

前言

本书是一部内容丰富、释义简明的工具书，涵盖了音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计八大艺术门类，是一部帮助读者了解、学习这些艺术的工具书。每一编又分为基本知识、著名艺术家、艺术作品、艺术论著等。

本书内容采取“关键词”串联的写法，每个艺术门类提供150个左右的“关键词”，大纲式编排，重点概念和内容用粗体标出，力图通过简明的体例、精练的文字使读者在有限的时间内从学习艺术知识“关键词”入手提高欣赏、分析各种艺术作品的的能力，进而提高人文艺术整体修养。

本书由王树良、张玉花担任主编，王树忠、王术平、艾艺担任副主编。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

2009年5月

目录

音乐编

- 002/基本常识
- 011/音乐体裁
- 024/音乐风格与流派
- 031/音乐名家
- 051/音乐名作
- 064/音乐论著

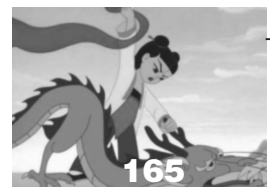
戏剧编

- 068/基本常识
- 084/戏剧名家
- 096/戏剧名作

戏曲编

- 112/基本常识
- 131/戏曲名家
- 146/戏曲名作
- 163/戏曲论著

电影编

- 166/基本常识
- 180/电影流派
- 184/电影名家
- 199/电影名作

人人必备的艺术常识

广播电视编

206/基本常识

213/电视名家

214/电视名作

舞蹈编

222/基本常识

237/舞蹈名家

246/舞蹈名作

美术编

260/基本常识

277/艺术流派

286/美术名家

305/美术名作

318/美术论著

艺术设计编

320/基本常识

334/设计名家

339/设计名作

342/设计论著

参考书目

音乐编

基本常识

◎音乐

通过有组织的声音运动形态，反映社会生活，抒发人们的思想感情，或表现某种情绪的艺术形式。其基本材料是音响，具有非语义性和非概念性，能够给客体对象以巨大的想象空间。音乐的基本要素是旋律、节奏、和声等。

◎音乐语言

音乐艺术借以表达的外部形式和主要手段，由旋律、节奏、和声、复调、速度、力度、调式、曲式、配器等多种因素综合而成。音乐语言具有表情性、模糊性和世界性等艺术特征。

◎音乐形象

在音乐创作、表演、欣赏过程中，由作家、表演者、欣赏者共同创造的、具有可感的内容和审美意义的艺术形象。音乐形象是一种由音响所引发，通过人们的想象和联想而感受到的音乐印象。

◎音乐主题

一部音乐作品中具有概括力、典型性与表现意义的音乐片段；是塑造通篇音乐形象、发展全部音乐的基础和最小单位；是乐曲的核心部分。它是一个相对完整的乐思，可长可短，可能是一至几小节，也可能是一个乐句或一个完整的乐段。

◎乐音

物体有规律的振动所发出的和谐、悦耳的声音。一般情况下，乐器（如钢琴、小提琴、长笛等）发出的声音以及人的歌唱都是乐音，音乐可以说是乐音的组合。

◎音色

又称音品、音质，是表明音的一种特性。它是由振动体（乐器或人的

声带) 物质材料的属性、形状以及谐音的多少、谐音的选择及其相对强度等多种因素所决定的。

◎ 旋律

又称音调、曲调,指一系列乐音的有组织进行。旋律线由节奏和音高不同的乐音进行所构成,它往往体现出调式特征,表现一定的音乐意义。旋律是音乐的基本要素和重要表现手段,音乐的内容、体裁、风格、特性主要由旋律体现出来,而旋律的个性又决定于音高、节奏和调式的布局。

