

中国艺术百科

《图文版》

李乡状◎主编

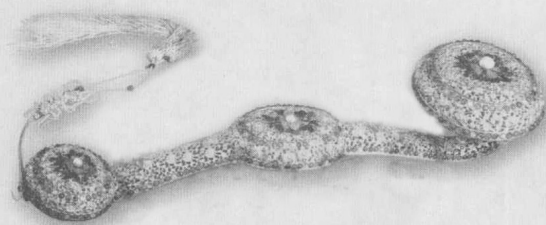

辽海出版社

图
文
版

中国艺术百科

李乡状◎主编

辽海出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术百科/李乡状主编—沈阳:辽海出版社,2009.11

ISBN 978-7-5451-0841-5

I. 中… II. 李… III. 艺术史—中国—通俗读物 IV. J120.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 208208 号

责任编辑:段扬华 孙德军

责任校对:顾 季

封面设计:三石工作室

出版发行: 辽海出版社

地 址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号

邮政编码: 110003

电 话: 024-23284469

E-mail: dyh550912@163.com

印 刷: 北京一鑫印务有限公司印刷

开 本: 787×1092 毫米 1/16

印 张: 80

字 数: 1166 千字

版 次: 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 480.00 元(全三册)

版权所有 翻印必究

编委会

主 编：李乡状 尹文杰

副主编：尚洪波 周正道 付华 赵宇辉

民歌篇主编：翟继峰（吉林大学）

古筝篇主编：孙威

川剧篇主编：陈志伟（长春师范学院）

二人转篇主编：李乡茁

年画、陶艺篇主编：朱亚礼

插花篇主编：张赢

根艺、雕塑篇主编：赵宇辉

魔方篇主编：周正道

中国园林艺术篇主编：张赢

中国建筑文化主编：秦成河、张可欣、高芳

楹联文化篇主编：佟冰、李晓荣

前言

如果没有多姿多彩的艺术，人类的生活就将失去平衡。这是大作家雨果先生留给后人的一句名言。现实生活一而再的证明了这一点。艺术已经渗透了人们生活的各个领域，为人们的生活谱写着华彩的乐章。

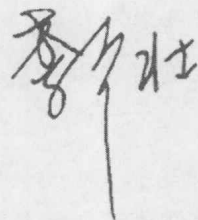
还记得孩提时，我的二哥乡茁起早贪黑的在拉二胡，乐曲悠扬，传的很远。尽管开始时人们不习惯那种不和谐的噪音，可是久而久之周围的邻居们却把它当成了一种生活的必备符号。直到有一天，二哥当兵走了，人们才开始对他所拉的二胡有了很多留恋的感觉。那一时期我们家也因为有一个拉二胡的人被邻里所熟记。斗转星移，那已经是三十年以前的事情了。

艺术是人们生活的音符，它是人们心底里流淌的甘泉。千百年来，伟大的劳动人民靠勤劳的智慧创造了多姿多彩的艺术世界，丰富了人们的生活文化。

我们所编辑的艺术图书，从2000年起就开始一版再版，在这里我衷心的感谢池藤先生对我的指点和帮助。如果没有他，那些像皇冠上的珍珠似的艺术不会成为我们研究的对象。“艺像偏深远，我生夺命回。”正是有了这种精神，我们编写的艺术图书才能受到广大读者的青睐。同时，我也衷心的感谢先后参加编写这些艺术图书的所有朋友们。

随着时间的推移，在我们编写的再版图书过程当中，发现市场上有一些图书是盗用我们版权的。起初，我们认为大家都是同行，只是警告一下就算了。在今后的日子里，我们将加大维护版权的力度，捍卫朋友们辛勤劳动的成果。

在这里我们也感谢出自于三联文化公司的几位朋友，使我们的作品得到一版再版。“世上无难事，只要肯登攀。”只要我们勤于实践，肯与努力，我们就一定会有所收获。

2009年11月20日

目 录

民 歌

第一章 民歌概述	(3)
第二章 中国民歌的分布概况	(13)
第三章 民歌的分类和体裁	(19)
第一节 民歌的分类形式	(19)
第二节 常见民歌体裁简介	(30)
第四章 汉族各地域民歌	(45)
第五章 少数民族民歌	(60)
第一节 少数民族的民歌总述	(60)
第二节 部分少数民族民歌简介	(63)

古 箏

第一章 古筝的历史渊流	(97)
第一节 古筝起源趣话	(97)
第二节 古筝流传与箏乐兴衰	(101)
第三节 古筝的海外传播	(107)
第二章 古筝的种类及构造	(109)
第一节 古筝种类	(109)
第二节 古筝构造	(110)
第三章 古筝演奏姿势和技法	(117)
第一节 演奏姿势	(117)

