

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10116740019	上課學制	進修學士班
課程名稱	中西繪畫思潮 Thoughts Trends in Chinese & Western Arts	授課教師 (師資來源)	江祖望(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	進學班美術系中西繪畫組4年甲班
先修科目		必選修別	選修
上課地點	新藝樓 B04-201	授課語言	國語
證照關係	(無)	晤談時間	
教師信箱		備 註	(無)

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
(Space)	(Space)

三、本學科內容概述：

本學科的內容著重於認知東西方的繪畫思潮演進，包括東西方兩部分份。

東方的部份有中國近代美術發展概要、近代中國繪畫的變革、當代兩岸繪畫的發展與簡介、當代東方的繪畫美學。

西方的部份有近代歐洲美術發展概要、印象主義的繪畫及其影響、野獸主義和立體主義的創作理念與其影響、西方藝術表現的多元性。

總結的部份強調近代繪畫藝術發展的趨勢和多元性（包括多元文化的影響、藝術表現的百家爭鳴、全球化的審美觀、數位媒材的新創作觀等）。

四、本學科教學內容大綱：

1、西方近代美術發展概要：

- 1.文藝復興至十八世紀的繪畫藝術思潮。
- 2.法國革命的民主共和思想影響。
- 3.新古典主義的創作觀。
- 4.民族主義與浪漫主義的創作。
- 5.工業革命及其對藝術發展的影響。

2、東方近代美術發展概要：

- 1.明末清初的繪畫思潮概要簡介。
- 2.清代(中期)文人繪畫的鼎盛時期。
- 3.清代文人繪畫的創作題材與思維。
- 4.晚清西方藝術的引進。
- 5.五四運動與其對藝術的影響。

3、印象主義的繪畫：

- 1.早期印象主義繪畫的創作理念。
- 2.畫家、新繪畫運動、畫會與沙龍展。
- 3.中後期印象主義繪畫的代表人物及其作品。
- 4.後期印象主義繪畫及其對現代繪畫的影響力。

4、野獸主義和立體主義的創作理念與其影響：

- 1.立體主義之後的達達和超現實。
- 2.野獸主義之後的表現主義。
- 3.形象、具象與抽象的分野。

5、近代中國繪畫的變革：

- 1.中、西文化衝擊下的傳統繪畫發展。
- 2.現代水墨繪畫的美學觀。

- 4.傳統繪畫的沒落與興革。
  - 5.回歸傳統思想的繪畫觀。
- 6、當代兩岸繪畫的發展與簡介：
- 1.台灣近(當)代畫家及其作品。
  - 2.中國文革時期前後的畫家及其作品。

7、西方藝術表現的多元性：

- 1.多重文化影響下的新興繪畫流派。
- 2.新表現主義與後現代主義的創作思維。
- 3.平面裝置藝術與平面設計的繪畫。
- 4.裝置藝術與數位化的時代。

8、當代東方的繪畫美學：

- 1.中國傳統繪畫美學的醒思。
- 2.東西方繪畫媒材的複合與創新。

9、近代繪畫藝術發展的多元性：

多元文化的影響、藝術表現的百家爭鳴、全球化的審美觀、數位媒材的新創作觀。

五、本學科學習目標：

本課程「中西繪畫思潮」之學習目標主要著重於四個方向：一、透過東西方近代思潮的演變，認識藝術發展的歷程及其對繪畫的影響。二、經由東西方化背景的介紹，認知各自繪畫流派形成的差異性比較。三、經由對東西方美學理論的介紹，以啟發學生在繪畫創作上的思維。四、透過講授、討論、資料蒐集與分組報告等，以訓練學生的理論研究能力。

六、教學進度

日期	主題	教學內容	教學方法
第01週	西方近代美術發展概要-1	文藝復興至十八世紀的繪畫藝術思潮	講授、討論。
第02週	西方近代美術發展概要-2	一、法國革命的民主共和思想影響 二、新古典主義的創作觀	講授、討論。
第03週	西方近代美術發展概要-3	三、民族主義與浪漫主義的創作 四、工業革命及其對藝術發展的影響	講授、報告。
第04週	東方近代美術發展概要-1	明末清初的繪畫思潮概要簡介	講授、討論。
第05週	東方近代美術發展概要-2	一、清代(中期)文人繪畫的鼎盛時期 二、清代文人繪畫的創作題材與思維	講授。
第06週	東方近代美術發展概要-3	三、晚清西方藝術的引進 四、五四運動與其對藝術的影響	講授、報告。
第07週	印象主義的繪畫-1	一、早期印象主義繪畫的創作理念 二、畫家、新繪畫運動、畫會與沙龍展	講授、討論。
第08週	印象主義的繪畫-2	三、中後期印象主義繪畫的代表人物及其作品 四、後期印象主義繪畫及其對現代繪畫的影響力	講授、討論。
第09週	野獸主義和立體主義的創作理念與其影響	一、立體主義之後的達達和超現實 二、野獸主義之後的表現主義 三、形象、具象與抽象的分野	講授、報告。
第10週	期中考	紙筆測驗(申論)	測驗。
第11週	近代中國繪畫的變革-1	一、中、西文化衝擊下的傳統繪畫發展 二、現代水墨繪畫的美學觀	講授、討論。
第12週	近代中國繪畫的變革-2	三、傳統繪畫的沒落與興革 四、回歸傳統思想的繪畫觀	講授、討論。
第13週	當代兩岸繪畫的發展與簡介	一、台灣近(當)代畫家及其作品 二、中國文革時期前後的畫家及其作品	講授、報告。
第14週	西方藝術表現的多元性-1	一、多重文化影響下的新興繪畫流派 二、新表現主義與後現代主義的創作思維	講授、討論。
第15週	西方藝術表現的多元性-2	三、平面裝置藝術與平面設計的繪畫 四、裝置藝術與數位化的時代	講授、報告。
第16週	當代東方的繪畫美學	一、中國傳統繪畫美學的醒思 二、東西方繪畫媒材的複合與創新	講授、討論。
第17週	近代繪畫藝術發展的多元性	多元文化的影響、藝術表現的百家爭鳴、全球	講授、討論。

		化的審美觀、數位媒材的新創作觀。	
第18週	期末考	分組報告(紙本與口頭報告)	講授、報告。

七、課程要求：

- 1.每一單元結束前須依分組提出簡短書面報告(共計五次)。
- 2.期末考以分組報告型式呈現,除書面報告外須以ppt口頭報告。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論10%。
- 2.期中考30%。
- 3.期末考40%：期末考以分組報告型式呈現,除書面報告外須以ppt口頭報告。
- 4.書面報告15%：每一單元結束前須依分組提出簡短書面報告(共計五次)。
- 5.其他5%：課堂表現的積極度。

九、參考書目

- 1.郭因著，《中國近代繪畫美學》，台北，金楓出版社，1991。
- 2.俞劍華著，《中國畫論類編》，香港，香港中文書局，1973。
- 3.王慶生著，《繪畫-東西方文化的衝撞》，台北，淑馨出版社，2000。
- 4.派特西亞·弗里德·卡拉薩特，伊薩貝拉·馬爾卡代著，《西方繪畫流派欣賞》，遼寧，遼寧教育出版社，2003。
- 5.馮作民著，《西洋繪畫史》，台北，藝術圖書公司，（ISBN：9579045879）。
- 6.含教師自編講義。

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。