

影 视 艺 术 | 丛 书
高 考 全 能 实 训

影视艺术基础知识概览

主编 任嬿如 副主编 王 静 周 倩 杨沛璇

ZHUIGUANG ZHUYING
YINGSHI YISHU JICHU ZHISHI GAILAN

中国传媒大学出版社

影 视 艺 术 | 丛 书
高考全能实训

影视艺术基础知识概览

中国传媒大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

追光逐影:影视艺术基础知识概览/任嬿如主编.

—北京:中国传媒大学出版社,2017.2

ISBN 978-7-5657-1816-8

I. ①追… II. ①任…

III. ①纪录片—电影评论—世界—高等学校—入学考试—自学参考资料

IV. ①J905.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 205378 号

追光逐影:影视艺术基础知识概览

ZHUIGUANG ZHUYING;YINGSHI YISHU JICHU ZHISHI GAILAN

主 编 任嬿如

副 主 编 王 静 周 倩 杨沛璇

责任编辑 黄松毅

特约编辑 李克俭 张 静

责任印制 曹 辉

封面设计 卡古鸟设计

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京玺诚印务有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18

字 数 426千字

版 次 2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5657-1816-8/J·1816 定 价 55.00元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

主 编

任嬿如 中国传媒大学

副主编

王 静 西北师范大学

周 倩 厦门理工学院

ZHUIGUANG ZHUYING
YINGSHI YISHU JICHU ZHISHI GAILAN

写在前面的话

当我考入中国传媒大学以后，经常有人问我，你是怎样考上传媒大学的？

这个问题实在难以三言两语就能回答清楚。

我要说，我就是靠这本书考上了传媒大学，你会将信将疑……

如果你相信的话，相信的大概也是，有一个叫任嬿如的同学考上了传媒大学，而不仅仅是靠这本书。

然而，基础是根本，正如根深才能叶茂。当你有了充足的基础知识储备以后，不仅面对考试中的文艺常识题感到得心应手，更能对很多问题和现象有自己独特的认识和理解，从而超越知识的储备这一层面，获得更高层面的智识水平上的提升与进步。正所谓“要想造就成高深的学问，就得从字母学起”，要想获得dream school的青睐，就得先get到基础知识的精髓。

这本书的雏形便是我们几位艺考生在准备影视艺术类专业考试过程中总结出来的基础知识的笔记。大多数影视艺术基础知识的考试用书，都不是非常实用，存在知识点不够全面、知识点过于专业、知识点与考点关联性不高、只有题海而没有知识点的概括总结等这样或那样的问题。因此在学习、准备与应考的过程中，我们梳理出了一份适合于像我一样的艺考生使用的影视艺术基础知识概览，主次分明、条理清晰、详略得当、较为全面。

如何使用这本书呢？

如果你是段位比较低的同学，先看看本书目录，了解并记忆相关内容，然后找些文艺常识题来考考自己。在这部分工作做得比较熟练之后，可以反复阅读至少五遍本书段落中较大字号部分的重要内容，作为扩展和巩固。如果有更多的时间用于准备，可以通读全书，做到胸有成竹。

如果你是段位中等的同学，先看看本书目录，找出自己不熟悉的内容，熟读并记忆相对应的条目下字号较大部分的重要内容。完成这部分工作之后，找些较难的文艺常识题来考考自己，如果获得了满满的成就感的话，就去攻难克坚，通读全书吧。

如果你是段位较高的同学，先看看本书目录，寻找需要扫除盲点的内容，迅速拿下，跳过已自信满满的部分，对于不太熟悉的内容，熟读并记忆相对应的条目下字号较大部分的重要内容。然后通读全书，精读自己感兴趣并觉得重要的内容。如果还感觉本书不能满足你的需求，大可通过网络信息及相关书籍获取更多知识，作为拓展与提升，自己动手，开拓一片新天地！

