

二十世纪中国画史

刘曦林 著

刘曦林

上海人民美术出版社

这不是一部专著，
而是一个世纪的画史，
而是有一个世纪，述中有思，
在这一个世纪的思潮、事件、
人物、作品的背后，
是值得总结的民族艺术的规律，
是值得后世思考的文化的问题，
是子孙后代传承弘扬中国画的前车之鉴。

自序	13
第一章 晚清至民国时期的文化背景	21
第一节 晚清文化与美术概述	21
一、文人画的延续与变异	24
二、海派的崛起	25
三、西洋美术影响的扩大	28
四、国学与“中国画”的定位	30
五、现代型通俗美术的滥觞	32
第二节 20 世纪上半叶的文化背景	33
一、20 世纪上半叶的政治骤变	33
二、新文化运动及其论争	38
三、“文学革命”的狂飚	40
四、美育的呼唤与实践	42
(一) 蔡元培的美育说	42
(二) 鲁迅、吕澂与“美术”概念的确立	42
(三) 美育之实施	44
五、中国画走出国门	48
第二章 “美术革命”与中国画前途的第一度论争	57
第一节 “美术革命”的呼唤	57
一、康有为的“合中西”论与“复古更新”论	58
二、陈独秀的“打倒”王画“美术革命”论	61
三、吕澂的学术梳理主张	63
第二节 西画倾向与以西画改革中国画说	65
一、高剑父的“折中”论	65
二、徐悲鸿的“改良”论	66
三、林风眠的“调和”论	68

第三节 民族意识与传统派的自卫	70
一、广东的激情论辩	70
二、北京传统派的立场	72
三、文人画成为论争焦点	73
四、对中西融合论的质疑	75
第四节 关于艺术观念的分歧	78
一、德先生、赛先生与艺术观的转换	78
二、切近社会与人生的理想	81
三、艺术本质的探讨	82
四、艺术家思想与人格的期望	83
五、无产阶级新兴美术的立场	84
 第三章 海派与南方画家群	 93
第一节 “后海派”与上海画坛概况	95
第二节 蒲华等变革中的大批传统派画家	98
一、蒲华等文人画家	99
二、其他传统派画家	103
第三节 张大千等其他南方画家	106
第四节 参用西法的新型画家	110
 第四章 京派与北方画家群	 117
第一节 北京大文化背景的承变	117
第二节 世纪初年的传统派画家	122
第三节 陈师曾等文人画家	125
一、现代文人画旗手陈师曾	125
二、姚茫父等文人画家	128
第四节 金城与中国画学研究会群体	130
第五节 徐燕孙等工笔人物画家群	133
第六节 溥心畲等清宗室画家	135
一、“旧王孙”代表溥心畲	135
二、其他清宗室及如意馆画家	137
第七节 津门刘奎龄、陈少梅及其他北方画家	138

第五章 岭南画派与广东画家群 战时重庆画家群	147
第一节 岭南画派的形成	147
第二节 以岭南三杰为首的“岭南画派”	150
一、慷慨悲歌高剑父	150
二、比兴抒怀高奇峰	152
三、美自然者陈树人	153
四、第二代画家群	154
第三节 广东传统派画家群	156
第四节 双清楼主何香凝等特别画家	161
第五节 战时重庆等大后方画家群	162
第六节 诸地域流派的比较分析	166
第六章 “后海派”领袖——吴昌硕	173
第一节 特殊的艺术道路	173
第二节 古人为宾我为主	177
第三节 胸有郁勃吐为快	183
第四节 王一亭等吴派传人	186
第七章 大匠之门——齐白石	195
第一节 由“芝木匠”到艺术家	195
第二节 文人画新途的再创造	199
第三节 “万里乡心有路通”	201
第四节 味外之味	203
第五节 “平正见奇”	207
第六节 齐白石的弟子与传人	209
第八章 澄怀古道——黄宾虹	217
第一节 黄宾虹的学者画人生平	217
第二节 竭力追古 画风渐变	219
第三节 浑厚华滋 大器晚成	221

第四节	笔墨经典	曲高和寡	224
第五节	宣泻情愫	天然自在	226
第六节	画论深邃	不灭学灯	227
第七节	文脉如缕	思理入心	229
第九章 突变之路——徐悲鸿、林风眠、蒋兆和			235
第一节	写实主义的领军徐悲鸿		237
第二节	直面人生的悲剧性画家蒋兆和		244
第三节	走向十字街头的其他样相		249
	一、丰子恺笔下的“现代相”		250
	二、赵望云的农村写生		252
	三、其他表现现实生活的人物画家		254
第四节	重于表现的林风眠和刘海粟		259
	一、融合中西的林风眠		259
	二、侧重笔墨表现的刘海粟		263
第十章 新中国、新国画与新人物画			271
第一节	新国画的发端		272
第二节	中国画前途的第二次论争		276
第三节	时代风采与人物画的全面繁荣		281
	一、黄胄等新生活的歌者		283
	(一) 前贤新作		284
	(二) 一代中坚		284
	(三) “浙美”先驱		288
	(四) 其他南北画家		290
	二、政治事件与生产建设的宏大场面		295
	三、历史画的新篇章		297
	四、关良、叶浅予的舞台人物画		302
第十一章 新山水画及其新地域流派			309
第一节	李可染开写生新风		311
第二节	吴湖帆等传统派画家师法山河		315

