

2019/20 暑假學期 (2020 年 6 月 22 日至 8 月 1 日)	
科目編號	CC5303
科目名稱	Appreciation of Chinese Calligraphy and Paintings (中國書畫藝術欣賞)
學分	3
程度	5
任教老師	麥艷琮博士
上課時間及地點	每週一與三 晚上 6 點半至 9 點半；QR610
科目宗旨	<p>中國的書畫藝術有何特質？書與畫之間有何關係？兩者在中國歷史、宗教、哲學、文化及政治上，扮演了甚麼角色？</p> <p>本課程以書法和繪畫兩大藝術類型為課題，探討它們從史前到當代三千多年的歷史軌迹與互動關係。除了相關美學概念和技術之外，導師會引領同學探索書畫藝術在各時期的宗教、哲學、文化及政治意義。此外，通過課堂討論，同學將會學習到視覺分析的技巧。最後，通過期末報告的作業，同學將會運用所學，發揮創意，策劃一個以書畫藝術為主的展覽。</p>
學習成果	<p>明瞭中國書法和繪畫藝術從史前到當代的演變軌迹；</p> <p>掌握分析中國書畫藝術作品的基本方法；</p> <p>了解中國書畫藝術的歷史、宗教、哲學、文化及政治意義；</p> <p>培養藝術修為及修養，發揮創意思維，活學活用。</p>
科目摘要/ 教學大綱陳述	<ol style="list-style-type: none"> 1. 何謂書畫藝術？ 2. 先秦書法的宗教性與政治合法性 3. 東晉王羲之與書法經典 4. 南北朝的摩岩石刻 5. 五代北宋山水畫的誕生 6. 宋元詩、書、畫「三絕」 7. 道家對書畫藝術的影響 8. 禪宗對書畫藝術的影響 9. 畫與「意境」 10. 書畫與金石學 11. 書畫與二十世紀國族主義 12. 水墨畫及現代性 13. 水墨畫遇上當代藝術
教學方式	<p>本課程以講課、課堂討論及小組報告等方式進行。講課期間，授課老師會結合大量圖像作講解，並會引導同學為作品作視覺分析。此外，同學須在課前閱讀指定文章，參與課堂討論，並按時作課堂報告。</p>

<p>考核方式</p>	<p>閱讀報告 (20%, 2000 – 2500 字) 口頭報告 (20%) 期末考試 (30%) 期末報告 (30%, 3000 – 4000 字，不包括注釋)</p>
<p>參考書目</p>	<p>Andrews, Julia F. & Kuiyi Shen; with essays by Jonathan Spence et al. <i>A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China</i>. New York: Guggenheim Museum; Distributed by Harry N. Abrams, 1998.</p> <p>Barnhart, Richard M. et al. <i>Three Thousand Years of Chinese Painting</i>. New Haven: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997 / 楊新：《中國繪畫三千年》。北京：外文出版社；紐黑文；倫頓：耶魯大學出版社，1997 / 台北：經聯，1999。</p> <p>Cahill, James. <i>Chinese Painting</i>. London, Macmillan, 1988 / 高居翰著，李渝譯：《中國繪畫史》。台北：雄獅圖書股份有限公司，1990。</p> <p>Cahill, James. <i>Three Alternative Histories of Chinese Painting</i>. Spencer. Museum of Art, University of Kansas, 1988.</p> <p>Sullivan, Michael. <i>The Birth of Landscape Painting in China</i>. Berkeley, CA: University of California Press, 1962-1980.</p> <p>Sullivan, Michael. <i>The Three Perfections: Chinese Painting, Poetry, and Calligraphy</i>. London : Thames and Hudson, 1974.</p> <p>Fong W. Wen, et al. <i>Images of the the Mind: Selections from the Edward L. Elliot Family and John B. Elliot Collections of Chinese Calligraphy and Painting at the Art Museum</i>. Princeton University, 1984 / 方聞著、李維琨譯：《心印：中國書畫風格與結構分析研究》。西安：陝西人民美術出版社，2004。</p> <p>Harrist Jr., Robert E. <i>The Embodied Image: Chinese Calligraphy from the John B. Elliott Collection</i>. Princeton, NJ: Art Museum at Princeton University, 1999.</p> <p>Harrist Jr., Robert E. <i>The Landscape of Words: Stone Inscriptions from Early and Medieval China</i>. New York: University of Washington Press, 2008.</p> <p>Chiang, Yee. <i>Chinese Calligraphy: An Introduction to Its Aesthetic and Technique</i>. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1973.</p> <p>Fong W. Wen, James C.Y. Watt, et al. <i>Possessing the Past: Treasures from the National Palace Museum, Taipei</i>. New York: Metropolitan Museum of Art; Taipei: National Palace Museum; New York, distributed by H.N. Abrams.</p> <p>Hearn, Maxwell K. <i>How to Read Chinese Paintings</i>. New York: Metropolitan Museum of Art; New Haven: Yale University Press, 2008.</p> <p>Silbergeld, Jerome. <i>Chinese Painting Style: Media, Methods, and Principles of Form</i>. Seattle: University of Washington Press, 1982.</p> <p>Xue, Lei. <i>Eulogy for Burying a Crane and the Art of Chinese Calligraphy</i>. Seattle: University of Washington Press. 2019.</p> <p>朱關田：《中國書法史》(隋唐五代卷)。南京：江蘇教育出版社，1999。</p> <p>李澤厚、劉綱紀主編：《中國美學史》。北京：中國社會科學出版社，1984。</p>

	<p>李澤厚：《美的歷程》。北京：中國社會科學出版社，1989。</p> <p>李霖燦：《中國美術史稿》。台北：雄獅圖書股份有限公司，2004。</p> <p>李霖燦：《藝術欣賞與人生》。台北：雄獅圖書股份有限公司，1984。</p> <p>俞劍華：《中國繪畫史》。東南大學出版社，2009。</p> <p>柏格著（John Berger）著，吳莉君譯：《觀看的方式》。臺北：麥田出版，2005。</p> <p>徐復觀：《中國藝術的精神》。台北：台灣學生書局，1976。</p> <p>陳振濂：《現代中國書法史》。河南美術出版社，1996。</p> <p>華人德：《中國書法史》(兩漢卷)。南京：江蘇教育出版社，1999。</p> <p>黃 惇：《中國書法史》(元明卷)。南京：江蘇教育出版社，2001。</p> <p>劉 恆：《中國書法史》(清代卷)。南京：江蘇教育出版社，1999。</p> <p>劉 濤：《中國書法史》(魏晉南北朝卷)。南京：江蘇教育出版社，2002。</p> <p>蔣勳：《寫給大家的中國美術史》。香港：三聯書店(香港)有限公司，2000。</p> <p>蔣勳：《藝術概論》。台北：台灣東華書局股份有限公司，2000。</p> <p>叢文俊：《中國書法史》(先秦、秦代卷)。南京：江蘇教育出版社，2002。</p> <p>叢文俊：《中國書法史》(宋遼金卷)。南京：江蘇教育出版社，1999。</p>
授課語言	中文（普通話）