

48天 艺考基础知识 通关

杨国安 刘秋实 编著

48天艺考通关系列——

最实用的艺考丛书

最具实战性的考前训练通关读本

48 DAYS:
PASS ART EXAMINATION

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS



48 天艺考通关系列

48 天艺考基础知识通关

杨国安 刘秋实 编 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

48天艺考基础知识通关 / 杨国安, 刘秋实编著.

—北京: 中国戏剧出版社, 2013. 8

(48天艺考通关系列)

ISBN 978-7-104-04035-4

I. ①4… II. ①杨… ②刘… III. ①艺术—高等

学校—入学考试—自学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第165574号

48天艺考基础知识通关

责任编辑: 王 恬

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

读者服务: 010-58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心A座10层
(100097)

印 刷: 北京鑫瑞兴印刷有限公司

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 16.125

字 数: 200千

版 次: 2013年7月 北京第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-04035-4

定 价: 45.00元

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

序 言

P R O L O G U E

致艺考生的一封信

亲爱的学生们：

对于学生而言，艺考意味着什么？

很多时候，人们会问这样一个问题：如果我们这些艺术院校的毕业生，当年没有参加艺考，那么现在会在做什么？也许是一个优秀的理发师或厨师，但却永远不会像现在这样勇敢地追求属于自己的梦想。对于我们而言，艺考是一种“救赎”，艺考改变了我们的命运。也许原本在目前的高考制度中我们注定是失败者，而参加艺考却给了我们多一条人生的选择。这也是艺先锋教育成立的出发点。

正因为这样一个出发点，决定了艺先锋从成立之初到现在的这种不断壮大的可持续发展的状态。而在这个出发点中有一个重要的信息，正好是切合教育的本质的，就是责任感和使命感。

教育是一个良心工程，教育服务无法召回，一旦“退货”就意味着耽误了孩子的一生。所以我们一直追求着100%的升学率的数字指标，因为，对于来学习的孩子而言，他们就是家长或者说是整个家庭的

100%。艺先锋从零发展到现在的全国 22 个校区，成为艺考行业的龙头，规模在改变，业态和业务领域在拓展，但这样一个信念或者说是魂没有变，现在延伸出一个简单的口号：“你的梦想是我们的使命。”

教育可以分为三个层次，分别是术、法、道。“术”指的是培训技能技巧，培训的方向完全是把学生培养成应试机器，但可能会以泯灭孩子的灵性作为代价。“法”重视的是方法论，给孩子的是解决问题的办法，即授之以渔——在应试的基础上，拓展学生的思路和视野，造就孩子独立的人格。而“道”注重的是把学校做成道场，将培训变成传道，所谓的“道可道，非常道”，致力于培养孩子的梦想和信仰，让他明白人生是一场修行，让他明白生命因为灵魂而生机盎然。在这个层次，着力点是培养孩子的兴趣和情趣，让孩子变被动的学习为主动。

我们就是想建立这样一个道场，希望重拾韩愈老夫子提出的“传道，授业，解惑”，人生的一切结局，都源于我们当初的一个选择。我们殷切希望每一个学生在走进他所憧憬的艺术大门的时候，他的内心是幸福的。

我们一开始就建立了宏大的使命，即“以提高国民的艺术素养为己任，为中国文化走向世界而奋斗”，看起来也许非常的虚无缥缈，但是一个愿意走远的人，才知道自己走多远。关于艺考教学其实很复杂，它既不属于高中教学，也不属于大学教学，而是一座桥梁，我们要做的就是在高中和大学之间搭建起这座桥梁，而这座桥梁是否长远宽阔，关键在于我们的老师与学生之间的长期交流和长期的相互学习；古人说“教学相长”，我们无比认同。

本套教材是我们的老师站在一线讲台上的教学经验积累，也是通过无数优秀学生给我们供稿，给我们意见的学习经验的积累。至于本书能否让“桥梁”变得更加宽阔长远，还需要各位读者多提出宝贵意见。请把您的意见发送到我们的邮箱：yxf_jiaoyan@163.com

