

<<艺术经纬>>

图书基本信息

书名：<<艺术经纬>>

13位ISBN编号：9787807626145

10位ISBN编号：7807626143

出版时间：2009-4

出版时间：吉林出版集团有限责任公司

作者：王红箫 编

页数：183

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>

<<艺术经纬>>

前言

人类钦羨天才，天才创造了艺术。

那令地球上你我醉心的时刻就是艺术瞬间，从古至今多少个如此美妙的瞬间凝固成我们这本《艺术经纬》，它是自由的天才的灵魂，是永恒的艺术的经典。

从东方到西方，从昨天到明天，艺术，一直是人类存在的镜子，也是人类前行的梦想。

透过艺术，我们照见了熟悉的自己的模样，知晓了陌生的他人的状况，艺术把我们的空间放大，也把我们的时间延长，我们走在艺术的经纬线上，会自由地与心仪的大师对话，无论他生在公元哪年，长在地球哪端。

《艺术经纬》向你展现了戏剧艺术、造型艺术、表演艺术以及电影这被称作“第七艺术”的风采。

戏剧冲动是人类的天性。

在不同的时代、不同的地域、不同的文化环境中，相应产生了不同的戏剧艺术。

没有人确切知道戏剧究竟产生于何时，早在公元前3000年左右，古埃及就可能出现了戏剧的形式，但现存的资料太少又不足信。

人们一般都认为，世界上最早的戏剧产生于希腊，古希腊戏剧被认为是后人无法企及的范本。

在戏剧艺术的发展中，中西戏剧大师们以其非凡的智慧、大胆的创新、奇妙的想象，在舞台上书写着他们对人类生存境遇的深邃感悟，营造着令人悲或惹人喜的“假中求真”的戏剧空间。

美术(也称作“造型艺术”)颇具视觉冲击力。

中国美术具有独特的民族风格，中国画在表现形式上融诗、书、画、印为一体，追求意境，讲究“画中有诗，诗中有画”。

西方传统美术追摹仿效戏剧和舞台效果，力求把观众带到神话和传奇世界，目睹其情其景。

为此，艺术家就不得不像科学家一样地探索视觉真实，研究人体解剖学、透视法则和光照与反射的效果，留下无数经典名画。

20世纪的西方绘画，几经曲折迂回的发展、演变，形成了与传统绘画迥然不同的“现代美术”，像后期印象派、野兽派、表现派、立体派、超现实派、抽象画派、波普艺术等等。

表演艺术——音乐和舞蹈的关系尤为紧密，它们都是重抒情富有节律性的艺术。

随着时间的流逝，音乐也在不同时代产生了不同的音乐风格，如17至18世纪上半叶出现的以巴赫、亨德尔晚期作品为代表的巴洛克音乐，再如18世纪下半叶至19世纪20年代所出现的以海顿、莫扎特、贝多芬为代表的维也纳古典乐派，以及后来的爵士乐、摇滚乐等等。

舞蹈是人体动作的艺术，它被许多古今中外的学者认为是人类文化生活中最早产生的艺术形式之一，具有“艺术之母”的美誉。

电影是科学与艺术的联姻，它是继文学、戏剧、绘画、音乐、舞蹈、雕塑之后的“第七艺术”，电影是把“静的”艺术和“动的”艺术、“时间”艺术和“空间”艺术、“造型”艺术和“节奏”艺术全都包括在内的一种综合艺术，因而在著名导演塔可夫斯基心中它能“雕刻时光”。

愿《艺术经纬》这本书如睿智的朋友一样，带给你信息、知识、方法和智慧，陪伴你栖息在艺术的天空。

<<艺术经纬>>

内容概要

人类钦羨天才，天才创造了艺术。

那令地球上你我醉心的时刻就是艺术瞬间，从古至今多少个如此美妙的瞬间凝固成我们这本《艺术经纬》，它是自由的天才的灵魂，是永恒的艺术的经典。

愿《艺术经纬》这本书如睿智的朋友一样，带给你信息、知识、方法和智慧，陪伴你栖息在艺术的天空。

从东方到西方，从昨天到明天，艺术，一直是人类存在的镜子，也是人类前行的梦想。

透过艺术，我们照见了熟悉的自己的模样，知晓了陌生的他人的状况，艺术把我们的空间放大，也把我们的时间延长，我们走在艺术的经纬线上，会自由地与心仪的大师对话，无论他生在公元哪年，长在地球哪端。

