

2021 秋季閱讀講座 游於藝—傳統文化美學導讀

孫秀玲 國家圖書館特藏文獻組助理編輯

一、前言

中國傳統藝術的內涵甚廣，包含書法、音樂、繪畫、雕刻和戲曲、詩詞乃至文物等，不僅構成數千年來華夏子民生活的文化長卷，更是中國文明中最具生氣盎然的文化底蘊。而其濃郁的東方氣息、淳厚的藝術內涵和生動的歷史痕迹，受到全球的喜愛和詠讚，成為人類社會共同的文化「盛宴」。《論語·述而》篇的：「志於道、據於德、依於仁、游於藝」，不但代表孔子一生教育、學術思想的總結，亦是儒家培育「全人」的核心價值。其中「游於藝」的「藝」包括禮、樂、射、御、書、數等，是君子充實生活與精神依循的修養，而當中的舞蹈、影劇、音樂、美術、體育等更是組成「六藝」的主體，及人才培養充實生活與精神層面的要素。

隨著疫情發展趨緩，生活可望回歸常態，2021 年國家圖書館（以下簡稱本館）秋季講座與活動贊助企業—國內科技大廠科林研發，特以「游於藝」為主題合作辦理專題講座，期望藉此引領大眾領略華夏厚實的人文美學、療癒身心，豐富精神生活。

二、游於藝—傳統文化美學導讀系列講座

系列講座自 110 年 8 月 7 日至 10 月 16 日止，共舉辦 6 場演講，於周六下午 2：00 至 4：30 在本館藝文中心 B1 的多功能展演廳或國際會議廳舉行，各場次講座活動分述如下：

(一)「游於藝—蘭亭序鑒賞與宋代士人社群網絡」：中央研究院歷史語言研究所研究員黃寬重教授主講(110 年 8 月 7 日)

宋代是中國書法碑帖發展的盛世，而士人則扮演了推動發展的關鍵角色。由於朝廷的倡導與士人的雅好，書畫、文物的蒐藏研究與相互品題討論，成為時代風尚。加以高宗、孝宗二帝均為書法名家，鍾情王羲之的書法，推崇〈蘭亭序〉；王羲之的〈蘭亭序〉遂在南宋的政治文化脈絡下，掀起出版、收藏的熱潮。由於遍及各階層的士人熱烈參與，以此為賞玩之資，並透過題跋表達其意見、品評其優劣，為蘭亭學奠下重要基礎，並成為南宋特有的文化奇景。

黃寬重教授長年耕耘歷史學，浸淫南宋史學尤其深厚，是國內宋史研究大家。演講中，黃教授發揮歷史學者的專長，耙梳眾多宋人的史料、文獻，分從：士人處世準則與邁向功名的要件、宋代文治政策與文化脈動、蘭亭序與蘭亭雅集—君臣共塑文化價值、蘭亭序與士人社群等四大主軸，引領大家探究潛隱在「游於藝」文藝活動下，鮮為人知的南宋政治官僚與社會文化現象，別具新意。演講末了，黃教授不忘以「南宋」為名，強調「游於藝」的時代意義。讚揚南宋士人交揉知性與感性，形成強韌社群力，以藝文素養、包容政治，不但開展多元人際關係、更成功以文化為主的軟實力，建構南

【館務報導】

宋政治文化特色，更奠定中國社會千年的發展雛形。

黃寬重教授介紹秋季閱讀各場主題（110年8月7日）

（二）「眾裡尋她—人物畫的女性形貌與意韻」：
臺灣大學藝術史研究所副教授陳韻如教授
主講（110年8月14日）

人物與花鳥、山水並稱中國繪畫史的三大鼎足，其中人物畫不僅歷史悠久，內蘊更是豐富深奧。陳教授以「女性」破題，開宗明義便點出中國人物畫與西洋肖像畫，究竟有何不同？不僅畫法、技巧不同，更不只是「被畫的對象」不同。畫中的女性，姿態、形貌、所包含的意涵，都因作者、創作脈絡有所不同。同時，藉由法國知名印象派畫家馬奈（Édouard Manet）的畫作「執扇的莫利索」

（Berthe Morisot with a fan），與五代十國南唐畫家顧闳中的作品，後世譽之為中國畫史上十大傳世名畫之一「韓熙載夜宴圖」作為對照，揭開整場演講的序幕。

陳教授鑽研中國傳統書畫近30年，加之早期曾投身國立故宮博物院書畫處，得以親見故宮典藏的歷代書畫精品，理論與實務兼備。講座中藉著一幅幅中國傳世的人物名畫，如「韓熙載夜宴圖」、「女史箴圖卷」、「簪花仕女圖」、「洛神圖」、

「搗練圖」、「歌舞圖」、「班姬團扇」、「漢宮春曉」、「雍正十二美人」、「孟蜀宮伎圖」等，分別從道德規諫、文學敘事，到宗教人物、世間樣態等幾個角度，說明「女性」出現在畫中的設定角色，從女神、烈女、到一般婦女，或者從皇后、侍女到歌舞女伎，各種身分與其姿貌之間其實蘊含著特定關連。藉由畫作中女性人物形貌的細膩變化與差異，不僅欣賞中國人物畫的線條技巧表現，展現畫家的企圖，同時還隱隱傳達了傳統倫理與社會習俗的文化內涵。

