

开拓青少年视野
探索艺术的奥秘

从东走到西

——青少年艺术百科全书

让艺术滋润我们的心灵，让艺术启发我们的人生。

对艺术的欣赏，能够陶冶青少年的情操；对艺术的追求，能够开启青少年的精彩人生，让青少年从此找到真正属于自己的人生目标。

科普
珍藏馆

周文敏◎编著

北京工业大学出版社

从东走到西

——青少年艺术百科全书

周文敏◎编著

北京工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

从东走到西：青少年艺术百科全书 / 周文敏编著. —北京：
北京工业大学出版社，2013.1

(科普珍藏馆)

ISBN 978-7-5639-3341-9

I. ①从… II. ①周… 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 279840 号

从东走到西——青少年艺术百科全书

编 著：周文敏

责任编辑：刘 畅

封面设计：翼之扬设计

出版发行：北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人：郝 勇

经销单位：全国各地新华书店

承印单位：九洲财鑫印刷有限公司

开 本：787 mm×1092 mm 1/16

印 张：18

字 数：307 千字

版 次：2013 年 1 月第 1 版

印 次：2013 年 1 月第 1 次印刷

标准书号：ISBN 978-7-5639-3341-9

定 价：32.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题，请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

艺术与人们的生活紧密相连，是人类文明的标志。

那么，什么是艺术呢？不同的人有不同的理解。

现代的哲学家、美学家宗白华先生认为：“艺术是精神和物质的奋斗。”

《堂吉珂德》的作者塞万提斯认为：“艺术并不超越大自然，不过会使大自然更美化。”

法国著名的文学家、社会活动学家罗曼·罗兰认为：“艺术是发扬生命的，死神所在的地方就没有艺术。”

无论怎样评论艺术，都不可能否定艺术在人们生活中的重要意义，即使是对青少年也是如此。甚至可以说，正是因为处于身心成长的敏感时期，青少年才更加需要艺术的滋润和启发。

为何会这样说？主要因为以下几个原因：

1. 艺术有助于发展全面的思维

许多人都认为艺术只能够对那些学习艺术的学生，或者那些喜好文科的人产生影响，而对于那些学习或者爱好理科的人来说，根本就如同“听天书”一般，但是实际上并非如此。

生理学家普遍认为，人的大脑左右两半分别侧重于抽象思维和形象思维。其中，形象思维的一大优点便是可有力地“启动”大脑，增强想象力，有利于使人们成长为开拓型、创造性人才。毫无疑问，偏好理工科的青少年主要是运用抽象思维进行思考，但如果能把抽象思维与形象思维完美地结合起来，便可如虎添翼。例如爱因斯坦和达尔文，他们不仅仅是科学巨匠，而且还是音乐爱好者。在成功之后，他们都

曾经说过：是音乐艺术培养了他们的想象力。而想象力正是他们进行科学发现、走向成功的源泉。

所以，青少年要在平时注意培养自己对于艺术的兴趣，因为这是发展全面思维的重要方式。

2. 艺术有助于培养健康、丰富的感情世界

罗曼·罗兰说过：“艺术的伟大意义，基本上在于它能显示人的真正感情、内心生活的奥秘和热情的世界。”

英国雕塑家摩尔说过：“艺术是高尚情操的宣泄。”

英国作家罗斯金也说过：“艺术的基础存在于道德的人格。”

事实上，正如这些著名的艺术家所说的，对于艺术的欣赏，对于艺术的追求，能够让青少年在不知不觉中，陶冶自己的情操，从艺术中得到人生的启示，进而建立起健康且丰富的感情世界，建立起正确的道德标准，寻找到属于自己的人生目标。

通过上面的内容不难看出，对艺术的学习对于青少年来说有怎样重要的意义。而本书就是以增进青少年对艺术的理解为目标，从外国艺术和中国艺术同时入手，从文学艺术、音乐艺术、表演艺术、绘画艺术等几个艺术分支来进行简单的讲解，以培养青少年对于艺术的热情，进而能够让更多的青少年懂得艺术，欣赏艺术，热爱艺术。

