

郑光远 主编

现代时尚生活百科全书

【图文珍藏版】

艺术修养卷

内蒙古人民出版社

现代时尚生活 百科全书

图 文 珍 藏 版

Encyclopaedia
of
Modern Fashion Life

内蒙古人民出版社

现代时尚生活百科全书

Encyclopaedia of Modern Fashion Life

图书在版编目(CIP)数据

现代时尚生活百科全书. 艺术修养卷 / 邵光远主编.
呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2006.8
ISBN 7-204-08385-7

I. 现… II. 邵… III. ①生活—知识②艺术—基本
知识 IV. ① Z228 ② J

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 089915 号

现代时尚生活百科全书

主 编 邵光远
责任编辑 王世喜
封面设计 三石工作室
出版发行 内蒙古人民出版社
地 址 呼和浩特市新城区新华东街祥泰大厦 010010
印 刷 北京一鑫印务有限责任公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 230 印张
字 数 4000 千字
彩 插 8
版 次 2006 年 8 月第 1 版
印 次 2006 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1-1000 套
书 号 ISBN 7-204-08385-7/Z · 474
定 价 1780.00 元 (全六卷)

ISBN 7-204-08385-7

9 787204 083855 >

如发现印装质量问题, 请与我社联系 联系电话: (0471) 4971562 4971659

图 文 珍 藏 版

艺术修养卷

YISHU XIUYANG JUAN

卷首语

艺术的诞生与发展，是人类勤劳与智慧的结晶。艺术已成为人类社会一项重要的文化构成，艺术素养也已成为人类精神境界的重要内涵。

本篇从中外音乐、书法、绘画、摄影、工艺美术、手工艺品制作以及中外名著等方面，以精炼、浅显的语言详细地阐述了人类源远流长的艺术发展历程，并采用图文的形式把那些标志性的艺术作品一一展现出来，这些作品不仅仅是作者才华的表现，也蕴涵着时代、社会、民族的兴衰成败，透露着物质文明和精神文明的发展轨迹，使您在阅读浏览中更加感受到艺术殿堂的多姿多彩。

目 录

第一篇 中外音乐鉴赏

第一章 中国古典音乐欣赏	(3)
第二章 中国电影音乐欣赏	(10)
第三章 古希腊罗马音乐	(25)
一、概述	(25)
二、作品赏析	(26)
第四章 中世纪音乐	(27)
一、概述	(27)
二、作品赏析	(29)
第五章 文艺复兴时期的音乐	(30)
一、概述	(30)
二、作品赏析	(32)
第六章 巴洛克时期的音乐	(33)
一、概述	(33)
二、作品赏析	(36)
第七章 维也纳古典乐派	(38)
一、概述	(38)
二、作品赏析	(40)
第八章 浪漫主义音乐	(43)
一、概述	(43)
二、作品赏析	(48)

第二篇 传世书法观止

第一章 毛笔书法的结字技法	(57)
一、长与短	(57)

二、大与小	(58)
三、肥与瘦	(58)
四、斜与正	(59)
五、五方与圆	(60)
六、高与低	(60)
七、疏与密	(61)
八、避与让	(62)
九、相与背	(62)
十、伸与缩	(62)
十一、繁与简	(64)
十二、并与重	(64)
十三、堆与积	(65)
十四、虚与实	(66)
十五、匀称	(66)
十六、相应	(67)
十七、穿插	(67)
十八、变化	(68)
第二章 毛笔书法的章法	(69)
一、格式的门类	(69)
二、正文的章法安排	(72)
三、通篇格调一致	(76)
四、行气贯通	(77)
五、力求起伏得当, 向背适宜	(78)
六、简析署款与钤印	(79)
第三章 毛笔书法中各种书体练习法	(83)
一、楷书	(83)
二、行书	(99)
三、隶书	(112)
四、草书	(119)
第四章 硬笔书法中楷书的技法	(131)
一、楷书的概念及简史	(131)
二、楷书的基本笔画	(133)
三、楷书间架结构	(167)

