

WENYICHANGSHI

广播影视类高考专用丛书

文艺常识

(第三版)

● 广播电视编导

● 文化产业管理

● 戏剧影视文学

● 影视制片管理

● 广播电视新闻学

● 导演

● 摄像

● 摄影

张福起 主编

山东人民出版社

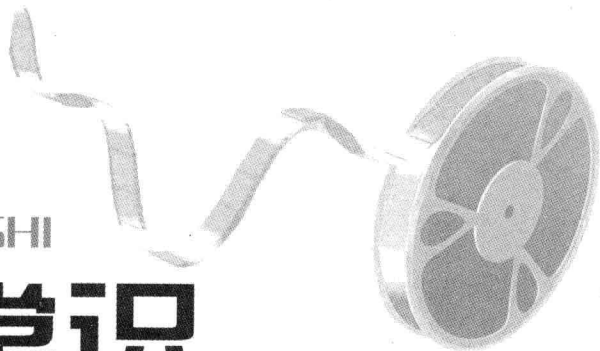
广播影视类高考专用丛书

I0/805

WENYICHANGSHI

文艺常识

张福起 主编

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺常识/张福起主编. —3版.—济南:山东人民出版社, 2008.10 (2010.1重印)

(广播影视类高考专用丛书)

ISBN 978-7-209-04583-4

I. 文… II. 张… III. 文艺学-高等学校-入学考试-自学参考资料 IV. 10

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154820 号

责任编辑:张 丽

封面设计:张 晋

文艺常识

张福起 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

山东人民印刷厂莱芜厂印装

规 格 16 开(184mm×260mm)

印 张 19.5

字 数 400 千字

版 次 2010 年 1 月第 3 版

印 次 2010 年 1 月第 3 次

ISBN 978-7-209-04583-4

定 价 35.00 元

著作权所有·任何个人和培训机构不得翻印·违者必究,
如需本书,可以和山东人民出版社发行部以及作者联系。

作者联系电话:0531-80995792 13505405532

前言

《文艺常识》一书，是真诚献给报考艺术院校的广播电视编导、影视制片管理、戏剧影视文学、文化产业管理、文化艺术管理、影视学、摄影、摄像、灯光照明、数字媒体艺术、广播电视新闻学、导演、国际文化交流等专业考生的一部考前参考用书。根据多年来考生对此类读物的迫切需求，经全体编创人员齐心协力，为考生们编写整理了这本书。其中包括：艺术理论、电影、广播电视、文学、美术、戏剧、音乐、舞蹈、曲艺杂技等常识，共几百个条目具体内容的概述。

我们认为，高等艺术院校的育人方式应起始于入学考试阶段。《文艺常识》无论是作用于文艺知识的考前参考，还是作用于文艺知识的传播与应用，这部分功能性的教育与服务工作，都将有助于深化教育改革和拓展学科发展。事实上，类似“小百科”性质的工具书，包括中小学生读物有许多，但却不能满足艺术类院校考生集中阅读、复习和迅速补充知识的需求。

在《文艺常识》的编写过程中，我们参考了大量相关的工具书，从条目的选择到内容的撰写，都尽量考虑到考生在中学所学知识的基础性和宽泛性，向考生提供容量适度的考前知识准备，使考生在文艺知识领域有一个相对集中的学习与补充。本书在部分条目名称的确定和内容的编写上与相关工具书也存在不同之处。比如，以电影、文学和美术部分中的代表人物与代表作品相结合的编写方式，就使得篇幅更为浓缩也更具有实用性。对于概念性条目内容的撰写，依据近20年来社会发展和文艺观念的演进，尽可能注入较新的理论观点，努力展现条目内容的现代理论内涵和意义。

