

影视传媒专业艺考系列丛书

文艺常识

姜鹏亮 主编

内容翔实全面，条目简明精炼
直击历年真题，突出考场应用
框架严谨系统，方法科学高效
汇总高频考点，强化复习重点
巩固常识积累，拓展艺术素养

CIP 中国电影出版社

影视传媒专业艺考系列丛书

文艺常识

姜鹏亮 主编

CIP 中国电影出版社
2015 · 北京

图书在版编目(CIP)数据

文艺常识/姜鹏亮主编. —北京: 中国电影出版社, 2015

(影视传媒专业艺考系列丛书/魏靖如主编)

ISBN 978 - 7 - 106 - 04239 - 4

I. ①文… II. ①姜… III. ①文艺学 IV. ①I0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 190947 号

责任编辑: 林 娜

封面设计: 张 爽

版式设计: 未名池

责任校对: 孙 健

责任印制: 张玉民

文艺常识

姜鹏亮 主编

影视传媒专业艺考系列丛书 魏靖如 主编

出版发行 中国电影出版社 (北京北三环东路 22 号) 邮编 100029

电话: 64296664 (总编室) 64216278 (发行部)

64296742 (读者服务部) Email: cfpvgb@126.com

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印捷科技股份有限公司

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月北京第 1 次印刷

规 格 开本/850 × 1168 毫米 1/16

印张/14 字数/280 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 106 - 04239 - 4/I · 1017

定 价 36.00 元

【文艺常识分册】

《影视传媒专业艺考系列丛书》编辑委员会

主 任：魏靖如

副主任：姜鹏亮

委 员：刘晨曦、孟繁浩、朱 娣、杨烨莹、王 冕、黄美玲、
李可如

(非本册编委成员按姓名音序排列)

曹英鹏、陆 凯、刘隆菲、路晓涵、盘莎莎、谭 振、
王沛寒、魏 艺、张 峰、曾 晖、赵晶晶、张 敏、
郑淑洁、赵子赫

目录 | CONTENTS

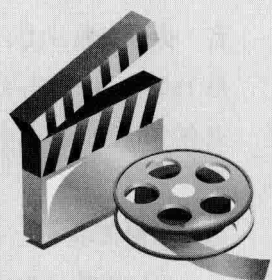
第一章	电影常识	001
CHAPTER 01	一、电影基本理论	002
	二、视听语言常识	011
	数字集锦	019
	三、中外著名导演	020
	四、中外电影节及奖项	035
	数字集锦	037
	拓展与回顾	038
第二章	广播电视常识	043
CHAPTER 02	一、广播基本常识	044
	二、电视基本常识	046
	数字集锦	049
	三、电视栏目基础常识	049
	四、电视剧基础常识	053
	五、电视纪录 / 专题片基础常识	057
	数字集锦	058
	拓展与回顾	058
第三章	文学常识	063
CHAPTER 03	一、中国古代文学	064
	二、中国近现代文学	074
	三、中国当代文学	080
	数字集锦	084

	四、美洲文学	085
	五、亚洲文学	087
	六、欧洲文学	088
	数字集锦	097
	拓展与回顾	098
第四章	戏剧戏曲常识	103
CHAPTER	一、戏剧理论常识	104
04	二、西方戏剧常识	106
	数字集锦	109
	三、中国戏剧常识	110
	四、中国戏曲常识	112
	数字集锦	118
	拓展与回顾	118
第五章	美术常识	123
CHAPTER	一、美术基本常识	124
05	二、中国美术常识	132
	三、外国美术常识	139
	数字集锦	145
	拓展与回顾	146
第六章	音乐常识	149
CHAPTER	一、音乐理论常识	150
06	二、中国音乐常识	157
	三、外国音乐常识	162
	数字集锦	169
	拓展与回顾	169

第七章	曲艺常识	173
CHAPTER 07	一、传统曲艺类别	174
	二、传统曲艺名家	176
	数字集锦	178
	拓展与回顾	179
第八章	舞蹈常识	183
CHAPTER 08	一、舞蹈基础常识	184
	二、中外舞蹈名家名作	190
	数字集锦	194
	拓展与回顾	194
附录	高校文艺常识考试真题	199

