

图说中国绘画史

[图说中国绘画史_下载链接1](#)

著者:[美] 高居翰

出版者:生活·读书·新知三联书店

出版时间:2014-4

装帧:精装

isbn:9787108047854

本书是1958年由瑞士人史基拉策划的一套亚洲艺术丛书之一，以编入他当时已获盛名的欧洲艺术丛书。经喜龙仁推荐，当时正在攻读博士学位的高居翰获得了写作本书的机会，完成一部精简、创新、又具可读性的艺术通史。

高居翰的这部中国绘画通史著作，图文并貌，以一个外国人的眼光，来欣赏中国名画，由100幅作品串起对画史的解说，是雅俗共赏的艺术读物。

自1960年首度出版英文、法文、德文版以来，它一直是西方最受欢迎的简明《中国绘画史》，不断再版。作者融合了西方汉学及艺术史的方法，以各时代最具代表性的作品

，讨论和分析了中国绘画史的衔接与转变，也尝试将中国绘画的意向和含义与思想史、社会史、经济史的种种因素联系起来，向广大读者清晰介绍了他以及诸多行家集体努力而达到的对中国绘画的看法。此外，书中也精选了美国、日本、台北故宫的大量名作，并对它们进行了细致解读。以实在的例子、具体的描述、渐进的叙述、专业的视角，带领观众一同进入历史的轨迹。

高居翰写作的特点是直接从对画面的观看和体验入手，带领读者进入绘画史的理解，而不是套用文字记载的生平、风格等等来进行概念性的描述，这在三联已出版的几种学术专著中已经得到很好的体现。而这本书原本就是为西语世界的普通读者所写，比为专业读者所写的研究性著作更普及，对画面的分析也就更细腻。

作者介绍:

高居翰（1926—2014）

加州大学伯克利分校艺术史和研究生院教授，1997年获该校终身成就奖；亦曾长期担任华盛顿弗瑞尔美术馆中国书画部顾问。2010年，史密森尼学会授予其查尔斯·朗·弗瑞尔奖章（Charles Lang Freer Medal），表彰他对亚洲和近东艺术史的杰出贡献。高居翰教授的著作多由在各大学授课时的讲稿修订，或充分利用博物馆资源编纂而成，皆是通过风格分析研究中国绘画史的经典书籍，享有世界范围的学术声誉。

李渝（1944—）

台湾大学外文系毕业，加州大学伯克利分校硕士、博士，师从高居翰。在中国美术方面著有《清末的市民画家——任伯年》、《中国现代绘画中的民族主义与先进风格》、《唯美与现实——文革以后中国绘画》等文。也从事小说创作、文学及影剧评论。

目录: 致新读者 1

致中文读者——原著者序 高居翰 1

就画论画——译者序 李渝 5

一 早期人物画：汉、六朝及唐（2～9世纪） 1

二 早期山水：六朝至宋初（4～11世纪） 19

三 宋代山水：中期（11～12世纪） 33

四 五代及宋人物（10～13世纪） 45

五 山水人物及庭园人物（4～13世纪） 57

六 宋代的花鸟与畜兽（10～13世纪） 71

七 南宋院派山水：马远、夏、马麟（12～13世纪） 85

八 宋代文人画及禅画（11～13世纪） 97

九 元初画家：钱选、赵孟、高克恭（13世纪末～14世纪） 111

十 元末画家：四大家及盛懋（14世纪） 123

十一 明初画院及浙派：边文进、戴进、吴伟（15世纪） 135

十二 吴派：沈周、文徵明及其追随者（15～16世纪） 143

十三 周臣、唐寅及仇英（16世纪） 157

十四 董其昌及明末绘画（16～17世纪） 173

十五 清初绘画：正传大家（17～18世纪初） 187

十六 清初绘画：独创主义者（17～18世纪初） 197

十七 十八世纪：扬州八怪及其他画家（18世纪初） 215

年表、画家小传 226

图序 235

索引 241

参考书目 249

新版译者后记 252
· · · · · (收起)

[图说中国绘画史_下载链接1](#)

标签

艺术史

艺术

高居翰

绘画

中国

美术/美术史

海外中国研究

历史

评论

令人耳目一新的中国绘画史，出自一位五十年代博士生之手，生猛且动人。在我看来，高居翰先生就是那个天真诚实的小孩，在众人（特别是国人及国人中的文人）对源远流长的中国绘画及其历史的云山雾罩的赞美声中，勇敢地说道，“可是他什么衣服也没穿呀！”而译者序甚至讲得比那个小孩还直白。译笔佳，排版精。

