

「印象經典—古典藝術裡的意象」 2024 年秋季閱讀系列活動

吳宜修 國家圖書館特藏文獻組助理編輯

一、前言

古典藝術，跟我們的生活有什麼交會呢？其實，雖然古人與我們身處的時空背景不同，但是生命中有些體會和挑戰卻是亙古不變的，因此，古人創作出來的文字、圖像，乃至於工藝、建築，時常能夠帶給我們一個「想像的畫面」，而那一「印象」，可能連結到你童年的夏天、接觸到你生命的甜美時刻、重疊到你人生剎那間的領悟。這些具有象徵意義的形象，特別能引發我們的共鳴，使古典藝術能夠進入我們的現實生活之中。

然而，在漫長的歷史歲月中，人們所積累的符號與其意涵極為豐富。「印象經典—古典藝術裡的意象」系列講座，旨在透過專家剖析古典藝術形象背後更宏巨的語彙，細說古籍文獻與藝術作品裡的精彩故事，以深入淺出的方式，分別從建築園林、版畫、文學等不同古典藝術的面向，引導我們如何抽絲剝繭，解讀表象之外的深意。除講座外，今年本館帶領讀者走進臺北植物園，實地「閱讀」古籍中的植物，還邀請讀者與我們一同「創作」古籍中的植物，藉由行動將古籍藝術與現實生活聯繫起來。

二、「印象經典—古典藝術裡的意象」 系列活動

自 113 年 8 月 24 日至 10 月 26 日止，共舉辦 8 場活動，各場次分述如下：

(一)「北宋《營造法式》與臺灣傳統建築」：國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所李乾朗教授主講（8 月 24 日）

宋朝由宋徽宗命令將作監李誠編《營造法式》，是一部罕見的官頒有關建築制度的書，它的內容包含材料、設計、工法及施工期限等，還規定細部尺寸及裝飾色彩，在中世紀的西方世界，尚未見這樣精密深入的建築著作。該書後來逐漸被遺忘，直到二十世紀初年，才在江南圖書館被發現，經過三代學者的努力，其內容大概有 90% 被解開謎團。臺灣的古建築，繼承了閩南古老的傳統，而福建又保存了許多唐宋古風，因而臺灣古建築也有一些能與宋《營造法式》相比較，所謂「禮失求諸野」，臺灣及福建的古建築有一些細節與宋《營造法式》所記載的一樣，可證明雖經過六、七百年，匠師技藝仍代代相傳，是極為可貴的文化資產。

講座中，李乾朗教授以淺顯易懂的語言，解說《營造法式》這部宋代官方建築巨作的緣由，依序介紹北宋崇寧本、南宋紹興本、丁本，以及陶本這 4 個重要的版本，並藉由多張歷史照片，讓讀者跟著梁思成、林徽音等人進行了一場古建

【館務報導】

築田野調查之旅。此外，李教授還介紹臺灣傳統建築與《營造法式》的關係，透過親手繪製出圖文並茂的講義，從柱礎、鉤欄、卷殺、龍柱、格扇、斗栱、月樑等建築構件，一一比對《營造法式》與臺灣的傳統建築，藉鹿港龍山寺、彰化孔廟、臺北龍山寺等實例證明臺灣傳統建築與《營造法式》的關係匪淺。

國立臺灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所李乾朗教授

(二)「民俗版畫中的財富與時尚」：國立中正大學中國文學系楊玉君教授主講（9月7日）

民俗版畫（年畫）反映了人們的信仰需求以及對美好生活的盼望，畫中的人物及家庭都是幸福美滿人生的代表，代表「財富」的各種圖像母題更是俯拾皆是。然而因為個別工坊的繪圖、雕刻技藝精粗有別，讀者未必都能認知畫面想要傳達的祝願。本次演講解析各種民俗版畫中的財富相關器物，說明其中展示細節的意義，還介紹一些曾經代表摩登、現代文明的物事在民俗版畫中留下的痕跡。

楊教授在講座中介紹，以「迎財神」為主題的年畫裡，有許多共通的財富圖像元素，包括珊瑚、銀錠、犀角、如意寶珠、皮裘等，更使用各色細節凸顯富貴之意，例如元寶兩側斜翼上的層

