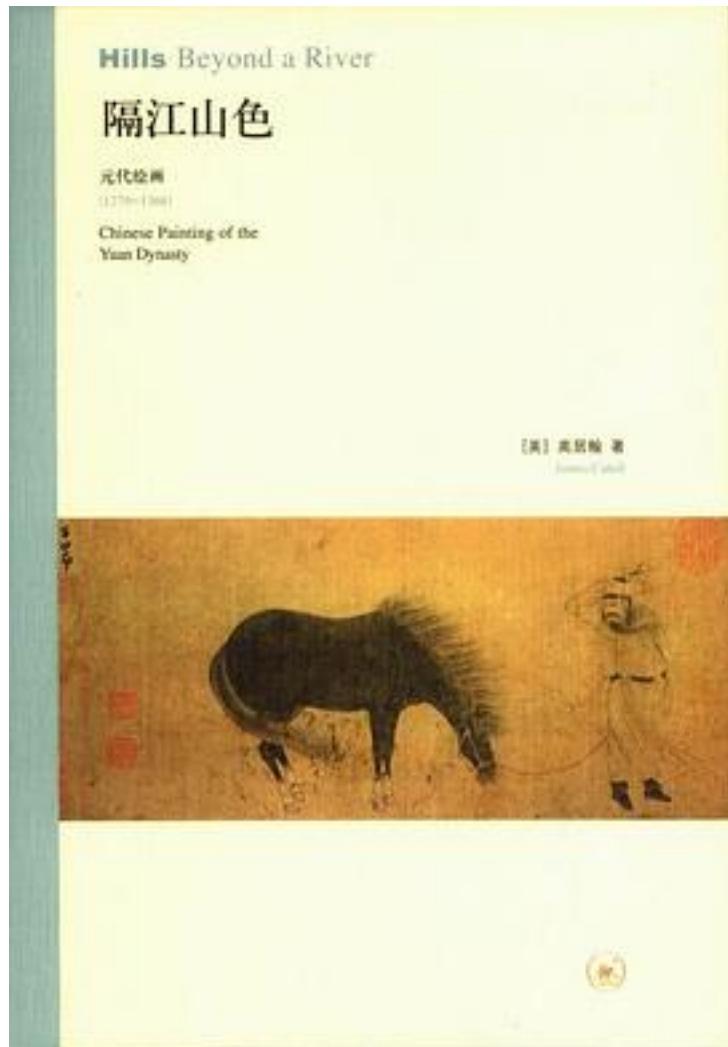

隔江山色

[隔江山色_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:2009-8

装帧:平装

isbn:9787108030108

本书是作者关于中国晚期绘画史写作计划的第一种，探讨元代绘画。元代是蒙古人统治中国的时候，却也是中国文人画发展最具活力与原创性的时代。在蒙古人废科举制度的情形下，读书人面临着变节或失业的两难窘境，很多文人政途不通，转而以为人占卜、代书或绘画为业。本书即讲述了在这个异族统治、志不得伸的年代里，画家如何以绘画来表达自己的看法与心声的故事。

作者介绍:

高居翰教授 (Professer James Cahill) , 1926年出生于美国加州，是当今中国艺术史研究的权威之一。1950年，毕业于柏克莱加州大学东方语文学系。之后，又分别于1952年和1958年，取得安娜堡密西根大学艺术史硕士和博士学位，主要追随已故知名学者罗越 (Max Loehr) ，修习中国艺术史。

高居翰教授与妻子曹星原女士定居于柏克莱。曹星原女士本人为艺术家兼艺术史研究者。两人计划每年定期往来北京，进行艺术史的研究工作。

目录: 三联简体版新序

致中文读者

英文原版序

地图

第一章 元代绘画的肇始

第一节 元代画坛的变革 第二节 业余文人画 第三节 元代的读书人 第四节 遗民 郑思肖
龚开 钱选 第五节 赵孟頫

第二章 山水画的保守潮流

第一节 赵孟頫的同辈与传人 高克恭 陈琳 盛懋 第二节 吴镇 第三节 马夏画派的传人
孙君泽 张远 第四节 李郭派的传人 唐棣 姚彦卿 朱德润 曹知白

第三章 元代末期山水画

第一节 元四大家其中三位 黄公望 倪瓒 王蒙 第二节 方从义 第三节 次要的苏州画家 马琬
赵原 陈汝言 徐贲

第四章 人物、花鸟、墨竹与墨梅

第一节 元代的人物画 颜辉与达摩图 因陀罗 刘贯道 张渥 陈汝言 任仁发 第二节 花鸟画
孟玉润 陈琳 王渊 第三节 竹、兰、梅 李衍 吴太素 王冕 普明 赵孟頫 第四节
写实主义与表现主义 吴镇 倪瓒

