

守正与创新：篆书艺术的历史演变、美学精神 与现代价值

李 斌

(深圳市松岗中学, 广东 深圳 518100)

摘要：篆书属于中华文明极为重要的承载形式，从甲骨文、金文一直演变到小篆，这里面蕴含着深厚的历史记忆以及美学智慧。它的艺术魅力是源自其独特的笔法、结体还有章法，这很好地体现了中国传统哲学里的阴阳平衡以及虚实相生的理念。在现代转型的过程当中，篆书的诸多元素被融入到了设计领域、公共艺术范畴以及教育领域之中，借助创新的形式从而焕发出了新的生机。在未来的发展方向上，需要在守正与创新之间去寻求一种平衡状态，进一步深化针对传统的相关研究，并且不断拓展当代的表达方式，进而让它能够成为增强文化自信、实现古今连接的文化纽带所在。

关键词：篆书艺术；历史演变；美学特征；现代转型；文化传承；守正创新

收稿日期：2026 年 4 月 2 日

中图分类号：J292.41

通讯作者：李斌，深圳市松岗中学

Upholding Integrity and Innovation: The Historical Evolution, Aesthetic Spirit, and Modern Value of Seal Script Art

Li Bin

(Shenzhen Songgang Middle School, Guangdong, Shenzhen 518100)

Abstract: Seal script is an extremely important carrier of Chinese civilization, evolving from oracle bone script and bronze inscriptions to small seal script, which contains profound historical memory and aesthetic wisdom. Its artistic charm comes from its unique brushwork, structure, and organization, which well embodies the concept of yin-yang balance and the interplay of reality and virtuality in traditional Chinese philosophy. In the process of modern transformation, many elements of seal script have been integrated into the fields of design, public art, and education, giving rise to new vitality through innovative forms. In the future development direction, it is necessary to seek a balance between upholding integrity and innovation, further deepen research on traditional aspects, and continuously expand contemporary expression methods, so that it can become a cultural bond that enhances cultural confidence and connects ancient and modern times.

Keywords: Seal script art; Historical evolution; Aesthetic features; Modern transformation; Cultural inheritance; Uphold fundamental principles and break new ground

在中华文明所延展出来的历史长卷里面，篆书一直都稳稳地占据着一个独特且颇为重要的位置。它一方面可以说是汉字在童年时期所呈现出

的那种原始的形态，另一方面也能够称得上是中华美学当中极为关键的基因图谱，并且还能够在起连接古代与现代这样一座文化桥梁的作用。

从殷墟甲骨上面留下的那些刻痕开始，一直到秦代经过官方正式确定下来的那种标准字体为止；再从青铜礼器身上所镌刻着的那带着庄严气息的铭文讲起，一直到现代设计里头所包含的那些时尚元素而言，篆书凭借自身独具特色的一种艺术语言，成功地跨越了长达三千年的时空跨度，即便是在当下的社会当中，依旧能够散发出一种蓬勃旺盛的生命力^[1]。这种古老书体所具有的那种永恒不变的魅力，其实在很大程度上并不单单是因为它承载着诸多的文明记忆，更重要的是因为它还蕴含着丰富的美学智慧以及深厚的文化精神，从而让它自然而然地成为了中华民族文化自信方面的一个极为重要的源头所在。

一、篆书体系的历史坐标

篆书在中国文字发展进程中占据着极为关键的地位，它那较为完整的体系已然成为解读汉字演变的一把重要‘钥匙’^[2]。从甲骨文所呈现出来的象形符号开始，历经金文带有装饰性的纹样阶段，直至小篆最终实现标准化定型，篆书体系在整个演进过程中所呈现出的清晰轨迹，生动地勾勒出了汉字从最初的图画形式逐步走向抽象化、从原本多元的状态慢慢走向统一的整个成熟进程。这样的一种演变情况，可不只是单纯的文字形态发生了变化，它更是中华文明从蒙昧状态迈向理性阶段、从原先的分散状况走向统一局面的一种精神层面的反映。

甲骨文属于现存最为古老的成熟汉字体系，它那独特的契刻工艺赋予了其极为鲜明的艺术特征^[3]。这些镌刻于龟甲以及兽骨之上的文字，其笔画呈现出细劲且挺拔的特点，在转折之处大多呈现为方折的状态，整体而言，其风格显得颇为质朴并且率真。在河南安阳殷墟所出土的甲骨文中，“王”字呈现出斧钺的形状，以此来象征着权力；“雨”字的样子宛如水滴正在洒落下来，形象极为生动；“龙”字则是蜿蜒曲折的形态，充满了神秘莫测的色彩^[4]。这些文字不单单是占卜活动的记录，更是先民们用来观察这个世界以及表达自身思想的一种视觉符号。其线条所具有的韵律感以及结构所呈现出来的节奏感，已经初步具备了书法艺术的雏形。郭沫若在《殷契粹编》这本书中明确指出：“卜辞被契刻于龟骨之上，其契刻工艺精湛

