

人 文 艺 术 通 识 教 育 推 荐 用 书

美 术 设 计 电 影 电 视 戏 剧 戏 曲 音 乐 文 学 舞 蹈

WEN YI CHANG SHI

主 编 王 树 良 张 玉 花

文艺常识



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

人 文 艺 术 通 识 教 育 推 荐 用 书
美 术 设 计 电 影 电 视 戏 剧 戏 曲 音 乐 文 学 舞 蹈

WEN YI CHANG SHI

主 编 王 树 良 张 玉 花

文艺常识

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺常识/王树良,张玉花主编. —重庆:重庆大学出版社,2008.8(2008.10重印)
ISBN 978-7-5624-4583-8

I. 文… II. ①王…②张… III. 文艺学—基本知识
IV. I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 098262 号

文艺常识

主 编 王树良 张玉花
责任编辑:张菱芷 版式设计:张菱芷
责任校对:夏 宇 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人:张鹤盛
社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内
邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781
传真:(023) 65103686 65105565
网址:<http://www.cqup.com.cn>
邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销
重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:20.5 字数:512千
2008年8月第1版 2008年10月第2次印刷
印数:3 001—6 000
ISBN 978-7-5624-4583-8 定价:48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

在强调综合素质创新发展的今天,打通文学艺术各专业之间的联系,从整体上提高青年学生的人文艺术修养具有重要的意义。为此,我们编写了这本《文艺常识》,作为青年学生提高文化艺术素质的参考教材。我们认为,提高文化素质不仅仅是青年学生的事情,也是提高全民整体素质的需要。我们这部书的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在书的内容设计上,从提高具有中等文化程度以上的非专业人员的文艺修养角度出发,安排知识内容和难易程度,既考虑到青年学生在专业知识学习的同时提高文艺修养的必要性,又为社会上普通读者希望提高文艺素养提供指导性读物。

加强素质教育是一个系统工程。从文艺修养的领域来说,美术、设计、电影、电视、戏剧、戏曲、音乐、文学、舞蹈等各方面文艺知识都应当系统了解和掌握。从文艺修养的结构来说,它既包括对某一门类艺术基础知识的全面系统了解,也包括对该艺术领域的理解评价等。出于这样的考虑,本书在编写上以基础知识为主,同时适当兼顾作品的欣赏和评价,每一门类大体上包含两个方面的主要内容:一是艺术通识,主要系统介绍某一艺术门类的基础理论知识、专业术语;二是某一门类艺术发展的基本线索,包括中外两个部分,分别论述。我们希望通过这两个方面的整合,使读者能够从中获得系统的知识,培养准确的判断和高尚的品位。

本书是一部内容丰富、释义简明的文艺常识教材,与以往的同类著作相比,有两个最为主要的特点:一是就其知识体系的内容构成而言,具有专业历史、专业理论和艺术作品分析专业知识一体化的特点;二是从本书的应用性来看,具有教材性、通识性和鉴赏性兼具的特点。

本书主要由王树良、张玉花编写,王树忠、马仁翠、王术平、董亮亮等参加了部分文稿的编写校对工作。在编撰过程中,重庆大学出版社的张菱芷编辑多次提出宝贵的意见,而且正是因为她认真、严谨、快速、高效的工作,本书才能如此顺利的出版。在此,特别表示感谢。

为使本书的内容尽可能充实和丰富,在编写过程中参考并引用了不少图书和刊物,谨在此向各家出版社以及编著者深表敬意与谢忱。由于

水平所限以及时间关系等因素,本书肯定还有许多缺点和不足,恳请各位读者批评指正,以期使本书更加完善。主编联系邮箱:wangshuliang721@163.com(王树良)或 yueguang1218@163.com(张玉花)。

编 者
于中国人民大学
2008 年 5 月

目 录

美术编

第一章 美术通识	3
第一节 美术概述	3
第二节 美术的主要门类与表现语言	4
第三节 美术鉴赏学说	7
第四节 中国书画	8
第二章 中国美术	14
第一节 史前至秦汉美术	14
第二节 魏晋南北朝至五代美术	15
第三节 宋元明清美术	20
第四节 近现代美术	26
第三章 外国美术	29
第一节 中世纪之前的美术	29
第二节 文艺复兴时期美术	33
第三节 17—18 世纪欧洲美术	38
第四节 19 世纪西方美术	40
第五节 20 世纪现代美术	44

