

出國報告（出國類別：研究）

2013 年海外研修中國江南課程研習

服務機關：國立臺灣藝術大學

姓名職稱：林錦濤 副教授 、 林淑芬 行政幹事

派赴國家：中國

出國期間：102 年 7 月 1 日至 7 月 8 日

報告日期：102 年 12 月 13 日

摘要

本校書畫藝術學系是以書畫篆刻為藝術研究與創作教學之系所，融匯國際藝術思潮，發展當代書畫藝術新風貌為主要標的。

為營造世界觀、國際化的教學環境，培養宏觀的創作風氣與藝術研究，藉由辦理海外研修課程，增進本系學生觀摩學習機會，提升國際視野。本次海外研修課程以到上海博物館進行課程研習與探討海上畫派發展之源流，同時安排至中華藝術宮(原世博中國館)、中國印學博物館、西泠印社、浙江美術館、西湖美術館等各大重點博物館美術館，特過海外研修由系上主任帶領至中國參觀，特別和中國的美術館接洽，替本校學生做專業導覽解說，精實本系學生視野，期間更安排西溪溼地、黃山等地水墨實景寫生；拜訪蘭亭書法學院並與該校學生進行交流。授課、參訪、考察與實作並重，讓本校學生更全面瞭解兩岸水墨書法藝術的發展現況。

目 次

一、 目的-----	4
二、 過程-----	5
三、 心得及建議事項-----	9
四、 附件-----	11

一、目的

依據本校書畫系近年頻繁和中國做各方面的學術合作與教學研究經驗交流為目的，今(102)年更聘請中國藝術研究院任平教授來本系擔任客座教授，本系學生上課反映良好，交流學習成果俱佳，促使本系學生申請海外研修的意願，目前本系海外研修課程於 100 學年度已經開設過一屆，成效良好，因此今年再開，提供學生與國際接軌的機會，促進交流之風氣。

本系目前已經與日本筑波大學、大東文化大學簽訂交流交換生機制，中國部份至今也有游雅蘭、柏巧玲、許淑芬、潘信惠等學生至南京藝術學院、廈門大學交換留學，將自己的研究、創作與中國的師生交流討論，未來希望能將東方藝術交流領域擴大，特別是本校尚未簽訂姊妹校或合作機構的浙江大學、蘭亭書法藝術學院及上海博物館等。

100 學年度本系首開〈海外研修〉課程，第一站選定了日本東京，與本校友好姐妹校大東文化大學進行交流學習與展覽。102 學年度海外研修課程開設第二屆，為使課程和交流內容更加多元，借重在本校客座的中國藝術研究院任平教授的協助與安排，得以順利深入浙江、上海等重點美術館博物館裡上課學習。

本次海外研修課程規劃分三大部分：(1)書法篆刻研習、(2)水墨實地寫生、(3)藝術鑑賞課程等，三大領域串聯結合，將平常系上課程所學實地運用融會貫通。藝術鑑賞也是學習重要的一環，本系希望藉由海外研修課程的規劃，每學期遠赴海外學習並體驗異國文化，藉以激盪出學生的新思維與創造力。

二、過程

本課程於3月起開始籌畫，並和上海博物館孫慰祖教授接洽聯繫溝通相關講座課程事宜。同時，請客座教授任平教授、訪問學者李鋼教授共同參與規劃行程路線，為了讓學員們能夠在短短的八天中有次序且流暢地歷覽近代書畫美術發跡與感受江南氣候進行實地寫生，行程安排從草擬到出發前一日，過程歷經十多次的修改與討論才定案，希望給學員們一個嶄新且豐富的海外研修課程內容。

