

..... 每一个中国学生必须掌握的艺术知识

中国学生

艺术学习百科

当今世界最新知识结构，主题式分类讲解

总策划/邢 涛 主 编/龚 勋

汕头大学出版社

—— 中国学生 ——

艺术 学习 百科

总策划 / 邢 涛 主编 / 龚 勋

汕頭大學出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国学生艺术学习百科 / 龚勋主编. — 汕头: 汕头大学出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5658-0427-4

I. ①中… II. ①龚… III. ①艺术—青年读物②艺术—少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 003454 号

中国学生艺术学习百科

总策划 邢涛

主编 龚勋

责任编辑 胡开祥

责任技编 姚健燕

装帧设计 欧娟 韩欣宇

出版发行 汕头大学出版社
广东省汕头市汕头大学内

邮 编 515063

电 话 0754-82903126

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 705mm × 960mm 1/16

印 张 10

字 数 150 千字

版 次 2012 年 1 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价 26.00 元

书 号 ISBN 978-7-5658-0427-4

发行: 广州发行中心 通讯地址: 广州市越秀区水荫路 56 号 3 栋 9A 室 邮编: 510075

电话: 020-37613848 传真: 020-37637050

版权所有, 翻版必究 如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

中国学生艺术学习百科

内容简介

本书囊括了十种艺术门类：音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、电影、书法、篆刻、摄影，对这十种艺术分别做了比较全面的诠释。形式上，借鉴国际流行版式，并独创了许多功能版块，每章分为若干节，每节主要讲述一个知识点，知识点下再细分出知识块。这些知识块或按时间顺序排列，或按类别排列，都具有一条内在的脉络，使得这部百科式的读本结构紧凑，增强了可读性与系统性。知识块下的副标题具有概括内容与强化记忆的功能，小资料、知识列表散布各章节中，除扩大知识面外，更增添了趣味性。

这是一部由内到外都充满着创新与独创的书，丰富的图片、简洁的文字、系统的知识，都使它成为同类书中的佼佼者。

中国学生学习百科

全系列分为《宇宙》、《地球》、《生物》、《历史》、《艺术》、《军事》六种，分别讲述与学生阶段的成长关系最为密切的六个门类的自然科学及人文科学知识。除了结构严谨、内容丰富之外，更为可贵的是这套书中设置了“探索与思考”、“DIY实验”、“智慧方舟”等启发智慧、助人成长的小栏目，引导学生以一种全新的方式接触知识，超越了传统上单方面灌输的陈旧习惯，让学生转变被动学习的消极角色，站在科学家、艺术家、军事家等多种角度，自己动手、动脑去得出自己的结论，获取最想了解的知识，真正成为学习的主人。中国的学生们这一次站在了与世界各国同龄人同步的起跑线上。他们的头脑与心灵将接受一次全新的知识洗礼！

目录

音乐 10~41

耳朵里的形象世界

乐理知识	10
曲种	12
乐器	16
巴洛克时期的音乐	20
古典主义音乐	24
浪漫主义音乐	28
民族乐派	36
现代主义音乐	40

绘画 42~77

利用线条、色彩、透视，在平面中创造立体世界

从远古到中世纪的绘画	42
文艺复兴时期的绘画	44
17世纪巴洛克绘画	58
18世纪洛可可绘画	60
19世纪绘画	62
20世纪现代派绘画	68
中国绘画	72

