

國立中正大學中國文學系教學大綱

開設學年度/學期	109 學年度第 2 學期							
課程名稱(中文)	讀詩品畫							
課程名稱(英文)	Reading Poetry and Appreciating Painting							
授課教師	毛文芳							
開課年級/學分數	開課年級： 三	學分數： 2						
授課方式	☒ 課堂上課 ☐ 網路教學 ☐ 其他_____							
先修科目或先備能力	古典文本閱讀能力							
課程概述	<p>曹魏時期的大才子曹子建，以抒情文筆營造洛河畔人神戀愛的唯美篇章〈洛神賦〉，怎麼在東晉顧愷之〈洛神賦圖〉中立體化呈現？千古文豪蘇東坡，他「戴箬笠、著木屐」的畫像，宋元明清以降畫蹟無數，流傳到海外，甚至朝鮮著名文人金正喜效習扮裝！詩東坡&畫東坡，十分引人好奇。餘如〔西晉〕張華〈女史箴〉&〔東晉〕顧愷之〈女史箴圖〉；〔東晉〕陶淵明〈桃花源記〉&〔明〕仇英〈桃花源圖〉；〔北宋〕蘇軾「赤壁」書寫&宋元明清「赤壁」藝術……。重溫這些文學名作，找尋相關的繪畫名品，讀詩品畫，將帶來如何的人文體驗？</p> <p>本課程名稱為「讀詩品畫」，詩／畫為人文兩大範疇：「文學」與「繪畫」，包含著「閱讀」與「觀看」兩種人文活動，以茲拓展中文系學生的跨域思維。「詩」泛指詩詞文賦等各類文本，「畫」則以圖畫為核心，廣及書法、器物、雕塑、建築……等可觀對象，授課教師企圖整合中國文學與繪畫聚焦於視覺元素帶動的觀看與思維，以讀詩/品畫兩種典型的人文活動，深化學生理性與感性兼具的人文知識與體驗。課程為單學期(2 學分)，按照<u>一、文化史斷代分期</u>，如：上古、秦漢、魏晉、六朝、隋唐五代、兩宋、元、明、清……；<u>二、主題設計</u>，如：神話、圖騰、仙鄉、墳墓、愛情、家國、山水、女性、時空觀、狂逸幽默、自我塑造……等作為授課選材依據。</p>							
學習目標	<p>本課程名稱為「讀詩品畫」，期能拓展中文學科的畛域，打破學科之間的藩籬，授課教師企圖整合中國文學與藝術門類（以繪畫為核心），由閱讀文學與品賞圖畫之跨域視野，聚焦視覺元素帶動的觀看與思維，引導學生在閱讀文學作品時，觀照人文傳統中不屬於文字的圖像符號系統，研究語意的多重交織，關注社會背景、文化內涵、意識型態與審美品味，俾中文系學生瞭解文學作品關聯的文化整體概貌。</p>							
授課大綱	<p>預定每週教學進度及內容</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期數 (週)</th> <th>單元</th> <th>內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第 1 週</td> <td>暖身：開場引導</td> <td> (一) 引起動機與學習背景 神話信仰與抒情傳統：楚墓帛畫升天圖、洛神賦圖、鄭思肖的墨蘭詩畫、項聖謨的朱色山水自畫像 (二) 本課程之目標、架構、課程內容與評分標準。 (三) 課程進度、作業規定與評分標準 學期作業40%、期末考60% </td> </tr> </tbody> </table>		期數 (週)	單元	內容	第 1 週	暖身：開場引導	(一) 引起動機與學習背景 神話信仰與抒情傳統：楚墓帛畫升天圖、洛神賦圖、鄭思肖的墨蘭詩畫、項聖謨的朱色山水自畫像 (二) 本課程之目標、架構、課程內容與評分標準。 (三) 課程進度、作業規定與評分標準 學期作業40%、期末考60%
期數 (週)	單元	內容						
第 1 週	暖身：開場引導	(一) 引起動機與學習背景 神話信仰與抒情傳統：楚墓帛畫升天圖、洛神賦圖、鄭思肖的墨蘭詩畫、項聖謨的朱色山水自畫像 (二) 本課程之目標、架構、課程內容與評分標準。 (三) 課程進度、作業規定與評分標準 學期作業40%、期末考60%						

