

課號：141D0080

藝術史研究所

課名：圖像資料與文獻檔案

陳葆真教授

上課時間：每週一 下午 1:20~4:20

98 學年度第一學期

課程大綱	
為確保您的權利,請尊重智慧財產權及不得非法影印	
課程概述	本課程的範圍在於研討清代的書畫藝術與相關的文獻資料。
課程目標	本課程旨在訓練研究生以圖像資料為主；進一步結合相關的文獻檔案，以寬廣的角度多方面探討藝術史與文化史的重要問題。
課程要求	1. 仔細研讀作品、大量閱讀文獻、和課堂討論為主。 2. 學生需就個別主題作隨堂口頭報告。 3. 期末需繳交一書面報告
Office Hours	每週三上午 10：00-12：00
參考書目	(節選) 參見每週進度之資料
評量方式 (僅供參考)	準備資料、課堂口頭報告、及期末書面報告各佔三分之一，綜合評分。

課程進度		
週次	日期	單元主題
1	9/14	課程相關問題之介紹與討論
2	9/21	清代宮廷書畫收藏研究概觀
3	9/28	順治、康熙、雍正朝的宮廷書畫活動與收藏文獻
4	10/05	圖像與帝國統治(一)：康熙、雍正朝的宮廷人物畫
5	10/12	圖像與帝國統治(二)：清代前期宮廷的宗教性帝王肖像畫與界畫
6	10/19	參觀國立故宮博物院特展：雍正皇帝文物大展

7	10/26	圖像與帝國統治（三）：清代前期的地景圖像
8	11/02	嘉慶朝書畫收藏情形
9	11/09	《秘殿珠林·石渠寶笈三編》與鑑藏章
10	11/16	嘉慶皇帝之書畫鑑賞品味
11	11/23	嘉慶朝宮廷書畫活動
12	11/30	嘉慶至道光朝宮廷肖像畫
13	12/07	參觀國立故宮博物院特展：雍正皇帝文物大展
14	12/14	從學風到書風（一）：碑學思潮與晚清金石書風
15	12/21	從學風到書風（二）：李瑞清書法中的科學精神
16	12/28	清末民初上海與遺老書圈
17	01/04	曾熙、李瑞清的上海鬻書活動和書法創作
18	01/11	曾熙、李瑞清繪畫中的金石元素

每週進度與參考書目

一、課程相關問題之介紹與討論

研究課題與方法及學界動態等相關問題的介紹與討論。

二、清代宮廷書畫收藏研究概觀

本次課程希望透過檢視數十年來有關清代宮廷藝術相關之展覽圖錄，瞭解目前藝術史領域對於清代宮廷收藏的研究狀況。

參考資料：

01. 陳葆真，〈《心寫治平》—乾隆帝后妃嬪圖卷和相關議題的探討〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》，2006 年 9 月，21 期，頁 90-93，註中參考書目。
02. Ju-hsi Chou and Claudia Brown, *The Elegant Brush: Chinese Painting under the Qianlong Emperor, 1735-1795* (Phoenix: Phoenix Art Museum, 1985), *Chinese Painting under the Qianlong Emperor* (Phoenix: University of Arizona, 1988) .
03. 《清代宮廷繪畫》（香港：商務印書館，1996）。
04. 《故宮博物院藏清代宮廷繪畫》（北京市：文物出版社，1999）。
05. 《盛世風華：故宮藏清代康雍乾書畫器物精品》（澳門：澳門藝術博物館 2000）。
06. 馮明珠主編，《乾隆皇帝的文化大業》（臺北：國立故宮博物院，2002）。
07. 《海國波瀾：清代宮廷西洋傳教士畫師繪畫流派精品》（澳門：澳門藝術博物館出版社，2002）。
08. Regina Krahl, Alfreda Murck, Evelyn Rawski, Jessica Rawson, *China: The Three Emperors 1662-1795* (London: Royal Academy of Arts, 2005) .
09. 莊吉發，《清史論集》16 冊，（臺北：文史哲出版社，1997-2007）。