第一章 电影常识

CHAPTER

01

一、电影基本理论

电影

根据“视觉暂留”原理，运用照相（以及录音）手段，把外界事物的影像（以及声音）摄录在胶片上，通过放映在银幕上造成活动的影像，以表现一定内容的技术。电影是1895年由法国卢米埃尔兄弟发明的，早期的电影均为黑白的无声影像，以后陆续出现有声电影、彩色电影以及宽银幕电影、3D电影等。

电影艺术

以电影技术为手段，以画面和声音为媒介，在银幕上运动的时间和空间里创造形象，再现和反映生活的一门艺术。1911年意大利电影先驱者乔托·卡努杜在《第七艺术宣言》中首次提出“电影是一门艺术”的理论主张，与建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌和舞蹈相提并论，并用“第七艺术”命名电影。

电影文学

兼有电影和文学双重特性的一种文学类型，并将文学的叙事因素与电影的造型因素有机地融合为一体。其具体的书面形式就是电影文学剧本，以样式而言，有喜剧、悲剧、闹剧、正剧之分；以风格而言，有戏剧电影、小说电影、散文电影、诗电影之分。

电影摄影

基于视觉暂留原理，运用摄影机、镜头、胶片把客观事物及其运动记录下来的过程。电影摄影记录的影像与人眼所见的现实有很大的相似性，但也有一定的差异性。这使得电影摄影既成为人们记录和再现客观世界的重要手段，也为创作者提供了表现的空间。使电影摄影摆脱对客观世界的简单复制而成为一门造型艺术。

电影导演

简称“导演”，影片艺术创作的领导人和摄制组的负责人，导演团结和组织各种不同专业的创作人员和技术人员，共同为生产高质量的影片而努力，导演是集体创作的核心。

电影美术

电影艺术的重要组成部分，为影片造型进行设计和制作的美术创作。主要任务是通过环境造型为影片提供人物活动的典型环境；通过人物造型来揭示人物的内在属性，具体工作内容分为绘景、置景、道具、服装、化装、特技美术、字幕等。

电影剪辑

“剪辑”是法文中借用来的一个建筑学名词，原意为安装、组合、构成，音译成中文就是“蒙太奇”。“剪辑”是电影艺术创作过程中最后的一次再创作，其工作包括画面剪辑和声音剪辑两个方面。

电影特技

在各种不同题材的影片摄制过程中，遇到一些成本很高、难度大、费时过多、危险性大的摄制任务或现实生活中并不存在的被摄对象时，所采取的特殊摄制技术。一般的电影特技包括：数字特技法、电子蓝屏幕法、电子模拟摄影法。

电影产业

对以电影的制作、发行、放映三个行业为主，同时包括电影的相关衍生产品，以及与电影相关的市场活动的总称。其特点是科技含量高、耗资大、劳动力密集。

电影发行

在取得影片发行权的基础上，将电影在规定的时间和地区内进行有偿传播的活动，发行是电影业经营活动中重要一环。从整个电影产业链来看，发行环节处在中游的“腰部”，是连接电影制作和电影放映两个环节最重要的桥梁和纽带。

电影院线制

由一个发行主体以资金和供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机制。我国院线制从2002年6月开始实行，现较为知名的院线有万达院线、中影星美院线、广东大地院线等。

故事片

由职业或非职业演员扮演、具有一定情节的影片，以其反映复杂多样的人类社会生

活和人的内心世界而显得丰富多彩，因各个创作者的思想倾向、创作方法、艺术格调的不同而有千差万别。

美术片

电影四大片种之一，是动画片、剪纸片、木偶片等影片的总称。它以绘画或其他造型艺术形式作为人物造型和环境空间的主要表现手段，不追求故事片的逼真性特点，而运用夸张、变形、神似的手法，借助于幻想、想象和象征，反映人们生活、理想和愿望，是一种高度假定性的电影艺术。

纪录片

其特点是如实纪录真人真事，不经过虚构，从现实生活本身的形象中选取典型，提炼主题，直接反映生活和事件。纪录片的基本特性决定它不能虚构情节，不能用演员扮演，不能随意改换地点环境、变更生活进程。

科教片

是科学教育片的简称，以传播科学知识和推广新技术经验为基本目的的电影类别，其职能主要为宣传推广与群众日常生活和生产相关的科学技术知识。

类型电影

按照不同类型或样式的规定制作出来的影片，所谓类型指的是由于不同题材或技巧而形成的影片范畴、种类或形式。作为一种影片制作方式，20世纪三四十年代在好莱坞曾占据统治地位，其特点为公式化的情节、定型化的人物、图解式的视觉形象。较为熟悉的类型有：西部片、犯罪片、歌舞片、喜剧片、恐怖片、灾难片等。

