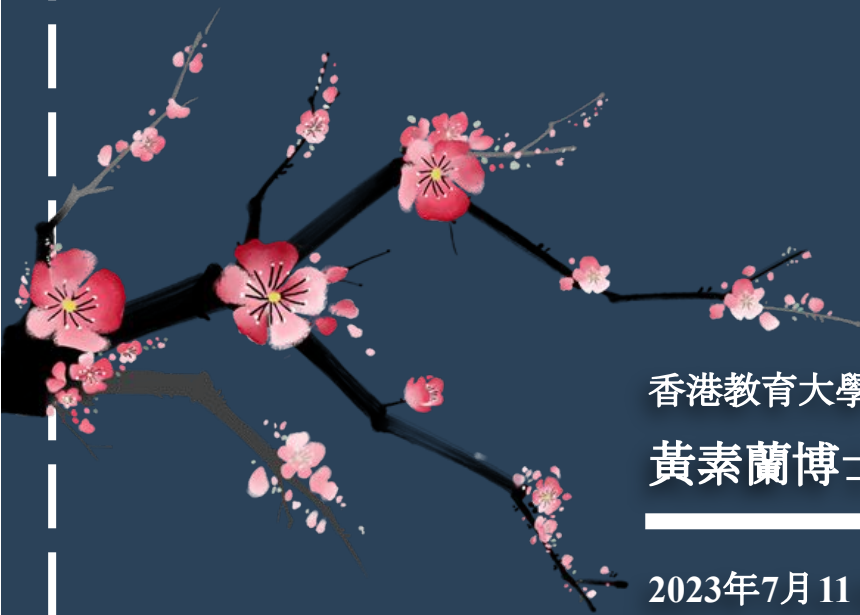

為智障學生而設的視覺藝術科(小一至中三)課程規劃系列：

(一) 藝術史及教育資源講座

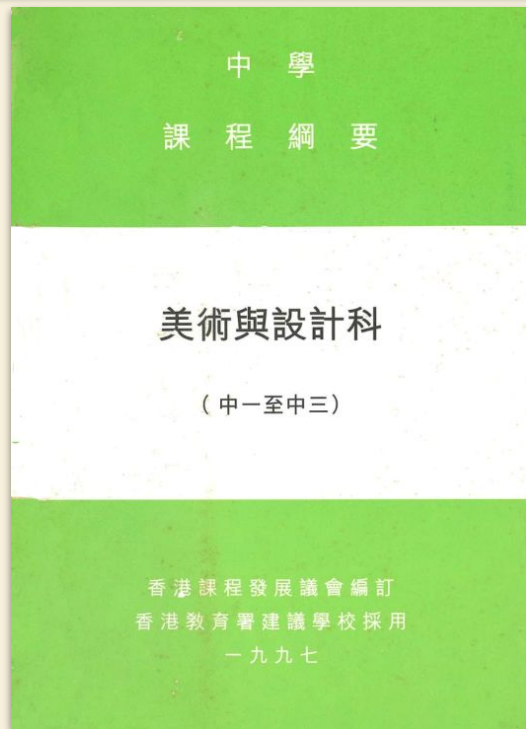
香港教育大學文化與創意藝術學系高級講師
黃素蘭博士

2023年7月11日 下午2:00-5:00

中國藝術

課程綱要 —— 美術史

香港課程發展議會, 1997。
《中學課程綱要——美術與設計科(中一至中三)》, P.28。

C. 美術史

1. 目標

本課程旨在為學生提供中西方美術發展的基本概念。學生只需概覽整體美術發展。透過本課程，學生可以：

- 識別重要藝術家和藝術流派之風格特色；
- 從社會及歷史背景中簡單理解藝術品。

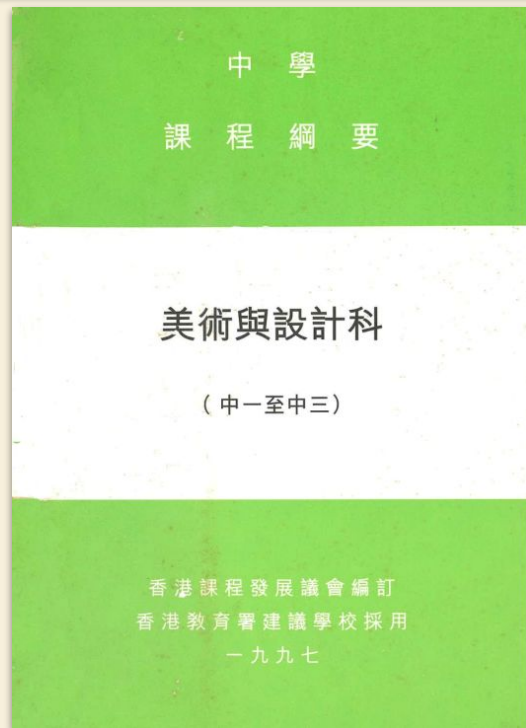
2. 內容

學生必須學習中西方美術的發展。但由於時間所限，這兩個範疇在三年內的學習比例未必相同。因此，學習內容分列如下：

	西洋美術	中國美術
中一	I. 古代世界及中世紀 II. 文藝復興至巴洛克	I. 工藝美術
中二	III. 洛可可藝術至印象主義	II. 繪畫(一)(戰國至宋代) III. 繪畫(二)(元朝至現代)
中三	IV. 後印象主義至二十世紀初期 V. 二次大戰後的藝術	IV. 書法

