

課程號碼：141 M0960

課程名稱：漢唐人物畫專題研究

上課時間：每週二 13:20-16:20

台大藝術史研究所

陳葆真教授

2009年9月修訂

**課程大綱：**

本課程旨在研討中國漢唐人物畫發展過程中風格演變，繪畫理論，及文化背景。研究對象以考古美術、存世畫蹟，及文獻著錄為主。授課方式擇重作品的結構分析，研讀並評論中外學者的學術論著。參與者隨堂作讀書報告。

預期目的：藉以上的訓練，助使修業者精練其鑑賞作品的眼光，區辨不同的時代風格，掌握個別畫家的作品特色；又因閱讀眾多的中、日、英文學術論著，而增進其思辨能力；再因每堂負責讀書報告而強化其組織和表達能力。最終極目的在培養學生產生高度慎思、明辨的嚴謹治學態度，和廣闊的眼光，將藝術史與其他學科的研究互相結合，以探究更廣大的文化史。

**評分方式：**

依課堂討論、口頭報告及參考資料、和期末書面報告綜合評分。

**授課進度與參考書目：**

漢唐人物畫專題研究

一、 課程內容、研究方法、利用圖書館

二、 書目討論

三、 戰國時期人物畫

- 1) Dirtrich Seckel, "The Rise of Portraiture in Chinese Art," *Artibus Asiae*, Vol.53, No. 1/2, pp.7-26.
- 2) Mary H. Fong, "The Origin of Chinese Pictorial Representation of the Human Figure," *Artibus Asiae*, Vol.49 (1988), pp.5-38.

四、 馬王堆帛畫

- 1) Jean M. James, "A Provisional Iconology of Western Han Funerary Art," *Oriental Art*, Vol. 25 (1979), pp. 347-357.
- 2) Wu Hung, "Art in Ritual Context; Rethinking Mawangdui," *Early China*, Vol. 17 (1992), pp. 111-144. / 巫鴻，〈馬王堆再思〉，《禮儀中的美術》（北京：生活、讀書、新知三聯書店，2005），頁 101-122。
- 3) Jean M. James, "Interpreting Han Funerary Art: The Importance of Context," *Oriental Art*, Vol. 31, No.3 (1985), pp. 283-292.

五、 洛陽壁畫

- 1) 郭沫若，〈洛陽漢墓壁畫初探〉，《考古學報》，1964 年 第 2 期，頁 1-5。
- 2) 曾布川寬，《崑崙山への昇仙》（東京：中央公論社，1981）。
- 3) 小南一郎著，〈西王母と七夕傳承〉，《東方學報》（京都），第 46 冊，(1994.3)，頁 33-81。 / 小南一郎〈西王母與七夕文化傳承〉，收於鄭志明編，《西王母信仰》，（嘉義：南華管理學院，1997），頁 71-229。也收於小南一郎著、孫昌武譯《中國的神話傳說與古小說》（北京：中華書局，1993），第一章。
- 4) Jean M. James, "An Iconographic Study of Xiwangmu during the Han Dynasty," *Artibus Asiae*, Vol. 55, No. 1/2 (1995), pp. 17-41.

#### 六、 漢代畫像石

- 1) 邢義田，〈格套、榜題、文獻與畫像解釋：以一個失傳的「七女為父報仇」漢畫故事為例〉，《中世紀以前的地域文化、宗教與藝術》，(台北：中央研究院歷史語言研究所，2002)，頁 183-234。
- 2) 邢義田，〈漢代畫象胡漢戰爭圖的構成、類型與意義〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，第 19 期 (2005)，頁 63-132。
- 3) 蔣英矩、楊愛國，《漢代畫像石與畫像磚》(北京：文物出版社，2001)。
- 4) 林巳奈夫，《石に刻まれた世界：画像石が語る古代中国の生活と思想》(東京：東方書店，1992)。

