

請尊重智慧財產權使用正版教科書切勿非法影印	
學期	1042
流水號	16002
課號	AR5061
授課教師	周芳美
課程名稱(中文)	近現代中國繪畫專題(一)
課程名稱(英文)	Special Topic in Modern Chinese Painting I
學分	3
課程目標	<p>讓學生對十九、二十世紀初五四運動(1919年)前，整個大中華圈繪畫的發展、畫壇的流變與現代化對中國繪畫的衝擊有個概括的了解。研讀材料包括第一手文獻，訓練同學由原始史料發現問題的能力。</p> <p>整個課程以馬關條約(1895年)為分界點分成兩大部分。第一部分以十八世紀末到對日本甲午戰爭前(1895)，中國思想與藝術界對傳統與外來知識(包括日本)之認知與運用。討論重點將以傳教士的西學與繪畫及日本的藝術如何在中國滲透，中國傳統書畫界如何與</p>

之對應。第二部分以甲午戰後到五四前(1919)，中國藝術家如何以日本為師，企求中國藝術的現代化。此部分將以上海、北京、廣州三地為討論的經線，以中外(主要是透過日本的轉介)藝術的融合與競比過程為緯，問題面向除了西洋和東洋藝術的引進外，亦涉及展示機制的形成和藝術教育的改變

授課內容

1. 炭精畫和肖像

Richard Vinograd, "Facing the Modern: Wu Changshuo and the Spaces of Portraiture," in Xiaoneng Yang ed., *Tracing the Past, Drawing the Future: Master ink Painters in Twentieth-Century China* (Milan: 5 Continents Editions, 2010), pp. 55-71.

2. 外銷瓷

3. 廣東地區外銷畫

(1) 江澄河，〈清代的廣州外銷畫〉。收入氏著，《清代洋畫與廣州品岸》。北京：中華書局，2007，頁127-247。

(2) 莫家詠，〈外銷畫家對西方技法的認知—以香港藝術館館藏為例〉。嶺南畫派紀念館編，《嶺南畫派在上海，國際學術研討會論文集》。廣州：嶺南美術出版社，2013，頁260-275。

(3) Williams, Ifan. "Beauty in Pursuit of Pleasure: 19th-century Chinese Export Watercolours on Pith Depict a Variety of Idealised, Attractive Women," *Apollo* 164.537 (Nov 2006): 58-65.

(4) 劉鳳霞，〈口岸文化—從廣東的隔山畫派及外銷畫到上海的月份牌畫〉。《嶺南畫派在上海，國際學術研討會論文集》(廣州：嶺南美術出版社，2013)，頁242-259。

4. 博物圖

(1) 程美寶，〈復制知識——《國粹學報》博物圖畫的資料來源及其采用之印刷技術〉。《中山大學學報(社會科學版)》，2009年3期，頁95-109。程美寶，〈晚清國學大潮中的博物學知識——論《國粹學報》中的博物圖畫〉。《社會科學》，2006年8期，頁18-31。

(2) 李偉銘，〈舊學新知：博物圖畫與近代寫實主義思潮—以高劍父與日本的關係為中心〉。廣東博物館、天津市藝術博物館、廣東美術館合編，《古道西風：高劍父、劉奎齡、陶冷月；二十世紀早期中國畫家融合中西的求索》。廣西美術出版社，2003。

5. 嶺南畫派初期

(1) Ralph Croizier, *Art and Revolution in Modern China: the Lingnan (Cantonese) School of Painting, 1906-1951*. Berkeley and Los Angeles: U. of California Press, 1988.

(2) 李偉銘〈從折衷派到嶺南畫派〉。見氏著，《圖像與歷史：20世紀中國美術史稿》

(3) 李偉銘〈一劍風華自負奇—重讀何劍士〉。見氏著，《圖像與歷史：20世紀中國美術史稿》。

6. 導讀第一手文獻

1. 外國見聞志

(1) 參考李超，〈納慎阿爾畢覺爾嘎刺里—出使西方的西畫考察〉。《中國早期油畫史》，頁308-316。

- (2) 郭嵩燾，《倫敦與巴黎日記》。
- (3) 康有為，《歐洲十一國遊記二種》。
- (4) (林笛) 黎庶昌，《西洋雜誌》。
- (5) 金城，《十八國遊記》
- (6) 湯姆生(John Thomson)著；徐家寧譯，《中國與中國人影像：英國著名皇家攝影師記錄的晚清帝國 (Illustrations of China and its People)》。香港：香港中和，2013。
- (7) 丁皋，《傳神心領》示意圖。收入《芥子園畫傳》四集。
- (8) 葛元煦，《滬游雜記》。《上海繁昌記》收於《近代中國史料叢刊 三編 第42輯》。
- (9) 王韜，《瀛孺雜誌》。