《艺术经纬》向你展现了戏剧艺术、造型艺术、表演艺术以及电影这被称作“第七艺术”的风采。

书籍目录

第一章 戏剧：人扮人的欲望 中国的“祖剧” 京剧 百老汇·外百老汇·外外百老汇 哈佛大学的“英文四十七” 世界上最早的剧场半圆形剧场 悲剧之父——埃斯库罗斯 “戏剧界的荷马”——索福克勒斯 舞台上的哲学家——欧里庇得斯 喜剧之父——阿里斯托芬 第一个见知于西方的东方剧本——《沙恭达罗》 教堂内的戏剧 神秘剧 职业剧团的出现 意大利的“艺术喜剧” 古典主义戏剧的“三一律” “大学才子”与《浮士德博士的悲剧》 莎士比亚及其“四大悲剧” 《羊泉村》——自然的奇迹 法国第一部古典主义悲剧——《熙德》 喜剧大师——莫里哀 哥尔多尼“性格喜剧”的杰作——《女店主》 《汉堡剧评》 《阴谋与爱情》：一部市民悲剧 “比鬼还可笑”的《钦差大臣》 《大雷雨》的作者 易卜生与《玩偶之家》 自然主义的《朱丽小姐》 别具一格的《樱桃园》 《青鸟》：一部象征主义戏剧 皮兰德娄与《六个寻找剧作家的角色》 布莱希特的叙事体戏剧 体验派艺术的倡导者 萧伯纳，94岁还在创作 尤金·奥尼尔——美国戏剧泰斗 远方的梦：《天边外》 《欲望号街车》 《推销员之死》：对美国梦想的一种挑战 现代人生的经典阐释：荒诞派戏剧 尤涅斯库与《秃头歌女》 荒诞派戏剧的代表作家——萨缪尔·贝克特 《等待戈多》 迪伦马特的《贵妇还乡》 《愤怒的回顾》的爆炸性力量 《死无葬身之地》：萨特的存在主义戏剧 残酷戏剧 回归戏剧本体的“贫困戏剧” 最早的角觥戏《东海黄公》 唐代歌舞戏《踏摇娘》 “杂戏人弄孔子” 皇帝兼演员的“李天下” 瓦舍“杂剧”的由来 四折一楔子 角色行当 南戏 悲剧《窦娥冤》 一唱三叹的《汉宫秋》 凄凄《梧桐雨》 《西厢记》 天下夺魁 最早流传到国外的古典剧作——《赵氏孤儿》 菜根道人与《琵琶记》 汤显祖与“临川四梦” 《梁祝》：悲剧乎，喜剧耶 洪异《长生殿》 《桃花扇》：清代剧坛“双星”之一 焦循慧眼识“花部” 清代宫廷的戏剧演出 第一部戏曲论著《录鬼簿》 中国第一部戏曲史——《宋元戏曲史》 戏楼——中国人的剧场 戏曲脸谱

