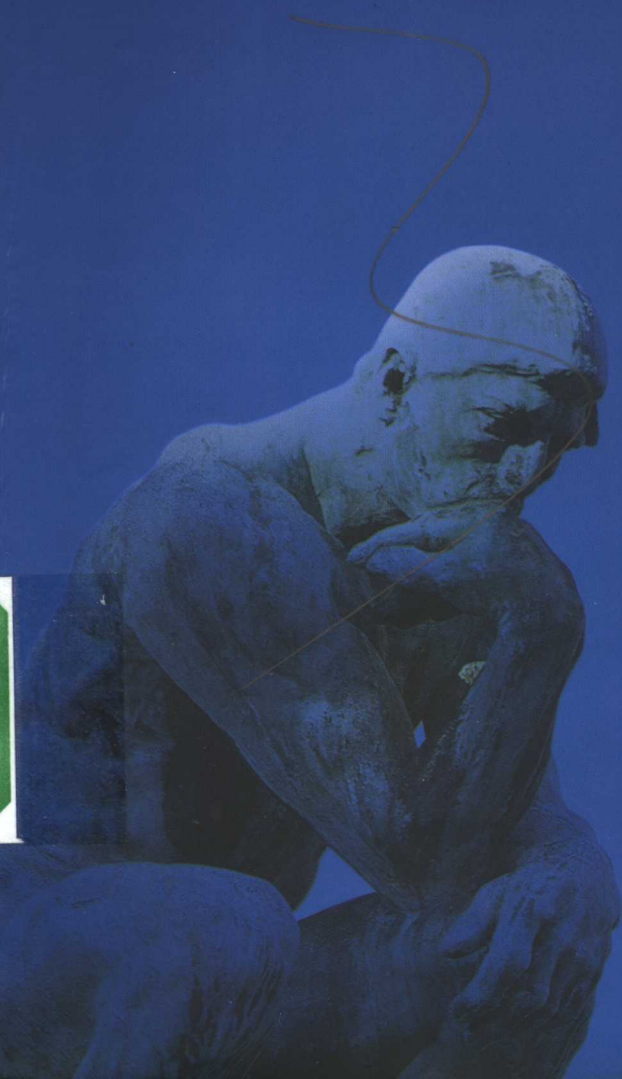

全国艺术硕士专业学位教育指导委员会推荐用书

艺术学基础知识

Yishuixue Jichu Zhishi

主编 王次炤

中央音乐学院出版社

全国艺术硕士专业学位教育指导委员会推荐用书

J0
80

艺术学基础知识

Yishuixue Jichū Zhishi

主 编 王次炤
副主编 丁 凡 俞人豪
编 委 (以下按姓氏笔画排序)

王 伟 左 衡 杨永善 周育德 周华斌
周 星 俞人豪 姚亚平 曹意强 路海波

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术学基础知识/王次炤主编. —北京: 中央音乐学院出版社,
2006.5

ISBN 7-81096-161-6

I. 艺... II. 王... III. 艺术理论—基本知识 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 041287 号

艺术学基础知识

王次炤主编

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 26.75

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2006 年 5 月第 1 版 2006 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—10,000 册

书 号: ISBN 7-81096-161-6

定 价: 45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

编者的话

在全国艺术硕士专业学位教育指导委员会推动和组织下，汇集了全国各艺术学科的专家编写了这部书。它涵盖了音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术和艺术设计八大艺术门类，内容包括了这八个门类各自发展的历史线索、构成的基本元素和常用的技术手段、主要体裁、艺术流派和各个时代的名家名作，是一部帮助人们初步了解这些艺术的工具书。

艺术硕士（MFA）是国务院学位委员会经过组织专家反复论证于2005年新设置的一种专业学位，以培养高层次、应用型艺术专门人才为目标。为考察考生的艺术修养，特确定了一门以艺术学基础为主要内容的入学资格全国联考。我们编写这本书的首要目的就是能给全国艺术硕士的考生提供一本准备“入学资格考试”（初试）的推荐用书。当然这本书的用途并不限于此，它对艺术院校的各类学生加深对姊妹艺术的了解和艺术爱好者提高自身的修养都是有帮助的。

由于各艺术门类历史长短不同，各有自身的特点，再加上这八个部分是由不同的专家编写的，因此我们在编辑过程中没有强求各编体例和书写次序上的完全统一，但无疑都包含了该门类的基础性知识，不会影响读者的使用。