注释

参考书目

图版目录

索引

· · · · · (收起)

[隔江山色 下载链接1](#)

标签

高居翰

艺术史

艺术

绘画

中国美术史

中国

历史

生活 · 读书 · 新知三联书店

评论

我在想，过去上了山就不下来的画家和今日进了书房就不出去的废柴究竟有什么区别，估计是前者打鱼种田都自己来，后者生活和生活费都不能自理。一个讲求留白，一个只用视听轰炸把自己包裹起来。一个有胆脱离现世，一个没种割裂现实。五谷不分四体不勤造成了许多问题。

管锥编有段话，“尝谓观诗文有恃显微镜者，精细而不睹结构行布之全，有藉望远镜者，目穷千里而失之眉睫之”——高居翰倚仗的两个工具，可谓是阅精微而致广大。对图的细读在这里非常哈罗德布鲁姆——文人画中范式和意象的传承无疑给后人带来了十足的影响的焦虑，而在面对元代，这个各种范式出现的起点时，高居翰通过关注不同元素、构图、笔法的因袭守旧和推陈出新，以自己在形式分析上精辟的见解为基础，勾连出了各个画家之间的相互关联，完成了某种程度的互文。二是画外画历史和心里维度的引入，论钱选时提到的钱选刻意为之的古怪和呆板，其实包含着对南宋“技艺”的抗拒，这个论断实在是太像阿多诺论现代艺术的调子。常见到关于画和中国思想本身的讨论，只恨没有再做深发。“元代把山水当做一种手段，来解决如何创造风格的问题。”“精辟之至。

西方的艺术家喜欢将自己的人性灌注到作品中，但东方艺术家正相反，他们用朴素的眼光观察自然，并从中概括出法则用来规范人。高居翰先生总是和前一种方式来观察中国文人画。所以他感到困惑的地方我觉得理所当然，他觉得艺术家的人性在艺术中得以充分展现的时候，我要怀疑。不过这并不是说他的观点是错的，只是说存在另一种理解，类似于先有的鸡还是先有的蛋。

黄公望尝言，作画大要，去邪、甜、俗、懒四个字。做学概莫如此。高公此作正好诠释了，何谓“正、淡、雅、勤”。翻译、装帧、配图均是上乘。

元代枯木、竹石、梅兰等题材的绘画，随着文人画的兴盛，也得到了进一步的发展，并发生显著变化。其题材往往寓意高洁、孤傲，寄托画家的思想情操。艺术上讲求自然天趣，不尚雕饰和工丽，提倡以素净为贵。主要用水墨技法表现。其画风开启了后来的水墨写意花鸟画的先声。著名花鸟画家有钱选、陈琳、王渊、张中等人。他们在继承宋代院体花鸟画的基础上各变其法。钱选变工丽细密为清润淡雅，晚年更创不假雕饰的水墨写意和彩色没骨的画法。王渊师法黄筌，作品多用水墨法，变工整富丽为简逸秀淡，是元代成就最突出的花鸟画大家。陈琳、张中笔法粗简，突破了宋代院体绘画一丝不苟的规格。竹石画家最著名的有李□、高克恭、赵孟頫、柯九思、吴镇、顾安、倪瓒等人，大都继承文同、苏轼或王庭筠的传统而有自己特色，以水墨法见长。张逊善画双钩竹，在元代几成绝响。

