

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。控大千世界于方寸之

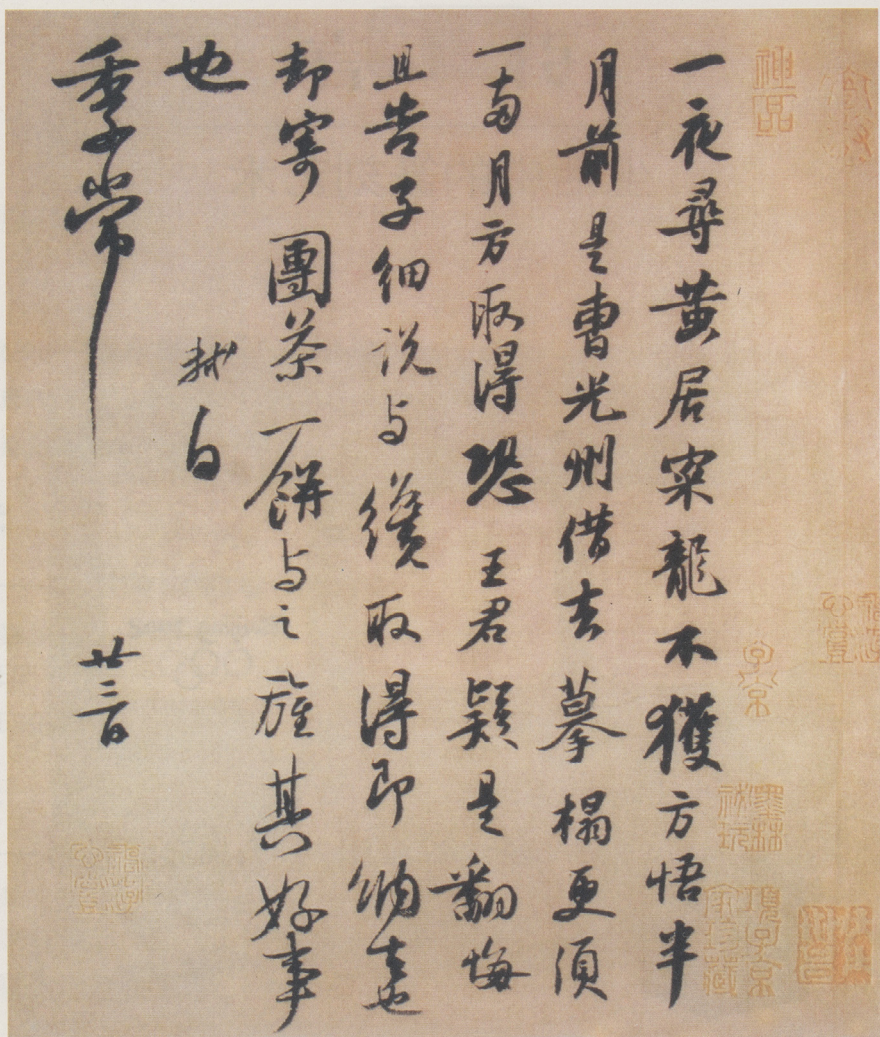
地，凝百代绝艺于眉睫之前。这，就是以刀为笔的艺术——篆刻。

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年奥运会会徽向世人展示的时候，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里的一朵奇葩。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。

