

請尊重智慧財產權使用正版教科書切勿非法影印	
學期	1051
流水號	16007
課號	AR6015
授課教師	周芳美
課程名稱(中文)	明代繪畫專題研究
課程名稱(英文)	Special Topics in Ming Painting
學分	3
課程目標	近年來對明代繪畫的研究已從風格分析擴展到它們在社會中和文化上所扮演的角色。這些作品不僅是連繫我們瞭解一連串風格演變過程的橋樑，更是提供探討明代雅緻生活的圖像資料。明代文人畫家留下的大量文集更令研究者可以進一步詮釋畫作背後所隱藏的仕途意圖或政治意義，顯現明代複雜多舛的宦途之途，和文人又如何以書畫自得。本課程將同時探討明代畫家的個人風格特色、作品中的社會意識及其文化史上的地位。

授
課
內
容

9月14日

課程簡介

網站資源、基本工具書介紹

9月21日

不上課，改9月23日星期五到故宮上課，「造型與美感展」，3:00~6:00 pm

9月24日或25日蘇富比秋拍台北預展。

9月28日 教師節，不上課。

10月5日

別號圖

劉九庵，〈吳門畫家之別號圖及鑒別舉例〉，《故宮博物院院刊》，1990年03期，頁54-61。

明代實景圖問題：

王履 華山圖冊（上海博物館出版圖冊）

薛永年，〈追本溯源去故就新的王履畫論〉，《橫看成嶺側成峰》（台北：東大，1996），頁64-77。

傅立萃，〈謝時臣的名勝四景圖--兼談明代中期的壯遊〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》4 民86.03 頁185-222。

其他有關實景圖或旅游圖之研究

薛永年，《王履》。中國畫家叢書，上海：人民美術出版社，1988。（只有北藝大和故宮有書）。

Liscomb, Kathlyn Maurean, Learning from Mount Hua: a Chinese Physician's Illustrated Travel Record and Painting Theory (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1993)

Yuhas, Louise. "The Landscape of Lu Chih," Part I & II, National Palace Museum Bulletin, v. 20, no:5-6 (1985, Nov. -Dec; 1986 Jan.- Feb.): 1-26; v. 21, 1-2 (1986, Mar.- April. May-June): 1- 24. 有關陸治隨王世貞北上圖、錢穀張復合畫水程圖三冊。

[1]單國強，. 中國實景山水畫史略之三 清代(下)[J]. 紫禁城,2008,(11).

[2]單國強，. 中國實景山水畫史略之三 清代(上)[J]. 紫禁城,2008,(10).

[3]單國強，〈中國古代實景山水畫史略之二 元代至明代〉。《紫禁城》，2008年9期，頁134-147。

[4]單國強，. 中國古代實景山水畫史略 連載之一 六朝至兩宋[J]. 紫禁城,2008,(8).

薛永年，〈吳門派後期的紀游圖〉。《中華書畫家》，2013年10期，頁88-94。

Fang-mei Chou, "The Life and Art of Wen Boren (1502-1575)," chapt. 2 Three Topographical Albums on Famous Site, Diss., New York University, 1997。

10月12日

蘇州畫派(吳派)

單國強. 〈“吳門畫派”名實辨〉, 《故宮博物院院刊》, 1990 (3), 頁69-73。

沈周

陳萬益, 《晚明小品與明季文人生活》。頁44-84。(台北: 大安, 1992)。

Edwards, Richard. “Shen Chou,” *The World Around the Chinese Artist* (Ann Arbor: U. of Michigan Press, 1989)., pp. 57-101

Liscomb, Kathlyn Maurean. “Social Status and Art Collecting: The Collections of Shen Zhou and Wang Zhen.” *The Art Bulletin*, Vol. 78, No. 1. (Mar., 1996): pp. 111-136.