雕塑 78~95

外表平静的雕像，蕴含着无限的激情和力量

古代希腊与罗马的雕塑	78
文艺复兴时期的雕塑	84
17、18世纪的雕塑	88
19、20世纪的雕塑	90

钢琴诞生不久，就受到作曲家和演奏家的喜爱，它几乎可以独立构成一个完整的音乐世界。关于乐器详见第16~19页。

米开朗琪罗集各种才艺于一身，他的绘画、雕塑、建筑都为西方文艺复兴时期留下了浓重的一笔。关于文艺复兴绘画详见44~57页。

当这幅《日出·印象》展出后，引起众多人的争论，画家莫奈也因此被称为印象派。这幅画打开了现代绘画的大门。关于现代绘画详见62~71页。

我们可以真实地感受到胜利女神凌空而下的一刹那，虽然雕像有所残缺，可它仍然是表现飞翔的艺术典范。关于古希腊雕塑详见80~83页。

别以为这是一艘船，它可是一座惊世骇俗的办公楼。在现代建筑师手里，想像丰富、造型各异、功能齐备的建筑层出不穷。关于现代建筑详见 114~117 页。

轮舞是世界各地都存在的一种古老舞蹈，参加跳舞的人不太注重形式的美妙，他们更愿意把它当成表达欢乐情感的手段。关于民间舞蹈详见 122~123 页。

依照神的指示，阿伽门农在出征前杀死了自己的女儿祭神，这一神话传说被埃斯库罗斯写在了他的悲剧里。关于古希腊戏剧详见 124~125 页。

电影演员秀兰·邓波是我们永远的小可爱，她那带酒窝的笑脸和金色卷发的洋娃娃形象在美国家喻户晓。关于电影艺术家详见 144~147 页。

建筑 94~117

从建筑里，我们看到了历史各时期的精神

古代埃及、希腊、罗马建筑	94
拜占庭建筑	96
哥特式建筑	98
文艺复兴建筑	100
从巴洛克到洛可可建筑	104
中国建筑	106
伊斯兰建筑	112
现代建筑	114

舞蹈 118~123

从穷人到贵族，舞蹈适合每一类人群

欧洲古典舞蹈	118
社交舞蹈	120
民间舞蹈	122

戏剧 124~141

形形色色的人物、形形色色的冲突，都显现在一个舞台上

古希腊与古罗马戏剧	124
文艺复兴时期戏剧	126
古典主义戏剧	128
18 世纪戏剧	130
19 世纪戏剧	132
20 世纪戏剧	134
中国话剧	136
中国戏曲	140

电影 142~151

从无声到有声，从黑白到彩色，每一次突破都令人激动

电影类型与作品	142
电影流派	146
电影艺术家	148

其他艺术门类 152~159

包括了摄影及中国独有的艺术形式：书法、篆刻

书法	152
篆刻	154
摄影	156

—— 中国学生 ——

艺术 学习 百科

总策划 / 邢 涛 主编 / 龚 勋

汕头大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国学生艺术学习百科 / 龚勋主编. — 汕头: 汕头大学出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5658-0427-4

I. ①中… II. ①龚… III. ①艺术—青年读物②艺术—少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 003454 号

中国学生艺术学习百科

总策划 邢涛

主编 龚勋

责任编辑 胡开祥

责任技编 姚健燕

装帧设计 欧娟 韩欣宇

出版发行 汕头大学出版社
广东省汕头市汕头大学内

邮 编 515063

电 话 0754-82903126

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

开 本 705mm × 960mm 1/16

印 张 10

字 数 150 千字

版 次 2012 年 1 月第 1 版

印 次 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价 26.00 元

书 号 ISBN 978-7-5658-0427-4

发行: 广州发行中心 通讯地址: 广州市越秀区水荫路 56 号 3 栋 9A 室 邮编: 510075

电话: 020-37613848 传真: 020-37637050

版权所有, 翻版必究 如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

——中国学生——

艺术学习
百科

推荐序

学生阶段是一个长知识、打基础的重要时期，这个时期会形成一个人的兴趣爱好，建立一个人的知识结构，一个人一生将从事什么样的事业，将会在哪个领域取得多大的成功，往往取决于他在学生时代读了什么样的书，摄取了什么样的营养。身处21世纪这个知识爆炸的时代，面临全球化日益激烈的竞争，应该提供什么样的知识给我们的孩子们，是每一位家长、每一位老师最关心的问题。学习只有成为非常愉快的事情，才能吸引孩子们的兴趣，使孩子们真正解放头脑，放飞心灵，自由地翱翔在知识的广阔天空！纵观我们的图书市场，多么需要一套能与发达国家的最新知识水平同步，能将国外最先进的教育成果汲取进来的知识性书籍！现在，摆在面前的这套《中国学生学习百科》系列令我们眼前一亮！全系列分为《宇宙》、《地球》、《生物》、《历史》、《艺术》、《军事》六种，分别讲述与学生阶段的成长关系最为密切的六个门类的自然科学及人文科学知识。除了结构严谨、内容丰富之外，更为可贵的是这套书的编撰者在书中设置了“探索与思考”、“DIY实验”、“智慧方舟”等启发智慧、助人成长的小栏目，引导学生以一种全新的方式接触知识，超越了传统意义上单方面灌输的陈旧习惯，让学生突破被动学习的消极角色，站在科学家、艺术家、军事家等多种角度，自己动手、动脑去得出自己的结论，获取自己最想了解的知识，真正成为学习的主人。这样学习到的知识，将会大大有利于我国学生培养创造力、开拓精神以及对知识发自内心的好奇与热爱，而这正是我们对学生的全部教育所要达到的最终目的！