課程綱要 —— 美術史

香港課程發展議會, 1997。
《中學課程綱要——美術與設計科(中一至中三)》, P.32-33。

2.2 中國美術史

中一

I. 工藝美術

時期/風格	學習重點
1. 新石器時代	▪ 早期陶器製作技術的發展及美感表現
2. 商至周朝	▪ 青銅鑄造與古代宗教祭祀 ▪ 青銅禮器和兵器
3. 戰國時期	▪ 多樣化的青銅器裝飾風格
4. 秦朝	▪ 成就超卓的陶塑藝術
5. 漢代及六朝	▪ 臻至完美的青銅雕塑 ▪ 陶製明器的普及 ▪ 佛教的傳入與佛教藝術的發展
6. 唐朝	▪ 唐三彩：陶器雕塑藝術的寫實主義
7. 宋朝	▪ 典雅的陶瓷器 ▪ 民衆性質的陶器
8. 元朝	▪ 獨盛的青花瓷器 ▪ 陶器中心景德鎮
9. 明朝	▪ 嶄新陶器製作技術的出現 ▪ 彩瓷的興起
10. 清朝	▪ 嶄新的珐瑯彩及粉彩技術 ▪ 單色釉瓷的成就

中二

II. 繪畫一(戰國時期至宋朝)

時期/風格	學習重點
1. 戰國時期	▪ 早期的人物繪畫 ▪ 寫實和裝飾性的描繪
2. 漢期	▪ 墓葬繪畫：古代社會和生活的反映 ▪ 帛畫：想像與現實的結合
3. 六朝	▪ 敦煌壁畫 ▪ 藝術大師的出現

4. 隋唐	▪ 人物畫的黃金時期 ▪ 青綠山水的發展
5. 五代	▪ 花鳥畫的興起 ▪ 山水畫的迅速發展 ▪ 繪畫中的逸品
6. 宋朝	▪ 山水花鳥畫的成熟 ▪ 由雄偉至雅緻的山水畫風格 ▪ 宮廷畫院的成立 ▪ 風俗畫的盛行 ▪ 文人畫的出現 ▪ 簡樸的禪畫

III. 繪畫二(元朝至現代)

時期/風格	學習重點
1. 元朝	▪ 文人畫的高度發展 ▪ 山水畫成爲遠景的主要題材 ▪ 元四家
2. 明朝	▪ 延續南宋宮廷畫風的浙派 ▪ 蘇州吳門及「明四家」 ▪ 董其昌提倡之畫統觀念
3. 清朝	▪ 「四王」的獨尊 ▪ 技法和風格上的復古 ▪ 獨立畫家及畫派的冒起： 如：「金陵八家」 「四僧」 「揚州畫派」
4. 現代	▪ 西方藝術的衝擊 ▪ 傳統風格的延續 ▪ 不同的革新道路

美術教科書 —— 《美術世界》

黃素蘭
(1999)
《美術世界(中一下)》

黃素蘭
(2000)
《美術世界(中二上)》

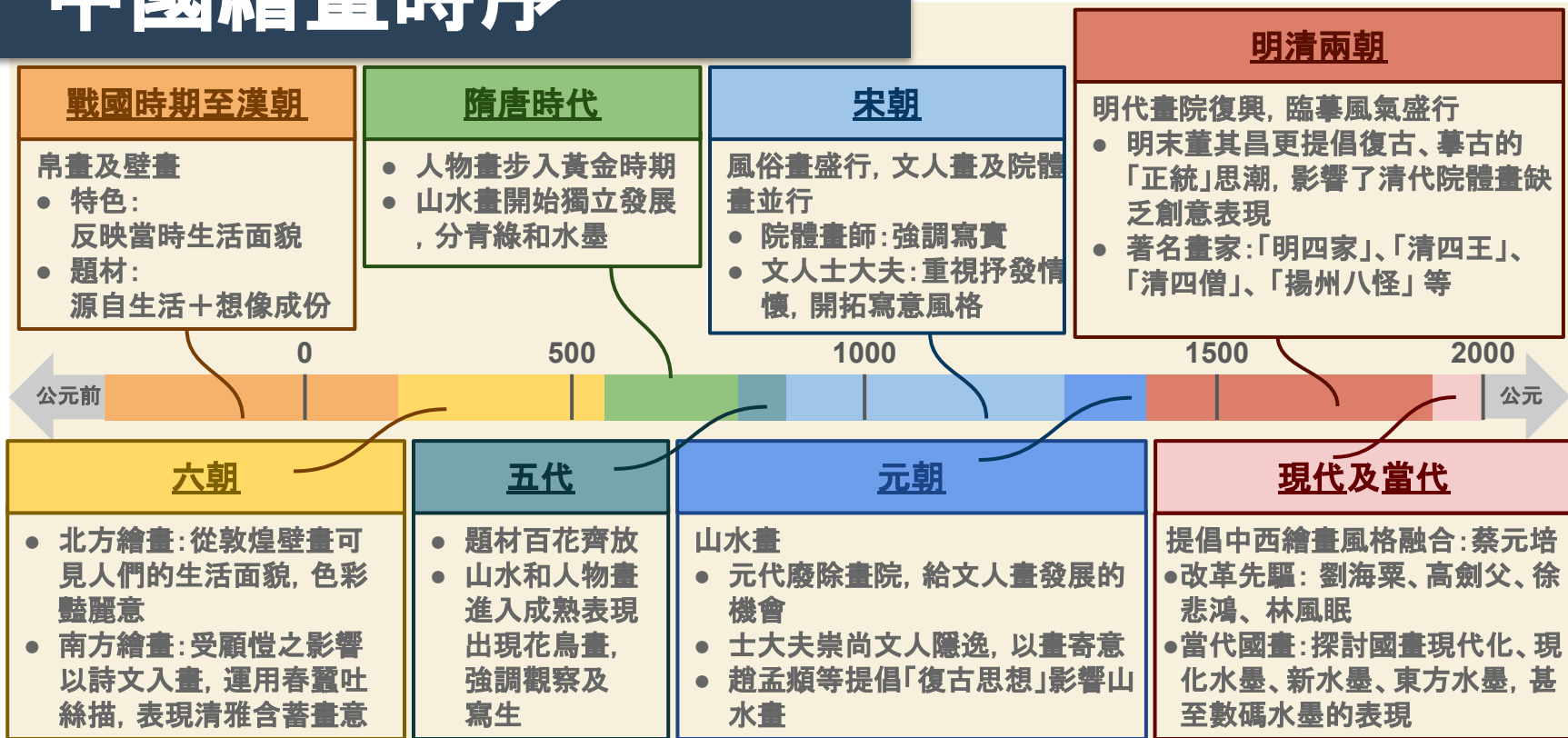
黃素蘭
(2000)
《美術世界(中三下)》

黃素蘭(1999)。《美術世界(中一下)》。香港：導師出版社。
黃素蘭(2000)。《美術世界(中二上)》。香港：導師出版社。
黃素蘭(2000)。《美術世界(中三下)》。香港：導師出版社。