第 2 週	單元一、中國美學的特質	<p>A.「詩」(文學)與「畫」(藝術)的競合關係</p> <p>(一)文學與藝術的起源</p> <p>(二)西方的拉奧孔：文學與藝術對同主題的不同呈現</p> <p>B.中國文藝美學的特質</p> <p>(一)中國文學與藝術的會通，如甲骨文，極早的象形文字</p> <p>(二)書畫同源、書畫相通：書畫的用筆，以書法入畫</p> <p>(三)詩中有畫、畫中有詩</p> <p>(四)由中西繪畫比較，說明中國美學的特質</p>
第 3 週	單元二：中國文明的開端	<p>(一)陶器壁上的紋樣</p> <p>(二)青銅器制風格的浪漫與理性的饕餮</p> <p>(三)圖騰的紋飾</p> <p>(四)結論：圖像的力量</p>
第 4 週	單元三、神話的國度	<p>神話的起源與意義</p> <p>(一)古之巫書：《山海經》</p> <p>(二)上古神話的終結：《楚辭》</p> <p>(三)兩張「昇天圖」圖說</p> <p>(四)「軒侯妻墓祫衣帛畫」圖說</p> <p>(五)神話：盤古、女媧、伏羲、日月神、虹霓、西王母</p>
第 5 週	單元四、原型與超越象徵	<p>(一)感生神話</p> <p>(二)從宗教到哲學</p> <p>(三)超越的象徵</p>
第 6 週	單元五、宇宙觀與庶民世界	<p>A、宇宙觀與神話母題：讀山海經、漢賦。觀銅鏡。</p> <p>(一)神話與藝術的關係</p> <p>(二)秦漢之際的神仙思想</p> <p>(三)天圓地方的漢鏡－人間的複製</p> <p>B、庶民世界：全面展現漢人生活與信仰的畫像磚。</p> <p>(一)畫像磚的漢人信仰</p> <p>(二)畫像磚的製作</p>
第 7 週	單元六、生命凋逝/墳墓藝術	<p>(一)傷逝挽歌：詩經、淵明挽歌與世說</p> <p>(二)墓俑、畫像磚</p>
第 8 週	單元七、魏晉風流	<p>六朝美學</p> <p>(一)文本：《世說新語》、陶謝山水詩、竹林七賢載記</p> <p>(二)圖本：竹林七賢畫像磚、〈顧虎頭像〉</p> <p>(三)文本：〈蘭亭集序〉/圖本：右軍書法、曲水流觴圖</p>
第 9 週	單元八、「文學及繪畫」名作 之一：婦德女誠	<p>本單元旨在探索文學與圖像二者如何各擅所長地敘述歷史、表達思維、抒情寫意？</p> <p>(一)文本：張華〈女史箴〉</p> <p>(二)圖本：顧愷之〈女史箴圖〉</p>
第 10 週	單元八、「文學及繪畫」名作 之二：洛神的美麗與哀愁	<p>(一)文本：曹植的〈洛神賦〉</p> <p>(二)圖本：顧愷之的〈洛神賦圖〉</p>

第 11 週	單元八、「文學及繪畫」名作之三：陶淵明的烏托邦	(一) 文本：陶淵明的田園詩、〈桃花源記〉、〈歸去來辭〉 (二) 圖本：淵明文學的繪本
第 12 週	單元八、「文學及繪畫」名作之四、蘇東坡	(一) 東坡的赤壁文學與曠達書寫：赤壁詩詞賦、貶謫書寫 (二) 東坡畫像、東坡書畫、赤壁圖
第 13 週	單元八、「文學及繪畫」名作之五、唐詩宋詞	(一) 文本：唐詩宋詞 (二) 圖本：《唐詩畫譜》、《詩餘畫譜》
第 14 週	第九單元：山高水長	(一) 哲學山水：儒家與道家對自然萬物的理解 (二) 詩文山水：田園詩、秋聲賦 (三) 繪畫山水：《林泉高致》& 郭熙〈早春圖〉。高遠平遠 (四) 金碧&墨色
第 15 週	單元十、遺民的心靈圖像	(一) 宋末元初：錢選的青綠山水 (二) 元初：鄭思肖的墨蘭詩畫 (三) 明末：項聖謨的朱色山水自畫像、八大山人寫意花鳥
第 16 週	單元十一：狂放與超逸	經籍與藝術的幽默、狂放與超逸 (一) 文本：禪宗公案、吳道子載記、逸品畫論、神奇怪譚 (二) 圖本：吳道子畫跡、禪畫、逸品書畫之花竹畜獸翎魚畫、鍾馗嫁妹圖、骷觸圖、鬼怪圖、揚州八怪。
第 17 週	單元十二、多樣的畫像	(一) 文本：文人自題像贊、鶯鶯傳、西廂記 (二) 圖本：袁枚畫像、三好圖、行跡圖、鶯鶯像……
第 18 週	期末考	(範圍：所有課程內容)

