

課程名稱 | 東方音樂、繪畫與文學

課程屬性 | 美學與藝術

課程編號 | 951-1161

授課老師 | 陳慶隆

最高學歷/ 法國國立蒙特利爾音樂學院研究班豎琴演奏碩士

相關學經歷/ 學歷

• 法國國立蒙特利爾音樂學院 (Conservatoire National de Région Montpellier) 研究班豎琴演奏碩士

• 法國國立蒙特利爾第三大學 (Université Paul Valéry-Montpellier III) 電影暨視覺藝術學系 (Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles)

榮譽與獎勵：

2012，獲邀參與教育部顧問室現代公民美學素養教學推動計畫。

2011，獲邀參與文建會「古琴走入校園」成功大學場之古琴獨奏。

2009，獲中華醫事科技大學聘請（經教育部核准）為該校駐校藝術家。

2006，所開【東方音樂、繪畫美學與文學傳奇】之課程獲台南市社區大學推薦為全國社大「藝術與工藝類課程」之優秀課程。

2005，獲成功大學藝術研究所推薦為最傑出校友（全所僅兩名，另一名為台南市復興國中校長吳子京），收錄於天下雜誌Cheer出版「2005最佳研究所指南」。

2005，畢業論文獲國立傳統藝術中心之音樂類獎助金〈第七屆獎助博碩士班學生研撰傳統藝術學位論文〉。

2005，由成功大學以品學兼優的成績（全所僅兩名）推選為「中華民國斐陶斐榮譽學會」之學術研究會員（The Phi Tau Phi Scholastic Honor Society）。

2003，以第二名的成績考入國立成功大學藝術研究所（一般生）。

2000，獲台南市文化局推薦為藝文代表，參加由財團法人山藝術文教基金會舉辦的「與南方有約」文化座談會，直接對副總統呂秀蓮提出文化建言。

2000，獲台南市文化局、台南市文化基金會收錄於「府城文化名人錄」。

1995，由法國國立蒙特利爾音樂學院推薦入選國際豎琴家愛樂學會 (Association Internationale des Harpistes et Amis de la Harpe)。

1994-1995，以優異的成績考入法國國立蒙特利爾音樂暨舞蹈學院，以一年的傑出成績完成四年的考級，並獲主修老師豎琴教育家 Evelyne Haut-Labourdette 女士的好評：“有此認真而傑出之學生，老師我亦深感殊榮” (Travailleur Extroadinaire, je suis très heureuse de l' avoir eu comme élève) 的成績結業。

1992-1994，以優異的成績獲得特准，考入法國國立斯特拉斯堡音樂學院，魯特琴受教於國際知名演奏家 Yasunori

Imamura先生，並獲其以“優秀音樂家” (Bon

Musicien) 的成績結業；豎琴則受教於國際豎琴演奏家 Pierre-Michel

Vigneau先生，亦獲其以“卓越而亮麗之表現” (Travail Remarquable et Lucidité) 的成績結業。

1982-1983，連續獲得台南市音樂比賽青少年組、成人組（越級）第一名與全國音樂比賽優勝（琵琶組）。

媒體雜誌—

黃微芬，〈為鳳凰花拉票·藝文界串連〉，《中華日報》B6：台南文教版，2011年12月8日。

Ludovique, Reportage sur la vision de la France par les Taiwanais,
 (擔任配樂與訪談來賓) 法國在台協會。2011年11月28日。

Ludovique, Les gestes de Taiwan
 , (擔任配樂) 法國在台協會。2011年11月27日。

黃微芬, 〈跨領域說茶藝·品茗添樂趣〉, 《中華日報》B6: 台南文教版, 2010年8月21日。

黃微芬, 〈藝文界串聯為老樹祈福〉, 《中華日報》台南縣市綜合版: 南市藝文簡訊, 2010年5月13日。

劉怡伶, 〈「三五明月映台江」〉, 《中廣新聞網》, 2010年3月20日。
 2010/03/06, 《春日茶會》, 台灣茶聯會: 台南市延平郡王祠。

2010/01/07, 王貝芳, 〈藝術藏在生活裡! 通識課程「藝術與人生」陳慶隆老師教學生細心品味生活〉, 《長榮大學電子報》。

黃微芬, 〈2009年府城茶文化季: 茶道琴藝表演—茶與藝術家的結合〉, 《中華日報》台南縣市綜合版: 南市藝文簡訊, 2009年12月05日。

黃微芬, 〈胡椒管111歲、藝術趴慶生〉, 《中華日報》台南縣市綜合版: 南市藝文簡訊, 2009年10月31日。

王金三, 〈一場古樂今生與現代風雅生活的對話〉, 《中華日報》台南縣市綜合版: 南市藝文簡訊, 2009年8月21日。
 台南市社區大學電子報第 44 期, 2009年8月6日。

