

写给大家的

中国 美术史

蒋勋著

巴蜀神仙故事
山水人物图
王羲之

写给大家的

中国美术史

蒋勋著

生活·讀書·新知三联书店

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, 1993.3 (2000.6重印)
ISBN 7-108-00598-0

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(1999)第 33644 号

图字 01-1999-3872

总策划	刘庆第
主编	何政广
策划编辑	刘敏敏
责任编辑	董秀玉
文字编辑	张琳
	陈素云
	辜美绫
	阳土
美术编辑	钟民丰
封面设计	宁成春
插图绘制	钟民丰

书名	写给大家的中国美术史
著者	蒋勋
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)
排版	北京新知电脑印制事务所
印刷	深圳中华商务联合印刷有限公司
版次	一九九三年三月北京第一版 二〇〇〇年六月第二次印刷
规格	特八开(210 × 288mm)二四〇面
国际书号	ISBN 7-108-00598-0/J·49
定价	平装九十五元

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，不是用传统压死了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、斑剥的青铜器；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、留连、低徊，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。

舒力

目录

1 绘画的开始

象形文字

象 旦

彩陶

半坡出土的彩陶

中国北方出土的彩陶

直线和曲线

线条、涂面和留白

黑陶

刻、印、拓

商周

商周

铜器

动物画

想像力的发挥

人物画

16 15 15 14

13 13

10 9 7 5 3 2 1

春秋战国

帛画

写实肖像画

汉

汉

春秋战国

帛画

写实和想像的结合

壁画

墓室壁画的人、事、物

砖画(画像砖)

社会生活的景象

神话

漆器

彩绘陶

线条和色彩

由色彩走入线条——毛笔勾勒

隶书

书画同源

毛笔的妙用

34 34 34 33 32 32 30 29 27 26 24 23 22 22 20 20

魏 晋

壁画(砖壁画)