本书各编的撰稿人分别是：音乐编 俞人豪、姚亚平（中央音乐学院）；戏剧编 路海波（中央戏剧学院）；戏曲编 周育德（中国戏曲学院）；电影编 周星、左衡（北京师范大学艺术与传媒学院）；广播电视艺术编 周华斌（中国传媒大学）；舞蹈编 王伟（北京舞蹈学院）；美术编 曹意强（中国美术学院）；艺术设计编 杨永善（清华大学美术学院）。

目 录

编者的话	(1)
------------	-------

音 乐 编

第一章 概 述	(3)
第一节 音乐的特性	(3)
第二节 人类社会发进程中的音乐	(3)
第三节 音乐的社会功能	(5)
一、音乐的认识功能	(5)
二、音乐的教育功能	(6)
三、音乐的美育功能	(6)
四、音乐的实用功能	(7)
第四节 音乐与其他艺术门类的联系	(7)
第二章 音乐构成的物质材料和形式要素	(9)
第一节 音乐的声音材料	(9)
第二节 节奏、速度与旋律	(9)
第三节 复调与主调音乐	(10)
第四节 曲 式	(10)
第三章 音乐艺术发展的历史线索	(12)
第一节 中国音乐的历史发展简况	(12)
一、远 古	(12)
二、中 古	(13)
三、近 古	(13)
四、近 代	(14)
五、现 代	(14)
第二节 西方音乐的历史发展简况	(16)
一、古代与中世纪	(16)
二、文艺复兴时期	(16)
三、巴洛克时期	(17)
四、古典主义与浪漫主义时期	(18)
五、20 世纪	(18)

第四章 音乐体裁	(20)
第一节 中国传统音乐的体裁	(20)
一、民间歌曲的主要体裁	(20)
二、民间歌舞的主要体裁	(22)
三、说唱音乐的主要体裁	(23)
四、民间器乐的主要乐种	(23)
五、文人音乐的主要体裁	(23)
第二节 西方音乐的重要体裁	(24)
第三节 世界音乐的多元性	(29)
一、亚洲	(30)
二、拉丁美洲	(30)
第五章 中外音乐名家名作	(32)
第一节 中国音乐名曲及作曲家	(32)
一、传统名曲	(32)
二、近现代名曲及作曲家	(35)
第二节 外国音乐名家名作	(41)

戏剧编

第一章 概述	(55)
第一节 戏剧的定义	(55)
一、戏剧的本质：演员扮演人物故事	(55)
二、“话剧”的由来	(55)
三、不可取代的艺术	(55)
第二节 戏剧的功能	(55)
一、审美功能	(55)
二、娱乐功能	(56)
三、教育功能	(56)
四、交流功能	(56)
第三节 戏剧与其他艺术的关系	(56)
一、艺术把握世界的独特形式	(56)
二、在现场的仪式感	(57)
第二章 戏剧的特性	(58)
第一节 “动作本质论”	(58)
一、没有动作就没有戏剧	(58)
二、动作的分类	(58)
三、叙事与长度及动作的丰富性	(58)
第二节 戏剧冲突	(58)

一、戏剧是对生活的提炼·····	(58)
二、冲突与人物命运·····	(59)
第三节 戏剧情境 ·····	(59)
一、人物关系与情境·····	(59)
二、外来事件、矛盾冲突与情境·····	(59)
第三章 戏剧的审美特征 ·····	(60)
第一节 剧场性 ·····	(60)
一、物理时空的直观性·····	(60)
二、心理时空的无限性·····	(60)
三、观演关系需要戏剧性的维持·····	(60)
第二节 假定性 ·····	(61)
一、观演之间的互相暗示与默契·····	(61)
二、变局限为优势·····	(61)
三、假定——想象与真实·····	(62)
第三节 戏剧性 ·····	(62)
一、戏剧性与戏剧技巧·····	(62)
二、技巧应为内容服务·····	(62)
第四节 综合性 ·····	(63)
一、时空——视听综合·····	(63)
二、审美手段与表现元素的综合·····	(63)
三、直观与想象的综合·····	(63)
第五节 作为综合艺术中心的表演艺术 ·····	(64)
一、鲜明的综合艺术特点·····	(64)
二、作为综合艺术中心的演员艺术·····	(64)
第四章 戏剧的体裁与戏剧创作的基本技巧 ·····	(65)
第一节 戏剧体裁的演变 ·····	(65)
一、体裁的多样性·····	(65)
二、体裁分类的复杂性·····	(65)
第二节 悲 剧 ·····	(66)
一、悲剧起源·····	(66)
二、悲剧人物·····	(67)
三、悲剧审美特点·····	(67)
第三节 喜 剧 ·····	(67)
一、喜剧起源·····	(67)
二、喜剧人物·····	(67)
三、笑与喜剧·····	(67)
第四节 正 剧 ·····	(68)
一、“正剧”的由来·····	(68)

