

上海藝術史圖誌

AN
ILLUSTRATED
HISTORY
OF THE
ART OF
SHANGHAI

上海

藝術史

圖誌

A N
I L L U S T R A T E D
H I S T O R Y
O F T H E
A R T O F
S H A N G H A I

汪道涵

上海艺术研究所 编
上海文化出版社

主编：马博敏

编辑委员会主任：蔡正鹤
副主任：杜乐行

执行主编：高春明
副主编：高义龙

编委：童明康 郭开荣 马博敏
蔡正鹤 秦德超 陈燮君
郝铭鉴 杜乐行 毛时安
蒋星煜 高春明 陆培生
高义龙 金亚萍 胡洪庆
文·乌日娜

撰稿：

总论：高义龙

戏剧篇：沈鸿鑫 李 晓 施怀仁
王家熙 周巩平 王韵书
茅林龙

曲艺·杂技篇：彭本乐 张 余

音乐·舞蹈篇：蓝 凡 何鉴秋 李梅云
庄永平

电影篇：陆丽娟 曹凌燕

美术篇：周锡山 高春明 王 刚
闻嘉生 茅林龙 林大明
朱建明 林明敏

建筑·园林篇：

统稿：沈鸿鑫 李 晓 林明敏

摄影：陈龙小 江荷英

监制：郭开荣

总目录

总论·上海艺术发展的历史轨迹

戏剧篇

戏曲

概述

明人元宵灯市图卷	12
南汇城隍庙戏楼木雕	12
松江张氏雕花厅戏曲木雕	12
清末上海木板戏曲年画	13
《点石斋画报》中的戏曲画	13
清代戏曲人物花觚(一)	14
沪剧先辈图	14
钱业会馆戏楼	14
戏曲、曲艺唱片	15
清代戏曲人物花觚(二)	15
京剧改良运动	16
王鸿寿	16
新舞台	16
《新茶花》	17
《二十世纪大舞台》期刊	17
《黑籍冤魂》	17
欧阳予倩的“红楼戏”	18
《三本铁公鸡》	18
谭鑫培六到上海	18
四大名旦在上海	19
四大须生在上海	20
周信芳	21
《明末遗恨》	21
麒派艺术的新发展	21
金少山	22
《李陵碑》	22
《千里走单骑》	22
《九伐中原》	22
《春秋配》	23
《生死恨》	23
天蟾舞台	23
盖叫天	23
连台本戏	24
《长坂坡》	25
《徽钦二帝》	25
《怪侠欧阳德》	25
《奇双会》	26
《包公》	26
《二堂舍子》	26
《贵妃醉酒》	27
《尤三姐》	27

《梅妃》	27
《黑旋风李逵》	27
《瞎子算命》	28
《凤还巢》	28
《审头刺汤》	28
《卧龙吊孝》	28
《穆桂英挂帅》	28
《七侠五义》	29
《打侄上坟》	29
《打金枝》	30
《法场换子》	30
《宏碧缘》	30
《金沙滩》	30
《火凤凰》	30
杨宝森与《空城计》	31
裘盛戎与《姚期》	31
张君秋与《珍妃》	31
上海青年京昆剧团演出《杨门女将》	31
《白蛇传》	31
《智取威虎山》	32
《龙江颂》	32
《海港》	32
《磐石湾》	32
清末至民国所刊昆曲曲谱	33
《连环记》	33
《狮吼记》	33
《乾坤圈》	33
俞振飞	34
《白蛇传》	34
《墙头马上》	34
《游园惊梦》	35
《挡马》	35
《白罗衫》	35
《思凡》	36
《下山》	36
《琼花》	36
《玉簪记》	36
《花木兰》	37
越剧十姐妹	37
《山河恋》	37
袁雪芬	37
《梁山伯与祝英台》	38
《白蛇传》	38
《打金枝》	38
《盘夫索夫》	38
《光绪帝与珍妃》	39
《箍桶记》	39

总目录

宣卷	70	88	道教音乐
锣鼓书	70	88	沈心工
扁担书	70	89	上海贫儿院管弦乐队
双簧	70	89	大同乐会
本滩	71	90	国立音乐院
独脚戏	71	90	萧友梅
姚慕双、周柏春演出《阿六戒赌》	71	91	黄自
小热昏	72	91	外籍音乐家在国立音乐院
上海说唱	72	92	上海工部局乐队
相声	72	93	聂耳
“鼓王”刘宝全演唱《武宁关》	73	93	《义勇军进行曲》
小彩舞演唱京韵大鼓《子期听琴》	73	93	麦新
刘天韵、蒋月泉演出《义贞》	73	94	黎锦晖
薛筱卿、周云瑞演唱《珍珠塔》	74	94	纳尔逊爵士乐队
杨振雄、杨振言演唱《借厢》	74	94	杰美金乐队
朱雪琴演唱弹词开篇《宇宙行》	74	95	国立音乐专科学校旧址
徐丽仙演唱弹词开篇《新木兰辞》	75	95	现上海音乐学院办公楼
张鉴庭、张鉴国演出《花厅评理》	75	96	贺绿汀
吴碧玉演出《时迁盗甲》	75	96	丁善德
中篇评弹《一定要把淮河修好》	76	97	谭梓真及其提琴制作
唐耿良评话《三国》	76	97	周小燕
书戏	77	97	吴乐懿
余红仙演唱《蝶恋花·答李淑一》	77	98	沈知白
杂技·魔术		98	钱仁康
概述		98	桑桐
西洋马戏	79	98	黄晓同
马戏·驯大熊猫	79	99	男高音歌唱家蔡绍序演唱《二月里来》
杂技·顶技	79	99	男低音歌唱家温可铮演唱《跳蚤之歌》
杂技·口技	80	99	民歌歌唱家鞠秀芳演唱《小九连环》
杂技·跳板蹬人	80	100	陈义新
杂技·扯铃	80	100	陈传熙
杂技·钻桶	81	100	小提琴独奏《庆丰收》
杂技·舞狮子	81	101	张子谦
杂技·秋千飞人	81	101	卞仲乐
杂技·大跳板	82	101	陆春龄
杂技·双咬花	82	102	黄贻钧
杂技·四人造型	82	102	司徒汉
魔术·古彩戏法	83	102	曹鹏
魔术·心灵感应	83	103	小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》
魔术·九连环	83	103	瞿维
		103	朱践耳
		104	马革顺
		104	顾圣婴
音乐·舞蹈篇		105	女高音歌唱家周碧珍演唱毛主席诗词《蝶恋花·答李淑一》
音乐		105	女中音歌唱家董爱琳演唱歌剧《卡门》选曲《哈巴涅拉舞曲》
概述		105	女高音歌唱家朱逢博演唱《采茶歌》
打唱班	88		

