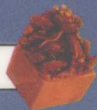

ZHONGHUABAIKESHIDIAN

开拓青少年视野的中华百科事典

百花齐放(的)

中华艺术事典

毕军/编著

中华上下五千年的文化传承
让我们见证历史之辉煌璀璨

艺术是人类表达与交流情感的重要手段，
用以相互沟通的重要手段，甚至它还是人类在
自身与大自然的接触与交流过程中获得的重要
表达形式。同时，艺术还是文化最重要与最核
心的载体之一。

时代文艺出版社

ZHONGHUABAIKESHIDIAN

开拓青少年视野的中华百科事典

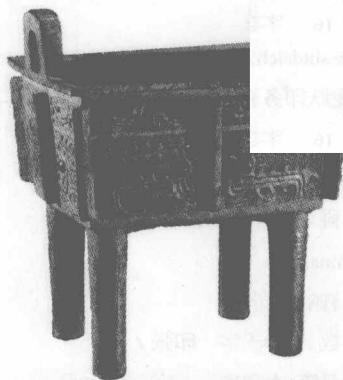
百花齐放^①的

中华艺术事典

毕军/编著

中华上下五千年的文化传承
让我们见证历史之辉煌璀璨

时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

百花齐放的中华艺术事典/毕军编著.

—长春:时代文艺出版社,2010.6

(开拓青少年视野的中华百科事典)

ISBN 978-7-5387-3036-4

I. 百... II. 毕... III. 艺术—中国—青少年读物 IV. J12-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第109329号

出品人 张四季

责任编辑 王 峰

封面设计 王才魁

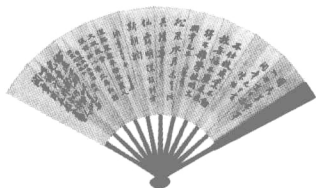
排版制作 吕 辉

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护

本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有

未事先获得时代文艺出版社许可,

本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载,违者必究。

百花齐放的中华艺术事典

毕军 编著

出版发行 / 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 时代文艺出版社 邮编 / 130011

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京龙跃印务有限公司

开本 / 710×1000毫米 1 / 16 字数 / 180千字 印张 / 14

版次 / 2010年8月第1版 印次 / 2010年8月第1次印刷 定价 / 19.80元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

前言

在全球化的今天，世界文化、世界各国人们的审美趣味正变得越来越趋同，越来越相似。我们的艺术欣赏范围和审美趣味也迅速超越了国家与民族的界限。当然，这种超越有它自身的优势，也更容易让世界各国人民相互认同。但是，这种超越的指向却惊人地单调。这种现象不得不让人反思。

艺术是人类精神生活的重要组成部分，不同文化圈的人们往往因其拥有不同形态与风格的艺术而体现出差异，人类艺术的丰富性正建立在这一基础之上。艺术是人类表达与交流情感的重要手段，用以相互沟通的重要手段，甚至它还是人类在自身与大自然的接触与交流过程中获得的重要表达形式；同时，艺术还是文化最重要与最核心的载体之一。从这个意义上来说，人们需要摆脱单调的审美趣味，以多元化的艺术形式去与人、与大自然沟通。

我国是一个历史悠久、疆域辽阔的多民族国家。不同民族和地区的人们在不同的生活方式、历史传统、风俗习惯、民族性格、宗教信仰，甚至地理和气候等自然环境的影响下，创造了不同的艺术形式。以传统戏剧为例，我国戏剧传统的内涵非常丰富，它由三百多个剧种组成，其中至少有一百多个剧种因其有悠久的历史与完整

前言

的音乐、表演和剧目体系，在文化形态上具有特殊的价值。

这就是说，中华民族的审美趣味从来都是丰富多彩的，我们也从来不缺少多元化的审美对象。不过，由于全球化的冲击，我国许多传统艺术已逐渐退出了历史舞台，我们在今天已经很少或者根本无法看到它们了。

