

中国青少年艺术素质教育丛书

大学生 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

大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

大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 7-5059-5137-8

I.大… II.①海…②金… III.艺术-青年读物 IV.J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第148710号

书 名	大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	9.5
插 页	2 页
版 次	2006年1月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5137-8
定 价	20.00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

导言	(002)
第一章 民族音乐	(003)
一、民族乐器及代表作品	(003)
二、民族声乐	(011)
第二章 西方音乐	(016)
一、西方乐器	(016)
二、西方音乐	(023)
三、器乐名作	(032)
第三章 音乐无极限	(038)
一、全球流行的音乐形式	(038)
二、风靡全球的流行音乐人物	(041)

目

录

001

美术篇

第一章 中国美术	(052)
一、美术的主要种类	(052)
二、绘 画	(059)
三、雕 塑	(072)

四、工艺美术	(074)
五、建 筑	(078)
第二章 中国民间美术	(090)
一、喜庆的年画	(090)
二、吹糖人和捏面人	(091)
三、窗花与皮影戏	(092)
四、朴素典雅的蜡染布	(094)
五、吉祥如意的中国结	(095)
六、独具特色的民居建筑	(096)
第三章 中国近现代美术	(100)
一、中国近现代美术的奠基人	(100)
二、为政治服务——中国近现代美术的宗旨	(105)
三、积极探索——中国近现代美术的主流	(109)
第四章 中国当代美术	(113)
一、当代中国美术的重要事件	(113)
二、快速发展的中国前卫艺术	(119)
三、北京的画家村	(121)
四、中国的美术双年展	(122)
五、一种新的艺术职业——艺术策展人	(123)
六、活跃在国际艺坛的华人艺术家	(125)
七、中法文化年	(130)
第五章 外国美术	(132)
一、法国——19 世纪的世界艺术中心	(133)
二、西方现代艺术流派	(135)
三、外国美术作品欣赏	(136)
四、国际艺术双年展	(157)
五、风靡全球的动画	(159)

舞蹈篇

第一章 中国舞蹈漫话	(164)
一、中国民族舞蹈	(164)
二、中国现代舞蹈	(171)
三、舞蹈人物	(174)
第二章 外国舞蹈	(179)
一、外国舞蹈的主要种类	(179)
二、现代舞蹈	(184)
第四章 舞蹈作品欣赏	(192)

戏剧篇

副末开场	(201)
第一章 戏曲	(203)
一、唱词及念白	(204)
二、演员	(206)
三、道具	(207)
四、行当	(213)
五、脸谱	(216)
六、服饰	(218)
七、戏曲剧种简介	(222)
八、唱词赏析	(226)
第二章 中外剧作家和经典剧目	(229)
第三章 戏剧流派及体裁简介	(242)
一、流派	(242)
二、体裁	(244)

目

录

003

第四章 曲艺	(247)
一、相声	(247)
二、评书	(254)

影视篇

第一章 电影	(262)
一、中国电影的发展	(262)
二、世界电影	(275)
第二章 电视	(288)
一、古装电视剧	(288)
二、青春偶像剧	(289)
三、武侠电视剧	(291)
四、春节联欢晚会的节目是怎么选出来的?	(292)
第三章 闪出炫我真风采	(293)
一、闪客的由来	(293)
二、欣赏 flash 的好去处	(294)
三、怎样才算一个合格的闪客	(295)
四、制作 flash 常用的软件和学习网站	(296)

目

录

004

音乐篇

导 言

音
乐
篇

002

欣赏音乐是一件很幸福的事情,要是既能够欣赏,又懂得欣赏,那就锦上添花了。如果有一天,别人对你提及“交响曲”、“摇滚”、“爵士”、“二泉映月”等音乐名词时,你茫然不知所措的话,那么请你打开这一篇。它会引领你进入到一个神奇的音乐世界去遨游。可别只顾自己,带上你的朋友一起来吧,这里一定会让你的生活更加丰富多彩!当然,书中所写的只是音乐世界中小小的一朵浪花,如果你想向更广阔的音乐海洋探索的话,不仅要多看,最重要的是多听。因为音乐最终是诉诸听觉的。那么,你们现在准备好畅游音乐世界了吗?如果准备好了,go!

