

素质教育校本课程系列丛书

艺术作品欣赏

YISHU ZUOPIN XINSHANG

祝庆华 主编

浙江人民出版社

主 编 祝庆华

艺 术 作 品 欣 赏

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术作品欣赏/祝庆华主编. — 杭州:浙江人民出版社,2005.10

ISBN 7-213-03139-2

I. 艺... II. 祝... III. 艺术—作品综合集—世界
现代 IV. J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 108534 号

艺术作品欣赏

祝庆华 主编

- 出版发行 浙江人民出版社
(杭州市体育场路 317 号)
市场部电话:(0571) 85061682 85176516
- 责任编辑 洪希平
- 责任校对 朱晓阳
- 激光照排 杭州大漠照排印刷有限公司
- 印 刷 浙江大学印刷厂
(杭州市玉古路 20 号)
- 开 本 787×1092 毫米 1/16
- 印 张 12.5
- 字 数 21.8 万
- 插 页 2
- 版 次 2005 年 10 月第 1 版
2005 年 10 月第 1 次印刷
- 书 号 ISBN 7-213-03139-2
- 定 价 20.00 元
- 如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

编 委 会

主 编 祝庆华

总 编 撰 袁孟斌

编 著 袁孟斌 张 芳 吕 坚 楼雪珍

商小平 孙家宁 邢耐婷

序

当今社会正处于开放的时代,一方面随着知识经济和高科技浪潮的冲击,社会经济迅猛发展,生活环境不断变化;另一方面,随着东西方文化交流,人们的价值取向、审美取向以及生活方式、行为方式等多元化。面对着林林总总的大千世界,青少年学生因缺乏引导而盲目追求社会上浅层次的所谓“时尚”,迷失于流行文化,分不清美丑、辨不清高雅和淫靡……如此现象,已十分普遍。审美心理的偏颇,审美素养的缺失,审美情趣的低俗,必然影响青少年学生的感受美、鉴赏美和创造美的能力,影响他们的身心健康,影响他们健全人格的形成和发展。

开展审美艺术教育,培养学生健康高尚的审美趣味和审美情操,形成较高的审美素养,有助于学生知、情、意的发展,促进学生智商、情商的提高和人格的健全发展。因为审美教育可以“以美储美”、“以美启真”、“以美助健”。

爱美之心人皆有之,而能否欣赏美,并非人皆能之。因为能够欣赏美,是人具有素质有涵养的表现。对于学生来说,要养成这方面的素养,需要通过艺术或生活美的陶冶,进行潜移默化的感染。熏陶和感染的过程,实际上就是引导学生对美的事物有效地感受和体验的过程。实施这一过程,不仅要有具备较高审美素养的教师,而且还需要开发具有丰富的审美价值和艺术感染力的教材,构建审美艺术教育校本课程。

为充分发挥学校的师资优势,利用文学艺术欣赏资源,开发和构建审美艺术教育校本课程。学校首先成立了以校长担任组长、教科副校长担任副组长的审美艺术教育校本课程课题组,课题组成员均为市级以上名优教师。雄厚的师资力量,为审美艺术教育校本课程的开发提供了强大的人才保障。经过三年,我们对审美艺术教育作了许多实践性探索和研究,积累了丰富的课程资源,其中张芳的越剧流派名曲欣赏、楼雪珍的国画作品欣赏和邢耐婷的工艺美术作品欣赏及制作,已列入绍兴市级乡土教材。这些课程资源已初步形成我校审美艺术教育校本课程的特色和亮点,为构建审美艺术校本课程体系奠定了基础。

马克思曾说过：“对于不辨音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义，音乐对它说来不是对象。”艺术欣赏活动是作品作用于欣赏者思想感情的过程，同时也是拥有一定审美能力的欣赏者对于艺术作品进行感受和理解的过程。具有一定审美价值的艺术作品要求欣赏者具有与之相适应的审美能力。马克思也说过：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众。”因此我们说，审美能力只有在具体的审美活动（其中艺术欣赏活动占很大比重）中才能得到培养和发展。编辑出版这本书，我们的动因和目的就在于此。