狀絲紋與底部蜂窩狀孔洞，都是成色良好的元寶才有的特徵。在金銀元寶背景處，還繪有加以襯托的燦爛光暈以顯珠光寶氣。而在古代只有皇帝與高官才可以擁有的皮裘，更是頻繁出現在此類年畫中，象徵希望家族平步青雲以晉得高官，並獲得榮華富貴之寓意。講座進行間，楊教授展示多幅民俗版畫，在問答互動中帶動熱烈的討論，民眾們在老師的引導下，練習辨識並逐一舉出版畫中各種特色圖像，同時也在老師拆解元素細節與講解意涵的過程中，瞭解這些圖像所代表的時代寓意與生活想像寄託。

國立中正大學中國文學系楊玉君教授

(三)「植物繪圖入門課」：紀瑋婷（野花亭）老師主講（9月21日）

植物繪畫（Botanical Art）是以植物學為基礎，透過藝術形式呈現，結合科學與藝術的繪畫風格。古代的植物學者藉著精準寫實的植物畫，傳遞各種植物學知識。即便在數位攝影發達的現在，對科學發表來說，手繪線描圖能補足相片未盡之處，甚至更能表達植物的特徵重點或完整性；在藝術領域裡，取材與構圖設計趨向自由化的植物繪畫，越來越著重情感的表達，展現出不同的個人風格。

野花亭植物繪畫紀老師，精心設計可愛討喜的艷果金絲桃作為此次課程的主角，先以生態學與生物學的專業帶學員認識艷果金絲桃，藉由仔細的觀察，學員們開始跟手中的小植物有了情感交流，掌握植物形體結構畫下眼前的植物，接著老師現場示範色鉛筆的繪畫技法，以繪畫技巧畫出精確且寫實的植物樣貌，利用色鉛筆呈現植物豐富的色彩與質地，分段式帶著學員逐步完成自己的創作，刻畫一幅幅細緻柔美的植物手繪小品。本活動的學員從小學生到 80 歲長者都有，植物的魅力風靡全民。

紀瑋婷（野花亭）老師

（四）「在歐洲的中國風園林」：輔仁大學博物館學研究所所長張省卿教授主講（10月5日）

十七世紀、十八世紀正逢中國清朝黃金盛世，大量東方報導、中國商品與中國風藝術品進入歐洲市場，影響歐洲宮廷統治者造園理念。歐洲王室把園林綠地興建與開明改革政策做連結，藉由中國傳來自然風景園林藝術、造園家天下、園林微觀天下之治國理念，把園林藝術轉化成國家公共綠地建設，帶動本地公共景觀美化與農業經濟現代化。

張省卿教授開場便指出，東方的自然圖像影響了歐洲的啟蒙運動，從園林到城市綠地景觀設計都有案例，接著娓娓道來歐洲是如何認識當時以中國為代表的東方文化，東方的自然圖像又是如何被理解成前衛時髦的代名詞。演講後半，張教授介紹中國自然圖像所啟發的歐洲新美學觀 Scharawadgi 「灑灑瓦奇」，相較於傳統以幾何圖形組成的法義園林，Scharawadgi 強調自然就是美、亂中有序、渾然天成的美感。中國風園林對綠地的重視，也讓東方中國成為歐洲現代綠化與環保概念的楷模。最後指出臺北二二八公園、臺北賓館、中正紀念堂、奇美博物館等建築的綠地設計，亦反映當時現代化運動下空間設計的觀念。張教授帶領大家從十六至十八世紀歐洲人的角度來看園林設計，精彩的演講獲得現場來賓一致的掌聲。

輔仁大學博物館學研究所所長張省卿教授

（五）「中國古典文學裡的植物意象」：中國文化大學景觀系潘富俊教授主講（10月12日）

歷代詩詞歌賦、章回小說的內容，無論是神怪傳說，或是吟詠感物作品，大多有植物的描寫。有些以植物啟興，有些則以植物取喻，更多是直接對植物的吟誦。亦即各類文學的內容，總

離不開植物。十三經是中國先秦時代文化紀錄的總彙，內容包括文字、史學、經學、藝術、禮俗制度等，除了《孝經》之外，經經都有植物。文人藉植物以寓意言志，自古而然，所以文學作品之中，引述植物的章句特別多，欣賞文學作品，對其中植物的形態和生態特性，和植物的隱喻有所了解，才能領悟作者文意的內涵。

