

YISHU HAIYANG RENAOYOU

艺术

NEW

新课程学生课外读本 王者周哲主编

根据义务教育课程标准编写

海洋

任遨游

周哲主编

海南出版社

新课程学生课外读本 王者 周哲 主编
XINKECHENGXUESHENGKEWAIDUBEN

艺术海洋 任遨游

周哲 主编

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术海洋任遨游 / 周哲主编. - 海口: 海南出版社,
2004. 7

(新课程学生课外读本 / 王者, 周哲主编)

ISBN 7-5443-1367-0

I. 艺... II. 周... III. 艺术 - 中学 - 课外读物
IV. G634.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 053843 号

新课程学生课外读本

艺术海洋任遨游

责任编辑: 李向阳

※

海南出版社 出版发行

(570216 海口市金盘开发区建设三横路 2 号)

湖南版艺印刷有限公司印刷

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 880×1230 毫米 1/32 印张: 180 字数: 5410 千字

ISBN 7-5443-1367-0 / C · 28

总定价: 364.00 元

前言

实施新课程,不仅要求教师改变教育观念,而且教学方法和手段都要发生革命性的变化。从实验区教师反馈的信息来看,目前困扰他们的一个问题是各种资料十分匮乏,通常他们手里只有一本教科书,教学材料不丰富,影响了教学效果。学习新课程,意味着学习观念和方法的改变。对于学生来说,学习新课程要求他们开展更多的研究性、拓展性、探索性、实践性活动,要求他们把更多的目光转向课外,查阅资料,开阔视野,寻求方法,解决问题。但到目前为止,我们国内至今没有一套全面涵盖新课程主要学科,与新课程特点和要求相适应且联系生活较为紧密的学生课程资源型读物。市场上,与学生有关的知识性、故事性、益智类书籍出了不少,但大多零乱、分散,有的过于陈旧,真正对学生有所帮助的东西不多。因此,我们从学校的教学实际出发,按照义务教育课程标准的要求,特组织有关专家和教师,广泛搜集资料,精心策划,精心编写了《新课程学生课外读本》丛书,旨在更好地帮助广大师生学习新课程、掌握新课程,全面提高自身素质。

这套丛书包括《迷人的故事长廊》《神奇的知识宝库》《奇妙的数学王国》《有趣的艺术乐园》《精美诗文天天读》《奇思妙想写真情》《语文一本全球通》《魅力无限的数学迷宫》《英语美文博览》《英语原创作文集粹与评析》《英美风情与趣事》《英语脱口秀》《璀璨夺目的物理星空》《千变万化的化学天地》《绚丽多姿的生物世界》《地理现象大揭秘》《历史长河掀浪花》《艺术素养哪里来》《艺术海洋任遨游》等19册,内容涵盖义务教育阶段新课程的主要学科。这套丛书具有以下显著特色:

1. 科学性与先进性结合。这套丛书不是简单的资料汇编,各分册的选编大体依照各个学科的课程标准进行,突出某一个或几个侧重点,围绕主题选取材料,为学生提供在学习新课程中所急需的东西。丛书的编写注意了新课程中新知识、新名词、新提法的表述,摒弃了陈旧过时的内容,保留了已有的科学文化精华,大量增加了新颖鲜活的素材,突出了鲜明的时代特征。

2. 知识性与趣味性并重。这套丛书的内容主要是各个学科知识的延伸和拓展、知识的链接或交叉组合、知识的聚集与运用,具有比教材更为突出的知识性的特点,帮助学生扩大视野、积累知识、培养能力、提高素质的目的非常明确。在避免知识超前的同时,丛书选编时注意了各种材料是否生动形象、活泼有趣,是否符合不同年龄阶段学生的心理特点和认知规律,能否激发义务教育阶段中小学生的阅读兴趣、满足他们的阅读品味,做到以浓浓的趣味性吸引学生。

3. 可读性与实用性突出。这套丛书各分册充分考虑了新课程的要求和新教材的特点,选取材料涉及全面、题材广泛、内容翔实、知识丰富、形式生动、语言有趣,供进入新课程的中小学生学习参考,可读性较强并具有良好的实用价值。