臺灣大學藝術史研究所陳韻如副教授（110年8月14日）

（三）「入戲—古典戲劇創作之化用與出新」：臺
灣大學中文系汪詩珮教授主講（110年8月
21日）

古典戲劇被視文學中的一類，但亦身兼跨領域的綜合性表演藝術，長期以來即廣受皇宮貴族、文人士子、甚至庶民百姓、男女老幼的喜愛。既滿足了統治階層的文化生活需求，同時這些多半以忠孝節義作為主題的戲曲劇目，還能寓教于樂，用以教化臣民，鞏固封建統治，因此除了娛樂，古典戲劇背後的社教功能也不容小覷。

主講人汪詩珮教授研治中國古典戲曲有成，帶領大家深入觀賞古典戲劇所寫、所演之「情節故

事」與「表演特色」。演講一啟，她先將古典戲劇的魅力區分為三個面向：劇作家以題材、內容而「入戲」、演員以腳色行當化身劇中人而「入戲」、讀者/觀眾則被吸引「入戲」。透過老師的妙解，戲劇創作不只是平面的、案頭的、專屬於讀者的，同時更因此變身為立體化、鮮活化，且為普羅觀眾皆能接受的表演藝術。演講中，汪教授以兩部廣受戲劇界喜愛、持久不衰的「折子戲」為例：一是〈賣油郎獨占花魁〉的〈湖樓〉，這是全本戲中流傳最廣、演出最盛的折子戲；一是《牧羊記》（明代南戲）的〈望鄉〉，這是該戲中最常被摘錄的折子戲。汪教授化身說書人，不但細細地為大家解說劇情，又深刻地詮解剖析劇作家的寫作奧意；更藉著劇場實際演出的歷史回顧，帶領大家悠遊戲劇時空，觀賞歷代文人曲家乃至演員，如何為戲劇增添細節、補充環節、深掘人物、甚至翻轉原作，發現古典戲劇創作中的「化用」與「出新」！演講中更邀請臺灣知名崑劇女小生楊汗如現場示範演出，讓大家得以身歷其境，體會古典戲劇表演的藝境之美，二人合璧堪稱一場「說唱俱佳」的藝術文學饗宴。

臺灣大學中文系汪詩珮教授（110年8月21日）

（四）「美感空間的經營—明清間的城市園林與文人文化」：中央研究院歷史語言研究所王鴻泰教授主講（110年9月4日）

園林是相對於「世俗世界」另一「美學世界」的表徵與具體化，也常成為各種藝文美學活動的場所。其中空間形式的建構過程就是美學意涵的具體化過程。中國園林發展可謂歷史悠久，明清以降，隨著社會經濟發達，富商或地主移居城市蔚為風潮，園林藝術隨之出現了繁盛的局面。而文藝性園林的出現則是文人文化的具體化，且為文人文化發展的根源，特別在繪畫、詩文影響下，在意境設計、氣氛渲染上有著不少值得重視的創造，吸引後人抉隱探密。

王教授長期致力於明清城市生活與士人文化的研究，尤其嫻熟明代士人生活研究，演講以「附庸風雅」作為引子，藉由以「園林」為首的五個話題：修建風潮、構成要素、社交生活、文藝活動、理想人生等，論述明代中葉之後的仕紳文人或富商地主如何在園林生活的構建實踐中，創造非世俗空間的追求，經營美感的人生情境！演講末了，王教授並為園林與文人文化作了賅要的總結：園林所內涵的休閒性別具非現實的意義，被詮釋為世俗之外的「美學世界」。世俗／美學相對立的文化情境下，士人致力於園林美學的經營，除空間形式上之造景外，更包含文藝活動的進行。因此，園林的休閒性進而發展成為文藝活動的據點，而其社交性則使之成為士人們相交往的場域，於是園林美學意涵的發揮過程中，也逐漸造成文人文化的積累與凝結，甚至表徵文人文化的文藝化園林，在現實社會成為一種強勢文化，成為一般社會上所仿效的生活形式，文藝化園林乃又自士人階層擴散及其他階層，一般富有者也可能被此種價值吸引，加入其中，以其經

濟力量經營文藝性園林，於是士人階層之外的經濟力量又成為文人文化發展的支援，更促成文人文化的繁殖。

中央研究院歷史語言研究所王鴻泰教授（110年9月4日）

（五）「宋人文房中的案頭用具」：輔仁大學博物館學研究所嵇若昕教授主講（110年10月2日）

據考證「文房」一詞早於南北朝時期已然出現，唐代則演繹為文人書房。其中不可須臾或缺之物為「筆硯紙墨」四者，後世或因此有「文房四寶」之譽。文房四寶原是古人書寫必不可少的工具，逐漸發展為文人士大夫妝點書房、把玩之物，甚至浸淫其中鑽研探究，成為生活美學品味及地位的判斷準則，別具文化深意。