◎ 节奏

不同时值的乐音组合,以时间性为主要特征。它是音乐的基本要素和重要表现手段,是旋律的构架。

◎ 节拍

音乐进行中重音和非重音周期性反复的节奏序列。在每一序列中包含由二三个单位拍组成的“单拍子”或各种组合的“复拍子”(由四、五、六或更多的单位拍组成)。

◎ 音区

人耳惯于聆听的具有显著音高的音,一般限于每秒33~4224次,亦即钢琴奏出的88个音,可分为高、中、低音区。高音区比较明亮,中音区厚实,低音区低沉。

◎ 音阶

乐音体系中所使用的音,在八度之内,按照音高顺序依次递进排列,即成音阶。音阶大体可分七声音阶、六声音阶、五声音阶、全音音阶和半音音阶等。

◎ 音名

音高的名称,通常指固定音高的名称。现今普遍采用英美国家的字

母体系音名,即7个基本音的名称为C, D, E, F, G, A, B。

◎唱名

用来表示音阶中各音的拼音音节。现今普遍采用的是意大利音节唱名,7个基本的唱名为do, re, mi, fa, sol, la, si。这种唱名最初来源于11世纪意大利人圭多·达莱佐以《圣约翰赞美诗》每一句的第一个音节作为当时六声音阶的唱名,至18世纪50年代逐渐形成今天被广泛应用的7个基本唱名。

◎标准音高

为合唱、合奏定音及乐器生产的需要制订的统一的音高标准,通常指“音乐会音高”或称“第一国际音高”。它是1939年被国际认定的现行的国际标准音高。

◎动机

构成乐曲主题的短小的旋律(或节奏)音型,也称主题动机。一首乐曲的主题往往由几个动机构成,动机是乐句发展的基础。

◎板眼

在我国传统音乐中,凡是强拍就击奏一下拍板(也称檀板,简称板),并称该拍为“板”;凡是弱拍和次强拍就击奏一下板鼓(又名单皮),称为“眼”,合称为“板眼”。

◎曲式

音乐作品的结构和形式,通常分为简单曲式和复杂曲式两大类。简单曲式包括一部曲式、单二部曲式、单三部曲式。复杂曲式包括复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式、赋格曲式、奏鸣曲式等。曲式的结构模式通常由呈示(陈述)、对比、发展、再现四部分组成。

◎复调音乐

具有相对独立性的若干旋律,在进行过程中组成相互关联的有机

整体,这种多声部音乐称为复调音乐。复调音乐的体裁有经文歌、轮唱曲、复调弥撒曲、卡农、赋格等,其主要作曲技法是对位法。

◎美声唱法

声乐演唱风格之一,源于17世纪意大利。它以发声自如、声音连贯、音色优美为特征;讲究气息通畅,喉头稳定,声音高位置,音区统一,音域宽广。初期的美声唱法亦称“柔声唱法”。

◎民族唱法

声乐演唱风格之一,俗称“土唱法”。它以声音甜、脆、圆、润、水为其主要特征;注重“丹田”之气的运用和“五音四呼”的吐字规则;讲究以字行腔、字正腔圆,以情带声、声情并茂。

◎通俗唱法

声乐演唱风格之一,又称“自然唱法”、“流行唱法”,20世纪80年代开始在我国流行。在声音观念上,不作过分修饰,追求趋于口语化的质朴美和自然美,没有声区概念,以自然声区为主。该唱法发声方法不拘一格、丰富多样,表演形式自由灵活,特别注重与观众直接交流。

◎气声唱法

声乐演唱技巧之一,指运用特殊的气息效果来加强歌唱表现力的一种演唱方法。其特点是:以气带声,气多声少。在每唱一个字之前,先要感到有微量气息吐出,然后紧接着发出声音和字来;在歌唱换气中,夸张并延长吸气时发出的声音。

◎工尺谱

我国传统记谱方法之一,因用工尺等字记写唱名而得名。该谱约产生于隋、唐时期,后经过宋代的俗字谱,一直发展为明、清以来通行的工尺谱。该谱用上、尺、工、凡、六、五、乙,依次记写七声,即相当于简谱的1、2、3、4、5、6、7。

