

艺

术

学生 艺术 百科全书

百

吉林出版集团

科

J-61
1

80

学生艺术百科全书

程方平 主编

65

图书在版编目 (CIP) 数据

学生艺术百科辞典/程方平主编. —北京: 专利文献出版社, 1999. 3

ISBN 7-80011-381-7

I. 学… II. 程… III. 艺术—词典 IV. J—61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 03518 号

学生艺术百科辞典

程方平 主编

专利文献出版社出版发行

(北京海淀区蓟门桥西土城路 6 号 邮编 100088)

新华书店北京发行所发行

专利文献出版社制印中心印刷

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

开本/850×1168 1/32 24 印张 620 千字

ISBN 7-80011-381-7/Z · 372

印数 1—5000 册 定价 39.80 元

前 言

艺术与人类文明同源，自有人类之始，人们就不断地创造艺术、享受艺术、热爱艺术。在中国古代和古希腊，人们把对后人的教育也概括为“六艺”或“七艺”，将那些能给人类带来美满幸福的知识与技艺都命名为艺术。

艺术是无处不在的，又是色彩斑斓的，不仅源于生活，而且高于生活；既是精神领域的，又有可以物化和有质感的。经过数千年中外文明的历史积淀，艺术的殿堂已成为人类取之不尽、用之不竭的精神宝库。

艺术是高雅的，也是贴近生活的。世界之所以美妙，主要是因为有了科学和艺术。当然，艺术也是分层次的。既包括艺术理论，美学思想，艺术历史，流派和人物的特色；也包括各类实用艺术，及其相关的知识、技能、工具等等。经过相互的融合，加之新技术的辅助，新的艺术表现形式还将层出不穷，将世界装扮得无限美好。

为中国的学生编一本艺术美的书是教育与科普研究所多年的项目，也是许多教育工作者和艺术工作者的心愿。中央教育科学研究所、北京大学、北京教育科学研究院、教育与科普研究所、北京市四中、海淀区少年宫的一批专家和学者，为了使学生们能更多地了解艺术世界，丰富他们的艺术生活，提高国民的基本素质，充实素质教育的内容，编写了这本《学生艺术百科辞典》。本辞典涉及了中外美学理论、美术史、艺术家、艺术流派与艺术著作、艺术工具、艺术院校、绘画、书法、篆刻、音乐、摄影、电影、戏剧、健美、装饰、语言艺术等数十个门类的内容，是迄今为止第一部专门为各级各类学校的学生编写的艺术类百科全书。

2 前言

之所以重视和强调艺术的教育及其修养,不仅是因为艺术可以陶冶人的性灵,调节人的精神,还因为艺术的创造、体验和享受是人类生活的重要组织部分。一个有艺术素养的人,思维是更加开放和灵活的,反之,没有或缺少艺术的追求,一个民族就会变得死气沉沉。近代以来,许多哲人贤达常将艺术与科学相提并论,认为这两者是推动社会进步的重要因素,是帮助人类创建美好生活的杠杆。在面向新世界的今天,这一认识更有意义。

艺术是一种追求,也是一种境界。她是完美和色彩的结合,也是和谐与创新的统一。创造艺术和运用艺术既需有超凡的智慧,也需要有不懈的探索精神。因此,希望本书的读者朋友不仅要了解艺术的技法与知识,更应有意识地培养自己的艺术素养,学习相关的艺术理论,不断地丰富自己,踏着坚实的脚步,创造美好的生活,建设异彩纷呈的家园。

本书由以下作者分别编写。美学:王岳川、王晓明;音乐:马金钟、韩琳;舞蹈:周宾;外国美术:崔胤魁;中国美术:金煜;书法:杨仁毅、程方平;篆刻:张石莽;工艺美术:毛英;古典建筑艺术:晋宏达;室内设计艺术:栗丽民;戏剧、电影、摄影:扈更生;健美:刘保明;语言艺术:李更新;高等院校艺术教育专业:耿申。

