

國立嘉義大學101學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10113740195	上課學制	大學部
課程名稱	中國美術史 (I) Chinese Art History (I)	授課教師 (師資來源)	黃宇立(藝術系)
學分(時數)	2.0 (2.0)	上課班級	藝術系1年甲班
先修科目		必選修別	必修
上課地點	新藝樓 B04-201	授課語言	國語
證照關係		晤談時間	
教師信箱	yuli0508@mail.ncyu.edu.tw	備 註	

一、系所教育目標：

本系著重藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、數位媒體設計與藝術理論之能力，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、產業藝術、數位藝術與設計之研究與推廣，以提昇學生就業之競爭力，同時積極籌設「數位藝術與設計中心」及「傳統產業藝術中心」之成立。其教育目標分述如下：

- (一) 增進視覺藝術創作專業能力。
- (二) 建立視覺藝術理論專業知能。
- (三) 奠定視覺藝術教育專業素養。
- (四) 提昇數位藝術與設計專業技能。

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。	關聯性中等
2.提升學生中西美術史之基本知能。	關聯性最強
3.增進學生視覺藝術教育素養之提昇。	關聯性稍弱
4.增進學生藝術與視覺文化之理論基礎。	關聯性中等

三、本學科內容概述：

本課程主要在探討中國從古至今，上至先秦以前的原始社會下及近現代美術發展概況。因時代久遠又中國美術種類繁多，將以藝術風格的演變藝術思潮的承續為主軸，間以藝術作品的內容技巧、思想，結合時代的關係為論述，從中學習並把握到中國美術史發展概況，理解理解時代思潮對藝術的影響，同時也能窺探人類歷史中那更深更廣的層面。

四、本學科教學內容大綱：

- 1.先秦時期以前的原始藝術。
- 2.秦漢神仙思想藝術。
- 3.魏晉南北朝轉型期的繪畫。
- 4.隋唐繪畫史。
- 5.五代宋朝繪畫發展成就。
- 6.南宋繪畫發展與美學成就。
- 7.元朝繪畫的發展概況與成就。
- 8.明山淨水明朝繪畫發展概況。
- 9.清代大綜合主義的承與變。
- 10..近現代繪畫發展。
- 11.隋唐宋元陶瓷。
- 12.中國書法藝術發展中。

五、本學科學習目標：

- 1.認知：探討中國美術的內涵、範圍與起源。
- 2.技能：比較中國美術各類別各時代的美學特色與傳承。
- 3.情意：欣賞各類別各時代的藝術風格，並應用於創作上。

六、教學進度

日期	主題	教學內容	教學方法

<p>第01週 9/19</p>	<p>先秦時期以前的原始藝術</p>	<p>(一).原始社會鬼神意識藝術 (二).原始藝術裝飾圖紋的圖騰意義 (三).商周銅器圖紋起於模擬可見可聞的事物，且是一些具有特殊功能或威力的東西，因此留有用具的痕跡。 (四).商末周初宗教意味濃厚，圖樣更趨複雜。中周宗教內容減弱，歷史意味增強，純裝飾的觀念提升。春秋戰國時代成爲一種遊戲性的創作，感性的內容超越了宗教和歷史內容。 (五).饕餮紋、面具紋的演化與象徵化。 (六).殷商早中晚期圖文的發展狀況與文化象徵。 (七).乳虎食人鹵的像徵意涵。 (八).商周崇拜鬼神的原始宗教，圖紋或雕刻常是死亡象徵。 (九).殷商銅器的動物改至少有四種不同意義類組。 (十).西周初期乃是禮教時期，有較強烈的人文色彩，保持戎與祀，獸面紋 龍紋 鳥紋是普遍的裝飾母題。 (十一).周初銅飾裝飾圖案比較沒有新發展，昭穆時代以比較寫實的鹿與兔，有自然主義新傾向。 (十二).穆王以後共、懿王、孝、夷，四代銅器之造型更加簡化，飾紋更抽象，成爲純裝飾藝術 戎與祀的觀念已經沒有多大意義 (十三).春秋早期簡陋，延用西周末期的一些母題，中期勾連細密紋呈現一些感性因素，形成一種新的風尚，滿足好奇心和 一種感性快慰。 (十四) 春秋後期至戰國時代持續發展勾連紋，更具人文意味的具象和敘述圖紋。 (十五) 戰國後期鐵器時代來臨，封建王朝崩潰，銅器的飾紋也隨之凋零，而面具藝術龍鳳圖騰以及陰間寶物，以更具象更 自然的造型藝術繁榮滋長。 (十六) 商國時代除了雙龍雙獸圖騰之外尚有兩物並置的裝飾文，如戰國時代楚墓出土的帛畫夔鳳人物圖 是一幅導引死者升天的吉祥圖 寓有陰陽交配與生命再的意思。</p>	<p>講授、討論。</p>
<p>第02週 9/20</p>	<p>秦漢神仙思想藝術</p>	<p>(一) 秦漢時代的畫像藝術反映了人的神仙意識，激發盧藝術創作 活力。 (二) 陰陽五行之說不斷位神仙思想推坡助瀾，故崇死厚葬之習乃借儒家忠、孝、節、義之名而行神仙幻境之實。 (三) 秦漢的繪畫如墓室壁畫、畫像刻石、畫像磚、漆器畫等在媒材的運用，題材的推廣，技法的開拓，形成的革新以及作品的豐富都是空前。 (四) 秦漢繪畫風格乃繼承並發揚戰國時代萌芽的具象圖紋。其主要特色是繁於裝飾簡于寫形。 (五) 西漢畫家藝術逐漸入鼎盛期，尤以湖南長沙太侯利倉及家人的三座墓出土的裴衣畫、棺板畫、漆畫及大量絲織品最具代表 (六) 西漢太侯夫人的棺板畫的主調是流泉紋的雲虛文，並有三棺 (七) T字裴衣畫安排四界前後關係，各界的圖像以對偶出現，從佈 置對稱中呈現陰陽興生的理念。</p>	<p>講授、討論。</p>