2015年第77本：读《诗之旅》时，我曾认为作者将文人画家与业余画家作为对立的两面太过于绝对，在这本《隔江山色》里，作者也坦承在元代两者间的界限已经模糊，应以“画家是否有深厚的学养、娴熟诗文及书法，而能在画中注入深刻的情感和强烈而敏锐的悸动”作为判定的标准。元代绘画史就是业余画家的崛起史，作者以视觉表现为重心解读元代绘画，虽并未全然抛弃传统的时代、政治、社会等语境，却更多从运笔、勾描、造型等角度再现元代的复古运动与绘画变革，反装饰反写实，对气韵的推重，对感情的触发。

扫盲好书：赵孟頫如高更一般的尚古情怀；

吴镇的孤寂，墨色山水如印象派一般沉默柔和；黄公望笔意监实，胸中丘壑，集关荆与董巨之大成，颇有一代之冠的味道；倪瓒的洁癖同他潦草极简的笔触，已经开始有了抽象派的端倪；而王蒙更是从淡入浓，以致山重水复，密集的构图犹如梵高的痴狂，又有些平面纹样的意味。需看画。

高居翰很熟悉他们西方那一套，搞起形式分析来，比谁都细，但很多时候啊还是too simple。还是力挺自然主义，对气韵不屑一顾的样子，发掘了宋代传统在元代的延续，读完了才知道这本书名字是啥意思，隔江山色这个母题，在德国风景画中也是很多滴，对比来看，很有意思

去年初读高居翰《图说中国绘画史》时略失望，总觉得浪费太多笔墨于描述画作内容，比不上之前苏立文的《山川悠远》来得元气充沛、文笔优美，直到讲“元四家”之后才

渐入佳境。读更细化的论述晚明绘画的《山外山》和元代绘画的《隔江山色》才发现误判了，喜仁龙、苏立文、高居翰这些上世纪已扬名的国外艺术史家之所以广受欢迎，近年被重新翻出来出版并有很不错的市场反馈，还是有一定道理的。

今天见识过它们以后，我们不由得怀疑织田信长送画时是否心中暗喜，甚至送画给宿敌也是出诸精心设计：这两幅画望之令人生厌，两位放荡不羁的禅师脸上都挂着傻笑，有些人脸上偶尔也会带着这种希望被视为已经进入极乐境地的笑容。
=神吐槽我都没见过.....

比想象中好看很多，有些地方确实被点透了。可惜译得实在很一般。书做得不错，图的质量算相当好，但要从细节图看笔法，还是根本不可能。不少图重复，或许是为了阅读方便，但似乎没什么必要。最后的感觉是，还是看画论最能揣摩画家的意思啊。

时隔两年，重读一过，心境已别。

学术精神可嘉 可读性太差。

修行104th，太补了，读的心旷神怡，仿佛空气都有种清新的凉意，细致研究了一下皴以及最典型的几种皴，对比了几幅名画，虽然艺术鉴赏入门难，不过看的多了总会好起来的，大喜郭熙的早春图，与倪云林纯粹素洁简单的所有作品，江岸望山与渔庄秋霁看到几乎堕泪。只可惜，我依然看不出黄公望与王蒙哪怕一点好处，富春山居图与赵孟頫的鹊华秋色图在我看来都很寻常，而王蒙的重峦叠嶂纠结宛转，大概是心理也很纠结扭曲吧，同事说王蒙的画越看越好，也许日后会有这样的感受吧，当略懂一二书画知识后，看那些画，确实不一样了，真的

买的是旧书然而叙述方式很清晰，对于元代的画家都有了非常清晰的认知。不过对于黄公望这位我喜欢的画家笔墨少了些。看到这些画作又当即觉得先前喜欢的文人画家刘知白也不过尔尔了。

好多八卦，对照画册看不错~

我打算把高居翰的中文版都找出来读一遍。

倪瓒你赞！ ==

这本书拿在手上感觉太好了，忍不住在新华书店里就买下了。

其实很难做什么评判，因为还没能够进入那种语境

[隔江山色 下载链接1](#)

书评

不懂美术，也没仔细观摩过绘画原作，不好说。虽然作者点明了元代“文人画”底子里的士大夫心态，但基本上自身对绘画史的评价也依照了士大夫的价值标准，尊崇“本心”、收放自然、大胆建树……而对毕恭毕敬的攀附名迹之作不予苟同，哪怕笔法工艺尽善尽美。我虽不懂欣赏古画的真…