一、吴湖帆、贺天健等南方画家	315
二、胡佩衡等北方画家	318
第三节 黎雄才、关山月与建设图景类山水	320
第四节 傅抱石与“新金陵画派”	326
第五节 赵望云、石鲁与长安画派	331
第六节 革命圣地崇拜与毛泽东诗意山水	337
第七节 传统型古意山水的狭缝	340
 第十二章 花鸟、走兽类绘画的明丽丰彩	349
第一节 花鸟画观念的群体性转变	349
第二节 潘天寿·阳刚劲健	353
第三节 李苦禅·雄浑朴厚	355
第四节 南陈北于及工笔画的再生	358
一、于非闇·仿佛宋画再生	358
二、陈之佛·由工艺转工笔	362
第五节 花鸟画的多样表现	366
一、王雪涛、郭味蕖等北方画家	366
二、唐云、来楚生、江寒汀等南方画家	371
三、吴作人等长于走兽题材画家	375
 第十三章 “文革”中的变异与灾难	383
第一节 “文革”前的“左”倾升级	383
第二节 中国画几遭灭顶之灾	387
第三节 中国画的变异与批“黑画”事件	391
一、“文革”期间的中国画创作	391
二、批“黑画”事件	396
 第十四章 新时期的复兴与论争	403
第一节 短暂的过渡期	403
第二节 思想解放与社会制约	406
第三节 拨乱反正后的繁兴	410

第四节 关于中国画前途的第三度论争.....415

- 一、旧账重翻.....416
- 二、“穷途末日”之辩.....416
- 三、“笔墨”之争.....418

第十五章 新时期竞放的老树新花.....427

第一节 朱屺瞻、刘海粟浓墨重彩新篇.....428

- 一、朱屺瞻：老年艺术益波澜.....428
- 二、刘海粟·泼彩泼墨黄山友.....429

第二节 李可染、陆俨少、张仃等传统山水再变.....431

- 一、李可染“白纸对青天”.....431
- 二、陆俨少节律动心声.....432
- 三、张仃“底线”弄焦墨.....434
- 四、老来笔墨多从心.....435

第三节 于希宁、孙其峰、崔子范等绽花鸟画新葩.....441

- 一、南陈北萧不让须眉.....441
- 二、于希宁“三魂共一心”.....443
- 三、孙其峰嘱远不知足.....444
- 四、崔子范“简简单单”试现代.....445
- 五、花鸟还看老画师.....446

第四节 赖少其、黄永玉等转操翰墨的异样.....451

- 一、赖少其晚晴放神秘之光.....451
- 二、黄永玉呈鬼才彩墨纵横.....452
- 三、老来转操笔墨画家群.....453

第五节 蒋、叶、程、黄等人物画家的后期转换.....455

第十六章 水墨人物画的拓展与演化.....461

第一节 人物画主流样式的演化.....462

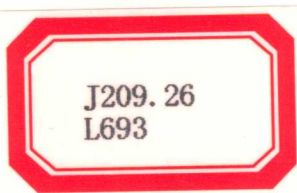
- 一、现实主义的回归.....463
- 二、历史画结构方式的演变.....463
- 三、田园风情诗流向.....465
- 四、空前多样的个性独立.....467

