

蒋勋

写给大家的 中国美术史

Chinese Art History for Everyone

这个民族，历经数千年不曾停止的对美的信仰，下一代还有福分继承吗？

我想反复叮咛，一而再、再而三地叮咛，因为那永不停止的对美的信仰，才是年轻一代真正应该读的“中国美术史”啊！

生活·讀書·新知 三联书店

写给大家的中国美术史

蒋勋 著

Chinese Art History
for Everyone

生活·讀書·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright © 2015 by SDX Joint Publishing Company.
All Rights Reserved.

本作品简体中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

写给大家的中国美术史 / 蒋勋著. —北京: 生活·读书·
新知三联书店, 2015.9
ISBN 978-7-108-05313-8

I. ①写… II. ①蒋… III. ①美术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 073898 号

责任编辑 杨 乐

装帧设计 蔡立国 鲁明静

责任印制 徐 方

出版发行 **生活·读书·新知** 三联书店
(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2015 年 9 月北京第 1 版
2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 720 毫米 × 1020 毫米 1/16 印张 20.5

字 数 100 千字 图 242 幅

印 数 00,001—10,000 册

定 价 88.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

目 录

序 1

绘画的开始 9

——绘画的观察、思考与表达

象形文字 ····· 10

旦 11

象 13

彩陶 ····· 16

半坡出土的彩陶 18

中国北方出土的彩陶 20

直线和曲线 ····· 23

线条、涂面和留白 23

黑陶 ····· 26

刻、印、拓 26

商周 29

——农业社会对绘画题材的影响

铜器 ····· 30

动物画 32

人物画 34

春秋战国 37

——绘画观念和技术的大进步

帛画 ····· 40

写实肖像画 40

汉 43

——绘画的多样化以及书画同源

帛画 ····· 44

写实和想象的结合 44

壁画 ····· 46

墓室壁画的人、事、物 47

砖画(画像砖) ····· 49

社会生活的景象 49

神话 52

漆器 ····· 56

彩绘陶 …………… 58

线条和色彩 58

由色彩走入线条——毛笔勾勒 60

隶书 …………… 62

书画同源 62

毛笔的妙用 62

魏晋 65

——“屯垦”制度下的人民生活记录画

壁画(砖壁画) …… 66

嘉峪关古墓壁画 66

东晋 73

——“春蚕吐丝描”画出的贵族和

文人生活

砖画 …………… 74

“竹林七贤、荣启期”砖画 74

顾恺之和“春蚕吐丝描” 78

北魏 95

——受外来民族影响的宗教艺术

敦煌艺术 …………… 96

千佛洞的佛像壁画与彩塑 96

佛教故事画 99

西魏 107

——佛教的汉化及绘画新风格的

形成

壁画 …………… 108

宗教画 108

融合的神话绘画 112

写实绘画的再现 115

唐 119

——国势鼎盛为艺术文化带来

伟大、特殊的色彩

宗教画 …………… 120

勾勒的菩萨画像 121

彩塑菩萨 123

“净土变”绘画 129

宫廷画 …………… 135

历史人物画 135

职贡图 138

仕女画 142

动物画 …………… 148

韩幹画马——《照夜白》和

- 《牧马图》册页 148
- 韩滉画牛——《五牛图》卷 151
- 墓室各式壁画 …… 152
- 永泰公主墓室壁画 152