教科書及參考書	○ 參考書目舉隅
	一、理論類：(隨各單元展開擷取之各類文學、理論資料)
	美的歷程 李(澤)厚著 元山 民75年
	藝術的故事 E.H.Gombrich著 兩芸譯 聯經 民69年
	中國繪畫史 俞劍華著 臺灣商務
	中國美術史 鄭昶編 臺灣中華 民71年
	中國美術史綱 李浴編著 華正 民72年
	中國繪畫史 高居翰著 雄獅
	中國古代繪畫名品 石守謙著 雄獅
	詩與畫的界限 (又稱拉奧孔) 萊辛著 朱光潛譯 蒲公英 民74年
	美從何處尋 宗白華著 元山 民74年
	藝術的奧祕 姚一葦著 臺灣開明 民74年
	中國文化新論 藝術編 美感與造形 聯經 民71年
	中國美學史(分冊) 李澤厚 劉綱紀合著 金楓 民76年
	美的沈思 蔣勳著 雄獅 民75年
	中國繪畫史 鈴木敬著 魏美月譯 故宮 民76年
	中國美術史稿 李霖燦著 雄獅 民76年
	中國繪畫思想史 高木森著 東大 民81年
	根源之美 莊申著 東大 民77年
	雅風美俗 (之隋唐氣象,藝術群像叢書) - 謝思煒著
	藝術史的原則 Heinrich Wolfflin著 曾雅雲譯 雄獅 民78年
	經典與現代生活 巍鵬程著 新未來 民78年
	藝術史與藝術批評 郭繼生著 書林 民79年
	看的方法-繪畫與社會關係七講 約翰.柏格著 陳志梧譯 明文 民80年
	文學與藝術八論-互文.對位.文化詮釋 劉紀蕙著 三民 民83年
	文選 蕭統編 李善注 華正書局
	唐詩選注 余冠英等選注 華正書 民72年
	歷代詠物詩選 易縉雲,
	美術・神話與祭祀 張光直
	中國古代神話 陳天水

	中國歷代經典寶庫（神話的故鄉-水經注）李豐楙導讀 明清傳奇選注 羅錦堂編著 聯經 民71年 中國傳統短篇小說選集 西廂記 王實甫撰..... 牡丹亭 湯顯祖撰 花精木魅唐時月(唐傳奇) 胡光舟選析 中國婦女史論集 鮑家麟編著 稲鄉 民77年 中國婦女生活史 陳東原 異戲三昧 禪的實踐與終極關懷 吳汝鈞 禪宗智慧與風姿 程兆熊 雙溪讀畫隨筆 江兆申 中國建築備忘錄 王鎮華 書院教育與建築-臺灣書院實例之研究 王鎮華著 故鄉 民75年 園治 明.計成 二、主要數位資料來源(隨各單元展開而擷取之圖像資料) 中國文物集刊(40冊) 故宮博物院出版 中國美術全集(60冊) 錦繡 世界博物館巡禮(80冊) 錦繡 國之重寶 故宮 淳明逸致展圖錄 故宮 中國園林名畫展圖錄 故宮 蘇州園林 中國繪畫思想史 高木森 根源之美 莊申 中國古代繪畫名品 石守謙等著															
評量方式	☐ 上課點名 0% ☐ 小考 0% ☐ 作業 0% ☐ 程式實作 0% ☐ 實習報告 0% ☐ 專案 0% ☐ 期中考 0% ☒ 期末報告 40% ☐ 期末考 60% ☐ 其它 0% ~~~~~○期末報告~~~~~ 一、題目：花、月、鳥、竹、雪、梅、魚、蓮、雨、柳、美女……等請任擇一個主題，作「讀詩品畫」的比對、探討與分析。題目範例：「讀詩品畫之柳(月、美女、竹、雨……)」 二、內容包括：(一)、文學的分析、(二)、圖繪的分析、(三)、文學與圖繪的比對與探析(對同一個課題的表現手法各有什麼特色?有何異同優劣?是否可互相彌補?) 三、必需附上畫蹟、圖版以供比較，完稿需電腦文書處理與列印。 四、期中考周後需先繳交一張 A4 大綱。學期結束前一個月繳交完整稿。															
教材編選	☐ 自編教材 ☐ 教科書作者提供															
教學方法	☒ 投影片講述 ☐ 板書講述															
教學資源	☐ 課程網站 ☒ 教材電子檔供下載 ☐ 實習網站															
核心能力	<table border="1"> <thead> <tr> <th>中 文 系 課 程 核 心 能 力 指 標</th> <th>本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1)語言文字、文學和文化詮釋、思辨、研究能力</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(2)開發古典新意以面對時代處境之創造能力</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(3)自我認識與溝通表達能力</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(4)語文分析與深描能力</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(5)融合古今中外人文視域能力</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>(6)落實人文關懷於實用產業能力</td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table>	中 文 系 課 程 核 心 能 力 指 標	本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)	(1)語言文字、文學和文化詮釋、思辨、研究能力	✓	(2)開發古典新意以面對時代處境之創造能力	✓	(3)自我認識與溝通表達能力	✓	(4)語文分析與深描能力	✓	(5)融合古今中外人文視域能力	✓	(6)落實人文關懷於實用產業能力	✓	
中 文 系 課 程 核 心 能 力 指 標	本課程能培養學生此項核心能力者請打✓(可複選)															
(1)語言文字、文學和文化詮釋、思辨、研究能力	✓															
(2)開發古典新意以面對時代處境之創造能力	✓															
(3)自我認識與溝通表達能力	✓															
(4)語文分析與深描能力	✓															
(5)融合古今中外人文視域能力	✓															
(6)落實人文關懷於實用產業能力	✓															
備註	說明：請依據課程內涵判定其符合程度。															