第五章 硬笔书法中行书的技法	(179)
一、行书概念及简史	(179)
二、行书的基本笔画	(181)
三、行书布局	(186)
四、行书的结构规律	(192)
五、行书书写章法	(194)

第三篇 绘画艺术经典

第一章 工笔人物画技法	(199)
一、工笔人物画的作画步骤	(199)
二、工笔人物画的配景	(200)
三、工笔仕女画技法	(201)
四、画工笔男子头像技法	(203)
第二章 写意人物画技法	(204)
一、写意人物画概览	(204)
二、写意人物画的造型	(206)
三、写意人物的小品画	(207)
第三章 山水画的用笔技法	(208)
第四章 山水画用墨用水技法	(212)
第五章 工笔花鸟画技法	(214)
一、花卉的类别、结构和形态	(215)
二、工笔花卉的白描	(216)
三、工笔花卉的渲染设色	(217)
四、工笔禽鸟画法	(219)
第六章 油画基本技法	(222)
第七章 水彩画着色的基本方法	(236)

第四篇 现代摄影技法

第一章 彩色摄影	(245)
一、光源色温与彩色摄影	(245)
二、彩色摄影的曝光控制	(247)

三、对画面色彩的处理·····	(247)
第二章 摄影技术与技巧 ·····	(251)
一、一般技术与技巧·····	(251)
二、人物摄影技术与技巧·····	(257)
三、其他摄影技术与技巧·····	(259)
四、景物摄影技术与技巧·····	(262)
第三章 摄影构图的要点 ·····	(266)
一、摄影构图·····	(266)
二、摄影构图的目的和基本要求·····	(268)
三、摄影构图的特点·····	(271)
第四章 拍摄位置的选择 ·····	(272)
一、不同的拍摄距离对画面构图的影响·····	(272)
二、不同拍摄方向对画面构图的影响·····	(275)

第五篇 工艺美术精粹

第一章 图案构成 ·····	(281)
一、单独纹样的形成·····	(281)
二、适合纹样的构成·····	(283)
三、连续式图案的形成·····	(286)
第二章 图案变形 ·····	(292)
一、图案变形的基本原理·····	(292)
二、图案变形方法·····	(292)
第三章 图案色彩 ·····	(295)
一、光与色·····	(295)
二、色彩的三种特性·····	(295)
三、原色、间色与复色·····	(296)
四、色彩的对比与调和·····	(297)
五、色彩心理·····	(298)
第四章 美术字以及书写写法 ·····	(309)
一、美术字分类与笔画特征·····	(309)
二、美术字的书写要领和步骤·····	(315)
三、写美术字要注意的几个问题·····	(319)

第五章 报头设计	(342)
一、祖国颂	(342)
二、政工	(352)
三、国防、工农业、科教	(359)

第六篇 现代手工艺品制作

第一章 绳结的编织	(367)
一、发簪发饰法	(367)
二、蝴蝶结	(370)
三、菊花结	(373)
四、相生结	(375)
第二章 吸管丝代编折	(377)
一、三角星	(377)
二、五角星花	(380)
三、丝带星	(382)
第三章 小工艺品的制作	(384)
一、餐巾纸装饰套	(384)
二、鱼形枕	(388)
三、卫生带装饰套	(390)
四、帽形卫生带装饰套	(393)
第四章 实用挂袋	(397)
一、帆挂袋	(397)
二、补花双兜挂袋	(399)
三、多用挂袋	(404)
四、鱼纹挂袋	(406)
五、彩格挂袋	(408)
六、联组挂袋	(410)
七、房形装饰挂袋	(413)
第五章 背包	(417)
一、休闲购物提包	(417)
二、蝶结装饰包	(418)
三、少女挎肩包	(420)

