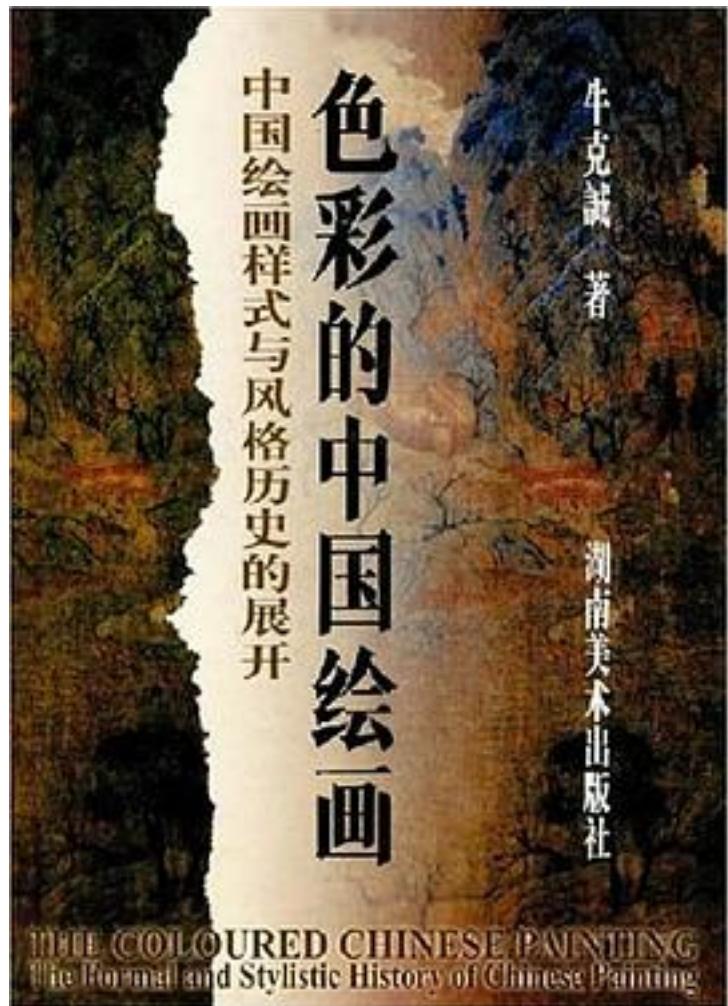

色彩的中国绘画

[色彩的中国绘画](#) [下载链接1](#)

著者:牛克诚

出版者:

出版时间:2005-5

装帧:

isbn:9787535616432

此书是第一部中国色彩绘画的通史。它以“色彩”为视点观照古典中国画，在“水墨”

视野外重现中国绘画史的色彩因素，从色彩和绘画样式与风格的角度阐述中国绘画发展的历史及中国画特有的气质。

作者介绍：

目录：上卷

中国色彩绘画的原生时期

第一章 中国色彩绘画体制的初创（魏晋南北朝）

第一节 魏晋南北朝“汉画”及其变迁

一、汉画的蜕变（魏晋十六国时期）

1 魏晋“汉画”：对两汉时期的承续与变异

2 十六国“汉画”：从汉画向晋画的转型

二、晋画风的出现（南北朝时期）

第二节 西域画风的展开

一、域外重彩画风的传入

1 笔多样式与汉画

2 克孜尔石窟壁画中的外来语汇

二、西域画风与中土画风

第三节 晋画及其演进

一、关于“晋画”

1 画史家的“晋画”说

2 “晋画”之“笔彩”

(1) 晋画之“笔”

(2) 晋画之“彩”

二、晋画的形成

(一) 佛画的传入与晋画的初现

(二) 晋画的完备

1 顾恺之

2 陆探微

(三) 晋画样式

1 积色体与敷色体

2 晋画敷色体

3 晋画积色体

三、晋画的流变

(一) 晋画“密体”

(二) 张僧繇与晋画“疏体”

(三) 凹凸花

(四) 北朝画家

四、晋画：作为历史存在

第二章 中国色彩绘画体制的完备与色彩中心的失落（隋唐）引言

第一节 中国色彩绘画的体制完备

一、隋唐色彩绘画的工具、媒材

二、山水画积色体与敷色体的分野

(一) 积色体山水与敷色体山水

(二) 隋唐积色体山水

1 积色体山水的“晋唐样式”