第二章 美术：瞬间的张力 人类最早的造型艺术 澳大利亚史前洞穴绘画 阿尔塔米拉洞窟壁画 非洲岩洞艺术 世界七大奇观 玛雅人艺术 拜占庭艺术 哥特艺术 浮世绘 世界最早的雕像——“维仑道夫的维纳斯” “维纳斯”——爱与美的女神 狮身人面像 巴黎圣母院：哥特式建筑艺术 《失乐园》 《哀悼基督》 《最后的晚餐》 达·芬奇和《蒙娜丽莎》 米开朗基罗：巨人的风格 《入睡的维纳斯》 提香：威尼斯画派主将 拉斐尔：意大利文艺复兴三杰之一 伦勃朗《杜普教授的解剖学课》 戈雅：西班牙杰出画家 《泉》 米勒：巴比松派的卓越代表 现代艺术之父——塞尚 邱象派之父——莫奈 雷诺阿的《包厢》 高更《塔希提岛上的女人》 《大碗岛星期日的下午》 梵高：有着火一般热情的画家 多面手丢勒 雕塑大师——罗丹 列宾：巡回展览画派卓越的代表者 美国的“总统山” 被鲁迅称赞的女版画家 后现代主义之父——杜桑 毕加索：一生画风迭变 摩尔《三立像》 达利：超现实主义画家 中国现存最早的绘画——人物凤夔帛画 鱼纹盆：彩陶艺术 秦始皇陵兵马俑 象征汉民族精神的霍去病墓石刻 石刻画像《荆轲刺秦王》 云冈石窟艺术 敦煌壁画：当今世界上最长的画廊 顾恺之与《洛神赋图》 谢赫与“六法” 《游春图》：“开青绿山水之源” 龙门石窟艺术 阎立本与《历代帝王图》 《江帆楼阁图》：“金碧山水”画之先声 画圣——吴道子 乐山大佛——世界上最大的雕塑品 被称为“稀世名笔”的《五牛图》 《簪花仕女图》 全景山水《匡庐图》 《珍禽图》 《韩熙载夜宴图》 《潇湘图》 《江山秋色图》 《踏歌图》 《李白行吟图》 《红衣罗汉图》 《富春山居图》 《溪山行旅图》 《维摩演教图》 《清明上河图》 《渔庄秋霁图》 《青卞隐居图》 永乐宫壁画 《弥勒像》 《孟蜀宫伎图》 《春夜宴桃李园图》 《榴实图》 《屈子行吟图》 八大山人 扬州八怪 大江以南当推石涛第一 郑燮：扬州八怪之一 指墨画与《钟馗图》 任颐：近代杰出画家 吴昌硕与《梅石图》 杨柳青年画与《丰收图》 “泥人张”的《蒋门神像》 “海国都知”白石老人 徐悲鸿：中国杰出画家、美术教育家 潘天寿：自成一家 “当代第一大画家”——张大千

第三章 音乐舞蹈时空 欧洲音乐之父——巴赫 交响乐之父——海顿 音乐神童莫扎特 乐圣贝多芬 韦伯 柏辽兹 歌曲之王——舒伯特 俄罗斯音乐之父——格林卡 门德尔松 钢琴诗人——肖邦 舒曼 钢琴之王——李斯特 威尔第——意大利歌剧大师 瓦格纳 圆舞曲之王——约翰·施特劳斯 德国“三B作曲家”之一——勃拉姆斯 俄罗斯音乐之魂——柴可夫斯基 普契尼 印象主义音乐的代表人物——德彪西和拉威尔 肖斯塔科维奇 民间艺人阿炳 小提琴王子帕尔曼 高音C之王——帕瓦罗蒂 多明戈 卡拉拉斯 卡拉扬——“欧洲音乐的总指导” 孔子与《韶乐》 能做掌上舞的赵飞燕 唐代——中国古代舞蹈艺术发展的高峰 世界上第一部芭蕾 墨西哥的“骷髅舞” 古典芭蕾之父——彼季帕 俄国人的骄傲——

