

(一) 绘画艺术

1. 阎立本《步辇图》

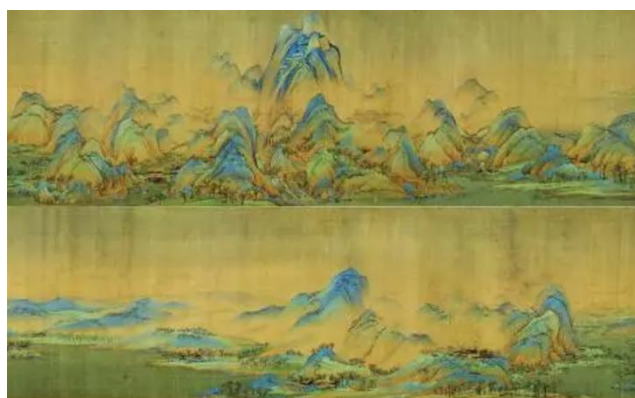

中国唐代人物画作品，绢本，重设色。现有摹本藏北京故宫博物院，纵 38.5 厘米，横 129.6 厘米。作者阎立本，唐初著名的人物画家，出身书画世家。有《步辇图》《历代帝王图》《职贡图》《萧翼赚兰亭图》等作品传世。

“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. 王希孟《千里江山图》（大纲新加的）

《千里江山图》为大青绿设色绢本，纵 51.5 厘米，横 1191.5 厘米，现藏故宫博物院。

作品以长卷形式，描绘了连绵的群山冈峦和浩淼的江河湖水，于山岭、坡岸、水际中布置、点缀亭台楼阁、茅居村舍，水磨长桥及捕鱼、驶船、行旅、飞鸟等，

描绘精细，意态生动。画中山石先以墨色勾皴，后施青绿重彩，用石青石绿烘染山峦顶部，显示青山叠翠。江河勾出水纹，与没骨色彩形成反差对比。景物繁多，气象万千，构图于疏密之中讲求变化，气势连贯，以披麻与斧劈皴相合，表现山石的肌理脉络和明暗变化；设色匀净清丽，于青绿中间以赭色，富有变化和装饰性。

全图既壮阔雄浑而又细腻精到，是青绿山水画中的一幅巨制杰作。《千里江山图》是王希孟 18 岁时作品，也是唯一传世的作品。作品意境雄浑壮阔，气势恢宏，充分表现了自然山水的秀丽壮美。被称为“中国十大传世名画”之一。

画中山石先以墨色勾皴，后施青绿重彩，用石青石绿烘染山峦顶部，显示青山叠翠。江河勾出水纹，与没骨色彩形成反差对比。全图既壮阔雄浑而又细腻精到，是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

3. 徐悲鸿《田横五百七》（大纲新加的）

油画作品，长 349 厘米，宽 197 厘米，《田横五百七》是画家徐悲鸿 1930 年完成的大型历史题材布面油画，该画现藏于北京徐悲鸿纪念馆。油画《田横五百七》是取材于古典典籍一次重要实践，由此开辟了徐悲鸿古典历史题材绘画的道路。

画面选取了田横与五百壮士诀别的场面，着重刻画了不屈的激情。田横身着红袍，挺胸昂首，面容肃穆地拱手向岛上的壮士们告别，那双炯炯有神的眼睛里闪着凝重、坚毅、自信和视死如归的光芒。壮士中白发老者沉默低首，垂髻者掩面而泣，忧伤无限；远处更多的勇士在表示愤怒和反对他的离去。一瘸腿老者，右手拄杖，左手微伸，嘴角嗟喟，眼神中流露出依依不舍的神情，似再向田横做最后的劝说。执剑的壮士，双手似乎要将剑身攥折，无助和悲戚的目光射向画面之外，他们仿佛已感觉到这已是最后的诀别。在田横身侧画面的右下角，一个少妇和一个老妪身拥着一个幼童昂首注视着田横，欲哭无泪的目光传递出的哀婉和凄伤莫不使观者为之动容。

画面构图完美、庄严，色彩绚丽、自然，造型准确、严谨、多样和生动，再加上那粗犷和充满热情的流畅的笔触。着重刻划了不屈的激情，表现出富贵不能淫、威武不能屈的鲜明主题。《田横五百七》是徐悲鸿最重要的代表作之一，充分表达了自己的艺术主张。在这幅画里，他表现了带有浪漫色彩的绘画语言和历

