

新世纪中国大学生（文科学士）

艺术卷

西苑出版社

新世纪中国大学生（文科学士）

毕业论文精选精评

艺术卷

邵大箴 / 主 编

西苑出版社
XI YUAN PUBLISHING HOUSE

新世纪中国大学生
(文科学士)毕业论文

精选精评

艺术卷

◎邵大箴 / 主编

西苑出版社

XI YUAN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

新世纪中国大学生(文科学士)毕业论文精选精评·
艺术卷/邵大箴主编. —北京:西苑出版社, 2002

ISBN 7-80108-626-0

I. 新… II. 邵… III. 艺术-大学生-毕业论文-汇编-中国 IV. G642.477

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 020049 号

艺术卷

主 编 邵大箴

出 版 人 杨宪金

出版发行 西苑出版社

通讯地址 北京市海淀区阜石路 15 号 邮政编码 100039

电话 68214971 传真 68247120

网 址 WWW.xycbs.com E-mail aaa@xycbs.com

印 刷 北京泽明印刷有限责任公司

经 销 全国新华书店

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 13.25

字 数 355 千字

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7-80108-626-0 / G·264

定价:23.00 元

(凡西苑版图书有缺漏页、残破等质量问题本社负责调换)

序 言

艺术专业的学子们在四年的就读期间，要完成若干篇论文，而作为最后一篇的毕业论文最为重要。它是用凝练的形式反映毕业生的学习成果。论文只有几千字，但选题要有意义，所论述的材料必须是经过反复筛选和认真查核过的，分析的方法必须尽可能是科学的、辩证的，文字表达要讲究逻辑性，要通顺、流畅。这些要求和其它专业没有什么区别，但对艺术专业的毕业生来说，写作毕业论文时所遇到的困难要多一些，原因是就读艺术专业的学生们，由于在本专业方面有些特殊的要求，相对来说花在文史哲知识方面的精力要少一些，这一不足最终自然也会影响到专业研究的水平。文史哲是一切专业研究的基础，只有基础牢靠、宽广，专业研究才能深入。这个道理已被艺术专业的老师们逐渐认识到，并从入学考试到课程设置等各个环节加以注意和改进，而加强对毕业论文的辅导是采取的重要措施之一。我们高兴地看到，近几年来艺术专业的本科生的毕业论文，在这方面有了明显地提高，收集到本书中的优秀论文即是明证。

这些优秀论文选自艺术专业的各个门类，涉及到历史、现状、创作、评论、欣赏、市场等各个方面。我感到它们的共同特点，除了出色地完成上面提到的一般要求外，还有一点值得注意，即作者们敢于选择本学科领域的前沿问题去研究，如大众传媒、网络与艺术结合、艺术市场的现状与走向、当代文化背景下的中西融合、儿童学习艺术与素质教育，等等。在研究

方法上，也采用了一些从国外引进来的学说，如“图像学”的方法等。这反映了学子们对现实问题的敏感，反映了我国艺术学教育的新面貌。

相信这本书的出版，能起到交流经验和提高艺术专业毕业论文写作水平的作用。

是为序。

邵大箴

2002年3月7日

于北京中央美术学院

出版者寄语

《新世纪中国大学生（文科学士）毕业论文精选精评》丛书从策划到出版历经了一年的时间。在该选题上马之前我们的心是提着的：我们不知道象牙塔里的人们是否会支持我们的动议；我们担心为了填补出版的空缺而要承受过重的风险负担。很欣慰一年的努力终于有所回报，它们清清爽爽的摆在了读者的面前。

谨对在编辑出版过程中热心地为我们供稿的二十二所高校的领导和老师表示最衷心的感谢，感谢他们严谨的治学风范和认真的工作态度，同时对他们在为学生做事时流露的义不容辞的责任感表示深深的敬意。请原谅我们无法在编委名单中一一列出他们的名字。这套丛书所收入的毕业论文全部由学校推荐，其中的二百多位作者我们一个都没有见过，但这丝毫不能影响对他们的感谢之情，感谢他们年轻的心和活跃的思维为所有的读者奉上这份精神大餐。感谢担任主编的十位专家，感谢他们的热心参与并在百忙中抽出时间审阅论文，提出中肯的意见，真诚地为书做序，让我们又一次感受到了学者们迷人的人格魅力。感谢季羨林老先生一直以来对本书的关注，知道季老一直很关心学生、赞同为大学生做一些事时，我们倍受鼓舞。

