

請尊重智慧財產權使用正版教科書切勿非法影印	
學期	1051
流水號	16005
課號	AR5067
授課教師	周芳美
課程名稱(中文)	近現代中國繪畫專題(二)
課程名稱(英文)	Special Topic in Modern Chinese Painting II
學分	3
課程目標	本學期本課程研討的重心為二十世紀初西方藝術(包含經由日本者)傳入中國後，對於中國純藝術和通俗藝術的影響。課程的設計以案例的研讀和分析為主，而非通史式的講授。主要研討的範圍為：西畫的發展、攝影、國畫的改良、木刻藝術和平面商業設計(月份牌、煙畫、封面書扉、圖案)等。選讀的文獻為第一手和第二手。分析的重點為：(1) 比較中國的作品是直接挪用外國的元素或是有加入新成份的改造；(2) 探討不同類型的平面創作在民國時期推廣的過程；(3) 背後社會文化成因的變動。
授課內容	<p>9月12日 課程簡介, 重要資料庫介紹 原建於1880年紐約辦公大樓，現改為Beekman旅館。 https://www.theguardian.com/us-news/gallery/2016/aug/28/inside-new-york-beekman-hotel-in-pictures 上海滙中飯店(和平飯店南樓)1908年 http://www.archives.sh.cn/shjy/shzg/201212/t20121210_37468.html 卓別林1920年代好萊塢的房子：摩洛哥式新藝術房子。 上海沙遜重建新樓(和平飯店北樓)1929年 http://www.shtong.gov.cn/node2/node71994/node81772/node81774/node81784/userobject1ai108927.html 裝飾藝術和美國芝加哥學派立面設計。</p> <p>9月19日 民國時期西畫教育的改革 魯迅，〈擬播布美術意見書〉，1913。收入《二十世紀中國美術文選》上，頁10-14。 蔡元培，〈以美育代宗教說〉，1917。原載《新青年》，3卷6號，1917年8月。收入《二十世紀中國美術文選》上，頁</p>

15-19。

劉海粟，〈畫學上必要之點〉。1919。原載《美術雜誌》，第2期(1919)。收入《二十世紀中國美術文選》上，頁31-35。

蔡元培，〈在北京大學畫法研究會上的演說〉，1919。原載《北京大學月刊》及《繪學雜誌》，1919年10月25日。收入《二十世紀中國美術文選》上，頁36-37。

汪亞塵，〈四十自述〉，《文藝茶話》第二卷三期(1933，10月)。收入王震、榮君立編，《汪亞塵藝術文集》(上海：上海書畫出版社，1990)，頁1-11。

9月26日

潘耀昌，《中國近現代美術教育史》(杭州：中國美術學院，2002)。讀第二章，〈20世紀初期的師範美術教育〉；第三章，〈早期的私立美術專門學校〉；第四章，〈國立美術專科學校的建立〉；第五章，〈業餘美術教育〉。

Jane Zheng, "Private Tutorial Art Schools in the Shanghai Market Economy: The Shanghai Art School, 1913-1919." *Modern China*, Vol. 35.3 (May, 2009), pp. 313-343.

月份牌

Laing, Ellen Johnston. *Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early-Twentieth-Century Shanghai*. 讀Chapt. 4 "Early Calendar Posters and Zhang Zhiying," 79-93;

10月3日

Laing, Ellen Johnston. *Selling Happiness*. Chapt. 5 "Shanghai Beauties and Fresh Starts in the Second Decade of the Twentieth Century: Zhou Muqiao," 95-113. Chapt. 6 "New Techniques and Themes: Zheng Mantuo and Xu Yongqing," 115-137. Chapt. 7 "Newspaper Advertisements, Advertisement Calendar Posters and Chinese Paintings : Xie Zhiguang," 139-170;

同時可參考：

吳昊等人編，《都會摩登：月份牌1910s-1930》。香港：三聯書店，1994。中大圖書館964 2660。

吳昊，《中國婦女服飾與身體革命. 1911-1935》。上海：東方出版社，2008。陽明圖書館

Hoover Institute 辛亥革命海報展 <http://www.hoover.org/research/revolutionary-republic>

Barlow, Tani E. "Buying in: Advertising and the Sexy Modern Girl Icon in Shanghai in the 1920s and 1930s," in the *Modern Girl Around the World Research Group, The Modern Girl around the World: Consumption, Modernity, and Globalization*. Durham: Duke University Press, 2008.

