

第一週:

教學準備〈課程進度及內容介紹、教學評量說明〉

文學-----悲慘世界

法國文豪雨果所寫，整個故事透過主角尚萬強等人的悲慘際遇，以及卞福汝主教感化尚萬強後，尚萬強所做的種種令人感動的事蹟，**深刻揭露與批判了十九世紀法國封建社會的敗壞本質以及其產生的種種罪惡，對於窮苦人民在封建制度的壓迫下所遭受的剝削以及殘酷的迫害充分表現了憐憫與同情。**啟發人施比得更來的快樂！也讓我看見宗教代給人的心靈寄託！讓一個囚犯如此的改變，用寬恕的胸懷來打動鐵石心腸的人！

《自由引導人民》 法國畫家 德拉克羅瓦

《自由引導人民》為法國畫家德拉克羅瓦最具有浪漫主義色彩的作品之一，現收藏於巴黎盧浮宮。1830年，法國正處在第二次復闢的波旁王朝為了增強皇權，宣布解散議會，限制公民的選舉權和出版自由的背景下所創作的。法國人民為了爭取自己的權益，他們再一次採取暴力革命，工人、小資產階級、知識分子、城市居民，紛紛走上街頭，舉起槍支和石塊，向王宮的壁壘進軍。人民進行了三天艱苦的巷戰，最終戰勝了保皇黨人的軍隊，逼迫國王退位。

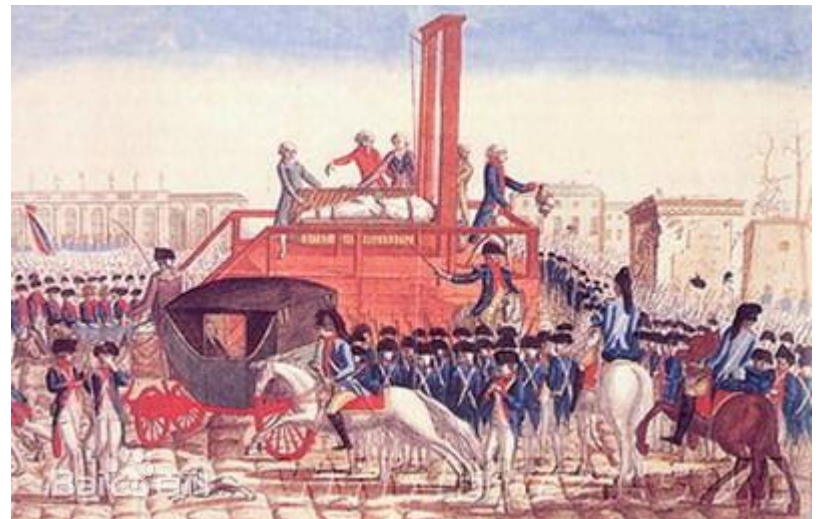

路易16

路易16 瑪莉皇后

路易十六命喪斷頭臺

戲劇-----杜蘭朵公主

簡文彬 CHEN Wen-pin 導演
何俊傑 HOWE Jun-je 監製
長榮交響樂團 EVERETT SYMPHONY ORCHESTRA
高雄室內合唱團 KAOHSIUNG CHAMBER CHOIR
青年女聲團 YOUNG VOICE CHOIR

2019
普契尼歌劇經典
杜蘭朵

4.5 FRI 19:30 | 4.6 SAT 19:30 | 4.7 SUN 14:30
衛武營國家藝術文化中心 歌劇院
WEI WUYING OPERA HOUSE

衛武營攜手德國萊茵歌劇院共製歌劇
席捲歐洲終於回臺上演
2019年全本原貌重現

衛武營國家藝術文化中心 × 德國萊茵歌劇院
PUCCINI TURANDOT
購票請洽 兩廳院售票系統 | 更多活動詳情請洽 衛武營國家藝術文化中心官網 | 主辦單位保留演出異動權

