

《中华艺术通史10》

图书基本信息

书名：《中华艺术通史10》

13位ISBN编号：9787303077021

10位ISBN编号：7303077022

出版时间：2006-6

出版社：北京师范大学出版社

作者：李希凡

页数：402

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

书籍目录

- 导言第一节 专制统治下的艺术 / 3 一、明初文化专制对艺术的压抑 / 3 二、明中叶意识形态的失控与艺术的生机 / 7 第二节 晚明人文思潮与艺术的复兴 / 9 一、资本主义萌芽和市民运动兴起 / 9 二、文艺领域的以“情”反“理” / 12 三、中、西文化艺术的交流 / 16 第三节 明代文学与艺术 / 19 一、明初“台阁体”与艺术的贵族化 / 19 二、前后七子的复古主义对艺术的影响 / 20 三、“性灵派”与“从人心流出”的艺术创作 / 21 四、文学与艺术在题材内容上的互相借鉴 / 23 第四节 明代宗教与艺术 / 25 一、依托于宗教的艺术活动 / 25 二、道、释思想对艺术创作的影响 / 27 三、宗教与艺术的人本精神 / 32 第五节 明代各艺术门类的融合 / 34 一、舞台艺术的融合 / 34 二、造型艺术的融合 / 35 三、舞台艺术与造型艺术的融合 / 36
- 第一章 中国戏曲的第二座高峰~明传奇第一节 明代传奇概述 / 41 一、由宋元南戏到明传奇 / 41 二、明传奇发展的三阶段 / 43 第二节 “嘉靖三记”的现实主义精神 / 49 一、水游戏的代表作《宝剑记》 / 49 二、直击现实的《鸣凤记》 / 51 三、昆腔新声的开山作《浣纱记》 / 54 第三节 戏曲大师汤显祖 / 58 一、汤显祖的生平和思想 / 58 二、《牡丹亭》等“四梦”的思想意蕴 / 63 三、“四梦”的创作方法和艺术风格 / 69 第四节 晚明其他作家作品 / 75 一、群芳竞艳 / 75 二、高濂的《玉簪记》 / 81 三、沈璟的《义侠记》 / 82 四、周朝俊的《红梅记》 / 84 五、玉茗堂追随者吴炳 / 87 六、“发于其情”的《娇红记》 / 88
- 第二章 明传奇的舞台艺术第一节 音乐体制和声腔 / 95 一、曲牌体制 / 95 二、海盐腔和昆山腔 / 97 三、余姚腔、弋阳腔及其他土俗之腔 / 100 第二节 表演艺术 / 104 一、脚色行当的健全成熟 / 104 二、歌舞成分的进一步戏剧化 / 106 三、人物刻画更为细腻动人 / 108 四、表演风格的形成 / 109 五、“导师”与表演艺术的提高 / 110 第三节 舞台美术 / 113 一、剧场舞台 / 113 二、人物造型 / 115 三、景物造型 / 117
- 第三章 明杂剧的变体和式微第一节 明初杂剧的创作和演出 / 121 一、由元入明的杂剧 / 121 二、朱权及其作品 / 123 三、朱有墩的《诚斋乐府》 / 125 第二节 明中后期的杂剧 / 128 一、康海、王九思的《中山狼》 / 128 二、丰富多彩的喜剧样式 / 130 三、杂剧的“南化”和衰落 / 132 第三节 明杂剧巨擘徐渭 / 134 一、徐渭生平 / 134 二、《四声猿》和《歌代啸》 / 135 三、徐渭杂剧的人文精神 / 137 四、徐渭杂剧的喜剧风格 / 138
- 第四章 明代目连戏与祭赛演剧第一节 目连戏 / 143 一、目连戏缘起 / 143 二、明代目连戏概况 / 145 三、郑之珍的《目连救母劝善戏文》 / 147 四、独特的戏剧文化现象 / 150 第二节 傩戏 / 154 一、傩俗渊源与明代傩俗 / 154 二、明代傩戏 / 157 第三节 赛社演剧 / 159 一、明代的赛社演剧 / 159 二、山西的《迎神赛社礼节传簿四十曲宫调》 / 161