“遺民心理”、“復古主義”、“文人畫”、“援書入畫”…每一部述及元代的畫史都會被這幾個詞縈繞著。如果我們要問元代繪畫為我們帶來了什麼，答案僅僅是復古主義、書畫同源、文人繪畫這樣幾個概念嗎？或僅僅是趙孟頫、黃公望、吳鎮、倪瓈、王蒙這幾個名字？文人畫僅僅是用書…

王蒙《花溪漁隱圖》传世有三个版本，中文版隔江山色129页亦有叙述：“王蒙的《花溪漁隱》有三种版本传世，全部收藏在台北的故宫博物院。此处复制了王季迁与李霖灿考证的真迹【图3.18】，其余两幅是摹本。”

中文版隔江山色130页图3.18为台北故宫博物院所藏的花溪漁隐轴 英文197…

这本讲画史的书，并不一定比国内的写的好，但是我却喜欢他的视角。首先，在画史的描述中，能延展时代、社会的广度；在画家作品的分析中，不拘泥于所谓的“派别”，与国内的描述相比尤其突出。

在欣赏画作的时候，他不喜欢从“气韵”开始。然而，“气韵”从五代就开始它…

这本书开始是从图书馆借的，看了不到一半，就跑到书店买了一本回来。书吸引人，一半是因为配的图版好，许多藏在国外博物馆、美术馆的画其他出版物里看不到，印刷得也比较清晰。高居翰先生是罗樾的弟子，书中内容自然多有对图的分析解读，如果少了高质量的图来对读，文字的价…

作为中国绘画史研究的资深元老，高居翰曾长期担任加利佛尼亚伯克利大学（The University of California at Berkeley）艺术史和研究生院的教授，以及美国华盛顿弗利尔美术馆（The Freer Gallery of Art）中国书画部顾问，他的著作多是由在各大学授课的讲稿修订，或是充分利用博…

读完这一部，三联书店出版的“高居翰作品系列”五种就算大略读完了。这是一次很愉快且难得的学习过程。刚好注意到书中有个别疏忽，不怕惹人厌地记下来。

1、第8页，误郑思肖《墨兰》自题诗第一句“向来俯首问羲皇”为“向来俯首问义皇”。可能是把画中的“羲”字看成“义”的繁…

推崇个人主义，或是赞扬个人主义与古老传统的适当融合。

画兰、画马，彰显文人气节。

文人画：文学气息浓厚（题诗为画面注入文学气息）、表达文人情感、去商业化、逃避引起感官趣味。

早期元代画家：回复早期画风（唐、五代和宋初），或者带点实验性质的尝试，引入远古风格，与…

隔江山色，作为高居翰先生这本书的点题，是再恰当不过的了。

元代，中国古代绘画的一座高峰，在这本书中得以一窥全貌。不同于中国式的含混描述，高先生用精确的词汇，理性的解析逻辑，讲中国画“只可意会不可言传”的特性展现

在读者面前，让读者对于中国画有了一定…

颇这本书的书名，英文更为出彩 Hill Beyond Rivers 中国文人画意境之美莫不出此。也许山在杳杳的天边，也许山在袅袅的云端，也许已然看不见。虽不能至，心向往之。说到文字本身，这系列我只看了三本，《隔江山色》、《山外山》、《气势撼人》。隔江山色译文质量是最高的；...

元画作为中国绘画史上的文人写意画的开端，秉承了宋代写实风格的大部分优点，同时融入文人对于绘画的自身理解，成文宋代巨障山水之后中国绘画史上的另一高峰，此时的绘画兼具写实性与写意性，从此之后，文人把持画评的话语权，作品的写实性渐渐被文人阶层置于次要地位。从而为...

书的手感很好。插图非常清晰，比起我曾经买过的旧版《气势撼人》要精美许多。对于高居翰老先生，我的了解有限，但无论如何，对于这样投身于中国文化的外国人我总是充满敬意的。我喜欢他那种脱下中国文人墨镜的见解，就画论画；其实他不仅仅是脱下了墨镜，他甚至会告诉你，反...

[隔江山色 下载链接1](#)