<<艺术经纬>>

—伊万诺夫 现代舞之母——邓肯 美国现代舞的奠基人——丹尼丝和肖恩 现代芭蕾之父——福金 不朽的天鹅——巴南洛娃 德国现代舞的开山鼻祖——魏格曼 芭蕾史上最伟大的男演员——尼金斯基 艺术生命最长的舞蹈家——格莱姆 舞蹈艺术的一代天骄——乌兰诺娃 舞蹈魔术师——尼古莱 新先锋派 现代舞之父——堪宁汉 中华民族精神的象征——《龙舞》《大武》：中国古代一部壮丽的音乐舞蹈史诗 驱疫逐鬼的《傩舞》 贵妃的《霓裳羽衣》 浪漫芭蕾的开端作品——《仙女》 生的恋歌——《天鹅之死》 突破舞蹈禁区的代表作——《绿桌》 戏剧性和交响性相结合的舞剧——《斯巴达克》 第四章 电影：第七艺术 法国：世界电影的诞生地 谁是电影艺术的奠基人 中国电影的生日 第一个把电影引向戏剧的人 《一个国家的诞生》 “印度电影之父”——巴尔吉 “纪录片之父”——弗拉哈迪 “电影眼睛派”的领头人——维尔托夫 “现代电影之父”——爱森斯坦 《战舰波将金号》 有声电影 喜剧片的开山大师 《一条安达鲁狗》 电影公民——让·雷诺阿 最具天才的悬疑片导演 《卡萨布兰卡》 好莱坞电影皇帝——克拉克·盖博 《罗马，不设防的城市》 全才型巨星——劳伦斯·奥立弗 拍99次的惠勒 卓别林：世界电影史上最杰出的喜剧大师 日本电影天皇黑泽明 《罗生门》 费雯丽：迷人的女星 《奇遇》：内心的新现实主义 奥逊·威尔斯《公民凯恩》 电影女神——英格丽·褒曼 《野草莓》《八部半》《绿光》：电影是生活的渐近线 阿伦·雷乃：一个不断令人有所期待的大师 《八千里路云和月》《一江春水向东流》《偷自行车的人》 现代电影怪杰——戈达尔 “沉默的见证人”——基耶斯洛夫斯基 《东京物语》与小津风格 《音乐之声》《人人为自己，上帝反大家》 盛气凌人的马龙·白兰度 波兰当代电影之父——安杰伊·瓦伊达 “作家电影”的倡导者——特吕弗 影像诗哲——塔可夫斯基 科波拉《教父》《红高粱》《星球大战》：开创了科幻大片的先河 《我心狂野》《阿甘正传》 鬼才导演与《低俗小说》《泰坦尼克号》《罗拉快跑》 美国当代最伟大导演——斯皮尔伯格

<<艺术经纬>>

章节摘录

第一章 戏剧：人扮人的欲望 中国的“祖剧” 古老的昆剧，以唱词典雅、表演细腻、音乐缠绵婉转为特色。

它的表演程式和技巧，声腔和曲调，乃至部分剧目，都被大量地吸收入京剧和许多地方剧种，被尊为“祖剧”。

昆剧，即昆曲、昆腔，也叫昆山腔，是中国古老的声腔和剧种，与海盐腔、余姚腔、弋阳腔合称为“四大声腔”。

它产生于元代后期，是由流传至江苏昆山一带的南戏与当地语音和音乐相结合而形成的，曲调舒徐婉转，有“水磨腔”之称。

它以演唱传奇剧本为主，表演上动作优美，舞蹈性强，风格独特，别具韵味。

京剧 京剧，是中国戏曲的杰出代表，它以高超的表演艺术和拥有众多名角、名剧目而饮誉世界。

京剧的前身是安徽的徽剧，通称皮黄戏。

从清乾隆五十五年（1790）起，原在南方演出的三庆、四喜、春台、和春四大徽调班社相继进入北京演出，同时吸收了汉调、秦腔、昆曲的部分剧目、曲调和表演方法，融化、演变成一种新的声腔，更为悦耳动听，称为“京调”。

清末民初，上海的戏院全部为京班所掌握，于是正式称为“京戏”。

京剧经过无数艺人的长期舞台实践，在文学、表演、音乐、唱腔、锣鼓、化妆，脸谱等各个方面，形成了一套规范化程式。

百老汇·外百老汇·外外百老汇 20世纪50年代，百老汇的商业戏剧受到电视的冲击以及物价上涨的影响，剧目骤减。

一批剧坛新人离开了租金昂贵的百老汇剧场，来到坐落在纽约不同地区（多数是在格林威治村附近）的阁楼、地下室和荒废的仓库中上演新人新作，被称作“外百老汇”。

后来，外百老汇也逐渐走上百老汇的老路，演出剧目开始以获取利润为目的。

于是许多青年剧作家和演员就在一些咖啡馆、阁楼、教堂里演出自己编的剧本，逐渐形成声势浩大的被称作“外外百老汇”的戏剧。

哈佛大学的“英文四十七” 1950年哈佛大学的戏剧文学教授乔治·皮尔斯·贝克（1866—1935），开始教授“戏剧编撰”课，学程号数是英文第四十七，所以通常人们就叫它为“英文四十七”。