由于编者水平有限,加之时间仓促,错误与疏漏在所难免,敬请广大读者批评指正。

编 者

2004年5月1日

导读：让孩子成长为一个完美的人

与过去相比，当前的艺术课程目标的确发生了巨大变化。过去的目标单纯强调艺术的知识技能，与专业艺术院校的培养目标没有实质区别，而广大中小生长大后又不一定从事音乐和美术专业工作，而是要求具有一定的艺术素质，成为一个全面发展的人，为其终身学习奠定一个基础。如果一味地给他们灌输艺术知识技能，势必使他们很快就失去兴趣。跟做任何其他事情一样，如果没有兴趣，是很难干好的。

从另一角度讲，既然是艺术课，学生学的应该是艺术，艺术不等于艺术的知识技能。很多人艺术知识技能很好，但其产品很少被承认为艺术。真正的艺术来自艺术知识技能与人文素质的有机结合。当艺术的知识技能与人文融为一体，化为个人的一种特殊表达时，才是艺术。另一方面，人文素养如果得到艺术体验的补充，就会更加丰富和深刻，境界更高，视野更开阔。概括而言，“艺术能力”与“艺术知识技能”相比，优越性表现在以下几个方面：

第一，其范围更广。不仅包括画画唱歌，还包括对经典作品和同学作品的感知与体验，在获得丰富而真实体验基础上的创造与表现，对自己和他人作品的反思与评价等。

第二，其含义更深刻。它不单纯是一种技术，还要能在艺术的感召下，自觉地和更容易地发现自然万物和自己广阔心灵世界中蕴藏的美，使自己的情感更丰富，境界更高尚。

第三，能随时将不同种类的艺术联系起来，获得通感能力。与此同时，还具有随时将艺术同语文、数学、生物、地理、历史等不同方面的知识联系起来的能力。很明显，这是仅有艺术知识技能的人难以做到的。

第四，具有艺术能力的一个更高的标志，是对一件事情和一个事物善于从反而或与常人不同的角度去看、去想。举一个例子，有一个人设计音乐会广告得到大奖。他没有像常人那样，画几个音符或点缀点音乐家演唱的场面等。而是画几个士兵，持枪在茫茫戈壁中行走，他们背对太阳，

前面是漫漫长路,广告词是这样写的:“没有音乐,人类就会干出像战争这样愚蠢的事情。”这样的作品深刻而感人,虽然是广告,但艺术性极强。与之相比,仅有艺术知识技能的人往往匠气太重,所谓匠气,就是往往循一条习惯的思路去做,不知创新,创作出来的东西缺少新意。

第五,与反向思维习惯相联系的,人格特征是通常说的“有性格”,不愿人云亦云,不愿落俗套。中外历史上许多艺术能力强的人,宁愿成为怪人、疯子、癫狂者,也不愿等同于庸人、俗人。这其实是眼光犀利的表现。与之相比,仅有艺术知识技能的人,很少有自己的个性表现,他们的人和作品都显得俗气。

总之,艺术能力主要包括艺术的感知与欣赏能力、艺术创造与想像能力、艺术批评能力或评论能力,以及通过艺术学习形成的交流能力、合作能力、解决问题能力、与非艺术学科的贯通能力,以及多种艺术综合发展能力等。

二

按照《艺术课程标准》,艺术涉及的艺术能力与人文素养,主要是通过以下四个通道获得:

●通过艺术与生活的连接,使学生发现平时无法发现的生活美,使之更加热爱生活,增加生活的情趣,同时理解艺术源于生活又高于生活的道理。

●通过艺术与情感的连接,丰富学生的思想,使其感情更加丰富,因为许多艺术表现的情感非常细密与曲折。

●通过艺术与文化的连接,增加学生多元文化意识,开阔视野,不仅热爱中国传统文化,而且对世界有更多的了解。因为艺术中有丰富的文化信息,这些信息又是理解艺术和从事艺术创造的重要源泉。