丛书出版终于在这样一个收获的季节尘埃落定，然而我们并不因此而轻松：一本这样的书，将要面对这样的一群人——书中一定还有许多不足之处，每想到此我们都如履薄冰。仅能借此小角落来说几句由衷的话，因为书的主角已经如此的灿烂夺目，做为出版人我们也只能“心安理得”的在小角落了。

(按作者姓氏笔画排序)

上篇：音 乐

以健康的声音抒情

[2]

北京师范大学 张 蓬

声之韵

——汪立三之东山魁夷画意组曲之四《涛声》作品简析

[9]

北京师范大学 罗 薇

儿童钢琴教学之我见

[23]

北京师范大学 程 兰

中篇：美 术

论博物馆的复原陈列

——以中国现代文学馆“作家书房”陈列为例

[38]

中央民族大学 叶尔米拉

陶瓷器中所见的婴戏纹

[55]

复旦大学 叶耿瑾

中国大陆艺术品拍卖市场初探

[69]

中央美术学院 向 莉

汉代“天门”图像研究

——以“人”为中心

[88]

中央美术学院 杨 乐

从“百科全书”到“专题著述”

——试论大力发展我国的小型专题性博物馆

[121]

复旦大学 杨 怡

吴地魂瓶上的佛像初探

[132]

中央美术学院 邹清泉

互联网络与中国当代艺术

[166] 中央美术学院 房方

中国古代蟾蜍图像及其象征意义

[201] 中央美术学院 梁燕

朵云轩与上海艺术品拍卖市场

[224] 复旦大学 崔莉莉

下篇：影 视

试论中国娱乐新闻的制片人

[236] 北京广播学院 马佳

在探索中走向世界

——好莱坞华人电影发展探析

[252] 北京师范大学 伍静

处于世界市场中的中国动画

[269] 北京师范大学 肖敦红

奥利弗·斯通电影的形式特征研究

[283] 北京广播学院 李炜

坏孩子的天空

[306] 北京师范大学 李瑞华

电影与网络媒体结合的可能性

[320] 北京师范大学 李新坚

春节联欢晚会服装的变革

[336] 北京广播学院 夏爽

社会转型时期电视频道专业化和电视栏目分众化趋势探析

[349] 北京师范大学 倪英骅

行云流水 美在律动

——关于电视文艺晚会的美学探索

[365] 北京广播学院 萧盈盈

学贯中西：李安的导演世界

[382] 北京师范大学 韩培

世纪末中国电视直播潮流探析

[398] 北京师范大学 樊启鹏

上 篇

音 乐

以健康的声音抒情

作者：张 蓬
学 校：北京师范大学
年 级：96 级
系 别：艺术系
专 业：音乐教育
指导老师：汪 莉（副教授）

内容摘要：

健 康 的 抒 情	健康	{	纯净	(练习)
			饱满	(练习)
	抒情潜力	{	华彩	(天赋与练习)
			对声音的控制能力	(练习)
	艺术处理	{	音乐语言的	“学习—感受”
作品的背景的			“认同”	
生活感受力			{ “爱与热情” “理智与情感” 总结积淀与酝酿	

艺术探求之路人人不同。

艺术的目标似一座山峰。我们，是攀峰者。没有一个人走的路相同。有走土路的，有走草地的；走草地的人中，有走山谷的，有走山脊的；又有吃肉的、吃素的，体质好的和不好的……所以路是不同的，体会是不一样的。但我们可以说，路越多，山展现的便愈趋于完整。

越能多多请教他人和总结从而完整向人们展示山的人越是伟大的教育家。

我也只是攀越山峰的一员，路途尚远，小结一下，有利无弊。

总 述

艺术功用在于表现，是人类表达过程中“抒发方式”的特化发展。所以，好的艺术必有不同凡响的抒发方式或一定抒发水平之上的精到的表现内容；而能紧密结合两者的艺术是最棒的，我们认为“其思想性与艺术性结合的最好”。