“英文四十七”在美国非常闻名，每年报考人数在300人左右，但贝克先生只收11人，最多14人。

他的入学考试方法非常特别，那便是叫学生每人投寄一部多幕剧和一部独幕剧习作，他亲自评判录取。

他的教学方式也很独特，每次上课只是大家围着圆桌反复讨论、辩论而已。

“英文四十七”还附设一个实验剧场，简称“四十七工场”。

在这里，学生可以将他所写的戏实验上演。

世界上最早的剧场——半圆形剧场 古代希腊的人们祭祀酒神，一般是环立在它的神坛附近，所以，剧场从临时性的布置发展到永久性的建筑始终是呈半圆形状。

在公元前6世纪，剧场是临时性的，它由一片山坡和山脚的一块平台构成，后来就以石块铺造。

观众席是剧场中最先定型的，把石块嵌进山坡地上，就成了座席，它可容纳1.4万人。

围着的圆形平台，其直径约65英尺，可供演员表演。

“半圆形剧场”的出现与完善，大大推动了戏剧的发展。

悲剧之父——埃斯库罗斯 埃斯库罗斯（约前525-前456），是古希腊三大悲剧诗人之一，被恩格斯称为“悲剧之父”。

他在悲剧艺术上的最大贡献是增设了第二个演员，这就使戏剧开展面对面的冲突具有了可能性。

他在公元前499年左右开始参加酒神节戏剧比赛，一连十几年都名落孙山，但从公元前484年以后却得了13次首奖。

<<艺术经纬>>

其代表作《被缚的普罗米修斯》是著名的希腊悲剧之一。

普罗米修斯这一伟大形象，被马克思称之为“哲学的日历中最高尚的圣者和殉道者”。

“戏剧界的荷马”——索福克勒斯 索福克勒斯（前496-前406），是古希腊三大悲剧家之一。他一生写过130出悲剧和“羊人剧”，其中有24次得奖，是当时得胜最多的戏剧诗人。

