

最经典的

艺术 常识

艺术是人类思想智慧和情感的结晶，世界文明发展、变革的每一步，都在艺术上烙下了印记。在世界艺术漫长的发展过程中，各艺术门类互相渗透、融合，逐渐形成了独特的美学体系，形象地反映了世界各民族的审美情趣和民族心理。

盛文林◎ 编著

台海出版社

最经典的

艺术 常识

盛文林◎编著

台海出版社

图书在版编目(CIP)数据

最经典的艺术常识 / 盛文林编著. —北京: 台海出版社, 2011.2

ISBN 978-7-80141-722-0

I. ①最. II. ①盛. III. ①艺术—通俗读物

IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 219570 号

最经典的艺术常识

著 者: 盛文林

责任编辑: 刘新玲

版式设计: 盛文林文化

装帧设计: 天下书装

责任印制: 蔡旭

出版发行: 台海出版社

地 址: 北京市景山东街 20 号, 邮政编码: 100009

电 话: 010—64041652 (发行, 邮购)

传 真: 010—84045799 (总编室)

网 址: www.taimeng.org.cn/thcbs/default.htm

E-mail: th-cbs@163.com

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 北京高岭印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000 1/16

字 数: 200 千字

印 张: 16

版 次: 2011 年 1 月第 1 版

印 次: 2011 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-80141-722-0

定 价: 28.00 元

版权所有 翻印必究

艺术是人类把握现实、表达思想感情和实现审美理想的特殊方式。艺术领域广阔，种类繁多，并随着社会的进步、科学技术的发展以及自身经验的积累而不断出新。艺术作品属于精神产品，能够对人们的精神世界发生作用，或多或少地影响人们的情感、意志以至世界观。优秀的艺术作品能够陶冶人们的情操，美化人们的心灵，增长人们的知识，提高人们的精神境界。

艺术专属于人类，人类也离不开艺术。“没有艺术，人类生活便会黯然失色。”德国艺术家席勒曾深情地呼唤：“人哪，只有你才有艺术！”人类创造了艺术，艺术伴随着人类，因为有了艺术，才使得人类的生活变得五彩缤纷。人类也因为参与艺术的创造或鉴赏而体验到自豪感和幸福感，自身的本质力量得以确证。

人类艺术领域极其广阔，可以说包罗万象，一本薄薄之书实难详尽描述，但我们力求做到择其精华，给读者以最大的信息含量。本书共分十篇，分别为：文学常识篇、音乐常识篇、舞蹈常识篇、绘画常识篇、雕塑常识篇、建筑常识篇、戏剧常识篇、书法常识篇、工艺美术篇、影视常识篇。

文学常识篇

文学体裁	3
诗 歌	3
词	4
小 说	5
散 文	6
戏剧文学	7
民间文学	8
表现手法	11
叙 述	11
描 写	12
抒 情	13
议 论	13
夸 张	13
讽 刺	14
虚 构	14
伏 笔	14
创作方法及文艺流派	15
现实主义	15
古典主义	15
浪漫主义	16

自然主义	16
现代主义	17
象征主义	18
表现主义	18
未来主义	19
超现实主义	19
意识流小说	20
批判现实主义	21
中国文学	22
先秦文学	22
秦汉文学	26
唐宋文学	29
元、明、清文学	35
外国文学	39
上古文学	39
中古文学	40
近代文学	41
现代、当代文学	44

音乐常识篇

音乐语言	49
旋 律	49

节 奏	49
速 度	50
力 度	50
曲 式	50
音乐体裁	51
声 乐	51
歌 剧	55
舞 曲	56
交响乐	58
独奏曲	60
室内乐	63
演唱形式	64
美声唱法	64
民族唱法	64
通俗唱法	65
乐器常识	66
吹管乐器	66
打击乐器	70
拉弦乐器	73
拨弦乐器	75
键盘乐器	78
音乐作品	79
《春江花月夜》	79
《二泉映月》	79
《黄河大合唱》	79
《费加罗的婚礼》	80
《蓝色的多瑙河》	80
《卡门》	81
第三交响曲《英雄》	82