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

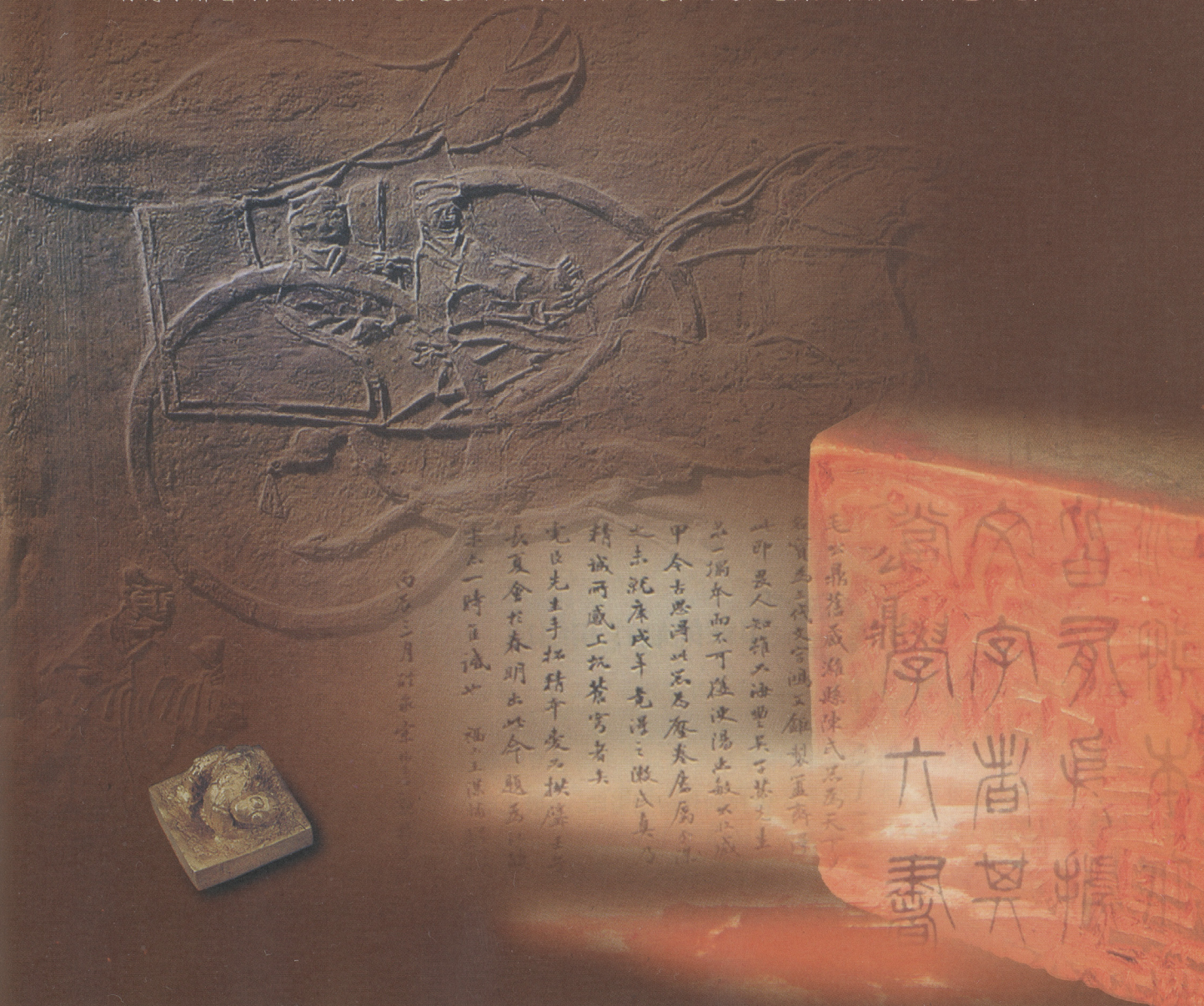
——印章的形制和用途

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

文帝行玺

校尉之印章

彭押

从玺印到戳子——印章名称的变迁

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，士大夫及平民阶层使用“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

阳文印

阴文印

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。

白文

朱文

自强不息 蒋维崧

朱白文相间

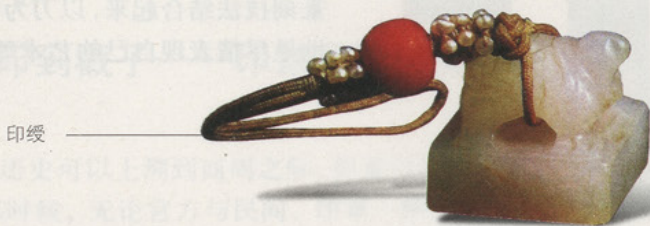
印章上的文字采用篆书，所以称为“篆刻”。但也有很特殊的时候采用别的书体，比如楷书或隶书。

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。

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。

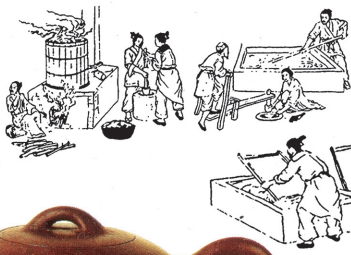
第2课 印章的用途

封泥

取信的凭证

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

停云馆

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，书信写在竹简或木简上，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戴而制作的，用来辟除不吉利的事物。古人很迷信，认为佩戴这种印章可以辟邪。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

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字画，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。

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：“吾斋馆楼阁，无力营构，皆从图书上起造耳。”

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。

松雪斋

图像印

图像印

思考与活动

1. 作为现代知识青年，应该有意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

右司马

左廩桁木

战丘司寇

壬戎兵器

日庚都萃车马

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”、“左廩桁木”、“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”、“司马綢”等；有的则只有姓或名，如“王”、“公孙”、“昌”、“恒”等。

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戴，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“司马綢”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，与六国古文有别。秦官印多为白文凿刻，印面常字格，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。

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。

乐陶右尉

丧尉

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。

罗子期 罗福颐

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，都奉汉印为主臬。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。

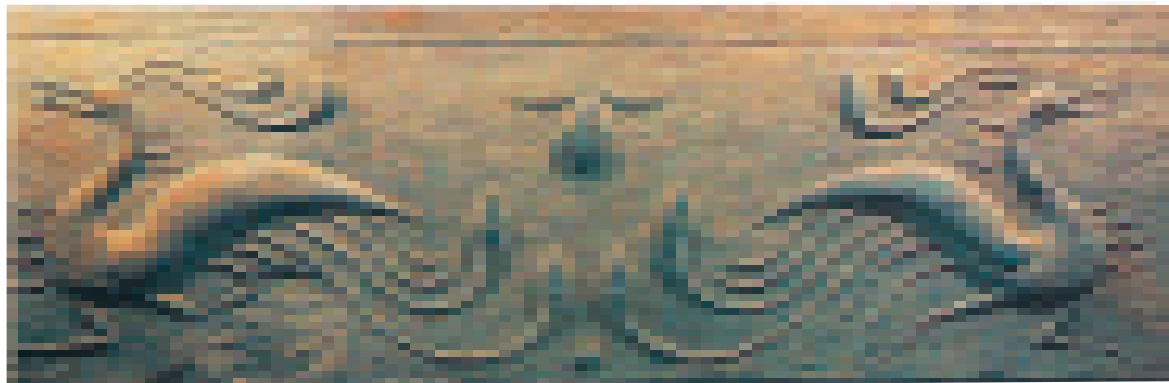
宣威将军印

王嘉

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。

凿 印

凿印是为了应急而直接篆刻的，这种印章叫“急就章”。印文涉笔成趣，笔画劲健爽利，布局疏朗错综，如高人野士，不衫不履，而尤见丰神。

汉印的艺术特征

今天我们所能见到的汉印，是经过几千年历史沧桑的淘洗幸存下来的。制作者审美趣味的差异、制作方法的不同、印章材料质地的差别、损坏程度的轻重都对汉印艺术风格的呈现产生影响。大致说来，汉印的艺术风格可以归纳为以下几个大的方面：

端 庄 典 雅

端庄典雅是汉印的基本风格。篆文严谨整饬，布白均匀。印文安排从容平正，制作上刻意求工，不取巧，不媚俗，端庄中含典雅之致。

浑 厚 古 朴

这一类的汉印不对印文作过多的夸张、变形，章法上讲究平稳妥帖，印文之间很少穿插揖让。印文线条粗壮浑厚，甚至形成“满白”。有的印章因为剥蚀残损，在漫漶中显苍茫，有很强的历史感。