●通过艺术与科学的连接,把艺术想像与科学探讨联系起来,同时又可以通过对宏观世界和微观世界的认识和发现,激发艺术的想像。

第一,艺术课能引导学生仔细观察生活,使他们知道艺术来源于生活和高于生活,逐步诱导他们运用自己喜爱的艺术手段反映生活和表现生活,在对生活的不断探索和艺术的创造中生发出对生活的激情、想像、希望、理解和热爱,扩展生活的经验,逐步领悟自身生活的意义和价值。具体来讲,艺术教学必须尽量给学生创造机会通过对自我和周围环境的观

察、聆听和反思,感受生活和周围环境(尤其是声音和图像)中体现的节奏、秩序、结构、韵律。

第二,艺术课能通过各种方式,丰富学生的情感生活。长期以来,我们的教育把学习与情感对立起来,似乎学习认识他人、认识世界,就是从不知道到知道,不必带有自己的情感。实际上,人只有知识而没有情感,就会变得狭隘,冷酷,就会失去生活的乐趣,即使那原本浸透着感情的艺术,也将变成空壳,没有任何意义:音乐变成空气的震动,美术不过是涂着颜色的纸。情感一旦枯萎,学生就再也看不到内心情感生活的丰富性和神秘性,对什么事情都麻木不仁。艺术课程的设计,就是要通过特定的教学步骤,引导和鼓励学生以饱满的热情去探讨各个不同历史时期和各种不同文化的经典艺术作品,并通过欣赏、描述、解释、分析、反思等活动,领会其中所蕴涵的“爱”、“欢乐”、“痛苦”、“悲伤”等典型的人类情感。只有通过对艺术作品的外在形式和内在意蕴的整体把握,才能理解艺术作品的深刻内涵,反过来使学生对个人情感的认识更深刻,使其情感体验更丰富和深邃。

第三,艺术课能通过艺术学习,提高学生的文化素养。每一个人都生活在自己特有的文化中,只不过文化像空气一样,意识不到罢了,但一旦缺乏,精神就会受到很大损伤。像空气含有多种成分一样,一个人的文化素养也是由本地文化与异质文化混合而成的。在这种混合物中,异质成分越多,营养越高,人的精神越健全。而增加文化素养的一个最直接的途径是艺术。因为艺术是文化的符号,含有丰富的文化信息。反过来,学习文化本身,又有助于艺术的学习。值得欣慰的是,不管是中国文化还是世界文化,都具有多元性特点。多元文化不仅能增加人的精神营养,还是艺术教育的巨大资源,应该加以充分利用。因此,艺术课程建设的一个关键原则是,一方面要尽量多地包含关于本民族的民俗、传统、宗教、性别等种种文化问题,另一方面要包含许多少数民族独特的舞蹈和歌唱方式以及与这些方式连接在一起的礼仪,还有不同地区的不同风格的戏曲。另外,某些地方的评弹、鼓书等,是人类表现和理解世界的珍贵宝物,不能被简单地看做是单纯的文化制品。这种珍宝不能为少数人垄断,而是属于世界上的每一个成员。在学习艺术时,如果把艺术视为某种社会历史文化的组成部分,将之置身于它所产生的特定社会历史文化中,就能更迅速地理解它,加深对它的感受,反过来又加深了对这种文化的认识和理解,无

形中提高了文化素养。

第四,艺术课能通过激活学生的想像力,激发他们对科学发现和科学探索的兴趣;也能通过对科学发现的微观世界与宏观世界之新奇性和独特性的认识,提高其艺术的想像力。艺术与科学的连接,实质上也是理性思维与感性思维方式的碰撞和对话,有利于培养大脑发育健全的人才。现代脑科学研究表明,人的左右半脑各有分工,有各自的长项和优势,只有两半球都充分发育发展,直觉能力与理性能力达到平衡,才能有效地解决各类问题。要使学生了解,在人类发展历史上,艺术与科学一直是相互影响、互相促进的。例如,艺术上就有飞天、嫦娥奔月等,科学发明中有飞机、火箭。更重要的是,艺术的多角度和超常规思维方式,能帮助人脱离习惯思路,从意想不到的角度解决问题。有人调查过,参加阿波罗登月计划的科学家中,凡是登峰造极的人物都有艺术的爱好。没有艺术爱好的科学家很难登上科学高峰。过去我们的艺术教育缺少与科学的联系,失去了开发学生想像力、创造力、理解力的强有力手段,是很可惜的。据说,美国综合乐感教育的出台,就是基于科学的研究。当时美国在太空科学方面与苏联竞争,苏联曾经领先,美国组织各行专家探讨怎么办,最终认为应该从艺术教育入手,培养学生的创造思维和解决问题的综合能力,这样才能从根本上解决问题。