7. 上海

- (1) 張偉、張曉依，《遙望土山灣——追尋消逝的文脈》。上海：同濟大學出版社，2012。
- (2) Jonathan Hay, "Notes on Chinese Photography and Advertising in Late Nineteenth-Century Shanghai," in Jason Kuo, pp. 95-119.
- (3) Britta Erickson, "Uncommon Themes and Uncommon Subject Matters in Ren Xiong's Album after Poems by Yao Xie," in Jason Kuo pp. 29-54
- (4) Roberta Wue, "Deliberate Looks : Ren Bonian's 1888 Album of Women," in Jason Kuo, pp. 55-77.
- (5) 楊佳玲，〈參、真相的追尋——任伯年肖像畫的傳統元素〉，〈從芥子園到土山灣——伯年肖像畫裡的外國元素〉。氏著，《畫夢上海：任伯年的筆墨世界》。臺北市：典藏藝術家，2011，頁121-190。

8. 印刷

- (1) 張秀民，韓琦增訂，《中國印刷史》，浙江：古籍出版社，2006，頁403-474。
- (2) 王爾敏，〈中國近代知識普及化傳播之圖說形式：以點石齋畫報為例〉，《中央研究院近代史研究所集刊》第19期(1980)，頁135-172。
- (3) The Hub of the Wheel": Commerce, Technology, and Organizational Innovation in Shanghai's New-Style Publishing World, 1876-c. 1911" Reed, Christopher. Gutenberg in Shanghai: Chinese Print Capitalism, 1876-1937. Hawaii University Press, 2005. Chapter 4. (學校ebrey 電子書)
- (4) Kuiyi Shen, "Patronage and the Beginning of a Modern Art World in late Qing Shanghai," in Jason Kuo, pp. 13-27.

教科書/參考書

- 李偉銘，《圖像與歷史：20世紀中國美術史稿》。北京：中國人民大學出版社，2005。
- 李超，《中國早期油畫史》。上海：上海書畫，2004。
- 李鑄晉、萬青力，《中國現代繪畫史——晚清之部 1840-1911》。台北市：石頭出版社，1997。
- 阮榮春、胡光華，《中國近代美術史(1911-1949)》。台北：商務印書館，1997。
- 周策縱原著，楊默夫編譯，《五四運動史》。台北：龍田出版社，1984。

	<p>莊申，《從白紙到白銀：清末廣東書畫創作與收藏史》上下兩冊。台北：東大圖書股份有限公司，1997。</p> <p>許志浩，《1911-1949中國美術期刊過眼錄》。上海：書畫出版社，1992。</p> <p>萬青力，《並非衰落的百年：十九世紀中國繪畫史》。台北市：雄獅，2005。</p> <p>熊月之，《西學東漸與晚清社會》。上海：人民，1995。</p> <p>鄭師渠，《國粹、國學、國魂：晚清國粹派文化思想研究》。台北：文津，1992。</p> <p>嶺南畫派紀念館編，《嶺南畫派在上海，國際學術研討會論文集》。廣州：嶺南美術出版社，2013。</p> <p>蘇精，《馬禮遜與中文印刷出版》。台北：學生書局，2000。</p> <p>鶴田武良，《中國近代美術大事年表》。和泉市久保物記念美術館，1997。</p> <p>《近代中國思想人物論》系列，收於《學術叢書》。台北市：時報文化，1985。</p> <p>《中國近現代名家畫集》，一套，台北：錦繡出版社。</p> <p>《巨匠中國美術週刊》，一套，台北：錦繡出版社。</p> <p>《點石齋畫報》</p> <p>《申報》</p> <p>其他晚清民初時期畫報。</p>
授課方式	講授 研討
評量配分比重	論文和文獻導讀共30%，期末圖版比較20% (與課堂討論內容相配者才能得高分)，期末書面報告50%。
辦公時間	星期四 14:00~15:30，另約時間
課程領域	亞洲藝術史
跨系	N/A

課程
領域

系所核心能力	強度指數	評量方式
專業知能	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),出席/課堂表現,
邏輯與批判能力	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),
語文表達與溝通	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),
多元與國際視野	(4) 高	專題研究報告(書面),
自主學習	(4) 高	專題研究報告(書面),出席/課堂表現,
統合與創新能力	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),