

·艺术基础 ·艺术综合 ·艺术教育 ·美育通识课程标准教材

艺术学基础知识精要

YISHUXUE JICHU ZHISHI JINGYAO

主编 张玉花 王树良

·艺术基础 ·艺术综合 ·艺术教育 ·美育通识课程标准教材

艺术学基础知识精要

YISHUXUE JICHU ZHISHI JINGYAO

主编 张玉花 王树良

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术学基础知识精要/张玉花,王树良主编.—重庆:
重庆大学出版社,2012.8
ISBN 978-7-5624-6736-6

I.①艺… II.①张…②王… III.①艺术学—研究生—入学考试—自学参考资料 IV.①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第096788号

艺术学基础知识精要

YISHUXUE JICHU ZHISHI JINGYAO

主编 张玉花 王树良

策划编辑:张菱芷

责任编辑:张菱芷 版式设计:张菱芷

责任校对:刘雯娜 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617183 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆川外印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:11 字数:162千

2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-6736-6 定价:28.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

前 言

在强调综合素质创新发展的今天，打通艺术各专业之间的联系，从整体上提高青年学生的艺术修养具有重要的意义。为此，我们编写了这本《艺术学基础知识精要》，作为青年学生提高文化艺术素质的参考教材。我们认为，提高文化素质不仅仅是青年学生的事情，也是提高全民整体素质的需要。我们这部书的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在书的内容设计上，从提高具有中等文化程度以上的非专业人员的文艺修养角度出发，安排知识内容和难易程度，既考虑到青年学生在专业知识学习的同时提高文艺修养的必要性，又为社会上普通读者希望提高文艺素养提供指导性读物。

加强素质教育是一个系统工程。从艺术修养的领域来说，美术、设计、电影、电视、戏剧、戏曲、音乐、舞蹈等各方面文艺知识都应当系统了解和掌握。从文艺修养的结构来说，它既包括对某一门类艺术基础知识的全面系统了解，也包括对该艺术领域的理解评价等。出于这样的考虑，本书在编写上以基础知识为主，同时适当兼顾作品的欣赏和评价，每一门类大体上包含两个方面的主要内容：一是艺术概论，主要系统介绍某一艺术门类的基础理论知识、专业术语；二是某一门类艺术发展的基本线索，包括中外两个部分，分别论述。我们希望通过这两个方面的整合，使读者能够从中获得系统的知识，培养准确的判断和高尚的品位。

本书是一部内容丰富、释义简明的艺术学基础教材，与以往的同类著作相比，有两个最为主要的特点：一是就其知识体系的内容构成而言，具有专业历史、专业理论和艺术作品分析专业知识一体化的特点；二是从本书的应用性来

看，具有教材性、通识性和鉴赏性兼具的特点。

本书主要由张玉花、王树良编写，王树忠、许洪林等参加了部分文稿的编写校对工作。另外，本书的编写还得到了北京化工大学、中国人民大学相关专家、学者的帮助。在编撰过程中，重庆大学出版社的张菱芷编辑多次提出宝贵的意见，而且正是因为她认真、严谨、快速、高效的工作，本书才能如此顺利地出版。在此，特别表示感谢。

本书与我们之前出版的《文艺常识》《文学艺术通识读本》一脉相承，前两本书的出版受到了读者的肯定和喜爱，我们深表谢意。此次我们顺应艺术学学科门类的独立和读者的要求，将艺术学部分单独抽取出来，并进行细致的修订，增加重要术语和思考题部分，方便读者学习阅读。

为使本书的内容尽可能充实和丰富，在编写过程中参考并引用了不少图书和刊物，谨在此向各家出版社以及编著者深表敬意与谢忱。由于水平所限以及时间关系等因素，本书肯定还有许多缺点和不足，恳请各位读者批评指正，以期使本书更加完善。主编联系邮箱：yueguang1218@163.com（张玉花）或 wangshuliang721@163.com（王树良）。

编者

于和平东桥

2012年6月

目 录

音乐编	1
第一章 音乐概论	3
第一节 音乐概述	3
第二节 音乐的构成与表现	5
第三节 音乐的类型与体裁	7
第二章 中国音乐	13
第一节 史前至秦汉时期音乐	13
第二节 魏晋南北朝、隋唐音乐	14
第三节 宋元明清音乐	15
第四节 近现代音乐	16
第五节 中国音乐名作	17
第三章 外国音乐	20
第一节 古代与中世纪音乐	20
第二节 文艺复兴音乐	20
第三节 17—18 世纪音乐	21
第四节 19—20 世纪音乐	22
第五节 外国音乐名家名作	23

