

中国青少年艺术素质教育丛书

中学生 艺术素质教育大百科

主 编 海 震 金 秋

中国文联出版社

中国青少年艺术素质教育丛书

中学生艺术素质教育大百科

主编 海 震 金 秋

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中学生艺术素质教育大百科/海震, 金秋主编.

北京: 中国文联出版社, 2006.1

ISBN 7-5059-5136-X

I. 中… II. ①海…②金… III. 艺术-青少年读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 148709 号

书 名	中学生艺术素质教育大百科
主 编	海 震 金 秋
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海燕
责任校对	王亚楠
责任印制	李寒江
印 刷	中国印刷集团文字六〇三厂
开 本	850×1168 1/32
印 张	7
插 页	2 页
版 次	2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5136-X
定 价	16.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

前 言

一、《中国青少年艺术素质教育丛书》是中国文联出版社发挥自身优势,积极参与青少年素质教育的具体成果,是面向青少年的艺术普及系列图书。它涉及戏剧、美术、音乐、舞蹈、电影、电视等艺术门类,具有权威性、系统性、生动性的特点。

二、《中国青少年艺术素质教育丛书》分《大学生艺术素质教育大百科》和《中学生艺术素质教育大百科》两个卷别,分别根据大、中学生的接受能力、理解能力、知识结构等进行编撰,充分考虑了学生的阅读兴趣;部分篇目还增加了便于学生实地练习的章节,保证其更快地接受、吸纳、巩固书中的内容。

三、《大学生艺术素质教育大百科》和《中学生艺术素质教育大百科》的撰稿人员分别是:

音乐卷:中国戏曲学院音乐系副主任 海 震

中国戏曲学院音乐系

陈晓娟 赵怡轩

舞蹈卷:北京师范大学舞蹈系主任 金 秋

北京师范大学舞蹈系

王润茜 樊晓敏 李 哲

韩志昕 朱 敏 潘 晶

前

言

001

美术卷:中央美术学院 陈 艳

清华美术学院 胡 莹

中国文联出版社编辑 张海燕

戏剧卷:中国戏曲学院音乐系副主任 海 震

中国戏曲学院导演系系讲师 王永庆

中国戏曲学院音乐系教师 王 欢

影视卷:北京电影学院博士讲师 戴德刚

新浪网内容编辑 赵 静

四、《大学生艺术素质教育大百科》和《中学生艺术素质教育大百科》充分征求了中国文学艺术界联合会下属,包括中国美术家协会、中国音乐家协会、中国舞蹈家协会、中国戏剧家协会、中国电影家协会、中国电视艺术家协会等协会在内的部分专家的意见。

五、《大学生艺术素质教育大百科》和《中学生艺术素质教育大百科》书稿先后进行了了七次修改,但由于学识有限,错漏之处难免,请广大读者批评指正。

前

言

002

目 录

前 言	(001)
-----------	-------

音乐篇

目

录

001

第一章 音乐故事	(002)
一、“绕梁三日”的故事	(002)
二、司马相如的爱情	(002)
三、白居易与《琵琶行》	(003)
四、国歌的诞生	(004)
五、巴赫月下抄谱	(006)
六、扼住命运咽喉的贝多芬	(007)
七、音乐神童莫扎特	(008)
八、歌曲换晚餐	(010)
九、《学习雷锋好榜样》	(011)
十、《永远跟你走》	(012)
第二章 民族音乐	(013)
一、民族乐器	(013)
二、民族器乐作品赏析	(017)
三、民族乐队	(022)
第三章 声乐	(027)
一、声乐的种类	(027)

二、我们熟悉的歌曲	(029)
三、华人著名歌手	(035)