总目录

美术篇

中国画

概述

宋末元初赵孟頫 《赵孟頫自写小像》	136
元代黄公望 《天池石壁图》	136
元代任仁发 《春水凫鹭图》	136
元代曹知白 《群山雪霁图》	137
元代倪瓒 《梧竹秀石图》	137
元代王蒙 《葛稚川移居图》	137
元末明初马琬 《秋林钓艇图》	138
明代孙克弘 《雨景山水图》	138
明代董其昌 《衡岳洞庭》	138
明代陈继儒 《云山幽趣图》	139
明代陈祿 《画王维诗意图》	139
明代李流芳 《虎丘图》	139
明代程嘉燧 《高逸图》	140
明代宋懋晋 《三峡诗意图》	140
明代吴昌 山水扇面	140
明代沈士充 《秋林读书图》	141
明代赵左 《山居闲眺图》	141
清代吴历 《抚宋元人山水》(之九)	141
明代吴振 《匡庐秋瀑图》	142
清代石涛 《黄山图》	142
清代改琦 《仕女图》	142
清代程庭鹭 《邓尉探梅》	143
清代吴嘉猷 《初平牧羊》	143
清代胡公寿 《水阁联吟图》	143
清代任熊 《孙道绚词意图》	143
清代虚谷 《窥趣》	144
清代蒲华 《松韵泉音》	144
清代钱慧安 《泛舟吹箫图》	144
清代任薰 《好武艺》	144
清代任预 《钟馗插花图》	145
清代任颐 《嬉鸟图》	145
清末民初倪田 《无量寿佛》	145
清末民初吴昌硕 《梅花》	145
黄宾虹 《庭宴远山》	146
王震 《喜从天降》	146
商笙伯 《富贵平安》	146
姚虞琴 《翠兰》	146
张光 《田园景色更多娇》	147
冯超然 《山水图》	147
熊庚昌 《双虎图》	147

148 樊浩霖 《赭壁间云》
148 张聿光 《孔雀开屏》
148 孙宇泥 《西湖闻莺馆》
148 沈迈士 《武夷奇观》
149 贺天健 《采石矶李白行吟图》
149 朱屺瞻 《水仙》
149 郑午昌 《白云红树写青山》
149 张石园 《万古不息》
150 吴湖帆 《浙东小景》
150 徐悲鸿 《马》
150 朱文侯 《卧狮》
151 钱瘦铁 《苍松苍鹰》
151 丰子恺 《落红护花》
151 刘海粟 《松石图》
151 潘天寿 《小龙湫一截》
152 张大千 《已过枫泾到松江》
152 谢之光 《幼儿园阿姨好》
152 关良 《武剧图》
152 郑慕康 《柳岸垂钓》
153 林凤眠 《秋山》
153 江寒汀 《四鸟报喜》
153 来楚生 《荷塘》
154 白蕉 《蕙兰》
154 陆抑非 《秋葵》
154 李可染 《颐和园后湖游艇》
155 林曦明 《秋江图》
155 陆俨少 《浙东山水》
155 程十发 《芝仙图》
155 谢稚柳 《松鹤图》
书法·篆刻
概述
158 西晋陆机 《平复帖》
158 北宋米芾 《尺牍》
158 明代张弼 《恭闻帖》
159 明代陆深 《敝斋帖》
159 明代莫是龙 《昨于生去帖》
159 明代董其昌 《千字文》
160 明代陈继儒 《吕仙帖》
160 清末民初吴昌硕 吴昌硕石鼓文
160 清代吴大澂 吴大澂篆书
161 清末民初康有为 康有为行书
161 李叔同 《行楷八言联》
161 于右任 《草书轴屏》
161 赵叔孺 《行书五言联》
162 沈尹默 沈尹默行楷

总目录

王遽常 王遽常章草	162
朱东润 《行书七言诗》	162
潘伯鹰 《楷书题记》	162
邓散木 《跋扈将军·天真烂漫是吾师》	163
陈巨来 《第一稀有·巨来画松》	163
钱君匋 钱君匋篆刻	163
油画及其他	
概述	
《淑女肖像》	165
王济远 《春江稳渡》(浦江渡)	165
丁光燮 《夕阳》	165
陈抱一 《拉丁舞》	166
颜文梁 《肉店》	166
徐悲鸿 《田横五百壮士》	167
刘海粟 《威士敏斯达落日》(伦敦)	167
倪貽德 《苏州河畔》	168
潘玉良 《窗前女人体》	168
周碧初 《蟹与菊》	168
关紫兰 《少女像》	169
林风眠 《构图》	169
关良 《浴后》	169
吴大羽 《公园的早晨》	170
庞薰琹 《如此巴黎》	170
陈烟桥 《建设中的佛子岭水库》	170
杨可扬 藏书票	171
邵克萍 鲁迅《社戏》插图	171
黄新波 《孤独——流亡途中所见》	171
张乐平 《残羹剩饭》	172
沈柔坚 《浦江夕照》	172
顾炳鑫 《蓝壁毯》	173
杭稚英 《时装仕女图》	173
郑曼陀 《柳下仕女图》	173
雕塑	
概述	
《猪首陶甗》	175
《鸟兽纹玉琮》	175
《松江唐经幢》	175
《普同塔》	175
《铁狮》	176
透屏砖雕	176
戏台木雕	176
《仪仗俑》	176
《鲁迅像》	177
《宋庆龄像》	177

