

# 嘉南藥理科技大學專題研究計畫成果報告

## 篆刻藝術的形式構成研究

計畫類別：個別型計畫 整合型計畫

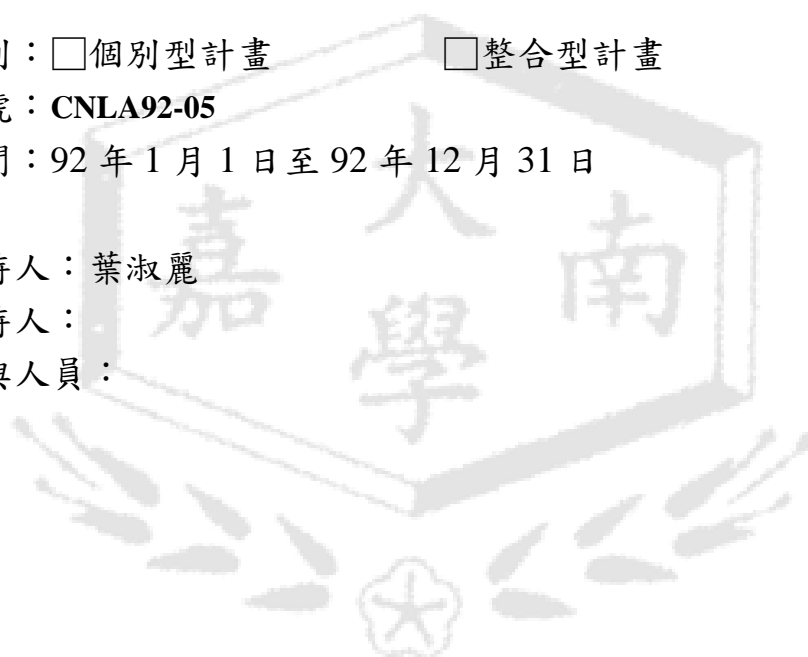
計畫編號：CNLA92-05

執行期間：92年1月1日至92年12月31日

計畫主持人：葉淑麗

共同主持人：

計畫參與人員：



執行單位：通識教育中心

中華民國 93 年 2 月 26 日

# 嘉南藥理科技大學專題研究計畫成果報告

計畫名稱：篆刻藝術的形式構成研究

計畫編號：CNLA92-05

執行期限：92年1月1日至92年12月31日

主持人：葉淑麗 通識教育中心

## 中文摘要：

篆刻一藝為我國特有的傳統藝術，其特色則兼具實用性與藝術性。自商周時期以迄現今，印章仍為普遍使用的憑信工具。另一方面，宋元時期因為文人畫的興起，印章亦成為書畫落款不可或缺的附屬品；到了明清之際，名家輩出，於印石方寸之間求表現，篆刻遂成為獨特的一門藝術，得以與書法和繪畫鼎足分立。

對於篆刻藝術的欣賞，歷來的論述大都集中在篆法、章法和刀法上，一般對篆刻美的欣賞與研究，較少從美學立場去建構其藝術理論與審美特性。本計畫嘗試從美學探究的角度，由不同的兩個主線來探討篆刻美的形式構成，我們從印面效果所探討的是其獨特的空間特徵，主要是以篆書結構作為基點所造成的裝飾性、排疊性強烈而構成的美感效果；和以「方」為外形框架而變化的造型空間。再者，進一步探討其形式構成的過程，篆刻形式構成的過程必須經過書篆與刻製兩個階段，稱之為創作過程的兩度性，這是篆刻藝術異於其他藝術的獨特創作過程，寫與刻的兩個過程可以各自獨立，卻又必須統一融合才能完成篆刻作品。而這個過程的豐富創作語匯和隨機應變的技巧與創作靈感，都使得篆刻藝術有更豐富的獨特表現。

經過這樣的探討，期能在欣賞篆刻藝術或從事篆刻創作時，更能掌握其審美特性，從而能深入欣賞或表現篆刻藝術的美感。

關鍵詞：篆刻藝術、形式構成、篆書、兩度性、刀法

## 英文摘要：

The Seal carving is one of Chinese traditional arts. It's a style of practicability and artistry. Signet became a tool of voucher from Shang and Zhou Dynasties to the present. On the other hand, Signet cannot be lacking to stamp on the painting. Especially, the seal carving kept abreast with calligraphy and painting in Ming and Ching Dynasties duo to artists' swarming by exhibiting their skill of seal carving inside.