10月17日

Dal Lago, Francesca. "How 'Modern' Was the Modern Woman? Crossed Legs and Modernity in 1930s Shanghai Calendar Posters, Pictorial Magazines, and Cartoons." *Visualizing Beauty: Gender and Ideology in Modern East Asia*. Ed. Aida Yuen, ed. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2012. 45-61.

龔建培，〈觀念傳達與生活方式的互動呈現—論月份牌繪畫與民國女性服飾時尚及生活方式〉。收入關山月美術館、中央美術學院編著，《20世紀中國平面設計文獻集》。南寧：廣西美術，2012，頁117-139。

煙畫

<http://www.tobaccochina.com/zt/picture/index.html>

<http://big5.chinanews.com:89/gate/big5/www.sh.chinanews.com/pageurl/201311111123137.html>

10月24日

孫麗瑩，〈1920年代上海的畫家_知識份子與裸體視覺文化——以張競生〈裸體研究〉為中心〉。《清華中文學報》，第10期(2013年12月)，頁287-340。

Waara, Carrie. "The Bare Truth Nudes, Sex, and the Modernization Project in Shanghai Pictorials." In Kuo, Jason C. ed. *Visual Culture in Shanghai 1850s-1930s*. Washington, D.C.: New Academia Publishing, 2007, 163-203.

封面書扉設計

推展通俗藝術的文藝人士舉例

李婷，《插圖萬象：民國書籍插畫藝術研究》。上海：上海錦繡文章，2012。讀〈三、文人的創作群體〉，頁19-26。

Minick, Scott and Jiao Ping. *Chinese Graphic Design in the Twentieth Century*. 讀 Chapt. 2 "May Fourth and the Formative Years," 21-33; Chapt. 3 "The Shanghai Style," 35-53;

10月31日

Minick, Scott and Jiao Ping. *Chinese Graphic Design in the Twentieth Century*. Chapt. 4 "The Progressive Movement," 55-71.

周博，〈平面設計史視野中民國期刊〉。收入關山月美術館、中央美術學院編著，《20世紀中國平面設計文獻集》。南寧：廣西美術，2012，頁51-79。

劉紀蕙，〈現代化與國家形式：中國進步刊物插圖的視覺矛盾與文化系統翻譯的問題〉，收入黃克武主編，《畫中有話：近代中國的視覺表述與文化構圖》(台北：中研院近史所，2003)，頁359-393。會議論文全文在

<http://www.srcs.nctu.edu.tw/joyceliu/mworks/mw-interart/NationalistAvantgarde/AvantgardeDiscourse.htm>

11月7日

攝影和攝影畫報

徐希景，〈“消遣”與“自我精神存在”(上)(下)——民國時期“美術攝影”民族風格的探索〉，《中國藝術時空》，2015年1期，頁84-96；2015年02期，頁102-113。(早一點的類似論文，徐希景，〈新文化運動影響下的“美術攝影”〉，《中國攝影家》，2007年11期，頁68-75。)

徐希景，〈陳萬里——中國攝影藝術的拓荒者〉，《中國藝術時空》，2015年1期，頁26-37。

Gu, Yi. "Scientizing Vision in China: Photography, Outdoor Sketching, and the Reinvention of Landscape Perception, 1912-1949." Brown University Dissertation, 2009. 讀Chapt. 3 "To Frame a View: Composition, Perspective, and the Limits of Vision," 102-139. 相似的論點見其研討會發表之論文：顧伊，〈民國時期的“黃山熱”：攝影、光視學和國畫復活運動〉，《國畫復活運動與廣東中國畫國際學術研討會論文集》，廣州：嶺南畫派紀念館，2013，頁96-118。

顧錚，〈離攝影真諦最近的——論陶冷月的攝影實踐〉，《中國攝影》，2015.12，頁22-55(正文不到10頁，大部分為圖版)。

王躍年，〈論民國時期平面媒體設計藝術對演進——以攝影畫報《真相》、《良友》為研究對象〉。關山月美術館、中央美術學院編著，《20世紀中國平面設計文獻集》。南寧：廣西美術，2012，頁80-95。