程方平 1998年9月
于中央教育科学研究所

目 录

美 学

(一) 美学理论

美学·····	1
文艺美学·····	2
比较美学·····	3
审美社会学·····	4
分析哲学美学·····	4
精神分析美学·····	5
符号论美学·····	6
解释学美学·····	7
接受美学·····	8
语义学美学·····	8
实用主义美学·····	9
现象学美学·····	10
表现论美学·····	11
自然主义美学·····	12
形式主义美学·····	12
直觉主义美学·····	13
结构主义美学·····	13
新托马斯主义美学·····	14
小说美学·····	15
戏剧美学·····	15
音乐美学·····	16
舞蹈美学·····	17
绘画美学·····	17
雕塑美学·····	18
电影美学·····	19

摄影美学·····	20
建筑美学·····	21
书法美学·····	21
美·····	22
自然美·····	23
社会美·····	24
艺术美·····	24
审美活动·····	25
审美经验·····	25
审美体验·····	26
审美价值·····	27
审美教育·····	27
净化·····	28
优美·····	29
丑·····	29
崇高·····	29
滑稽·····	30
幽默·····	31
共鸣·····	31
通感·····	32

(二) 西方美学

柏拉图·····	32
亚里士多德·····	33
布瓦洛·····	34
维 柯·····	34
狄德罗·····	35
鲍姆加登·····	36
康 德·····	36
黑格尔·····	37

2 目录

叔本华	38
尼采	39
克罗奇	40
科林伍德	40
立普斯	41
贝尔	41
弗莱	42
卢卡契	43
阿恩海姆	43
弗洛伊德	44
荣格	45
瑞恰兹	46
卡西尔	47
朗格	48
海德格尔	48
萨特	49
莫伽登	50
杜夫海纳	51
维特根斯坦	51
马尔库塞	52
伽达默尔	53
阿多尔诺	54
现代主义	55
唯美主义	56
印象主义	57
象征主义	57
原始主义	58
表现主义	58
达达主义	59
未来主义	60
超现实主义	60
魔幻现实主义	61
新小说派	61
意识流文学	62
荒诞派文学	63
存在主义文学	64

西方马克思主义文艺理论	65
后结构主义文学理论	65
后现代主义	66

(三) 中国美学

孔子	67
孟子	68
老子	69
庄子	69
曹丕	70
阮籍	71
嵇康	71
陆机	72
谢赫	72
刘勰	73
钟嵘	74
孙过庭	75
皎然	75
司空图	76
张彦远	77
苏轼	77
王世贞	78
李渔	78
王夫之	79
叶燮	80
刘熙载	80
梁启超	81
王国维	82
蔡元培	82
中和	83
诗言志	84
比兴	84
文质	85
大音希声	85
言不尽意	85
意象	86

虚静	86
感兴	87
气韵	88
神思	88
滋味	89
意境	89
风骨	90
雄浑	90
含蓄	90
象外之象	91
阳刚阴柔	91
性灵	91
有我之境 无我之境	92

音 乐

(一) 音乐知识

音	93
纯音	93
乐音	93
噪音	93
音高	93
时值	93
力度	93
音色	93
谱号	93
G 谱号	94
F 谱号	94
C 谱号	94
谱表	94
大谱表	94
联合谱表	94
音名	94
唱名	94
全音	94

自然全音	94
半音	94
自然半音	94
八度	94
变音记号	94
变化音	94
标准音	95
中央 C	95
等音	95
音域	95
音区	95
音符	95
休止符	95
附点音符	95
延音线	95
延长记号	95
节拍	95
节奏	95
重音	95
拍子	95
小节	95
终止线	95
单拍子	96
复拍子	96
混合拍子	96
拍号	96
一拍子	96
散板	96
交错拍子	96
变换拍子	96
完全小节	96
不完全小节	96
切分音	96
连音符	96
倚音	96
复倚音	96

4 目录

颤音	96	小字组	99
波音	96	五声调式	99
反复记号	97	西洋大调式	99
省略记号	97	西洋小调式	99
连音记号	97	转调	99
顿音记号	97	暂转调	99
跳音记号	97	移宫	99
滑音记号	97	调式音阶	99
保持音记号	97	宫音	99
琶音	97	属音	100
换气记号	97	下属音	100
调号	97	导音	100
升号调	97	经过音	100
降号调	97	辅助音	100
等音调	97	上下加线	100
首调唱名法	97	简谱	100
固定唱名法	97	乐句	100
音程	97	乐段	100
和声音程	98	二段式	100
旋律音程	98	三段式	100
自然音程	98	节奏型	100
变化音程	98	音型	101
协和音程	98	变奏	101
不协和音程	98	变奏曲式	101
单音程	98	回旋曲式	101
复音程	98	卡农	101
转位音程	98	华彩乐段	101
纯音程	98	过门	101
减音程	98	引子	101
增音程	98	前奏	101
五音	98	尾声	101
七声	98	伴奏	102
音阶	98	即兴伴奏	102
五声音阶	99	室内乐	102
七声音阶	99	二重奏	102
大字组	99	三重奏	102