四、女士挎肩包·····	(422)
五、少女双肩背包·····	(424)
六、效游双肩背包·····	(425)
七、抽口双肩背包·····	(429)
八、折口双肩背包·····	(430)
九、子母挎包·····	(431)
十、双肩背包·····	(433)
十一、抽口双肩背圆筒包·····	(435)
十二、旅行包·····	(437)
十三、圆筒抽口手包·····	(438)
十四、珠穗手包·····	(439)
十五、休闲包·····	(441)
十六、抽口双肩背包·····	(442)
十七、折叠方便包·····	(444)
第六章 帽子·····	(446)
一、青春六片帽·····	(446)
二、八片软沿帽·····	(448)
三、八棱圆形帽·····	(449)
四、园顶六片帽·····	(450)
五、休闲遮阳帽·····	(451)
六、棒球帽·····	(452)

第七篇 中外名著赏析

第一章 读书方略·····	(457)
一、古今读书秘诀·····	(457)
二、名人读书方法精论·····	(482)
三、古今图书异称·····	(496)
第二章 名著阅读指南·····	(509)
一、中国古典名著·····	(509)
二、中国近代名著·····	(529)
三、汉译世界名著·····	(554)

第一篇

中外音乐鉴赏

音乐是一个特定的音响过程，一个多种要素结合一道，涵载着一定生活内容、思想感情、组织有序的音响过程。它作用于人的听觉，引发人们的种种体验和联想，使人步入审美天地，并使欣赏者从中获得某种精神享受和满足。

本篇通过对中外音乐名作或代表作品的分析、欣赏，将充实您的音乐感性认识，丰富音乐历史知识，开阔艺术视野，从而提高与发展艺术鉴赏和审美力。

第一章 中国古典音乐欣赏

醉翁操（古代歌曲） 宋代沈遵、崔闲曲，苏轼填词。据苏轼词注中说：安徽滁县有琅琊山，林壑幽深，流泉响彻溪涧，犹如众乐和鸣。有一位号称“醉翁”的老人，经常去山里游息，把酒聆听，往往留连忘返。大约十多年后，琴家沈遵听说此事十分仰慕，特地前往游赏，深感空涧鸣泉的音韵，确实美妙的难以形容，于是用琴声来描述其意境，创作了一首命名为“醉翁操”的乐曲。它“节奏疏宕，音指华畅”，颇得琴人们的赞赏。又过了三十多年，庐山玉涧道人崔闲因感此曲没有合适的歌词相配，乃就原曲略加整理定谱，请诗人苏轼为之填词，从而成为一首著名的琴歌。后被收入《九宫大成南北词宫谱》（1746年编）。该谱在注中说：《醉翁操》原系琴曲，虽经谱入“九宫”，意即改用笛子为主要伴奏乐器，并用那时歌曲的唱法，然而它的声韵却依然与琴音相似。此曲“九宫谱”作正宫调，歌词虽属上下片词体，而音乐却改编成三段。后加一句尾声，并由宫调式转入徵调作结，确实和传统的词调音乐很不一样，旋法上比较接近于早期的琴歌。

愿成双令（唱赚） 宋末元初《事林广记》所载“唱赚”《愿成双》选曲之一。“唱赚”是流行于宋元时期的一种说唱艺术，其演出形式为歌者自敲拍板，一人吹笛，一人击鼓。《事林广记》所载的“唱赚”《愿成双》，用俗字谱记写，由《愿成双令》、《愿成双慢》、《狮子序》、《本宫破子》、《赚》、《鬲胜子急》、《三句儿》等七个曲牌联接而成，有谱无词。吴钊将其中的《愿成双令》进行译谱并取北宋《刘知远诸宫调》第十一回的同名曲牌歌词组合而成。歌词内容为李三娘向刘知远诉说离别后的悲惨际遇。这首选曲曾在1983年“华夏之声·古谱寻声音乐会”作首次演出。