编著过程中，我们主观上已尽了最大的努力。但由于水平有限，而审美艺术教育本身是一门十分精深、非常丰富的系统工程，书中肯定存在着许多理解不深、领悟不透、探索肤浅的地方，甚至出现舛误之处，敬请专家和读者批评指正！

祝庆华

2005 年 5 月

目 录

上编 音乐艺术作品欣赏

第一部分 越剧流派唱腔欣赏

第一章 越剧知识简介	3
第一节 越剧的起源	3
第二节 越剧的特色	4
第三节 越剧的唱词	6
第四节 越剧的唱腔	7
第五节 越剧的行当	9
第六节 越剧“舞台十姐妹”的来历	10
第二章 越剧流派唱腔欣赏	13
一、袁雪芬和袁派	13
二、尹桂芳和尹派	14
三、范瑞娟和范派	15
四、徐玉兰和徐派	15
五、傅全香和傅派	16
六、戚雅仙和戚派	17
七、陆锦花和陆派	18
八、经典唱段附录	19
人去楼空空寂寂	19
兴冲冲奉命把花送	21
归宁	25
叹月	26
平生爱花为花忙	29
借花献佛敬一杯	30
千年白蛇峨眉修	32
琴心	33

我张珍远道来投亲	35
仲卿不要性命捐	37
一弯冷月照宫墙	38

第二部分 器乐经典名曲欣赏

第一章 中西方乐器概况	42
第一节 我国民族乐器概况	42
一、典型的民族乐器	43
二、少数民族特有的典型乐器	46
第二节 西方乐器概况	47
第二章 器乐经典名曲欣赏	50
第一节 西方器乐经典名曲欣赏	50
一、《d 调托卡塔与赋格》	50
二、《水上音乐组曲》(第一曲、第二曲)	51
三、《D 大调第 104(伦敦)交响曲》(第一乐章)	51
四、《G 大调弦乐小夜曲》(第一乐章)	52
五、《第五(命运)交响曲》(第一乐章)	53
六、《沃尔塔瓦河》	55
七、《在中亚细亚的草原上》	56
八、《1812 年序曲》	57
第二节 中国器乐经典名曲欣赏	60
一、《豫北叙事曲》(二胡独奏曲)	60
二、《秦腔主题随想曲》(二胡独奏曲)	60
三、《春诗》(二胡独奏曲)	60
四、《渔歌》(古琴曲)	61
五、《步步高》(广东音乐)	61
六、《烛影摇红》(二胡独奏曲)	62
七、《北方民族生活素描》(月琴独奏组曲)	62
八、《火把节之夜》(琵琶独奏曲)	63
九、《阳关三叠》(丝弦五重奏)	63
十、《鸭子拌嘴》(打击乐合奏曲)	64

中编 绘画艺术作品欣赏

第一部分 中国画名作欣赏

第一章 中国画知识简介	67
第一节 源远流长的中国画	67
第二节 中国画的技法	71
第三节 中西绘画比较	74
第四节 中国画材料与工具	78
第五节 中国著名画家选介	78
附：嵯籍画家选介	82
第六节 书画故事	82
第二章 中国画名作欣赏	102
一、《葡萄图》(徐渭)	102
二、《双鹰图轴》(朱耷)	103
三、《竹石图》(郑燮)	104
四、《柳叶游鱼》(虚谷)	105
五、《闭门著书山水图轴》(蒲华)	106
六、《东山丝图》(任伯年)	107
七、《青藤》(吴昌硕)	108
八、《荷》(齐白石)	109
九、《栖霞岭晓望》(黄宾虹)	110
十、《鹰击长空》(刘海粟)	111
十一、《雄视》(潘天寿)	112
十二、《远瞻山河壮》(李苦禅)	113
十三、《溪畔》(商敬诚)	114
十四、《秋声赋》(张浩)	115
十五、《杜鹃》(王炳初)	116