◎减字谱

中国传统记谱法之一，古琴专用。唐代减字谱初步定型，至南宋时渐趋完善。这种记谱法用减字表示古琴演奏的指法和技巧，指示弹奏方法相当精确，但不标明节奏。

◎简谱

简单通俗的记谱法，广泛应用于歌曲创作和短小的器乐作品中。简谱在16世纪中叶初步成型于欧洲，17、18世纪先后经法国人苏埃蒂、卢梭等人加工而渐趋完备。简谱中的音名用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7来表示，比这7个音高或低八度的音，则在音名上（下）方加高（低）音点和倍高（倍低）音点。简谱通常用首调唱名法，每个乐曲开头都标有表示音的准确高度的调号。音的长短用短横线（包括增时线与减时线），附点和延音线来表示；音的强弱用小节线来表示；音的节拍用分数来标记，分子表示每小节的拍数，分母表示单位拍的音符时值。

◎五线谱

音乐记谱法之一，由意大利音乐理论家季多发明，指用五条平行横线记录音的高低的记谱法。五条线及其所形成的“间”各自代表每个音的高度，高于或低于五条线的音符则用上（下）加线来表示。确定五线谱音高位置的记号叫谱号。音符由符头、符干、符尾三部分组成。约16世纪末，五线谱式开始逐渐确立，后被世界各国广泛采用。

◎西洋管弦乐器

起源、发展于欧美的管弦乐器。按照不同的构造和发音方法，一般分为四大类：弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器。弦乐器又可分为弓弦乐器（小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴）和拨弦乐器（竖琴、吉他等）；木管乐器包括长笛、短笛、单簧管、双簧管、英国管、大管、萨克斯管；铜管乐器包括小号、短号、圆号、长号、低音号、大号等；打击乐器分为有固定音高和无固定音高的两类，如定音鼓、木琴、钢片琴、钟琴都有固定音高。一般鼓、钹、铃、沙锤等无固定音高。钢琴也可列入打击类，但

也可将它与手风琴、电子风琴等另列为键盘乐器类。

◎和弦

三个或三个以上不同的音,按一定的音程关系叠置并同时发出。它是和声的基本组织,其运用是和声学的基础。在调性音乐中,和弦具有一定的和声功能。

◎和声

由两个以上不同的音同时发声构成的音响组合。它的单位是和弦,即由三个或三个以上不同的音结合构成,是和声的纵向结构。欧洲传统的和弦是按三度音程关系叠置而成。

◎声部

在和声与对位的意义上,声部是指音乐作品中音的横向发展线条。声部按音域有高声部、中声部、次中音声部和低声部之分,按在音乐中的功用有旋律声部、伴奏声部之分。

◎转调

在调性音乐作品中从某个调到另一个调的转换。转调有三种转换方式:转换调中心音、转换调式、调中心音和调式同时转换。其过程以合理的和声进行来完成,手法种类以近关系转调、直接转调和离调最为常用。

◎主题

乐曲的基本乐思,具有音乐内涵和逻辑性,富于个性化,是全曲或乐曲某部分发展的契机,可视为乐曲发展的基本素材。主题主要运用于赋格曲、奏鸣曲和变奏曲之中。

◎套曲曲式

由两个以上具有统一的音乐构思的对比乐章构成的一种乐曲结构形式。器乐曲中运用套曲曲式的主要类型有奏鸣曲、交响曲、协奏曲、组

曲，声乐曲中则有清唱剧、康塔塔等。组曲的乐章数目较多，各乐章具有完整、独立的结构，它们的结构不同决定了各自之间体裁性格的不同而具对比性，这是套曲曲式的重要特点。

◎无调性

音与音之间、和弦与和弦之间没有调性中心、没有功能联系、没有调性感的音乐类型和创作手法。它产生于20世纪初，体现了一种摒弃传统调性音乐的新理念，其旨在突破传统调性音乐观念，任意、自由地动用12个半音，打破调性的束缚。无调性一词始自A.勋伯格的作品《第二弦乐四重奏》。勋伯格是无调性音乐演变中的关键人物，其十二音体系技法使无调性系统化。