《中国教育报》副总编辑

翟博

—中国学生—
艺术学习
百科

审订序

宇宙、地球、生物、艺术、历史、军事，这些既涉及自然科学，又包涵人文科学、社会科学的知识门类，是处在成长与发育阶段正在形成日渐清晰的世界观与人生观的广大学生们最好奇、最喜爱、最有兴趣探求与了解的内容。它们反映了自然界的复杂与生动，透射出人类社会的丰富与深邃。它们构成了人的一生所需的知识基础，养成了一个人终生依赖的思维习惯，以及从此难舍的兴趣取向。宇宙到底有多大？地球是独一无二的吗？自然界的生物是如何繁衍生息的？科学里有多少奥秘等待解答？我们人类社会跨过了哪些历史阶段才走到今天？伟大的军事家是如何打赢一场战争的？伟大的艺术是如何令我们心潮起伏、沉思感动的？……学生们无不迫切地希望了解这一个个问题背后的答案，他们渴望探知身边的社会与广阔的大自然。知识的作用就是通过适当的引导，使他们建立起终生的追求与探索的精神，让知识成为他们的智慧、勇气，培养起他们的爱心，磨炼出他们的意志，让他们永远生活在快乐与希望之中！这一套《中国学生学习百科》共分六册，在相关学科的专家、学者的指导下，融合了国际最新的知识教育理念，吸纳了世界最前沿的知识发展成果，以丰富而统一的体例，适合学生携带与阅读的形式专供学生学习之用，反映了目前为止国内外同类书籍的最先进水平。中国的学生们这一次站在了与世界各国同龄人同步的起跑线上。他们的头脑与心灵将接受一次全新的知识洗礼，相信这套诞生于21世纪之初，在充分消化吸收前人成果的基础上又有新的发展与创造的知识百科能让我们的学生由此进入新的天地！

美国加州大学伯克利分校博士
北京大学副教授

武瀚章

前言

艺术是培养人对美的感知能力的最有效的手段。人的生活时刻离不开美，只有提高审美素质，才能辨别美丑；才能发现美，塑造美的心灵；才能抵制各种消极、庸俗风气的污染。我国当前艺术入门图书比较缺乏，尤其是囊括众多艺术门类的、面对学生的、深入浅出的书更是凤毛麟角。基于这种情况，我们编了这部图文并茂的《中国学生艺术学习百科》，企望能通过这本书来达到艺术启蒙的目的。

这是一本具有现代风格、适合中学生阅读的百科通俗读物，它展示给读者的是丰富严谨的知识和赏心悦目的版式。文字上力求做到简明易懂，并用精美的图片与文字相配合，使得阅读不再枯燥，理解也更为容易。

本书内容囊括的十种艺术门类：音乐、绘画、雕塑、建筑、舞蹈、戏剧、电影、书法、篆刻、摄影，对这十种艺术分别做了比较全面的诠释。形式上，我们借鉴国际流行版式，并独创了许多功能版块，每章分为若干节，每节主要讲述一个知识点，知识点下再细分出知识块。这些知识块或按时间顺序排列，或按类别排列，都具有一条内在的脉络，使得这百科式的书结构紧凑，增强了可读性与系统性。知识块下的副标题具有概括内容与强化记忆印象的功能，小资料、知识列表散布各章节中，除扩大知识面外，更增添了趣味性。

可以说，这是一部由内到外都充满着创新与新奇的书，丰富的图片、简洁的文字、系统的知识、赏心悦目的版式，都使它成为同类书中的佼佼者。

如何使用本书

这本书介绍了十大艺术种类的相关知识,以主题百科的形式编排,即每类艺术(如“音乐”)自成为一个篇章,再分出若干知识块(如“乐理知识”)为主题,主题下各有相关辅助标题文字(如“节奏”)进行详细阐述。本书独具的“小资料”与“知识列表”版块提供了许多正文以外的小知识。