第二部分 油画艺术作品欣赏

第一章 油画基础知识简介	117
第一节 油画史略	117
一、西方油画史略	117

二、中国油画史略	120
第二节 油画的材料与工具及其主要技法	121
一、油画的材料与工具	121
二、油画的主要技法	121
第二章 油画名作欣赏	123
第一节 西方油画名作欣赏	123
一、《春》	123
二、《最后的晚餐》	124
三、《蒙娜丽莎》	125
四、《椅中圣母》	126
五、《西斯廷教堂天顶画》	127
六、《宫女》	128
七、《夜巡》	129
八、《荷拉斯兄弟的宣誓》	130
九、《1808年5月3日的屠杀》	132
十、《劫夺吕西普斯的女儿》	133
十一、《自由引导人民》	134
十二、《石工》	135
十三、《拾穗》	136
十四、《印象·日出》	137
十五、《红磨坊街的舞会》	138
十六、《坐在红扶手椅里的塞尚夫人》	138
十七、《海边的两个塔希提妇女》	139
十八、《星夜》	140
十九、《有天竺葵的静物》	141
二十、《呐喊》	142
二十一、《内战的预感》	143
二十二、《格尔尼卡》	143
二十三、《百老汇的爵士音乐》	144
第二节 中国油画名作欣赏	145
一、《田横五百壮士》	145
二、《血衣》	145
三、《齐白石像》	146

四、《狼牙山五壮士》	147
五、《开国大典》	148

下编 摄影、手工艺术作品欣赏

第一部分 摄影艺术作品欣赏

第一章 摄影基础知识简介	151
第一节 摄影的基本特性和功能	151
第二节 常用的拍摄方法	152
第三节 照相机的结构	152
第四节 摄影基本技法	156
一、摄影的主要步骤	156
二、正确控制曝光量	157
三、摄影构图	160
第二章 摄影艺术作品欣赏	162
一、《恋曲》	162
二、《春意》	163
三、《秀色》	163
四、《风荷塔影》	163
五、《归》	164
六、《大地春色》	164
七、《生命》	164
八、《蝶恋花》	165
九、《拉拉队》	165
十、《吉祥水》	166
十一、《同一首歌》	166
十二、《出山》	167
十三、《花溪水潺潺》	167
十四、《洒》	168
十五、《即将逝去的风景——故乡的桥》	169

第二部分 手工艺作品欣赏与制作

一、中国结作品欣赏与制作	170
--------------------	-----

二、彩带编织作品欣赏与制作	172
三、纸壁挂作品欣赏与制作	174
四、彩纸贴画作品欣赏与制作	175
五、折花贴画作品欣赏与制作	177
六、叶贴作品欣赏与制作	178
七、泥板浮雕作品欣赏与制作	180
八、蔬果雕刻作品欣赏与制作	182
九、竹刻作品欣赏与制作	183
十、鹅卵石造型作品欣赏与制作	184
十一、餐巾纸折叠作品欣赏与制作	185
十二、易拉罐金属画作品欣赏与制作	186

上 编

音乐艺术作品欣赏

第一部分 越剧流派唱腔欣赏

第一章 越剧知识简介

第一节 越剧的起源

越剧发源于浙江嵊州市(原称嵊县)。嵊州市境内,东有高耸云霄的四明山,西有陡峭险峻的太白山,南邻充满神话色彩的天姥山。清澈的剡溪横贯其中,穿过群山注入曹娥江。唐代大诗人杜甫年轻时曾遨游吴越,乘船沿着古剡溪一直到新昌县东 25 公里的天姥山,饱览山水名胜,写下了“越女天下白,鉴湖五月凉。剡溪蕴秀异,欲罢不能忘”的诗句。诗情画意的山水孕育了诗情画意的戏曲剧种,越剧的风格如同秀丽的山水一般柔和优美、委婉清雅。

越剧的前身,是 20 世纪初流传于浙江嵊县一带的小型演唱班子,它以山歌小调为基础,由于当时演唱时伴奏的是用毛竹节做成的“笃板”,由此得名“的笃班”或“小歌班”。1906 年 3 月越剧诞生。在这一时期全部由男演员来扮演各种角色。后来“小歌班”吸收了绍剧和余姚滩簧等剧种的曲调和表演特色,最初简单的演出形式逐渐地得到了发展,这个阶段增加了男女合演。到 30 年代,又发展成为全部由女演员演出。因为演唱风格明显不同于绍兴大班,因此被称为“女子绍兴文戏”。这一时期出现了一些对越剧发展作出过贡献的代表人物。最有影响、最引人注目的是“三花一娟”,“三花”指的是施银花、赵瑞花、王杏花,“一娟”指的是姚水娟。她们都是女子越剧“四工调”时期的著名演员。30 年代末,“女子文戏”较多地流进城市,女子越剧在上海蓬勃发展起来。