海外研修課程大綱概述：

一、課程概要

本課程藉由實地參訪與藝術交流，深入探悉中國近代美術史「海派」書畫家當時之生活環境與地區文化特質，同時透過書畫作品展覽之策劃，以達本課程理論與實務並重之宗旨。

二、教學目標

主要以清末民初的「海派」書畫藝術風格為主要探討目標之一，以實際行腳方式探悉近現代美術歷史之源。同時，配合本系水墨術科創作之技巧，進行實景筆墨寫生，藉以增加對景物的深刻感動，並作為返校後舉辦「海外寫生創作展」展覽為目標。

三、評量方式

1.行前會議出席討論(10%)；2.境外團隊表現(50%)；3.心得報告文章(20%)；4.創作作品並參與展出(20%)

四、參考書名或網址

- 1.書籍《海派繪畫研究文集》，上海書畫社編，上海書畫出版社。
- 2.書籍《明清之際中國美術所受西洋之影響》，向達，台北，華正書局。
- 3.書籍《橫看成嶺側成峰》，薛永年，東大圖書有限公司。
- 4.期刊〈清末上海金石書畫家的結社活動〉《朵雲》第十二集 141-148，黃可，上海書畫出版社。
- 5.畫冊《上海名家繪畫》1999，上海科學技術出版社、商務印書館(香港)有限公

司。
6.畫冊《西泠印社展》1998，日本，讀賣新聞社・西泠印社。
7.上海博物館： http://www.shanghaimuseum.net/cn/index.jsp
8.浙江美術館： http://www.zjam.org.cn/
9.西泠印社(中國印學博物館) http://www.xlys1904.com/

未出國前(學校內)行前課程內容：

日期	內容	時數
5/11	與學員討論行程規劃、上海博物館上課內容。 提供參考書目、畫冊、期刊內容供學員閱讀。	2
5/31	中國近代海派書畫起源與發展概況說明	2
6/6	書畫家介紹： 徐渭、任伯年、虛谷、吳昌碩、趙之謙 詩人介紹：陸游(於沈園作《釵頭鳳》) 收繳辦理出國個人證件資料、家長同意書等。	2
6/14	1.進行學員分組，分派各組負責主題。 2.討論心得報告撰寫方式。 3.參觀博物館注意事項。 4.完成寫生作品大小。 5.返國後舉辦寫生作品聯展。	3
6/24	繳交團費與住宿房間分配，其他有關行程注意事項。	2
7/2	上海博物館上課	6
7/3	上海中華藝術宮，任課教師現場導覽上課。	2
7/4	杭州中國印學博物館專業館員導覽上課。 杭州西泠印社社址參觀。	3

7/4	杭州西湖實地寫生。	2
7/4	參觀浙江美術館由舒建華策展人導覽。	2
7/5	杭州西溪溼地實地寫生	3
7/6	登安徽黃山	3
7/7	安徽黃山實地寫生	2
7/8	與紹興蘭亭書法藝術學院師生交流	2
7/8	參觀紹興蘭亭(位於紹興城蘭渚山麓)文化古跡、徐渭故居、魯迅故居、沈園。	5
9/15-10/15	繳交個人心得報告、分組報告。 編印成果專輯一冊。	
11/19-11/22	舉辦海外寫生創作展。	
合計		41

國外課程研修行程：

7 月 1 日 星期一	
時間	活動內容
1010-1205	桃園國際機場→上海浦東機場
1400-1700	體驗上海都市文化與街坊建築，探索海派藝術風格發跡之源： 田子坊(街坊建築)、城隍廟(市民文化)、外灘(歷史建築租界區)
7 月 2 日 星期二	
時間	活動內容
0900-1200	上海博物館書法講座與導覽鑑賞： 劉一聞教授<從碑帖之學看海派書法>
1300-1500	上海博物館繪畫講座與導覽鑑賞：單國霖教授<千年丹青>