三

众所周知,艺术的巨大魅力在于通过其丰富的情感、情韵和意境,给人以美的享受,陶冶了人们的性情。贺拉斯说:“诗人的愿望应该是给人益处和乐趣,他写的东西应该给人以快乐。”主张“寓教于乐”;车尔尼雪夫斯基说:“诗人领导人们追求对于生活的崇高理解和崇高的情操,读他们的作品会使我们习惯对于一切庸俗丑恶的东西感到厌恶,领会一切好的、美的东西的魅力,爱一切高尚的东西;读他们的作品,会使我们自己变得更好、更善良,更高尚。”艺术使人或清高质洁,或扼腕冲冠,或声泪俱下,或柔肠寸断。白居易浔阳江头听琵琶,“江州司马青衫湿”,发出“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感慨。齐白石的《山泉蛙声》令人领会到“蛙声十里出山泉”的意境,使人感到悠远清扬,体味到生命的活力。而断臂维纳斯使多少人感到人体的健美、人性的纯洁和青春的活力。总之,艺术美的作用是不可低估的。

那么,艺术究竟对人具有什么样的感染力呢?我们不妨举几个古代的例子来说明。

《论语》记述了这样一个很著名的故事:

子在齐闻韶,三月不知肉味。曰:“不图为乐之至于斯也!”

说的是孔子周游列国,在齐国听了韶乐,音乐的魅力使他如醉如痴,竟然三个月尝不出肉味,他感叹说:“要不是因为韶乐的魅力,我是不至于达到这种地步!”

《吕氏春秋·顺说》中也载有这样一则故事:

管子得于鲁,鲁束缚而送之——使役人载而送之齐。皆讴歌而引。管子恐鲁之止而杀己也,欲速至齐,因谓役人曰:“我为汝唱,汝为我和。”其所唱,适宜走。役人不倦而取道甚速。

说的是管子在鲁国被捕,鲁国派人押送管子回齐国。管子害怕鲁国改变主意而杀害自己,想快点到齐国去。他用唱歌的办法,终于把“役仍不倦而取道甚速”,可见音乐的魅力和作用。

音乐的力量如此巨大,让人沉浸其中,不知肉味,让人屈从于某种意志的支配,乐此不疲。当然,我们可以说一切艺术都有如此力量,戏剧、绘画、雕塑、诗歌的表现形式,都可能产生出震撼人心的力量和魅力,无论我国典籍中还是国外记载中都不乏这样的事例。

古代希腊,艺术教育在当时很受重视。雅典的初等学校分为音乐学校和体操学校,儿童7至14岁入音乐学校,学习唱歌、诵诗和弹琴。因此,柏拉图在《理想国》和其他作品中,就用了许多笔墨来讨论艺术教育的问题。柏拉图非常重视幼年时期的艺术教育,特别是音乐教育。

在《理想国》中,他借苏格拉底的口说:“我们必须寻找一些艺人巨匠,用其人才美德,开辟一条道路,使我们的年轻人由此而进,如入健康之乡;眼睛所看到的,耳朵所听到的,艺术作品,随处都是;使他们如坐春风如沾花雨,潜移默化。不知不觉之间受到熏陶,从童年时,就和优美、理智融合为一。”

