

智胜宝典系列丛书

戏剧影视传媒艺考教程

文艺基础常识 卷

济南出版社

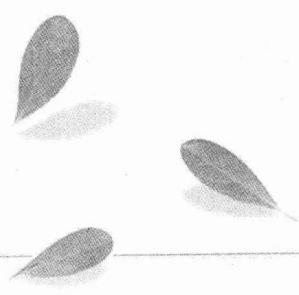
王功山 / 编著

戏剧影视传媒艺考教程

文艺基础常识卷

王功山 / 编著
济南出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戏剧影视传媒艺考教程 / 王功山编著. — 济南: 济南出版社, 2009.6

ISBN 978-7-80710-756-9

I. 戏… II. 王… III. ①戏剧—高等学校—入学考试—自学参考资料②电影(艺术)—高等学校—入学考试—自学参考资料③电视(艺术)—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J8 J9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 107752 号

戏剧影视传媒艺考教程——文艺基础常识卷

丛书策划: 山华影视传媒

责任编辑: 朱向泓

整体设计: 贾丽梅 戴梅海

出版发行 济南出版社

地 址 济南市经七路 251 号

邮 编 250001

网 址 www.jnpub.com

电 话 0531-86131727 (编辑室)

传 真 0531-86131709

经 销 各地新华书店

印 刷 山东东营新华印刷厂

开 本 170mm × 240mm

印 张 14

字 数 180 千字

版 次 2009 年 7 月第 1 版

印 次 2009 年 7 月第 1 次印刷

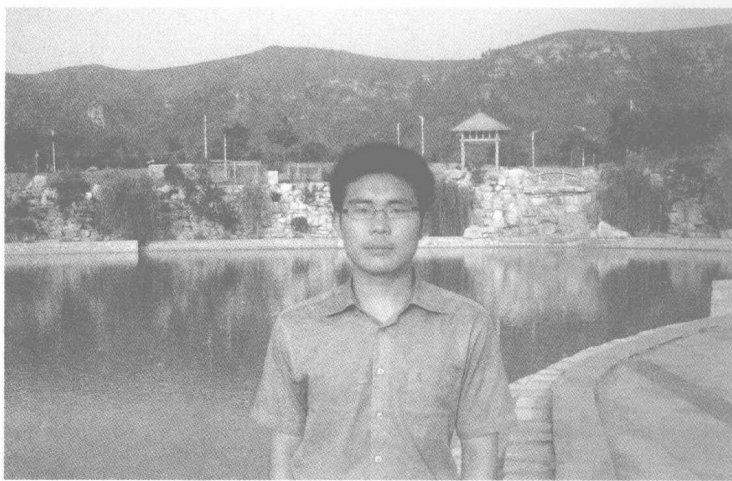
书 号 ISBN 978-7-80710-756-9

定 价 90.00 元 (全三册)

发行电话 0531-86131730 86131731 86116641

传 真 0531-86922073

[济南版图书如有印装质量问题, 请与出版部联系调换。电话: 0531-86131736]

王功山，笔名若风，影视编导人，上世纪 80 年代生于山东新泰，泰安作家协会会员，山东青年散文学会理事，《泰山周刊》专栏作家。9 岁开始写童话，13 岁发表文学作品，现已在全国知名报刊发表文学作品及文艺评论数百篇，有多首诗歌作品被选入年度最佳诗选及华文诗歌海外版，出版有诗集《阳光里的影像》、长篇小说《流年拾起谁的梦》、诗文集《末殇》等。

作者于中学时期创办“曙光文学社”，在当地引起了较大反响，并受到多家电视台的采访。高中毕业后考入山东艺术学院艺术文化系，后从事文艺策划及影视编导的教学与研究，并与许多艺术院校建立了良好的合作关系。2006 年创办山华影视传媒培训学校，采取“学习—考试—志愿”一体化跟踪服务，辅导的数百名影视艺术类考生考入中央戏剧学院、北京电影学院、上海戏剧学院、浙江传媒学院、山东艺术学院等全国知名艺术院校，在艺考培训界获得了“艺考奇葩，首选山华”的美誉。曾参与多部电影的策划与拍摄，电影剧本《往事》获电影家协会青年组二等奖，现正在投入筹拍之中。现为山华文化艺术有限公司总经理，山华影视传媒培训中心业务总监、培训经理。

