

作品赏析

（一）绘画艺术

1. 阎立本《步辇图》

中国唐代人物画作品，绢本，重设色。现有摹本藏北京故宫博物院，纵 38.5 厘米，横 129.6 厘米。作者阎立本，唐初著名的人物画家，出身书画世家。有《步辇图》《历代帝王图》《职贡图》《萧翼赚兰亭图》等作品传世。

“步辇”本来指帝王所乘坐的代步工具，该画作以贞观十五年吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材，描绘唐太宗乘步辇接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。

作为唐代绘画的代表性作品，《步辇图》是一件具有重要历史价值和艺术价值的作品。画家以细劲的线条塑造人物的形象，具有肖像画的特征。同时，人物大小比例符合传统中国绘画中早期人物画发展规律，主观上突出、神化了帝王的形象。画中对每个人物进行了细致入微的描写，变化丰富，技法精湛。

2. 罗中立《父亲》

中国油画作品，1980 年创作，纵 216 厘米，横 152 厘米，现藏中国美术馆。作者罗中立，1948 年生于重庆，毕业于四川美术学院油画系，获比利时安特卫普皇家美术学院硕士学位，重庆市美术家协会主席，中国美术家协会理事。

《父亲》被视为伤痕画派的一个重要代表，以巨幅油画形式表现普通中国农民，其画面具有一种悲剧性的震撼力，表现了生活在贫困中的老农形象：老农开裂的嘴唇、满脸的皱纹以及手中粗劣的碗等等，这些写实的描绘都相当深刻。

该作品采用特写构图，对老农头像的面部作了极为精细的刻画。这种表现手法几乎是前所未有的，代表了一个时代的艺术理想和进程。所以，当作品展出后，引起了较大的社会反响，艺术家们评价《父亲》是“从艺术的天国向现实的复归”，它是“中国社会和历史文化的一面镜子”，是“当代中国美术史上重要的一页”。该画曾获“中国青年美展”一等奖。

3. 雅克·路易·大卫《马拉之死》

法国新古典主义绘画作品，布面油彩，于1793年创作，纵162厘米，横135厘米，现藏于比利时皇家博物馆。作者雅克·路易·大卫是法国新古典主义运动的先驱，他积极投身于革命运动，曾当选为新议会成员。

作品描写了法国大革命中雅各宾党领导人之一马拉1793年7月13日遇害的情景：被刺的伤口清晰可见，鲜血已染红了浴巾和浴缸里的药液，握着鹅毛笔的手垂落在浴缸之外。马拉左手拿着刚刚写完的一张便条：“请把这5法郎的纸币交给一位5个孩子的母亲，她的丈夫为祖国献出了生命。”

大卫是欧洲新古典主义的主角安格尔、格罗的老师。他创造了新的历史和神话题材的画幅，《马拉之死》成为他对那一时期的历史事件最杰出的艺术描绘。画家有意将画面的上半部处理得比较单纯、色彩深暗，以突出下半部的客观写实表现，同时，加强死者身体的下垂感和这一令人震惊、愤慨的事件给人们带来的压抑、憋闷以及莫大的悲痛之感。

4. 莫奈《日出·印象》

法国印象派著名绘画作品，布面油画，1872年创作，纵48厘米，横63厘米，现藏于巴黎马蒙达博物馆。作者克劳德·莫奈，印象派画风的创始人之一，该作品也被视为印象派的开端，印象派的得名就源自《日出·印象》。

该画作描绘了法国勒阿弗尔港口一个多雾的早晨，三只摇曳的小船显得朦胧模糊，船上人影依稀可辨。远处的工厂烟囱，大船上的吊车等若隐若现。莫奈在创作中准确地把握了自然界的真实色彩，海水被晨曦染成淡紫色，天空被各种色块晕染成微红。

莫奈擅长风景画，该作品突出地体现了他追求最真实的光效和色彩，恰如其分地表达自然界微妙变化的艺术风格。受《日出·印象》的影响，许多艺术家开始注重追求瞬间的印象表现，打破了写生和创作的界限。

（二）雕塑艺术

1. 《马踏匈奴》

中国西汉圆雕石刻，花岗岩制品，高 168 厘米，宽 190 厘米，约创作于公元前 117 年。原立于陕西兴平市道常村西北的霍去病墓前，现陈列于陕西省茂陵博物馆。

石刻由巨石雕凿而成，表现的是一匹威风凛凛的战马，迎风昂首，马的前蹄下蹬踏着一个战败的匈奴。整个石刻动静结合，战马形态轩昂，英姿勃发，匈奴武士则仰面朝天，蜷缩着身体进行垂死挣扎。作品既是古代战场的缩影，也是霍去病赫赫战功的象征。