祝所有同学能在求知的路上不断更新装备，打怪升级，不仅成为战斗力超强的“考霸”，更能突破自我，成为主宰自己人生的大Boss！

任燕如

中国传媒大学

2016年5月

目 录

第一编 文学基础知识.....	1
1.《诗经》：中国现实主义文学的源头.....	3
2.屈原、《楚辞》与中国文学的浪漫主义源头.....	4
3.《左传》与编年体史书.....	6
4.司马迁、《史记》与纪传体史书.....	7
5.“三曹七子”	8
6.田园诗人陶渊明.....	9
7.刘勰与文学理论著作《文心雕龙》	10
8.“唐诗”的重要代表作家及其作品.....	11
9.宋词的重要代表作家及作品.....	19
10.“唐宋八大家” 及其代表作	26
11.“三言二拍”	29
12.中国章回小说与四大古典名著的成就	29
13.晚清四大谴责小说——晚清社会的“照妖镜”	34
14.吴敬梓与《儒林外史》	35
15.平江不肖生：现代武侠小说奠基人	36
16.鲁迅小说和杂文的主要成就	36
17.郭沫若的诗歌和历史剧作品	37
18.茅盾、巴金的长篇小说	38
19.老舍的长篇小说和戏剧作品	39
20.曹禺的戏剧作品	40
21.钱钟书与《围城》	40

22.张爱玲与《金锁记》	42
23.沈从文与《边城》	43
24.毛泽东1942年5月《在延安文艺座谈会上的讲话》	44
25.丁玲、周立波的小说	45
26.田汉的戏剧创作与词作	45
27.余华和《活着》	46
28.莫言和《蛙》	47
29.茅盾文学奖	48
30.鲁迅文学奖	49
31.古希腊的神话、史诗和戏剧	49
32.欧洲文艺复兴运动：人类历史上伟大的文化革命	51
33.塞万提斯与《堂吉诃德》	57
34.巴尔扎克和《人间喜剧》	57
35.雨果和《巴黎圣母院》	60
36.狄更斯与《双城记》《雾都孤儿》《大卫·科波菲尔》	61
37.普希金：“俄罗斯文学之父”的诗歌创作	62
38.托尔斯泰和《战争与和平》	63
39.高尔基自传体三部曲及其文学成就	64
40.海明威和《老人与海》	65
41.卡夫卡和《变形记》	66
42.茨威格与《一个陌生女人的来信》	66
43.泰戈尔和《飞鸟集》	68
44.外国文学作品中的四大吝啬鬼：夏洛克、阿巴贡、葛朗台、泼留希金	69
45.惠特曼和《草叶集》	72
46.世界三大著名短篇小说家：莫泊桑、契诃夫、欧·亨利	72
47.阿拉伯民间故事集《一千零一夜》	74
48.卢梭与《忏悔录》	74
49.歌德和诗剧《浮士德》	75
50.席勒和《阴谋与爱情》	76
51.果戈理与《死魂灵》	77
52.村上春树与《挪威的森林》	78
53.川端康成和《伊豆的舞女》	79
54.文学体裁的“三分法”与“四分法”	79

第二编 戏剧基础知识.....	81
1.世界三大古老戏剧：中国戏曲、古希腊戏剧与印度梵剧.....	83
2.元曲四大家：关汉卿、白朴、马致远、郑光祖.....	84
3.南戏与昆曲及其重要剧作.....	85
4.中国古典四大名剧及其艺术成就.....	86
5.李渔及其戏剧理论著作《闲情偶寄》.....	87
6.四大徽班与京剧的形成、京剧的“四功五法”、京剧的行当、京剧四大名旦及 京剧艺术的三大美学特征	88
7.重要的地方戏曲剧种：昆剧、秦腔、豫剧、越剧、黄梅戏、湘剧及其代表作品	90
8.曹禺的戏剧作品《雷雨》.....	91
9.老舍的戏剧作品《茶馆》.....	92
10.赖声川和《暗恋桃花源》	93
11.中国文化艺术政府奖	94
12.中国戏剧奖	94
13.戏剧的种类	95
14.戏剧性：戏剧的特性在作品中的具体体现	95
15.古希腊三大悲剧家：埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯	96
16.莎士比亚的四大悲剧与四大喜剧	97
17.“三一律”：剧本创作遵守时间、地点和行动的一致	98
18.世界三大戏剧体系：斯氏、布氏、梅氏体系	99
19.易卜生：欧洲现代戏剧之父	100
20.契诃夫及其戏剧代表作品：《海鸥》《樱桃园》《三姊妹》	101
21.象征主义、表现主义、存在主义与荒诞派戏剧及其代表剧作家和他们的 重要戏剧作品	101
22.尤金·奥尼尔：美国现代戏剧之父	102
第三编 音乐基础知识.....	103
1.民族乐器的基本分类及西洋乐器的基本分类.....	105
2.器乐演奏形式的分类.....	106
3.声乐的分类和演唱形式的分类.....	107
4.古典音乐.....	107
5.音乐的体裁，如交响乐、摇滚乐、爵士乐等.....	109
6.美声唱法、民族唱法及通俗唱法	110
7.电影音乐.....	111

