

中国
文化杂说
八 艺术文化卷

中国文化杂说

艺术文化卷

本卷主编 顾 云 滕振才

北京燕山出版社

中国文化杂说

主编 关立勋

责任编辑 胡永苓

装帧设计 阙 明

插 图 王东男

序 言

顾 云

中国文化源远流长而渊综广博。无论社会各界怎样给“文化”下定义，也无论任何文化程度的人把“文化”理解得如何狭隘，艺术，诸如书法、绘画、雕塑、篆刻、戏曲、工艺等等，都是真正的文化。艺术，是文化最一致公认的基本内容。

艺术文化是任何一个民族物质文化与精神文化的结晶，它从本质上反映出一个民族或国家物质生产水平与精神生活状况。

没有一定的物质文化基础，就谈不上艺术文化的发展。孔子提出富而后教（《论语·子路》），管仲提出“仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”（《管子·牧民》），都是极富经验之谈。试想，饥寒交迫之下，谈何文化？路有饿殍之时，遑论艺术！固然，《诗经》中的民歌是“饥者歌其食，劳者歌其事”（《春秋公羊传·宣公十五年》），但那是采集来的“国风”，是朝廷天子还养得起采诗之人，并有心以此了解民情、考察政治以巩固统治的产品，况且，所采集来的诗歌，已经是“献之太师，比其音律，以闻于天子”（《汉书·食货志》），即经过音乐官加工整理了。至于一般文人、官员，特别是百姓民众，在温饱无措、朝不虑夕之时，是没条件铺纸磨墨、选购丹青、篆刻金石、抚玩玉器的，更不用说去当票友、下梨园、粉墨登场或春踏青、秋登高、竞比鸢飞了。考之史实，无论何种艺术文化，其腾飞发达，巨擘连出者，必时代、社会、经济、物质皆具相当条件。盛唐诗歌、音乐、舞蹈，书法、绘画、雕塑，以及工艺、建筑等各种艺术皆有空前成就，就是明证。

艺术文化还必须以其它精神文化为基础而相辅相成。凡书法家，必有古典文学素养，甚至诗、书、画集于一身，绝非仅能握笔临摹即可自诩者。凡画家，又每每心存多种意境，独具审美慧眼，以笔代言，极尽表达之能事，这又非仅识三彩、初学涂鸭即自称画家者可比。它如雕塑家而长于书画篆刻甚至建筑艺术，琢玉大师能综罗百代，取精用宏而胸有神韵；表演艺术家精通文史、心存正气，惯熟生活、演无不肖的功力等等，这都不是浅薄而自称“家”、“星”者可同日而语的。艺术是相通的，有广博的基础，才可能有专门的精湛。中国历代各类著名的艺术家及各项艺术文化的成就，无不明示这个道理。

（此页为空白页，仅含页码）

一种文化，只有根深（丰厚的物质文明）、叶茂（丰硕的精神文明），才会产生优秀的艺术文化。一个民族、一个国家，只有被物质文明与精神文明同时武装起来的时候，才是真正强大的，才配称作有文化的。

二

中国艺术文化有三大特征：第一，有强烈的人文特色，即始终强调并突出社会功能。第二，有鲜明的时代色彩，即始终把握时代脉搏，表现不同的时代政治、民族习惯、宗教信仰、社会风气。第三，有突出的个性精神，即提倡并不断展现个人风格、个体的创造革新精神。

艺术这种精神文化的成果，深知自身基础何在，有反哺报效的天性，于是形成了中国艺术文化的重要传统——强烈的人文特色：注意突出艺术的社会功能，强调艺术与现实的关系、艺术家与社会的关系、艺术发展与时代的关系。

中国的各种艺术，都是以人为中心的，都在弘扬人的理想、人的情感、人的本性，而中国社会又历来强调先国、后家、最后个人，因此，中国的人文精神就首先强调人的社会职责与社会功能，提出一切艺术创作必须做到“正得失，动天地，感鬼神”，“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗”（汉《毛诗序》）。这个使命十分沉重，却又十分光荣。“正得失”即明是非、知去取、别廉贪、辨爱憎，这是一切艺术文化的首要功能和创作目的。如若不然，假如座座房舍内四壁张挂的都是不堪入目的淫乱画像，假如各个舞台上都是搔首弄姿、群魔乱舞，假如所有商店陈列的都是极尽华奢巧侈的工艺品，假如每处街头都矗立着腐化人心的塑像，假如每个孩子张口唱歌不是情哥精妹便是恭喜发财……人们还能指望这个社会不腐败、不垮掉吗？这个社会还能“经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化”吗？艺术家们还能逃脱社会责任以至历史责任吗？我们的历代先人都深知这个道理，都不敢让艺术文化自绝于天地之间，这才保证了艺术文化的存在与发展，同时形成了传统与特色。