《马踏匈奴》外形轮廓准确有力，刀法朴实明快，形象生动传神，具有丰富的表现力和高度的艺术概括力，是我国陵墓雕刻作品的典范之作，也是汉代精湛石刻艺术的集中体现。它把圆雕、浮雕、线雕等传统手法结合一体，既自由又凝练，既保持了岩石的自然美，又富于人工雕刻的艺术美感。

2. 龙门石窟奉先寺卢舍那大佛像

龙门石窟是我国四大石窟之一，位于洛阳城南 12 公里，始凿于北魏孝文帝时期，历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、北宋诸朝，历时 400 余年雕凿不绝，使这里成为举世闻名的石雕艺术的宝库。龙门石窟南北长达 1 公里，现存窟龕 2345 个，题记和碑刻 3600 余品，佛塔 50 余座，造像 10 万余尊。

奉先寺是龙门石窟中最大的一个窟，长宽各 30 米，卢舍那大佛是奉先寺的主尊，卢舍那大佛雕像高 17.14 米，头高 4 米，耳长 1.9 米，是一件精美绝伦的艺术杰作。卢舍那佛是报身佛的名字，也是对佛真身的尊称。在佛经中，卢舍那是佛在显示美德时的一种理想化身。“卢舍那”意即光明遍照。

据说奉先寺卢舍那像龕是唐高宗及武则天亲自经营的皇家开龕造像工程，工程设计和施工是由高宗亲自任命制定的。为此，武则天曾经于咸亨三年捐出“脂粉钱二万贯”。而当地更是传说卢舍那大佛就是武则天的化身。卢舍那佛被赋予了女性的形象：面容丰腴饱满，眉毛修长，宛若新月，眼睑下垂，双目俯视，嘴巴微翘而又含笑不露，她庄重而典雅、睿智而明朗，令人敬而不惧。有评论说，这尊佛像把高尚的情操、丰富的情感、开阔的胸怀和典雅的容貌完美地结合在一起，具有巨大的艺术魅力。

整个奉先寺的雕塑群是一个完美的艺术整体。卢舍那大佛侧旁还有其弟子阿难、迦叶、胁侍菩萨和力士、天王的雕像。这些雕像，有的慈祥，有的虔诚，有的则面目狰狞、咄咄逼人。形象生动，栩栩如生。

3.罗丹（思想者）

法国雕塑作品，青铜雕塑，高 198 厘米，法国雕塑家奥古斯迪·罗丹创作于 1880 至 1900 年，现收藏于巴黎罗丹美术馆。罗丹是雕塑史上最杰出的艺术家和教育家，是旧时期古典主义和新时期现代主义艺术源流的传承者。

最初罗丹给这尊雕像命名为《诗人》，原为《地狱之门》组塑的一部分，后翻铸成铜像。作品塑造了一个强有力的劳动男子，这个巨人弯着腰，屈着膝，右手托着下颌，表现出一种极度痛苦的情绪。他默默凝视着人们正在深受的苦难，实际上此中包含了艺术家自己极大的同情和悲痛之情。

罗丹在他的《艺术论》中谈到，“艺术向人们揭示人类所以存在的问题，它指出人生的意义，使他们明白自己的命运和应走的方向”。而《思想者》是对其艺术理念最好的注解。作品中雕塑艺术已经成为一种强有力的语言，人们在思想上所感受的内容要远远超过视觉感受。