无比，而且字形也极为美观，每每让人在数千载之后依旧心驰神往。”对于甲骨文艺术价值的这般赞叹，实际上揭示出了篆书从源头开始便已然蕴含着的美学基因。

商周时期的金文把篆书艺术推向了一个新的高度。随着青铜铸造技术不断向前发展，文字的出现方式也发生了转变，从原本的契刻逐渐转向浇铸的方式，如此一来，文字的线条就变得更加圆润且饱满起来，其结构也日益呈现出繁复华丽的特点。就拿西周早期的《大盂鼎》铭文来讲，它的字形给人的感觉是端庄而又肃穆的，笔画的粗细程度也是较为均匀的，这很好地体现出了早期金文所具有的那种古朴的风格^[5]。到了晚期，像《毛公鼎》这样的铭文，其内容可长着呢，足足有497个字，它详细地记载了周宣王给毛公下达册命的事情，其书法方面的线条是遒劲有力的，结体看上去也是端庄凝重的样子，既有着一种庙堂般的庄严气象，又不失灵动的美感。再看《散氏盘》的铭文，它是以笔意颇为草率这一点而著称于世的，其线条在粗细方面有着丰富的变化，结构也是欹侧多姿的，由此展现出了与官方文书不一样的那种自由自在的书写状态。这些青铜器铭文可不仅仅是重要的历史文献那么简单，它们还是研究西周时期政治、经济以及文化等方面情况的第一手宝贵资料，并且其书法艺术还被后世的人们奉为经典的范本。王国维在《观堂集林》当中对金文作出了这样的评价：“篆籀之法，至周而备”，从这句话足以看出金文在篆书发展史上所占据的重要地位。

秦代推行的“书同文”政策，在实施过程当中促使篆书达成了在历史上极为关键的转型之举^[6]。当时李斯等人把秦国的文字当作基础，同时充分吸纳六国文字所具备的优点，进而创制出了小篆这种标准字体。像泰山刻石、琅琊台刻石这类秦代的石刻作品，凭借其笔画呈现出整齐划一的特点以及结构体现出对称均衡的特性，很好地彰显出了中央集权所秉持的政治理念。小篆得以确立起来，这不但让文字实现了统一的目标，而且还对书写标准进行了规范，从而为后世书法艺术的发展筑牢了稳固的基础。其中小篆里“玉箸篆”的线条所具有的质感，一方面有着如同钢筋铁骨一般刚健有力的特质，另

一方面也有着好似春蚕吐丝那般均匀流畅的特性，由此便成为了篆书艺术领域里的典范之作。许慎在《说文解字·序》当中有相关记载：“秦始皇帝刚开始兼并天下之时，丞相李斯就上奏提议要统一文字，将那些与秦文不合的文字都予以废除。李斯亲自编写了《仓颉篇》，中车府令赵高编写了《爰历篇》，太史令胡毋敬编写了《博学篇》，他们都是从史籀大篆当中选取内容，或者对部分进行省略改写，这些便是所说的‘小篆’。”这段记载相当清楚地阐明了小篆产生的具体历史背景以及它所具有的规范方面的意义。

二、篆书艺术的形式语言

篆书艺术所具有的核心价值在于它构建起了一套完整的美学体系，此体系凭借独有的笔法、结体以及章法等方面，充分展现出了中国传统美学的精华所在。从笔法层面的“中锋行笔”开始，一直到结体方面的“对称均衡”，再者从章法角度的“计白当黑”延伸至意境层面的“气韵生动”，篆书艺术巧妙地将形式美同精神美融为一体，由此形成了一种独特的东方审美模式^[7]。