二、正剧的三个特点	(68)
第五节 戏剧创作的基本技巧	(69)
一、情节	(69)
二、戏剧结构	(70)
三、戏剧情境	(70)
第五章 戏剧发展的历史线索	(71)
第一节 欧美戏剧概况	(71)
一、古希腊戏剧	(72)
二、中世纪宗教戏剧	(76)
三、文艺复兴戏剧	(78)
四、古典主义戏剧	(80)
五、启蒙主义戏剧	(81)
六、浪漫主义戏剧	(83)
七、现实主义戏剧	(83)
八、现代派戏剧	(85)
九、美国戏剧	(92)
十、现代西方演剧学派	(94)
第二节 中国话剧的历史发展线索	(96)
一、概述	(96)
二、经典作家作品	(96)

戏曲编

第一章 一种独特的戏剧文化	(101)
第一节 “戏曲”一词的基本含义	(101)
第二节 戏曲艺术的基本特征	(101)
一、综合性	(101)
二、虚拟性	(102)
三、程式性	(102)
第三节 戏曲的活动方式	(102)
第二章 中国戏曲史	(104)
第一节 戏曲的起源与形成	(104)
一、概述	(104)
二、戏曲源头略说	(104)
三、词语释例	(105)
第二节 宋辽金杂剧	(106)
一、概述	(106)
二、词语释例	(107)

第三节 宋元南戏	(107)
一、概 述	(107)
二、词语释例	(107)
第四节 元杂剧	(108)
一、概 述	(108)
二、词语释例	(108)
第五节 明清传奇与杂剧	(109)
一、概 述	(109)
二、词语释例	(109)
第六节 清代地方戏	(110)
一、概 述	(110)
二、词语释例	(110)
第七节 近代戏曲	(111)
一、概 述	(111)
二、词语释例	(114)
第八节 现代戏曲	(115)
一、概 述	(115)
二、词语释例	(116)
第三章 戏曲声腔剧种	(118)
第一节 戏曲声腔概述	(118)
第二节 戏曲剧种举要	(119)
第四章 戏曲文学	(121)
第一节 什么是戏曲文学	(121)
第二节 戏曲作家与作品	(121)
一、宋元南戏的作家作品	(121)
二、元杂剧作家与作品	(123)
三、明清传奇杂剧作家作品	(125)
四、清代地方戏作品	(129)
五、近代现代戏曲作家与作品	(130)
六、戏曲文学术语	(132)
第五章 戏曲音乐	(133)
第一节 戏曲音乐史词语释例	(133)
第二节 戏曲音乐声腔分类	(135)
第六章 戏曲表演	(136)
第一节 表演程式	(136)
一、概 说	(136)
二、词语释例	(136)
第二节 脚色行当	(137)

第三节 戏曲基本功	(138)
第四节 戏曲表演艺术家	(139)
第七章 戏曲舞台美术	(143)
第一节 人物造型	(143)
第二节 景物造型	(144)
第三节 戏曲传统剧场	(145)

电 影 编

第一章 电影基本概念	(149)
第一节 电影分类概念	(149)
一、电影物质层面概念	(149)
二、电影美学层面概念	(149)
三、电影片种	(149)
四、电影类型	(150)
第二节 电影的性质	(150)
一、物质基础	(150)
二、心理基础	(151)
三、综合性	(151)
四、产业性	(152)
五、艺术性	(153)
六、科技性	(153)
第三节 电影的功能	(154)
一、再现功能	(154)
二、表现意义	(154)
三、教育功能	(155)
四、审美价值	(155)
五、传播媒介	(156)
第四节 电影与其他艺术门类的联系	(156)
一、电影与戏剧	(156)
二、电影与音乐	(157)
三、电影与美术	(157)
四、电影与电视	(158)
第二章 电影构成的物质材料和形式要素	(159)
第一节 影像镜头	(159)
一、景 别	(159)
二、构 图	(159)
三、光线与色彩	(160)