莊漢昌/暨陳明亮紀念展暨紀念集籌備小組, 〈古琴與竹雕的相遇〉, 《台南市政府文化觀光處》, 2009年7月23日。

善穗, 〈茶與樂的對話〉, 《人間通訊社》, 2009年6月19日。

陳家祥、陳乃瑛, 〈三級古蹟上課、體驗生活美學〉, 《民視》電視台, 2009年5月25日。

林雪娟, 〈園林茶香雅樂、品味在地美〉, 《中華日報》, 2009年5月24日。

陳家祥、陳乃瑛, 〈三級古蹟上課體驗生活美學〉, 《大紀元時報》, 2009年5月25日。

孫惘英, 〈神韻流動的是關懷與愛〉, 《大紀元時報》, 2007年4月12日。

顏福江, 〈長榮大學最受歡迎的通識課程·陳慶隆老師專訪〉, 《聯合報》, 2006年12月16日。

陳國偉, 〈學習不打烊·陳慶隆老師專訪〉, 《古都電台》, 2006年9月7日。

曉君, 〈學習不打烊·陳慶隆老師專訪〉, 《古都電台》, 2005年11月16日。

張放, 〈古琴雅集·為弦樂開一扇窗〉, 《南市青年223期》, 2002年11月。

黃微芬, 〈陳慶隆成立古琴雅集薪傳古琴藝術〉, 《中華日報》第八版, 1999年11月1日。

多次接受法國國家中央電台France Info的專訪—
 eg. :1. 〈來自台灣的藝術家巡禮·Festival de Montignac國際藝術節〉, 法國Turenne (Limoges), 1998年7月30日。
 2. 〈Montpellier國際青年音樂家音樂會〉, 1991年7月30日。

現職/ 【古琴雅集】和【法蘭克書房】室長, 長榮大學通識中心暨翻譯學研究所藝術學兼任講師

上課時間 每週二晚上07:00-08:50 第一次上課日期 2006年03月07日 (星期二)

課程理念

關於這一門課：

1. 為什麼想開這門課？希望帶領學員共同學習甚麼

東方美學的時代已逐漸受到世界潮流所重視，尤其是中國音樂和繪畫在以往西風東漸和政治力的介入之下，曾幾何時逐漸失去台灣民眾的眷顧。但中國藝術的價值不但豐富而悠久，更由於中國的政治經濟突飛猛進，業已成為強勢的世界局勢，台灣擁有漢族語言和國際觀的優勢，若能更進一步了解其文化藝術，除了開拓自身的識知領域，更能增加文化上的優勢。本課程以中國美學為主軸，兼談其他東方藝術的精髓，並使用精選的音樂、文學和繪畫中賞心悅目之實例來解說，冀使學員能得以既輕鬆地深入中國與其他東方神秘國度藝術的美學殿堂。

2. 修此門課需具備什麼條件？

開拓與接納的藝術觀點和心態。

3. 上課的方式是怎麼進行的？學生可以有什麼收穫？

以說書的方式來講述中國文學，以及中國與其他東方民族的藝術美學，透過音樂和畫作實例的賞析，結合中國繪畫Power point的製作，讓學生更能同時跨越文學、音樂和繪畫範疇，不僅微觀到各學科的精采面向，並開拓宏觀的藝術領域之切入角度，認知東方特有的美學觀點與精神。

4. 如何取得學分？（評量方式）

出席率+課堂參與 50% 、期末心得報告50%

5. 備註&推薦書目

建議閱讀書目

- 《四部刊要》 集部·總集類 李善注昭明文選》，〔梁〕蕭統編
/〔唐〕李善注，台北縣（樹林鎮）：漢京文化，1984年。
- 《魏晉玄談》，孔繁，台北：紅葉出版社，初版，1993年。
- 《音樂論著選集》，王光祈，中冊，北京：人民音樂出版社，初版，1993年。
- 《中國藝術家故事》，方時雨，台北：莊嚴出版社，初版，1979年。
- 《漢唐音樂文化論集》，王昆吾，台北市：學藝出版社，初版，1991年。
- 《漢文佛經中的音樂史料》，王昆吾、何劍平，成都：巴蜀書社，2001年。
- 《漢唐大曲研究》，王維真，台北：學藝出版社，初版，1988年。
- 《中國樂曲考古學理論與實踐》，王德燦，貴州：貴州人民出版社，初版，1998年。
- 《文人情趣的智慧》，布丁，台北：國際村出版社，初版，1993年。
- 《中國宗教音樂》田青，北京：宗教文化出版社，初二版，1997年。
- 《曉風殘月/宋詞賞析》，吳宏一編，台北：長橋出版社，第三版，1988年。
- 《閒情逸趣/明清小說賞析》，吳宏一編，台北：長橋出版社，第二十版，1980年。
- 《中國音樂史略/增訂本》，吳釗，北京：人民音樂出版社，第二版，2003年。
- 《追尋逝去的音樂蹤跡·圖說中國音樂史》吳釗，北京：東方出版社，初版，1999年。
- 《和風賞花幕/日本設計美學的演繹》，李佩玲，台北：田園城市文化，2002年。
- 《唐代古琴演奏美學及音樂思想研究》，李祥霆，台北：文建員會出版，1998年。
- 《美的歷程》，李澤厚，板橋市：蒲公英出版社，1986年。
- 《美學四講》，李澤厚，台北市：人間出版社，1988年。
- 《中國美學史》，李澤厚、劉綱紀，台北：谷風出版社，初版，1987年。
- 《中國歷代音樂家》，李邁，台北：晨光出版社，初版，1984年。
- 《認識古琴·開發心靈》，周純一編撰，台北：學鼎出版有限公司，初版，1996年。