1500-1700	上海博物館篆刻講座與導覽鑑賞： 孫慰祖教授<明清文人篆刻的生成與藝術內涵>
7 月 3 日 星期三	
時間	活動內容
0900-1200	上海市中華藝術宮(參觀「海上生明月-中國近現代美術之源」展覽)
1300-1630	驅車至浙江省杭州市西湖區
1700-1830	參觀河坊街
7 月 4 日 星期四	
時間	活動內容
0900-1200	參觀西湖旁的中國印學博物館、西泠印社、西湖美術館
1330-1500	參觀浙江美術館
1530-1730	西湖寫生(西湖周邊各自取景寫生，使用材料不拘)
7 月 5 日 星期五	
時間	活動內容
0900~1200	搭船進入杭州余杭區西溪國家溼地公園，並於溼地內洪園實地寫生 (各自取景寫生，使用材料不拘)
1300-1630	驅車前往安徽省黃山市屯溪區
1700-1800	屯溪老街補充採購書畫用具
7 月 6 日 星期六	
時間	活動內容
0700~1800	登黃山(搭纜車至玉屏樓站，開始步行經百步雲梯、光明頂、天海 景區，中午於白雲景區用餐後，繼續步行至西海景區賓館入宿。)
7 月 7 日 星期日	
0900-1200	黃山景區各自取景寫生。

1300-1700	步行至白鵝嶺索道站，搭纜車至雲穀站。返回黃山市屯溪區稍作休息。
1800-2200	驅車前往浙江省紹興市
7 月 8 日 星期一	
0900-1030	參觀蘭亭公園(位於紹興區西南蘭渚山麓，東晉書法家王羲之、王獻之、謝安等人在此修禊集會場所)，參觀蘭亭書法博物館各家碑刻書法作品。
1030-1200	至蘭亭書法藝術學院進行拜訪交流，學員與該校學生學習拓碑練習。
1200-1230	參觀明代末葉畫家徐渭故居。
1330-1630	參觀沈園，並體驗宋代詩人陸游在園內壁上所提《釵頭鳳》一詩心境。參觀魯迅(原名周樹人，中國現代文學之祖)故居。
1930-2120	賦歸 杭州蕭山機場→桃園國際機場

2013 年海外研修課程由系主任林錦濤教授帶隊，主要以清末民初的「海派」書畫藝術風格為主要探討目標之一，規畫長達八天的中國長江三角洲一帶省份，行旅足跡跨上海、杭州、安徽、紹興等，以實際行腳方式探悉近現代美術歷史之源。同時，配合本系水墨術科創作之技巧，進行實景筆墨寫生，藉以增加對景物的深刻感動，並作為返校後舉辦「海外寫生創作展」展覽作品之草稿資料為目的。

三、心得及建議事項

人，因移動才能感受到世界的轉動；視野，因人的移動才能更加寬廣遼闊；觀念，因視野的擴張方得廣通頓悟。而我的學習歷程，也因行旅而豐富。

海外研修，顧名思義即是離開本國至海外其他國家地區進行參觀、訪問、研究、觀摩等學習。「行旅」作為實踐本課程的主要方法，身體力行探索知識，滿足自我求知慾，改變被動式的獲取知識的方式。由任課老師作課程內容的先導，

引起學生對於課題的興趣，藉由現場直擊(眼見為憑)，加深或更正原本所存在腦海中的記憶。例如，在學習篆刻的過程中，印泥是必備的用具之一。所謂工欲善其事，必先利其器，既然要用就要用最好的，也經老師介紹，大家紛紛去買了西泠印社所發行的印泥。「西泠印社」這個名稱，當初對我來說不過只是一個生產篆刻用品的公司名罷了，與清光緒 30 年(1904 年)由幾位篆刻家所創立的「西泠印社」似乎沒什麼關聯，也似乎與我學習篆刻沒多大的關係。直到我們親自到達位於杭州西湖旁的孤山「西泠印社」社址時，腦海中對於「西泠印社」的一切終算明白了。蜿蜒小徑、園林景致、摩崖題刻和建築在樹林間的亭台樓閣，是那些喜愛金石的文人們集會研究書畫印學的場域(約 7 千多平方公尺)。用現代話來說就是一個「社團」集會的場所。我深入「西泠印社」社址體會(幻想)當時文人們聚集一堂，討論篆刻印學的場景，在方寸間投入對銘刻藝術的研究。迄今西泠印社推廣篆刻學術研究至日本、韓國、新加坡、馬來西亞都有其社員，可見影響力之大。