有鉴于此，我们组织编写了这本《百花齐放的中华艺术事典》，把丰富多彩的中华艺术展现给广大的读者。本书分为“书画艺术”、“工艺画艺术”、“舞蹈艺术”、“音乐艺术”、“曲艺艺术”、“戏剧艺术”、“雕塑艺术”、“编织与织锦”和“其他类艺术”九个部分。每个部分，我们都精心为大家筛选了精粹中的精粹。希望广大读者在阅读了本书以后，能够对我国的传统艺术有一定地了解。同时，我们也希望本书能在一定程度上提高大家的审美趣味，扩展大家的审美视野。

目录

书画艺术

- ◎篆 书 \1
- ◎隶 书 \4
- ◎草 书 \8
- ◎楷 书 \11
- ◎行 书 \13
- ◎人物画 \16
- ◎山水画 \19
- ◎花鸟画 \22
- ◎指 画 \24

工艺画艺术

- ◎年 画 \26
- ◎铁 画 \29
- ◎软木画 \31
- ◎竹帘画 \33
- ◎麦秸画 \34
- ◎树皮贴画 \36
- ◎贝雕画 \37
- ◎内画壶 \39

- ◎羽毛画 \40

- ◎漆 画 \41

- ◎棉花画 \43

- ◎纸织画 \44

- ◎烙 画 \46

- ◎瓷板画 \48

舞蹈艺术

- ◎秧 歌 \51

- ◎花鼓灯 \53

- ◎狮子舞 \54

- ◎腰鼓舞 \57

- ◎孔雀舞 \58

- ◎象脚鼓舞 \60

- ◎烟盒舞 \61

- ◎扁担舞 \62

- ◎“摆手”舞 \62

- ◎东巴舞 \63

- ◎安代舞 \64

- ◎赛乃姆 \66

- ◎羌 姆 \68

◎傩 舞 \70

音乐艺术

◎信天游 \73

◎花 儿 \75

◎广东音乐 \78

◎福建南音 \80

◎好来宝 \81

◎阿肯弹唱 \82

◎阳春白雪 \84

◎高山流水 \86

◎广陵散 \88

◎十面埋伏 \90

◎平沙落雁 \93

◎夕阳箫鼓 \95

◎梅花三弄 \97

曲艺艺术

◎四川竹琴 \100

◎绍兴平湖调 \101

◎兰州鼓子词 \103

◎扬州清曲 \104

◎长沙弹词 \106

◎苏州弹词 \107

◎湖北渔鼓 \109

◎长阳南曲 \110

◎相 声 \112

◎小 品 \113

◎快 板 \114

◎口 技 \115

戏剧艺术

◎昆 曲 \118

◎京 剧 \120

◎黄梅戏 \123

◎越 剧 \125

◎粤 剧 \127

◎川 剧 \128

◎豫 剧 \130

◎花鼓戏 \131

◎赣 剧 \133

◎评 剧 \135

◎河北梆子 \137

◎藏 戏 \138

◎滇 剧 \140

◎汉 剧 \141

◎秦 腔 \142

◎皮影戏 \144

雕塑艺术

◎油泥塑 \147

◎面 塑 \148

◎泥 塑 \150

◎牙 雕 \151

◎木 雕 \154

◎竹 刻 \156

◎石 雕 \157

◎核 雕 \161

◎煤精雕 \163

◎椰 雕 \164

◎砖 雕 \165

◎冰 雕 \166

编织与织锦

◎东阳竹编 \168

◎浙江草编 \170

◎新繁棕编 \171

◎藤编和葵编 \173

◎苏 绣 \175

◎粤 绣 \177

◎湘 绣 \179

◎蜀 绣 \181

◎京 绣 \183