三、順治、康熙、雍正朝的宮廷書畫活動與收藏

近年來學界對乾隆朝宮廷書畫收藏之研究日益豐富，但對於順治、康熙、雍正朝的狀況則認識較淺。本次課程擬以《佩文齋書畫譜》、《古今圖書集成》與《石渠寶笈》、《秘殿珠林》等文獻資料為主，嘗試對清初三朝的宮廷書畫活動及收藏狀況有更多的瞭解。

參考資料：

《佩文齋書畫譜》（臺北：新興，1982）。

《古今圖書集成》（上海：中華書局，1934）。

《秘殿珠林·石渠寶笈初編》（臺北：國立故宮博物院，1971）。

《秘殿珠林·石渠寶笈續編》（臺北：國立故宮博物院，1971）。

《秘殿珠林·石渠寶笈三編》（臺北：國立故宮博物院，1969）。

四、圖像與帝國統治（一）：康熙、雍正朝宮廷人物畫

近年來學界對清代宮廷藝術活動的研究，多將之與帝國的政治統治活動相連結。本次課程意圖探索康熙、雍正朝的宮廷人物畫，重新檢視這些作品的意涵功能與使用脈絡。

參考資料：

01. Huichi Lo, Political Advancement and Religious Transcendence: The Yongzheng Emperor's (1678-1735) Deployment of Portraiture (Ph.D. Dis. of Stanford Univ., 2009) .
02. Wu Hung, "Emperor's masquerade : 'costume portraits' of Yongzheng and Qianlong," *Oriental Art*. Vol. 26, no. 7, pp. 25-41.
03. Wu Hung, "Beyond Stereotypes: The Twelve Beauties in Qing Court Art and the "Dream of the Red Chamber," Writing Women in Late Imperial China (Stanford: Stanford University Press, 1997) .
04. James Cahill, "The Three Zhangs, Yangzhou Beauties, and the Manchu Court," *Oriental Art*, Vol. 27, no. 9, pp. 59-68.

五、圖像與帝國統治（二）：清代前期宮廷的宗教性帝王肖像畫與界畫

近年來學界對清代宮廷藝術活動的研究，多將之與帝國的政治統治活動相連結。本次課程意圖探索清代前期宮廷的宗教性帝王肖像畫與界畫，重新

檢視這些作品的意涵、功能與使用脈絡。

參考資料：

01. Pamela Kyle Crossley, “A Translucent Mirror: History and Identity in Qing Imperial Ideology” (Berkeley: University of California Press, 2002) .
02. Anita Chung, *Drawing Boundaries: Architectural Images in Qing China* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2004) .

六、參觀國立故宮博物院特展：雍正皇帝文物大展

七、圖像與帝國統治（三）：清代前期的地景圖像

近年來對清代宮廷藝術活動的研究，多將之與帝國的統治活動相連結。本次課程意圖探索清代前期與帝國地景相關的畫作，重新檢視這些作品的意涵、功能與使用脈絡。

參考資料：

01. Yun-chiu Mei, “The Pictorial Mapping and Imperialization of Epigraphic Landscapes in Eighteenth-Century China” (Ph.D. Dis., Stanford Univ.: 2008) .
02. Ya-chen Ma, “Picturing Suzhou: Visual politics in the making of cityscapes in eighteenth-century China” (Ph.D. Dis., Stanford Univ.: 2006) .

八、嘉慶朝書畫收藏情形

一直以來，關於嘉慶朝書畫收藏之研究付之闕如，其真實收藏狀況晦暗不明，或因能體現嘉慶朝書畫收藏之《秘殿珠林·石渠寶笈三編》除四朝宸翰與嘉慶題識臨池作品外，尚檢自乾隆五十八年至嘉慶二十一年中「臣工所進及舊編闕略者」，由此造成乾隆朝與嘉慶朝收藏紀錄參雜的狀況。本次課程擬以國立故宮博物院藏品中具清仁宗紀年題詩之畫作進行討論，輔以作者年代、鈐印與活計檔紀錄等參考資料，希望可以釐清嘉慶朝書畫收藏樣貌。

