

中国绘画史专题研究 课程大纲

任课教师：文史研究院 邓菲副研究员

上课时间：周四上午 3-4 节

上课地点：光华楼西主楼 2812

课程说明：

本课程旨在利用传世绘画、考古发现与文献资料，探讨古代中国的艺术、宗教与社会。课程将通过个案分析的形式，介绍不同时期的绘画，讲授图像解读的方法，以及如何利用视觉资料去理解古代的文化与历史。

课程安排

导论 中国绘画史概况介绍（9月8日）

中国绘画史：领域与方法

推荐阅读

石守谦：《中国绘画史研究中的一些陷阱》，收于石守谦等著《中国古代绘画名品》，台北：雄狮图书股份有限公司，1986年，页141-147。

薛永年：《二十世纪中国美术史研究的回顾与展望》，《文艺研究》2001年第2期，页112-127。

Jerome Silbergeld, “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; 中译本收于洪再辛编：《中国画研究文选（1950-1987）》，上海：人民美术社，1992年，页380-409。

第一讲 早期人物故事图—以《女史箴图》为例（9月22日）

人物画的早期表现：图像、叙事、风格与时代

推荐阅读：

巫鸿：《重访〈女史箴图〉：图像、叙事、风格、时代》，收于氏著《时空中的美术》，北京：生活·读书·新知三联书店，2009年，页300-321。

陈葆真：《〈洛神赋图〉与中国古代故事画》，杭州：浙江大学出版社，2012年。

孟久丽：《道德镜鉴——中国叙述性图画与儒家意识形态》，何前译，北京：生活·读书·新知三联书店，2014年。

第二讲 山水画的缘起、功能—考古资料中的早期山水图像（9月29日）

早期山水图像的缘起、功能与意义

推荐阅读：

杰西卡·罗森：《中国山水画的起源——来自考古材料的证明》，收于氏著《祖先

与永恒——杰西卡·罗森中国考古艺术文集》，邓菲、吴晓筠等译，北京：生活·读书·新知三联书店，2011年，页187-226。

郑岩：《妙迹苦难寻，兹山见几层——早期山水画的考古新发现》，收于上海博物馆编《翰墨荟萃——细读美国藏中国五代宋元书画珍品》，北京：北京大学出版社，2012年，页100-113。

第三讲 唐代花鸟题材的出现—从考古资料与视觉文化出发（10月13日）

花鸟题材与花鸟画的形成：来自不同媒介的材料

推荐阅读：

刘婕：《唐代花鸟画研究》，北京：文化艺术出版社，2012年。

陈韵如：《八至十一世纪的花鸟画之变》，收于石守谦、颜娟英主编《艺术史中的汉晋与唐宋之变》，台北：石头出版社，2014年，页343-384。

第四讲 山水语汇的建立—五代北宋的典范与流传（10月20日外出开会，调整到10月27日）

五代北宋山水画的发展：典范的建立

推荐阅读：

方闻：《中国山水画的图绘性表现》，收于氏著《心印——中国书画风格与结构分析研究》，李维琨等译，西安：陕西人民美术出版社，2004年，第二章。

方闻：《造化与艺术——宏伟山水画》，收于氏著《超越再现——8世纪至14世纪中国书画》，李维琨译，杭州：浙江大学出版社，2011年，第二章。

第五讲 北宋艺术中的再造自然—以宋徽宗与宫廷画院为中心（11月3日）

北宋时期花鸟画的发展：宫廷画院艺术

推荐阅读：

Patricia Ebrey, *Accumulating Culture: The Collections of Emperor Huizong*, University of Washington Press, 2008.