第一章 民族音乐

一、民族乐器及代表作品

(一)二 胡

二胡是我国民族乐器中流传最广的拉弦乐器。它的音色优美,音域达三个八度,能够做出大幅度的力度变化以及极为细致的音色变化。二胡的琴杆、琴筒和琴轴都是用木头制作,琴筒为圆形、六角型或八角型,一侧蒙蟒皮,另一侧为镂空雕花,以马尾为弓,弓杆由竹制。

唐代,我国出现了二胡的前身——稽琴,稽琴与现在的二胡不同的是以竹片为弓。到了北宋时期,一种以马尾为弓的二弦拉弦乐器被少数民族带入中原,由于中原人经常把少数民族称为“胡人”,因此,这种由少数民族传入的乐器便被称为“胡琴”。到了元代,胡琴发展迅速,流传极为广泛。随着戏曲音乐的盛行,胡琴更为广泛流传,各类胡琴成为戏曲以及民间器乐合奏的主奏乐器。

阿炳,是江苏无锡民间艺人华彦钧的艺名,他因患眼疾,26岁单目失明,35岁双目失明,最终沦落街头卖艺。《二泉映月》就是阿炳在无锡城沿街卖艺时演奏的一首乐曲,1950年音乐学家杨荫浏用一台钢丝录音机录下了这首惊世之作。《二泉映月》以阿炳自己失明前常去游玩的“天下第二泉”惠山泉命名,旋律以江南民间音乐为根,历经坎坷、对音乐有着深刻体会的阿炳赋予其新的生命,后世无数演奏家通过个人的理解为它注入新鲜的血液,从而使《二泉映月》拥有强劲的生命力,成为民族音乐中地位不可替代的经典。

阿 炳

《二泉映月》不仅在中国家喻户晓,还打动了无数外国人的心。东方第一指挥小泽征尔在聆听《二泉映月》后,竟埋头痛哭,认为这样的乐曲应该跪下去听,以表达听者的尊敬。《二泉映月》所包含的意境是无尽的,每次欣赏,都会有不同的感触。

(二) 唢 呐

唢呐是民间色彩浓厚的乐器,大致由三部分组成,分别为金属制成的碗、木质的管以及唢呐上端的芦苇做成的哨片、气盘、芯子。管上有八个音孔,碗就是唢呐最前端的喇叭状部分,有扩音及调整音高的作用。别看唢呐结构简单,可并不妨碍优秀的演奏家用唢呐自如地表现出丰富的音响效果。很多传统的唢呐曲都注重模仿各种各样的声音,在传统曲目《打枣》中,演奏家一人控制唢呐以及另外两种民间吹奏乐器,以三种乐器不同的音色效果来模仿老太太、老头子和小孙子三个人的声音,妙趣横生,惟妙惟肖。

虽然唢呐现在流行于我国的广大地区,但它却是古时由波斯、阿拉伯一带传入中原的外来乐器。唢呐在金元时期传入,明代已经较为流传,多用于军乐,明后期唢呐已经在戏曲中占有重要的地位,清代唢呐被编入宫廷《回部乐》中。如今,唢呐已是我国各民族不可缺少的民间乐器。解放后,为解决民族管弦乐队中低音缺乏的问题,还研制出加键中低音唢呐。

《百鸟朝凤》是唢呐的代表曲目,原是流行于山东、安徽、河南、

河北等地的民间乐曲,后来经过艺术家的加工,主题更为鲜明,表现力愈加丰富。乐曲囊括了花舌、循环呼吸等唢呐的一系列技巧,与民间风味浓厚的主题音乐结合,营造出一片生机昂然的大自然景象。

唢呐独奏曲《百鸟朝凤》共八段。其中第五段“百鸟朝凤”是点睛乐段,唢呐在这一段中又发挥了其独特的技巧,将各种鸟儿的叫声诠释得淋漓尽致,情绪更为激昂,真正营造了“百鸟朝凤”的喧闹气氛。乐曲进行到第六段“欢乐歌舞”,速度逐渐加快,情绪不断推进,突然唢呐用花舌音奏出阵阵蝉鸣,由高到低,由近及远,一声长鸣后逐渐远去,将生活中经常听到的声音搬上了舞台,逼真生动,十分有趣。第七段“凤凰展翅”中运用唢呐最为独特的技巧——循环呼吸,奏出了乐曲的华彩乐段,将欢腾的气氛推到了顶点。第八段“并翅凌空”是高潮的继续,气氛更加热烈,最后以短小的尾声结束全曲。

(三) 琵琶

琵琶是从西域传入中原来的外来乐器。“琵”为右手向前弹,“琶”为右手向后弹。“琵琶”二字的组合,在今天是四弦、梨型音箱、竖弹、木制弹拨乐器的专有名称,但在秦汉至唐朝的一段时间,它却泛指无论何型何制的所有弹拨乐器。

《十面埋伏》是我国叙事性琵琶传统大套武曲的代表作。两千多年前的公元前 202 年,为了夺得中原霸主之位,汉王刘邦与楚霸王项羽连年征战。楚霸王项羽寡不敌众,被汉军围困垓下,楚军逐渐粮草断绝,将士们思念家乡,无心恋战。汉军在垓下布下了四面楚歌、十面埋伏等

琵琶

计策,最终楚军大败,项羽在逃亡的时候迷失了方向,便向当地农民问路;谁料到这个农民对项羽恨之入骨,指给他错误的方向,使项羽带领的仅余二十八人的队伍陷入沼泽,被迫兵围困,最终项羽身负重伤,无奈在乌江边自刎。琵琶古曲《十面埋伏》就是对这场战争极为真实的描写。

