

《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

出版社：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以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《人人必备的艺术常识》

内容概要

《人人必备的艺术常识》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 戏剧论著
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

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“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

《人人必备的艺术常识》

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》

精彩短评

- 1、这个商品不错，作为考试用书或闲书都可以。必须的。装帧也不错，纸张挺好的。
- 2、很好，送货很及时！
- 3、一般，质量不好
- 4、涉及到门类较广泛的，还好啦，不考试看看也行
- 5、2本书偶很好，很值得大家去购买没用来复习和学习艺术知识，当当网送货也很快。
- 6、参考书
- 7、突击还可以
- 8、16年未标书小结
- 9、这书我曾在图书馆借过，讲的是很广，但是不深入。。但是作为不是专业人员那样研究的话，想像了解艺术常识还是可以的。。

《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：www.tushu000.com