雄 强 奇 肆

这一类汉印多是由凿刻而成，多急就之作。刀痕显露，章法不事整饬。整体风格恣意奇肆、雄强猛利，在落拓不羁中流露出自然率真。

总之，汉印讲究法度而不失于苛严，平实而又富于变化，整饬而不失于板滞，端厚而更见博大。这就是我们从汉印中领略到的美。

部曲将印

折冲将军章

七—六

七—六

周诱

别部司马

马调之印

牙门将印章

扬威将军章

桓驾

思考与活动

1. 制作方法在很大程度上影响着印章的风格。试比较铸印和凿印这两种制作方法形成的不同风格。
2. 怎样理解汉印的浑厚古朴之美？中国画、书法作品也多见浑厚古朴之美，试试看，你能找出类似的例子吗？

第5课 汉印的摹刻

余小斋中偶积汉印数钮，尝有诗云：

清晓空斋坐，庭前修竹清。

偶持一片石，闲刻古人名。

蓄印仅数钮，论文尽两京。

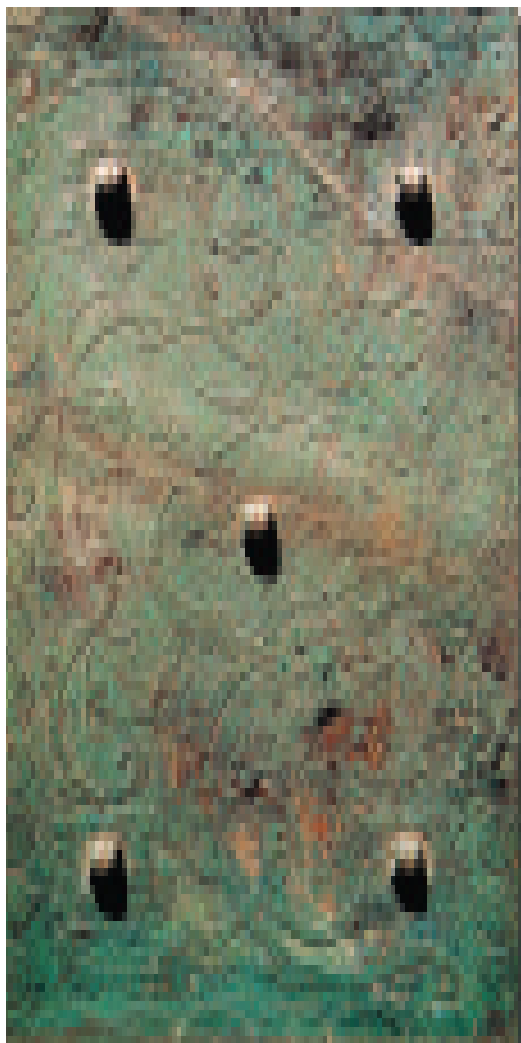
徒然留姓氏，何处问平生。

余之酷好印章有如此者。

——（明）沈野《印谈》

金东涯刻笔筒

篆刻的摹刻与书法的临摹方法是一致的，主要有两个阶段。第一阶段是以汉印中的优秀作品为摹刻的范本，亦步亦趋；第二阶段是取法汉印中的优秀作品，依照临摹汉印的经验，进行创作型尝试。这两个阶段缺一不可，第一阶段是基础和前提，第二阶段是目的。

汉印的临摹

善摹者，会其神，随肖其形；不善摹者，泥其形，因失其形。得其神，则四体皆真；神之不得，即亲见摹拟，亦未必肖也。

——（明）徐上达《印法参同》

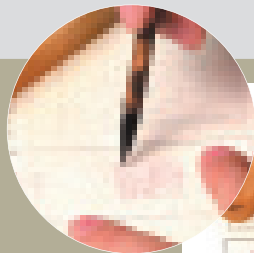
我们在前面介绍、欣赏了汉印的分朱布白之美，现在就具体地说说汉印摹刻的方法。首先是选择汉印中可以据为典范的作品。虽然汉印是古代篆刻艺术的代表，但并不能因此认为“凡汉必佳”，同样要去粗取精，有所选择。在选印的基础上，大家可以按照下面的步骤来操作。我们在教学光盘上作了详细的演示，大家可以参考。

钩摹印稿

把薄纸覆盖在选好的印蜕上，用细笔将笔画及印边忠实地描出。钩摹的时候，线条宜细，墨色宜浓。

汉印印拓

钩摹印稿

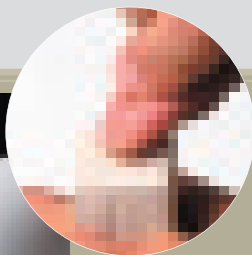
钩摹出的印稿

翻渡印稿

将印稿正面贴紧印面，用手捏定四面。用少许清水使纸面润湿，另以毛边纸蒙在上面，用大拇指的指甲在纸面上反复压磨。将钩摹的印稿揭去，印稿上的墨迹就翻印到印面上了。

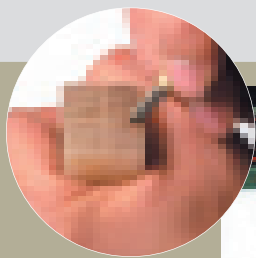
翻渡印稿

翻渡好的印面

运刀仿刻

摹刻印章，不但钩摹印文要惟妙惟肖，刀法上也不能含糊，力求亦步亦趋。汉印的仿刻，以冲刀的效果为佳。

运刀仿刻

对比改进

摹刻完成后，要对照模拟的汉印原稿，认真思考得失。所谓“学而不思则罔，思而不学则殆”，这道理对于篆刻来说同样适用。

初学摹刻，首先要求形似。在经过大量的临摹和反复思考后，就应该力求形神兼具。同学们千万不要轻视摹刻的功夫，这是对鉴赏能力的加强，同时又是创作的基础。每一位成功的篆刻家都在摹刻上下过苦功。

