

國立清華大學課程大綱【格式】

<1011025 版>

科號	131700	組別		學分	2	人數限制	70
上課時間	T56			教室	教 314		
科目中文名稱	藝術經典：中國陶瓷的藝術與科學						
科目英文名稱	Art Classics: The Art and Science of Chinese Ceramics						
任課教師	楊美莉						
擋修科目	NA			擋修分數	NA		

請勾選	此科目對應之系所課程規畫所欲培養之核心能力 Core capability to be cultivated by this course	權重（百分比） Percentage
<input type="checkbox"/>	自我瞭解與溝通表達 Self-awareness, expressions & communication	<input type="checkbox"/> %
x	邏輯推理與批判思考能力 Logical reasoning & critical thinking	10%
x	科學思維與反思 Scientific thinking & reflection	10%
x	藝術與人文涵養 Aesthetic & humanistic literacy	70%
<input type="checkbox"/>	資訊科技與媒體素養 Information technology & media literacy	<input type="checkbox"/> %
x	多元觀點與社會實踐 Diverse views & social practices	10%

一、課程說明	中國瓷器享譽全球，尤其是宋瓷，被西方藝術史家讚賞為全人類工藝文明的極致。本課程聚焦在宋單色瓷、元明青花的技術和藝術。結合現代科學、藝術史、人類學的方法，解讀古代陶瓷精品的製作技術以及藝術。用一個更寬廣的、跨領域的角度了解、欣賞陶瓷的藝術。這是一個很不一樣的陶瓷美學課程，我們不止欣賞陶瓷的造型、裝飾，我們更強調呈現微妙變化的釉色的窯火科學和藝術。整個課程內容，將以深入淺出的科學和美學的知識教授，務必使不同背景的學生可以理解，並培養學生對陶瓷藝術深刻的印象和興趣。
二、指定用書	本課程並無特定教科書，但每週會由老師指定相關的閱讀文章，文章(PDF)將會上傳至數位學習平台(E-Learning)。另外，也會提供更多相關的參考書籍或文章，(參見下列) 有興趣的學生可以延伸閱讀，或與老師討論。
三、參考書籍	與本課程相關的參考書及文章甚多，參見下列 參考書籍和文章
四、教學方式	用 PowerPoint 講述，適時輔以實際標本(主要為瓷片)觀摩。在講述每一單元後，將要求學生閱讀相關的文章或書。學期的最後一週，鼓勵學生作 Presentation (自由參加，可以自己決定題目，或與教師討論可能的題目)。授課的 PowerPoint 內容將以 PPT 形式於課前放於教學平台，另外，每週指定閱讀文章也同時以 PDF 檔放在該平台。
五、教學進度	見下表
六、成績考核	<ol style="list-style-type: none"> 1. 二次筆測 (期中、期末考) 各佔 30% (共 60%)，主要考核學生對上課內容、閱讀文章內容了解的程度。 2. 三次平時考 (參見課程進度表) 各佔 10% (共 30%)，以分組討論 (可 open books) 的方式，由教師提供作品圖片，學生鑑賞和討論他們的藝術風格。主要考核學生欣賞和鑑賞陶瓷品及其藝術風格的能力，以及團隊合作的精神。 3. 學生出席和平常表現佔 10%。全學期曠課達六次，該學期不予成績。 4. 學生的 presentation，自由選擇參加與否(名額有限，需要事先登記)，是額外的分數，佔 5%，評分由學生和老師共同執行。
七、講義位址 http://	http://elearn.nthu.edu.tw

Syllabus – The Art and Science of Chinese Ceramics

週	16 週課程主題	參考閱讀 **
1	導論 – 現代科學與技術&古代陶瓷	A7; B23
2	燒瓷技術(一) – 材料性質、製作技術 – 泥和釉的性質，傳統的成型、上釉	A1; A2; B3;
3	燒瓷技術(二) – 窯的結構 & 窯燒技術 – 燃料以及溫度、空氣的控制等	A1; B19; B35
4	灰釉瓷 vs. 鉛釉瓷 – 漢-唐	B2; B10; B16; B22; B8; B11; B21
5	宋瓷 (1) 白瓷 -- 邢窑、定窑 – 北方系	A4; B25; B29; B32
6	宋瓷 (2) 白瓷、青瓷 -- 磁州窑、耀州窑 – 北方系	B24; B30; B36; B38 Quiz 1
7	宋瓷 (3) 青瓷 -- 鈞窑、汝窑 – 北方系	B18; B32; B33
8	期中考	
9	宋瓷 (4) 青瓷 -- 官窑、龍泉窑 – 南方系	A8; B5; B9; B19; B28
10	宋-元 – 景德鎮青白瓷-青花瓷 – 技術的轉變	A9 Quiz 2
11	青花瓷 (1) – 初創 – 蒙元統治下的東西技術和藝術的交流 *影片欣賞-青花的世界之旅	B6; B26; A11; A9
12	青花瓷 (2) – 從青花的發展以及鬪彩、五彩瓷開創 – 明代青花瓷的官窯之路	B34; B7; B14; B15; B37; A9
13	青花瓷、多彩瓷 (3) – 全球的貿易瓷 – 晚明-早清	A11; A12; A9
14	琺瑯彩瓷&粉彩瓷– 西風下的中國瓷器的技術和藝術 & 十八世紀全球色繪瓷的盛況	B1; B4; B15; B20; B27 Quiz 3
15	期末考	
16	總論 學生 presentations	

