

蒋勋 著

写给大家的

中國美術史

九至九十九岁读者适合阅读

写给大家的中国美术史

蒋 勋 著

Simplified Chinese Copyright © 2008 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品中简体版权由生活·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；—2版.—北京：

生活·读书·新知三联书店，2008.7

ISBN 978-7-108-02720-7

I.写… II.蒋… III.美术史—中国 IV.J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第066142号

写给大家的中国美术史

著 者 蒋 勋

责任编辑 张 琳 杨 乐

装帧设计 宁成春指导

鲁明静

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)

邮 编 100010

图 字 01-2004-0621

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2008年7月北京第1版

2008年7月北京第1次印刷

开 本 720毫米×970毫米 1/16 印张 20.5

字 数 100千字 图片 242张

印 数 00,001-10,000册

定 价 69.00元

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做对象，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。

将動

目 录

序 3

绘画的开始 II

——绘画的观察、思考与表达

象形文字 …………… 12

旦 13

象 15

彩陶 …………… 18

半坡出土的彩陶 20

中国北方出土的彩陶 22

直线和曲线 …………… 25

线条、涂面和留白 25

黑陶 …………… 28

刻、印、拓 28

商周 31

——农业社会对绘画题材的影响

铜器 …………… 32

动物画 34

人物画 36

春秋战国 39

——绘画观念和技巧的大进步

帛画 …………… 42

写实肖像画 42

汉 45

——绘画的多样化以及书画同源

帛画 …………… 46

写实和想象的结合 46

壁画 …………… 48

墓室壁画的人、事、物 49

砖画(画像砖) …… 51

社会生活的景象 51

神话 54

漆器 …………… 58

彩绘陶 ····· 60

线条和色彩 60

由色彩走入线条——毛笔勾勒 62

隶书 ····· 64

书画同源 64

毛笔的妙用 64

魏晋 67

——“屯垦”制度下的人民生活记录画

壁画(砖壁画) ····· 68

嘉峪关古墓壁画 68

东晋 75

——“春蚕吐丝描”画出的贵族和

文人生活

砖画 ····· 76

“竹林七贤、荣启期”砖画 76

顾恺之和“春蚕吐丝描” 80

北魏 97

——受外来民族影响的宗教艺术

敦煌艺术 ····· 98

千佛洞的佛像壁画与彩塑 98

佛教故事画 101

西魏 109

——佛教的汉化及绘画新风格的

形成

壁画 ····· 110

宗教画 110

融合的神话绘画 114

写实绘画的再现 117

唐 121

——国势鼎盛为艺术文化带来

伟大、特殊的色彩

宗教画 ····· 122

勾勒的菩萨画像 123

彩塑菩萨 125

“净土变”绘画 131

宫廷画 ····· 137

历史人物画 137

职贡图 140

仕女画 144

动物画 ····· 150

韩幹画马——《照夜白》和

《牧马图》册页 150
韩滉画牛——《五牛图卷》 153
墓室各式壁画 …… 154
永泰公主墓室壁画 154
章怀太子墓室壁画 154
山水画——金碧山水 …… 158
《明皇幸蜀图》轴 158
李昭道的《春山行旅图》轴 160
文人画 …… 162
王维的《伏生授经图》卷和
水墨山水画 162

五代 165
——分裂局面下绘画的新风貌
山水画 …… 166
北方的荆浩和关仝画的大山水 166
南方董源的《潇湘图》卷和
巨然的《秋山问道图》轴 168
顾闳中的《韩熙载夜宴图》卷 171
赵幹的《江行初雪图》卷 175
宗教画 …… 179
贯休的《十六罗汉图》轴 179
花鸟画 …… 181