方闻：《宋代宫廷艺术》，收于氏著《超越再现——8世纪至14世纪中国书画》，李维琨译，杭州：浙江大学出版社，2011年，第四章。

令狐彪：《宋代画院研究》，北京：人民美术出版社，2011年。

第六讲 山水意象的传播—潇湘八景的文化意象（11月10日）

山水意象的演变：潇湘八景图在东亚的流传与发展

推荐阅读：

石守谦：《胜景的化身——潇湘八景山水画与东亚的风景观看》，收于氏著《移动的桃花源——东亚世界中的山水画》，台北：石头出版社，2012年，第三章。

衣若芬：《高丽文人李仁老、陈湲与中国“潇湘八景”诗画之东传》，《中国学术》第16辑，2003年，页158-176。

第七讲 绘画与政治—南宋宫廷绘画的政治题材（11月17日）

故事画的解读：南宋宫廷艺术中的规谏题材

推荐阅读：

高居翰：《中国画中的政治主题》，收于氏著《风格与观念：高居翰中国绘画史文集》，范景中等译，杭州：中国美术学院出版社，2011年，页26-42。

石守谦：《南宋的两种规谏画》，收于氏著《风格与世变——中国绘画十论》，北京：北京大学出版社，2008年，页85-127。

第八讲 宗教绘画的流传—十王图在东亚的发展（11月24日）

道释画的发展：宋元宁波佛画的流传及影响

推荐阅读：

Lothar Ledderose, “A King of Hell,” 收于《铃木敬先生还历纪念中国绘画史论集》，东京：吉川弘文馆，1981年。

石守谦：《有关地狱十王图与其东传日本的几个问题》，《中央研究院历史语言所集刊》第56本第3分册，1985年。

第九讲 多元文化下的蒙元艺术—公主的雅集（12月1日）

元代宫廷艺术与赞助

推荐阅读：

石守谦：《多元文化与文士的绘画》，收于氏著《从风格到画意》，台北：石头出版社，2010年，页121-204。

石守谦、葛婉章：《大汗的世纪：蒙元时代的多元文化与艺术》，台北国立故宫博物院，2002年。

第十讲 元代文人山水的发展—从赵孟頫到王蒙（12月8日）

元代文人画的确立与发展

推荐阅读：

何惠鉴：《元代文人画序说》，《新亚学术集刊》第4期，1983年，页243-257。

高居翰：《隔江山色——元代绘画》，宋伟航译，北京：生活·读书·新知三联书店，2009年。

第十一讲 雅俗之间—明代中叶的苏州画坛（12月15日）

明代中叶苏州的文人画

推荐阅读：

石守谦：《失意文人的避居山水》，收于氏著《风格与世变——中国绘画十论》，北京：北京大学出版社，2008年，页298-334。

石守谦：《绘画与文人文化的绘画》，收于氏著《从风格到画意》，台北：石头出

版社，2010年，页207-288。

柯律格：《雅债：文徵明的社交性艺术》，刘宇珍等译，北京：生活·读书·新知三联书店，2012年。

第十二讲 新型的视觉叙事：晚明艺术中的“画中画”（12月22日）

绘画的图像空间与视觉叙事：从画屏到版画插图

推荐阅读：

巫鸿：《屏风入画：中国美术中的三种“画中画”》，收于氏著《时空中的美术》，北京：生活·读书·新知三联书店，2009年，梅玫等译，页323-338。

巫鸿：《关于绘画的绘画：闵齐伋〈西厢记〉插图的启示》，收于氏著《时空中的美术》，梅玫等译，北京：生活·读书·新知三联书店，2009年，页339-356。

马孟晶：《耳目之玩：从德藏本〈西厢记〉版画插图论晚明出版文化对视觉性之关注》，《美术史研究集刊》13期，2002年，页201-257。

课堂讨论与作业（12月29日）

学术报告 每人15-20分钟

其他英文参考书目

Richard Barnhart, James Cahill & Wu Hung et.al, *Three Thousand Years of Chinese Painting*, New Haven: Yale University Press, 2002.

Lothar Ledderose, *Ten Thousand Things—Module and Mass Production in Chinese Art*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000.

Maxwell Hearn & Wen Fong, *Along the Riverbank---Chinese Paintings from the C. C. Wang Family Collection*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1999.

Robert Harrist, *Painting and Private Life in Eleventh-century China: Mountain villa by Li Gonglin*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998.

Wu Hung, *The Double Screen*, Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

James Cahill, *The Painter's Practice —How Artists Lived and Worked in Traditional China*, New York: Columbia University Press, 1994.