西部片

以美国西部为故事背景、以19世纪下半叶美国人开发西部荒野土地为题材的影片。西部片的情节一般都很简单，人物也都是定型的。西部片的开创人是美国的埃德温·鲍特，他拍摄的《火车大劫案》是第一部西部片。约翰·福特拍摄的《关山飞渡》也是西部片的经典之作。

犯罪片

包括强盗片、警匪片、黑色片、侦探片、惊险片等，其共同特点是通过犯罪题材来

反映社会现象并进行社会评论。犯罪片通常以城市为背景,以一桩犯罪案件的始末为内容,以一个犯罪分子为主要人物。希区柯克是犯罪片大师,其代表作有《后窗》《精神病患者》。

商业电影

通常比较注重故事性,力求创造曲折动人的情节,制造和利用明星效应,追求画面的欣赏性,也会大量运用电脑特技制造令人惊奇的视听效果。商业电影注重营销运作,在宣传炒作上肯于投入,有针对性地安排上映档期,利用多种手段扩大影片的号召力。

艺术电影

艺术电影专指观念新颖、趣味高雅、技巧考究、不以赢利为目的的影片,这类电影大多曲高和寡,卖座状况不佳,但它在观念上的创新突破、在艺术技巧上的大胆探索,常为一般商业电影所采用。

独立电影

独立电影最早发源于好莱坞,其“独立”之处体现在:外在制作形式上,由好莱坞体系之外出资、拍摄和发行;内在精神实质上,体现与好莱坞道德和形式观念不同的“独立精神”。独立电影在题材、拍摄手法、表达方式上由于受到出资方的影响比较小,所以可以涉及一些主流影片较少涉及的范围,也更能表现出电影制作者的个人特点,小制作、低成本、技术手段的简化是它极其现实的标志。

合拍电影

合拍是电影合作制片的一种形式,由两个或两个以上的电影制作机构共同投资、共同享有影片著作权及影片市场收益。合拍片有对外合拍片和国内合拍片两种形式,目前内地与香港的合拍电影较为成熟。

黑色电影

指好莱坞在 40 年代和 50 年代初期拍摄的以城市中的昏暗街巷为背景、反映犯罪和堕落的影片。黑色电影可以说是美国的暴力题材、德国表现主义的摄影风格和法国存在主义思想的结合体。

3D 电影

3D 是 three-dimensional 的缩写,就是三维图形。3D 电影是利用类似两眼的不同

视角摄制成具有水平视差的两幅画面的影片，放映时能给人以三维视觉，带有明显的纵深感。

数字电影

指在电影的拍摄、后期加工以及发行放映等环节，部分或全部以数字处理技术代替传统光学、化学或物理处理技术，用数字化介质代替胶片的电影。

电视电影

电视电影专门为电视播放所拍摄的电影，其规模一般不大，拍摄周期相对较短，特别适宜反映现实生活中的热点问题。电视电影的创作规律和一般的电影基本相同，但要充分考虑电视欣赏随意性的特点。

好莱坞

好莱坞（Hollywood）坐落在美国加州洛杉矶，是世界闻名的电影城。由于美国许多著名电影公司如梦工厂、迪士尼、20世纪福克斯、哥伦比亚影业公司、环球影片公司、华纳兄弟、派拉蒙等电影巨头均设立于此，所以“好莱坞”一词往往被用来指美国电影工业。

卢米埃尔兄弟与电影的诞生

卢米埃尔兄弟是法国电影发明家、导演，于1895年12月28日在巴黎成功放映影片，标志着电影的诞生，因此被人誉为“电影之父”，代表作《工厂大门》《水浇园丁》《火车进站》。

梅里爱与早期科幻片

梅里爱是法国电影导演，他建造了世界上最早的摄影棚，开创了一种与卢米埃尔兄弟写实主义完全不同的电影形态，梅里爱运用“戏剧电影化”方式拍摄电影，将许多舞台剧搬上银幕，并开创银幕科幻片先河，代表作《月球旅行记》《太空旅行记》，被称为“科幻片之父”。