需要说明的是，本书的编写是一个资料汇编的过程，许多词条的解释和概念的阐述都来自固有的积累，无法明确出处，有引用文献而未注明的地方，敬请谅解。

祝愿报考艺术院校的考生们考出优异的成绩，迈进艺术的神圣殿堂！

编者

2010年1月

前言 /1

第一章 艺术理论常识 /1

第二章 电影常识 /5

第一节 电影基本概念和视听语言基础 /5

第二节 中国电影 /19

(一) 中国电影的第一 /19

(二) 著名华语导演代表作及创作特色 /22

(三) 中国电影评奖 /30

第三节 世界电影 /31

(一) 世界电影史上的第一 /31

(二) 世界著名导演及其代表作品 /31

(三) 世界电影流派 /36

(四) 世界电影节及奖项 /37

(五) 世界电影主要拍摄地 /37

第三章 广播电视常识 /39

第一节 广播电视发展史 /39

第二节 中国电视史上的第一 /41

第三节 电影节目的分类 /42

第四节 中外名栏目及主持人 /44

第五节 其他电视常识 /45

第六节 电视制作技术新概念 /47

第四章 文学常识 /49

第一节 文学基本常识 /49

第二节 中国文学史 /56

(一) 先秦文学 /56

(二) 两汉文学 /60

(三) 魏晋南北朝文学 /62

(四) 隋唐文学 /69

(五) 宋代文学 /73

(六) 元代文学 /78

(七) 明代文学 /80

(八) 清代文学 /83

(九) 近代文学 /86

(十) 五四时期的文学 /88

(十一) 三十年代文学 /91

(十二) 四十年代文学 /94

(十三) 当代十七年文学 /96

(十四) 十年“文革”期间的文艺创作 /100

(十五) 新时期文学 /101

(十六) 港台文学 /104

第三节 外国文学史 /105

(一) 希腊文学 /105

(二) 法国文学 /107

(三) 意大利文学 /112

(四) 德国文学 /113

(五) 西班牙文学 /115

(六) 英国文学 /116

(七) 西亚、北非文学 /120

(八) 东欧和北欧文学 /122

(九) 美国文学 /124

(十) 俄国(前苏联)文学 /127

(十一) 日本文学 /132

(十二) 印度文学 /134

(十三) 拉美文学 /135

第五章 美术常识 /137

第一节 美术基本常识 /137

第二节 中国美术常识 /145

(一) 先秦时期美术 /145

(二) 秦汉时期美术 /146

(三) 魏晋南北朝时期美术 /146

(四) 隋唐时期美术 /147

(五) 五代十国时期美术 /149

(六) 宋代美术 /150

(七) 元代美术 /153

(八) 明代美术 /154

(九) 清代美术 /155

(十) 近现代美术 /157

第三节 外国美术常识 /160

(一) 史前美术 /160

(二) 古代美术 /160

(三) 中世纪美术 /161

(四) 文艺复兴时期美术 /161

(五) 17~18 世纪欧洲美术 /163

(六) 19 世纪美术 /165

(七) 20 世纪美术 /169

第四节 书法常识 /170

(一) 书法基础知识 /170

(二) 书法名家名作 /172

第五节 篆刻常识 /177

第六章 戏剧常识 /179

第一节 戏剧基本常识 /179

(一) 戏剧基础概念 /179

(二) 戏剧流派 /184

第二节 中国戏曲常识 /185

- (一) 戏曲声腔 /185
- (二) 戏曲剧种 /187
- (三) 戏曲行当 /191
- (四) 戏曲的表演程式 /195
- (五) 中国古典四大名剧及其艺术成就 /196

第七章 音乐常识 /199

第一节 音乐基本常识 /199

- (一) 音乐基础概念 /199
- (二) 音乐体裁 /200
- (三) 音乐曲式 /203
- (四) 记谱法 /204
- (五) 声乐常识 /205
- (六) 器乐常识 /206

第二节 中国音乐史常识 /208

- (一) 八音 /208
- (二) 中国古代音乐家 /208
- (三) 中国古代十大名曲 /210
- (四) 中国古代四大名琴 /210
- (五) 中国现当代音乐家及其代表作 /211
- (六) 中国重要音乐作品 /216
- (七) 中国民族民间音乐 /219