以书画为例，历代著名画家，不论是著名画师还是文士大臣甚至皇帝（如赵佶），都每每阐发议论，弘扬绘画“善足以观时，恶足以戒其后”的教化功能。唐代著名画家、画评家张彦远在其《历代名画记》（卷一）中阐述得最为典型：“夫画者，成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运，发于天然，非由述作。故鼎钟刻则识魑魅而知神奸，新章明则昭軌度而备国制。……见善足以戒恶，见恶足以贤智。留乎形容，式昭盛德之事；具其成败，以传既往之踪。记传所以记其事，不能载其容；赋颂有以咏其美，不能备其象。图画之事，所以兼之也。图画者，有国之鸿宝，理乱之纪纲。”张彦远此论，不仅指出了绘画的社会功能，而且还指出在这方面功能胜于仅以文字表达的诗词歌赋。其实，各个门类的艺术文化都注意到了突出这种社会功能，所以才能持续发展。

无论中外,艺术与社会现实的关系都是极为密切的,是一种天然的血缘关系,这既是统治者的需要,也是艺术家社会责任感的体现,更形成了一种悠久的传统,难以改变。

艺术文化又有其鲜明的时代色彩。人文精神虽一,各时代则又有不同形式内容与表现方式。即以书法而论,篆、隶、草、楷、行,从书写功能到艺术创作,都与当时时代及社会相符。公文书写量大小,朝廷政策的宽严,社会环境的苛缓,文人心境的好坏,其它艺术门类成就的进展等等,都直接影响着书法艺术的演变。

这种时代精神还与各时期不同的民族习惯、宗教信仰、社会风气等密切相关。这一点,恩格斯在他的《家庭、私有制和国家的起源》一书中有过极其精辟生动的阐述,他以小说创作谈德国与法国婚姻的区别:“小说就是这两种婚姻方式的最好的镜子:法国小说是天主教婚姻的镜子,德国小说是新教婚姻的镜子。在两种场合,‘他都有所得’——在德国小说中,是青年得到了少女;在法国小说中,是丈夫得到了绿帽子。两者之中究竟谁的处境更坏,不是常常可以弄清楚的。因此,法国资产者害怕德国小说的枯燥,正如德国的庸人害怕法国小说的‘不道德’一样。”19世纪,不同的政治、宗教、民族习惯、社会风气,使法国德国婚姻观念不同,因此,文学艺术的时代特色就不同。法国人沉溺在骑士风流、到处是情人与婚外恋的浪漫故事中,而德国人却在讴歌始终如一的、哪怕是刻板的、已经死亡的婚姻。法国的《红与黑》颇为赞许地描写了情场上的风流人物于连,而德国的《阴谋与爱情》却歌颂着爱情的坚贞、坚守到底。司汤达与席勒同样成功,你能说他们二人谁的小说是劣等文化呢?

中国的文学艺术又何尝不是也有如此鲜明的时代色彩呢?南北朝时期,南方一片水乡清歌,北方五胡纷争,战乱动荡不止,此时,南北朝民歌风格情调大相径庭。“夜长不得眠,明月何灼灼。愁闻欢(郎)哭声,虚应空中语。”这是南朝《子夜歌》,一个热恋中而又多么深藏形象的少女!而北方的姑娘,马背成长,草原驰骋,大龄未嫁,竟放豪声:“驱羊入谷,白羊在前。老女不嫁,踏地呼天!”真个令人震聋发聩!中国古代书法至南北朝也形成热潮,但形成两大流派,南派以流美为能,北派以方严为尚,迥然不同。佛像雕塑是中国古代艺术文化一项重要成就,但江南的“秀骨清像”与北方的“褒衣博带”伊然有别。大唐帝国恢弘壮伟,所以唐十八陵前的石雕作品也是大体量、大气派,石兽形象强悍而野性十足;到了宋代,积贫积弱,集中在河南凤县境内的八处北宋帝陵前的石兽,也竟然神色萎靡不振,野性全无,颈系铃铛,颇似马戏团中的宠物了。至今,北方梆子戏的高亢响亮和南方越剧、黄梅戏的低婉缠绵,仍是全国听众都听得出来的。“一方水土养一方人”,其实,这“水土”,更多地是时代精神、生活习俗与所继承的传统。