****每週指定閱讀的文章，教師將上傳該文(PDF)於教學平台。**

參考書籍和文章 (持續更新).

A. BOOKS

A1. Norton, F. H., 1952, *Elements of Ceramics*, Cambridge: Addison-Wesley Press, Inc.

A2. Rye, Owen S., 1981, *Pottery Technology: Principles and Reconstruction*, Washington, D.C.: Taraxacum.

A3. 中國硅酸鹽學會主編，1997，*中國陶瓷史*，北京：文物出版社。

A4. Kerr, Rose, 2004, *Song Dynasty Ceramics*, London: V&A Publications.

- A5. 李家治編，2007，*簡論官、哥二窯：科技研究為官、哥等窯時空定位*，北京：科學出版社。
- A6. 上海科學技術文獻出版社，*古陶瓷科學技術 國際討論會論文集 since 1986-*。
- A7. Yang, Meili, 2016, *Art, Archaeology and Science: An Interdisciplinary Approach to Chinese Archaeological and Artistic Materials*, Sussex: Sussex Academic Press.
- A8. Yang, Meili. 2018. *The Circulation of Elite Longquan Celadon Ceramics from China to Japan: An Interdisciplinary and Cross-Cultural Study*. Brighton: Sussex Academic Press.
- A9. Yang, Meili. 2023. *Blue-and-White Porcelain: Creation, Development and Competition in China, Japan and Europe*. Brighton: Sussex Academic Press.
- A10. 江西省文物考古研究所 景德鎮民窯博物館 編著，2007，*景德鎮湖田窯址 1988-1999 年考古發掘報告*。北京：文物出版社。
- A11. 李仲謀 et al. (eds.). *幽蘭神采 2012 上海元青花國際學術研討會論文集*。上海：上海古籍出版社。
- A12. Woodward, Carolyn Saville. 1974. *Oriental Ceramics at the Cape of Good Hope 1652-1795: An Account of the Porcelain Trade of the Dutch East India Company with Particular Reference to Ceramics with the V.O.C. Monogram, the Cape Market, and South African Collections*. Cape Town; Rotterdam: Balkema A. A.

B. ARTICLES

- B1. Moss, Hugh M., 1969. "Porcelain snuff bottles," in *Chinese Snuff Bottles: 5*, 39-75, Middlesex: Acorn Litho, Feltham.
- B2. 蓑 豐 (Mino, Yutaka), 1986, Introduction to *Ice and Green Clouds: Traditions of Chinese Celadon*, edited by Yutaka Mino and Katherine R. Tsiang, 13-25. Indianapolis: Indianapolis Museum of Art and Indiana University Press.
- B3. 劉良佑，1987，〈陶瓷原料概述〉，in *陶藝學*，台北：幼獅文化事業公司。
- B4. Henderson, Julian, Nigel Wood and Mary Tregear, 1989, "The relationship between glass, enamel and glaze technologies: two case studies," in P. E. McGovern et al (eds.), *Cross-craft and Cross-cultural Interactions in Ceramics*, 315-346, Westerville, OH: The American Ceramic Society, Inc.
- B5. 朱伯謙，1998，〈龍泉窯青瓷概述〉，in *龍泉窯青瓷*，6-23，台北：藝術家出版社。
- B6. 李輝柄，1998，〈青花瓷器的出現及其發展〉，in *中國歷代景德鎮瓷器*，pp.5-8，北京：中國攝影出版。
- B7. 張東，1999，〈萬曆蓮花形盤考〉，《故宮文物月刊》17(2): 12-25.
- B8. 謝明良，2000，〈有關漢代鉛釉陶器的幾個問題〉，in *漢代陶器特展*14-23，高雄市：高市美術館。
- B9. 唐俊杰，2004，〈南宋郊壇下官窯與老虎洞官窯的比較研究〉，in *南宋官窯論文集* 168-199，北京：文物出版社。
- B10. 孫榮華，2004，〈太湖流域浙江東苕溪沿途古窯址調查與思考〉，《故宮文物月刊》251: 44-65.
- B11. 張錯，2004，〈從侍者到保護者：陶俑演變及唐三彩天王的佛教淵源〉，《故宮文物月刊》259:

62-75.

