

《中國繪畫史論文選讀》

陳葆真

2011年1月24日修訂

課程大綱：

本課程目的在訓練學生研讀中、外學者所作、有關中國繪畫史的重要論文。其範圍包括：1.研究方法；2.史學史；3.風格；4.人物畫；5.山水畫；6.畫論；7.台灣美術；8.鑑賞與收藏，及9.裝裱等九項議題。授課方式著重讀書報告及批評討論，目的在培養學生獨立閱讀、分析、組織、表達及批評能力。選修者必需修過《中國美術史》課程。評分辦法依隨堂口頭報告與期末書面報告綜合審定。參考書目見附件。

參考書目：

第一週 導論：中國繪畫史的內涵與研究方法

經驗之談：

1. 陳葆真，〈藝術史研究三十年感言〉，國立台灣大學藝術史研究所網頁 <http://www.artcy.ntu.edu.tw/>
2. 陳葆真，〈我曾經也是一個研究生〉，《國立花蓮教育大學國民教育研究所，多元文化教育研究所，九十四學年度教育專題集刊》，（花蓮：國立花蓮教育大學，2006），頁 40-44。
3. 陳葆真，〈一九七〇年代故宮寫真〉，《八徵耄念—國立故宮博物院八十年的點滴懷想》（臺北：國立故宮博物院，2006），頁 93-108。
4. 陳葆真，〈中國人文藝術教育傳統及其二十一世紀的意義〉，收於黃俊傑編，《傳統中華文化與現代價值的激盪與調融(一)》（臺北：喜瑪拉雅基金會，2002），頁 355-380。

第二週 中國繪畫史學史（一）：傳統繪畫史的研究

1. 陳葆真，〈中國繪畫研究的過去與現在〉，《漢學研究通訊》，2009年8月，28卷，3期，頁 1-16。
2. Susan Bush & Hsio-yen Shih, *Early Chinese Texts on Painting* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), pp. 18-24, 45-48, 89-93,

241-245。對照俞劍華，《中國繪畫史》（1937 初版；台北：商務，1970 再版）

3. 中國書畫全書（上海：中國書畫出版社，1988-1996），10 vols.備參。

第三週 中國繪畫史學史（二）：近代中國繪畫史的寫作（中文）

1. 余輝，〈徐邦達在學術史上的意義—從顧頡剛"古史辨派"談起〉，《故宮博物院院刊》，2010 年 6 期，(總 152 期)，頁 28-53。
2. 石守謙，〈文化史範疇中畫史五變之研究〉，國立台灣大學編，《民國以來國史研究的回顧與展望研討會論文集》（1992），上冊，頁 159-177。
3. 石守謙，〈探索中國美術史研究的新境〉，《當代》（1990），45 期，頁 12-22。
4. 楊新、高居翰，〈中國畫鑒賞〉（一）（二），收於楊新等合著，《中國繪畫三千年》（臺北：聯經，1999），頁 1-5；6-12。

第四週 中國繪畫史學史（三）：國外研究中國繪畫史的概況（英、日文）

1. 古原宏伸，〈近八十年來的中國繪畫史研究的回顧〉，《民國以來國史研究的回顧與展望論文集》前引書，上冊，頁 541-551。
2. 方聞著（石守謙譯），〈西方的中國畫研究〉，《故宮文物月刊》（1986），12 月，45 期，頁 49-56。
3. 傅申，〈美國的中國書畫收藏與研究〉，歷史博物館編，《傳統、現代藝術生活》（台北：歷史博物館，1997），頁 205-256。又見：〈海外中國文物的收藏與研究〉，《雄獅美術》，1982 年 8 期。
4. Lothar Ledderose 雷德侯著（陳葆真譯），〈柏林收藏的中國繪畫〉，《故宮學術季刊》，第 11 卷，3 期（1994），頁 1-18。
5. 姜一涵，〈一九六〇年以來美國對中國藝術史研究之概況及趨勢〉，張其昀監修，《美術論集》（台北：文化大學，1983），頁 44-53。
6. Jerome Silbergeld（謝伯珂），"Chinese Painting Studies in the West: A State-of-the-Field Article," *The Journal of Asian Studies*, vol. 46, no. 4 (Nov. 1987), pp. 849-897. 中譯本收於洪再新編，《中國畫研究文選（1950-1987）》（上海：人民美術社，1992），頁 380-409。

第五週 風格（一）：

1. 曾雅雲譯（Heinrich Wölfflin 沃夫林著），《藝術史的原則》，（台北：雄獅美術，1987，1989）。
2. E. H. Gombrich, *Art and Illusion—A study in the Psychology of Pictorial Representation* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1969. 3rd ed.) pp.291-329; 359-389.