嘉峪关古坟壁画

大壁画——「屯垦」和「营垒」

小壁画——「牧马」、「牧羊」、「采桑」、「牛耕」、「扬场」、「烫鸡」、「持锤杀牛」

「萨埵那太子本生图」的舍身饲虎故事

西 魏

西魏

壁画

宗教画

「得眼林」故事画

融合的神话绘画

「说法图」

写实绘画的再现

砖画

「竹林七贤、荣启期」砖画

优美匀整的线条

顾恺之和「春蚕吐丝描」

「女史箴图卷」

「洛神赋图卷」和「列女传图卷」

唐

唐

宗教画

勾勒的菩萨画像

彩塑菩萨

「净土变」绘画

宫廷画

历史人物画

阎立本的「历代帝王图卷」和「步辇图卷」

职贡图

阎立本的「职贡图卷」

画圣吴道子的「送子天王图卷」

仕女画

张萱的「虢国夫人游春图卷」和「捣练图卷」

北 魏

敦煌艺术

千佛洞的佛像壁画与彩塑

佛教故事画

「尸毗王本生图」的割肉喂鹰故事

「鹿王本生图」的故事

周昉的「簪花仕女图卷」
动物画

韩幹画马——「照夜白」和「牧马图册页」

韩滉画牛——「五牛图卷」

墓室各式壁画

永泰公主墓室壁画

章怀太子墓室壁画

山水画——金碧山水

「明皇幸蜀图轴」

李昭道的「春山行旅图轴」

文人画

王维的「伏生授经图卷」和水墨山水画

五代

山水画

北方的荆浩和关仝画的大山水

南方董源的「潇湘图卷」和巨然的「秋山问道图轴」

顾闳中的「韩熙载夜宴图卷」

赵幹的「江行初雪图卷」

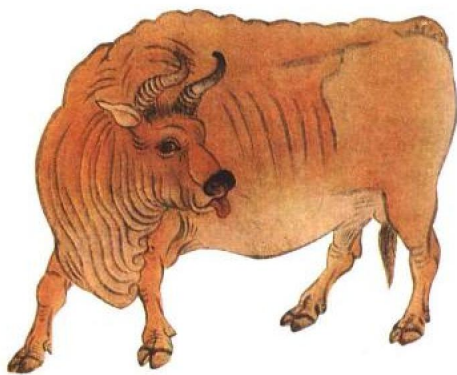
宗教画

贯休的「十六罗汉图轴」

花鸟画

黄筌的「写生珍禽图卷」

黄居采的「山鹧棘雀图轴」

「丹枫呦鹿图轴」

北宋

花鸟画

崔白的「双喜图轴」

赵昌的「岁朝图轴」

大山水

李成的「寒林平野图轴」

范宽的「谿山行旅图轴」

燕文贵的「溪山楼观图轴」

许道宁的「渔父图卷」

郭熙的「早春图轴」

王诜的「渔村小雪图卷」

赵令穰的「湖庄清夏图卷」

李唐的「万壑松风图轴」

南宋

河流山水

夏珪的「溪山清远图卷」

马远的「踏歌图轴」和「山径春行图册页」

马麟的「静听松风图轴」

人物画

城市居民生活景象

「闸口盘车图卷」

张择端的「清明上河图卷」

李嵩和苏汉臣的「货郎图」
——一般人民画

苏汉臣的「秋庭戏婴图轴」

李唐的「灸艾图轴」

佛像、仙人平民化绘画

梁楷的「泼墨仙人图册页」和「李白行吟图轴」

文人画

大自然中的兰、竹、梅

文同的「墨竹图轴」

水墨山水

米芾、友仁的米家山水

牧溪的水墨山水

宋亡后的文人画家

郑所南的「墨兰图卷」

龚开画鬼——「中山出游图卷」

钱选和赵孟頫

钱选的复古画——「王羲之观鹅图卷」和「杨贵妃上马图卷」

写生画——「桃枝松鼠图卷」

山水画——「浮玉山居图卷」

赵孟頫的复古画——「调良图册页」

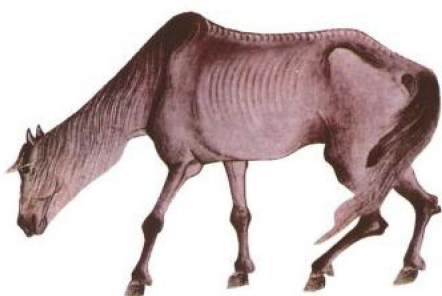
