

<<人人必备的艺术常识>>

图书基本信息

书名：<<人人必备的艺术常识>>

13位ISBN编号：9787562448723

10位ISBN编号：7562448728

出版时间：2009-5

出版时间：重庆大学

作者：王树良//张玉花

页数：346

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>

<<人人必备的艺术常识>>

内容概要

本书是一部内容丰富、释义简明的工具书，涵盖了音乐、戏剧、戏曲、电影、广播电视、舞蹈、美术、艺术设计八大艺术门类，是一部帮助读者了解、学习这些艺术的工具书。

每一编又分为基本知识、著名艺术家、艺术作品、艺术论著等。

本书内容采取“关键词”串联的写法，每个艺术门类提供150个左右的“关键词”，大纲式编排，重点概念和内容用粗体标出，力图通过简明的体例、精练的文字使读者在有限的时间内从学习艺术知识“关键词”入手提高欣赏、分析各种艺术作品的的能力，进而提高人文艺术整体修养。

<<人人必备的艺术常识>>

书籍目录

音乐编 基本常识 音乐体裁 音乐风格与流派 音乐名家 音乐名作 音乐论著戏剧编 基本常识
戏剧名家 戏剧名作戏曲编 基本常识 戏曲名家 戏曲名作 戏曲论著电影编 基本常识 电影
流派 电影名家 电影名作广播电视编 基本常识 电视名家 电视名作舞蹈编 基本常识 舞蹈名
家 舞蹈名作美术编 基本常识 艺术流派 美术名家 美术名作 美术论著艺术设计编 基本常识
设计名家 设计名作 设计论著参考书目

<<人人必备的艺术常识>>

章节摘录

音乐编 基本常识 音乐 通过有组织的声音运动形态，反映社会生活，抒发人们的思想感情，或表现某种情绪的艺术形式。

其基本材料是音响，具有非语义性和非概念性，能够给客体对象以巨大的想象空间。

音乐的基本要素是旋律、节奏、和声等。

音乐语言 音乐艺术借以表达的外部形式和主要手段，由旋律、节奏、和声、复调、速度、力度、调式、曲式、配器等多种因素综合而成。

音乐语言具有表情性、模糊性和世界性等艺术特征。

音乐形象 在音乐创作、表演、欣赏过程中，由作家、表演者、欣赏者共同创造的、具有可感的内容和审美意义的艺术形象。

音乐形象是一种由音响所引发，通过人们的想象和联想而感受到的音乐印象。

音乐主题 一部音乐作品中具有概括力、典型性与表现意义的音乐片段；是塑造通篇音乐形象、发展全部音乐的基础和最小单位；是乐曲的核心部分。

它是一个相对完整的乐思，可长可短，可能是一至几小节，也可能是一个乐句或一个完整的乐段。

乐音 物体有规律的振动所发出的和谐、悦耳的声音。

一般情况下，乐器（如钢琴、小提琴、长笛等）发出的声音以及人的歌唱都是乐音，音乐可以说是乐音的组合。

音色 又称音品、音质，是表明音的一种特性。

它是由振动体（乐器或人的声带）物质材料的属性、形状以及谐音的多少、谐音的选择及其相对强度等多种因素所决定的。

旋律 又称音调、曲调，指一系列乐音的有组织进行。

旋律线由节奏和音高不同的乐音进行所构成，它往往体现出调式特征，表现一定的音乐意义。

旋律是音乐的基本要素和重要表现手段，音乐的内容、体裁、风格、特性主要由旋律体现出来，而旋律的个性又决定于音高、节奏和调式的布局。

节奏 不同时值的乐音组合，以时间性为主要特征。

它是音乐的基本要素和重要表现手段，是旋律的构架。

节拍 音乐进行中重音和非重音周期性反复的节奏序列。

在每一序列中包含由二三个单位拍组成的“单拍子”或各种组合的“复拍子”（由四、五、六或更多的单位拍组成）。

音区 人耳惯于聆听的具有显著音高的音，一般限于每秒33-4224次，亦即钢琴奏出的88个音，可分为高、中、低音区。

高音区比较明亮，中音区厚实，低音区低沉。

音阶 乐音体系中所使用的音，在八度之内，按照音高顺序依次递进排列，即成音阶。

音阶大体可分七声音阶、六声音阶、五声音阶、全音音阶和半音音阶等。

音名 音高的名称，通常指固定音高的名称。

现今普遍采用英美国家的字母体系音名，即7个基本音的名称为C，D，E，F，G，A，B。

唱名 用来表示音阶中各音的拼音音节。

现今普遍采用的是意大利音节唱名，7个基本的唱名为do，re，mi，fa，so¹，1a，si。

这种唱名最初来源于11世纪意大利人圭多·达莱佐以《圣约翰赞美诗》每一句的第一个音节作为当时六声音阶的唱名，至18世纪50年代逐渐形成今天被广泛应用的7个基本唱名。

