

中国画艺术专史（套装共3册）

[中国画艺术专史（套装共3册） 下载链接1](#)

著者:樊波 孔六庆 王璜生

出版者:江西美术出版社

出版时间:2008年12月

装帧:精装

isbn:9787807499633

《中国画艺术专史·山水卷》目录：

山水卷

序／1

总论／5

绪论／16

第一编 中国山水画的文化精神

引言／19

第一章 山水画的人文资源／20

第一节 由“混沌之美”到“天人合一”／20

第二节 从“中和之美”到“乐山乐水”／23

第三节 由“以心感灵”到主体人格的高扬／26

第二章 山水画的精神特征／30

第一节 “山水”作为精神的意象／30

第二节 “虚”作为精神的境界／34

第三节 “游”作为精神之所托／36

结语／40

第二编 前山水画时期（史前至秦汉）

引言／43

第一章 前山水画意识／44

第二章 前山水画因素——先秦两汉时期人与自然的关系／50

第三章 前山水画形态／55

第一节 与地理有关的前山水图像／55

第二节 与纹样及装饰有关的前山水图像／58

第三节 与画像石(砖)相关的前山水图像／60

结语／64

第三编 山水画的自觉与独立（魏晋南北朝）

引言／67

第一章 促使山水画意识自觉和独立发展的社会因素／68

第一节 社会的动荡和人生的无常／68

第二节 玄学与老庄之学、佛学的影响／69

第三节 文学的影响／71

.....

第二章 山水画的独立成科／73

第三章 重要画家及理论／87

第四编 山水画的发展和突变（隋、唐）

第一章 山水画模式建立及风格发展的社会基础／108

第二章 由繁华而成的金碧风格·从展子虔到李思训／110

第三章 变革而自由的精神·吴道子的初变与多样化倾向／120

第四章 涵咏文人理想·王维、郑虔、卢鸿／126

第五章 民间的互补及其他的山水画／132

第六章 唐代的山水画理论／144

第五编 山水画的鼎盛与风格化（上·五代及北宋）

第一章 圆融、多元、理性的山水精神／152

第二章 自信地面对自然／154

第三章 含蓄的南方情怀／181

第四章 “墨戏云山”和文人绘画意趣／200

第五章 雍容的江山气度／208

第六章 五代、北宋山水画理论的丰富和成熟／216

第六编 山水画的鼎盛与风格化（先·南宋及辽金）

第一章 刚劲的风格／234

第二章 苍润或荒率的风格／250

第三章 辽、金山水画／262

第七编 山水画的文人化（元代）

第一章 山水中的文人品格／274

第二章 文人山水画的兴起：赵孟頫与钱选／285

第三章 得“米家”遗意和承“董、巨”风格的山水画／297

第四章 山水画之变与成熟：黄公望／307

第五章 “渔父”与渔隐：吴镇／318

第六章 阔远与高逸：倪瓒／327

第七章 书斋与隐逸：王蒙／336

第八章 继承“李、郭”风格的山水画／347

第九章 元代山水画理论及绘画材质、观念和技术之变／356

第八编 山水画的学术化(上·明代)

第一章 抗争中的学术发展／372

第二章 从院体到“浙派”山水画／380

第三章 沈周、文徵明与“吴门画派”／401

第四章 院体别派／422

第五章 董其昌与“松江派”／433

第六章 蓝瑛与“武林派”／442

第七章 陈洪绶、吴彬的古拙奇诞山水／447

第八章 “南北宗论”及明代山水画理论／455

第九编 山水画的学术化(下·清代)

第一章 清代山水画的四大流派——自我派、仿古派、中西融汇派、院体派／469

第二章 自我派四大家／475

第三章 清初自我派其他画家及画派／494

第四章 仿古派／518

第三章 与西方绘画影响有关的山水画／615

第四章 与写生之风有关的山水画／626

第五章 与传统精神有关的山水画／648

余论／672

后记／674

图版目录／676

主要参考文献／687

《中国画艺术专史·人物卷》目录：

序／1

总论／5

绪论／15

第一编 原始人物画的萌芽形态(史前至先秦前)

引言／23

第一章 考古发现所提供的原始人物画材料及其开端的确定／25

第二章 原始人物画的存在方式及其原因探讨／28

第一节 原始人物画存在方式之一：二度平面／28

第二节 原始人物画存在方式之二：物质载体／29

第三节 原始人物画存在方式之三：环境和场合／31

第三章 原始人物画所蕴含的创作动机及其文化观念结构／33

第一节 原始人物画所表现出来的生存需求／33

第二节 原始人物画所包含的巫术心理／39

第三节 原始人物画所展露的图腾和神灵崇拜倾向／42

第四章 原始人物画形式构造的特点／49

第一节 高度简略化和残缺感／50

第二节 部分特征的突出和强化／51

第三节 形象和布局的涣漫分立／51

第四节 剪影式和类型化／53

第五节 原始的视觉经验和物象呈现方式／54

第五章 原始人物画以及文化观念对后世人物画的影响／57

结语／63

第二编 人物画的确立(先秦至两汉)

引言／65

第一章 先秦时期人物画的初步确立／70

第一节 人物画确立的标志形态——帛画人物／70

第二节 人物画的重要景观——青铜器、漆器等工艺制品上的人物形象／75

.....