一个人从小受了好的教育,节奏与和谐浸入了他的心灵深处,在那里牢牢地生了根,他就会变得温文有礼;如果受了坏的教育,结果就会相反。再者,一个受过适当教育的人,对于人工作品或自然物的缺点也最敏感,因而对丑恶的东西会非常反感,对优美的东西会非常赞赏,感受其鼓舞,并从中吸取营养,使自己的心灵成长得既美且善。柏拉图说:“年轻人接

受了我们说过的那种简单的音乐文艺教育的陶冶,养成了节制的良好习惯,他们显然就能自己监督自己,不需要打官司了。”显然,柏拉图是想以春风化雨的方式,使受教育者在自由地聆听、欣赏和学习音乐之中,潜移默化地达到一种心灵的美化和节制,其效果居然能达到“不需要打官司”和“根本不需要什么医术”的地步。艺术的巨大力量由此可见一斑。

艺术感受力会使人在创造性想像中更容易腾跃,而在触探对象规律时更容易进入门径。所以,从小熟悉音乐旋律的人人学后,对算术学得快,平日起居行止也显得协调规范,讲话时语言纯净,没有混杂的废词儿。这当然会深远地影响一个人的思维,使之更清晰,更敏捷。许多大科学家都酷爱音乐,认为乐曲可以引导他们接受科学真理,这就是“以美引真”。爱因斯坦甚至说,俄国作家陀思妥耶夫斯基给予他的东西比大数学家高斯给他的还要多。

艺术既反映了现实生活中的美,又开拓了新的审美天地,它既以其独特的形式展示了绚丽的生活画卷,激起了人们的情感的潮水,又以其深广的思想意蕴陶冶纯洁了人的性情,培养了人的高尚品德。

科学家们的研究成果证实,让孩子们及早对文学艺术乃至生活与大自然发生兴趣,是至关重要的。人类在改造世界中所取得的成就固然不小,但只有他们能够取得成就的 20% 左右。这就是说,人类还有 80% 的潜力没能发挥出来。什么原因呢?据权威科学家推测,就是对少年儿童的教育引导不够,抑或是其方法缺乏科学性。少年儿意的教育引导不够,抑或是其方法缺乏科学性。为此,尽早科学地对孩子们实施艺术教育,将会把潜在的人类智慧与创造力进一步地发掘出来。

美国心理学家贝鲁特尔认为,若以 18 岁的人的智力为 100,则儿童在 4 岁时已具备 5%,10 岁时达到 80%,剩下的 20%,是从 10 岁到 18 岁的阶段中得到的。这说明,人在少年儿童时期,蕴藏着接受信息刺激的强大潜力。一定量和质的信息刺激,对少年儿童智力的发展速度和程度,具有决定性的意义。作为老师和家长,如果能够按照这一研究成果,根据每一个孩子的年龄及其身心特点,采取必要的措施,及时进行教育,正确引导,让他们对文学艺术直至大自然等的美发生兴趣,收益将是不可估量的。

我国著名文学家郭沫若认为少年儿童艺术教育要注意环境条件和少儿心理发展的规律。在《天才与教育》一文中,他说,要成全一个真正的音乐家,据说要从幼儿开始教养,6 岁就稍嫌迟了。但现代青年即使住在

上海、北京,上了二三十岁还不曾看见过钢琴的,恐怕也不乏其人。像生在这样的社会,即使具有莫扎特、贝多芬、萧邦等人的音乐天才,也没有机会来得到发展了。他又说,个性发展的可能性有一种递减律存在,凡是从事教育的人,凡是养育儿女的人,不可不加以注意。

青年诗人朱未曾多次谈到自己小时候在家庭中得到诗教。他在文章中,说他不大高兴别人称他是“诗人”,但他却是喜欢诗。幼年的教育和生活环境,大概是很有关系的。他的母亲在他刚学话时便喜欢口授唐诗,教他念诵,意思虽然不懂,声调是可以懂得的。家塾的教育,所读的也多半是诗。《诗三百》《唐诗三百首》《千家诗》等,在他6岁时已经念得很熟。唐人司空图的《诗品》读得最早,在五六岁发蒙的时候,他顶喜欢它。他承认,一直到后来,他的关于诗的见解大体上还是受着它的影响。诗人的话和现代儿童早期教育理论是吻合的。