美术篇

第一章 绘 画	(044)
一、中国画	(044)
二、历史上著名的美术大师	(046)
三、风靡全球的卡通和漫画	(066)
第二章 建 筑	(072)
一、美丽的苏州园林	(072)
二、平遥古城	(073)
三、北京故宫博物院	(075)
四、世界著名城市的标志性建筑	(077)
第三章 雕 塑	(080)
一、石窟和兵马俑	(080)
二、绚丽多姿的唐三彩	(083)
三、神奇的“马踏飞燕”	(084)
四、我国著名的四大“年画”	(085)
五、《维纳斯》为什么没有手臂?	(087)

舞蹈篇

第一章 中国舞蹈	(090)
一、舞蹈传说	(090)
二、舞蹈人物	(097)
三、多姿多彩的民族舞蹈	(107)
第二章 外国舞蹈	(118)
一、外国民族舞蹈及传说	(118)

二、国际标准舞	(121)
第三章 一起跳舞吧	(124)
一、银河少儿艺术团	(124)
二、辛苦的专业舞蹈家	(125)
三、练习舞蹈的好处	(127)
四、流行舞蹈简介	(129)

戏剧篇

第一章 戏曲	(132)
一、戏曲道具	(132)
二、脸谱	(139)
三、戏曲乐器	(142)
四、戏曲演员的故事	(147)
五、戏剧故事赏析	(153)
第二章 戏剧练习	(166)

目

录

003

影视篇

第一章 电影	(174)
一、电影的发明	(174)
二、电影和电视的主要区别	(175)
三、我国电影的“第一”	(176)
四、我国在国外获奖的美术片	(178)
五、怎样成为电影明星	(182)
六、饮誉全球的儿童影片	(182)
七、属于我们的斯皮尔伯格	(185)
八、著名的电影奖项	(190)

九、一部电影的诞生	(203)
第二章 电 视	(209)
一、我国第一家电视台	(209)
二、我国第一部电视剧	(209)
三、动画栏目时间安排的奥妙	(210)
四、动画片的制作步骤	(210)
五、怎样才能成为优秀的电视节目主持人	(213)
六、电视剧中插播广告的原因	(214)
七、优秀少儿电视剧缺乏的原因	(214)
八、春节联欢晚会节目的出台过程	(216)

音乐篇

第一章 音乐故事

一、“绕梁三日”的故事

春秋战国时期有一个叫韩娥(e2)的卖唱女子,歌唱得十分好听。有一年,韩国发了大水,狂风暴雨连续了好几天,洪水滔滔,巨浪冲天,把老百姓们的房子、田地都冲毁了,人们纷纷逃命,韩娥也在百姓的帮助下逃到了齐国。到了齐国的都城临淄(zil)时,因为没有钱买吃的,韩娥就在临淄的西南门一带卖唱。她一边走一边唱,歌声十分动听,以至于她离去了三天,人们都觉得她那美妙的歌声还在耳边萦绕。

韩娥走到齐国的雍(yong1)门,天色已经黑了,她觉得又饿又困,就去一家旅店投宿,由于韩娥一路上又饿又累,衣衫褴褛,刚一进去就被旅店老板以为是讨饭的连骂带推赶了出来。这时,韩娥感到了同为老百姓的苦难生活和所受的屈辱,便将心中的悲愤化作哀怨的歌声,听得周围的老老少少陪着她一起哭泣,伤心得三天都吃不下饭。后来,韩娥十分感激乡亲们,就唱了一首欢快的歌曲,人们听了十分快乐,欢乐又回到了大街小巷。“余音绕梁,三日不绝”这个成语描写的就是韩娥绝美的歌声。

二、司马相如的爱情

司马相如是汉代有名的文学家、音乐家,他十分擅长弹古琴,他的古琴有一个十分美丽的名字,叫“绿绮(qi3)”。传说中“绿绮”是世间最优秀的琴之一。司马相如少年时在临邛(qiong2)县县令手下供