《杜蘭朵公主》1926年

公主出現後，出了第一個謎題：「有一個幻影在黑夜中飄盪，穿過層層黑暗，重重人群，全世界都在呼喚它，懇求它。這幻影在白天悄悄退去，而在心中生起，每個晚上新生，白天死去。這幻影是什麼呢？」卡拉夫王子思考一下，回答：「是希望」。他答對了第一題。

公主接著問第二個謎題：「有一樣東西像火一樣旺，但它不是火。有時很激烈，有熱、力、和激情，如果不動它就冷掉。如果你死了，它就變得冷卻，若你有征服的夢想，它就沸騰！它有一個聲音，聽了會使人顫抖，它生意盎然地跳動著！」卡拉夫想了一下，於是回答：「熱情」。他答對了第二題。

公主接著提出第三個問題：「你點燃了冰塊，但是回報你的是更多的冰塊。它是純白的，也是黑暗的，它可使你自由，但也讓你成為奴隸，如果讓你為奴，你就會龍袍加身。這點燃你的冰塊是什麼？」卡拉夫很快的回答：「杜蘭朵！」

歌劇-----弄臣

歌劇中所謂的【詠嘆調】（ A R I A ）

顧名思義，就是感嘆的時候在唱的

一般來說【詠嘆調】通常都是歌劇中最美、最有深度的部份

而且通常是在劇中的主要人物獨處、沉思、或是向他人吐露情感的時候娓娓唱出詠嘆調依性質又分為許多種如歌般的、華麗的、平述的、等等.....

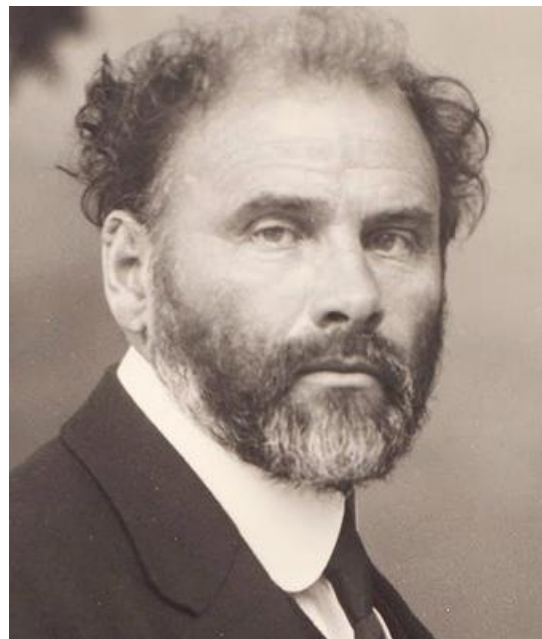
普契尼》 【杜蘭朵公主】 < 公主徹夜未眠 > （ 今夜無人能睡 ）

威爾第》 【弄臣】 < 善變的女人 >

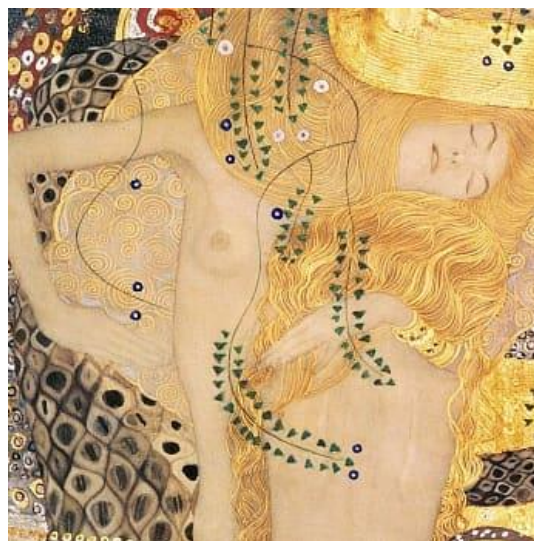
第四週、第五週:

