

從中國文化認識中國藝術

專題一：文人的藝術——人與自然

A. 文獻選讀

1. 「宗炳……有疾還江陵，嘆曰：『老疾俱至，名山恐難遍睹，唯澄懷觀道，臥以遊之。』」（《南史·宗炳傳》）
2. 「然則林泉之志，煙霞之侶，夢寐在焉。耳目斷絕，今得妙手，鬱然出之。不下堂筵，坐窮泉壑，猿聲鳥啼，依約在耳，山光水色，滉漾奪目，斯豈不快人意，實獲我心哉！此世之所以貴夫畫山水之本意也。」（郭熙《林泉高致集·序》）
3. 「苟非識華山之形，我其能圖耶？既圖矣，意猶未滿，由是存乎靜室，存乎行路，存乎床枕，存乎飲食，存乎外物，存乎聽音，存乎應接之際，存乎文章之中。一日燕居，聞鼓吹過門，恍然而作曰：『得之矣夫！』遂磨舊而圖之。斯時也，但知法在華山，竟不知平日之所謂家數者何在。」（王履《華山圖序》）
4. 「山川使予代山川而言也，山川脫胎於予也，予脫胎於山川也。搜盡奇峰打草稿也。山川與予神遇而跡化也，所以終歸之於大滌也。」（石濤《畫語錄·山川章第八》）
5. 「論畫以形似，見與兒童鄰；賦詩必此詩，定非知詩人。詩畫本一律，天工與清新……。」（蘇軾《書鄴陵王主簿所畫折枝二首》之一）
6. 「圖寫景物，曲折能盡狀其妙趣，蓋我則不能之。若草草點染，遺其驪黃牝牡之形色，則又非所以爲圖之意。僕之所謂畫者，不過逸筆草草，不求形似，聊以自娛耳。」（倪瓚《答張仲藻書》）
7. 「以蹊徑之怪奇論，則畫不如山水；以筆墨之精妙論，則山水決不如畫。」（董其昌：《畫禪室隨筆》，卷四）

B. 作品舉例

1. 山水卧遊
 - a. 郭熙（約 1035-1090）《早春圖》，1072 年，台北故宮博物院藏。
 - b. 黃公望（1268-1354）《富春山居圖》，1350 年，台北故宮博物院藏。
2. 與自然契合
 - a. 沈周（1427-1509）《夜坐圖》，1492 年，台北故宮博物院藏。
 - b. 王蒙（1301-1385）《青卞隱居圖》，1366 年，上海博物館藏。
3. 師法自然
 - a. 王履（1332 - 1383 後）《華山圖冊》，上海博物館藏。
 - b. 石濤（1642-1705）《搜盡奇峰打草稿圖卷》，1691 年，北京故宮博物院藏。
4. 不求形似
 - a. 吳鎮（1280-1354）《墨竹譜冊》，1350 年，台北故宮博物院藏。
 - b. 董其昌（1555-1636）《青弁圖》，1617 年，美國克利夫蘭博物館藏。

專題二：文人的藝術——學問與修養

A. 文獻選讀

1. 「古之人皆能書，獨其人之賢者傳遂遠。然後世不推此，但務於書，不知前日工書隨與紙墨泯棄者不可勝數也。使顏魯公書雖不佳，後世見者必寶也。」(歐陽修：《世人作肥字說》，見《文忠集》卷 129。)
2. 「人貌有好醜，而君子小人之態，不可掩也；言有辯訥，而君子小人之氣，不可欺也；書有工拙，而君子小人之心，不可亂也。」(蘇軾：《書朱象先畫後》，見《東坡全集》卷 93。)
3. 「學書須要胸中有道義，又廣之以聖哲之學，書乃可貴。若其靈府無程，政使筆墨不減元常、逸少，只是俗人耳。余嘗言：士大夫處世可以百為，唯不可俗，俗便不可醫也。」(黃庭堅《論書》)
4. 「此書雖未及工，要是無秋毫俗氣，蓋其人胸中塊磊，不隨俗低昂，故能若是。今世人字字得古法而俗氣可掬者，又何足貴哉！」(黃庭堅《論東坡書體》)
5. 「竹寒而秀，木瘠而壽，石醜而文，是謂“三益之友”。粲乎其可接，邈乎其不可圍。我懷斯人，嗚呼！其可復觀也！」(蘇軾《文與可畫贊》)
6. 「味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。」(蘇軾《書摩詰藍田煙雨圖》)

