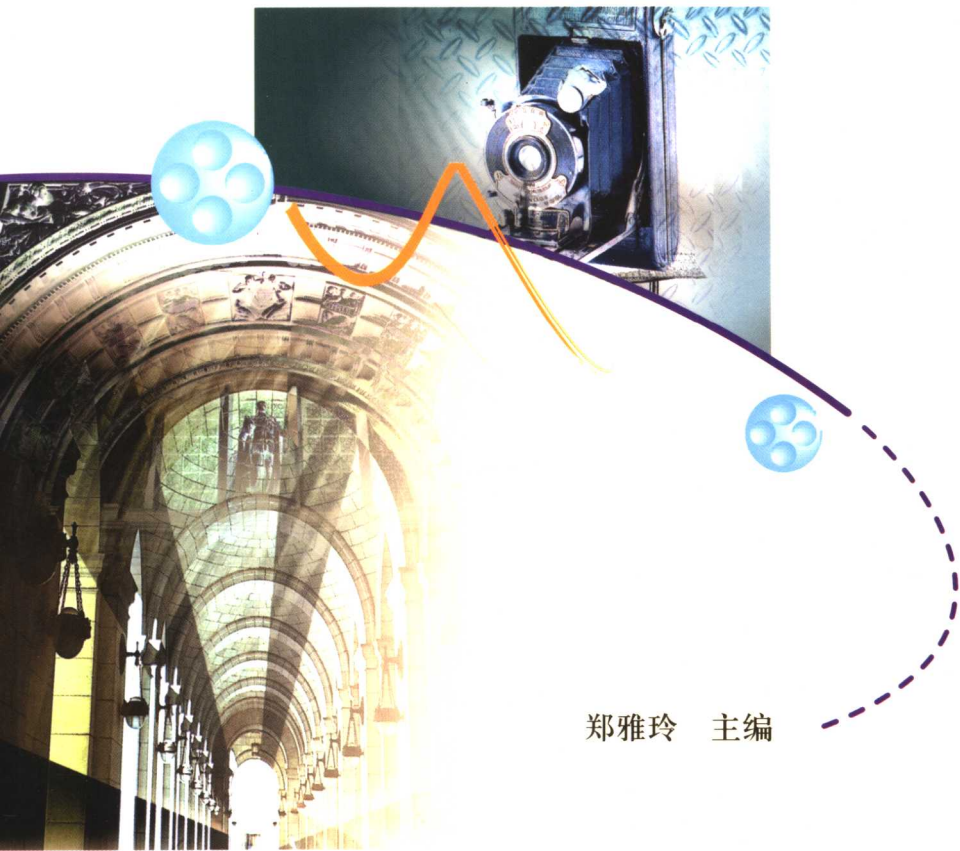

本科考生参考用书

报考艺术院校快速充电

文艺知识小百科

郑雅玲 主编

中国戏剧出版社

本科考生参考用书

报考艺术院校快速充电

文艺知识小百科

郑雅玲 主编

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

报考艺术院校快速充电:文艺知识小百科/郑雅玲主

编.—北京:中国戏剧出版社,2006.7

ISBN 7-104-02440-9

I. 报... II. 郑... III. 高等学校:艺术学校—入学考试—自学参考资料 IV. J-40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 073684 号

报考艺术院校快速充电:文艺知识小百科

责任编辑:肖楠 王媛媛

封面设计:龚伟民 郑浩

版式设计:郑浩

责任校对:刘学青

责任出版:冯志强

出版发行:中国戏剧出版社

社址:北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码:100097

电话:58930242(发行部)

传真:58930242(发行部)

电子信箱:fxb@xj.sina.net(发行部)

经销:全国新华书店

印刷:北京长阳汇文印刷厂

开本:850 mm × 1168 mm 1/32

印张:10

字数:220 千

版次:2006 年 8 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书号:ISBN 7-104-02440-9/G·257

定价:28.00 元

版权所有 违者必究

郑雅玲，1955年出生，北京人。北京大学中文系毕业，北京电影学院图书馆馆长、教授。

主讲课程：外国电影史、日本电影研究、电影大师研究、影片分析。

主要成就及获奖情况：1993年，获北京市高等教育局“优秀青年教师奖”、北京市政府“优秀教师奖”；1994年，电影《燃烧的雪花》（编剧）获国家政府“华表奖——优秀影片奖”；1997年，教科书《外国电影史》获中国广播电视部首届“科研成果”二等奖；1999年，电视专题片《御法度》——大岛渚新片纪实（策划、撰稿人、解说）；2001年，四集电视专题片《走进黑泽明的世界》（策划、撰稿人）；2003年，获北京电影学院“十佳优秀教师”称号。

责任编辑：肖楠 王媛媛
封面设计：龚伟民 郑浩

主 编：郑雅玲
副 主 编：杨宝良 保向东

编写人员：(以汉语拼音为序)