www.shanhuaarts.com.cn

www.wanggongshan.com

blog.sina.com.cn/wgsarts

前言

随着我国文化产业的迅速发展和文艺市场的巨大需求，影视传媒业已成为最新、最热、最时尚、最前瞻的“朝阳”专业，也是艺术高考中最为踊跃、备受青睐的门类。

目前，各种艺术类辅导材料鱼龙混杂、层出不穷，让考生眼花缭乱、无所适从。但是，从专业的角度看，市面上却缺少一本真正系统、实用、权威的辅导书来满足考生的需求。编写本书的目的，就是为了广大艺考生能在浩渺的知识海洋中得到导航与指引，帮助更多的考生成就自己的梦想，成为未来文化产业的精英和影视传媒行业的中流砥柱。

本书博采同类书之长而又独辟蹊径。其预见性、权威性、针对性均优于市面上同类辅导书，不仅能够为考生提供最清晰、最准确、最全面的学习、复习、考试指南，而且还反映了最新的艺术考试动向和发展态势。

《文艺基础常识》是针对笔试中填空、选择、名词解释、简答以及面试中考官所提问的文艺基础知识而编成的。为适应变得更灵活、更随机的考试形势，在编写过程中，编者紧扣考试大纲，篇幅上详略得当，同时又根据大纲要求新加了一些知识点和文艺术语，尽最大努力做到了结构与条理的优化。

《文体写作与影片分析》旨在帮助考生提高影视审美素养及写作能力。它从创作和审美的角度，针对考生普遍存在的问题进行细致地分析整合，提出了行之有效的应试策略。同时又立足于实际，论述深入浅出，行文通俗易懂，在学习中激发学生的创作灵感和学习兴趣，无论对初学

者还是攻读此专业的大学生，都具有很强的实用和参考价值。

《面试考查与文化热点》遵循实践性和指导性并重的原则，既把艺术表现形式的共同规律作了总结，也对不同艺术表达方法进行了解析。文化热点分析则充实了考生必备的知识储备，扩大了考生的视野。许多面试细节和应对技巧的讲解，使初学者很快就能获得对面试的全面认知和实战经验，许多考生利用这些方法和技巧在面试考查中轻松应对、脱颖而出。

编者本着严谨治学的态度，融责任性、科学性、实用性、导向性于一身，举例充足，逻辑清晰，真心希望能为考生及家长助一臂之力！

《戏剧影视传媒艺考教程》丛书在紧抓艺考动向、剖析艺考形势、紧跟艺考动态的基础上全方位、多层面地引导和强化考生的记忆和学习，使考生真正做到知己知彼、百考百胜。

本书作为艺术类戏剧影视传媒专业高考培训班的权威参考教材，定会使众多考生在艺考大潮中乘风破浪，实现梦想！

王功山

2009年7月 于山艺景观湖畔

目 录

一、文艺知识 / 1

1. 文艺术语 / 1
2. 文艺方针 / 6
3. 文艺界的主要评奖 / 8

二、文学 / 12

1. 文学术语 / 12
2. 中国文学 / 16
3. 外国文学 / 36

三、电影 / 57

1. 电影常识 / 57
2. 中外电影史 / 74
3. 电影类别 / 90
4. 中外著名导演及作品 / 97

四、广播电视 / 109

1. 广播电视发展史 / 109
2. 广播电视的类别 / 112

五、摄影 / 115

1. 摄影常识 / 115

2. 摄影类别 / 122

六、美术 / 127

1. 美术常识 / 127

2. 中外美术流派 / 131

七、音乐 / 140

1. 音乐常识 / 140

2. 中外著名音乐家及作品 / 149

八、戏剧与戏曲 / 155

1. 戏剧戏曲常识 / 155

2. 戏剧戏曲流派与体系 / 166

3. 著名戏剧戏曲作品 / 175

九、舞蹈 / 183

十、建筑与雕塑 / 190

1. 中外建筑类别 / 190

2. 雕塑及工艺美术 / 200

十一、动画与新媒体艺术 / 207

1. 动画常识 / 207

2. 新媒体艺术 / 209

后 记

文艺知识

一、文艺术语

艺术

被广泛认同、专门化水平发展很高的媒介手段。其特点是通过塑造形象具体地反映社会生活和精神世界,也是艺术家知觉、情感、理想、意念等心理活动的产物。根据表现手段和方式的不同,艺术可分为表演艺术、造型艺术、语言艺术和综合艺术。根据表现的时空性质,艺术又可以分为时间艺术、空间艺术和时空综合艺术。