设计编

第一章 设计通识	53
第一节 设计的相关概念	53
第二节 艺术设计的特性	57
第三节 设计的文化	59
第二章 中国设计	63
第一节 史前至秦汉的设计	63
第二节 魏晋南北朝、隋唐设计	66
第三节 宋元明清设计	67
第三章 西方设计	70

第一节 古代设计	70
第二节 近代设计	70
第三节 现代设计	72
第四节 后现代设计	75

影视编

第一章 影视通识	79
第一节 电影概述	79
第二节 影视艺术语言	80
第三节 电影的类型与体裁	85
第四节 广播电视	87
第二章 中国影视	93
第一节 中国电影的形成(1922—1930)	93
第二节 中国电影的艰难探索(1931—1949)	94
第三节 新中国的电影发展(1949—1978)	96
第四节 新时期的中国电影(1979—2007)	97
第五节 几代导演与代表作品	98
第六节 中国广播电视的发展线索	104
第三章 外国电影	108
第一节 电影艺术的拓荒与探索(1895—1930)	108
第二节 电影创作的新流派(1930—1960)	110
第三节 现代电影的多元化繁荣(1960 至今)	112
第四节 外国电影流派与名家名作	112

戏剧戏曲编

第一章 戏剧戏曲通识	121
第一节 戏剧概述	121
第二节 戏剧体裁与流派	123
第三节 戏曲艺术	126
第二章 中国戏剧	141
第一节 先秦至宋辽金戏剧:形成与发展	141
第二节 元代戏剧:杂剧与南戏的辉煌	143

第三节 明代戏剧:传奇的兴盛	145
第四节 清代戏剧:地方戏的蓬勃发展	147
第五节 近代戏剧:京剧的形成	148
第六节 20 世纪:中国话剧	149
第七节 中国戏剧名家名作	151
第三章 外国戏剧	157
第一节 17 世纪之前的戏剧	157
第二节 17—18 世纪戏剧	161
第三节 19 世纪戏剧	167
第四节 20 世纪现代主义戏剧	172
第五节 外国戏剧名家名作	177

音乐编

第一章 音乐通识	181
第一节 音乐概述	181
第二节 音乐的构成与表现	183
第三节 音乐的类型与体裁	186
第二章 中国音乐	193
第一节 史前至秦汉时期音乐	193
第二节 魏晋南北朝、隋唐音乐	195
第三节 宋元明清音乐	197
第四节 近现代音乐	202
第五节 中国音乐名作	204
第三章 外国音乐	209
第一节 古代与中世纪音乐	209
第二节 文艺复兴音乐	210
第三节 17—18 世纪音乐	211
第四节 19—20 世纪音乐	215
第五节 外国音乐名家名作	219

文学编

第一章 文学通识	227
-----------------------	-----

第一节 文学概述	227
第二节 文学的类型与体裁	229
第三节 文学创造与接受	234
第四节 文学批评	236
第五节 文学流派与文学运动	236
第二章 中国文学	241
第一节 秦汉文学	241
第二节 魏晋南北朝、隋唐五代文学	247
第三节 宋元文学	254
第四节 明清文学	259
第五节 近现代文学	263
第三章 外国文学	272
第一节 古代与中世纪文学	272
第二节 文艺复兴时期文学	274
第三节 17—18 世纪文学	277
第四节 19—20 世纪文学	281

舞蹈编

第一章 舞蹈基础知识	293
第一节 舞蹈概述	293
第二节 舞蹈的分类	294
第三节 术语释例	299
第二章 中国舞蹈	301
第一节 古代舞蹈	301
第二节 近现代舞蹈	303
第三章 外国舞蹈	309
第一节 芭蕾舞	309
第二节 现代舞	312
第三节 外国舞蹈名家名作	312
参考文献	318

美 术 编

第一章 美术通识

第一节 美术概述

美术

美术也称“造型艺术”、“空间艺术”或“视觉艺术”,指用一定的物质材料(如绘画用颜料、墨、纸、绢、木板等,雕塑用石、泥、木、金属等)创作成可视的、具有美学欣赏价值的平面或立体形象的艺术。“美术”的概念和范围不是凝固不变而是与时俱进的。该词最初由德国美学家莱辛所创用。17世纪在欧洲泛指具有美学意义的绘画、雕塑等,以区别于具有实际用途的工艺美术。从范围上讲美术通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等,在东方还包括书法艺术、篆刻艺术等。“美术”这个词不是中国自古以来就有的,而是近代从日本移植过来的。具体说是“五四”运动前后我国才开始普遍使用这一名词。

