

<<中学生不可不知的艺术常识>>

图书基本信息

书名：<<中学生不可不知的艺术常识>>

13位ISBN编号：9787534396649

10位ISBN编号：7534396646

出版时间：2010-5

出版时间：江苏教育

作者：周圆

页数：257

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中学生不可不知的艺术常识>>

内容概要

艺术是人类永恒的话题。

它是一支号角，能够唤起人类最本真的情感；它是一剂催化剂，能够激发生命本体的活力；它是一个万花筒，能够折射出人们内心世界的奥秘。

《中学生不可不知的艺术常识》以中学生为对象，从绘画、雕塑、音乐、舞蹈等十个主要的艺术门类入手，简洁而生动地介绍了艺术的基本常识。

书中既有艺术大师的作品介绍，又有艺术基本技法的解读，对提升中学生的艺术赏析能力有积极的促进作用，是中学生书架的必备书。

<<中学生不可不知的艺术常识>>

作者简介

滕刚，资深图书策划人、中国青少年阅读推广人。

策划、主编过“读·品·悟”感动系列、感恩书系、大家讲谈系列、受益一生系列、最受中学生喜爱的美文作家丛书、盛世华章系列、华师纠错系列、晨读晚读系列、小学生励志故事朗读本等课外读物300余种。

他主编的读物每每入选“新闻出版总署向全国青少年推荐的百种优秀图书”，是广大中小學生、家长和老師信賴的圖書品牌。

<<中学生不可不知的艺术常识>>

书籍目录

第1章 绘画 绘画素描 油画 水彩画 水粉画 壁画 版画 帛画 大和绘·浮世绘 中国画 人物画 花鸟画 山水画 国画 “四君子” 文人画·院体画 吴带曹衣 岁寒三友 米氏云山 六朝之“三杰”与“四家” 五代山水 四大家 南宋、元、明四家画 中九友 扬州八怪 海上画派 岭南画派 文艺复兴 美术三杰 后期印象主义 三杰 浮世绘 三大 佛罗伦萨画派 威尼斯画派 绘画中的巴洛克与洛可可 新古典主义画派 绘画中的浪漫主义 绘画中的写实主义 绘画中的印象主义 绘画中的现代主义 国内外美术之最 中国十大传世名画 世界最名贵的十幅画 失踪与被盗的世界名画 佛画之祖 曹不兴 画绝 顾恺之 展子虔与《游春图》 冠绝古今 阎立本 画圣 吴道子 顾闳中与《韩熙载夜宴图》 张择端与《清明上河图》 “马一角”与“夏半边” 井西道人 黄公望 沈周之风骨 文徵明与唐伯虎 八大山人 朱耷 郑板桥与《竹石图》 南“张”北“齐” 开拓者 黄宾虹 何香凝的创新 潘玉良的个性 东方艺坛的狮——刘海粟 徐悲鸿与《奔马》 丰子恺的意趣 “三毛之父” 张乐平 陈逸飞的东方神韵 乔托的觉醒 马萨乔的启示 波提切利的韵味 达·芬奇的纯正 米开朗琪罗的激越 拉斐尔的优雅 贝里尼的开创 乔尔乔内的建树 提香的追求 委罗内塞的快乐 戏剧丁托列托的视角 凡·埃克的北方气质 丢勒与《四使徒》 卡拉瓦乔的紧张 戏剧委拉斯凯兹的超越 巴洛克画家之王——鲁本斯 伦勃朗之“视觉的自传” 华托的优雅和伤感 布歇的风韵和影响 弗拉戈纳尔的情调和活力 师法自然的夏尔丹 新古典主义的旗手——大卫 安格尔及其创作 迷恋色彩的德拉克洛瓦 透纳的浪漫与恢弘 康斯坦布尔的田园风光 柯罗与《蒙特芳丹的回忆》 米勒的崇高 库尔贝的挑战 风景画之王——列维坦 马奈与雷诺阿的“午餐” 印象·莫奈 德加之永恒的题材 现代绘画之父——塞尚 凡·高的疯狂 高更的体悟 立体主义与毕加索 野兽派与马蒂斯 表现主义与蒙克 超现实主义与达利 第2章 雕塑 雕塑 椰雕 木雕 冰雕 象牙雕塑 青铜器雕塑 陵墓雕塑 