

X·X·Z·Y

学习之友

XUEXIZHIYOU

文艺小百科

学林出版社

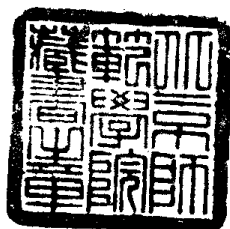
I/7

2004/08

文艺

文艺小百科

吴立昌 蒋国忠 等编著
黄霖 陆宗铎

学林出版社

首都师范大学图书馆

20857838

责任编辑：雷群明 曹维劲
封面设计：沈蓉男

文艺小百科

吴立昌 蒋国忠 等编著
黄霖 陆宗铎

学林出版社出版

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行

上海新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 15.75 字数 352,000

1982年6月第1版 1982年6月第1次印刷 印数 1—146,000

书号：10259·001 定价：(五)1.15元

参加本书编写人员：

吴立昌	蒋国忠	黄霖	陆宗铎
江巨荣	叶门寿	蒋凡	张怀久
王振复	李平	汤娟	邱明正
李涵	柴本尧	陈学娅	马建梁
顾也文	姚方正	茅子良	周志高
柏彬	张呈富	钱亦平	胡晓耕
高俐敏			

《学习之友》出版前言

我国正处在一个新的历史时期，社会主义现代化建设要求我们具备广博的知识。但人生有限而知识无涯，面对浩瀚的知识海洋，应该从何处起航？《学习之友》这套书便是为了帮助解决这一问题而编纂的。

《学习之友》包括政治、法律、历史、文艺、国际知识、经济管理、科学技术等各个门类，介绍当今世界最新的同时又是做一个现代人所最必需的基础知识。力求写得生动有趣、通俗易懂，具有科学性、趣味性和实用性，适合具有中等文化程度的广大群众和干部阅读。

《学习之友》将按照不同的学科内容，分册陆续出版。第一批出版的有《古今中外三百大事》、《文艺小百科》、《今日世界》、《当代科学之门》等。我们期待广大读者的批评和指正，以便把今后的编纂工作做得更好。

目 录

一 般 理 论

什么是文艺·····	3
繁荣社会主义文艺的“双百方针”·····	4
文艺的真实性与倾向性·····	6
文艺中的人性与阶级性·····	7
如何看待人民性·····	9
生活真实与艺术虚构·····	10
文艺创作的重要手法——典型化·····	11
“这个”与他的环境·····	13
形象思维并不神秘·····	14
小议题材与主题·····	16
谈谈情节与结构·····	17
文艺作品的细胞——细节·····	19
文学语言特征种种·····	20
意境——诗与画的艺术境界·····	21
风格即人·····	23
文艺流派多多益善·····	24
文艺应该民族化·····	26
文艺必须有批评·····	27
创作方法浅谈·····	29
什么是现实主义·····	30

什么是浪漫主义·····	32
什么是象征主义·····	33
五光十色的西方现代派文艺·····	35
风靡一时的“意识流”·····	36
艺术欣赏是怎么回事·····	38
厨师烧菜与“寓教于乐”·····	40
比较文学简说·····	41
美是什么·····	43
美学说略·····	44
可以捉摸的美感·····	46
艺术规律概说·····	47
如何对待文化遗产·····	49

文学部分

拥有最广大读者的小说·····	53
最古老的文学体裁——诗歌·····	54
形散神不散的散文·····	55
美妙的童话和富有哲理的寓言·····	56
少年儿童的精神食粮——儿童文学·····	58
影响巨大的民间文学·····	59
少数民族文学一瞥·····	60
“不学《诗》，无以言”·····	62
五月端午话屈原·····	63
相如赋名重汉代·····	65
司马迁发愤著《史记》·····	67
乐府民歌在汉朝诗坛放异彩·····	69

