

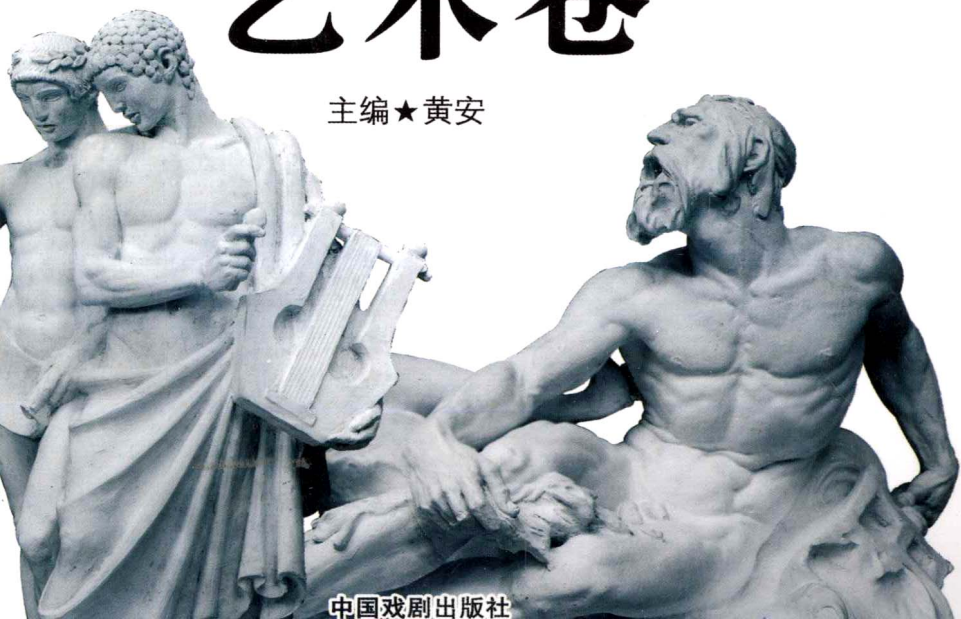
青少年必读知识文库

QingshaonianBidu
Zhishiwenku

艺术卷

主编★黄安

中国戏剧出版社

青少年必读知识文库

QingshaonianBidu
Zhishiwenku

艺术卷

主编★黄安

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年必读知识文库/黄安主编. —北京: 中国戏剧出版社, 2007. 5

ISBN 978 - 7 - 104 - 02591 - 7

I. 青… II. 黄… III. 科学知识—青少年读物 IV. Z228. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 063464 号

艺术卷

责任编辑: 万晓咏

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: 010 - 58930221 58930237 58930238
58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京海德印务有限公司

开 本: 850mm × 1168mm 1/32

印 张: 88

字 数: 2200 千字

版 次: 2007 年 5 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 02591 - 7

定 价: 416.00 元 (全 16 册)

版权所有 违者必究

编写说明

《青少年必读知识文库》是促进青少年健康成长的必不可少的百科知识宝库，是一部提高青少年综合素质、增强青少年全面修养的良师益友。

该书根据青少年的成长和发展特点，结合当前最新的知识理论，向青少年既全面又具重点的介绍人类、社会、政治、经济、自然、环境、文化、艺术、教育、修养、生活、娱乐、旅游、军事、武器、科技、技术等多方面、多领域、多学科、大角度、大范围、大场面的基础知识。该书是丰富青少年阅历的难得教材；是青少年生活、工作必备的大型工具书。

本书内容极为丰富。全书涉及近 60 个领域，涵盖了近 280 个知识主题，展示了近 1800 个知识点，字数近 260 万字。书中内容专业性强，同时又易于理解和掌握运用。每个知识点阐述的方法本着从原理、历史到现在，尤其从现实的实际作用上论述、讲解透彻。该书内容从古至今，从自然科学到社会科学，从人类起源到社会发展包罗万象，非常适合青少年阅读需求。本书时代感强，资料详实，文字通俗易懂，是内容全新，规模适度的知识宝库。

全书共十六卷：

政治卷；经济卷；自然卷；环境卷；人类卷；社会卷；科学卷；技术卷；军事卷；武器卷；教育卷；修养卷；文化卷；艺术卷；生活卷；娱乐卷。

该书编撰得到了各部门专家、学者的高度重视。从该书

的框架结构到内容选择；从知识主题的阐述到分门别类的归集；从编写中的问题争议到书稿最后的审议，专家、学者都提供了很宝贵的修改意见，使本书具有很高的权威性、知识性和普及性。