風格分析：可參考James Cahill, *Parting at the Shore*. 沈周部分。

Richard Edwards, *The Field of Stones* (Washington D.C, 1962)。

文集：石田詩選(四庫全書本)

石田雜記(百部叢書集成等版本)

客座新聞(筆記小說大觀38編4冊)。

其他參考資料

何炎泉、陳階晉、陳韻如編, 《明四大家特展：沈周》。台北：國立故宮博物院, 2014。

10月19日

文徵明

重要參考年表：江兆申, 《文徵明與蘇州畫壇》。台北：故宮, 1978。

石守謙, 《風格與世變》有關文徵明的二篇文章。

Clunas, Jonathan Hay, 石守謙, *The History of Painting in East Asia: Essays on Scholarly Method* 中文書名：《臺灣2002年東亞繪畫史研討會論文集》，東亞繪畫史研討會編。台北：石頭出版社, 2004。各自文章觀點之比較。

石守謙, 〈雅俗的焦慮：文徵明、鍾馗與大眾文化〉, 《美術史研究集刊》, 第16期, 頁307-330。 “Wen Zhengming, Zhong Kui, and Popular Culture”

Johnathan Hay, 〈文徵明「斷裂」的審美特質〉 “Wen Zhengming’s Aesthetic of Disjunction”

Craig Clunas, 〈商品與脈絡—晚明藝術市場中的文徵明作品〉 “Commodity and Context: The Work of Wen Zhengming in the Late Ming Art Market”

Clunas, Craig. *Elegant debts: the Social Art of Wen Zhengming, 1470- 1559* Honolulu: University of Hawai'i Press, 2004. 讀 “Introduction,” pp. 7-15.

Clapp, Anne de Coursey. Book Review of *Fruitful Sites: Garden Culture in Ming Dynasty China* by Craig Clunas. *Harvard Journal of Asiatic Studies*, Vol. 58, No. 1. (Jun., 1998), pp. 264-269. (JSTOR Database)

鄭培凱對Fruitful Site 一書之評論。

完整風格分析代表作：Richard Edwards et al., *The Art of Wen Cheng-ming (1470-1559)*. Ann Arbor: University of Michigan, 1976.

Clapp, Anne de Coursey. *Wen Cheng-ming: the Ming Artist and Antiquity*.

Ascona: Artibus Asiae Publishers, 1975

文集：周道振輯，《文徵明集》。(上海：古籍，1987)。

詩作舉例，《文徵明集》

雪夜宿楞伽寺 (1517, 頁44-45)；題石田先生畫 (1501, 頁61)；為吳心遠補石田未完小畫并次遺韻 (1509, 72-73)

與王寵有關：

王履吉墓志銘(頁713)；臘月十八日冒雨過湯子重草堂適王履吉亦在燕談竟日因賦長句奉贈二君 (1512, 頁78)；蘭房曲贈王履吉效李賀 (1513, 頁79)；五月十三日與湯子重、王履約、履吉石湖行春橋看月 (1514, 頁81)；丁未九日與履約諸君同泛石湖就登上方(1547, 頁343)，是歲閏九月再汎(1547, 頁344)。

題畫寄道復戲需潤筆 (1508, 頁69-70)

宦宦之途的感慨：

盛斯顯南京司封 (1523-1526, 頁85)；送于器之廉憲還滁 (1523-1526, 頁86)；午門朝見(1523, 頁290)；雨中放朝出左掖(1523, 頁291)；雪後早朝(1523, 頁292)；長安邸中作 (1523-1526, 頁377)

其他參考資料

吳誦芬、童文娥、譚怡令編，《明四大家特展：文徵明》。台北：國立故宮博物院，2014。

10月26日

唐寅

Clapp, Anne de Coursey. *The Painting of T'ang Yin*. Chicago: University of Chicago Press, 1991. 讀Chapt. 6, 127-162. (唐寅的師學和風格)

江兆申，〈從唐寅的際遇來看他的詩書畫〉，《雙谿讀畫隨筆》中有關唐寅的文章。

Chao-shen Chiang, "T'ang Yin's Poetry, Painting and Calligraphy in Light of Critical Biographical Events," *Words and Images*, pp. 459-486.

Cahill, James. "Tang Yin and Wen Zhengming as Artist Types: A Reconsideration," *Artibus Asiae* 53.1/2 (1993): 228-248.

其他參考資料

林莉娜、陳建志、鄭淑方編，《明四大家特展：唐寅》。台北：國立故宮博物院，2014。

11月2日

飲茶文化與畫作舉例

江兆申，〈吳派畫家筆下的楊季靜〉，《故宮季刊》，8.1 (1973, 秋)：57-70；

Anne Clapp, *The Painting of T'ang Yin*, pp. 96-99. 唐寅《琴士圖》(《故宮書畫圖錄》十八冊，頁301-304)。

其他飲茶畫作，文徵明《惠山飲茶圖》(北京故宮)、仇英《園居圖》(彩色版, *Fruitful Sites*, fig. 24.；全圖收於《故宮書畫圖錄》十八冊，頁377-380)。

蘇州片

Laing, Ellen Johnston. "'Suzhou Pian" and Other Dubious Paintings in the Received "Oeuvre" of Qiu Ying." *Artibus Asiae*, Vol. 59, No. 3/4 (2000), pp. 265–295.