- 章怀太子墓室壁画 152
- 山水画——金碧山水 …… 156
- 《明皇幸蜀图》轴 156
- 李昭道的《春山行旅图》轴 158
- 文人画 …… 160
- 王维的《伏生授经图》卷和
    水墨山水画 160
- 五代 163
- 分裂局面下绘画的新风貌
- 山水画 …… 164
- 北方的荆浩和关仝画的大山水 164
- 南方董源的《潇湘图》卷和
    巨然的《秋山问道图》轴 166
- 顾闳中的《韩熙载夜宴图》卷 169
- 赵幹的《江行初雪图》卷 173
- 宗教画 …… 177
- 贯休的《十六罗汉图》轴 177
- 花鸟画 …… 179
- 黄筌的《写生珍禽图》卷 179
- 黄居宥的《山鹧棘雀图》轴 182
- 《丹枫呦鹿图》轴 182
- 宋 187
- 文人社会的“格物”精神使宋代
    绘画艺术登峰造极
- 北宋 188
- 花鸟画 …… 188
- 崔白的《双喜图》轴 188
- 赵昌的《岁朝图》轴 190
- 大山水 …… 194
- 李成的《寒林平野图》轴 195
- 范宽的《谿山行旅图》轴 197
- 燕文贵的《溪山楼观图》轴 200
- 郭熙的《早春图》轴 200
- 王诜的《渔村小雪图》卷 203
- 许道宁的《渔父图》卷 203
- 赵令穰的《湖庄清夏图》卷 208
- 李唐的《万壑松风图》轴 209
- 南宋 212
- 河流山水 …… 212
- 夏珪的《溪山清远图》卷 212

- 马远的《踏歌图》轴和
《山径春行图》册页 212
- 马麟的《静听松风图》轴 216
- 人物画** …………… 218
- 城市居民生活景象 218
- 一般人民画 227
- 佛像、仙人平民化绘画 228
- 文人画** …………… 230
- 大自然中的兰、竹、梅 230
- 水墨山水 233
- 宋亡后的文人画家** …… 235
- 郑所南的《墨兰图》卷 235
- 龚开画鬼——《中山出游图》卷 236
- 钱选和赵孟頫 238
- 管道昇、赵雍和陈琳 247
- 元** 251
- 四大画家笔下的宁静与动态、
平凡和伟大
- 元四大家** …………… 252
- 吴镇的《渔父图》轴
——山水中的宁静 252
- 黄公望的《富春山居图》卷
——平凡中的伟大 254
- 倪瓒的《容膝斋图》轴
——简易中的静谧 255
- 王蒙的《具区林屋图》轴和
《青卞隐居图》轴
——山水中的动感 261
- 明** 265
- 用入世精神来描绘社会的
各种现象
- 市民绘画** …………… 266
- 戴进的《渔人图》卷 266
- 吴伟的《渔乐图》卷 266
- 周臣的《流民图》卷 268
- 文人画** …………… 269
- 模仿、创新的沈周和文徵明 269
- 个性潇洒的唐寅 272
- 泼墨的徐渭、陈淳和张风 276
- 人物画** …………… 278
- 仇英、崔子忠、陈洪绶和吴彬 278
- 明末四僧** …………… 284
- 孤独悲愤的八大山人 284

自有我在的石涛 286

孤高寒冷的浙江 288

繁复温暖的石谿 290

清 293

——西方绘画观念、技法的影响与
绘画职业化

明末清初 …… 294

人物肖像写实画家 294

外籍画家郎世宁 296

清朝中期 …… 299

画风自由活泼的扬州八怪 299

清末市民画家 …… 306

绘画的职业化、商业化 306

清末民初 311

——中西交会,传统与现代的融合

齐白石——合大笔挥洒与工整细

致于一体 312

徐悲鸿——改良中国传统绘画 316

图片索引 320

序

跟年轻一代的学生们讲中国美术史，一直是我多年来的心愿。

在欧洲读书的时候，很羡慕西方国家整理出来的，各式各样的儿童读物和青少年读物。这些读物大多是深入浅出地，把他们民族文化的传统，用一点也不艰深的方式介绍给下一代。

这些介绍传统文化的书籍，虽然出自重要学者专家之手，却绝不故作高深，没有学究式排比资料的自我陶醉，也没有炫耀专业知识的虚荣。他们似乎非常清楚，所谓“传统”，就是活着的文化，不但活着，而且不能只活在学者专家身上，必须活在众人百姓之中。他们也了解到，传统的介绍，不只是考证复古，而是要启发现代人的生活，使现代人生活得更活泼、更圆满，而不是更窒息僵化，不是用传统压死下一代活泼的生命力。

