

点击

中国绘画

洪丕谟 著

上海人民美術出版社

点击中国画

洪

不

谈

著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

点击中国绘画 / 洪丕谟著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2004.8

ISBN 7-5322-4054-1

I. 点. . . II. 洪. . . III. 中国画 — 鉴赏
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 076103 号

点击中国绘画

著 者 洪丕谟

策 划 李 新

责任编辑 薛建华 黄 淳

装帧设计 霍小旦

摄 影 丁国兴

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 54044520

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 787 × 1020 1/16

印 张: 14.5

版 次: 2004 年 8 月第 1 版

印 次: 2004 年 8 月第 1 次

印 数: 0001-4550

书 号: ISBN 7-5322-4054-1/J · 3727

定 价: 58.00 元

洪丕谟

著名书法家，文化名人，

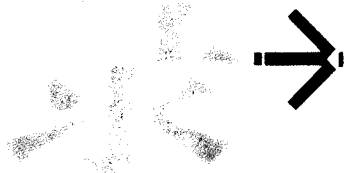
教授，洪先生不仅书画辉煌，名满天下，并且因其所著《点击中国书法》、《大学书法》、《中国佛门的大智慧》、《中国古代算命术》等100多种著述而风行国门内外，使其成为一个公众瞩目的社会知名人士。

今丕谟先生应我社之邀，以其最新思考和研究成果，倾心撰成《点击中国书法》之姐妹作《点击中国绘画》。全书文笔优美，图文并茂，是一本融学术于平易，化高深为通俗的雅俗共赏，老少咸宜的全新读物。假若你想增加自己的文化修养，增进个人对于中国绘画的理解，此书不可不读。

一本可以坐着看，躺着看，随时看的关于中国绘画的图文书。

人物画篇、山水画篇、花鸟画篇，翻开中国绘画悠悠千年历史。

洪丕谟先生领你进入中国绘画的时光隧道，去目染人物画的黄金时代，山水画繁花盛开的季节，花鸟画的流金岁月……

绪论

2 ◀

- 一、什么是中国绘画
- 二、中国绘画与西洋绘画的差异
- 三、中国画在世界绘画殿堂中的地位
- 四、中国绘画的分类

第一章 我国早期的人物画

10 ◀

第二章 三国两晋南北朝的人物画

我国人物画的青铜时代

12 ◀

- 一、我国人物画的逐步兴起和进一步的发展
- 二、顾恺之
俯瞰千古的人物画大师
- 三、陆、张两大旗
- 四、三国两晋南北朝其他人物画家扫描

第三章 隋唐五代的人物画

我国人物画的黄金时代

24 ◀

- 一、阎立本与吴道子
初盛唐人物画的杰出样板
- 二、张萱、周昉美而腴
- 三、孙位、顾闳中、周文矩、王齐翰
唐末五代人物画的“四大金刚”
- 四、唐末五代人物画的余音
贯休与石恪

第四章 两宋时期的人物画

我国人物画的白银时代

38 ◀

- 一、武宗元、李公麟把我国白描人物画推向了历史的顶峰
- 二、风俗、市井人物画家张择端、苏汉臣与李嵩
- 三、把石恪减笔人物画发挥到淋漓尽致的梁楷

第五章 金元时期的人物画

我国人物画的低谷时期

48 ◀

- 一、元朝初期人物画三高手
何澄、刘贯道与王振鹏
- 二、在人物画上复古入唐的赵孟頫与任仁发
- 三、元朝人物画的遗响
张渥、唐棣、王绎与卫九鼎

第六章 明朝的人物画

我国人物画的复兴时期

60 ◀

- 一、戴进、商喜、李在
明朝早期的宫廷人物画家
- 二、刘、吴、杜、郭
明朝人物画朝野四大家
- 三、吴门人物画四大家
周臣、唐寅、仇英与李士达
- 四、丁云鹏、崔子忠与陈洪绶
明末人物画坛上的三道霞光

第七章 清朝的人物画

我国人物画的凋零时期

76 ◀

- 一、清朝早期人物画三大家
樊圻、禹鼎与华岳
- 二、金、黄、李、罗
“扬州八怪”中的人物画怪
- 三、晚清人物画从江苏向浙江转移的轨迹

山水画篇

第八章 现当代的人物画

——传统人物画的回光返照时期 ▶ 84

- 一、南北“二石”
——齐白石与傅抱石
- 二、徐悲鸿与丰子恺、关良融通中外
- 三、现当代人物画其他诸家扫描

第二章 两宋时期的山水画

——山水画繁花盛开的季节 ▶ 104

- 一、李成、范宽、郭熙
——北宋山水“三家村”及其他
- 二、二米“云山”
- 三、李、刘、马、夏
——南宋山水“四大家”