史主题性创作的绘画理想。

4. 蒋兆和《流民图》（大纲新加的）

蒋兆和流民图是一幅现代画，尺寸：纵 200 厘米、横 2700 厘米。蒋兆和（1904—1986）祖籍四川，是我国现代卓越的人物画大师和美术教育家。蒋兆和（1904—1986）被称为 20 世纪中国现代水墨人物画的一代宗师，中国现代画坛独领风骚的艺术巨匠。

蒋兆和流民图作于民族灾难空前深重的抗日战争时期的敌占区，“流民图”是蒋兆和的个人代表作，也是一蒋兆和流民图个时代人物画的代表作。这是一幅融合性中国画。画面众多人物接近真人大小，画家成功地表现了一个哀鸿遍野、流离失所的流民景象，让人看后深受感染、震动。在技法上，他吸收了西洋画的一些手法，使人物更逼真、真实，但又豪不勉强、僵硬，而是融和中西。有自己的特色。蒋兆和当时流寓北京，独身一人，条件较艰难，筹措作画费用已是不易，为了瞒过敌人的眼睛，不得不一小幅一小幅分散着画，画了一年多，最后合成六尺高、八丈多长的巨幅。作品展览不到一天，就被勒令禁止，还遭到变相没收的命运。

5. 齐白石《蛙声十里出山泉》（大纲新加的）

《蛙声十里出山泉》创作于 1951 年，是齐白石老人 91 岁时为我国著名文学家老舍画的一张水墨画。纵 129 厘米，横 34 厘米。

简略的笔墨在一远山的映衬下，从山涧的乱石中泻出一道急流，未画青蛙，只画几只蝌蚪在逆水游动，旁边是山石。六只蝌蚪在急流中摇曳着小尾巴顺流而下，它们不知道已离开了青蛙妈妈，还活泼地戏水玩耍。人们可以从那稚嫩的一蚁联想到画外的蛙妈妈，因为失去蝉蚓，它们也在大声鸣叫。虽然画面上不见一只青蛙，都使人隐隐如闻远处的蛙声正和着奔腾的泉水声，演奏出一首悦耳的乐

章，连成蛙声一片的效果。白石老人以诗人的素养、画家的天才、文人的气质创造了如此优美的意境，把诗情画意融为一体，准确地表现了诗中的内涵，达到了中国画‘诗中有画、画中有诗’的高境界。”这正切合了“蛙声十里出山泉”这句诗的意境。

齐白石先生用艺术手法对事物加以处理，千锤百炼之后，把一般事物的形象提炼成艺术的形象，虽然简而又简，却掌握了事物的特征，不但没有失掉真实性，反而比真实的东西更纯粹更有概括性，更具有动人的魅力。如大块浓淡有致的墨块即将山川峡谷之势展现出来寥寥几笔线条的勾勒即将河流的灵动表现出来对蝼蚁的描绘更是高度提炼、一撮而就便表现得活灵活现。

6. 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。

7. 达·芬奇《最后的晚餐》

《最后的晚餐》意大利文艺复兴时期的著名壁画作品，原作面积约 44 平方，高 460 厘米，宽 880 厘米。作者达·芬奇生于意大利佛罗伦萨，是文艺复兴时期卓越的代表人物，他的成就和贡献是多方面的，后代的学者称他是“文艺复兴时代最完美的代表”。

作品取材于圣经故事，《最后的晚餐》是所有以耶稣和他的十二门徒为题材的艺术创作中最负盛名的，该画直接画在米兰一座修道院的餐厅墙上。画作构图以耶稣为中心，沿着餐桌坐着十二个门徒，形成四组，耶稣坐在餐桌的中央。他在一种悲伤的姿势中摊开了双手，示意门徒中有人出卖了他，当他和门徒们共进最后一次晚餐时，他说出了“你们中有一个人要出卖我”的话。作民所描述的正是耶稣这句话后，打破了晚餐的平静气氛，引起门徒们的骤然波动的场面，犹太、约翰等门徒的神情各异，形象鲜明，栩栩如生。达·芬奇的《最后的晚餐》在构图的形式美、人物刻画的艺术语言等方面都体现出画家精湛的创作技巧。