參考資料：

01. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第二十六冊（臺北：國立故宮博物院，2007）。
02. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第二十七冊（臺北：國立故宮博物院，2009）。
03. 內務府活計檔，《造辦處各作成做活計清檔・乾隆朝》（北京市：中國第一歷史檔案館，1985）。
04. 內務府活計檔，《造辦處各作成做活計清檔・嘉慶朝》（北京市：中國第一歷史檔案館，1985）。

九、《秘殿珠林・石渠寶笈三編》與嘉慶皇帝鑑藏章

《秘殿珠林・石渠寶笈三編》序言「自癸丑至丙子二十三年」且「式循成憲」，本課程擬探討三編成書緣由中、嘉慶帝之作用，與嘉慶於畫上或鈐三璽或鈐五璽之意義與取捨問題，另欲探討嘉慶其他印章印文之意涵。

參考資料：

01. 《秘殿珠林・石渠寶笈三編》（臺北：國立故宮博物院，1969）。
02. 《秘殿珠林・石渠寶笈初編》（臺北：國立故宮博物院，1971）。
03. 《秘殿珠林・石渠寶笈續編》（臺北：國立故宮博物院，1971）。
05. 內務府活計檔，《造辦處各作成做活計清檔・乾隆朝》（北京市：中國第一歷史檔案館，1985）。
06. 內務府活計檔，《造辦處各作成做活計清檔・嘉慶朝》（北京市：中國第一歷史檔案館，1985）。

十、嘉慶皇帝之書畫鑑賞品味

目前國立故宮博物院藏嘉慶帝題跋之書畫作品已知至少有六百件，除了

嘉慶自己收藏之臣工畫作外，當中有部分是乾隆帝在位時即收羅入宮，上亦附有乾隆之題跋。本次課程擬檢視嘉慶題跋之作品與其跋文，探究嘉慶所選題跋作品之風格和跋文內容，以推測其鑑賞品味與觀點，另外，部分同時具有乾隆與嘉慶二帝題跋之作品，亦可比較乾、嘉二人看法之異同。

參考資料：

01. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第十三冊（臺北：國立故宮博物院，1989）。
02. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第十六冊（臺北：國立故宮博物院，1989）。
03. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第十八冊（臺北：國立故宮博物院，1999）。
04. 《清仁宗御製詩集》，收於《故宮珍本叢刊》第 571-577 冊（海口市：海南出版社，2000）。
05. 《清仁宗味餘書室全集》，收於《故宮珍本叢刊》第 578-579 冊（海口市：海南出版社，2000）。
06. 《清仁宗御製文集》收於《故宮珍本叢刊》第 580-581 冊（海口市：海南出版社，2000）。

十一、嘉慶朝宮廷書畫活動

相較於乾隆朝蓬勃且多元化的院畫或詞臣畫作，嘉慶朝宮廷中的書畫活動相對沉寂許多。今參照嘉慶朝名臣與《國朝院畫錄》所載畫家、成畫年代與畫上清仁宗紀年題詩，確立為嘉慶朝繪畫之作品、藏於國立故宮博物院超過五十件。本次課程擬探討這五十餘件畫作之風格、意涵、功能與使用脈絡。

參考資料：

01. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第二十六冊（臺北：國立故宮博物院，2007）。
02. 國立故宮博物院編輯委員會編輯，《故宮書畫圖錄》第二十七冊（臺北：國立故宮博物院，2009）。

03. 內務府活計檔，《造辦處各作成做活計清檔・嘉慶朝》（北京市：中國第一歷史檔案館，1985）。

04. （清）胡敬撰，《國朝院畫錄》。收於《畫史叢書》，中國書畫研究資料社編輯，文史哲出版社，1983 年。

十二、嘉慶至道光朝宮廷肖像畫

近年來乾隆朝肖像畫如帝后肖像畫、行樂圖、宗教唐卡肖像畫、戰圖與紫光閣功臣圖等相關研究甚豐，並多指向畫中之政治性功能。本次課程擬檢視嘉慶與道光二朝宮廷帝后肖像畫、戰圖與紫光閣功臣圖等作品之意涵，並比較乾隆朝同類型肖像畫之風格、形式、意涵與使用脈絡之異同。

