

彩图版

中国儿童 百科全书

文学艺术&人类历史

光明日报出版社

目录

文学艺术

文学

文学概念

2

文学体裁

10

美术

绘画

20

艺术形式

26

美术流派

28

音乐

音乐常识

34

戏曲

戏剧种类

36

舞蹈

舞蹈形式

40

电影

电影的基本知识

42

人类历史

史前发展

人类的“猿”祖

48

早期的人

50

原始社会

52

世界历史

辉煌的古代文明

56

翻天覆地的近代文明

64

世界大战

68

中国历史

古代史

70

近现代史

86

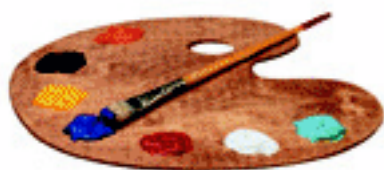

W·E·N·X

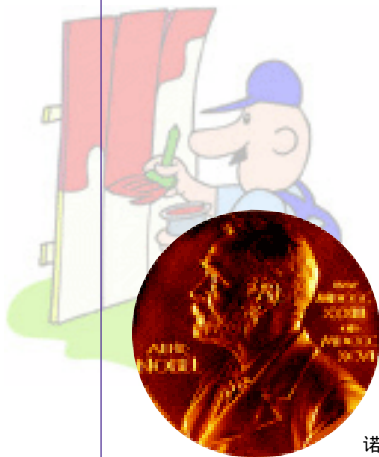

K·U·E·Y·I·S·H·U·P·I·A·N

学艺术篇

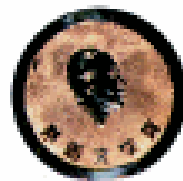
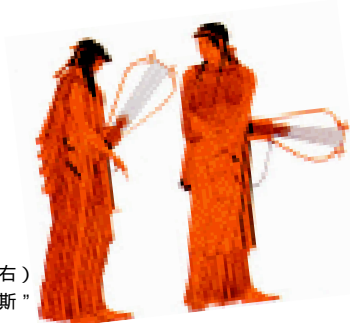

文学概念

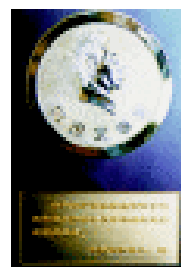

诺贝尔奖章

古希腊诗人萨福(右)
被称为“第十位缪斯”

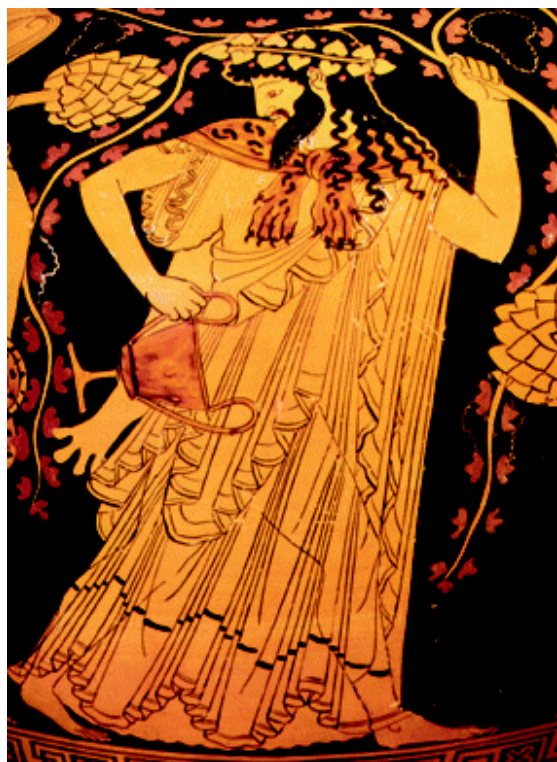
“茅盾文学奖”奖章

“鲁迅文学奖”奖章

文学是用语言来塑造形象，反映社会生活和表达作者思想感情的艺术。它通过形象的美感作用，潜移默化地影响读者，并借此反映社会生活。

根据其写作方法，可以将文学分为浪漫主义文学和现实主义文学。前者以幻想、夸张为主；后者以写实为主。还有现实主义与浪漫主义二者结合的作品。

古希腊的酒神
相传古希腊悲剧
就秉承了酒神的
精神

我国现代文学家郭沫若、洪深、茅盾、叶圣陶等人的合影(从左向右)