目 录

第一章 文学艺术

文学的表现手法	03	表现主义	15
诗歌	05	社会主义现实主义	16
词	07	未来主义	16
史诗	07	文学与意识流	16
小说	08	达达主义	17
散文	09	超现实主义	17
戏剧文学	09	“迷惘的一代”	17
民间文学	10	魔幻现实主义	18
欧洲的抒情诗——十四行诗	12	解冻文学	18
欧洲的田园生活——牧歌	13	荒诞派戏剧	19
西方的四大民族史诗	13	黑色幽默	19
中世纪的骑士文学	13	新现实主义	19
人文主义	14	古希腊代表作家及其代表作	20
古典主义	14	古罗马代表作家及其代表作	23
诺贝尔文学奖	14	意大利代表作家及其代表作	25
比较文学	15	西班牙代表作家及其代表作	26
		英国代表作家及其代表作	28
		法国代表作家及其代表作	31
		德国代表作家及其代表作	36
		中国代表作家及其代表作	39

第二章 音乐艺术

音乐语言	55
吹管乐器	56
打击乐器	59
拉弦乐器	61
拨弦乐器	63
键盘乐器	66
拥有千年历史的五线谱	66
拥有“和鸣”与“竞争”意义的协奏曲	67
圣咏与民间音乐的结合——奏鸣曲 ...	67
用于行军的进行曲	68
从标题音乐兴起的交响曲	68
从民间舞曲发展来的圆舞曲	68
源于骑士文学的小夜曲	69
黑人音乐的代表——爵士乐	69
“离经叛道”的摇滚乐	69
音乐指挥和指挥棒	70
西方音乐之父——巴赫	70
对英国音乐产生深远影响的亨德尔 ...	70
交响乐之父——海顿	71
音乐艺术中的丰碑——莫扎特	71
被称为“乐圣”的贝多芬	71
19 世纪的“小提琴之王”——帕格尼尼	72
书写音乐“标准教材”的车尔尼	72
被称为“歌曲之王”的舒伯特	73
19 世纪的音乐“鬼才”——柏辽兹	73

早期标题音乐的代表——门德尔松 ...	73
被称为“诗人音乐家”的舒曼	74
被称为“钢琴诗人”的肖邦	74
被称为“钢琴之王”的李斯特	74
德国著名的歌剧创作者——瓦格纳 ...	75
19 世纪最受欢迎的歌剧作曲家——威尔第	75
德国抒情歌剧的代表人物——古诺	76
“具有取之不尽的旋律才赋”——奥芬巴赫	76
“圆舞曲之王”——约翰·施特劳斯 ...	76
西欧古典音乐的集大成者——柴可夫斯基	77
拥有法国式音乐语言的夏布里埃 ...	77
“北欧的肖邦”——格里格	77
开启跨时代意义的大师——德彪西 ...	78
开创了 20 世纪现代主义音乐理论的勋伯格	78
美国民族音乐的奠基人——格什文 ...	79
20 世纪最重要的作曲家之一——肖斯塔科维奇	79
“欧洲音乐的总指导”——卡拉扬	79
“猫王”——埃尔维斯·普雷斯利	80
传唱了千百年的《阳关三叠》	80
古代的音律——五声十二律	80
中国古老的乐器——陶埙	81
俞伯牙与《高山流水》	81
中国现存古琴曲中唯一有战斗气氛的《广陵散》	81
古代音乐艺术中的瑰宝——编钟	82
著名的民间音乐家——华彦钧	82

“人民音乐家”——冼星海	82
国歌的创作者——聂耳	83
“中国民歌之父”——王洛宾	83

第三章 表演艺术

由模仿他人的行为演变而成的艺术

形式——哑剧	87
在“二战”后繁荣一时的马戏	87
芭蕾舞	88
社交舞蹈	89
神秘剧	91
印度梵剧	91
荒诞派戏剧	92
真实主义歌剧	92
教会戏剧	93
意大利的艺术喜剧	93
电影的发明者与创始人	
——卢米埃尔兄弟	93
“美国电影之父”——格里菲斯	94
美国现代舞蹈的奠基人——邓肯	94
最伟大的喜剧演员——卓别林	95
电影蒙太奇之父——爱森斯坦	95
“悬念大师”——希区柯克	95
最具传奇性的电影导演	
——布努埃尔	96
米老鼠之父——沃尔特·迪士尼	96
布烈松与他的“电影书写”理论	97
好莱坞的神话——盖博	97
世界影坛上不朽的形象——奥立弗	97