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》，2002年3月，12期，頁1-34。

第六週 風格（二）：

1. Max Loehr, "The Bronze Styles of the An-yang Period, (1300-102 8B.C.) , " *Archives of Chinese Art Society in America*, vol.7 (1953) , pp.42-53.

第七週 人物畫（一）：

1. 邢義田，〈漢畫解讀方法試探—以《撈鼎圖》為例〉，顏娟英主編，《中國史新論》（臺北：中央研究院；聯經出版公司，2010），頁13-54。
2. 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：中研院史語所，2002），頁183-284。
3. 邢義田，〈赫拉克利斯（Heracles）在東方——其形象在古代中亞、印度與中國造型藝術中的流播與變形〉，收入榮新江、李孝聰主編，《中外關係史——新史料與新問題》（北京：科學出版社，2004年1月）。
4. 陳葆真，〈從遼寧本《洛神賦圖》看圖像轉譯文本的問題〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》，2007年9月，23期，頁1-50。
5. 巫鴻，〈漢代藝術中的《白猿傳》圖像——兼談敘事繪畫與敘事文學之關係〉，收於巫鴻《禮儀中的美術》（鄭岩等譯）（北京：生活、讀書、新知三聯書店，2005），冊上，頁186-204。
6. Wen Fong, "Ao-tu-hua at Tun-huang"（敦煌藝術中之凹凸畫），《中央研究院國際漢學會議論文集》，藝術史組（台北：中央研究院，1981），頁73-94。
7. 石守謙，〈盛唐白畫之成立與筆描能力之擴展〉，《故宮學術季刊》，第3卷，第2期（1985），頁19-44。
8. 陳葆真，〈圖畫如歷史：傳閻立本《十三帝王圖》研究〉，《國立臺灣大學美術史研究集刊》，2004年3月，16期，頁1-48。

第八週 人物畫（二）：

1. 島田修二郎著（林保堯譯），〈逸品畫風〉，《藝術學》，第5期（1991），頁249-275。
2. Richard Barnhart et. al., *Li Kung-lin's Classic of Filial Piety* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1993) .
3. 李玉珉，〈《梵像卷》作者與年代考〉，《故宮學術季刊》，2005年秋，23卷，1期，頁333-366。

4. 王耀庭，〈從芳春雨霽到靜聽松風：試說國立故宮博物院藏馬麟繪畫的宮庭背景〉，《故宮學術季刊》，1996年10月，14卷，1期，頁39-86。
5. 石守謙，〈古傳日本之南宋人物畫的畫史意義——兼論元代的一些相關問題〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，1998年，5期，頁153-182。
6. 陳葆真，〈《心寫治平》--- 乾隆帝后妃嬪圖卷和相關議題的探討〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，2006年9月，21期，頁89-150。
7. 陳葆真，〈從四幅「歲朝圖」的表現問題談到乾隆皇帝的親子關係〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，2010年3月，28期，頁123-184。

第九週 畫論：

1. 陳傳席，《六朝畫論研究》（台北：學生書局，1991），〈顧愷之〉：頁1-98；〈謝赫〉：頁179-238；〈宗炳〉：頁99-142；〈王微〉：頁143-178。
2. 盧輔聖主編，《歷代名畫記研究》（朵雲66集）（上海：上海書畫出版社，2007）。
3. Munakata Kiyohiko, *Ching Hao's Pi-fa-chi, A Note on the Art of Brush* (Ascona, Switzerland: Artibus Asiae Publishers, 1974) .
4. 俞劍華，《中國畫論彙編》（台北：京華書局，1972），〈荆浩〉：頁7-12；〈郭熙〉：頁16-32。
5. 徐復觀，《中國藝術精神》（台北：學生書局，1967），〈荆浩〉：頁276-300；〈郭熙〉：頁16-32。
6. Susan Bush, *The Chinese Literati on Painting* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971) .
7. 錢穆，〈理學與藝術〉，《故宮季刊》，1973年夏，7卷，4期，頁-17。
8. 陳明玉，〈中國山水畫與老莊思想〉，《國立台灣大學文史哲學報》，1977年12月，26期，頁56-97。