◎壮 锦 \184

◎云 锦 \186

其他类艺术

◎湖 笔 \189

◎徽 墨 \191

◎宣 纸 \193

◎端 砚 \195

◎景泰蓝 \198

◎唐三彩 \200

◎盆 景 \202

◎剪 纸 \203

◎花 灯 \205

◎玉 器 \206

◎风 箏 \207

◎扇 子 \209

◎绒 花 \211

◎香 包 \212

◎北京雕漆 \213

◎福州脱胎漆器 \214

◎杂 技 \215

书画艺术

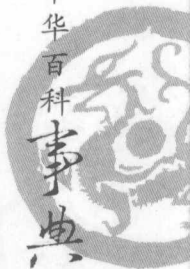
在中国几千年璀璨的文明史中，书画艺术以其独特的艺术形式和艺术语言再现了这一历时性的嬗变过程。而具有姊妹性质的书画艺术在历史的嬗变中又以其互补性和独立性释读了中国的传统文化内涵。由于书、画创作所采用的工具与材料具有一致性，所以，人们在讨论中国艺术的时候，又常常将它们放在一起。《历代名画记》中谈论古文字、图画的起源时说：“是时也，书、画同体而未分，象制肇创而犹略，无以传其意，故有书；无以见其形，故有画。”

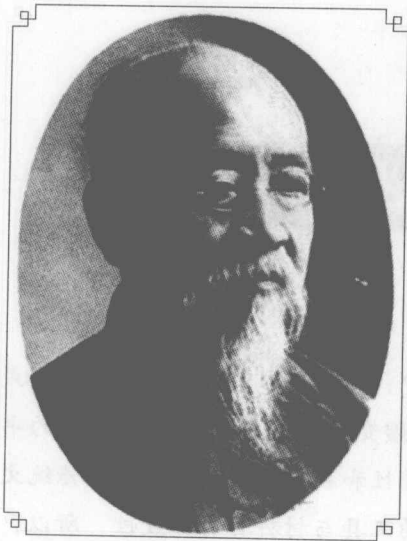
中国书法艺术的形成、发展与汉文字的产生与演进存在着密不可分的连带关系。从书体的角度来说，书法基本可以分为篆书、隶书、草书、楷书和行书五大类。这五类书体既可以反映中国书法发展的历史脉络，又可以全面反映中国书法多元性的美学特质。所以我们在讨论书法艺术的时候，也将从这五类书体出发。

和书法一样，中国绘画在世界上也是独树一帜的。它的分类方法比较复杂，我们在这里就采用大家最为熟悉的方法，从人物画、山水画和花鸟画三个角度来介绍。另外，由于指画艺术的独特性，我们也将在本章最后予以简单介绍。

◎篆书

篆书分为大篆、小篆两类。大篆主要是指商、周时代的甲骨文

对甲骨文整理工作做出过重大贡献的
罗振玉

和钟鼎文。小篆是指秦灭六国统一中国后颁行的法定文字。

甲骨文也称“契文”、“卜辞”，是指殷商王朝占卜记事时契刻在龟甲、兽骨上的文字。这种文字是中国书法史上有实证的最古老的文字。它在地下沉睡了三千多年，直到清光绪初年(约1880年)，才被河南安阳小屯村农民犁花生地时发现。当时不知是文物珍宝，农民拿到草药店，当“龙骨”(化石)贱价出售。光绪二十五年(1899年)由王懿荣最先鉴定为古老的文字。后经罗振

玉及京津古董商收购，光绪二十九年(1903年)刘鹗将收购的甲骨编辑为《铁云藏龟》。这是甲骨文最早的著录。1904年孙诒让著《契文举例》进行考释，才逐渐被文化界重视。甲骨文约有单字五千个，其中可辨识者约一千多个。有的文字是先书写后契刻的，这证明当时已用毛笔作书写工具。契刻的甲骨文字，笔画单线瘦挺，横竖交接处多为方折，有的呈锐角状，字形狭长，结构整齐美观。郭沫若在《殷契粹编》自序中评述甲骨文说：“卜辞契于甲骨，其契之精而字之美，每令吾辈数千载后人神往。”“存世契文，实一代法书，而书之契之者，乃殷世之锤、王、颜、柳也。”今日汉字和甲骨文一脉相承。有的字在甲骨文中即已定型。甲骨文有大量的象形字、会意字，甚至有占五分之一的形声字。由此可知，甲骨文实为中国文字和书法较为成熟的作品。甲骨文之前，中国文字书法一定还有很长的产生和发展阶段，这有待于从文物发掘和古文字研究中求得解答。