宗教雕塑 泥塑 竹刻 蜡像 俑 古希腊雕刻艺术 古罗马雕刻艺术 卢浮宫三宝 雕塑之最 杨惠之 米隆 波利克里托斯 菲狄亚斯 普拉克西特列斯 利西普斯 多纳泰洛 米开朗琪罗 贝尼尼 乌冬 吕德 卡尔波 罗丹 马约尔 布德尔 亨利·摩尔 四羊方尊 司母戊鼎 秦始皇陵兵马俑 击鼓说唱俑 马踏飞燕 卢舍那大佛 莫高窟 吴哥窟 狮身人面像 《汉谟拉比法典》 石柱“高卢人” 两种《掷铁饼者》 《命运三女神》 《尼多斯的阿芙洛狄忒》 《萨摩色雷斯的胜利女神》 《米罗岛的维纳斯》 《拉奥孔》 《母狼》 《奥古斯都像》 《弗拉维安王朝的少女肖像》 《逃往埃及》 《圣母往见》 《大卫》 《昼》、《夜》、《暮》、《晨》 《阿波罗和达弗涅》 《圣德列萨的迷醉》 《巴尔扎克纪念像》 《沉思》 《伏尔泰坐像》 第3章 书法与篆刻 书法 笔法 笔锋 篆书 隶书 楷书 行书 草书 永字八法 画沙印泥 文房四宝 “三希堂” 三件书法珍宝 书法书风的演变 如何欣赏书法 中国书法之最 中国历代著名书法家 中国著名的书法碑帖 篆刻 印章 印泥 封泥 闲文印·收藏印 边款·印纽 刀法 五大篆刻流派 第4章 音乐 音乐 旋律 乐章 节奏 力度和声 古典音乐 时期划分 中世纪音乐 音乐中的巴洛克与洛可可 古典主义音乐 浪漫主义音乐 印象主义音乐 交响曲 奏鸣曲 协奏曲 进行曲 圆舞曲 小夜曲·摇篮曲·安魂曲 狂想曲·幻想曲·随想曲 布鲁斯·爵士乐·摇滚乐 歌剧 音乐剧 雅乐·燕乐乐府·教坊 吴声·西曲·清商乐 江南丝竹 印度古典音乐 佳美兰 音乐山歌 牧歌 信天游 与原生态 美声唱法 世界三大男高音 世界十大作曲家 著名作曲家的美誉 世界十大指挥家 中国古代十大名曲 古典音乐名作 世界六大剧院 世界十大交响乐团 国际音乐比赛 国际音乐节 中国音乐之最 世界音乐之最 中国古代四大名琴 中国古乐器 古筝 古琴 琵琶 箫 鼓 箫·笛 二胡 唢呐 马头琴 钢琴 口琴 手风琴 大提琴·小提琴 单簧管·双簧管 圆号 吉他 爵士鼓 萨克斯管 蒙特威尔第的旋律 双子座——巴赫和亨德尔 海顿的质朴 莫扎特的传奇 聆听贝多芬 舒伯特的浪漫主义 情怀 舒曼的两重性 门德尔松的开掘 勃拉姆斯的古典情怀 流亡艺人 瓦格纳 罗西尼的表现力 庄稼人 威尔第才华横溢的比才 失意天才 柏辽兹 钢琴之王 李斯特 钢琴诗人 肖邦 德沃夏克的乡愁 民族音乐家 格里格 俄罗斯之魂——柴可夫斯基 普契尼的继承 法兰西音乐家 德彪西 月光下的勋伯格 喜多郎的“心灵音乐” 师旷之聪 瞎子阿炳 民族器乐大师 刘天华 中国清唱剧之祖 黄自 冼星海——用音乐战斗 中华英才 聂耳 古琴大家 管平湖 歌剧 《后宫诱逃》 歌剧 《费加罗的婚礼》 歌剧 《魔笛》 歌剧 《唐璜》 歌剧 《特里斯坦与伊索尔德》 歌剧 《弄臣》 歌剧 《卡门》 歌剧 《图兰朵》 交响曲 《英雄》 交响曲 《田园》 交响曲 《幻想》 芭蕾舞曲 《天鹅湖》 芭蕾舞曲 《胡桃夹子》 钢琴曲 《月光》 小提琴协奏曲 《梁祝》 声乐套曲 《月光下的彼埃罗》 音乐剧 《歌剧魅影》 音乐剧 《西贡小姐》 第5章 舞蹈 舞蹈 芭蕾舞·芭蕾舞剧 宫廷舞 民间舞 古典舞 华尔兹 波尔卡 社交舞 国际标准 交谊舞 拉丁舞 探戈 踢踏舞 街舞 肚皮舞 国外民间舞蹈 中国各民族舞蹈 赵飞燕 杨贵妃 公孙大娘 杨丽萍 邓肯 巴甫洛娃 玛莎·格雷厄姆 汉弗莱 乌兰诺娃 唐代歌舞 《霓裳羽衣舞》 芭蕾舞剧 《白毛女》 芭蕾舞剧 《红色娘子军》 民族舞剧 《丝路花雨》 芭蕾舞剧 《天鹅湖》 芭蕾舞剧 《睡美人