1960年首版，作为博士研究生的高居翰的第一本书，牛刀小试，而元气丰沛。对于中国读者而言，绝对不够正统。但是借一双方外之眼，当有另外的发现。译者是高居翰的第一代研究生，台湾作家，文笔极好，惜乎前些日子自杀身亡。本书印制十分精美，大

赞。

这是一本让我们暂时放下固有概念，重新回到眼睛，去了解中国绘画的简明演变史。这同样是一本特别的书，几乎每一章都戛然而止，意犹未尽，唤起更深的阅读欲望，不仅仅是本书中那些难得一见的中国古代画作。

读来一直激动不已，可惜的是选画代表性有限——可能是时代的缘故吧。

读完之后真想抄一遍。

屯了多年，前几天因为查资料开始读，觉得很好看，索性一口气读完。如何好看呢？我对绘画是门外汉，但多年前做古代文学理论时，浏览过一些古代的画论，总觉得看不明白。同样的一些修辞术语，用来说诗词会觉得妙绝，拿来言画就觉得把握不住。这本书却能用晓畅的白话，说出一幅古画好在哪里，线条怎样，墨色怎样，等等，所以就觉得好看了。不过，全部读完，再回头翻书中所引的作品，又觉得缺点意思，未能尽其意，再次怀想那些古人画论的只言片语，竟能觉出一丝感觉了。如此看来，以异域之眼触碰古人之心，莫非是今人理解古画的一个方式？看画于我是回看自己的人生境遇心绪吧。另外我这版似有错误，p87二段十行“迁”似应为“牵”；p127二段五行“引人无比”不知何意；p232陈洪绶条“1942年”当为“1642年”等。

唉
～居然是一本外国人写的书让我第一次真正对中国绘画直观并系统地欣赏，终于不用频繁看到“传神写照，气韵生动”这些抽象词汇。虽然对一些画的揣摩与赏析个人情绪太重，但至少真正教会人如何去“看”画。适合入门。如果中国的美术馆在每幅画旁边挂的牌子上也能这样介绍作品就好了，每次都是作者生平加画派加各种皴的专业术语堆积，对初学者几乎没有帮助。

3.5星。高师第一次尝试图文同步讲中国画，易读，难深。。。觉得废话蛮多的

以作品为基点、就画论画的中国绘画风格发展史，让绘画与画家从文学、哲学或历史的附庸中解脱出来，着眼于作品的布局、动势、笔法、色调等，并在论述画风的同时，兼及院派画与文人画各自的发展、异同及相互的渗透、影响。然而，剥离了大部分的社会与政治背景，以及画家生平、思想，让这本绘画史过于简约了些；宋以前画家与作品均

着墨较少，尤其是影响了后世诸多画家的董源、巨然，没有专门展开，殊为遗憾。

印刷之陋，叙述之简，此书仅可作随意之浏览也。

看过繁体版，很高兴终于出了大陆版。真的好的一本书。

其實叫《中國繪畫經眼錄》更合適，由於歷史原因，館藏於中國大陸地區的名畫一律未見著錄，這是硬傷，但其能以「圖析法Visual Approach」還是很引人入勝的。#2015緩緩讀#042

一翻心里就想操蛋

看懂一幅画，比看懂一部小说或电影要难多了。

最喜欢倪瓚

一本很好读的绘画史，时为年轻学者的高居翰的写作坦率而真诚，自信又轻松，游走于中西绘画史的基本问题之间，毫无穿凿，可见才气。时代所限，未能有一幅来自大陆的藏品进入此书，未免遗憾，高的视野也因而有所局限，然而正因此，不少散藏于世界各地，在今天已不被视作标准器的作品得以凭借此书为人阅读、流传、讨论，也算幸事一桩。

高居翰，沒話說。重點是譯者李渝，她是高居翰的第一批學生，翻譯內斂熨帖，譯筆一流。讀完才知道她的丈夫是郭松棻先生。

意境之美，点到为止，需细细品味，美雅纯粹。

打五星的怎么这么多！

深入浅出，蔚为壮观。令人更惊叹的是语言的精妙。

[图说中国绘画史_下载链接1](#)

书评

今年2月，高居翰先生辞世，享年88岁。4月，高居翰的成名作《图说中国绘画史》由三联书店出版。5月，本书译者李渝女士自杀。因此捧读此书的心境，与往昔大不相同。
本书是三联书店为高居翰出版的第8本书。高居翰虽然早在上世纪70年代就来过大陆，其著作在80年代被第一次引介...

看多了现代国画的评论文章，就会发现里面有一些千篇一律的套路。要想成为一个批评家，只需记住20多个成语，就无往而不利了。气韵生动、意境高妙、下笔老练、意境幽深、力透纸背……仿佛论画者只需从锦囊中随意摸出几枚成语，就能敷衍出一篇像模像样的艺术批评了。细究之下，这...