B. 作品舉例

1. 以書及人
 - a. 王羲之 (307-365)《平安帖·何如帖·奉橘帖》，台北故宮博物院藏。
 - b. 顏真卿 (709-785)《多寶塔碑》，752 年，拓本。
 - c. 桂馥 (1736-1805)《隸書六言聯》，樂常在軒藏。
2. 三益之友
 - a. 趙孟頫 (1254-1322)《窠木竹石圖》，台北故宮博物院藏。
 - b. 倪瓚 (1306-1374)《樹石幽篁圖》，1368 年，北京故宮博物院藏。
 - c. 鄭思肖 (1241-1318)《墨蘭圖》，日本大阪市立美術館藏。
 - d. 王冕 (1287-1359)《南枝春早》，1353 年，台北故宮博物院藏。
3. 詩書畫三絕
 - a. 蘇軾 (1036-1101)《黃州寒食詩帖》，1082 年，台北故宮博物院藏。
 - b. 黃庭堅 (1045-1105)《黃州寒食詩帖跋》，1100 年，台北故宮博物院藏。
 - c. 唐寅 (1470-1524)《秋風紈扇圖》，上海博物館藏。
 - d. 金農 (1687-1763)《梅花圖冊》，1757 年，上海博物館藏。
 - e. 黃慎 (1687-?)《石榴圖》，上海博物館藏。

專題三：文人的藝術——傳統與變化

A. 文獻選讀

1. 「學書在玩味古人法帖，悉知其用筆之意，及為有益。右軍書《蘭亭》，已是退筆，因其勢而用之，無不如志，茲其所以神也。」(趙孟頫《蘭亭十三跋之六》)
2. 「作畫貴有古意，若無古意，雖工無益。今人但知用筆纖細，傅色濃豔，便自為(謂)能手，殊不知古意既虧，百病叢生，豈可觀也？吾所謂畫，似乎簡率，然識者知其近古，故以為佳。此可為知者道，不為不知者說出。」(趙孟頫自題畫，引自《清河書畫舫》)
3. 「畫家以古人為師，已是上乘，進此當以天地為師……看得熟，自然傳神。傳神者必以形。形與心手相湊而相忘，神之所托也。」董其昌《畫禪室隨筆》卷二)
4. 「文人之畫，自王右丞始。其後董源、巨然、李成、范寬為嫡子，李龍眠、王晉卿、米南宮及虎兒，皆從董、巨得來。直至元四大家：黃子久、王叔明、倪元鎮、吳仲圭、皆其正傳。吾朝文、沈，則又遠接衣鉢。若馬、夏及李唐、劉松年，又是大李將軍之派，非吾曹當學也。」(董其昌《畫旨》)