第四章 明朝的山水画

——我国历史上山水画流派的纷呈时期 ▶ 128

- 一、戴进开创浙派一片天
- 二、吴门画派
——沈、唐、文、陆及其余绪
- 三、松江画派的崛起
- 四、程嘉燧与“嘉定四先生”

第六章 民国和20世纪的山水画

——我国山水画的最后辉煌 ▶ 154

- 一、齐、黄、张、傅
——民国山水画“四巨擘”
- 二、海派山水半边天
——贺天健、郑午昌、吴湖帆与陆俨少

第一章 隋唐五代时期的山水画

——我国山水画的开创时期 ▶ 92

- 一、展子虔与《游春图》
- 二、大、小李将军
——唐朝青绿山水画的骄傲
- 三、王维与水墨山水
- 四、荆、关、董、巨
——五代山水画的“四大巨头”

第三章 逸笔草草的元朝山水画

——元朝士大夫画的新格 ▶ 118

- 一、赵孟頫与曹如白
- 二、黄吴倪王“元四家”
- 三、盛懋、唐棣两家春

第五章 清朝的山水画

——复古与反叛的两元对垒 ▶ 140

- 一、“四王”摹古大复旧
- 二、“四僧”反叛见性灵
- 三、龚贤与“金陵八家”
- 四、清朝山水画的其他名家

求

第一章 盛唐五代的花鸟画

——走兽与花鸟画的早期辉煌

164 ◀

- 一、鞍马浣牛
- 二、“黄家富贵”和“徐熙野逸”

第二章 两宋时期的花鸟画

——花鸟画的流金岁月

172 ◀

- 一、典居实与“写生赵昌”
 - 二、崔白、赵佶画院体
 - 三、文同、苏轼与扬无咎的水墨情结
 - 四、李迪、赵孟坚、法常、郑思肖
- 南宋花鸟画朝野交辉的代表

第三章 元王朝的花鸟画

——我国花鸟画承上启下的转折时期

186 ◀

- 一、温日观与王冕的水墨承启
- 二、钱任王张，花鸟吉昌

第四章 水墨情性的明朝花鸟画

——由院体向写意的大踏步演进

192 ◀

- 一、唐寅与吴门花鸟画派
 - 二、陈淳与徐渭
- 我国水墨大写意花卉的旗手
- 三、晚明花鸟画的余辉

第五章 清朝的花鸟画

——我国花鸟画的烂熳时期

198 ◀

- 一、朱耷、石涛两秃翁
 - 二、恽寿平与华岳
- 清朝花鸟画的两支劲旅
- 三、金农与郑燮
- “扬州八怪”中的两株奇卉
- 四、晚清花鸟三鼎足
- 虚谷、赵之谦与任伯年

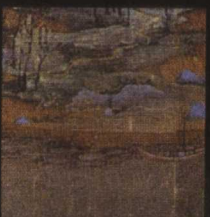
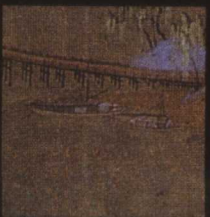
第六章 民国与现代的花鸟画

——花鸟画的又一个灿烂春天

210 ◀

- 一、大刀阔斧
- 吴昌硕与齐白石的意笔花卉
- 二、光色明艳岭南派
 - 三、浙派点将
 - 四、海派花鸟
 - 五、民国以来其他花鸟画家

绪论

绪 论

《点击中国绘画》，这是一本与《点击中国书法》配套的姊妹之作。我国绘画起源极早，大致可以上溯到新石器时代的彩陶时期，此后血脉流传，汨汨滔滔，历七八千年而成其为世界绘画中的一个绚丽殿堂。