8. 米勒《拾穗者》（大纲新加的）

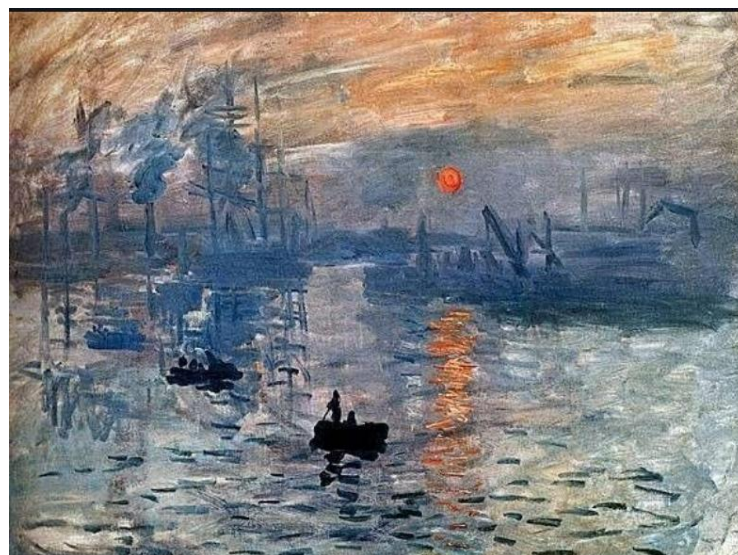

《拾穗者》是法国画家米勒在 1857 年创作的著名油画，画面描绘了描写农村秋季收获后，人们从地里拣拾剩余麦穗的情景，是现实主义美术风格的典型代表作。该画现珍藏于巴黎奥赛博物馆内。

这幅画描写了一个农村中最普通的情景，没有表现任何戏剧性的场面：秋天，金黄色的田野一望无际，麦收后的土地上，有三个农妇正弯着身子十分细心地拾取遗落的麦穗，以补充家中的食物，而背景中是忙碌的人群和高高堆起的麦垛似乎和她们毫不相关。然而，这幅内容朴实的画作却给观众带来一种不同寻常的庄严感，虽然只不过是穿着粗布衣衫和笨重的木鞋的几个农家妇人，体态健硕，谈不上美丽，更不好说优雅，但米勒用他精湛的笔法将她们的身姿描绘有古典雕刻一般庄重的美。

整个作品的手法极为简洁朴实，晴朗的天空和金黄色的麦地显得十分和谐，丰富的色彩统一于柔和的调子之中，展现在我们面前的是一派迷人的乡村风光。它像米勒的其它代表作一样，虽然所画的内容通俗易懂，简明确实，但又绝不是平庸浅薄，一览无余，而是寓意深长，发人深思，这也正是米勒艺术的重要特色。

9. 莫奈《日出·印象》

《日出·印象》是法国画家莫奈（1840-1926）的一副布面油画作品，1872 年创作，纵 48 厘米，横 63 厘米，现藏巴黎马蒙达博物馆。作者克劳德·莫奈，印象派画派的创始人之一，该作品也被视为印象派的开端。

该画作描绘了法国勒阿弗尔港口一个多雾的早晨，两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

创作中准确把握了自然界真实的色彩，海水被晨曦染成谈紫色，天空被各种色块晕染成微红色。

莫奈擅长风景画，该作品突出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的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。

10. 列宾《伏尔加河纤夫》

列宾(1844—1930)是十九世纪后期俄罗斯最伟大的艺术巨匠。这幅作品描绘的是伏尔加河上纤夫拉纤的情景。这幅作品创作于1873年，花了三年的功夫才完成。现收藏在彼得堡俄罗斯美术馆内。该画描绘了在伏尔加河畔一组在沉闷压抑的气氛中奋力拉纤的纤夫群像，反映了俄国纤夫苦难的生活，寄托了画家对下层人民群众悲惨生活的同情，也艺术地体现了作者民主主义革命的思想。