艺术文化的第三个特征是突出的个性精神。艺术贵在创新,世界是创造出来的,而不是摹仿出来的。多少艺术家在取得成就之后,都谆谆教诲后继者:“学我者生,像我者死。”所有后生而取得成就者,无不具有创造精神。

文彭何震于中国印章篆刻的发展贡献就是鲜明一例。印章篆刻是中国艺术文化的一个重要门类、特殊成果。然而，中国印章史上只有两个高峰：一在秦汉时代，一在明清两朝。自秦汉至明初，印章治刻基本上原地踏步，无大发展。至明代文彭（著名书画家文征明之子）始大为革新，发展了秦汉治印，成为文人篆刻流派的祖师。何震师承文彭又再次突破，成为变革篆刻流风的闯将。他们终于在中国印学史上开创了“文何时代”。“文何之工”流传至今，他们那种富于创造的个性精神成了后人的榜样。

艺术文化中这种个性精神，可以说比比皆是，凡有成果，几乎全是个性发挥的产物。中国的书法艺术，自魏晋时起出现师承风尚，至王羲之，他博采众美，一变魏晋质朴风气，创妍美流便新体，个性鲜明使其流芳百世。中国的漆器艺术至少有七千年历史，早在战国时代髹漆艺术就已达到极高水平，然而战国以后直至清代中叶，漆器艺术代代创新，匠师艺术家们个性精神的发挥，个人风格的展现，是其中最主要的原因。

三

中国艺术文化的风格丰富多彩，综其要，可以归纳为三点：形象性，典型性，寓意性。

各种艺术都追求形象性。这种形象性，包括可感受，完整，有艺术感染力三方面。可感受是指有具体、生动、独特的形态，可被观者直接感受到或根据自己的生活经验进行再创造的想象后感受到。形象应完整不支离破碎。艺术感染力是艺术文化最重要的特征，即能使人情绪激动，产生共鸣和认同，能树立理想榜样或倡导某种精神。

面对唐十八陵，那一座座石雕的战马，每一位观众都会牢记它们的形象——有的奋蹄奔跑、仰天嘶鸣，有的急待出征、困不得志，有的重伤将死、依恋主人，有的肩生双翼、凶猛异常。无论是昭陵六骏还是乾陵翼马，都使人过目难忘的同时，形成一种整体印象：真是盛唐盛世！壮观威武，美的享受，使人油然而生发一种昂扬向上的精神。

中国艺术文化的第二种风格是典型性。典型靠两个手段：概括化、个性化。越是典型就越有普遍意义。

中国的戏曲脸谱，可以说是最具典型特点的。黑脸的包公，红脸的关公，白脸的曹操，它们象征着什么，在中国几乎是妇孺皆知。鼻梁上抹一块白，一出台亮相，观众就知道：“这小子一定有什么毛病！”小丑、二丑，总有丑而不好见人之处吧？尽管“脸谱化”有简单化之嫌，但中国艺术文化中这种最早形成的手法，使亿万万人一下子懂得了什么叫“典型化”，这在世界艺术史上也是空前之举、莫大之功！

艺术文化的寓意性,是与中国儒家学说的深入人心、“教化”之功的无微不至、无处不讲有密切关系的。至今,艺术界仍在提倡“寓教于乐”,这正是古代的艺术文化寓意性的继承。

中国玉文化称誉世界。玉器的雕琢在于使用或装饰,然而自先秦直至清代,玉器早已上升为礼器,没有一种物质在中国受到玉石这么尊贵的宠和敬,对玉本身和各种玉制品的解释已推崇到了无以复加的地步,以至玉有“五德”、“九德”、“十一德”多种美誉。孔子最早从理论上阐发,他说玉有十一德:“昔者君子比德于玉焉。温润而泽,仁也;缜密以栗,知也;廉而不刿,义也;垂之如队,礼也;叩之其声清越以长,其终咄然,乐也;瑕不掩瑜,瑜不掩瑕,忠也;孚尹旁达,信也;气如白虹,天也;精神见于山川,地也;圭璋特达,德也;天下莫不贵者,道也。……故君子贵之也。”(《礼记·聘义》)汉代许慎《说文解字》对“玉”字的解释,竟然也称玉有五德:仁、义、智、勇、洁。把比喻当作科学的释义,真是认真了。一种大自然中开采的石头玉,竟然具备了人类的各种高尚美德,连有瑕疵也成了美德,急于教化之心可谓良苦!此种教化,留下了种种语言:宁身如玉,洁身如玉,亭亭玉立,金科玉律,金口玉言,金枝玉叶,宁为玉碎、不为瓦全,等等。一沾玉字则显示美好尊贵,以玉喻人要求自励自勉,这种艺术文化的寓意性,真是登峰造极了。