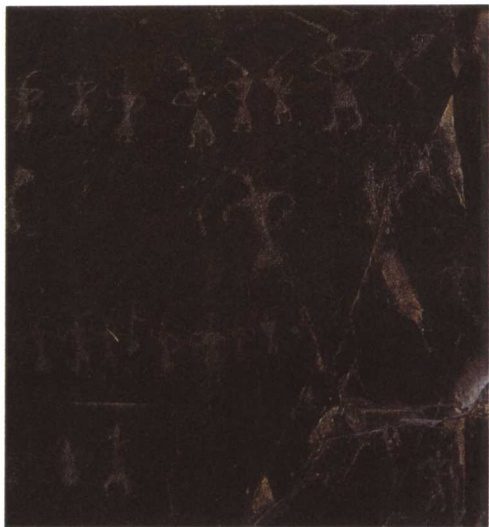
一、什么是中国绘画

顾名思义，中国绘画就是用中国人的独特思维、观察、审美，并借助于毛笔、绢帛、宣纸，水墨，以及特殊的水性中国画颜料，进行创作的具有浓重中国特色的一种画种。此外，由于长期的摸索实战，中国画还产生了一套体系庞大缜密的绘画技法和独到理论，从而卓然独立于世界绘画之林而放射出万古不灭的动人光彩。

从历史上看，我国绘画从七八千年前新石器时代的彩陶画肇始，此后及至公元前约5000年到前3000年的仰韶文化，以及稍后的马家窑文化，已经在彩陶上有了人面、鱼纹、蛙纹、鹿纹等较为复杂的文饰，或者讲是图案的出现，随之并渐渐有了简单情节的作品。

随着历史的发展，原始社会的解体，我国绘画艺术更是有了飞速的发展。据传商汤开国之初，大臣伊尹曾经绘制“法君、

左图 仰韶文化彩陶人面纹

右图 春秋至西汉 黑山岩画操练图

专君、授君、劳君、等君、寄君、破君、国君、三岁社君”等九主之事，对国君成汤进行劝谏。接下来，商朝中兴之主高宗武丁也曾有过画梦的传说。上面这些绘事都记载在《尚书·说命篇》上。

西周春秋时期，民间艺人绘画艺术的想像力愈益丰富，并且出现了壁画，战国时期则更进一步出现了宫廷绘画和专职的画工。以后历朝，绘画技法在画家们前仆后继的摸索下得以不断提高，并出现了“六法”，“外师造化”，“中得心源”等重要的绘画理论，从而使之名家辈出，蔚成一个绚丽灿烂，博大精深的中国画百花园。

二、中国绘画与西洋绘画的差异

中国画是中国特有的一种民族性绘画形式，在广博的世界美术园圃中有着的一套迥异于西洋绘画的，自己的独特创作和理论体系。那么，中国绘画与西洋绘画，在具体的工具、材料、形式、构成、技法、理论上，究竟有着什么不同，或者讲是差异呢？

左图 意大利 达·芬奇
蒙娜丽莎的微笑

右图 唐 韩滉(传) 文苑图

首先体现在工具上，中国画使用的工具是毛笔和砚台，使用的材料是水墨和水性颜料，使用的载体是绢帛和宣纸，当然还有壁画、岩画，彩陶画……然而，西洋绘画所用工具却是平头的排笔，所用材料虽然也有水性的颜料如水粉、水彩等，但是却以油性的颜料作为主体；再如在载体上，西洋绘画除了铅画、速写、水彩，就其特色来讲，还是以画布，木板或厚纸板作为主要载体以体现其厚重的特色。

在画种上，中国画有设色、水墨、工笔、写意；山水、人物、花卉、走兽、翎毛等等；西洋绘画则有素描、速写、水彩、水粉、油画，以及风景、人物、静物等等。在技法上，中国画有双钩、没骨、晕染、烘托、泼墨、泼彩等等；西洋画则重彩、块面、明暗、透视、写实、抽象，亦复异彩纷呈，各成特色。