祝广大学子梦想成真！



2013. 6

目 录

C O N T E N T S

第一部分 简单的中国戏曲发展史

第一天 02

- 一 先秦的优伶和巫覡 02
- 二 汉代百戏 03
- 三 魏晋南北朝的歌舞戏——代面、踏摇娘 04
- 四 中国最早的戏剧形式——参军戏 05

第二天 07

- 一 古代戏剧的演出舞台（剧场）——勾栏 07
- 二 古代最重要的戏剧形式之一——宋杂剧 08
- 三 金院本和诸宫调 08

第三天 010

- 一 元代戏剧繁荣的原因 010
- 二 元曲四大家 012

第四天 018

- 一 王实甫和《西厢记》 018
- 二 纪君祥和《赵氏孤儿》 019
- 三 李潜夫和《灰阑记》 019

第五天 021

- 一 宋、元南戏的早期作品 021
- 二 南戏四大本——荆、刘、拜、杀 021

第六天 024

明代传奇

第七天 028

清代戏曲的发展展

第八天 032

京剧、地方戏曲的兴盛和发展

第九天 036

戏曲剧本简介：《牡丹亭》

第十天 038

- 一 地方剧种的代表人物、代表剧目 038
- 二 《中国戏曲学院文艺常识考试模拟题》及参考答案 040

第二部分
简单的中国话剧
发展史

046

中国早
期话剧

第十一天

049

新文化运动
与现代话剧
的形成

第十二天

第十三天 二十世纪三四十年代的中国话剧

054

- 一 “南国社”和南国戏剧运动 054
- 二 左翼戏剧运动 055
- 三 “国防戏剧”、“红色戏剧”和“抗战戏剧” 055
- 四 抗日战争与解放战争时期的解放区戏剧 057

059

新中国话剧
第十四天

061

“新时期话剧”的探索

第十五天

065

中国话剧名剧
简介 I——话
剧《雷雨》

第十六天

067

中国话剧名剧简介 II——
话剧《日出》

第十七天

069

中国话剧名剧简介 III——话剧《北京人》

第十八天

071

中国话剧名剧简介
IV——话剧《原野》

第十九天

072

中国话剧名剧简介 V——话剧《茶馆》

中国话剧名剧简介 VI——话剧《上海屋檐下》

第二十天

第三部分
电影发展简史

076

外国电影
简述 I

第二十天

080

外国电影
简述 II

第二十二天

085

中国电影简述 I
第二十三天

089

中国电影简述 II

第二十四天

092

中国电影简述 III

第二十五天

096

外国名家名作 I

第二十六天

104

外国名家名作 II

第二十七天

110

外国名家名作 III

第二十八天

117

外国名家名作 IV

第二十九天

128

外国名家名作 V

第三十天

132

中国名家名作 I

第三十一天

137

中国名家名作 II

第三十二天

电影节和各项电影奖项

142

第三十三天

电视片方面
基础知识 146

第三十四天

第四部分
世界戏剧简史

152

古希腊戏剧

第三十五天

156

各国著名戏
剧家简介

第三十六天

第三十七天

161

一 易卜生与斯特林堡以及布莱希特 161

二 荒诞派戏剧家 164

外国戏剧故事欣赏

165

——《钦差大臣》

第三十八天

168

外国戏剧故事欣赏——《阴谋与爱情》

第三十九天

171

外国戏剧故事欣赏Ⅲ——
《茶花女》

第四十天

第五部分
文学及其他艺术
门类知识

176

世界文学简史Ⅰ

第四十一天

184

世界文学简史Ⅱ

第四十二天

193

中国古代文学
简史

第四十三天

203

中国现、
当代文学
简史

第四十四天

212

美术知识
简述Ⅰ

第四十五天

226

美术知识简述Ⅱ

第四十六天

231

音乐、舞蹈知识简述

第四十七天

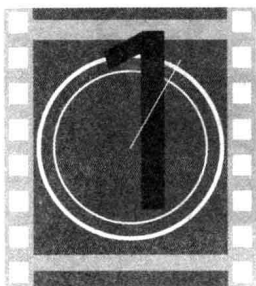
第四十八天 艺术院校文艺常识模拟试题

231

- 一 编导基础知识模拟试题一 242
- 二 编导基础知识模拟试题二 244

第一部分

简单的中国戏曲发展史



第一天

— 先秦的优伶和巫覡

进入奴隶社会后，歌舞被奴隶主利用，逐渐进入宫廷或祭坛，成了统治阶级祭祀或娱乐的工具。于是出现了专门“掌祓（服）除祀上帝”的巫覡，和以歌唱或滑稽表演为职业的艺人——“优”。由于“优”职责和分工的不同，可分为俳优、倡优和伶优：俳优指以诙谐嘲弄逗人笑乐的一类艺人；倡优指歌舞包括奏乐一类的艺人；伶谓乐人，亦称伶优，指演奏音乐的艺人，因传说黄帝命伶伦作音律而得名。先秦时代的优伶们是如何从事艺术活动的，由于没有专门的记载，故知之甚少。但从一些史书的零星记载中，仍可窥见古代伶优们的一些活动情景。如司马迁在《史记·滑稽列传》中就描写了几则优伶的故事。