戏剧戏曲编	31
第一章 戏剧戏曲概论	33
第一节 戏剧概述	33
第二节 戏剧体裁与流派	34
第三节 戏曲艺术	36
第二章 中国戏剧	44
第一节 先秦至宋辽金戏剧：形成与发展	44
第二节 元代戏剧：杂剧与南戏的辉煌	45
第三节 明代戏剧：传奇的兴盛	46
第四节 清代戏剧：地方戏的蓬勃发展	47
第五节 近代戏剧：京剧的形成	47
第六节 20 世纪：中国话剧	48
第七节 中国戏剧名家名作	49
第三章 外国戏剧	52
第一节 17 世纪之前的戏剧	53
第二节 17—18 世纪戏剧	54
第三节 19 世纪戏剧	54
第四节 20 世纪现代主义戏剧	55
第五节 外国戏剧名作	56
影视编	59
第一章 影视概论	61
第一节 电影概述	61
第二节 影视艺术语言	62
第三节 电影的类型与体裁	65
第四节 广播电视	67

第二章 中国影视	70
第一节 中国电影的形成（1922—1930）	70
第二节 中国电影的艰难探索（1931—1949）	71
第三节 新中国的电影发展（1949—1978）	72
第四节 新时期的中国电影（1979—2011）	72
第五节 几代导演与代表作品	73
第六节 中国广播电视的发展线索	75
第三章 外国影视	77
第一节 电影艺术的拓荒与探索（1895—1930）	77
第二节 电影创作的新流派（1930—1960）	79
第三节 现代电影的多元化繁荣（1960年至今）	79
第四节 外国电影流派与名家名作	80
舞 蹈 编	85
第一章 舞蹈概论	87
第一节 舞蹈概述	87
第二节 舞蹈的分类	88
第二章 中国舞蹈	93
第一节 古代舞蹈	93
第二节 近现代舞蹈	95
第三章 外国舞蹈	99
第一节 芭蕾舞	99
第二节 现代舞	101
第三节 外国舞蹈名家名作	102

美术编	107
第一章 美术概论	109
第一节 美术概述	109
第二节 美术的主要门类与表现语言	110
第三节 美术鉴赏学说	113
第四节 中国书画	114
第二章 中国美术	117
第一节 史前至秦汉美术	117
第二节 魏晋南北朝至五代美术	118
第三节 宋元明清美术	122
第四节 近现代美术	127
第三章 外国美术	129
第一节 中世纪之前的美术	129
第二节 文艺复兴时期美术	131
第三节 17—18 世纪欧洲美术	135
第四节 19 世纪西方美术	136
第五节 20 世纪现代美术	140
设计编	145
第一章 设计概论	147
第一节 设计的相关概念	147
第二节 艺术设计的特性	149
第三节 设计的文化	150
第二章 中国设计	152
第一节 史前至秦汉的设计	152

第二节 魏晋南北朝、隋唐设计	155
第三节 宋元明清设计	155
第三章 西方设计	158
第一节 古代设计	158
第二节 近代设计	159
第三节 现代设计	160
第四节 后现代设计	161
参考文献	163

音乐编

第一章 音乐概论

第一节 音乐概述

◎ 音乐学

音乐学又称“音乐科学”，是有关音乐的全部系统化知识的科学。它研究有关音乐的一切现象：阐明音乐的起源、发展；音乐的性质、特点和规律；各民族音乐的特征等。音乐学分为三部分：①系统的音乐学，又称体系的音乐学或分类的音乐学；②历史的音乐学；③民族音乐学。1885年，奥地利音乐学家阿德勒的《音乐科学的范围、方法和目的》一文奠定了现代音乐学的基础。

◎ 音乐的基本属性

音乐是通过有组织的音响塑造艺术形象，表达人们思想感情，反映社会现实生活的艺术。以流动的音响为物质媒介进行艺术创造，是音乐与其他艺术表现方式的根本区别，同时决定着音乐艺术的听觉性、时间性与非语义性特征。音乐可说是摆脱各种具象形态，直接作用于人类情感的艺术形式。另外，音乐还是一门非描绘性的艺术，它不可能描写生活中的具体事物和场景，而是通过时间展开音响构成的各种要素，以直接激发和呼唤听者的情绪、情感和意志。与文学和绘画等艺术相比，音乐艺术更注重严谨的形式和结构。

音乐凭借声波振动而存在，在时间中展现，通过人类的听觉器官而引起各

种情绪反应和情感体验的艺术门类，受时代、地域与民族等的影响，有各种不同风格形式。音乐的基本要素和表现手段为旋律、节奏、和声、复调、管弦乐法等。音乐按形式可分为声乐与器乐两大类，也可按体裁分为歌曲、合唱、协奏曲、交响曲以及丝竹、吹打、说唱音乐等。音乐常同诗歌、戏剧、舞蹈、摄影等相结合而成为歌剧、戏曲、舞剧、电影等综合艺术。