山水画——「鹊华秋色图卷」和「水村图卷」

管道升、赵雍和陈琳

元

元四大家

吴镇的「渔父图轴」——山水中的宁静

黄公望的「富春山居图卷」——平凡中的伟大

倪瓒——简易中的静谧

王蒙的「具区林屋」和「青卞隐居图轴」——山水的动感

明

市民绘画

戴进的「渔人图卷」

吴伟的「渔乐图卷」

周臣的「流民图卷」

文人画

模仿、创新的沈周和文徵明

沈周的「策杖图轴」

文徵明的「古木寒泉图轴」

个性潇洒的唐寅

唐寅的「溪山渔隐图卷」和「仕女图」

泼墨的徐渭、陈淳和张风

人物画

仇英、崔子忠、陈洪绶和吴彬

明末四僧

孤独悲愤的八大山人

自有我在的石涛

孤高寒冷的浙江

繁复温暖的石谿

清

明末清初

人物肖像写实画家

曾鲸的「张卿子像轴」

外籍画家郎世宁

清朝中期

扬州八怪——画风自由活泼

金农、郑板桥和罗聘

清末市民画家

绘画的职业化、商业化

虚谷、蒲华、任熊、任薰和任伯年

虚谷的日常写生画——「疏鱼图」

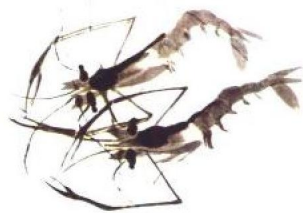
清末民初

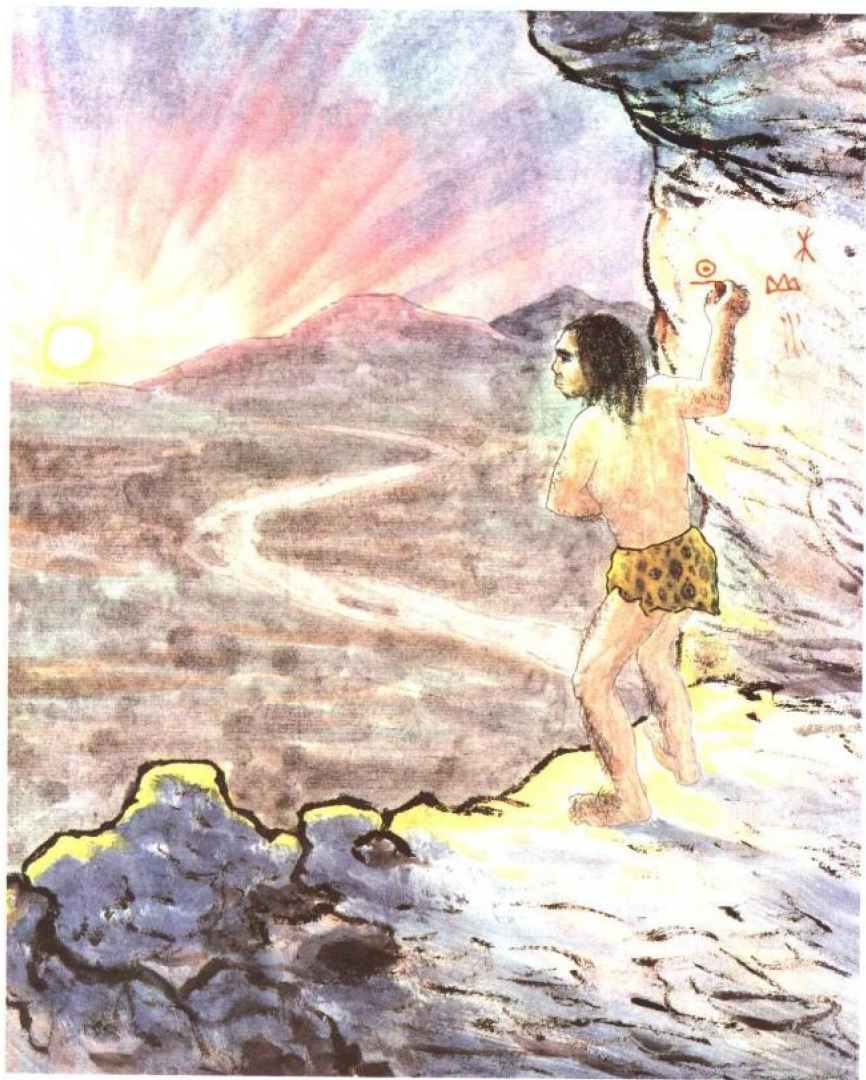
齐白石——合大笔挥洒与工整细致于一体

徐悲鸿——改良中国传统绘画

油画「田横五百士」

油画「奚我后」

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。

——绘画的观察、思考与表达

繪
畫
的
開
始

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，或者沾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

古时候的车子

这是古代的车子。

左图

「宰丰」骨匕 殷 高二七·三厘米，宽三·八厘米 河南省安阳县出土 北京中国历史博物馆藏

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：☉

● 旦

这个图画后来就被用来代表早上太阳升起来的时间，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。

中国人常常说「书画同源」；也就是说：文字和图画原来是同一码东西。我们看中国古代的文字，简直和看画一模一样的。

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。

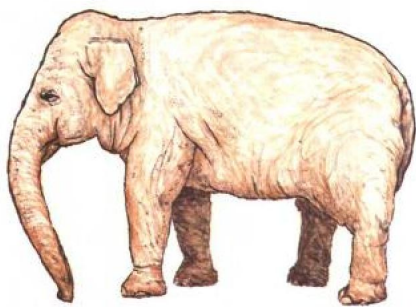
月亮就画一个「☾」，像阴历月初的月亮。太阳就是「☉」。（世界上有很多圆形的东西，可是太阳这个圆，是最大的圆，最特别的圆，跟我们有很密切的关系，所以要在中间加一个点。）