声乐功用亦在于表现，是人类表达过程中“声音抒发方式”的特化发展。好的声音抒发与好的声乐作品结合为高水准的艺术品。

在声乐艺术中，后者取决于作者，而前者则取决于声乐歌手。

我在努力作一名合格的歌手，我这里的小结是关于声乐歌手的，合格的声乐歌手必须具备两点：（一）健康而具有抒情潜力的声音。（二）对作品内容准确而有创造的抒发。即：以健康的声音抒情。

第一章 健康而具有抒情潜力的声音

乐器产生乐音，音乐表达需要又使人们不断的创新乐器，声音是音乐之本，更是它不断发展的动力。

声乐的基础是声音——健康而具有抒情潜力的声音。

第一节 健康的声音

纯净而饱满的声音是健康的声音。它们是通过良好有效的练习达到的。

纯净的声音是声乐的基础。声乐是通过经典的嗓音来表达情感的，干净的声音就像是编织情网的丝线一样，用起来清洁、光滑，才能给编织提供良好的物质基础。

干净——即没有杂音。即使一个好的演唱家，当他身体即便是一处小小的不适有时也会导致声音的不干净，但他们知道并总能尽量保证声音的纯净。对初学者来说，应在追求声音完美的大方向下随着学习的深入逐步认识和愈加贴近地感知纯净。

艺

术

那么，如何做到纯净呢？就我的学习经验来说，它需要随着学习及水平的逐步提升来一点一点的感知。但有一点至少可以肯定：每当我的声音有某些进步后，总结中都发现，练习过程中它们无一例外的结合了以下几点：

1. 每次练声树立一个目的，谨慎、小心而谦虚的通过练声结合以往经验尝试各种方法来试探着靠近此目的；

2. 上课时与老师交流，听取意见，积极通过老师那远比自己富有经验而敏锐得多的耳朵来听析自己的声音，进行调整与固定。

3. 进阶过程中，“正确”是相对的、有阶段性的（学无止境，比原来进步，则我们对进步者说这是“正确”的；但当学习进步到一定阶段，当原来进步得到的现在却相对阻碍了整体进步时，我们又称之“错误”）。

任何初学者都很难明确的看待纯净，对其感知也往往是混沌的，但把握住这两点很重要；干净是纯净的基本，要尽量做到；练声与演唱时要始终追求纯净。这样，你对其认知必会逐步深入，你的声音也必会随着认知和练习变的愈加纯净。

饱满指歌手良好的歌唱状态。

良好的歌唱状态是什么，众说纷纭，但都是一些最基本的问题结合各自的认识。根据我所学和所见，从张嘴到一次发声结束，至少要注意以下问题：“松弛——松弛、腔体张开、深吸气——松弛、腔体张开、气深、托出声音——追加以上感觉来保持并美化声音。”（有几点须注意：松弛非松懈，有时要先通过甚至是紧张的练习来“找感觉”，腔体指什么、哪些属于腔体，对其认识与控制能力是逐步扩大、修正与深入的；深吸气不是多吸气；“托”是一种感觉，不是金科玉律；美化是个体长期积累、增加修养，获得他人良好的指导之后才有可能做得更好。）

饱满与纯净是关联的，饱满是从发生机制感知声乐问题，而纯净更多的是一种意识与追求；纯净中，只有干净是易捕捉的、基本的，饱满则是对干净的丝线的加工——饱满做到了，干净的丝线才能变得有光泽，而有光泽的干净才是纯净，饱满还能令丝线更加有弹性即令声音更有美感和韧性。

饱满非充满，“饱”即可，这很好的暗示了发声腔体要合理的打开、彼此的及与气息之间的良好的协作。

乐声也是声音，也要靠声源、共振腔和动力支持。良好的歌唱状态是人身体里各成分良好的配合，纯净的声音，积极张开的腔体与及时经济的气息动力。

第二节 抒情潜力

“抒情潜力”顾名思义，指具有抒情的潜力，它包括华彩与对声音表现的控制能力两方面。

华彩既不充分也不必要，更不是“大家”所需要的，但它的确非常重要亦是“名家”所必须的。华彩是指此人声音本质的特质，这好比丝的颜色，是透明的、乳白色的或蓝宝石的？……这是天赋——但往往要通过良好有效的训练来发掘。