“优孟衣冠”的故事就很突出：

优孟是楚庄王宫廷中的一个乐人，身材很矮，口才好，能辩论。楚相孙叔敖知道他是一个贤才，一直善待他。孙叔敖去世前和自己的儿子说：“我死后你们会很穷，到时候你们可以去找优孟，他会帮助你的。”他死后，他的妻儿果然十分穷困。叔敖的儿子找到优孟，据实相告。不久，楚庄王举行宴会。优孟竭力模仿故相的举止言行，音容相貌，使楚王也莫辨其真假，庄王误认为孙叔敖复活，要拜孙叔敖为相，优孟趁机把孙叔敖妻儿近况报给楚庄王，楚庄王自知有愧，感谢了优孟并封赏了孙叔敖妻儿。

同学们注意：优孟并非人名，而是一个姓孟的优伶，但是后人都把他当做第一位演员。

上古时代，由于生产力的落后，人们对许多自然现象、社会现象，以及人的生老病死等自然规律都十

分茫然，更不用说做出科学的解释了。他们只能凭借自己幼稚的想象，做一点他们认为是合理的解释。这就导致了对鬼神的信仰和对巫觋的崇拜。于是在民间就出现了由巫觋（音：wuxí，其中，巫是指女巫，觋是指男巫。）穿戴着神的面具和衣物，模仿着神的音貌和动作，以驱逐四方鬼疫的祭祀活动。周代以前的傩舞就属于这种形式。

因此，王国维先生说：“后世戏剧，当自巫、优二者出；而此二者，固未可以后世戏剧视之也。”（《宋元戏曲考》）就是说，我们虽还不能把优、巫的表演看作是戏曲艺术形成的真正开端，但优伶和巫觋在某种意义上看，可以说是我国最早的戏剧演员了。

本节题目

名词解释：“优孟衣冠”

二 汉代百戏

汉代由奴隶社会进入封建社会，是人类历史的一大进步。封建制度的建立，中央集权制的产生，为戏剧艺术的发展繁荣开辟了广阔的天地。特别是到了汉代，由于国家的大一统，带来了社会安定、经济繁荣的局面。统治者的生活也日趋腐化、奢侈。为了享乐的需要，汉代的统治者更加注意制礼作乐，建立了专门管理音乐（当然也包括舞蹈）的机关——“乐府”。在大力搜集民间歌诗、声乐的同时，民间的乐人也纷纷进入城市、宫廷，为各种艺术的融合、表演提供了极好的机会。于是，在汉代就出现了“百戏杂陈”的繁荣景象。所谓“百戏”，即乐舞、杂技表演的总称。它包括各种杂技、幻术、装扮人物和装扮各类动物的乐舞，有的还带有简单的故事情节。“百戏”一词产生于汉代。《汉文帝宴要》载：“百戏起于秦汉曼衍之戏，技后乃有高绳（音：geng）、吞刀、履火、寻橦等也。”可见百戏是对民间诸技的称呼，尤以杂技为主。

在百戏集演之中，有一种运用技艺的戏剧化的表演，这就是角抵戏。角抵原是两个人角力以强弱定胜负的技艺表演，后世的相扑、摔跤即源于此。它有着很好的观赏性和娱乐性。当时的艺人力图用角抵的技艺去表现

生活故事。这样就促使角抵向戏剧的转化，成为角抵戏。“角抵戏”以《东海黄公》为首。《东海黄公》的故事，最早见于张衡的《二京赋》。故事说：东海有个姓黄的老头，少时身佩赤金刀，头缠红绸子，还能施行法术，制伏猛兽毒蛇。老年后饮酒过度，年迈体衰，也不能施展法术了。恰恰此时东海有白虎出没，黄公不自量力佩刀前往，最终被老虎吃掉了。