这样一个心愿，多年来我不敢实现，是因为有着主观和客观的许多障碍。当然，最主要的，是自己始终也没有干净地摆脱“学者”的陶醉罢。下过几次笔，吊书袋子、卖弄考证、炫耀专业知识的毛病，不觉就要流露出来。我知道，我还没有资格写一本单纯教导学生们爱美之心的书。

我因此要特别感谢卓刘庆弟女士，没有她一清如水的对孩子的未来近于梦想的爱，我想，这本书我还是迟迟不敢下笔。

因为她的鼓励，我开始重新思考，如何可以摆脱学者的卖弄，如何摆脱知识专家的炫耀之心，单纯地像孩子一样，去再一次观看那中国古老的彩陶、斑驳的青铜器；看故宫博物院一片一片发黄残破的绢帛上，晋唐人的字迹和墨痕；看矗立在石壁上巨大的北魏石刻佛像的庄严；看深藏在洞窟中暗无天日，然而依旧灿烂夺目的敦煌彩绘……

这个民族，历经数千年不曾停止的对美的信仰，下一代还有福分继承吗？

我想反复叮咛，一而再、再而三地叮咛，因为那永不停止的对美的信仰，才是年轻一代真正应该读的“中国美术史”啊！

这本书写作期间，为了了解年轻一代的阅读能力或思考范围，我不断以我的干女儿姚若洁作对象，作为我叙述的对象参考，她是这本书的“顾问”。

我相信，这本书尚有许多不完备之处，但是，我高兴自己在“美”和“年轻人”间找到了一种自在，使我重有了观看一切美丽事物的单纯之心。

写到最后，我只是觉得在不断把年轻人带领到“美”的面前，使你们聆听“美”的言语，使你们在“美”的面前惊讶、好奇、流连、低回，使你们在此后可能辛苦艰困，也可能丰富灿烂的一生中有所依伴，知道无论在如何的处境，不能放弃了对美的信仰。