对声音的控制能力是唱好歌的必要条件，是通过无数练习与实践获得的声音的控制与变化能力。这里，控制是其主要内容，前提却是声音——健康的声音是最基本的。它不是与生俱来的，即使有，也是很浅的一部分，对于好的歌手，这是一定要通过大量有效的练习与实践才能获得的。

这种控制力可使歌手在积极良好的歌唱状态下进一步结合自己当前的实际情况及自己的认识与理解对声音稳定与变化进行合理艺术的控制。

在一首乐曲中，随着歌手对健康声音的控制表现，一丝丝情线就被编织成情网，倘若情网上有特别绚丽多姿的灿烂，它将更加吸引多情的人们来跪拜，而那就是歌手天赋的华彩。

第二章 艺术处理

艺术处理的过程，是一个歌手以自己当前的歌唱状况与控制能力结合自身修养从而进行声音控制的过程。它是控制力高层次的要求，是在歌唱状态稳定之上对声音进一步的控制，而这种控制是建立在其音乐修养上的。一言以蔽之：艺术处理要求的是音乐修养。这需要对音乐语言的谙（ān）熟、对作品背景的认知及对生活强烈的感受力。

第一节 音乐语言的熟知

人有人话，鸟有鸟语，兽有兽言；狐狼不一，凤雀有别，

人亦不同——音乐也是其中一种语言——优美动人、富于激情的能使鸟落枝头、花亦垂腰的抒情语言。不熟悉音乐语言，就难以通过音乐来表述，更谈不上抒情了。

对于歌手，在其演唱时音乐语言包括“音乐通用语言”和“声乐自身语言”；而在平时，他还要理解其他音乐专业语言并至少做到了解其他艺术语言。

（一）音乐通用语言是指音高、音强、音长、音列；和声；曲式、复调、对位、肢体；渐强、渐弱，反复，渐快、原速……

声乐自身语言指歌曲作品所使用的那一国的语言，演唱者的肢体语言，以及其他在普通音乐语言之外，但对于演唱是必要的或值得尝试的表达方式与方法。

（二）歌手是音乐活动的一分子。在如今的音乐活动中，很难想像大量的脱离其他乐器的清唱，声乐总是与钢琴、交响乐或吉他等乐器结合。所以，作为一名歌手，最好能尽可能多的接触与熟悉各姊妹专业的语言，这应是一名音乐人的本分。

（三）当然，音乐也是艺术的一支，对各艺术门类尽可能的了解也是必不可少的。

语言——艺术语言——音乐语言——声乐语言，热爱她们并学习她们，你才能与她们尽可能完美的结合从而达到音乐的人的塑造和人的音乐的形成。

第二节 作品背景的认知

对于音乐的演绎，有时很明显是荒唐的；有时我们却说：这非常富于创意。这里的标准是什么呢？两者的区别又在哪儿？抛弃其他社会因素与人为因素，我以为，这取决于演绎者对音乐作品背景的认识程度。

对于一名声乐演唱者，在其具备了一定的演唱功底后，他对某一声乐作品背景的认识程度将直接决定其在此作品上的演绎水平。

对一作品的认识，要从时代、年代、作者的个人背景入手。对作品背景和作者的创作状态的认知有四个切入点：作者完全依从当时社会主流音乐风格创作；作者有意打破当时主流风格；介于两者之间的；民间风格。有一点需要提醒：同一作

者在不同阶段甚至同时期的不同心情下有些风格都会有逐渐的变化甚至是突破。尽可能细的去挖掘这些不同将会使音乐具有无穷表现潜力。

第三节 生活感受力

生活是人的第一需要的产物，没有对生命的爱就没有艺术的浓郁的情感和挚烈的抒情，也就丧失了艺术人本的崇高的陶冶作用。

（一）爱——没有爱，你会开心地笑吗？没有爱，你能永远真诚的面对生活吗？你能有无尽的热情吗？在困难与沮丧面前，你能始终勇敢的面对或重新站立起来吗？——而能有几位成功或默默无闻的艺术人——即使是其他门类的从事者甚至仅仅是普通人——不用遭遇这一问题呢？