四

本卷共收14篇文章,约100万字。全卷特点有二:一是文章作者几乎全部是所写选题的专家,其中还有几位是既有理论建树又有实践功绩的专家。二是文章力求简洁、清晰的基础上有个人见解,不少观点、看法是在此首发。全卷文章注意了知识性、可读性的结合。

中国的书法、雕塑、篆刻、绘画,均为传统艺术文化。

《书法四性》一文的作者在书法界颇有德望,至今仍讲学、著述不辍,且大力培养新人。作者工于各种书体,成就斐然。本文并非一般地谈书法史、书法家、书法作品、书法技能训练,而是从独特的角度切入书法文化,以书法的实用性、艺术性、哲理性、伦理性探讨书法之魂,其中书法的哲理性部分充满了解证法,从七个方面阐发书法精髓,很可给人启迪。

《万物有灵——中国古代雕塑》一文,内含丰富,叙述简练生动,读者如同在作者的带领下畅游游览了中国大地著名雕塑景点,包括石刻、泥塑、洞窟艺术等等,一饱眼福之外,还能从文中了解雕、刻、塑的区别,浮雕、圆雕、透雕、线雕是怎样的不同,从而对中国这一艺术文化获得基本知识。读一文而能至此,实属幸事。

《金石神韵——中国印章艺术》按通常说法,讲的是篆刻艺术。作者本职是国

家高级建筑设计师，曾周游海外，并参与设计两座外国总统府。古今中外的结合，使作者在书法篆刻界颇有名气，屡屡被绍介于报刊。其功底深厚、严谨而又富于创新的精神，已是圈内早有口碑之事。作者以十万字的篇幅，把中国历代印章艺术系统、严谨介绍的同时，每每以简要语言给予品评，即使对印章毫无常识的读者，读此文后也会立生俨然专家的自我感觉。为了在千万幅印谱样中筛选必须给读者的印章，作者充分显示了一位设计师的严谨精神，近百幅系列印章，给本书增色不少，也极值得读者珍藏。

《水墨丹青》一文，简明而系统地介绍了中国古今著名画家。中国绘画自战国时期起即确立了以线造型的民族风格形式，自那以后，各种流派层出不穷，代代新人多有创新。本文篇幅不长，却能使读者对中国绘画史、中国历代画坛名家、中国各种画派技法均有一定知识，并有一定专业层次，也属难得。

中国艺术文化史上，颇有一些门类，不是一纸一笔即可完成的項目，如玉雕文化、髹漆艺术及包括风筝在内的各种工艺品制作等。此中构思之艰难、设计之复杂、制作之精巧，非外人所能想象。

《中国玉文化》一文作者本人即是玉雕大师，其作品《十二圆觉》等两件均获国家玉雕最高奖“珍品奖”而由国家珍藏，难得的是他还曾是玉器厂厂长、玉雕专业教师，这又是一位有理论有实践的专家。他的文章，可以使读者从一位玉雕大师的眼光角度去了解中国的玉文化，去评价中国历代著名玉制艺术品，作者甚至毫无保留地向读者介绍了玉及宝石的鉴定常识、品评方法，介绍了玉器艺术品的设计、制作程序、手法等，这些经验之谈，绝非一般文章中可以读到，各类读者想来会有兴趣。

《漆艺春秋——中国漆器艺术》一文的作者，是一位大学艺术系的教师，知识的系统性、文字的准确性、重点专业词语阐释的普及性，均不失为教师笔下之文。“髹漆”这个字眼令大多数读者陌生，但读罢此文，读者一定会感到自己近乎半个漆器专家了，似乎胸中知识水平大增了，因为对中国悠久文化艺术了解更多而腰杆更挺了。是的，中国是人类历史上发现并首先使用天然漆的，而且早在六七千年以前河姆渡文化时代就已能制造漆碗，后来中国漆器为世界喜爱珍藏，这还不令人骄傲么？

《漫话风筝》一文，勾起多少人少年时代的回忆！今天四五十岁以上的读者，哪个小时没放过最简单的风筝——“底帘”呢？把一个牵着线的东西放飞到天上，那是何等惊奇和愉快的事！本文作者原是一位空军大校军官，大半辈子和飞机打交道，离休几年却干上了把比飞机轻便千万倍的风筝送上天去的“业余爱好”，而且居然成了专家，现为中国风筝协会副秘书长，并且办刊物，组织中国的、国际的风筝大赛。作者身材魁梧、精神爽朗，看样子，他有一种敢把什么东西都送到天上去的气派，不知老之已至！读读文章才知道，原来风筝有那么悠久的历史，有那么多的功能，有那么复杂的制作技巧要求，也有包括曹雪芹制风筝那么多的令人悲喜酸甜的故事！风筝是文化，是艺术，不仅仅是玩具啊！