四、运动与造型	(161)
第二节 声 音	(161)
一、人 声	(161)
二、音 响	(162)
三、音 乐	(163)
四、声画关系	(163)
第三节 蒙太奇	(164)
一、蒙太奇概念意义	(164)
二、蒙太奇类型功能	(164)
第四节 长镜头	(165)
一、长镜头概念	(165)
二、长镜头意义	(166)
第三章 电影艺术发展的历史线索	(167)
第一节 中国电影的历史发展简况（包括港台）	(167)
一、20年代以前电影概貌	(167)
二、30年代电影艺术成就	(168)
三、40年代战后电影成就	(169)
四、50—60年代电影要况	(170)
五、70—80年代改革开放高潮	(171)
六、90年代以后的多元化局面	(172)
七、香港电影发展概况	(173)
八、台湾电影发展状况	(177)
第二节 西方电影的历史发展简况	(179)
一、美国电影简况	(179)
二、法国电影简况	(181)
三、德国电影简况	(184)
四、意大利电影简况	(185)
五、前苏联与俄罗斯电影简况	(186)
六、欧洲其他国家电影简况	(187)
第三节 东方电影历史发展简况	(190)
一、日本电影简况	(190)
二、伊朗电影简况	(191)
三、韩国电影概况	(191)
四、越南电影简况	(192)
五、印度电影概况	(193)
第四章 电影的类型与体裁	(194)
第一节 中国电影的类型与体裁	(194)
一、概 念	(194)

二、中国电影类型	(194)
第二节 西方电影的类型与体裁	(198)
第五章 中外电影名家名作	(201)
第一节 中国电影名家名作	(201)
第二节 外国电影名家名作	(210)

广播电视艺术编

第一章 概 说	(221)
第一节 广播电视的一般概念	(221)
一、广播电视的性质	(221)
二、广播电视的产生	(221)
三、中国的广播电视	(222)
第二节 广播电视中的文艺节目	(222)
一、广播中的文艺节目	(223)
二、电视中的文艺节目	(223)
三、中国新时期广播电视文艺的发展	(224)
第三节 广播电视文艺与广播电视艺术	(225)
一、作为传播媒介的广播电视	(225)
二、作为艺术载体的广播电视	(226)
三、基本概念的理解	(227)
第二章 广播电视的艺术要素及艺术技巧	(230)
第一节 声 音	(230)
一、声音三要素	(230)
二、广播电视中的声音三大类	(230)
三、语言与播音	(230)
四、播音员与节目主持人	(231)
五、音 乐	(232)
六、音 响	(233)
七、录音与剪辑	(233)
第二节 画 面	(234)
一、电视画面三要素	(234)
二、构 图	(234)
三、镜 头	(235)
四、景别与景深	(236)
五、轴 线	(236)
六、光 效	(236)
七、影 调	(237)

八、色彩与色调	(238)
九、画面特技	(238)
第三节 声像结合的表现技巧	(239)
一、电视时空	(239)
二、蒙太奇 (Montage)	(240)
三、声像 (音画) 剪辑	(241)
四、叙事剪辑与表现剪辑	(241)
五、剪辑技巧	(241)
第三章 广播电视文艺的基本类型	(243)
第一节 广播文艺的节目分类	(243)
一、文学广播	(243)
二、音乐广播	(244)
三、戏曲曲艺广播	(244)
四、广播综合文艺节目	(245)
五、广播剧	(245)
第二节 电视文艺的节目分类	(246)
一、电视文艺节目	(247)
二、电视艺术片	(248)
三、电视剧	(248)
第四章 节目、栏目及作品举要	(251)
第一节 广播文艺的节目与栏目	(251)
第二节 广播剧作品	(253)
第三节 电视文艺的节目与栏目	(255)
第四节 电视专题片与艺术片	(256)
第五节 电视剧作品	(259)

舞 蹈 编

第一章 舞蹈的定义	(265)
第二章 舞蹈的起源	(266)
一、模仿论	(266)
二、游戏论	(266)
三、巫术论	(267)
四、表情论	(267)
五、性爱论	(267)
六、劳动论	(267)
第三章 舞蹈的种类、作品与舞人	(268)
第一节 生活舞蹈	(268)

一、习俗舞蹈	(268)
二、宗教、祭祀舞蹈	(268)
三、社交舞蹈	(269)
四、健身舞蹈	(269)
五、教育舞蹈	(269)
第二节 艺术舞蹈	(269)
一、古典舞	(270)
二、民间舞	(276)
三、芭蕾舞	(281)
四、现代舞	(287)
第四章 舞蹈基础知识	(294)