标准音高 为合唱、合奏定音及乐器生产的需要制订的统一的音高标准，通常指“音乐会音高”或称“第一国际音高”。

它是1939年被国际认定的现行的国际标准音高。

动机 构成乐曲主题的短小的旋律（或节奏）音型，也称主题动机。

一首乐曲的主题往往由几个动机构成，动机是乐句发展的基础。

板眼 在我国传统音乐中，凡是强拍就击奏一下拍板（也称檀板，简称板），并称该拍为“

<<人人必备的艺术常识>>

板”；凡是弱拍和次强拍就击奏一下板鼓（又名单皮），称为“眼”，合称为“板眼”。

曲式 音乐作品的结构和形式，通常分为简单曲式和复杂曲式两大类。

简单曲式包括一部曲式、单二部曲式、单三部曲式。

复杂曲式包括复三部曲式、回旋曲式、变奏曲式、赋格曲式、奏鸣曲式等。

曲式的结构模式通常由呈示（陈述）、对比、发展、再现四部分组成。

复调音乐 具有相对独立性的若干旋律，在进行过程中组成相互关联的有机整体，这种多声部音乐称为复调音乐。

复调音乐的体裁有经文歌、轮唱曲、复调弥撒曲、卡农、赋格等，其主要作曲技法是对位法。

美声唱法 声乐演唱风格之一，源于17世纪意大利。

它以发声自如、声音连贯、音色优美为特征；讲究气息通畅，喉头稳定，声音高位置，音区统一，音域宽广。

初期的美声唱法亦称“柔声唱法”。

民族唱法 声乐演唱风格之一，俗称“土唱法”。

它以声音甜、脆、圆、润、水为其主要特征；注重“丹田”之气的运用和“五音四呼”的吐字规则；讲究以字行腔、字正腔圆，以情带声、声情并茂。

通俗唱法 声乐演唱风格之一，又称“自然唱法”、“流行唱法”，20世纪80年代开始在我国流行。

在声音观念上，不作过分修饰，追求趋于口语化的质朴美和自然美，没有声区概念，以自然声区为主。

该唱法发声方法不拘一格、丰富多样，表演形式自由灵活，特别注重与观众直接交流。

气声唱法 声乐演唱技巧之一，指运用特殊的气息效果来加强歌唱表现力的一种演唱方法。

其特点是：以气带声，气多声少。

在每唱一个字之前，先要感到有微量气息吐出，然后紧接着发出声音和字来；在歌唱换气中，夸张并延长吸气时发出的声音。

工尺谱 我国传统记谱方法之一，因用工尺等字记写唱名而得名。

该谱约产生于隋、唐时期，后经过宋代的俗字谱，一直发展为明、清以来通行的工尺谱。

该谱用上、尺、工、凡、六、五、乙，依次记写七声，即相当于简谱的1、2、3、4、5、6、7。

减字谱 中国传统记谱法之一，古琴专用。

唐代减字谱初步定型，至南宋时渐趋完善。

这种记谱法用减字表示古琴演奏的指法和技巧，指面弹奏方法相当精确，但不标明节奏。

简谱 简单通俗的记谱法，广泛应用于歌曲创作和短小的器乐作品中。

简谱在16世纪中叶初步成型于欧洲，17、18世纪先后经法国人苏埃蒂、卢梭等人加工而渐趋完备。

简谱中的音名用阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7来表示，比这7个音高或低八度的音，则在音名上（下）方加高（低）音点和倍高（倍低）音点。

