篆刻选择无砂钉、裂痕，质地纯净的练习石即可。

课外拓展

同学们，和你的家长一起去市场上的专业文房用具店选购吧！

篆刻故事

灯光冻石

明朝以前，雕刻印章的材料大多是水晶等坚硬材料。书画家们把篆刻看作“雕虫小技”，一般由工匠刻制。文彭喜欢自己设计印文，请李文甫镌刻。一天文彭遇一位老人赶驴，驮着几筐半透明的石头，他买下来打磨光洁后发现其中多为“灯光冻石”，刻印特别好用。此后他就不再刻牙章了。文彭以石刻印后，石质印材被广泛使用，文人治印，风气大盛。文彭以精湛的技艺，成为印坛吴门派首领。

七十二峰深处

象牙章

文彭 刻

肖形印

第一单元

第3课 但求神似的肖形印 (白文)

肖形印

肖形印是指在印面上只镌刻人物、动物、植物、山川等题材的印章。具有典型的东方艺术特色和独有的民族文化，在我国印学史、美术史等方面占有重要的地位。按不同图案，可分为人物、飞禽、走兽、虫鱼等类别。

汉青铜龟钮

肖形 驼

四灵印

四灵印，是印文四周环刻有四灵的印章形式。“四灵”指：青龙、白虎、朱雀、玄武，古代传说中象征东西南北四个方位的神。“四灵”中，独玄武最“玄”，似蛇盘龟，据说是龟蛇两种动物的结合体。传说大禹的父亲鲧，就是灵龟化身。

“赵多”一印，是四灵印中罕见的神品，“四灵”形象清晰、生动。

汉赵多四灵印

羊

白虎

刀马人物

同学们，上面三方印章为汉代白文肖形印中的精品。你喜欢哪一方，说说你的理由吧！

马

来楚生刻

鹤

金禹民刻

马上封侯

金禹民刻

同学们，这三方印章为现代篆刻名家刀下的肖形印作品。你喜欢哪一方，说说你的理由吧！