第三节 外国音乐史常识 /223

- (一) 外国音乐名家名作 /223
- (二) 音乐流派 /228
- (三) 现当代世界乐坛 /229

第八章 舞蹈常识 /233

第一节 舞蹈基本常识 /233

- (一) 舞蹈术语 /233
- (二) 舞蹈体裁及舞蹈类型 /234

第二节 中外舞蹈名家名作 /240

(一) 中国部分 /240

(二) 外国部分 /244

第九章 曲艺杂技常识 /247

第一节 曲艺杂技概念 /247

第二节 曲艺杂技分类及名家名作 /247

第十章 文艺常识基础训练题 /253

第一节 问答题 /253

第二节 填空题 /265

第十一章 部分院校文艺常识考试真题及参考答案 /274

第一节 北京电影学院影视制片管理专业 2004 年文艺常识试卷 /274
参考答案 /276

第二节 中国戏曲学院国际文化交流专业 2007 年文化综合笔试
试卷 (A) /279
参考答案 /287

第三节 上海电影艺术学院文化管理专业 2007 年文艺常识试卷 /288
参考答案 /289

第四节 山东艺术学院影视学专业 2006 年文艺常识试卷 /290
参考答案 /291

第五节 南京艺术学院广播电视编导专业 2005 年文艺常识试卷 /292
参考答案 /293

第六节 山东师范大学影视学专业 2008 年文艺常识试卷 /294
参考答案 /294

第七节 湖南省 2007 年艺术专业联考影视节目制作类文艺常识试卷 /295
参考答案 /298

第八节 成都理工大学广播影视学院艺术类 (编导、戏文) 专业
2009 年文艺常识试卷 /299
参考答案 /299

参考资料 /302

第一章 艺术理论常识

艺术

被广泛认同、专门化水平发展很高的媒介表现手段。其特点是**通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情**的一种社会意识形态。艺术是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念等心理活动的产物。根据表现手段和方式的不同，艺术可分为**表演艺术、造型艺术、语言艺术和综合艺术**。根据表现的时空性质，艺术又可分为**时间艺术、空间艺术和时空综合艺术**。

艺术分类的方法

以艺术作品的存在方式为依据，可以将艺术分为时间艺术（音乐、文学等）、空间艺术（绘画、雕塑等）和时空艺术（戏剧、影视等）；以**对作品的感知方式**为依据，可以将艺术分为听觉艺术（音乐等）、视觉艺术（绘画、雕塑等）和视听艺术（戏剧、影视）；以**艺术作品对客体世界的反映方式**为依据，可以将艺术分为再现艺术（绘画、雕塑、文学等）、表现艺术（音乐、舞蹈、建筑等）和再现表现艺术（戏剧、影视）；以**艺术作品的物化形式**为依据，可以将艺术分为动态艺术（音乐、舞蹈、戏剧、影视）和静态艺术（绘画、雕塑、建筑、工艺等）。

艺术形式

指作品得以具体表现的内部结构和表现手段，又指作品完成后的具体表现形态。它由艺术结构、艺术语言、艺术表现手法和体裁等因素组成。艺术形式是艺术内容的表现，它和艺术内容紧密相连，但又具有相对的独立性。**艺术内容决定艺术形式，艺术形式表现艺术内容**。

艺术欣赏

亦称“文艺欣赏”、“艺术鉴赏”。是读者或观众主动接受艺术作品时的一种再创造的审美活动，是艺术家的艺术实践活动在欣赏者方面的延续，是人类审美实践活动的一个重要方面，是**艺术家和欣赏者之间联系的纽带**，具有广泛的社会性、群众性；同时它也是进行艺术批评的基础。

艺术技巧

是**作家、艺术家提炼素材，揭示题材意义，安排作品结构，运用语言、线条、色彩、体积、音响等材料塑造形象、进行艺术传达的手段和能力**。是艺术作品内容得以有效表现、作品艺术性得以产生的重要因素。它受作家、艺术家的生活经验、教养、观点、感知生活的方式以及创作实践的锻炼等综合性因素制约。

艺术手法

又称“**表现手法**”。指作家、艺术家在文学艺术创作中塑造形象、反映生活、表达主题思想所运用的各种具体的表现方法。不同种类的文学艺术作品有不同的艺术手法，如文学手法、音乐手法、绘画手法等。

艺术典型

艺术典型指的是艺术作品之中那些具有高度典型性的形象体系，包括**典型人物、典型环境**等，其中，典型人物是艺术典型的主体，典型性格是典型人物的核心。

艺术风格

艺术风格是指艺术创作整体上所呈现出来的代表性的特点，是由艺术家的主观方面的特点和作品的客观特征所形成的一种独特的艺术风貌。风格是艺术家在创作实践中逐渐形成的，是艺术家的创作见解通过独特的艺术形式的表现，是一个艺术家在全部作品中反映出来的基本特色和创作个性。风格，是一个艺术家创作上成熟的重要标志。

艺术流派

艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所组成的艺术派别。他们既要有明确的艺术主张，还要有具体的创作实践、艺术成果和成就显著的代表人物。