2 展子虔的积色体山水

3 李思训的积色体山水

4 李昭道的积色体山水

(三) 吴装山水——唐代的敷色体山水

三、隋唐人物画的积色体与敷色体

(一) 积色体人物画的发展

1 阎立本的积色体人物画
2 积色体人物画语言表现的丰富化

- (1) 张萱的积色体人物画
- (2) 周昉的积色体人物画

3 西域画派

尉迟乙僧的积色体人物画

- (二) 唐代敷色体人物

1 吴装人物

吴道子

吴道子传派

王维

梁令瓒

李真

2 “重色”的敷色体人物画

四、积色体花鸟画的趋于成熟及畜兽画

- (一) 唐代积色体花鸟画

薛稷

边鸾

边鸾一派

殷仲容

- (二) 唐代畜兽画

曹霸

韩幹

韩滉

韦偃

第二节中国画色彩中心的失落（上）

一、水墨之变

- (一) 水墨之变的历史文化背景

1 水墨之变的实相

2 “安史之乱”与水翠画家

3 “色彩”、“水墨”与中国的文化气候

- (二) 水墨画发生的基本过程

1 盛唐的水翠画家

2 “逸品”山水与“水墨”之称

3 理论家的态度

二、破墨：色彩失落的方向之一

- (一) 关于“破墨”

- (二) 王维的破墨与渲染

- (三) 张躁的破墨与渲染

三、描法与勾斫：色彩失落的方向之二

四、“工人成色”：色彩流落民间

1 古代壁画的绘制

- (1) “描”与“成”

- (2) “白画”

- (3) “布色”、“成色”等

2 “工人成色”：线与色的分离

中卷

中国色彩绘画的转承时期

第三章中国色彩绘画体制的分化与转型（五代两宋）

引言：中国古代绘画史的分期

第一节中国画色彩中心的失落（下）

一、皴法：色彩失落的方向之三

1 “勾斫”与“皴”

2 披麻皴的趣味化

二、描法：色彩失落的方向之四

1. 贯休、石恪的写意化描法

2. 梁楷的写意化描法

三、墨戏：色彩失落的方向之五

1. 墨法

2. 景戏

3. 墨戏与中国绘画的书法化

四、重墨轻色：五代北宋理论家的态度

第二节 宋画及其工具媒材

一、画史家的“宋画”说

1. 作为院画的“宋画”

2. 作为墨画的“宋画”

3. “丹青”的衍变

二、宋画的工具、媒材

1. 虚散化的毛笔与疏放的画风

2. 植物色与文入敷色

3. 宋画的纸、绢。

第三节 五代两宋的积色体山水

一、五代两宋山水画体制的分化

1. “积色勾皴体”、“积色勾染体”与“五代北宋样式”、“南宋样式”

2. 再论“积色体”与“敷色体”

二、五代两宋的积色体山水

(一) 积色勾皴体山水

1. 山水画的南北二派与积色勾皴体

2. 董源的积色勾皴体山水

3. 王诜的积色勾皴体山水

4. 王希孟的积色勾皴体山水

5. 《江山秋晓图》的积色勾皴体山水

6. 李唐的积色勾皴体山水

7. 赵伯驹、赵伯骕的积色体山水

(1) “二赵”

(2) 赵伯骕的积色勾皴体山水

(3) 赵伯驹的积色体山水

(二) 积色勾染体山水

1. 阮郜、王诜、勾龙爽的积色勾染体山水

2. 赵伯驹的积色勾染体山水

3. 南宋时期积色勾染体山水画家

第四节 五代两宋的敷色体山水

一、“五代北宋样式”与“南宋样式”：敷色体山水的分

二、“五代北宋样式”的敷色体山水

1. 董源的敷色体山水

2. 李成的敷色体山水

3. 王诜的敷色体山水

4. “二米”的敷色体山水

5. 赵令穰的敷色体山水

三、“南宋样式”的敷色体山水

1. 李唐的敷色体山水

2. 马远、刘松年、夏圭的敷色体山水

(1) 马远

(2) 夏圭

(3) 刘松年

第五节 五代两宋的积色体花鸟

一、“黄体”积色花鸟及其语言特征

二、“黄体”传派

1 黄氏后人
2 北宋时期的“黄体”花鸟画

赵昌

3 南宋时期的“黄体”花鸟画

李迪

林椿

吴炳

第六节 五代两宋的敷色体花鸟

一、“黄徐体异”

