

藝術經典：中國藝術名品

課程大綱

一一二學年度上學期

課號：11210GEC 131100 (通識核心向度三 藝術與文學 核心課程)

上課時間：W3W4Wn

教室：教育館 313

授課教師：馬孟晶

研究室：教育館 223 分機：42841

E-mail: mcma@mx.nthu.edu.tw

助教：許振霖

E-mail: hiichingling@hotmail.com

一、課程說明：

提到中國藝術時，你會想到什麼？青花瓷、翠玉白菜？或是兵馬俑、赤壁賦、蘭亭序？翠玉白菜堪稱故宮最具人氣的展品，但對於玉器的鑑賞與收藏在中國以外並非如此盛行，這種對玉器的喜好是從何時開始的？反過來說，中國的青花瓷曾經是讓歐洲皇室為之瘋狂的收藏品，也是全球貿易中的重要商品，它是如何席捲全球的？王羲之《蘭亭序》究竟有甚麼千古難解之謎，到近日還能啟發出《蘭亭序密碼》這樣的懸疑小說？為何東晉的書法作品成為唐代人競相摹寫的對象？即使原件已經不存，透過各種複製品仍能持續影響後世？

本課程將精選中國藝術史上的重要經典，依時代順序每周介紹一件或一類作品，內容將涵蓋玉器、青銅器、雕塑、佛教壁畫、書法、繪畫、陶瓷等不同媒材，目的在於透過個別作品的欣賞、製作技術的介紹、藝術家風格及流派的探討、以及時代氛圍與社會文化背景之分析，使學生對中國藝術的豐富表現，和其背後所蘊含的文化意涵獲得基本的認識；透過對於相關書籍、博物館、及網路資源的介紹，也希望讓同學得到進一步探索的方向指引。

每周課程內容有三個向度：

1. 討論該件(類)作品的源流、產生、構成、獨創性，以及作為重要經典，如何恆久流傳與影響後世；
2. 分析該作品誕生的社會文化環境與歷史條件，以期更為深入理解其文化內涵；
3. 透過作品介紹一個藝術史中的概念、主題、或與其他領域的交集，做為跨學科或跨文化思考的基礎。

二、教學方式：

1. 以 PowerPoint 圖像、網路資源、複製品、與影片配合講課為主，參考文獻則提供深入瞭解的基礎。
2. 透過作品之形式風格比較，帶領培養具體觀察分析作品的的能力。
3. 帶領參觀博物館的展覽，除可與作品有實際的第一手接觸，針對作品的報告可訓練學生形式分析、思考、與寫作的的能力，也可藉以思考策展形式呈現的各種可能性與需要考慮的因素。(本學期將安排參觀故宮)
4. 期末報告採分組共同選題寫作，鼓勵採用策展的方式呈現，與期中博物館參觀互相呼應，也更能發揮創意。
5. 生成式人工智慧倫理聲明: 禁止使用

因本課程內容在生成式人工智慧程式中尚有許多錯誤，授課教師認為此課程中不宜使用生成式人工智慧。根據本校規範，修讀本課程之學生不得繳交使用生成式人工智慧所產出之作業，報告，或個人心得。凡修讀之學生，即視同同意以上倫理聲明。

三、課程資料：

eeClass 數位學習系統上有課程相關資料及講義，請參閱!
每周一上課 PPT 會上傳到數位平台上，以便參考。

四、成績考核：

1. 課堂出席：10%
未能出席上課者必須事先以定式請假單向助教請假，且需有正當理由。點名 3 次(含)以上未到，平時分數歸零。
2. 小組辯論：10%
全班分組後分 3-4 周針對預選主題討論各自特色優勢，並由同學票選勝出者。
3. 期中故宮參觀作品分析報告：20%
本學期將到故宮實地參訪。請選取展出的 1-2 件作品，描述其形式、分析其特色，可選擇從製作方式、風格特性、使用脈絡、與生產背景等角度，探討其在中國藝術史上的重要性。約 1200 字。
4. 後代或當代作品中的古典因素報告：20%
尋找後代受前代經典作品影響之作品，或是當代作品中的中國傳統視覺藝術因素，可以是視覺藝術、動漫、影片或其他視覺性創作形式，探討所使用的傳統來源為何，如何轉化，評估成功與否。約 1500 字。
5. 期末分組策展或主題報告：40% (口頭報告及書面報告各佔 20%)
全班分組，從本學期上課所討論的範圍中自行取材發想。

五、預定教學進度：

第一週 課程概論與介紹

課程概述、介紹經典與傳承的概念、與探索中國藝術史之資源。

第二週 良渚玉器

相關議題：考古與藝術

第三週 殷墟青銅器

相關議題：技術與藝術

第四週 東晉王羲之〈蘭亭序〉

相關議題：複製

第五週 宋郭熙〈早春圖〉

相關議題：再現自然

初步預計周末參觀故宮

第六週 汝窯與青瓷

相關議題：皇室品味與贊助

第七週 宋蘇軾〈赤壁賦〉

相關議題：文人、文學、與藝術

第八週 元黃公望 富春山居

相關議題：收藏與流傳

第九週 青花瓷

相關議題：全球貿易

第十週 秦兵馬俑

相關議題：墓葬與死後世界

第十一週 敦煌佛教藝術 I

相關議題：宗教與藝術

指定閱讀：

薄松年編著，《中國藝術史》，頁 42-43; 60-63。

李玉珉，《中國佛教美術史》，頁 60-65; 89-95; 136-149; 166-169。

延伸閱讀：芮樂偉·韓森著，吳國聖等譯，《絲路新史》，頁 213-250。

第十二週 敦煌佛教藝術 II

第十三週 明陳洪綬《西廂記》插圖版畫

相關議題：敘事

第十四週 本學期周末出外參訪，本週不上課，請好好準備期末報告

第十五週 分組報告 I

第十六週 分組報告 II

(本課程上課時數約等於十六周，將提供期末報告額外進行小組指導之時數。)