书眉

双数页码的书眉标出书名;单数页码的书眉标示每一章的名称。

篇章名

主标题

本节主要知识内容的名称。

探索与思考

这部分文字概括地叙述了主标题所涉及的知识,并提出思考问题引导阅读方向。

辅标题

与本节内容相关的知识点名称。

副标题

对辅标题最直观说明。

辅标题说明

对本节内容——知识点的详细阐述。

10 | 中国学生艺术学习百科

——音乐—— 乐理知识

· 探索与思考 ·

音乐的内容充满情感与意志,和谐的音乐可以让人凭自己的生活经历联想到丰富的形象。这些音乐的组合形式复杂多样,但它的基本要素却很简单,许多音乐家合理地使用这些简单的要素,创作出了多姿多彩的音乐形象。

想一想 音乐是通过什么来表达感情的?

节奏

音乐无所不在的灵魂

音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象,称为“节奏”。音乐犹如潺潺流水,是节奏把它们组织在一起,按着音乐的强弱、长短,使它们有序地进行着。节奏在音乐里是至关重要的。它与旋律、和声共同形成音乐的三大要素。

黎子毅
黎子毅在乐队中起着控制节奏的作用。

旋律

表达情感的主要手段

用节奏组织起来的一系列乐音,在高低方面呈现出有秩序的起伏呼应,就形成了旋律,也叫作曲调。在音乐作品中,旋律是表情达意的主要手段,也是一种反映人们内心感受的艺术语言,它在音乐的各种形态中是最重要的,被誉为音乐的灵魂。

和声

音乐情感的体现

和声是由两个或两个以上不同的音同时发声时产生的声音融合,它的单位是和弦。它通常根据各个和弦所代表的感情色彩而编写,在音乐作品中起着润色、烘托、渲染的作用,和声与和弦共同增强了旋律的表现能力。

速度

乐曲情绪的体现者

节拍进行的快慢程度,叫作“速度”。常人脉搏与心脏的跳动约每分钟72次至80次之间,其速度的感觉是中庸的行板(见附表),与平常步行的速度接近。节拍单位里,音越多,则感觉速度越快;音越少,则感觉速度越慢。速度往往体现着整首乐曲的情绪基调。

乐队的指挥员有控制乐曲节拍、节奏、速度等任务。

音阶

音乐的基本“笔画”

一系列高低不同的乐音,阶梯似的排列起来称为音阶,由低到高排列叫作上行,由高到低排列叫作下行。近代通行的音阶分为两大类,一种为自然音阶,一种为半音阶。自然音阶又分为“大音阶”和“小音阶”,大音阶中第三、四音之间和第七、八音之间是半音程,其他音之间是全音程。

目录

音乐 10~41

耳朵里的形象世界

乐理知识	10
曲种	12
乐器	16
巴洛克时期的音乐	20
古典主义音乐	24
浪漫主义音乐	28
民族乐派	36
现代主义音乐	40

绘画 42~77

利用线条、色彩、透视，在平面中创造立体世界

从远古到中世纪的绘画	42
文艺复兴时期的绘画	44
17世纪巴洛克绘画	58
18世纪洛可可绘画	60
19世纪绘画	62
20世纪现代派绘画	68
中国绘画	72