《傾國名花》，許仁圖，台北：河洛出版社，初版，1978年。
 《印度性愛慾經》，琳達·松塔格，全通翻譯社/譯，台北：尖端圖書，2005年。
 《詩經鑑賞》，周嘯天主編，台北：五南出版社，初版，1993年。
 《中國古琴藝術》，易存國，北京：人民音樂出版社，初版，2003年。
 《茶與樂》，林谷芳，台北：望月文化，初版，1994年。
 《傳統音樂概論》，林谷芳，台北縣（汐止鎮）：漢光文化事業，1998年。
 《諦觀有情》，林谷芳，台北：望月文化，初版，1997年。
 《中絲綢之路樂舞文化交流史》，金秋，上海：上海音樂出版社，初版，2002年。
 《道之美——中國的美感世界》，張清治，台北：允晨文化，初版，1990年。
 《故宮藏畫精選》，張樹柏主編，香港：讀者文摘亞洲有限公司，1981年。
 《中國文學發展史》，華正書局編，台北：華正書局，1979年。
 《莊子讀本》，黃錦鉉注譯，台北：三民書局，1996年。
 《大英視覺藝術百科全書》，葉松田發行，台北：台灣大英百科，1988年。
 《中國音樂與樂器》，葉振綱，台北：翰輝圖書，初版，1991年。
 《中國美學的開展》，葉朗，台北：金楓圖書，初版，1987年。
 《中國樂器》，趙胤，上海：珠海出版社，初版，1992年。
 《菊花與劍》，潘乃德（Ruth Benedict），黃道琳/譯，台北：桂冠圖書：1974年。
 《中國藝術史》，蘇立文〔英〕，王寶連、曾瑋編譯，台北：南天書局，初版，1985年。
 《中國藝術史》，蘇立文〔英〕，陳瑞林譯，南京：江蘇美術出版社，初版，1998年。
 《春江花月夜》，蘇義稜、張玲編，台北：好時年出版社，初版，1984年。
 《鳳凰台上憶吹簫》，蘇義稜、張玲編，台北：好時年出版社，初版，1983年。
 《沉醉東風》，蘇義稜編，台北：好時年出版社，初版，1984年。
 《伊凡小子行大運》，阿凡那西（Verlag J. Schreiber）（俄），史比倫（俄）/繪，管家琪/譯，台北：格林文化，1997年。

英文

Lawrence E. Sullivan, Enchanting Power, Distributed by Harvard University Press for the Harvard University Center for the Study of World Religions, 1997.
 Liang Ming-Yueh, The Chinese Ch' in • Its History and Music, 中華國樂會出版, 1969.
 Nettie Bruno, Excursions in world music, New York: Prentice Hall, 2001.

招生人數 | 25 人（若非課程特殊需求，每班招收人數至少 35 人。）

學分收費 | 2 學分 2000 元（18 週課程/一次上課 2 小時）

週次	上課日期	課程主題	課程內容
1	2006-03-05 晚上07:00~08:50	朗境懸空，遠近 皆來相會	課程簡介 / 學員交流
2	2006-03-12 晚上07:00~08:50	遠古之「龍翔鳳 翥」先秦之「理 性萌芽」	音樂：《神奇祕譜》之琴曲—〈神人暢〉、〈古風操〉，壎、 〈鳳凰台上憶吹簫〉 繪畫：岩畫、古陶圖騰、帛畫〈巫女祝禱圖〉、〈御龍男子圖 〉 文學：巫祝傳說—《詩經》、《呂氏春秋》、《山海經》
3	2006-03-19 晚上07:00~08:50	楚漢相爭之「權 謀武略」楚漢之 「屈莊浪漫」	音樂：琵琶武曲之雙璧—《十面埋伏》、《霸王卸甲》 繪畫：帝王圖卷 文學：《史記》 音樂：〈楚歌〉、〈離騷〉、〈屈子問渡〉、〈鷗鷺忘機〉、 〈莊周夢蝶〉
4	2006-03-26 晚上07:00~08:50	胡漢兵燹與宮詞 閨怨 魏晉六朝之 「堅貞愛情」	音樂：〈長門怨〉、〈塞上曲〉、〈胡笳十八拍〉 繪畫：〈昭君出塞〉、〈文姬歸漢〉 文學：《昭明文選》