B. 作品舉例

1. 蘭亭序與臨古
 - a. 王羲之(307-365)《蘭亭序》(八世紀摹本)，353年，北京故宮博物院藏。
 - b. 王羲之(307-365)《蘭亭序》，拓本，日本東京國立博物館藏。
 - c. 王羲之(307-365)《蘭亭序》(獨孤僧本)，拓本，日本東京博物館藏。
 - d. 米芾(1052-1107)《苕溪詩帖》，1088年，北京故宮博物院藏。
 - e. 宋高宗(1107-1178)《賜岳飛手敕》，1137年，台北故宮博物院藏。
 - f. 趙孟頫(1254-1322)《臨獨孤僧本蘭亭序》及《蘭亭十三跋》，1310年，日本東京國立博物館藏。
2. 金石書派
 - a. 金農(1687-1763)《相鶴經》，1752年，北京故宮博物院藏。
 - b. 朱為弼(1771-1840)《篆書八言聯》，私人收藏。
 - c. 何紹基(1799-1873)《律詩冊》，北京故宮博物院藏。
 - d. 趙之謙(1829-1884)《楷書對聯》，19世紀中期，美國華盛頓佛利爾美術館藏。
3. 古法與我法
 - a. 顧愷之(約406卒)《洛神賦圖卷》(宋摹本)，北京故宮博物院藏。
 - b. 衛九鼎(14世紀中)《洛神圖》，台北故宮博物院藏。
 - c. 文徵明(1470-1559)《湘君湘夫人》，1517年，北京故宮博物院藏。
 - d. 倪瓚(1306-1374)《容膝齋圖》，1372年，台北故宮博物院藏。
 - e. 沈周(1427-1509)《策杖圖》，台北故宮博物院藏。
 - f. 王原祁(1642-1715)《仿倪瓚山水圖》，1712年，北京故宮博物院藏。

專題四：宮廷的藝術——政治與貴族品味

A. 文獻選讀

1. 「圖畫天地，品類群生……煥炳可觀，黃帝唐虞。軒冕以庸，衣裳有殊。下及三后，淫妃亂主。忠臣孝子，烈士貞女。賢愚成敗，靡不載敘。惡以誡世，善以示後。」(王延壽《魯靈光殿賦》)
2. 「觀畫者，見三皇五帝，莫不仰戴；見三季暴主，莫不悲惋；見篡臣賊嗣，莫不切齒；見高節妙士，莫不忘食；見忠節死難，莫不抗首；見放臣斥子，莫不嘆息；見淫夫妒婦，莫不側目；見令妃順后，莫不嘉貴。是知存乎鑒戒者，圖畫也。」(曹植論畫)
3. 「以忠以孝，盡在於雲臺；有烈有助，皆登於麟閣。見善足以戒惡，見惡足以思賢。留乎形容，式昭盛德之事；具其成敗，以傳既往之蹤。記傳所以敘其事，不能載其容；贊頌有以詠其美，不能備其像。圖畫之制，所以兼之也。」(張彥遠《歷代名畫記·敘畫之源流》)

B. 作品舉例

1. 規鑒勸戒
 - a. 閻立本 (673 卒)《十三帝王圖卷》，美國波士頓美術館藏。
 - b. 佚名(13 世紀)《折檻圖》，台北故宮博物院藏。
2. 強調正統
 - a. 馬麟 (13 世紀上半葉)《十三聖賢像》，台北故宮博物院藏。
3. 推崇儒學
 - a. 宋高宗 (1107—1178)《御書石經》，1143 年詔刻，搨本，原石今藏杭州碑林。
4. 提高形像
 - a. 馬麟 (13 世紀上半葉)《靜聽松風圖》，台北故宮博物院藏。
 - b. 佚名 (18 世紀)《雍正行樂圖冊》，北京故宮博物院藏。
 - c. 郎世寧 (Giuseppe Castiglione, 1688-1766)《乾隆大閱圖》，北京故宮博物院藏。
5. 巧奪天工
 - a. 崔白 (11 世紀)《雙喜圖》，台北故宮博物院藏。
 - b. 王希孟 (12 世紀)《千里江山圖》，北京故宮博物院藏。
 - c. 清代宮廷御用瓷器
 - d. 清代宮廷玉雕