艺术作品的内容

指的是经过艺术家选择、提炼、加工和改造过的人类生活的外部客观世界和内部主观世界。其构成因素包括**题材、主题、人物、情感、环境**等因素，其中最为主要的构成因素是题材和主题。

艺术批评

艺术批评是艺术活动的重要组成部分，是对艺术作品及一切艺术活动、艺术现象予以理性分析、评价和判断的科学活动。

灵感

灵感或灵感思维是指艺术家在创造活动中，由于大脑皮质的高度兴奋，所产生的一种特殊的心理状态和思维方式，是在一定的抽象思维和形象思维的基础上，显意识和潜意识相互作用，产生出新概念和新意象的顿悟式和突发性的思维方式。灵感思维具有突发性、超常性、易逝性等特点。

意境

意境是指艺术形象或情境中呈现出的情景交融、虚实相生，能够蕴含和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界，它是主体情感与客观物象的有机统一。

共鸣

是指在鉴赏过程中，鉴赏者为作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动，从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者，在鉴赏同一部艺术作品时可能会产生相同或相近的审美感受，也可以称作共鸣。

美育

即审美教育，是指运用审美的方式实施教育，旨在提高人们的审美感受能力、审美创造力及审美情趣，以促进其人格的完善以及全民族整体素质的提升。艺术教育美育的核心，也是实施美育的主要途径。

艺术传播

就是艺术的信息在时间和空间上的迁徙、变动、蔓延，达到公共化或社会化的过程。艺术信息、受传者、传播主体和传播媒介（或加上传播效果），就是艺术传播得以构成和运行的不可缺少的基本要素。

艺术传播的主要方式

艺术传播的主要方式有三种，即**现场传播方式**、**展览性传播方式**和**大众传播方式**。

第二章 电影常识

第一节 电影基本概念和视听语言基础

电影的诞生

1895年12月28日，法国人**卢米埃尔兄弟**在巴黎的“大咖啡馆”第一次用自己发明的放映摄影兼用机放映了《火车到站》影片，标志电影正式诞生。

电影与电影艺术的基本特质

从艺术的角度来理解电影的特征。根据艺术的存在方式和感知方式，可以将其划分为以下几类：静态艺术、动态艺术；时间艺术、空间艺术；造型艺术、语言艺术、舞台艺术；视觉艺术、听觉艺术等。

电影艺术是一种时空综合艺术，一种感官综合艺术，同时还是一种动静结合的艺术，具有运动中造型的特点。

从电影的思维特性来理解电影。电影思维最基本的方面表现在它的视听特性、蒙太奇特性和造型特性。

第七艺术

意大利诗人和电影先驱者**乔托·卡努杜**1911年发表了名为《第七艺术宣言》的著名论著，第一次宣称电影是一种艺术，是位列文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑之后的第七种艺术。

空镜头

是相对于人物镜头而言的，一般指没有人物的画面。单独的空镜头问世之初，主要是作为影片中表示间歇与衔接的手段。随着电影观念的发展，人们逐渐认识到空镜头在电影艺术中的作用。空镜头有写景与写物之分，有有情节性与无情节性之分，还有抒情性与结构性之分，等等。

慢镜头

所谓慢镜头，就是指高速拍摄而以普通速度放映的镜头。慢镜头的主要功能，在于使画面时间和动作延长，造成影片节奏的舒缓。它善于抓住剧情中最扣人心弦的或最美的“瞬间”，予以放大和延长。将生活中稍纵即逝的现象，通过延时清晰地呈现在观众的眼前。慢镜头被普多夫金称为“时间的特写”，作为电影的一种特殊表现手段，慢镜头具有多方面的艺术功能和强烈的艺术感染力。

主观镜头

电影镜头的角度和距离是可以自由变换的，它并不只是代表导演的眼睛永远客观地叙述一切。相反，它还经常主观地代表影片中人物的眼睛，来观察周围事物和其他人物的行动。这种模拟影片中某一个人物的眼睛所看到的物像的镜头，就是主观镜头，也叫剧中人镜头。

运动镜头

镜头的运动可以使静止的画面构图发生变化，产生动感，使之更加生动。我们把运动中进行拍摄的方法，叫做运动拍摄；把在运动中拍摄时所得到的镜头，叫做运动镜头。运动镜头的表现主要有**推、拉、摇、移、跟**几种。