大学时读李泽厚《美的历程》，读罢感觉中国历史、中国文化、中国艺术渊源流长，博大精深，深不可测。每每合上书，闭上眼，整个人就笼罩在一种宏阔飘渺沟壑纵深的境界和情绪里。虽然如此，大约22岁的我在看完书后，定定神掸掸衣，佯装站在一个更高的角度，带着一种只可意会不可...

作为外行人，看个热闹。
书中没有提到任何内陆的藏画，图名有失偏颇，像张择端的清明上河图，郑板桥的竹没有也应该提一下的。还有就是接近一半的山水画，比重过于大了。再就是选图有一点点问题，朱耷选了三幅，结果表现作者特色的只选了一幅，另外两幅都是山水…
有几个比较喜...

图说中国绘画史

再过几个小时就要跨年，在这个闷闷的下午，读完了高居翰的这本书。这本书是由来偶然，读起来也偶然。初次看，不过一天看一章，虽然翻译在其中并不让我迅速进入语境，直到看到后来，明画家，才让我读起来有了一份喜悦。不过，我也不知道到底是选中的画让人看了...

大概花了两周时间读完这本书，还可以，不算是太拖拉。据前言，这本书写于高居翰的博士期间，书中的配图也是非常不容易的实地拍摄，随后又对比较对色调，才能得到书中与原作颜色差距不大的图片。这本书所写的中国美术史按照时间、风格、门类展开，主要是就画与画家本身探讨而不...

看完。不太适合以此为蓝图概念中国画史，更适合自己有了主线之后想换个角度补充佐证之用。这书成于60年代，大概也受当时可以搜集到的素材及研究成果所限吧，看着晕晕的。比如从译者序里看似并不主张把画家和作品放在画家所处的年代以及环境还有结合画家自身的际遇性格来解读...

今日的小文是要向一位作者和译者表示敬意和谢意。数月来床头一直放着高居翰先生写于半个世纪前的《图说中国绘画史》（Chinese Painting—A Pictorial History），几乎每日睡前，都在高的指引下凝视中国山水人物画。目光从唐宋穿越至元明清，从一座峰峦溪流移向另一片远山河川，...

当我在阅读《图说中国绘画史》的过程中，时不时的回忆起大学课堂中的美术史课程。这种回忆，并不是在寻求两者之间的联系，以求内容上的相互印证。相反，二者的差异---无论是研究方法还是最终的结论---让我对“美术史”有了另一种认知。在此之前，我所看到的绘画史是各个时期各...

封套上有《纽约先驱论坛》的评论：（此书）至少能祛除西方人对中国画的两项偏见～一是以为所有中国画都体现同一美学观，看起来都相像；二是以为中国的美学标准神秘、玄奥，异乎西方人的思想情感、因为不得其门而入。

很惭愧对于第一点偏见，作为一个中国人我也有一些。这本书对...

这位高居翰是在国外研究中国绘画史非常有名的一位，他个人也是很nice，把自己的很多资料都捐出来，在网上还建立了电子图书馆，并且专门录了一个讲座。这本书写的时间比较早了，那个时候作者聘请的摄影师没能到北京故宫拍摄照片，所以这本书的一个遗憾就是所有的图片，都是海外...

作为一个外行人，读一本这样的艺术史著作，却完全没有疏离感。每一张图、每一个人物，在作者的笔下都对我产生了无穷的吸引力。遥想这只是高先生年轻时的著作，大师当如此。虽然对中国古画并不是很了解，但通过本书，还是对中国古画的空间感、对留白、对线条有了初步的了解，同...

我很幸运，碰上过不错的美术老师，但美术老师很不幸，碰上过我这样一个毫无天赋的学生。我画的山石永远像一团乌云，你可以直接改成张飞。但我仍然记得上中学时，一个美术老师讲的中国美术史。尽管课本上只是一些图画和寥寥几句介绍，但幸好有一位不止于照本宣科的老师，用讲故...

作为一个非专业的普通读者，出于对中国传统绘画文化的兴趣，买了这本书。这本书已经再版了好几次了，封面烫金字硬板壳，爱不释手，内页印刷质量却不敢恭维，作为一本图说绘画书，画的印刷尤为重要，但是遗憾的是图画印刷整体灰蒙蒙，尤其是我这种习惯晚上用台灯看书的人，基本...

与其的外文版比，还是外文版的色彩更美，更好看。中文版的色彩实在是太灰暗了。厚厚一本，做为收藏之用。因为经济原因，无缘看到老祖宗留下来的宝贝。连北京那一代的藏馆都去不起，只能在网上看看素材，YY一下。现在终于有实体的宝贝是属于自个的，很是开心。如果我...

[图说中国绘画史_下载链接1](#)