

张树英 周传家 等著

中国清代艺术史

人民出版社

91301305

本卷提要

清代艺术卷叙述的时间是1644年至1911年。其内容包括绘画、雕塑、书法、篆刻、音乐、舞蹈、曲艺、杂技、戏曲、建筑、工艺、娱乐(与杂技合写)等12个艺术部门,每个艺术部门再分若干类项。卷内介绍了它们各自对前代艺术传统、艺术因素的继承和吸收,陈说了它们在清代的发展盛衰。总体看来,在康、乾盛世它们都曾兴旺发达,显耀光辉;而在鸦片战争以后,有的艺术门类,像怡情遣性的文人画、陵墓和庙宇的大型雕塑、工艺美术、昆曲等走向衰落,而书法、篆刻、地方戏等艺术则继续繁荣;由于通商口岸的开辟,新兴市民阶层的形成,西方文化输入的撞击,使绘画、雕塑、音乐、舞蹈、曲艺、建筑出现新的艺术趣味和艺术风格。最后指出清朝的艺术成就在许多方面对民国时期产生的影响。

目 录

中国清代艺术史

一、清代艺术概述	1
二、绘 画	7
(一)清代前期的绘画	8
1. 四王、吴、恽与有关流派	8
2. 四僧与有关流派	14
3. 金陵八家	18
4. 其他流派和名家	18
(二)清代中期的绘画	19
1. 扬州八家	19
2. 其他扬州画家	22
3. 宫廷画家	23
4. 西洋传教士画家	24
5. 兼长金石学的山水画家	26
(三)清代后期的绘画	26
1. 人物画家	26
2. 山水画家	27
3. 海上画派	28
4. 岭南画派	30
(四)版画 年画	31
1. 宫廷版画	32
2. 文人版画	33

3. 石版画	34
4. 民间木刻年画	35
(五) 太平天国的壁画	38
三、雕 塑	40
(一) 陵墓雕塑	40
(二) 宗教雕塑	42
1. 罗汉	43
2. 喇嘛教造像	44
四、书 法	46
(一) 清代前期的书法	47
1. 遗民书法家	47
2. 帖学名家	48
3. 隶书名家	49
(二) 清代中期的书法	50
1. 馆阁体书家	50
2. 宗帖书家	51
3. 扬州八家的书法	53
4. 宗碑书家	54
(三) 清代后期的书法	56
1. 卓越书家	56
2. 其他名家	57
五、篆 刻	59
(一) 皖派名家	60
(二) 浙派名家	61
1. 西泠前四家	61
2. 西泠后四家	64

(三)其它流派	66
1. 莆田派	66
2. 如皋派	66
3. 云间派	67
4. 虞山派	67
(四)邓石如派	68
(五)清代晚期的其他名家	71
六、音乐	73
(一)民间歌曲	73
(二)乐器和器乐	76
1. 乐器	77
2. 器乐	78
(三)歌舞音乐	80
(四)说唱音乐	84
(五)戏曲音乐	86
(六)音乐著述	89
七、舞蹈	93
(一)宫廷舞蹈	94
1. 佾舞	94
2. 队舞	95
3. 其他宫廷舞蹈	96
(二)汉族民间舞蹈	97
1. 秧歌	97
2. 太平鼓	98
3. 霸王鞭	99
4. 高跷与台阁	100

5. 灯舞	100
6. 龙舞	102
7. 狮舞	102
8. 扇舞	103
9. 面具舞	103
(三) 戏曲舞蹈	104
(四) 少数民族舞蹈	106
1. 维吾尔族舞蹈	106
2. 藏族舞蹈	107
3. 蒙族舞蹈	108
4. 满族舞蹈	108
5. 苗族舞蹈	109
6. 壮族舞蹈	110
7. 彝族舞蹈	110
8. 瑶族舞蹈	111
9. 土家族舞蹈	111
10. 其他各族舞蹈	111
八、曲 艺	113
(一) 清代的曲艺形式	113
1. 说书艺术	114
2. 八角鼓	116
3. 子弟书	117
4. 时调小曲	118
5. 扬琴和琴书	119
6. 莲花落	119
7. 各类大鼓	120
8. 像声和相声	121
9. 地方性说唱	122
10. 少数民族曲种	124