8.民间舞蹈·····	111
9.现代舞·····	112
10.芭蕾舞剧 ·····	113
11.巴赫、莫扎特、贝多芬、舒伯特、肖邦、威尔地、约翰·施特劳斯、 柴科夫斯基等作曲家及其代表作品 ·····	114
12.琵琶曲《十面埋伏》 ·····	116
13.聂耳、冼星海、陈钢、贺绿汀、华彦钧、雷振邦、王洛宾等作曲家 及其各自的代表作品 ·····	116
第四编 美术基础知识 ·····	121
1.青铜器：司母戊鼎·····	123
2.“文房四宝”与“书法五体” ·····	123
3.秦兵马俑：世界第八大奇迹·····	124
5.工笔画与写意画·····	126
6.顾恺之与《洛神赋图》 ·····	127
7.王羲之与《兰亭集序》 ·····	128
8.敦煌壁画《九色鹿本生》 ·····	129
9.阎立本与《步辇图》 ·····	129
10.吴道子与《天王送子图》 ·····	130
11.张萱《虢国夫人游春图》《捣练图》 ·····	131
12.《挥扇仕女图》《簪花仕女图》 ·····	131
13.乐山大佛：世界上最大的石刻弥勒佛坐像 ·····	132
14.顾闳中《韩熙载夜宴图》 ·····	132
15.张择端《清明上河图》 ·····	133
16.黄公望《富春山居图》 ·····	134
17.南宋四家：李唐、刘松年、马远、夏圭 ·····	135
18.拙政园：明代山水园林 ·····	135
19.扬州八怪及《悬崖兰竹图》 ·····	135
20.齐白石与《虾趣》 ·····	136
21.徐悲鸿及《愚公移山图》 ·····	136
22.黄宾虹的《青城坐雨图轴》 ·····	138
23.张乐平的系列漫画《三毛》 ·····	138
24.黄永玉：“画坛鬼才”与“荷痴” ·····	139
25.刘海粟的创作：以黄山为题材，并创办《美术杂志》 ·····	140
26.林风眠：《人道》《痛苦》《民间》 ·····	141

27.董希文的油画《开国大典》	142
28.吴冠中的油画《一九七四年·长江》	142
29.陈逸飞的油画创作《踱步》	143
30.罗中立与《父亲》	144
31.意大利文艺复兴时期的三大艺术家及其代表作品	145
32.透视	146
33.黄金分割: 1: 0.618	147
34.哥特式建筑	148
35.印象画派的代表画家及其代表作品	149
36.大理石雕塑《掷铁饼者》	150
37.柬埔寨高棉古典建筑“吴哥窟”	151
38.日本江户时代的花街柳巷艺术《浮世绘》	152
39.鲁本斯的巴洛克风格油画《强劫留西帕斯的女儿》	152
40.欧仁·德拉克罗瓦的浪漫主义油画《自由引导人民》	153
41.法国现实主义画家米勒与《拾穗者》	154
42.列宾与《伏尔加河上的纤夫》	155
43.修拉的新印象主义油画《大碗岛星期天的下午》	155
44.梵高后印象主义油画《向日葵》	156
45.罗丹的雕塑《思想者》	157
46.马蒂斯野兽主义油画《舞蹈》	158
47.巴拉未来主义油画《链子上一条狗的动态》	159
48.杜桑达达主义现成品《自行车轮》	160
49.康定斯基抽象表现主义油画《在光之中, 第559号》	160
50.达利超现实主义油画《记忆的永恒》	161
51.毕加索立体主义油画《格尔尼卡》	161
52.安迪·沃霍尔的波普艺术双联画《玛丽莲·梦露》	163
第五编 电影基础知识	165
1.电影制作的主要人员	167
2.主流电影	168
3.类型电影	168
4.电影院线	169
5.电影的发明及中国电影的诞生	170
6.格里菲斯与现代电影叙事形式的确立	171
7.卓别林的作品及其所反映的喜剧精神	172

