

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10113740214	上課學制	大學部
課程名稱	中國畫論 Chinese Art Criticism	授課教師 (師資來源)	何文玲(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系2年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	新藝樓 B04-403	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	星期2第5節~第6節, 地點:B04-402 星期5第5節~第6節, 地點:B04-402
教師信箱	hwl@mail.ncyu.edu.tw	備 註	

一、系所教育目標：

本學系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技藝術之均衡，以及藝術創作與藝術理論之統整。未來本系將加強藝術教育、視覺藝術及數位藝術與設計之研究與推廣，同時積極籌設設計藝術中心之成立。

二、本學科與核心能力之關聯性

核心能力	關連性
1.深化學生視覺藝術理論之基礎能力。	關聯性最強
2.提升學生中西美術史之基本知能。	關聯性中等
3.加強學生中西繪畫之表現能力。	關聯性稍強
4.拓展學生版畫及立體造型之實做能力。	關聯性稍弱
5.培養學生數位藝術及設計之創作能力。	關聯性稍弱
6.增進學生視覺藝術教育素養之提昇。	關聯性稍弱
7.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎。	關聯性稍弱

三、本學科內容概述：

探討中國繪畫理論之重要概念，包含形神論、六法論、氣韻說、意境說、南北分宗、畫品與風格、墨法與筆法、空間觀等。

四、本學科教學內容大綱：

- 1.儒道釋思想對中國繪畫之影響。
- 2.六朝畫論：顧愷之傳神論，謝赫六法，宗炳與王微的山水畫論。
- 3.唐、五代畫論：張懷瓘、張彥遠論畫，荆浩、張璪論畫。
- 4.宋元畫論：郭熙林泉高致集，蘇軾文人畫論，黃庭堅禪畫理論，米芾論畫，趙孟頫論畫，氣韻說，意境說。
- 5.明代畫論：董其昌與南北分宗論，徐渭、陳洪綬論畫。
- 6.清代畫論：石濤論畫，恽南田、四王、遺民畫家。
- 7.近現代畫論：徐悲鴻、黃賓虹、齊白石、林風眠、高劍父論畫。
- 8.畫品與風格。
- 9.東方繪畫筆墨色彩與造型之關係。
- 10.東方繪畫之空間與時間觀。

五、本學科學習目標：

- 1.瞭解中國各時代重要繪畫理論。
- 2.能由重要繪畫理論瞭解中國繪畫之特質。
- 3.能由畫論認識中國繪畫之品評標準。
- 4.能學得高品質繪畫之創作原則。

六、教學進度

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週 09/19	課程介紹 中國繪畫之特質	著重內容 畫中有詩 中西繪畫之比較	講授、討論。

第02週 09/26	中國藝術精神之本源	儒道釋思想對中國繪畫之影響 老莊思想與山水畫之「純」精神 詩與畫的融合	講授、討論。
第03週 10/03	六朝畫論： 顧愷之論畫	傳神論 形與神 中國畫的傳神術 形神論與中國畫體 山水畫論之建立	講授、討論、報告。
第04週 10/10	國定假日	國定假日	國定假日。
第05週 10/17	謝赫六法 宗炳畫山水序 王微敘畫 姚最續畫品 山水松石格	六法論 山水畫論之建立 心師造化	講授、討論、報告。
第06週 10/24	唐五代畫論： 張懷瓘 張璪 張彥遠 荆浩	書畫之意氣 畫之六要 歷代名畫記 唐代名畫錄 筆法記 逸品	講授、討論、報告。
第07週 10/31	宋元畫論： 郭熙	林泉高致集 聖朝名畫評 山水純全集 圖畫見聞誌 畫繼 畫之三遠 六要六常 俗病 氣韻	講授、討論、報告。
第08週 11/07	蘇軾、黃庭堅、與米芾論畫 晁補之論畫 倪雲林論畫	文人畫理論 文人畫的美學精神 蕭條淡薄 蕭散簡遠 逸氣說	講授、討論、報告。
第09週 11/14	文人畫與禪畫理論 氣韻說 意境說	禪與繪畫 氣韻與筆墨 平淡天真 古意 形神論與中國畫體	講授、討論、報告。
第10週 11/21	明代畫論： 董其昌 徐渭論畫 陳洪綬論畫	南北分宗論 真與工 神家、名家、作家、匠家	討論、報告、期中作業：問答題筆記整理。
第11週 11/28	清代畫論： 清代畫論特點 仿古派四王論畫	反法、守法、和法我	講授、討論、報告。
第12週 12/05	遺民派論畫 石濤論畫	反法重道 無今無古 畫語錄 無所不師無所必師	講授、討論、報告。
第13週 12/12	近現代畫論： 徐悲鴻論畫 齊白石論畫 黃賓虹論畫 金城、林紆、陳師曾論畫	變法 革命 改良 守舊 調和	講授、討論、報告。
第14週 12/19	林風眠論畫 高劍父、高奇峰論畫 傅抱石論畫	似與不似之間 融合選擇與創造	講授、討論、報告。

	潘天壽論畫		
第15週 12/26	中國畫論之地位 中國畫之創新 中西畫法的空間意識	傳統與創新 空間與時間之呈現	講授、討論、報告。
第16週 01/02	儒家與道家思想之影響 意境說 氣韻論	儒家與道家對藝術之影響	講授、討論、報告。
第17週 01/09	修養論 風格論 品評論 章法論 避忌論	創作者之內涵 創作表現 創作之風格與品評標準	講授、討論、報告。
第18週 01/16	期末考	申論題—可帶自己整理之筆記	期末考試。

七、課程要求：

- 1.完成指定之畫論專題探討與上台報告。
- 2.閱讀指定之文章與重點整理。
- 3.完成期末考試。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論20%：上課表現。
- 2.期末考30%：申論題。
- 3.書面報告20%：各朝代畫論專題探討。
- 4.口頭報告10%：各朝代畫論專題報告。
- 5.其他20%：重要畫論與問答題筆記整理。

九、參考書目

- 1.陳傳席（2004）。中國繪畫理論史。台北：三民。
- 2.劉思量（2001）。中國美術思想新論。台北：藝術家。
- 3.葛路（2009）。中國畫論史。中國北京：北京大學。
- 4.殷曉蕾（編著）（2010）。古代山水畫論備要。中國北京：人民美術。
- 5.張傳友（編著）（2010）。古代花鳥畫論備要。中國北京：人民美術。
- 6.彭修銀（2001）。中國繪畫藝術論。中國太原：山西教育。
- 7.張安治(1995)。墨海精神-中國畫論縱橫談。台北：東大。
- 8.何懷碩（主編）（1991）。近代中國美術論集1—6集。台北：藝術家。
- 9.王世襄（1996）。中國畫論研究1—6集。桂林：廣西師大。

1. 請尊重智慧財產權觀念及不得非法影印。
2. 請重視性別平等教育之重要性，在各項學生集會場合、輔導及教學過程中，隨時向學生宣導正確的性別平等觀念，並關心班上學生感情及生活事項，隨時予以適當的輔導，建立學生正確的性別平等意識。