四重奏.....	102	重唱.....	106
五重奏.....	102	合唱.....	106
指挥.....	102	领唱.....	107
首席.....	102	分节歌.....	107
鼓师.....	103	副歌.....	107
吹打乐.....	103	抒情歌曲.....	107
丝竹乐.....	103	轻音乐.....	107
声乐.....	103	流行歌曲.....	107
声区.....	103	信天游.....	107
声域.....	103	小调.....	107
头声.....	104	爬山调.....	107
真声.....	104	山歌.....	108
假声.....	104	号子.....	108
半声.....	104	民歌.....	108
哼鸣.....	104	间奏曲.....	108
气息控制.....	104	序曲.....	108
支持点.....	104	狂想曲.....	108
音准.....	104	幻想曲.....	108
美声唱法.....	105	协奏曲.....	108
轻声唱法.....	105	交响曲.....	108
关闭唱法.....	105	组曲.....	109
换声区.....	105	进行曲.....	109
变声期.....	105	摇篮曲.....	109
男高音.....	105	圆舞曲.....	109
男中音.....	105	群众歌曲.....	109
男低音.....	106	玛祖卡.....	110
女高音.....	106	康塔塔.....	110
抒情女高音.....	106	清唱剧.....	110
花腔女高音.....	106	浪漫曲.....	110
戏剧女高音.....	106	咏叹调.....	110
女中音.....	106	宣叙调.....	110
女低音.....	106	小步舞曲.....	110
独唱.....	106	基格.....	110
对唱.....	106	萨拉班德.....	110
齐唱.....	106	库朗.....	111
轮唱.....	106	阿勒曼德.....	111

弥撒曲	111
练声曲	111
小夜曲	111
歌剧	111
学堂乐歌	111
主调音乐	112
复调音乐	112
单声部音乐	112
和声	112
和弦	112
大三和弦	112
小三和弦	112
增三和弦	112
减三和弦	112
和声功能	112
和弦标记	113
正三和弦	113
密集和弦	113
开放和弦	113
分解和弦	113
原位和弦	113
转位和弦	113
根音	113
冠音	113
六和弦	113
四六和弦	113
副三和弦	113
七和弦	113
属七和弦	113
半终止	114
K ₄ 和弦	114
Ⅱ ₆ 的运用	114
和弦外音	114
延留音	114
持续音	114
近关系调	114

远关系调	114
完全终止	114
不完全终止	114
解决	114
和声音型	114
织体	114

(二) 乐 器

小提琴	114
中提琴	115
大提琴	115
低音提琴	115
长笛	115
短笛	115
双簧管	116
英国管	116
单簧管	116
萨克管	116
大管	116
圆号	116
小号	116
长号	116
大号	117
短号	117
竖琴	117
钢琴	117
风琴	117
管风琴	117
电子琴	118
手风琴	118
定音鼓	118
木琴	118
小鼓	119
钹	119
锣	119
三角铁	119

铃鼓	119
沙槌	119
吉它	119
笛	120
箫	120
唢呐	120
笙	120
二胡	120
高胡	121
京胡	121
板胡	121
马头琴	121
古琴	121
箏	121
琵琶	121
三弦	122
扬琴	122
柳琴	122
阮	122
冬不拉	122
大鼓	122
小鼓	122
板鼓	122
板	123
梆子	123
南梆子	123
木鱼	123
碰铃	123
大锣	123
小锣	123
云锣	123
大钹	123
小钹	124
手鼓	124