177 《马克思、恩格斯纪念像》

工艺美术

概述

180 吴之璠 《二乔并读图》

180 支慈庵 《山水花卉》

180 清代邓孚嘉 《陶渊明赏菊》

180 明代朱纁 《刘阮入天台图》

181 韩希孟 上海顾绣

181 张景安 《桑蚕砚》

181 赵阔明 《二进宫》

182 徐宝庆 《玩童》

182 《十八罗汉斗大鹞》

182 何克明与灯彩

183 《百寿万年灯》

183 《白玉三脚香炉》

183 《珊瑚花卉瓶》

183 《紫花翡翠龙凤瓶》

184 《黑白玉仿古调色器》

184 《红旗插上珠穆朗玛峰》

184 宋代朱克柔 《桃花画眉》

185 大襟短袄

185 短袖旗袍

185 镶边大袖袄

摄影

概述

188 陈吴德 《夕照》

188 卢施福 《百炼成钢》

188 陈传霖 《疗饥》

188 郎静山 《竹》

189 张近深 《水榭》

189 吴中行 《宿鸟归飞急》

189 黄绍芬 《波光帆影》

189 吴印咸 《嫣然》

建筑·园林篇

建筑

概述

194 龙华寺

195 御塔

195 静安寺

195 真如寺

195 沉香阁

196 玉佛禅寺

总目录

松隐塔	196	210	金门大酒店
上海城隍庙	197	211	先施公司
钦赐仰殿	197	211	美琪大戏院
海上白云观	198	211	永安公司
嘉定孔庙	198	212	大世界游乐场
基督教圣三一堂	199	212	兰心大戏院
董家渡天主堂	199	212	上海音乐厅
徐家汇天主教堂	200	213	大光明大戏院
沐恩堂	200	213	中苏友好大厦
国际礼拜堂	200	213	跑马总会大厦
小桃园清真寺	200	213	上海体育馆
圣约瑟天主堂	201	214	丁香花园
东正教堂	201	214	盛宣怀住宅
佘山大教堂	201	214	中共“一大”会址
中国通商银行	202	214	公董住宅
华俄道胜银行	202	215	嘉道理住宅
汇丰银行	202	215	马立斯住宅
大北电报公司	203	215	陈桂春住宅
东方汇理银行	203	215	修道院公寓
有利银行	203	216	新康花园
麦加利银行	203	216	沙逊别墅
金城银行	204	216	王伯群住宅
横滨正金银行	204	216	海关税务司住房
中汇银行	204	217	马勒住宅
台湾(日商)银行	204	217	金泽古桥
中国银行	205	217	放生桥
交通银行	205		园林
招商局办公楼	205		概述
工部局大楼	206	219	秋霞圃
俄罗斯驻沪总领事馆	206	220	豫园
法租界市政机关公董局旧楼	206	220	城隍庙湖心亭
亚细亚火油公司	206	221	占猗园
日清轮船公司	207	221	醉白池
华裕纱布交易所	207	222	曲水园
怡和洋行	207	222	方塔园
字林西报大楼	208	223	汇龙潭
海关大楼	208	223	复兴公园
邮政总局	208	223	黄浦公园
汇中饭店	209	224	鲁迅公园
沙逊大厦	209	224	中山公园
上海总会	209	224	长风公园
国际饭店	210	225	闸北公园
圣约翰大学·怀施堂	210	225	人民公园
百老汇大厦	210	225	桂林公园

上海艺术发展的历史轨迹

■上海，一颗镶嵌在太平洋西海岸中段的璀璨明珠。滚滚的长江奔腾万里，带着中国的悠久历史、古老文明从这里流入大海；滔滔的大海汹涌澎湃，卷着变幻的世界风云、文化潮流在这里惊涛拍岸。中国与世界的交汇、传统观念与现代思潮的撞击、血泪交进的民族灾难与意义深远的巨大变革、冒险家的穷奢极欲与志士仁人的英勇抗争，交织出上海文化艺术绚丽多彩的画卷。上海，以“海纳百川”的开阔胸襟和泱泱气度，以锐意求新的开拓精神和创造意识，在中国艺术发展史上写下光彩夺目的篇章。■作为国务院批准的中国历史文化名城之一，上海有着光辉的历史、灿烂的文化。艺术，是文化的重要组成部分，是一座城市的人文精神的体现、审美情趣的反映、创造力的标志、历史地位的象征。繁花似锦的上海艺术为这座城市增光添彩，上海艺术也因这座城市的兴盛而日臻完美。■上海艺术古老而又年轻。上海艺术的历史，与整个中华民族的艺术史同样源远流长，上海积淀着唐、宋、元、明、清等各个历史时期的艺术成果。然而，上海艺术真正体现出其鲜明的特色，是从近代开始。追溯上海艺术发展的历史轨迹，可以看出，上海艺术之苗，在这块特殊的土壤里，沐浴着各个时代的风风雨雨，逐渐长成枝叶繁茂的参天大树。

古代

当中原地区在商、周、秦、汉已有灿烂的文化时，上海城区所在的土地，还只是一片海水漫漫的景象。而现在属于上海的郊县，先民们已经开拓、劳作、生息；上海的文化艺术便起源于这块土地。