第二节 画坛女杰周思聪及卢沉.....468

第三节 跨世纪的水墨人物画梯队	470
一、北京画家群	471
二、王盛烈与关东画家群体	477
三、刘文西的黄土情与西北风	481
四、其他北方画家	486
五、方增先与“浙美”传人	490
六、其他南方画家	494
第四节 张道兴、刘大为等军旅画家群	500
 第十七章 水墨山水画的承变	509
第一节 写生“今体”山水的承变	510
一、李宝林、贾又福等李可染弟子群的个性化渐变	511
二、崔振宽等长安画派之后的西北画家	516
三、于志学冰雪山水与宋雨桂等北方画家	517
四、童中焘等南方山水之异	521
五、岭南派传人与广东山水	526
第二节 古意、古体及传统笔墨的回归	528
一、龙瑞与黄宾虹热及追踪者群	529
二、古风回归与个性再造	530
三、常进、陈平的现代逸品与心灵图式	532
第三节 现代“新体”山水的突起	534
一、周韶华倡气势、哲思与肌理	535
二、姜宝林等准抽象与构成山水	536
三、色调与色彩图式的实验者群	537
四、“城市山水”的新命题	540
 第十八章 水墨与色彩的花鸟画世界	547
第一节 传统笔墨结构的个性化拓展	548
一、张立辰等北方群英	549
二、卢坤峰、尚涛等南方俊杰	554
第二节 现代花鸟画图式的多种探索	559
一、姜宝林、冯今松等人的构成图式	559
二、袁运甫等彩墨综合表现	561
三、王晋元、郭怡琮的“大花鸟”境界	562

四、陈家泠、张桂铭等海派后的现代实验	564
第三节 畜兽一门的现代机遇	566
一、李可染、黄胄独领风骚	567
二、画马梯队趋向现代	568
三、关爱生灵，各显其长	569
 第十九章 工笔画的复兴与重彩演化	573
第一节 工笔画审美趋向之变	575
一、由写实到纯化	575
二、线条、色彩和构成的变异	576
三、写意性与文化修养之忧	578
第二节 传统工笔人物画的承变	579
一、蒋采蘋等北方工笔人物画中坚	579
二、陈白一、徐启雄等南方工笔人物画中坚	583
三、民族民间艺术资源的融合者群	586
(一) 云南画派	586
(二) 韩书力等西藏现代布面重彩画家群	587
(三) 其他画家	589
四、工笔人物画的新阵容	590
第三节 工笔花鸟、山水的盛衰	592
一 于非闇、陈之佛之后	592
二 青绿山水断档与色彩新途	596
第四节 岩彩画的崛起	598
 第二十章 现代水墨与融合表现的变异	603
第一节 吴冠中与现代水墨的前奏	606
第二节 刘国松、周韶华与综合制作风	609
第三节 表现性水墨的实验	611
第四节 抽象水墨的实验	619
 第二十一章 传统、写意与新文人画	625
第一节 李世南等传统笔墨的现代写意表现	626

第二节 新文人画的写意走向	631
第三节 当代文人之画	637
第四节 三大流向的交错互补	642
 第二十二章 海外华人与港澳台画家的多向度演化	647
第一节 第一代海外华人画家	649
第二节 张大千及港澳台画家	651
一、“渡海三家”等台湾传统派画家	651
二、港澳之传统及岭南流风	654
第三节 涌动的新潮	658
一、台湾现代美术运动	658
二、海外的实验者群	659
(一) 西体中用的抽象主义	659
(二) 中体西用的前贤后学	665
第四节 写实传统与古代传统的回归	669
一、写生与造境的新脉	669
二、古意回归与传统再造	671
 余 论 走向现代的思考	677
编后记	684
人名索引	686

郑州大学 *040107969520*

二十世纪中国画史

刘曦林 著

J209.26
L693

上海人民美術出版社

自序	13
第一章 晚清至民国时期的文化背景	21
第一节 晚清文化与美术概述	21
一、文人画的延续与变异	24
二、海派的崛起	25
三、西洋美术影响的扩大	28
四、国学与“中国画”的定位	30
五、现代型通俗美术的滥觞	32
第二节 20 世纪上半叶的文化背景	33
一、20 世纪上半叶的政治骤变	33
二、新文化运动及其论争	38
三、“文学革命”的狂飚	40
四、美育的呼唤与实践	42
(一) 蔡元培的美育说	42
(二) 鲁迅、吕澂与“美术”概念的确立	42
(三) 美育之实施	44
五、中国画走出国门	48
第二章 “美术革命”与中国画前途的第一度论争	57
第一节 “美术革命”的呼唤	57
一、康有为的“合中西”论与“复古更新”论	58
二、陈独秀的“打倒”王画“美术革命”论	61
三、吕澂的学术梳理主张	63
第二节 西画倾向与以西画改革中国画说	65
一、高剑父的“折中”论	65
二、徐悲鸿的“改良”论	66
三、林风眠的“调和”论	68