在中国，戏剧是人人都看过的，京剧艺术堪称戏剧艺术的奇葩。本卷收入了一批关于京剧的文章：该行当与著名演员的《生旦净丑》，谈剧目的《京剧剧目杂谈》，谈脸谱的《中国戏曲脸谱》，谈京剧界佚事的《梨园漫笔》。作者们或为准票友，也算“圈里的人”，或者是戏曲研究人员。中国戏剧史前辈周贻白先生的公子，如今也是戏剧界权威和教授，他的戏曲脸谱研究成果已蜚声海内外。

人都说，戏剧是人生小舞台，人生是戏剧大舞台，无论谈剧目、介绍戏剧故事，还是说行当脸谱、探讨戏剧表演艺术，或是说佚事旧闻、评论小舞台大舞台上每个人的品德性格，都使人感到人生如演戏，舞台上的戏总是重复地演，后人的戏又每每与前人的戏情节相同、眉眼相似，而历史就是一出永远演不完的戏。难怪鲁迅先生说：中国人的历史知识，大多是从舞台戏剧那里看来的。也难怪列宁说：历史往往有惊人的相似之处！

收入本卷的另三篇文章，一是《中国古代杂技文化》，叙述了各类杂技艺术的源流、表演、技巧、影响，资料翔实可贵，读来亲切有趣味。《文苑源流撷英》介绍了一批艺术文化物事的源流，大可解疑，答复某些“知其然而不知其所以然”的问题，考证溯源，可信可征，聊备谈资。中国是诗的国度，中国是诗化的国家，这本是个大题目，作者小试牛刀，以《诗歌文化与诗化的中国》为题，阐发了自己某些新颖见解，虽属诗歌，多涉艺术，暂收此卷，相信将来作者尚有鸿制。

艺术文化范围之广，专业之深，见地之杂，门户之多，撰写之难，本卷十余位作者近两年的切身体验颇为深刻。然而，即使多年从事某项研究实践者，一旦成文，则颇有又上一层楼的感触。

不知读者掩卷而思时，有否同感？

一九九六年十二月三十一日

目 录

序言	顾 云
----------	-----

书 法 四 性

——中国书法文化漫议

袁其徽

一、中国书法文化溯源	1	四、书法的哲理性	37
二、书法的实用性	3	1. 阴阳之合	37
1. 书契之作，适以记言	3	2. 意笔之序	38
2. 汉字的体系化、完善化	4	3. 文质之辩	38
3. 书法的功用	6	4. 心境之调	39
三、书法的艺术性	12	5. 继承与变化	40
1. 书法艺术的自觉——历代书法名家		6. 立象与尽意	41
艺术特色	12	7. 方圆变化	42
2. 囊括万殊，裁成一相——书法艺术		五、书法的伦理性	43
总结	30		

万 物 有 灵

——中国古代的雕塑

殷力欣

一、抟土造人——中国雕塑文化的起源	46	十二、挺然丈夫——云冈石窟昙曜五窟造像	65
二、君子比德——古代玉雕的审美趣味	48	十三、秀骨清像——从云冈石窟到龙门石窟	67
三、青铜时代——商周时代的青铜铸像	49	十四、俯祝尘寰——巩县石窟寺的雕刻艺术	68
四、百家争鸣——春秋战国时代的雕塑	51	十五、柳絮因风——飞天造形的艺术韵味	70
五、众志成城——秦始皇陵兵马俑	53	十六、傲视前朝——唐十八陵石雕	72
六、马踏匈奴——霍去病墓大型石刻群	55	十七、丰颐秀目——唐代佛教雕塑艺术	73
七、天马行空——汉代雕塑艺术中马的造型	56	十八、大厦将倾——宋辽金元雕塑概观	75
八、人伦初始——两汉时期的裸体雕塑	58	十九、悲惨世界——大足“地狱变相”雕刻	77
九、载歌载舞——丰富多彩的两汉陶俑	59	二十、天若有情——精致而无生气的明清雕塑	78
十、魏晋风度——戴逵父子与南朝雕塑	61	二十一、指向未来——近现代雕塑一瞥	80
十一、佛教东渐——中国早期佛教雕塑	63		