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，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

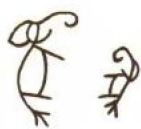
你看，这些「象」字，像不像「象」？

大象

鐘鼎文

甲骨文

篆書

隸書

楷書

草書

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，每一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！」

可是你可以想像：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。

他顺手拣了一根树枝，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非象形；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去发展了。

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。

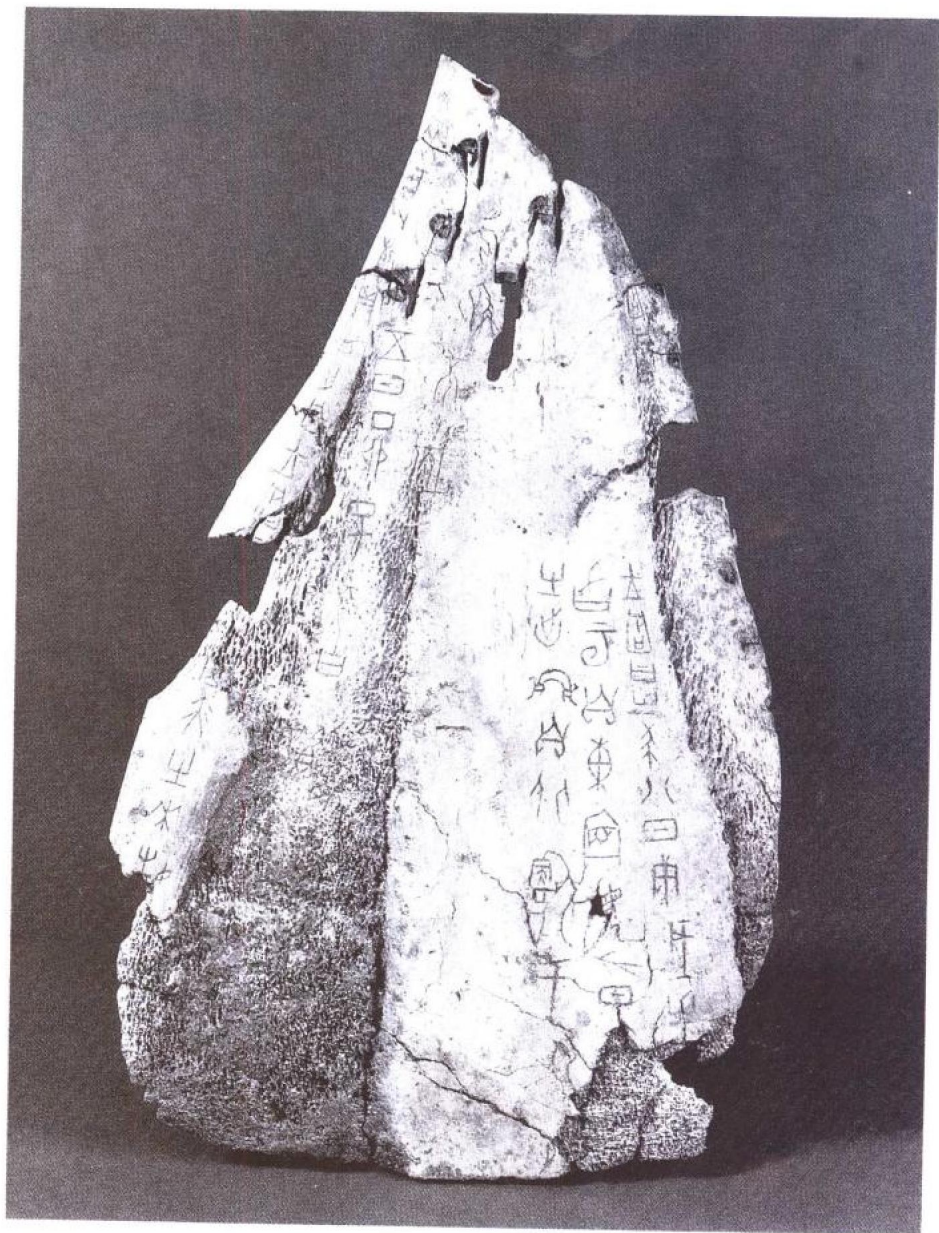
所以，你有没有发现到？当你用笔写下「象」这个字的时候，你可以很快写完，而且一点都不会错。可是，试试看，如果你用笔画一只象，你是不是会犹豫很久呢？

