

百宝嵌是中国古老的工艺美术品种,指的是用金、银、宝石、翡翠、玛瑙、玉石、青金、松石、珊瑚、琥珀、象牙、犀角、玳瑁、沉香、螺钿等原材料做成各种形象,再把它们嵌入紫檀、黄梨、漆器等日常生活用品或美术工艺品上,使之成为一幅完整而深具艺术品味的图案。

百宝嵌工艺在中国民间十分普及,根据所能找到的各种宝石品种,根据主人的日常生活艺术旨趣,根据个人生活爱好,根据器物的形制与成色,百宝嵌工艺能最终达到的艺术效果也千差万别,同时也就显示了民间工艺的丰富多彩。一般而言,使用百宝嵌工艺最多的器物有屏风、书柜、笔筒、砚盒、古琴等,这些器物也因为百宝嵌而生动,因而也更有价值。比如,一架年代久远的凤凰木古琴,嵌入一块名家手法的渚玉,嵌入书法家写的题款,古琴的价值便立即飞涨。可以说,百宝嵌工艺是对民间艺人综合审美能力的一种全面而持久的培养与检阅。与一些正统艺术所要求的学术素养不同的是,百宝嵌工艺可大可小、可繁可简,有的用料繁多,加工复杂,有的简单方便,意蕴无穷,但表达的都是综合

正在消失的艺术

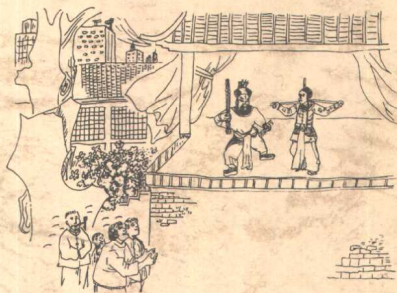
◎古岩 / 文   ◎陈强 / 图   上海遠東出版社

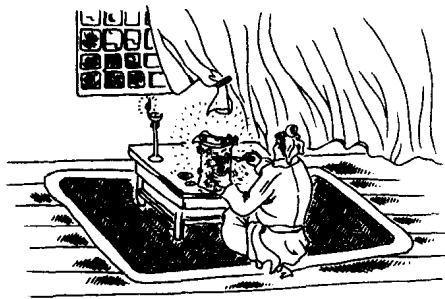
霸王鞭又称打连厢、打花棍、金钱鞭等,纯粹是中国民间舞蹈的一种发明,大概是徒手舞蹈总觉单调,所以脚爪抓起鞭来,作了手指的延伸,并一步步与舞蹈相融洽,生出万般变化的技巧来。

霸王鞭一般长约1米,材料或木或竹,两端嵌有铜钱,鞭身饰以彩纹,嵌铜钱之意为招财进宝,表达的是普通民众朴素的愿望。中国至少在清代初期的著作中就已出现了对霸王鞭的记载。

舞者或持单鞭,或舞双鞭,随兴而发,有以鞭敲击肩、臀、腰、背、腿者,也有两人对击者,但都只限于舞蹈的象征性动作,重要的是一起打出有节奏的声音,为舞蹈助兴,既为民间通行舞蹈形式,当然也就少了许多程式规矩,鞭者完全可根据自己的情绪、性格击打,只要合节拍,在长期的训练当中,也不乏有技巧高超者,可随心所欲击打目标,且变出无数花样。

传统的霸王鞭也留下了一些自己的套路,如“雪花盖顶”、“黄龙缠腰”、“三点头”等,现在偶尔在一些场合也可看到霸王鞭,以削男半支香烟,或击炮蜡烛,如此而已。

百宝嵌是中国古老的工艺美术品种,指的是用金、银、宝石、翡翠、玛瑙、玉石、青金、松石、珊瑚、蜜蜡、象牙、犀角、玳瑁、沉香、螺钿等原材料做成各种形象,再把它们嵌入紫檀、黄梨、漆器等日常生活用品或美术工艺品上,使之成为一幅完整而深具艺术品味的图案。

百宝嵌工艺在中国民间十分普及,根据所能找到的各种宝石品种,根据主人的日常艺术兴趣,根据个人生活爱好,根据器物的形制与成色,百宝嵌工艺能最终达到的艺术效果也千差万别,同时也就显示了民间工艺的丰富多彩。一般而言,使用百宝嵌工艺最多的器物有屏风、书柜、笔筒、砚盒、古琴等,这些器物也因为百宝嵌而生动,因而也更有价值。比如,一架年代久远的凤凰木古琴,嵌入一块名家手法的碧玉,镶嵌书法家圣手的题款,古琴的价值便立即飞涨。可以说,百宝嵌工艺是对民间艺人综合审美能力的一种全面而持久的培养与检阅。与一些正统艺术所要求的学术素养不同的是,百宝嵌工艺可大可小,可繁可简,有的用料繁多,加工复杂,有的简单方便,意蕴无穷,但表达的都是综合

