

《篆刻艺术》教学大纲

一、课程基本信息

课程名称	《篆刻艺术》				
开课院部	公共艺术教育教学中心		课程类别	任选课	
课程编码	3401030210		学分	1	
总学时 36	36	理论学时	18	实验学时	0
		上机学时	0	实践学时	18
适用专业	全校各专业				
授课语言	中文				
先修课程	无				
课程简介	<p>中国篆刻是中国传统文化百花园中的一棵奇葩，它以印材为载体，以汉字中的篆书为表现形式，在方寸之间展示了书法美、刀法美、章法美和意境美。随着科技进步和计算机的普及，篆刻随着书法的实用价值不断萎缩其艺术性日渐彰显。了解篆刻，学习篆刻也成为继承和弘扬中华文化的一项重要内容。</p>				

二、课程性质

艺术性：强调对艺术美感的追求和表达，通过刀法、篆法等展现独特的艺术魅力。

实践性：需要学生亲自动手进行篆刻操作，在实践中掌握技巧和创作方法。

文化性：与中国传统文化紧密相连，承载着汉字文化、书法艺术、历史典故等丰富的文化内涵。

传承性：是对传统篆刻技艺和文化的传承与延续，让学生了解和感受传统文化的博大精深。

创造性：鼓励学生发挥创意，在遵循基本规范的前提下进行个性化的创作表达。

技巧性：涉及多种篆刻技巧和工艺，如选材、设计、用刀等方面技能培养。

综合性：融合了书法、绘画、设计等多种艺术元素和知识，具有较强的综合性。

体验性：让学生在学习过程中获得独特的艺术体验和审美享受，培养对艺术的热爱和敏感度。

三、教学目的与任务

知识目标：1、了解我国篆刻艺术的起源和发展。

2、了解篆刻所用的材料和工具。

3、了解篆刻的用途及分类。

4、了解我国篆刻艺术的构图章法。

能力目标：1、通过对印章的鉴赏学习，培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力。

2、通过篆刻印章的实践活动，掌握基础篆刻技能。

情感目标：学生通过印章的学习，初步认识中国篆刻独特的艺术魅力，提高艺术修养，培养爱国主义情感。

四、课程教学原则、方法与手段

1、教学原则要遵循理论与实践相结合原则，引导学生认识与了解篆刻，掌握东方审美情趣。

2、采取理论讲授和实践练习相结合。

3、以作业讲评与名作欣赏相结合。

4、以练习、临摹的篆刻练习模式教学，鼓励学生探索，侧重示范教学；因人而异，因材施教。

五、课程内容

共 36 学时。由线下课程 18 学时（单/双周授课）和线上课程 18 学时（学习通平台）构成。

(一) 线下教学内容及教学要求

第一章 篆刻艺术

【教学内容】

(一) 篆刻的分类和审美。

分类：朱文（阳文）、白文（阴文）、朱白混刻

印章从印文制作看，有白文印（即阴文印）和朱文印（阳文印）、肖形印等。（举例说明）从字意上来看，有姓名印、别号印、年龄印等。（参照课本或举例各不同图说明）从印章盖在书画作品的位置上看，又可分为名章（姓名、别号、地名、年龄印均盖在靠作者姓名的下面或后面）、闲章（如诗句、成语、吉语、肖形图案等，均盖在作品的上首或下角）。

审美：匀称平衡、疏密结合、粗细轻重

(二) 书法书体的演变

1、文字的产生和发展。

播放文字演变视频《从甲骨文到行书》

我国是文字记载的历史是从殷商时代应用甲骨文开始，距今约三千七百余年。最古老的文字是用图画方式表达，让人一看就可以用自己的语言读出来，并明白它的意思，后来由于实际需要，又产生了音意相兼的形声字，以及运用了转注、假借的手法，有象形、指事会意的实体字和形声字，汉字的创造正是沿着这个道路发展下来的：

2、书法的分类：综合历代各种文字大致分为篆、隶、楷、行、草五大类。

(三) 篆刻书体的演变

1、早在殷商时代，人们就用刀在龟甲上刻“字”（即现代称为甲骨文）。这些文字刀锋挺锐，笔意劲秀，具有较高的“刻字”水平。

2、在春秋战国至秦以前，篆刻印章称为“玺”。入印文字主要是战国古文。

3、秦始皇统一六国后，规定“玺”为天子所专用，大臣以下和民间私人用印统称“印”。这就形成了帝王用印称“玺”或“宝”，官印称“印”，将军用印称“章”，私人用印称“印信”。秦印(有边栏、界格，多为田字格或日字格)