黄筌的《写生珍禽图》卷 181
黄居寀的《山鹧棘雀图》轴 184
《丹枫呦鹿图》轴 184

宋 189

——文人社会的“格物”精神使宋代
绘画艺术登峰造极

北宋 …… 190

花鸟画 …… 190

崔白的《双喜图》轴 190

赵昌的《岁朝图》轴 192

大山水 …… 196

李成的《寒林平野图》轴 197

范宽的《谿山行旅图》轴 199

燕文贵的《溪山楼观图》轴 202

郭熙的《早春图》轴 202

王诜的《渔村小雪图》卷 205

许道宁的《渔父图》卷 205

赵令穰的《湖庄清夏图》卷 210

李唐的《万壑松风图》轴 211

南宋 214

河流山水 …… 214

夏珪的《溪山清远图》卷 214

- 马远的《踏歌图》轴和
《山径春行图》册页 214
- 马麟的《静听松风图》轴 218
- 人物画 …………… 220
- 城市居民生活景象 220
- 一般人民画 229
- 佛像、仙人平民化绘画 230
- 文人画 …………… 232
- 大自然中的兰、竹、梅 232
- 水墨山水 235
- 宋亡后的文人画家 …… 237
- 郑所南的《墨兰图》卷 237
- 龚开画鬼——《中山出游图》卷 238
- 钱选和赵孟頫 240
- 管道昇、赵雍和陈琳 249
- 元 253
- 四大画家笔下的宁静与动态、
 平凡和伟大
- 元四大家 …………… 254
- 吴镇的《渔父图》轴
 ——山水中的宁静 254
- 黄公望的《富春山居图》卷
 ——平凡中的伟大 256
- 倪瓒的《容膝斋图》轴
 ——简易中的静谧 257
- 王蒙的《具区林屋图》轴和
 《青卞隐居图》轴
 ——山水中的动感 263
- 明 267
- 用入世精神来描绘社会的
 各种现象
- 市民绘画 …………… 268
- 戴进的《渔人图》卷 268
- 吴伟的《渔乐图》卷 268
- 周臣的《流民图》卷 270
- 文人画 …………… 271
- 模仿、创新的沈周和文徵明 271
- 个性潇洒的唐寅 274
- 泼墨的徐渭、陈淳和张风 278
- 人物画 …………… 280
- 仇英、崔子忠、陈洪绶和吴彬 280
- 明末四僧 …………… 286
- 孤独悲愤的八大山人 286

自有我在的石涛 288

孤高寒冷的浙江 290

繁复温暖的石谿 292

清 295

——西方绘画观念、技法的影响与

绘画职业化

明末清初 …… 296

人物肖像写实画家 296

外籍画家郎世宁 298

清朝中期 …… 301

画风自由活泼的扬州八怪 301

清末市民画家 …… 308

绘画的职业化、商业化 308

清末民初 313

——中西交会,传统与现代的融合

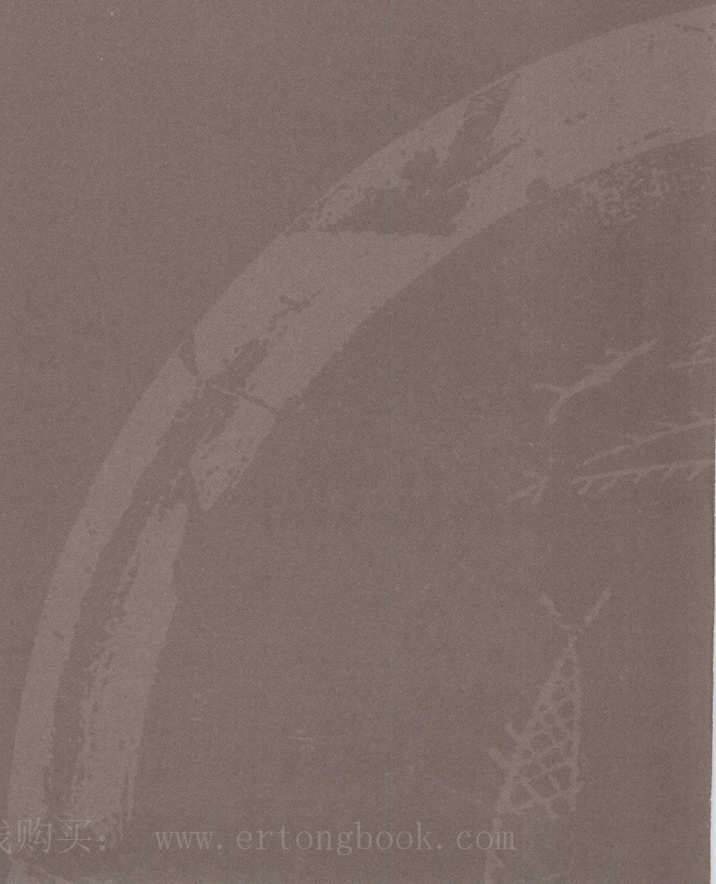
齐白石——合大笔挥洒与工整细

致于一体 314

徐悲鸿——改良中国传统绘画 318

图片索引 322

繪畫的開始

繪畫的開始

—— 繪畫的觀察、思考與表達

象形文字

“为什么要画画呢？”

如果我是小学生，我一定要问我的爸爸妈妈：“为什么学校里有图画课？”

上图画课的时候，老师发给小学生一些白纸。小学生就用铅笔、蜡笔，或者蘸水彩的笔在白纸上画画了。

老师问学生们：“有没有看过早上的太阳？”