1942 年 10 月起,上海越剧界在著名越剧演员袁雪芬的倡导下进行了越剧的改革。她们与新文艺工作者合作,广泛吸收话剧、昆曲等姐妹剧种的长处,对越剧从内容到形式作了大胆的革新,使得越剧逐渐发展成为集编剧、导演、演员、音乐、舞美为一体的综合性的舞台艺术。这个时期越剧的主要小生、小旦的流派也逐渐形成。

新中国成立后,在党的“百花齐放、推陈出新”方针指引下,越剧得到了全面发展,经过几十年的艺术实践,越剧已成为富有民族特色、仅次于京剧的全国第二大戏曲剧种。它声腔清丽婉转、优美动听,表演细腻朴实、真切感人,形成了充满诗情画意和浓郁的越乡文化色彩的剧种风格。同时,涌现出了一大批优秀的剧目,其中《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》、《碧玉簪》、《情探》、《柳毅传书》、《祥林嫂》等先后被搬上了银幕。

在越剧的艺术实践中,许多著名演员的唱腔得到了观众的肯定,形成了富有鲜明的个人特征和风格的流派。“袁派”的委婉细腻、“尹派”的缠绵隽永、“范派”的敦厚淳朴、“徐派”的高亢洒脱、“傅派”的俏美华丽,以及“戚派”的朴素深情、“陆派”的清新流畅……真可谓百花齐放,万紫千红。越剧流派深深扎根于人民群众之中,也影响了一代又一代年轻的越剧演员。从50年代起,浙江越剧团和上海越剧院先后尝试男女合演并获成功。演出了像《秋瑾》、《亮眼哥》等一批在观众中有影响的剧目,也培养了一大批为观众熟悉和喜爱的男演员。男女合演的舞台实践,为越剧表演增添了刚健明亮、昂扬挺拔的色彩。

纵观越剧史,初期全部由男演员演出;30年代末、40年代几乎全是女演员;50年代男女合演;直到今天,还是女演员居多,而其中嵊州籍女演员则更多。在过去的几十年中嵊州向全国各地的越剧团输送了近万名的艺术人才。“四工调”时期的著名女演员施银花、赵瑞花、王杏花、马樟花和姚水娟是嵊州人;在越剧“十姐妹”中,袁雪芬、范瑞娟、傅全香、竺水招和筱丹桂都是嵊州人;著名的老旦演员周宝奎,著名小旦王文娟、丁赛君、陈佩卿、张茵,著名老生演员商芳臣、名丑屠笑飞等也是嵊州人。嵊州还为全国各个省市几十个剧团输送了大量的乐队演奏人员。

每当人们欣赏优美的越剧时,自然联想到孕育她的故乡——嵊州,嵊州儿女创造了越剧艺术,给人们带来美的享受。我们身处这个艺术文化积淀深厚的越剧之乡,有更多更好的条件走近越剧,了解越剧,让我们一起去品味这朵南国艺术奇葩的芬芳吧!

第二节 越剧的特色

我国的戏曲,历史悠久,渊源深厚,精彩纷呈。如果从戏曲的表现手段而言,它讲究四功五法,四功指的是唱、念、做、打,五法指手、眼、身、法、步。如果论行当,它不外乎生、旦、净、丑。但由于我国地域辽阔,幅员广大,各个地方语言、音韵的不同,文化习俗和地理环境的差异,于是形成了色彩斑斓、特征鲜明的各个地方的戏曲剧种。以诗情画意而著称的越剧,正是有了孕育它的诗情画意的山水,经过几十年的艺术实践,越剧形成了特有的抒情优美的风格。那么,越剧的表演、唱腔、舞台美术以及音乐伴奏都有些什么样的特点呢?下面作一些简单介绍:

很多观众喜欢越剧,大多是被越剧委婉清新、沁脾醉人的唱腔和音乐所吸引。越剧的音乐是在嵊县、余姚一带的民谣、秧歌的基础上,吸收别的剧种和江浙一带民歌的音调而逐步形成的,从简单的说唱形式,经过演员和音乐工作者的不断革新,发展演变成以四工调、尺调、弦下调为主要形式的自成一体的戏曲音乐。它来自于民间,贴近百姓的生活,有着浓厚的群众基础;它的曲调缠绵婉转、优美动听,长于抒情,很符合南方观众的欣赏习惯。另外,越剧的伴奏音乐也很动听,明快流畅,悠扬悦耳。乐队的组成始终以鼓板为领奏,鼓板师是整个乐队的指挥,主奏乐器是主胡,鼓板、主

胡缺一不可,其他乐器根据各个剧团的条件进行编配,一般8—12人。乐队编制具有浓厚的江南丝竹风味,除传统的鼓板、主胡外,采用琵琶、扬琴、二胡、笛子、箫、月琴、三弦等,还有锣、鼓、钹、小锣等打击乐,其中有些乐器是由乐师兼奏的,这样的编配已经具有弦乐、弹拨乐、管乐的多声部因素。解放后,越剧迎来了全盛时期,乐队组合、乐器使用趋向多样化,不仅包括原有的民族乐器,还引入了部分的西洋乐器,如小提琴、中提琴、大提琴等。戏曲的基本特征是综合化、虚拟化、程式化。虚拟化是指舞台上演员表演的道具或有些背景实物并不存在,比如开门的动作,舞台上并没有真门,要通过动作使观众产生有门存在的感觉。程式化是指戏曲表演、行当以及布景、道具和服装化妆等都具有一定的规范、形式和秩序。

越剧表演的发展轨迹及表演风格的形成,可分为四个重要阶段。

越剧在小歌班初期,表演相当简单,仅仅在唱书时把演员分成不同角色扮演,演出时以唱书为主,动作不多。在演出实践中,表演动作逐渐从两个方面吸纳丰富自己,比如演生活小戏,或模仿生活动作而稍微加以提炼,如采茶、做针线、扇炉子、看花、观景、唤鸡、赶狗;演古装大戏时,或搬用其他剧种(如绍剧大班)的基本程式,如开门、关窗、上楼、下楼、坐轿、骑马……这一时期的表演还未形成严格的程式。

20世纪40年代初,越剧进入大城市,这是绍兴文戏(男班和女班)阶段。此阶段主要向京剧和绍剧学习,在表演上走程式化的路子,有些戏班还聘请京剧、绍剧的武戏演员来教武功,学员要练毯子功和把子功,学抢背、吊毛、虎跳和多种高翻、跌扑等技术性较强的程式动作。同时,有些演员已经注意到如何表现不同的人物性格和思想感情。

1942年,袁雪芬倡导越剧改革,对越剧表演艺术进行重大革新。一方面吸收了话剧、电影的表演方法,真实细致地刻画人物性格、心理活动,强调表现人物的真实感情。另一方面,向昆曲、京剧学习优美的舞蹈身段和程式动作。

建国后,越剧表演艺术走向成熟,既写实又写意,两者有机结合,融为一体。在重视舞台整体性和人物的整体性基础上,追求表演的逼真性、身段动作的准确性和丰富性,着重刻画人物的性格,如袁雪芬塑造的祥林嫂、尹桂芬塑造的屈原、范瑞娟塑造的梁山伯、徐玉兰塑造的贾宝玉、王文娟塑造的林黛玉等都体现了不同人物特有的性格和气质。总的来说,越剧既有自己的程式规范,又不受程式的束缚,既接近生活又不机械照搬生活的自然形态,形成了真实朴素、清新自然的表演风格。

越剧的舞台美术采用带有中国特色的立体布景。布景、灯光都非常注意“抒情优美”这一个特点,比如《梁山伯与祝英台》的“草桥结拜”一折,设计者着重构思一个富有诗情画意的古代江南农村景色的环境,来烘托剧中人的无限喜悦的心情。化妆由以前的水粉化妆改为油彩化妆,服装是结合剧情专门设计的,色彩和质料都尽力体现简练细巧、素淡、秀雅的美感。

戏曲艺术是一种综合性艺术,越剧也不例外,它是集编剧、导演、表演、音乐、美术等融为一体的综合性很强的表演艺术,经过几代越剧人的努力,越剧这朵来自嵊县山