「行」，人之步趨也。雖然，電腦網路是本世紀最偉大的資訊創作；但是，只有親身體驗才能成為「我的」真實訊息。

由於全團經費用皆由老師及學員自籌，礙於經費的關係，能夠停留的天數有限，行程內容雖豐富，不過，能與中國學者進行深入討論的時間稍嫌不足。希望本課程爾後能夠向外界申請補助經費，除減輕學員經濟負擔外，更能夠鼓勵學生在學術研究與繪畫創作上的努力與表現，進而刺激台灣在書畫藝術研究上的突破。

附件

課程內容實記與照片

日期/ 時間	課程內容/照片	
7/1 (一)		
	上海市田子坊，訪查上海城市早期建築。	上海市田子坊巷弄內牌樓，坊內雖已成為現代化的商店區，但是原始建築保存良好，街坊房屋櫛比鱗次，巷弄道路狹窄，卻很有老上海的風貌。
		
	參觀上海外灘租界區，探索上海歷史發展過程。此租界區是近代中國第一個公共租界區，目前被保存下來的西方建築，成為上海最具特色的建築群。	上海城隍廟(明代永樂年間由金山神廟改建)區，體驗市井文化，探討「海派」書畫家取材源由與上海城市商業文化。

7/2 (二)		
	學員們正步入上海博物館上課。	劉一聞教授(上海博物館研究員) 主講<從碑帖之學看海派書法>上課實況。
		
	劉一聞教授上課實況。	學員們隨劉一聞教授至館藏展示櫃前，仔細專注聆聽劉教授精彩的導覽解說與提問回答。
		
	學員們課後與劉一聞教授於書法館前合影。	單國霖教授(上海博物館研究員) 主講<千年丹青>，上課實況。

		 單國霖教授於三樓歷代繪畫館藏品前為學員們講解作品的流派、繪畫性、美學觀點。 孫慰祖教授(上海博物館研究員)主講<明清文人篆刻的生成與藝術內涵>上課實況。
		 孫慰祖教授上課實況，簡報播放。 課後學員們與孫慰祖教授一起合影留念。
7/3 (三)	 全體學員於中華藝術宮前合影。 中華藝術宮為原 2010 年上海世界博覽會中國館改建)	 林錦濤教授於中華藝術宮：海上生明月-中國近現代美術之源展覽作品前，現場導覽上課，配合原畫作進行「海派」藝術風格之分析。期間，學員反應熱絡不斷提出問題，林教授都詳細述明回應。這比起坐在教室裡，同學們吸收由電腦螢幕中播放出來的圖

		片要來的確切實際。
		 距離西湖不遠的河坊街(街長約 1800 公尺)。這是以模仿南宋建築街坊而形成的商業街道，吸引各地旅客觀光遊覽。雖然，外地來的遊客醉翁之意都以購買當地絲綢、龍井茶等當地美食名產為主要目的；但是，只要仔細觀察這街上的房屋的特徵，是以模仿徽州建築特色-「馬頭牆」(牆頭高出屋頂)的形式搭建，是仿造出來的。若以社區營造文化特色為思考角度，這不就是文化深耕與發達經濟的雙贏政策。將社區生活與文化結合，使文化(傳統建築)得以傳承接續，同時透過觀光行銷開創地區經濟發展，帶動就業機會。這是台灣傳統街坊可以採納參考的方向之一。
7/4 (四)	 參觀中國印學博物館。博物館入口處豎立了一座仿印材的大型石柱，與館內收藏之印章互相呼應，非常具有特色。	 印學博物館副館長吳瑩女士(右一)前來迎接本系師生。(左一)林錦濤教授、(中)客座教授任平教授。