主講人嵇若昕教授長期從事故宮器物典藏、徵集與研究工作，對中國傳統工藝美術品擁有豐富審鑑經驗，堪稱國寶器物賞鑑名家。演講初始便引用了中國近代啟蒙思想家嚴復之語「若研究人心政俗之變，則趙宋一代歷史，最宜究心。」說明宋代文化發展實為中國文化史上最為輝煌的時期，僅以文人雅士的書房文具構件即能窺其一斑。尤其，宋代雅重文人的政治風氣及經濟的富足，更進而促成

宋朝文化藝術的高度繁榮與成就。嵇教授由几案的介紹入手，分從筆、紙、硯、墨等四大項詳介文人文房生活休戚相關的用品與陳設器具，引領大家穿越宋代文人筆耕丹青的文房秘境，回眸品賞文房用具的堂奧。藉由深入淺出的解說，配以超過3百幅歷代文房器物圖片輔助，幫助讀者清晰理解和感受宋朝人文藝術的風雅魅力。除了文房四寶外，嵇教授還介紹了許多輔助書寫的工具，如水注、水盂、筆洗、筆架、筆筒、墨床、臂擱等，這些文具或稱為「文房清玩」；此外還有一些是與文人文房生活休戚相關的用品如印章、圖書匣等各類文房陳設。透過演說，琳瑯滿目的文房四寶與文房清玩不但營造出宋代品味獨具的文人生活和高潔雅逸的書齋情趣，也讓現場來賓大飽眼福！

輔仁大學博物館學研究所嵇若昕教授（110年10月2日）

（六）「與眾樂樂—麻將文化的前世與今生」：中央研究院歷史語言研究所研究員陳熙主講（110年10月16日）

說到「麻將」，在華人社會中，雖不是人人皆會，卻幾乎是家喻戶曉並且廣受歡迎的休閒娛樂遊戲。學者們稱其為市井的「小玩意」，但卻不時成為士林「大傳統」中種種政治與文化論述所關注

的議題。可見「麻將」的感染力與持久影響力，實值得歷史學者們深入研究探討。今年秋季講座壓軸場便有請鑽研明清社會生活議題有成的陳熙遠教授為大家解說「麻將」的歷史源流，並分享「麻將」與中國文化傳承的微妙關連。

主講人陳熙遠教授，一開場便引用了清代文人張潮《幽夢影》書中所言：「如何是獨樂樂？曰鼓琴；如何是與人樂樂？曰弈棋；如何是與眾樂樂？曰馬弔。」說明「麻將」的前世，實為「馬弔」。並為大家考證「馬弔」這種遊戲約成型於晚明時期，一種從民間出發的小道遊戲，因為極具感染力，如何從「閭閻」一路攀越階級、身分到「閥閱」，甚至跨越性別的藩籬到「宮闈」、「閨閣」，所向披靡，儼為眾樂同歡的全民運動！透過眾多一手的歷史文獻，尤其還有許多民國初期的歷史學者、教育名家及文人，包括傅斯年、胡適、梅貽琦、魯迅、錢鍾書、張愛玲、白先勇等，或以檔案、或以日記、或以文學創作等方式，都能不約而同發現麻將一直依違於中國文化的「小道」與「大雅」之間，斑斑可考。演講中除了解析麻將的身世，陳教授更不忘帶領大家轉換視角，一窺麻將如何在 20 世紀初期征服西方，乘著東方主義的想像之翼，交織著異國情調的浪漫為由，搖身一變為中國古老智慧的精華，登上了英美通俗文化的新寵寶座！充滿了有趣的軼聞典故。演講中，老師也趁便介紹了中央研究院數位文化中心新近完成的「開放博物館」<https://openmuseum.tw/>，還搭配了數位的小遊戲，進行現場互動，極富新趣。

三、結語

本館每年持續辦理的四季閱讀講座，由於品質

中央研究院歷史語言研究所研究員陳熙主講（110 年 10 月 16 日）

精良，受到讀者熱烈的喜愛與肯定，秋季閱讀更是經常滿座。2021 年 5 月因為新冠疫情嚴重，為配合防疫的相關規定曾閉館，至 7 月下旬隨著疫情發展趨緩，才再度對外開放。曾淑賢館長考量圖書館具有安定社會的力量，除了依照中央疫情指揮中心及教育部公布的指引，強化各項防疫措施，更用心思考推出各種閱讀推廣活動，希冀藉此協助社會大眾療癒身心、滌盪焦慮。

因此 110 年本館與科林研發合作辦理的「游於藝—傳統文化美學」秋季系列講座除了採取嚴格的防疫措施，讓大眾在自身安全無虞及充分的防疫措施之下，到圖書館聆聽名家的精采導讀外，也於本館臉書粉絲專頁上同步直播，期使更多讀者朋友同享精彩的文化講座、充實自我，對於身心舒展更有正面的幫助。同時為感謝所有參與聽眾，每場次特準備 10 本相關書籍作為贈品，講座教授也貼心額外提供著作、海報甚至活動專屬口罩贈送現場讀者。內容精彩的演講和贈書，讓參與的讀者收穫滿載，也為秋季講座劃下完滿句點。