講座中，潘教授以植物的實景照片搭配解說，讓聽眾透過植物的形態，體會文學作品中的植物意象。潘教授還應用了大數據分析歷代詩詞中的植物出現頻率，發現「柳樹」在《全唐詩》、《元詩選》、《明詩選》中出現最頻繁。此外，唐詩中經常提到橄欖、木棉、檳榔、通草等南方植物，這些植物的出現常與詩人南遊有關，例如李商隱〈燕臺四首·夏〉詩句「蜀魂寂寞有伴未，幾夜瘴花開木棉」。潘教授鼓勵讀者與研究生，可以從植物的角度進行文學研究，為學術爭論提供新的思考方向。

中國文化大學景觀系潘富俊教授

(六)「發光植物手作課」：國立成功大學材料科學及工程學系蘇彥勳教授主講（10月18日）

當植物能在夜晚發光，將會帶給我們什麼樣不同的奇幻體驗呢。

此課程由成功大學材料科學及工程學系蘇

彥勳教授主講，蘇教授開場便指出，從金屬、礦物、夜行生物中提煉發光素，是一門特別的技術。由成大資源系涂勝龍博士與顏振標博士率領的團隊，利用儲能能源奈米材料原理，讓不具毒性的發光塗料成功附著在植物上表皮部，並確認光反應下的作用可透過代謝循環。在兼顧生態的維護、螢光發色持久、維繫生態遺傳基因庫等層面上，能做出自然的光反應。同時結合自然界中植物的「出錦」現象（指透過溫差、光照或人工施藥等種植環境變化令植物產生不同顏色），在相同物種中構築了不同的表徵。

蘇教授特別為此次課程準備了天南星科的黛粉葉，供讀者們實際操作發光顏料。本次活動即在場中所有人與植物的合影笑容中，畫下句點。

國立成功大學材料科學及工程學系蘇彥勳教授與讀者合影

(七)「遺忘在繪葉書裡的植物園」：臺北植物園教育推廣團隊（10月25日）

在攝影器材尚未普及的時代，明信片是一種常見的宣傳方式，有宣傳活動的明信片、建築落成的明信片或是印製繪畫作品的美術明信片等，透過明信片的影像可以看到當時城市的街道景觀、公共建築、高山與植物，而在老明信片中常可以看到的一個題材就是植物園。

本次活動全程共走了 10 個站點，以博愛路門口為起站，經過賞荷廣場，再走到腊葉館（標本館）、欽差行臺及溫室區，最後回到博愛路出入口處，本活動並準備了 10 張放大版的明信片圖板，這 10 張明信片來自於本館所藏日治時期繪葉書以及其他來源，不同時期的植物園明信片上有臺北苗圃、植物園等名稱，讓讀者們在植物園內與明信片取景原地拍照打卡，於實地比對今昔植物園的異同。參與活動的讀者開心地在植物園內與明信片取景原地拍照，也在暖陽下秋季午後，完成一趟植物與繪葉書交會的知性之旅。

臺北植物園推廣團隊與讀者合影

(八)「由草根樹皮到諾貝爾獎級的研究：由傳統藥物的科學研究反思東亞近代史」：中央研究院近史所研究員兼所長雷祥麟教授（10月26日）

在屠呦呦博士以中藥青蒿的研究獲得諾貝爾獎後的今日，大家可能不太容易想像，一個世紀之前歐美進步知識份子與科學家，普遍認為傳統藥物只是「草根樹皮」，不太值得投入研究。由這個角度而言，東亞關於傳統藥物的科學研究，便構成一個獨特而值得深思的歷史。

本次演講由杜聰明博士在 1928 年提出開創性的漢醫藥研究願景，卻飽受譏評而終生無法付諸實現的歷史出發，從而向前後回溯這個研究傳統在跨國脈絡下興起的過程與爭議，進而引領讀者探討這段科學史對於東亞近代史的意義。雷祥麟教授引用豐富的史料，編織出一幅跨國、跨地域、跨政權的東亞歷史圖像。從雷教授的研究角度來看，在中醫、西醫與現代中國相互形塑的脈絡之下，東亞關於傳統藥物的科學研究，構成一段充滿創意、活力、引人入勝的歷史過程。

中央研究院近史所研究員兼所長雷祥麟教授