<<中学生不可不知的艺术常识>>

》芭蕾舞剧《吉赛尔》第6章 戏剧戏剧悲剧喜剧正剧印度梵剧舞剧哑剧三一律百老汇自然主义戏剧浪漫主义戏剧象征主义戏剧超现实主义戏剧先锋派戏剧荒诞派戏剧世界十大古典悲、喜剧古希腊三大悲剧诗人喜剧之父阿里斯托芬迦梨陀娑与《沙恭达罗》登峰造极的莎士比亚莫里哀与《伪君子》博马舍与“费加罗三部曲”果戈理与《钦差大臣》易卜生与“社会问题剧”王尔德——为艺术而艺术郭沫若与《屈原》田汉与《名优之死》人民艺术家老舍剧坛神话曹禺《俄狄浦斯王》《阴谋与爱情》《等待戈多》《上海屋檐下》《雷雨》《茶馆》第7章 戏曲与曲艺京剧昆曲京剧流派及创始人中国地方戏木偶戏皮影戏龙套票友曲牌腔调文场·武场唱、念、做、打生、旦、净、末、丑元曲四大家临川四梦梨园三怪四大徽班京剧四大名旦老生三鼎甲元杂剧中四大爱情剧中国戏曲之最京剧《霸王别姬》昆曲《长生殿》豫剧《穆桂英挂帅》越剧《梁山伯与祝英台》评剧《花为媒》黄梅戏《天仙配》秦腔《赵氏孤儿》粤剧《关汉卿》曲艺相声评书快板双簧口技杂技魔术马戏·猴戏独角戏高脚戏二人转达瓦孜京韵大鼓凤阳花鼓苏州弹词扬州平话山东快书说、学、逗、唱第8章 摄影与影视摄影光线构图原则广角镜头黑白摄影·彩色摄影肖像摄影·风光摄影舞台摄影·建筑摄影摄影艺术的流派及特色摄影艺术大事记《搏斗》《时代广场的胜利日》《火从天降》《受伤的女子》《奥玛伊拉的痛苦》《愤怒的丘吉尔》《饥饿的苏丹》《苦难的眼睛》《布列松习作》《乡村医生》《她叫玛格丽特·马瑟》《最著名的吻》电影艺术电视节目蒙太奇长镜头理论好莱坞导演摄影师制片人政治电影青春电影法国印象派电影蒙太奇派电影先锋派电影现代派电影超现实主义电影新现实主义电影法国新浪潮电影法国左岸电影“意识流”电影肥皂剧·连续剧史上获奥斯卡奖项最多的影片国际电影节及奖项国际电视节及奖项世界影视之最国内著名导演国外著名导演《一江春水向东流》《小城之春》《黄土地》《红高粱》《重庆森林》《阳光灿烂的日子》《卧虎藏龙》《情书》《战舰波将金号》《公民凯恩》《罗生门》《天堂影院》《后窗》《开罗的紫玫瑰》《邦尼与克莱德》《罗马假日》《疾走罗拉》《泰坦尼克号》《阿凡达》第9章 建筑艺术建筑园林石头摆设的远古谜语——斯通亨巨石阵大漠里的永恒乐章——吉萨金字塔空中花园和通天塔——巴比伦城明清时期的城市博物馆——平遥古城智慧女神的城池——雅典卫城圣人的故里——曲阜孔庙雅典的王冠——帕特农神庙当之无愧的永恒——古罗马角斗场地下的王国——秦始皇陵千古绝唱——长城死亡禁区中的城市——楼兰古城犹太民族的心灵伤痕——哭墙拜占庭的杰作——圣索菲亚大教堂英国王室的石头史书——威斯敏斯特教堂世界屋脊的明珠——布达拉宫光荣与晦暗同在——伦敦塔俄罗斯灵魂的见证——克里姆林宫圣十字与玫瑰——巴黎圣母院斜而不倒的奇观——比萨斜塔没有城墙的佳境——丽江古城人类艺术的圣殿——卢浮宫皇权的象征——紫禁城永恒之面上的一滴泪珠——泰姬陵欧洲君权的象征——凡尔赛宫伦敦最大的教堂——圣保罗大教堂温莎玫瑰——白金汉宫法兰西帝国的交响——巴黎凯旋门会唱歌的建筑——巴黎歌剧院19世纪的第一座新建筑——水晶宫塞纳河畔的纪念——埃菲尔铁塔现代风格的开端——施罗德住宅设计学校的先驱——包豪斯校舍熊溪之上的家园——流水别墅特立独行的经典——朗香教堂澳大利亚的风帆——悉尼歌剧院移动的魔方——蓬皮杜中心消失的双子座——世界贸易大厦山水诗意的精神家园——江南四大园林中国皇家园林之首——颐和园中国古典园林的典范——承德避暑山庄第10章 工艺美术工艺美术唐三彩芙蓉出水与错彩镂金青花瓷景泰蓝蜡染刺绣四大名绣金缕玉衣漆器玉雕青铜器剪纸唐卡面具檀香扇风筝盆景民间彩塑惠山泥人泥人张中国各朝代工艺美术野兽派与马蒂斯表现主义与蒙克超现实主义与达利