艺术流派

指在一定的历史时期里,一批思想倾向、美学主张、创作方法和表现风格等方面相似或相近的艺术家在创作实践中自觉或不自觉地结合在一起所形成的艺术派别。自觉结合的流派有一定的组织形式、共同的艺术宣言、共同的活动阵地和组织的刊物。反之,不自觉的结合只有相似的

创作见解和艺术风格。

艺术风格

艺术家或艺术作品在整体上表现出来的独特的艺术特色和艺术个性。它受一定历史时期的社会状况和艺术思想内容的制约。它的形成标志着艺术家的成熟和作品艺术上的高度成就。研究和探讨艺术风格,有利于促进文艺创作和文艺批评的发展。

艺术形式

指作品得以具体表现的内部结构和表现手段,又指作品完成后的具体表现形态。它由艺术结构、艺术语言、艺术表现手法和体裁等因素组成。艺术形式是内容的表现,它和艺术内容紧密相连,但又具有相对的独立性。艺术内容决定艺术形式,艺术形式表现艺术内容。

艺术典型

又称“典型形象”。指以鲜明独特和丰富多彩的个别性,深刻地显示出社会某些方面的本质和规律,并达到了较高艺术成就的艺术形象。为塑造出艺术典型,艺术家要把不够典型的生活材料,按照以个别表现一般的规律,进行艺术的加工改造,构思出具有典型性的艺术意象。

艺术技巧

是艺术家提炼素材,揭示题材意义,安排作品结构,运用语言、线条、色彩、体积、音响等材料塑造形象,进行艺术传达的手段和能力。是艺术作品内容得以有效表现、作品艺术性得以产生的重要因素。它受作家、艺术家的生活经验、教养、观点、感知生活的方式以及创作实践的锻炼等综合因素制约。

艺术欣赏

又称“艺术鉴赏”。是读者或观众主动接受艺术作品时的一种含有再创造因素的审美活动，是艺术家的艺术实践活动在欣赏者方面的延续，是人类审美实践活动的一个重要方面，是艺术家和欣赏者之间联系的纽带，具有广泛的社会性、群众性，同时它也是进行艺术批评的基础。

艺术冲动

又称“创作冲动”。指作家、艺术家创造艺术作品的心理需要或心理动机，是作家、艺术家在生活实践中由于某种事物的启发和激励而产生的强烈的创作愿望。通常产生于创作活动的开始阶段，其特征表现为作家、艺术家处于强烈而焦躁的情感状态，内心充满着要把某些体验通过一定形式加以表达的紧张和努力。艺术冲动要到艺术作品最后完成才能完全释放。

艺术手法

又称“表现手法”。指作家、艺术家在文学艺术创作中塑造形象、反映生活、表达主题思想所运用的各种具体的表现方法。不同种类的文学艺术作品有不同的艺术手法，如文学手法、音乐手法、绘画手法等。

艺术体验

是艺术创作的准备阶段。它是创造主体在长期积淀的审美经验的基础上，充分调动情感、想象、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。它常常伴随着强烈的情感活动，艺术体验一般分为自发艺术体验和自觉艺术体验两种形式。

艺术意象

是艺术家在艺术构思的过程中，将主体的审美情感、审美认识与把握到的客观物象相融合，并以一定的艺术表现手段和规律作为媒介，所形成的存在于观念中的艺术形象。艺术意象是艺术家审美理想和审美意蕴追求的体现，是主观与客观的统一。