(二) 曲艺作家和演员	125
1. 浦琳	125
2. 叶霜林	126
3. 龚午亭	126
4. 王周士	126
5. 陈遇乾	127
6. 毛蒿佩	127
7. 俞秀山	127
8. 马如飞	128
9. 罗松窗	129
10. 韩小窗	129
11. 宝小岔	129
12. 司瑞轩	130
13. 石玉昆	130
14. 张三禄	130
15. 朱绍文	131
16. 少数民族的曲艺家	132
九、杂技与游艺	134
(一) 宫廷杂技与游艺	134
1. 角射	134
2. 布库	135
3. 冰嬉	137
4. 火戏	139
(二) 民间杂技与游艺	142
1. 杂技	142
2. 走会	145
3. 鸟兽诸戏	145
4. 文字游艺	147
5. 酒令	149

(三)博戏与弈棋	150
1. 博戏	150
2. 弈棋	152
十、戏 剧	154
(一)传奇、杂剧及昆、弋腔	154
1. 李玉及“苏州群”	154
2. 李渔的剧作及戏曲理论	159
3. “南洪北孔”与“东张西蒋”	161
4. 折子戏	167
5. 杂剧	169
(二)花部地方戏	171
1. 花雅之争	171
2. 清代的声腔剧种	174
(三)清代宫廷戏剧	179
十一、建 筑	183
(一)陵墓建筑	184
1. 清东陵	184
2. 清西陵	186
(二)园林建筑	187
1. 皇家园林	189
2. 王府花园	192
3. 北京园林	183
4. 苏州园林	194
5. 扬州园林	197
6. 岭南园林	198
(三)宗教建筑	199
(四)坛庙建筑	203

十二、工 艺	207
(一)染 织	207
1. 棉织	207
2. 丝织	208
3. 印染	211
4. 刺绣	213
(二)陶 瓷	218
1. 青花、釉里红及色釉	218
2. 上彩	220
3. 其他窑系	220
4. 瓷器品种与装饰	222
(三)漆 器	224
1. 北京雕漆	224
2. 扬州螺钿	225
3. 福建脱胎	225
4. 贵州皮胎	226
(四)金属工艺	226
1. 景泰蓝	226
2. 画珐琅	227
3. 铁画	228
十三、结 语	229

一、清代艺术概述

清代(1644—1911年)由满族入关统治全国,出现了中国封建社会后期最末一次繁荣兴盛,号称“康乾盛世”。尔后被西方列强用炮舰轰开大门,迅速沦为半殖民地,最终被孙中山领导的辛亥革命推翻。清代的各门艺术基本上都承接明代趋势继续发展,在康、乾盛世多曾显耀光彩。满族的音乐、歌舞、曲艺、杂技等在一定范围内有过影响,但亦不曾扩延上升到居于主导地位;而庞大帝国境内各族共处,多种艺术各显民族特色,且促进了互相的交流和融合。国门大开以前,曾以我为主有所选择地吸取了西洋绘画、西洋建筑的艺术技巧;国门大开之后,西方文化滔滔涌入,给中国传统文化以强力撞击,这股浪潮干扰了中国艺术发展的自然进程,但亦加快了对西方艺术的理解和吸收,绘画、雕塑、音乐、舞蹈、建筑、工艺等门类程度不同地显现出一些新的艺术形式、新的艺术风格。

清代的绘画受五代、宋、元、明画风的影响,山水、花鸟、人物画各有成就,形成不同画派,尤以元四家和董其昌的影响最大。四王的仿古山水长期占据正统派的地位;清初四僧和中期的扬州画派则强调张扬个性,力图革新;髡残、石涛、边寿民、居廉等画家更重在师法自然,用功写生;康、乾时代,西洋传教士画家郎世宁等人融合中西绘画技法有过出色的作品;后期随着殖民地

化的社会危机加深,用以怡情遣性的文人画趋向没落,而在主要通商口岸的上海和广州,适应新兴市民的艺术需要,分别形成了“海上画派”和“岭南画派”,开出画坛新风。木刻版画方面,《芥子园画传》继承明代十竹斋笥版套色水印法,桃花坞年画或继承明季雕版插图,或仿泰西笔法。石版画则是中国绘画与西洋石版印刷术结合的产物。