- 第五章 明代曲艺第一节 明代的曲艺活动 / 167 一、统治者上层与说书 / 167 二、民间说书活动 / 169 三、民间唱曲活动 / 171 四、兄弟民族曲艺的逐步成熟 / 174 第二节 平话与话本 / 176 一、“平话”和“评话” / 176 二、话本的编刊和影响 / 177 三、说书话本与章回小说 / 181 第三节 词话及其他 / 184 一、“说唱词话”与“弹唱词话” / 184 二、弹词和陶真 / 186 三、成化本说唱词话 / 189 四、《大唐秦王词话》 / 193 五、“木皮鼓词” / 195 六、宣卷和道情 / 198 第四节 大说书家柳敬亭 / 202 一、柳敬亭其人 / 202 二、柳敬亭的说书艺术 / 205 三、莫后光的说书理论与柳敬亭的成长 / 207
- 第六章 明代南北曲和小曲第一节 北曲 / 213 一、歌坛旧盟主 / 213 二、唱法变异 / 216 第二节 南曲 / 221 一、“弦索官腔”与南曲之腔的分化 / 221 二、各路俗腔的音乐状况 / 224 三、“水磨”雅调的划时代成就 / 229 第三节 弹唱“弦索调” / 234 第四节 小曲及其他歌调 / 240 一、小曲之兴 / 240 二、小曲的音乐特征 / 243 三、其他歌调 / 248
- 第七章 明代器乐及其他音乐种类第一节 器乐 / 253 一、琴乐 / 253 二、弦索乐与琵琶 / 260 三、吹管与吹打乐 / 266 第二节 宗教音乐 / 274 一、佛教音乐 / 274 二、道教音乐 / 277 第三节 宫廷音乐 / 282 第四节 少数民族音乐 / 287 一、北方各民族的音乐 / 287 二、西南各民族的音乐 / 293 三、中南及东南各民族的音乐 / 297
- 第八章 明代舞蹈第一节 民俗舞蹈的发展 / 305 一、汉族民间舞蹈 / 305 二、兄弟民族舞蹈 / 317 第二节 宫廷舞蹈的式微 / 322 一、祭祀雅舞 / 322 二、礼佛乐舞 / 325 三、宴飨之舞 / 326 第三节 戏曲舞蹈的崛起 / 329 一、舞蹈的转型 / 329 二、“文”变而“质”存 / 330 三、集传统之大成 / 336 第四节 “纯舞”余绪 / 338
- 第九章 明代剧论、乐论和舞论第一节 明代剧论 / 343 一、朱权的《太和正音谱》及其风格论 / 343 二、徐渭的《南词叙录》和本色论 / 345 三、李贽的戏曲批评和“化工说” / 346 四、汤显祖的创作论和“神情说” / 349 五、王骥德的《曲律》和“风神论” / 351 六、潘之恒的“曲话”和表演论 / 354 七、孟称舜的人物“造形”论 / 356 八、吕天成、祁彪佳的戏曲品鉴 / 357 第二节 明代乐论 / 360 一、新旧并陈的音乐思想 / 360 二、琴谱与琴学 / 362

三、曲学 / 367 四、中国乐律学的集大成者——朱载堉 / 372 第三节 明代舞论 / 379 一、韩邦奇的《苑洛志乐》 / 379 二、张敔的《舞志》 / 382 三、朱载堉的舞学 / 382 四、朱载堉的舞谱 / 389 参考文献 / 398 后记 / 401

《中华艺术通史10》

编辑推荐

本书是一部包含美术、音乐、戏曲、舞蹈、曲艺等主要艺术门类的综合性的大型艺术通史。全书按照中国历史发展顺序列卷，上起原始社会，下迄清宣统三年（公元1191年），共14卷，本卷为第十卷明代卷上编，以大量翔实的图像、文献资料为基础，讲述明代表演艺术的演化发展，包括戏曲、曲艺(说唱)、音乐、舞蹈诸门类。本书对20世纪各艺术门类的研究成果进行了全面总结和集成，对21世纪艺术史研究具有很大启发，集合了学术性、文献性、审美性和实用性四大价值体现。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com