#### 七、 武梁祠石刻(一)

- 1) 蔣英矩、吳文祺，《漢代武氏墓群石刻研究》，(山東：山東美術，1995)。
- 2) Liu, Cary Y. "The 'Wu Family Shrines' as a Recarving of the Past." in Cary Y. Liu, Michael Nylan and Anthony Barbieri-Low ed., *Recarving China's Past: Art, Archaeology, and Architecture of the "Wu Family Shrines,"* (Princeton, N.J.: Princeton University Art Museum; New Haven: Yale University Press, 2005), pp. 23-74.
- 3) Nylan, Michael. "'Addicted to Antiquity' (*nigu*): A Brief History of the Wu Family Shrines, 150-196 CE." In Cary Y. Liu, Michael Nylan and Anthony Barbieri-Low ed., *Recarving China's Past: Art, Archaeology, and Architecture of the "Wu Family Shrines,"* (Princeton, N.J.: Princeton University Art Museum; New Haven: Yale University Press, 2005), pp.513-559.

#### 八、 武梁祠石刻(二)

- 1) Wu Hung, *The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art* (Stanford: Stanford University Press, 1989). / 巫鴻，《武梁祠：畫像藝術的思想性》(北京：生活、讀書、新知三聯書店，2006)。

#### 九、 四川畫像石

- 1) Martin J. Powers, "Social Values and Aesthetic Choices in Han Dynasty Sichuan: Issues of Patronage," in Lucy Lim ed., *Stories from China's Past*

(San Francisco; Chinese Culture Foundation of San Francisco, 1987), pp. 54-63.

- 2) Wu Hung, "Myths and Legends in Han Funerary Art: Their Pictorial Structure and Symbolic Meanings as Reflected in Carvings on Sichuan Sarcophagi," in Lucy Lim ed., *Stories from China's Past* (San Francisco; Chinese Culture Foundation of San Francisco, 1987), pp. 72-82.
- 3) Wu Hung, "The Earliest Pictorial Representations of Ape Tales," *T'oung Pao*, Vol. 73, No. 3 (1987), pp. 86-112. / 巫鴻，〈漢代藝術中的“白猿傳”畫像〉，《禮儀中的美術》(北京：生活、讀書、新知三聯書店，2005)，頁186-204。

#### 十、顧愷之（一）

- 1) Chen Pao-chen, "The Goddess of the Lo River : A Study of Early Chinese Narrative Handscrolls," Ph.D. diss., Princeton University, 1987.

#### 十一、顧愷之（二）

- 1) Chen Pao-chen, "Three Representational Modes for Text/ Image Relationships in Early Chinese Pictorial Art," 《台灣大學美術史研究集刊》，第8期(2000.3)，頁87-135。
- 2) Chen Pao-chen, "From Text to Images: A Case Study of the *Admonitions* Scroll in the British Museum," 《國立台灣大學美術史研究集刊》，第12期(2002.3)，頁35-61。
- 3) 方聞，〈傳顧愷之《女史箴圖》與中國藝術史〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，第12期(2002.3)，頁1-33。
- 4) Shane McCausland ed., Gu Kaizhi and the *Admonitions Scroll* (London: British Museum, 2003).
- 5) 巫鴻，〈《女史箴圖》新探：體載、圖像、敘事、風格、斷代〉，收於巫鴻主編《漢唐之前的視覺文化與物質文化》(北京：文物出版社，2003)，頁509-534。
- 6) 巫鴻主編《漢唐之前的宗教藝術與考古》(北京：文物出版社，2000)。
- 7) 巫鴻主編《漢唐之間文化藝術的互動與交融》(北京：文物出版社，2001)。

#### 十二、竹林七賢

- 1) Ellen J. Laing, "Neo-Taoism and the "Seven Sages of the Bamboo Grove" in Chinese Painting," *Artibus Asiae*, Vol. 36, No. 1/2 (1974), pp. 5-54.
- 2) Audrey G. Spiro, *Contemplating the Ancients : Aesthetic and Social Issues in Early Chinese Portraiture* (Berkeley: University of California Press, 1990). / (Review) Jean M. James, "Contemplating the Ancients : Aesthetic and Social Issues in Early Chinese Portraiture," *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol.52, No. 1 (Jun., 1992), pp. 338-344.
- 3) 鄭岩，〈南昌東晉漆盤的啟示—論南北朝墓葬藝術中高士圖像的含義〉，《考古》，第2期(2002)，頁77-86。
- 4) 曾布川寬著; 傅江譯，《六朝帝陵：以石獸和磚畫為中心》(南京：南京出版社，2004)。/ 曾布川寬，〈南朝帝陵の石獸と磚畫〉，《東方學報》，第63期(1991)，頁115-263。
- 5) 謝振發，〈六朝絵画における南京・西善橋墓出土「竹林七賢磚画」の史的位置〉，《京都美学美術史学》，第2期(2003)，頁123-164。
- 6) Richard M. Barnhart, "Figures in Landscape," *Archives of Asian Art*, Vol. 42 (1989), pp. 62-70.