在幅式上，中国画壁画、立轴、横披、尺页、扇面，争奇斗异，各有千秋；西洋画则壁画、框画，尤其以画布加油彩的布框画为主，而无所谓扇面、册页之类的便携形式的出现。

三、中国画在世界绘画殿堂中的地位

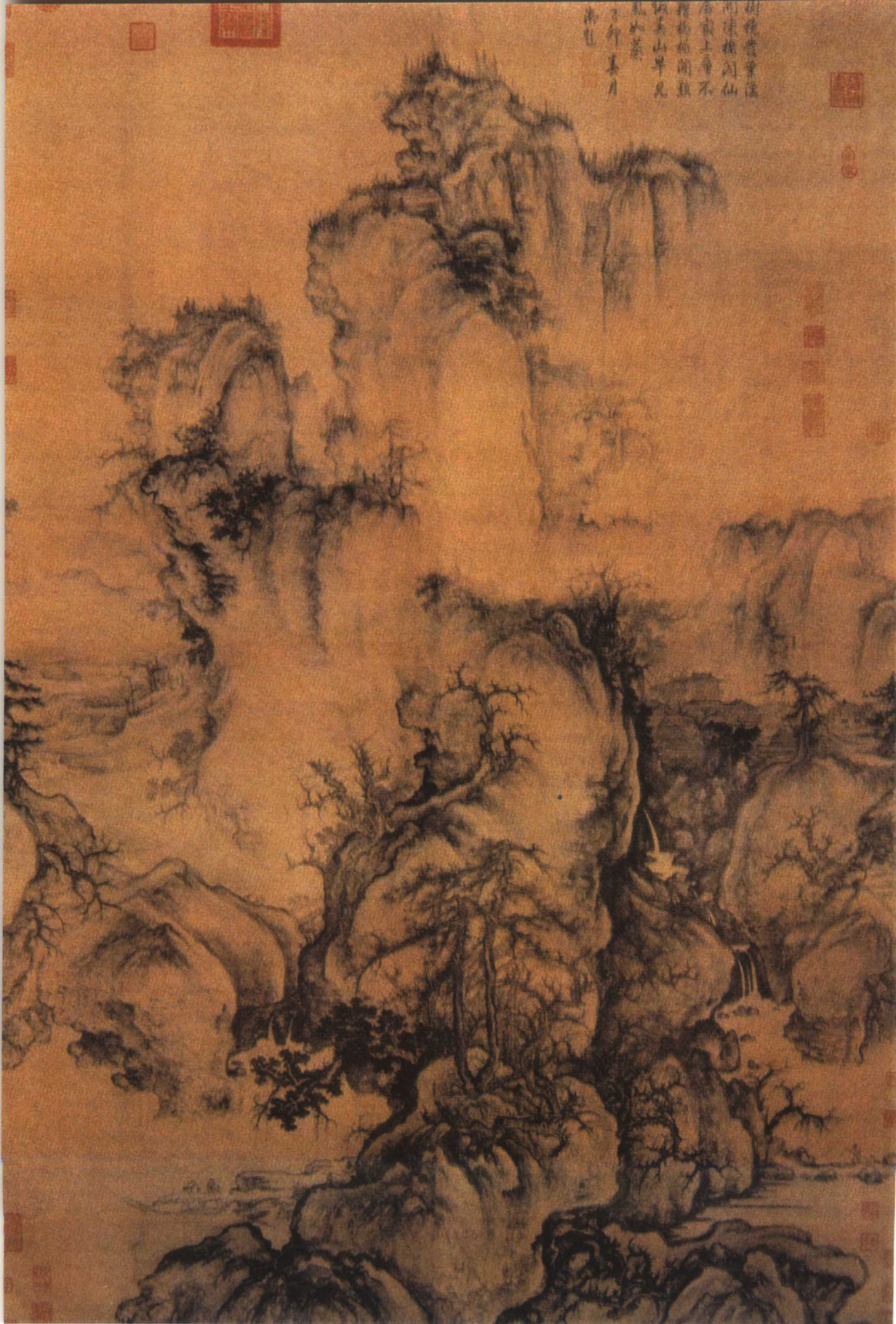
在世界绘画中，中国画以历史悠久，形式独特而享有不可替代的地位。愈是民族的，就愈是世界的，几千年来，虽然中国画迭经变化发展，然而却始终保持着浓郁的中国特色而卓然独立于世界绘画之林。

由于汉唐之时，国力强盛，中国在世界上的地位，尤其在东半球的地位显得愈益举足轻重，故而影响所及，中国文化也远播日本、朝鲜、越南及东南亚如马来西亚、菲律宾等国。尤其是盛唐时期鉴真东渡和日本遣唐使的往来，更加促进了中国文化，乃至中国书画在东瀛的传播和影响，遂使后来日本书画，大有脱胎于汉文化的味道。唐玄宗天宝年间，鉴真带着比丘法