启功先生曾回忆他早年在齐白石先生那里学习，见到齐先生钩摹的清代篆刻家赵之谦的《二金蝶堂印谱》的情形：

尤其令人惊叹的是那本赵之谦的印谱，我那时虽然没见过许多印谱，但常见蘸印泥打印出来的印章，它们与用笔描成的有显著的差异。当我打开先生手描的那本印谱时，惊奇地、脱口而出地问了一句：“怎么，还有黑色印泥呀？”及至我得知是用笔描成的，再仔细去看，仍然看不出笔描的痕迹。

——启功《记齐白石先生佚事》

仿汉创作

临摹首先要力求形似，但仅仅满足于依样画葫芦，是会在艺术上取得成绩的。我们在摹刻中充分体味到汉印的形神，那么下面的创作中，你能把那些汉印的结字、布白、神韵运用到自己设计、篆刻的印章中吗？

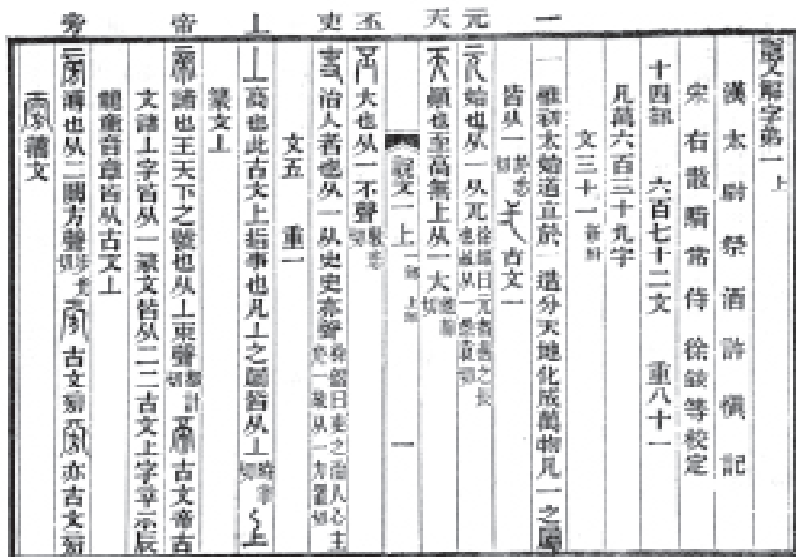
下面，请同学师法汉印的风格，为自己篆刻一方印章，尝试创作的快乐！

首先，设计印稿。你可以为自己刻一方姓名印或者藏书印，完全依自己的兴趣而定吧。查查篆书字典，比如《说文解字》或篆刻字典，把印文的字形搞清楚，这是刻一方好印章的第一步，可不要马虎。古人说：“一画失所，如壮士折一肱；一点失所，如美女眇一目。”这是非常有道理的。

其次，翻渡印稿，或切或冲，以刀为笔进行创作。印稿翻渡完不要急于刻，你可以拿一面小镜子来照一照，看印稿是否妥帖；运刀时，可能刀法还不熟练，不到位的地方不妨补刻一刀。

印面刻完后，在印石的一侧刻上边款。可能这是你第一次操刀，在你的篆刻生涯里是值得纪念的一天。你不妨把你的感想刻下来。要从印钮正对的那一边开始刻。

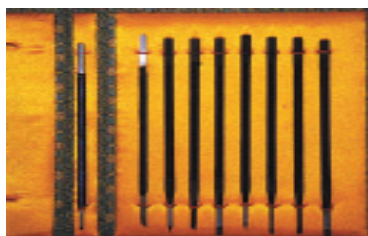
好了！现在，你可以蘸上鲜红的朱砂印泥，在自己心爱的书画作品或藏书上钤印了！

《说文解字》书影

思考与活动

请大家找几方自己喜欢的汉印并进行摹刻。让我们组织一个小小的展览，大家把自己的摹刻作品拿出来，交流摹刻的心得。不妨聘请老师作指导，品评一下。大家还可以把这次的展品汇集成一本印谱，留着作快乐的中学时光的纪念。

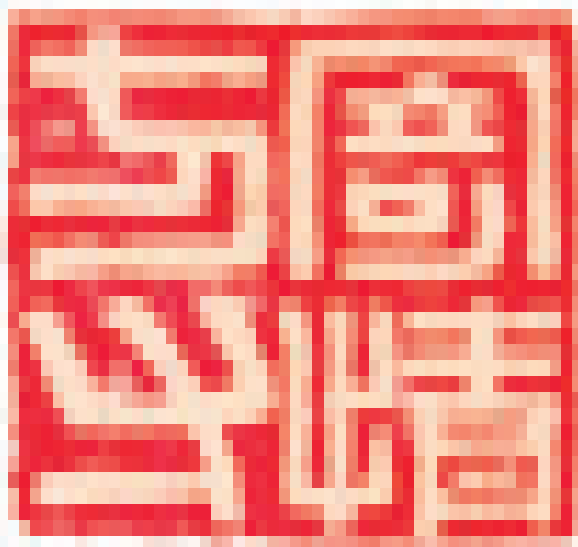
第3单元

寄情方寸

——清代和近现代篆刻艺术的发展

- 第6课 圆朱文印
- 第7课 浙派和皖派
- 第8课 近现代印学的繁荣

从元代开始，篆刻艺术走向自觉。经历了明代篆刻家的探索，篆刻艺术在清代繁荣起来，并成为独立的艺术门类，中国传统艺术的百花园里又开出了一朵奇葩。在皖山浙水之间，多少才士把情韵才思寄托在方寸之间，他们也因此艺术史上留下了自己的名字

第6课 圆朱文印

赵氏子昂

敬身 丁敬

圆朱文印的产生和发展

从元代的赵孟頫开始，出现了一种与汉印的审美趣味不同的篆刻艺术类型，这就是圆朱文印。这一类印章的印文纯粹采用《说文解字》里的小篆字形，而笔画细腻圆转，姿态秀润柔美，因此称之为“圆朱文”。因为这类印章最早出现于元代，所以也有人叫它“元朱文”。