第三节 民族意识与传统派的自卫	70
一、广东的激情论辩	70
二、北京传统派的立场	72
三、文人画成为论争焦点	73
四、对中西融合论的质疑	75
第四节 关于艺术观念的分歧	78
一、德先生、赛先生与艺术观的转换	78
二、切近社会与人生的理想	81
三、艺术本质的探讨	82
四、艺术家思想与人格的期望	83
五、无产阶级新兴美术的立场	84
 第三章 海派与南方画家群	 93
第一节 “后海派”与上海画坛概况	95
第二节 蒲华等变革中的大批传统派画家	98
一、蒲华等文人画家	99
二、其他传统派画家	103
第三节 张大千等其他南方画家	106
第四节 参用西法的新型画家	110
 第四章 京派与北方画家群	 117
第一节 北京大文化背景的承变	117
第二节 世纪初年的传统派画家	122
第三节 陈师曾等文人画家	125
一、现代文人画旗手陈师曾	125
二、姚茫父等文人画家	128
第四节 金城与中国画学研究会群体	130
第五节 徐燕孙等工笔人物画家群	133
第六节 溥心畲等清宗室画家	135
一、“旧王孙”代表溥心畲	135
二、其他清宗室及如意馆画家	137
第七节 津门刘奎龄、陈少梅及其他北方画家	138

第五章 岭南画派与广东画家群 战时重庆画家群	147
第一节 岭南画派的形成	147
第二节 以岭南三杰为首的“岭南画派”	150
一、慷慨悲歌高剑父	150
二、比兴抒怀高奇峰	152
三、美自然者陈树人	153
四、第二代画家群	154
第三节 广东传统派画家群	156
第四节 双清楼主何香凝等特别画家	161
第五节 战时重庆等大后方画家群	162
第六节 诸地域流派的比较分析	166
第六章 “后海派”领袖——吴昌硕	173
第一节 特殊的艺术道路	173
第二节 古人为宾我为主	177
第三节 胸有郁勃吐为快	183
第四节 王一亭等吴派传人	186
第七章 大匠之门——齐白石	195
第一节 由“芝木匠”到艺术家	195
第二节 文人画新途的再创造	199
第三节 “万里乡心有路通”	201
第四节 味外之味	203
第五节 “平正见奇”	207
第六节 齐白石的弟子与传人	209
第八章 澄怀古道——黄宾虹	217
第一节 黄宾虹的学者画人生平	217
第二节 竭力追古 画风渐变	219
第三节 浑厚华滋 大器晚成	221

第四节	笔墨经典	曲高和寡	224
第五节	宣泻情愫	天然自在	226
第六节	画论深邃	不灭学灯	227
第七节	文脉如缕	思理入心	229

第九章 突变之路——徐悲鸿、林风眠、蒋兆和.....235

第一节	写实主义的领军徐悲鸿	237
第二节	直面人生的悲剧性画家蒋兆和	244
第三节	走向十字街头的其他样相	249
一、	丰子恺笔下的“现代相”	250
二、	赵望云的农村写生	252
三、	其他表现现实生活的人物画家	254
第四节	重于表现的林风眠和刘海粟	259
一、	融合中西的林风眠	259
二、	侧重笔墨表现的刘海粟	263

第十章 新中国、新国画与新人物画.....271

第一节	新国画的发端	272
第二节	中国画前途的第二次论争	276
第三节	时代风采与人物画的全面繁荣	281
一、	黄胄等新生活的歌者	283
（一）	前贤新作	284
（二）	一代中坚	284
（三）	“浙美”先驱	288
（四）	其他南北画家	290
二、	政治事件与生产建设的宏大场面	295
三、	历史画的新篇章	297
四、	关良、叶浅予的舞台人物画	302

第十一章 新山水画及其新地域流派.....309

第一节	李可染开写生新风	311
第二节	吴湖帆等传统派画家师法山河	315

一、吴湖帆、贺天健等南方画家	315
二、胡佩衡等北方画家	318
第三节 黎雄才、关山月与建设图景类山水	320
第四节 傅抱石与“新金陵画派”	326
第五节 赵望云、石鲁与长安画派	331
第六节 革命圣地崇拜与毛泽东诗意山水	337
第七节 传统型古意山水的狭缝	340
 第十二章 花鸟、走兽类绘画的明丽丰彩	 349
第一节 花鸟画观念的群体性转变	349
第二节 潘天寿·阳刚劲健	353
第三节 李苦禅·雄浑朴厚	355
第四节 南陈北于及工笔画的再生	358
一、于非闇·仿佛宋画再生	358
二、陈之佛·由工艺转工笔	362
第五节 花鸟画的多样表现	366
一、王雪涛、郭味蕖等北方画家	366
二、唐云、来楚生、江寒汀等南方画家	371
三、吴作人等长于走兽题材画家	375
 第十三章 “文革”中的变异与灾难	 383
第一节 “文革”前的“左”倾升级	383
第二节 中国画几遭灭顶之灾	387
第三节 中国画的变异与批“黑画”事件	391
一、“文革”期间的中国画创作	391
二、批“黑画”事件	396
 第十四章 新时期的复兴与论争	 403
第一节 短暂的过渡期	403
第二节 思想解放与社会制约	406
第三节 拨乱反正后的繁兴	410