钟鼎文又称“金文”或“铜器铭文”，是商、周时代铸刻在

篆

钟、鼎、盘、簠等青铜器上的文字。甲骨和钟鼎，商周两代都有遗物，但从书法特征言，后人多以甲骨文为殷、商文字代表，以钟鼎文为周朝文字代表。周代社会由于礼制的提倡，钟鼎铸刻较盛，金文有极大发展。商代钟鼎的铭文字数较少，一般是每器一、二字或十字以下。周代铭文篇幅较大，一般每器数十字，也有近三百字或五百字的。周康王时的毛公鼎和周宣王时的大盂鼎其铭文的书法成就居最高地位。金文上承甲骨，下启小篆，但自有其书写风格。铭文也是先写后刻的，而刻字能体现出书写者粗细变化的笔意，这与甲骨文单线瘦硬、纤细匀称的风韵不同。古朴厚重，造型壮美，方起钝收，转笔圆润；有加重或波磔式的横画；方形“口”字变为弧形圆圈；章法行列整齐；这些都是金文的特点。从事金文墨书的，当属专门书吏，从事铸刻的，当属专职匠人，他们都是技艺精湛的无名书法家。

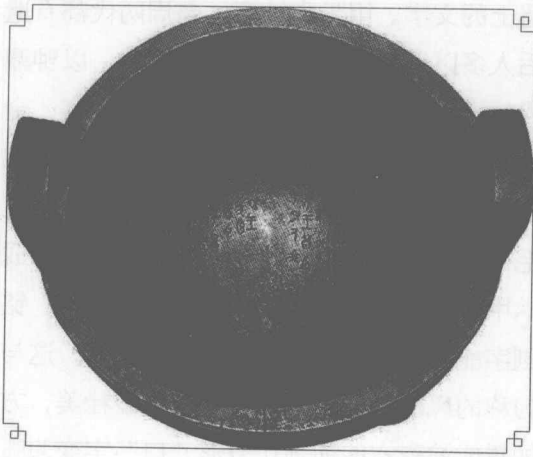
小篆是秦始皇统一六国(公元前221年)后，向全国颁布的文字。丞相李斯奏请统一文字，一方面废除六国杂用的古文，一方面以秦国通用的籀文(传为周宣王太史籀所作，属大篆)为基础，加以简化改革，成为小篆。由于秦始皇建立的封建帝国，明令以小篆为天下通行的文字，又由于东汉许慎收集全部小篆，编著《说文解字》，流传至今，因而小篆就成了中国古代传播文化的共同工具。小篆对中国文化的普及和发展，具有伟大的功绩。秦代小篆流传下来的文物，还有《泰山刻石》《琅玕台刻石》和铸刻在诏版、秦权上的文字。据说都是出自李

甲骨文是已知最早的汉字和书法

开拓青少年视野的中华百科全书

钟鼎文

斯的手笔。小篆字体极为规范，偏旁有统一的写法，笔画委婉曲折，粗细均匀，体式圆浑，分间布白调和对称，字形狭长，上部紧密，下部开朗舒展，给人以刚柔相济，爽朗俊健之感。甲骨贵秀劲，金文贵浑穆，小篆尚柔和，

楷行称道健。小篆用笔，“看似平常最奇崛，成如容易却艰辛”（王安石语）。篆书用笔也讲求转折、停、顿、按、提、起、住各种方法。而转折停顿、重内蕴而不外露，按、提、起、住的节奏贵在不着痕迹。

◎隶书

汉朝自公元前206年高祖建立天下，经过六十余年的治理，出现了“汉武”盛世，经济和文化诸方面都得到了长足进步，造纸术的发明，对文字的发展，影响深刻。西汉初，朝廷就把隶书定为学童应试的内容之一，成绩好的可以做官。当时的“史书令史”，就是擅长写隶书的官职。汉人称汉隶书为“史书”。据班固《汉书》记载：元帝“多才艺，善史书”。孝成许皇后“聪慧，善史书”。隶书的重要特点是笔画平直、结构方正，几种笔画较为固定，为汉字书写定为不变的形态。

