

写给大家的中国美术史

蒋勋

Simplified Chinese Copyright © 2008 by SDX Joint Publishing Company
All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·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. — 北京: 生活·读书·
新知三联书店, 2008. 11

(中学图书馆文库)

ISBN 978-7-108-02874-7

I. 写… II. 蒋… III. 美术史—中国—青少年读物
IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 193787 号

责任编辑 杨 乐

装帧设计 朱 鐸

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 11 月北京第 1 版
2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1092 毫米 1/32 印张 7.5

字 数 100 千字 图片 242 张

印 数 00,001 - 10,000 册

定 价 45.00 元

写给大家的中国美术史

蒋勋 著

生活·讀書·新知 三联书店

写在前面

这本书正如其名，是一部写给大家的中国美术史。不论纯稚少年，还是耄耋老人，阅读起来都不会感到晦涩，因为它的主旨很单纯，那就是——唤起人们的“爱美之心”。

作者蒋勋是台湾著名作家、诗人与画家，年轻时曾赴法国巴黎大学专门攻读艺术史。为和更多朋友分享艺术欣赏的喜悦，他走出围墙内的学院，投身美学教育的普及工作，在社会的讲堂上开讲美术，并陆续撰写了《美的沉思》、《给青年艺术家的信》、《天地有大美》等多种著作。其中，《写给大家的中国美术史》是广受青年朋友欢迎的一种。这本书以简明生动的文笔，依照朝代次第，勾勒出中国美术的诞生、演变与发展的脉络。通过这样一次对传统的梳理，作者不仅希望向读者传递知识，更希望传达出历代中国人对美的独特感受。他认为，“传统文化

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”。凭着这样的信念，作者摒弃学者式的考据和专家的炫耀之心，力避理论，从始至终以温暖知性的语言与年轻一代娓娓交谈，写成了这部有血有肉的中国美术史。

本书繁体字版1990年由台湾东华书局出版以来，重版十余次，累积40余万册；1993年本店引进后，也两次重印，发行2万余册。针对更大众化的阅读需求，本版以本店2008年7月新版（第二版）内容为基础，与第一版相比，由竖排变为横排本，图文均有修订，希望能增进阅读的便利与美感。

生活·讀書·新知 三联书店编辑部

2008年8月

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。

海童

目录

007 序

绘画的开始

021 象形文字

022 旦

024 象

027 彩陶

028 半坡出土的彩陶

031 中国北方出土的彩陶

032 直线和曲线

032 线条、涂面和留白

035 黑陶

035 刻、印、拓

商周

039 铜器

041 动物画——想象力的发挥

043 人物画

春秋战国048 **帛画**

048 写实肖像画

汉053 **帛画**

053 写实和想象的结合

055 **壁画**

056 墓室壁画的人、事、物

059 **砖画（画像砖）**

059 社会生活的景象

062 神话

065 **漆器**066 **彩绘陶**

066 线条和色彩

068 由色彩走入线条——毛笔勾勒

070 **隶书**

070 书画同源

070 毛笔的妙用

魏晋

- 075 **壁画（砖壁画）**
075 嘉峪关古墓壁画

东晋

- 081 **砖画**
081 “竹林七贤、荣启期”砖画
084 顾恺之和“春蚕吐丝描”

北魏

- 093 **敦煌艺术**
093 千佛洞的佛像壁画与彩塑
095 佛教故事画

西魏

- 101 **壁画**
101 宗教画
104 融合的神话绘画
106 写实绘画的再现

唐**111 宗教画**

113 勾勒的菩萨画像

114 彩塑菩萨

117 “净土变”绘画

121 宫廷画

121 历史人物画

125 职贡图

127 仕女画

131 动物画

131 韩幹画马——《照夜白》和《牧马图》册页

133 韩滉画牛——《五牛图》卷

135 墓室各式壁画

135 永泰公主墓室壁画

136 章怀太子墓室壁画

138 山水画——金碧山水

139 《明皇幸蜀图》轴

140 李昭道的《春山行旅图》轴

141 文人画

141 王维的《伏生授经图》卷和水墨山水画

五代

145 山水画

145 北方的荆浩和关仝画的大山水

147 南方董源的《潇湘图》卷和巨然的《秋山问道图》轴

148 顾闳中的《韩熙载夜宴图》卷

150 赵幹的《江行初雪图》卷

152 宗教画

152 贯休的《十六罗汉图》轴

154 花鸟画

154 黄筌的《写生珍禽图》卷

155 黄居寀的《山鹧棘雀图》轴

156 《丹枫呦鹿图》轴

宋

159 北宋

159 花鸟画

- 160 崔白的《双喜图》轴
- 160 赵昌的《岁朝图》轴
- 163 **大山水**
- 163 李成的《寒林平野图》轴
- 163 范宽的《谿山行旅图》轴
- 165 燕文贵的《溪山楼观图》轴
- 165 郭熙的《早春图》轴
- 167 王诜的《渔村小雪图》卷
- 167 许道宁的《渔父图》卷
- 168 赵令穰的《湖庄清夏图》卷
- 168 李唐的《万壑松风图》轴
- 169 **南宋**
- 169 **河流山水**
- 170 夏珪的《溪山清远图》卷
- 171 马远的《踏歌图》轴和《山径春行图》册页
- 173 马麟的《静听松风图》轴
- 173 **人物画**
- 173 城市居民生活景象
- 176 一般人民画