保 向 东	陈 中 国	崔 峥
郭 芳 宏	顾 黎 力	刘 刚
李 传 平	李 君 风	吕 世 平
吕 玉 英	沈 娟	宋 思 云
田 燕 凌	肖 鸣	徐 争 荣
杨 宝 良	于 雅 丽	张 弛
张 家 安	张 巍 然	张 蔚
郑 雅 玲	支 菲 娜	周 晓 万

序言

我们真诚献给希望跨入艺术类院校学习的考生们一部考前“充电”参考用书：报考艺术院校快速充电——文艺知识小百科。

多年来，我们在艺术院校的工作实践中，深知考生们对此类读物的迫切需求，全体编写成员齐心协力，为考生们编写了这本书。内容包括：文艺基础知识、电影、电视、文学、戏剧、戏曲、美术、音乐、舞蹈、摄影、新媒体艺术、动画、数字电影及其他知识等，共计近 400 个条目。

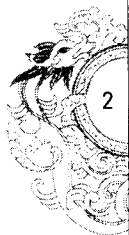
我们认为，高等艺术院校的育人方式应起始于入学考试阶段。本书无论是作用于文艺知识的考前参考，还是作用于文艺知识的传播与应用，这部分功能性的教育与服务内涵，都将有助于深化教育改革和拓展学科发展的需要。事实上，类似“小百科”性质的工具书，包括中小学生读物有许多，但却不能满足艺术类院校考生集中阅读、复习和迅速补充知识的需求。

在本书的编写过程中,我们参考了大量相关的工具书,从条目的选择到内容的撰写,都尽量考虑到考生在中学所学知识的基础性和宽泛性,向考生提供容量适度的考前知识准备,使考生在文艺知识领域有一个相对集中的学习与补充。本书在部分条目名称的确定和内容的编写上与相关工具书也存在不同之处。以电影、文学和美术部分中的代表人物与代表作品相结合的编写为例,就使得篇幅更为浓缩也更具有实用性。对于概念性条目内容的撰写,依据近 20 年来社会发展和文艺观念的演进,尽可能注入较新的理论观点,努力展现条目内容的现代理论内涵和意义。

祝愿报考艺术类院校的考生们,考出优异的成绩,成功迈出步入艺术殿堂的第一步。

本书编写组

2006 年 5 月 10 日

目录

001 文艺基础知识

001	艺术
001	艺术风格
002	艺术形式
002	文艺批评
002	艺术典型
002	艺术欣赏
003	艺术流派
003	艺术冲动
003	艺术技巧
003	艺术手法
004	创作方法
004	古典主义
004	现实主义
005	浪漫主义

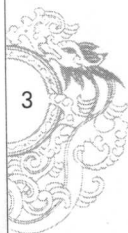

005		象征主义
005		唯美主义
006		美学

007 电 影

007		电影艺术
008		电影学
009		电影时空的特殊性
009		段落
009		场面
010		客观镜头
010		主观镜头
010		多角度叙事手法
011		电影语言
011		电影构思
012		电影本文
012		电影剧作
013		电影导演
013		电影表演艺术
014		电影表演的镜头感
014		电影摄影艺术
015		肖像构图
015		多景别
015		饱和度
016		电影美术
016		造型语言
017		电影录音
017		电影音乐
018		声画对位
019		声音蒙太奇
019		类型电影

020	黑色电影
021	意识流电影
021	主流电影
022	宽银幕电影
023	电影院线
023	汽车影院
024	非影院放映
024	电影的诞生
024	蒙太奇表现手法的出现
025	格里菲斯的电影叙事
025	卓别林的喜剧精神
026	欧洲 20 世纪 20 年代先锋派电影
027	有声片开始
028	彩色电影的产生
028	法国诗意现实主义电影
029	意大利新现实主义电影
030	法国新浪潮电影
031	新好莱坞电影
032	新德国电影
033	电影传入中国
033	中国电影诞生
034	鸳鸯蝴蝶派电影
034	武侠电影
035	左翼电影
035	国防电影
036	“孤岛”电影
037	延安电影团
037	私营电影
038	“样板戏电影”
038	香港电影
039	台湾乡土电影