挪威戏剧家易卜生

法国批判现实主义大师巴尔扎克

法国喜剧家莫里哀

法国小说家司汤达

英国戏剧大

太阳神阿波罗
在古希腊神话中他掌管音乐和诗歌

由于社会生活日益丰富，时代特征日渐突出，文学的创作方法也越来越多样，其中影响最为深远的有现代主义、后现代主义和魔幻现实主义等。

一般说来，文学按体裁可分为诗歌、小说、散文和戏剧四类。

英国诗人拜伦

英国诗人华兹华斯
“湖畔诗人”的主要代表

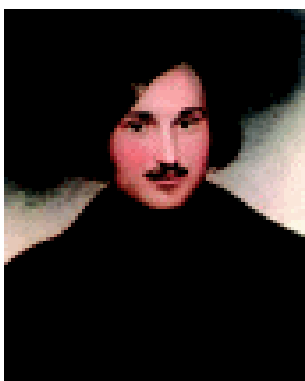
英国诗人柯尔律治
“湖畔诗人”的主要代表

夏洛蒂·勃朗特
她的小说《简爱》深受欢迎

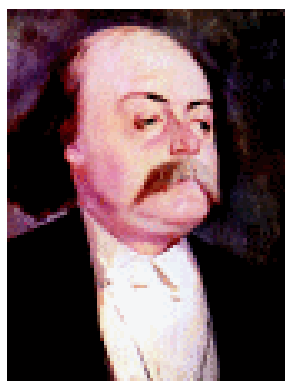
师肖伯纳

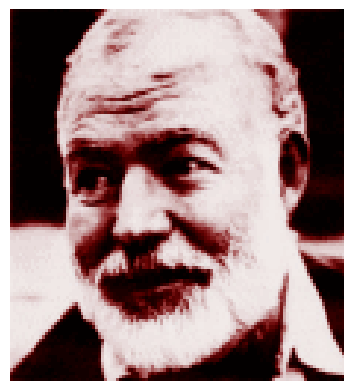
俄国作家果戈理

中国现代文学巨匠鲁迅

法国现实主义作家福楼拜

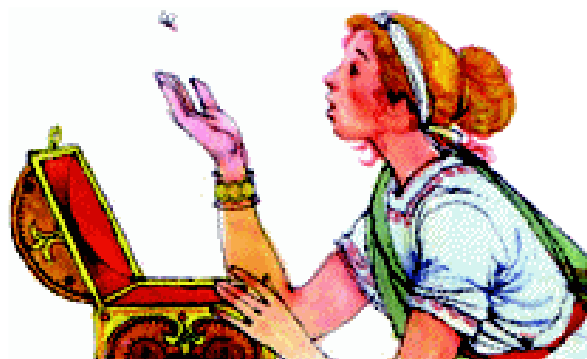

美国“硬汉”作家海明威

宙斯的妻子——赫拉

古希腊神话中的“潘多拉的盒子”

诺亚方舟

古希腊神话中的众神之首——宙斯

神话

神话即古代的人民对其所接触的自然和社会现象有所了解，并通过口头或文字表达出他们对这种现象的形象解释与生动描述。

在原始社会，由于生产力水平的低下，人们的认识受到限制，不可能了解并掌握自然界的规律，在自然的力量面前，显得无能为力。所以，就把引起自然界各种变化的力量都归于神的意愿和权力。一切自然力都被人们神化、人格化、形象化。随后他们又在生产劳动中根据英雄人物的形象，创造了许多神化故事，在口头广为流传。于是，“神话”就诞生了，如“诺亚方舟”、“嫦娥奔月”、“精卫填海”等等。