雕塑 78~95

外表平静的雕像，蕴含着无限的激情和力量

古代希腊与罗马的雕塑	78
文艺复兴时期的雕塑	84
17、18世纪的雕塑	88
19、20世纪的雕塑	90

钢琴诞生不久，就受到作曲家和演奏家的喜爱，它几乎可以独立构成一个完整的音乐世界。关于乐器详见第16~19页。

米开朗琪罗集各种才艺于一身，他的绘画、雕塑、建筑都为西方文艺复兴时期留下了浓重的一笔。关于文艺复兴绘画详见44~57页。

当这幅《日出·印象》展出后，引起众多人的争论，画家莫奈也因此被称为印象派。这幅画打开了现代绘画的大门。关于现代绘画详见62~71页。

我们可以真实地感受到胜利女神凌空而下的一刹那，虽然雕像有所残缺，可它仍然是表现飞翔的艺术典范。关于古希腊雕塑详见80~83页。

别以为这是一艘船，它可是一座惊世骇俗的办公楼。在现代建筑师手里，想像丰富、造型各异、功能齐备的建筑层出不穷。关于现代建筑详见 114~117 页。

轮舞是世界各地都存在的一种古老舞蹈，参加跳舞的人不太注重形式的美妙，他们更愿意把它当成表达欢乐情感的手段。关于民间舞蹈详见 122~123 页。

依照神的指示，阿伽门农在出征前杀死了自己的女儿祭神，这一神话传说被埃斯库罗斯写在了他的悲剧里。关于古希腊戏剧详见 124~125 页。

电影演员秀兰·邓波是我们永远的小可爱，她那带酒窝的笑脸和金色卷发的洋娃娃形象在美国家喻户晓。关于电影艺术家详见 144~147 页。

建筑 94~117

从建筑里，我们看到了历史各时期的精神

古代埃及、希腊、罗马建筑	94
拜占庭建筑	96
哥特式建筑	98
文艺复兴建筑	100
从巴洛克到洛可可建筑	104
中国建筑	106
伊斯兰建筑	112
现代建筑	114

舞蹈 118~123

从穷人到贵族，舞蹈适合每一类人群

欧洲古典舞蹈	118
社交舞蹈	120
民间舞蹈	122

戏剧 124~141

形形色色的人物、形形色色的冲突，都显现在一个舞台上

古希腊与古罗马戏剧	124
文艺复兴时期戏剧	126
古典主义戏剧	128
18 世纪戏剧	130
19 世纪戏剧	132
20 世纪戏剧	134
中国话剧	136
中国戏曲	140

电影 142~151

从无声到有声，从黑白到彩色，每一次突破都令人激动

电影类型与作品	142
电影流派	146
电影艺术家	148

其他艺术门类 152~159

包括了摄影及中国独有的艺术形式：书法、篆刻

书法	152
篆刻	154
摄影	156

音乐

乐理知识

· 探索与思考 ·

音乐的内容充满情感与意志，和谐的音乐可以让人们自己的生活经历联想到丰富的形象。这些音乐的组合形式复杂多样，但它的基本要素却很简单，许多音乐家合理地使用这些简单的要素，创作出了多姿多彩的音乐形象。

想一想 音乐是通过什么来表达感情的？

节奏

音乐无所不在的灵魂

音乐中交替出现的有规律的强弱、长短的现象，称为“节奏”。音乐犹如潺潺流水，是节奏把它们组织在一起，按着音乐的强弱、长短，使它们有序地进行着。节奏在音乐里是至关重要的，它与旋律、和声共同形成音乐的三大要素。

架子鼓

架子鼓在乐队中起着控制节奏的作用。

旋律

表达情感的主要手段

用节奏组织起来的一系列乐音，在高低方面呈现出有秩序的起伏呼应，就形成了旋律，也叫作曲调。在音乐作品中，旋律是表情达意的主要手段，也是一种反映人们内心感受的艺术语言，它在音乐的各种形态中是最重要的，被誉为音乐的灵魂。

和声

音乐感情的体现

和声是由两个或两个以上不同的音同时发声时产生的声音融合，它的单位是和弦。它通常根据各个和弦所代表的感情色彩而编写，在音乐作品中起着润色、烘托、渲染的作用，和声与和弦共同增强了旋律的表现能力。

速度

乐曲情绪的体现者

节拍进行的快慢程度，叫作“速度”。常人脉搏与心脏的跳动约每分钟72次至80次之间，其速度的感觉是中庸的行板（见第11页附表），与平常步行的速度接近。节拍单位里，音越多，则感觉速度越快；音越少，则感觉速度越慢。速度往往体现着整首乐曲的情绪基调。

乐队的指挥负有控制音乐节拍、节奏、速度等任务。

音阶

音乐的基本“笔画”

一系列高低不同的乐音，阶梯似的排列起来称为音阶，由低到高排列叫作上行，由高到低排列叫作下行。近代通行的音阶分为两大类，一种为自然音阶，一种为半音阶。自然音阶又分为“大音阶”和“小音阶”，大音阶中第三、四音之间和第七、八音之间是半音程，其他音之间是全音程。