第十週 山水畫（一）：

1. 江兆申，〈從畫家構圖意念來看中國山水畫的舊有進展〉，《故宮季刊》，第4卷，第4期（1970），頁1-12。
2. 徐復觀，〈唐代山水畫的發展及其畫論〉，《中國藝術精神》，（台北：學生書局，1966，1967），第5章，頁250-275。
3. Lothar Ledderose, "The Earthly Paradise: Religious Elements in Chinese Landscape Art," in Susan Bush and Christian Murck eds., *Theories of the Arts in China* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1985), pp. 165-183.
4. 石守謙，〈風格、畫意、與畫史重建——以傳董元《溪岸圖》為例的思考〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，2001年3月，10期，頁1-36。

又，各家關於《溪岸圖》的意見，《當代》，2000年，4月，152期；2000年，5月，153期。

5. Wen Fong, *The Summer Mountains* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1975) .
6. 陳葆真，〈中國畫中圖像與文字互動的表現模式〉，顏娟英主編，《中國史新論—美術考古分冊》，頁 203-296。

第十一週 山水畫（二）：

1. 姜斐德 (Alfreda Murck)，〈畫可以怨否？《瀟湘八景》與北宋謫遷詩畫〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，1997年，4期，頁 59-89。
2. 石守謙，〈山水之史—由畫家與觀眾互動角度考察中國山水畫至 13 世紀的發展〉，顏娟英主編，《中國史新論—美術考古分冊》，頁 379-475。
3. Hui-shu Lee, *Exquisite Moments --- West Lake and Southern Song Art* (New York: Chinese Institute Gallery, 2001).
4. Richard Edwards, "Painting and Poetry in the Late Sung," Alfreda Murck and Wen Fong eds., *Words and Image: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991), pp. 405-430.
5. 陳葆真，〈從空間表現法看南宋小景山水畫的發展〉，《故宮學術季刊》（1996，4），13卷，3期，頁 83-104。
6. 何惠鑑，〈元代文人畫序說〉，《新亞學術集刊》（1983），4期，頁 243-257。
7. 張光賓，《元四大家》（台北：故宮博物院，1975）。
8. James Cahill, *Hills Beyond a River, Chinese Painting of the Yuan Dynasty, 1279-1368* (New York: Weatherhill, 1976)，中譯本《隔江山色》（台北：石頭出版社，1994）。
9. 上海書畫出版社編，《倪瓚研究》（論文集）（上海：上海書畫出版社，2005）。

第十二週 山水畫（三）：

1. 江兆申，《吳派畫九十年展》（台北：故宮博物院，1975）。
2. Richard Edwards, *The Art of Wen Cheng-ming* (Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1976) .
3. Craig Clunas, *Elegant Debts: the Social Arts of Wen Zhengming, 1470-1599*. (London: Reaktion Books, 2004.)；劉宇珍、邱士華譯，《雅債—文徵明的社交性藝術》（臺北：石頭出版社，2009）。
4. 江兆申，《關於唐寅的研究》（台北：故宮博物院，1976，1979，1987）。
5. Ann Clapp, *The Painting of T'ang Yin* (Chicago: University of Chicago Press,

1991)。

6. 陳葆真，〈從陸治的《溪山仙館》看吳派畫家摹仿倪瓚的模式〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，1994年，1期，頁63-95。

第十三週 山水畫（四）：

1. James Cahill, *Parting at the Shore, Chinese Painting of the Early and Middle Ming Dynasty* (New York: Weatherhill, 1978)。
2. James Cahill, *The Compelling Image* (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982)，中譯本《氣勢憾人》（台北：石頭出版社，1994）。
3. 傅申，〈董其昌書畫船——水上行旅與鑑賞、創作關係研究〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，2003年9月，15期，頁205-297。
4. 傅申，〈明末清初渴筆山水與石濤的早期山水畫〉，《中國文化研究》，8卷（1976）2期，頁579-603。
5. Jonathan Hay, *Shitao: Painting and Modernity in Early Qing China* (New York: Cambridge University Press, 2001)；邱士華、劉宇珍譯，《石濤——清初中國的繪畫與現代性》（臺北：石頭出版社，2008）。
6. Christian F. Murck ed., *Artists and Traditions* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1976)。
7. Shen C. Y. Fu, *Challenging the Past: The Paintings of Chang Dai-chien* (Washington, D.C.: Smithsonian Institution, Arthur M. Sackler Gallery, 1991)。
8. 古原宏伸，〈大幻影——大千與董源〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，1995年，2期，頁107-131。