在中国古代的神话传说中，伏羲（右）是阳帝，女娲（左）为阴帝。他们是人类的始祖，以人首蛇身的形象出现。

传说

传说属于民间文学的范畴，是指根据人物、历史事实、地方名胜、社会风俗、节日习俗、四季更迭等创造出来并广为流传的故事。传说起源很早，是劳动人民集体智慧的结晶，长期口耳沿传，在流传过程中又常常得到创新，是一种集体文学形式，如关于阿凡提的传说。

传说的内容也多姿多彩。人们通过传说故事表达自己的希冀和要求。传说有一个特点，即具有传奇性，塑造人物通常采用白描的手法。

中国的传说一般散见于民歌和民间故事中，史书中也收录了一些传说。

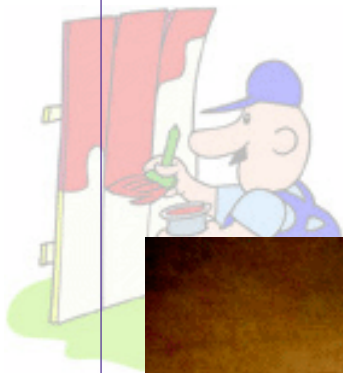

哪吒的传说在民间广为流传

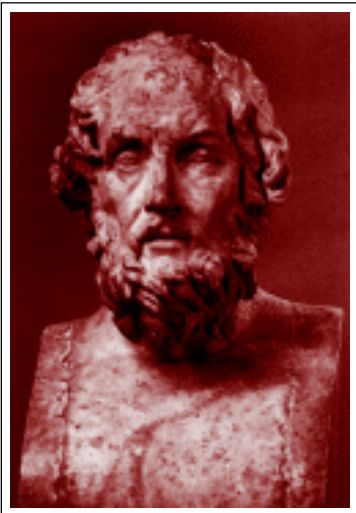
美的女神维纳斯

“后羿射日”的传说

孔子像

古希腊盲诗人
荷马塑像

诗歌

在古代中国，不合乐的诗称为诗，合乐的诗则称为歌。现在诗、歌已合二为一。中国第一部诗歌集是创作于两千五百多年前的《诗经》。

在古希腊，公元前9世纪至公元前8世纪就产生了杰出的史诗《奥德修纪》和《伊利昂纪》。可见，诗歌是文学殿堂中年代最为久远的体裁。

诗歌的基本特点大致为：语言凝炼概括、形象生动、反映社会生活；注重创造意境；用鲜明节奏和韵律构成优美的乐感；形式上按行排列。

诗歌一直被公认为文学艺术的先锋，诗人则被称为“时代的代言人”。社会变革、思想革命、时代生活的变迁，往往首先为诗人所领会，为诗歌所捕获。在艺术活动中，诗歌成为艺术革命的号角。

诗歌在分类上具有多样性。按形式可分为自由诗、格律诗、民歌、散文诗；按音律可分为有韵诗和无韵诗；按内容可分为叙事诗、抒情诗；按题材和对象可分为政治诗、讽刺诗、哲理诗、童话诗、寓言诗等等。

《诗经》书影

《诗经·豳风》中的“八月剥枣图”

荷马吟诵史诗图

小说

小说是利用完整的情节、具体的情境描写来塑造典型的人物形象，并以此来揭示思想主题，反映现实生活的文学作品。小说的容量比诗歌、散文都大，表现的内容也较丰富。

小说的“三要素”是人物、故事情节和环境。人物是小说的灵魂，优秀的小说通常会塑造一两个典型人物，如鲁迅《阿Q正传》中的阿Q，巴金《家》、《春》、《秋》中的觉新，巴尔扎克《欧也妮·葛朗台》中的吝啬鬼葛朗台等，这些人物都刻画得十分形象，个性鲜明。