推镜头

推镜头的画面效果是使被摄体或画面的主体逐渐接近观众，视距由远变近，景别由大变小，景物由整体变为局部。推镜头的作用是用来突出场景内起重要作用的人或物，以及他们的情感、细节，有使观众接近被摄对象进行观察的效果。

拉镜头

拉镜头的画面效果与推镜头正好相反，被摄物体或画面的主体逐渐远离观众，视距由近变远，景别由小变大，景物由局部变为整体。拉镜头的作用是展示镜头开始时画面上的人物或事物和周围环境及空间位置。有时，这种逐渐展开的环境对烘托主体有一种特殊的艺术效果。

摇镜头

拍摄方向绕统一固定轴定轴旋转，连续改变拍摄方向。摇镜头的主要作用是展现众多的事物和人物，使观众对眼前的场景或事物的各个部分逐一进行观察。摇镜头适宜表现众多的事物和宽广的环境。

移镜头

移摄时，摄像机镜头的拍摄方向不变，机位沿着一个方向运动，并和被摄对象之间保持一定的距离。画面中不断变化的背景使镜头表现出一种流动感，唤起了人们生活中运动视觉的感受，使观众产生一种仿佛置身其中的感觉，从而增加了艺术感染力。

跟镜头

跟摄所拍摄的镜头，称为跟镜头。在拍摄过程中，摄像机始终跟随运动着的被摄对象，使它一直保持在镜头画面内。跟镜头的作用是能够更好地表现人物、物体在运动中的状态及其运动过程，拍摄方法较自由，是各种拍摄方法的综合运用。

升降等镜头

摄像机在垂直方向上下移动的镜头。升降镜头是摄像机放在升降机上拍摄的，一般用以描绘高大耸立的物体。

特技镜头

电影特技指电影拍摄制作过程中，当遇到有难以表现的自然环境、人物活动的场景或人物、情节时，采用的特殊摄影技术和手段等，来展示预定的视觉奇观或视觉效果，包括特技摄影和特技设计。由特技拍摄的镜头，称为特技镜头。

长镜头

摄影机从一次开机到这次关机拍摄的内容为一个镜头，一般一个时间超过30秒的镜头称为长镜头。指在一个镜头里不间断地表现一个事件，或者一个段落，它通过连续的时空运动把真实的现实自然地呈现在屏幕上，形成一种独特的纪实风格。

景别

景别是指画面中主体的范围和视觉距离的变化。根据主体在画面中的范围和视距，一般可以划分为**远景、全景、中景、近景和特写**。

远景

在各类景别中视距最远，视野广阔，最能表现远距离的人物、事物以及周围广阔的自然环境和气氛。远景的表达一般以环境为主，可以没有人。它的作用是展示巨大的空间、介绍环境，或者是表现大环境下主体的活动，来烘托主体的气氛。

全景

全景包括主要被摄对象或画面主体的全貌以及周围的环境。全景用来交代事件发生的环境，主体在该环境中的活动，以及主体和周围环境的关系。能够明确内容中心，主体在画面上处于视觉中心的地位。

中景

中景包括画面主要被摄对象或主体的主要部分。如果主体是人，一般取膝盖以上的部分。在画面中，主体的形象、形状占主要成分，常常用来表达动作和情节。

近景

近景包括画面主要被摄对象或主体的更为主要的部分。若主体是人，则取胸部以上的部分。它用来突出人物的神情或物体的细部特征。近景适宜表现人物的脸部表情、说话神态和物体的细节、质感，它是描写人物情感和事物细节的主要景别。

特写

特写是把主要被摄对象或主体的某一局部充满画面。它视距最近，能让观众从细微处来观察对象的特征，给人以突出鲜明的印象。构图比较单一，主要用来刻画人物的心理活动和情绪特点。

构图

所谓构图，是指艺术家在一定空间范围内，对自己所要表现的形象进行组织安排，形成形象的部分与整体之间、形象与空间之间的特定的结构形式。构图是造型艺术的形式结构，包含全部造型因素与各种手段的综合。

顺光

顺光是指光线的投射方向与相机光轴方向在水平面形成大约 $0\sim 15$ 度左右的光线，也被称为平面光。顺光使用的特点是使被摄体受光均匀，画面中几乎没有阴影，干净而明亮。