

文化 **BAIKE** 少年知识 百科全书

刘思远 编著

艺术 百科

内蒙古出版集团 | 远方出版社

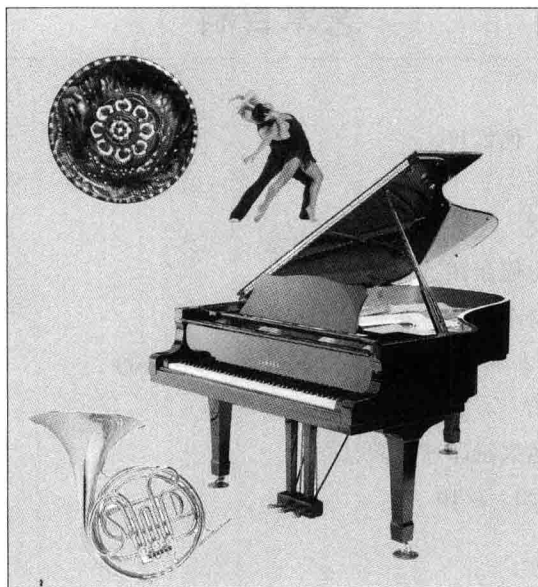
少年儿童知识百科全书

sho nian er tong zhi shi bai ke quan shu

文 化

艺术百科

刘思远 编著

内蒙古出版集团 | 远方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术百科 / 刘思远编著. - 呼和浩特: 远方出版社, 2010.6 (2012 重印)
(中小学生科普园·少年儿童知识百科全书·文化)

ISBN 978-7-80723-524-8

I. ①艺… II. ①刘… III. ①艺术-青少年读物

IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 109425 号

中小学生科普园·少年儿童知识百科全书·文化

艺术百科

编 著 刘思远

图书策划 罗 发 何红玲

责任编辑 王月霞

装帧设计 博悦图文

出版发行 内蒙古出版集团远方出版社

社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号

(电 话 0471-4919981 邮 编 010010)

经 销 新华书店

印 刷 北京中达兴雅印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 100

字 数 1310 千

版 次 2010 年 6 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 3 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80723-524-8

总 定 价 107.40 元 (全六册)

版权所有 翻印必究

前 言

艺术，是人们为了更好地满足自己对主观缺憾的慰藉需求和情感器官的行为需求而创造出的一种文化现象。艺术，是人们在日常生活中进行娱乐游戏的一种特殊方式，又是人们进行情感交流的一种重要手段，属于娱乐游戏文化的范畴。艺术文化的本质特点，就是用语言创造出虚拟的人类现实生活。艺术发生的基础是人类的语言，有效的艺术创造必须完全借助于语言。人类有什么样的语言形式，就会有什么样的艺术形式。

艺术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社会意识形态。它是人类文化的重要组成部分，也是人类社会生活的重要的不可缺少的一个方面。进步的艺术，从实际生活出发，塑造典型形象，反映一定的生活本质，具有认识社会生活和鼓舞、教育人民推动历史前进的作用，并多方面地满足人民审美的需要。

对少年儿童进行艺术教育非常重要。艺术教育能够培养人追求心灵美的高尚情操。艺术在揭示事物间的各种内在关系时是被赋予了色彩、线条、音调、动象等这些能够满足心灵愉悦感的因素的，使人对事物产生积极向上、热衷探索和勇于实践的态度。艺术教育能够培养人的情感态度，培养人的道德情操，使人怀着一颗积极的、友善的心灵去对待一切事物。古今中外，施行艺术教育的目的都在于发挥艺术的这种功用，从而将人美化，使人“不知不觉地从小就培养起对美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯”，进而养成“自由而高尚的情操”。

少年儿童是一个人身体发育和以知识飞跃发展的时代，在这个阶段里向

他们介绍书法、绘画、文学、音乐、雕塑、电影、舞蹈等艺术知识，用正确的审美观念来培养他们，对于他们的成长和社会的进步都是十分重要的。

《艺术百科》是一本对少年儿童进行艺术教育的小型百科全书。书中全面介绍了书法、绘画、文学、音乐、雕塑等内容。介绍诸多的艺术门类，展示人类文化多姿多彩的画面，使艺术教育在阅读的愉悦中潜移默化，使少年儿童的艺术修养得到进一步提升。