參考資料：

01. 馮明珠主編，《乾隆皇帝的文化大業》（臺北：國立故宮博物院，2002）。
02. 王耀庭主編，《天下第一家-清代帝王文物展》（臺北：國立故宮博物院，2006）。
03. 《天下家國——以物見史故宮專題文物特展》，下集（澳門：澳門藝術博物館，2008）。
04. 《故宮博物院藏清代宮廷繪畫》（北京：文物出版社，1999）。
05. 故宮博物院編，《清代宮廷繪畫》（北京：文物出版社，1992）。
06. 聶崇正，《清代宮廷繪畫》，《故宮博物院藏文物珍品全集》，第 14 冊（香港：商務印書館，1996）。
07. 陳浩星主編，《海國波瀾清代宮廷西洋傳教士畫師繪畫流派精品展》（澳門：澳門藝術博物館，2002）。

十三 參觀國立故宮博物院特展：雍正皇帝文物大展

十四、從學風到書風之一：碑學思潮與晚清金石書風

金石學在從學風到書風的嬗變過程中是重要關鍵，碑學思潮豐富傳統金石學的內涵。本次課程意圖經由重要書家的著作探索晚明至清代碑學發展的過程和主要脈絡。

參考資料：

01. 康有為，《廣藝舟雙楫》。
02. 劉恒，《中國書法史·清代卷》（江蘇：江蘇教育出版社，1999）。
03. 葉鵬飛，《碑學先聲：阮元·包世臣的生平及其藝術》（上海：上海書畫出版社，2005）。
04. 戴小京，《康有為與清代碑學運動》（上海：上海人民出版社，2001）。

十五、從學風到書風之二：李瑞清書法中的科學精神

李瑞清在其傳記中曾主張「以器分派」、「求分於石，求篆於金」，將金石學的概念用作書法分類。本次課程意圖探索李瑞清分類的依據，並結合其書作來檢視。

參考資料：

01. 李瑞清，《清道人遺集》。
02. 李瑞清，《玉梅花盞書斷》。

十六、上海與遺老書圈

清代的遺老在改朝換代後，多半居住在外國租界裡，並且形成了特殊的文化圈。本次課程意圖探索其生活型態與文化活動。

參考資料：

01. 顏娟英主編，《上海美術風雲：1872-1949 申報藝術資料條目索引》（臺北：中央研究院歷史語言研究所，2006）。
02. 1872-1949《申報》。
03. 林志宏，《民國乃敵國也：政治文化轉型下的清遺民》（臺北：聯經出版社，2009）。
- 04.（美）周明之，《近代中國的文化危機：清遺老的精神世界》（山東：東大學出版社，2009）。
05. 楊敦堯，〈清遺老的網絡、情境與藝術表述〉收錄於《世變·形象·流風：中國近代繪畫 1796-1949 學術研討會論文集》，（臺北：財團法人鴻禧藝術文教基金會），頁 113-136。

十七、曾熙、李瑞清的上海鬻書活動和書法創作

曾熙和李瑞清在上海都曾以鬻書維生，本次課程意圖探索其潤格的制定，及鬻書時期的書風特色。

參考資料：

01. 張惠儀，〈遺老書法與新出土書法材料—二十世紀中國書法發展的契機〉，《美術史研究期刊》19 期（2005），頁 163-224。
02. 1872-1949《申報》。
03. 陳永怡，《近代書畫市場與風格遷變：以上海為中心（1843～1948）》（浙江：光明日報出版社，2007）。

十八、書風與畫風：曾熙、李瑞清繪畫中的金石元素

曾熙和李瑞清在其繪畫作品中，都曾以「博古圖」為重要題材，本次課程意圖探索其繪畫題材中的金石元素。

參考資料：

01. 孔令傳，《風尚與思潮：清末民國初中國美術史的流行觀念》（杭州：中國美術學院出版社，2008）。
02. 李鑄晉，《海派與金石派》收入《海派繪畫研究文集》（上海：上海書畫出版社，2001），頁 245-249。