繪畫

中國繪畫時序

中國繪畫基礎知識 —— 筆

- 中國繪畫主要以「中鋒」或「側鋒」運筆，不同運筆可產生不同視覺效果

中鋒

中鋒示範圖片

側鋒

側鋒示範圖片

圖片截取自：黃素蘭(2000)。《美術世界(中二上)》。香港：導師出版社,P. 76, 83。

中國繪畫基礎知識 —— 墨

墨的五色

- 畫家會用不同色調的墨色取代物象本身的顏色，以達到平實的效果
- 「運墨而五色具」：指在用墨方面，畫家把不同分量的水與墨調和，產生豐富變化的墨色

「焦、濃、重、淡、清」示範圖片

用墨的方法

- 墨是可濕可乾的
- 筆所含的水分也是可多可少
- 墨的乾濕與水分多寡，可形成不同的筆墨效果

乾濕淡墨示範圖片

乾濕濃墨示範圖片

中國傳統繪畫技法 —— 山石

勾勒示範圖片

勾勒

- 勾勒是描繪山石輪廓常用的筆法，以中鋒運筆
- 順勢用筆稱為勾
- 轉折用筆稱為勒

皴擦示範圖片

皴擦

- 皴法是描繪山石結構和質感的方法
- 擦是皴的輔助手段，以側鋒運筆
- 筆乾、墨少

渲染示範圖片

渲染

- 以淡墨渲染石面，製造明暗效果和厚重感
- 渲染與留白互相配合，可加強明暗對比效果

點苔示範圖片

點苔

- 最後，在山石上加入點苔，能豐富山石表現，加強山石的厚重感和墨色對比

中國傳統繪畫技法 —— 皴法

披麻皴

披麻皴圖片

- 五代的董源為了表現南方平緩的土坡面貌，開創了披麻皴法
- 披麻皴法要領：
 1. 主要用中鋒，筆筆清晰
 2. 再用側鋒（筆的水份少）作皴擦，製造山石的明暗和層次感

斧劈皴

斧劈皴圖片

- 唐李思訓所創，宋李唐的《萬壑松風圖》是斧劈皴的經典代表；表現北方氣勢雄渾的山河
- 斧劈皴法要領：
 1. 主要用側鋒，運筆頓挫遒勁，有如刀砍斧劈
 2. 以側峰層層皴擦渲染

米點皴

米點皴圖片

- 始於北宋米芾和米友仁父子，表現江南山水在晨初雨後之雲霧變幻、煙雨迷茫的景象
- 米點皴法要領：
 1. 用飽含水墨的橫點，密集點山
 2. 米芾的點形闊大，稱大米點，米友仁的點形略小，稱為小米點

中國傳統繪畫種類

工筆

- 筆工整細密
- 特色：描繪對象細緻入微
- 效果：工整富麗

仇英
《明仇英寶繪堂》
明清兩朝

仇英
《明仇英寶繪堂》明清兩朝
水墨設色紙本
https://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=1657

意筆

- 簡練、豪放的用筆方法
- 特色：強調描繪對象的神韻
- 目的：抒發畫家的內心世界

應野平
《墨筆山水》
1979

應野平
《墨筆山水》1979
水墨紙本
<https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=602771>

香港現代水墨技法 —— 實驗性水墨

康雁屏

2011

網上片段來源自有線電視「水墨傳奇 四集之一」: 陳成球老師收藏香港現代水墨

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1glQWIR-z0>

網上片段來源自有線電視「水墨傳奇 四集之一」: 陳成球老師收藏香港現代水墨

<https://www.youtube.com/watch?v=Y1glQWIR-z0>

其他教學資源

《文化長流 — 香港中小學水墨教與學成果分享》
網站截圖

文化長流 — 香港中小學水墨教與學成果分享

- 由劉瑩博士主領的中、小學中國水墨教學計劃
- 網站中展示中、小學合共四個單元的教材及教案以供教師參考
- 公眾能免費下載教材使用
- 網站

: <https://arteducation202021.wixsite.com/chinesepainting>

初小單元「飛鳥」
學生合作畫範作

以介紹林風眠的「飛鳥」作主題

初小單元「飛鳥」
學生合作畫範作

初中單元「紙拓法」
學生作品範作

初中單元「紙拓法」
學生作品範作

介紹劉國松的實驗性水墨中的紙拓法

戰國時期至漢朝

(公元前475年 — 公元220年)

- 早期人物畫的特色：以線條勾勒，並賦以色彩

帛畫

《人物龍鳳帛畫》
戰國中晚期

- 題材：
揉合現實與想像成分

《人物龍鳳帛畫》
戰國中晚期

<https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E4%BA%BA%E7%89%A9%E9%BE%99%E5%87%A4%E5%B8%9B%E7%94%BB>

壁畫

《牧馬圖》
(摹本)(局部)
東漢壁畫

- 題材：
反映當時人們生活的片段

《牧馬圖》(摹本)(局部)
東漢壁畫

<http://jswm.nmgnews.com.cn/system/2021/05/17/013126050.shtml>

六朝

(約公元220年 — 公元589年)

北方

- 特色:色彩豔麗
- 受到佛教藝術影響
- 內容:描繪人們生活面貌、佛經故事
- 如:出土磚畫和敦煌壁畫

《鹿王本生圖》
北魏 壁畫
二五七窟

《鹿王本生圖》北魏壁畫 二五七窟

http://dzb.jinbaonet.com/qiye/2022/0120/012022_52118.html

南方

- 南方出現了一位才藝雙全的畫家——顧愷之
- 以詩、文入畫
- 特色:線條像蠶絲般幼細均勻

顧愷之
《女史箴圖》(局部)
隋代摹本

顧愷之《女史箴圖》局部隋代摹本

<https://hk.epochtimes.com/news/2016-10-24/%E6%89%8D%E7%B5%95-%E7%95%AB%E7%B5%95-%E7%97%B4%E7%B5%95-%E7%9A%84%E9%A1%A7%E6%84%B7%E4%B9%8B-11527201>