“脚尖上的莎士比亚”	
——乌兰诺娃	98
费雯丽与《乱世佳人》	98
瑞典的国际影星——英格丽·褒曼	99
“第五摄影棚”——费里尼	99
当代影坛的亮丽风景	
——帕索里尼	100
永远美丽的女人——玛丽莲·梦露	100
著名的百老汇	100
美国音乐剧	101
中国原始社会的乐舞艺术	101
轻盈敏捷的盘鼓舞	102
雍容华贵的唐代舞蹈	104
具有讽刺意味的民间小舞	105
宋元明清时代的舞蹈与戏曲	106
中国汉族的民间舞蹈——绸舞	108
少数民族舞蹈——长鼓舞	108
民间的传统舞蹈——龙舞、狮舞	108
古代舞蹈的动作——长袖善舞	108
中国最早的一种戏曲形式——南戏	109
成熟、完整的戏曲形式——元曲	109
中国的国粹——京剧	109
“伶界大王”——谭鑫培	110
“四大名旦”之首——梅兰芳	110
“尚派”京剧艺术的开创者	
——尚小云	110
“四大名旦”之一——荀慧生	111
现代杰出的京剧表演艺术家	
——程砚秋	111
京剧中的“生旦净丑”	111
戏曲中的群众演员——龙套	112
“百戏之祖”——昆曲	112

从落地唱书演变而来的越剧	112
“莲花落”——评剧	112
剧目数量位列剧种之首的秦腔	113
“自唱自乐”的黄梅戏	113
广东大戏——粤剧	113
“蜀戏冠天下”——川剧	114
“靠山吼”——豫剧	114
形成于清朝的大鼓书	114
出现在明朝末年的苏州弹词	115
当今影视艺术的鼻祖——皮影戏 ...	115
古代称为“傀儡戏”的木偶戏	115
流行于北方的口头表演艺术	
——评书	116
从明代“象生”演变来的相声	116
“一人说笑话”的马三立	117
相声界一代宗师——侯宝林	117
拥有近 300 年历史的二人转	117
“中国影坛上的一朵奇葩”	
——赵丹	118
荣获“中国电影世纪奖”	
——周璇	118
“电影皇帝”——金焰	118
“电影皇后”——胡蝶	119
命运的“神女”——阮玲玉	120
“性格演员”——蓝马	120
“舞台千面人”——袁牧之	121
东方女性的代表——白杨	121
中国电影事业的开拓者	
——郑正秋	122
中国电影发展的指路标	
——蔡楚生	122

第四章 绘画艺术

中国绘画	127
西洋绘画	130
绘画技法	133
西方绘画流派	142
意大利绘画之父——乔托	144
扬·凡·艾克与新型油画	145
出身于皮革工匠家的画家	
——波提切利	145
艺术与科学的完美结合	
——达·芬奇	145
将科学同人文主义和哲学思想融合的	
丢勒	146
架上画的先行者——乔尔乔内	146
后世古典主义者的典范	
——拉斐尔	146
对欧洲油画发展有着巨大影响的	
提香	147
西班牙的天才画家——格列柯	147
反映民族风情的画家	
——勃吕盖尔	148
用绘画来歌颂生活的鲁本斯	148
17 世纪荷兰最著名的画家	
——伦勃朗	148
荷兰的现实主义风景画大师	
——霍贝玛	149
影响印象派画家的华托	149
新古典主义的代表——达维特	150