其文圆转妩媚，故曰“圆朱”。要丰神流动，如春风舞花，轻云出岫。

——（清）陈炼《印说》

洗句亭 丁敬

物外日月本不忘 蒋仁

七三三 得之以忠信 黄士

圆朱文印在清代篆刻家手里得到了极大的发展。不管是浙派还是皖派，都有篆刻家殚精竭虑，醉心于这种精致的小玩意儿，沉湎于优雅温和、玲珑剔透的审美趣味里。下面给大家介绍的，是清代几位篆刻家的圆朱文印。

湘管斋 黄易

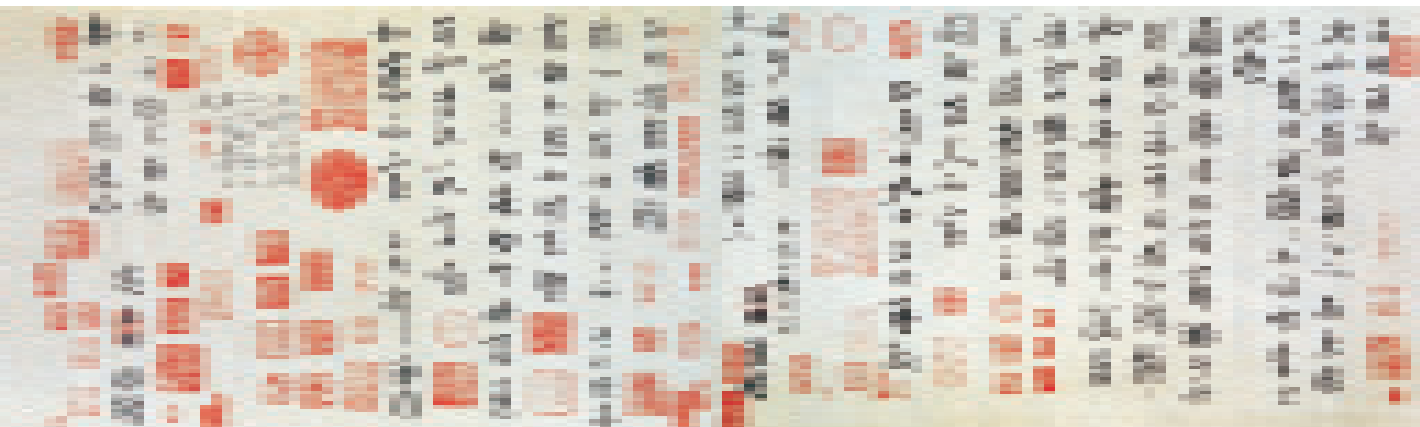
梅坪 黄易

前身应画师 徐三庚

小桃花盒长 徐三庚

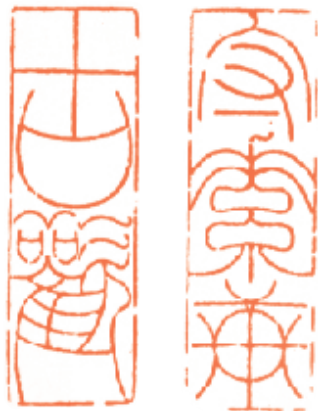

赵孟頫书札

古欢 邓石如

守素轩 邓石如

这几位本来不是以圆朱文印名家的，但他们的圆朱文作品同样这般精致秀雅。与同样出自他们之手的白文印相比，那风格上的差异是一望即知的。清代的邓石如、赵之谦在圆朱文印的创作上，成就最为突出，对后世的影响也最大。

曹植在《洛神赋》里形容洛水女神是“翩若惊鸿，矫若游龙 仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪”，我们徜徉于邓石如、赵之谦等人圆朱文印的艺术世界，对于其艺术的魅力真有同样的感受。

二金蝶堂双钩两汉刻石之记 赵之谦

花延年室收藏校订印 赵之谦

我欲乘风归去又恐琼楼玉宇高处不胜寒 王愷

七三三

春驻楼 王愷

游手于斯 陈巨来

梅影书屋

圆朱文印发展到邓石如、赵之谦，已经达到了高峰，后来者似乎已经难以再进一步了。可艺术家们并没有止步，现代的篆刻家在圆朱文印的创作上取得了令人叹为观止的成就。王愷、陈巨来等是其中的代表。人们常说“学如积薪，后来居上”，篆刻艺术同样也不例外。

圆朱文印的艺术特征

将圆朱文印与汉印相比，不难看出，它们在艺术风格上属于两种类型。汉印追求质朴、雄浑，甚至使人在不衫不履、粗服乱头中也能感受到素朴的美；圆朱文印则刻意追求精工典雅，它恰如陶渊明的诗、宋代的白瓷，是一种“初日芙蓉，自然可爱”的美。印学家形容它如“春风舞花，轻云出岫”，是很恰切的比喻。

通过对诸多圆朱文印代表作的欣赏，我们不难看出它们的共同特点。在印文的选用上，大多以《说文解字》上记载的小篆字形为宗。在印文的安排上，布置匀整，结体精密。线条明快匀净，圆转流动。这都使圆朱文印与其他类型的印章面貌迥异，从而形成了雅静秀润的艺术特征。

圆朱文印的这种艺术特征，决定了它的特殊用途。除了可以用作姓名印和斋号印外，一般的鉴藏印也常用圆朱文。因为圆朱文印的笔画很细，钐盖在珍贵的古书名画上，不会损害原迹，甚至还能和原迹相得益彰，互相辉映。这种效果是钐盖其他类型的印章难以达到的。宋代的大收藏家米芾就曾感慨：那些外行随意在藏品上钐盖印章，印文的笔画太粗，简直是糟蹋原作！找一帧书画名作的印刷品考察一下，是这样吗？