“三曹”与“建安风骨”	71
不为五斗米折腰的陶渊明	73
刘勰和《文心雕龙》	75
“诗仙”李白	76
“诗圣”杜甫	78
白居易与新乐府运动	80
韩愈、柳宗元与“唐宋八大家”	82
小说至唐代而一变	84
宋代话本开创了我国小说的新局面	85
“不合时宜”的北宋文豪苏东坡	87
陆游“作好诗不得作好官”	89
婉约词宗李清照	91
辛弃疾屹然别立豪放派	93
诗话种种	95
长篇历史小说的奠基作《三国演义》	96
第一部长篇白话小说《水浒传》	98
《西游记》于幻想中见真实	100
长篇暴露小说《金瓶梅》	102
“三言”与短篇白话小说的繁荣	104
《聊斋》于谈狐说鬼中寄寓悲愤	105
封建文士的百丑图《儒林外史》	107
封建末世的历史画卷《红楼梦》	109
颇有特色的小说评点	111
呼唤风雷的龚自珍	113
清末暴露小说四种	114
南社主将柳亚子	116

“鸳鸯蝴蝶”是怎么成派的·····	118
五四文学革命·····	119
胡适是怎样一个人·····	121
中国现代文学的奠基人鲁迅·····	122
博学多才的文化战士郭沫若·····	125
现代文学巨匠茅盾·····	127
“左联”与左翼文艺运动·····	129
反封建赞青春的热情歌手巴金·····	130
严肃的“笑匠”老舍·····	132
首屈一指的剧作家曹禺·····	134
描写农村的“铁笔”“圣手”赵树理·····	135
有“永久的魅力”的希腊神话·····	137
荷马及其史诗·····	138
最早的寓言集——《伊索寓言》·····	140
亚里士多德和《诗学》·····	141
《圣经》是一部什么书·····	143
“最壮丽的一座纪念碑”——《一千零一夜》·····	144
伟大的文艺复兴运动·····	146
但丁与《神曲》·····	148
《十日谈》与卜伽丘·····	149
塞万提斯和《堂吉珂德》·····	151
启蒙运动和启蒙文学·····	153
从一篇新闻特写引出的长篇小说·····	155
拜伦与雪莱·····	156
自学成才的狄更斯·····	158
“简·爱”小姐和她的两个妹妹·····	160

《牛虻》与伏尼契·····	162
歌德与《浮士德》·····	163
席勒和《阴谋与爱情》·····	165
海涅——闪亮的宝剑·····	166
《红与黑》和司汤达·····	168
巴尔扎克和他的《人间喜剧》·····	170
积极浪漫主义的最大代表——雨果·····	171
《国际歌》及其词曲作者·····	173
自然主义的创始人——左拉·····	175
父子作家——大仲马与小仲马·····	177
莫泊桑及其严师福楼拜·····	179
罗曼·罗兰和《约翰·克利斯朵夫》·····	181
萨特与存在主义·····	182
世界闻名的安徒生童话·····	184
卡夫卡和他的《变形记》·····	185
“诗歌的太阳”普希金·····	187
俄国的“文坛盟主”果戈理·····	189
文艺批评大师“别、车、杜”·····	191
“语言艺术家”屠格涅夫·····	193
“恶毒的天才”陀思妥耶夫斯基·····	194
俄国革命的镜子托尔斯泰·····	196
短篇小说的巨匠契诃夫·····	198
“反抗群众的天才表现者”高尔基·····	200
爱伦堡与所谓“解冻文学”·····	201
马雅可夫斯基与“楼梯诗”·····	203
“来自民间”的法捷耶夫·····	204

《钢铁是怎样炼成的》及其作者·····	205
肖洛霍夫与《静静的顿河》·····	207
“复仇诗人”密茨凯维支·····	208
匈牙利“抒情诗之王”裴多菲·····	209
惠特曼和《草叶集》·····	211
马克·吐温和杰克·伦敦·····	212
“美国的悲剧”的揭露者德莱塞·····	214
站着写作的人——海明威·····	216
艺术巨匠泰戈尔·····	217

艺 术 部 分

什么是戏剧·····	221
南戏——我国最早的正式戏剧·····	222
万紫千红的地方戏曲·····	223
中外闻名的艺术——京剧·····	225
话剧在中国·····	227
从《海瑞罢官》说历史剧·····	229
在压迫中繁荣的元杂剧·····	231
伟大的戏剧家关汉卿·····	232
《西厢记》为什么脍炙人口·····	234
汤显祖和《牡丹亭》·····	235
高则诚与《琵琶记》·····	237
洪昇与《长生殿》·····	238
孔尚任与《桃花扇》·····	240
李渔和他的戏剧理论·····	241
梅兰芳与四大名旦·····	242