因为水平和经验所限，书中难免存在一些不足，敬请读者朋友批评指正。

编 者

2010年3月于北京

目 录

绘画篇

什么是绘画	1
绘画的种类有哪些	1
绘画术语	2
什么是中国画	4
中国画有哪些门类	5
中国绘画的分类	6
什么是工笔画	8
什么是写意画	9
什么是工写结合的表现方式	10
什么是中国画的用墨	10
中国画的用色有什么特点	11
什么是中国画的意境	12
欣赏国画的要点	12
如何在熟纸或熟绢上画工笔画	14
工笔画线条要领	15
什么是西洋画	16
什么是油画	16
什么是水粉画	17
什么是壁画	17
什么是漫画	17
绘画之最	17

北宋山水画有哪三大主要流派	18
---------------------	----

文学篇

回文联趣事	20
修辞趣事	21
析字联——对联常识	22
文学团体及文学运动	23
外国文学常识	25
中国文学常识	28
作家笔名的由来	33
中国名著十大才子书	34
古代年龄称谓	35
科举考试	35
我国古代主要节日	36
中国文坛的“第一”	36
最容易读错的汉字	38

雕塑篇

雕塑的种类与形式	42
雕塑的光影与作用	44
雕塑的影像与作用	45
什么是木雕	45
什么是石雕	46
《马踏匈奴》与《马踏飞燕》	46
唐代昭陵六骏	47
什么是玉雕	48
什么是雕漆	48
甘肃雕漆	49

陇中雕漆	50
什么是骨雕	50
什么是贝雕	51
什么是砖雕	51
什么是默塑	51
什么是速塑	51
城市雕塑	52

音乐篇

什么是音乐	53
音乐如何分类	53
音乐题材和体裁分别指的是什么	53
音乐的主题是什么	53
什么叫旋律	54
什么是曲牌	54
声乐的体裁形式有哪些	54
器乐有哪些体裁形式	54
什么是咏叹调	54
奏鸣曲是指什么	55
交响诗和交响曲有什么区别	55
轻音乐的特性是什么	55
什么是爵士音乐	56
什么叫群众歌曲	56
什么是流行歌曲	56
流行音乐的十大流派是什么	57
什么叫音阶	57
什么叫记谱法	58
什么是简谱	58

什么是五线谱	59
什么是小夜曲	59
什么叫波尔卡	59
什么叫玛祖卡	60
什么叫小步舞曲	60
什么叫圆舞曲	60
中国乐器分类	60
什么是 Britpop	63
什么是 R&B	64
什么是 House	64
什么是“卡拉 OK”	65
随想曲和狂想曲	65
20 世纪世界十大男高音	67
20 世纪世界十大女高音	67
20 世纪世界十大钢琴家	68
20 世纪世界十大小提琴家	68
20 世纪世界十大指挥家	69
“斯特劳斯”音乐四大家都是谁	69
世界十大著名管乐团	70
世界著名的音乐比赛	72
对西方音乐历史影响最大的 50 部作品	74

书法篇

文房四宝的配合方法	77
书法常用术语	79
“用笔”要领	80
怎样磨墨	81
学习书法注意事项	82

怎样摹印	83
“临”与“摹”	83
书法作品的布局	84
什么叫行款	84
什么是“真书”	85
石章抛光法	86
如何欣赏书法	87
什么叫双钩	87
什么叫单钩	88
什么叫五指齐力	88
什么叫笔位	89
什么叫枕腕	89
什么叫提腕	90
什么叫笔锋	90
什么叫中锋	91
什么叫侧锋	91
砚台的鉴别	92
古代书法家的称谓	93
常用落款用词	93
上款客套语或敬词	94
下款客套语或敬词	94
碑与帖的区别	94
书法名人名言	96
“二王”指的是哪两位书法家	97

舞蹈篇

什么是舞蹈	99
舞蹈有哪些种类	99

什么是宫廷芭蕾	101
什么是街舞	102
什么是体育舞蹈	102
什么是标准舞	102
什么是拉丁舞	103
什么是华尔兹舞	103
什么是维也纳华尔兹	103
什么是探戈舞	104
什么是狐步舞	104
什么是快步舞	105
什么是伦巴舞	105
什么是恰恰舞	105
什么是桑巴舞	106
什么是斗牛舞	106
什么是牛仔舞	106

戏曲篇

什么是戏曲	107
戏曲的艺术特色是什么	107
五花八门的基本功	109
我国有多少剧种	111
什么是砌末	111
“唱念做打”指的是什么	112
豫剧“五大名旦”是谁	112
京剧三鼎甲	112
京剧小三鼎甲	113
京剧的角色	113
京剧脸谱	113