据考古发现，上海市郊有新石器时代至春秋战国时的古文化遗址二十余处，如青浦的崧泽、福泉山，松江的汤庙村、广富林，金山的亭林、张堰，奉贤的拓林，上海县的马桥、董家村等。其中最早的属于新石器时代母系社会的马家浜文化，距今约七千年；崧泽文化距今六千多年；新石器时代父系社会的良渚文化，距今也有四千五百多年。有“东方金字塔”之称的青浦福泉山遗址，兼有这三种文化的遗存，从中出土了三千多件文物，其中良渚文化的玉璧、玉琮、玉钺、玉锥等玉器百余件，制作精美，为新石器时代考古所罕见，是中国考古史上的重大发现。上海县的马桥遗址叠压着五层文化遗存，有新石器时代的陶片、土鼎、壶、盘、盂、杯和石制的斧、镑、凿、镞以及建筑遗迹；有夏、商、周以及唐、宋、明、清时代的铜器、陶器和瓷器。这些出土的文物说明，上海也有悠远的历史。先民们在劳作时已产生了审美意识，不但注重实用，还注重造型、装饰；有些工艺品至今仍令人叹为观止。

上海地处长江三角洲的东端，星移斗转，陆地逐渐向东拓展，沧海变桑田，出海港口东移，古代上海人的活动范围也逐渐向东延伸。北宋初，华亭县青龙镇成为贸易港口，随着市面的渐趋繁华，都市文化娱乐活动也逐步繁荣。元代至元二十九年（1292年），从华亭县划出东北五乡建立上海县，地点大致就在如今市区的老城厢。明嘉靖年间为抗倭，上海筑起城墙，形成方圆九里的城区；作为港口和县治，上海渐渐发展起来。

就文化传统而言，古时上海文化是吴越文化的一部分。这一带盛行载歌载舞形式的巫覡驱疫祛病活动，孕育着歌舞戏曲表演的某些形态；吴歌或吴歆在魏晋六朝时便十分流行，不少歌被采入乐府。以舞袖为主的白纛舞、执拂而舞的拂舞等舞蹈，盛行于魏晋至唐代。

在上海的土地上，如今还保存着唐、宋、元、明以来的艺术成果，主要是建筑、园林、绘画、书法。西晋时，华亭（今上海松江）出过名震文坛的“二陆”，即陆机（261～303年）、陆云（262～303年）兄弟。陆机不但著有文论经典《文赋》，还是杰出的书法家；他那龙飞凤舞的《平复帖》，是至今我国保存最早的名人墨迹，历代宫廷收为珍品。现存造型艺术中最早的是松江城内唐大中十三年（859年）造的佛顶尊胜陀罗尼经幢，由二十一級石刻叠砌而成，雕有勾片栏杆及八角攒尖顶屋檐，花纹精美。古塔有十四座，有始建于唐、重建于宋的青浦古云禅寺塔（青龙塔），建于唐乾符年间（874～879年）立于泖河之中的青浦泖塔，建于五代至北宋（907～1127年）的嘉定南翔寺砖塔，建于五代后汉乾祐二年（949年）的松江兴圣教寺塔（方塔），建于宋太平兴国二年（977年）的龙华塔……这些塔的造型别致，工艺讲究，很有艺术价值。建于北宋元丰二年（1079年）的天马山顶护珠塔，是世上罕见的斜塔，其斜度大于意大利著名的比萨斜塔，营造时间也早于它一百多年，虽屡遭台风、地震袭击，塔身依然无恙。保存完好的真如寺建于元延祐七年（1320年），是江南为数不多的元代木结构建筑。元代上海还出了画家任仁发（1255～1327年），他擅画人物，尤长画马，识者谓可与赵孟頫匹敌。

明代，上海商品经济活跃。自元代黄道婆对纺织技术有重大改进后，上海地区纺织业发达，松江府跃为全国棉纺织业中心。明永乐二年江浦合流工程竣工，上海港成为海运与内河航运的要津。清代康熙年间废除海禁，上海设立江海关，上海港“舳舻相衔，帆樯比栉”。南北货物汇聚，富商名士云集，私家花园也就有了出现的条件。上海市区明代有三家名闻江南的私家花园：豫园、日涉园、露香园，他们都具有“文人花园”的艺术特点。露香园除园林艺术外，其园主顾名世的孙媳韩希孟善画工绣；绣法独具神韵，称为“顾绣”，对后世陈设装饰性刺绣影响甚大。顾绣原品仅传世一件，藏于故宫。明、清时期的园林，还有嘉定的秋霞圃、松江的醉白池、青浦的曲水园、嘉定南翔的古猗

园, 布局设计均富有诗情画意。明代上海还出了以华亭(今松江)书画家董其昌、陈继儒为首的“松江画派”。“松江画派”为当时中国画之翘楚, 在中国绘画史上留下灿烂的一页。

明代上海的戏曲活动, 在全国已占重要地位。元末战乱频仍, 中原、江南一带屡遭兵火, 海边的上海地区相对安定, 许多隐逸文人、戏曲艺人荟萃于此, 松江已出现营业性演出场所“勾栏”, 并有一定规模。明代不但北杂剧活跃, 而且作为“新声”的南曲声腔发展迅速, 并涌现了一批著名剧作家, 如松江的徐霖, 写有《绣襦记》、《枕中记》等数部传奇; 嘉定的沈龄, 写有《娇红记》、《龙泉记》等; 沈采写有《千金记》, 均为传世名作。明代中叶, 上海地区出现弋阳、海盐、余姚、昆山、

太平、土戏诸腔竞奏的繁盛局面。尤其是嘉靖、隆庆年间昆山腔传入后, 风靡上海。官宦富商置办“家乐”(私人家班)成为风尚, 有记载的便有十余班, 豫园主人潘允端的家班是首屈一指的大班。民间职业班社也很活跃, 他们或应召豪门府第, 或漂泊江湖。农村戏曲演出十分普遍, 而且常与民俗活动结合在一起。这种局面一直持续到清代。康熙、乾隆年间, 由于商业发达, 各地及外国客商汇聚, 出现了专为他们服务的演出; 随着寄居上海者的增多, 出现了以地域为特征的会馆。会馆成为演出戏曲的重要场所, 而且有各自的乡音, 这就为各种戏曲声腔汇集提供了条件。戏曲演出活动从过去的“崇官”、“崇贵”逐渐向“崇商”演变, 这是经济繁荣带来戏曲繁荣的必然结果。

