

藝術經典：中國藝術名品

課程大綱

一一三學年度上學期

課號：11310GEC 131100（通識核心向度三 藝術與文學 核心課程）

上課時間：W7W8W9

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

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。

每周課程內容有四個向度：

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。
4. 此類作品對於後代同類藝術品、或今日跨領域媒材所產生的啟發或影響。

一、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。(本學期預計於某週的週六參觀故宮)
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。

二、課程資料：

1. eeclass 數位學習系統上有課程相關資料及講義，請參閱!!
2. 每周上課 PPT 會在上課之後上傳到數位平台上，以便參考複習。

三、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. 隨堂小考：20%
上課將擇某兩堂課之最後時間，請同學撰寫課上提及兩件作品之分析比較，以作為期中期末作業能力之培養訓練。無需事先準備或記誦，只要專心聽講應能輕鬆寫出答案。
3. 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 1200-2000 字。
4. 期末分組策展或主題報告：50% (口頭報告及書面報告各佔 25%)
視修課人數自行分組，全班共 8 組，從本學期上課所討論的範圍中自行取材發想，最後兩週發表口頭報告。

(加分機制: 參觀故宮或其他博物館的相關推薦展覽後，可以撰寫約一頁之心得報告，每篇可為期中報告增加 1-3 分，最多 5 篇。)

四、預定教學進度：

第一週 9/4 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 9/11 良渚玉器

相關議題：考古與藝術

第三週 9/18 殷墟青銅器

相關議題：技術與藝術

第四週 9/25 東晉王羲之〈蘭亭序〉

相關議題：複製

第五週 10/2 宋郭熙〈早春圖〉

相關議題：再現自然

第六週 10/9 汝窯與青瓷

相關議題：皇室品味與贊助

第七週 10/16 宋蘇軾〈赤壁賦〉

相關議題：文人、文學、與藝術

第八週 10/23 青花瓷

相關議題：全球貿易

(預計於本週六參觀故宮)

第九週 10/30 前周末已出外參訪，本週不上課，請好好準備報告

第十週 11/6 全校運動會 停課一日

第十一週 11/13 秦兵馬俑

相關議題：墓葬與死後世界

第十二週 11/20 敦煌佛教藝術

相關議題：宗教與藝術

第十三週 11/27 敦煌佛教藝術 2

第十四週 12/4 明陳洪綬《西廂記》插圖版畫

相關議題：敘事

第十五週 12/11 分組報告 I

第十六週 12/18 分組報告 II

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。

五、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:

- * 「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。