4、秦朝末期，隶书兴起，篆书圆匀弯曲的笔画变为方直。隶书平方正直的结体，对于印章，较之篆书更有利于印文的安排布局。

5、缪篆是出现在汉代私印中的一种印章文字。其笔画如丝之缠绵、屈曲宛转，系吸取汉碑额篆字和瓦当文字变化而成，用缪篆作为印文只局限于私印。

6、这里的唐篆，泛指唐宋官印用的篆书。由于官印印面增大，又改用朱文，造成了印面较多空缺，便把小篆笔画加以弯转盘回来弥补印面的空缺。

7、隋唐以后，官印的面积愈益增大，印文笔画盘曲更甚，并把印文折叠布局得平满均匀。九叠篆之称，则是取这种字体折叠繁复，且九为数之终而得名。沙孟海先生说“以九为数之终，言其多也，叠数多寡，大抵因印文多寡而增损。”

8、明清 篆刻艺术又一高峰期

(四) 篆刻章法及设计印稿

介绍 2 字到多字印

篆刻章法讲究平正、疏密、重复、挪让、盘曲、穿插、并笔、合文、边栏

(五) 篆刻材料及刀法：

(1) 印材：四大名石

1、寿山石——福建寿山石特点是：其质洁净如玉，柔而易攻，备受篆刻家们的赏识。其中最名贵的品种是“田黄”，有“黄金易得，田黄难求”之说。

2、青田石——浙江青田石质地精纯，色彩丰富，便于雕琢。为历代金石书画家们所青睐。在青田石的众多品类中，灯光冻，封门青等都是其中的名贵品种。

3、昌化石——浙江昌化石色丽质嫩，适合用于制印做成精美的雕琢摆件。昌化石其中的部分矿石经过朱砂的渗染，形成了世上罕有的“鸡血石”，昌化鸡血石是印石中的珍贵品种。

4、巴林石——内蒙古巴林石质地通灵，色泽瑰丽，巴林石的佳品也多出于此处。

印稿上石（渡稿）：待印稿墨迹干后，再对准所刻的印面将稿纸反复在上面，固定好四边，把稿纸涂上清水，再用有吸水性能的纸，迅速吸掉浮在上面的余水。然后用四层毛边纸或宣纸盖于其上，用指甲在上面均匀地揉磨，于是墨稿便复印在章面上了。若揭下印稿发现个别的笔画未印清晰，可用墨笔再勾描清晰，便可运刀锲刻了。

【思政融入点】

让学生了解中国传统民族艺术，从而对于中国画篆刻艺术有了大致了解，从而产生文化自信，民族自信。并让学生了解对中国文化的贡献和各自的性能及呈现的艺术效果。

【教学重点及难点】

1、难点：篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。

2、重点：篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、通过书法和篆刻教案的鉴赏，激发学生学习书法和篆刻的兴趣，了解我国书法、篆刻的起源和类别，使他们受到书法、篆刻美的陶冶，增强民族自豪感。

2、通过篆刻的讲解和示范，使学生初步懂得治印的基本技法与步骤。

第二章 课堂实践-设计印稿和水印上石

【教学内容】

(一) 磨平印面：

五指执石，用力均匀，要有规律的按顺时针或逆时针方向旋转，每磨转几圈要转动一个方向，将印面在砂纸上徐徐磨来，砂纸印平铺在玻璃板上。

(二) 设计印稿（示范操作）

印章的章法是指在刻制印章前设计印稿的分朱布白之法。章法的种类很多，但重要的一点是要懂得统一中求变化，变化中求统一的道理。

主要对章法的讲解：如印文的内容包含几个字，字与字之间笔画的多少，疏密关系的对比，根据印面的形状应当采取什么样的排列方法、印文怎么样分间都需要精心设计。在设计当中，既要照顾全局的和谐、平衡、又要考虑局部在分朱布白时字与字之间相互呼应、联络的关系，要学会在自然错落、似不平衡的空间对比当中去寻找空间美感。然后，选用毛边纸或其它薄而能吸水的纸，盖在用砂纸磨平的石章面上，按下石的轮廓，在轮廓内，用小楷笔蘸上浓墨(是墨汁而不是碳素墨水)写印稿.根据已设计好的印稿，反复多写几次,最后选一张配篆、章法满意的。

(三) 印稿方法：有反写法与水印法

1. 上 朱 砂 墨 於 印 面
2. 印 稿
3. 反 拓 到 印 石 上

(四) 印章的刻制----刀法

(设计理念：教师演示法，让学生比较直观的学习)