小说可通过不同的途径来描写人物：通过外表、言行举止和心理描写来细致地刻画人物性格；通过人物的意识流动，揭示隐秘的内心世界；通过渲染环境以烘托人物的鲜明个性；有时还可发挥想像、采用虚构手法，来揭示人物性格的发展或表现人物之间繁杂的关系。

故事情节是小说的血肉，它是小说人物性格的发展史，能使人物性格得到充分而生动的展现。小说中的情节包括开端、发展、高潮、结局等几部分。

环境是小说中人物活动的天地。了解了人物置身其中的社会环境，才能恰当地理解人物性格。小说中的环境描写包括社会环境和自然环境两种类型。

小说的分类，按篇幅长短和容量大小可分为微型、短篇、中篇和长篇小说；按题材可分为历史小说、公案小说、谴责小说、武侠小说、侦探小说、言情小说和科幻小说等；按语言风格可分为现代白话小说和文言小说。

12世纪日本小说《源氏物语》绘卷片段

《红楼梦》中的大观园（局部）

巴金像

巴金捐赠给中国现代文学馆的部分作品

散文

散文是与小说、诗歌和戏剧并立的另一种文学体裁，形式灵活自由。

散文具有悠久的历史。中国古代把文学作品中除骈文、韵文以外的其他散文体文章，包括经、传、史、书在内，一并称为散文。如春秋战国时代诸子百家的文章就属古散文之列。五四运动以来，散文常指杂文、小品文、传记文学、游记、随笔、报告文学等类。近年来又定义了狭义的“散文”，即专指重在抒情或抒情、叙事二者并重的“散文小品”，如朱自清的《春》和《背影》等美文。

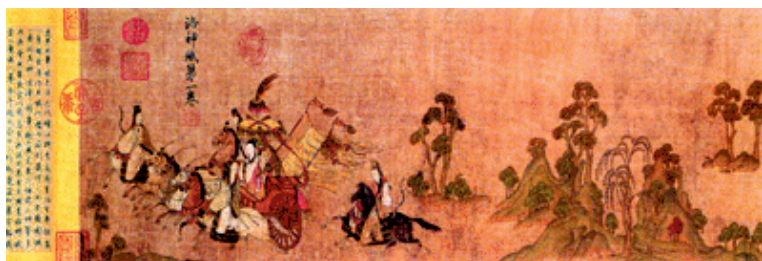
散文最大的特点莫过于“形散而神不散”。“形散”是说散文的题材相当广泛，不受时空的限制。“神不散”，则是根据散文的立意而言的，即它要表达的中心思想必须明确而集中。

散文短小精悍，自由取材，可以反映生活中任何有意义的事物；可以像诗歌那样直接抒情，而不必讲求韵律；能像小说那样写人叙事，又无需结构完整的情节；可以像戏剧那样描写矛盾冲突，又不要求时空的高度集中，具有灵活多样的艺术表现力。散文的艺术吸引力常在于文情并茂、语言优美。

散文按表现手法可以分为抒情散文、叙事散文和论说散文等。

《洛神赋》是曹植的散文名篇，这是宋摹本东晋顾恺之《洛神赋图卷》(局部)。

宋摹本东晋顾恺之《洛神赋图卷》(局部)