再有就是改造合体字的偏旁，并使它固定统一。在甲骨文和金文中，偏旁和原独体字一样，位置也不太固定。为了字的方整和

隶

书写便利，隶书把用做偏旁的独体字规定特殊的形态，同时又把许多原来不同偏旁的篆字固定为同一偏旁，如“英”、“樊”、“莫”、“真”、“奠”等字，原篆字字底皆不相同，隶字把它们统一为“大”字底。又如“泰”、“秦”、“春”、“奉”等字也是隶变后才统一为“夊”头的字。

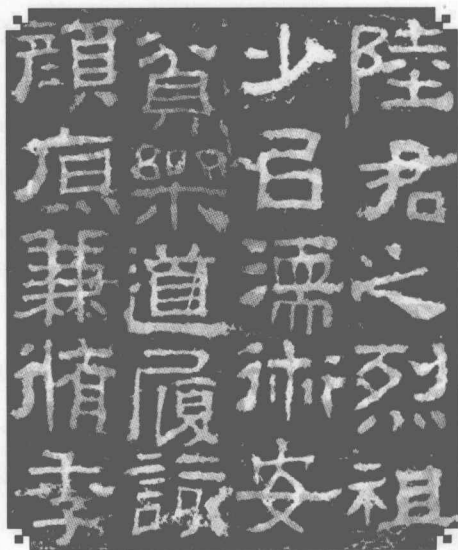
这样就使得隶书较篆书易记、易写，适应了时代日益发展的要求。

隶书的定型也有自己的发展过程。从大的方面说，隶书有秦隶和汉隶的区别。秦隶的形体，从出土文物中的权、量器的诏版上还可看到一些特点。这时隶书结体还是纵势长方的，字的大小不拘。有人称此隶为“古隶”，西汉初期仍沿用这种字体。

隶书随着时代而逐渐改易，到了东汉，形成了定型的汉隶。特别是到了东汉恒帝、灵帝时期（174—189年），汉隶达到极盛时期。汉隶定型的字体，主要是指此时期的字迹。

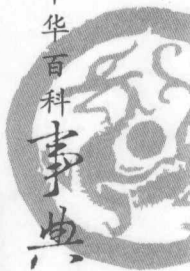
定型的隶书在书法上形成了自己的风格。在用笔上方、圆兼用，藏锋、露锋诸法具备；在笔画形态上出现了蚕头燕尾的特点，长横画有蚕头，有波势，有俯仰，有桀尾；体态上，由纵势变为正方，又变为扁方的横势；结构上，中官紧收，笔画向左右开展，呈左右对称的“八字形”，故有汉隶“八分”的说法。

隶书从用笔到结字所形成的风格，既庄重严整，又变化多姿。这种字体，上承篆和古隶，下启楷书，用笔

汉隶

开拓青少年视野的中华百科全书

乙瑛碑（局部）

通行行、草。所以隶书在书法上有继往开来的重要地位。

隶书到东汉时期已发展成定型的隶书，成为法度森严的官定的标准字体。这一时期留下来的隶书字丰富多采，尤其东汉时期盛行树碑立传，所以留下碑版最多，也最精湛。

所谓“碑”，在古时是宫、庙门见识日影及拴牲口的长方形石头，秦代在石头上镌刻文字，作为纪念物或标记，或刻文告等。秦代称为“刻石”，汉代以后即称“碑”。

自东汉以来，各种碑的形式也多起来了，有碑颂、碑记、墓碑等等，用以纪事、颂德。这些碑刻给书法留下了极丰富的珍品。据说东汉留下来的碑版达一百七十余种。现举出几种有代表性的作品，以兹证明。

1. 《乙瑛碑》：全名为《汉鲁相乙瑛置百石卒史碑》。东汉恒帝永兴元年（公元153年）立。当时乙瑛为鲁相，曾奏请在孔子庙中设置守庙的百石卒史，因此得名。碑立在今山东曲阜孔庙。内容刻有奏请往返的公牒和对乙瑛的赞同。碑文雄秀、工整，风格飘逸秀丽，是著名汉碑之一。