清代的雕塑主要有陵墓石雕,皇宫、王府、衙署、豪邸门前的雕刻装饰,宗教寺庙的大佛、罗汉,这些雕塑随着主人的社会地位、所处地区、所属民族和教派的不同而各具特色。此外还有从明代发展而来的观赏性雕塑、工艺品装饰雕塑。

清代的书法号为书道中兴。康、乾时代帖学盛行,康熙皇帝喜欢董其昌书法,乾隆皇帝喜欢赵孟頫书法,居上倡导,强有力地影响了社会风气,并形成了“馆阁体”,当时也出现了一批帖学名家。乾、嘉之际,碑学兴起,邓石如和伊秉绶勉力钻研周秦金石和汉魏碑刻,重新振兴衰落已久的篆隶书法,成为清代碑学的两位开山祖师,引导书家从崇帖转为尊碑,改变了书法发展的趋向。咸、同以来碑学大盛,出现了何绍基、吴昌硕等大家。包世臣著《艺舟双楫》,康有为著《广艺舟双楫》,在理论上加以阐扬,也起到推波助澜的作用。

清代的篆刻宗法秦汉玺印,吸取元、明技法,取得新的发展。由明入清的程邃,继承了明代的前期皖派之成就,从钻研秦汉玺印求得突破,开创了皖派的新局面,水平超过了明代的文彭、何震。乾隆年间,丁敬以雄健高古的格调开创了浙派,与后继的蒋仁、黄易等合称“西泠八家”,成为影响很大的印派。乾、嘉之际,邓石如把灵动多变的篆书入印,气象一新,遂开邓派,后继者吴熙载、赵之谦、黄士陵都成名家,赵之谦尤其杰出。同、光年间,吴

昌硕的篆刻艺术达到新的高峰,对近代印风产生极大的影响。

清代的音乐,雅乐已经名存实亡,民间俗乐则颇为繁盛。汉族和少数民族的民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐继承宋、元、明以来的传统分支繁衍,品种越来越多,乐器和器乐也有新的发展。民间歌曲,各地都有自己的山歌、小曲、时调,它们的流传发展,对曲艺品种和地方戏曲音乐声腔之形成多样化,起了重要的作用。少数民族的歌曲当时称为番曲、蛮歌。歌舞音乐,汉族城乡有轻便型的秧歌、茶歌、花鼓调等;维吾尔族有“十二木卡姆”,藏族有“囊玛”,东北满、蒙有“萨满”歌舞,西南少数民族则有芦笙乐舞等。说唱音乐,汉族有弹词、鼓词、牌子曲、道情、琴书五大类,还有莲花落、三棒鼓等地方性杂曲;少数民族则有朝鲜族的伽椰琴弹唱,白族的大本曲等。戏曲音乐,除明代传下的昆腔、弋阳腔继续流布,地方戏曲出现了梆子腔、西皮腔、二黄腔、罗罗腔、吹腔等;又在民间歌舞音乐、说唱曲种音乐的基础上形成新的戏曲曲种,有花鼓戏、采茶戏、黄梅戏、越剧等;少数民族戏曲则有白剧、藏戏等,清代的戏曲音乐达到全面成熟和繁荣。

清代的舞蹈总的看来比较贫乏和沉寂,其时有宫廷舞蹈、汉族民间舞蹈和少数民族舞蹈。宫廷舞蹈有源出于周代的佾舞,有满族传统用于宴飨的队舞《庆隆舞》等。宴乐舞蹈尚有瓦尔格部乐舞、朝鲜国佻、蒙古乐、回部乐等八部兄弟民族及外国乐舞。清代宫廷缺乏专业舞蹈家,至晚清,裕容龄少年时跟随担任驻日、法公使的父亲先后到过日本、法国,学会日本和欧洲的一些舞蹈,二十岁时回国入宫,结合中国的传统舞蹈,编导过《扇子舞》、《荷花仙子舞》等。汉族的民间舞蹈有秧歌、霸王鞭、龙舞、狮舞、灯舞、扇舞等。少数民族的舞蹈,有维吾尔的《十二木卡姆》,藏族