8.重要电影流派的代表导演及其主要作品	174
9.爱森斯坦与《战舰波将金号》	176
10.阿尔弗雷德·希区柯克与《精神病患者》	177
11.奥逊·威尔斯与《公民凯恩》	178
12.伯格曼与《野草莓》《第七封印》	179
13.史蒂文·斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》	180
14.基耶斯洛夫斯基《蓝》《白》《红》三部曲	181
15.塔可夫斯基与《镜子》《潜行者》	182
16.小津安二郎的《东京物语》	183
17.黑泽明与《罗生门》《七武士》	183
18.北野武的《花火》	185
19.岩井俊二与《情书》《燕尾蝶》	186
20.宫崎骏的《千与千寻》	187
21.金基德与《漂流欲室》《撒玛利亚女孩》	188
22.陈英雄与《青木瓜之味》	190
23.波兰斯基与《钢琴师》	191
24.朱赛佩·托纳多雷的《天堂电影院》	191
25.彼得·威尔与《死亡诗社》	193
26.尼基塔·米哈尔科夫与《西伯利亚的理发师》	194
27.罗伯特·泽米基斯与《阿甘正传》	195
28.吕克·贝松与《这个杀手不太冷》	196
29.弗兰克·达拉邦特与《肖申克的救赎》	197
30.汤姆·提克威与《罗拉快跑》	198
31.皮克斯动画工作室与《玩具总动员》	199
32.让-皮埃尔·热内与《天使爱美丽》	200
33.詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》	201
34.克里斯托弗·诺兰的《盗梦空间》	203
35.蔡楚生的《一江春水向东流》	204
36.崔嵬、欧阳红樱与《小兵张嘎》	205
37.中国的五代导演及其代表作	206
38.陈凯歌与《黄土地》	209
39.谢晋与《芙蓉镇》	210
40.谢飞与《本命年》	212
41.张艺谋的《秋菊打官司》	212
42.姜文与《阳光灿烂的日子》	213

43.王家卫与《花样年华》	214
44.杨德昌与《一一》	215
45.王小帅的《十七岁的单车》	216
46.李安与《卧虎藏龙》	217
47.贾樟柯与《三峡好人》	218
48.王全安与《图雅的婚事》	219
49.冯小刚吹响《集结号》	220
50.许鞍华在《天水围的日与夜》	221
51.重大的国际电影节及中国电影获奖作品	221
 第六编 广播电视基础知识	225
1.广播的发明.....	227
2.调频广播与调幅广播;有线广播与无线广播;中波广播与短波广播.....	227
3.电视的发明.....	227
4.中国电视史上的第一.....	229
5.有线电视、卫星电视、数字电视、高清电视.....	231
6.电视节目分类.....	232
7.推、拉、摇、移、跟、升降等运动镜头.....	234
8.长镜头.....	235
9.景别:远景、全景、中景、近景、特写等.....	236
10.拍摄角度	238
11.构图常识	239
12.顺光、逆光、顶光等不同光线的表现力	240
13.色彩常识	242
14.后期制作基本常识:蒙太奇、非线性编辑系统	242
15.电视配音	244
16.电视电影	245
17.电视分镜头剧本、电视文学剧本	245
18.电视栏目与电视频道	246
19.中央电视台《艺术人生》	247
20.东方卫视《中国达人秀》	248
21.浙江卫视《中国好声音》	248
22.美国探索频道Discovery	249
23.中央电视台的《第10放映室》	249
24.上海广播电视台纪实频道的《大师》	250