“悲剧之父”埃斯库罗斯·····	244
“喜剧之父”阿里斯托芬·····	246
“创造得最多”的莎士比亚·····	248
莫里哀与古典主义·····	250
易卜生及其问题剧·····	252
“二十世纪的莫里哀”——肖伯纳·····	253
斯坦尼斯拉夫斯基及其体系·····	255
布莱希特的戏剧理论·····	256
《等待戈多》与荒诞派戏剧·····	258
电影这门艺术·····	260
电影的起源·····	261
电影是怎样传进中国的·····	263
“五四”以来的中国电影·····	264
电影艺术的基础——蒙太奇·····	266
西方现代派电影介绍·····	268
喜剧大师卓别林·····	270
梦城——好莱坞·····	272
“电影皇后”嘉宝·····	274
黑泽明和日本电影·····	275
美术是什么·····	277
中国画的艺术及其欣赏·····	278
中国新兴版画运动·····	279
飞天的故乡——敦煌壁画·····	281
晋代“画祖”顾恺之·····	283

唐代“画圣”吴道子·····	285
赵佶与宋代画院·····	287
张择端的《清明上河图》·····	289
黄公望与“元四家”·····	290
明代的“吴派”及其领袖沈周·····	292
清初“四僧”的杰出代表——朱耷和石涛·····	294
“扬州八怪”的主要代表——郑板桥·····	296
米罗的维纳斯·····	298
达·芬奇和《最后晚餐》·····	299
雕塑大师米开朗琪罗·····	301
文艺复兴的杰出画家拉斐尔·····	302
杰出的山水画家雪舟·····	304
杰出的肖像画家委拉斯开兹·····	305
荷兰大画家伦勃朗·····	307
风景画大师康斯太布尔·····	308
“浪漫主义之狮”德拉克洛瓦·····	310
著名的讽刺画家杜米埃·····	312
米勒和他的《拾穗者》·····	313
巴黎公社革命画家库尔贝·····	315
善于运用色彩的马奈·····	317
以画芭蕾舞演员著名的德加·····	319
油画《日出——印象》及印象画派·····	320
专画妇女的雷诺阿·····	322
后期印象主义三杰·····	324
“近代的米开朗琪罗”——罗丹·····	326
俄国绘画大师列宾·····	328

俄罗斯天才的历史画家苏里科夫·····	329
民众的艺术家凯绥·珂勒惠支·····	331
抽象派绘画的创始人康定斯基·····	333
“野兽派”画祖马蒂斯·····	335
立体主义画派创始人毕加索·····	336
音乐——人类生活的亲密伴侣·····	338
流行歌曲与流行音乐·····	339
绚丽多彩的民间歌曲·····	341
聂耳与《义勇军进行曲》·····	343
冼星海与《黄河大合唱》·····	344
革命群众歌曲略谈·····	346
“音乐之父”巴赫·····	348
“神童”莫扎特·····	349
“乐圣”贝多芬·····	351
“歌曲之王”舒伯特·····	353
“钢琴诗人”肖邦·····	354
歌剧大师威尔地·····	356
约翰·施特劳斯与《蓝色的多瑙河》·····	358
“悲怆音乐家”和《悲怆交响曲》·····	360
舞蹈艺术和姐妹艺术·····	362
民间舞蹈杂谈·····	363
中国现代舞蹈的拓荒人吴晓邦·····	364
《荷花舞》和戴爱莲·····	366
从公孙大娘说剑舞·····	367

闲话芭蕾·····	368
“现代舞蹈之母”邓肯·····	370
曲艺趣谈·····	372
杂技——“接近神奇的巧妙艺术”·····	373
“丰富而艰难的艺术”——摄影艺术·····	375
绚丽多姿的工艺美术·····	376
篆刻浅谈·····	378
篆刻史话·····	380
书法浅谈·····	384
书法史话·····	386

附 录

中国文艺大事记·····	392
世界文艺家年表·····	427
世界部分国家文艺奖介绍·····	463
历届诺贝尔文学奖获奖者一览·····	473
历届获得奥斯卡金像奖的电影和最佳男、女演员·····	477
文艺之最(中国)·····	480
文艺之最(世界)·····	484

一般理论