美术学

美术学是研究美术现象、阐述美术规律及美术原理的文艺科学,包括美术创作、美术理论、美术史和美术批评等内容。通过对各种美术现象的研究,总结美术发展规律,阐明美术基本原理,指导美术创作和美术鉴赏。

美术批评

美术批评又称美术评论。在美术欣赏的基础上,根据一定的标准,对美术作品、作者和各种美术现象(包括美术运动、美术思潮、美术流派)所做的理论分析和价值判断,其中以对作品思想感情和艺术形式的分析、评价占主导地位。美术批评是一种科学的审美活动,一方面沟通与协调创作与欣赏的关系,另一方面又可以提高美术创作的质量和社会的欣赏水平。



图 1-1

列宾《伏尔加河上的纤夫》

美术的社会功能

由于美术与社会生活联系的广泛性以及美术创作的多样性,美术的社会功能主要有认识功能、教育功能和审美功能。

美术作品的内容和形式

内容是构成艺术形象的客观因素和主观因素的总和,形式是作品的存在方式。任何作品,没有无形式的内容,也没有无内容的形式,二者相互依存,密不可分。美术作品内容的特征,取决于反映对象的特殊性和艺术表现方式的特殊性。一般表现为具体可感的现象形态,通过视觉形象唤起人的想象。作品的形式,包含着密切联系的两个方面:一是内容诸因素的内部组织和结构,也叫内形式;二是艺术形象所借以传达的物质手段的组成方式,也叫外形式。(图 1-1)

第二节 美术的主要门类与表现语言

美术的主要门类

雕塑

雕塑是造型艺术之一。它是通过雕、刻、塑以及堆、焊、敲击、编织等手段制作三维空间形象的美术类型。雕和刻是指在金属、石、木等材料上刻制立体的艺术形象。塑是指用黏土、油泥等材料堆塑立体的艺术形象。(图 1-2)

绘画

绘画是一种平面造型艺术。它借助一定的工具,运用线条、明暗、色彩等手段,在二维空间范围内,创造具体的艺术形象,再现生活,描绘视觉形象。

油画

油画是绘画的一种。它是用快干油(亚麻仁油、核桃油、罂粟油等)调和颜料而绘制的画。油画起源并发展于欧洲,14—15 世纪油剂改良后被广泛运用,到近代成为世界性的重要画种。15 世纪以前欧洲绘画中的蛋彩画是油画的前身。一般认为,15 世纪初期的尼德兰画家凡·爱克兄弟是油画技法的奠基人。作为一种艺术语言,油画包括色彩、明暗、线条、肌理、笔触、质感、光感、空间、构图等多项造型因素。

版画

版画是造型艺术之一。它是指用刀子或化学药品等在木版、石版、麻胶版、铜版、锌版等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画形式。中国木刻版画约有 1 000 年以上的历史,最早可能产生于隋唐之际。

壁画

壁画是绘在建筑物的墙壁或天花板上的图画,它是历史最悠久的绘画形式之一,其内容一般为历史人物、神话传说、生产、战争和社会习俗等。现代壁画注重于与整个建筑场所的协调,有很强的装饰性。

肖像画

肖像画是描绘实在的具体人物形象的画。

风俗画

风俗画是以社会生活习俗为题材的人物画。中国的风俗画始于汉代,北宋张择端的《清明上河图》(图 1-3)、南宋苏汉臣的《货郎图》等是风俗画的代表。欧洲在 14—15 世纪开始出现风俗画,17 世纪的荷兰画派是欧洲风俗画代表。



图 1-2 雕塑
《威伦道夫的维纳斯》

图 1-3
张择端《清明上河图》(局部)





图 1-4
丢勒《画家之母》速写

风景画

风景画是以自然风景为描绘对象的绘画,在中国画中称为“山水画”。魏晋南北朝时风景仅作为人物画的背景衬托,隋唐时开始独立成画。

美术的表现语言与手法

素描

素描是指以单色线条和块面来绘制物体形象的一种造型艺术。

速写

速写是指在短时间内以简练的线条扼要地勾画出对象的形态和神态的作画方式。(图 1-4)