二、“徐体”敷色花鸟的语言特征

1 略施丹粉

2 落墨法

三、“徐体”画家及作品

第七节 “没骨体”花鸟

一、“没骨”源于“黄体”

二、“没骨”的初始样态

1 “没骨”与“芍药花”

2 “没骨”的语言特征

3 工笔积色：“没骨”的初始样态

4 从积色到敷色：“没骨”的变异

第八节 五代两宋的积色体人物

一、顾闳中的积色体人物画

二、北宋时期的积色体人物画

三、南宋时期的积色体人物画

四、积色体人物画的疏简化

第九节 五代两宋的敷色体人物

一、吴装人物

二、南宋时期的敷色体人物画

第十节 画院与院体

一、中国古代画院沿革

1 唐代的翰林院与画院

2 五代时期的画院

3 北宋画院

4 南宋画院

二、院画的语言与风格

(一) 五代时期

(二) 北宋前期

1 “黄体”积色花鸟

2 高文进的敷色体人物

(三) 北宋中期

1 崔白、吴元瑜变格

2 “黄体”积色花鸟

(四) 北宋后期

1 宣和体

2 宋徽宗的绘画创作

3 积色体水的盛行

(五) 南宋时期

三、“院画”与“院体”

(一) “院画”

(二) “院体”及其流变

(三) 来自文人的责难

下卷

中国色彩绘画的再生时期

第四章 中国色彩绘画的疏淡化（元代）

引言

第一节元画及其语言风格

一、元画与宋画

二、元画之“疏”

1 “疏”与“士气”

2 “疏”与“写”

3 元画的“干笔”

三、元画之“淡”

1 “淡”：元画的基调

2 “淡”：元画的归宿

3 水墨：“淡”的极致

王渊的水墨花鸟

第二节元代积色体山水

一、元代积色勾染体山水

1 钱选的积色勾染体山水

2 赵孟頫的积色勾染体山水

3 胡廷晖的积色勾染体山水

二、元代积色勾皴体山水

1 赵孟頫及其积色勾皴体山水

2 高克恭的积色勾皴体山水

3 倪瓒的积色勾皴体山水

第三节元代敷色体山水

一、董（源）巨（然）系敷色体山水

1 高克恭的敷色体山水

2 赵孟頫的敷色体山水

3 黄公望的敷色体山水

4 王蒙的敷色体山水

5 盛懋的敷色体山水

二、李（成）郭（熙）系敷色体山水

商琦

曹知白

朱德润

唐棣

第四节元代的积色体花鸟

(1) 钱选的积色体花鸟

(2) 李衍、陈仲仁、王渊等人的积色体花鸟

第五节元代的敷色体花鸟第六节元代的积色体人物

赵孟頫

任仁发

赵雍

第七节元代的敷色体人物

第五章中国色彩绘画的全面复兴（明代）

第一节明画的“模古”与“写意”

一、明画的“模古”及其样式

(一) 明画的“模古”

(二) 明画的样式

二、明画的“写意”