專題五：現代中國藝術——西方文化的挑戰

A. 文獻選讀

1. 「畫不師古，未有能成家者。然黃子久學北苑，倪雲林、吳仲圭亦學北苑，而各各不同……至於大人達士，不局於一家，必兼收並攬，廣議博攷，以使我自成家，然後為得。此可為臨摹者進一解矣。」(黃賓虹《談因與創》，載《黃賓虹畫語錄》)
2. 「舊國畫的好處，係注重筆墨與氣韻，所得『骨法用筆』『氣韻生動』……可是新國畫固保留以上的古代遺留下來的有價值的條件，而加以補充着現代的科學為法，如『投影』『透視』『光陰法』『遠近法』『空氣層』而成一種健全的、合理的新國畫。」(高劍父《我的現代國畫觀》)
3. 「中國造型藝術家，無論雕塑繪畫，皆忽略人物活動而只注重山水，因而發生藝與生活脫節現象。畫藝術所貴，在滿足社會的需要，人物活動則最能滿足此一需要，而山水則否。因人物活動，其範圍可以擴大到英雄、豪傑、民眾、乃至敵人等。從社會價值上說，人物較山水更容易作鮮明的表現。一言以蔽之：人物畫為現實的，山水畫為超現實的。」(徐悲鴻《徐悲鴻談山水畫》)
4. 「中國現代藝術，因構成之方法不發達，結果不能自由表現其情緒上之希求；因此當極力輸入西方之所長，而期形式上之發達。調和吾人內部情緒上的需求，而實現中國藝術之復興。一方面輸入西方藝術根本上之方法，以歷史觀念而實行具體的介紹；一方面整理中國有之藝術，以貢獻於世界。」(林風眠《東西藝術之前途》)

B. 作品舉例

1. 蛻變傳統
 - a. 黃賓虹(1865-1955)《仿董其昌山水圖》，40年代晚期，紐約大都會博物館藏。
 - b. 黃賓虹(1865-1955)《山水臥遊圖卷》，1952，攻玉山房藏。
 - c. 齊白石(1864-1957)《草蟲冊頁》，天津人民美術出版社藏。
 - d. 齊白石(1864-1957)《燈鼠圖》，1947，徐悲鴻紀念館藏。
 - e. 張大千(1889-1984)《翠袖暮寒圖》，約1929年，梅雲堂藏。
 - f. 張大千(1889-1984)《桃源圖》，1983年，私人收藏。
2. 嶺南畫派
 1. 高劍父(1879-1951)《鎮海樓》，1926年，香港藝術館藏。
 2. 高劍父(1879-1951)《雨中飛行》，1932年，香港中文大學文物館藏。
 3. 高劍父(1879-1951)《白骨猶深國難悲》，1938年，香港藝術館藏。
 4. 高奇峰(1889-1933)《孤猿啼雪》，1910年，香港中文大學文物館藏。
3. 寫實主義
 1. 徐悲鴻(1895-1953)《田橫五百士》，1930年，徐悲鴻紀念館藏。
 2. 徐悲鴻(1895-1953)《愚公移山》，1940年，徐悲鴻紀念館藏。
 3. 徐悲鴻(1895-1953)《奔馬》，1938年，徐悲鴻紀念館藏。
 4. 蔣兆和(1904-1986)《流民圖》，1943年，蕭琮藏。
4. 中西融合
 1. 林風眠(1900-1991)《笛》，40年代，王良福藏。
 2. 林風眠(1900-1991)《覓》，1956年，上海美術家協會藏。

專題六：現代中國藝術——藝術與政治

A. 文獻選讀

1. 「對於中國和外國過去時代所遺留下來的豐富的文學藝術遺產和優良的文學藝術傳統，我們是要繼承的，但是目的仍然是為了人民大眾……最廣大的人民，是全人口百分之九十以上的人民，是工人、農民、兵士和城市小資產階級。所以我們的文藝，第一是為工人的，這是領導革命的階級。第二是為農民的，他們是革命中最廣大最堅決的同盟軍。第三是為武裝起來了的工人農民，即八路軍、新四軍和其他人民武裝隊伍的，這是革命戰爭的主力。第四是為城市小資產階級勞動群眾和知識分子的，他們也是革命的同盟者，他們是能夠長期地和我們合作的。」(毛澤東 1942 年 5 月 23 日延安文藝講話)