金石神韵

——中国印章艺术

一、印章常识	82	2. 古代言语印举	119
1. 印章是什么	82	3. 漫话鸟虫篆印	119
2. 印章何用	83	4. 别具情趣图形的印	121
3. 古玺印之传世	85	5. 何谓四灵印	123
4. 简说铸印与凿印	86	6. 漫话增美烂铜印	123
5. 印章艺术与“三法”	87	7. 清峻典雅话玉印	125
6. 谈印材	89	8. 狂放不羁将军印	127
7. 印钮艺术介绍	91	9. 花押印话	129
8. 印学话西泠	93	10. 关于圈朱文印	131
二、印章历史	94	11. 闲章不闲	132
1. 简说商玺	94	12. 室名印种种	134
2. 先秦古玺	94	13. 收藏印琐谈	135
3. 雄鸡一唱百应的秦印	97	14. 以石作纸话印款	136
4. 影响深远的汉代官印	98	四、印章趣闻	139
5. 汉代私印介绍	99	1. “婕妤妾娟”“娟”非“赵”	139
6. 说说魏晋印章	100	2. 高人隐士话王冕	139
7. 南北朝、隋唐宋元印章综述(含明清官印)	103	3. 明清女印家掠影	140
8. 流派开山话文彭	104	4. 印章艺术东渡	142
9. 进山得宝说何震	105	5. 以竹代石印亦工——竹印拾零	143
10. 西泠前四家	108	6. 名号寄理印亦精——赵之谦名、字、号印拾趣	145
11. 西泠后四家	110	7. 黟山一花永不摧——黄上陵二三事	146
12. 印从书出邓石如	110	8. 治印代刀拾掇	147
13. 邓派薪传吴让之	113	9. “人庐”内仇宦情——易孺二三事	147
14. 但开风气不为师——漫话晚清四家	114	10. 孔方兄也入印来	148
15. 潘古来新自家法——简说现代四家	116	11. 画家治印趣其工	149
三、印章赏析	117	12. 学士奏刀也风流	151
1. 貌古神虚的封泥	117		

水墨丹青

——中国古今画家

一、成熟篇	158	李 漫	161
1. 画迹流传第一人——顾恺之	158	二、全盛篇	162
2. 山水画幅“春”为先——展子虔	159	1. 千古绝唱风俗画——张择端	162
3. 笔走龙蛇“吴带当风”——吴道子	160	2. 痴情书画弄江山——赵佶	163
4. “金碧山水”求辉煌——李思训父子	160	3. 云山“墨戏”写性情——米家父子	164

4. “减笔”亦圆丹青——梁楷……………164	7. 以“指”代笔绘人间——高其佩……………170
三、普及篇……………165	8. 传教士入官作画家——郎世宁……………171
1. 未烧完的“富春山”——黄公望……………165	9. “心有成竹”画品高——郑燮……………172
2. 画坛状元“小仙”郎——吴伟……………166	10. 涂抹丹青卖画生——任颐……………173
3. 江南第一风流才子——唐寅……………167	四、发展篇……………174
4. 诗文书画泄愁情——徐渭……………168	1. 全才多能的齐白石——齐白石……………174
5. 声名望论书画——董其昌……………169	2. “大千”世界墨彩缤纷——张大千……………175
6. “白眼向人”终是恨——朱耷……………169	3. “马”到成功策风骚——徐悲鸿……………176

中国玉文化漫谈

田青平

一、玉的神韵及逸趣——玉的基本常识……………177	三、中国玉文化的发展轨迹……………191
1. 玉的历史及分类……………177	1. 玉文化的起源……………191
2. 宝石的种类及特点……………177	2. 奴隶社会玉文化发展状况……………192
3. 玉石的种类及特点……………178	3. 封建社会玉文化发展状况……………194
4. 玉特有的神韵、逸趣……………180	4. 玉器及玉文化拾零……………196
二、漫谈玉器——兼介我国历代著名玉器……………182	四、玉器的设计与制作……………202
1. 玉器及其制作……………182	1. 识料、选料、审料、剥料……………202
2. 玉器发展的历史及演变……………183	2. 设计与制作……………204
3. 著名玉器的文化价值……………186	3. 玉雕珍品“十二圆觉”的设计制作……………204