第二节明代积色体山水

一、“晋唐样式”的复兴

(一) 明代“晋唐样式”山水之一积色勾染体山水

1 仇英的积色勾染体山水

(1) 仇英的“晋唐样式”创作

(2) 仇英的积色勾染体山水

2 明代积色勾染体山水的其他画家及作品

(1) 郭纯、石锐的积色勾染体山水

(2) 周臣、唐寅的积色勾染体山水

(3) 崔子忠、陈洪绶的积色勾染体山水

(二) 明代“晋唐样式”山水之二——积色没骨体山水

1 “没骨山水”的历史

2 董其昌的没骨体山水

(1) 董其昌对于“精工”的态度

(2) 董其昌与色彩

(3) 理解董其昌

(4) 董其昌的没骨体山水

3 蓝瑛的没骨体山水

4 明代没骨体山水的两种样式

(1) 明代没骨山水之本质特征及其两种样式

(2) 画史上的张僧繇与杨升

二、明代积色勾皴体山水

1 沈周的积色勾皴体山水

2 文徵明的积色勾皴山水

3 董其昌的积色勾皴体山水

4 明代积色勾皴体山水的其他画家及作品

戴进

石锐

仇英

朱朗

第三节明代敷色体山水

一、与“吴派”“浙派”等概念的瓜葛

二、明代“五代北宋样式”敷色体山水

1 明代前期的“五代北宋样式”山水

王维

赵原

徐贲

谢缙

刘珏

沈贞

杜琼

姚绶

2 明代中期的“五代北宋样式”山水

沈周

文徵明

文嘉

文伯仁

钱毅

居节

3 明代晚期的“五代北宋样式”山水

董其昌

蓝瑛

宋旭

赵左

邵弥

文从简

陈焕

关思

张宏

顾懿德

盛茂烨

顾正谊

吴彬

三、明代“南宋样式”敷色体山水

1 “马夏系”与“刘李系”：明代“南宋样式”的：

2 明代“南宋样式”山水的“马夏系”

戴进

吴伟

王谔

夏芷

王世昌

蒋嵩

3 明代“南宋样式”山水的“刘李系”

周臣

唐寅

仇英

陆治

蓝瑛

四、明代敷色体山水的进一步水墨化

第四节 明代积色体花鸟

一、院画家的双重性格

二、明代积色体花鸟画家及其作品

1 边文进与吕纪的积色体花鸟

边文进

吕纪

2 明代积色体花鸟画的其他画家及其作品

第五节 明代敷色体花鸟

一、“点染”与“点写”：明代“没骨”花鸟的两种体式

1 “点染”

2 “点写”

3 “点染”与“点写”

4 色彩的“点染”、“点写”对水墨“点染”、“点写”的援引

二、水墨花鸟的“点染体”与“点写体”

1 水墨“点染体”花鸟

2 水墨“点写体”花鸟

(1) 林良的水墨“点写体”花鸟

(2) 沈周、文徵明的水墨“点写体”花鸟

(3) 陈淳的水墨“点写体”花鸟

(4) 徐渭的水墨“点写体”花鸟

(5) 周之冕的水墨“点写体”花鸟

三、明代敷色“点染体”花鸟

(1) 沈周的敷色“点染体”花鸟

(2) 孙艾的敷色“点染体”花鸟

(3) 陈淳、项圣谟的敷色“点染体”花鸟

四、明代敷色“点写体”花鸟

1 “点写体”花鸟与生纸

2 敷色点写体花鸟画家及作品

(1) 孙龙的敷色点写体花鸟

(2) 周之冕的敷色点写体花鸟

(3) 明代敷色点写体花鸟的其他画家及作品

朱瞻基

郭诩

陈淳

陆治

第六节 明代积色体人物画

一、院画家的积色体人物画

- (1) 谢环的积色体人物画
- (2) 商喜的积色体人物画
- (3) 吕文英的积色体人物画
- (4) 刘俊的积色体人物画

二、文人画家和准文人画家的积色体人物画

- (1) 文徵明的积色体人物画
- (2) 唐寅的积色体人物画
- (3) 仇英的积色体人物画
- (4) 丁云鹏的积色体人物画
- (5) 陈洪绶的积色体人物画

三、人物写真的“江南传派”与“波臣派”

第七节明代敷色体人物

第六章中国古典绘画的终结及近代绘画曙光初现（清代）

引言

第一节古典绘画语言的“集大成”——清代绘画特征之一

一、画坛正统

二、“四王”的集大成

三、色彩绘画理论的集大成

1色彩“结构”的理论

2色彩理论的全方面总结

3以“淡”为尚的色彩理论

第二节古典绘画的大结局——清代绘画特征之二

一、以“笔墨”为结局

二、以“写意”为结局

1生纸与熟纸；大笔阔墨

2“工笔”、“工笔画”等概念的沿革

3积色勾染体花鸟、人物画的写意化

- (1) 积色勾染体花鸟的写意化

- (2) 积色勾染体人物的写意化

- (3) 山水画的写意化

三、以“书法性”为结局

1中国画的“书法化”

2书法的结构与山水画的结构

- (1) 书法与山水画的空间结构

- (2) 书法与山水画的图式演绎

3书法的结构与花鸟画的结构

第三节近代绘画的曙光——清代绘画特征之三

一、中西融合的新画体

1西洋画的传入

2传教士供奉内廷

3浸染西风的中国画家

4吴历的“好用洋法”