伐檀（古代歌曲） 元代熊朋来作曲。歌词采自周代民歌，《诗经》十五国风“魏风”中的一首。是劳动者在伐木劳动时歌唱的，以幽默嘲笑的口气，讽刺剥削者不劳而获的寄生虫生活。歌词共三段，内容和结构均大致相似，熊氏作曲亦按分节歌的形式处理，用瑟伴奏。曲谱首见于他编的《瑟谱》一书，称为“诗新谱”。此曲原注“歇指角”，在俗乐二十八调中应为清乐音阶的角调，但熊朋来把它处理成雅乐音阶的角调，并比较强调七度音和升高的四度高，风格别具一格。

倘秀才（古代歌曲） 根据元明流行曲牌改编的一首散曲。歌词取自元代著名剧作

家白仁甫的《御沟红叶》。由清代曲家顾俊德编曲，刊于1718年他与汤斯质合著的《太古传宋》一书中（序于1722年），列为“琵琶调宫词曲谱”一类，是一首用琵琶伴奏的抒情曲。作曲者是苏州名曲师顾子式的侄孙。他的琵琶调是由顾子式传授的，与南北曲一脉相承。原曲牌为北曲正宫调，顾氏把它处理成新音阶七声羽调式。全曲由上下句乐段加尾声组成，风格清纯而略带忧伤情调。其歌词中有云：“我这里低首沉吟喟然久，扑簌簌泪交流，恰便似珍珠脱了线头！”是一首艺术性比较高的抒情歌曲。

豆叶黄（古代歌曲） 明代音乐学家朱载堉（1536～1610）根据民间同名歌曲改编。歌词原自古代民谣《康衢谣》和《击壤歌》。因《康衢谣》首句为“立我蒸民”，故朱氏原谱是以此作曲名，注云：“调寄《豆叶黄》。”此曲初载于朱氏所著《乐律全书》的《灵星小舞谱》篇中，分列歌谱和“鼓板节奏谱”（伴奏用的总谱）两种，以当时流行的工尺谱记声。据作者说，他这首歌曲是为伴农作舞而编配的，节奏和舞态都与士大夫所用的雅舞不一样。雅舞“音疏”，而农舞“烦奏”，即一般人所说的“俗乐”。作者还认为，他选用古乐章句为歌词来与现代流行曲调相配，其目的是要把古今乐章融会贯通起来，使人们更易于理解，以便于音乐的普及和发展。此曲为古音阶微调，上下段各两乐句，曲调朴实、舒畅，用单管、钟、双管、鼓、拍板、鼗鼓等乐器伴奏，没有琴、瑟等弦乐器。他解释说：“村田乐乐器不须多，却宜从简便。”

秋风辞（汉乐府歌曲） 武帝刘彻（前156年～前87年）作词。武帝巡视河东县，泛楼船于汾河，与群臣饮宴，叹人生苦短，因作歌以抒情。歌词最后两句是：“欢乐极兮哀情多，少壮几时兮奈老何？”原曲用箫、鼓等乐器伴奏，属于当时流行的鼓吹乐。明朝音乐学家朱载堉采其歌词与民间曲调《青天歌》相配，作为“灵星小舞谱”之一。乐器亦用笙、管、钟、鼓等组合，不用弦乐。现在常见的则是明代盛行的另一曲谱，载于日本芸香堂刊印的《魏氏乐谱》（序于1768年），该谱是明末移居日本长崎的魏之琰所传乐歌的一个选集，由其曾孙魏皓（字子明）编辑出版。中间《秋风辞》的曲调与朱氏谱不一样，但调式却相同，也是羽调。魏氏谱原注“正平调”，即仲吕为宫的羽调。曲调流畅明朗，而句间常出现大跳，跌宕起伏，激情满怀，很能表达原词的意境。

傍妆台（曲牌） 明代刻本《文林聚宝万卷星罗》（1600）所刊的箫笛套曲之一。全套由《傍妆台》、《耍孩儿》、《苏州歌》、《清江引》四曲组成，用工尺谱记写。它们原来都是明代歌楼酒馆流行的通俗小曲。近代戏曲常将《傍妆台》作伴奏曲牌，用来迎宾、送客、升堂等喜庆场合，但其曲调已与明代谱本大不相同。