四大名旦	114
四小名旦	114
四大须生	114
南麒、北马、关东唐	114
京剧流派	115
什么是“卧鱼”	115
什么是“十蟒十靠”	116
京剧舞台上的桌椅代表什么	117
什么是西皮、二簧	117
什么是“起霸”	118
京剧名剧有哪些	118
什么叫“龙套”	119
什么叫“科班”	119
什么叫“票友”	120

电影篇

电影的诞生	121
电影的分类	122
“世界影都”好莱坞	123
外国著名电影导演	124
世界著名影星	125
美国的电影评奖	126
外国的电影节及其评奖	127
外国电影流派	127
美国电影协会	128
中国电影史上的“第一”	129

绘画篇

HUI HUA PIAN

什么是绘画

1. 作画

用笔等工具，墨、颜料等材料，在纸、纺织物、墙壁等表面上画图或作其他可视的形象。

2. 绘出的图或画

绘画是一种在二维的平面上以手工方式临摹自然的艺术，在中世纪的欧洲，常把绘画称作“猴子的艺术”，因为如同猴子喜欢模仿人类活动一样，绘画也是模仿场景。在 20 世纪以前，绘画模仿真实，技术高超，但进入 20 世纪，随着摄影技术的出现和发展，绘画开始转向表现画家主观自我的方向，看到一幅画，鉴赏家有时已经说不清画的是什么，但一定能说出是谁画的。每个画家开始发展自己独特的风格。不同的画家风格不同，也有不同的价值。20 世纪初，有些画家的风格因评画者不能接受而被冷落甚至贬低，这就是为什么有些画家画的很好而并不出名或者生活拮据的缘故。

绘画的种类有哪些

绘画按工具材料和技法的不同，分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等主要画种。中国画又按技法的工细与粗放，分为工笔画和写意画。版画又

根据版材的不同,分为木版画、铜版画、纸版画、石版画、丝网版画等;版画还依制版方法和印色技法分类,常见的有腐蚀版画、油印木刻、水印木刻、黑白版画、套色版画等。

以上画种,又依描绘对象的不同,分为人物画、风景画、静物画等。人物画又依据描绘题材内容的不同,分为肖像画、历史画、宗教画、风俗画、军事画、人体画。

绘画术语

1. 二度空间

绘画术语。指由长度(左右)和高度(上下)两个因素组成的平面空间。在绘画中为了真实的再现物象,往往借助透视、明暗等造型手段,在二度空间的平面上造成纵深的感觉和物象的立体效果,即以二度空间造成自然对象那种三度空间的幻觉。有些绘画,如装饰性绘画、图案画等,不要求表现强烈的纵深效果,而是有意在二度空间中追求扁平的意味,来获得艺术表现力。

2. 三度空间

绘画术语。指由长度(左右)、高度(上下)、深度(纵深)三个因素构成的立体空间。绘画中,为真实地再现物象,必须在平面上表现出三度空间的立体和纵深效果。

3. 量感

借助明暗、色彩、线条等造型因素,表达出物体的轻重、厚薄、大小、多少等感觉。如山石的凝重,风烟的轻逸等。绘画中表现实在的物体都要求传达出对象所特有的分量和实在感。运用量的对比关系,可产生多样统一的效果。

4. 空间感

在绘画中,依照几何透视和空气透视的原理,描绘出物体之间的远近、层次、穿插等关系,使之在平面的绘画上传达出有深度的立体的空间感觉。

5. 体积感

绘画术语。指在绘画平面上所表现的可视物体能够给人以一种占有三度空

间的立体感觉。在绘画上，任何可视物体都是由物体本身的结构所决定和由不同方向、角度的块面所组成的。因此，在绘画上把握被画物的结构特征和分析其体面关系，是达到体积感的必要步骤。

6. 透视

绘画法理论术语。“透视”一词原于拉丁文“perspctre”（看透）。最初研究透视是采取通过一块透明的平面去看景物的方法，将所见景物准确描画在这块平面上，即成该景物的透视图。后遂将在平面画幅上根据一定原理，用线条来显示物体的空间位置、轮廓和投影的科学称为透视学。

7. 明暗

绘画术语。指画中物体受光、背光和反光部分的明暗度变化以及对这种变化的表现方法。物体在光线照射下出现三种明暗状态，称三大面，即：亮面、中间面、暗面。三大面光色明暗一般间面、暗面。三大面光色明暗一般又显现为五个基本层次，即五调子：