(三) 音乐家

巴 赫	124
海 顿	124
莫扎特	125
贝多芬	125
罗西尼	126
舒伯特	126
柏辽兹	126
约翰·施特劳斯	127
小约翰·施特劳斯	127
格林卡	127
门德尔松	127
肖 邦	128
舒 曼	128
李斯特	128
威尔第	129
瓦格纳	129
古 诺	129
勃拉姆斯	130
圣·桑	130
比 才	130
“强力集团”	131
柴可夫斯基	132
德沃夏克	132
普契尼	132
德彪西	133
拉威尔	133
格什文	133
肖斯塔科维奇	133
托斯卡尼尼	134
卡拉扬	134
小泽征尔	135
帕格尼尼	135
车尔尼	135
萨拉萨蒂	136

卡萨尔斯	136
梅纽因	136
帕尔曼	137
马友友	137
卡鲁索	137
夏里亚宾	138
保罗·罗伯逊	138
帕瓦罗蒂	138
多明戈	139
萧友梅	139
贺绿汀	139
黄自	140
冼星海	140
吕骥	140
马思聪	141
聂耳	141
时乐濛	142
马可	142
李焕之	142
瞿希贤	143
吴祖强	143
杜鸣心	143
郑秋枫	143
王酩	143
谷建芬	144
施光南	144
王立平	144
李德伦	144
黄飞立	144
严良堃	145
郑小瑛	145
彭修文	145
华彦钧	145
刘天华	146
查阜西	146
冯子存	146

蒋风之	146
赵春亭	147
吴乐懿	147
曹正	147
陆春龄	147
朱工一	147
周广仁	148
杨秉荪	148
刘明源	148
王铁锤	148
李名强	148
刘德海	149
刘诗昆	149
王国潼	149
盛中国	149
闵惠芬	149
黄友葵	149
喻宜萱	150
周小燕	150
郎毓秀	150
沈湘	151
高芝兰	151
李晋玮	151
郭淑珍	152
郭兰英	152
施鸿鄂	152

(四) 音乐欣赏

白毛女	153
柯山红日	153
洪湖赤卫队	153
刘三姐	154
红珊瑚	154
江姐	155
费加罗的婚礼	155
塞维尔的理发师	156

伊万·苏萨宁·····	156	马儿啊,你慢些走·····	167
弄臣·····	157	我爱你,中国·····	167
茶花女·····	157	十五的月亮·····	168
浮士德·····	158	流水·····	168
被出卖的新嫁娘·····	158	十面埋伏·····	168
卡门·····	158	梅花三弄·····	169
叶甫根尼·奥涅金·····	159	阳关三叠·····	169
黑桃皇后·····	159	百鸟朝凤·····	169
绣花女·····	160	病中吟·····	169
水仙女·····	160	光明行·····	170
托斯卡·····	160	二泉映月·····	170
蝴蝶夫人·····	161	春江花月夜·····	170
孟姜女·····	161	渔舟唱晚·····	171
牧歌·····	162	牧童短笛·····	171
走西口·····	162	金蛇狂舞·····	171
信天游·····	162	《草原小姐妹》琵琶协奏曲·····	171
玛依拉·····	162	江河水·····	172
茉莉花·····	162	翻身的日子·····	172
嘎达梅林·····	162	瑶族舞曲·····	172
问·····	163	春节序曲·····	173
毕业歌·····	163	《梁山伯与祝英台》小提琴 协奏曲·····	173
渔光曲·····	163	丰收锣鼓·····	174
义勇军进行曲·····	163	北京喜讯到边寨·····	174
铁蹄下的歌女·····	164	《山林》钢琴协奏曲·····	174
松花江上·····	164	魔王·····	175
延安颂·····	164	跳蚤之歌·····	175
黄河大合唱·····	165	我亲爱的·····	175
嘉陵江上·····	165	鳟鱼·····	176
森吉德玛·····	165	菩提树·····	176
三十里铺·····	166	听,听,那云雀·····	176
翻身道情·····	166	摇篮曲·····	176
教我如何不想他·····	166	圣母颂·····	177
草原上升起不落的太阳·····	166	桑塔·露琪亚·····	177
克拉玛依之歌·····	166	我的太阳·····	177
赞歌·····	167	重归苏莲托·····	178
唱支山歌给党听·····	167		