刀法：有冲刀、切刀两种方法。

[冲刀]以刀角须要刻之线条推刀向前，并用无名指紧抵石章边缘，以控制运速度，但这“冲”并非一冲了事，而要一节一节地冲，可免直冲不够凝重之弊，冲角度较小，约 30 左右。初学者可先掌握由右向左的横冲刀法，刻竖画时可将印章转过来一律横刻，执刀如执笔，刀杆应向右倾斜，并用无名指抵住印面右侧边线用力，控制冲刀速度，避免打滑。

[切刀]执刀角度较冲刀直，至 60 左右，切刀所切线条较短，依靠角一起一伏，将长线条分段，以若干重复动作完成。因纯用切刀缺乏气势，一般宜冲切兼用，依靠全身之虚劲，通过肘腕运到指间，而不是靠手臂大动作来完成。

(五) 修改：印章刻好后不应急于盖印，须从整体章法上审查，将小镜照印面，细察印面效果，可补刀修饰。最后用牙刷刷去石屑，摁印泥盖在白纸上。

印泥的使用：是将刻章上沾满印泥，而不是挤压。

【思政融入点】

通过展示中国优秀的篆刻作品，讲解其独特艺术价值和深厚文化底蕴，培养学生对本国文化的自豪感和自信心，增强文化认同。

【教学重点及难点】

- 1、难点：篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。
- 2、重点：篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、知识目标：让学生通过对“姓名”篆刻的制作，掌握篆体的写法，与刀法、章法的练习。

2、情感目标：陶冶学生的情操，带来身心的愉悦和满足，通过潜移默化地熏陶，能让

学生的审美情趣得到提高，开阔视野、启迪智慧，促进学生身心全面发展。

3、能力目标：通过制作过程的实践，掌握篆刻的章法布局，能够对印章的文字和设计安排有一定的构思能力。

第三章 课堂实践-设计名章

【教学内容】

印章的刻制----刀法

(一) (设计理念：教师演示法，让学生比较直观的学习)

刀法：有冲刀、切刀两种方法。

[冲刀]以刀角须要刻之线条推刀向前，并用无名指紧抵石章边缘，以控制运速度，但这“冲”并非一冲了事，而要一节一节地冲，可免直冲不够凝重之弊，冲角度较小，约30左右。初学者可先掌握由右向左的横冲刀法，刻竖画时可将印章转过来一律横刻，执刀如执笔，刀杆应向右倾斜，并用无名指抵住印面右侧边线用力，控制冲刀速度，避免打滑。

[切刀]执刀角度较冲刀直，至60左右，切刀所切线条较短，依靠角一起一伏，将长线条分段，以若干重复动作完成。因纯用切刀缺乏气势，一般宜冲切兼用，依靠全身之虚劲，通过肘腕运到指间，而不是靠手臂大动作来完成。

(二) 修改：印章刻好后不应急于盖印，须从整体章法上审查，将小镜照印面，细察印面效果，可补刀修饰。最后用牙刷刷去石屑，摁印泥盖在白纸上。

印泥的使用：是将刻章上沾满印泥，而不是挤压。

【思政融入点】

引导学生关注社会现实：鼓励学生用篆刻艺术表达对当下社会问题、热点事件的思考和态度，培养他们的社会责任感和使命感。

【教学重点及难点】

- 1、 难点：篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。
- 2、 重点：篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、知识目标：让学生通过对“姓名”篆刻的制作，掌握篆体的写法，与刀法、章法的练习。

2、情感目标：陶冶学生的情操，带来身心的愉悦和满足，通过潜移默化地熏陶，能让学生的审美情趣得到提高，开阔视野、启迪智慧，促进学生身心全面发展。

3、能力目标：通过制作过程的实践，掌握篆刻的章法布局，能够对印章的文字和设计安排有一定的构思能力。

第四章 课堂实践-篆刻名章

【教学内容】

(一) (示范操作)印章的刻制----刀法

(设计理念:教师演示法, 让学生比较直观的学习)刀法:有冲刀、切刀两种方法。

视频演示

[冲刀]

以刀角须要刻之线条推刀向前, 并用无名指紧抵石章边缘, 以控制运速度, 但这“冲”并非一冲了事, 而要一节一节地冲, 可免直冲不够凝重之弊, 冲角度较小, 约 30 度左右。初学者可先掌握由右向左的横冲刀法, 刻竖画时可将印章转过来一律横刻, 执刀如执笔, 刀杆应向右倾斜, 并用无名指抵住印面右侧边线用力, 控制冲刀速度, 避免打滑。

