

作者簡介

林素玟，一九六六年生，台灣省基隆市人。國立台灣師範大學國文研究所博士，曾任華梵大學中文系主任，現任華梵大學中文系專任副教授。研究領域主要在中國美學及禮學，近年來更關注於從美學的角度作中國身體文化的治療探究，亟思建立審美治療學理論。著有《《禮記》人文美學探究》專書，以及〈儀式、審美與治療——《禮記·樂記》的審美治療〉、〈台灣的文學美學研究〉、〈台灣的文學批評與批評家〉等單篇論文。

提 要

中國藝術演變的規律，大抵有詩歌化的傾向。其中最典型、詩化最顯著的，要屬繪畫理論的發展。繪畫理論在北宋之前，仍不脫離寫實的範疇；北宋以後，由於詩歌的創作觀及審美經驗進入了繪畫理論的系統中，使得繪畫理論的發展，正逐步地朝著詩歌的美學典範中過渡，直到晚明文人畫思想集大成者董其昌一出，才確立了畫論詩化的體系。

本論文針對晚明繪畫理論所採取的方法，乃是以美學研究為主要進路，研究中國詩與畫的關係，並從繪畫理論進行考察，主要重點有四：第一部份在處理晚明「畫譜類」書目出現的意義、詩化的過程、媒材工具的本質超越、詩化後的繪畫美學觀；第二部份經由江南藝術風尚的分析、文字崇拜的現象、文人生活態度及禪悅之風的瞭解，來說明畫論詩化的社會基礎；第三部份考察宋元以來詩畫同源的意識，以及畫論上南北分宗說來追溯晚明畫論詩化的理論基礎；第四部份則從分宗說的背後立場、繪畫本身演變的規律、以及言、意、象之辨的討論，來反思畫論詩化的歷史困境。

目 錄

第一章 緒 論	1
第一節 研究命題的成立	1
第二節 以往研究成果的檢討	5
第三節 研究方法的運用	10
第二章 畫論的詩化	13
第一節 畫譜類的出現	14
第二節 詩化的過程	25
第三節 工具本質的超越	31
一、由「繪」到「寫」	34
二、靈感說	36
三、規範性的超越	39
第四節 詩化的美學觀	41
一、氣 韻	41
二、簡 淡	44
三、墨 戲	46
第三章 畫論詩化的社會條件	51
第一節 江南的藝術風尚	53
第二節 文字崇拜的傳統	62
第三節 文人的禪悅之風	72
第四章 畫論詩化的理論基礎	83
第一節 宋元詩畫同源的意識	84
第二節 南北分宗與頓悟之旨	94
第五章 畫論詩化的反思	101
第一節 分宗說的迷思	102
第二節 藝術演變的規律	108
第三節 言、意、象之辨	113
第六章 結論與展望	121
參考書目	129