写生

写生是指直接以实物和景物为对象进行描绘的作画方式。

笔触

笔触泛指绘画中之笔法,通常多用于指油画和水彩画中运笔的痕迹。

肌理

肌理是造型艺术特有的美感特征,因所用工具或材料的不同而表现出不同的感觉。例如油画和中国画的肌理就因为使用了不同的工具和材料而不同。它是美术的表现语言之一,是艺术家进行各种情感和观念表达的重要组成部分。



图 1-5
达·芬奇《最后的晚餐》

透视

透视是指在平面上重现物体在空间上的立体感的绘画方式,可分为形体透视(几何形透视)和空气透视。形体透视是根据光学和数学原理,用线条描绘物体空间位置、轮廓和物体投影。空气透视是通过空间距离对物体色彩及明显度所起的作用来表现物体的立体感。(图 1-5)

构图

构图的英语词为“composition”,意为组合、构成。在美术创作中,一般指在美术创作时根据主题思想和美感效果,将要表现的形像加以组织,构成一个完整协调的画面,使个别和局部的形像通过艺术加工而成为一个整体。在西方,自文艺复兴时期开始就有许多艺术家和学者对美术中的构图进行系统研究,专门研究构图对于形像呈现的作用。在中国传统绘画中,称为章法或布局,被认为是“画之总要”,极受重视。

第三节 美术鉴赏学说

传神论

中国画史上最早运用“传神”评价美术现象的是东晋画家顾恺之。顾恺之的传神论是人物画创作实践的理论总结。直到唐代,传神论还是被作为人物画主要的审美标准而运用。(图 1-6)

六法论

六法论是中国古代美术品评的标准和重要美学原则。“六法”最早出现在南齐谢赫的著作《画品》中。“六法”即“气韵生动”、“骨法用笔”、“应物象形”、“随类赋彩”、“经营位置”、“传移摹写”。自六法论提出后,中国古代绘画进入了理论自觉的时期。后代画家始终把六法作为衡量绘画成败高下的标准。长期以来,凡绘画的创作与批评,都未曾越出“六法”的范围。

六要论

古代画论词语。五代荆浩《笔法记》提出“六要”:一曰气,二曰韵,三曰思,四曰景,五曰笔,六曰墨。

逸、神、妙、能论

古代画论词语,是评画的标准之一。如唐朱景玄的《唐朝名画录》



图 1-6
顾恺之《洛神赋图》

中,把评画的标准分为神、妙、能三品,外增逸品。到北宋黄休复的《益州名画记》中,将标准分为逸、神、妙、能四品。

南北宗论

晚明文人画家董其昌以禅宗南北两个宗派来比喻山水画的风格。他将王维和李思训分别定为南北两派的祖师,荆、关、董、巨、米家父子至元四家为南宗;赵伯驹、赵伯驩和李、刘、马、夏为北宗。他极力推崇南宗为画家正统,贬斥北宗为行家画。这一理论观念对明末、清代乃至当代的中国画创作都产生了重大影响。

书画同源

书画同源是中国传统书画理论中的一个重要观点。它包括两方面的含义:一是指中国文字与绘画在起源上有相通之处;二是指书法与绘画在表现形式方面,尤其是在笔墨运用上具有共同的规律。唐代张彦远在《历代名画记》中,第一次从理论上阐述了书画同源的问题。书画同源的观点在当代中国书画创作中仍然具有重要的影响,成为中国民族美术形式的重要审美标准之一。

黄金分割

黄金分割是造型艺术中的一种分割法则,亦称黄金分割率,简称黄金率。它的分割方法为:将某直线段分为两部分,使一部分的平方等于另一部分与全体之积,或使一部分与全体之比等于另一部分与这一部分之比。用数字来表示,它的比值约为1.618:1或1:0.618,被称为黄金比。黄金比最早是由古代希腊人发现的,直到19世纪仍被欧洲人认为是最美、最协调的比例。黄金比广泛用于造型艺术中,具有美学价值。

第四节 中国书画

中国书画的分类

书法

书法是文字的书写艺术,特指以毛笔表现汉字的艺术。它是中国文字在书法家审美观的长期运用和发展中形成的特有艺术。书法成为一门