### 十三、六朝石棺

- 1) 長廣敏雄，《六朝時代美術の研究》(東京：東京美術研究社，1969)。
- 2) Patricia Eichenbaum Karetzky, "A Scene of the Taoist Afterlife on a Sixth Century Sarcophagus Discovered in Loyang," *Artibus Asiae*, Vol.44, No.1 (1983), pp. 5-20.
- 3) Patricia E. Karetzky, Alexander C. Soper, "A Northern Wei Painted Coffin," *Artibus Asiae*, Vol. 51, No. 1/2 (1991), pp. 5-28.

### 十四、閻立本與初唐繪畫

- 1) Tomita Kojiro, "Portraits of the Emperors: A Chinese Scroll-Painting, Attributed to Yen Li-pên (Died A.D. 673)," *Bulletin of the Museum of Fine Arts, Boston*, Vol. 30, No.177 (1932), pp. 2-8.
- 2) Alexander C. Soper, "Yen Li-pen, Yen Li-te, Yen P'i, Yen Ch'ing, The Three Generations in Three Dynasties," *Artibus Asiae*, Vol. 51, No. 3/4 (1991), pp. 199-206.
- 3) 陳葆真，〈圖畫如歷史：傳閻立本《十三帝王圖研究》〉，《國立台

灣大學美術史研究集刊》，第 16 期(2004.3)，頁 1-48。

- 4) 周天游主編，《唐墓壁畫研究文集》(西安：三秦出版社，2001)。
- 5) 曾布川寬，〈漢唐期の東西南北の文化交流〉，收於曾布川寬、出川哲朗監修，《中國: 美の十字路展》(東京：大廣，2005)，頁 15-25。
- 6) Patricia Eichenbaum Karetsky, "Foreigners in Tang and Pre-Tang Painting." *Oriental Art*, Vol. 30, No. 2 (Summer 1984), pp. 160-166.

#### 十五、白畫與凹凸畫

- 1) 石守謙，〈盛唐白畫之成立與筆描能力之擴展〉，《風格與世變》(台北：允晨文化，1996)，頁 19-51。
- 2) Mary H. Fong, "The Technique of 'Chiaroscuro' in Chinese Painting from Han through T'ang," *Artibus Asiae*, Vol. 38, No. 2/3 (1976), pp. 91-127.
- 3) Wen C. Fong, "Ao-t'u-hua or "Receding-and Protuding Painting" at Tun-huang," 《中央研究院第一屆國際漢學會議論文集》(台北：中央研究院，1981), pp.73-94.
- 4) Sara E. Fraser, "The problem of Wu Daozi in Interpreting the Artist's Practice in Medieval China," *Trensactions of the International Conference of Orientalists in Japan*, No. 36 (1991), pp. 142-143.

#### 十六、仕女畫

- 1) Ellen J. Laing, "Notes on Ladies Wearing Flowers in the Hair," *Oriental Art*, Vol. 21, No. 2 (1990.2), pp. 32-39.
- 2) 陳葆真，〈南唐繪畫特色與相關問題的探討〉，《區域與網絡－近千年來中國美術史之研究國際學術研討會論文集》(台北：台灣大學藝術史研究所，2001)，頁 1-56。
- 3) 河北省文物研究所，《宣化遼墓》(北京：文物社出版，2001)。
- 4) 河北省文物研究所，《五代王處直墓》(北京：文物社出版，1998)。
- 5) 溫廷寬，《王建墓石刻藝術》(成都：四川人民出版社，1995)。

#### 十七、學生期末口頭報告

#### 十八、繳交期末報告