

國立嘉義大學 109 學年度第 1 學期教學大綱

課程代碼	10913740013	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)	劉豐榮(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 B04-204	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:L204 星期 4 第 3 節~第 4 節, 地點:L204
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10913740013		
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	本課是否使用原文教材或原文書進行教學：否		

◎系所教育目標：

本系藉由有效之課程與教學，增進學生之藝術創作、設計、藝術教育與藝術理論之能力，同時強調傳統藝術媒材與電腦科技之互補，以及藝術創作與藝術理論之

統整，以提昇學生升學與就業之競爭力。其教育目標分述如下：

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

◎核心能力	關聯性
1.中西繪畫之表現能力	關聯性中等
2.版畫及立體造形之能力	關聯性中等
3.數位藝術之創作能力	關聯性中等
4.視覺藝術設計與數位媒體設計之能力	關聯性中等
5.視覺藝術教育之知能	關聯性稍強
6.藝術行政之專業知能	關聯性稍強
7.視覺藝術理論與美學之專業知能	關聯性最強
8.藝術史與藝術批評之專業知能	關聯性最強

◎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，荊浩、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：

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

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
01 09/14	中國畫論之理論基礎 與思想根源（一）	儒家藝術精神	講授、討論。
02 09/21	中國畫論之理論基礎 與思想根源（二）	道家藝術精神	講授、討論。
03 09/28	中國畫論之理論基礎 與思想根源（三）	佛家與禪藝術精神 主要藝術理論	講授、討論。

04 10/05	六朝畫論（一）	顧愷之繪畫理論 宗炳畫山水序	講授、討論。
05 10/12	六朝畫論（二）	王微敘畫、謝赫六法及謝赫古畫品錄、姚最續畫品、梁元帝山水松石格、品評著作之比較	□頭報告、講授、討論。
06 10/19	唐五代畫論（一）	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）	□頭報告、講授、討論。
07 10/26	唐五代畫論（二）	唐代對於繪畫之品評著作，荊浩筆法記，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	□頭報告、講授、討論。
08 11/02	宋元畫論（一）	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	□頭報告、講授、討論。
09 11/09	宋元畫論（二）	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	□頭報告、講授、討論。
10 11/16	宋元畫論（三）	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）	□頭報告、講授、討論。
11 11/23	明代畫論（一）	南北分宗論，真與工、神家、名家、作家、匠家	□頭報告、講授、討論。
12 11/30	明代畫論（二）	畫品與風格，董其昌論畫、徐渭論畫、陳洪綬論畫、擔當論畫	□頭報告、講授、討論。

13 12/07	清代畫論（一）	清代畫論特點：反法、守法、和法我。遺民派論畫：反法重道。法我派論畫：法自我立（石濤畫語錄）。	口頭報告、講授、討論。
14 12/14	清代畫論（二）	惲南田論畫：反法、重意、攝情、靜、淨。仿古派「四王」論畫：守法、仿古。揚州八怪論畫：無今無古。曹雪芹論畫：光居其首、無所不師而無所必師。	口頭報告、講授、討論。
15 12/21	近現代畫論（一）	變法、革命、改良、守舊、調和、似與不似之間、融合選擇與創造	口頭報告、講授、討論。
16 12/28	近現代畫論（二）	徐悲鴻、高劍父、林風眠、齊白石、黃賓虹	口頭報告、講授、討論。
17 01/04	中國畫論之議題與當代意涵（一）	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。 中國傳統繪畫理論對色彩與空間的看法：用色、用墨、理與法。中國傳統繪畫理論對空間之看法：空間與時間之呈現。	校外見習/實習、角色扮演、講授、討論。
18 01/11	中國畫論之議題與當代意涵（二）	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。 中西藝術在與內容形式之比較，中國藝術之精神性。	作業/習題演練。

◎課程要求：

完成平時作業單
完成指定之畫論專題探討與課堂報告
完成期末報告

◎成績考核

課堂參與討論 30%
書面報告 30%
口頭報告 30%
作業/習題演練 10%

◎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。台北市：藝術家。
3. 徐復觀（1976）。中國藝術精神。台北市：學生書局。
4. 劉豐榮（2017）。儒家美學「心源論」之要義、特質與當代意涵。視覺藝術論壇，12, 2-32。
5. 劉豐榮（2016）。禪美學之審美精神性要義--其主體、境界、應用與學習之議題。藝術研究期刊，12, 1-40

6. 劉豐榮（2013）。藝術主體性之心理與精神性層面及其在學院藝術創作教學之意涵。藝術研究期刊，9，1-16。
7. 劉豐榮（2013）。西方當代藝術之創造性及其對大學水墨教學之啟示。藝術研究期刊，8，111-134。
8. 劉豐榮（2011）。藝術中精神性智能與全人發展之觀點與學院藝術教學概念架構。藝術研究期刊, 7, 1-19。
9. 劉豐榮（2010）。精神性取向全人藝術創作教學之理由與內容層面：後現代以後之學院藝術教育。視覺藝術論壇，5,3-20
10. 高木森（1992）。中國繪畫思想史。台北市：東大。
11. 何懷碩（主編）（1991）。近代中國美術論集 1—6 集。台北：藝術家。
12. 張安治(1995)。墨海精神-中國畫論縱橫談。台北：東大。
13. 王世襄（1996）。中國畫論研究 1—6 集。桂林：廣西師大。
14. 葛路（2009）。中國畫論史。中國北京：北京大學。
15. 殷曉蕾（編著）（2010）。古代山水畫論備要。中國北京：人民美術。
16. 張傳友（編著）（2010）。古代花鳥畫論備要。中國北京：人民美術。
17. 彭修銀（2001）。中國繪畫藝術論。中國太原：山西教育。

◎**教材講義*** 請勿侵害本課程教材講義之著作權,未經許可不得任意轉載分享

- 1.請尊重智慧財產權、使用正版教科書並禁止非法影印。
- 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。