学生们说：“有！”

“可以画下来吗？”

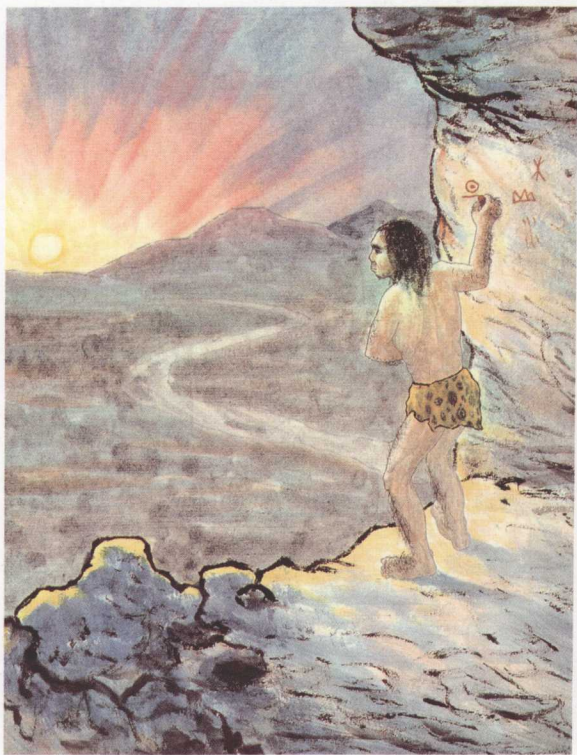
“可以！”

学生们就打开蜡笔盒，挑了一支橘红色的蜡笔，在白纸上画了一个圆圈，又在圆圈四边画上一道一道的光线。

也有人在太阳的下方，又用绿色画了一条水平线，代表大地；太阳就好像从地面上的升起来一样了。

中国古代也有人用这样的方法画早上的太阳。画一个圆圈，中间点一点，然后在底下加一道线；好像这个样子：☉。

我们的祖先很聪明，当他看到太阳从地平线上升起，就随手画了一个☉。

旦

这个图画后来就被用来代表早上太阳升起的时间，叫做“旦”。

“旦”，也就是黎明的意思。

你看，我们现在还说“元旦”，也就是一年第一个太阳升起的日子。

用一根横线代表大地，原来古时候中国人的想法，和现在的小学生非常相像。

用一个圆圈代表太阳，古时候的中国人也和现在的小学生一样。

图画没有改变。只有图画变成文字，为了写起来方便，才把圆圈改变成了一个四方形的框框。中间的一点，也改成一横了。

[左] “宰丰”骨匕
商 高27.3厘米 宽3.8厘米
河南省安阳县出土 北京
中国国家博物馆藏

[右] 这是古代的车子。

中国人常常说“书画同源”；也就是说：文字和图画原来是同一样东西。我们看中国古代的文字，简直和看画一模一样。

商朝的人用刀子把文字刻在牛骨或乌龟的甲壳上，我们叫做“甲骨文”。

甲骨文上的字，都像画一样。

月亮就画一个 ，像阴历月初的月亮。太阳就是 。（世界上有很多圆形的东西，可是太阳这个圆，是最大的圆，最特别的圆，跟我們有很密切的关系，所以要在中间加一个点。）

甲骨文中也有比较复杂的画。

譬如“鹿”，商朝人就真的画了一只鹿。你看，，大眼睛，头上一对美丽的角，像不像在动物园里看见的鹿呢？

商朝人已经发明了车子，两个圆形的轮子，中间连贯一根轴，前面用牛马来拉，所以有一根弯曲的轭。商朝的“车”这个字就画成了这样 .

也有更简单的车，就画做 .

甲骨文中的“车”，有许多种不同的画法。

如果我们现在要每一个小学生画一辆车子，结果，画出来的大概都不一样罢！

可是，如果我们要大家用文字写“车”，结果写的都一样。

图画和文字原本是一样的。可是到了后来，文字为了使大家都能了解，就统一成了一个样子。可是，图画的目的并不仅仅是为了表达共同的意思，所以每个人都可以画自己想画的样子。图画非常自由，每个人都可以和别人画得不一样。

“为什么要画画呢？”

这个问题不容易回答。如果你用这个问题问别人，他们一定皱着眉头说：“伤脑筋！”

可是你可以想象：很早很早以前，地面上没有很多房子，也没有很多车子。有一个人，站在平原上。他远远看着非常平坦的大地，像一根线一样；他也看到一个又圆又大的太阳，从地面上升起。