简谱通常用首调唱名法，每个乐曲开头都标有表示音的准确高度的调号。

音的长短用短横线（包括增时线与减时线），附点和延音线来表示；音的强弱用小节线来表示；音的节拍用分数来标记，分子表示每小节的拍数，分母表示单位拍的音符时值。

五线谱 音乐记谱法之一，由意大利音乐理论家季多发明，指用五条平行横线记录音的高低的记谱法。

五条线及其所形成的“间”各自代表每个音的高度，高于或低于五条线的音符则用上（下）加线来表示。

确定五线谱音高位置的记号叫谱号。

音符由符头、符干、符尾三部分组成。

约16世纪末，五线谱式开始逐渐确立，后被世界各国广泛采用。

西洋管弦乐器 起源、发展于欧美的管弦乐器。

按照不同的构造和发音方法，一般分为四大类：弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器。

弦乐器又可分为弓弦乐器（小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴）和拨弦乐器（竖琴、吉他等）；木

<<人人必备的艺术常识>>

管乐器包括长笛、短笛、单簧管、双簧管、英国管、大管、萨克斯管；铜管乐器包括小号、短号、圆号、长号、低音号、大号等；打击乐器分为有固定音高和无固定音高的两类，如定音鼓、木琴、钢片琴、钟琴都有固定音高。

一般鼓、钹、铃、沙锤等无固定音高。

钢琴也可列入打击类，但也可将它与手风琴、电子风琴等另列为键盘乐器类。

和弦 三个或三个以上不同的音，按一定的音程关系叠置并同时发出。

它是和声的基本组织，其运用是和声学的基础。

在调性音乐中，和弦具有一定的和声功能。

和声 由两个以上不同的音同时发声构成的音响组合。

它的单位是和弦，即由三个或三个以上不同的音结合构成，是和声的纵向结构。

欧洲传统的和弦是按三度音程关系叠置而成。

声部 在和声与对位的意义上，声部是指音乐作品中音的横向发展线条。

声部按音域有高声部、中声部、次中音声部和低声部之分，按在音乐中的功用有旋律声部、伴奏声部之分。

转调 在调性音乐作品中从某个调到另一个调的转换。

转调有三种转换方式：转换调中心音、转换调式、调中心音和调式同时转换。

其过程以合理的和声进行来完成，手法种类以近关系转调、直接转调和离调最为常用。

主题 乐曲的基本乐思，具有音乐内涵和逻辑性，富于个性化，是全曲或乐曲某部分发展的契机，可视为乐曲发展的基本素材。

主题主要运用于赋格曲、奏鸣曲和变奏曲之中。

<<人人必备的艺术常识>>

媒体关注与评论

啊，人类，只有你有艺术！

——著名学者 席勒 艺术，是人类的理想和希望。

——厦门大学易中天 处于传统与现代、中国文化与西方文化交会中的现代人，需要多种的文化艺术素养。

——中央音乐学院 修海林 艺术是时代的投影和文化的隐喻与象征。

它永远能够表现着这个世界，不仅因为艺术栖身于它，也不仅因为艺术承担着世界的需求，更因为艺术是为人而存在的，是与人互为本体的。

——北京大学 陈旭光 人类发展历程中最柔软、最容易被忽视的一脉是艺术，但历史已越来越证明，唯有它在最敏感也最永恒的部位上点化了文明。

——著名学者 余秋雨 在人类物欲急剧膨胀以至于物质与精神两方面的追求严重失衡，人格被扭曲了的时代，艺术因其具备有助于人格健康发展的矫正作用，它对于人类生存与未来的特殊意义，正在越来越清晰地凸显在我们面前。

——中国艺术研究院 傅谨

<<人人必备的艺术常识>>

编辑推荐

艺术硕士，艺术高考，应试过关宝典。

啊，人类，只有你有艺术！

——著名学者 席勒 艺术，是人类的理想和希望。

——厦门大学易中天 处于传统与现代、中国文化与西方文化交会中的现代人，需要多种的文化艺术素养。

——中央音乐学院 修海林 艺术是时代的投影和文化的隐喻与象征。

它永远能够表现着这个世界，不仅因为艺术栖身于它，也不仅因为艺术承担着世界的需求，更因为艺术是为人而存在的，是与人互为本体的。

——北京大学 陈旭光 人类发展历程中最柔软、最容易被忽视的一脉是艺术，但历史已越来越证明，唯有它在最敏感也最永恒的部位上点化了文明。

——著名学者 余秋雨 在人类物欲急剧膨胀以至于物质与精神两方面的追求严重失衡，人格被扭曲了的时代，艺术因其具备有助于人格健康发展的矫正作用，它对于人类生存与未来的特殊意义，正在越来越清晰地凸显在我们面前。

——中国艺术研究院 傅谨

<<人人必备的艺术常识>>

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>