第二章 秦汉时期人物画的进一步拓展／88

第三章 人物画理论观念的延伸／117

第四章 两汉人物画透视出的文化观念和社会风尚／122

第三编 人物画的兴盛(魏晋南北朝)

第一章 魏晋南北朝的艺术自觉与人物画兴盛——时代文化背景考察之一／138

第二章 魏晋南北朝人物画兴盛原因再探究——时代文化背景考察之二／150

第三章 魏晋南北朝人物画兴盛的几个重要标志／160

第四章 魏晋南北朝人物画审美面面观／164

第五章 重要人物画家的风格和语言特征／184

第六章 魏晋南北朝的壁画人物和刻线人物／205

第七章 “线”的风韵——中西绘画比较视野中的汉魏六朝人物画／220

第八章 魏晋南北朝人物画批评的理论建构／227

第四编 人物画的重大发展(隋唐五代)

第一章 隋唐政治和文艺的完满联姻／252

第二章 隋唐的文化交流、艺术交汇和思想交融／256

第三章 唐及五代文艺“重法”的审美风范／260

第四章 隋唐五代人物画发展历程之考察／266

第五章 争奇斗艳的人物画语言和风格形态／273

第六章 五代人物画的精神格调和审美风致／309

第七章 隋唐五代的壁画人物／322

第八章 隋唐五代人物画理论中的历史意识

第五编 人物画的持续发展(宋代)

第一章 宋代人物画的基本阵营和发展梗概／354

第二章 宋代人物画发展所面临的两种处境／359

第三章 宋代人物画的两种风格旨趣——并论武宗元和李公麟的人物画／365

第四章 宋代人物画题材的两种取向／383

第五章 宋代人物画中的笔波墨澜／404

第六章 宋代及辽、金、西夏人物画的几种类型样式和题材风貌／413

第六编 人物画的延续形态(元代)

第一章 元代人物画的历史处境及衰落原因之探究／443

第二章 元代人物画家对李公麟的推崇及其意义／446

第三章 赵孟頫的“崇古”主张为元代人物画所提示的境界／452

第四章 肖像画在元代的新发展／458

第五章 元代其他人物画家及其多种题材取向／462

第六章 宋元的壁画人物／468

第七章 宋元人物画鉴赏理论和创作方法的探讨／491

第七编 人物画发展的复苏趋势(明代)

第一章 明代人物画发展的三个阶段和三条线索／506

第二章 明代人物画的综合势态／520

第三章 明代人物画的主观倾向／524

第四章 明代人物画的感性色彩／531

第五章 明代人物画的“白描”精神／537

第六章 明代诸家人物画风格之考察／543

第七章 明代壁画人物／592

第八编 走向近代的人物画(清代)

第一章 清代人物画的审美格局及发展阶段／604

第二章 清代宫廷人物画的审美趣味和功能／611

第三章 清代人物画的变异趋向／619

第四章 清代人物画中的洋风洋调／625

第五章 清代后期人物画透发出来的近代气息／634

第六章 清代主要人物画家的审美风格巡览／643

第七章 从明清木板年画的兴盛来看民间人物画的审美取向和特点／708

第八章 明清人物画理论的总结／718

第九编 人物画发展的新纪元(近现代)

第一章 人物画现代审美形态的建立／732

第二章 现代人物画家的新风格建构／755

余论／816

后记／824

图版目录／826

主要参考文献和书籍要目／836

《中国画艺术专史·花鸟卷》目录：

序／1

总论／5

绪论／15

第一编 花鸟画的萌芽时期(史前至秦汉)

引言／23

第一章 上古中国的地理气候人文环境／24

第二章 从花鸟图像形态到“花鸟画”形态初显／27

第一节 花鸟图像形态／27

一、旧石器时代晚期／27

二、新石器时代／27

三、殷商时代／31

四、商晚期和西周时代／33

第二节 “花鸟画”形态初显／34

一、春秋战国时代／34

二、秦汉时代／37

第三章 与花鸟表现有关的画论／42

结语／44

第二编 花鸟画的独立时期(魏晋南北朝)

引言／47

第一章 花鸟画独立的社会文化背景／48

第二章 花鸟画题材的作品／52

第一节 花鸟画题材的作品／52

第二节 作品的艺术追求／53

第三章 专门花鸟画家及兼擅花鸟画的画家／56

第一节 专门花鸟画家／56

第二节 兼擅花鸟画的画家／57

第四章 与花鸟画表现有关的理论／61

第一节 成熟的画种分科理论／61

第二节 谢赫《画品》对花鸟画家的批评／61

结语／63

.....