中國繪畫基礎知識 —— 筆

- 選擇毛筆的基礎：「尖、齊、圓、健」
- 注意已開封的毛筆要用竹簾捲起收藏

選擇毛筆示範圖片

竹簾捲起毛筆收藏示範圖片

隋唐時代

(公元581年 — 公元907年)

人物畫

- 宮廷畫師：張萱、周昉
- 內容：描繪宮廷婦女的工作及生活面貌等
- 特色：以線描勾勒形象，然後再賦以色彩

周昉
《簪花仕女圖》
唐

周昉《簪花仕女圖》唐

<https://kknews.cc/zh-hk/culture/e4m9jja.html>

山水畫

- 有李思訓的「青綠山水」和王維的「水墨畫」兩派
- 特色：前者以濃重的青綠色作渲染，後者則表現「詩中有畫，畫中有詩」的意境
- 開始意識人物在大山大水下的「比例」

李昭道
《唐人明皇幸蜀圖》
初唐

李昭道《唐人明皇幸蜀圖》初唐

https://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=28

李昭道
《唐人明皇幸蜀圖》
(局部)
初唐

五代

(公元907年 — 公元960年)

山水畫

- 代表畫家：荆浩、關仝、董源、巨然
- 董源以江南的山水景色為題，開創了「披麻皴法」，表現南方草木茂盛的景象

董源
《瀟湘圖卷》
五代南唐

以披麻皴法表現南方草木茂盛的面貌

董源《瀟湘圖卷》五代南唐

<https://www.dpm.org.cn/collection/paint/234585.htm>

花鳥畫

- 細緻地描繪各種珍禽
- 黃筌擅長繪畫花鳥
- 他的花鳥畫成為中國繪畫的一種題材

黃筌
《寫生珍禽圖卷》(局部)
五代

以細淡的線描如實地勾畫珍禽的輪廓，然後着色

黃筌《寫生珍禽圖卷》(局部) 五代

<https://www.epochtimes.com/b5/18/10/17/n10789886.htm>

宋朝

(公元960年 — 公元1279年)

- 開展了文人士大夫的「士人畫」和「院體畫」兩種不同的繪畫風格

風俗畫

- 以寫實手法描繪社會日常生活事件
- 具有歷史研究價值
- 如：宋朝張擇端的《清明上河圖卷》，便是描繪清明節那天城內城外的景象，成為宋朝經典的風俗畫。

張擇端
《清明上河圖》(局部)
宋朝

反映當時社會
經濟繁榮的一面

張擇端
《清明上河圖》(局部) 宋朝
<https://www.merit-times.com/NewsPage.aspx?unid=574109>

士人畫

- 由蘇軾等文人士大夫提倡的一種「寫意」的創作風格
- 宋朝文人重視文學修養，以及抒發個人情懷

蘇軾
《枯木竹石圖》(局部)
宋朝

喜以「四君子」或「歲寒三友」為題來隱喻人格

蘇軾《枯木竹石圖》(局部) 宋朝
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-ch/sushi/sushi.htm>

宋朝

(公元960年 — 公元1279年)

院體畫

- 指畫院或宮廷畫師的繪畫
- 由朝廷開辦的畫院招攬了各地的繪畫人才
- 講求**寫實**與分析的繪畫法則
- 畫師須根據畫院的要求作畫

院體畫家頗重視寫實的精神，畫中的人物和山水的**比例**已較唐朝進步

范寬
《谿山行旅圖》宋朝

<https://artium.co/zh-hant/node/23>

范寬
《谿山行旅圖》宋朝

郭熙的「三遠法」

山有三遠：

- 自山下而仰觀，謂知高遠。
- 自山前而窺山後，謂之深遠。
- 自近山而至遠山，謂之平遠。

郭熙
《早春圖》宋朝

<https://artium.co/zh-hant/node/52>

郭熙
《早春圖》
宋朝

元朝

(公元1271年 — 公元1368年)

- 廢除了宋朝的畫院制度
- 將漢人列為最低等的民族，令宋室的文人士大夫有消極避世的思想
- 文人士大夫以畫寄意→山水畫成為元朝繪畫特色
- 「元四家」：倪瓚、黃公望、王蒙和吳鎮

倪瓚

倪瓚
《漁莊秋霽圖》
元朝

以乾筆作樹木山石，建立了「平遠」兩段式構圖的個人風格

倪瓚
《漁莊秋霽圖》元朝
<http://collection.sina.com.cn/zqsh/20121128/171594182.shtml?from=wap>

黃公望
《富春山居圖》
元朝

黃公望

以披麻皴表現山坡的紋理，以米點皴描繪高峰平坡

黃公望
《富春山居圖》元朝
http://www.pinjiwang.cn/pinji/vip_doc/6577263.html

元朝

(公元1271年 — 公元1368年)

王蒙

運用皴法、點苔等技巧，
表現出江南山嶺蒼翠的景象

王蒙
《夏山高隱》
元朝

王蒙

《夏山高隱》元朝

https://painting.npm.gov.tw/Painting_Page.aspx?dep=P&PaintingId=19382

吳鎮

筆法瀟灑渾厚，構圖簡潔

吳鎮
《墨竹坡石岡軸》
元朝

吳鎮

《墨竹坡石岡軸》元朝

<https://www.dpm.org.cn/collection/paint/228674.htm>

明清兩朝

(公元1368年 — 公元1911年)