25.电视剧	251
26.黄蜀芹导演的电视剧《围城》	253
27.尚敬导演的电视剧《武林外传》	253
28.康洪雷导演的电视剧《士兵突击》	254
29.赵宝刚导演的电视剧《奋斗》	254
30.姜伟导演的电视剧《潜伏》	255
31.影视纪录片	255
32.周兵总编导的纪录片《故宫》	257
33.张以庆编导的纪录片《幼儿园》	258
34.陈晓卿总编导的纪录片《舌尖上的中国》	258
35.焦波总导演的纪录片《乡村里的中国》	260
36.电视综艺晚会	261
37.“春晚”的鼻祖：中央电视台的第一台春节联欢晚会	261
38.近十年的“春晚”	262
39.新闻出版界评奖	267
编 后 语	269

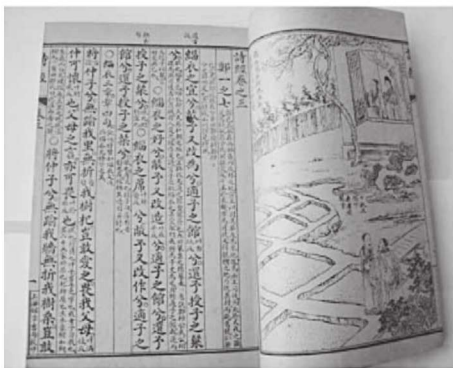
第一编

文学基础知识

1. 《诗经》：中国现实主义文学的源头

《诗经》是我国第一部诗歌总集，原名《诗》，共305篇，因此又称“诗三百”。如果按内容划分，《诗经》分为“风、雅、颂”三部分；按表现手法来划分的话，分为“赋、比、兴”，“风、雅、颂、赋、比、兴”合称为“六艺”。《诗经》名篇很多，代表作有《硕鼠》《伐檀》《采薇》《关雎》《蒹葭》等。

《诗经》书影

《采薇》插图

《关雎》插图

《诗经》是中国文学史的光辉起点和现实主义文学的源头，由春秋时期的王官采集编纂而成，收录了西周初至春秋中叶大约五六百年间的305篇诗歌。其产生地域涉及现在的陕西、山西、河北、河南、湖北等省。作者主要是农夫、牧人、士兵，也有贵族和士大夫。

今天我们读到的《诗经》仅仅只是由文字组成的一首首诗作，可是在春秋战国时代，它们都有乐谱，可以和乐歌唱，只不过随着时间的流逝，乐谱慢慢地散失了，后代人对于诗经就只能吟诵，无法按原来的曲调歌唱了。

《诗经》中的“风、雅、颂”是按音乐特色来划分的。“风”就是地方乐调，国风即各国乐调，类似于今天的“河南调”“山西调”等，共有15国风，收入诗歌160篇。

“雅”是正的意思，雅乐即正声，正如周人的官话称为雅言。“雅”分“大雅”“小雅”，有诗105篇，是周代贵族所作的乐章。“大雅”多为朝会宴享之作，“小雅”多是个人抒情之作。“颂”则是用于宗庙祭祀的乐歌，声音较舒缓。“颂”分“周颂”“鲁颂”“商颂”，有诗40篇。孔子认为“兴于诗，立于礼，成于乐”，可见《诗经》通过音乐教化人心在当时是何等的重要。

《诗经》所采用的赋、比、兴的表现手法，对后代文学影响较大，直到今天还有其强大生命力。在形式上，《诗经》多是四言一句的四言体诗，多采用复沓方法，以创造出浓郁的诗意。“赋”是最基本、最常用的一种表现手法，其特点是敷陈、直言，即直接叙述事