这本书因为两个都有孩子之心的好友而完成，因此这本书也应当属于她们——卓刘庆弟及姚若洁，以及更多的青年朋友，谢谢。

将勤

目 录

序 I

绘画的开始 9

——绘画的观察、思考与表达

象形文字 …………… 10

旦 11

象 13

彩陶 …………… 16

半坡出土的彩陶 18

中国北方出土的彩陶 20

直线和曲线 …………… 23

线条、涂面和留白 23

黑陶 …………… 26

刻、印、拓 26

商周 29

——农业社会对绘画题材的影响

铜器 …………… 30

动物画 32

人物画 34

春秋战国 37

——绘画观念和技巧的大进步

帛画 …………… 40

写实肖像画 40

汉 43

——绘画的多样化以及书画同源

帛画 …………… 44

写实和想象的结合 44

壁画 …………… 46

墓室壁画的人、事、物 47

砖画(画像砖) …… 49

社会生活的景象 49

神话 52

漆器 …………… 56

彩绘陶 …………… 58

线条和色彩 58

由色彩走入线条——毛笔勾勒 60

隶书 …………… 62

书画同源 62

毛笔的妙用 62

魏晋 65

——“屯垦”制度下的人民生活记录画

壁画(砖壁画) …… 66

嘉峪关古墓壁画 66

东晋 73

——“春蚕吐丝描”画出的贵族和

文人生活

砖画 …………… 74

“竹林七贤、荣启期”砖画 74

顾恺之和“春蚕吐丝描” 78

北魏 95

——受外来民族影响的宗教艺术

敦煌艺术 …………… 96

千佛洞的佛像壁画与彩塑 96

佛教故事画 99

西魏 107

——佛教的汉化及绘画新风格的

形成

壁画 …………… 108

宗教画 108

融合的神话绘画 112

写实绘画的再现 115

唐 119

——国势鼎盛为艺术文化带来

伟大、特殊的色彩

宗教画 …………… 120

勾勒的菩萨画像 121

彩塑菩萨 123

“净土变”绘画 129

宫廷画 …………… 135

历史人物画 135

职贡图 138

仕女画 142

动物画 …………… 148

韩幹画马——《照夜白》和

- 《牧马图》册页 148
- 韩滉画牛——《五牛图》卷 151
- 墓室各式壁画 …… 152
- 永泰公主墓室壁画 152
- 章怀太子墓室壁画 152
- 山水画——金碧山水 …… 156
- 《明皇幸蜀图》轴 156
- 李昭道的《春山行旅图》轴 158
- 文人画 …… 160
- 王维的《伏生授经图》卷和
    水墨山水画 160
- 五代 163
- 分裂局面下绘画的新风貌
- 山水画 …… 164
- 北方的荆浩和关仝画的大山水 164
- 南方董源的《潇湘图》卷和
    巨然的《秋山问道图》轴 166
- 顾闳中的《韩熙载夜宴图》卷 169
- 赵幹的《江行初雪图》卷 173
- 宗教画 …… 177
- 贯休的《十六罗汉图》轴 177
- 花鸟画 …… 179
- 黄筌的《写生珍禽图》卷 179
- 黄居寀的《山鹧棘雀图》轴 182
- 《丹枫呦鹿图》轴 182
- 宋 187
- 文人社会的“格物”精神使宋代
    绘画艺术登峰造极
- 北宋 188
- 花鸟画 …… 188
- 崔白的《双喜图》轴 188
- 赵昌的《岁朝图》轴 190
- 大山水 …… 194
- 李成的《寒林平野图》轴 195
- 范宽的《谿山行旅图》轴 197
- 燕文贵的《溪山楼观图》轴 200
- 郭熙的《早春图》轴 200
- 王诜的《渔村小雪图》卷 203
- 许道宁的《渔父图》卷 203
- 赵令穰的《湖庄清夏图》卷 208
- 李唐的《万壑松风图》轴 209
- 南宋 212
- 河流山水 …… 212
- 夏珪的《溪山清远图》卷 212

马远的《踏歌图》轴和
《山径春行图》册页 212
马麟的《静听松风图》轴 216

人物画 …………… 218

城市居民生活景象 218
一般人民画 227
佛像、仙人平民化绘画 228

文人画 …………… 230

大自然中的兰、竹、梅 230
水墨山水 233

宋亡后的文人画家 …… 235

郑所南的《墨兰图》卷 235
龚开画鬼——《中山出游图》卷 236
钱选和赵孟頫 238
管道昇、赵雍和陈琳 247

元 251

——四大画家笔下的宁静与动态、
平凡和伟大

元四大家 …………… 252

吴镇的《渔父图》轴
——山水中的宁静 252

黄公望的《富春山居图》卷

——平凡中的伟大 254

倪瓒的《容膝斋图》轴

——简易中的静谧 255

王蒙的《具区林屋图》轴和

《青卞隐居图》轴
——山水中的动感 261

明 265

——用入世精神来描绘社会的
各种现象

市民绘画 …………… 266

戴进的《渔人图》卷 266
吴伟的《渔乐图》卷 266
周臣的《流民图》卷 268

文人画 …………… 269

模仿、创新的沈周和文徵明 269
个性潇洒的唐寅 272
泼墨的徐渭、陈淳和张风 276

人物画 …………… 278

仇英、崔子忠、陈洪绶和吴彬 278

明末四僧 …………… 284

孤独悲愤的八大山人 284

自有我在的石涛 286

孤高寒冷的浙江 288

繁复温暖的石谿 290

清 293

——西方绘画观念、技法的影响与
绘画职业化

明末清初 …… 294

人物肖像写实画家 294

外籍画家郎世宁 296

清朝中期 …… 299

画风自由活泼的扬州八怪 299

清末市民画家 …… 306

绘画的职业化、商业化 306

清末民初 311

——中西交会,传统与现代的融合

齐白石——合大笔挥洒与工整细

致于一体 312

徐悲鸿——改良中国传统绘画 316

图片索引 320