第二节 古筝演奏技巧的沿革	(119)
第三节 古筝的弹奏方式	(121)
第四节 筝的演奏技法	(122)
第四章 箏乐欣赏	(143)
第一节 如何欣赏箏乐	(143)
第二节 古筝诗词	(147)
第三节 乐曲赏析	(151)
第五章 古筝保养、选购以及常见问题解答	(157)
第一节 古筝保养	(157)
第二节 常见问题解答	(160)

川 剧

第一章 川剧史话	(167)
第一节 川剧—我国戏曲宝库一颗明珠	(167)
第二节 川剧发展简史	(168)
第三节 川剧的艺术特征	(171)
第四节 川剧流派	(176)
第五节 梨园行话	(178)
第二章 川剧剧目	(180)
第一节 川剧剧目数量和特点	(180)
第二节 川剧剧目来源及分类	(181)
第三章 川剧程式套路及四功五法	(184)
第一节 川剧程式套路	(184)
第二节 四功五法	(188)
第四章 川剧基本功及“变脸”	(196)
第一节 基本功介绍	(196)
第二节 川剧特技	(200)
第三节 川剧“变脸”	(204)
第五章 川剧的行当	(207)
第一节 川剧行当的含义	(207)

第二节 行当分类	(208)
第六章 川剧音乐	(216)
第一节 川剧唱腔	(216)
第二节 川剧的曲牌	(223)
第三节 川剧打击乐	(223)
第七章 川剧舞台美术	(227)
第一节 川剧服装	(227)
第二节 川剧化妆	(241)
第三节 装置与砌末	(243)
第四节 砌末与表演的关系	(249)

二人转

第一章 二人转概述	(253)
第一节 二人转概况	(253)
第二节 二人转发展简史	(254)
第三节 二人转大事件	(256)
第二章 二人转的基本知识	(258)
第一节 二人转唱腔曲牌	(258)
第二节 二人转的演出形式	(264)
第三节 二人转的演出顺序	(264)
第四节 二人转的表演手段与表现方法	(265)
第五节 二人转的说口	(266)
第三章 二人转名段欣赏	(292)

年画

第一章 年画概述	(399)
第二章 各地年画简介	(409)
第一节 杨柳青年画	(409)

第二节	苏州桃花坞年画	(416)
第三节	河北武强年画	(429)
第四节	杨家埠年画	(435)
第五节	陕西宝鸡年画	(438)
第六节	绵竹年画	(443)
第七节	开封朱仙镇年画	(450)
第八节	佛山年画	(453)
第九节	凤翔年画	(455)
第十节	漳州年画	(460)
第十一节	其它地区年画	(464)
第三章	年画的典故	(469)

插花

第一章	插花艺术概述	(483)
第一节	插花艺术的涵义与特点	(483)
第二节	插花艺术的分类	(488)
第二章	插花花材及器具	(497)
第一节	插花用花卉材料的选取	(497)
第二节	插花器皿	(507)
第三章	插花的基本技法	(515)
第一节	花材的保鲜	(515)
第二节	花材的修剪整理	(522)
第三节	花材的弯曲造型	(524)
第四节	花材的固定	(528)
第四章	插花艺术基本原理	(532)
第一节	形式美的要素	(532)
第二节	立意取材	(547)
第三节	构图取势	(548)
第四节	主题突出	(564)
第五节	韵律变化	(568)

第六节 意境创造	(569)
第七节 插花艺术的表现手法	(570)
第五章 插花的命名和插花原则	(572)
第一节 插花的命名	(572)
第二节 插花的基本原则	(573)
第六章 家庭花艺布置	(575)

根 艺

第一章 根雕艺术概述	(581)
第二章 根雕艺术的基本知识	(586)
第一节 根雕艺术的概念	(586)
第二节 树根是根艺创作的基本素材	(586)
第三章 根艺的美学原则	(588)
第一节 寻奇觅美	(588)
第二节 巧借天然	(592)
第三节 突出意趣	(592)
第四节 讲究构图	(594)
第四章 根艺的制作特点和制作工具	(596)
第一节 根艺的制作特点	(596)
第二节 根艺制作的步骤	(599)
第三节 根艺制作的常用工具	(602)
第五章 根艺的特殊分类	(607)
第一节 根雕美术品	(607)
第二节 根雕装饰品	(612)
第三节 根雕实用品	(614)
第六章 根艺作品的创作	(617)
第一节 关于根雕艺术作品	(617)
第二节 根艺作品的创作流程	(622)
第七章 根艺作品的根材处理技法	(636)
第一节 根材的初步剪裁	(636)