<<中学生不可不知的艺术常识>>

章节摘录

版画版画是一种以刀为笔，在木板、铜板、石板等板面上进行刻画的艺术，它可以印出多份原作，视觉冲击力很强，极具表现力，多用于文学作品的插图。

版画种类主要有凹版(铜版画)、凸版(木刻与胶版画)和平版(石板)三种。

独特的刀味和木味使版画在中国文化艺术史上具有独特的艺术价值与地位。

值得一提的是，大文豪鲁迅就是一位版画的爱好者，他被称为“中国版画收集第一人”。

帛画帛画是中国绘画的一种重要形式。

河南洛阳东郊殷人墓葬中出土的画幔是现存最早的帛画。

战国时期的帛画已具有相当高的艺术成就，尤其是人物肖像画。

这个时期的帛画，到目前为止共发现四件：一是《人物龙凤图》；二是《人物御龙图》；三是《缙书四周的画像》；四是出自湖北江陵马山一号墓的帛画，其画面已无法辨识。

大和绘·浮世绘大和绘，又称“倭绘”，是日本古代的绘画。

一般是指异于“唐绘”的、具有民族特色的绘画形式。

大和绘始于平安时代(794-1185)，以日本的风俗、景物等为题材，画风清丽，具有鲜明的民族风格，对后世日本绘画的发展产生了重大影响。

大和绘多描绘贵族生活，战争、宗教等题材亦有所体现。

从表现形式上来说，大和绘追求唯美主义情趣，作品色彩艳丽，人物造型程式化；从画幅形式上来说，则多为长卷，画史称之为“绘卷物”；从题材上来说，大和绘可分为宗教绘卷、文学绘卷、战记绘卷等。