- 明朝重建畫院制度，畫師須忠實地模仿宋朝的院體畫
- 加上明末高官董其昌的倡導，形成摹古的風氣盛行
- 明朝著名的院體畫家有戴進
- 明朝活躍於蘇州的有「明四家」：唐寅、仇英、文徵明和沈周
- 清朝則有「清四王」：王鑒、王翬、王原祁和王時敏
- 明清兩朝也有畫家以借物抒情的手法，表現個人風格，例如：
 - 明：徐渭
 - 清四僧：八大山人、石濤、弘仁和髡（粵音坤）殘
 - 清「揚州八怪」：以金農、鄭板橋及羅聘較為突出

戴進是明初的宮廷畫家，他受南宋院體畫的影響較大。
山水、人物、花鳥無不精通。

戴進
《關山行旅圖》
明朝

戴進
《關山行旅圖》明朝

<http://39.96.98.105/collection/paint/234576>

現代

(公元1911年—現在)

- 教育家蔡元培提倡兼容中西方的繪畫理論與技法(民國初年)
- 改革派融合中西繪畫風格, 革新傳統國畫的面貌
- 改革先驅: 劉海粟、高劍父、徐悲鴻、林風眠

他強調國畫一方面要融會西方的寫實技巧, 另一方面則要保留中國的寫意筆墨

劉海粟
《黃山光明頂》
1982

徐悲鴻
《群馬圖》
1940

劉海粟《黃山光明頂》1982

https://artoftaiwan.blogspot.com/2017/07/blog-post_71.html

他提出除注重描繪景物外, 還要加上創意

徐悲鴻《群馬圖》1940

<https://kknews.cc/zh-hk/culture/2ea3pgr.html>

現代

(公元1911年—現在)

高劍父

- 廣州春睡畫院和嶺南派的創辦人
- 不主張全盤西化，認為應取長補短
- 把西方的透視、色彩等繪畫理論和技法運用於國畫中

高劍父
《喜馬拉雅山》
1933

他把西方的透視、色彩等繪畫理論和
技法運用於國畫中

高劍父
《喜馬拉雅山》1933

https://www.hkcd.com/content_app/2022-08/09/content_1358373.html

林風眠

- 國立杭州藝術學校的創辦人

林風眠
《仕女》
1988

融合了西方繪畫富
麗的風格

林風眠
《仕女》1988

當代水墨

(二十世紀六十年代 — 現在)

- 泛指自20世紀60年代至今，多元發展下的水墨畫
- 包含了現代水墨畫與其他類型的水墨畫
- 代表藝術家：丁衍庸、呂壽琨、劉國松等

	丁衍庸		呂壽琨	劉國松
<p>丁衍庸 《一筆鶴》 1976</p>	<p>獨特的「一筆畫」，以簡約、用色濃淡有致為主</p> <p>丁衍庸 《一筆鶴》1976 chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcgiclfndmkaj/https://umag.hku.hk/content/uploads/Ting_handout_LR.pdf</p>	<p>呂壽琨 《禪畫》 1970</p>	<p>把設計以及中西思想(中國道家和佛家禪宗的哲理、西方抽象)融入水墨畫</p> <p>呂壽琨 《禪畫》1970 https://hk.art.museum/tc/web/ma/collections/modern-and-hong-kong-art.html</p>	<p>劉國松 《雪中勁松》 1962</p> <p>實驗性水墨 :在材料上不同的實驗(紙質和技法)開啟水墨的新方向</p> <p>劉國松《雪中勁松》1962 https://www.liukuosung.org/projects.php?lang=tw&page=4&isAI=&CateID=6</p>

當代水墨 —— 丁衍庸

- 被譽為「東方馬諦斯」及「現代八大山人」
- 受西方現代藝術影響，多以簡約為主
- 作品融貫中西，蘊含歐洲現代主義和中國水墨畫的技術和風格
- 藝術風格：簡約、用色濃淡有致、筆隨意轉，另獨特的「一筆畫」赫赫有名
- 能巧妙運用線條、留白和空間

丁衍庸
《雲從龍》
1969

丁衍庸《雲從龍》1969

丁衍庸
《一筆鶴》
1976

丁衍庸
《一筆鶴》1976

當代水墨 —— 呂壽琨

- 1919–1975
- 稱號：「新水墨之父」
- 推動抽象水墨畫
- 靠自習和讀書研究中西藝術歷史、思想和藝術家
- 香港第一人把設計以及中西思想（中國道家和佛家禪宗的哲理、西方抽象）和概念技巧（光影）融入水墨畫
- 把自身對藝術的理念教育其他人，啟發不少香港水墨畫家，如王無邪、周綠雲和梁巨廷（在思想上融入水墨）
- 成名系列：「禪畫」
- 作品集：http://www.alisan.com.hk/tc/artists_detail.php?id=3

呂壽琨
《禪畫》
1970

呂壽琨《禪畫》1970

<https://hk.art.museum/tc/web/ma/collections/modern-and-hong-kong-art.html>

當代水墨 —— 劉國松

- 稱號：「水墨現代化之父」
- 倡導「中國畫現代化」，掀起現代藝術運動，是現代水墨運動重要推手
- **實驗性水墨**：在材料和技術上作出不同的實驗（紙質和技法），開創水墨的新方向
- 成名系列：「雪山」、「九寨溝」、「太空畫」
- 獨有技法：「牛油紙拓」、「漬墨法」、「抽筋法」
- 獨創紙：「劉國松紙」
- 作品集

: <https://www.liukuosung.org/projects.php?lang=tw&CateID=5>

水拓法

劉國松
《玄想的諸峰》
1975

劉國松《玄想的諸峰》1975

<https://www.liukuosung.org/projects.php?lang=tw&CateID=4>

紙拓法

劉國松
《雪中勁松》
1962

劉國松《雪中勁松》1962

<https://www.liukuosung.org/projects.php?lang=tw&page=4&isAll=&CateID=6>

數碼水墨 —— 黃琮瑜

《「離心一墨」(Pure Ink)》
網站截圖

「離心一墨」(Pure Ink)

- 由當代水墨畫家黃琮瑜開發的中國水墨繪畫軟件
- 完全從中國水墨藝術理念出發
- 模擬逼真的水墨擴散效果和國畫筆觸的能力
- 公眾能免費下載使用
- 旨在推廣數字水墨藝術
- 官方網站：<https://www.pureink.org/learningChi.htm>