后 记

作为艺术培训机构的专业讲师,我们曾多次参与影视艺术高考的命题。结合多年的实践经验,我们对近几年艺术高考中大多数考生存在的问题进行了认真总结和反思。

一些考生认为,选择艺术之路是自己步入大学的“捷径”,殊不知艺术高考的竞争也非常激烈。有的考生不了解自己是否具备从事艺术专业发展的基本素质,也有的是不知如何表现出自己的艺术才能,往往盲目地四处投考,既浪费了时间,又消耗了精力,最终造成专业考试的失败,其症结在于考生没有系统专业的学习,没有知名专业教师的指导。

为此,我们以山华影视传媒培训学校的成功教学实践和经验为基础,编撰了这套戏剧影视传媒专业教程,旨在为广大考生指点迷津,并成功通过专业考试。

本书是山华影视传媒培训讲师的集体智慧结晶,特别感谢杨永华讲师对本书的悉心关注。还有许多关心此书的人提出了许多积极的意见和建议,并给予了热心的鼓励与支持,在此谨表最诚挚的谢忱!

本书在编撰过程中,参考了相关专业资料,因各种原因,有些作者联系不上,敬请谅解,并欢迎相关作者与我们联系,在此表示诚挚感谢。

由于水平所限,难免有错讹之处,恳请学界同仁及广大读者予以批评和指正。

编 者

2009 年 7 月

术应有的社会功能。代表人物有王尔德、佩特、戈蒂埃等。

象征主义

即“象征派”。产生于 19 世纪末的一种文学思潮和流派。是西方现代派中最早的也是影响最大的派别之一。认为事物都具有与之相对应的意念涵义。人的内心世界与外界事物是相互“感应”的,人的情感与自然相互“契合”的,人们从任何事物中都能发现其潜藏的象征意义,因而强调运用有物质感的物象,暗示内心的微妙世界,把两个世界沟通起来。代表人物有马拉梅、拉弗格、摩罗等。

古典主义

流行于 17 世纪和 18 世纪前半期欧洲君主专制时期的文艺思潮或文艺流派。其特征为:在创作实践和文艺理论上,把古希腊文学艺术作品视为必须仿效的最高典范,从中吸取创作经验,并赋予新的历史内容。古典主义崇尚完整、和谐,提倡类型说,过分强调理性主义、普遍性和情节的集中、单一,忽视个性,突出类型,作品存在公式化、概念化的倾向。代表人物莫里哀、维吉尔、拉辛、瓦洛等。

启蒙主义

启蒙运动实质上是 18 世纪法国大革命前新兴资产阶级向封建阶级夺权之前的一次舆论大准备。启蒙知识分子顺应历史要求,提出了“启蒙主义”理论,用自由、平等、博爱、天赋人权来反对封建专制和特权,用无神论、自然神论或唯物论来反对宗教迷信。启蒙理论实质上是夺权理论,它为资产阶级政权的确立和资产阶级文学的产生开辟了道路。

人文主义

是指社会价值取向倾向于对人的个性的关怀,注重强调维护人性尊严,提倡宽容,反对暴力,主张自由平等和自我价值体现的一种哲学思潮

与世界观。人文主义是文艺复兴核心思想,是新兴资产阶级反封建的社会思潮,也是资产阶级人道主义的最初形式。它肯定人性和人的价值,要求享受人世的欢乐,要求人的个性解放和自由平等,推崇人的感性经验和理性思维。

人道主义

是起源于欧洲文艺复兴时期的一种思想体系,是一种提倡关怀人、爱护人、尊重人,做到以人为本、以人为中心的世界观。法国资产阶级革命时期又把人道主义的内涵具体化为“自由”“平等”“博爱”等口号。人道主义在资产阶级革命时期起着反对封建制度的积极作用。

美学

研究审美现象的形成及创造规律的科学。美学以艺术为重要研究对象,黑格尔称其为“艺术哲学”。美学的研究包括美的哲学、艺术科学、审美心理学等。随着社会的发展,美学的研究范围不断扩大,形成了文艺美学、技术美学、劳动美学、生活美学等分支学科。

美育

即审美教育,是指运用审美的方式实施教育,旨在提高人们的审美感受能力、审美创造力及审美情趣,以促进其人格的完善以及全民族整体素质的提升。它以特定时代、特定阶级的审美观念为标准,以形象为手段,以情感为核心,以实现人的全面发展为宗旨。通过美育,可以使人具有美的理想、美的情操、美的品格、美的素养,具有欣赏美和创造美的能力等。