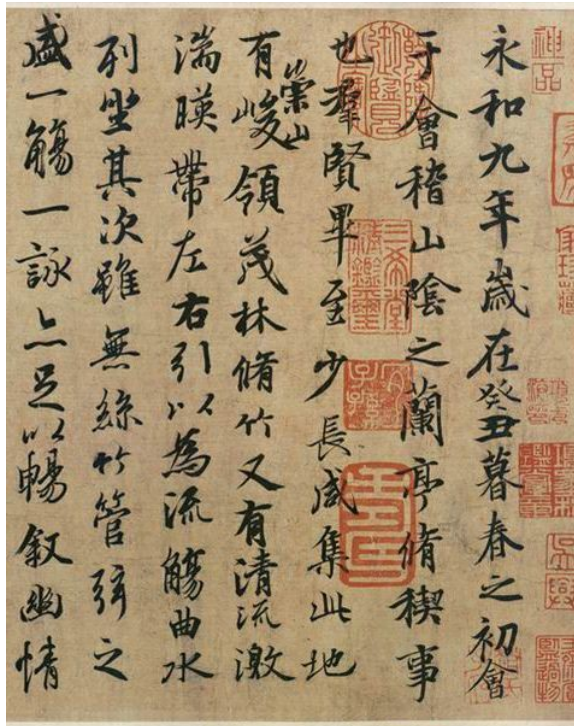
（三）书法艺术

王羲之《兰亭集序》

中国东晋书法作品，号称“天下第一行书”。作者王羲之，东晋书法家，字逸少。原籍山东临沂，官至右军将军，会稽内史，人称“王右军”。

东晋永和九年（353）农历三月三日，王羲之同谢安、孙绰等 41 人在绍兴兰亭集会，饮酒赋诗，羲之即兴挥毫作序，记叙当天的景况，抒发了对人生宇宙的深刻感悟。成就了今天最杰出的书法艺术作品。《兰亭集序》全文共 28 行，324 字，章法、结构、笔法都很完美。序中有二十多个“之”字，无一雷同，各具独特的风韵。有欧阳询、褚遂良、虞世南等名手的临本传世，而原迹据说在唐太宗死时作为殉葬品永绝于世。

唐太宗赞叹《兰亭集序》“点曳之工，裁成之妙”。黄庭坚也说：“《兰亭序》草，王右军平生得意书也。反复观之，略无一字一笔，不可人意。”董其昌甚至视之为“神品”。王羲之把汉字书写从实用引入一种注重技法、讲究情趣的境界，实际上这是书法艺术的觉醒。后来的书家几乎没有不临摹王羲之的，因而他也有“书圣”的美誉。

(四) 建筑艺术

1. 北京故宫

中国古代皇宫建筑群，明清两朝的皇宫。位于北京城的中心，明清时称紫禁城，1925年始称故宫。

故宫占地面积2万平方米，现存建筑980余座，房屋8700余间，建筑面积15万平方米。紫禁城内的皇宫建筑分为南部前朝和北部后寝部分，这些宫殿沿着一条南北向的中轴线排列，并向两旁展开，南北取直，左右对称。

前朝主要是皇帝大臣办公议事的场所，存有太和、中和、保和三座故宫中最高大的建筑物，后寝是皇帝和皇后、嫔、妃居住的地方，皇帝和皇后居住在中轴线上的宫室中，左右各有六处宫院称东六宫和西六宫。

后寝的布局体现了中国自古以来等级分明、内外有别的伦理观念，而整个故宫的规划与建筑继承了中国古代宫殿的传统，显示了皇权的至高无上。它是目前全世界规模最大、保存最完整的古代皇宫建筑群，其平面布局、立体效果以及形式美都是罕见的，也是中国古代建筑最高水平的杰作。

2. 帕提农神庙

古希腊建筑，高居于雅典城中央一个不大的山冈上，是雅典卫城建筑之一。帕提农原意为处

女宫,是守护神“雅典娜”的神庙,是卫城上最美丽的建筑。神庙始建于公元前 447 年,完成于公元前 438 年,时值古希腊最繁荣的时期。

帕提农神庙属希腊本土上最完美的多立克柱式的庙宇,神庙总面积约为 2100 平方米,全部用白色大理石砌成,铜门镀金,山墙尖上饰有金箔,檐部则布满雕刻并涂以红、蓝、金等浓厚鲜明的色彩,这种格式被认为是古典建筑风格的基本形式。帕提农神庙的雕刻十分精美,尤以雅典娜的故事最为精彩生动,技艺超群,是辉煌的杰作。神庙的列柱雄浑刚健,比例匀称,整个神庙尺度合宜,体现了以追求和谐为目的的形式美。

卫城在西方建筑史中被誉为建筑群体组合艺术中的一个极为成功的实例,特别是在巧妙地利用地形方面更为杰出,帕提农神庙也几乎成为卫城乃至整个希腊的标志。

3.巴黎圣母院

法国中世纪宗教建筑,位于法国巴黎市区塞纳河中心的西岱岛上,是巴黎最负盛誉的名胜之一。动工于 1163 年,由教皇亚历山大和路易七世共同组织奠基,1345 年整个工程最后完成。巴黎圣母院整体建筑采用石材,正面塔楼高 68 米,屋顶正中直插蓝天的尖塔高达 90 余米。圣母院的正面向西,共分三层,平面呈十字形,东西长 130 米。东端是圣坛,西端是大门,最下一层拱门上雕着许许多多的圣经人物。整个建筑庄严和谐,内部东西向排列着两列直通屋顶的高达 24 米的柱子,堂内大厅可容纳 9000 人,有力地体现了超脱红尘的宗教感情。经过多次修复的巴黎圣母院,是世界上哥特式建筑中最庄严、最完美、最富丽堂皇的典型。巴黎圣母院是古老巴黎的象征,它代表了基督教的神秘和崇高,也代表了哥特式建筑的最高艺术成就。