[切刀]

执刀角度较冲刀直, 至 60 度左右, 切刀所切线条较短, 依靠角一起一伏, 将长线条分段, 以若干重复动作完成。因纯用切刀缺乏气势, 一般宜冲切兼用, 依靠全身之虚劲, 通过肘腕运到指间, 而不是靠手臂大动作来完成。

(二) 修改:印章刻好后不应急于盖印, 须从整体章法上审查, 将小镜照印面, 细察印面效果, 可补刀修饰。最后用牙刷刷去石屑, 摊印泥盖在白纸上。印泥的使用:是将刻章上沾满印泥, 而不是挤压。

【思政融入点】

讲述篆刻历史中的思政故事:在介绍篆刻艺术的发展历程时, 穿插一些与时代背景相关、体现高尚品德或家国情怀的故事, 如古代篆刻家为正义发声、为国家奉献的事迹等。

【教学重点及难点】

1、难点:篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。

2、重点:篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、知识目标:让学生通过对“姓名”篆刻的制作, 掌握篆体的写法, 与刀法、章法的练习。

2、情感目标:陶冶学生的情操, 带来身心的愉悦和满足, 通过潜移默化地熏陶, 能让学生的审美情趣得到提高, 开阔视野、启迪智慧, 促进学生身心全面发展。

3、能力目标:通过制作过程的实践, 掌握刻的章法布局, 能够对印章的文字和设计安排有一定的构思能力。

第五章 课堂实践--设计肖形印

【教学内容】

(一) 诉说印章的历史

1. 师:为什么说印章是传统的中国文化的呢?印章作为一种具有历史文化特色的艺术门类, 虽然文字不多却有着丰富的内涵吸引着人们进入这方寸世界。早在商周时代, 印章就已经产生, 印统称为或节。秦代用印制度规定, 唯天子才可称玺。至此, 玺印又成为地位高低、权利大小的象征, 从清代起, 印章已经上升成为与书画并列的独立艺术品。而印章中有一种特别写意特别有意思的一种形式叫做:肖形印。

课件出示一枚肖形印

(二) 探究“肖形印”(重点)

1.“肖形印”，包括一切图形、图案、自然、山川等事物。

2.学生辨别肖形印。

3.肖形印的特点：1)造型简练、形象生动和夸张的造型特点。

2)突出所画造型的特征。(举例说明:如画龙突出特征是什么?)

4.肖形印的种类：1)纯图画式的肖形印。以动物形态为主的题材很广泛，其中最为常见的是十二生肖印，它是我国特有的文化特征。

2)图画中附有文字的肖形印。这类肖形印图文并茂，通常在印章的中间刻上名字或寄语，周围刻上相应的图画。

女孩子可能更喜欢可爱的能,兔子岁 5.肖形印的印形。肖形印的印形是多种多样的，据不完全统计，至少有 50 多余种。不上进行展它们有方形、圆形，和各种自创的不规则图形，但一般常见的是方形和圆形。(欣赏各种印形的“肖形印”。)

(三) 肖形印的篆刻印面形式和篆刻制作步骤(难点)

【思政融入点】

选择具有思政意义的主题：例如选择体现爱国主义、民族精神、社会主义核心价值观等主题进行篆刻创作，如“爱国”“敬业”“和谐”等，让学生在创作过程中深入理解这些思政理念。

【教学重点及难点】

1、难点：篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。

2、重点：篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、知识目标:通过欣赏，对我国古代篆刻印章有初步的了解，认识不同形式的印章，学习一些镌刻方法。

2、能力目标:能用简单工具和材料制作印章作品。情感目标:在欣赏我国古代印章的过程中感受我们中华民族伟大的创造力,产生由衷的自豪感，并激发出热爱艺术的情怀。

第六章 课堂实践--篆刻肖形印

【教学内容】

(一) 篆刻制作步骤

欣赏了那么多造型有趣的“肖形印”你们觉得漂亮吗?生:漂亮!

(二) 那这些漂亮的印章是怎样的制作步骤呢?我们一起来看一看。

1.设计简单轮廓的图案。2.在印面上画上图案。3.沿着线条刻画图案。4.印泥上色。5.

纸上

按压印出图案。

(三) 教师示范做一枚“肖形印” 师:同学们,知道如何制作一枚“肖形印”了吗?大家一起来看看一组有意思的“肖形印”,

他们是刻的是什么呢?生:十二生肖!