精忠词（古代歌曲） 这是一首用岳飞《满江红》词谱写的琴歌，曲作者是清代中州派琴家王善（1678～1758）。王善字元伯，陕西长安人，作有多首琴曲，收入由他编辑的《治心斋琴学练要》（1739）一书中。《精忠词》是较有代表性的一首。为了体现原词“壮怀激烈”的情绪，作者没有依照当时一般琴歌创作要求结构平整、旋律简洁和节

奏平稳的惯例行事，大胆地吸收南北曲、包括昆曲的某些有利方法，采用五声音阶、散唱、垛句、宫角调式转换和上下片对比结构等手法，使乐曲既具有抒情性，又富含着斗争性，相当深刻地体现了岳飞那种慷慨激烈、誓雪国耻的爱国热情。

番挂枝（古代歌曲） 明清时候流行的琵琶弹唱曲，咏王昭君和番的故事。歌词早见于明万历刊本《词林一枝》里，名为《急催玉》。曲谱初见于1718年顾俊德、汤斯质所编的《太古传宗》一书中，称为“弦索时调新谱”，1792年又被收入叶堂编的《纳书楹曲谱·补一》中，列作“琵琶词”一类。昭君和番的故事，是长期在民间传诵的，人们采用各种艺术形式来怀念和赞颂这位为了民族团结而作出自我奉献的青年妇女。这首歌曲结构完整，层次分明，曲调自然流畅，表情朴实而生动，比较成功地描述了王昭君上路时的复杂心情。全曲分两段，第一段是叙述性的，显示性质；第二段是发展段，描写性的，采用扩充、插句、加衬等方法，配合节奏上以及衬腔“哗嘞，哗嘞嘞嘞嘞喇酥”等的特别处理，增强了音乐的形象化。结尾用重句以加深印象并获得全曲的平衡和稳定，这是我国民间歌曲中惯用的手法。

估客乐（古代歌曲） 原谱载《魏氏乐谱》。明末魏之琰避战乱东渡日本，带去歌曲谱200余首。其后裔孙皓将其中50多首辑成《魏氏乐谱》，于1768年在日本发行。歌曲全用方格谱（即带格的工尺谱）记写。《估客乐》为南朝陈叔宝（553~604）作词，描写商人乘船远航、浪迹江湖生涯的情景。此歌有日本林谦三和中国杨荫浏、黄翔鹏的三种译谱。黄翔鹏的译谱曾在1983年“华夏之声·古谱寻声音音乐会”上作首次演出。

清平调（古代歌曲） 唐·李白词，明末魏之琰传谱。魏之琰是明朝仕官，善长音乐。崇祯末年因躲避战乱移居日本长崎，于是将明代俗乐传播日本。后来他的曾孙魏皓从祖传的二百余首乐曲中，选出五十首编辑成册，名《魏氏乐谱》（有1768年序）。《清平调》即其中之一首。李白原来的歌词共三章，内容是咏唱杨贵妃的美丽，从另一方面反映了唐代的宫廷生活。相传杨贵妃以兴庆宫沉香亭前观赏牡丹花，玄宗传命李白进新乐章以助兴，李白马上命笔，作成了这一华美的诗篇。魏氏谱只选用了其中的第一章：“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”因歌词为七言四句，音乐亦按四句布局，每句都用商音（2）作结。节奏方面大都也按七言诗句的音节特点处理。即每句前四字唱出后均加用较长的旋律性拖腔，然后再接唱后三字，与诗句的自然节奏相吻合，具有明显的吟咏特色。整个音调给人以朴实、单纯、淡雅而甜美之感。