(四)笛 子

笛子是我国最古老的吹奏乐器,也是全球笛类乐器的鼻祖。主要分梆笛和曲笛两种。梆笛音调高亢明亮,流行于我国北部地区;曲笛音色浑厚圆润,流行于我国南部地区。梆笛和曲笛都是戏曲、曲艺与民族乐队中不可缺少的重要乐器。

笛子一般由竹子制成,演奏者的吹奏方式为双手持笛横吹,因此笛子也称竹笛、横笛。笛子的构造较为简单,在一根首尾相同粗细的竹筒上开八个孔,包括一个吹孔、一个膜孔和六个按指孔。构造如此简单的笛子却能发出清脆明亮的音色,甚至能够模仿自然界的声响,实在是令人赞叹不已。

《喜相逢》是梆笛曲,原为内蒙古地区的民间乐曲,旋律流畅、情绪活泼,被山西梆子、二人台吸收为过场音乐,作为戏曲中人洞房及欢乐喜庆等场面的过场音乐。后来经过优秀民间艺人冯子存的加工,改编为笛子独奏曲,描述了一对情人惜别和重逢时感情的变化,乐曲乡土气息浓厚。

全曲共分四段,第一段以自由的节奏开始,速度缓慢,表现了二人难舍难分、依依惜别的情景。第二、三、四段是第一段的三次变奏,速度逐渐加快,情绪越来越激动,表现了亲人重逢、全家团圆的场面。

(五) 箏

箏是我国古老的弹拨乐器,由于其历史悠久,人们常称其为“古筝”。

和其它中国民族乐器相比,古筝算是一件体积较大的乐器。它的琴身就是音箱,为木制的长方形,弦张在面板上,古时的箏弦数为12、13、15、16不等,现在使用的古筝一般为21弦,也有19、25、26弦不等。古筝的音色清丽柔美,华丽流畅,在民族乐队中有竖琴的效果。古筝在几千年的流传过程中,在各地与其民间音乐相结合形成了风格各异的流派与琴曲,如河南箏曲,山东箏曲、浙江箏曲、客家箏曲、潮州箏曲等。

《渔舟唱晚》是一首经典的箏独奏曲,乐曲以古朴、优美的旋律刻画了渔人迎着夕阳收网摆橹、载歌归家时的情景。乐曲由三段组成,旋律古朴优雅。第一段节奏较慢,悠扬如歌,宁静唯美,仿佛白日的喧嚣已远去,营造了傍晚的幽静气氛。乐曲发展到第二段速度加快,旋律中频繁的八度跳进给乐曲带

箏

来了色彩和生机。第三段是乐曲最有特色的一段,速度逐渐变快,旋律充满了动感,以一个节奏型在五声音阶的基础上层层发展,并且越来越快,真的好像船桨在拍打水面激起了片片浪花,水声、喊声、各种声响交织在一起,好一幅热闹的局面!高潮过后,乐曲速度方面,音乐又回到第一段宁静的气氛,给人无尽的遐想。

(六)古 琴

古琴是我国最古老的弹拨乐器之一，古代时称琴，因为它由七根弦构成，所以也称七弦琴，现在为了和其它乐器区别，因而称古琴。

古琴的琴身为狭长木质音箱，上有厚漆，七根弦。琴宽的一头是琴头，腰部下有两个系弦的足。古琴的面板用桐木制成，要年代久远的方称上等之材。东汉著名的琴家蔡邕一次在苏州，看到有一人家正在用桐木当柴烧，当他听到桐木在燃烧中发出的“扑扑”的爆裂声，立即意识到这块木头是制琴的好材料，于是赶忙向那家主人把桐木要了来，制成一架古琴弹奏起来果然不同凡响。由于琴尾部已在当柴烧时被烧焦，故人称焦尾琴。

古琴在我国历史上占有无可替代的地位，古时以“琴、棋、书、画”四方面作为文化的象征。从我国最早的诗歌总集《诗经》中的“参差荇菜，左右采之。窈窕淑女，琴瑟友之”起，对于古琴的记载就不计其数。李白的《听蜀僧浚弹琴》、《月夜听卢子顺弹琴》，白居易《废琴》、《船夜援琴》，孟浩然的《听郑五愔弹琴》……都不同程度地描述了古琴独特的意境。

(七)板 胡

板胡是我国民族拉弦乐器大家庭的一员，“秦胡”、“胡呼”、“梆子胡”、“瓢”等也是人们对它的称呼。板胡是跟随戏曲梆子腔的出现，在胡琴的基础上发展而成的。与前面所介绍的二胡不同的是，板胡的琴筒面板为薄桐木板，因此得“板胡”一名，音箱由椰壳或木制成。板胡从发音音区上可分为高音板胡、中音板胡和次中音板胡，从用途上又可分为伴奏歌剧及用于民族乐队的歌剧板胡，以及用于戏曲伴奏的戏曲板胡。