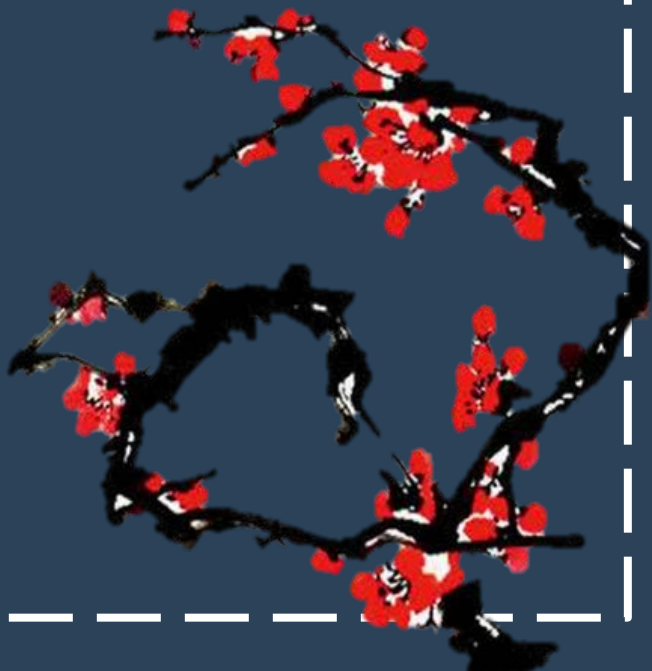
「離心一墨」(Pure Ink)用筆示
範圖片

至現時為止仍只開發電腦版

「離心一墨」
(Pure Ink)
用色示範圖片

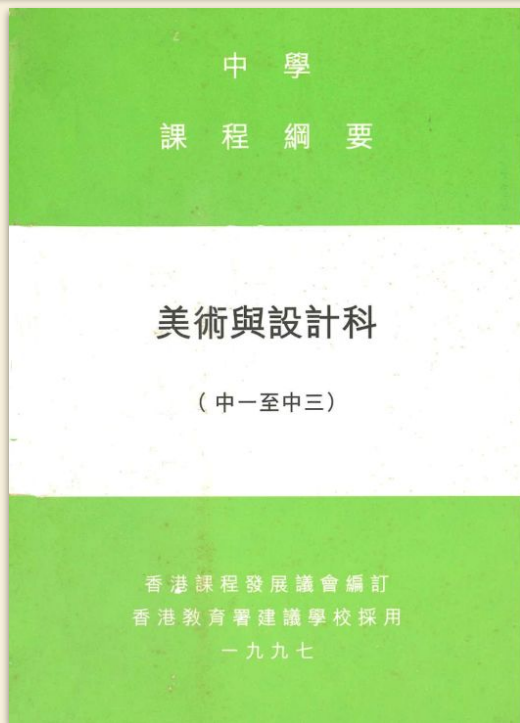
「離心一墨」
(Pure Ink)
示範影片截圖

書法

課程綱要 —— 美術史

香港課程發展議會, 1997。
《中學課程綱要——美術與設計科(中一至中三)》, P.34。

中三 IV 書法

時期/風格	學習重點
1. 商至周朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 甲骨卜辭與金文：占卜及禮祭的書法▪ 書體及風格的演變：由象形至大篆
2. 秦朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 書體一統：由大篆至小篆
3. 漢朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 書體的演變：由篆書至隸書▪ 早期楷書和草書
4. 六朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 書法大師的出現▪ 王羲之及其重要性
5. 唐朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 書法法度的確立▪ 楷書的成熟▪ 草書的革新：狂草
6. 宋朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 強調個人意趣的尚意書風▪ 宮廷書體：「瘦金書」▪ 書法成為文人藝術之一
7. 元朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 復古主義▪ 重新重視晉唐傳統
8. 明至清朝	<ul style="list-style-type: none">▪ 從傳統中尋覓新意▪ 金石學的影響

美術教科書 —— 《美術世界》

《美術世界(中二下)》
2000
黃素蘭

《美術世界(中三下)》
2000
黃素蘭

黃素蘭(2000)。《美術世界(中二下)》。香港：導師出版社。
黃素蘭(2000)。《美術世界(中三下)》。香港：導師出版社。

中國書法種類

甲骨文(商朝)

- 中國現存最早的書法
- 指殷商王室利用龜甲或獸骨進行占卜時，在其上契刻的一種卜辭
- 特色：長短大小不一、結構活潑

金文(西周)

- 屬大篆一類
- 指刻鑄在青銅器上的文字
- 特色：字形多樣化、線條勻稱、結構嚴謹

石鼓文(春秋戰國時代)

- 屬大篆一類
- 中國現存最早的石刻文字
- 特色：結構圓中見方、大小勻稱、排列整齊

小篆(秦朝)

- 小篆是在大篆的基礎上演變而成
- 稱為「小篆」或「秦篆」
- 特色：線條勻稱、轉折，字形修長、排列整齊

隸書(漢朝)

- 漢朝的標準字體
- 特色：字形方扁、筆劃方折、粗細不一
- 特徵：「蠶頭雁尾」

楷書(漢朝、魏晉)

- 始於漢末，發展於魏晉，盛於唐朝
- 特色：筆法規矩工整，撇勒頓挫有序。歐陽詢和顏真卿各具特色

行書(漢朝、魏晉、唐)

- 始於漢朝，則介乎楷書與草書之間，東晉王羲之的行書造詣非常高

草書(漢朝)