左图 法国 让·弗朗索瓦·米勒
雏菊花束

右图 清 虚谷 枇杷图

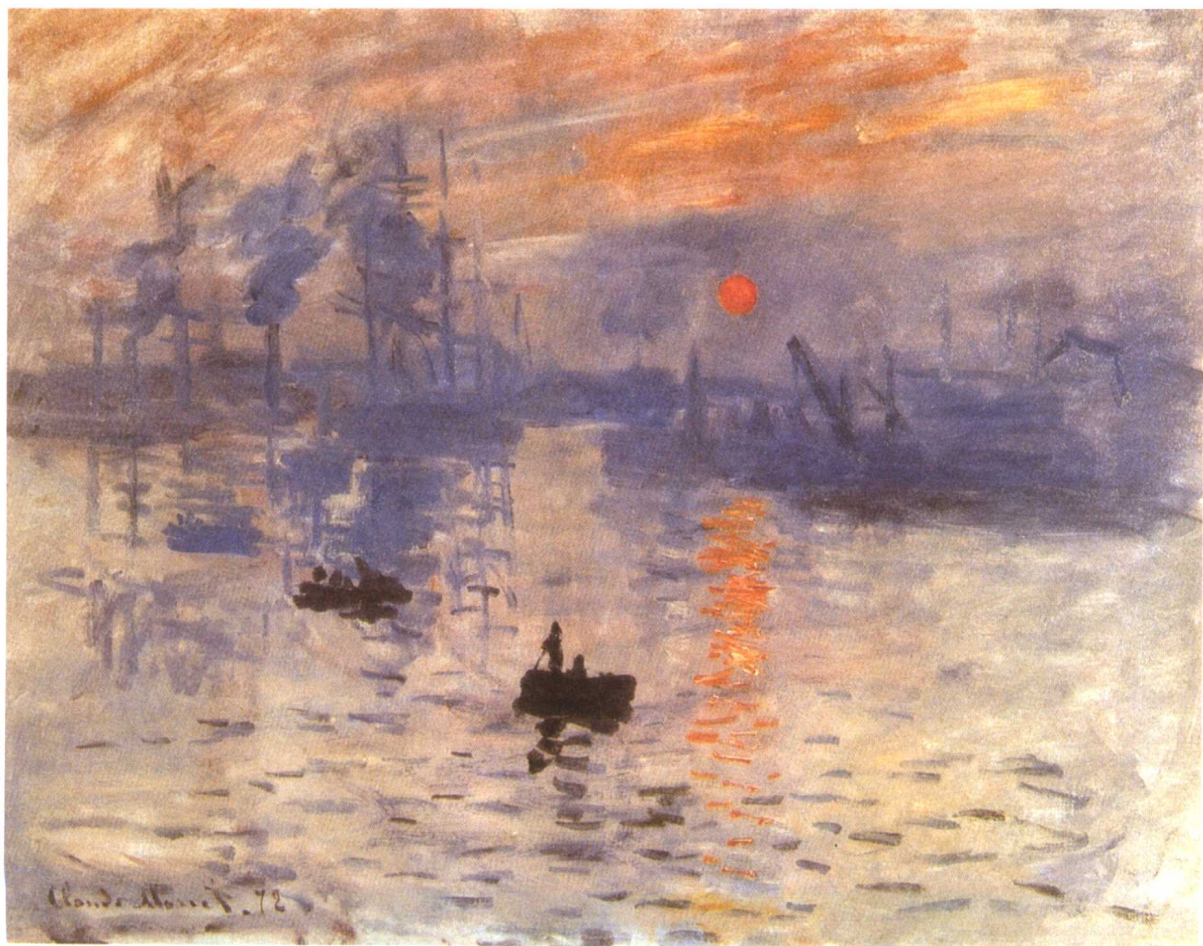

北宋 郭熙
早春图

进、昙静、比丘尼智首、优婆塞、潘仙童等，历经艰险，最后终于成功抵达日本九州萨摩就妻屋浦(今日本九州南部)，并于第二年，也就是公元759年，在奈良建成唐招提寺，传播律宗。与此同时，中国的建筑、雕塑、书画、医药等也开始渐渐流传彼邦。再如从公元630年到894年的264年里，日本曾经先后12次派遣遣唐使到中国进行文化交流和学习，当时来到中国的使团人员有大使、副使、留学生、留学僧及大量的随从人员等，每次遣唐使团的人数多达好几百人。