本书采用分级管理、分工负责的办法编写，在编写的过程中得到了国家图书馆、中国科学院图书馆、中国社会科学院图书馆、北京师范大学图书馆的大力支持和帮助，在此一并表示真诚的谢意！在本书编写过程中，我们参考了相关领域的最新研究成果，谨向他们表示衷心的感谢！

由于本书编写时间仓促，加之水平有限，尽管我们尽了最大努力，书中仍难免有不妥之处，恳请广大读者批评指正。

本书编委会

目 录

一、绘画书法

1. 绘画常识	1
再现大自然的明媚的色彩	1
画面里的韵律——构图	1
光线的跳动——明暗	2
再现立体空间的透视法	2
画家的心灵痕迹——笔触	3
线条的艺术——白描	3
画家的留名——题款	3
丹青	3
2. 绘画种类	4
寓神于形的中国画	4
层层涂抹的油画	5
轻灵透明的水彩画	5
色彩厚重的水粉画	6
古老繁荣的壁画	6
刻画出来的版画	7
生动简练的速写	7
富有喜庆色彩的年画	8
诙谐风趣的漫画	8
日本特有的浮世绘	9

3. 绘画流派	9
南北宗	9
黄派	10
徐派	10
浙派	11
吴派	11
扬州派	11
岭南派	12
海派	12
佛罗伦萨画派	13
威尼斯画派	13
荷兰画派	14
拉斐尔前派	14
印象派	15
野兽派	15
立体主义	16
达达派	17
超现实主义	18
4. 中国名家名画	18
顾恺之及其《洛神赋图》	18
阎立本及其《步辇图》	19
唐朝画杰吴道子	20
顾闳中及其《韩熙载夜宴图》	20
米芾父子	21
《清明上河图》	22
山水元四家	22
明朝才子唐寅	23
扬州八怪	24
八大山人及其《牡丹孔雀图》	25
齐白石及其《群虾图》	26

徐悲鸿及其《奔马》	26
张大千的《云山图》	27
5. 外国名家名画	28
波提切利与《维纳斯的诞生》	28
达·芬奇与《蒙娜丽莎》	28
拉斐尔与《西斯廷圣母》	29
伦勃朗与《夜巡》	30
大卫与《马拉之死》	31
反战艺术家戈雅	31
德拉克罗瓦与《自由引导人民》	32
米勒与《拾穗》	33
莫奈与《印象·日出》	33
凡高与《星夜》	34
毕加索与《格尔尼卡》	35
达利的《记忆的永恒》	36
6. 中国书法篆刻	36
纸上的腾龙——书法	36
最古老的书法作品——甲骨文	37
王羲之与《兰亭集序》	38
李斯与《泰山刻石》	39
张芝与《冠军贴》	39
刚劲有力的“颜体”	40
瘦骨凌风的“柳体”	41
吴昌硕与《临石鼓文轴》	41
于右任与《赠子敬先生杜诗轴》	42
沈尹默与《泛房公西湖诗轴》	42
活跃在印石上的书法——篆刻	43
古老的西泠印社	43

二、音乐舞蹈

1. 音乐之窗	45
流动的旋律	45
音乐的色彩	45
音乐的快慢脚步	45
七种声音组成的简谱	46
静止的音乐世界——五线谱	46
古典音乐	47
民族乐派	48
现代音乐	49
流行音乐	49
爵士乐	50
摇滚乐	50
电影音乐	51
2. 音乐的种类	51
劳动人民的心声——民歌	51
传荡于欧洲舞台上的歌剧	52
丰富宏大的交响乐	52
奏鸣曲、协奏曲	53
肃穆哀伤的安魂曲	54
小夜曲、夜曲、摇篮曲	54
随想曲、幻想曲、狂想曲	55
小步舞曲、圆舞曲、进行曲	56
3. 音乐家殿堂	56
欧洲音乐之父——巴赫	56
交响乐之父——海顿	57
音乐神童——莫扎特	58
乐圣——贝多芬	59

歌曲之王——舒伯特	59
钢琴诗人——肖邦	60
圆舞曲之王——小约翰·施特劳斯	60
钢琴之王——李斯特	61
小提琴之王——帕格尼尼	62
歌剧大师瓦格纳	62
俄罗斯之魂——柴可夫斯基	63
俄国浪漫主义音乐家拉赫玛尼诺夫	64
欧洲音乐的总指导——卡拉扬	64
人民的音乐家——冼星海	64
民族的歌手——聂耳	65
4. 名曲欣赏	66
走向世界的《梁祝》	66
阿炳的《二泉映月》	67
琵琶曲《十面埋伏》	67
《第九交响曲》	68
《蓝色多瑙河》	68
《动物狂欢节》	69
《马赛曲》	69
《国际歌》	70
《黄河大合唱》	70
5. 舞蹈园地	71
舞蹈形象	71
舞蹈表情	72
舞蹈动作	72
舞蹈三要素	73
民间舞蹈	73
古典舞蹈	74
宫廷舞蹈	75
芭蕾舞	75