埃德温·鲍特与《火车大劫案》

鲍特是美国早期电影先驱，他首先在美国电影中采用特写、停机再拍、摇拍等技巧，代表作是1904年拍摄的《火车大劫案》，此片已初具西部片形态，被公认为是第一部

西部片，也为该类型后世的发展奠定了基础。

卓别林与喜剧电影

卓别林是著名的喜剧演员、导演，他的喜剧风格奠定了现代喜剧电影的基础。代表作《淘金记》《城市之光》《摩登时代》《大独裁者》，卓别林塑造的流浪汉夏洛克形象成为他喜剧片的标志。卓别林的喜剧电影多关注底层人物和边缘人群，影片的喜剧性往往也带有悲剧色彩。

苏联蒙太奇学派

20 世纪 20 年代，库里肖夫和爱森斯坦强调不同镜头之间的对立产生新的含义，代表理论为“库里肖夫效应”和“杂耍蒙太奇”，普多夫金和维尔托夫等人则在“叙事蒙太奇”和“电影眼睛派”等方面进行拓展延伸，共同丰富和完善了蒙太奇理论学说，因此被称为蒙太奇学派。

先锋派电影

诞生于 20 世纪 20 年代，以法国和德国为中心，辐射欧洲多个国家。受第一次世界大战前后欧洲多种现代艺术思潮的影响，欧洲先锋派电影形式多样且风格迥异。先锋派电影主要流派有法国印象主义电影、德国表现主义电影、抽象主义电影、超现实主义电影，代表作《一条安达鲁狗》《卡里加里博士的小屋》。

有声电影 / 彩色电影的诞生

1927 年拍摄的美国电影《爵士歌王》标志着世界上第一部有声电影的诞生，1935 年拍摄的美国电影《浮华世界》标志着世界上第一部彩色电影的诞生，声音和色彩进入电影，扩大了影片的信息量，也使得电影艺术更加丰富且走向成熟。

英国纪录电影运动与格里尔逊

格里尔逊是英国电影导演，掀起一场英国纪录电影运动并形成“格里尔逊学派”，该学派认为纪录片应当是富有创造性的对真实生活场面的处理，代表作《漂网渔船》。

法国诗意现实主义

法国 20 世纪 30 年代出现的一种创作倾向，它继承了先锋派的创新精神，又与社会现实保持着密切联系，影片大都以下层人民生活为题材，但在表现手法上又具有某种诗

情画意。代表人物让·雷诺阿、雷内·克莱尔，代表作《幻灭》《游戏规则》。

意大利新现实主义

第二次世界大战后在意大利掀起的电影运动，“还我普通人”“把摄影机扛到大街上”是该运动著名的口号。新现实主义影片极具社会性，反对虚假情节，要求真实反映生活。代表作《偷自行车的人》《罗马，不设防的城市》。

法国新浪潮电影运动

1958年法国年轻导演在巴赞主编《电影手册》的观念倡导下，所兴起的一场电影革新运动。强调要拍摄有导演个人风格的电影，提倡“作者电影”的主张。代表人物特吕弗、戈达尔，代表作《四百下》《筋疲力尽》。

电影作者论

法国《电影手册》所倡导的电影导演在影片艺术性上起决定作用的理论观念，与好莱坞以电影制片人为主导不同的是，电影作者论强调导演的作用，提出影片的真正作者应该是导演，并要求在一系列作品中坚持自己一贯的风格。

“左岸派”电影

20世纪50年代末出现在法国的电影导演集团，因成员都住在巴黎塞纳河左岸而得名。代表人物有阿伦·雷乃、玛格丽特·杜拉斯等，代表作《广岛之恋》《去年在马里昂巴德》。“左岸派”把重点放在对人物内心活动的描写上，影片具有浓重的现代派色彩。

新好莱坞电影

20世纪60年代末到70年代中期，美国年轻导演拍摄了一批从内容到形式都不同于传统好莱坞的电影，其特点为反传统、反模式、反类型、反神话。代表作《邦尼和克莱德》《毕业生》《大白鲨》等。

新德国电影运动

20世纪60年代到80年代初期在联邦德国出现的一次旨在振兴德国电影的运动，并发表《奥伯豪森宣言》，明确指出与传统电影决裂，要运用新的电影语言创立新的德国电影。代表人物克鲁格、赫尔措格、施隆多夫、法斯宾德、文德斯，代表作《向昨天告别》《玛利亚·布劳恩的婚姻》《铁皮鼓》。