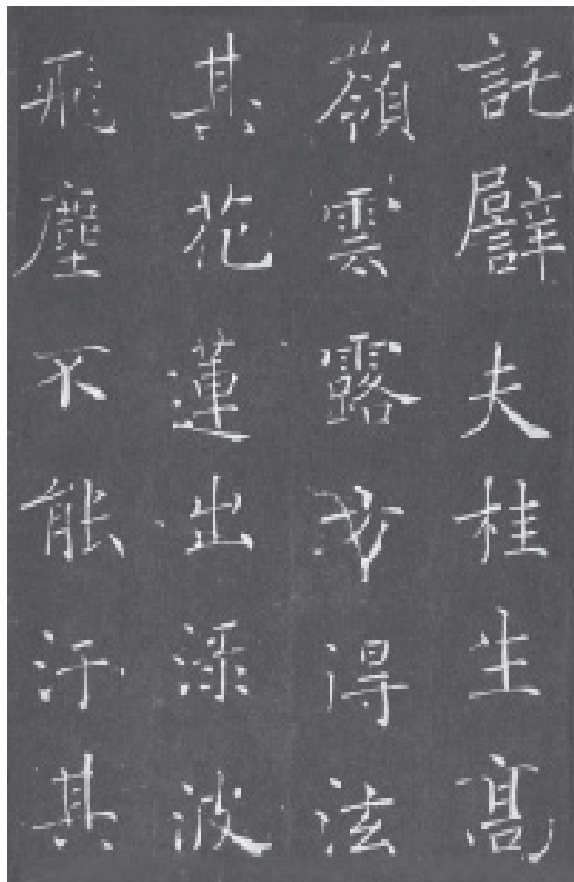

洪亮吉篆书对联

思考与活动

褚遂良的书法被人们誉为“若美人婵娟，似不任乎罗绮，增华绰约，甚有余态”。有人将圆朱文印与唐代大书法家褚遂良的书法相提并论，认为它们在审美趣味上是一致的。你同意这种说法吗？试着写一篇短文，谈一谈自己的认识。

褚遂良书

第7课 浙派和皖派

浙派篆刻

篆刻艺术发展到清代，真正繁荣起来，好比雨后春花，万紫千红。在清代印坛，有两个主要流派的成就最为人们称道，这就是浙派和皖派。

浙派的创始人丁敬，是具有承前启后之功的大篆刻家。他擅长用切刀法治印，连切成线。用切刀法表现的线条，斑驳苍劲，朴拙峭挺，富有浓重的金石气息。丁敬的追随者有蒋仁、黄易、奚冈、陈豫钟、陈鸿寿、赵之琛、钱松等。这些杰出的篆刻家被后人合称为“西泠八家”，他们的作品成为后学者研习篆刻艺术的范本。

丁敬学问十分渊博，他在诗文、金石学等方面都有很好的修养，留下了很多著述。正因为有这么广博的学识，他在篆刻艺术上才成为一代宗师，为后人所景仰。

丁敬曾为画家金农刻过一方名章，他在边款上刻了自己的一首诗，说明自己的志向和取径：

古人篆刻思离群，舒卷浑同岭上云。

看到六朝唐宋妙，何曾墨守汉家文。

他没有简单地一味模仿某一家的旧习，甚至连汉印也不墨守。他兼取各个时代篆刻艺术的长处，拟古而不泥于古，变化万千，气象宏大，一扫明代篆刻妩媚靡弱的习气，形成了自己清刚高古、奇崛劲健的印风。今天，在美丽的西子湖畔、孤山之巅，还供奉着丁敬的雕像。

玉几翁

性存

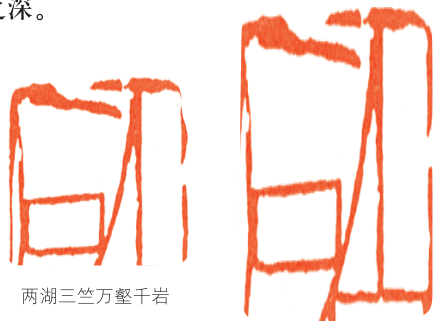
我们来欣赏一下这位浙派宗师的创作：

“玉几翁”一印是模仿汉印风格的代表作，但我们将它稍微放大，就可以很清楚地看出他在刀法上的独特创造：他善于用短刀涩进，即以碎刀为主，一个笔画由长短不等的数刀刻成，从而造成刀痕历落的线条美。

“性存”是圆朱文印，也充分体现出这种刀法上的特色。“两湖三竺万壑千岩”一印可以看出他在字法上的匠心独运：“两”、“万”、“壑”等字都采用了简体，“湖”字的水旁也采用了简省的写法。几方多字的印章大量运用错综、离合、借用等手法，足以反映他在章法上的造诣之深。

下调无人采高心又被瞋不
知时俗意教我若为人

两湖三竺万壑千岩

豆花村里草虫啼

净土 蒋仁

磨兜坚室 蒋仁

冬花龕 黄易

心迹双清 黄易

奚冈言事 奚冈

奚冈之印 奚冈

陈豫钟印 陈豫钟

藕舫启事 陈豫钟

琴书诗画巢 陈鸿寿

十年种木长风烟 陈鸿寿

丁敬之后的浙派篆刻家，都从某方面继承、发展了他的篆刻艺术，从而形成了自己的艺术特色。比如蒋仁沉着古穆，黄易醇厚渊雅，奚冈清淡冲和，陈豫钟圆润典丽，陈鸿寿苍浑雄健，赵之琛清劲秀逸，钱松朴茂浑厚，等等。浙派篆刻家取得了辉煌的成就，其光芒在今天的印坛仍熠熠闪烁。