《伏尔加河上的纤夫》是列宾的代表作，也是他的成名作，是现实主义绘画杰出的代表作之一。在这幅画的结构上，列宾利用了沙滩的地形和河湾的转折，使十一个纤夫犹如一组雕像，被塑造在一座黄色的、高起的底座上，使这幅画具有宏伟深远的张力，画中的背景运用的颜色昏暗迷蒙，空间空旷奇特，给人以惆怅、孤独、无助之感，切实深入到纤夫的心灵深处。亦是画家心境的真实写照，这对画旨的体现，情感的烘托起了极大的作用。在画面上画家又对伏尔加河的景色进行了巧妙的布局，以狭长的横幅展现这群纤夫的行列。伏尔加河畔阳光酷烈、沙滩荒芜。近景只有埋在沙里的几只破筐作点缀，景色十分凄寂。一队穿着破烂的纤夫在拉着货船，步履是那样地沉重，似乎可以听到压抑低沉的“伏尔加

船夫曲” 的 回 声。因 此 本 画 的 构 图、线 条、笔 力 等 绘 画 技 巧 都 是 相 当 成 功 的。

11. 毕加索《格尔尼卡》

《格尔尼卡》是西班牙立体主义画家帕勃洛·鲁伊斯·毕加索于 20 世纪 30 年创作的一幅巨型油画，长 7.76 米，高 3.49 米，现收藏于马德里国家索菲亚王妃美术馆。

此画结合立体主义、超现实主义风格，表现痛苦、受难和兽性：画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来，另一个妇女拖着畸形的腿冲向画中心；左边一个母亲抱着她已死的孩子；地上有一个战士的尸体，他一只断了的手上握着断剑，剑旁是一朵正在生长着的鲜花。画面以站立仰首的牛和嘶吼的马为构图中心。画家把具象的手法与立体主义的手法相结合，并借助几何线的组合，使作品获得严密的内在结构紧密联系的形式，以激动人心的形象艺术语言，控诉了法西斯战争惨无人道的暴行。

该画是以法西斯纳粹轰炸西班牙北部巴斯克的重镇格尔尼卡、杀害无辜的事件创作的一幅画，采用了象征性手法和单纯的黑、白、灰三色营造出低沉悲凉的氛围，渲染了悲剧性色彩，表现了法西斯战争给人类的灾难。

根据西班牙绘画大师巴勃罗·毕加索的画作《格尔尼卡》制作的巨幅挂毯 5 日“重返”联合国，出现在位于美国纽约市的联合国总部大楼安理会入口处显要位置。

(二) 雕塑艺术

1. 《兵马俑》（大纲新加的）

兵马俑，简称秦兵马俑或秦俑，是第一批中国的世界遗产。兵马俑位于今陕西省西安市临潼区秦始皇陵以东 1.5 公里处的兵马俑坑内。1974 年 3 月 11 日，兵马俑被发现；1987 年，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织批准列入《世界遗产名录》，并被誉为“世界第八大奇迹”。先后已有 200 多位国家领导人参观访问，成为中国古代辉煌文明的一张金字名片。

兵马俑是古代墓葬雕塑的一个类别。古代实行人殉，奴隶是奴隶主生前的附属品，奴隶主死后奴隶要作为殉葬品为奴隶主陪葬。兵马俑即用陶土制成兵马（战车、战马、士兵）形状的殉葬品。

秦始皇陵位于距西安市 30 多千米的临潼区域以东的骊山之北，秦始皇陵兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑，位于陵园东侧 1500 米处。秦始皇兵马俑陪葬坑坐西向东，三坑呈品字形排列。最早发现的是一号俑坑，呈长方形，东西长 230 米，南北宽 62 米，深约 5 米，总面积 14260 平方米，四面有斜坡门道，左右两侧又各有一个兵马俑坑，现称二号坑和三号坑。俑坑布局合理，结构奇特，在深 5 米左右的坑底，每隔 3 米架起一道东西向的承重墙，兵马俑排列在过洞中。

秦始皇兵马俑是世界考古史上最伟大的发现之一。1974 年 7 月 15 日，省文物局派出了秦俑考古队开赴发掘现场。他们在 965 平方米的试掘方内清理出与真人真马相仿的陶俑 500 余件，陶马 24 匹，木质战车 6 乘和大批青铜兵器、车马器。通过试掘和钻探，一号兵马俑坑总面积 14260 平方米，内含陶俑、陶马约 6000 件。1978 年，法国前总理希拉克参观后说：“世界上有了七大奇迹，秦俑的发现，可以说是中国的八大奇迹了。来中国不看秦俑，不能算来过中国。”从此秦俑被世界誉为“八大奇迹”。目前已挖掘出 3 个俑坑。秦始皇兵马俑陪葬坑，也是世界最大的地下军事博物馆。