2. 《礼器碑》：全称为《汉鲁相韩敕造孔庙礼器碑》，亦称《韩敕碑》。东汉恒帝永寿二年（公元156年）立。石在今山东曲阜孔庙，碑文为赞颂鲁相韩敕整修孔庙，建造礼器的事。书体扁平丰茂，瘦劲挺秀，属于工整风格的作品，为历代学隶者所重视。

3. 《史晨碑》：碑的前后两面各有到字，故亦称《史晨前后碑》。前后碑各有名称，前碑称“鲁相史晨祝孔子奏铭”，内容是

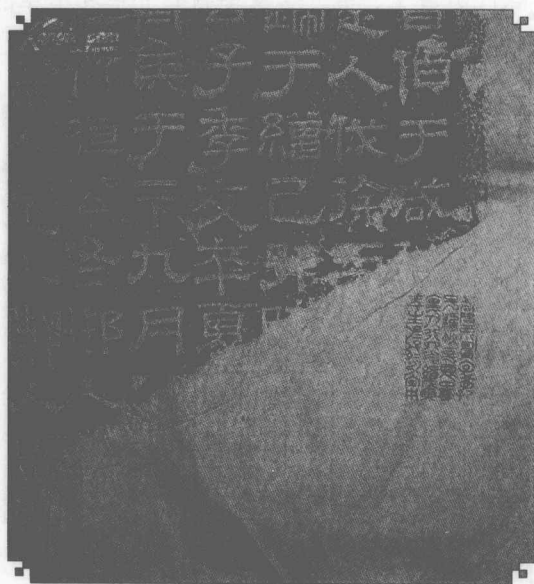

记载鲁相史晨的奏章，报告他到任后祭孔的情况；后碑称《史晨飨孔庙碑》，记录了他祭孔的措施。此碑建于东汉灵帝建宁二年（公元169年），碑立山东曲阜孔庙。字体工整，结构谨严，富有神韵，是学习隶书的好范本。

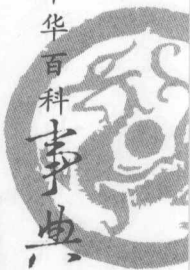
4. 《熹平石经》：也称《石经》，东汉灵帝嘉平四年（公元175年），蔡邕等建议在太学建立正定的六经标准文字，以免贻误后世，为此而立。传为蔡邕所书。碑石共46个，太学旧址在今洛阳市，碑立太学门前。几经动乱，原碑早已无存。自宋以来，常有残石出土，据说现已集存八千多字，字体方正，结构谨严，是当时通行的标准字体。

5. 《曹全碑》：全称为《汉合阳令曹全碑》，东汉灵帝中平二年（公元185年）王敞等人为纪念曹全功绩而立。明代初年出土于陕西郃阳县，曾保存在合阳县孔庙，1956年移放在西安碑林。相传此碑明代末年即已断裂，现文物出版社已经出版断裂前的拓本。曹全碑是汉隶代表作之一，风格秀逸多姿、结构平匀，用笔方圆兼备、清丽婉畅。此拓本保存原字较多，完整如新，最适合初学隶书者临摹。

6. 《张迁碑》：全称为《汉故谷城荡阴令张君表颂》，亦称《张迁表颂》，东汉灵帝中平三年（186年）立碑于山东东平县。碑文记载了张迁的政绩，是张迁故居韦荫等为表扬他而刻立的。书体以方笔为