唐代散文家韩愈

宋代散文家王安石

现代散文家朱自清

戏剧

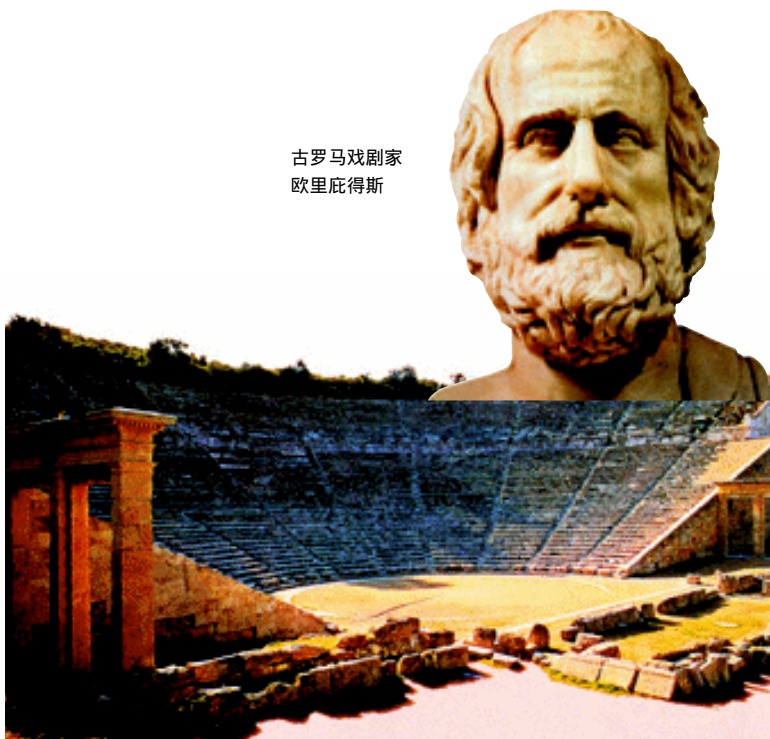
戏剧是文学的一大类型,是与小说、诗歌、散文并列的一种文学体裁。它是时空艺术的综合体。

戏剧的基础是剧本,它直接规定了戏剧的主题、人物、情节、结构和语言。戏剧的基本要素是戏剧中的矛盾冲突,要求人物、事件、时间、场景高度集中,在有限的空间和时间内,展开激烈尖锐的矛盾斗争,突出人物性格,推进情节的进展。

戏剧所反映的生活,主要以剧中人物自己的语言(台词)为主来表现,包括对白、独白和旁白。它要求高度的个性化,并带有一定的动作性,以使演员说话时能以相应的动作与之相配。台词中间或前后,还有作为舞台指示的叙述人语言。

戏剧有许多种类,按所反映的矛盾性质可分为悲剧、喜剧、悲喜剧;按表现手法和艺术形式可分为话剧、歌剧、诗剧、舞剧等;按结构规模可分为独幕剧和多幕剧;按题材的时代和编演年代,可分为现代剧、历史剧和传统剧。

古罗马戏剧家
欧里庇得斯

古罗马剧场

清代光绪年间戏班在北京茶园演戏

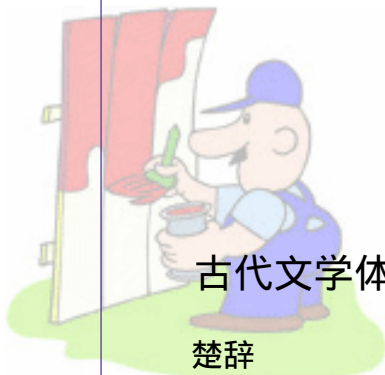
英国伟大的戏剧家莎士比亚

莎士比亚的四大悲剧之一《奥塞罗》插图

《罗密欧与朱丽叶》插图

古代文学体裁

楚辞

楚辞是战国时期以屈原为代表的楚人写作的诗歌，是继《诗经》300篇之后的一种新诗体。至汉成帝年间，刘向整理古籍，他把屈原、宋玉等人的作品编辑成册，命名为《楚辞》。因而，“楚辞”又是一部诗集的名称。

作为诗体的楚辞地方色彩十分鲜明，多描写楚国的山水景物，语言运用楚地方言。楚辞的典范是屈原的《离骚》。楚辞又名骚体诗。

楚辞也是中国诗歌的一个渊源，体制上多长短句；章法多变，极少重复；字多，篇长，风格多样；创作方法上，多想像夸张，常将传说、神话、山水鬼神融汇贯通，构成浪漫主义的画卷。楚辞诗体增强了诗歌的表现力，开创了崭新的艺术形式。