◎十二音技法

20世纪作曲技法之一，即将半音音阶中的12个音任意排成一个音列，再运用倒置、逆反等技法加以处理，在12个音未全部出现之前，其中任何一音不得重复。十二音技法为奥地利作曲家勋伯格于20世纪20年代所创立，它打破了传统音乐中各音之间的调性、调式关系，使半音音列中12个音均处于同等地位，是无调性创作技法之一。

◎视唱

不经过练习、临时看谱演唱的技能。从17世纪以来，人们逐步认识到视唱对于音乐专业的重要，而愈来愈重视对此项技能的培养，将它列为音乐教育的基础必修课。现今音乐教育中，它往往与练耳配合进行，成为音乐专业学生必须掌握的基本技能之一。

◎合唱

声乐演唱形式之一，指两组以上的歌唱者，各按本组所担任的声部，演唱同一乐曲。合唱分同声、混声两类，又根据声部的多寡再分为女声二部合唱、男声三部合唱等。最常见者为女高音、女低音、男高音、男低音的混声四部合唱。合唱常辅以乐器伴奏，纯粹由人声演唱而无乐器伴奏者，称无伴奏合唱。

◎ 齐唱

声乐演唱形式之一，由两个以上的歌唱者，按同度或八度音程关系同时演唱同一曲调。

◎ 独奏

器乐演奏形式之一，由一个人演奏某一乐器，常有其他乐器或乐队伴奏。

◎ 三重奏

器乐演奏形式之一，指三件乐器的演奏者，各自按自己所担任的声部演奏同一乐曲，也可指由三件乐器演奏的乐曲。

◎ 交响乐队

近代大型的管弦乐队，通常由弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器四部分乐器组成。交响乐队的规模大小，以乐队中黑管的数量为标准，分单管制、双管制、三管制、四管制等。

◎ 民族乐队

由民族乐器组成的乐队。中国民间有以管乐器、弦乐器为主的“丝竹”乐队；以管乐器和打击乐器为主的“吹打”乐队。现代有包括管弦与打击乐器的大型民族管弦乐队，通常由弦乐器、管乐器和打击乐器组成。

◎ 爵士乐队

器乐演奏形式之一，专门演奏爵士音乐。最初乐队多由一两件铜管乐器及吉他、低音提琴等组成，做即兴演奏。20世纪20年代后逐渐流行于美国各地，主要特点是即兴演奏及强烈的切分音。乐队配置常用萨克斯管、单簧管、小号、长号、小提琴等奏旋律，用钢琴、低音提琴、吉他、鼓等作为节奏性的伴奏乐器。

◎埙

气鸣（吹孔）乐器，中国古老的吹孔乐器，有约7000年的历史。制作材料有石、骨、玉、陶土等，形状有球形、管形、鱼形和梨形等，以陶土烧制的梨形埙最为普遍。

◎胡笳

气鸣（簧管）乐器，其早期形制为芦叶卷而吹之，汉代以后改用木制，并装有苇制哨，无孔。因当时主要流行于塞北西域，故称其为胡笳。自蔡琰《胡笳十八拍》问世以后，以胡笳一词为名的诗、词、歌、赋及乐曲屡见不鲜，大多以汉族与匈奴的关系为主题。胡笳音色悲凉，故又有悲笳、哀笳等称谓。

◎琴

弦鸣（拨奏）乐器，中国古老的拨弦乐器，又称瑶琴、玉琴等，现代称古琴、七弦琴。其形制为扁长共鸣箱，琴身宽的一端为头，窄的一端为尾。琴头上嵌有承弦的岳山，尾端有承弦的龙龈和保护琴尾的焦尾。琴面外侧13个圆点称为徽，用于标识弦上音位。琴底板有大小不等的两个出音孔，大者称龙池，小者称凤沼。

