

国家出版基金项目

国家社会科学基金项目

朱栋霖 周良 张澄国 主编

江苏凤凰文艺出版社

苏州艺术通史

上

曾日月之幾何而江山不可復識矣余乃攝
 一約登虬龍攀栖鶻之危俯馮夷之幽宮蓋二
 不震動山鳴谷應風起水湧余亦悄然而悲肅
 而登舟放乎中流聽其所止而休焉時夜將
 東來翅如車輪玄裳縞衣曼然長鳴掠余舟
 一專一道士羽衣翩躚過過臨臬之下揖余而
 紅名俛而不答嗚呼噫嘻我知之矣疇昔之夜
 之士顧笑余亦驚寤開戶視之不見其處

復遊於赤壁之下江流有聲斷
 夜何容曰今者薄暮舉網得魚
 歸而謀諸婦婦曰我有斗酒藏

朱栋霖 周良 张澄国 主编

苏州艺术通史

①

图书在版编目(CIP)数据

苏州艺术通史 / 朱栋霖, 周良, 张澄国主编. — 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5399-7072-1

I. ①苏… II. ①朱… ②周… ③张… III. ①艺术史—苏州市 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第318988号

书 名 苏州艺术通史

主 编 朱栋霖 周 良 张澄国
责任编辑 王宏波 王一冰
责任校对 汪 旭 张松寿
装帧设计 马海云 周伟伟
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰文艺出版社
出版社地址 南京市中央路165号, 邮编: 210009
出版社网址 <http://www.jswenyi.com>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 718×1000 毫米 1/16
印 张 120.25
字 数 1830 千字
版 次 2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-7072-1
定 价 800.00 元(全三册)

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

《苏州艺术通史》总编辑委员会

主任 张澄国 朱建华 成从武

委员 (按姓氏笔画排列)

王伟林 成从武 邢 静 朱建华

朱栋霖 张澄国 周 良 胡韵荪

徐惠泉 钱 瓔 薛亦然

主编 朱栋霖 周 良 张澄国

撰稿 朱栋霖 周 良 秦兆基 朱 红

贺 野 王伟林 江洛一 周新月

顾聆森 乔凤岐 许钰民 冯 立

祁连庆 徐珊珊 温尚南 曹林娣

目 录

绪论	0001
第一节 独领明清风骚	0004
第二节 吴文化的魅力	0008
第三节 太湖水韵	0011
第四节 城市化、商业经济与文化产业	0015
第五节 心灵飞扬的空间	0023
第六节 重教崇文造就人文荟萃	0030

第一编 上古至勾吴时代苏州艺术

第一章 工艺美术	0047
第一节 制陶与漆绘	0048
第二节 陶罐文字画	0052
第三节 最早织物与玉器	0053
第四节 青铜制艺及其他	0058
第五节 建筑木雕	0063
第二章 音乐舞蹈	0065
第一节 先秦古乐	0066
第二节 古乐舞	0069
第三节 屣舞	0073

第三章 文学	0075
第一节 神话传说	0076
第二节 原始歌谣	0079
第三节 季札观乐	0080
第四节 散文	0083
第四章 苑囿	0087
第一节 夏驾湖 消夏湾	0088
第二节 姑苏台 馆娃宫	0091
第三节 开后世苑囿之渐	0095

第二编 汉到唐代苏州艺术

第一章 文学	0107
第一节 陆机《文赋》	0108
第二节 苏州三刺史	0118
第三节 散文与小说	0126
第四节 诗歌	0141
第五节 陆龟蒙 皮日休	0151
第二章 绘画	0161
第一节 曹不兴 张僧繇 陆探微	0162
第二节 张璪 朱审 顾况 滕昌佑	0167
第三节 《唐朝名画录》	0171
第三章 书法	0172
第一节 汉东吴书家	0174
第二节 陆机 王珣	0176
第三节 南朝及隋书家	0182
第四节 陆柬之 孙过庭	0184

第五节	草圣张旭	0191
第六节	张从申 沈传师	0196
第七节	陆希声	0200
第四章	音乐舞蹈	0203
第一节	苏州流传的琴曲	0204
第二节	六朝吴歌	0205
第三节	民间音乐 衙前乐	0206
第四节	寺院散乐	0207
第五节	乐舞与清商乐	0208
第六节	《霓裳羽衣舞》《绿腰》	0211
第五章	工艺美术	0215
第一节	织绣	0216
第二节	雕塑	0217
第三节	金属制艺	0223
第四节	文化工艺	0224
第六章	园林	0227
第一节	士人园	0229
第二节	寺庙道观园林	0230
第三节	郡治园林	0250
第四节	吴越钱氏园林	0254
第三编 宋元代苏州艺术		
第一章	文学	0267
第一节	王禹偁	0269
第二节	范仲淹	0271
第三节	范成大	0275