- B12. 李偉東 et al. , 2005, 〈宋代建盞黑釉的顯微結構〉 *古陶瓷科學技術 國際討論會論文集 2005*: 334-352.
- B13. 高阿申、錢偉君, 2005, 〈唐絞胎器的胎、釉和製作工藝研究〉 *古陶瓷科學技術 國際討論會論文集 2005*: 68-76.
- B14. 陸明華, 2005, 〈明代景德鎮官窯瓷部份釉彩工藝述略〉 *古陶瓷科學技術 國際討論會論文集 2005*: 427-436.
- B15. 汪慶正, 2008, 〈景德鎮彩繪瓷器〉, *中國陶瓷研究*, pp. 69-89, 上海: 上海人民出版社。
- B16. 王光堯, 2008, 〈浙江地區原始青瓷窯場與越窯場興衰的社會機制〉, in 2007中國越窯高峰論壇論文集, 沈瓊華主編。北京: 文物出版社。
- B17. 謝明良, 2008, 〈宋吉州窯剪紙漏花碗雜識〉, in *陶瓷手記*, 台北: 允晨出版社。
- B18. 孫新民, 2009, 〈汝窯的發現與研究〉, in *汝窯與張公巷窯出土瓷器153-157*, 北京: 科學出版社。
- B19. 沈岳明, 2009, 〈龍窯生產中的幾個問題〉, *文物 2009(9)*: 55-64.
- B20. 余佩瑾, 2009, 〈從唐英“陶成紀事碑”看雍正官窯的仿古與創新〉, *故宮文物月刊* 319: 64-75.
- B21. 林奕秋, 2009, 〈長沙窯藍釉與銅紅釉器及宗教紋飾: 黑石號沉船的發現〉 *古陶瓷科學技術 國際討論會論文集 2009*: 559-563.
- B22. 董忠耿, 2011, 〈對紹興地區出土戰國原始瓷器的幾點認識〉, *東方博物* 40: 116-122.
- B23. Meili Yang(楊美莉), 2011, “Ancient Chinese shards in the post-war West: Science and Art Perspective,” *The International Journal of the Arts in Society* 6(2): 15-30.
- B24. 高虎、蔡小莉, 2012, 〈洛陽出土宋代珍珠地紋瓷枕〉, *《文物》* 2012(11): 93-96.
- B25. 葉喆民, 2012, 〈唐代北方白瓷與邢窯〉, in *中國邢窯* 238-245, 北京: 中國華僑出版社。
- B26. 黃薇、黃清華, 2012, 〈元青花瓷器早期類型的新發現 – 從實證角度論元青花瓷器的起源〉, *《文物》* 2012(11): 79-88.
- B27. Curtis, Emily Byrne, 2012, 〈耶蘇會士湯執中: 乾隆皇帝宮廷裡的玻璃工匠與植物學家〉, *故宮文物月刊*, 2012(8): 38-45.
- B28. Meili Yang(楊美莉), 2013, “Technological Variations and the Artist’s Intention: Chinese Southern Song Guan Ware Case Study,” *The International Journal of Arts Theory and History* 7(1): 127-142.
- B29. 蔡玫芬, 2013, 〈自然與規範: 宋、金定窯白瓷的風格〉, in *院藏定窯系白瓷特展* 266-290, 台北: 國立故宮博物院。
- B30. 陸明華, 2013, 〈磁州窯瓷器燒造相關問題的認識〉, in *磁州窯瓷器研究*, 北京: 故宮出版社。
- B31. 趙安如, 2013, 〈忍冬瓣瓣禪意深〉, *上海文博* 2013(2): 32-35.
- B32. 森達也 (王淑津譯), 2013, 〈宋代定窯白瓷的歷史定位: 與汝窯南宋官窯之比較視點〉, *故宮文物月刊* 368: 18-29.
- B33. Meili Yang (楊美莉), 2014, “Technology and Art in Society: The Significance of ‘Furnace Transmutation’ in Chinese Song Jun Ware,” *The International Journal of Arts Theory and*

History, 9(1): 11-25.

- B34. 黃蘭茵，2014，〈明永樂青花花卉紋龍耳花澆〉，*故宮文物月刊* 377: 94-104.
- B35. 丁雨，2016，〈宋元時期瓷器裹足支燒工藝淺析〉，*文物* 2016(10): 55-65.
- B36. 陳寧寧，2021，〈略論耀州窯瓷器的外銷〉，*文物春秋* 2021(3): 61-71.
- B37. 高杰，2020，〈瓷僧帽壺源流考〉，*文物* 2020(3): 49-57.
- B38. 劉翔宇，2022，〈宋金時期瓷器水紋裝飾〉，*文物春秋* 2022(4): 30-42.