4.鸟巢（国家体育场）

国家体育场（“鸟巢”）是 2008 年北京奥运会主体育场。是由 2001 年普利策建筑学奖获得者赫尔佐格、德梅隆与中国建筑师李兴刚等合作完成的巨型体育场设计，由艾未未担任设计顾问。形态如同孕育生命的“巢”，它更像一个摇篮，寄托着人类对未来的希望。设计者们对这个国家体育场没有做任何多余的处理，只是坦率地把结构暴露在外，因而自然形成了建筑的外观。2009 年入选 21 世纪前十年以来的全球十大建筑。

许多建筑界专家都认为，“鸟巢”不仅是为 2008 年奥运会树立的一座独特的历史性的标志性建筑，而且在世界建筑发展史上也将具有开创性意义，将为 21 世纪的中国和世界建筑发展提供历史见证。

（五）园林艺术

1. 北京颐和园

中国古典园林之首，坐落于北京西郊，是世界上最广阔的皇家园林之一，总面积约 290 公顷。始建于 1750 年，1860 年在战火中严重损毁，1886 年在原址上重新进行了修缮。

颐和园主要由万寿山和昆明湖组成，全园分三个区域：以仁寿殿为中心的政治活动区，以玉兰堂、乐寿堂为主体的生活区，以万寿山和昆明湖组成的风景游览区。全园借景西山群峰，加之建筑群与园内山湖形势融为一体，使景色变幻无穷。园内建筑以佛香阁为中心，共有亭、台、楼、阁、廊、榭等不同形式的建筑 3000 多间。

颐和园的建筑风格吸收了中国各地建筑的精华，容纳了不同地区的园林风格，体现出的铸造雕刻技术也极为精湛，堪称园林建筑博物馆。人工景观、自然山峦和开阔的湖面和谐地融为一体，堪称中国风景园林设计中的杰作。

2. 法国凡尔赛宫园林

法国古典园林，凡尔赛宫建筑的一部分，位于巴黎西南 20 千米的凡尔赛城，17、18 世纪是法国的王宫和行政中心。原为法国国王路易十三的狩猎城堡，后来由他的儿子路易十四历时 29 年的时间建成。

凡尔赛宫所属的园林风景区主要由两部分组成：翠安农宫和专门为王后修建的游乐村。从东向西又可分为 3 个区域，分别是花园、小林园和大林园。花园东西宽约 200 米，南北长约 1000 米，中心有一对大水池，南半部是规则的绣花形花坛。小林园面积是花园的 3 倍，规则的道路把小林园分为 12 块林地，每块林地中有不同的迷宫路、水池、喷泉和亭台。小林园再向西进入大林园，中轴线长度超过 2 千米，最后变成一条宽大的人工河。

凡尔赛宫的大花园完全是人工雕琢的，极其讲究对称和几何图形化，代表了园林艺术中的一个学派，几百年来欧洲皇家园林几乎都遵循了这种设计思想。

（六）音乐艺术

1. 《茉莉花》

中国汉族民歌，在全国各地有多种样式流传。1942 年冬，新四军淮南大众剧团 14 岁的小演

员何仿与战友到金牛山区去宣传,通过当地一位民间艺人,采集到广为流传的民歌《鲜花调》史料记载,清道光元年曲谱《小惠集》收入的《鲜花调》,是迄今发现的见诸文献记载的最早的《鲜花调》工尺谱。《鲜花调》歌词内容大都以花拟人,借赞美花来表达对姑娘的爱慕之情;经过对原曲的修改、整理,歌词集中在茉莉花这一具有典型意义的花卉上,三段歌词用同一段曲,一唱三叹,表达了少女热爱大自然、向往新生活的美好形象,后定名为《茉莉花》。歌曲旋律因地域而有所不同,有的曲调还有多种相近似的变体。音乐风格也因地而异,南方委婉清秀,北方热情活泼,江苏的《茉莉花》可以说是最负盛名的代表。《茉莉花》不仅是民歌宝库中的一笔珍贵的遗产,而且已经成为中华文明新的代表性艺术作品。

2. 《十面埋伏》

又名《淮阴平楚》,中国传统乐器琵琶“武套”曲,曲谱最早见于1819年的《华秋苹琵琶谱》卷。

该曲以历史上的楚汉相争为题材,描绘刘邦和项羽在垓下决战的情景,具有我国传统戏曲及章回小说所常用的按故事情节发展的陈述方式,戏剧性和写实性兼而有之。《十面埋伏》依次表现了大战前的准备、激烈的战争场面和战争的结局。