040	中国大陆电影的“五代导演”
041	香港电影新浪潮
042	台湾新电影
043	“主旋律电影”
043	格里菲斯与《一个国家的诞生》
045	卓别林与《淘金记》
047	爱森斯坦与《战舰波将金号》
048	普多夫金与《母亲》
049	雷诺阿与《游戏规则》
051	约翰·福特与《关山飞渡》
052	奥逊·威尔斯与《公民凯恩》
054	伯格曼与《野草莓》
056	雷伊与《远方的雷声》
057	特吕弗与《胡作非为》
058	雷乃与《广岛之恋》
060	希区柯克与《精神病患者》
061	阿瑟·佩恩与《邦尼与克莱德》
062	科波拉与《现代启示录》
064	斯皮尔伯格与《辛德勒的名单》
065	黑泽明与《罗生门》
068	小津安二郎与《东京物语》
070	衣笠贞之助与《地狱门》
071	沟口健二与《雨月物语》
073	大岛渚与《青春残酷物语》
074	新藤兼人与《裸岛》
075	今村昌平与《楳山节考》
077	岩井俊二与《情书》
078	北野武与《花火》
079	阿巴斯与《樱桃的滋味》
081	吴永刚与《神女》
082	费穆与《小城之春》

083	谢晋与《红色娘子军》
084	郑洞天与《邻居》
085	谢飞与《香魂女》
086	张军钊与《一个和八个》
087	张艺谋与《秋菊打官司》
088	陈凯歌与《霸王别姬》
090	何平与《双旗镇刀客》

092 电 视

092	电视的发明
093	彩色电视的发明
093	卫星和电视广播
094	有线电视
095	电视剧
095	电视小品
095	家庭影院
096	科贝电视
096	电视电影
097	非线性剪辑

098 文 学

098	文学形象
098	人物性格
098	意境
099	构思
099	灵感
099	虚构
099	夸张
100	讽刺
100	情节

100	细节
100	冲突
100	结构
101	素材
101	主题
101	体裁
101	韵律
102	伏笔
102	高潮

103 外国文学

103	希腊神话
105	荷马史诗
105	伊索的寓言集
106	安徒生童话
106	狄更斯的小说
107	契诃夫的短篇小说
108	但丁与《神曲》
108	卜伽丘与《十日谈》
109	席勒和《阴谋与爱情》
110	歌德与《浮士德》
110	巴尔扎克和“人间喜剧”
111	惠特曼与《草叶集》
111	伏尼契与《牛虻》
112	罗曼·罗兰与《约翰·克利斯朵夫》
112	高尔基与自传体三部曲
113	马雅可夫斯基与“楼梯诗”
113	卡夫卡与《变形记》
114	海明威和《老人与海》
114	爱伦堡与“解冻文学”
115	肖洛霍夫与《静静的顿河》

116	积极浪漫主义作家——雨果
117	父子作家——大仲马与小仲马
117	师徒作家——福楼拜与莫泊桑
118	马克·吐温与杰克·伦敦
119	自然主义创始人——左拉
119	罗伯-格里耶与新小说派
120	赫勒与《第二十二条军规》
120	马尔克斯与《百年孤独》
121	渡边淳一与《失乐园》
122	罗琳与《哈里·波特》

124 中国文学

124	《诗经》
125	屈原
126	司马迁与《史记》
127	刘勰与《文心雕龙》
128	李白
129	杜甫
130	唐宋八大家
130	“三言二拍”
131	《三国演义》
131	《水浒传》
132	《西游记》
133	《金瓶梅》
134	《红楼梦》
134	鲁迅
136	郭沫若
137	茅盾
138	巴金
138	老舍

139	赵树理
140	清末四大谴责小说
141	“五四”文学革命
142	“左联”与左翼文艺运动
143	一分钟小说
143	伤痕文学
144	寻根文学
144	改革文学
145	北大荒文学

146 戏剧·戏曲

146	戏剧
147	话剧
147	正剧
148	悲剧
149	喜剧
150	戏剧性
150	荒诞派戏剧
151	歌舞伎
151	古希腊悲剧与三大悲剧家
152	“喜剧之父”阿里斯托芬
153	莎士比亚及其戏剧
154	易卜生及其问题剧
155	斯坦尼斯拉夫斯基
156	布莱希特和他的戏剧理论
157	斯特林堡
157	元杂剧
158	李渔及其戏剧理论
160	四大徽班与京剧
160	梅兰芳与四大名旦
161	关汉卿与《窦娥冤》

162	王实甫与《西厢记》
163	汤显祖与《牡丹亭》
164	孔尚任与《桃花扇》
165	曹禺与《雷雨》
167	老舍与《茶馆》
168	百花齐放、推陈出新

169 美 术

169	造型艺术
170	素描
170	漫画
171	文艺复兴美术
173	浮世绘
173	古典主义画派
173	印象画派
174	野兽派
174	立体主义
175	抽象艺术
175	抽象主义
176	超现实主义
177	达·芬奇和他的绘画
178	米开朗基罗的雕塑
179	拉斐尔与《西斯廷圣母》
180	米勒与《拾穗者》
181	罗丹与《思想者》
182	列宾与《伏尔加河上的纤夫》
183	莫奈与《日出·印象》
184	康定斯基
184	毕加索
185	《韩熙载夜宴图》
185	《清明上河图》