舞蹈常识篇

舞蹈种类	85
民间舞蹈	85
古典舞蹈	85
宫廷舞蹈	86
芭蕾舞	86
现代舞蹈	87
社交舞蹈	88
舞 剧	91
《天鹅湖》	91
《睡美人》	92
《胡桃夹子》	93
《丝路花雨》	94
《小刀会》	95
舞蹈作品	96
《霓裳羽衣舞》	96
独舞《雀之灵》	96
独舞《希望》	97
双人舞《飞天》	98
双人舞《天鹅湖》	98

绘画常识篇

中国画	101
壁 画	101
帛 画	102
版 画	103
人物画	103
山水画	104
花鸟画	104

水墨画	105
工笔画	105
写意画	106
西洋画	108
素描	108
水彩画	108
水粉画	109
油画	109
漫画	110
浮世绘	110
绘画技法	112
染 法	112
墨 法	112
挫 法	113
拍 法	113
揉 法	113
砌 法	113
刮 法	114
涂 法	114
摆 法	114
线画法	114
干画法	115
湿画法	115
直接着色法	115
透明覆色法	116
不透明覆色法	116
绘画流派	117
古典主义画派	117
浪漫主义画派	117
现实主义画派	117

印象主义画派	118
野兽画派	118
立体主义	118
抽象主义	119
超现实主义	119
绘画作品	120
《清明上河图》	120
《韩熙载夜宴图》	121
《蒙娜丽莎》	122
《最后的晚餐》	122
《西斯廷圣母》	123
《日出·印象》	124

雕塑常识篇

雕塑的形式	127
圆 雕	127
浮 雕	127
雕塑分类	128
水泥雕塑	128
青铜雕塑	128
玻璃钢雕塑	128
石 雕	128
木 雕	129
我国古代雕塑	130
商周雕塑	130
秦代雕塑	130
汉代雕塑	131
魏晋南北朝的雕塑	131
隋唐五代的雕塑	132
宋代雕塑	133

元代雕塑	133
明代雕塑	134
清代雕塑	134
我国当代雕塑	135
古埃及雕塑	136
古希腊雕塑	138
古罗马雕塑	140
中世纪雕塑	141
拜占廷式雕塑	141
罗马式雕塑	142
哥特式雕塑	143
文艺复兴时期雕塑	145
意大利雕塑	145
法国雕塑	147
德国雕塑	148
当代世界雕塑	149

建筑常识篇

建筑语言	153
空 间	153
形 体	153
色 彩	153
质 感	154
光 线	154
环 境	154
中国古代建筑	155
秦汉建筑	155
隋唐建筑	156
两宋建筑	156
元明清建筑	157

传统园林建筑	158
外国古代建筑	159
古埃及建筑	159
古希腊建筑	159
古罗马建筑	160
哥特式建筑	160
文艺复兴时期建筑	161
巴洛克建筑	161
建筑作品	162
万里长城	162
明清故宫	163
苏州园林	164
万神庙	165
凡尔赛宫	166
圣索菲大教堂	167

戏剧常识篇

戏剧种类	171
悲 剧	171
喜 剧	172
正 剧	172
话 剧	173
舞 剧	173
歌 剧	174
传统戏曲	175
京 剧	175
越 剧	176
豫 剧	176
黄梅戏	177
评 剧	178

吕 剧	178
粤 剧	179
昆 曲	179
川 剧	180
秦 腔	180
河北梆子	181
皮影戏	181
木偶戏	182
藏 戏	182
傩 戏	183
外国戏剧	184
古希腊戏剧与三大悲剧家	184
“喜剧之父”阿里斯托芬	185
莎士比亚及其戏剧	185
易卜生及其社会问题剧	186
布莱希特和他的戏剧理论	187
神秘剧	188
印度梵剧	188
荒诞派戏剧	189
真实主义歌剧	189
教堂内的戏剧	190
意大利的“艺术喜剧”	190
戏剧作品	191
《窦娥冤》	191
《西厢记》	192
《雷雨》	193
《茶馆》	194
《哈姆雷特》	195
《玩偶之家》	196
《青鸟》	197