2. 《马踏飞燕》（大纲新加的）

马超龙雀，别称马踏飞燕、铜奔马、马袭乌鸦、鹰掠马、马踏飞隼、凌云奔马等，为东汉青铜器，1969 年 10 月出土于甘肃省武威市雷台汉墓，现藏于甘肃省博物馆。

马超龙雀身高 34.5 厘米，身长 45 厘米，宽 13 厘米，重 7.15 千克。形象矫健俊美，别具风姿。马昂首嘶鸣，躯干壮实而四肢修长，腿蹄轻捷，三足腾空、飞驰向前，一足踏龙雀。

一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上，小龙雀吃惊地回过头来观望，表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。铜奔马微微地偏向一侧的头高昂着，前面头顶的鬃毛和后面的马尾一致向后方飘飞，浑圆的躯体呈流线型，四肢动感强烈，三蹄腾空，右后蹄踏一展翅奋飞、回首惊视的“风神鸟”龙雀。

马超龙雀在 1983 年 10 月被国家旅游局确定为中国旅游标志，1986 年被定为国宝级文物，2002 年 1 月被列入《首批禁止出国（境）展览文物目录》。

3. 米隆《掷铁饼者》

《掷铁饼者》是希腊雕刻家米隆于约公元前 450 年雕刻的青铜雕塑，取材于希腊现实生活中的体育竞技活动，刻画的是一名强健的男子在掷铁饼过程中具有表现力的瞬间。原作已经丢失，掷铁饼者大理石雕复制品，高约 152 厘米，复制品现收藏于罗马国立博物馆、特尔梅博物馆、梵蒂冈博物馆。公元前 449 年到公元前 334 年是希腊雕塑艺术的全盛时期，艺术史上称为“古典时期”，大量优秀的雕塑作品出自这个时期。

这尊被誉为“体育运动之神”的雕像，一望而知是表现投掷铁饼的一个典型瞬间动作：人体动势弯腰屈臂成 S 型。这使单个的人体富于运动变化，但这种变化常常造成不稳定感，所以作者将人物的重心移至右足，让左足尖点地以支撑辅助，以头为中心两臂伸展成上下对称，从而使不稳定的躯体获得稳定感。身体的正侧转动，下肢的前后分列，既符合掷铁饼的运动规律，又造成单纯中见多样变化的形式美感。米伦的这尊雕像解决了雕塑的一个支点的重心问题，为后来的雕塑家创造各种运动姿态动作树立了榜样。

整尊雕像充满了连贯的运动感和节奏感，突破了艺术上时间和空间的局限性，传递了运动的意念，把人体的和谐、健美和青春的力量表达得淋漓尽致。体现了古希腊的艺术家们不仅在艺术技巧上，同时也在艺术思想和表现力上有了一个质的飞跃。这尊雕像被认为是“空间中凝固的永恒”，直到今天仍然是代表体育运动的最佳标志。

4. 阿历山德罗斯《米洛斯的维纳斯》

《米洛斯的维纳斯》（又称《米洛斯的阿芙洛蒂忒》《断臂的维纳斯》）是古希腊雕刻家阿历山德罗斯于公元前 150 年左右创作的大理石雕塑，现收藏于法国卢浮宫博物馆。

雕塑头部与身躯均完整，但左臂从肩下已失，右膀只剩下半截上臂。雕像的上半身为裸体，下半身围着宽松的裹裙，左腿微微提起，重心落在右腿上，头部和上身略向右侧，而面部则转向左前方，全身形成自然的“s”形曲线。

在雕刻艺术上，它显得风格独特新颖，一般认为它融合了希腊派各派之长，达到了古希腊艺术至高的境界。从女神像的面部表情和半身裸体的姿态，可以使观看者感受到公元前4世纪后期的社会气息；从女神身躯的简练、概括的曲线中，可以看到古典时期那种神圣庄严的特点；从衣裙的处理还可以看到希腊化时代自然人生的痕迹。

后来，雕塑家们根据《米洛斯的维纳斯》开始有意无意地在自己的创作中适当地“留白”，故意把人物中的某些部位略去不做，留给人们以想象的空间，让人们自由地发挥自己的想象。大理石雕像《沉思》，就是在这种创作灵感的火花中闪现的艺术构思。