B. 作品舉例

1. 政治宣傳
 - a. 楊之光 (1930 生)《雪夜送飯》，1959 年，廣東美術館藏。
 - b. 楊之光 (1930 生)《紅日照征途》，1976 年，廣東美術館藏。
 - c. 楊之光 (1930 生)《激揚文字》，1973 年，廣東美術館藏。
2. 革命之路
 - a. 傅抱石 (1904-1965)《井岡山》，1964 年，南京博物院藏。
 - b. 葉淺予 (1907-1995)《北平和平解放》，1959 年。
3. 大好形勢
 - a. 石魯 (1919-1982)《古長城外》，1954 年，中國美術館藏。
 - b. 關山月(1912-2000)《綠色長城》，1974 年，廣東迎賓館藏。
4. 民族大團結
 - a. 葉淺予 (1907-1995)《西藏高原之舞》，1960 年。
5. 接近民眾
 - a. 關良 (1900-1986)《貴妃醉酒》
 - b. 關良 (1900-1986)《醉打蔣門神》
6. 紅色繪畫
 - a. 石魯 (1919-1982)《轉戰陝北》，1959 年，中國國家博物館藏。
 - b. 李可染 (1907-1990)《萬山紅遍》，1962 年。
 - c. 錢松喦 (1898-1985)《紅岩》，1960 年。
 - d. 關山月 (1912-2000)《快馬加鞭未下鞍》，1963 年。
 - e. 關山月(1912-2000)《俏不爭春》，1974 年。

參考書目：

1. 李澤厚：《美的歷程》。北京文物出版社，1981。[另見《(彩圖版)美的歷程》。香港利文出版社，1994；英譯本：Li Zehou. *The Path of Beauty: A Study of Chinese Aesthetics*. Trans. by Gong Lizeng. Hong Kong, Oxford and New York: Oxford University Press, 1994]
2. 中央美術學院美術史系、中國美術史教研室編著：《中國美術簡史》(增訂本)。北

- 京：中國青年出版社，2002。
3. 莊申：《根源之美》。台北東大圖書公司，1988。
 4. Sullivan, Michael. *The Arts of China*. 4th edition. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1999. [中譯本：蘇立文：《中國藝術史》。曾培、王寶連譯。台北南天書局，1985。]
 5. 《中國美術全集·繪畫編》。北京：人民美術出版社，1985-89。
 6. 王耀庭：《中國繪畫賞鑑》。香港：三餘堂有限公司，1998。[英文版：Wang Yao-t'ing. *Looking at Chinese Painting: A Comprehensive Guide to the Philosophy, Technique and History of Chinese Painting*. Tokyo: Nigensha Publishing Co Ltd., 1996]
 7. 陳傳席：《中國山水畫史》。南京：江蘇美術出版社，1988。
 8. 高木森：《中國繪畫思想史》。台北：東大圖書公司，1992。
 9. 李鑄晉、萬青力：《中國現代繪畫史：晚清之部(1840-1911)》。上海：石頭出版股份有限公司，1998。
 10. 李鑄晉、萬青力：《中國現代繪畫史：當代之部 (1950-2000)》。台北：石頭出版股份有限公司，2003。
 11. 楊新、班宗華等：《中國繪畫三千年》。北京：外文出版社；紐約/倫敦：美國耶魯大學出版社，1997。(英文版：Yang Xin, Barnhart, Richard M. et al. *Three Thousand Years of Chinese Painting*. New Haven & London: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997)
 12. Cahill, James. *Chinese Painting*. Geneva: Skira, 1960. (中譯本：李渝譯：《中國繪畫史》。台北：雄獅圖書股份有限公司，1984)
 13. Fong, Wen et al. *Images of the Mind: Selections from the Edward L. Elliott Family and John B. Elliott Collections of Chinese Calligraphy and Painting at The Art Museum, Princeton University*. Princeton N.J.: The Art Museum, Princeton University, 1984. [中譯本：方聞著，李維琨譯：《心印——中國書畫風格與結構分析研究》。西安：陝西人民美術出版社，2004]
 14. Clunas, Craig. *Art in China*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997.
 15. Sullivan, Michael. *Art and Artists of Twentieth-century China*. Berkeley: University of California Press, 1996.