

篆刻艺术在艺术设计中的运用

侯怡

泰国格乐大学

摘要:篆刻艺术,作为中国传统文化的璀璨瑰宝之一,不仅在艺术领域中独具魅力,更在各种艺术设计作品中展现出深厚的美学底蕴和文化内涵,将中国传统文化的精髓展现得淋漓尽致。本文分析了篆刻艺术的概述,揭示了篆刻中蕴藏的设计美感,以及在艺术设计领域中的多方面表现,无论是logo设计、建筑空间化设计、景观园林化设计还是产品意象化设计,篆刻艺术都为其带来了独特的魅力和文化底蕴。通过深入探索篆刻艺术的各个方面,可以更好地理解其在艺术设计中的重要性和价值。

关键词:篆刻艺术;艺术设计;运用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2023.08.232

随着全球文化的融合和艺术设计的日益重要,传统文化元素的再次崛起成为当代设计的一大亮点。推崇传统文化成为当今时代的主流趋势,篆刻艺术这一中国传统文化的瑰宝,正逐渐获得设计师和艺术家们的广泛关注和喜爱,在追求时尚潮流的同时保留传统文化特色。篆刻艺术不仅承载着深厚的历史传统,更蕴含着丰富的设计美感,其独特的文字艺术、章法之妙以及刀法之乐成为当代艺术设计中的新宠儿。因此,对篆刻艺术在艺术设计中的运用进行研究对推动当代艺术设计的创新与发展具有重要的现实意义。

一、篆刻艺术概述

中国的篆刻艺术起源于古老的象形文字,它作为一种独特的记录方式,承载着古人对生活和历史的深刻理解。当前国内的标志设计常常融入篆刻艺术的文字图形和形式。现代标志设计的一个主要目标是通过形象化的元素传递信任 and 安全感,同时打造独特的区别度。篆刻艺术和标志设计在某些方面是相似的,都注重形式和意义的严谨性。在国内,标志设计的起源可以追溯到北宋时期的刘家针铺。刘家针铺琢磨出一套独具特色的“功夫细针”绣系列花针,选择了一只白兔作为标识,同时篆刻“认门前白兔儿为记”几个字,这个标志巧妙地结合了图形、文字和边框,采用了手工制作的拓印铜板,也是我国最早将篆刻和图形标志相融合的代表。这个设计展现了篆刻艺术的严谨性和独特的形式,也为后来的标志设计提供了宝贵的灵感和启示。

二、篆刻里蕴藏的设计美感

1. 文字之美

篆书受象形文字影响颇深,展现出独特的艺术性。篆刻也是在篆书的基础上对线条进行一番细致的刻画和塑形,使得篆刻在印面表现上呈现出令人欣赏的价值。若想将篆书当作印面元素,必须事先考虑两个方面:

首先,由于篆书历史悠久,各个时期呈现出鲜明的艺术特点;其次,篆书字体本身具有强烈的塑造性,可以在有限的空间内展现出生动而变化万千的形态。为呈现篆刻之美,很多艺术家都在展现篆书的塑造能力方面下了大功夫。他们分析字的结构,对字的每一处笔画都进行精心布局设计,也要归纳、再造字体,确保整个篆刻的印面保持协调。篆刻重视对文字进行排版构思,必须确保每个字在印面上都能呈现出优雅而有序的形态。篆书的艺术性不仅体现在其本身的文字形式上,更表现在篆刻艺术家对文字的精湛处理和艺术创造中。通过篆书之美,篆刻艺术在印面上展现出深邃而富有表现力的艺术价值。