5. 米开朗琪罗《大卫》（大纲新加的）

《大卫》，大理石雕像，像高2.5米，连基座高5.5米，米开朗基罗创作于公元1501—1504年，用以表现《圣经》中的犹太英雄大卫的形象。现收藏于佛罗伦萨美术学院。

米开朗基罗（意大利语：Michelangelo，1475年3月6日-1564年2月18日）是意大利文艺复兴时期杰出的雕塑家、画家、建筑师和诗人，与达·芬奇和拉斐尔并称文艺复兴艺术三杰。大卫是米开朗基罗的代表作，其作品内容取材于《圣经》中的故事。大卫是一尊高大的男性裸体雕像，展现了一个年轻有力的男子形象，体态健美、神情坚定、肌肉饱满、有生命力。雕像展现了大卫即将投掷巨石的瞬间，他的动作充满了紧张和力量感。

此外，米开朗基罗还创作了许多其他雕塑作品，如《圣母怜子》、《垂死的奴隶》、《蹲着的男孩》、《朱利亚诺·德·美第奇之墓》、《昼》、《夜》、《洛伦佐·德·美第奇之墓》、《晨》和《暮》等。这些作品展示了米开朗基罗对雕塑艺术的独特理解和精湛技艺，以及他对人体形态和情感表达的深入探索。

大卫像是文艺复兴人文主义思想的具体体现，它对人体的赞美，既是对古希腊艺术的传承和致敬，也表现了人们从中世纪桎梏中解脱出来而表现出来的巨大力量。

(三) 书法艺术

1. 王羲之《兰亭集序》

东晋著名书法家王羲之的《兰亭集序》，亦称《兰亭序》《兰亭宴集序》等，是著名的行书法帖。王羲之，东晋琅琊临沂人，官至右将军，人称“王右军”。

东晋永和九年（353）三月初三，王羲之与谢安、孙绰等 41 人在浙江绍兴兰亭风雅集会，流觞曲水，饮酒赋诗，各抒情怀。王羲之即兴挥毫作序，乘兴疾书，写下了《兰亭集序》这篇传领千古的书法艺术作品。

全书共 28 行，共计 324 字，描绘了兰亭的景致和王羲之等人集会的乐趣，抒发了作者盛事不常、“修短随化，终期于尽”的感叹。作者时喜时悲，喜极而悲，文章也随其感情的变化由平静而激荡，再由激荡而平静，极尽波澜起伏、抑扬顿挫之美，所以《兰亭集序》才成为名篇佳作。全文共三段。通篇笔势纵横，点画相映，变化无穷，似有神助。行书起伏多变、节奏感强，布局错落有致、浑然天成。

《兰亭集序》既是中国文学史上的名篇，更是书法艺术中的杰作，素有“天下第一行书”的盛誉，对后世书坛影响极大。真迹据论在唐太宗去世时殉葬昭陵，有欧阳询、褚遂良、虞世南等名家临本传世。

2. 张旭《古诗四帖》（大纲新加的）

张旭(675-约 750)，字伯高，陆彦远之甥，吴县(今江苏苏州吴县)人，唐代书法家。初任常熟县尉，后官至金吾长史，人称“张长史”。工诗书，以草书为知名，寒洪估，史称“草圣”。唐文宗时，诏称李白诗歌、裴曼剑舞、张旭草书为“三绝”。性嗜酒，每日十醉，醉后呼叫狂走，然后提笔或以发濡墨而书，既醒自视，以为神，不可得也，故世人称其为“张颠”。为中国书法史上狂草的代表人物，与怀素并称为“颠张狂素”。

《古诗四帖》狂草书，纸本，墨迹。高 28.8 厘米，宽 192.3 厘米，共 40 行，188 字。此卷书写催备举榜在五色笺上，分四幅，早年已被裁截，本卷承凝市所写四首古诗，前两首为北周庾信的《步虚词》，后两首为南朝宋谢灵运的《王子晋赞》和《四五少年赞》。