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，

左图
祭祀狩猎填朱牛骨刻辞（正反二面）
殷 高三二·二厘米，宽一九·八厘米
河南省安阳县出土 北京中国历史博物馆藏

它们是不是文字。只要单纯欣赏那些图像，你就会发现，不需要依靠专家解说，你就可以认识许多字。那些象啊，鹿啊，车子啊，房子啊，雨啊……等等，都一在你眼前显现了。

那是最早的中国绘画罢。

彩陶

我们现在画画，多半是画在纸上。但是，纸是人类相当晚的发明，等我们谈到画在纸上的画，这本书大概已经进行了一半了。

前面提到，图像文字是用刀刻在牛骨或者龟甲上的。当然，更早的中国人，用树枝、石头，在土地上画画，也是很普遍的。我们小时候，大概也都有用树枝在地上画画的经验罢。

回忆一下。如果你去过海边，看到海边沙滩平坦得像一张纸，是不是忍不住就会在上面用树枝或指头画画呢？

这些都是最早的绘画，可是，都不一定用笔，也不一定用纸。

有一些最早的中国画，是画在陶器上

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，有很清晰的思考，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

直到有人想到要用玩泥巴的泥土，捏一个凹下的形状，终于捏成了人类第一个碗。这个碗是泥土捏的，不小心就会损坏了。

早期的人类，没有碗。他们喝水、吃东西，就用手。

的。

我们现在吃饭用的碗、盘子，都是陶器演变的。

早在七千年以前，中国人已经知道用泥土来制作器皿了。

他们和我们一样，小时候也许都喜欢捏泥巴。泥土掺水之后会变软，好像一团面。我们用手可以捏塑各种不同的形状。