其他參考資料

劉芳如、許文美編，《明四大家特展：仇英》。台北：國立故宮博物院，2014。

明代宮廷繪畫

Sung Hou-Mei, "Rediscovering Zhang Jin and the Ming Painting Academy," *Archives of Asian Art* 63.2 (2013), pp. 179–187.

宣宗

Sung, Yu. "A Question of Attribution: Birds and Rabbits in Snow, 1427, by Emperor Hsuan-tsung," *National Palace Museum Bulletin*, v. 35, nos. 3–4 (2000, July–August, September–October): 1–20, 21–44.

11月9日

戴進

李偉，〈鑒定學與風格分析的融合——鈴木敬《戴進的繪畫風格》述評〉，《中國書畫》，2008.12，頁114–115。

單國強，〈戴進作品時序考〉，《故宮博物院院刊》，1993.04，頁12–36。

Rogers, Mary Ann. "Visions of Grandeur: the Life and Art of Dai Jin," In Richard Barnhart ed. *Painters of the Great Ming: the Imperial Court and the Zhe School* (Dallas: The Dallas Museum of Art, 1993), pp. 127–194. (可參考陳芳妹，《戴進》一書)

有關吳偉的研究可參考石守謙，《風格與世變》。

穆益勤編著，《明代院體浙派史料》。上海：人民美術出版社出版：新華書店發行，1985。(台大總圖：940.98 2684)

11月23日

Sung, Hou-mei. "Eagle Painting Themes of the Ming Court." *Archives of Asian Art* Vol. 48, (1995), pp. 48–63.

Sung, Hou-mei. "Tiger with Cubs: A Rediscovered Ming Court Painting." *Artibus Asiae* Vol. 64, No. 2 (2004), pp. 281–293.

Sung, Hou-Mei. "Chinese Phoenix Painting and Its New Messages in the Ming Dynasty," *National Palace Museum Bulletin* 37: 2 (2004, Aug.): 5–23.

三殷

Sung, Hou-Mei. "The Three Yin Masters of the Ming Court: Yin Shan, Yin Xie and Yin Hong." *Artibus Asiae*, Vol. 58, No. 1/2. (1998), pp. 91–113.

11月30日改12月2日星期五

故宮 3:00~6:00pm。

12月7日

董其昌

何惠鑑、何曉嘉 (錢志堅等譯)，〈董其昌對歷史和藝術的超越〉。《美術研究》1993.01，頁8-20。(原文)Ho, wai-kam and Dawn Ho Delbanco. "Tung Ch'i-ch'ang's Transcendence of History of Art." In *The Century of Tung Ch'i-ch'ang*, v. 1, pp. 3-42.
 Riely, C. C. "Tung Ch'i-ch'ang's Life," in *The Century of Tung Ch'i-ch'ang*, v. 2, pp. 385-458. 或是李慧聞，〈董其昌政治交游與藝術活動的關係〉，《董其昌研究文集》(上海：上海書畫社，1998)

12月14日

徐渭

孫明道，〈徐渭的繪畫與王維的傳說〉，《美術觀察》，2012.01，頁103-108。
 Yen, Shou-chi, "Xu Wei's "Zahua" [electronic resource] : A study of genres (China)." Diss. Yale University, 2004. 唸 Chapter 4, "In the Gardens," pp. 214-290.
 郭伯南，〈《漁婦圖》當題為《魚籃觀音像》〉，《文物》，1988.09，頁80。
 同時可參考，李德仁，《徐渭》。長春市：吉林美術，1996。

12月21日

吳彬

石守謙，〈由奇趣到復古——十七世紀金陵繪畫的一切面〉，《故宮學術季刊》15,4(1998)，頁33-76。
 胡光華，〈論陳洪綬、吳彬的奇誕山水畫風〉。《榮寶齋》，2007.02，頁66-73。
 呂曉，〈吳彬、米萬鐘“勺園圖”初探——兼談吳彬與米萬鐘的交往〉。《紫禁城》2008.11，頁89-103。

有關「癖」的參考論文

Zeitlin, Judith T. *Historian of the Strange : Pu Songling and the Chinese Classical Tale*. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1993. 書中的第三章 "Obsession" (pp. 61-97) 中她說明了「癖」之為一種「病」、中國文學中所能找到的例證和晚明文人士盛行稱有所「癖」。

12月28日

作品辨識考試

陳洪綬

Burkus-Chasson, Anne. "Elegant or Common? Chen Hongshou's Birthday Presentation Pictures and His Professional Status." *The Art Bulletin*, Vol. 76, No. 2. (Jun., 1994), pp. 279-300.

