

RHINO ART BOOK SERIES

犀牛艺术文库

FOLLOW THE LAWS OF NATURE

道法自然

一本极简的中国画史

洪丕漠 著

上海人民美術出版社

FOLLOW THE LAWS OF NATURE

道法自然

一本极简的中国画史

洪丕谟 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

道法自然 : 一本极简的中国画史 / 洪丕谟著
— 上海 : 上海人民美术出版社, 2019. 7
(犀牛艺术文库)

ISBN 978-7-5586-1341-8

I . ①道… II . ①洪… III . ①中国画—绘画史—中国
IV . ① J212. 092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 121326 号

道法自然

——一本极简的中国画史

总 策 划 : 顾 伟 邱孟瑜

作 者 : 洪丕谟

图书策划 : 黄 淳

责任编辑 : 黄 淳

技术编辑 : 史 湧

责任校对 : 史莉萍

排版制作 : 上海每日一文创意设计有限公司

封面制作 : 朱庆荧 / 译出传播

出版发行 : 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印 刷 : 上海天地海设计印刷有限公司

开 本 : 787×1092 32 开 8.5 印张

版 次 : 2019 年 8 月第 1 版

印 次 : 2019 年 8 月第 1 次

书 号 : ISBN 978-7-5586-1341-8

定 价 : 36.00 元

目录

绪论 / 10

- 一、什么是中国画 / 11
- 二、中国画与西洋画的差异 / 13
- 三、中国画在世界绘画殿堂中的地位 / 14
- 四、中国画的分类 / 15

人物画 / 16

人物画的青铜时代 / 17

- 一、我国早期的人物画 / 17
- 二、我国人物画的逐步兴起和进一步的发展 / 20
- 三、顾恺之——俯瞰千古的人物画大师 / 21
- 四、陆、张两大旗 / 24
- 五、三国两晋南北朝其他人物画家扫描 / 28

人物画的黄金时代 / 32

- 一、阎立本与吴道子——初盛唐人物画的杰出样板 / 33

目录

二、张萱与周昉美而腴 / 40

三、孙位、顾闳中、周文矩、王齐翰——唐末五代人物画的“四大金刚” / 44

四、唐末五代人物画的余音——贯休与石恪 / 48

人物画的白银时代 / 50

一、武宗元、李公麟把我国白描人物画推向了历史的顶峰 / 51

二、风俗、市井人物画家张择端、苏汉臣、李嵩 / 54

三、把石恪减笔人物画发挥到淋漓尽致的梁楷 / 58

人物画的低谷时期 / 62

一、元朝初期人物画三高手——何澄、刘贯道、王振鹏 / 63

二、在人物画上复古入唐的赵孟頫与任仁发 / 67

三、元朝人物画的遗响——张渥、唐棣、王绎、卫九鼎 / 70

人物画的复兴时期 / 74

一、戴进、商喜、李在——明朝早期的宫廷人物画画家 / 75

二、刘、吴、杜、郭——明朝人物画朝野四大家 / 79

三、吴门人物画四大家——周臣、唐寅、仇英、李士达 / 83

四、丁云鹏、崔子忠、陈洪绶——明末人物画坛上的三道霞光 / 87

人物画的颓败时期 / 92

一、清朝早期人物画三大家——樊圻、禹子鼎、华岳 / 92

二、金、黄、李、罗——“扬州八怪”中的人物画怪 / 94

三、晚清人物画从江苏向浙江转移的轨迹 / 97

传统人物画的回光返照时期 / 100

一、南北“二石”——齐白石与傅抱石 / 101

二、徐悲鸿、丰子恺、关良融通中外 / 104

三、当代人物画其他诸家扫描 / 108

山水画 / 110

山水画的开创时期 / 111

一、展子虔与《游春图》 / 112

目录

二、大、小李将军 ——唐朝青绿山水画的骄傲 / 113

三、王维与水墨山水 / 118

四、荆、关、董、巨 ——五代山水画的“四大巨头” / 120

山水画繁花盛开的季节 / 128

一、李成、范宽、郭熙——北宋山水“三家村”及其他 / 129

二、二米“云山” / 135

三、李、刘、马、夏——南宋山水“四大家” / 139

元朝士大夫山水画的新格 / 145

一、赵孟頫与曹知白 / 145

二、黄、吴、倪、王“元四家” / 149

三、盛懋与唐棣两家春 / 157

历史上山水画流派的纷呈时期 / 159

一、戴进创开浙派一片天 / 161

二、吴门画派——沈、唐、文、陆及其余绪 / 162

三、松江画派的崛起 / 168

四、程嘉燧与“嘉定四先生” / 172

复古与叛逆的两元对垒 / 174

一、“四王”摹古大复旧 / 175

二、“四僧”反叛见性灵 / 180

三、龚贤与“金陵八家” / 183

四、清朝山水画的其他名家 / 184

山水画的最后辉煌 / 188

一、齐、黄、张、傅——近现代山水画“四巨擘” / 189

二、海派山水半边天——贺天健、郑午昌、吴湖帆、陆俨少 / 193

花鸟画 / 200

走兽与花鸟画的早期辉煌 / 201

一、斡马滉牛 / 203

目录

二、“黄家富贵”和“徐熙野逸” / 205

花鸟画的流金岁月 / 210

一、黄居寀与“写生赵昌” / 211

二、崔白与赵佶画院体 / 214

三、文同、苏轼、扬无咎的水墨情结 / 218

四、李迪、赵孟坚、法常、郑思肖——南宋花鸟画朝野交辉的代表 / 222

花鸟画承上启下的转折期 / 226

一、温日观与王冕的水墨承启 / 227

二、钱、任、王、张，花鸟吉昌 / 228

由院体向写意的大踏步演进 / 234

一、唐寅与吴门花鸟画派 / 235

二、陈淳与徐渭——我国水墨大写意花卉的旗手 / 236

三、晚明花鸟画的余晖 / 238

花鸟画的烂漫时期 / 240

- 一、朱耷与石涛两秃翁 / 241
- 二、恽南田与华岳——清朝花鸟画的两支劲旅 / 243
- 三、金农与郑燮——“扬州八怪”中的两株奇卉 / 246
- 四、晚清花鸟三鼎足——虚谷、赵之谦与任伯年 / 249