正在消失的艺术

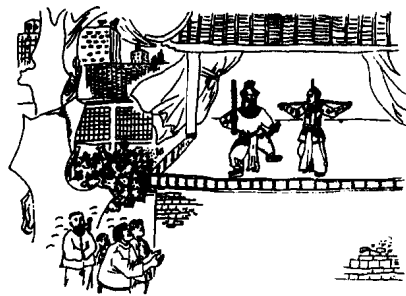
◎古岩 / 文   ◎陈强 / 图   上海远东出版社

霸王鞭又称打连厢、打花棍、金钱鞭等,纯粹是中国民间舞蹈的一种发明,大概是徒手舞蹈总觉单调,可以即兴抓起鞭来,有了手指的延伸,并一步步与舞蹈相融洽,生出万般变化的技巧来。

霸王鞭一般长约1米,材料或木或竹,两端嵌有铜钱,鞭身饰以彩纹,嵌铜钱之意招财进宝,表达的是普通民众朴素的愿望,中国至迟在清代初期的著作中就已出现了对霸王鞭的记录。

舞者或持单鞭,或舞双鞭,随兴而发,有以鞭敲击肩、背、腰、臀者,也有两人对击者,但都只限于舞蹈的象征性动作,重要的是,一起打出有节奏的声音,为舞蹈助兴,既为民间通行舞蹈形式,当然也就少了许多程式规矩,鞭者完全可根据自己的情绪、性格击打,只要合节拍。在长期的训练当中,也不乏有技巧高超者,可随心所欲击打目标,且变出无数花样。

传统的霸王鞭也留下了一些自己的套路,如“雪花盖顶”、“黄龙缠膝”、“三点头”等。现在偶尔在一些场合也可看到霸王鞭,以削劈半支香烟,或击熄蜡烛,如此而已。

正在消失的艺术

编 著 / 古岩 / 文 陈强 / 图

责任编辑 / 金 水
装帧设计 / 戚亮轩
版式设计 / 戚亮轩
责任制作 / 晏恒全
责任校对 / 吴明泉

出 版 / 上海远东出版社
(200336) 中国上海市仙霞路 357 号
<http://www.ydbook.com>

发 行 / 新华书店上海发行所
上海远东出版社

排 版 / 南京展望照排印刷有限公司
印 刷 / 商务印书馆上海印刷股份有限公司
装 订 / 上海锦佳装订厂

版 次 / 2002 年 3 月第 1 版
印 次 / 2002 年 3 月第 1 次印刷
开 本 / 787 × 1 092 1/24
印 张 / 9
印 数 / 1—11 000

ISBN 7 - 80661 - 462 - 1

G·172 定价: 18.00 元

图书在版编目(CIP)数据

正在消失的艺术/古岩/文;陈强/图. —上海:
上海远东出版社, 2001

(古古时代图文系列. 历史的细节)

ISBN 7 - 80661 - 462 - 1

I . 正... II . ①古...②陈... III . 艺术-普及读物
IV . J - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 080126 号