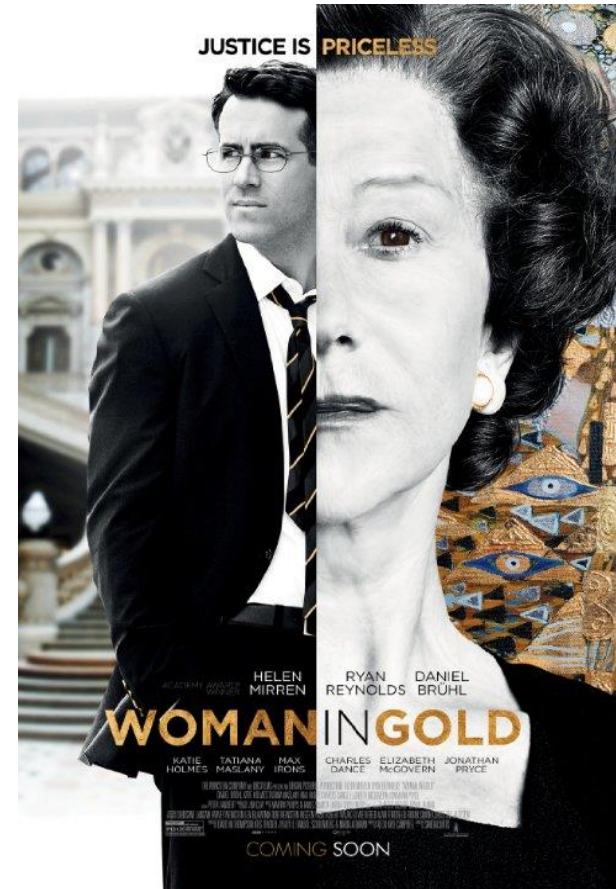
奧地利分離派畫家克林姆的
情慾創作藝術世界

克林姆

象徵主義中非常具代表性的一位畫家。常以女人表達「性和愛」、「生或死」的題材作畫。且在畫作裡嘗試複合美材與金銀等色彩，作品大膽且前衛，是奧地利藝術代表者之一。

第六週:

清明上河圖-富春山居圖

清明上河圖

宋徽宗曾親訪時居大相國寺的畫家張擇端，得悉張擇端繪製汴京繁華的宏願，十分高興，便拔擢他進翰林院，數年後畫成，張擇端進獻給徽宗，得蒙御筆以瘦金體書寫「清明上河圖」5字。後來隨朝代興亡，名畫曾5進宮4出宮，直到中共建政，楊仁愷無意中發現真跡，最後落腳北京故宮博物院為止。

《清明上河圖》還有什麼謎團呢？有關張擇端的資訊最早出現在1186年，是北宋滅亡後60年，金朝官員在圖上題跋記述張擇端的出生地、本業及擅長畫風，「本工其界畫，尤嗜於舟車、市橋、郭徑，別成家數也。寫有〈西湖爭標圖〉、〈清明上河圖〉選入神品。」

徽宗時期編纂《宣和畫譜》達20卷，收錄晉代至北宋231位畫家共6396幅作品，但沒提到《清明上河圖》，也沒有張擇端的名字。

《清明上河圖》描繪社會風俗，與畫壇主流的文人山水畫相比，絕非主流；「藝術作品在當代不受好評，在作者死後才大放異彩變成『名作』的也非稀奇之事。」

富春山居圖

〈富春山居圖〉作於元順宗至正十年（1350），時黃公望82歲，流傳至清世祖順治七年（1650），收藏者雲起樓主人**吳洪裕**臨終之際，以此卷火殉，幸經家人救出，因火毀損而分為兩段。**前一段〈剩山圖〉橫51.4公分，今為浙江省博物館的重要收藏；後一段橫636.9公分，於清高宗乾隆十一年入藏內府，今為國立故宮博物院國寶級畫作。三百六十餘年間，兩段原蹟不曾在同一地展出，2011年特展商得浙江省博物館同意出借〈剩山圖〉來台，兩卷瑰寶得以合併展出，重現〈富春山居圖〉的原貌。**