第四节	叶梦得	0279
第五节	其他文学家	0282
第六节	元代文学家	0290
第七节	竹枝词	0295
第二章	绘画	0299
第一节	宋代苏州画家群	0300
第二节	客居的米芾父子、苏轼和赵伯骕	0301
第三节	元初遗民画家	0308
第四节	黄公望 倪瓒 王蒙	0310
第五节	元代苏州其他画家	0316
第六节	书解 著录	0324
第三章	书法篆刻	0327
第一节	北宋苏州书坛	0329
第二节	南宋苏州书坛	0334
第三节	元苏州书坛	0338
第四节	元末吴门篆刻	0343
第四章	音乐舞蹈	0351
第一节	杂剧和南戏音乐	0353
第二节	宋词音乐	0354
第三节	《月子弯弯照九州》	0355
第四节	《山歌调》	0357
第五节	民间歌舞	0358
第五章	工艺美术	0361
第一节	织绣	0362
第二节	雕塑	0366
第三节	金属制艺	0378

第四节	文化工艺	0381
第五节	装饰工艺	0382
第六节	日用工艺	0383
第七节	玩类工艺	0385
第六章	园林	0387
第一节	宋代园林与沧浪亭	0388
第二节	写意画风与隐逸理念	0393
第三节	元末乡村园林	0393
第四节	狮子林	0394
第四编 明代苏州艺术		
第一章	文学	0413
第一节	诗歌与散文	0414
第二节	冯梦龙与俗文学	0454
第三节	文学批评 《艺苑卮言》	0468
第二章	绘画	0479
第一节	明初苏州画坛（上）	0481
第二节	明初苏州画坛（下）	0485
第三节	吴门画派先行者	0488
第四节	明四家	0494
第五节	吴门画派画家群	0523
第六节	书解 著录	0560
第三章	书法篆刻	0563
第一节	吴门书派先导	0566
第二节	祝允明 文徵明 王宠	0579
第三节	吴门书派书家群	0593

第四节	书法理论·····	0608
第五节	书画对象刻的催化·····	0610
第六节	文彭：吴门印派标志·····	0615
第七节	万历至清初篆刻·····	0621
第四章	戏剧·····	0637
第一节	早期昆山腔·····	0639
第二节	魏良辅与昆曲曲律·····	0645
第三节	《浣纱记》与昆剧兴起·····	0653
第四节	昆曲早期曲论和创作·····	0659
第五节	沈璟与吴江派·····	0678
第五章	音乐舞蹈·····	0703
第一节	虞山派古琴音乐·····	0704
第二节	家乐与昆曲堂名·····	0707
第三节	民间器乐·····	0708
第四节	民俗歌舞·····	0712
第五节	南曲昆舞·····	0715
第六章	工艺美术·····	0719
第一节	织绣·····	0720
第二节	雕塑·····	0722
第三节	金属制艺·····	0736
第四节	文化工艺·····	0738
第五节	装饰工艺·····	0739
第六节	日用工艺·····	0741
第七节	玩类工艺·····	0744
第七章	园林·····	0745
第一节	拙政园 留园 艺圃·····	0747
第二节	园艺风格·····	0761

第三节	艺术情趣·····	0775
第四节	《园冶》《长物志》·····	0784
第五节	香山帮与蒯祥·····	0787

第五编 清代苏州艺术

第一章	文学 ·····	0803
第一节	散文·····	0804
第二节	诗歌·····	0821
第三节	竹枝词 吴歌·····	0860
第四节	小说·····	0876
第五节	文学批评：金圣叹 毛宗岗 叶燮·····	0887
第二章	绘画 ·····	0903
第一节	“四王”和山水画家·····	0905
第二节	金俊明、周蕃和花鸟画家·····	0943
第三节	徐扬《姑苏繁华图》·····	0951
第四节	许从龙·····	0953
第五节	女画家·····	0954
第六节	画论 画史 著录·····	0959
第三章	书法篆刻 ·····	0971
第一节	清初书家·····	0973
第二节	碑学期的吴中书坛·····	0988
第三节	书法理论·····	1007
第四节	康乾时期吴门篆刻·····	1008
第五节	嘉庆以后吴门篆刻·····	1015
第四章	戏剧 ·····	1025
第一节	清初：李玉和苏州曲家群落·····	1031

第二节	康乾时期曲坛·····	1053
第三节	曲学理论·····	1067
第四节	昆剧艺术体制·····	1075
第五章	曲艺 ·····	1095
第一节	评弹的形成和发展·····	1097
第二节	评话书目与传人·····	1102
第三节	弹词书目与传人·····	1102
第六章	音乐 ·····	1107
第一节	滩簧音乐·····	1108
第二节	弹词音乐·····	1118
第三节	宣卷音乐·····	1125
第七章	工艺美术 ·····	1133
第一节	织绣·····	1134
第二节	雕塑·····	1139
第三节	金属制艺·····	1164
第四节	文化工艺·····	1169
第五节	装饰工艺·····	1174
第六节	日用工艺·····	1176
第七节	玩类工艺·····	1178
第八章	园林 ·····	1181
第一节	造园艺术集成·····	1184
第二节	抒情化 写意化·····	1189
第三节	掇山艺术·····	1210
第四节	景观诗化·····	1216