◎ 音乐的社会功能

音乐的功能大体可以分为四种，即认识、教育、审美和实用功能。

音乐的认识功能

音乐是一种非语义性和非造型性的艺术，它只能通过音响的运动，间接地展现现实世界。如果音乐与非音乐因素、与其他艺术形式相结合，认识功能就可能大大增强了。

音乐的教育功能

音乐的教育功能一般是通过乐曲所表现的情感和情绪感染听者而实现的。人们在欣赏音乐的过程中逐渐潜移默化地得到道德情操方面的教化，增强他们对美好事物的向往，激励为此奋斗的决心。

音乐的审美功能

人们听音乐的首要目的就是获得美的享受，其实无论是哪种功能归根结底都要通过美育起作用。

音乐的实用功能

音乐的实用功能主要应用于集体劳动、工业、商业和医疗等领域，是以人的听觉感受能协调和引起人的另一种生理反应或促使人的心理产生变化为基础的。

第二节 音乐的构成与表现

◎ 音乐的声音材料

音乐建立于特殊的声响——乐音。乐音是有规律振动的声音，它是人类有意识创造出来的，是音乐构成最主要的物质材料。

音乐的声音材料主要有两种来源：第一种来自于人类的天然器官——嗓音，即人的歌唱；另一种来自于器乐，即人创造的器物发出的乐声。

◎ 音乐艺术的基本要素和表现手段

音调

音调通常指具有一定表现意义的短小旋律或具有特定风格的音乐语言。

音色

音色又称“音品”，指音的色彩和特性，由发音体的质料、发音的方法以及泛音的作用决定。

节奏

音乐是时间的艺术，音乐的时间通过节奏体现，节奏的最大特点是周期性地有规律延续，强拍和弱拍循环往复、不断交替。

旋律

旋律亦称“曲调”，指若干乐音的有组织进行。各音的时值和强弱不同形成节奏；各音的高低不同形成律线，并体现调式特征，表现一定音乐意义，它是音乐的基本要素和主要表现手段。对于传统的音乐观念来说，旋律是音乐的根本，音乐的感染力常常是通过旋律传达的。

◎ 曲式

曲式涉及音乐在时间过程中的组织结构。曲式的最小完整单位被称为乐段。乐段是相对完整的乐式陈述，相当于文字语言中句号所体现的段落意义。

二部曲式

由两个乐段构成，形成 AB 结构。

三部曲式

音乐中最常见的曲式，它形成一种 ABA 的结构样式，最符合人的审美期待心理，在音乐中大量出现。

变奏曲式

同一个主题旋律的不断反复，但每一次反复都进行变化。

回旋曲式

基本结构特点是：有一个不变的主题材料不断反复出现，在主题之间插入各种不同的对比性段落，形成主题材料不断循环再现的效果。

奏鸣曲式

最复杂的一种曲式，总的框架仍然是三部性结构，由“呈示部—展开部—再现部”构成，常常表现一些深刻、重大而具有戏剧性冲突的内容，一般的交响曲、奏鸣曲、协奏曲的第一乐章往往建立在奏鸣曲式基础上。

◎ 唱法与乐队

美声唱法

17 世纪产生于意大利的一种演唱风格。要求演员通过对发音位置、共鸣以及气息的掌握来形成良好的歌唱状态，同时形成不同声部的音色特点。

民族民间唱法

源于中国农村一种演唱风格。讲究以情带声、以字带声、字正腔圆、声情并茂，唱法风格性强。

通俗唱法

演唱通俗音乐所运用的演唱方法。用自然嗓音，注重感情表达，强调演唱的即兴性，演唱者与听众之间能够充分交流感情。

管弦乐队

交响乐队的通称，亦指编制较大、以管弦乐器为主的其他乐队。

交响乐队

大型的管弦乐队。19世纪20年代开始在欧洲流行。通常由弦乐器、木管乐器、铜管乐器、击乐器四组乐器组成。

民族乐队

由民族乐器组成的乐队。中国的民族乐队有：以管乐器、弦乐器为主的“丝竹”乐队；以管乐器与击乐器为主的“吹打”乐队；以击乐器为主，丝竹为辅的“锣鼓”乐队。

第三节 音乐的类型与体裁

◎ 中国传统音乐的类型与体裁

中国传统音乐大致可以分为宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐四大类型。其中，民间音乐是其他类型传统音乐的基础，它主要由民间歌曲、歌舞、说唱、戏曲和器乐五大类组成。

文人音乐

文人音乐包括古琴和词调音乐。古琴又名七弦琴，居古代文人“琴棋书画”四大修养之首。古琴音乐集中体现了文人追求的中国道家崇尚的那种“大音希声”“物我同一”“情景相即”的至高境界。目前，经常演奏的乐曲有《流水》《潇湘水云》《广陵散》《梅花三弄》《阳关三叠》等。词调音乐在宋代以后成为文人间彼此唱和的一种重要形式。