

2023/24 第二學期 (2024 年 1 月 15 日至 4 月 20 日)	
科目編號	CHC5315
科目名稱	中國書畫藝術史 (A History of Chinese Calligraphy and Painting)
學分	3
程度	5
任教老師	麥艷琼博士
上課時間及地點	星期三 (18:30-21:30) / R508
科目宗旨	本課程以中國書畫史為題，探討兩者從先秦至今三千年的發展歷程。透過每周的專題介紹及討論，本課程引領學生探索書畫藝術在哲學、美學、社會、政治或宗教層面的意義。在介紹相關研究方法學的同時，本課程亦強調書畫藝術作為歷史，以及作為人文學科不可或缺的一部分。
學習成果	<ol style="list-style-type: none"> 明瞭中國書法和繪畫藝術從先秦到當代的演變軌迹; 掌握分析中國書畫藝術的基本方法; 了解中國書畫藝術的哲學、美學、社會、政治、宗教意義; 培養藝術修為及修養.
科目摘要/ 教學大綱陳述	<ul style="list-style-type: none"> - 研究方法學 - 商周金文與禮儀 - 先秦至北魏的石刻 - 東晉書法的風度 - 五代北宋的「巨碑式」山水畫 - 兩宋的詩書畫「三絕」 - 元代文人畫的復古 - 清末民初書畫與金石學 - 二十世紀的寫生運動 - 二戰後的現代水墨 - 書畫與當代藝術
教學方式	本課程以講課及導修的形式進行。課堂上，老師會以簡報展示講課內容，介紹相關的歷史背景、概念及重要的藝術作品，亦會不時與同學討論作品在視覺方面的特色，從而訓練他們的視覺分析能力。導修課上，學生須就指定的文章作出報告及分析，以及引領同學進行課堂討論。

考核方式	Specific assessment methods/tasks	% weighting	Intended subject learning outcomes to be assessed (Please tick as appropriate)					
			a	b	c	d		
	1. 口頭報告	20	✓	✓	✓	✓		
	2. 文章評論	30	✓	✓	✓	✓		
	3. 學期論文	50	✓	✓	✓	✓		
Total	100 %							
這三種評估方法考核學生的分析技巧，以及他們口頭報告及書寫的能力。								
參考書目	<ul style="list-style-type: none"> • Alfreda Murck and Wen Fong, eds., <i>Word and Images: Chinese Poetry, Calligraphy, and Painting</i> (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991)。 • Andrews, Julia F., and Kuiyi Shen eds. <i>A Century in Crisis: Modernity and Tradition in the Art of Twentieth-Century China</i>. New York: Guggenheim Museum, 1998. • Barnhart, Richard. "Figures in Landscape." <i>Archives of Asian Art</i>, vol. 42 (1989): 62-70. • Chan, Pedith. "In Search of the Southeast: Tourism, Nationalism, and Scenic Landscape in Republican China." <i>Twentieth-Century China</i>, vol. 43, no. 3 (October 2018): 207-231. • Cook, Constance A., and Paul R. Golden, eds. <i>A Source Book of Ancient Chinese Bronze Inscriptions</i>. Berkeley, CA: The Society for the Study of Early China, 2016. • Edward L. Shaughnessy, ed.. <i>Imprint of Kinship Studies of Recently Discovered Bronze Inscriptions from Ancient China</i>. Hong Kong: Chinese University of Hong Kong. Institute of Chinese Studies, 2017. • Fong, Wen, et al. <i>Possessing the Past: Treasures from the National Palace Museum, Taipei</i>. New York: The Metropolitan Museum of Art & Taipei: National Palace Museum, 1996. • Fong, Wen, et al., <i>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</i>. Princeton, NJ: Art Museum, Princeton University in association with Princeton University Press, 1984 / 方聞。《心印：中國書畫風格與結構分析研究》（上海：上海書畫出版社，2017）。 • Gu, Yi. <i>Chinese Ways of Seeing and Open-Air Painting</i>. Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2020. • Harrist, Robert E. <i>The Landscape of Words: Stone Inscriptions</i> 							

from *Early and Medieval China*. New York: University of Washington Press, 2008.

- Harrist, Robert E., ed. *The Embodied Image: Chinese Calligraphy from the John B. Elliott Collection*. Princeton, NJ: Art Museum, Princeton University in association with Harry N. Abrams, 1999.
- Hearn, Maxwell K., and Judith G. Smith eds. *Chinese Art: Modern Expressions*. New York: Dept. of Asian Art, the Metropolitan Museum of Art, 2001.
- Hearn, Maxwell K., ed., *Ink Art: Past as Present in Contemporary China* (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2013).
- Kern, Martin, ed. *Text and Ritual in Early China*. Seattle, WA: University of Washington Press, 2005.
- Kern, Martin. "Made by the Empire: Wang Xizhi's *Xingrangtie* and Its Paradoxes." *Archives of Asian Art*, vol.65 (1/2) (2015): 117-137.
- Lee, Hui-shu. *Exquisite Moments: West Lake and Southern Song Art*. New York: China Institute Gallery, China Institute, 2001.
- Mowry, Robert D., and Claudia Brown, eds. *A Tradition Redefined: Modern and Contemporary Chinese Ink Paintings from the Chu-tsing Li Collection, 1950-2000*. Cambridge, MA: Harvard University Art Museums; New Haven, CT: distributed by Yale University Press, 2007.
- Sullivan, Michael. *The Three Perfections: Chinese Painting, Poetry, and Calligraphy*. New York: George Braziller, 1999.
- [德] 雷德侯著。《米芾與中國書法的古典傳統》（杭州：中國美術學院出版社，2008） / Lothar Ledderose, "The Classical Tradition," in *Mi Fu: and the Classical Tradition of Chinese Calligraphy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979).
- 《中國繪畫三千年》（北京：外文出版社，1997） / *Three Thousand Years of Chinese Painting* (New Haven: Yale University Press; Beijing: Foreign Languages Press, 1997).
- 何惠鑑。〈元代文人畫序說〉，《新亞學術集刊》，第4期（1983），243-257
- 劉正成。《中國書法全集·7-8·秦漢刻石》（北京：榮寶齋，1991）。
- 劉濤。〈論魏晉南北朝時期書法藝術發展的諸因素〉，《書法研究》，1983年第2期（總第12輯），54-71頁。
- 啟功。《啟功談金石書畫》（香港：天地圖書有限公司，2019）
- 曹建。《20世紀書法觀念與書風嬗變》（上海：上海三聯書店，2012）。
- 楊曉能。《另一種古史：青銅器紋飾、圖形文字與圖像銘文的解讀》（北京：生活·讀書·新知三聯書店，2008） / Xiaoneng Yang, *Reflections of Early China: Decor, Pictographs, and Pictorial Inscriptions* (Kansas City: Nelson-

	<p>Atkins Museum of Art, 2000).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 石守謙。〈趙孟頫乙未自燕回——元初文人山水畫與金代士人文化〉，《美術史研究集刊》第 39 期（2015）：187-240 頁。 • 石守謙。《山鳴谷應：中國山水畫和觀眾的歷史》（台北：石頭出版股份有限公司 2017）。 • 石守謙。《從風格到畫意：反思中國美術史》（台北：石頭出版股份有限公司，2010），35-51 頁。 • 郭榮章。《石門摩崖刻石研究：石門十三品》專輯（西安：陝西人民美術出版社，1985）。 • 魏斌。《「山中」的六朝史》（北京：生活·讀書·新知三聯書店，2019）。
授課語言	中文(普通話)