的《锅庄》，蒙族的《倒喇》，满族的《蟒式舞》，壮族的《扁担舞》，彝族的《阿细跳月》等，都显出独特的民族风格。

清代的曲艺形式繁多，在继承宋、元、明说唱艺术的基础上，结合民间创造，衍生出很多新的曲种。说书类有苏州评话、苏州弹词，扬州评话、扬州弹词，北方评书等。由北京兴起的满族说唱有八角鼓和子弟书。还有由明代承袭来的时调小曲，由从海外输入洋琴而兴起的扬琴和琴书，由凤阳歌演变成的什不闲莲花落；由元明词话与各地民间曲调结合形成的各类大鼓。更有新出现的以说、学为主要技艺的相声、口技等等。少数民族曲种，壮族有“巫论”、“巫朗”，维吾尔族有“达斯坦”，蒙族有“胡尔齐”，它后来吸收汉族章回长篇小说衍成蒙古说书。在曲艺繁盛的社会条件下，清代产生了许多卓有成就的曲艺作家和演员。

清代的杂技与娱乐，形式也颇多样。杂技与游艺，宫廷有角射、摔跤、冰嬉、火戏（包括烧灯和烟火两类）。民间则有杂技类：走索、登技、走解、口技、幻术等；走会类：开路、中幡、扛箱、五虎棍、什不闲、高跷、耍坛子、耍狮子等；鸟兽诸戏有养鸽、斗蟋蟀、斗鹌鹑；文字游戏有谜语、诗钟；还有各式酒令。博弈类为博戏与弈棋，博戏以骰子为主流，诗牌与叶子戏为两个支流，至清中叶，这三者经流传演变以至融合，形成了麻将牌，它可以说是中国古代博戏的集大成者，并传向欧、亚许多国家。弈棋主要是围棋和象棋，清代出现不少高超的棋手。

清代的戏曲以乾隆中叶为界，分为前后两期。前期传奇和杂剧继承了明传奇和明杂剧，出现了一些优秀的作家作品，传奇如苏州群作家李玉的《清忠谱》、《千忠戮》，朱雉《十五贯》，朱佐朝《渔家乐》等；康熙朝洪昇《长生殿》，孔尚任《桃花扇》；乾隆朝张坚《梦中缘》，蒋士铨《临川梦》等。杂剧如康熙朝吴伟业《通天

合》、尤侗《读离骚》；乾隆朝杨潮观《罢宴》等。但总的趋向是昆曲走向没落。折子戏的演出使原有的昆曲剧本之精华仍能占据舞台，在表演加工上且有提高，但创作能力则难以为继。后期花部地方戏兴起，有弋阳腔、秦腔、徽班与雅部昆曲作三次大的较量，最后形成京剧，花部取得了决定性胜利。地方戏的繁荣，形成多样的声腔剧种，在元杂剧、明传奇之后，出现中国戏曲史上第三个高潮。在宫廷之内，编演戏曲的活动也很频繁。清代少数民族的戏曲则有藏戏、壮剧、白剧、侗戏、傣戏、布依戏等，也很丰富多采。

清代的建筑艺术有高度成就。其宫殿建筑用力不多，陵墓建筑亦基本上继承明代规制。园林建筑则十分令人赞赏，皇家园林规模之大，建筑之精，为宋代以来所未有，承德避暑山庄、圆明园、颐和园都是非常卓越的杰作。私家园林形成北京地区、江南地区、岭南地区三大地方风格，著名的北京有恭王府园、半亩园；苏州有留园、网师园；扬州有小盘谷、个园；岭南有馀荫山房、可园等，叠山理水，建房栽树，各运匠心，俱呈妙趣。各民族的宗教建筑，像拉萨布达拉宫、甘肃拉不楞寺、吐鲁番苏公塔礼拜寺、云南景真八角亭，都表现出本族匠师的高度技巧和独特风格。坛庙建筑像陕西留霸县张良庙、成都武侯祠，毁后在清代重建，都很轩敞幽雅。民居建筑则显出地域与时代的特色。