		<p>(八) 昭帝、宣 帝時期 (西元前86~49) 的普千秋夫婦墓壁畫，已從裝飾性藝術的規範中奔躍出來，空間更加舒展，筆觸更加 自由，物象更加活潑，畫面更有表現活力。</p> <p>(九) 漢元帝與成帝之間 (西元前48~7年) 河南洛陽老城的西漢壁畫，運用流線與弧線的表達方式，使個別人物面容表現，更加具體化，個性也很突出，運筆技法與設色技巧掌握成 熟，形象的觀察與表現方法也有進一步的體會。</p> <p>(十) 東漢社會安定，民生富足，加上儒家孝悌思想與陰陽讖緯之說相結合，行崇死厚葬之習，故多建墓室、享堂，壁上多飾以刻有關像、畫像石、畫像磚</p> <p>(十一) 東漢畫像石、磚的畫</p>	
第03週 10/3	魏晉南北朝轉型期的繪畫	<p>(一) 魏晉南北朝是我國藝術發展第二次轉型，此時期哲學派別林立，百家爭鳴，人文思想勃興，藝術活動蓬勃發展，風格複雜新穎。</p> <p>(二) 受到秦漢以來的神仙思想及印度佛教思想影響</p> <p>(三) 魏晉南北朝的文化背景</p> <p>(四) 河南洛陽八里台墓室畫像磚，揭示出繪畫向現實主義的新步調，朝向古典佛教藝術風格發展。</p> <p>(五) 南北朝繪圖風格概說</p> <p>(六) 北朝畫藝發展史</p>	講授、討論。
第04週 10/17	隋唐繪畫史	<p>(一) 唐文化把儒釋道三家思想予以消化融合，轉變成綜合性，兼容並蓄的，而又圓融無間的人生觀。</p> <p>(二) 盛唐時佛、道融合進入一個新階段，佛教畫與道教畫，其差異多在題材而非風格。又受印度中亞藝術的影響，寫實主義勃興，風格漸趨統一，畫人物、動物和鬼神，莫不體型豐富肌膚結實，比列正確，透視合理，精神充沛。表現了有機生命真實</p> <p>(三) 隋朝人物畫成就</p> <p>(四) 唐朝人物畫成就</p> <p>(五) 隋唐山水畫發展源</p>	講授、報告。
第05週 10/24	五代宋朝繪畫發展成就 (一)	<p>(一) 北宋道教的新思想因素在仁宗晚年開始大量滲透到繪畫藝術，帶動了人物、花鳥、山水畫</p> <p>(二) 講究藝術上格法化，製造那種不平凡的內容，以加強自然的神力，自然與格法之矛盾統一，即在道教自然有神觀的主導 下定成</p> <p>(三) 從道的觀點來看藝術的本身便是一種道術，所以最上層的藝術應該像符籙、咒語一樣地負有神力，好的繪畫表現自然物的奇異神力</p> <p>(四) 這時期的人物畫、花鳥畫、動物畫、特別講究優美的情趣，山水則先是可敬可愛的、可居可遊之境，後又變成可觀可賞的親切小景</p>	講授。
第06週 10/31	五代宋朝繪畫發展成就 (二)	<p>(五) 五代山水畫的特色</p> <p>(六) 北宋山水畫的美學命題，山水布局與相學、風水相結合</p> <p>(七) 北宋人物畫借古諷今的政治畫</p> <p>(八) 北宋花鳥畫成就</p>	報告。
第07週 11/7	南宋繪畫發展與美學成就 (一)	<p>(一) 南宋初期院體畫重視經儒之教，反映在繪畫上也是理性重於感性，內容勝於外表</p> <p>(二) 經儒對繪畫的影響</p>	講授、報告。