玉裁启事 赵之琛

补罗迦室 赵之琛

厚庵翰墨 钱松

集虚斋藏真记 钱松

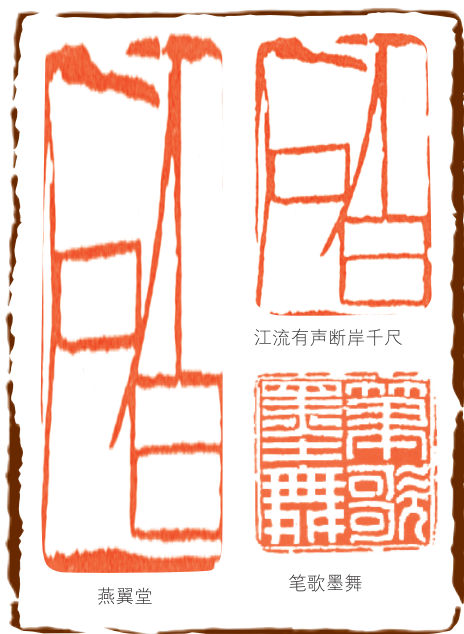

皖派篆刻

当浙派的篆刻家们在西子湖畔各领风骚之际，一介布衣从安徽的完白山里走了出来。他性情孤傲，却被当时的文坛领袖奉为上宾，称赞他的真草隶篆四体书为清代第一。他提倡“书从印入，印从书出”，把篆刻与书法紧密结合起来，以刀为笔，为篆刻艺术开辟了一条康庄大道。他就是名高一代的大书法家、篆刻家邓石如。因为邓石如是安徽人，所以人们称他所开创的印学流派为“皖派”。

邓石如故居铁砚山房

邓石如作品

苏轼有两句诗赞颂书法的美，说“端庄杂流丽，刚健含婀娜”。这话用来形容邓石如的篆刻艺术，真是再贴切不过了。在他的刻刀下，“婀娜”的阴柔美和“刚健”的阳刚美有机统一，令人叹服。他还有一句总结篆刻经验的名言：“疏处可以走马，密处不使透风。”大家仔细体会一下“江流有声断岸千尺”这方印章的妙处，相信对如何安排章法会有更深入的认识。

邓石如刚健婀娜的印风为后来的吴熙载、徐三庚等人继承和发展，特别是他篆刻艺术中婀娜流美的一面，在吴熙载等人手里踵事增华，发挥到极致。流丽曼妙，真有吴带当风之致。

随着时代的发展、艺术家认识的提高，有的篆刻家不肯为一家一派的风格所限，他们取径很广，如赵之谦兼取浙派和皖派的长处，将它们冶为一炉，从而铸出新貌，形成了自己独特的印风。

袖中有东海 徐三庚

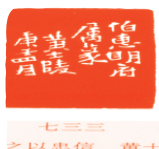
桃花书屋 徐三庚

砚山鉴藏石墨 吴熙载

晏端书印 吴熙载

雪膝 徐三庚

二金蝶堂 吴熙载

定光佛再世坠落娑婆世界凡夫 赵之谦

绩溪胡澍川沙沈树镛仁和魏锡曾会稽赵之谦同时审定印 赵之谦

思考与活动

1. 邓石如是清代杰出的书法家和篆刻家。试着找一些介绍其生平 and 艺术成就的文章读一读，在此基础上写一篇短文，专门介绍他的篆刻艺术的成就。

2. 你到西泠印社去过吗？那里保存了很多西泠八家的印章和印谱，给大家介绍一下你的观感。

第8课 近现代印学的繁荣

篆刻艺术发展到近现代，出现了双峰并峙的局面。黄士陵以挺劲光洁见长，吴昌硕以高浑苍劲取胜，分别代表了篆刻艺术的工笔一路和写意一路。

伯严 黄士陵

忍墨书堂 乔曾劬

元常长寿 黄士陵

少司马章 黄士陵

人生识字忧患始
黄士陵

吴昌硕画像

黟山派篆刻

黄士陵是安徽黟山人，所以他所代表的篆刻艺术流派称为“黟山派”。他最初转益多师，如蜜蜂采蜜，博取众家之长。后来受赵之谦“印外求印”理论的影响，开始广泛地取法他所能见到的一切金石资料。黄士陵比赵之谦走得更远，所以他的成就也更大。善用金文治印是黄士陵篆刻的一大特点。他的这类印章穿插避退、揖让雍容都十分妥帖自然，鲜有怒张异态，在印面的空间分割上具有高超的技巧。他的学生这样评价黄、赵之间的不同：“悲庵（赵之谦的号）之学在贞石，黟山之学在吉金；悲庵之功在三代以下，黟之功在三代以上。”他大量吸收吉金文字的营养，熔铸成自己独特的印风，从而为篆刻艺术开辟了新的境界，将篆刻艺术带入了一个全新的时代。后来乔曾劬等人承其衣钵，后来居上，把黄士陵的篆刻艺术发扬光大。

黄士陵印章里仿汉印的一路，线条挺劲光洁，布局平正方直，但给人的感觉却古气盎然，平正中见流动，挺劲中寓秀雅。苏轼曾有一段话谈作文的道理，他说：“凡文字，少小时须令气象峥嵘，彩色绚烂，渐熟乃造平淡。其实不是平淡，乃绚烂之极也。”这话正可以移来形容黄士陵的篆刻艺术。他那光洁挺劲的线条看似平平无奇，可内行人一望而知，这“其实不是平淡，乃绚烂之极也”。