书法常识篇

笔 法	201
结 构	203
章 法	205
字 体	206
甲骨文	206
金 文	207
石鼓文	208
小 篆	208
隶 书	209
草 书	209
楷 书	210
行 书	211
书法作品	213
《泰山刻石》	213
《张迁碑》	213
《兰亭序》	214
《颜家庙碑》	215
《自叙帖》	215

工艺美术篇

陶 器	219
瓷 器	221
唐三彩	222
景泰蓝	224
刺 绣	225
漆 器	226
微 刻	227
玉 雕	228

牙 雕	229
剪 纸	230

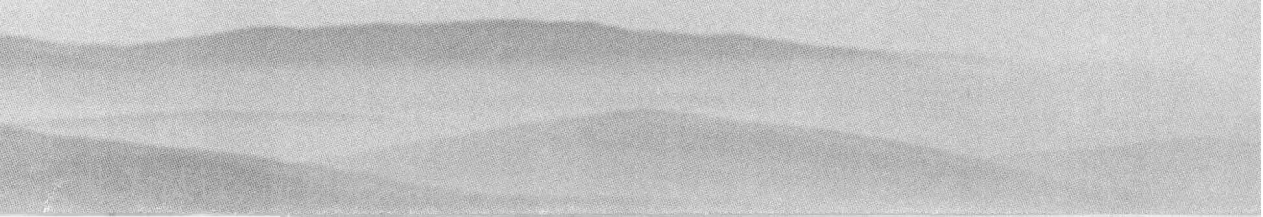
影视常识篇

电影种类	233
黑色电影	233
意识流电影	233
主流电影	234
环幕电影	235
立体电影	235
全息电影	235
宽银幕电影	235
数字电影	236
电影题材	237
故事片	237
美术片	237
戏曲片	238
科教片	238
新闻片纪录片	238
艺术手法	239
蒙太奇	239
镜头拍摄	239
镜头组接	240
节奏调适	240
影视作品	242
《淘金者》	242
《现代启示录》	243
《战舰波将金号》	244
《罗生门》	244
《秋菊打官司》	245

文学常识篇

文学是“用语言来表达和造型的艺术”，可简单概括为“语言艺术”。文学借组语言来塑造形象，有着别种艺术无法比拟的优势。它不但可以形象地描绘出人物的肖像、衣饰、表情等外在的东西，还可以深层次地表现出人物的思想、感情及心理活动等内在的东西。它不受时间、空间的限制，可以自由灵活地表现过去和未来、现实和虚幻的各种各样的情境，所以在所有艺术门类中，文学是最富于表现力的一种艺术。

文学体裁

诗 歌

诗歌是最古老的文学体裁，是文学的一大样式，也是最基本的一种文学体裁。我国古代，把不入乐的称为诗，入乐的称为歌。现在统称为诗歌。《诗经》《楚辞》、汉乐府及其后的唐诗是我国诗歌作品中的精华。著名的古希腊荷马史诗《伊利亚特》《奥赛罗》是欧洲产生最早的诗歌作品。

诗歌要求内容高度集中、概括，具有强烈的感情和丰富的想象。语言精练、准确、富有表现力，具有鲜明的节奏、和谐的韵律，分行排列。创作上多采用比兴、夸张、拟人、反复、比喻等艺术手法。

诗歌种类很多，按形式分，可分为格律诗和自由诗；按内容分，可分为抒情诗和叙述诗；按与其他体裁的结合分，又分为散文诗、寓言诗、童话诗；按时代发展分，又分为古诗、近体诗、新诗。

古 诗

广义的“古诗”是指“五四”新文化运动以前的一切用古汉语写成的诗。分“古体诗”和“近体诗”两大部分。所谓“古”和“近”，是就唐代而言的。唐代形成了一种“格律诗”，当时人称为“近体”，那么对唐以前的诗，便称为“古体”了。狭义的古诗就是指唐以前的诗，这里的古诗指的是狭义上的古诗。

近体诗

近体诗萌芽于南北朝，形成于唐代的“格律诗”。其特点是：章有定句，句有定字，字有定声，平仄、押韵、对仗都有一定的规律。它包括“律诗”、“绝句”、“排律”三种。

律 诗

因其格律严格而得名。它起源于南北朝，成熟于唐初，每首八句，每句字数五言或七言，简称五律、七律。（五律：向月穿针易，临风整线难。——祖咏《七夕》；七律：无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。——杜甫《登高》）用字讲究平仄，双句押韵，首句可押可不押。一般三、四两句和五、六两句必须对仗。十句以上的称为“排律”或“长律”，如《孔雀东南飞》《长恨歌》等。