第六编 近现代苏州艺术

第一章 文学	1235
第一节 近代诗文	1238
第二节 王韬 曾朴	1258
第三节 鸳鸯蝴蝶派小说	1264
第四节 叶圣陶等的小说	1282
第五节 诗歌	1289
第六节 散文	1293
第七节 “五四”歌谣运动与顾颉刚	1298
第八节 文学理论	1301
第二章 绘画	1313
第一节 顾麟士和怡园雅集	1314
第二节 来去苏州的画家群	1325
第三节 吸收西方画法的苏州画家	1348
第四节 太平天国壁画	1359
第五节 美术团体院校	1361
第六节 书解 著录	1367
第三章 书法篆刻	1371
第一节 老书法家	1372
第二节 后起书家	1376
第三节 萧退庵和南社书家	1378
第四节 吴昌硕 章太炎等	1384
第五节 现代吴门篆刻	1396
第四章 戏剧	1407
第一节 清末四大昆班	1410
第二节 苏州昆剧传习所	1414
第三节 俞粟庐 王季烈 吴梅	1424

第四节	俞振飞	1430
第五节	苏州滩簧	1435
第六节	滑稽戏 苏锡文戏	1441
第五章	曲艺	1447
第一节	苏州评弹向城市化发展	1448
第二节	苏州评弹书目发展及其传人	1455
第三节	评弹行会组织	1465
第四节	苏州文书 独角戏	1470
第六章	音乐舞蹈	1473
第一节	吴歌	1474
第二节	音乐社团 音乐家	1477
第三节	琴曲	1480
第四节	舞蹈	1485
第七章	电影	1489
第一节	苏州文人与中国早期电影	1491
第二节	电影导演	1498
第三节	电影演员	1505
第四节	幕后影人 影评人	1513
第八章	工艺美术	1517
第一节	织绣	1518
第二节	雕塑	1523
第三节	金属制艺	1530
第四节	文化工艺	1531
第五节	装饰工艺	1533
第六节	日用工艺	1536
第七节	玩类工艺	1540

第九章 园林	1543
第一节 传统式园林	1545
第二节 中西合璧园林	1552
第三节 姚承祖与《营造法原》	1556

第七编 当代苏州艺术

第一章 文学	1563
第一节 小说	1565
第二节 诗歌	1571
第三节 散文	1572
第四节 文学研究	1574
第二章 绘画	1577
第一节 硕果仅存老画家	1579
第二节 多画种当代画坛	1606
第三节 和苏州结缘的画家	1618
第四节 与工艺结合的画家	1623
第五节 桃花坞年画	1631
第六节 美术院校团体	1632
第三章 书法篆刻	1645
第一节 书协与书法艺术发展	1646
第二节 书家	1647
第三节 篆刻	1670
第四章 戏剧	1677
第一节 昆剧的复生	1679
第二节 苏剧的兴盛与衰落	1687
第三节 滑稽戏	1696

第四节	外地剧种·····	1704
第五章	曲艺·····	1713
第一节	评弹在当代的发展·····	1714
第二节	新时期苏州评弹·····	1733
第三节	评弹研究·····	1740
第六章	音乐舞蹈·····	1749
第一节	音乐·····	1750
第二节	舞蹈·····	1753
第七章	摄影·····	1759
第八章	工艺美术·····	1771
第一节	织绣·····	1772
第二节	雕塑·····	1790
第三节	金属制艺·····	1828
第四节	文化工艺·····	1835
第五节	装饰工艺·····	1849
第六节	日用工艺·····	1868
第七节	玩类工艺·····	1870
第九章	园林·····	1877
主要参考文献	·····	1883
后记	·····	1891

A Comprehensive History of Art in Suzhou

Introduction	0001
Section I Particular Excellence in the Ming and Qing Dynasties	0004
Section II Attraction of the Wu Culture	0008
Section III The Water Culture on the Taihu Lake	0011
Section IV Urbanization, Trade Economy and the Cultural Industry	0015
Section V The Vast Space for the Mind	0023
Section VI The Humanistic Prosperity Arising from Paying Homage to Education.....	0030

Part One Art in Suzhou from the Pre-historic Times to the Gou-Wu Era

Chapter One Handicrafts	0047
Section I Pottery and Lacquer Painting.....	0048
Section II Character Painting on Terrines	0052
Section III The Earliest Textiles and Jade-ware	0053
Section IV Bronze Ware and Others	0058
Section V Architectural Wood-Carving.....	0063
Chapter Two Music and Dance	0065
Section I Ancient Music in the Pre-Qin Period	0066
Section II Ancient Music and Dance	0069
Section II Clogs Dance	0073