

99-1 大葉大學 選課版課綱

基本資訊

課程名稱	中國書畫理論研究	科目序號 / 代號	2431 / DAR5027
開課系所	設計暨藝術學院碩士班	學制 / 班級	研究所碩士班1年1班
任課教師	謝昆恭	專兼任別	專任
必選修 / 學分數	選修 / 3	畢業班 / 非畢業班	非畢業班
上課時段 / 地點	(四)567 / G215	授課語言別	中文

課程簡介

A. 教育目標

- 1.理論與實務並重
- 2.人文與科技整合
- 3.創意的科技菁英
- 4.合作的企業夥伴

B. 核心能力

- 1.設計藝術與人文整合能力
- 2.理論實務化的能力
- 3.設計管理統合能力
- 4.理論與論述的能力
- 5.溝通協調能力

C. 發展特色

- 1.組織化、體系化的研究
- 2.產學合作提升實務能力
- 3.文化產業加值

課程描述：本課程以原典文獻研讀為經，專業學術研究論文討論為緯，配合傳世重要書畫精品加以論證。

一學期

約五 六講，每一講各有重要主題與研讀文獻、論文（詳見課程大綱）。學期內預計有兩次的「個人或小組報告」（視選修人數而定），分為期中與期末，每位（每組）學生皆需報告一次(A1、2；B1、4；C1)。

目標：希望培養學生對中國古代書法與繪畫理論的閱讀與理解能力，認知中國古代書畫藝術精深的理論內涵，以便與造

形藝術或視覺藝術的西方理論有所互補益彰；同時在欣賞上具有深一層的思維資源，在創作上得有更寬廣深

邃的視野與呈現(A1、2；B1、4；C1)。

第一講、課程概要說明與幾個基本提問：（一 二週）

- 一、何謂中國書畫理論，在獨特的中國書畫藝術範疇，如何與名蹟印證
- 二、中國書畫理論作為一門研究課程，在現代藝術世界具有什麼意義
- 三、中國書畫理論與其他古典文史哲學理論的關係性為何
- 四、中國書畫理論在形式美藝與個性體現上可以提供什麼反思性的資源
- 五、歷史文物研究與中國書畫理論相輔相成之處何在

第二講、中國書畫理論的思想源流（二週）

一、先秦思想的根源元素：

- （一）、從志道、據德、依仁、遊藝到成人倫、助教化
- （二）、道、自然；道法自然，逍遙自適

二、魏晉風韻與佛、道情質：

- （一）、魏晉人物流風與書畫情懷
- （二）、超然的神韻器度與書畫理論的論證

第三講、大師籠罩下的魏晉書畫理論（二 三週）

一、二王的書法境界與時代美感：從「書肇於自然」到「書氣達道」再到「姿媚、妍妙」與「爽朗風氣」

- （一）、羊欣「精熟」與「妍媚」論
- （二）、虞龢「古質」與「今妍」說
- （三）、王僧虔「神彩為上」觀
- （四）、袁昂書法與為人、生命觀照思維
- （五）、庾肩吾「書分品第」論

第四講、崇晉尚法重情的書論與畫史源流品目論證的畫論（二 三週）

一、崇晉尚法重情的書法理論與實際

- （一）、以王羲之為典範的初唐書論
- （二）、歐陽詢、虞世南的技法論述與解書之義
- （三）、孫過庭「情動形言」的闡述
- （四）、張懷瓘「書法意象」觀與博深書論
- （五）、釋亞棲「書通即變」與禪宗的狂、放

第五講、墨海悠遊的情致書韻與精義波疊的高逸畫論（三 四週）

一、墨海悠遊的情致書韻：

- （一）、歐陽修「人生一樂」開端序
- （二）、蘇軾「神、氣、骨、肉、血」與「通意不學」
- （三）、黃山谷「拙多於巧」與「去俗」
- （四）、米芾「得趣」論
- （五）、董道「書法要得自然」
- （六）、姜夔「書體」論與「風神」觀
- （七）、趙孟頫「用筆千古不易」、「書畫本同」

二、精義迭出的高逸畫論：

（一）文人論畫：

- 1、歐陽修：「蕭條淡薄」、「閒和嚴靜」
- 2、蘇軾：「常理、象外」、「蕭散簡遠」
- 3、黃庭堅：「參禪識畫」、「韻」與「遠」、「得妙於心」
- 4、王安石：「欲寄荒寒無善畫」
- 5、米芾：「平淡天真」與「高古」

（二）、理論家論畫：

- 1、黃休復：「逸格最難」
- 2、劉道醇：「六長」與「六要」
- 3、郭若虛：「氣韻非師」