现存的大和绘作品有《源氏物语绘卷》、《信贵山缘起绘卷》和《扇面写经》等。

浮世绘是日本江户时代(1603-1867)以描写市民生活为主的风俗画，在东方画坛显现出特异的风姿。

“浮世”在日语中指瞬息即逝的尘世与现实。

浮世绘的描绘题材主要为现实生活中的美人、歌舞伎、风景、市井风俗等。

浮世绘作品分为画家亲笔画和依据画稿用木板水印的方式制作的水印木版画两种形式。

最早的浮世绘用墨色印刷，后来发展为套色印刷，并有丹绘、锦绘等多种样式。

浮世绘作品大都线条简练流畅，色彩鲜艳、醒目，人物形象夸张，画面富有装饰性。

它对于19世纪欧洲古典主义、印象主义诸流派都具有启发式的影响。

中国画中国画，即通常所说的“国画”，指具有悠久历史和民族特征的中国传统绘画。

国画使用毛笔、墨、颜料等在特制的宣纸或绢上作画，题材主要为人物、山水、花鸟等。

国画按照技法分为工笔、写意两类；按照形式，则又可分为屏风、立轴、横披、长卷、册页、扇面等样式。

国画在工具、材料、技法，以及美学意蕴等方面都与其他画种存在较大区别。

在思想内容和艺术创作上，国画反映了古代人民特有的审美情趣，以及他们对自然、社会、政治、哲学、宗教、道德、文艺的认知。

中国画强调融化物我，创造意境，不求形似，但求神似。

由于书画同源，以及二者在抒情达意上都与骨法用笔、线条运行紧密联系，国画与书法、篆刻之间相互影响，并由此形成了独特的艺术风格。

在中国，诗和画出自同样的情感渠道，最早的国画家往往也是诗人，他们用同一支笔作画和写诗。

曾有人说中国画家是怀有平静的激情的隐士，他们以隐士特有的深沉的温和性、深沉的利己性为其诗作配图。

《世界艺术史》一书中，艾黎·福尔曾这样富有诗意地谈道：“中国画家在绢面上迅疾地、毫不拖泥带水地勾画出形象，或者在宣纸上用笔泼墨，让形象缓慢地出现在墨块之中。

形象不表现其他内容，仅仅反映哲人的内心平和。

通常，那些贤达之士在疏林中或在碧水边，诵读先哲们的传世之作。

他们的心灵像林中飞鸟所钟情的清晨那样清新。

”人物画人物画是国画的三大主要画科之一，也是西方绘画的主要门类，它是以描绘和塑造人物形象

<<中学生不可不知的艺术常识>>

为主体的绘画艺术。

中国的人物画出现在山水画、花鸟画之前，可以分为肖像画、故事画、风俗画等。

据记载，人物画在春秋战国时期已达到很高的水准，战国楚墓帛画便能够体现出当时人物画的成就。

中国人物画强调“以形写神”、“气韵生动”、“形神兼备”，具有独特的艺术风格。

人物画常常把对人物性格的表现寓于环境、身段和动态的渲染之中，看似简单，实际上需要画家具备扎实的造型能力和对物象的灵敏捕捉、概括能力。

现代人物画在发扬笔墨传统的同时，也积极借鉴西方写实方法，中国人物画的面貌因此焕然一新。

花鸟画花鸟画作为中国三大画科之一，是以描绘花卉、竹石、鸟兽、虫鱼为主体的绘画艺术。

花鸟画以写生为基础，以寓兴、写意为依归，具有很强的抒情性。

我国远古陶器上已有简单的花鸟图案，这是最早的“花鸟画”。

东晋、南朝宋时，画在绢帛上的花鸟画已经逐步成为独立画科，并出现了一些专门的画家，唐宋时趋于成熟。

花鸟画强调画的怡情作用，主张通过创作和欣赏影响人的志趣、情操与精神生活。

中国花鸟画从传统技法的角度可分为工笔、写意、工兼三种。

山水画山水画也是中国画中的一大画科，是以自然景物为描写对象的绘画。

早期山水画多是为了烘托人物，后来逐渐独立出来成为单纯的画种。

山水画的主要形式有水墨、浅绛、青绿、金碧等，集中体现了中国画的意境、格调、气韵和色调。

以山为德、水为性的内在修为意识和咫尺天涯的视错觉意识，一直是山水画演绎的中轴主线。

著名诗人王维就是山水画的高手，苏轼称其作品“诗中有画，画中有诗”。

国画“四君子”“四君子”是中国画的传统题材。

明万历年间黄凤池辑《梅、兰、竹、菊四谱》，陈继儒称“四君”，后来就名之为“四君子”。

“四君子”在我们的文化心理中有其特殊的含义：梅象征剪雪裁冰，一身傲骨；兰象征空谷幽香，孤芳自赏；竹象征筛风弄月，从容潇洒；菊象征凌霜自行，不趋炎附势。

古代文人高士常借梅、兰、竹、菊来表现自己的清高雅致，或是作为自己品德的借鉴。

<<中学生不可不知的艺术常识>>

编辑推荐

《中学生不可不知的艺术常识》：著名教育家苏霍姆林斯基说过：“读书一方面是为了应付明天的课，另一方面是出自内心的需要和对知识的渴求。

”中学生常识书系正是顺应时代对中学生的新要求、满足中学生强烈的求知欲而研发的阅读产品。

本丛书是国内第一套为中学生量身打造的常识书系，包括文化、经济、艺术、哲学、心理、文学、科学、地理、中国历史、世界历史，共十册。

丛书紧密结合中学生的课程特点和知识结构，牢牢把握中学生的心理需求和兴趣焦点，做到了课内与课外、基础与提高、知识性与趣味性的完美结合，是广大中学生必备的常识宝典。

<<中学生不可不知的艺术常识>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>