熹平石经残石拓片

主，结构严整、端正朴茂。现有影印本，可供方笔书法爱好者临摹。

◎草书

草书是中国书法中的精粹之一，它的特点是结构简省、笔画连绵。形成于汉代，是为书写简便在隶书基础上演变出来的。

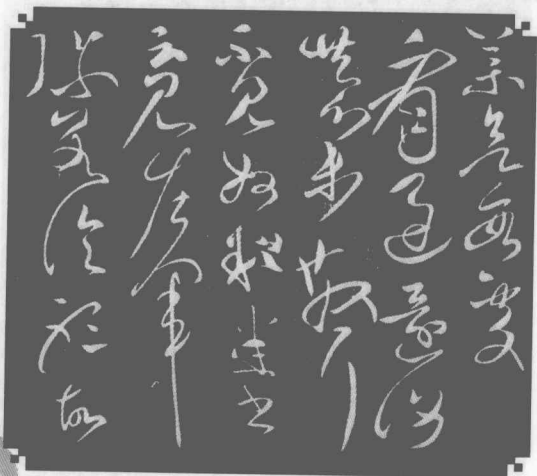
任何书体在使用中都有简便易写的要求，发生省简笔画和潦草的趋势。这种趋势是文字演变的主要原因。每当社会变革和文化大发展的时期，文字应用频繁，个人随手省简，异体字出现的速度加快，为了使文字利于应用，势必要加以纠正。“周宣王太史作籀书”、“李斯作小篆”、“程邈作隶书”以及蔡邕以八分书写熹平石经等，都是两周、秦、汉各自对当时流行的文字加以规范化而颁定的标准字样，也是公认已形成的新的书体为正体字的开端。

但是要求简易的趋势并不因此停止。早在记录帝王公卿大事的商代甲骨文、周代金文里就有简笔和潦草的字迹，史籍中“屈原属

草藁”、“董仲舒藁

书未上”，说明战国古文和西汉隶书在急速书写时也非正体。

据魏晋人记载，东汉北海敬王刘睦“善史书，当世以为楷则”，刘睦死前，明帝派驿马“令作草书尺牍十首”。汉章帝时，齐相杜度善作习字的范本，章帝曾诏

张芝的草书

令杜度草书奏事。可见1世纪中叶以来，草字已经不尽是出于匆促书写而是被珍视和仿习的字体了。从近世出土的汉简可以看到，西汉武帝时字划省简的隶书已经通行。到新莽时期，有更多省画和连画的字。东汉光武帝建武二十二年（公元46年）简就已经完全是草书了。但是从周代到新莽时期都不曾把草书列为一种书体。

《说文解字》成书于和帝十二年(公元100年)，许慎在《叙》里说“汉兴有草书”，是以草书为一种书体之始。东汉末期，张芝被誉为草圣，其同时以及稍晚的钟繇等名家辈出，各成流派。当时赵壹有《非草书》之文，蔡邕有类似之议，以维护正体字的地位，这反映出草书已极一时之盛。汉末直到唐代，草书从带有隶书笔意的章草发展成韵秀宛转的今草，以至奔放不羁、气势万千的狂草。

章草起于西汉，盛于东汉，字体具隶书形式，字字区别，不相纠连；历代对章草的名称有不同的说解。有见汉末以来《急就章》有草书写本而说章草因《急就章》的章字得名的，最为无稽。有以章帝爱好草书或曾令用草书作奏章，甚至说章帝创造草书的，都属臆测。有以章法之章与章程书、章楷的章同义，符合早期草书略存八分笔意，字与字不相牵连，笔画省变有章法可循的事实，近人多信此说。

今草起于何时，又有汉末张芝和东晋王羲之、王洽两种说法。从传世的表、帖和出土的汉简、汉砖看，在汉末以八分书为正体字的同时，已经出现近似真书的写法。草书也会随之变异。略晚于张芝的草书家崔瑗作《草书势》，对草书有“状似连珠，绝而不离”、“绝笔收势，馀綖纠结”、“头没尾垂”、“机微要妙，临时从宜”的描述，可见汉末的草书笔势流畅，已不拘于章法。书体演变本来没有截然的划分。说今草起于张芝是从新体的萌芽看；说今草起于二王，是着眼于典型的形成。唐代以来真书沿袭至今。

草书在唐代出现了以张旭、怀素为代表的狂草，成为完全脱离实用的艺术创作。张旭，字伯高、苏州吴人，闻名于玄宗开元、天宝间，和贺知章是好朋友，颜真卿少年时曾拜他为师。官至长