◎箏

弦鸣（拨奏）乐器，春秋战国时已流行。20世纪50年代，赵玉斋首创双手在箏柱后边弹奏和弦、复调，丰富了箏的演奏技法。

◎三弦

弦鸣（拨奏）乐器，又称“弦子”，有源自秦代弦鼗之说，而三弦之名始于元代。其形制为扁平近椭圆形木质音箱，两面蒙皮，俗称“鼓头”。

◎马头琴

弦鸣（拉奏）乐器，流行于中国内蒙古、新疆及青海等地蒙古族中，因琴杆上端雕有马头而得名。马头琴由音箱、琴杆、弦轴、琴弦、弓子等构成，音箱木制、呈梯形，两面蒙饰有图案的马皮（或羊皮）。

◎ 播琴

弦鸣（拉奏）乐器，又称“大雷”，为著名盲艺人王殿玉于1916年在坠琴的基础上改制而成，有两轴两弦。其音域宽、音量大、音色亮，具有歌唱性，长于模仿演奏，可模拟人声、多种管弦乐器和打击乐器演奏的音响效果、戏曲唱腔、鸟兽叫声等。演奏播琴时左手不按弦，而靠拧动琴轴的张力变化，再配合右手的弓法，奏出各种音调。

◎ 德累斯顿国家交响乐团

创立于1548年，迄今已有400余年历史，是世界上历史最悠久的乐团。17世纪德国著名作曲家许茨领导这个乐团长达55年之久。20世纪初曾改名为萨克逊国家歌剧院管弦乐团，乐团以演奏德奥作品著称。

◎ 音乐治疗学

研究音乐对人体机能的作用，以及如何运用音乐治疗疾病的学科。早在古代，人们就已知道音乐对人的精神、心理状态有影响作用。目前，欧美及日本的音乐院校与医学界合作，设立以4年学习为期限的音乐治疗学专业，使音乐治疗与药物治疗配合运用，共同作用，让患者得到全面（精神、心理、生理）治疗，获得好的疗效。

音乐体裁

◎ 古典音乐

狭义的古典音乐，通常是指18世纪到19世纪初的音乐作品，其代表人物包括巴赫、海顿、莫扎特和早期的贝多芬。其重要特征是：重视音乐的社会作用，具有强烈的人文主义倾向，崇尚理性，强调逻辑，注重形式的严谨，以曲式和框架结构上的传统方式来表达和发展乐思。广义的古典音乐则泛指除现代派音乐、爵士音乐、流行音乐、民间音乐以外的，过去时代具有经典性和代表性的音乐作品，亦称“严肃音乐”。

◎民间音乐

民间音乐是有别于宫廷音乐、创作音乐，而在人民群众中生存、流传的音乐艺术的总称。其主要为民歌、民间乐曲、民间歌舞，包括劳动号子、山歌、情歌、小调、婚丧祭祀庆典仪式的歌舞等。

◎民歌

劳动人民口头创作、口头流传，并在流传中不断经过集体加工而保留下来的民间歌曲，具有口头性、集体性、流传变异性等民间艺术的特点。其词曲通俗简练，朴实动听，形象生动，幽默风趣，有浓郁的地方色彩。

◎雅乐

中国古代音乐之一，专指古代帝王祭祀天地、祖先及朝贺、宴享等大典所用的乐舞。周代雅乐即指“上舞”，儒家奉之为乐舞的最高典范，认为它的音乐“中正平和”，歌词“典雅纯正”，故称之为“雅乐”。

◎燕乐

燕乐有两层意思：一是指宫廷宴饮、娱乐时所用民间俗乐之泛称，又作“宴乐”；二是指唐九部乐、十部乐之一。

◎郑声

中国古代音乐之一。郑声原指春秋战国时郑国的民间音乐，后凡与雅乐相背的音乐，甚至一般民间音乐，均被崇“雅”黜“俗”者斥为“郑声”。因与孔子等提倡的雅乐大相径庭，故受儒家排斥。