			音樂：《孔雀東南飛》、《梁祝》 繪畫：顧愷之一《女史箴圖》、《洛神賦圖》 文學：《孔雀東南飛》、《古詩十九首》
5	2006-04-02 晚上07:00~08:50	魏晉六朝之「風韻氣度」 魏晉六朝之「山水清音」	音樂：《幽蘭》、《酒狂》、《梅花三弄》、《憶故人》、《廣陵散》 繪畫：王羲之一《蘭亭序》 文學：《世說新語》中的音樂故事 音樂：《歸去來辭》、《長清》
6	2006-04-09 晚上07:00~08:50	魏晉六朝之「佛陀世容」 隋唐之「詩情幽境」	音樂：《普安咒》 繪畫：石窟藝術—《割肉貿鴿》、《捨身餵虎》 文學：魏晉志怪小說 音樂：《春江花月夜》、《陽關三疊》 繪畫：《游春圖》、書法之美、金綠山水
7	2006-04-16 晚上07:00~08:50	盛唐之「青春奔放」 盛唐之「異國風情」	音樂：《秦王破陣樂》、《將進酒》、《關山月》 繪畫：敦煌藝術、吳道子 文學：李白 音樂：《敦煌古樂》—琵琶首二十五首、《霓裳羽衣曲》、《新翻語調綠腰》、《莫高獨思》
8	2006-04-23 晚上07:00~08:50	晚唐五代之「感傷情懷」 宋代之「花木山水皆有情」	音樂：《琵琶行》、《思春》、《秋思》 繪畫：《秋林羣鹿》、《丹楓呦鹿》、《黃荃》、徐熙 文學：白居易、李商隱、李後主 音樂：《姜夔宋曲十八首》、《瀟湘水雲》 繪畫：馬遠、夏圭、趙佶
9	2006-04-30 晚上07:00~08:50	元代之「漁讀耕樵」 明清之「鏡花水月」	音樂：《黃鶯吟》、《海青拿天鵝》、《漁樵問答》、《竇娥冤》 繪畫：梅蘭竹菊「四君子」 文學：白樸、張可久、關漢卿、王實甫 音樂：《平沙落雁》、《道情》、《紅樓夢》
10	2006-05-07 晚上07:00~08:50	日本的瑕疵與素樸美學	音樂：《能劇》 繪畫：面具、浮世繪、志野陶、枯山水 文學：《芭蕉俳詩》
11	2006-05-14 晚上07:00~08:50	日本的間隔、陰陽與包容美學	音樂：《歌舞伎》、《道情》、《紅樓夢》 繪畫：源氏物語圖卷、屏風畫、金閣寺 文學：《源氏物語》、《菊花與劍》
12	2006-05-21 晚上07:00~08:50	印度的情色與肉慾美學	影片：《欲望與智慧》 繪畫：戈納勒克的太陽廟的彫刻圖像、春宮畫 文學：KAMA SUTRA《印度愛經》
13	2006-05-28 晚上07:00~08:50	印度的繁縟與應天美學	影片：《阿育王》 繪畫：桑吉浮雕、坦特拉教派的手繪經卷、泰吉馬哈陵 文學：古印度神話
14	2006-06-04 晚上07:00~08:50	伊斯蘭的幾何建構	音樂：《絲路》、經文唸誦 繪畫：書法、玻璃、燈具、陶瓷 文學：《可蘭經》
15	2006-06-11 晚上07:00~08:50	伊斯蘭的身體美學	音樂：《十二木卡姆》、伊斯蘭傳統歌舞 繪畫：大克利夫畫集、浴室 文學：《天方夜譚》
16	2006-06-18 晚上07:00~08:50	蘇聯的魔幻美學	音樂：《薩滿族儀式音樂》 繪畫：赫哲族壁畫 文學：《源氏物語》
17	2006-06-25 晚上07:00~08:50	蘇聯的童話色調	音樂：柴可夫斯基芭蕾舞組曲 繪畫：現代兒童插畫 文學：《伊凡小子行大運》
18	2006-07-02	白雲出岫，去留	心得分享

晚上07:00~08:50

無不自得