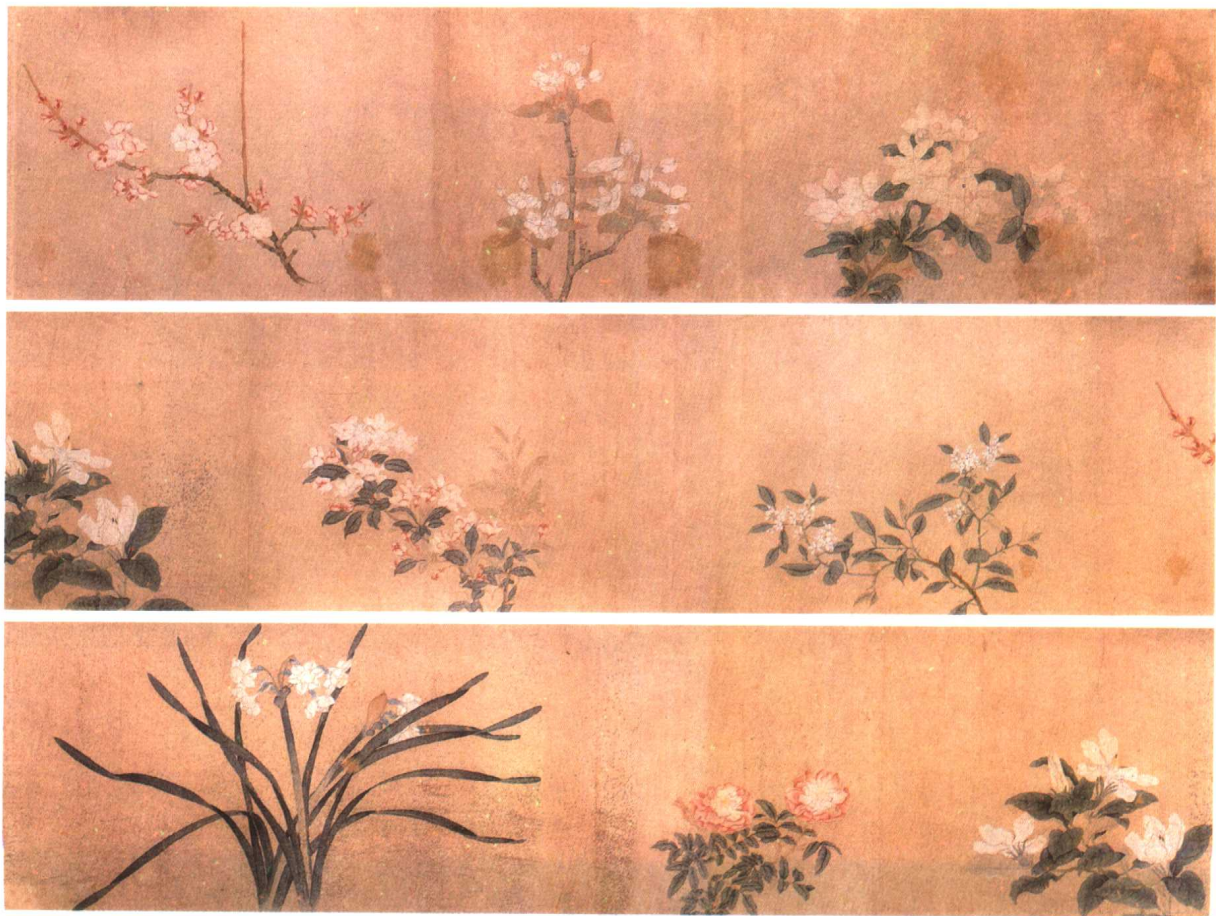
法国 莫奈 日出印象

四、中国绘画的分类

正如其他文学艺术的分类一样，中国绘画也有着它自己独特的分类方法。如以工细而言，有工笔画、写意画；如以彩墨而言，则有水墨画、设色画；若以专业而言，则有画家画、文人画；若以物类而言，又有人物、山水、花鸟、走兽、翎毛、鳞介、虫鱼等等。按照传统习惯，中国画的分类以山水、人物、花鸟为最常见，而走兽、虫鱼等等，则往往分统于花鸟之下。为了叙述的方便简明，我们这里且从人物画、山水画、花鸟画三个大类，进行分块纵述，借以方便读者诸君按图索骥，进行点击。

元 钱选 八花图卷
笔法精工细密，
敷染入神而又清雅秀媚，
钱选早期花卉之佳作。

人物画篇