5中国文人的“西画观”

6“西体中用”与“中体西用”：新派绘画的两种体式

- (1) 西体中用

- (2) 中体西用

二、市民审美意识的渗入

1“海派”及其与“扬州八怪”等的区别

2海派绘画的新语汇

3“撞水”、“撞粉”法：难舍文人趣味

第四节清代的积色体山水

一、清代积色勾染体山水——晋唐样式之一

二、清代没骨体山水——晋唐样式之二

三、清代积色勾皴体山水

(一) “四王”的积色勾皴体山水

1王鉴的积色勾皴体山水

2王翠的积色勾皴体山水

3王时敏、王原祁的积色勾皴体山水

(二) “金陵八家”的积色勾皴体山水

(三) 清代积色勾皴体山水的其他画家及作品

钱杜

二袁

早声

李寅

蔡嘉

倪瓒

刘彦冲

第五节清代敷色体山水

一、“体制化”画家与“脱体制”画家

二、“体制化”的敷色体山水

(一) 四王的敷色体山水

1王时敏的敷色体山水

2王鉴的敷色体山水

3王原祁的敷色体山水

4王翚的敷色体山水

(二) 金陵八家的敷色体山水

(三) 武林画派的敷色体山水

刘度

蓝孟

蓝深

(四) 二袁的敷色体山水

三、“脱体制”的敷色体山水

(一) “四王”与“四僧”：两个不对等的概念

(二) “四僧”的敷色体山水

1石涛及其敷色体山水

2八大山人的敷色体山水

3髡残的敷色体山水

4弘仁及新安派的敷色体山水

(三) 清代后期的敷色体山水

1方、奚、汤、戴的敷色体山水

方薰

奚冈

汤贻汾

戴熙

2“京江画派”的敷色体山水

潘恭寿

张崟

3晚清的“体制化”山水画家

顾云

姜筠

陆恢

第六节清代积色体花鸟

一、积色勾染体花鸟

1沈铨的积色勾染体花鸟

2清前期的积色勾染体花鸟

王武

余省

徐玟
奄垲
蓝涛

蒋廷锡

3晚清的勾染积色体花鸟

二、积色没骨体花鸟

恽寿平

三、清代积色体花鸟的其他画家

第七节清代敷色体花鸟

一、中国古典花鸟画的四种样式

二、清代敷色“点染体”没骨花鸟

(一) 恽寿平的点染体没骨花吗

(二) 常州画派的点染体没骨花鸟

1唐芡、马元驭、蒋廷锡、邹一桂

2常州画派的其他画家

三、清代敷色“点写体”没骨花鸟

(一) “扬州八怪”的“点写体”没骨花鸟

(二) “海派”画家的“点写体”花鸟

1再说“海派”画家与“扬州八怪”

2赵之谦的点写体花卉

3吴昌硕的点写体花卉

4任颐的点写体花鸟

5虚谷的点写体花鸟

6“海派”其他画家的点写体花鸟

张熊

朱熊

朱偁

任熊

任薰

王礼

蒲华

(二) 居巢、届廉的“点写体”花鸟

第八节清代积色体人物画

一、清代人物画总观

二、清代积色体人物画

1画院积色体人物画家

2“改费”的积色体人物画

改琦

费丹旭

3“海派”画家的积色体人物画

4清代积色体人物画的其他画家

第九节清代敷色体人物

罗聘

闵贞

黄慎

· · · · · (收起)

[色彩的中国绘画](#) [下载链接1](#)

标签

绘画

色彩学

美术史

中国

色彩研究

艺术理论

艺术史

艺术

评论

牛克诚对绘画发展的内在理路说得非常清晰。尤其是色彩中心的失落

保存本阅览室

作为参考书目

感觉他的思路基本没有一条理论主线，单个章节里面也很少有亮点，看题目是从色彩的角度来讲中国画，还以为有点货真价实的东西，结果全是拼凑！！文章中评文人画评价用词都见其见识短浅~这么厚一本，说实话有点浪费纸张，买的话浪费钱

[色彩的中国绘画 下载链接1](#)

书评

[色彩的中国绘画 下载链接1](#)