◎鼓吹乐

中国器乐合奏形式之一，又有专指中国古乐中的一种的意思。鼓吹乐源于北方少数民族，后被历代统治阶级所用。古时鼓吹乐常用乐器有鼓、钲、箫、笳等。

◎山歌

中国民歌的一种体裁类别，一般是指人们在山野、田间、牧场等劳动中，为抒发思想感情而编唱的民歌。山歌大多是以独唱或对唱形式出现，见景生情，即兴编词，内容以表现劳动与爱情生活为主。

◎小调

中国民歌的一种体裁类别，又称“小曲”。小调广泛流行于中国大多数汉族地区，尤其长江、黄河流域在数量和品种上更具代表性。小调以独唱为主，亦有对唱或齐唱。其曲调亲切、流畅、委婉、细腻，结构规整、匀称。小调所反映的内容极其广泛，涉足生活的各个角落。

◎号子

中国民歌的一种体裁类别，又称“劳动号子”。号子产生于劳动中，配合劳动而存在，是伴随劳动歌唱的一种常带有呼号的民间歌曲。号子的音乐性格坚毅质朴，粗犷豪迈；节奏富有律动性，音乐材料常重复使用。

◎田歌

中国民歌的一种体裁类别，又称“田秧歌”、“秧田歌”、“田山歌”等。田歌广泛流传在长江、珠江流域，多是在水田栽秧、薅草、车水等集体性劳动中咏唱的一种民歌，演唱形式有一领众和、对唱等，代表性的有：湖北的薅草歌、湖南的踩田歌、江苏的锣鼓车、上海的田山歌、安徽的喊秧歌、福建的耘田诗、两广的插秧歌等。

◎多声部民歌

织体结构为多声部形式的民间歌曲，由两个以上歌手同时唱出，两个或两个以上的旋律声部结合而成。多声部民歌的形成与人民群众集体性劳动和集体风俗性活动有关。曲式结构多是乐段或复乐段结构的简短分节歌形式和大型的组歌或套歌结构形式。

◎戏曲音乐

我国戏曲艺术是唱、做、念、打，再加上服装、化装、灯光、布景等舞台美术因素的综合艺术，也可称为地方歌剧。音乐是它的一种重要表现手段。戏曲音乐主要以民歌、民间乐曲、民间歌舞和曲艺为基本素材，经过提炼、加工、整理、创作而成。

◎广东音乐

中国传统丝竹乐乐种，民间习惯上称之为“过场音乐”、“过场谱子”或“小曲”，因清末以来流行于广东一带而得名。其前身是粤剧的过场音乐和烘托表演用的小曲、曲牌等。广东音乐著名的曲目有《旱天雷》、《步步高》、《三潭印月》、《平湖秋月》、《赛龙夺锦》、《鸟投林》、《惊涛》、《雨打芭蕉》、《春到田间》、《鱼游春水》、《思念》等。早期编制的广东音乐以粗弦硬弓、发音响亮的“二弦”为主奏乐器（称为“头架”），辅以提琴、三弦、月琴、横箫（即笛），共五件乐器，在粤剧伴奏中习称为“五架头”。著名的广东音乐家有吕文成、严老烈、何柳堂、刘天、黄锦培、余其伟等。

◎江南丝竹

丝竹，我国民族乐器中的弦乐器和竹制管乐器的总称，以它们为主的重奏、合奏称为“丝竹乐”。江南丝竹乐是丝竹音乐的一种，因清末、民国时期流行于江苏南部、浙江西部及上海地区而得名。其结构除采用民间常见的曲牌连缀、循环、变奏的特点外，最有代表性的是板腔变奏，一曲多变，构成丝竹乐中一簇一簇围绕母曲的套曲。最早传播江南丝竹的音乐社团是组建于1910年前后的“文明雅集”。

◎弦诗乐

中国民间丝竹乐乐种，流行于广东潮州、汕头等地。其常用曲目除十大名曲《熏风曲》、《寒鸦戏水》、《平沙落雁》、《月儿高》、《昭君怨》、《凤求凰》、《小桃红》、《玉连环》、《锦上添花》、《黄鹂词》外，还有《出水莲》、《柳青娘》等。