(四) 欣赏十二生肖“肖形印”。

(五) 学生习作

师:同学们,老师邀请你们一起来制作十二生肖“肖形印”。

做一做:选择你喜欢的印形和印面形式用橡皮擦学刻一枚肖形印,可以刻自己的生肖

(六) 评价展示

(七) 拓展

“肖形印”在平常的生活中也能看得到。(播放肖形印在现代的运用)

【思政融入点】

结合传统美德教育:通过篆刻艺术体现的诸如诚信、友善等传统美德,引导学生传承和弘扬传统美德。

培养团队合作精神:在篆刻实践活动中安排小组合作任务,培养学生的团队协作能力和集体主义精神。

【教学重点及难点】

1、难点:篆刻时如何把运刀的方向、角度与力度。

2、重点:篆刻的治印步骤及方法。

【基本要求】

1、知识目标:通过欣赏,对我国古代篆刻印章有初步的了解,认识不同形式的印章,学习一些镌刻方法。

2、能力目标:能用简单工具和材料制作印章作品。情感目标:在欣赏我国古代印章的过程中感受我们中华民族伟大的创造力,产生由衷的自豪感,并激发出热爱艺术的情怀。

(二) 线上教学内容及教学要求

使用学习通平台选择南昌大学、邱璟,《中国民间艺术的奇妙之旅》课程,完成课程中对应的“作业、课程音视频、章节测验、讨论、阅读、考试”等环节。

第1章 开篇共识

第2章 民间艺术的生命基因

第3章 平面的深度--剪纸

第4章 色彩的光晕--印染

第5章 历史的天空--风筝

第6章 经纬的交织--竹编

第7章 神奇的变异--脸谱

第8章 光影的动画--皮影

- 第 9 章 幸福的寄托——年画
- 第 10 章 说唱的风雅——曲艺
- 第 11 章 民间元素的现代表达
- 第 12 章 民间音乐的时代风尚
- 第 13 章 民间舞蹈的古韵新风
- 第 14 章 赣剧艺术的新腔古韵

六、考核方式及成绩评定

(一) 考核方式: 本课程为任选课(实践课) 1.平时成绩由课堂考勤、作业表现和线上课程构成,其中课堂考勤无故缺勤三次者或作业提交少于学期作业总数三分之一者,平时成绩视为不合格;线上课程指学习通精品课程,应完成听课、作业、考试等相关内容。2.期末成绩由结课作品构成,结课作业为一方篆刻印章均可,题材尺寸大小不限,由学生自主选择。

(二) 成绩评定: 本课程最终成绩由平时成绩(课堂考勤、作业表现、线上课程)、期末作业。

七、课程资源

(一) 教材

《篆刻技法》,刘江主编,西泠印社出版社,1989年12月第1版

(二) 参考书目

- [1] 王者利. 明末清初的文人篆刻与社会[M]. 江苏人民出版社:202109. 270.
- [2] 赵宏. 篆刻教程[M]. 江西美术出版社:202002. 383.
- [3] 韦佳. 明清篆刻技法理论[M]. 山东教育出版社:201812. 197.
- [4] 秦晓华. 汉字与书法艺术[M]. 暨南大学出版社:201503. 180.
- [5] 朱恒夫,聂圣哲. 中华艺术论丛[M]. 复旦大学出版社:201501. 379.
- [6] 林乾良. 秦峰山碑集联合璧[M]. 西泠印社出版社:201411. 80.
- [7] 林乾良,李葆荣. 甲骨文与书画印[M]. 西泠印社出版社:201403. 288.
- [8] 徐鼎一,韩刚. 书画同源[M]. 荣宝斋出版社:201512. 227.
- [9] 李培峰. 我国工业文化遗产保护与利用研究[M]. 新疆大学出版社:202208. 265.
- [10] 周晓陆,付威,王安祺,等. 中国印章学教程[M]. 南京大学出版社:202204. 300.
- [11] 石开. 石开砚语诗梦[M]. 荣宝斋出版社:202112. 153.
- [12] 陈振濂. 中国书画鉴藏史[M]. 荣宝斋出版社:202112. 149.
- [13] 徐海. 海棠芳馆匾额书法集[M]. 荣宝斋出版社:202111. 218.
- [14] 王松江. 片云山房印摭[M]. 西泠印社出版社:201901. 95.
- [1] 池长庆,郑利权. 民国印论精选[M]. 西泠印社出版社:201801. 311.

(三) 其它资源

1. 学习通：南昌大学，邱璟，《中国民间艺术的奇妙之旅》

大纲执笔人：王素召

审 核 人：康 丽

批 准 人：宋丽娜

日 期：2024 年 02 月 22 日