花鸟画的又一个灿烂春天 / 254

- 一、大刀阔斧——吴昌硕与齐白石的意笔花卉 / 255
- 二、光色明艳岭南派 / 259
- 三、浙派点将 / 262
- 四、海派花鸟 / 263
- 五、近现代以来其他花鸟画家 / 270

FOLLOW THE LAWS OF NATURE

道法自然

一本极简的中国画史

洪丕谟 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

道法自然 : 一本极简的中国画史 / 洪丕谟著
— 上海 : 上海人民美术出版社, 2019.7
(犀牛艺术文库)

ISBN 978-7-5586-1341-8

I. ①道… II. ①洪… III. ①中国画—绘画史—中国
IV. ①J212.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 121326 号

道法自然

——一本极简的中国画史

总策划：顾伟 邱孟瑜

作者：洪丕谟

图书策划：黄淳

责任编辑：黄淳

技术编辑：史湧

责任校对：史莉萍

排版制作：上海每日一文创意设计有限公司

封面制作：朱庆荧 / 译出传播

出版发行：上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

印刷：上海天地海设计印刷有限公司

开本：787×1092 32 开 8.5 印张

版次：2019 年 8 月第 1 版

印次：2019 年 8 月第 1 次

书号：ISBN 978-7-5586-1341-8

定价：36.00 元

目录

绪论 / 10

- 一、什么是中国画 / 11
- 二、中国画与西洋画的差异 / 13
- 三、中国画在世界绘画殿堂中的地位 / 14
- 四、中国画的分类 / 15

人物画 / 16

人物画的青铜时代 / 17

- 一、我国早期的人物画 / 17
- 二、我国人物画的逐步兴起和进一步的发展 / 20
- 三、顾恺之——俯瞰千古的人物画大师 / 21
- 四、陆、张两大旗 / 24
- 五、三国两晋南北朝其他人物画家扫描 / 28

人物画的黄金时代 / 32

- 一、阎立本与吴道子——初盛唐人物画的杰出样板 / 33

目录

二、张萱与周昉美而腴 / 40

三、孙位、顾闳中、周文矩、王齐翰——唐末五代人物画的“四大金刚” / 44

四、唐末五代人物画的余音——贯休与石恪 / 48

人物画的白银时代 / 50

一、武宗元、李公麟把我国白描人物画推向了历史的顶峰 / 51

二、风俗、市井人物画家张择端、苏汉臣、李嵩 / 54

三、把石恪减笔人物画发挥到淋漓尽致的梁楷 / 58

人物画的低谷时期 / 62

一、元朝初期人物画三高手——何澄、刘贯道、王振鹏 / 63

二、在人物画上复古入唐的赵孟頫与任仁发 / 67

三、元朝人物画的遗响——张渥、唐棣、王绎、卫九鼎 / 70

人物画的复兴时期 / 74

一、戴进、商喜、李在——明朝早期的宫廷人物画画家 / 75

二、刘、吴、杜、郭——明朝人物画朝野四大家 / 79

三、吴门人物画四大家——周臣、唐寅、仇英、李士达 / 83

四、丁云鹏、崔子忠、陈洪绶——明末人物画坛上的三道霞光 / 87

人物画的颓败时期 / 92

一、清朝早期人物画三大家——樊圻、禹子鼎、华岳 / 92

二、金、黄、李、罗——“扬州八怪”中的人物画怪 / 94

三、晚清人物画从江苏向浙江转移的轨迹 / 97

传统人物画的回光返照时期 / 100

一、南北“二石”——齐白石与傅抱石 / 101

二、徐悲鸿、丰子恺、关良融通中外 / 104

三、当代人物画其他诸家扫描 / 108

山水画 / 110

山水画的开创时期 / 111

一、展子虔与《游春图》 / 112

目录

二、大、小李将军——唐朝青绿山水画的骄傲 / 113

三、王维与水墨山水 / 118

四、荆、关、董、巨——五代山水画的“四大巨头” / 120

山水画繁花盛开的季节 / 128

一、李成、范宽、郭熙——北宋山水“三家村”及其他 / 129

二、二米“云山” / 135

三、李、刘、马、夏——南宋山水“四大家” / 139

元朝士大夫山水画的新格 / 145

一、赵孟頫与曹知白 / 145

二、黄、吴、倪、王“元四家” / 149

三、盛懋与唐棣两家春 / 157

历史上山水画流派的纷呈时期 / 159

一、戴进创开浙派一片天 / 161

二、吴门画派——沈、唐、文、陆及其余绪 / 162

三、松江画派的崛起 / 168

四、程嘉燧与“嘉定四先生” / 172

复古与叛逆的两元对垒 / 174

一、“四王”摹古大复旧 / 175

二、“四僧”反叛见性灵 / 180

三、龚贤与“金陵八家” / 183

四、清朝山水画的其他名家 / 184

山水画的最后辉煌 / 188

一、齐、黄、张、傅——近现代山水画“四巨擘” / 189

二、海派山水半边天——贺天健、郑午昌、吴湖帆、陆俨少 / 193

花鸟画 / 200

走兽与花鸟画的早期辉煌 / 201

一、斡马滉牛 / 203