文学体裁

屈原像

楚辞的发源地“楚”即为现在的湖北，这是湖北秭归屈原祠。

屈原诗歌《山鬼》中的形象

屈原作品中的湘夫人形象

这是后人根据屈原的诗歌所作的《九歌》图卷

乐府诗本是用来吟唱的诗歌，这是西汉时的吟唱俑。

乐府是一种古体诗。人们把西汉、东汉乐府中吟唱的诗歌称为“乐府诗”，把南北朝时一些带音乐性的民歌叫作乐府民歌。汉乐府以叙事诗居多，形式灵活，语言质朴，如汉乐府《陌上桑》、《孔雀东南飞》等。南朝乐府民歌，多五言四句的抒情小诗，其中多为情诗。其语言清新，多双关语。北朝乐府民歌，语言质朴，风格豪放刚健，以《敕勒歌》、《木兰诗》为代表。

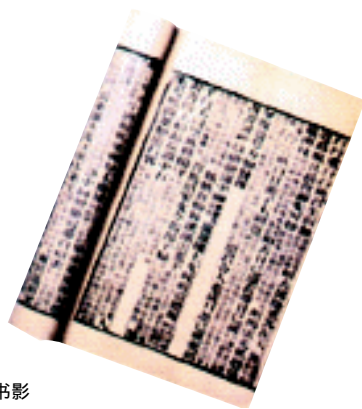
唐朝乐府诗有了新的变化，白居易、元稹等大家提倡新乐府，强化了乐府诗的批判特征。于是，乐府成了诗歌中一种注重思考、富有讽喻色彩的诗体。

赋

中国古代文学体裁，兼具散文和诗歌的特点。赋最初由战国时荀子提出。到汉朝时，发展为一种特定体制。其主要特点是善于铺陈，文采斐然。句式以四言六言最为常见。虽要求押韵，但可隔三四句，甚至五六句一押，还可以换韵。赋从产生到发展经历了三个阶段：骚体赋、散体大赋和抒情小赋。

乐府诗

乐府原是汉武帝刘彻创建的专司音乐的官署，其职责是收集民间诗歌、乐曲，作谱，训练乐工等。后来就将收集来的民间诗歌称为乐府诗，或简称“乐府”。

乐府诗集
《古诗十九首》书影

东汉文学家班固，他的赋较有名。

初唐四杰——王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王

“诗仙”李白

唐诗

唐初以宫廷诗为代表，“初唐四杰”主张轻“绮碎”、重“骨气”，陈子昂提倡复古中进行创新，以“汉魏风骨”和“风雅兴寄”为榜样，从根本上为新的诗风指明了方向。

盛唐时代，诗歌发展到繁荣的巅峰。以岑参、高适为代表的边塞诗派和以孟浩然、王维为代表的山水诗派，具备了更成熟的艺术形式，独创出各自的风格。大诗人李白和杜甫，更是分别把《诗经》、《楚辞》以来的现实主义传统和浪漫主义传统推向新的高潮。李白被后世誉作“诗仙”，杜甫被后世尊为“诗圣”，他们二人堪称中国文学史上两颗灿烂的明珠。

“诗圣”杜甫

成都的杜甫草堂

唐代诗人白居易

安史之乱后，唐王朝由盛而衰，以批判现实为目的的新乐府运动和古文运动随之兴起。白居易和元稹等作为新乐府运动的代表人物，力主“文章合为时而著，歌诗合为事而作”。

随着国势的衰危，晚唐诗风发生了很大改变。杜牧、李商隐的诗在忧时感世之中，透出浓厚的忧郁情调，在形式上趋于华艳纤巧。

唐代诗歌在题材和体裁上都出现了许多新的变化，对后世文学的发展和国内各民族文化及中外文化的交流，都影响极大。唐诗是中国古代文学成熟的重要标志，在中国文学史上占有举足轻重的地位。

骆宾王在七岁时就写出了《鹅》这首诗，这是根据诗意所作的绘画。

李白《望庐山瀑布》诗意图

李白《蜀道难》诗意图

王勃的《滕王阁序》近千年来脍炙人口，这是明代著名画家唐寅根据诗意所作的《落霞与孤鹜图》。