Speaking of the appreciation of the art of Seal carving, this has always been the case treating all aspects of the methods of seal style ( penmanship ) , methodical ness and knife. But this essay tries to probe into form ' s constructing of the beauty of seal carving by two ways. First I research the characteristics of particular space from the appearance of traces. Further I make a study of the process of form ' s constructing to pass through two phases –calligraphy and seal carving. We call this way the characteristic of 2-dimensional. The process of creation of calligraphy and seal carving separate each other, but need to unite together. That's a different appears in the art of seal carving than in others

Key word : the art of Seal carving , form , Seal Style ( Da and Xiao Zhuan ) ,  
The characteristic of 2-dimensional , knife methods

## 前言

篆刻一藝為我國特有的傳統藝術，揆其特色則兼具實用性與藝術性。自商周時期以迄現今，印章之名或有更變，然於日常生活與社會人際往還的過程中，仍為普遍使用的憑信工具。另一方面，宋元時期因為文人畫的興起，印章亦成為書畫落款不可或缺的附屬品；到了明清之際，名家輩出，於印石方寸之間求表現，通過文字之屈伸挪讓，印面之布局巧思，刻製刀法之縱橫變化，於方寸之中構築朱白對映的藝術效果，分朱布白，疏密離合，莫不爭奇錯巧，盡展風韻與意境，篆刻遂成為獨特的一門藝術，得以與書法和繪畫鼎足分立。

對於篆刻藝術的欣賞，歷來的論述大都集中在篆法、章法和刀法上，一般對篆刻美的欣賞與研究，較少從美學立場去建構其藝術理論與審美特性。本計畫嘗試從美學探究的角度，對篆刻美的形式構成加以分析探討，以期在欣賞篆刻藝術或從事篆刻創作時，更能掌握其審美特性，從而能深入欣賞或表現篆刻藝術的美感。

## 結果與討論

篆刻藝術的美感表現主要是通過創作完成後的形式來呈現，所以在分析其美學特性時，對於形式構成的部分，自是不能忽略。本專題計畫從美學的角度，對於篆刻美的形式構成分析，由不同的兩個主線來探討：

### 一、印面效果的構成分析

無論是古鈇、漢印到明清篆刻家，我們在作品中發現的是一個個風格各異的抽象空間的塑造，這種印面效果雖然是靜止的，但是它所展示出的卻是強有力的空間感覺，不但是文字的空間，就是邊框、殘剝，也都是一個個空間的暗示或凸

現，其中所隱藏的是每一個篆刻家的獨特美學思考。

關於篆刻藝術那獨特的空間特徵，可以從兩方面加以思考：

### 1、篆刻藝術以篆書結構作為基點。

流暢而富於節奏的草書與篆書相比，雜有更多的時間推移特徵，往往需要較大空間的舒展；即便是楷、隸書，時間屬性相對隱晦，但是缺乏篆書那樣的裝飾和排疊的特性，也無法在篆刻領域中和篆書系統抗衡。篆書的裝飾意味是顯而易見的：對稱的結構、左右線的等齊、為求得線條穩定而保持其粗細不變、長者縮之，短者伸之。我們在此中看到一種匠心之美，一種小心翼翼經營之美；與楷書、隸書相比，篆書的裝飾使它在視覺上造成一種精巧平穩的美感效果。另外，排疊還構成一種整齊勻稱之美，它使原已相對複雜的篆書結構變得更豐富，空間分割更細，可調動的語匯更多。這種具有藝術造型的空間意識，使得篆書在篆刻藝術的創作中取得優勢。

### 2、篆刻創作在外形（印面外形框架）上的主要特徵是「方」的概念。

我們在篆刻史上所見的作品，十之八九是以方為外框的，秦代的半通印雖然是長形的，但基本的構成仍然是方的；肖形印以圖象為主，但其外形框架也仍取方形；至若唐宋官印、元人花押、明清閑章，不管是什麼時代的何種格局，始終保持著方（可引申為長、扁等）的觀念。主要是強調建築構架式的漢字篆書造型本身的方（方塊字），與作為篆刻形式外觀的方（方印面），其間存在著最純粹的空間塑造的理由，每一個篆書文字是一個空間元，幾個文字組合成章法，又構成更大的造型空間。若是不規則形印面處理和草書入印則與空間至上的目標難以相諧。