就笔法来讲，篆书着重“中锋行笔”这一核心准则，力求达成如同“屋漏痕”“锥画沙”一般的线条质感。这样的笔法需要毛笔始终处于笔画的中心位置来运行，进而让线条呈现出圆润且饱满的状态，有着很强的立体感。唐代书法理论家孙过庭于《书谱》里提出了“篆尚婉而通”的审美标准，恰到好处地将篆书笔法的精粹之处概括了出来。清代篆书名家邓石如所创作的篆书作品，可以说是这一理论极为完美的实践成果，其线条好似绵里包裹着铁块一般，外柔内刚，在婉转而又流畅的态势当中蕴含着强大的力量。吴昌硕的石鼓文临摹之作，则借助提按顿挫方面不断发生的变化，使得原本较为单调的线条产生了丰富多样的节奏感，充分展示了篆书笔法所具有的无限可能性^[8]。当代书法家刘江先生在《篆刻美学》一书中进行分析指出：“篆书线条所具有的美感就在于它的纯粹特性，一根线条往往涵盖了起笔、行笔以及收笔这样一个完整的操作过程，这体现了中国人对于‘道生一，一生二，二生三，三生万物’这一哲学理念的理解。”

篆书艺术当中，结体造型属于极为重要的特征

之一。篆书对于对称均衡以及疏密有致方面颇为讲究，每一个字的造型都好似经过精心设计的建筑一般，各个部分彼此之间维持着一种颇为和谐的比例关系。尤其是小篆，其对于结构的严谨程度以及规整程度有着格外的关注，它所采用的“随体诘屈”这样的造型方式，能够让文字一方面契合自然形态，另一方面还具备几何美感^[9]。而大篆相对来说就更为自由一些，在规整的状态之下蕴含着变化，就像《石鼓文》的结体情况，正好处于大小篆之间，它既拥有小篆所具有的对称美，同时也具备大篆特有的生动性。这种结体的方式，不仅仅彰显了古人“中和为美”的审美理念，而且从深层次的角度映射出了中国传统哲学里阴阳平衡、虚实相生的宇宙观。宗白华在《美学散步》这本书当中提到：“中国字就好比建筑物一样，存在间架结构，也有绝对对称的情况，还有平衡均齐的特点，所以看起来显得十分稳定。”篆书的结体美学其实就是这种建筑智慧的一种集中展现形式^[10]。

章法布局乃是篆书艺术呈现于外的整体面貌。优秀的篆书作品着重于整体气势的连贯以及统一性，在规整之处能够看见变化，在秩序之中可彰显出生机。邓石如所创作的《白氏草堂记》篆书六条屏，每一屏的字数都是相同的，排列得十分整齐，不过借助字距、行距那微妙的变化，再加上墨色呈现出的浓淡干湿不同状态，营造出了丰富多样的空间层次^[11]。吴让之的篆书对联，则是凭借上下联之间的呼应关系以及左右结构所做的对比，形成了颇为强烈的视觉张力。这样的章法处理，要求创作者既要具备从宏观层面去构图的能力，也要有从微观层面进行调控的能力，这无疑体现了中国书法艺术所蕴含的高度智慧。笪重光在《书筏》这本书里曾说过：“精美之处源于挥毫之时，而巧妙之点在于布白之际。”篆书的章法布局恰恰就是这种“布白”艺术的典型范例，通过对于黑白关系加以巧妙的处理，从而展现出了“无画处皆成妙境”的艺术效果。

三、篆书艺术的现代转型

在当下这个全球化以及数字化的时代大背景之下，篆书艺术正处于一个从传统逐渐朝着现代转变的过程之中。这样的转变绝非是对传统的彻底背弃，反而是于维持其核心精神的前提之下的创

新式发展^[12]。不论是现代设计领域,还是公共艺术范畴,亦或是教育传承方面,还有国际交流层面,篆书艺术都呈现出一种极为开放的姿态,从而融入到了当代的生活当中,彰显出了自身所具备的强大生命力以及出色的适应性。

现代设计领域属于篆书艺术创新的关键区域,在这里,篆书所具备的独特造型语言给平面设计、产品设计以及环境设计等方面都带来了极为丰富的创意资源。就拿2008年北京奥运会会徽“中国印·舞动的北京”来讲,它把篆书中的“京”字当作设计元素,将印章的形式和运动员的形象十分巧妙地融合到了一起,如此一来,一方面很好地体现了中国传统文化所蕴含的那种深厚底蕴,另一方面也充分彰显出了现代设计所拥有的蓬勃活力。再看香港设计师靳埭强,他的许多平面设计作品当中大量运用了篆书元素,借助解构、重组还有变形等一系列的手法,从而赋予了传统文字全新的时代内涵。在产品设计方面,篆书元素在家具、陶瓷以及服饰等诸多领域都有着广泛的应用,就好比某品牌所推出的篆书系列茶具,它成功地将文字的曲线美和器物的实用功能进行了完美的结合,受到了广大消费者的热烈欢迎。从这些设计实践的情况来看,篆书艺术即便是在现代语境之下,依旧具备着非常强大的表现力以及感染力。