清代的工艺美术品种繁多，主要有染织、陶瓷、漆器、金属工艺几大类。染织包括棉织、丝织、锦缎、印花、刺绣。丝织在康熙时期继承明代艺术风格，雍正时期纹样丰富，色彩佳丽，乾隆时期吸收了法国巴洛克和洛可可艺术装饰样式。锦缎有宋锦、云锦、蜀锦，少数民族则有回回锦、壮锦、傣锦等。刺绣在不同地区各成体系，有苏绣、粤绣、蜀绣、湘绣、京绣等。陶瓷工艺主要产地

在景德镇，生产青花、釉里红及色釉等瓷器；景德镇以外，其它窑系以江苏宜兴紫砂、广东石湾窑较有名。漆器有北京雕漆、扬州螺钿、福建脱胎、贵州皮胎等。金属工艺有景泰蓝、画珐琅、铁画等。总的看来，清代的工艺美术品，康、乾时代最为兴盛精巧，道光以后就大为逊色。

二、绘 画

清代绘画,在同时期的政治、经济、思想、文化诸因素的影响下,呈现出特定的时代风貌。它承接元、明以来的趋势发展,士大夫文人画日益占据画坛主流,在明代后期形成的诸画派,到此时更是分支繁衍。清代历朝皇帝,大多爱好绘画艺术,倡导社会风气,使更多的人热心投入画家的行列。全清有史可稽的画家,多至近六千人,可谓繁盛。总的看来,以山水画、花鸟画比较发达,成绩较好,人物画次之。其发展大致可分为前、中、后三个时期。前期(顺治至康熙中),受皇室扶植的“四王”画派,以王时敏、王鉴、王翬、王原祁为代表,成为画坛的正统派,他们以摹古为主旨,崇尚董其昌和元四家,讲究笔墨趣味,技巧功力超卓,但缺少鲜活的生趣。他们的山水画风影响到整个有清一代。同时的江南地区,却出现了一批反正统的画家,他们大多是明末遗民,政治上不与清统治者合作,艺术上反对陈陈相因,主张抒发个性,所以作品往往感情真挚强烈,风格独特新颖。代表画家有弘仁、髡残、朱耷、石涛合称的“四僧”,以龚贤为首的“金陵八家”,以弘仁、查士标、梅清为代表的“新安派”等。其中“四僧”的成就最为突出,给后世的有益影响也更大。中期(康熙晚年至乾隆、嘉庆年间),随着政权的巩固、疆域的统一、社会的安定、经济的繁荣,出现了“康、乾盛世”。此时宫廷绘画在皇室扶植下活跃一时,内

容和形式都比较多样,人物画的成就显著。而经济发达的扬州出现以“扬州八怪”为代表的“扬州画派”,他们接过石涛、朱耷“反正统”的旗帜,以革新的面貌出现于画坛,用绘画抒发自己郁愤愤激的情怀,表达心灵高洁的向往,形式上意到笔随,狂放怪异,不拘一格,作品具有鲜明的个性,对近代和现代的花鸟画都产生深远的影响。后期(道光至宣统),中国逐渐沦为半封建半殖民地的社会,画坛也发生了急剧变化。怡情养性的士大夫文人画日见衰微,而在辟为通商口岸的商业城市上海、广州,分别出现了以赵之谦、任颐、吴昌硕为代表的“海上画派”和由居巢、居廉首创的“岭南画派”,开拓了文人画的途径,以新颖活泼的面貌,博得广大市民阶层的喜爱,直接启导了近代和现代的画风。

(一)清代前期的绘画

1. 四王、吴、恽及有关流派

四王、吴、恽是清初并称画坛的“六大家”,他们的籍贯俱在江苏省内方圆百里之间,艺术上深受董其昌的影响,都很推崇“元四家”(黄公望、王蒙、吴镇、倪瓒),所承传统和艺术趣味亦大体相似。“四王”的山水画在朝野都有很高声誉,被视为“正统派”,吴历的山水另有特色,恽寿平则以花鸟见长。

(1)王时敏(1592—1680年),字逊之,号烟客,江苏太仓人。明代相国王锡爵之孙,崇祯朝官至太常寺卿,入清后隐居不仕。他是“四王”之首,少时与董其昌、陈继儒往来密切,为吴伟业所称的“画中九友”之一。他精研宋元名迹,摹古不遗余力,曾把古人有代表性的作品缩小摹绘共二十四幅,装裱成一册,出入随身