第三编 以工笔形态为主的花鸟画高峰时期(隋唐至两宋)

第一章 以工笔形态为主的隋唐花鸟画／66

第二章 两种风格对比的五代花鸟画形态／97

第三章 宋代花鸟画的院体形态／125

第四章 唐宋时期的花鸟画理论／193

第四编 以水墨形态为主的花鸟画转型时期(北宋至元代)

第一章 北宋文人花鸟画的水墨形态／204

第二章 南宋花鸟画的水墨形态／228

第三章 以水墨写意形态为主的元代花鸟画／249

第四章 元代墨竹、墨兰、墨梅的写意形态／282

第五章 宋元时期文人花鸟画思想／298

第五编 以水墨大写意形态为主的花鸟画多元化时期（上·明代）

第一章 明代花鸟画的社会文化环境

第二章 明代宫廷院体花鸟画新发展

第三章 吴门画派文人花鸟画的大写意形态

第四章 徐渭的文人水墨大写意形态

第五章 陈洪绶等的写意和工笔形态

第六章 明代墨竹、墨梅、墨兰的写意形态

第六编 以水墨大写意形态为主的花鸟画多元化时期

第一章 清代花鸟画的社会文化环境

第二章 八大山人和石涛的水墨大写意形态

第三章 恽南田的没骨形态与“常州画派”

第四章 高其佩“指画”大写意形态

第五章 “扬州八怪”花鸟画的写意形态

第六章 清代宫廷院体花鸟画各种形态

第七章 岭南花鸟画的小写意形态

第八章 明清花鸟画著述

第七编 传统花鸟画形态的继承与变革（近现代）

第一章 近现代花鸟画的社会文化环境

第二章 近代海上画派的花鸟画形态

第三章 现代花鸟画诸种形态及其理论

余论

后记

图版目录

主要参考书目

.....

作者介绍:

孔六庆，1955年出生于江苏省无锡市，祖籍高淳县漆桥镇。现为南京艺术学院教授、博士、硕导，中国美术家协会会员。《中国画艺术专史》副主编，江苏省花鸟画研究会工笔花鸟研究组组长。

学术专著有：《中国工笔花鸟画史》（1992年起台湾《鉴赏》连载），《黄筌画派》（吉林美术出版社2003年版，2006年在韩国被翻译出版发行），《徐熙画派》（吉林美术出版社2003年版），《中国陶瓷绘画艺术史》（东南大学出版社2004年版，2005年获江苏省第九届哲学社会科学优秀学术成果奖），《画之道——创作与学术的互动》（江苏美术出版社2007年版），《继往开来——明代院体花鸟画研究》（东南大学出版社2008年版）。1997年起潜心著述《中国画艺术专史·花鸟卷》。另外在《故宫文物月刊》、《美术》、《美术与设计》、《陶瓷学报》等专业杂志发表论文数十篇。

工笔花鸟作品广泛发表于《美术》、《中国书画》、《世界艺术》、《美术报》、《中

国书画报》等几十种报刊杂志。《人民画报》1991年曾以“金陵画坛新秀”为文作介绍。2005年华艺出版社出版了《当代中国美术家档案·孔六庆卷》。2006年入选中国国家画院编《当代中国画品丛书·虚远清和卷》。2007年中央电视台国际频道拍摄了《当代中国画家·孔六庆》专题片。

1990年、1994年、2008年分别在北京中国画研究院、台中市立文化中心、大连现代博物馆举办工笔花鸟个展。1985年至1989年数次参展全国美展。1990年参展中国画研究院院展。1994至2004年是息交绝游的中国花鸟画史的十年学术研究时期。2005年参展中国美术家协会提名展。2008年参展日本东京国立美术馆亚洲水墨展。

出版画册有：《四季花开——孔六庆工笔花鸟作品集》（台湾1994年版），《孔六庆工笔花鸟作品集》（江西美术出版社2004年版）。

作品被中国画研究院、江苏省美术馆、南京博物院、南京艺术学院等单位收藏。

目录:

[中国画艺术专史（套装共3册）_下载链接1](#)

标签

艺术史

艺术

中国画艺术专史

美术史论

国画

绘画

书画

评论

泛读而过

[中国画艺术专史（套装共3册）_下载链接1](#)

书评

[中国画艺术专史（套装共3册）_下载链接1](#)