早期的人类，没有碗。他们喝水、吃东西，就用手。

如果没有杯子或碗，你怎么喝水呢？试试看，也许你就会用自己的两只手合在一起，利用凹下的部分来盛水罢。

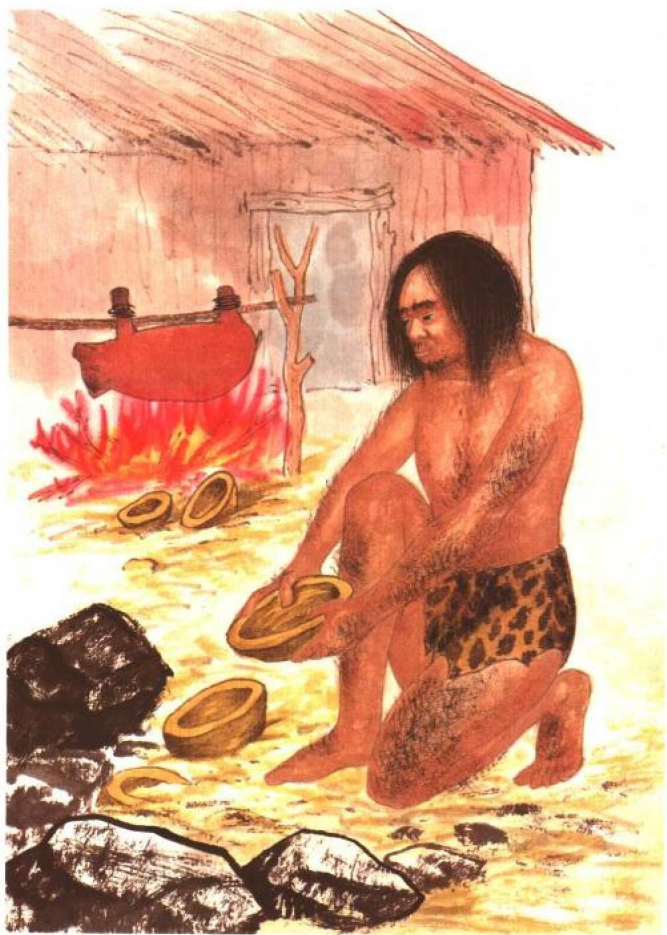
这合在一起的两只手，中间凹下去，像不像一个碗呢？

古代的人，就用这种方法喝了几万年的水。

直到有一天，一个聪明的人，忽然想到要用玩泥巴的泥土捏一个凹下的形状，终于捏成了人类第一个碗。

这个碗是泥土捏的，很软，不小心就损坏了。这个聪明的人捏完以后，丢在一旁，也并不管它。

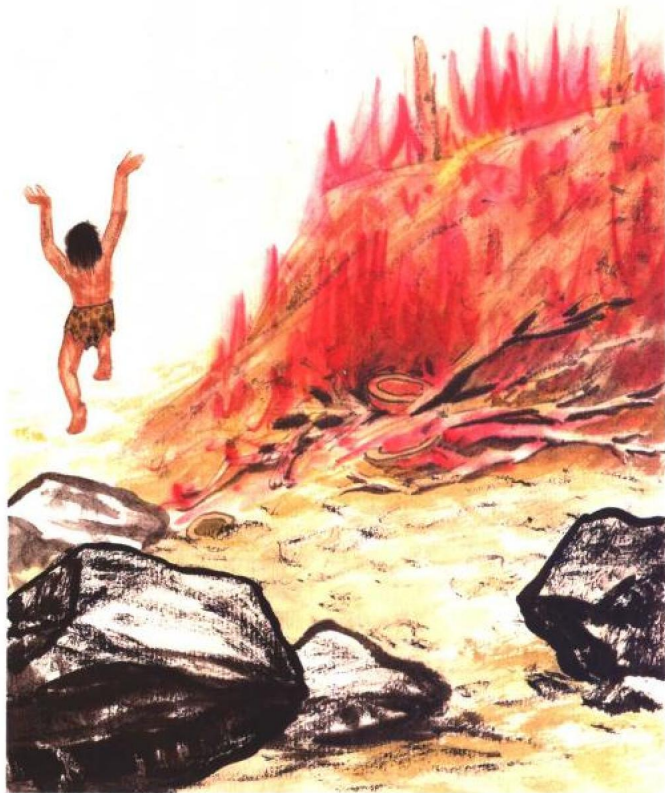
也许，在一次偶然的火灾里，这只用

也许，在一次偶然的火灾里，这只用泥土制作的碗被掩埋，又经过高温煅烧，变得非常坚硬。

有人用这只碗盛了水，竟然滴水不漏。这人高兴极了，就召集了许多人来看，开始研究做陶碗的方法。

泥土制作的碗被掩埋，又经过高温煅烧，变得非常坚硬。

聪明的人回来，整理火灾现场，发现了这只碗，觉得很诧异。怎么泥土变得那么坚硬呢？

他又用这只碗盛了水，竟然滴水不漏。这人高兴极了，就召集了许多人来看，开始研究起做陶碗的方法来了。

你吃饭时用的碗就是这样来的。但是，你大概很难想到那么美丽细致的碗竟然是用泥土做的罢？

你的碗上是不是也有一些彩色的小花做装饰呢？

古代的中国人也一样，他们很骄傲自己发明了陶器，觉得陶器是他们珍贵的器皿，就开始在陶器上画画了。

● 半坡出土的彩陶

中国陕西省西安的东边有一条浐河。

河边半坡有许多古代陶器出土。

半坡的陶器形状非常有趣。

有一种大碗，被称为「钵」。奇怪的是，这个大碗里面画了两条鱼，两个有鱼耳朵的人头。