二、文艺方针

“二为”方向

即文艺要坚持为人民服务、为社会主义服务的方向。为人民服务、为社会主义服务和百花齐放、百家争鸣,是我党在社会主义建设新时期文艺的基本方针。

“双百”方针

即“百花齐放、百家争鸣”。它作为我们党繁荣科学文化的基本方针,由毛泽东同志在《论十大关系》中最早提出。

“两结合”创作方法

1958年,毛泽东同志提出了文艺的创作方法,即“革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合”。前者强调要深入生活、反映现实、大胆揭示矛盾,后者强调要用英雄主义、理想主义教育人、鼓舞人;既要源于生活,又要高于生活,并将二者结合起来。

弘扬主旋律,提倡多样化

弘扬主旋律,提倡多样化,是坚持“二为”方向和“双百”方针的具体体现,是社会主义文艺发展的内在要求。主旋律并不是指某种题材,而是指作为我们时代社会发展主流的,以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。

关于宣传工作的四句话

20世纪90年代,江泽民同志关于宣传工作作了重要指示,讲了四句话,即“以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人。以优秀的作品鼓舞人”。

关于精品的三个标准

江泽民同志提出,所谓文艺精品,是指那些“思想精深、艺术精良、制作精湛”的作品。

“五个一”工程

根据江泽民同志指示,中宣部在全国文化宣传界组织实施“五个一”工程。即各地要抓精品,抓出一批有示范作用、影响大的优秀作品,重点抓“一部电影、一部电视剧、一出戏剧、一首歌、一本文艺类图书”,合称“五个一工程”,每年评选一次(2005年后更改为每三年评一次)。

三贴近

进入新世纪以来,以胡锦涛总书记为核心的新一代领导集体提出文化宣传工作要“三贴近”,即要“贴近群众、贴近实际、贴近生活”。

三、文艺界的主要评奖

一. 电影界奖顶

奥斯卡金像奖

创办于1929年,每年举行一次,这是世界上影响最大、历史最悠久的电影奖,由美国电影艺术与科学学院颁发。评选分为提名和投票两个阶段,表决揭晓后举行授奖仪式,由名演员作司仪,由前奥斯卡奖获得者授奖。

意大利威尼斯国际电影节

威尼斯国际电影节是世界上最早的国际电影节,创办于1932年,被誉为“国际电影节之父”,最高奖为“金狮奖”。

法国戛纳国际电影节

戛纳国际电影节是国际上最有影响的电影节,被誉为“世界电影之窗”,最高奖为“金棕榈奖”。

德国柏林国际电影节

柏林国际电影节创办于1951年,于每年的2月7日至18日举行,最高奖名称为“金熊奖”。以上三个国际电影节合称为“世界三大国际电影节”。

百花奖

全称为“大众电影百花奖”,原来由《大众电影》杂志1962年创办,由群众投票决定,反映票房价值。奖杯为“百花仙子”雕像,寓意“百花齐放,文艺繁荣”。现由中国影协主办,两年一届。

金鸡奖

即“中国电影金鸡奖”,由中国电影家协会1981年(农历鸡年)创办至今,每年一届,奖杯是一只金鸡雕像,寓意“金鸡啼鸣”。由中国电影协会组织专家评议投票,代表专家意见,反映学术价值。近年来,“百花”、“金鸡”合称“双奖”,同时颁发。

华表奖

即政府“优秀影片奖”。1979年由文化部创办,每年一届,奖杯为一尊华表雕像,寓意“振兴中华”。由政府评奖,代表官方观点,反映倡导方向。2005年后改为“中国广播影视大奖”下设的子项,评选工作两年一次。它与百花奖、金鸡奖合称为中国电影三大奖。

童牛奖

为中国少年儿童电影奖,1985年创立,两年一届,奖品为一尊金色的雕像。此奖专为奖励儿童题材的电影创作。

骏马奖

奖励优秀的少数民族题材文艺作品,包括文学、电影、电视三大类。由国家民委和中国作协联合主办。1986年起办,两年一届。

夏衍电影文学奖