11月14日

漫畫、插畫、木刻版畫

吉川健一，〈中國近代漫畫：豐子愷與竹久夢二〉，《二十一世紀雙月刊》，2000年12月，頁100-106。

http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/issue/articles/062_000919.pdf 同文可見吉川健一，〈豐子愷繪畫新探〉，《藝術家》，313期(2001)，頁400-411。

Pan, Lynn. *Shanghai Style: Art and Design Between the Wars*. San Francisco: Long River Press, 2008. 讀Chapt. 4 "Comics & Cartoons," 頁133-157。

Julia Andrews, 'The Modern Woodcut Movement,' in Andrews, Julia and Kuiyi Shen, ed., *A Century in Crisis*, pp.213-225。

李鑄晉、萬青力，《中國現代繪畫史，民初之部1912-1949》，〈第六章：木刻運動的興起〉，頁163-175。

同時可參考：

張望編，《魯迅論美術》。北京：人民美術出版社，1982。(研究室有影印本)，其中關於版畫的資料，同時配合上海魯迅紀念館、江蘇古籍出版社編，《魯迅藏中國現代木刻全集：版畫紀程》。江蘇：江蘇古籍，1991。總圖3-4F中文書庫 937 2323 v.1-5。

Tang, Xiaobing. *Origins of the Chinese Avant-Garde: the Modern Woodcut Movement* Berkeley : University of California Press, 2008.

Vinograd, Richard. "Multi-medium, Site, and Dream-World: Aspects of Shanghai Pictorials of the 1920s and 1930s." 《藝術學研究》，第十二期(2013年9月)，頁171-214。

11月21日

繳交期末報告題目和參考書目

鄭工，〈繪畫中的歷史細節——李毅士兩幅肖像畫及其他〉，《藝術百家》，2015年4期，頁153-159，124。

現代主義繪畫的興起

中國應仿效的西方畫派之論戰

唐雋，〈藝術獨立論和藝術人生論底批判〉。《東方雜誌》，18卷17號(1921.9.10)。

林風眠，〈致全國藝術界書〉。1927。收入林風眠，《藝術叢論》，正中書局，1947。《民國叢書，第四編，美學藝術類》，61。

徐悲鴻，〈惑〉，原載《美展》第5期，轉載於徐悲鴻，《徐悲鴻藝術文集》上(臺北：藝術家出版，1987)，頁131-134。或《二十世紀中國美術文選》，頁200-202。

徐志摩，〈我也「惑」〉，原載《美展》第6期，轉載《二十世紀中國美術文選》，頁203-213。

李毅士，〈我不「惑」〉，原載於1929年5月1日《美展》第8期，轉載於前引書，頁217。

徐悲鴻，〈惑之不解〉(一)，原載1929年5月4日上海《美展》第9期；〈惑之不解〉(二)，原載1929年5月上海《美展》增刊，轉載於徐悲鴻，《徐悲鴻藝術文集》上，頁135-145。或見《二十世紀中國美術文選》上，218-225。

上述四篇為筆戰文章，由一位同學負責。

Kuiyi Shen, "The Lure of the West: Modern Chinese Oil Painting," in *A Century in Crisis*, pp. 172-180.

同時參考：

陳抱一，〈洋畫在中國流傳的過程〉，《藝術家》6：5 (1978，4月)。

11月28日

Michael Sullivan, *Art and Artists of Twentieth Century China*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996. 讀“4. Centers of Modern Art,” 42-51; “6. The New Art Movement,” 58-67; “7. Leading Masters Between the Wars,” pp. 68-79.

Ralph Croizier, "Post-Impressionists in Pre-War Shanghai: The Juelanshe (Storm Society) and the Fate of Modernism in Republican China," in *Modernity in Asian Art*, ed. John Clark, pp. 135-54. Canberra: Wild Peony, 1993.