《富春山居圖》是元朝畫家黃公望約元順宗至正十四年（1354）去世，享壽八十六。《富春山居圖》以浙江富春江為背景，山和水的布置疏密有致，墨色濃淡乾濕並用，用墨秀潤淡雅，但氣度不凡、極富變化，是黃公望的代表作，獲後世讚譽為「畫中之蘭亭」、「山水畫第一神品」。**總長約690公分，畫作非一氣呵成，黃公望在題跋提到這幅畫從至正7年一直畫到至正10年，他會隨身帶著依興致添加筆墨，反覆畫了好幾年，使「富春山居圖」前段和後段不盡相同。前後兩段分隔361年之後，「剩山圖」與「無用師卷」於2011年6月2日在中華民國（臺灣）國立故宮博物院展出**

「無用師」是黃公望的同門師友鄭樗。鄭樗，字無用，號散木。是全真道士金志揚的弟子。明代吳洪裕時，被燒成兩段，畫幅後半段被稱為「無用師卷」，前端為「剩山圖」。

第七週、第八週:

沙漠之花，索馬裡亞「割禮」
千年習俗對女性迫害

割禮發生在非洲某些國家，譬如塞內加爾、索馬利亞、甘比亞、布吉納法索的偏鄉，它也存在於印尼和泰國的偏鄉。在許多資訊不發達的偏鄉，父權主義的部落社會。**華莉絲·迪里**，一名索馬利亞黑人模特兒。生於索馬利亞模特，當選福布斯30位全球女性典範之一，被譽為「非洲女權鬥士」。

Desert
Flower

沙漠之花

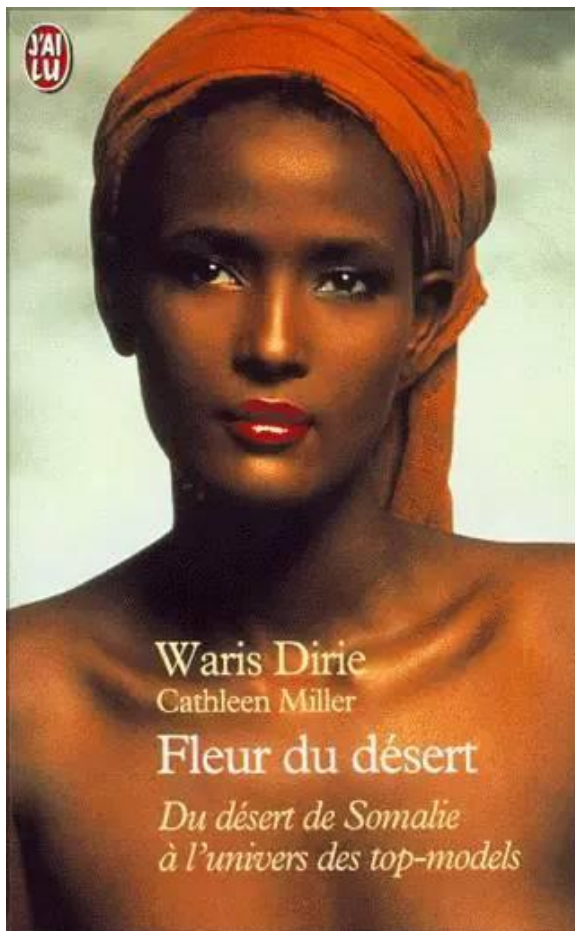
世界名模華莉絲·迪里自傳

WARIS DIRIE with CATHELINE MILLER

華莉絲·迪里 凱瑟琳·米勒 著

戴力沙 費健人 校譯

廣西人民出版社

第九週: 期中考

第十週、第十一週:

文藝復興三傑的藝術特點賞析
達文西、米開朗基羅、拉斐爾

文藝復興藝術所表現的題材，除了取自古希臘、羅馬的神話，與具有現實性的景物（如日常生活、肖像、人像等）之外，宗教性的故事仍舊盛行，但表現的手法和中世紀大不相同；在文藝復興時期的作品中，透視法、明暗表現法等寫實性技法，有**相當純熟**的展現。