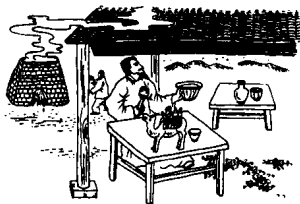
正在消失的术

文明的自信(代序) 1

1. 连环画 4

2. 摊戏 6

3. 脸谱 8

4. 变脸 10

5. 面具 12

6. 百宝嵌 14

7. 牧歌 16

8. 山歌 18

9. 三弦 20

10. 木鱼 22

11. 梆子 24

12. 烟标 26

13. 巴乌 28

14. 冬不拉 30

15. 跑早船 32

16. 莲花落 34

17. 数来宝 36

18. 秧歌 38

19. 鼻烟壶 40

20. 凤阳花鼓 42

21. 高腔 44

22. 高跷 46

23. 江南丝竹 48

24. 快板 50

25. 评书 52

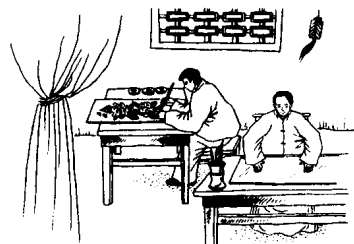
26. 北京琴书 54

27. 变文 56

28. 园艺 58

29. 单弦 60

30. 道情 62

31. 斗拱 64

32. 参军戏 66

33. 东北大鼓 68

34. 独脚戏 70

35. 二人转 72

36. 萨满舞 74

37. 长鼓舞 76

38. 绸舞 78

39. 灯舞 80

40. 摆手舞 82

41. 火彩 84

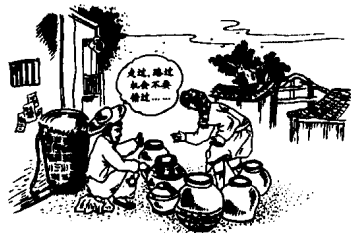
42. 扇子功 86

43. 甩发功 88

44. 髯口功 90

45. 打出手 92

46. 唱念做打 94

47. 把子功 96

48. 霸王鞭 98

49. 旦角 100

50. 丑角 102

51. 绣像 104

52. 越剧 106

53. 粤剧 108

54. 高甲戏 110

55. 黄梅戏 112

56. 徽剧 114

57. 京剧 116

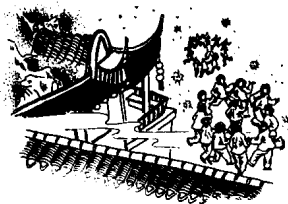
58. 京韵大鼓 118

59. 昆曲 120

60. 秦腔 122

61. 川剧 124

62. 碑刻 126

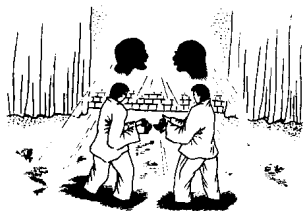

63. 核桃雕刻 128

64. 竹丝扇 130

65. 撕纸 132

66. 草台 134

71. 装裱 144

72. 石雕 146

73. 文房四宝 148

74. 壁画 150

75. 彩画 152

76. 茶道 154

77. 玻璃画 156

78. 北京料器 158

67. 电影 136

68. 话剧 138

69. 本色演员 140

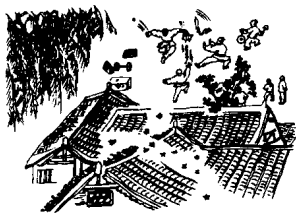
70. 篆刻 142

79. 版画 160

80. 年画 162

81. 舞龙 164

82. 耍狮子 166

83. 景泰蓝 168

84. 唐三彩 170

85. 相声 172

86. 剪纸 174

87. 根艺 176

88. 彩塑 178

89. 民间印花 180

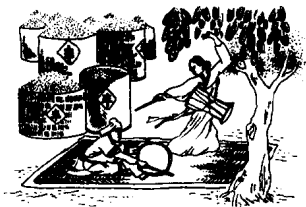
90. 刺绣 182

91. 漆器 184

92. 木竹牙雕 186

93. 皮影 188

94. 纸马 190

95. 喜剧 192

96. 儿歌 194

97. 手影戏 196

98. 雕塑 198

99. 书法 200

100. 文人画 202

后 记 204

文明的自信(代序)

对中国艺术主要神情以及灵魂的把握,对其波峰浪涌般呈现的流派进行梳理,或隐或显都指向一个最终的旨归:透视现状,开拓未来。

很多种类的艺术都是在拯救口号中渐次蜕变了它们那原本光鲜夺目的富丽色彩。死去的艺术,也一并带走了许多未死者的魂魄,将死未死的间歇,倒是足够我们带着深深的歉疚和历史的责任感作一次沉重的回溯。

正如本书所示,中国最古老最大众化、数量种类最多的艺术是戏曲,一条线索是民间说唱文学,另一条线索为地方戏曲及歌舞。这些几乎源于同一起因的艺术形式,不论其形成年代先后,都呈现出清晰的发展轨迹:比如它们大都来源于节日,它们都有反映民族英雄、起义乃至洪水的内容。它们都尽可能与当地生活打成一片,它们相互借鉴。但当社会生活越来越融成一片,艺术的差异性便不可避免被大量抵消。在这种前提下,再过分倚重繁冗复杂的舞台艺术形式及秘而不示的技术,一种独特的艺术形式不仅不利于流传,反而走向了僵化和守旧,一些艺术就这样窒息而死了。

在根深蒂固的封建专制制度的统治之下，中国艺术被明显地划分为民间和官方两大阵营，在两种形式并行的过程中，一部分民间艺术被迫适应了官方的要挟与统驭。比如，彩画的色彩，建筑的高度，都有硬性的规定。民间艺术只有在这种苛刻的无理要求之下，戴着镣铐跳舞。束缚既多，艺术便只有走向式微。依经验看来，只有那些不停地吸取其他种种相邻艺术营养的门类，艺术本身也才能获得顽强的生命力。

中国艺术中多样化的道具也成了艺术内容本身，如脸谱、面具，本身也构成了独立的艺术门类。这对于一种艺术来说未必是好事，因为只有当艺术自觉到利用内容本身不足以吸引观众时，它才会这样不厌其烦地倚重道具来加强表达效果。