小夜曲	178
夏日里最后的玫瑰	178
老人河	179
老黑奴	179
扬基歌	179
夜莺	179
三套车	180
伏尔加船夫曲	180
春潮	180
莫斯科郊外的晚上	180
小小的礼品	181
念故乡	181
哈利路亚	181
美丽的磨坊女	181
国际歌	182
马赛曲	182
一路平安	182
G 弦上的咏叹调	182
魔鬼的颤音	183
吉卜赛之歌	183
土耳其进行曲	183
月光奏鸣曲	184
g 小调叙事曲	184
梦幻曲	184
bA 大调波兰舞曲	185
匈牙利狂想曲	185
匈牙利舞曲	185
大海	186
蓝色多瑙河圆舞曲	186
动物狂欢节	186
胡桃夹子组曲	187
图画展览会	188
天鹅湖组曲	189
卡门序曲	189
彼得与狼	189
大峡谷组曲	190

星条旗永远飘扬	190
多瑙河之波	190
乘风破浪圆舞曲	191
天方夜谭交响组曲	191
伏尔塔瓦河	192
革命练习曲	192
第三(英雄)交响曲	192
第五(命运)交响曲	193
第六(田园)交响曲	194
第九(合唱)交响曲	194
第六交响曲(悲怆)	195
b 小调第八交响曲	195
e 小调第九(新世界)交响曲	196
常用音乐术语	196

舞 蹈

舞蹈	198
舞蹈主题	198
舞蹈语汇	198
舞蹈构图	198
舞蹈功能	199
民间舞蹈	199
古典舞蹈	199
宫廷舞蹈	200
社交舞蹈	200
学校舞蹈	200
体育舞蹈	200
古典芭蕾	200
现代舞	200
舞剧	201
独舞	201
双人舞	201
秧歌	202
腰鼓舞	202

狮子舞	202
龙舞	202
高跷	202
花鼓舞	202
跑旱船	202
安代舞	202
多朗舞	202
拉拨依	203
弦子舞	203
农乐舞	203
芦笙舞	203
长鼓舞	203
阿细跳月	203
摆手舞	203
探戈	203
伦巴	204
快狐步	204
慢狐步	204
华尔兹	204
摇摆舞	204
脚铃舞	204
踢 舞	204
玛祖卡	204
赵飞燕	204
杨贵妃	204
公孙大娘	204
吴晓邦	205
白淑湘	205
崔美善	205
陈爱莲	205
康玛尔格	205
诺维尔	205
邓肯	206
巴甫洛娃	206

美 术

美术	207
造型艺术	207
绘画	207
素描	207
速写	207
写生	207
透视	207
构图	207
模特儿	207
背景	208
质感	208
量感	208
空间感	208
调子	208
色彩	208
色相	208
色调	208
色度	208
原色	208
间色	208
复色	208
同类色	208
邻近色	208
对比色	208
调和色	208
冷暖色	209
油画	209
版画	209
木版画	209
铜版画	209
石版画	209
麻胶版画	209
独幅版画	209

水彩画	209
水粉画	210
粉画	210
漫画	210
镶嵌画	210
磨漆画	210
年画	210
连环画	210
雕塑	210
浮雕	210
圆雕	210
造像	210
壁塑	211
画像石	211
画像砖	211

外国美术

(一) 外国美术名词术语及流派

拜占庭艺术	212
哥特艺术	212
尼德兰美术	212
佛兰德斯美术	212
荷兰画派	212
巴洛克艺术	213
洛可可艺术	213
细密画	213
浮世绘	213
犍陀罗雕刻	213
吴哥艺术	213
古典主义	214
学院派	214
巴比松画派	214
浪漫主义画派	214
印象画派	214

原始画派	215
新印象画派	215
后期印象画派	215
拉斐尔前派	215
巡回展览画派	215
野兽派	215
巴黎画派	216
立体派	216
桥社	216
抽象艺术	216
稚拙艺术	216
超现实主义画派	216
动作画派	217
光效应艺术	217
分离画派	217
观念艺术	217
超前卫艺术	218
激浪派	218

(二) 外国美术家

菲狄亚斯	218
米 隆	218
史珂帕斯	218
契马布埃	219
乔 托	219
多那太罗	219
贝里尼	219
马萨乔	219
雪舟等杨	219
曼坦那	220
波堤切利	220
达·芬奇	220
丢 勒	220
米开朗基罗	220
乔尔乔内	220
拉斐尔	220