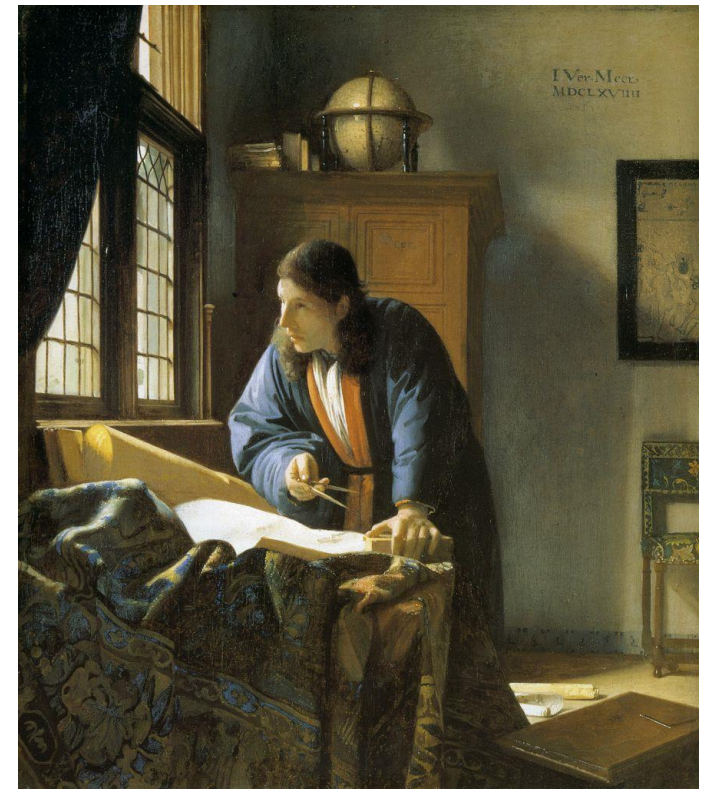
藝術家在文藝復興時期**肇**，開始被認為是有思想的人，而不只是運用材料的工匠而已。除了較大的作品，**藝術家**所做的草圖、素描等，也都被**人收藏**；雖然當時帝王、教會的贊助或干預仍存在，但**藝術家**的地位已較從前大為提高。

天文學家

天文學家維梅爾是希特勒下令納粹士兵進行掠奪期間重要的畫作之一。1940年被佔領巴黎的德國納粹組織搶走，戰後這幅畫是從猶太人羅斯柴爾德家族獲得，畫布後面有一個卍字1983年被法國贖回，從此留在了盧浮宮。

地理學家

第十二週、第十三週:

「綠皮書」種族隔離時期的旅行指南，幫助有色人種應對種族歧視。

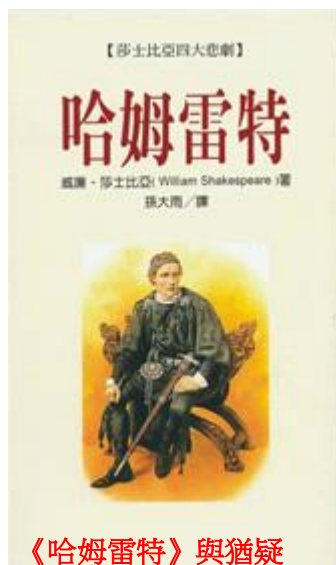
《綠皮書》：面對種族歧視，唯有勇氣才能改變人心

第十四週:

莎士比亞的四大悲劇中女性的角色

莎士比亞四大悲劇

《哈姆雷特》與猶疑

劇中哈姆雷特從一開始就陷入掙扎，他擔心自己疑神疑鬼，殺錯了人。每個人都曾有進退兩難的局面，矛盾與掙扎是人性最複雜的一面。

《李爾王》與自戀

自戀的人，愛自己勝過別人，最終會導致愛他的人跟他愛的人都受傷。李爾王明知道自己被愛，只因為小女兒不順他心，戳破他的自戀，便在盛怒之下犯了大錯。

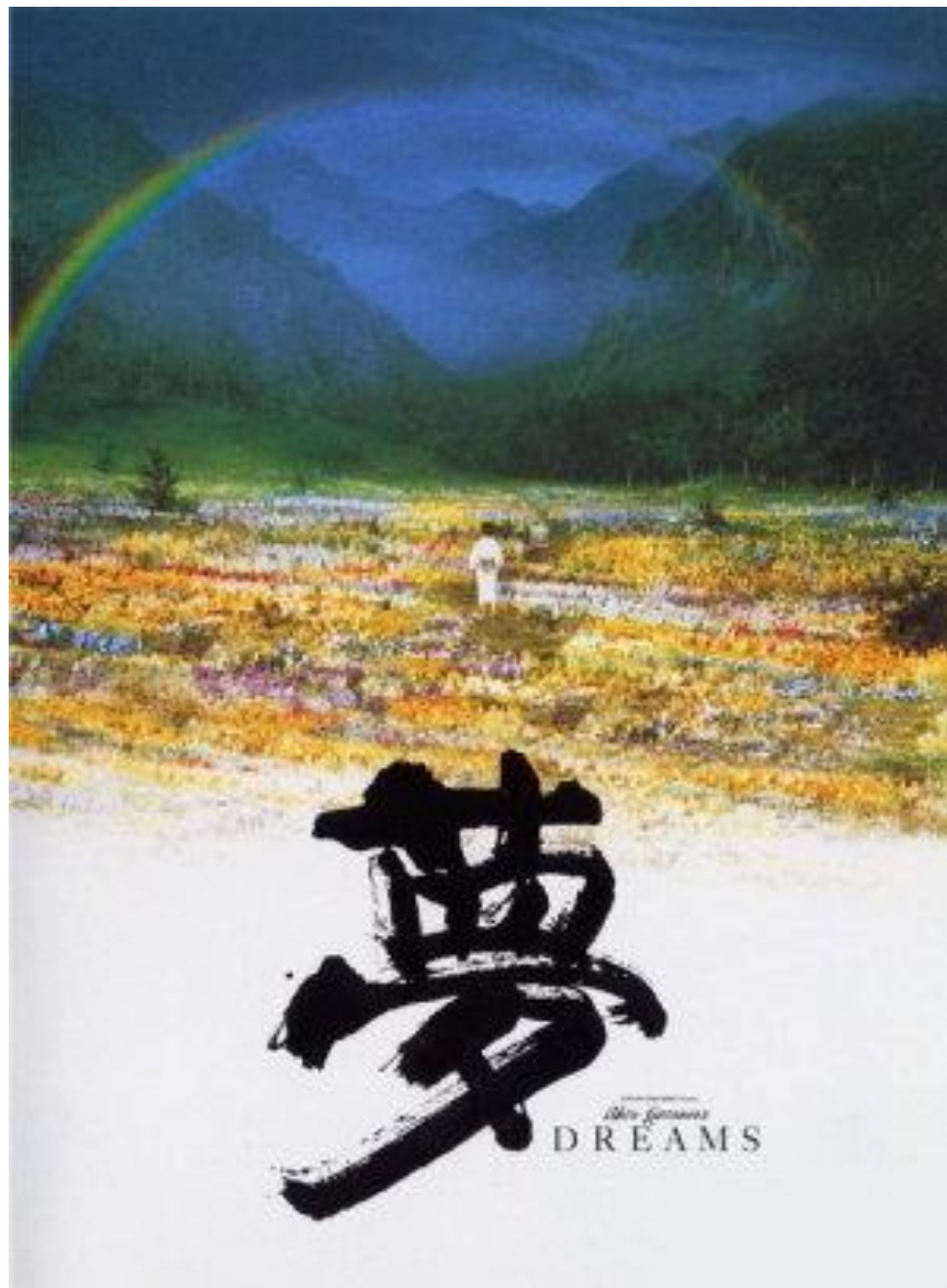
《奧賽羅》與嫉妒

受嫉妒的操弄，毀滅自己本來擁有的美好事物。伊阿古因為嫉妒卡西歐而決心毀滅奧賽羅，奧賽羅也因為嫉妒殺了自己的妻子。奧賽羅堅信妻子對他不忠，在殺了她之前看著她熟睡的臉說；
願你到死都是這樣。
我要殺死你，
然後再愛你