2. 章法之妙

章法是指合理规划印章表面的内容,使其分布合理,即在有限的空间内进行巧妙地操作,精准地把握每一方寸的位置。印面呈现出多元化,其大小、形状以及繁简程度都各不相同,为了在有限的空间中创造出千变万化的和谐视效,篆刻艺术家需要在均匀、对比、疏密、虚实、变化等形式美学法则的基础上,巧妙地运用章法,使印体布局合理化。在篆刻设计中,章法起着至关重要的作用,类似于平面设计中的构成要素。它追求形式之美,将篆刻的核心元素完美调和在一起,确保形式与内容的结合达到最为协调的状态,即追求一体化设计。这涉及对印面的均衡处理、对比度的控制、形式间的疏密搭配以及虚实变化的运用,从而在视觉上呈现出一种富有生机和谐的效果。篆刻艺术通过精湛的章法运用,使印面在灵动中展现出令人惊艳的多样性,彰显了篆刻在艺术设计中的独特之妙。

3. 刀法之乐

篆刻的巅峰表现在刀法,无论是篆法,还是章法,其妙处都体现在刀法上,而刀法的呈现方式绝大部分受

个人主观的影响。刀法不仅体现在线条的粗细、光滑度、连贯性等方面，且能展现出艺术家各种奇思妙想，这正是刀法之乐之所在。刀法呈现出的纹路既有粗犷又有细腻，长度更是错落有致，极富韵律。刀法与刀功的结合直接关系到印章的质感和情感表达，刀痕依照刀法在变化，印章使用者可自行选择喜爱的刀法，呈现出各具特色，为印面增添了趣味和独特性。篆刻艺术中的刀法之乐，不仅是技术的展示，更是对个体审美趣味和情感表达的直观呈现，使篆刻作品具备了独特的个性和艺术价值。

三、篆刻艺术在艺术设计中的表现

（一）体现在logo设计中

1. 效仿篆刻的形式美感

在篆刻的形式美感中，包含了方、圆、三角形、肖形以及阴阳相结合等多样的形态，赋予篆刻作品一种残损和斑驳的特点。在设计Logo的时候，设计者在篆刻作品中获取到诸多灵感，他们借鉴了篆刻的外在形象，也常采用篆刻的一些构思和布局手法。例如，部分Logo给方形印花为主体图案，同时将其与界格形式相融合，这种设计方法会给整个Logo增添沉稳的感觉。很多Logo也会效仿肖形的样式，这种设计对设计师的能力要求更高，设计师需要创造很多不规则的造型，并使不规则的图形具有流畅的美感。以北京奥运会的“中国印”为例，其形状极具动感，自由度较高，夺人眼球。对中华文化了解的人便能一眼看出其中的“京”字其实是从中国的篆体变化而来，篆书的象形特点得到保留，使Logo兼具趣味性和灵动性，犹如人体。很多外国友人不熟知中国文化，更不了解篆刻，但是也能通过灵动的外形了解其内涵。此外，该Logo在线条构造方面很注重细节，采用了分朱布白的形式，使整个图案大气且平和，这个标志将古今特色结合的十分完美。

2. 展示篆书的文字之美

鲁迅先生曾高度评价中文的“形、意、音”三美浑然一体。这是对中国汉字很高的评价，不仅评价了汉字的神韵，也对篆刻的艺术美感进行了总结。首先，篆刻离不开篆书，篆书又离不开象形文字，它们艺术感和直观性很强，给创作者提供了很大的创作自由度，将篆字融入印体，不仅使其精致小巧，而且毫不缺乏气势。其次，篆书无论是线条还是结构都很有美感，线条的大小、长短、曲直都能唤起人们不同的视觉感受。字的排版变化也能激发受众的艺术联想，使其更具文艺气息。在“形意”方面的充分融合十分符合Logo设计的原则，

讲究唯一性和符号性的统一，现代Logo的设计师常会在创作的过程中使用这种创作手法。篆书历史悠久，具有深厚底蕴和传统文化氛围，所以在使用篆书元素时必须考虑篆书是否能够同Logo相契合，也要探究将篆书文字融入Logo的最佳方案。由于篆书十分复杂，因此设计师在设计的过程中可使用辨识度更高的小篆，小篆易于同Logo融合，使Logo更具辨识度，同时也有篆刻艺术的特色。北大校徽便是用上述方式设计而成的，将“北大”两个篆字作为基础，使Logo平衡又匀称，令人印象深刻。

