

方寸见天地,家风传古今。在中国妇女儿童博物馆三楼展厅平台,正陈列着华东师范大学美术学院书法篆刻方向师生、校友共同创作的110方篆刻原石。其中,由原石铭拓而成的20米手卷尤为引人注目,展厅中还悬挂着46方高清放大的印蜕。

只见印文内容微言大义,传统古训依然勃发着生命力,悄然浸润当代生活。以篆刻之美弘扬中华优秀传统文化,为观众打开一扇感受汉字魅力、品读家国情怀的艺术之窗,正是这一展览的题中之义。

刀笔生气韵,金石铿锵见家风 篆法通今古,德范昭垂印寸心

【文/青年报记者 刘昕璐 图/受访者提供】

方寸之间浸染古意雅正之气

今年“国际家庭日”之际,在全国妇联的指导下,由上海市妇联、华东师范大学、中国妇女儿童博物馆联合主办的“百印颂家风篆刻作品展”在中国妇女儿童博物馆拉开为期一个月展期的序幕。

“爱国爱家”“家和万事兴”“天下之本在家”“诚信为本”“静以修身俭以养德”“向上向善”“见贤思齐”“腹有诗书气自华”等反映家风的印文内容,给观众带来了强烈视觉感受和心灵震撼。

篆刻作品的风格涵盖先秦古玺、秦印、汉印、明清流派和瓦当、镜铭、封泥等多种样式,篆刻艺术的源流和多元风格一览无遗。作品也呈现出师生对传统篆刻艺术和古文字的理解与研究,彰显华东师范大学以及青年学子共同传承中华优秀传统文化、弘扬新时代家庭文明新风尚的使命担当。

一枚印刻“家和万事兴”的印章,借鉴了汉代凿印的风格,线条饱满结实、浑朴自然;刻有“与肩挑贸易,毋占便宜;见穷苦亲邻,须加温恤”的印章则模仿了篆刻名家陈巨来的风格,汉字虽多但布局巧妙,用刀稳、准、狠,线条利落,格调雅致;其旁侧刻有“半丝半缕,恒念物力维艰”的印章,语句同样出自《朱子家训》,风格却截然不同,该印章线条变化丰富,看似松散,却乱中有序,呈现出苍茫古朴的气象。

“110方饱含家国情怀的篆刻作品,既有古意盎然的雅正之气,又有肆意粗犷的苍茫之风,体现了书法篆刻家的时代责任。”在中国书法家协会主席孙晓云看

来,在博物馆的公共空间中,让更多人通过篆刻感受汉字之美、家风之重,在方寸天地间感悟“天下之本在国,国之本在家”的深意,这是对传统文化的致敬,又是对新时代家庭文明建设的生动诠释。

“这是一种与众不同的体验,是刀跟石头之间碰撞出来的,是平时纸墨营造不出的感受,很酷!”现场体验活动中,一位初试篆刻的观众说。而在展厅入口处,还放置着篆刻文创书签,供观众欣赏自取,把优良家风带回家。

让篆刻艺术在当下焕发新光彩

“篆刻,作为古文字的‘活化石’,承载着深厚的文化底蕴,以其言简意赅的标题文学形态,在弘扬和践行社会主义核心价值观方面有着特殊意义。”华东师范大学美术学院书法系主任、教育部中华优秀传统文化篆刻基地负责人张索表示。篆刻这门古老的艺术形式是连接诗书画的桥梁,它融合了书法之韵、形制之美,更承载着文字学、历史、文学与哲学的智慧。刻字亦修心,方寸之间尽显中华经典的恒久魅力,也是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的有效载体。

汉字是中华文明的源头所在、根脉所系。张索告诉记者,篆刻,作为中华传统文化的瑰宝,承载着深厚的历史底蕴。它以汉字为核心,通过刻刀在印章上的雕琢,展现出汉字的独特魅力。汉字是中华民族基因,是民族文化自信的基石。在四大文明古国中,唯有中国的汉字历经数千年而不衰,这得益于先民创立的造字六书理论。篆书虽在汉代退出历史舞台,却在篆