从中国的表演艺术看来，几乎可以说从头到脚都是戏，甩发功、髯口功、把子功、扇子功、火彩。当戏剧发展到这种立体的全方位的“功夫表演”，我们都清楚，活生生的人没有了，这可以看作是中国人在舞台下僵硬和极不自然表情的一种反观。

中国艺术中历来多悲情而少幽默，不像古希腊自阿里斯托芬就开创出的喜剧传统，艰硬的生活，喜剧大师的缺位，造成几千年的传统中的幽默养分才供养出如相声这种民众喜闻乐见的喜剧艺术，可见是因为根底太浅，相声艺术很快也就式微了。

民间艺术生命力要强大得多，根艺、印花、刺绣、漆器、竹木牙雕，以自然相尚，以无边界和无框架为艺术真趣，甚至包括乐器中的丝竹之声，都可以看作是与自然的对话。惟其如此，它们才更长久、更亲切地存活于人们的日常生活之中。相比之下，如文房四宝、书法、文人画、篆刻，由于加进了太多的关于生命、宇宙等大学问，所以，一开始就被限定在一个相对狭小的范围之内。

艺术是一个民族的文化特质与创造力的最大体现。对艺术条分缕析、追根溯源的观照就是对整个民族文化史的试读。当我们深情地注目于每一种艺术形式,以及由这些彼此相通的艺术表达出的颜色、声音、气味、光、热,以及种种民族文化特有的印记——当它们不可避免随时随地发生异变之时,我们一方面惋惜,另一方面却也应该为此感到高兴——因为,这正是古老的中华文明不断催生和复兴的标志。

这是一种自信,是文明本身的自信。

是为序。

作者

1. 连环画

连环画又称小人书，它是以多幅画表现故事情节的绘画，在20世纪初叶传入上海，即开始广泛流传，在20世纪50—80年代风靡全国。在那个特殊的年代，一本连载的故事连环画会让人茶饭不思，如饥似渴地在等待中受尽煎熬。

“文革”年代，除了政治读物之外，别无其他书可看，所以任何一种稍有趣味的读物都能引发人们遏止不住的阅读热情，由于争相传看，阅人无数，所以一本小人书到最后总是难有全尸。建国初期的小人书大多是描述战争年代的英雄人物，至“文革”时，小人书也遭到了禁止的厄运，70年代中期稍稍解冻，几大名著都被绘成了连环画广为流布，可以说，那个年代万人迷文学的风气都是由连环画开拓的。小小连环画，培养了好些知识不多但求知欲旺盛的青年，这种热情还影响到好些青年人后来的择偶标准和发展方向，比如，他们都会不约而同地对未来的爱人提出爱好文学的最低要求。最初的恋爱也是从借书开始，或干脆就是某本连环画作媒，找到了共同的爱好和知音。

80年代末期，小人书渐次遭到了冷落，至90年代却又出现在古玩市场。也许，绘制小人书的那些老画家都已作古，而他们那种深厚的绘画功力如今再也无人能出其右了。

2. 傩戏

傩戏又叫傩堂戏、端公戏、师道戏、童子戏、地戏等，其地位大抵可以相当于敦煌学在中国古代文化史中的地位。

傩戏一开始就有很多神秘之处，汉代以前，天子即命方相氏主持驱鬼逐疫的祭祀仪式，戴面具、蒙熊皮、执礼器，口作傩傩之声。自从周天子制礼，孔子删订《礼记》，大抵一国之宰相都掌管祭礼之器，祭天地鬼神、宗庙社稷，屈原之《离骚》、《山鬼》都可视为这种祭礼的记录，而屈原本本人，则可以认为是中国历史上最有名的巫师。在文明尚处蛮荒的古代，天子所命的威仪很快就受到民众的私下模仿，其发展阶段大致有逐疫、酬神、世俗化三个步骤：一是因道教兴盛以及佛教传入，驱鬼逐疫便演变为酬神纳吉；二是主角方相氏让位于青龙、白虎及佛教中的金刚力士等；三是宗教世俗化将酬神变成了娱人。最有趣的例证便是，传统的神祇一变而为傩公傩母，再变而成为灶公、灶母，然后，乞丐也加入了傩仪的行列。至此，有着皇天威仪的傩仪就全面过渡到民间娱乐形式。傩仪，正是娱乐的翻版。两者只是字音的转换而已。

傩戏在北宋已达相当的规模，但一直等到钟馗的形象在戏中出现，傩戏才真正开始有了自己独立的戏曲品格。

傩仪到傩戏，保留的是一段中国民间古老祭祀文化的活化石。