现代舞	76
社交舞蹈	77
6. 舞台奇葩	78
“能作掌上舞”的赵飞燕	78
公孙大娘	78
中国芭蕾之母——裕容龄	78
现代舞蹈之母——邓肯	79
芭蕾舞台上的“天鹅”——乌兰诺娃	80
唐朝名舞——《霓裳羽衣》	81
浪漫主义芭蕾舞剧《天鹅湖》及《睡美人》	82

三、建筑雕塑

1. 建筑常识	84
凝固的音乐——建筑艺术	84
建筑的分类	85
建筑的特点	85
以柱石为主的古希腊建筑	86
古罗马建筑	86
文艺复兴建筑	87
罗马风格建筑	87
中世纪哥特式建筑	87
现代建筑	88
后现代建筑	89
中国古代建筑	89
2. 中外古代著名建筑	90
明清皇城——故宫	90
世界屋脊上的圣殿——布达拉宫	91
隋唐时代的不夜城——长安城	91
中国佛教圣塔——嵩岳寺塔	92

古代桥梁建筑中的瑰宝——安济桥	93
奇异的居民住宅——客家土楼	93
雄伟精巧的坟茔——埃及金字塔	95
巴比伦“空中花园”	96
雅典卫城	96
古罗马大角斗场	97
“伸向上帝”的建筑——巴黎圣母院	97
伊斯兰风格的经典建筑——泰姬陵	98
欧洲最大的宫殿——凡尔赛宫	99
文艺复兴的报春花——圣彼得大教堂	100
建筑中的奇迹——比萨斜塔	101
3. 中外现代建筑	102
里程碑似的钢铁建筑——埃菲尔铁塔	102
现代建筑的原流——包豪斯校舍	103
现代主义的“顶峰”建筑——摩天大厦	103
现代建设中的“另类”——流水别墅	104
古典装饰风格建筑的典范——纽约中央火车站	104
高技术建筑——法国蓬皮杜国家艺术文化中心	105
悉尼的象征——悉尼歌剧院	106
童话般的建筑——迪斯尼乐园	106
大跨度建筑	107
未来世界的建筑——地下建筑	108
多功能建筑	109
中国·人民大会堂	109
4. 中外建筑师	110
中国建筑的祖师——鲁班	110
中国现代建筑师梁思成	110
华裔著名建筑师贝聿铭	111
意大利古典主义建筑师阿尔伯蒂	111
欧洲学院派建筑的肇始人帕拉第奥	112

包豪斯的创始人格罗皮乌斯	112
现代主义建筑大师赖特	112
日本建筑师丹下健三	113
5. 园林漫步	113
浓缩的大自然——中国古典园林	113
中国古典园林的构成	114
中国古典园林的分类	115
廊、厅、堂、楼、馆、舫	116
亭、台、轩、榭	117
万园之园——圆明园	118
姑苏拙政园	119
晚清名园——颐和园	120
最大的皇家园林——承德避暑山庄	121
天下湖之最——杭州西湖	122
6. 雕塑世界	123
超现实主义雕塑家亨利·摩尔	123
《吻》	123
《思想者》	124
雕塑大师罗丹	124
《马赛曲》	125
《大卫》	126
米开朗基罗	126
《掷铁饼者》	127
《扛奥孔》	128
《雅典娜神像》	128
断臂维纳斯	129
埃及狮身人面像	130
“丝绸之路”上的艺术圣地——敦煌莫高窟	130
规模宏大的地下雕塑群——秦始皇兵马俑	131

