

中國美術史中的典範

授課教師：石守謙

課程大綱

「典範」是中國藝術史中不可或缺的角色，與「傳統」、「復古」觀念有不可分離的關係，但是自二十世紀末期開始，歐美學術界對於典範（**canon**）開始進行檢討，甚至企圖「解構」，東亞方面的學者則看法頗有不同。本課程即在這個背景下，希望重新探討「典範」之所以在藝術史中出現以及中間變化的過程，並希望重新面對典範作品，反省「典範」在藝術史操作上的研究意義。本課程所謂之中國藝術史中的典範挑選了顧愷之〈女史箴圖〉、王羲之〈蘭亭序〉、維摩詰與竹林七賢、瀟湘八景、寫意花卉、西園雅集、石濤等作焦點，進行相關討論。選課學生從第五堂課開始即就選擇之題目逐次進行階段性之報告，期末則繳交一篇約一萬字之書面研究成果。

課程進度

一、 典範的解構與重建

閱讀：

- I. Michael Camille et al., "Rethinking the Canon," *Art Bulletin*, 78:2(1996), pp. 198-217.
- II. Tsuji Nobuo, "On the Characteristics of 'Masterpiece' in East Asian Painting: From a Japanese Viewpoint," in Naomi Richard & Donald Brix eds., *The History of Painting in East Asia: Essays on Scholarly Method* (Taipei: Rock Publishing International, 2008), pp. 20-46.

二、 東亞繪畫史研討會中的典範討論

閱讀：

- I. Naomi Richard & Donald Brix eds., *The History of Painting in East Asia: Essays on Scholarly Method*, pp.50-116. ("Studies of Canonical Paintings")

三、 蘭亭論辨（一）

閱讀：

- I. 文物出版社編，《蘭亭論辨》，北京：文物出版社，1973。
- II. 華人德、白謙慎主編，《蘭亭論集》，蘇州，蘇州大學出版社，2000。

四、 蘭亭論辨（二）

五、 女史箴圖（一）

閱讀：

- I. Shane McCausland, *First Masterpiece of Chinese Painting : The Admonitions Scroll* (London: The British Museum, 2005).
- II. Shane McCausland ed., *Gu Kaizhi and The Admonitions Scroll* (London: The British Museum, 2003).

六、 女史箴圖（二）

七、 維摩詰 vs. 竹林七賢（一）

閱讀：

- I. 陳韻如，〈維摩詰形象在東亞繪畫中的流轉〉，收在石守謙、廖肇亨主編，《東亞文化意象之形塑》（臺北：允晨文化，2011），頁 365-413。
- II. Ellen J. Laing, “Neo-Taoism and the ‘Seven Sages of the Bamboo Grove’ in Chinese Painting,” *Artibus Asiae*, 36:1/2(1974), pp. 5-54.

八、 維摩詰 vs. 竹林七賢（二）

九、 瀟湘八景（一）

- I. Alfreda Murck, *Poetry and Painting in Song China: The Subtle Art of Dissent*, Cambridge; MA: Harvard University Asia Center, 2000.
- II. 石守謙，《移動的桃花源——東亞世界中的山水畫》，台北：允晨文化 2012。

十、 瀟湘八景（二）

十一、寫意花卉的典範

閱讀：

- I. James Cahill, "Hsieh-I as a Cause of Decline in Later Chinese Painting," *Three Alternative Histories of Chinese Painting* (Lawrence Kansas: University of Kansas, 1988).

十二、西園雅集

閱讀：

- I. Ellen J. Laing, "Real or Ideal: The Problem of The 'Elegant Gathering in the West Garden' in Chinese Historical and Art Historical Records," *Journal of the American Oriental Society*, 88(1968), pp. 419-435.
- II. 衣若芬，〈一樁歷史的公案—“西園雅集”〉，收入氏著，《赤壁漫遊與西園雅集—蘇軾研究論集》（北京：線裝書局，2001），頁 49-95。

十三、石濤（一）

閱讀：

- I. 文貞姬，〈石濤、近代における「個性」という評價の視線〉，《美術研究》，405(2012)，頁 82-102。
- II. Jonathan Hay, *Shitao: Painting and Modernity in Early Qing China* (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2001).
- III. 石守謙，〈石濤王原祁合作蘭竹圖的問題〉，收在氏著，《風格與世變》（台北，允晨文化，1996），頁 341-359。

十四、石濤（二）