

作者簡介

蔡孟宸，男，1983 年生於台北，國立中正大學中國文學碩士，現就讀國立中正大學中文系博士班。現任《書法教育》月刊編輯，以書法、篆刻之創作及推廣為職志。

提 要

「閒章」是篆刻中最能展現藝術高度之菁華部份，其與文人文化關係密切的美感底蘊至今尚未為人發掘。本論文由當代印學／篆刻研究中「閒章」定義模糊、界說分歧的議題出發，《上編》由閒章「印語」、「刀筆」、「佈白」三項技藝，討論閒章如何獲得美感，如何橫生妙趣，《下編》則由「作品」、「作者」、「觀賞者」三方角度，從社會環境、文化背景探問「閒章」的獨特價值，並以作品傳播、創作活動、賞鑑品評等面向，建立閒章之美學體系，冀能提供讀者一種新的觀看視野，使篆刻之美得到彰顯。

目 次

導論：研究背景與撰寫方式	1
第一章 研究背景與論題之成立	3
第一節 研究背景	4
一、「印章」之於文人文化	4
二、「篆刻」之於藝術傳統	7
三、「閒章」之於美學思潮	9
第二節 論題之成立	10
一、「閒」之字源	10
二、當代印章分類的問題	12
第三節 「閒章」之義界	19
一、從印章發展歷程論「閒章」特質	19
二、閒章之義界	25
三、小結	27
第二章 撰寫方式	29
第一節 研究範疇	29
一、研究對象	29
二、取材範圍	31
第二節 研究路徑	34
一、多重視野	35
二、美學體系之建立	36
第三節 研究步驟	38

上編：閒章之技藝論	43
引 言	45
第一章 「印語」	47
第一節 前 言	47
第二節 印語之語境	49
一、從閒章分類觀察印語結構問題	50
二、印語語境	53
三、語境作為開啓意象之橋樑	58
第三節 印語之意象	60
一、印語意象	61
二、閒章印語的獨特性	64
第四節 印語之境界	69
一、心靈解放	70
二、無聲無語，諦聽天籟	72
第五節 結 語	75
第二章 「刀筆」	77
第一節 前 言	77
第二節 篆法／刀法與線條美	81
一、「篆法」之於結構美	82
二、「刀法」之於造形美	85
三、統合篆法與刀法的「刀筆」技藝	89
第三節 刀與筆相逾越	90
一、刀筆逾越的二種面向	90
二、刀筆逾越的意義	94
第四節 刀筆之境界	96
一、文字解離	96
二、技法解離	97
三、意識解離	98
第五節 結 語	100
第三章 「佈白」	101
第一節 前言	101
第二節 章法與「氣氛審美」	103
一、從「氣」到「氣氛」	104
二、雄渾或平淡：氣氛的具體呈現	108
第三節 空間技藝之核心	112

一、「章法」規範的突破	113
二、解消「章法」	116
三、「留白」的意義	118
第四節 空間經營之境界	119
一、大巧若拙	120
二、從有限到無限	122
第五節 結語	124
下編：閒章之審美論	125
引言	127
第一章 閒章之作品	129
第一節 前言	129
第二節 閒章的文化網絡	132
一、內部的網絡	132
二、外部的網絡	135
三、小結	137
第三節 閒章的意境	138
一、情景交融	139
二、虛實相生	141
三、反璞歸真	143
四、小結	145
第四節 閒章之意蘊	146
一、「閒暇」：藝術品的自身完成	146
二、「閒逸」：作品的境界	147
三、「閒心」：美學的向度	149
第五節 結語	151
第二章 閒章之創作	153
第一節 前言	153
第二節 創作者的文化氛圍	157
一、面對生存困境／宏大敘述的逃逸	159
二、文人遊戲	160
三、「閒情」的導出	163
第三節 創作主體的技法實踐	164
一、語言美	164
二、視覺美	165
三、技術的解離	167

第四節 創作主體的「身體」	170
一、模擬的身體	170
二、感知的身體	172
三、消融的身體	175
四、小結	177
第五節 結語	179
第三章 閒章之鑑賞	181
第一節 前言	181
第二節 鑑賞活動的文化脈絡	185
一、講究材質	187
二、兩種因素	188
三、文人化的導向	194
第三節 鑑賞的素養	196
一、形式的鑑賞	197
二、技法的鑑賞	198
第四節 鑑賞的境界	200
一、由想像至意境	201
二、「閒」之「散心」	202
三、渾然一體，物我不分	204
第四節 結語	206
結論：結論與研究展望	207
結 論	209
研究展望	213
參考書目與圖版出處	215
參考書目	217
圖版出處	227