古希腊人称之为“戏剧界的荷马”。

其代表作品《俄狄浦斯王》被亚里斯多德认为是戏剧艺术的典范，亦是最著名的希腊悲剧之一。

在该剧中，一方面表现了人与神的关系，另一方面表现了人要控制自己命运的企图。

索福克勒斯打破了写“三部曲”的老传统，首创了“倒叙式”结构的范例，并把演员人数从2个增加到3个，加强了戏剧的动作性，从而使希腊悲剧有了进一步的革新和发展。

舞台上的哲学家——欧里庇得斯 欧里庇得斯（前485-前406），是古希腊三大悲剧家之一，在古代有“舞台上的哲学家”之称。

其代表作品《美狄亚》是一部关于妇女不幸命运的著名悲剧，历来被人们认为是最动人的希腊悲剧之一。

欧里庇得斯的创作标志着旧的英雄悲剧的结束，他的剧作中的人物已失去了神话本来的高贵与庄严，而跟现实生活中的普通人相去不远。

欧里庇得斯善于对剧中人物作心理的分析，美狄亚在决定杀子复仇时，内心冲突的尖锐性与激烈性被刻画得十分逼真、透彻、动人。

喜剧之父——阿里斯托芬 阿里斯托芬（前446-前385），是古希腊著名的喜剧诗人，被恩格斯称为“喜剧之父”。

其代表作品《鸟》是古希腊最著名的喜剧之一，欧洲文学史上第一部描写理想社会的作品。

《鸟》是一部流于荒诞的乌托邦式的优美抒情喜剧，它以神话幻想为题材，写珀斯忒泰洛斯及其密友离开他们厌恶的雅典，去寻找新的乐土。

阿里斯托芬把喜剧发展到一个新的高度。

从他开始，希腊喜剧才定型，即开场、进场（揭示矛盾）、对驳（展开斗争）、插曲（歌队发表政论或说教）、闹剧场面、退场（大团圆）。

第一个见知于西方的东方剧本——《沙恭达罗》 印度古典戏剧最优秀的作品《沙恭达罗》至今享有崇高的世界性声誉，它是第一个见知于西方的东方剧本。

此剧由迦梨陀娑所作，他生活在笈多王朝，约在公元4、5世纪，他是印度古代最伟大的诗人和戏剧家。

他的戏剧是印度梵文剧的代表。

《沙恭达罗》是一部七幕剧，描写国王豆扇陀和沙恭达罗恋爱的故事。

《沙恭达罗》在艺术上的最大成就，是其戏剧性和抒情性的高度发展且有机结合。

作家能够把一个平凡的题材写得那样真挚感人，细腻生动，令人望尘莫及，显示了印度古典戏剧的最高艺术水平。

教堂内的戏剧 教会采用戏剧化的手段，恐怕是因为可以使它的教诲更为生动。

教会年历环绕新旧约中主要事件而建构的特点鼓励了戏剧的发展。

教会年历本身就暗示着每一季里各种圣事的戏剧化。

在教会仪式中，最先受到戏剧处理的是复活节，其他各节日也随着纷纷戏剧化，然则大部分的戏剧还是以圣诞节与复活节为主。

今存最早的教会戏剧雏形便是公元925年左右的《你要找谁》。

教堂内的戏剧并不是在每个教堂里都有的，它通常只限于在大教堂或修道院中演出，演员照例全是教士，有时候连观众也是教士。

神秘剧 “神秘剧”，又译“经典剧”或“连环剧”。

它的题材引自圣经，是中世纪戏剧的主要形式，当时西欧普遍上演经典剧。

其名称可能衍自法文mystere，此字在中世纪是指“买卖”或“手艺”，因此英文字“mystery”渐渐用来表示商业公会制作的戏剧。

《第二个牧羊人》是英国连环剧中最著名的，它是威克斐连环剧中的第十三部分。

<<艺术经纬>>

此剧以从容悠闲的方式，借每个牧羊人各吐怨言而引介人物和情境。

他们抱怨的依次各为一般社会状况、婚姻和饮食匮乏。

剧本伊始即有歌出现，更显得轻松随意。

职业剧团的出现 虽然在15世纪英国就有巡游演员，但是根据当时的法律，所有职业演员都算是流氓无赖。

只有附属于贵族大家的剧团，因演员被列为仆人，而得幸免。

演员在法律上首次被承认，要从英国1572年公布的一项法令之后开始。

这项法令指明：演员必须从贵族或两名司法官处获得执照，没有执照的演员一律不准演戏。

第一个合法剧团是“莱斯特伯爵剧团”，它在1574年获得中央政府的执照。

自此，英国便产生了职业剧团。

意大利的“艺术喜剧” “艺术喜剧”是意大利文艺复兴时期的一种戏剧样式。

演员是“艺术喜剧”的核心，几乎是唯一的要素。

剧本是一个简单的情节纲要与结局。

演员临时在台上编台词，并视演出情况的需要增添枝节。

所有的“艺术喜剧”都是一组固定的角色，同一个演员永远扮演同一个角色。

角色可分为最基本的三类：情侣、专业类、仆役。

关于“艺术喜剧”的起源，众说纷纭。

有的学者认为它直接源于罗马的亚提拉闹剧，有的历史学家认为它源于普劳特斯与泰伦斯的喜剧，无论来源如何，这些剧团在1550年以后逐渐风行，活跃于全意大利。

古典主义戏剧的“三一律” “三一律”，又叫“三整一律”，是欧洲古典主义戏剧创作恪守的规则。

文艺复兴时期，意大利学者卡斯特维特罗在详细地阐述了古代戏剧理论的同时，提出了“一个事件、一个整天、一个地点”的主张，并影响后来的古典主义戏剧。

17世纪，法国人波瓦特在他的《诗的艺术》中指出：悲剧只应表现一个故事，并在一个固定的地点和一天时间内完成。

这就是古典主义戏剧创作法则最主要的内容之一的“三一律”。

这一条法则成为古典主义戏剧创作的“金科玉律”。

后来，浪漫主义打破了“三一律”原则。

……

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>