漆 艺 春 秋

——中国漆器艺术史话

张 燕

一、涂料之王——漆的故乡在中国……………207	十三、《髹饰录》——东方漆艺经典……………219
二、嵌镶漆器——商周漆艺的进步……………208	十四、千里蟹钁梦——漆艺名家江秋永……………220
三、信阳漆瑟——楚漆器的辉煌篇章……………209	十五、葵生漆玩——扬州漆文化……………221
四、物勒工名——汉代的漆铭……………210	十六、南沈北梁——漆艺史上的两世家……………222
五、汉棺吴盘——汉魏漆绘的风格演变……………211	十七、五朵金花——闽漆奇才李芝卿……………224
六、黄口羽觞——三国时代的犀皮漆器……………212	十八、《〈髹饰录〉解说》——海峡两岸的两位漆学者……………225
七、鉴真漆像——晋代夹纻胎的演变……………213	十九、漆苑老马——现代漆艺先驱沈福文……………227
八、明星漆褐——唐代的金银平脱……………214	二十、漆艺新葩——现代漆画的开拓……………227
九、冰裂蛇断——唐宋漆制古琴……………215	二十一、漆在东方——世界文化宝库中的明珠……………229
十、嘉兴西塘——元明漆艺之乡……………216	
十一、果园双壁——明代的填漆与剔红……………217	
十二、“周制”之祖——百宝嵌及其流变……………218	

漫 话 风 筝

赵继光

一、风筝初创诸说	231	1. 《废艺斋集稿》得而复失	249
1. 综述四种观点	231	2. “抛后余生”留下了些什么?	250
2. 排除三种说法	232	3. 曹氏风筝的成就	253
3. 推崇“春秋”之说	232	五、现代风筝运动的兴起	255
4. 合理推测	234	1. 改革开放使中国风筝腾飞	255
二、风筝名称和功能的演变	236	2. 十分成功的尝试	256
1. 风筝本应叫风鸢	236	3. 全国风筝邀请赛	257
2. 木鸢竹鸢相抗衡	237	4. 潍坊定为世界风筝都	258
3. 古代战争显身手	238	5. 第一届中国国际风筝会	258
4. 航空事业辟道路	239	六、中国风筝发展的方向	259
5. 科学技术做贡献	239	1. 一种不容忽视的倾向	259
6. 生产生活待开发	240	2. 中国风筝的传统是什么?	261
三、娱乐和健身作用使风筝长存	241	3. 创新是继承和发扬传统的关键	262
1. 风筝娱乐始于唐	241	七、全民健身论风筝	263
2. 五代风筝倍受宠	243	1. 风筝健身的优良	263
3. 宋代风筝有专著	243	2. 风筝的飞行原理	265
4. 元代杂剧演风筝	244	3. 风筝制作要领	265
5. 风筝鼎盛在明清	245	4. 风筝放飞的基本技巧	268
四、曹雪芹与风筝	248		

文苑源流撷英

郭伯南

一、曲艺源流	271	1. 编钟	291
1. 相声	271	2. 陶埙	293
2. 戏曲	274	3. 骨笛	294
3. 木偶	276	4. 石磬	296
二、民俗艺术源流	279	5. 琵琶	297
1. 剪纸	279	四、文人风物源流	300
2. 走马灯	281	1. 书信	300
3. 春联	283	2. 名片	302
4. 打油诗	286	3. 贺年片	305
5. 漫画	288	4. 座右铭	307
三、乐器源流	291	5. 茶艺	310

中国古代杂技文化

王宏凯

一、中国杂技的起源	314	2. 关于驯兽的传说	316
1. 从“飞走来器”说起	315	3. “蹴龙戏”的故事	317

4. “驱傩”与乔妆动物戏	318	6. 庙会杂技的兴盛	344
5. “击壤”与投掷技艺	318	六、隋唐——宫廷杂技的鼎盛	345
二、夏商周——杂技的萌芽	319	1. 洛阳百戏, 振古无比	345
1. 夏桀的“奇伟之戏”	320	2. 教坊、梨园的设立	347
2. 讲武与角力	320	3. “唯有长竿妙如神”	348
3. 早期的马戏	321	4. 从《神娃登绳弄玉图》说起	349
4. 外来的幻术家	321	5. 多彩的马戏	350
三、春秋战国——杂技的雏型	322	6. 太平乐《五方狮子舞》	351
1. “夏育扛鼎”的由来	323	7. 抛绳上天的故事	352
2. 尚寝者“承蜺”	324	8. 杂技东传日本	353
3. 兰子跳七剑	325	七、宋辽金元——民间杂技的繁荣	353
4. 遁术和口技	326	1. “社火”的出现	354
5. “俳优扶芦”及其他	327	2. 瓦舍杂技与元宵节杂技	355
四、秦汉——百戏的鼎盛	328	3. “倒食冷淘”与“水秋千”	356
1. 角抵戏的出现	329	4. 教虫蚁与“水族戏”	357
2. 汉武帝的杂技大会演	329	5. 口技节目的出现	358
3. 《西京赋》中的杂技表演	331	6. 民间幻术与“云机社”	358
4. “都卢寻橦”	332	7. 辽金元杂技的凋零	359
5. 走索与“冲狭”	334	八、明清——杂技在坎坷中前进	360
6. 画像石中的“拿大顶”	335	1. 《明宪宗行乐图》	361
7. 汉代乐舞中的杂技	336	2. 清宫杂技的稀少	362
8. 汉代的马戏与驯兽	337	3. 撂地卖艺与堂会演出	362
五、魏晋南北朝——杂技的大交流	338	4. 行香走会中的民间杂技	364
1. 有名的幻术家——左慈	339	5. 李襄儿的蹬技	365
2. 从“无愁天子”谈起	340	6. 口技与“隔壁戏”	365
3. 北朝杂技的民族特色	341	7. 《鹤幻汇编》与其它杂技著作	367
4. “逆行连倒”与“鳖食”	342	8. 西洋马戏的东来	368
5. 西域杂技的东来	343		