公共艺术范畴给予了篆书艺术更为宽广的表现舞台。在城市雕塑、景观装置以及建筑装饰等诸多方面,均能够瞧见篆书的存在身影。就好比在北京奥运会举办期间所呈现的“篆书之光”灯光秀,其把篆书文字投射到国家体育场的外墙之上,借助光影的种种变化来彰显文字所具有的动态美感,进而成为了城市夜景当中极为突出的一个亮点所在。部分城市公园所设置的篆书景墙,会将经典诗词以篆书的形式镌刻在石头之上,如此一来,既能对环境起到美化的作用,同时也能够有效地传播传统文化。还有像上海世博会中国馆的篆书装饰,它成功地将传统文字和现代建筑予以完美的融合,进而成了展示中国文化极为重要的一扇窗口。这一系列的公共艺术作品促使篆书从原本的书斋之中走向了大众视野,从原先的静态状态转变为了动态呈现方式,极大地增强了公众对于传统艺术的认知程度以及认同度。

教育传承乃是篆书艺术得以持续发展的重要基础所在。近些年来,伴随着‘国学热’的不断兴起与发展,篆书教育日益受到了越来越多方面的关注与重视。众多中小学纷纷开设了书法相关的课程,而在这当中,篆书便被列为教学内容的一种。高校里的书法专业更是普遍都设置了篆书课程,以此来着力于专业人才的培育工作。就连社会上的各类培训机构也不甘落后,相继推出了各式各样的篆书培训班,从而充分满足不同人群对于篆书学习的不同需求。在教学方法这除了依旧保留传统的临摹教学手段之外,还积极地引入了多媒体技术以及互动体验等多种多样的方式,如此一来便能让整个学习的过程变得更加生动且富有乐趣。部分学校甚至会把篆书教育同语文、历史等诸多学科相互结合起来,借助文字学、考古学等相关领域的知识来进一步拓展学生们的视野,进而促使他们能够更为深入地去理解传统文化。教育部所颁布实施的《中小学书法教育指导纲要》明确且清晰地指出:“小学高年级阶段可以开始学习隶书、楷书,到了初中阶段则可着手学习行书以及篆书。”这一规定无疑为篆书教育的广泛普及给予了强有力的政策支撑。

四、篆书艺术的未来展望

在新时代所呈现出的文化需求状况之下,篆书艺术要实现发展,就必须在‘守正’以及‘创新’这两个方面去努力寻找一个恰当的平衡点。这里所说的‘守正’,其含义在于要对篆书艺术本身所具有的本质特征还有文化基因予以切实有效的保持;而‘创新’则指的是要去积极地探索那些能够与当代人的审美观念相互适配的表现形式以及传播途径。唯有秉持着守正创新这样一种理念并将其切实落实到行动当中,才能够促使篆书艺术在当下的社会环境里再度绽放出全新的生机与活力来。

深入传统是守正的基础。篆书艺术有着悠久的历史和丰富的遗产,历代名家留下了大量的经典作品,比如李斯的《泰山刻石》、李阳冰的《三坟记》以及邓石如的《白氏草堂记》等等。学习篆书需要从临摹这些经典开始着手,借助反复的临习过程,去掌握篆书的基本笔法、结体以及章法规律等方面的知识。与此还应当深入地去研究篆书所处的历史文化背景,要清楚了解在不同历史时期

篆书各自具备的特点以及其演变的具体过程，唯有如此才能够切实地理解篆书艺术内在的精神内涵。当代的篆书家王友谊先生倾尽一生的心血从事篆书的研究与创作工作，他广泛地临摹古代篆书的诸多名迹，对于篆书的笔法、结体有着颇为深刻的见解。他的作品一方面很好地保持了传统的韵味，另一方面又蕴含着鲜明的个人特色，已然成为当代篆书艺术领域里的一个典范。他在《篆书创作谈》当中提到：“学习篆书既要做到‘入古’，又要努力实现‘出新’，这里的‘入古’指的是对传统的继承，而‘出新’则是指对传统的进一步发展，这两者在学习篆书的过程中是不能有所偏废的。”