		(三)南宋中期是文化成熟期，精緻優雅為歷代之冠，無倫詩詞、繪畫、陶瓷..等莫不己精和雅見稱	
第08週 11/14	南宋繪畫發展與美學成就（二）	(四)南宋繪畫風格演化發展概況 (五)南宋繪畫代表 (六)南宋禪畫的格法	講授。
第09週 11/21	元朝繪畫的發展概況與成就 （一）	(一)元代滅宋後廢除兩宋的畫院制度，遂使中國繪畫走向人文氣息重、書法氣味重、筆墨趣味重的方向 (二)文人畫的意義	講授、討論。
第10週 11/28	元朝繪畫的發展概況與成就 （二）	(三)文人畫的精神 (四)元代繪畫代表	講授、討論。
第11週 12/5	明山淨水明朝繪畫發展概況 （一）	(一)明朝早期的繪畫-宮廷畫與通俗藝術之輻輳 (二)明代中期的繪畫-吳門文人之正聲與別調	講授、報告。
第12週 12/12	明山淨水明朝繪畫發展概況 （二）	(三)明朝晚期的繪畫-文人畫之衰與變	講授。
第13週 12/19	清代大綜合主義的承與變	(一)綜合主義形式路線之四王、吳、惲、 (二)文人畫之分支在野派-四僧	講授、報告。
第14週 12/26	近現代繪畫發展	(一)海派繪畫	講授、討論。
第15週 1/2	隋唐宋元陶瓷（一）	(一)普及提高的隋代陶瓷 (二)博大精深唐代陶瓷	講授、討論。
第16週 1/9	隋唐宋元陶瓷（二）	(三)妙絕古今的宋代陶瓷 (四)繼往開來的元代陶瓷	講授、討論。
第17週 1/16	中國書法藝術發展史（一）	(一)為中國奠定基礎的先秦書法 (二)書同文字的秦代書法 (三)隸書大盛的漢代書法 (四)完成漢字書體演變的魏晉書法 (五)民間書法大顯身手的南朝書法 (六)開唐先聲的隨代書法	講授、討論。
第18週 1/23	中國書法藝術發展史（二）	(七)書學鼎盛的唐代書法 (八)存唐遺風的五代書法 (九)帖學大行的宋代書法 (十)宗唐宗晉的元近代書法 (十一)由宋元上進晉唐的明代書法 (十二)書道中興的清代書法	講授、討論。

七、課程要求：

本課程希望在探討中國美術史的範圍、內涵與起源時，能夠以宏偉的觀角及精微的研究態度進行學習。在比較各類別、各時代的美學特色與傳承時，能夠以科學系統的原理，綜理出傳承、因襲的演變與影響。在掌握各時代的藝術風格特色希望能夠與創作結合，理論可以引導啟發創作、創作可以驗證理論。

本課程上課中能夠配合藝術家、典藏古美術、藝術教育等雜誌做課程學習延伸探討。在結束時，希望學生能夠提出個人的綜合學習心得。

八、成績考核

- 1.課堂參與討論20%。
- 2.期中考30%。
- 3.期末考30%。
- 4.書面報告10%。
- 5.口頭報告10%。

九、參考書目

- 1 葉吉吉民（2003） 隋唐宋元陶瓷通論 紫禁城出版社 北京。
- 2 高木森（2005） 明山淨水-明畫思想探微 三民書局 台北市。
- 3 高木森（1992）中國繪畫思想史 東大圖書公司 台北市。
- 4 李霖燦（1998）中國美術史稿 雄獅美術 台北市。
- 5 高木森（1998）元氣淋漓-元畫思想探微 東大圖書公司 台北市。
- 6 鐘明善（2001）中國書法史 正大光明比默默有限公司 台中市。

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。