12月5日

國畫改革及如何東西藝術融合之文獻選讀：

康有為，《萬木草堂藏中國畫目》。《美術叢書》或其他版本。

呂澂，〈美術革命〉，《新青年》，第六卷第一號(1919)。

陳獨秀，〈美術革命——答呂澂〉，《新青年》，第六卷第一號(1919)。

陳衡恪，《中國文人畫之研究》，《美術叢書》，v. 21，第5集第2輯，頁81-142。

12月12日

林風眠，〈東西藝術之前途〉。1926年。收入林風眠，《藝術叢論》，正中書局，1947。《民國叢書，第四編，美學藝術類》，61。

林風眠，〈中國繪畫新論〉。1929。收入林風眠，《藝術叢論》，正中書局，1947。《民國叢書，第四編，美學藝術類》，61。

葉秋原〈思想動搖中之中國藝術界〉，原載葉秋原，《藝術之民族性與國際性》(上海：聯合書店，1929)，收入《民國叢書》。

陳小蝶，〈從美展作品感覺到現代國畫畫派〉。選自《美展匯刊》，第一屆全國美術展覽會編輯組發行，1929年4月出版。轉載於《二十世紀中國美術文選》上，頁197-199。

李朴園，〈中國藝術之將來〉，《中國藝術史概論》(上海：良友圖書印刷公司，1931)。收入《民國叢書》。

鄭昶，〈中國的繪

教科書/參考書	<p>基本參考書</p> <p>Andrews, Julia Frances and Kuiyi Shen. <i>A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China</i>. New York: Guggenheim Museum, 1998.</p> <p>Lee, Leo Ou-fan. <i>Shanghai Modern: the Flowering of a New Urban Culture in China, 1930-1945</i>. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1999. 毛尖譯，《上海摩登》，香港：牛津大學，2000。</p> <p>Laing, Ellen Johnston. <i>Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early Twentieth-Century Shanghai</i>. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004.</p> <p>Minick, Scott and Jiao Ping. <i>Chinese Graphic Design in the Twentieth Century</i>. London: Thames and Hudson, 1990.</p> <p>Pan, Lynn. <i>Shanghai Style: Art and Design Between the Wars</i>. San Francisco: Long River Press, 2008.</p> <p>Shih, Shu-mei. <i>The Lure of the Modern: Writing Modernism in Semicolonial China, 1917-1937</i>. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2001. 何恬譯，《現代的誘惑：書寫半殖民地中國的現代主義，1917-1937》。南京：江蘇人民，2007。書評：張松建：重繪現代主義的文化地圖——史書美《摩登的誘惑》 http://www.fgu.edu.tw/~wclrc/drafts/Singapore/zhang-s/zhang-s-09.htm (協助快速進入理論)</p> <p>Sullivan, Michael. <i>Art and Artists of Twentieth Century China</i>. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1996.</p> <p>Wakeman, Frederic and Wen-hsin Yeh, eds. <i>Shanghai Sojourners</i>. Berkeley: University of California Press, 1992.</p> <p>Woodham, Jonathan M. <i>Twentieth-Century Design</i>. New York: Oxford University Press, 1997. In the series of <i>Oxford History of Art</i>. 中譯本：周博、沈瑩譯，《牛津藝術史：20世紀的設計》。上海：人民出版社，2012。</p> <p>李鑄晉、萬青力，《中國現代繪畫史：民初之部(一九一二至一九四九)》。臺北市：石頭出版社，2001。</p>
---------	---

阮榮春、胡光華，《中國近代美術史(1911-1949)》。台北：商務印書館，1997。
 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。
 許志浩，《1911-1949中國美術期刊過眼錄》。上海：書畫出版社，1992。
 許志浩，《中國美術社團漫錄》。上海：書畫出版社，1994。
 關山月美術館、中央美術學院編著，《20世紀中國平面設計文獻集》。南寧：廣西美術，2012。
 西方社會對中國攝影研究的網站：<http://www.photographyofchina.com/bibliography/>

授課方式

講授 研討

評量配分比重

課堂中論文口頭導讀(含第一手文獻討論)50%，期末書面報告(50%，利用民國時期資料作研究者為佳)。

辦公時間

星期一、三早上10:30-12:00，或是另約

課程領域

亞洲藝術史

跨系課程領域

N/A

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	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),
多元與國際視野	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),
自主學習	(4) 高	專題研究報告(書面),
統合與創新能力	(4) 高	專題研究報告(書面),