刻中得以延续。特别是对于青少年来讲,在欣赏和学习中,可以感受到文字的前世今生,有很强的知识性和趣味性。篆刻不仅是文字的传承,更是文化的传承,它让我们在现代社会中依然能够触摸到历史的脉搏,感受到民族文化的强大生命力。

篆刻不仅仅是一种艺术形式,更是一种文学形态。“可以言简意赅地表达深刻情感和思想,我愿称其是一种‘标题文学’。”张索说,在古代,篆刻是身份的象征,有姓名章也有闲章,特别是闲章,成为文人墨客寄情抒怀的玩物。而今天,篆刻依然具有不可替代的特殊作用。它继续以简短的文字传递出丰富的内涵,也可成为践行社会主义核心价值观的重要载体。

传统文化基因融于日常

去年国庆之际,“中华文明史诗·篆刻百咏特展”在华东师范大学美术学院美术馆展出。当时,学院组织了书法篆刻方向全体研究生从中华创世神话、文明踪迹、文化遗址、先哲圣贤、朝代制度、著作典籍、科技发明、传统艺术、自然景观、新中国新时代这十大板块内容入手,完成“中华文明史诗百咏”100方篆刻,呈现出一幅史诗般的文化长卷,也让篆刻在传承历史文化中绽放独特魅力。今年,大家又将目光投向了中华家风,意在弘扬中华民族传统美德。

在华东师范大学,书法篆刻方向的研究生、毕业校友始终情系“大夏印社”这一社团,常常相互交流、相互学习,共同推动篆刻艺术的发展。这次,“征集令”发布仅一个晚上,大家就纷纷在微信群里接龙认领,在对词条碰撞、筛选,并确定不同的风格样式后,开始了认真刻印,在集体努力下,最终化为不同篆刻风格的110方印章。

在教育领域,篆刻进校园的意义也是非凡的。“它并非为了培养篆刻家,而是通过篆刻这门艺术,让学生感悟汉字的魅力,从而树立民族文化自信。”这是张索一直坚持的观点和态度。也因此,在华东师范大学的书法篆刻方向走过的11年办学历程中,除了“艺与术”,传统文化的基因早已融入了日常。

“我们的教学不仅让学生掌握了技艺,更让他们在学习过程中深入了解传统文化的精髓。”张索强调说,书法篆刻方向一直秉持严谨的学术态度,深耕传统又坚持守正创新,始终强调“以印传文、以文化人”,通过“毛笔日记”“一日一联”“一日一印”等形式,引导学生从传统经典中汲取养分,倡导将篆刻的创作与历史学、文学、哲学、艺术等学科进行融合。

如今,华东师范大学书法篆刻方向约80%的学生从事文化传播或教学相关工作。文化传承路上,青年力量始终生生不息。

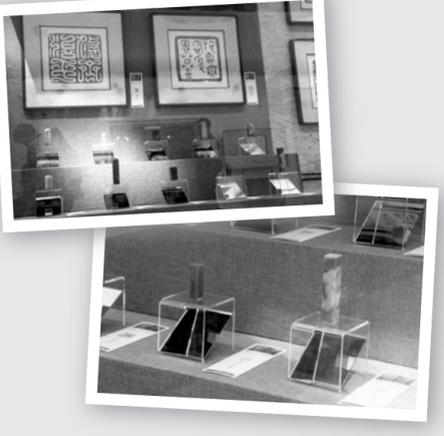
观众参观展览。

爱好者体验篆刻。

华东师大美术学院书法篆刻方向师生在多平台直播导览。

LINK

提笔与篆刻,皆是培育时代新人

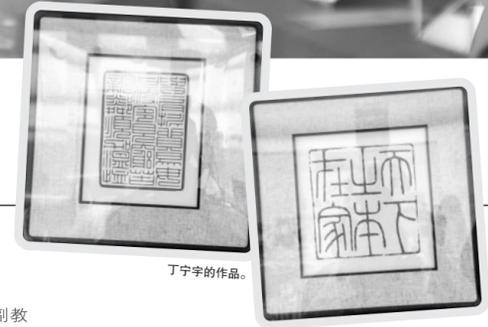
展览开幕当日,华东师范大学美术学院书法系副教授王客和华东师范大学2022级书法篆刻方向研究生程羽璋共同担当直播导览。