艺术是抒发情感的，永葆性情与真诚的才是她忠实的仆人或上帝，否则，请不要来污染这本属心灵的净土，或继续玷污你自己。

这篇文章是献给爱的人们的，不是暴露给连自己都对不起的朋友的。如果你是后者又不幸看到了——我只能对你说声——“抱歉，冒犯你了——但我的确希望你从此能变得更好些。”

没有爱与热情？——至少离我所知道的音乐远些吧——求你了——你会因为无法真正理解她而愈发可悲的。

赋有了爱，你就拥有了强大的感知力，你才能进一步感受音乐、歌声之后的芳香，才能给予作品以更挚诚的表现。

（二）要表现和创造音乐，徒有爱与热情还不够，那只会成为作品里描写的人物，我们还必须学会用理智来调和，只有良好的感情配以精确的理性，艺术才能酝酿成功。感情就像野马，需要理性的缰绳来驾驭。越富有野性就越有潜力，当理性的缰绳收放合适时，就越能够放射出惊人的力量。感情是瞬间的，音乐作品则是“瞬间”的捕捉、延伸与积累，缺乏理性就没有情感的积淀、总结、酝酿和升华。

作为一名歌手，应该具备细腻宽厚的感情，真诚挚热的激情，崇高而一丝不苟的理性和对人文的深深的关切。

艺

术

第三章 经 验

1. 老师的耳朵与建议是十分重要的。
2. 自己的耳力是逐渐成长的。
3. 对生命的关注，对事物认真、贴心的洞察。
4. 练声时既要认真的小心，更要始终像演讲一样的充满热情。
5. 你越认真的投入，越有收获，越能使全身兴奋进入状态并事半功倍。
6. 舞台是你最好的实践场所。

总 结

健康的声音，富于抒情的能力，良好的修养——这就是我认为的优秀歌手所需具备的。让我们以健康的声音抒情吧。

点 评

文章以作者独立思考、学习和实际感受为基础，对音乐最本质的内容之一“健康”与“抒情”进行论述。

众所周知，真正美好的艺术来自于真实、善良、理智，以及世界上一切美好的事物。作者将其归结于“健康”，而“健康”的概念是一种广义的，即包涵了身体，歌唱技巧，更包含了精神境界。

作为学习歌唱艺术的学生，他对强调歌唱技巧，抒情亦发表了自己的看法。作者强调歌唱应在“健康”的基础上建立多方面的发展，其中包括对音乐作品的真正理解和歌唱者个人对作品的表现，以此演绎出音乐的“抒情”。

作为作者的声乐教师，我认为，作者对音乐的学习和成长过程，正是与文章中的思想相一致的。

北京师范大学：汪莉副教授

声之韵

——汪立三之东山魁夷画意组曲之四

《涛声》作品简析

作者：罗 薇

学 校：北京师范大学

年 级：96 级

院 系：艺术系

专 业：音乐教育

指导老师：周铭孙（教授、博士生导师）

《涛声》这首作品是汪立三先生创作的《东山魁夷画意》钢琴组曲中的第四乐章。《东山魁夷画意》钢琴组曲是汪先生于1979年观赏日本现代画家东山魁夷画展后由感而作。整套组曲共分四个乐章：第一乐章：冬花；第二乐章：森林秋装；第三乐章：湖；第四乐章：涛声。这四个乐章的名字皆取意于东山魁夷的风景画，但又并非仅局限于画面本身。它融入了作曲家丰富的艺术联想和思想心灵上的共鸣，故不能简单的视其为描写性的音画。这部作品曾荣获“1985年全国第四届音乐作品评奖”一等奖。日本画家东山魁夷听了组曲的演奏之后曾致函汪先生：“你对我的作品理解之深，令人钦佩。”日本现代音乐协会委员长广濑量平也给作者题词，称该组曲为“杰作也，世界性的名品”。

《涛声》这部作品的创作背景是基于唐代鉴真和尚不畏艰难险阻，六次东渡日本这段富于传奇色彩的历史事实上。全曲深刻的音乐内涵全部包含于标题后所题的诗中：

古老的唐招寺啊，
我遥想
一苇远航者的精诚，
似闻天风海浪，

艺

术