	<p>時准，〈陳洪綬水滸人物繪畫以及對日本水滸繪畫的影響〉，《藝術與設計(理論)》，2013年10期，頁141-151。</p> <p>喬光輝，〈杜堇《水滸人物全圖》偽托考〉，《藝苑》，2012年06期，頁6-9。</p> <p>參考：</p> <p>周萍，〈国芳の「水滸伝」绘画について〉，《アート・リサーチ》11（2011.03），頁65-81。</p> <p>http://r-cube.ritsumei.ac.jp/bitstream/10367/2480/1/AR_vol11_shu.pdf</p> <p>佐々木守俊，〈国芳が模した中国の水滸伝画像〉，收入西野嘉章編，《真贋のはざま》，東京大學総合研究博物館，2001。http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/2001Hazama/03/3100.html</p> <p>1月4日 期末報告的口頭報告</p> <p>1月10日 上午10:00 繳交報告到LMS</p>
教科書/參考書	<p>Cahill, James. Parting at the Shore: Chinese Painting of the Early nad Middle Ming dynasty, 1368-1580. New York and Tokyo: John Weatherhill, Inc., 1978. 中文翻譯，高居翰，《江岸送別—明代初期與中期繪畫》，台北：石頭出版社，1995。</p> <p>Cahill, James. The Distant Mountains: Chinese Painting of the Late Ming Dynasty, 1570-1644. New York and Tokyo: John Weatherhill, Inc., 1982. 中文翻譯，高居翰，《山外山—晚明繪畫》，台北：石頭出版社，1996。</p> <p>周駿富編，《明代傳記叢刊》。台北：成文出版社，1991。</p> <p>每周必讀書目將在BB 上公布。</p>
授課方式	講授 研討 其他
評量配分比重	一次作品辨試比較考試，15%；口頭報告和導讀，45%；期末報告，40%。書面報告若發現抄襲行為，報告一律以 0 分計。
辦公時間	星期一、三早上10:30-12:00，或是另約

課程領域	亞洲藝術史																						
跨系課程領域	N/A																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="129 701 400 797">系所核心能力</th> <th data-bbox="400 701 603 797">強度指數</th> <th data-bbox="603 701 1161 797">評量方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="129 797 400 898">專業知能</td> <td data-bbox="400 797 603 898">(5) 非常高</td> <td data-bbox="603 797 1161 898">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 898 400 999">邏輯與批判能力</td> <td data-bbox="400 898 603 999">(4) 高</td> <td data-bbox="603 898 1161 999">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 999 400 1099">語文表達與溝通</td> <td data-bbox="400 999 603 1099">(4) 高</td> <td data-bbox="603 999 1161 1099">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1099 400 1200">多元與國際視野</td> <td data-bbox="400 1099 603 1200">(3) 普通</td> <td data-bbox="603 1099 1161 1200">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1200 400 1301">自主學習</td> <td data-bbox="400 1200 603 1301">(4) 高</td> <td data-bbox="603 1200 1161 1301">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> <tr> <td data-bbox="129 1301 400 1402">統合與創新能力</td> <td data-bbox="400 1301 603 1402">(5) 非常高</td> <td data-bbox="603 1301 1161 1402">口頭報告/口試,專題研究報告(書面),</td> </tr> </tbody> </table>		系所核心能力	強度指數	評量方式	專業知能	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),	邏輯與批判能力	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),	語文表達與溝通	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),	多元與國際視野	(3) 普通	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),	自主學習	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),	統合與創新能力	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),
系所核心能力	強度指數	評量方式																					
專業知能	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					
邏輯與批判能力	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					
語文表達與溝通	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					
多元與國際視野	(3) 普通	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					
自主學習	(4) 高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					
統合與創新能力	(5) 非常高	口頭報告/口試,專題研究報告(書面),																					