近代

鸦片战争后, 上海成为通商口岸之一。上海开埠, 掀开上海历史新的一页, 这是充满屈辱灾难的一页, 又是上海社会经济、文化艺术发生深刻变革的开端。列强在轰开中国国门的同时, 也带来了西方的科学、技术、艺术等。上海的文化艺术在中西文化的交汇、碰撞、冲突中, 发生急剧的裂变, 开始了近代化进程, 并影响和带动了全国。

外国人来上海居住、经商、传教, 引入了各国不同的建筑, 其中既反映出建筑史上各历史时期不同的建筑形式, 又反映了各个国家不同的建筑风格, 哥特式、罗马过渡时代式、文艺复兴式、西班牙式、俄罗斯式、意大利式、埃及式、挪威式……, 为后来上海赢得“万国建筑博览会”之称打下了基础。

西方新技术的引入, 带来了中国过去没有的新的艺术门类, 如摄影、电影。世界上照相技术始于1837年。上海开埠后不久, 西方商人和传教士将照相技术传入上海, 并留下了上海最早期的摄影图片。1864年5月中国人便在上海开了照相馆, 摄影艺术开始在中国土地上扎下根来。法国人在1895年12月发明电影, 第二年就通过上海传入中国, 1896年8月

11日在徐园放映“西洋影戏”, 是上海也是中国最早的放映电影的记载。1907年西班牙人雷玛斯在虹口建造了第一家电影院。1913年, 中国人在上海自己开办了电影公司, 由郑正秋、张石川编导的《难夫难妻》在上海摄制完成, 这是中国第一部短故事片, 中国的电影艺术由此发端。

中国原有的艺术门类中, 也因西方文化的影响而催生出新的品种、样式。如音乐, 西方的交响音乐传入上海, 1879年出现公共乐队, 1907年扩大为33人的管弦乐队, 指挥是德国的柏克教授。上海众多的教堂和教会学校, 也起到传播西洋音乐知识的作用。李叔同、沈心工、曾志忞、高寿田等上海留日学生, 编辑并在上海发行了我国第一种音乐期刊《音乐小杂志》, 出版了《和声学》等音乐理论著作。上海又率先引进了西洋油画, 19世纪末天主教会在土山湾孤儿院设立了画馆, 教授西洋画技。上海还率先引进了水彩画, 并在西方影响下发展起版画、漫画、月份牌画, 这些品种将西洋画技法与中国传统的绘画技巧相结合, 呈现出新的风貌。

西方文化的传入, 还促使中国固有的传统艺术发生变革。上海的艺术家得风气之先, 又敢为天下先。上海五方杂处的

人文环境、迅速发展的商品经济、日渐兴起的市民阶层、日益更新的外来思潮，不能不影响艺术家的心理结构、思维方法、审美情趣、价值取向和职业风尚。传统艺术这条长河，迂回曲折地缓缓流到19世纪后叶，开始在上海地区激浪飞腾。求新图变，成为这时期传统艺术领域的共同特点。

中国画出现了“海上画派”。源远流长的中国画，自元代以后中心南移，代表人物从御用画院高手转为民间的文人高士。19世纪中叶，寄居上海的画人之多，已为全国之冠。清末，上海的画家受时代潮流的推动、社会风尚的影响，以赵之谦、任伯年、吴昌硕、王一亭、虚谷、黄宾虹等为代表，开创新的画风，在继承民族绘画传统的基础上，内出性灵，破格创新，广采博取，互成风骨。他们张扬艺术的多样性、丰富性、世俗性，具有强烈的个性和自由倾向；同时又注重笔墨之美，无论粗笔如椽，还是细笔如发，都能挥洒自如。齐白石、张大千、潘天寿、傅抱石，当时都曾寓居上海，后来做出过杰出的贡献。

戏剧领域也发生了剧种的嬗变。清代，上海的戏曲最初主要是昆曲。上海开埠后，建造的第一个营业性戏园“三雅园”就是昆曲戏园。随着徽商的来沪，徽班也来到上海，并与昆曲争胜。同治六年（1867年），在北京形成的新兴剧种京戏从北方引入上海。京剧在上海扎下根来，自身也吸收着上海的文化营养、适应着上海观众的欣赏习惯逐渐发生着变化。它注重吸收徽剧的唱腔、剧目和表演技巧，发展了诉诸视觉的表演艺术，尤其是武打，从北方的着重“听戏”变成南方的着重看戏，适应上海观众喜新好奇的心理。同时，大量编演新剧目，尤其是情节曲折的连台本戏、灯彩戏，渐渐形成“南派京剧”的特色。

甲午战争失败，使中国面临着被列强瓜分的危险。一批进步的知识分子认为，要救中国，首先要开启民智；而开启民智的有效途径，是运用有广泛群众基础的戏剧形式进行宣传。1904年10月，资产阶级革命派人士陈去病、柳亚子，以及南派京剧演员汪笑侬在上海创办了我国第一本专业戏剧刊物《二十世纪大舞台》，成为戏剧改良运动的喉舌。一大批杂剧、传奇作品相继涌现。这些作品及时反映现实生活和当时的重大事件，有的对顽固派和洋务派进行了辛辣的讽刺、有力的抨击；有的以隐喻的手法写中国面临着外敌瓜分的危险；有的认为维新只是梦想，痛斥改良派“西颞东效”。还

有一些作品歌颂为革命献身的英雄秋瑾、反映黄花岗起义、辛亥革命等历史事件和表现历史上爱国志士的事迹。这些作品洋溢着爱国主义激情，作者热血喷涌，写戏目的性非常明确，而且以群体出现，在戏剧史上实属罕见。

