

國立嘉義大學102學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10213740027	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3第3節~第4節, 地點:B04-402 星期4第3節~第4節, 地點:B04-402
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10213740027		
備註			
本課程之教學主題、內容或活動是否與性別平等議題有相關之處：否			

◎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

◎核心能力

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

◎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。

◎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。

◎本學科學習目標：

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

◎教學進度：

Week	主題	教學內容	教學方法
01 09/18	課程介紹 水墨畫主要精神與特質	空間與意境、氣韻生動抽象畫 審美觀、現代化途徑	作業/習題演練、 講授、討論。
02 09/25	中國繪畫體系化系統化的嘗試	中國繪畫語言之三大系統、畫體形成的三種模式、 畫家三大系脈、畫體系統化嘗試、	作業/習題演練、 講授、討論。
03 10/02	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	作業/習題演練、 講授、討論。
04 10/09	顧愷之繪畫理論及畫法， 南北朝繪畫理論及畫法，	論畫、魏晉勝流畫讚、畫雲台山記， 宗炳畫山水序、王微敘畫、梁元帝山水松石格，	作業/習題演練、 口頭報告、討論。
05 10/16	謝赫六法 南北朝關於繪畫之品評著作，	六法之解釋與前代畫論之關係、 謝赫古畫品錄、姚最續畫品、品評著作之比較，	作業/習題演練、 口頭報告、講授、討論。
06 10/23	唐五代畫論： 張彥遠歷代名畫記， 張璪論畫，王維之畫詩及畫論	張彥遠之禮教思想與文人思想、 張彥遠對於六法的見解、書畫相通， 外師造化中得心源， 王維之破墨畫、詩、論畫法，	作業/習題演練、 口頭報告、講授、討論。
07 10/30	唐代對於繪畫之品評著作， 荆浩筆法記， 宋代與六法有關之畫論	張懷瓘、朱景玄、等 六要、論畫法、評論古畫家， 郭若虛對氣韻與用筆之意見、劉道醇之六要六長、 各家言論，	作業/習題演練、 口頭報告、講授、討論。
08 11/06	蘇軾與文人畫， 宋人論畫所注重之理， 宋代關於畫法的著作：	蘇軾論畫、蘇軾對宋代畫論之影響 論各家畫體、 郭若熙圖畫見聞志、郭熙林泉高致、韓拙山水純全集、釋仲仁梅譜	作業/習題演練、 口頭報告、講授、討論。

09 11/13	元代關於繪畫之理論及畫法論述： 文人畫理論、逸氣說、立意與意境	饒自然、黃公望、王繹 文人畫之寫意傳統，文人畫的美學精神，文人畫創作論，文人畫創作主體論， 黃庭堅、與米芾論畫、晁補之論畫、倪雲林論畫蕭條淡薄、蕭散簡遠、	作業/習題演練、講授、討論。
10 11/20	禪畫理論， 中國繪畫氣韻論與形神論	禪與繪畫、 氣韻與筆墨、 平淡天真、 古意、 形神論與中國畫體	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
11 11/27	明代畫論： 南北分宗論，真與工、 神家、名家、作家、 匠家	董其昌論畫、 徐渭論畫、 陳洪綬論畫、	作業/習題演練、操作/實作、口頭報告、講授。
12 12/04	畫品與風格， 清代畫論： 石濤畫語錄、 仿古派四王論畫、 遺民派論畫	清代畫論特點、 反法重道、無今無古、無所不師無所必師、 反法、守法、和法我 反法重道 仿古	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
13 12/11	近現代畫論： 變法、革命、改良、 守舊、調和、似與不似之間、融合選擇與創造	徐悲鴻 高劍父 林風眠 齊白石 黃賓虹	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
14 12/18	中國傳統繪畫理論對結構與造型之看法	布局與構圖 線條 筆法 用筆與造型之關係	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
15 12/25	中國傳統繪畫理論對色彩與空間的看法 中國傳統繪畫理論對空間之看法	用色、用墨、理與法、矛盾統一， 空間與時間之呈現	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
16 01/01	國定假日	國定假日	作業/習題演練。
17 01/08	中國傳統繪畫理論對視覺動力的看法	氣的間質性功能 神與動力之關係	口頭報告、講授、討論。
18 01/15	期末考	申論題	期末考試。

◎課程要求：

完成指定之畫論專題探討與上台報告
閱讀指定之文章與問答題之重點整理

完成期末考試

◎成績考核

課堂參與討論20%：上課表現

期末考30%：申論題

書面報告20%：各朝代畫論專題探討

口頭報告10%：各朝代畫論專題報告

作業/習題演練20%：重要畫論與問答題筆記整理

◎參考書目與學習資源

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。