## 二、印章創作過程的構成分析

篆刻藝術的獨特之處還在於它的創作過程既不同於繪畫也不同於書法，而較接近於書法與工藝的結合。一方印章的完成必須經歷寫與刻兩個環節，可以稱之為創作過程的兩度性：

- 1、當篆刻家在寫印稿時，印面篆文的安排與書寫雖然是為刻製服務的設計過程，但這一過程是以書法（主要是篆書）的完成為主，整個書篆的過程幾乎包含了書法所必須具備的全部內容，足以在印面上構成一次完整的書法創作。
- 2、刻製過程便成了第二輪的再創造過程，也就是說，它是在既定的書篆成果上的又一次塑造。古人將之視為一個工藝過程而不重視，即便我們不帶這種偏見，它也只能作為書篆藝術效果的追加而存在，它可以自成系統——刀法刻製系統，但無法取代或超越書篆系統。

從消極面說，這種追加使篆刻創作在一定程度上損害了它的抒情功能，極易流於工匠式的製作；然而從積極方面去審視，則創作過程的兩度性，在作者對藝術表現立場有清晰的認識之下，在刻刀運行過程中所獲得的靈感和隨機應變的

技巧，乃至對原有線質的變更，卻可以構成更為豐富的藝術效果，這是書篆階段無法預測，但卻是刻鑄階段從心所欲的獨特表現。

我們在一方小小的印章中所能捕捉到的表面信息是極其有限的。印面的小，空間的定格，乃至為服從傳統的實用觀而不得不在藝術上所作的有限讓步，都使篆刻藝術的魅力缺乏書畫藝術那樣的質與量。但當我們發現在篆刻構成中有一個二次的並列構成過程，而這兩個過程自成體系卻又共同地構成更大的總體效果，於是表面上的篆刻藝術的單薄便變成內在的藝術語匯組合的豐富。篆法語匯與刀法語匯的雙重疊加，兩個過程中所包含的時空、線條節律與造型觀念，乃至線條在寫與刻時綜合交叉所產生的不同質感，種種系統自身的獨特表徵和融匯以後的化合效果，這些是其他視覺藝術所無法取代的。

綜合以上論述，對於篆刻藝術的形式構成研究可歸納如下之意義：

- 一、藝術欣賞的角度可以多元化，欣賞篆刻藝術的美，除了一般常從篆法、刀法和章法的角度去分析之外，也可以將三者結合而從美學思維的角度切入，建構美感形成的理論，拓深篆刻藝術創作或欣賞的內涵。
- 二、篆刻作品的構成自然包含許多部分，例如作者的心靈體悟及美感經驗，乃至技巧的養成與獨特的見解，但這些最終還是由其構成的形式呈現出來。我們從印面效果所探討的是其獨特的空間特徵，主要是以篆書結構作為基點所造成的裝飾性、排疊性強烈而構成的美感效果；和以「方」為外形框架而變化的造型空間。再者，進一步探討其形式構成的過程，篆刻形式構成的過程必須經過書篆與刻製兩個階段，稱之為創作過程的兩度性，這是篆刻藝術異於其他藝術的獨特創作過程，寫與刻的兩個過程可以各自獨立，卻又必須統一融合才能完成篆刻作品。而這個過程的豐富創作語匯和隨機應變的技巧與創作靈感，都使得篆刻藝術有更豐富的獨特表現。
- 三、中國人對於藝術的創作或欣賞，常訴之於直覺的美感經驗，所以常是知其然而不知其所以然。對於篆刻藝術的美學探討，掌握形式構成的步驟和特色，使我們對這門傳統藝術有更具體而深刻的認識。

重要參考文獻：

劉江	篆刻美學	中國美術學院出版社	1997
陳振濂	大學篆刻創作教程	天津古籍出版社	1998
王北岳	篆刻藝術	漢光文化事業公司	1985
馮作民	中國印譜	藝術圖書公司	1990
陸籽敘	金石之悟	河北美術出版社	2002
陸籽敘	寫意印風	上海書畫出版社	2003

## 自評

本專題計畫擬透過形式構成的分析，探討篆刻藝術的美學特色，掌握其獨特的美感特徵。本研究分析主要從兩個不同的主線探討，分別就靜止的印面效果，探討其空間的特徵，尤其是以篆書為基點和主要以「方」為外框形式的造型特色與美學內涵；以及從動態的印章創作過程，探討篆刻創作過程寫與刻的兩度性，使篆法與刀法雙重疊加所產生豐富美學效果，形成篆刻藝術的獨特美感。

透過形式構成的分析，有助於在篆刻藝術欣賞與創作時，對於印面空間塑造的掌握；而瞭解創作過程的二度性，更有助於把握篆刻藝術的審美特徵和內涵，這樣的探討，異於傳統的研究，應該具有美學價值。