“海派京剧”在改良中迅猛崛起。1908年10月，“丹桂茶园”的一批艺人潘月樵、夏月润、夏月珊等与金融、工商界合作，采取股份有限公司制，在华界集资建成我国第一座近代新式剧场“新舞台”。他们编演了大量新剧目，其中现实题材和外国题材的“时装新戏”占多数。如控诉鸦片毒害的《黑籍冤魂》、歌颂革命志士的《潘烈士投海》等等。由于剧目反映了人们普遍关心的社会问题，因而受到观众的欢迎。新剧目在艺术风格和表现手段上，重视可看性、灵活性；剧本情节曲折跌宕、引人入胜，雅俗共赏；曲调不限于“西皮”、“二黄”，还吸收了民间小调，运用“五音连弹”；舞台美术引进声、光、电等科技手段，视觉形象丰富多彩，更有吸引力和表现力。“海派京剧”从新舞台开始形成气候。

杂剧、传奇和京剧，都有较为严格的规范。在世纪之交的大变革时期，一种接近生活又便于普及的新型戏剧形式应运而生，这就是“新剧”，又称“文明戏”，即早期话剧。“新剧”最初在学生业余演出中萌生，据记载，最早出现的时间是1899年，地点是上海梵王渡圣约翰书院。此后，学校演剧之风日盛，并从学校走向社会，组织业余剧团、剧社。1907年后，“新剧”进入繁盛阶段。1906年末，在上海从事学生演剧活动的李叔同，在日本东京与留日学生组织“春柳社”，1907年演出《巴黎茶花女遗事》。后“春柳社”成员陆续回国，在上海以“新剧同志会”、“春柳剧场”的名称演出。在“春柳社”影响下，1907年秋，王钟声在上海成立了“春阳社”，演出了《黑奴吁天录》、《迦茵小传》、《秋瑾》、《徐锡麟》、《官场现形记》、《爱国血》等有鲜明政治倾向的戏。此外，上海还有一大批社团在活动。影响较大的是任天知为首的“进化团”。他们的戏着重政治宣传，戏中夹带演说，以激发人们的革命情绪。同时，在艺术形式上，他们又注意从戏曲中汲取营养，通俗易懂，故事有头有尾。在辛亥革命前后，这类富有宣传鼓动色彩的戏大受欢迎。

由于中国资产阶级革命的不彻底性，戏剧改良运动随着辛亥革命的失败也走向衰落，其衰落在“五四”新文化运动的前夜，这不是时间上的巧合，而是历史的必然。

现代

“五四”新文化运动以后，随着新思潮的广泛传播，上海艺术的结构更为多元、形态更为多样、思想更为活跃、人才更为集中，在我国现代艺术史上具有领先地位。

从20年代到30年代，上海经济高速发展，人口剧增。开埠时，人口约五十万；20年代初，人口突破一百万；20年代前期，人口越过二百万；20年代末已达三百万；40年代末上海解放前夕，市区人口已达五百万。外国资本的注入和民族资本的递增，外来侨民和各地移民的涌入，客观上为上海艺术发展提供了经济基础和人才条件；各种新思潮的涌现和交汇，又为上海艺术增添了内在的活力。

求新擅变，接纳新潮，引领新潮，是上海艺术的特点。在二三十年代，中外文化的交融、现代审美思潮的传播、竞争激烈的环境，使上海各艺术门类无不以创新精神求生存、求发展。在服饰艺术方面，20年代，上海妇女有了“曲线美”意识，旗袍开始普及；30年代初，旗袍吸收欧美女装的特点，花样不断翻新，用料、式样、花纹、衣领和袖口以及旗袍的长度变化无穷。绘画方面，上海作为中国现代油画的发源地，涌现出一批画家。徐悲鸿、刘海粟致力于把西洋画法与中国传统的绘画风格结合起来，油画、国画都有杰出的成就。刘海粟创办美术学校，培养了很多人才，他开设人体模特儿素描课，推动了中国美术的进步。中国画发扬了“海上画派”的优良传统，吴湖帆、林风眠、贺天健、朱屺瞻、王个簃、江寒汀、张聿光、钱瘦铁、唐云、张大壮、沈尹默等大批画家、书法篆刻家都有自己独创的风格，在国内画坛享有盛誉。版画艺术也有很大发展，鲁迅先生曾为提倡版画做出过重要贡献。连环画在20年代诞生于上海，它以文学和艺术相结合的形式描绘故事，深受广大群众所喜爱。上海出版的连环画品种和数量居全国之冠，在世界连环画中也独树一帜。20年代，上海培养出我国第一批新音乐的专业人才。吴梦非、刘质平、丰子恺创办的上海专科师范学校，是我国第一所培养音乐等艺术师资的专业学校。1927年，蔡元培、萧友梅在上海创办了我国第一所专业高等音乐院校——国立音乐院，系统传授音

乐理论和技法。在该院任教的黄自对现代音乐有开创性的贡献，声乐系主任周淑安是我国第一位女合唱指挥。该院造就了贺绿汀、丁善德、李献敏、喻宜萱等一大批出色的音乐人才。

新文化的传播，新思潮的涌现，为现代话剧的形成创造了条件。从事过“新剧”和提倡新文艺的人士，从理性上对“新剧”的弊端和衰落的原因进行了总结，发出建立“真新剧”的呼声。他们主张真新剧既吸收借鉴欧美优秀剧作的成功经验，又扎根在中国的土地上，面向中国的大众。1921年5月，民众戏剧社在上海成立。这是“五四”后出现的第一个戏剧社团，同时也是第一个戏剧理论研究团体。它由汪优游发起，主要成员有沈雁冰、欧阳予倩、郑振铎、陈大悲、徐半梅、熊佛西等十三人。该社创办了第一个新文学戏剧刊物《戏剧》，共出版六期，打出“为人生”的旗帜。他们受欧美小剧场运动的启发，提倡不受资本家束缚的非营利性、非职业性的戏剧。这一主张当时得到广泛响应，形成一股热潮。曾与郭沫若一起创办“创造社”的田汉，1927年在上海成立“南国社”，主要成员有欧阳予倩、洪深、徐悲鸿、陈白尘、郑重、郑千里（郑君里）、赵铭彝、左明、孙师毅等，为中国话剧发展作出了重大贡献。1928年10月23日由南国社、辛酉剧社、戏剧协社等组成上海戏剧运动联合会。话剧在进步文艺工作者的努力下蓬勃发展，显示出旺盛的生命力。