板桥道情（古代歌曲） 古代“道情”是反映道家神仙遁世思想的一种叙事性歌曲形式，属于词调体系，常常用渔鼓伴奏，宋代也称为“鼓子词”。清代大书画家郑板桥崇尚道教，作有道情歌词十首，以寄托其超凡脱俗的清高思想，表现了部分知识分子与清朝统治者的不合作思想。由于曲调幽美，词曲配合得当，因而长期流流于民间。板桥

道情调寄《耍孩儿》，原属北曲般涉调，现传者为五声音阶羽调式，但结尾处以七度音作装饰，表现它是般涉调的一个变体，和唐宋俗乐二十八调有密切的关系。

极乐吟（古代歌曲） 明清时流传的琴歌，亦称《渔歌调》。歌词采自唐代诗人柳宗元的《渔翁》一诗，描写渔翁散步于大自然中悠然自得的情景。明清以来曾有多种各异的谱本传世，现在流行的一种见于近人王鲁宾（1866~1921）传谱、徐卓编辑的《梅庵琴谱》（1931）。此曲为五声音阶羽调式，由常见的四句体加尾声构成。旋法上每于下句末一字之前采取级进的弧线型拖腔，加上先现音的运用，颇有助于表现悠然自得的情趣。

幽兰（古琴独奏曲） 南朝梁代琴家丘明（494~590）所传。原谱现珍藏于日本京都西贺茂神光院，是唐人手抄的卷子本，用文字谱形式记写，是目前保存的最早的一首古琴曲谱。原谱未标明作者姓名，曲名前冠有调名“碣石调”，故又称《碣石调·幽兰》。《南齐书·乐志》有“《碣石》，魏武帝辞，晋以为《碣石舞》，其歌四章”的记载；现存《幽兰》文字谱为四拍（段），所以有人认为它是当时的碣石舞曲。原谱在曲名后另注明“一名《猗兰》”。据《琴操》记载，孔子周游各国，所言不被接受，自伤生不逢时，借幽谷兰花而作《猗兰操》。有人据此认为《猗兰操》即《幽兰》。自从《幽兰》文字谱被发现后，先有日本十八世纪的汉学家荻生徂徕、幸田子泉等对此谱进行钻研，撰有《徂徕幽兰琴谱》、《幽兰字母源流》等。1884年，杨守敬（1839~1914）将此谱影印带回中国，被收入黎庶昌所辑的《古逸丛书》出版。琴家杨宗稷于1914年第一次将此谱译成减字谱编入《琴学丛书》。本世纪五十年代起，琴家管平湖、姚丙炎、徐立荪、吴振平等也相继进行《幽兰》的“打谱”工作，四家译谱载《古琴曲集》（音乐出版社，1962）。1983年，琴家吴文光在前人研究基础上再次对此谱进行解释，着重于从表演艺术的角度，结合《琴操》对《猗兰操》的解释，突出了曲中伤感、幽愤、光明、雅洁、坦荡、清壮、清高、感奋等方面的音乐内涵。他的译谱在同年“华夏之声·古谱寻声音乐会”作首次演出。

长沙女引（琵琶古曲） 二十世纪，在敦煌莫高窟藏经洞发现大批经卷，其中一卷经卷（伯字3808）的背面，有五代的手抄的琵琶曲谱25首，《长沙女引》为其中之一。曲谱用唐时的“琵琶二十谱字”记写，未标调名。自1937年以来，国内外学者林谦三、平出久雄、叶栋、芝祐靖、何昌林等对这批曲谱进行诠释；叶栋、芝祐靖解译的《长沙女引》曾经先后在上海、东京、北京演出过。据任二北考证，《长沙女引》即《拓枝引》。《拓枝引》是唐代盛行的曲名。唐代宪宗元和年间，姑苏太守韦应物之女曾流落长沙沦为拓枝妓，因此何昌林认为有可能当时将某一首拓枝词更名为《长沙女引》而歌唱其人，后歌词丢失，仅留下此琵琶曲谱。

关雎（古代歌曲） 唐代盛行的《风雅十二诗谱》中的一首，传为唐开元（713~