那么,怎样通过环境来培养孩子们的艺术能力呢?首先,要让孩子们参加感受艺术美的活动。在艺术活动中,使孩子们会看、会听,直到感受到美并理解美,激起他们对美的爱好。老师在学校里组织孩子们看展览、听音乐会等活动固然必要,但在家庭中,恐怕带领孩子参加艺术活动更为重要。因为这样会使孩子无拘无束,其效果更佳。此外,多为孩子创造艺术的氛围和条件,比如有录音机,能够经常播放优秀的音乐供孩子们欣赏;有VCD机,可以让孩子欣赏好的影视作品;有精美的画册和摄影集,可供孩子们观赏……实际上孩子足不出户,就也有了有趣的艺术活动。

孩子是社会和家庭中精力充沛且又最富有活力的成员,在他们长身体、长知识的金色年华里,应该给他们艺术的熏陶,让他们学唱歌或兼学一样乐器,这不但能陶冶他们的性情,而且还有助于体魄和智力的发育。比如,学习唱歌就要练好呼吸,使气息通畅,利用丹田之气唱好歌。这在唱歌之中不仅懂得了怎样发声,怎样用歌声抒发自己心中的感情,与此同时也增大了肺活量,健了身。再如,学习乐器本身也训练了手指的灵活性。而手指的灵活则会使大脑反应灵敏,使青少年的注意力得到锻炼。

再者,还应让孩子参与直接创造艺术的实践活动。学校里的合唱团、小乐队、话剧队、朗诵组、绘画组、工艺制作小组等等,都是为孩子们发挥艺术才能而设立的。而社会上的业余艺术学校、少年宫、群众艺术馆等场所,同样为开阔孩子们的艺术视野并提高其艺术实践能力起到了积极的作用。事实证明,参与创造性的艺术活动,不但能培养孩子们对艺术的深

入理解,借助歌喉或乐器或画笔等,来抒发自己的感情,体会艺术的表现力,而且还能促使人对外界事物的反应更加灵敏,训练人体生理器官动作的协调,提高思维能力和鉴赏力。所以,老师和家长应该鼓励孩子们能实际地掌握一种艺术的技能,通过技能的培训,使孩子们的创造性得以发挥,从而得到更多的益处。

一个具有良好文化和艺术氛围的环境能使孩子们体会到生活的美和艺术的美,并在精神上得到美的升华。孩子生活在这样美的世界,有利于他们成长为一个完美的人。

艺海拾贝—知识篇

音乐的起源	/2
源远流长的中国音乐	/3
音乐的体裁	/10
音乐的表现手段	/15
音乐的艺术特点	/18
音乐的迷人魅力	/20
音乐的神奇功能	/22
中国民族乐器	/25
深受人们喜爱的吹奏乐器	/26
极具民族特色的中国拉弦乐器	/30
古老而年轻的中国弹拨乐器	/32
富于艺术表现力的打击乐器	/36
形象鲜明的古琴曲《流水》	/40
大唐乐歌《霓裳羽衣》	/42
流传很广的中国古典乐曲	/44
《阳关三叠》的诞生	/46
老百姓喜闻乐唱的民间歌曲	/47
民歌的特点	/49
民歌的分类	/51
产生在劳动中的号子	/54
充满生活气息的山歌	/56
轻松优美的小调	/60
鼓舞斗志的群众歌曲	/63
优美抒情的流行歌曲	/65
歌曲的常见体裁	/68
歌曲的演唱形式	/70
电影音乐与画面	/71
轻松愉快的轻音乐	/73