第二节 根材的干燥	(637)
第三节 根材的去皮	(637)
第四节 根材防菌防虫	(640)
第八章 雕刻成形的技法	(643)
第一节 雕刻的方法	(644)
第二节 根艺作品的表面打磨抛光	(645)
第三节 根艺作品上色	(646)
第四节 根艺作品上漆烫蜡	(647)

陶 艺

第一章 陶艺的概述	(655)
第一节 陶器的起源	(655)
第二节 中国陶瓷文化简介	(657)
第二章 古代陶制工具与建筑材料	(671)
第一节 制陶、纺织与渔猎的工具	(671)
第二节 冶铸工具	(672)
第三节 陶建筑材料	(674)
第三章 陶艺制作与技法	(687)
第一节 陶艺制作工具	(687)
第二节 陶艺成型技法	(687)
第四章 中国陶瓷鉴赏与收藏	(692)
第一节 鉴定古瓷如何入手	(692)
第二节 古陶瓷鉴定秘要	(695)
第三节 陶瓷艺术品质量鉴别	(700)
第四节 古陶瓷底足鉴别常识	(700)
第五节 仿古瓷器巧识别	(702)

雕 塑

第一章 绪论	(707)
第二章 关于雕塑	(709)
第一节 雕塑的分类	(709)
第二节 雕塑工具及基本材料	(711)
第三节 雕塑术语	(712)
第三章 雕塑的制作技术	(731)
第一节 陶瓷	(731)
第二节 玻璃艺术	(747)
第三节 泥塑	(755)
第四节 面塑	(764)
第五节 糖塑	(774)

魔 方

第一章 历史趣谈	(783)
第二章 魔方结构剖析	(788)
2.1 魔方零件总装图	(788)
2.2 魔方拆卸及组装	(788)
第三章 魔方操作标记及特征	(790)
3.1 平面名称	(790)
3.2 平面转动方向标记	(790)
3.3 平面转动步法种类	(791)
3.4 小方块名称及密码	(792)
3.5 小方块特征	(793)
第四章 “鲁毕克魔方”还原解法	(794)
4.1 新五步还原法——分层分类还原法	(794)
4.2 两步还原法(边角分类还原法)	(806)

4.3 失误校正法	(811)
4.4 小结	(819)
第五章 魔方密码(“程序园”)	(820)
5.1 概论	(820)
5.2 魔方密码的性质及特征	(821)
5.3 “魔方密码”开拓方法	(823)
5.4 “魔方密码”图例简介	(824)
5.5 “魔方密码”图例	(825)
5.6 小结	(898)
第六章 超级魔方“还原解法”	(899)
6.1 步法思路	(899)
6.2 步法分解	(900)
第七章 二阶魔方还原解法	(912)
第八章 魔方图案知多少?	(918)
8.1 “拼装小方块”图案数量计算	(918)
8.2 “转动大平面”图案数量计算	(920)
8.3 “超级魔方”图案数量计算	(922)
第九章 魔方健身健脑术	(923)

园林艺术

第一章 中国古典园林建筑	(929)
第二章 中国古典园林造园	(941)
第一节 古典园林的造园要素	(941)
第二节 古典园林造园步骤	(950)
第三章 现代园林设计	(969)
第一节 园林规划设计步骤	(969)
第二节 园林构件的设计	(974)
第三节 园林景观设计的误区	(982)
第四章 园林植物	(986)
第一节 园林植物概述	(986)

第二节 园林植物的种植设计	(994)
第三节 常见园林树木养护	(1004)
第四节 园林植物的养护管理	(1026)

中国古代建筑文化

第一章 中国建筑概述	(1033)
第一节 中国建筑的发展历程	(1033)
第二节 中国建筑艺术概述	(1038)
第三节 中国近现代建筑艺术概述	(1047)
第二章 中国建筑的结构	(1051)
第一节 结构形式	(1051)
第二节 中国古代建筑结构造型特点	(1055)
第三节 中国建筑的构件	(1057)
第三章 中国古代建筑装饰	(1064)
第四章 中国古代建筑的风水学	(1069)

楹联文化

第一章 楹联概述	(1081)
第二章 楹联的基础知识	(1090)
第一节 楹联格律的要素	(1090)
第二节 对联的句法	(1099)
第三节 对联的结构	(1104)
第四节 对联的格调	(1109)
第五节 对联术语	(1112)
第三章 楹联创作	(1117)
第一节 楹联创作的基本要求	(1117)
第二节 楹联的用字技巧	(1130)
第三节 楹联的艺术技巧	(1132)

第四节 楹联的用典	(1137)
第五节 领字及使用	(1142)
第六节 楹联格律对仗技巧	(1145)
第七节 专用对联的创作	(1155)
第八节 声蒙启律	(1159)
第四章 对联的艺术风格	(1167)

MINGE 民歌