职,这时的司马相如才华出众,已经在音乐、文学等方面有了一定的造诣(yi)。

临邛县有一个富豪卓王孙,他的女儿叫卓文君,容貌秀丽,才华出众,十分热爱音乐,而且善于击鼓弹琴。一次,司马相如到卓王孙家做客,其他客人早已听说过司马相如高

相传为司马相如弹琴的琴台路,位于成都市

超的琴艺,纷纷邀请他弹奏一曲。于是,司马相如在屏风后大家的面弹奏了一首琴曲,众人赞叹不已。钦慕司马相如琴艺已久的卓文君在帘后也听到了他弹奏的这首琴曲,充满魅力的琴声使卓文君怦然心动。司马相如和卓文君二人一见倾心,卓文君不顾司马相如十分贫穷,抛弃了荣华富贵的家庭与司马相如一起瞒着父母逃跑了。二人逃到了成都,生活困难,卓文君就把自己的头钗当了,开了一家小酒铺,过着虽不富裕却自力更生的生活。给人们留下了“司马沽(gu1)酒,文君当垆(lu2)”的美丽故事。

后人根据他们二人轰轰烈烈的爱情故事,谱写了一曲《凤求凰》,流传至今。

三、白居易与《琵琶(pi2 pa2)行》

白居易是唐代著名的诗人,他幼时家境贫困,从小就看到了社会底层劳动人民的苦难生活,因此在他现存三千多首诗中,很多都是讽刺封建社会的统治,对劳动人民表示深切的同情。

白居易不但是一位诗人,同时也是一位音乐家。他十分爱弹琴,并且对音乐有着独特的见解。他的长诗《琵琶行》把听觉艺术——音乐付诸于诗的语言,使人从视觉上就感到了听觉的震撼,不愧是传世佳作。

说到这首长诗的来历,还有一个美丽的故事。一个枫叶飘零的秋夜,诗人到浔阳江头送别友人,正在难舍难分的时候,突然听到江中一叶孤舟上隐隐传来的琵琶声,听得忘了离去,于是诗人便驾船向声音传来的地方寻去。到了弹奏琵琶的人乘坐的小船边,诗人热忱地邀请演奏者共同探讨音乐,但这时琵琶声刹然而止,弹琵琶的人似乎十分犹豫,最终,诗人热情的邀请打动了这位演奏者,“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。”

原来,弹奏琵琶的是一位女子,本在京城长安以卖艺为生,过着丰衣足食的生活,但逐渐红颜老去,生活逐渐困难起来,最终不得已嫁给了一个商人。而商人常年奔波忙于生意,只留她一个人在江口独守空船。

诗人邀请女子又弹奏了几曲,女子在弹奏时不仅技术娴熟,并且在音乐中溶入了丰富的感情,使诗人感动至深。借着琴声,诗人不禁联想到自己立志报效国家却一筹未展的处境,因此一气呵成,写出了长诗《琵琶行》,造就了“嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘”、“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”这样的不朽名句。

四、国歌的诞生

“起来,不愿做奴隶的人们,把我们的血肉铸成我们新的长城……”每当庄严的国歌声在我们耳边响起,我们都不能忘记旧社会中国人民受到的屈辱,以及无数革命先烈为了新中国的解放献出了宝贵的生命,也不能忘记创作这首如今响彻全世界的歌曲的作曲家——聂耳。

聂耳出生于四季如春的昆明,童年时的聂耳经常受到家乡民间歌曲、戏曲的熏陶,爱唱民歌的母亲是他的第一位音乐教师。由于对

音乐的喜爱,十岁的小聂耳就从邻居那里学会了吹笛子,后来又逐渐学会了二胡、三弦和月琴。

十五岁的聂耳考入了云南省立第一师范学校。在校期间,聂耳加入了共青团,后来又来到了上海。初到上海,由于生活所迫,聂耳不得不在一家烟店做店员,烟店倒闭后他还一度流浪于街头。虽然生活十分贫困,但聂耳仍然把音乐作为人生的目标。他十分喜爱小提琴优美的音色,十分想拥有一把自己的小提琴,但是总是没有钱买。后来经过整整一年省吃俭用的积攒,他终于买下了一把梦寐(meì)以求的小提琴,尽管廉价,他却爱不释手。凭着对音乐独特的领悟,聂耳在十九岁时考入了明月歌剧社,开始了他的艺术生涯。