四、戏曲电影

1. 戏曲小天地	133
由秦汉两剧结合而来的京剧	133
充满地方风味的黄梅戏	134
蹦蹦戏——评剧	134
擅长抒情的昆剧	135
诗意盎然的越剧	136
充满激情的豫剧	137
融众家之长的粤剧	137
富有人情味的川剧	138
戏剧四“行当”——生、旦、净、丑	138
戏曲艺术的四功五法	139
千人千面的脸谱	140
2. 梨园名家名剧	141
京剧艺术师梅兰芳	141
京剧“四大名旦”及“四小名旦”	141
主张“武戏文唱”的杨小楼	143
“活武松”盖叫天	143
京剧“四大须生”	144
大小两玉霜	145
京剧流派的创始人	145
元朝传奇剧《赵氏孤儿》	145
人鬼情爱剧《牡丹亭》	146
清朝的《桃花扇》	146
民间神话剧《雷峰塔》	146
爱情悲剧《梁山伯与祝英台》	147
《宝莲灯》	147
3. 说唱之苑	148
扣人心弦的评书	148

逗人发笑的相声	148
苏州评弹	149
弹唱兼具的琴书	149
节奏急促的快板	150
河南坠子	151
古朴浑厚的渔鼓	151

一、绘画书法

1. 绘画常识

再现大自然的明媚的色彩

色彩是构成绘画的重要因素之一。物体在光线照射下因吸收和反射光量的程度不同，而呈现于视觉上的复杂现象。1666年牛顿偶然发现太阳光经三棱镜折射后出现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色，揭开了色彩的秘密。在视觉效应上，色彩性质分为色相、纯度和明度三种。在感觉心理上，红、橙、黄等色给人以温暖热烈的感觉，称为“暖色”；青、绿、紫等色给人以寒冷沉静的感觉，称为“冷色”；黑、白、灰则称为“中性色”。另外，由于民族、历史、宗教等原因，色彩还具有感情、象征意义，如白色象征纯洁，绿色象征和平，黄色象征高贵等等。

画面里的韵律——构图

构图是造型艺术术语之一。艺术家依据形式美规律，在画面或特定的空间内经营安排人与物的关系和位置，使个别或局部的形象构成一个和谐的艺术整体。构图在形式上千变万化，它直接体现着艺术家的创造。中国画理论称构图为“章法”或“布局”，文献记载东晋顾恺之提出“置阵布势”，南齐谢赫提出“经营位置”均是针对构图而言。五代的荆浩、关仝多用“全景式”山水画幅，章法繁密，气势雄伟；南宋马远、夏圭多作“一角”、“半边”之景，章法疏简，境界旷幽。随着中国画的发展，空间意识和思想意念有了新的变化，产生了长卷绘画形式。欧洲古典绘画多采用焦点透视构图，结构严谨。现代绘画艺术则广泛吸收了多

种透视及平面构成等方法，构图更丰富多变。

光线的跳动——明暗

明暗是绘画造型的基本手段之一。光线照射在物体上，由于光源角度和物体结构不同产生亮度上的深浅变化，它是人们认识物象的基本前提。因物体构造起伏多变，明暗层次变化十分复杂，但变化次序排列具有一定的规律，归纳起来是亮部、中间色、明暗交界面、暗部、反光及投影。明暗造型方法是文艺复兴时期意大利画家乔托、马萨绰等人实践并由达·芬奇总结后而形成的较为完整的体系。从15世纪至19世纪，在欧洲造型艺术中一直被沿用。大约在本世纪初开始从欧洲系统地传入中国，逐步地被吸收到中国的造型艺术中来。

再现立体空间的透视法

透视是绘画术语。在平面上再现立体空间的方法。可分为空气透视和线条透视。空气透视是指由于空气的厚薄和湿度的大小影响色彩的浓淡，色彩随物体的远近距离而变化的规律；线条透视又称焦点透视，是指画面上所有的变线均可延长而消失于视平线上各不同的灭点（俗称焦点）的规律。按灭点的不同，分为平行透视（一个灭点）、成角透视（两个灭点）、倾斜透视（三个灭点）。在绘画构图中利用灭点的位置可以突出画面的主题，并给人以身临其境的视觉效果。这一方法由意大利建筑师布鲁内勒斯科于1420年发现，15世纪意大利画家马萨绰最早成功地运用于为圣玛利教堂所作的壁画《三位一体》之中，同一时期意大利建筑理论家阿尔伯蒂对透视法作过详细的论评，其理论研究成果被达·芬奇所继承。透视法则体现了文艺复兴时期注重科学的精神，它改变了欧洲绘画的面貌。但它是一种人为的法则，存在的必要前提是观者静止不动、眼睛直观前方，这在一定程度上限制了绘画表现的空间。另外，按严谨的方法所描绘的形体往往并不具有美感。事实上其他的透视方法同样能够获得令人信服的空间感。例如古希腊、古埃及和波斯的绘画采用“纵透视”和“重叠法”、中国绘画采用“斜投影法”和“散点透视”等都从某种角度表现