乐曲极尽琵琶揉、挑、推、扫等技巧,淋漓尽致地渲染了战争场面,分为三大部分,通过音乐反映古代战争场面,叙演了古代陆军列营、升帐、发令、埋伏、伏击、展战、追逐等情景。

《十面埋伏》是中国千百年来流传最广的音乐作品之一,此曲原有五个流派的乐谱,目前尚有人能演奏的仅有浦东派和汪派两个版本。与之呼应的是同为琵琶武套中的代表作品《霸王卸甲》,乐曲以悲怆的风格,展示了项羽的沉郁心态。因此也有“得意者弹《十面》,失意者奏《霸王》”的说法。

3. 《蓝色多瑙河圆舞曲》

奥地利音乐作品,原为一首由乐队伴奏的男声合唱,后去掉人声,成为一首独立的管弦乐曲,约翰·施特劳斯1867年创作。约翰·施特劳斯,奥地利小提琴家、指挥家、维也纳轻音乐作曲家。

《蓝色多瑙河圆舞曲》由小序曲、五段小圆舞曲及一个较长大的尾声连续演奏而成,乐曲以典型的三拍子圆舞曲节奏贯穿,音乐主题优美动听,节奏明快而富于弹性,体现出华丽、高雅的格调。作品以民间舞曲的节奏和其他表现手法为依据,民间色彩深厚,形象鲜明、旋律丰富,音乐语言真挚而自然。

施特劳斯完成了奥地利民间艺术形式深化和发展的过程,使圆舞曲成为比较成熟的音乐形式,其作品还有《艺术家的生涯》《维也纳森林的故事》《春之声》等,而这首《蓝色多瑙河圆舞曲》被誉为“奥地利第二国歌”。

4. 《自新大陆交响曲》

捷克作曲家德沃夏克的第九首交响曲,是19世纪民族乐派交响曲的代表作,在整个音乐史上也是不容忽视的杰作。德沃夏克于1841年出生在布拉格,是捷克民族乐派最重要的作曲家。《自新大陆交响曲》和他的另外一部重要作品《阿美利加》是在美国完成的。

乐曲采用了美国印第安民谣及黑人灵歌作材料,以独特的民族性手法经过加工和整理而成,带有捷克音乐显著的风格。全曲共分为四个乐章,其主题与相继的主部快板部分有极其微妙的关系,担负一种连贯全曲的特殊任务,甚至可称之为全曲精神的中心旋律。第二乐章是整部交响曲中最为有名的乐章,经常被提出来单独演奏,此部分被誉为所有交响曲中最为动人的慢板乐章。第三乐章主题轻快活泼,带有跳跃的情绪。

乐章的主部主题由圆号和小号共同奏出,威武而雄壮,副部主题则是柔美、抒情性的旋律。

《自新大陆交响曲》被认为是世界性的作品,德沃夏克也被视为世界的艺术家。

(七) 舞蹈艺术

1. 《白毛女》

中国经典芭蕾舞剧，1965 年正式公演，由胡蓉蓉、傅艾棣、程玳辉、林秧秧等创作。迄今为止，《白毛女》已经培养了三代芭蕾舞演员。

该剧并未因循于原作，而是根据芭蕾艺术特点，进行了再创造。创作者巧妙地运用了中国古典、民间舞的素材，以写实与浪漫相结合的方法将剧情予以芭蕾化的展现，五十多年来，该剧受到了国内外观众的欢迎，不仅巡演祖国各地，还曾访问世界多个国家。剧中主要人物的塑造：喜儿的纯真、甜美和变成“白毛女”后的坚韧、刚毅；大春的朴实、敦厚及参军后的英勇、干练；黄世仁的阴险、毒辣等，都比较深刻鲜明。

在音乐上，《白毛女》大量吸收了华北地区的民歌、河北梆子、山西梆子等为舞剧音乐的素材，使舞剧具有鲜明的民族特色和浓郁的生活气息。

《白毛女》在中国芭蕾舞剧发展史上具有里程碑的作用。它们是“洋为中用”更深层次的实践，是具有民族风格的芭蕾作品。

2. 杨丽萍《雀之灵》

中国民族舞蹈的代表性作品，其表演艺术家杨丽萍也是中国民族舞蹈的标志性人物。

杨丽萍，云南大理人，白族，1971 年被招入云南西双版纳民族歌舞团，1980 年调入中央民族歌舞团。1986 年她创作并表演了独舞《雀之灵》，1994 年该作品获中华民族 20 世纪舞蹈作品金奖。其孔雀舞通过变化丰富的肢体语言表现孔雀的姿态，惟妙惟肖，神形兼似。