聂耳原叫聂守信,进了歌剧社后不久,他以耳朵极度敏锐而出名,有同事和他开玩笑说聂耳因为他姓聂,比别人多了几个耳朵,因此聂耳就有了“耳朵先生”这个外号,后来他就索性改名叫聂耳。

虽然成为了专业的音乐人士,聂耳没有像一些富人那样鄙视社会底层的劳动人民,相反,他对劳动人民有着深厚的感情。他经常冒着严寒体验女工的辛苦,创作出了《新女性》,他还和小报童成为了好朋友,关心他们的生活,《卖报歌》就是他在对报童生活极为了解的情况下创作而成。

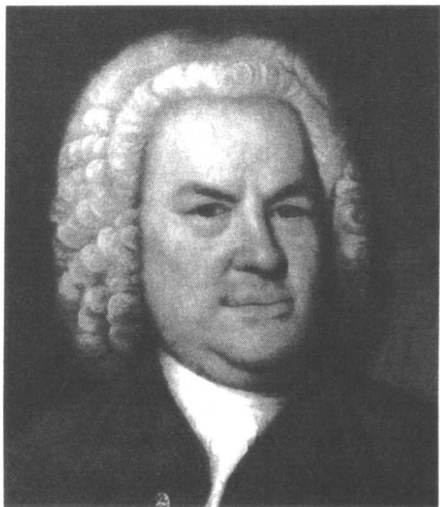
1931年的一声炮响,震惊中外的“九一八”事变爆发了,日本侵略者先后侵占了东北、华北,烧杀掠夺,无恶不作;当时的国民党政府却步步退却,手无寸铁的老百姓又成了被剥削、被压迫的对象。

既是音乐家又是革命者的聂耳，对祖国这时的遭遇十分痛心。这时，恰逢剧作家田汉正在创作电影剧本《风云儿女》。在创作这部影片时，田汉被反动派所注意，处境十分危险，在完成影片故事后，反动派就将田汉逮捕，《义勇军进行曲》的歌词就是在被捕前仓促地写在一张包香烟的锡纸衬底上的，后来不得不以“陈瑜作词”发表。

此时的聂耳也被反动派迫害，即将出国。当看到《义勇军进行曲》的歌词后，他立刻抢过来，说：“作曲交给我，我干！”他以极大的激情投入创作，将自己对祖国的爱，对侵略者的愤怒，完全溶入歌曲中。创作完歌曲后不久，聂耳就不幸溺水身亡。他去世的同月，电影《风云儿女》首映于银屏。中华人民共和国成立后，由画家徐悲鸿提议，《义勇军进行曲》成为了我国的国歌。如今，每当清晨的第一缕阳光拂上中国大地，五星红旗就会随着庄严雄伟的《义勇军进行曲》升起，这应该是对聂耳最好的怀念。

五、巴赫月下抄谱

古今中外，凡是能够成就大事的人必定受过许许多多的磨难，最终才会走向他们所追求事业的巅峰。德国作曲家巴赫 (he4) (1685—1750) 就是这样一个人。他经历了很多苦难，终于成为一个很有名的音乐家。

巴赫生于 1685 年，是巴洛克时期最重要的作曲家。很小的时候，他就对音乐产生了浓厚兴趣。在他刚刚学会认字的时候，父亲就开始

教他拉小提琴了。不幸的是,巴赫九岁时,母亲便去世了。一年之后,父亲也离开了人世。这给了巴赫幼小的心灵一个很大的打击。可家庭的不幸丝毫没有磨灭小巴赫对音乐的兴趣,反而使他更加努力地学习音乐了。由于父母双亡,照顾小巴赫的担子就落在了他的哥哥身上。哥哥把巴赫送进学校,并继续教他学习小提琴和管风琴。