①亮面——直接受光部分；②灰面——中间面，半明半暗；③明单间交界线——亮部与暗部转折交界的地方；④暗面——背光部分；⑤反光——单间面受周围反光的影响而产生的暗中透亮部分。依照明暗层次来描绘物象，一直是四方绘画的基本方法。文艺复兴时期瓦萨里在其《美术家列传》中就曾论述：“作画时，画好轮廓后，打上阴影，大略分出明暗，然后在单间部又仔细作出明暗的表现，亮部亦然。”欧洲画家中伦勃朗是擅长明暗法技巧的大师。

8. 色彩

绘画的重要因素之一。是各种物体不同程度地吸收和反射光量，作用于人的视角所显现出的一种复杂现象。由于物体质地不同，和对各种色光的吸收和反射的程度不同，使世间万物形成千变万化的色彩。

9. 色相

色彩可呈现出来的质的面貌。自然界中每个不同的色相是无限丰富的，如紫红、银灰、橙黄等。

10. 色度

指颜色本身固有的明度。如七种基本色相中，紫色色度最深暗，黄色色度

最明亮。

11. 色调

亦称调子。在一定的色相和明度的光源色的照射下，物体表面笼罩在一种统一的色彩倾向和色彩氛围之中，这种统一的氛围就是色调。

12. 色性

色彩的冷暖分别。色彩基本分为暖色（也称热色）和冷色（也称寒色）两类。红、橙、黄为暖色，给人以热烈、温暖、外张的感觉；绿、青、蓝、紫为冷色，给人以寒冷、沉静、内缩的感觉。

13. 笔触

指作画过程中画笔接触画面时所留下的痕迹。笔触虽为一种技术因素，但也传达出画者的艺术个性和修养，因而，也是画家艺术风格的一个组成部分。

14. 素描

一种主要以单色线条和块面来表现物象的绘画形式。通常为锻炼绘画基本功的手段，以训练观察和表现客观物象的形体、结构、明暗、质感、量感和空间感的能力。素描亦可作为一种独立的艺术形式运用于创作。如画家王式廓的作品《血衣》，即其一例。

15. 写生

中国画传统的术语。将描写花、木、鸟、兽等生物的绘画称为写生。如五代黄筌《写生珍禽图》。在现代通常的绘画用语中，凡是直接以实物、实景为对象进行描写，统称为写生。

16. 速写

以迅速而准确的观察力，运用简练的线条，扼要地描画出对象的神态、形体、动作等特征的一种画法。它是培养作画者敏锐的观察力和迅速把握对象特征的概括力的重要绘画手段，也是记录生活，积累创作素材的重要手段。

什么是中国画

简称“国画”。指在中国民族的土壤上长期形成和发展起来的、在世界美

术领域中自成独特体系的中国民族绘画。它是用毛笔、墨以及中国画颜料，在特制的宣纸或绢素上作画。按表现题材，可分为人物、山水、花竹、禽鸟、畜兽、虫鱼、宫室等。按表现手段和技法，可分为工笔、写意、钩勒、没骨、设色、水墨等画法。按幅面样式，可以分为立轴、横卷、册页、扇面等款式。中国画十分重视笔墨，运用线条、墨色和轻重彩色，通过钩皴点染，干湿浓淡并用，来表现客观物象的形体结构，阴阳向背；并运用虚实疏密结合和“留白”等手法来取得巧妙的构图效果。中国画的空间处理也比较自由灵活，即可以用“以大观小”法，画重山叠嶂；也可以用“走马看山”法，画长江万里。中国画特别讲究“形神兼备”、“气韵生动”，不但主张要“外师造化”，而且还要“中得心源”，中国画在画面上还题写诗文，加盖印章，将诗文、书法、篆刻融为一体。

中国画有哪些门类

中国画通常以山水、花鸟、人物三大类划分。如果作进一步划分的话，中国画的门类就很多。历史上不同的时期都曾对中国画作过分类，但都难以确切地表达。以下是比较流行的几种分类：

1. 宋《宣和画谱》

道释、人物、宫室、番族、龙鱼、山水、兽畜、花鸟、蔬菜。

2. 南宋邓椿《画继》

仙佛鬼神、人物传写、山水竹石、花竹翎毛、畜兽虫鱼、屋木舟车、蔬果药草、小景杂画。

3. 明陶宗仪《南村辍耕录》

佛菩萨像、玉帝群君王道像、金刚鬼神罗汉圣僧、风云龙虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野驴走兽、人间动用、界画楼台、一切旁生、耕种机织、雕青嵌绿。