- 分為章草、今草及狂草
- 於漢朝出現的章草，具隸書的「蠶頭雁尾」筆法；王羲之父子以楷書筆法書寫的草書，稱為今草；唐張旭、懷素則發展出狂草

中國書法種類

大篆：由於春秋戰國時代諸侯割據，列國的文字各有不同，所以書法史上將它們歸納為大篆。

《祭祀狩獵塗硃牛骨刻辭》(局部)商
中國歷史博物館藏

《祭祀狩獵塗硃牛骨刻辭》(局部)商
中國歷史博物館藏
http://www.shufazidian.com/ziliao_m/41188.html

《毛公鼎》(拓本)(局部)西周
台北故宮博物院藏

《毛公鼎》
(拓本)(局部)
西周
台北故宮博物院藏
<https://images.app.goo.gl/wZw384KpejznKpbEA>

《大孟鼎》
(拓本)(局部)
西周

中國歷史博物館藏
https://www.shufazidian.com/ziliao_m/41585.html

《大孟鼎》(拓本)(局部)西周
中國歷史博物館藏

《石鼓文》(局部)戰國
北京故宮博物院藏

《石鼓文》(局部)戰國
北京故宮博物院藏
<https://www.dpm.org.cn/collection/impres/228598.html>

甲骨文(商朝)

- 中國現存最早的書法
- 指殷商王室利用龜甲或獸骨進行占卜時，在其上契刻的一種卜辭
- 特色：長短大小不一、結構活潑

金文(西周)

- 屬大篆一類
- 指刻鑄在青銅器上的文字
- 由於古代稱銅為金，故稱金文
- 字形多樣化、線條勻稱、結構嚴謹

石鼓文(春秋戰國時代)

- 屬大篆一類
- 中國現存最早的石刻文字
- 因石形像鼓，故稱石鼓文
- 結構圓中見方，大小勻稱及排列整齊

中國書法種類

小篆(秦朝)

《嶧山碑》(臨本)(局部)
秦

- 小篆是在大篆的基礎上演變而成
- 稱為「小篆」或「秦篆」
- 秦始皇統一六國後，命丞相李斯統一書體
- 李斯把當時流行的金文、石鼓文等大篆簡化，統一成為秦朝的字體
- 特色：線條勻稱、轉折，字形修長、排列整齊

《嶧山碑》(臨本)(局部)秦
<https://images.app.goo.gl/nAH8CguQ9UbCJsJt8>

《乙瑛碑》(明拓本)
(局部)東漢
北京故宮博物院藏

隸書(漢朝)

- 漢朝的標準字體
- 民間流行：隸人為了書寫方便，便自創隸書
- 特色：字形方扁、筆劃方折、粗細不一
- 特徵：「蠶頭雁尾」

《乙瑛碑》(明拓本)(局部)東漢
北京故宮博物院藏
<https://www.dpm.org.cn/collection/impres/228529.html>

中國書法種類 —— 楷書

- 由隸書演變過來
- 始於漢末，發展於魏晉，盛於唐朝
- 魏晉時代：楷書顯露瀟灑自然之態
- 唐朝：則把書法立為一門專業
- 特色：規矩工整的筆法，撇勒頓挫有序
- 代表書法家：東晉王羲之、唐朝歐陽詢及顏真卿

顏真卿
《多寶塔碑》(拓本)(局部)
西安碑林藏

<https://images.app.goo.gl/PqP3V1qAAJAT6ne38>

顏真卿
《多寶塔碑》(拓本)(局部)
唐
西安碑林藏

王羲之
《樂毅論》拓本(局部)
晉
北京故宮博物院藏

<https://images.app.goo.gl/CBDnTQ6HinJkS6Qn7>

王羲之
《樂毅論》拓本(局部)
晉
北京故宮博物院藏

篆書

- 主要以中鋒書寫
- 除了線條要**粗幼平均**外，還須注意「**回鋒**」的筆法
- 使起筆和收筆時線條達到圓渾的效果

篆書「一」字中的書寫步驟示範圖片

圖片截取自：黃素蘭(2000)。《美術世界(中二下)》。香港：導師出版社,P. 10。

隸書 —— 「蠶頭雁尾」

- 混合了中鋒和側鋒的筆法
- 步驟：
 1. 起筆時以中鋒把筆毫微微向左下方**按下**，再回鋒（蠶頭）
 2. 然後帶出一條直線
 3. 收筆時以側鋒把筆毫**按下**，再慢慢提起（雁尾）

隸書「一」字中的書寫步驟示範圖片

楷書

- 楷書的「一」字步驟：
 1. 以側鋒起筆
 2. 微微把筆毫向右下方作一小「頓」，然後寫出一條直線
 3. 收筆時須回鋒

楷書「一」字中的書寫步驟示範圖片

圖片截取自：黃素蘭(2000)。《美術世界(中二下)》。香港：導師出版社，P. 11。

楷書 —— 「永字八法」

- 「永」字包含了八種基本筆劃，是學習楷書的基本筆法。

「永」字的筆劃書寫方法圖片

「永」字的八種筆劃書寫方法圖片

圖片截取自：黃素蘭(2000)。《美術世界(中三下)》。香港：導師出版社, P. 76-77。

中國書法種類 —— 行書

- 始於漢朝，在魏晉時代已發展成熟
- 介於楷書與草書之間的書體
- 特色：於楷書基礎上加快行筆，沒有草書那種難辨的草意
- 東晉王羲之及唐朝歐陽詢的行書造詣都十分高

王羲之
《蘭亭序》(神龍本)(局部)
晉
北京故宮博物院藏

王羲之
《蘭亭序》(神龍本)(局部)晉
北京故宮博物院藏
<http://39.96.98.105/collection/handwriting/228277>

歐陽詢
《張翰帖》唐
北京故宮博物院藏

歐陽詢《張翰帖》唐
北京故宮博物院藏
<http://39.96.98.105/collection/handwriting/234567>

中國書法種類 —— 草書

- 分為章草、今草及狂草
- 早於漢朝已出現

章草

- 是早期的草書，始於秦漢年間
- 由草寫的隸書演變而成的標準草書
- 特色：保留隸書筆法的形跡，上下字獨立而基本不連寫

王羲之
《豹奴帖》(局部)
東晉

王羲之《豹奴帖》(局部) 東晉
<https://kknews.cc/zh-hk/culture/mmgv89.html>

今草

- 產生於東漢末，是從章草變化而來
- 東晉王羲之、王獻之父子把楷書的筆法運用於草書中
- 特色：筆勢連綿，極具氣勢

王獻之
《十二割至帖》(拓本)
(局部)
東晉

王獻之
《十二割至帖》(拓本)
(局部) 東晉
<https://kknews.cc/zh-hk/culture/oxbxn4q.html>

狂草

- 由張旭、懷素改革並發展
- 特色：筆勢相連而圓轉，字形狂放多變，形成「一筆書」

懷素
《自敘帖(之二)》(局部)
唐
台北故宮博物院藏

懷素《自敘帖(之二)》(局部) 唐
台北故宮博物院藏
https://theme.npm.edu.tw/selection/Article.aspx?sNo=04001007#inline_content_intro