被授予“金色桂冠”的安格尔	150	“照耀千古、为百代师法”	
“印象派中的米勒”——毕沙罗	150	——李成	159
改变时代绘画的巨匠——马奈	151	“董巨”画风——董源、巨然	159
现代绘画之父——塞尚	151	《清明上河图》的作者	
《伏尔加河上的纤夫》作者		——张择端	160
——列宾	152	创造“瘦金书”体的赵信	160
奏响 19 世纪艺术的新声		山水画的集大成者——马远	161
——高更	152	善画“边角之景”的夏圭	161
用心灵作画的大师——凡·高	152	吴门画派的创始人——沈周	161
后印象主义的首领——修拉	153	明代画坛巨匠——文徵明	162
影响毕加索的画家——蒙克	153	著名的唐伯虎——唐寅	162
康定斯基与“蓝色骑士”组织	153	工匠出身的画家——仇英	162
20 世纪最负盛名的美术巨匠		明清成就最高的画家——朱耷	163
——马蒂斯	154	喜画兰、竹、石的郑板桥	163
荷兰“风格派”运动的缔造者		“后海派”的大师——吴昌硕	164
——蒙德里安	154	打破“正统”的扬州八怪	164
对后世影响巨大的绘画大师		20 世纪国画大师——齐白石	164
——毕加索	155	现代艺术的开拓者——黄宾虹	165
未来主义美术的核心人物		借鉴了日本画技法的何香凝	165
——波丘尼	155	徐悲鸿与马	165
影响先锋艺术家的大师		最早的旅法女画家——潘玉良	166
——莫迪里阿尼	155	书画理论家——潘天寿	166
“乡愁与爱的画家”——夏加尔	156	现代画坛巨匠——李苦禅	166
后现代主义的鼻祖——杜尚	156	创立泼彩画法的张大千	167
充满传奇色彩的大师——达利	157	铺天盖地的“火块文章”	
“画绝、才绝、痴绝”——顾恺之	157	——傅抱石	167
专绘寺院佛像的高手——张僧繇	157	使古老山水画获得新的生命	
“丹青神化”——阎立本	158	——李可染	168
“画圣”——吴道子	158		
创立“开图千里”的荆浩	158		
“关家山水”——关仝	159		

第五章 书法艺术

书法的字形结构	171
书法艺术的章法布局	172
甲骨文	173
金文	174
石鼓文	174
小篆	175
隶书	175
草书	176
楷书	177
行书	177
创造千古称绝的“飞白书” ——蔡邕	178
“草圣”——张芝	179
“楷书之祖”——钟繇	179
“天下第一行书”——王羲之	179
书法“小圣”——王献之	180
“欧阳结体三十六法”——欧阳询	180
被称为“虞体”流派的书法家 ——虞世南	180
晋人书风的继承者——褚遂良	181
书法艺术的集大成者——颜真卿	181
拥有“张颠”之名的张旭	182
“狂草”——怀素	182
“柳骨”的创造者——柳公权	182
集晋唐书法之大成者——赵孟頫	183
“气魄恢宏”的鲜于枢	183
将草书推上新高度的祝允明	183

开创了“印外求印”的赵之谦 184

第六章 雕塑艺术

雕塑的形式	187
中国古代雕塑	187
中国当代雕塑	190
中国古代的泥塑艺术	190
小如米粒的微雕	192
世界雕塑之最	193
东阳木雕的由来	194
贝雕的由来	194
根雕的由来	194
古碑的由来	195
牙雕“一粒米”的由来	195
秦始皇兵马俑	195
昭陵六骏	196
十三陵墓前石雕的由来	197
中国四大石窟	198
乐山大佛的来历	201
岳坟铁像的由来	202
维纳斯雕像的故事	202
撒尿小孩铜像的由来	203
冰雕艺术的由来	203
蜡像的由来	204
希腊雕塑为什么大都是裸体	204
华沙美人鱼的由来	206
自由女神像的由来	206
西方雕塑史上的四大高峰	207
作品已经失传的雕塑家——米隆	208

创造了世界七大奇迹之一的雕刻家 ——菲狄亚斯	208
将巴洛克艺术推向顶峰的贝尼尼 ...	208
历史天空中的耀眼明星——罗丹 ...	209
古埃及雕塑	209
古希腊雕塑	210
古罗马雕塑	211
中世纪雕塑	212
文艺复兴时期雕塑	215
当代世界雕塑	217

第七章 建筑艺术

世界六大宫殿	221
古代世界七大奇迹	222
世界十大足球场	225
中国的万里长城	229
嘉峪关	229
居庸关	230
天安门	230
“紫禁城”名称的由来	230
故宫为何有九千九百九十九间半房 ...	231
天安门广场的华表是怎么回事	231
宫殿庙宇为什么多是红墙黄瓦	232
中国传统古建筑上的飞檐脊兽	233
人民大会堂名称的由来	235
雍和宫	235
沈阳故宫	236