研究生学习三年来,程羽璋参与过多次“篆刻艺术进校园”活动,但是以主播身份出现在大众视野,这还是头一次。在她看来,这和平时的美育浸润活动有些许不同,因为这不仅仅要对印章文本内容有所了解,还要对同学们所刻的篆刻风格予以阐述。每个同学在刻印时都有自己的艺术语言,主播要能很清晰地将他们印章中的思考呈现出来,这是有挑战的。

就此次的作品而言,程羽璋以“天下之本在家”圆朱文印作为范本,将“以书入印”理念作为核心,将书法笔意与篆刻艺术深度融合。在篆稿书写时,她借鉴小篆婉通流利之态,使线条富有篆书的端庄典雅。刀法上,则采用冲切结合的方式,一气呵成,赋予线条古朴苍劲的金石韵味。二者相互配合,既彰显圆朱文的典雅秀润,又增添印面古朴苍苍的艺术效果,实现书法意趣与金石气息的统一。

“万物之本在身,天下之本在家”,此句出自东汉学者荀悦的《申鉴·政体》。在程羽璋看来,这很好地展示了家与国之间的关系,亦十分扣合她当下的心境。“多年来,学校用深厚的学术传统、先进的育人理念和拳拳的人文关怀,给了我们最好的教育。我们将带着治印、治学所需的严谨态度和创新勇气,带着对此次家风展览的深切感悟,在未来的人生阶段里,建好小家,服务大家,奉献国家。”她说。

6月,程羽璋即将毕业,并入职上海的一所初中从事书法篆刻教育工作。在未来的三尺讲台上,她期待将艺术实践与文化讲解深度融合,带领学生触摸中华文明的脉络,厚植家国情怀,坚定文化自信,也要让每一次提笔、每一刀篆刻,都成为传承民族精神、培育时代新人的生动实践。

丁宁宇的作品。

程羽璋的作品。

在刀石碰撞的艺术中继续求索

“与肩挑贸易,毋占便宜;见穷苦亲邻,须加温恤”,这是2024级书法篆刻方向研究生丁宁宇的参展作品。现场还展出了高清放大的印蜕,显得颇为壮观。

这方印采用细朱文刻制,这对线条要求极高:既求细腻流畅,又要坚挺爽利。在长达8个小时的刻制过程中,丁宁宇始终保持高度集中的注意力,需要对手部力度和刻刀角度进行精准把控,尤其是在刻制一些笔画转折和衔接处,必须小心翼翼。

“每一次落刀仿佛都在和优良家风与传统美德对话,让我更深刻地理解了印文的含义。8个小时不仅是对体力的考验,也是对耐心和技艺的深度打磨。”丁宁宇完成作品时,不觉已是深夜。这方印章也是她学习篆刻至今所刻作品中字数最多、尺寸最大、耗时最长、用心最深的一方作品。

这一印文内容出自《朱子家训》,体现中华民族诚信友善、扶危济困的传统美德。“设计印稿和刻制的过程,对我来说,是一次成长。每一刀落下,都似与传统美德的深度对话。篆刻的不仅是文字,更是对‘体恤弱者、坚守善意’这一家风精神的敬畏与传承。”丁宁宇说。

回溯自己与篆刻的结缘,丁宁宇记得,中学时代购入的第一本印谱是《十钟山房印举选》。刚开始学习时,她简单地认为篆刻是一个技术活。随着学习的深入,渐渐领悟到篆刻是与古人沟通的艺术,是刀与石碰撞的艺术,是一门能让自己在浮躁世界中寻求沉静的艺术。

考上本科后,她依然热爱篆刻,以古玺印章为学习范本,也入选了一些小展览。当进入华东师范大学开始研究生阶段的求学,她越发明白篆刻要回归传统,要体现出“雅”的风貌,篆刻是连接诗书画的桥梁,而她也将继续在这条路上求索。