- 轻松休闲的小型器乐曲 /77
- 极具艺术魅力的经典歌词 /79
- 演唱通俗歌曲的何诀窍 /82
- 艺术的萌芽——原始舞蹈 /85
- 舞蹈艺术的繁荣与演变 /86
- 曲艺的演变与繁荣 /87
- 《歪批三国》与相声艺术 /89
- 相声与小品 /91
- 少数民族戏剧 /92
- 南戏与民间戏曲 /94
- 婉媚柔丽的昆曲 /95
- 表演艺术的卓越典范——京剧 /96
- 诞生于原始时期的岩画 /98
- 寄寓情怀的花鸟画 /99
- 《清明上河图》与风俗画 /100
- 神形兼备的人物画 /101
- 率性抒情的文人画 /102
- 气势磅礴的寺观壁画 /103
- 与印刷业同步发展的版画 /104
- 吉祥喜庆的年画 /105
- 古朴典雅的汉隶 /106
- 王羲之与行书 /107
- 颜真卿与楷书 /108
- 张颠素狂与草书 /109
- 明清以前的古代印章 /110
- 史前彩陶艺术 /111
- 灿烂辉煌的青铜艺术 /112
- 富丽雅致的唐三彩 /114
- 景德镇与官窑艺术 /115
- 异彩纷呈的民窑艺术 /117
- 巧夺天工的玉雕艺术 /118
- 再造自然的木雕与竹刻艺术 /119

- 熠熠生輝的漆器藝術 /120
- 絢麗多姿的織錦藝術 /121
- 精美雅致的刺繡藝術 /122
- 百姓喜愛的印染藝術 /123
- 剪輯生活的剪紙藝術 /124
- 古老的皮影藝術 /125
- 古樸典雅的紫砂壺 /126
- 富麗堂皇的景泰藍藝術 /127
- 影響深遠的先秦服飾 /128
- 華麗精緻的漢代服飾 /129
- 隨意的魏晉士人服裝 /131
- 色彩濃烈的唐代服飾 /132
- “東方女裝”旗袍 /133
- 云岡石窟藝術 /134
- 龍門石窟藝術 /135
- 四川石窟藝術 /136
- 漢代廊院制建築 /137
- 江南三大名樓 /138
- 唐宋宅第的發展 /140
- 皇家居林的典範——頤和園 /142
- 承德避暑山莊 /143
- 幽靜舒適的四合院 /144
- 徽州民居和牌坊 /145
- 客家人的土樓 /147

藝海春秋——人物篇

- 創作《高山流水》的伯牙 /150
- “書聖”王羲之 /152
- 狂放不羈的大書法家——王獻之 /154
- “草聖”張旭 /156
- “三絕”兩祖——顧愷之 /158
- “畫聖”吳道子 /160

- 唐代著名书法家——颜真卿 /162
- 写意画大师——八大山人 /164
- 诗、书、画三绝的郑板桥 /166
- 国画艺术大师——齐白石 /168
- 中国现代美术大师——徐悲鸿 /170
- 当代国画大师——李苦禅 /172
- 近代中国画坛巨子——张大千 /174
- 人民音乐家——冼星海 /176
- 走向世界的艺术家——曹禺 /178
- 中国国歌的作曲者——聂耳 /180
- 京剧大师——梅兰芳 /182
- 融贯中西的音乐家刘天华 /184
- 阿炳与《二泉映月》 /186
- 一代黄梅戏宗师——严凤英 /188
- 艺术史上的天骄达·芬奇 /190
- 罗马画派的大师——拉斐尔 /194
- 文艺复兴的史诗米开朗基罗 /196
- 欧洲音乐之父——巴赫 /199
- 音乐史上的明星莫扎特 /201
- 交响乐之父——海顿 /204
- 与命运抗争的音乐大师贝多芬 /206
- 爱国主义音乐家——肖邦 /209
- 钢琴之王——李斯特 /211
- 圆舞曲之王——约翰·施特劳斯 /213
- 让石头具有思想的人罗丹 /215
- 赤足的天使邓肯 /218
- 立体主义绘画的始祖毕加索 /221
- 善演“小人物”的大人物卓别林 /224
- 芭蕾舞剧的开拓者——柴可夫斯基 /227
- 被称为“火焰”和“天才”的画家——梵高 /229
- 指挥艺术之王——卡拉扬 /231
- 影坛传奇丽人——葛丽泰·嘉宝 /233