《馬克白》與野心

馬克白和他的夫人都因為野心而盲目，不擇手段登上王位，為王之後卻飽受罪惡感折磨，成為殺人無數的暴君，更斷送了自己的生命。馬克白夫人鬼迷心竅，要馬克白趕快下手殺了國王，這段話結束後馬克白終於同意殺了國王。

黑澤明對夢的勾畫，全片共有八個夢境；這八個夢幾乎貫穿了人類生活的所有主題，戰爭與和平、社會與人生。在不同的夢境裡有著不同的場景，配合不同的色彩把人類所面對的所有主題一一呈現。

黑澤明在1990年執導的電影，該片由八則夢境片段組成，曾入圍1990年坎城影展。

第一段：太陽雨

第二段：桃園

第三段：暴風雪

第四段：隧道

第五段：鴉

1第六段：紅色富士山

第七段：鬼泣

第八段：水車村

第十五週

日本浮世繪以日常生活為題材
的寫實畫

日本浮世繪以日常生活為題材的寫實畫

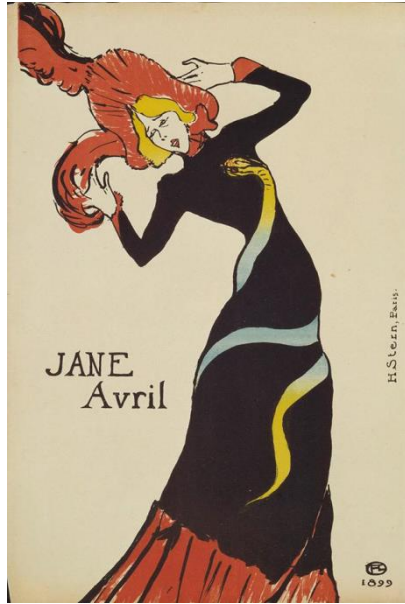
葛飾北齋-----日本江戶時代的浮世繪畫家，他的繪畫風格對後來的歐洲畫壇影響很大，德加、馬奈、梵谷、高更等許多印象派繪畫大師都臨摹過他的作品。他還是入選「千禧年影響世界的一百位名人」中的唯一的一位日本人。

19世紀後半葉的歐洲，不管是繪畫還是設計都掀起了一股日本風，強調平面和裝飾性。

馬奈、莫奈、梵谷等印象派和後印象派的代表人，本就是變革的先驅，看膩了延續幾百年的寫實主義繪畫，自然對浮世繪這種新奇的來自神秘東方的藝術狂熱。

浮世繪的出現對於當時的歐洲印象派繪畫是很大的衝擊，除去內容的平民化很吸引人之外，使他們耳目一新的是藝術的構圖方式一樣可以表現透視關係、遠近關係，線條和無陰影的平塗一樣可以帶來立體效果和體積感，鮮明的色彩更具裝飾效果，多視點、非單一主體使畫面能容納更廣泛的內容。