六、主要參考書目：

通史

- 王伯敏，《中國美術通史》，濟南：山東教育出版社，1995。
石守謙主編，《導讀故宮》，台北：國立故宮博物院，2005。
杜樸，張欣譯，《中國藝術與文化》，北京：北京聯合出版公司，2014。
《物華天寶：導讀新故宮》，台北：國立故宮博物院，2007。
楊新、班宗華等，《中國繪畫三千年》，台北市：聯經，1998。
蘇立文著、曾培、王寶蓮譯，《中國藝術史》，臺北市：南天，1985。
薄松年編著，《中國藝術史》，臺北市：聯經，2006。

專論

- 卜正民(Timothy Brook)，《維梅爾的帽子：從一幅畫看十七世紀全球貿易》，台北：聯經，2009。
王惠民，《三危佛光：莫高窟的營建》，蘭州：甘肅教育，2007。
中國硅酸鹽學會，《中國陶瓷史》，北京：文物出版社，1982年。
石守謙編著，《中國古代繪畫名品》，台北：雄獅圖書公司，1986年。
李玉珉，《中國佛教美術史》增訂二版，臺北：三民出版，2022。
吳來明等，《雄奇寶器：古代青銅鑄造術》，文物，2008。
何傳馨，《晉唐法書名蹟》，台北：國立故宮博物院，2008。
何傳馨，《山水合璧：黃公望與富春山居圖特展》，台北：國立故宮博物院，2011。
余珮瑾，《大觀：北宋汝窯特展》，台北：國立故宮博物院，2006。
芮樂偉·韓森(Valerie Hassen)著，吳國聖等譯，《絲路新史》，台北：麥田，2015。
羅伯特·芬雷(Robert Finlay)著，鄭明萱譯，《青花瓷的故事》，台北：貓頭鷹，2011。
高明一，《中國書法簡明史》，台北：雄獅美術，2009。
高居翰(James Cahill)著、李渝譯，《中國繪畫史》，台北：雄獅，1984再版。
許郭璜，《李郭山水畫系特展》，台北：國立故宮博物院，1999。
許媛婷主編，《匠心筆蘊：院藏明清版畫特展》，台北：國立故宮博物院，2015。
陳克倫等，《泱泱瓷國：古代瓷器製作術》，文物，2008。
雷德侯(Lothar Ledderose)著，張總等譯，《萬物：中國藝術中的模件化和規模化生產》，北京：三聯書店，2005。
賴毓芝主編，《物見：48位物件的閱讀者，與他們所見的世界》，台北：遠足文化，2022。
顏娟英等，《寫給大家的佛教美術》，台北：東華，1992。
《捲起千堆雪：赤壁文物特展》，台北：國立故宮博物院，2009。

圖版專書與參考用書：

- 《中國考古文物之美》，北京：文物出版社台北：錦繡出版社，1994。
《中國美術全集》，台北：錦繡出版社，1989-。
《中國書法史》，南京：江蘇教育，2002。
中國玉器全集編委會，《中國玉器全集》，台北：錦繡，1996。
中國書法全集編委會，《中國書法全集》，北京：榮寶齋，2002。
文史哲出版社編輯，《中國美術家人名辭典》，台北：文史哲出版社，1982。
中國古代書畫鑑定組編，《中國古代書畫圖目》，北京：文物出版社，1986-。
世界美術編集部編，《世界美術大全集 東洋篇》，東京，小學館，1997-2001。
江兆申編，《故宮藏畫大系》，台北：國立故宮博物院，1993。
吳山主編，《中國工藝美術大辭典》，台北：雄獅出版公司，1991。
故宮博物院編，《故宮書畫圖錄》，台北市：國立故宮博物院。1-32 冊。
黃貞燕，《中國美術備忘錄》，台北：石頭出版公司，1997 初版，2007 修訂版。

網路資源及其應用：

國立故宮博物院:

- * 故宮 e 學園之青銅器數位課程
(http://npm.nchc.org.tw/el_1.aspx)
- * 「筆墨行旅」之〈繪畫篇〉及〈書法篇〉。
(如 <http://npm.nchc.org.tw/newest.aspx?vid=67>)
- * 文物(器物與書畫)圖檔與資訊查詢下載
(<http://theme.npm.edu.tw/opendata/Article.aspx?sNo=02000019>)

主要參考影音材料：

- 《兩岸故宮》，NHK，1996。
《故宮》，北京中央電視台，2005。
《考古中國》，北京中國國際電視總公司，2007。
《世界陶瓷紀行》，韓國中央電視台，2014。
《對焦國寶》，公共電視，2014。