与现代话剧几乎同时崛起的是电影艺术。成立于1918年的上海商务印书馆影戏部（后改为影片部），是中国民族资产阶级兴办电影事业的开始。1920年，它与梅兰芳合作，摄制了两部古剧片《春香闹学》和《天女散花》。1921年7月，它为中国影戏研究社摄制的《阎瑞生》，是中国拍摄的第一部长故事片。初期的影片，脱胎于“文明戏”，有舞台程式化、“欧化”倾向，艺术上比较粗糙。1922年、1923年，明星影片股份公司拍摄的《劳工之爱情》、《孤儿救母记》分别为中国首部内容健康的喜剧片、“正剧长片”。1924年，上海《东方杂志》连载洪深的电影剧本《申屠氏》，为中国首

部完整的无声片电影剧本。同年徐卓呆的《影戏学》出版，是中国最早的电影艺术理论著作。1926年，万氏兄弟（万籛鸣、万古蟾、万超尘、万涤寰）拍出中国首部动画短片《大闹画室》。1931年明星公司拍摄的《歌女红牡丹》（洪深编剧、张石川导演）是中国最早的用蜡盘发音的有声片。20年代的上海电影十分复杂。一方面，受盈利驱动，影片公司数量上快速膨胀，民族电影事业渐具规模，1925年前后，全国共有电影公司175家，上海一地就有141家，占全国的百分之八十以上。另一方面，除少数几部（如《故都春梦》、《野草闲花》、《天涯歌女》等）艺术上有追求外，不少影片粗制滥造。

话剧、电影的兴起，促进了戏曲的变革。其中最突出的代表人物是周信芳。周信芳，艺名麒麟童，登上京剧舞台不久，便卷入了改良的热潮。他广泛汲取新营养，努力塑造自己的艺术个性，积累了一批有独创性的剧目，如《乌龙院》、《萧何月下追韩信》、《徐策跑城》、《四进士》等。他继承了谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙、汪笑依、王鸿寿等南北名家的精华，创立的“麒派”，不仅为京剧老生行增添了一个新的流派，而且推动了京剧的近代化进程。除周信芳外，创立“盖派”的盖叫天，继承了南派武生创始人李春来的艺术风格，又广泛吸收了其他艺术的特长，武打技术丰富多彩，造型雄健威武，表演神采奕奕。他演的《武松》等戏，把武生艺术提高到一个崭新的阶段。此外，老生常春恒、小达子（李桂春）、白玉昆、赵如泉、林树森，以及被称为南方“四大名旦”的小杨月楼、刘筱衡、王芸芳、赵君玉，也都形成独自的表演风格。

30年代，是社会矛盾十分尖锐复杂的时期。日本帝国主义发动“九·一八”事变后，民族危机加重；而国民党政府发动的“文化围剿”又以上海为重点。1930年以来，艺术界一些进步人士相继成立了以中国文化革命主将鲁迅为旗手的左翼作家联盟、左翼剧联、左翼美联、电影小组、音乐小组，并成立了左翼文化界总同盟。进步艺术家在各个领域积极开展活动，在现代艺术史上写下了光辉的篇章。

戏剧方面，1930年8月23日，上海戏剧运动联合会改组为“中国左翼剧团联盟”（后改为个人自愿参加的“左翼戏剧家联盟”）。左翼剧联1931年9月提出了“左翼电影运动”的口号，洪深、沈端先（夏衍）、郑伯奇、钱杏村（阿英）、沈西苓、司徒慧敏、王莹、胡萍、陈凝秋等“左翼剧联”成员先后进入明星公司，联华、艺华等公司也相继聘

请了田汉、阳翰笙、聂耳、郑君里、金焰、王人美、舒绣文等左翼人士。1932年7月，“左翼剧联”成立了以共产党人为主的“影评人小组”。1933年3月，夏衍与明星公司导演程步高合作，创作出第一部左翼电影《狂流》；接着他们又合作将茅盾的《春蚕》改编为电影，这是中国现代文学名著搬上银幕的首次尝试。1934年以来又拍摄出《渔光曲》、《新女性》、《大路》、《神女》、《女儿经》、《迷途的羔羊》、《夜半歌声》、《十字街头》、《马路天使》、《桃李劫》、《风云儿女》等几十部进步电影，形成中国电影史上的第一个高峰，它面向社会、面向时代，它的现实主义的美学追求和艺术风格，赢得了各阶层观众的喜爱。蔡楚生编导的《渔光曲》在上海创造了连映84天的空前纪录，并在1935年莫斯科国际电影节上获荣誉奖，这是中国电影首次在国际上获奖。

音乐方面也成立了众多进步团体。如1933年任光、安娥、聂耳、张曙、麦新在上海成立的“苏联之友社”音乐小组、“中国新兴音乐研究会”等。聂耳创作的《义勇军进行曲》、麦新作曲的《大刀进行曲》、冼星海作曲的《救国军歌》等等，都响遍全国，传唱至今。

随着民族矛盾的加剧，左翼艺术团体相继提出“国防戏剧”、“国防电影”、“国防音乐”的口号，激发人民保卫祖国的热情。“七七事变”爆发后，上海戏剧工作者及时集体创作了大型话剧《保卫芦沟桥》，以磅礴的气势、火热的激情奏出全民族奋起抗战的最强音，轰动上海剧坛。不久，“八·一三”淞沪战争爆发，8月17日上海话剧界救亡协会成立，协会决定成立救亡演剧队，嗣后有十三个演剧队投入救亡宣传工作，并陆续开赴抗日前线或大后方。