她的舞蹈从天地交合阴阳协调中获取灵性，在艺术上独辟蹊径，自成风格。其舞蹈神韵中含有一份自然的灵气，让观者能够感觉到生命的律动。

多年来她携《雀之灵》出访世界很多国家进行艺术交流，相继在菲律宾、新加坡、俄罗斯、美国、加拿大、日本以及中国台湾等国家和地区举行专场舞蹈晚会，成为中国民族舞蹈中最为人所知的作品。

3. 《天鹅湖》

经典芭蕾舞剧，1877 年在莫斯科首演，至今 100 多年的时间内重演不断，世界各地的芭蕾舞团都有不同版本的《天鹅湖》芭蕾舞剧上演。

《天鹅湖》的故事取材于德国中世纪的民间童话，由俄国作曲家柴可夫斯基谱乐。最早的芭蕾舞剧《天鹅湖》共有 4 幕，音乐作于 1876 年，是柴可夫斯基所作的第一部舞剧。剧作取材于民间传说，讲的是美丽的公主奥杰塔和王子齐格弗里德的传奇爱情故事。群舞在芭蕾舞剧中占有重要的位置，《天鹅湖》中群舞、独舞和双人舞都比较有特点，第 2 幕和第 4 幕的“天鹅群舞”代表了芭蕾艺术的基本特征，同时也是一个世纪以来最为人们所熟知的舞蹈动作。

《天鹅湖》在中国也有比较深的影响，中央芭蕾舞团编排的新版《天鹅湖》在舞台美术上第一次采用多媒体和高科技技术，为该剧增添了新的艺术表达的元素。

（八）戏剧艺术

1. 《雷雨》

中国话剧艺术经典，四幕话剧，戏剧家曹禺创作。1954 年 6 月北京人艺首次演出，导演夏淳，演员有郑榕、朱琳、苏民、于是之、沈默等。曹禺 1933 年清华大学西洋文学系毕业前夕，年仅 22 岁时完成的处女作《雷雨》已经成为他最伟大的作品。

1934 年 7 月《雷雨》首次发表于由巴金任编委的《文学季刊》上，剧作完全运用了三一律原则，写两个家庭八个人物在短短一天之内发生的悲剧故事，表现了 20 世纪初封建社会环境中的社会矛盾和家庭矛盾，以及封建制度与思想对人的禁锢与摧残。

剧本以扣人心弦的情节，简练含蓄的语言，各具特色的人物，和极为丰富的人性内涵创造出了永恒的艺术魅力。剧中的人物，都有着雷雨之前低气压下的燥热、躁动的心态，他们之间的复杂纠葛把该作品的现实主义风格提升到了哲学的高度，已经成为世界性的艺术佳作。

2. 《哈姆雷特》

英国诗人、戏剧家莎士比亚的剧作，写于 1601 年，是莎翁的四大悲剧之一，约在 1603 年首

演。

《哈姆雷特》取材于《丹麦史》《悲剧故事集》和一个失传的哈姆雷特旧剧。故事讲述了在国外求学的丹麦王子哈姆雷特因父亲暴卒回国奔丧，见叔父克劳狄斯已经登上王位，娶了母后，极其悲愤忧郁。父亲的亡灵向他揭露克劳狄斯毒死自己并篡位的真相。哈姆雷特在复仇的过程中历经内心痛苦的挣扎；失去爱人和兄长后，在濒死之际奋力一剑刺死了克劳狄斯国王。此剧中的鬼魂申冤、主人公复仇、戏中戏和流血凶杀的结局等，都属复仇悲剧的传统手法，但作品在人物塑造和思想内容的开掘上取得了极高成就。哈姆雷特身上集中体现着文艺复兴运动中人文主义者的优点和缺点及他们的迷惘、矛盾和痛苦，成为世界文学中不朽的典型形象。

（九）戏曲艺术

1. 《窦娥冤》

中国十大古典悲剧之一，元代杂剧家关汉卿的代表作。关汉卿，号已斋叟，大都（今北京）人，他在元代剧坛上有着十分突出的地位。关汉卿编有杂剧 67 部，现存 18 部，其中《救风尘》《望江亭》《拜月亭》《鲁斋郎》《单刀会》《调风月》等是流传至今的佳作。

《窦娥冤》的主要人物是楚州地方一个贫苦女子窦娥，被流氓张驴儿陷害，屈打成招，定了死罪。《窦娥冤》曾被京剧、锡剧、梆子等很多剧种改编，其中昆曲完全按照原著的文学结构和规格来表演，保留了其曲牌、声腔和规格样式。作品具有强烈的现实性，弥漫着昂扬的战斗精神，刻画了窦娥正直、善良、聪明、机智的性格，同时又赞美了她强烈的反抗意志。剧中的六月飞雪，是一种神话式的想象，但是它反映了在封建统治下，无数含冤受苦的百姓申冤报仇的强烈愿望。