小巴赫不但每天刻苦练琴,而且还喜欢抄写著名音乐家的手稿和乐谱。可那些手稿和乐谱都在哥哥那里,而哥哥又不许他看。于是小巴赫就趁哥哥不在家时偷偷地拿出来抄写。有一天晚上,小巴赫像往常一样偷偷把哥哥的乐谱拿出来,借着月光,在阁楼靠窗的桌子旁边抄写。他抄得可认真了,一笔一划,一丝不苟,以至于忘记了时间。这时,哥哥回来了,小巴赫还在聚精会神地抄谱,丝毫没有察觉。哥哥看见自己的弟弟背着他偷偷地抄谱,十分恼火,不由分说地打了巴赫一记耳光。然后,还把他辛辛苦苦抄写的谱子统统撕毁。接着,把样谱锁在柜子里,并警告小巴赫以后不准再抄写。委屈的小巴赫捂着自己红红的脸,一股火辣辣的疼痛涌上心头,可坚强的他对音乐的兴趣丝毫没有减弱,而是与日俱增。后来,巴赫想方设法弄出哥哥的乐谱,借着月光继续抄写,抄完之后,又把乐谱放回柜子里。就这样,经过半年的努力,他终于抄完了全部乐谱。

此后,巴赫不断钻研,努力探索,创作出了《平均律钢琴曲集》、《无伴奏鸣曲与组曲》等,在经历了许多困难之后,巴赫终于成为了世界著名作曲家,被后世称为“音乐之父”。

六、扼(e4)住命运咽喉的贝多芬

“欢乐女神圣洁美丽,灿烂光芒照大地”这句歌词家喻户晓。它就是合唱曲《欢乐颂》的前两句歌词。这首享誉世界的合唱曲的作者就是德国著名作曲家路德维西·凡·贝多芬(1770—1827)。

贝多芬生于德国的波恩,父亲是一位男高音歌唱家,他非常希望儿子成为一名举世瞩目的大音乐家。于是从贝多芬四岁起,父亲就逼着他学习钢琴和小提琴。贝多芬的父亲有一个嗜(shi4)好——

喝酒。他经常在半夜三更醉醺(xun1)醺地回家,然后吵醒并命令睡梦中的小贝多芬练琴。在父亲的这种逼迫之下,贝多芬从小便形成了倔强、孤独的性格。

由于贝多芬的刻苦练习,在他20多岁的时候便成为了具有一定影响力的钢琴家和作曲家。然而,病魔是不会可怜任何人的,30岁时,贝多芬患上了耳疾,不久便完全听不到声音了。对于一个以音乐为事业

的人来讲,耳聋无异于夺去他的生命,贝多芬悲痛欲绝,曾经试图以自杀的方式来摆脱命运的捉弄,他甚至都写好了遗嘱。但是,坚强倔强的性格又让他化悲痛为力量,贝多芬握紧拳头对自己说,“我一定要扼住命运的咽喉!”就这样,他开始与自己的命运做斗争。在耳聋后相继又写出了《命运交响曲》、《田园交响曲》、《合唱交响曲》等不朽之作。《欢乐颂》就是《合唱交响曲》中的一段,在《合唱》首演的时候,贝多芬亲自指挥,当百人合唱团唱出雄壮的《欢乐颂》时,观众沸腾了,他们纷纷起立,不停地向贝多芬报以热烈的掌声。贝多芬成功了!他终于扼住了命运的咽喉!

贝多芬去世那天,敬爱他的人们都走上街头,满怀敬意地目送这位音乐巨匠的灵柩(jiu4)远去。

七、音乐神童莫扎特

1756年1月27日,在奥地利萨尔茨(zì2)堡的一栋既高又窄的楼房里出生了一个可爱的男婴。他3岁时就能在古钢琴上弹出曲调,4岁能够演奏小提琴和作曲,5岁便登台演出,12岁时,他已经写