探索创新乃是推动发展的内在动力所在。在确保篆书本质特征得以保留的基础之上，可从材料、形式以及内容等多个方面去展开创新方面的探索尝试。就材料而言，不妨试着采用不同质地的纸张与墨汁，甚至还能够结合现代科技手段来开展相关工作，像数字书法以及3D打印这类方式皆可尝试；从形式层面来讲，可以冲破传统条幅、对联等固有形式的束缚，去尝试装置艺术、行为艺术等全新的表现形式；在内容方面，可以把现代诗歌、散文等内容纳入到创作所涉及的范围之内，以此让篆书艺术散发出更为浓郁的时代气息。青年书法家陈大中先生所创作的篆书作品颇具创新特色，其将现代构成原理融入到篆书创作过程当中，借助夸张变形、空间分割等手法，成功打造出了具备强烈视觉冲击力的作品，从而收获了广泛的关注目光。他的这一系列探索充分说明，篆书艺术即便是在当代依旧有着相当可观的创新潜力。

强化传播工作乃是实现普及的极为关键之处。得借助多种多样的渠道以及各不相同的途径，促使更多的人能够知晓并且喜欢上篆书艺术。去筹办水准颇高的篆书展览，借此来展示当代那些篆书家所创作出的诸多优秀作品；积极开展篆书方面的讲座、培训等相关活动，以此达到普及篆书知识以及技法的目的；充分利用新媒体平台，像是微信公众号、短视频这类平台，广泛传播篆书艺术；强化国际间的相互交流，通过举办国际书法展、开展学术交流等一系列活动，把篆书艺术的独特魅力充分展现给全世界。中国书法家协会

在近近年来所举办的“全国篆书作品展”，已然成为了一个用于展示篆书艺术成果的关键平台，并且还从中发现了大批量优秀的篆书人才，同时也成功地培育出了不少这样的人才。上述这些举措切实有效地拓展了篆书艺术在社会当中的影响力，进而为它的传承与发展营造出了一个十分良好的社会大环境。

五、结语

篆书艺术是中华文化极为宝贵的瑰宝，它那恒久不衰的魅力体现在诸多方面，比如其承载着的历史记忆，蕴含着的美学智慧以及所体现出来的文化精神。从甲骨文那种古朴且神秘的特点，再到小篆呈现出的典雅与规范之感，从青铜铭文散发出的庄重及肃穆的气息，直至现代设计所具有的时尚并富有创新的特质，篆书艺术一直都维持着极为旺盛的生命力。在当代的社会当中，本文应当怀揣着一颗敬畏的心来对待传统文化，同时以创新的精神去开拓未来的发展道路，从而促使篆书艺术在新时代里绽放出更为绚丽夺目的光彩。古人曾说过这样一句话：“笔墨当随时代”，篆书艺术唯有在对传统的继承过程当中不断实现创新，在持续不断的创新之中获得良好发展，才能够始终保持青春般的活力，进而成为连接起过去、当下以及未来这样三个不同时间段的文化纽带，以此为增强我国民族文化的自信心以及建设社会主义文化强国贡献出自身力量。

参考文献：

- [1] 孟庆星. 书法创作应遵循规律. 中国书法, 2025(07)
- [2] 韩琛. 从方以智的哲学思想看其书法创作. 中国书法, 2025(03)
- [3] 杨炳龙. 书法“势”论的动态生成与本体重构. 中国书法, 2025(07)
- [4] 魏李政辉. 晋精英文化视域下主体审美的存在与自由——王羲之书法“风流”的审美内核及对当代书坛的启示. 名作欣赏, 2026(08)
- [5] 邵环聪. 从“山谷之酒”窥探书法创作的理想状态. 书法, 2025(07)
- [6] 胡长春. 甲骨文书法创作的历程回顾. 思维与智慧, 2025(20)
- [7] 万斌. 书法创作对古今文字的使用分析. 影剧新作, 2025(03)

[8] 郭佳慧;苏显双.篆书视角下中国书法艺术美学及发展趋势探究[J].新楚文化,2023(23)

[9]明代篆书风格研究及对书法史教学的价值意义[J].聂国强.书画世界,2023(07)

[10]李永忠.在篆书系统内认识商周金文的审美品质[J].中国书法,2023(07)

[11]刘超.基于篆书视角探究中国书法艺术美学及发

展趋向[J].艺术评鉴,2022(22)

[12]顾静馨;王坤茜.当代艺术语境下书法艺术的发展变化[J].名作欣赏,2021(08)

作者简介:李斌(1977-),男,汉族,陕西宝鸡人,硕士,深圳市松岗中学美术(书法)高级教师,主要研究方向为中国书画的理论与创作、教育与教学。