《窦娥冤》把古典戏曲的古朴、精致之美体现得淋漓尽致，堪称典范。

2. 《西厢记》

中国元代杂剧作品，为中国四大古典戏剧名著之一，王实甫著。王实甫是元代四大戏剧家之一，生卒年月已不可考，他的作品《西厢记》已经风靡了七百多年。

《西厢记》是一出爱情喜剧。写书生张君瑞与相府小姐崔莺莺一见钟情，其母老夫人却以张没有功名而百般阻挠。但二人在红娘的帮助下，有情人终成眷属。此剧文辞优美，有“花间美人”之称。

《西厢记》最早的来源是唐代的传奇小说《莺莺传》，与前作在情节上相差无几，但在每个方面都进一步加工、发展和提高，使戏剧冲突更加激烈，人物性格也更为鲜明，特别在心理描写上，细致、精确，引人入胜。剧中张生的唱词爽朗、充满激情；莺莺的唱词则表现出聪慧而又深沉、优雅的风度；红娘的唱词爽快、泼辣，体现了她勇敢而机智的性格特征。

各种剧种对《西厢记》都尤其青睐，清代以后昆曲、京剧等各种地方戏都在演出，影响遍及全球，成为中国传统戏曲艺术的代表。

3. 《牡丹亭》

中国明代传奇作品，汤显祖的代表作。汤显祖，字义仍，号海若、若士、清远道人，江西临川人，明代著名的戏曲作家。著有“玉茗堂四梦”（《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》）和《紫箫记》。

《牡丹亭》的故事极具传奇色彩。南安太守的女儿杜丽娘，私出游园，困乏后梦中与书生柳梦梅幽会，从此一病不起，怀春而死。柳生进京赴试，拾得杜丽娘殉葬的自画像，和画中人的阴灵幽会，杜丽娘起死回生，结成夫妇。此后两人历尽波折，柳生高中，最终圆满。该剧《闹学》《游园惊梦》《寻梦》《写真》《离魂》《拾画叫画》《冥判》《幽媾》《冥誓》《还魂》等几折最为有名。《牡丹亭》的感人力量，还在于它洋溢着追求个人幸福、反对封建制度的浪漫主义理想。昆曲《牡丹亭》剧目不断更新，更是在舞台上保持着历久不衰的魅力。

（十）电影艺术

1. 《林则徐》

中国彩色故事片，海燕电影制片厂 1959 年出品。吕岩、叶元编剧，郑君里、岑范导演，黄绍芬等摄影，主要演员有赵丹、秦怡等。

影片以钦差大臣林则徐到广州查禁鸦片的经过为主要线索，描述了爱国官员的民族气节、清朝政府的腐败、帝国主义经济与军事的双重侵略，特别强调了人民群众在历史上的作用，艺术地再现了三元里人民大败英国侵略军的宏伟场面。影片中有大量展示环境气氛的远景镜头，画面纵深感强，内涵丰富。

影片既有高度概括历史生活的场面，又有展示人物内心世界的精雕细刻，体现了编导高超的艺术功力。林则徐也是著名演员赵丹创造的最成功的银幕形象之一，他的表演吸取了中国写意画的手法，从人物形象的整体把握和规定情景出发，层次分明，张弛有致。

此外，该片的美术和音乐，也都在民族风格方面进行了探索，使影片具有一种含蓄、和谐、疏密得当的意境以及鲜活、洗练、韵味久长的抒情色彩。

2. 《黄土地》

中国彩色故事片，广西电影制片厂 1984 年出品。张子良编剧，陈凯歌导演，张艺谋摄影，主要演员有王学圻、薛白等。张艺谋因该片获得第五届中国电影金鸡奖最佳摄影奖，《黄土地》本身也已经成为第五代中国电影作品的一面旗帜。

影片以翠巧和八路军文艺工作者顾青之间的爱情为叙述的主要对象，在影片中情节被淡化了，人物也显得不是十分重要。影片运用造型语言和色彩表达意念、抒发感情，故事情节的发展被一个个画面所揭示出来的情绪的联结所代替，戏剧高潮也变成了色彩鲜明、场面浩大、动作强烈、力度刚劲的造型画面。黄土高原和黄河成为影片的重要角色，安塞腰鼓和农民祈雨两个段落更是表达出了千百年来中国人对“黄土地”的复杂感情。