生旦净丑

——京剧的行当和著名演员

一、京剧的形成	370	1. 四大名旦之一——梅兰芳	382
1. 花雅昆乱——京剧的形成环境	370	2. 四大名旦中的程砚秋、荀慧生、尚小云	384
2. 徽班进京——京剧的形成	371	3. 四大须生之一——余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良	387
二、京剧行当	373	4. 四大须生之二——马连良、谭富英、杨宝森、奚啸伯	389
1. 生生不已——京剧的老生	373	5. 武林高手——京剧的武戏	391
2. 生生不已——京剧的武生与小生	375	6. 黄钟大吕——袁盛茂	393
3. 旦旦相思——京剧的青衣	376	7. 英俊小生——叶盛兰	394
4. 旦旦相思——京剧的花旦、武旦、老旦	378	8. 雏凤凌空——京剧新人	395
5. 净净争雄——京剧的花脸	379	四、结语	397
6. 丑丑添趣——京剧的丑角	380		
三、著名演员	382		

续宝文

1. 走向世界——京剧的国际影响	397	2. 回归票房	399
------------------------	-----	---------------	-----

京剧剧目杂说

一、瑞若星河	400	六、清官理想	417
二、意韵深长	402	七、爱情理想	422
三、反抗黑暗	405	八、正义千秋	428
四、抗击侵略	409	九、神魔幻影	431
五、豪杰争雄	413	十、良莠俱备	435

马海玲

中国戏曲脸谱艺术

		周华斌 张淑华	
一、戏曲脸谱源流	441	7. 项羽 (见插图三项羽脸谱)	475
1. 起源于宗教与民间祭祀活动的神圣面具	442	8. 高登 (见插图三高登脸谱)	475
2. 面具与脸谱	443	9. 鲁智深 (见插图二鲁智深脸谱)	475
3. 傀儡和娃娃	444	10. 赛尔墩 (见插图三赛尔墩脸谱)	476
4. 戏曲脸谱的历史	445	11. 徐世英	476
二、戏曲脸谱的艺术特征	447	12. 徐延昭 (见插图三徐延昭脸谱)	477
1. 装饰性	448	13. 程咬金	477
2. 程式性	449	14. 杨春武	478
3. 寓意性	450	15. 杨林	479
三、谱式类别及意义	452	16. 钟馗 (见插图三钟馗脸谱)	480
1. 有“谱”与无“谱”	452	17. 火判	481
2. 谱式类别	455	18. 郑恩	481
3. 谱色分类与角色行当性格品德	460	19. 钟离春 (见插图三钟离春脸谱)	481
4. 谱式与风格流派	460	20. 张浪子	481
5. 社火脸谱	461	21. 马武	482
四、京剧脸谱艺术	465	22. 李元霸 (见插图三李元霸脸谱)	483
1. 早期京剧脸谱	465	23. 金蟠子	484
2. 京剧名家脸谱	465	24. 马覆 (见插图三马覆脸谱)	484
五、脸谱与民间美术	466	25. 王伯超	484
六、脸谱故事	470	26. 张定边	485
1. 包拯 (见插图二包拯脸谱)	470	27. 李逵 (见插图三李逵脸谱)	485
2. 关羽	471	28. 张从	487
3. 张飞 (见插图二张飞脸谱)	472	29. 欧阳芳 赵匡胤 (见插图三二人脸谱)	487
4. 曹操 (见插图二曹操脸谱)	473	30. 潘洪	488
5. 典韦	473	31. 托塔天王李靖	488
6. 姜维 (见插图三姜维脸谱)	474		