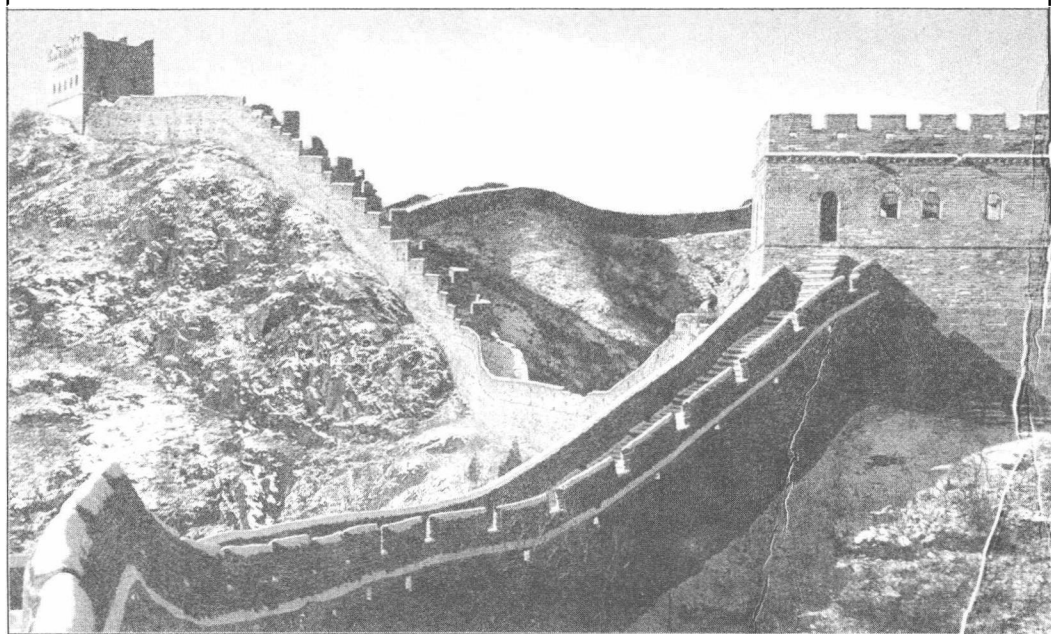
十三陵	236
东陵和西陵的由来	237
中山陵	237
白马寺的由来	238
阿育王寺的由来	238
金山寺的由来	238
灵隐寺的由来	239
普宁寺的由来	239
卧佛寺的由来	239
园林的由来	240
世界园林四大流派	240
颐和园	241
承德避暑山庄	243
苏州四大园林	244
凯旋门的由来	245
和平门的由来	246
凡尔赛宫的由来	246
埃菲尔铁塔的由来	246
比萨斜塔的由来	247
婆罗浮屠塔的由来	247
人头塔的由来	247
古罗马斗兽场	248
伦敦塔桥	248
伦敦方尖碑的由来	249
约旦“石头城”	249
英国“长城”的由来	250
西敏寺	250
犹太区英雄纪念碑的由来	250
莫斯科红场	251
美国白宫	252

第八章 其他艺术

中国古代的陶瓷艺术	255
陶器	256
一直流传至今的黑陶艺术	257
仰韶文化的彩陶	257
瓷器	258
唐三彩	258
景泰蓝	359
漆器	260
拥有花纹和图案的骨器	260
插花艺术	261
剪纸艺术	262
盆景艺术	264
刺绣艺术	266
苏绣的由来	267
发绣的由来	268
高跷艺术	268
灯彩艺术	268
中国四大名石	269
中国四大名砚	270
中国四大名笔	271
面具的由来	272
鼻烟壶的由来	272

第一章

文学艺术

文学的表现手法

1. 叙述

叙述是文学创作的基本艺术手法之一，它在写作中是一种使用频率最高的表述方法，也是文学创作的最基本方式。

叙述是记叙性文章的主要表述方法，用它来展开情节，交代人物活动和事件经过。同时，议论说理的文章与应用性文体也离不开用叙述的方法介绍事实材料与交代写作经过。

叙述的基本特点是在于陈述“过程”。人物活动的过程，事物发生发展变化的过程，前因后果，来龙去脉，构成了叙述交代和介绍的主要内容。

叙述一般包括时间、地点、人物、事件、原因、结果六个要素。叙述与时间关系最为密切。无论是人物活动的过程，还是事物发生发展变化的过程，都表现出一定的顺序性与持续性，即“过程”在一定时间条件下进行。语句一般按时间顺序排列。如果叙述有两个以上的头绪，也可以按并列顺序排列语句。叙述一般不用中心句。