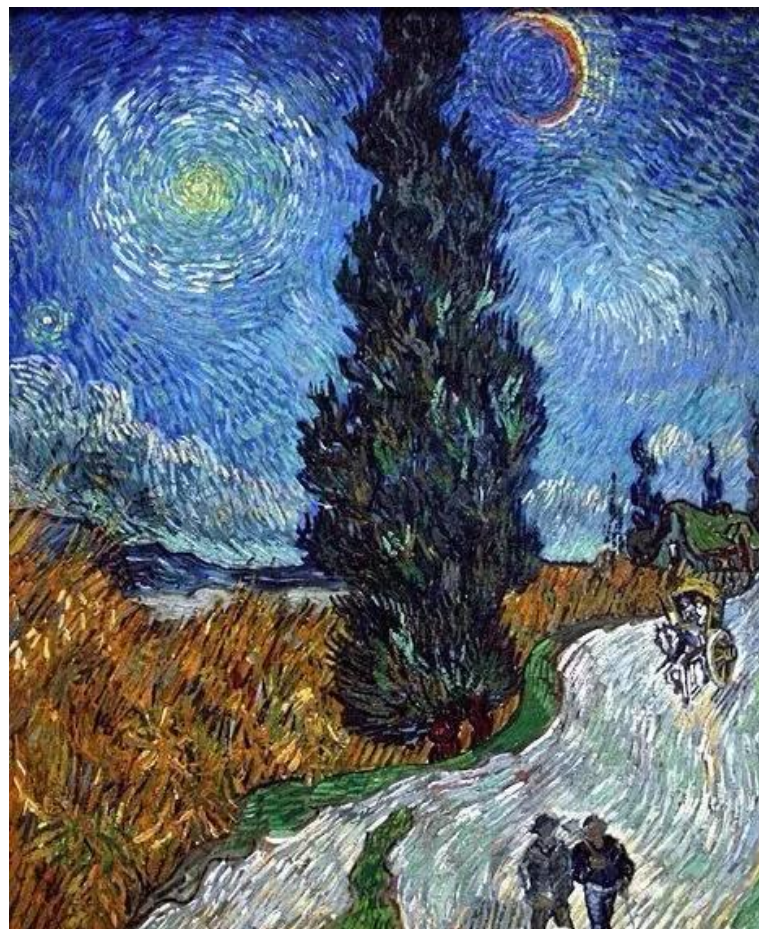
現代廣告畫先驅----紅磨坊畫家
羅特列克作品，借鑑浮世繪平
塗手法。

馬奈---《吹笛少年》幾乎沒有影子的平面人物畫法，對比明顯、艷麗的色彩，以及讓人物懸浮在畫面上無空間感很不符合古典精神，明顯是受了浮世繪的影響。繪畫技法不追求立體化，平面大塊平塗，色彩對比明顯，不追求陰影過度，

梵谷---這也是從浮世繪繪畫中得到的啟示。有人拿這幅旋轉的星空和葛飾北齋《神奈川衝浪里》的巨浪來對比。

第十六週

兵馬俑藝術中中國古代女性殉葬
制度探討

兵馬俑 秦始皇陵

宛渠之民：兩目如電，耳出於項間，顏如童稚，注意觀察人類世界一有新的動向，哪怕去十萬里也要奔而視之，對洪荒時代的地球了如親睹，對於少典之子採首山之銅，鑄為大鼎之事甚為關心，曾趕到現場考察見三鼎已成。

公元前400年的金字塔壁刻

裙甲不僅多採用小甲片，而且甲片與甲片之間的間隙也比身甲要大得多。這一別具匠心的特殊設計，使裙甲上下翻動更加靈活，從而使勇士身著鎧甲行軍作戰不受拘束。

第十七週

三峽祖師廟的藝術與文化

三峽祖師廟重建經過

三峽祖師廟創建於清乾隆三十四年(西元1769年)，至今已有二百多年歷史，**歷經三度重建。**

第一次因大地震被毀，於清道光十三年(西元1833年)重建。

第二次因甲午戰爭失敗，馬關條約中將台灣割讓給日本，三峽鎮民以祖師廟為反抗大本營，事敗後廟堂遭日軍焚毀，至光緒二十五年(西元1899年)再度重建。

東方持國天
(調)

南方增長天
(風)

西方廣目天
(順)

北方多聞天
(雨)

四大天王

(俗稱「四大金剛」)，又喚名「風調雨順」，

增長天王持劍，劍上有鋒，故隱意為「風」。

廣目天王拿一面碧玉琵琶，琵琶能彈發出音調，故隱意為「調」。

多聞天王手持珍珠傘，傘能遮雨，故隱意為「雨」。

持國天王掌紫金龍與狐貂，因龍為蛇類，它與蛇一樣有紋鱗，故隱意為「順」。

第十八週: 期末考