

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 锷

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

J120.9/45

2008

著

写给大家的中国美术史

生活·讀書·新知三聯書店

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。

将重

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 黄居采的《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