叙述从不同的角度有多种划分方法，

而最通常的是按叙述的先后顺序，分为顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙。

顺叙是按时间的推移，空间的自然序列，作者或人物的思想感情发展的进程，人物活动的次序或事件的始末进行叙述。这是一种最基本、最常用的叙述方法，它循着事物发展的程序，符合人们的接受心理和阅读习惯，便于把叙述内容表述得条理清楚，自然顺畅。运用顺叙要区分主次，讲究详略，注意疏密相间，防止平铺直叙。

倒叙是不按照事物发展的自然时序，而把某些较后发生的关键情节或结局先行描述，然后再按事件的发生发展顺序展开叙述，传统上称为“倒插笔”。

倒叙强调了事件的结果或高潮，容易造成悬念，形成波澜，引人入胜。采用这种方法一定要根据表达的需要，不应强行运用。要注意起笔的“倒叙”与后文的“顺叙”部分的衔接，使之连接紧密，过渡自然。

插叙是在叙述过程中，暂时中断所叙的线索而插入另一些有关的情节，当插入的叙述结束后，仍回到叙述主线上来。插叙的内容可以是对往事的回忆联想，可以是对某些情况的诠释说明，还可以是对人物、事件、背景的介绍。插叙补充丰富了人物、事件及背景，使文章内容得以充实，叙述曲折，形成断续变化，使行文错落有致。

补叙是在叙述过程中对前文涉及的某些事物和情况作必要的补充、交代。

它的作用在于对前文所设伏笔作出回应，或对前文中有意留下的接榫处予以弥合。补叙可以使内容完整充实，情节结构完善，使记叙严谨，不留破绽。

平叙也叫分叙，是对同一时间内发生在不同地点的两件或多件事情所作的平行叙述或交叉叙述。这也就是传统小说中常说的“花开两朵，各表一枝”。对那些紧系于同一主干事件中的分支进行叙述时，多采用交叉叙述，这可以把头绪纷繁的人与事表现得有条不紊，并且突出了紧张气氛，增强了表达效果；对那些联系不甚紧密，而又由同一主线贯穿的人、事、物进行叙述时，则多采用齐头并进的平行叙述，这可以把平行发展的事件交代得眉目清楚，显得从容不迫，而读者则可以同时看到平行的各个事件，从而获得立体的感受。

2. 描写

描是描绘，写是摹写。描写就是用生动形象的语言，把人物或景物的状态具体地描绘出来。这是一般记叙文和文学写作常用的表达方法。描写的作用是再现自然景色、事物情状，描绘人物的形貌及内心世界，使人物活动的环境具体化。让读者如见其人，如闻其声，如临其境。

描写分为人物描写、环境描写和物体描写三类，人物描写又分为神态描写、外貌描写（肖像描写）、动作描写、心理描写、语言描写等，可正面描写，也可侧面描写。环境描写分景物描写和社会

描写两大类。物体描写即描写各种动物、植物和各种无生命的物体，这种物体描写，也称为“状物”。“状物”是对物体的描摹，类似绘画中的“写生”。

3. 抒情

抒情，简单地说，就是主体直接或间接地抒发内心感情的一种表达方式。抒情，是文章打动读者、感染读者的重要手段，是抒情诗、抒情散文的主要表述方法。在叙事性的作品中，它常常与叙述、描写、议论等结合运用。在议论说理的文章中，作者一般很少直抒感情，而是通过对某种观点的论证，体现爱憎感情。

抒情方式具体来分又可分为借景抒情法、触景生情法、咏物寓情法、咏物言志法、直抒胸臆法、融情于事法和融情于理法等。作为一种特殊的文学反映方式，抒情主要反映社会生活的精神方面，并通过在意识中对现实的审美改造，达到心灵的自由。抒情是个性与社会性的辩证统一，也是情感释放与情感构造、审美创造的辩证统一。

4. 议论

议论一般是论说文的论述方法，亦为文学创作的一种表现手法，是一种评析、论理的表述法。一篇或一段完整的议论，通常由论点、论据和论证三要素组成。议论要求论点明确、论据充分、论证周密。

在记叙文中，议论是由叙述和描写引发出的对事物的感想、认识和评价，