这个人很快乐。他觉得太阳从平坦的大地上升起来的样子真是好看。

他顺手捡了一根树枝，在地上画了一个圆，又在底下画了一道横线。

这是最早的中国绘画罢！

大部分的儿童，在会写字以前就会画画了。

现在的儿童画的“日出”，也还跟古代中国人画的“日出”一样。

画画的过程中，有观察、有思考、有模仿、有表达。所以，虽然画画看起来似乎没有什么用，可是，人类的文明中却永远缺不了画画呢。

象

中国人把商代和周代的文字叫“象形”文字。

为什么叫“象形”呢？

很有趣，我们在商周铜器上看到当时的“象”这个字，千真万确就是一只画出来的象呢！

长鼻子、大耳朵，笨重肥大的身躯，还有长而尖锐的象牙呢！

这个字实在太像图画了，把大象的形状一点不遗漏地画了出来。不知道是不是这个原因，这种古老的图画文字就被叫做“象形字”了。

当然，中国古代文字中也有很多并不象形；甚至有许多字，我们现在已经不知道意思了。

人类的生活越来越复杂，不是光有象形文字就能够表达的。例如说，我很爱你，这个“爱”字，要用象形字表达就很难。

因此，文字就越来越向表达复杂意思方面发展了。

至于图画呢？

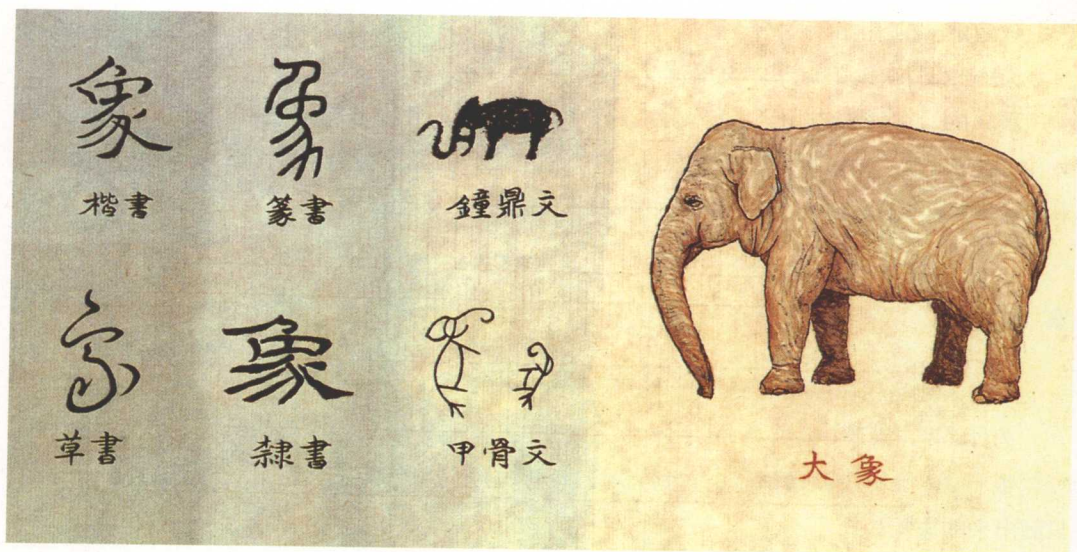
图画和文字分开以后，文字专门为了传达意思，图画似乎就是为了好看。

所以我们把画图叫做“美术”。

学习画图的课叫做“美术课”。

在商周时代，那个画出象来的人，一方面是传达了“象”这个字；另一方面，他对这个字的形状也感觉到一种快乐罢。

如果你有能力把一只大象画得很像，你也一定对自己的观察和表达能

你看，这些“象”字，像不像“象”？

力感到快乐罢。

所以，你有没有发现到，当你用笔写下“象”这个字的时候，你可以很快写完，而且一点都不会错。

可是，试试看，如果请你用笔画一只象，你是不是会犹豫很久呢？

你看过象吗？也许在动物园，也许在图片上看过，可是一下子要画，还真不知道怎么画呢！

是的，我们越来越熟悉文字的意思，可是对真正的“象”却越来越陌生了。

文字使我们的观察偷懒，也使我们的表达能力逐渐退化了。

“为什么要画画呢？”

画画使我们观察、思考、表达。

许多人认为画画是为了做画家，不做画家就不用画画了。

其实完全错了。

画画使我们观察、思考、表达。画画使我们更像一个健全的人，有很细密的观察能力，有很清晰的思考能力，有很准确的表达能力。

找一些中国古代的甲骨文、金文来看，不用管看得懂或看不懂，甚至不必管它们是不是文字。只要单纯欣赏那些图像，你就会发现，不需要依靠专