美 术 编

第一章 概 述	(299)
第一节 美术一词的历史	(299)
第二节 人类社会发展进程中的美术	(300)
一、艺术的起源	(300)
二、美术的发展	(301)
第三节 美术的社会功能	(302)
一、认识功能	(302)
二、教育功能	(302)
三、审美功能	(302)
第四节 美术门类的划分	(303)
一、现代美术门类	(303)
一、中国传统书画门类	(306)
第二章 美术作品构成的要素	(311)
第一节 内容和形式	(311)
第二节 构思和构图	(311)
第三节 空 间	(312)
第四节 笔 触	(313)
第五节 素 材	(314)
第六节 意 境	(314)
第七节 节 奏	(315)
第八节 风 格	(316)
第三章 美术发展的历史线索	(318)
第一节 中国美术的历史发展简况	(318)
一、先秦、秦汉	(318)

二、隋唐、五代	(318)
三、宋 元	(319)
四、明 清	(320)
五、近现代	(320)
第二节 西方美术的历史发展简况	(320)
一、古代与中世纪	(320)
二、文艺复兴时期	(321)
三、巴洛克时期	(321)
四、洛可可时期	(322)
五、古典主义与浪漫主义时期	(322)
六、19 世纪中后期以及 20 世纪	(322)
第四章 美术批评与鉴赏	(324)
第一节 中 国	(324)
一、传神论	(324)
二、六法论	(324)
三、南北宗论	(325)
四、书画同源	(326)
第二节 西 方	(326)
一、黄金分割	(326)
二、图像学	(326)
第五章 中外美术名家名作及风格流派	(328)
第一节 中国美术名家名作及风格流派	(328)
第二节 外国美术名家名作及风格流派	(335)

艺术设计编

第一章 艺术设计的属性与特征	(347)
第一节 艺术设计的理念	(348)
一、设计要素	(348)
二、设计原则	(348)
三、设计思维	(349)
四、设计程序	(349)
五、设计方法	(350)
六、设计风格	(350)
七、设计美学	(351)
八、设计心理学	(352)
九、设计教育	(352)
第二节 基本元素与构成	(353)

一、点	(353)
二、线	(353)
三、面	(354)
四、体	(354)
五、空间	(355)
六、平面构成	(355)
七、色彩构成	(355)
八、立体构成	(356)
第三节 造型与装饰的体现	(356)
一、造型	(356)
二、装饰	(356)
三、人体工学	(357)
四、工艺观念	(357)
五、形式法则	(357)
第二章 艺术设计的领域与分类	(359)
第一节 工业设计	(359)
一、产品设计	(360)
二、公共设施设计	(361)
三、展示设计	(361)
四、交通工具设计	(362)
第二节 环境艺术设计	(362)
一、室内设计	(363)
二、景观设计	(363)
三、家具设计	(364)
第三节 染织艺术设计	(364)
一、室内染织品设计	(365)
二、服饰染织品设计	(365)
三、染织工艺品设计	(366)
第四节 服装设计	(366)
第五节 陶瓷艺术设计	(367)
一、日用陶瓷设计	(368)
二、艺术陶瓷设计	(368)
第六节 装潢设计	(369)
一、书籍设计	(369)
二、视觉传达设计	(370)
三、平面设计	(370)
四、广告设计	(370)
第七节 现代工艺美术设计	(371)

一、漆 艺	(371)
二、金属艺术设计	(372)
三、纤维艺术设计	(372)
四、玻璃艺术设计	(373)
第八节 信息艺术设计	(373)
第九节 动画设计	(373)
第十节 数字娱乐设计	(374)
第三章 中国工艺美术发展线索	(375)
第一节 原始社会的工艺美术	(376)
第二节 商周时期的工艺美术	(377)
第三节 春秋战国时期的工艺美术	(378)
第四节 秦汉时期的工艺美术	(379)
第五节 三国两晋南北朝的工艺美术	(380)
第六节 隋唐时期的工艺美术	(381)
第七节 两宋时期的工艺美术	(382)
第八节 元代的工艺美术	(384)
第九节 明代的工艺美术	(384)
第十节 清代的工艺美术	(385)
第十一节 从工艺美术到艺术设计	(386)
一、工艺美术	(387)
二、图 案	(387)
三、传统手工艺	(388)
四、手工艺设计	(388)
五、民间工艺	(389)
六、特种工艺	(390)
七、装饰艺术	(390)
第十二节 工艺美术品概览	(391)
一、彩 陶	(391)
二、印纹陶	(391)
三、黑 陶	(391)
四、玉 器	(392)
五、青铜器	(392)
六、青 瓷	(393)
七、唐三彩	(393)
八、五大名窑	(394)
九、蜡 染	(394)
十、扎 染	(395)
十一、蓝印花布	(395)