第十四週 台灣美術：

1. 顏娟英，〈日據時期台灣美術史大事年表〉，《藝術學》，第八期，（1992,9），頁57-97。
2. 顏娟英，〈殿堂中的美術：台灣早期現代美術與文化啟蒙〉，《中央研究院歷史語言研究所集刊》，第六十四本，第二分，（1993，6），頁469-610。
3. 行政院文建會，《何謂台灣——近代臺灣美術與文化認同論文集》（臺北：行政院文建會，1997）。
4. 顏娟英，〈近代台灣風景觀的早期建構〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》，2000年9月，9期，頁179-206。
5. 顏娟英、鶴田武良譯著，《風景心境》，台灣近代美術文獻導讀（台北：雄師圖書，2001）上、下冊。
6. 顏娟英，〈自畫像、家族像、與文化認同問題〉，《藝術學研究》，2010年11月，第7期，頁39-96。

第十五週 鑑藏家/ 贊助者：

1. 傅申，〈《元代皇室書畫收藏史略》〉，（台北：故宮博物院，1981）。
2. Chu-tsing Li ed., *Artists and Patrons--Some Social and Economic Aspects of Chinese Painting* (Kansas City: Nelson-Atkins Museum & Seattle: University of Washington Press, 1989) .
3. 何惠鑑，〈梁清標〉《中央研究院國際漢學會議論文集》（台北：中央研究院，1981），頁 101-158。
4. 傅申，〈王鐸及清初北方鑑藏家〉，陳瑩芳譯，原刊《朵雲》28 期，收於朵雲編輯部，《中國繪畫研究論文集》，（上海：上海書畫出版社，1992），頁 502-522。
5. 石守謙，〈清室收藏的現代轉化---兼論其與中國美術史研究發展之關係〉，《故宮學術季刊》，2005 年秋，23 卷，1 期，頁 1-34。

第十六週 裝裱藝術

1. Robert Hans Van Gulik, *Chinese Pictorial Art*(書畫鑑賞彙編)(1958; Taipei: SMC 南天書局有限公司, 1993)。

第十七週 期末書評報告

期末作業：書評（任選一本書作口頭和書面報告）

1. Hui-shu Lee, *Empresses, art & agency in Song dynasty China* (Seattle: University of Washington Press, 2010).
2. Hung Wu, *Art of Yellow Spring: Rethinking Chinese Tombs* (London and Honolulu: Reaktion Books and Hawaii University Press, 2010).
3. Craig Clunas, *Empire of Great Brightness: Visual and Material Cultures of Ming China, 1368-1644* (London, 2007) [American edn. University of Hawaii Press.]
4. Patricia Buckley Ebrey and Maggie Bickford eds., *Emperor Huizong and late Northern Song China: the politics of culture and the culture of politics* (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center: Distributed by Harvard University Press, 2006).
5. Evelyn S. Rawski and Jessica Rawson eds., *China, The Three Emperors 1662-1795* (London: Royal Academy of Arts, 2005).
6. Wu Hung and Katherine R. Tsiang eds., *Body and Face in Chinese Visual Culture* (Cambridge, Mass.: Harvard University, 2005).
7. Chuimei Ho & Bennet Bronson, *Splendors of China's Forbidden City* (Chicago: The Field Museum, 2004).

8. Craig Clunas, *Elegant Debts: the Social Art of Wen Zhengming, 1470-1559* (London: Reaktion, 2004).
9. Anita Chung, *Drawing Boundaries: Architectural Images in Qing China* (Honolulu: University of Hawaii Press, c2004).
10. Patricia Ann Berger, *Empire of Emptiness: Buddhist Art and Political Authority in Qing China* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2003).
11. Shane McCausland ed., *Gu Kaizhi and the Admonitions Scroll* (London: The British Museum Press in Association with Percival David Foundation of Chinese Art, 2003).
12. Lothar Ledderose, *Ten Thousand Things—Module and Mass Production in Chinese Art* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000) .中譯本，雷德侯著（張總等譯），《萬物》（北京：三聯書店，2005）。
13. Alfreda Murck, *Poetry and Painting in Song China: the subtle art of dissent* (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center for the Harvard-Yenching Institute, 2000).