绝 句

绝句又称“绝诗”“截句”“断句”。句数定为四句，等于律诗减半。以五言、七言为主，简称五绝、七绝。平仄、押韵也有一定规则。绝句于唐初定型，唐代以前的绝句，虽然也要求押韵，但平仄较自由。为了与近体诗中的绝句相区别，一般称其为“古绝句”。

如：“家本青山上，好上青山上；青山不可上，一上一惆怅。”近体绝句严格讲究声律，如：白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。

新 诗

新诗又称“现代诗”，与旧体诗相对而言，一般指“五四”运动以来产生的新体诗歌，包括现代格律诗、散文诗、自由诗等。特点是冲破了旧体诗格律的限制，采用与口语接近的白话和现代阴韵，在用韵、平仄、对仗、句式上没有严格规定。形式大体整齐、押韵自由、生动活泼，便于表现复杂的现代生活和思想感情。

词

词是产生于唐而兴盛于宋的一种新诗体。它原是一种按照乐曲节拍创制的、句子长短不齐的歌词，后来逐渐与音乐脱离，成为一种固定格式的、与诗歌并行的诗歌体。

因为词本来是配乐演唱的，所以又称为“曲子词”“乐府”等，如敦煌石窟发现的《敦煌曲子词》和苏轼的《东坡乐府》。因为词的句子长短不齐，所以又叫“长短句”，如辛弃疾的《稼轩长短句》。

与诗相比，词有明显的特点。首先，词的音乐性比较强，因为它本来就是配

乐歌唱的，现在虽然与乐分离，但读起来仍琅琅上口，与诗有着不同的韵味。其次，词有固定的词牌、格律。句数、字数、平仄、押韵等比诗的规定更严格，更长于委婉抒情。词的不同特点和长处，使它成为五七言诗以外另辟蹊径的一种新诗体。

词最初是酒筵歌席上歌女唱的小曲。这种小曲，当时称为令曲。令曲最多不过五六十个字。北宋中期，文人柳永、周邦彦等人创造了长篇的词调，每首词多至一百数十字。这种词，称为慢词。慢词，中间还经过引、近的阶段。例如“清波引”“祝英台近”、“临江仙”、“风入松”之类，它们字数比令曲多，比慢词少，平均每首为七八个字。宋代人把词分为令、慢两类，引、近属于令曲。明代的张挺分为三类：令词曰小令，引、近曰中调，慢词曰长调，而且他规定了五十六字以下为小令，五十六字至九十字为中调，九十字以上为长调。从此以后，明清两代的词选集，差不多都依此分类。按其风格为婉约派和豪放派。

小 说

小说是文学体裁的一大类别，是以人物形象的刻画为中心，通过完整故事情节和具体环境的描写来反映现实生活的叙事作品。人物、情节、环境是小说的三大要素。它不受时间、空间和真人真事的局限，充分运用虚构和想象，以叙述、描写、抒情、议论等表现手法，细致而多方面地刻画人物性格，生动完整地表现错综复杂的矛盾冲突，以及社会环境、自然环境。

小说的分类比较复杂，就题材的时代分，有历史小说、现代小说等。就题材的内容分，有战争小说、爱情小说、科学幻想小说、侦探小说等。就文体的区别分，有白话小说、文言小说、日记体小说、章回小说、书信体小说等。通常是根据小说的长短、容量的大小、人物的多少、情节的繁简，把它分为长篇、中篇、短篇三类。还有一类篇幅更小的微型小说，又称小小说。

白话小说

宋、元时期，开封、杭州等地“说话”艺术盛行，由此产生“话本小说”。这也是最早的白话小说形式，这种小说取材于现实生活中的短篇白话故事，篇幅较短，基本用口语叙述，有虚构性。