3. 篆刻的章法之巧

篆刻要按一定的章法进行，首先在表面字形的排版上就有明确的规定。挪让穿插、疏密虚实等都是常见的字的布局技巧，将字一笔一画巧妙地排列在印的表面。章法使用得当的情况下，“分朱布白”的排版便能呈现出虚实相间的艺术效果，形式极具美感。这些技巧也能被应用到Logo的设计中，增强Logo的韵律之美。通过扩大笔画单一字体所占据的空间，在有限的空间内容纳更多笔画丰富了虚实对比，使排版更为突出。这样的处理方法有助于打破单调乏味的印象，相互映衬出有趣的美感。比如“中国印”Logo中就将“京”字的重心向上移动，上半幅白线占据视线的大部分，其余部分从中心向外发散，其中的一条白线继续保持往下延伸，呈现出“S”形，这条白线的存在巧妙地扩大了间距，提升了Logo的动态美。这种设计还增强了画面的韵律感和视觉感，使整体设计给人留下深刻印象。篆刻的章法之巧在Logo设计中得到了巧妙运用，为作品注入了动感和丰富的视觉体验。

4. 传承篆刻的意境之美

篆刻艺术通过刻刀在石材上留下的笔情和刀趣，将长短不一、粗细不一、疏密和虚实不一的布局特点充分展现出来，增强了图案的韵律，也能使人通过观察篆刻作品感受作者想要传达的思想，这类作品极具艺术感染力。设计师会在设计Logo时，适当使字体保持大小错落，在线条方面也更突显灵活性和动态性。例如，在设计中选择篆书中的“宫”字作为重点，将顶部延伸成三个侧面环抱，形成下端敞开的结构，内部两个“口”字以居中对齐方式呈现，遵循对称均衡的设计手法。这样的设计不仅包含传统纹样中的海水托玉璧意象，还在色彩上选择了冲击力强烈的红色，与象征皇权的黄色进行巧妙搭配。这样的创作方式传承了篆刻的意境之美，使Logo作品在表达文化传统的同时，展现了现代审美和设

设计理念。篆刻的独特魅力通过Logo的设计得以传承和发扬光大，为品牌注入了深厚的文化内涵。

（二）体现在建筑空间化设计中

在现代建筑空间设计中，中国的篆刻艺术这一传统文化元素正发挥着越来越重要的美化作用[2]。上海世博会的中国馆中就曾出现很多篆刻的元素，通过巧妙的篆刻装饰，完美展现了古老文化与现代建筑的结合。设计师运用叠篆的手法，精心装饰了馆的外墙和室内空间。随着新材料和技术的不断发展，篆刻艺术在建筑设计中的应用已经不再局限于装饰细节，而是成为整体设计的重要组成部分。安徽广播电视台的建筑外观就如一幅展开的书法作品，完美融合了篆刻艺术与建筑的美学。篆书的内容描绘了安徽省的山川地貌，使得这座建筑不仅具有美感，还承载了深厚的文化价值。篆刻艺术与现代建筑设计的结合为建筑界注入了新的艺术和文化元素。这种创新的设计理念，既实现了建筑的基本功能，又巧妙地结合了广告宣传和地标性的特点。设计师们通过深入挖掘篆刻艺术的美学特性和文字识别功能，为建筑带来了独特而创新的设计思路。这种艺术的运用不仅丰富了建筑的文化内涵，也使这些建筑成为城市的一张名片。