影戏

20 世纪 30 年代部分中国人对电影的俗称,“影戏”是戏剧的一种形式,这反映了中国早期电影观念。“影戏”是把电影看作一种叙事艺术,而非现代意义上光影声画组合下的电影,“影戏观”与中国的戏剧戏曲传统有很大关系。

《定军山》与中国电影的诞生

1905 年北京丰泰照相馆的任庆泰拍摄了一段由谭鑫培主演的京剧《定军山》,此举标志着中国电影的诞生。中国电影从一开始,就是本土传统艺术与外来新兴娱乐形式之间的融合,对电影艺术在中国的普及和推广作出初步的探索尝试。

武打电影

我国武侠片、功夫片、武术片的统称。早期武打电影基本上是戏剧程式化的打斗加杂技性表演,较为虚假,代表作《火烧红莲寺》系列;20 世纪五六十年代的武打片以神剑仙法为内容,另一种多体现英雄人物的行侠仗义;70 年代出现以近代爱国主义和民族精神为内容的武打电影,李小龙的《精武门》为代表作;80 年代武打电影体现出我国传统武术精华,并表现出中华民族气节和高尚武德,代表作《少林寺》。

左翼电影

20 世纪 30 年代中国共产党电影小组在左翼文化界统一领导下,在上海开展左翼电影运动并由此摄制出一批反帝反封建电影。这些影片大多暴露帝国主义的侵略,揭露资本主义、地主阶级以及国民党政权的压迫,积极描写工农群众、妇女和知识分子的反抗斗争。代表作《狂流》《大路》《渔光曲》《桃李劫》等。

“孤岛”电影

从 1937 年上海失守到 1941 年太平洋战争爆发前,上海租界形如孤岛,因为战时租界相对特殊的环境,电影制作受敌对力量控制较少,所以这一时期的电影发展较为繁荣。电影工作者拍出了一批高质量的电影,宣扬爱国主义,反映出抗日救亡的时代心声。如卜万苍导演的《木兰从军》、费穆导演的《孔夫子》等。

延安电影团

延安电影团是中国共产党建立的第一个电影机构,1938 年成立于延安,全名为八路军总政治部电影团。从成立之时起,就把团结鼓舞人民、打击敌人作为制片的主要目

的。延安电影团主要人物袁牧之、吴印咸、徐肖冰在艰难条件下摄制出《延安与八路军》《生产与战斗结合起来》等新闻纪录片，为新闻纪录电影事业做出了巨大贡献。

样板戏电影

“文化大革命”时期拍摄的舞台纪录片，共拍摄《智取威虎山》《红灯记》《沙家浜》《红色娘子军》《奇袭白虎团》《海港》《龙江颂》《白毛女》《杜鹃山》《平原作战》十部舞台纪录片。这些影片在创作中虽受政治环境的影响，但在电影艺术方面也进行了一定的探索和创新。

主旋律电影

对我国社会主义电影中应予倡导的、能够促进社会主义精神文明建设的电影作品的一种形象化说法，其完整提法是“弘扬主旋律，提倡多样化”。弘扬主旋律绝不是要求内容和形式千篇一律，提倡多样化必须要坚持正确的导向。进入新世纪以来，主旋律电影在坚持其基本职能的基础上，表现出与市场和商业相结合的发展倾向，较为成功的作品有《云水谣》《建国大业》等。

综艺电影

一种新兴的电影类型，是在成功的综艺真人秀节目基础之上拍摄的类电影的纪录片，代表作《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》等。其特点为制作周期短、宣传效果好、票房收益高，但也遭到一些传统电影人的抵制，称综艺电影是对电影制作和电影市场的干扰。

香港电影新浪潮

20世纪70年代末80年代初，香港电影界涌现出一批新锐导演，以许鞍华、徐克、严浩、谭家明、方中信等为代表。这批年轻导演革新已有的电影手法和创作观念，为正处于低潮的香港电影注入新鲜血液，人们把这股影坛新风称为香港电影“新浪潮”，代表作有许鞍华的《疯劫》、徐克的《蝶变》等。

台湾新电影

从20世纪80年代开始，台湾新一代导演创作出一系列题材多样、主题严肃且充满社会性和人文性的影片。以《光阴的故事》为标志，台湾新电影正式开始，台湾新电影秉承人文主义追求，坚持现实主义倾向。其代表人物有侯孝贤、杨德昌、王童、陈坤厚等，代表作《童年往事》《风柜来的人》《冬冬的假期》等。