文言小说

文言小说指的是古代以文言记录的杂事、异闻和故事。

文言小说，作者大都是知识分子或官吏。创作手法有夸张、比喻，即虚构，形式大都是残丛小语，尺寸短书，即短篇。

文言小说从汉代至清代，不断发展，产生了《搜神记》、《世说新语》、《唐代传奇》、《剪灯新话》、《聊斋志异》等代表作品。

日记体小说

日记体小说是小说体裁的一种独特形式，它是以日记形式作为小说基本结构的小说类型。这类小说在叙述方式上多采用第一人称，以日记主人公所见、所闻、所感的方式叙述事件、展开情节、刻画人物。

章回小说

章回小说是长篇小说的一支，是我国古代长篇小说的主要形式。它起源于宋元，形成于明初。它保持了说话人分段讲述一个长篇故事的特点，在情节关键处戛然而止，形成悬念。它根据故事情节的发展，将全书分为若干回，每回前多以对偶的句式做回目，提示本回内容。每回都有一个完整的故事情节。每回开头常有诗词，最先一段往往重提上回内容，以便衔接。

书信体小说

书信体小说即以书信形式为基本表达途径和结构格局的小说，故事情节的展开、环境心理的描绘和人物形象的塑造都是通过一封封书信的形式来实现的。以第一人称“我”为主人公，讲解故事，塑造形象，写人叙事都以“我”的亲身经历，亲眼见闻展开，使人感到亲切，增加真实感。

散 文

散文是文学的一大样式，其概念和含义随时代的不同而有所变化。最早指区别于韵文、骈文的一切不押韵、不重排偶的散体文章，包括子、史、经、传等。以后又泛指诗歌以外的所有文学体裁，包括小说、游记、小品文、寓言、传记等。现代的散文，则专指与小说、诗歌、戏剧文学并称的一种文学体裁。

散文题材广泛，短小精悍、形式自由灵活，不要求语言的韵律性和完整的故事情节。

散文贵“散”，不拘成法，叙述、抒情、描写、议论均可，但散文又忌“散”，要求中心明确、言简意赅，做到形散而神不散。

散文种类繁多，按表现形式侧重点不同，散文可以分为叙事散文、抒情散文和议论散文。

戏剧文学

戏剧文学指供戏剧舞台演出用的剧本。剧本，是“一剧之本”，它是一种与小说、散文、诗歌并列的文学体裁。

剧本又有“案头本”与“演出本”之分，前者一般文学性较强而可演出性较差；后者一般文学性和可演出性兼而有之。无论是“案头本”还是“演出本”，都要受到戏剧的三个基本特征的制约。这三个特征：一是完整的综合性。即文学（剧本）、音乐、舞蹈、美术等各文学艺术门类的综合统一；二是形象的直观性。戏剧艺术是“活人当众演给活人看”的艺术。它的人物、环境和情节发展都是直观再现，而不像其他文学作品那样必须阅读和想象，才能在脑海中间接呈现出来；三是高度集中性。戏剧演出时间一般在三小时以内，演出在舞台上进行，所以戏剧的时间、空间和人物必须高度集中，既不能像小说那样全方位展现，也不能像电影那样自由驰骋。

与戏剧艺术基本特征相统一的戏剧文学——剧本，其基本特点首先是突出的舞台性。舞台性，一指时间、场景和人物的高度集中性；二指人物形象的行动性。戏剧艺术是行动的艺术，是摹仿行动中的人的艺术。剧本中的人物必须具有强烈的直观的内心动作性和外部动作性；三指人物的台词必须简洁精炼，又通俗易懂。人物语言必须口语化、动作化、性格化。

其次，戏剧文学必须有强烈的戏剧性。戏剧性是剧作艺术的主要特点。戏剧性包含多方面要求，如偶然性、突变性、传奇性、震撼性等等，但主要指戏剧冲突而言。“没有冲突，就没有戏剧”，这是戏剧文学和戏剧艺术的神圣法典。事物之间存在差异，差异构成事物之间的矛盾，矛盾发展到极点，形成对抗性斗争，便形成冲突。小说或散文、诗歌，可以只写差异，写矛盾而不写冲突。但戏剧文学必须把人物放在尖锐的社会冲突和内心冲突中来表现。冲突本身是生活矛盾和本质的集中反映，最具有艺术吸引力和震撼力。