1937年11月，租界成为“孤岛”。这时期，进步话剧、电影工作者面对变化了的形势和环境，选择不太有明显政治鼓动性的现实题材和历史题材，推动进步剧运持久开展。当时演出的剧目，如于伶创作的《花溅泪》、《夜上海》，魏如晦（阿英）创作的《碧血花》（又名《葛嫩娘》），阳翰笙创作的《李秀成殉国》，吴祖光创作的《正气歌》，夏衍创作的《上海屋檐下》，曹禺创作的《北京人》，都有较高的质量，产生了积极影响。此外，还有黄佐临、吴仞之、石挥等组织的上海职业剧团（上海沦陷后改组成苦干剧团），费穆组织的天风剧社（后与“新艺”、“银联”剧团的部分成员合并组成上海艺术剧团），也演出了一些有价值的剧目。电影界拍摄了《木兰从军》、《花溅泪》、《乱世

风光》等曲折表达爱国精神的影片。

上海“孤岛”时期和沦陷时期，过去被认为“不登大雅之堂”的地方戏曲却在夹缝中取得迅速的发展。一些从事话剧、电影的新文艺界人士也进入戏曲界，促进了地方戏曲的革新。最典型的是沪剧和越剧。1941年上海沪剧社成立，剧种从此定名为沪剧。丁是娥、石筱英、杨飞飞、邵滨孙、解洪元、顾月珍、凌爱珍等一批青年演员崛起，赢得观众喜爱。越剧是从浙江传入的剧种，上海“孤岛”时期，为适应这一大都市的环境和观众的需求，以姚水娟为代表的一批人对越剧进行了改良。上海沦陷时期，袁雪芬受进步话剧的影响，对越剧进行改革，树起“新越剧”的旗帜。上海各主要越剧团相继加入新越剧的行列，使越剧

取得突飞猛进的发展，剧团、剧场数量雄踞各剧种之首。袁雪芬、尹桂芳、范瑞娟、傅全香、徐玉兰等都相继形成自己独特的风格和流派。

抗日战争胜利后，许多艺术家从内地回到上海。不久内战爆发，社会动荡不安，许多艺术门类的发展受到制约。雪声越剧团1946年5月将鲁迅名著《祝福》改编成《祥林嫂》，引起广泛关注。电影方面，摄制了一批题材严肃、思想进步、艺术上各具特色的优秀影片，如《遥远的爱》、《天堂春梦》、《乘龙快婿》、《忆江南》、《八千里路云和月》、《一江春水向东流》、《丽人行》、《假凤虚凰》、《夜店》、《小城之春》、《乌鸦与麻雀》等。这些影片发扬了左翼电影的优良传统，构成中国电影史上的第二个高峰。

当代

1949年5月，上海解放，上海的艺术开始了与时代相适应的深刻变革。50年代到60年代前期，上海艺术的一个突出特点是题材更加广泛，涌现出一大批反映新生活、充满时代精神的作品。如电影《翠岗红旗》、《南征北战》、《老兵新传》、《林则徐》、《聂耳》、《红日》、《渡江侦察记》，京剧《红色风暴》、《赵一曼》、《智取威虎山》，沪剧《星星之火》、《鸡毛飞上天》、《芦荡火种》、《红灯记》，淮剧《海港的早晨》、《党的女儿》，滑稽戏《满园春色》，话剧《初开的花朵》、《布谷鸟又叫了》、《枯木逢春》、《年青的一代》、《激流勇进》、《小足球队》等。其中不少作品在全国有影响。

1951年，毛泽东提出“百花齐放，推陈出新”作为戏曲改革的方针。有“百戏之祖”之称的昆剧，解放前已濒临消亡，解放后人民政府把流散的老艺人重新组织起来，并培养出新一代优秀青年演员。各戏曲剧种、曲艺曲种组织艺人挖掘、整理的传统剧目、曲目有四千多个。依托上海艺术门类众多、人才济济的优势，戏曲建立起编、导、演、音、美综合一体的艺术机制，展现艺术的综合性、完整性。一些在历史上曾多次演出的传统剧目，经过提炼，成为深受广大观众喜爱的精品，如京剧中周信芳主演的《徐策跑城》、《坐楼杀惜》、《宋士杰》，童芷苓主演的《尤三姐》，李玉茹主演的《红梅阁》；昆剧中俞振飞、言慧珠主演的《墙头马上》；越剧中的《梁山伯与祝英台》、《西厢记》、《红楼

梦》；淮剧中的《女审》、《三女抢板》、《秦香莲》；甬剧中的《半把剪刀》；扬剧中的《十二寡妇征西》等等。这些剧目成为代表剧种水平的保留剧目，拥有大批观众，其中大部分被摄制成电影，在全国乃至国外产生了广泛影响。新编历史剧也取得不少成果，编导和演员以历史唯物主义观点表现历史人物、历史事件。舞台的艺术体现也较多地突破传统的样式，有较大的革新。如京剧《淝水之战》、《潼关之盟》、《海瑞上疏》、《武则天》，越剧《忠王李秀成》、《秋瑾》，沪剧《甲午海战》等，都受到观众的欢迎和舆论界的好评。

在党和人民政府的关心、扶植下，上海的艺术形成门类齐全、品种多样的态势。美术方面有中国画、油画、版画、漫画、连环画、粉画、漆画、书法篆刻、雕塑、工艺美术、摄影。音乐方面有民族音乐、声乐、交响乐，如小提琴协奏曲《梁祝》，唢呐曲《百鸟朝凤》，箫曲《战台风》，钢琴曲《新疆舞曲》，交响曲《长征》，管弦乐曲《红旗颂》等等，都是艺术质量高、艺术特色鲜明的佳作。舞蹈方面有民族舞剧《小刀会》、芭蕾舞剧《白毛女》等等。

建国后的17年，上海艺术发展也受到过种种干扰，1966年“文化大革命”开始后，上海艺术受到严重摧残。

中国共产党十一届三中全会后，上海艺术的历史，又谱写出崭新的篇章。