《东海黄公》的意义

1. 根据特定的人物故事演出的情节，人物造型、冲突、情境、高潮都是预先规定的。

2. 其间还有举刀祝祷、人虎相搏等舞蹈化的动作。它第一个突破古代倡优即兴随意的逗乐与讽刺，把戏曲表演的几种因素初步融合起来，为戏曲的形成奠定了初步基础。

本节题目

简答题：《东海黄公》内容及意义。

三 魏晋南北朝的歌舞戏——代面、踏摇娘

东汉以后连年征战导致各民族的大迁徙，为这一时期各民族文化的大融合创造了条件。北方各少数民族的南徙中原，与汉族人民杂居，既促进了相互的融合了解，又使南北文艺得以交流。在戏剧方面，北方少数民族的音乐、舞蹈和中原民间歌舞、角抵等相结合，创造出不少比《东海黄公》更具戏剧性质的歌舞结合的、有故事影子和滑稽表演的小型歌舞戏。

代面，或称大面，是一种有化装、有动作、有歌舞的舞曲。代面出于北齐，主要表演兰陵王的故事。故事很简单，却饶有趣味：兰陵王高长恭，是北齐文襄王的四儿子。他勇猛善战，胆气过人。但因容貌俊美而缺少威严，往往不能威慑住敌人。于是，他用木头刻了一整副狰狞可怕的面具，每逢打仗时，他身穿紫色战袍，腰束金带，手持战鞭，头戴假面具，所向披靡，勇冠三军。齐人因此作《兰陵王入阵曲》，摹拟他上阵指挥、击刺的姿态和动作。

踏摇娘，又称“谈容娘”或“苏中郎”。起于北齐，也有人认为是起

于隋末的。故事写北齐有一苏姓的男人，从未做过官，却自称为“郎中”。他嗜酒如命，长着一个十分难看的酒糟鼻子。每次喝得烂醉回家后，总是殴打自己的妻子。他的妻子被打以后，便踏着舞步，向邻里哭诉。乡亲们听她哭诉后十分同情地唱道：“踏谣，和来，踏谣娘苦，和来！”踏谣娘的表演，最初是男扮女装。扮妻子的演员徐徐入场，边走边唱，以诉说心中的苦痛。唱时还要不断地摇动身子。每唱完一段，有人合唱帮腔。扮丈夫的上场后，两人作斗殴的表演。丈夫虽然很凶残，但却醉步踉跄，丑态百出，引观众发笑。

拨头，一名钵头。这个节目由西域传入。主要写一个胡人被猛虎咬死后，他的儿子身着白色丧服，披头散发，哭哭啼啼地上山寻找父亲的尸体。他边走边唱，终于找到了那只猛虎，并将它杀死，为其父报了仇。

拨头和《东海黄公》在故事情节上基本相同，又都是人虎相斗，只是结局不一样。另外，拨头不仅加进了歌舞，而且在服饰、人物表情和动作等方面都有了规定，显然比《东海黄公》在由歌舞向戏剧发展的道路上，又迈进了一步。

总之，魏晋南北朝时期，在戏剧方面虽无太大的发展，但有一点是值得注意的。就是少数民族的歌舞和汉族的民间歌舞、角抵结合后，又循着《东海黄公》的路子，产生出“代面”、“踏谣娘”、“拨头”等等带故事性、带表情的歌舞。这些歌舞，几乎都带有悲喜剧的风格，而且在形式上也“已介于歌舞和戏曲之间。说是戏曲，还不具备完整的故事情节；说是歌舞，却又在表演过程中出现了人物”。（张庚《中国戏曲》见《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷）这是早期戏剧中一个十分值得注意的情况。

本节题目

《踏谣娘》的表演形式是什么？

四 中国最早的戏剧形式——参军戏

“参军”，本是曹操创建的官职名称。东晋、十六国时，后赵有个参军叫周延，在作馆陶地方县令时，因贪污几百匹黄绢被缉捕下狱。为了警戒

其他官员，后赵统治者让俳優在宴会上扮演周延，身着一件十分引人注目的黄绢单衣，别的伶优一见便问：“你做的是什么官呀！怎么跑到我们这儿来了？”扮演周延的演员立即回答道：“我本馆陶县令。（边说边故意抖动身上的黄绢单衣）就为这个（指黄绢），只得到你们中间来了。”于是引得赴宴官员的一阵轰笑和嘲弄。从此，优的表演就被称为参军戏。参军戏是以滑稽诙谐、笑谑讽刺为主。在演出形式上，基本上是两个角色有趣的问答，很有点类似现在的某些化装相声。两个角色的职能也相对稳定：一个是被嘲弄者叫“参军”；另一个是戏弄者叫“苍鹘”（音 cāng hú）。

参军戏对宋金杂剧的形成有着直接影响。

本节题目

填空题：以_____为主的参军戏有两个角色，一个是被嘲弄者叫_____，另一个是戏弄者叫_____。