《黄土地》既包含沉积在民族文化深处的保守性格和无法挣脱天命的悲剧感，又是关于中国精神的现代电影表达，一些影评家认为，《黄土地》是中国电影新浪潮的开端。

3. 《乱世佳人》

美国彩色故事片，1939 年出品。霍华德根据密契尔的小说《飘》改编，弗莱明导演，主要演员有费雯丽、盖博等。被评论家誉为历史上最伟大的史诗式电影

该片是好莱坞电影黄金时期的巅峰作品，以史诗风格拍摄的爱情影片，已经成为那个时代的爱情象征。这部传世经典影片讲述的是在美国南北战争期间斯嘉丽与白瑞德之间的爱情故事，将国家大的政治风云和个人小的爱情纠葛完美组织在叙述的流程当中。人物形象塑造比较成功，几个主要角色生动鲜明的性格特征被几位优秀的演员淋漓尽致地表现出来。该片的场面宏伟壮观，辽阔的田园风光，亚特兰大大火场面，还有伤兵医院和南方军队溃败的场面都给人留下深刻印象。

本片曾荣获第 12 届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳改编剧本、最佳艺术指导、最佳剪接等 7 项大奖。

4. 《指环王》

《指环王》是新西兰鬼才导演彼得·杰克森结合最新电影特效的奇幻作品，根据托尔金畅销全球的经典小说《指环王》三部曲改编，并以三部曲的方式拍摄，分为《护戒使者》《双塔奇兵》和《王者归来》。整个故事讲述的是在一片名叫中土的奇幻世界里，霍比特人佛罗多得到了黑暗之君可以毁灭世界的魔戒，为了销毁这枚魔戒，他和不同身份、不同种族的同伴踏上旅途，经历万难，最终毁灭了魔戒，为世界争得和平的故事。

《指环王》的小说本身被誉为是奇幻文学的开山之作，托尔金以严谨的笔调描绘了个全新的世界和那个世界中不可思议的居民及美景。整个故事剧情宏大，除了销毁魔戒的主线剧情，还辅以人类王国的兴衰、精灵的去留等线索，体现出厚重的历史感。而影片不仅成功地将小说改编成节奏恰当的电影，还用各种技术手段完美地再现了那片幻想中的土地。

该片获 2004 年第 76 届奥斯卡最佳影片，最佳导演，最佳改编剧本，最佳剪辑，最佳艺术指导，最佳服装设计，最佳化妆，最佳视觉效果，最佳音效，最佳配乐，最佳歌曲 11 项大奖，与《宾虚》《泰坦尼克号》并列成为奥斯卡史上获奖最多的影片。

（十一）电视艺术

1. 《围城》

中国电视连续剧，10 集，中央电视台 1990 年摄制，同年 12 月在中央电视台播出。作品根据钱钟书同名小说改编，孙雄飞、屠傅德编剧，黄蜀芹导演，主要演员有陈道明、葛优、李媛媛、吕丽萍、英达等。

该作品是中国二十多年来不可多得的电视剧佳作，导演黄蜀芹对《围城》原作精神底蕴的准确把握，陈道明、英达、葛优等演技派大腕对人物尴尬状态的完美诠释，把钱锺书文字的幽默、机灵、感伤完全转为活生生的人物群像，城里城外，世事沉浮，令人不胜唏嘘。电视剧完整地保留了《围城》的艺术特点，心理描写非常深刻，精辟的比喻也层出不穷，演尽了世间的智慧与幽默，成为中国电视史上的一部精品。

《围城》荣获中国电影表演艺术学会第三届学会奖，全国制片厂第二届优秀电视剧评选最佳男主角奖，第十一届“飞天奖”等多项荣誉。

2. 《红楼梦》

中国电视连续剧，36 集，中国电视剧制作中心与中央电视台摄制，1984 年 9 月正式开机，1987 年上半年完成，先后到 10 个省市的 41 个地区的 219 个景点拍摄了近一万个镜头。周雪、刘耕路、周岭等编剧，王扶林导演，王力平作曲。

本片根据中国古典文学名著《红楼梦》改编，前 29 集基本忠实于曹雪芹原著，后 7 集不用高鹗续作，而是根据前 80 回的伏笔，结合多年红学研究成果，重新结构了悲剧故事的结局。主要演员陈晓旭、张莉、欧阳奋强、邓捷、张蕾等较好地表现了这部古典名著的思想内涵，生动地再现了封建贵族大家庭中充满矛盾的生活画卷。全剧以贾宝玉、林黛玉、薛宝钗之间的爱情以及婚姻悲剧为主线，展现了贾、王、史、薛四大家族的兴衰和种种腐朽罪恶，同时歌颂了真善美和叛逆者朦胧的进步思想。