中國書法

《書法知識比賽_歐陽詢九成宮醴泉銘》影片截圖

《書法知識比賽_歐陽詢九
成宮醴泉銘》

<https://drive.google.com/file/d/1A03GoGDCsILM-38DBjIOscFYm4MGk0uz/view>

中國書法

《寫歐陽詢九成宮醴泉銘比賽》影片截圖

《寫歐陽詢九成宮醴泉銘比賽》

<https://drive.google.com/file/d/1zuv1gTfzfm2DCLHjLWcSUndMxxqtVrX/view?usp=sharing>

中國書法 —— 字體

瘦金體

- 是宋朝皇帝宋徽宗獨創的風格
- 特色：字形細長，筆劃瘦勁挺拔

宋徽宗
《牡丹詩帖》
宋朝
台北故宮博物院藏

宋徽宗《牡丹詩帖》宋朝 台北故宮博物院藏
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/30836071>

趙體

- 元朝趙孟頫為「二王」(王羲之、王獻之)的書法所起名
- 趙孟頫認為「二王」的書法具瀟灑之美，故醉心於形態結構的研習
- 其字體具有雅娟秀潤的特色，因此被稱為「趙體」

王羲之
《蘭亭序》(神龍本)(局部)
晉
北京故宮博物院藏

王羲之《蘭亭序》(神龍本)(局部)晉 北京故宮博物院藏
<http://39.96.98.105/collection/handwriting/228277>

現代書法

- 藝術家多以西方的視覺藝術或探索的形式來改良中國的書法藝術
- 對比傳統書法，現代書法中展示藝術家不同的創意及情感，以字體形態、書寫地方等都有一種全新的展示
- 代表藝術家：郭孟浩(蛙王)、徐冰、曾灶財

郭孟浩(蛙王)

郭孟浩
《Love Live Fun》
2015

郭孟浩
《Love Live Fun》
2015
chrome-extension://efaidnbmnfnlbbbapblcagjgclcfndmkaj/https://hk.art.museum/Archive/resource/s/S_KWOK_Mang-ho_Artist_Introduction_CHIN.pdf

徐冰

徐冰
《新英文書法—兒歌六：貓
咪和小提琴》
2003

徐冰《新英文書法—兒歌六：貓咪和小提琴》2003
<https://ravenel.com/catalotsIn/ec09b17c-c2ea-493c-b5d8-e97521cb9ca6>

曾灶財

曾灶財
《曾書》
2003

曾灶財《曾書》2003
<https://www.cguardian.com.hk/tc/auction/auction-details.php?id=188699>

現代書法 —— 郭孟浩(蛙王)

郭孟浩(蛙王)

用水墨技法**同時書寫中文和英文**，
表面上是創造全新文字，實際上是
畫了一幅中英夾雜的「水墨畫」

郭孟浩
《Love Live Fun》
2015

郭孟浩
《Love Live Fun》2015
chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjcglicle
findmkaj/https://hk.art.museum/Archive/resour
ces/S_KWOK_Mang-ho_Artist_Introduction_C
HIN.pdf

《郭孟浩活動教學建議》
香港藝術館

《郭孟浩活動教學建議》
香港藝術館
chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjcgliclefindm
kaj/https://hk.art.museum/Archive/resources/S_KWO
K_Mang-ho_Suggested_Class_Activities_CHIN.pdf

《香港藝術館教育資料網站》
網站截圖

香港藝術館教育資料網站

- 香港藝術館會定期提供不少教學資源以教育大眾
- 近年開始發展有關中國及香港水墨畫家的資訊及視頻，包括丁衍庸、林風眠、吳冠中等
- 公眾能免費下載及參閱
- 網站

: <https://hk.art.museum/tc/web/ma/resources/archive/education-resources/resources.html>

現代書法 —— 徐冰

徐冰
《英文方塊字書法字母
設計手稿》1994
(共14張)

徐冰《英文方塊字書法字母設計手稿》1994 (共14張)

<https://www.zens.asia/dongtai/175.html>

徐冰
《新英文書法—兒歌六：
貓咪和小提琴》
2003

徐冰《新英文書法—兒歌六：貓咪和小提琴》2003

<https://ravenel.com/cata/lotsln/ec09b17c-c2ea-493c-b5d8-e97521cb9ca6>

仿照漢字結構將英文 26 個字母重新組合，
創造性地將漢字書法與英文字母相互結合

學生作品攝於2023年3月27日
賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)
特殊學校學生作品展覽「我們的藝術小平台」

學生範作

學生作品攝於2023年3月27日
賽馬會創意藝術中心 (JCCAC)
特殊學校學生作品展覽「我們的藝術小平台」

現代書法 —— 曾灶財

- 1921-2007
- 是香港一名街頭塗鴉者
- 稱號：「九龍皇帝」
- 喜歡在公眾地方用毛筆書寫中文字

曾灶財
《曾書》
2003

曾灶財《曾書》2003

<https://www.cguardian.com.hk/tc/auction/auction-details.php?id=188699>

單元三
「文字的裝置」
學生作品

黃素蘭(2017)《生活創意——教材設計比賽》

<https://www.hksea.org.hk/reference>

黃素蘭
2017
《生活創意——教
材設計比賽》

《生活創意——
教材設計比賽》
單元三
「文字的裝置」

單元三
「文字的裝置」
學生作品