		
	副館長吳瑩女士前來接待本系師生。	由印學博物館內專業導覽員為大家解說博物館藏之印章、印材與研究資料。
7/5 (五)		
	參觀西溪溼地生態環境，體驗中國江南水鄉澤國之自然風貌。	西溪溼地自然景觀。
	 任平教授(左三)	
西溪溼地公園(洪園)，是洪氏家族在西溪已有 600 餘年歷史，亦是錢塘望族。洪氏宗祠內保留明清時期的建築風貌，在客座教授任平老師的解說之下，讓我們更清楚認識洪氏家族文化。		

		
		
抵達安徽黃山市(黃山，古稱新安，宋徽宗時將歙州改徽州)已經是傍晚時間，圖片所在位置是位於新安江旁的屯溪老街，街上多為以販售書畫材料或裝裱為主的商店，歙硯是當地主要名硯。據當地人說，這老街的存在距今約有 800 年以上的歷史了，雖然資訊尚有待考證；但是看街坊房屋上的飛簷翹角、粉牆黛瓦、門樓牌坊都顯示了徽州建築的特色，歷經多少歲月都不曾更改其風貌。當地人說，他們僅能依據原來建築做修繕，所以現在的我們才能看見原始的樣貌。據說，當地政府不惜重金，將具有特色的建築做遷村整合保護。這樣的方式也倒是值得學習思考，除了保護原有文化，又可發展地方特色，並帶來觀光商機。		
7/6 (六)		
黃山氣溫約 17 度左右，天氣陰有霧。因當天為假日登山人多，從上午 7 點從飯店出發到黃山搭上纜車抵達玉屏樓站已經約 11 點。下纜		

	車後，我們開始步行經過曲折又險峻的山路，一路上大家除了要記下或拍攝下明天要來寫生取景的地方，一面要隨時注意突如其來的強勁風勢和腳下濕漉的石階，約步行了六小時終於抵達飯店卸下裝備歇息了。此飯店的店名題字還是對美術教育有功勞的劉海粟先生所提。這趟行旅，果真確確實實的用身體力行，眼睛所及如有浸入在畫家的水墨畫般的幻象仙境，雖勞累但很有收穫。	
		
	如畫似夢的黃山景區排雲亭一隅。	大家在黑虎松前合影。
7/7 (日)		
	上午 9 點至 12 點，大家各自分開在昨日徒步行走過的黃山景區自由取景寫生、攝影，以作為返國後作為寫生創作之草圖或心得感想。在山上用過午餐後，再徒步行走約一小時抵達另一山頭(白鵝嶺)搭纜車下山。這次大家一同走過黃山天海景區、西海景區、光明頂景區，搭乘黃山三個索道之二玉屏索道與。雲穀索道。下午五點回到屯溪區稍作休息，又驅車前往浙江省紹興市。	
7/8 (一)		
	蘭亭公園(位於紹興區西南蘭渚山	參觀蘭亭書法博物館各家碑刻書

	麓，東晉書法家王羲之、王獻之、謝安等人在此修禊集會場所)，大家在二王字碑(鵝-王羲之書；池-王獻之)前合影。	法作品。
		
	參訪蘭亭書法藝術學院。	蘭亭書法藝術學院傅建中副院長與林錦濤主任相見歡。
		
	本系學生與蘭亭書法藝術學院學生交流拓碑學習。	參觀蘭亭書法藝術學院術科練習教室。
		
	富有江南景緻的蘭亭書法藝術學院校園一隅。	徐渭故居。

學員於青藤書屋(徐渭故居)門口留影。

參觀青藤書屋內的徐渭書畫作品。

參觀魯迅(原名周樹人，中國現代文學之祖)故居。

參觀沈園，並體驗宋代詩人陸游在園內壁上所提《釵頭鳳》一詩心境。