

國立嘉義大學103學年度第1學期教學大綱

課程代碼	10313740028	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 B04-204	授課語言	國語
證照關係	無	晤談時間	
課程大綱網址	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/Syllabus/Syllabus_Rpt.aspx?CrsCode=10313740028		
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。未來本系將加強數位設計、文創產業、藝術教育之研究與推廣，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

核心能力	關聯性
1.中西繪畫之表現能力	關聯性最弱
2.版畫及立體造型之能力	關聯性最弱
3.數位藝術之創作能力	關聯性最弱
4.數位設計之能力	關聯性最弱
5.視覺藝術教育之知能	關聯性中等
6.藝術行政之專業知能	關聯性稍弱
7.視覺藝術理論、美學之專業知能	關聯性稍強
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：

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。

◎本學科教學內容大綱：

一 先秦時期以前的原始藝術 二 秦漢神仙思想藝術 三 魏晉南北朝轉型期的繪畫 四 隋唐繪畫史 五 五代宋朝繪畫發展成就 六 南宋繪畫發展與美學成就 七 元朝繪畫的發展概況與成就 八 明山淨水明朝繪畫發展概況 九 清代大綜合主義的承與變 十 近現代繪畫發展 十一 隋唐宋元陶瓷 十二 中國書法藝術發展史

◎本學科學習目標：

- (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

◎教學進度：

週次	主題	教學內容	教學方法
		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。	

01 09/24	先秦時期以前的原始藝術	<p>(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。</p> <p>(五).饕餮紋、面具紋的演化與象徵化。</p> <p>(六).殷商早中晚期圖文的發展狀況與文化象徵。</p> <p>(七).乳虎食人鹵的像徵意涵。</p> <p>(八).商周崇拜鬼神的原始宗教，圖紋或雕刻常是死亡象徵。</p> <p>(九).殷商銅器的動物改至少有四種不同意義類組。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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>	問題教學法、講授、討論。
02 10/01	秦漢神仙思想藝術	<p>(一) 秦漢時代的畫像藝術反映了人的神仙意識，激發藝術創作 活力。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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</p> <p>(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>	作業/習題演練、問題教學法、講授、討論。
03		<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>	口頭報告、講授、

10/08	魏晉南北朝轉型期的繪畫	(三) 魏晉南北朝的文化背景 (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。 (五) 南北朝繪圖風格概說 (六) 北朝畫藝發展史	討論。
04 10/15	隋唐繪畫史	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。 (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，比例正確，透視合理，精神充沛。表現了有機生命真實 (三) 隋朝人物畫成就 (四) 唐朝人物畫成就 (五) 隋唐山水畫發展源	問題教學法、口頭報告、講授。
05 10/22	五代宋朝繪畫發展成就 (一)	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 (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完成 (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 (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	作業/習題演練、口頭報告、講授。
06 10/29	五代宋朝繪畫發展成就 (二)	(五)五代山水畫的特色 (六)北宋山水畫的美學命題，山水布局與相學、風水相結合 (七)北宋人物畫借古諷今的政治畫 (八)北宋花鳥畫成就	問題教學法、口頭報告、講授。
07 11/05	南宋繪畫發展與美學成就 (一)	(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 (二) 經儒對繪畫的影響 (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	作業/習題演練、口頭報告、講授、討論。
08 11/12	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	問題教學法、講授、討論。
09 11/19	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	口頭報告、講授。
10 11/26	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	作業/習題演練、口頭報告、討論。
11 12/03	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	口頭報告、講授。
12 12/10	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	問題教學法、講授、討論。
13 12/17	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	作業/習題演練、講授。

14 12/24	近現代繪畫發展	(一) 海派繪畫	問題教學法、講授。
15 12/31	隋唐宋元陶瓷 (一)	(一) 普及提高的隋代陶瓷 (二) 博大精深的唐代陶瓷	作業/習題演練、講授、討論。
16 01/07	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	問題教學法、口頭報告、講授、討論。
17 01/14	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	操作/實作、口頭報告、講授。
18 01/21	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	作業/習題演練、口頭報告、講授。

◎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，理論可以引導啓發創作、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。

◎成績考核

課堂參與討論10%

期中考30%

期末考30%

書面報告20%

口頭報告10%

補充說明：請學生準備筆記本做隨堂筆記

◎參考書目與學習資源

- 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。