器父 黄士陵

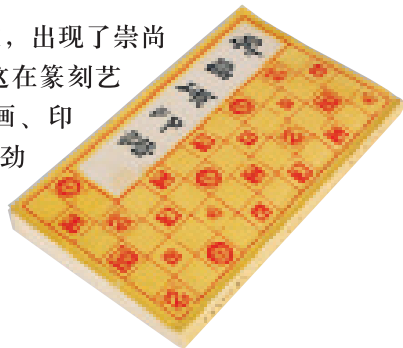
七三三

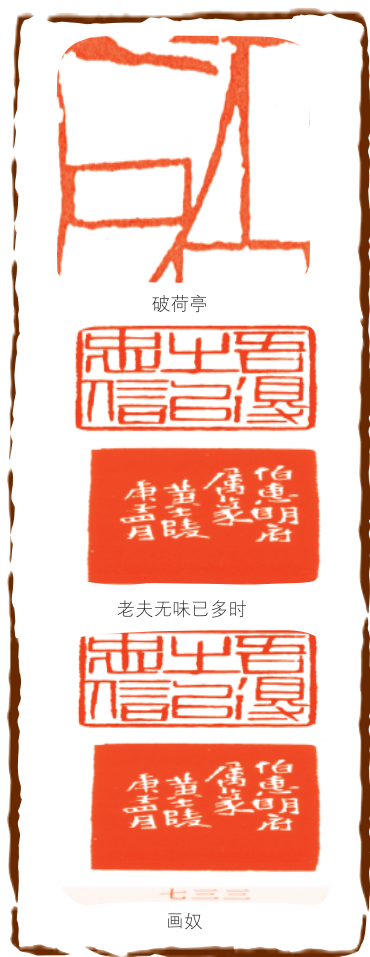
物外真游 乔曾劬

吴昌硕及齐白石篆刻

中国古典文学艺术发展到近现代之交，出现了崇尚“重”、“拙”、“大”的美学倾向，这在篆刻艺术上也得到了充分的表现。以诗、书、画、印“四绝”闻名于世的吴昌硕，以其高浑苍劲的印风，截断众流，成为古代篆刻艺术的终结者；同时，他又被奉为现代篆刻艺术的开山宗师。

吴昌硕作品

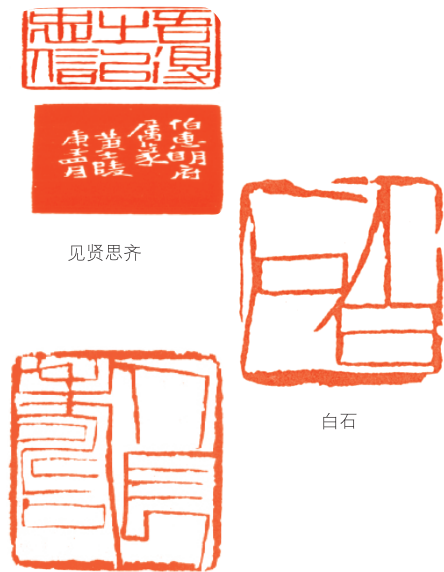
吴昌硕在书法上以石鼓文的创作成就最大，这对其篆刻艺术产生了深远的影响。他曾说：“予学篆好临《石鼓》，数十载从事于此，一日有一日之境界。”他将书写石鼓文的创作经验运用到篆刻艺术中，从而赋予自己的篆刻艺术以崭新的面貌。与前代的宗师巨匠一样，吴昌硕广收博取，对金文、陶文、封泥等一切可以为篆刻艺术借鉴的材料，他都认真学习。但他学古是为了自己艺术上的创新，而不是简单地以“佞古”为能事。他在一首《刻印》诗里说：“天下几人学秦汉，但索形似成疲癯。今人但侈摹古昔，古昔以上谁所宗？”这种一空依傍、勇于创新的精神，是吴昌硕成为一代宗师的重要条件。

好像有意要与黟山派工细精能的“优美”形成两极，吴昌硕追求凝重古拙、突兀峥嵘的“壮美”。他的印章气势雄强，方寸之石而有丰碑巨碣之势。印面跌宕多姿，又善于运用夸张的手法，拙中求趣，使疏处更疏、密处更密。线条奇崛，曲直相间，如龙惊蛇走、鸾翔凤翥，从而给人强烈的视觉震撼。

吴昌硕之后，在印坛上独树一帜的篆刻家当推齐白石了。他特别钦佩吴昌硕的造诣，曾写过一首诗说明他在艺术上的取向：“青藤（徐渭）雪个（朱耷）远凡胎，老缶（吴昌硕）暮年别有才。我欲九原为走狗，三家门下转轮来。”他的刀法大刀阔斧，痛快淋漓；篆法上变圆为方；章法上以简驭繁，以少胜多，从而形成了猛利犷悍、刚健古拙的风格。

齐白石画像

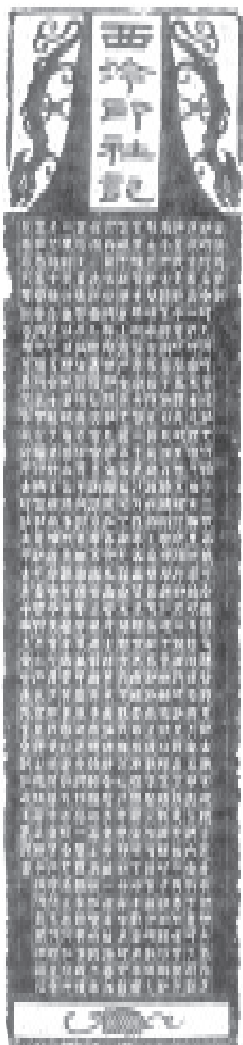
见贤思齐

白石

人长寿

吴昌硕花卉册页

西泠印社和中国印学博物馆

在杭州孤山西泠印社内，竖立着首任社长吴昌硕的铜像。1913年，西泠印社成立，吴昌硕被推为首任社长。西泠印社是迄今最大的印学社团，除了中国的篆刻艺术家，社员里还有日本、韩国等国的艺术家。

中国印学博物馆位于西泠桥畔。主馆设有历代玺印厅、篆刻艺术厅和书画厅，以实物展示了我国印章与印学形成和发展的历史，展出珍品达600件之多，其中有罕见的秦汉古玺绝品，还有存世最早的明代《顾氏集古印谱》以及明清以来各印学艺术流派大师们的遗物、原作。走进中国印学博物馆，就等于走进了篆刻艺术的历史殿堂。

西泠印社中人 吴昌硕

思考与活动

1. 试比较一下黄士陵和吴昌硕对印章边栏的处理，看看有什么不同。这与他们的美学追求有什么关系？这种处理效果与其印风一致吗？

传朴堂 吴昌硕

吾得之以忠信 黄士陵

2. 有人说，吴昌硕的一些印章不但不能给人以美感，简直就是让人“审丑”。结合我们在语文课上学习过的贾平凹的散文《丑石》，谈谈你对“丑”的理解。