（三）将篆刻融入景观园林化设计

篆刻艺术与景观设计均属于造型艺术的范畴，若融入篆刻艺术，景观园林的艺术价值会进一步被拔高。中国印山的设计师就巧妙将具有鲜明特色的中国玺印同现代的园林景观相结合，选定的篆刻印章不仅风格突出，而且兼具艺术美感和厚重的历史韵味，被选中的包括肖形印和名人印章，数目高达四千枚。这些被选中的篆刻作品按照朝代年份排列，它们在设计师的巧妙设计下摩崖于山石间，印章俨然完美实现了同景观的融合，也给游客带来丰富的观赏体验。在感叹自然景观的魅力的同时，也能领略到中国篆刻的演变过程。即便到了现代，篆刻艺术依旧长盛不衰。比如，我国在2004年曾经重建了一所白石公园，这所公园是为了纪念伟大的书画大家齐白石吗，是一座著名的主题公园。齐白石的单刀技法自成一派，章法极具特色，因此个人风格十分鲜明。通过将齐白石的篆刻作品同景观园林相结合，为景观园林增添了无数的亮点。园林中出现了雕塑等元素，使整个白石公园同其他公园有着鲜明的区别，它的出现开创了主题公园全新的风格，也给很多的设计师提供了灵感，因此我国景观设计呈现出百花齐放的态势。如今，我国的篆刻艺术影响力越来越大，甚至传播到了全国各地，

这种鲜明的篆刻风格也将现代篆刻水平提高了一个新的境界。由此可见，篆刻艺术具有良好的兼容性，若能够将其同景观园林设计相结合，不仅增强了景观的美感，同时也在传承和创新篆刻文化方面做出了突出的贡献。

（四）将篆刻融入产品意象化设计

国家大力支持文创，文创产品深受重视喜爱，篆刻艺术在产品设计中展现出日益多样化的应用。这些产品包括手机壳、钥匙扣等文创产品，而篆刻艺术的运用为用户提供了独特的文化体验，外观不再单调，内涵也更加丰富，这类作品对用户很有吸引力。陕西博物馆曾联名推出一款玉玺交通卡，外观的设计灵感来源于吕后的玉玺，这枚玉玺在历史上很有代表性，是古代皇后的第一枚玉玺。为了方便携带，设计师按比例缩小了玉玺的尺寸，材料使用和田玉。这款交通卡不仅具备日常使用的功能，还成为一种有趣的装饰和纪念品，为用户带来了更丰富的消费体验。陕西博物馆也推出过虎符饼干，虎符的形状如同饼干，甚至连篆刻的字体也得到了精准还原，展现了独特的创新想法。在苏州博物馆，一款名为“衡山杯”的杯子受到了热烈欢迎。杯子设计的初衷是纪念当地的一位文人文徵明，选用了细腻的土质汝瓷制作，杯盖采用天然木材制成，采用白文篆刻，将印章留在杯底处。整体朴素大气，集文化厚重感和趣味性于一体，是很受当地人喜爱的一款文创作品。由此可见，篆刻艺术意象化设计的融入使产品具有与众不同的韵味。

总结

综上所述，篆刻艺术，作为中国悠久历史的见证者，以其独特的审美特质在当代艺术设计中焕发新的生机。深入探索篆刻艺术在Logo设计、建筑空间设计、景观园林设计和产品意象设计中的灵活运用，激发公众对篆刻艺术的更大兴趣，进一步推动中华文化的繁荣与传承，为其注入新的活力，延续篆刻艺术的可持续发展。

参考文献

- [1] 谷庆巍. 篆刻艺术的人文价值和设计创新应用[J]. 丝网印刷, 2022(22): 12-16.
- [2] 汤朝晖, 徐慧丹. 中国传统建筑与篆刻艺术的审美共通性[J]. 华南理工大学学报: 社会科学版, 2021, 23(3): 117-124.
- [3] 吴余鑫, 邓世维, 刘方笑. 湖南湘潭白石公园园林景观工程设计研究[J]. 四川水泥, 2020(10): 297-298.

作者简介: 侯怡(1988.11-), 女, 汉族, 山东, 博士, 讲师, 研究方向: 书法篆刻。