本帖承接魏晋笔法的精髓，侧笔中锋，中则自由交替，灵动多变欠订埋；字法上因势成己验良形，高古宽博；章法上既自然疏密，又错落有致、飘逸自然。

整幅手卷严格遵守传统成法，与魏晋草书一脉相承，是天才美与自然美的典型，实乃拒盛草书的颠峰之作

3. 颜真卿《祭侄文稿》（大纲新加的）

唐代大书法家颜真卿的行书代表作《祭侄文稿》又称《祭侄季明文》，为中国书法史上三大行书书法帖之一，号称“天下第二行书”，系中华十大传世名帖之一。颜真卿，字清臣，人称“颜平原”或者“颜鲁公”。唐代最著名的一大书法大家，京兆万年(今陕西西安)人，祖籍琅玕临沂(今山东临沂)。

祭侄文稿是颜真卿 50 岁时书，纵 28.2 厘米，横 72.3 厘米，计 25 行，共 230 字。这篇文稿追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时，挺身而出，坚决抵抗，以致“父陷子死，巢倾卵覆”、取义成仁之事。季明为杲卿第三子，真卿堂侄。其父与真卿共同讨伐安禄山叛乱时，他往返于常山、平原之间，传递消息，使两郡联结，共同效忠王室。其后常山郡失陷，季明横遭杀戮，归葬时仅存头颅。颜真卿援笔作文之际，悲愤交加，情不自禁，一气呵成此稿。

此幅字写得凝重峻涩而又神采飞动，笔势圆润雄奇，姿态横生，纯以神写，得自然之妙。通篇波澜起伏，时而沉郁痛楚，声泪俱下；时而低回掩抑，痛彻心肝，堪称动人心魄的悲愤之作。元代张敬晏题跋云：“以为告不如书简，书简不如起草。盖以告是官作，虽楷端，终为绳约；书简出于一时之意兴，则颇能放纵矣；而起草又出于无心，是其手心两忘，真妙见于此也。”元鲜于枢在《书跋》中称：“唐太师鲁公颜真卿书《祭侄季明文稿》，天下第二行书。”此评为历代书家公认。原迹现藏台湾故宫博物院。

4. 苏轼《黄州寒食诗帖》（大纲新加的）

《黄州寒食诗帖》苏轼撰诗并书，墨迹素笺本，横 34.2 厘米，纵 18.9 厘米，行书十七行，129 字，现藏台湾故宫博物院，一说存台湾私人手中。无款及年月，实际上写于宋神宗元丰五年（公元 1082 年）。苏轼（公元 1036—1101），字子瞻，自号东坡居士，四川眉山人。北宋著名文学家、书画家，和父亲苏洵、弟弟苏辙号称“三苏”。同列“唐宋散文八大家”。与宋代著名书法家黄庭坚、米芾、蔡襄并称“宋四家”。

《黄州寒食诗帖》是宋代著名书法家苏轼因乌台诗案被诬“谤讪朝廷”罪名贬谪到黄州时所书的五言诗作，是苏轼书法的代表作，非常典型地代表了“宋人尚意”的时代特色。全帖共两首，凡 17 行，共 129 字，后有黄庭坚大行书跋，明董其昌小行书跋。

《黄州寒食诗帖》是宋代书法家苏轼用行书书写的两首自作诗。这件作品抒发了他被贬黄州的郁闷心情。此帖点画坚实肯定，苍劲遒健，沉着凝重，笔势奔放，如潮似海，跌宕恣肆，为传世苏书中的最佳作品，被后人誉为“天下第三行书”。

5. 米芾《蜀素帖》（大纲新加的）

米芾《蜀素帖》，亦称《拟古诗帖》，米芾于宋哲宗元祐三年(1088)三十八岁所书自作诗八首，现存台湾故宫博物院。

米芾(1051—1107 年)，初名黻，后改芾，字元章，号襄阳漫士，又号鹿门居士、海岳外史等。北宋书法家，画家，书画理论家。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗，工书法，擅篆、隶、楷、行、草等书体，长于临摹古人书法，达到乱真的程度。传世书法墨迹有：《向太后挽词》、《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《拜中岳命帖》、《虹县诗卷》、《草书九帖》、《多景楼诗帖》等。

《蜀素帖》材质为北宋时蜀地(四川)生产的一种质地精良本色绢，用行书写就，纵 29.7 厘米，横 284.3 厘米，全卷依序为五言古诗《拟古》二首、七言绝句《吴江垂虹亭作》一首、七言律诗《入境寄集贤舍人》与《重九会郡楼》各一首、五言古诗《和林公岷山之作》二首与七言古诗《送王涣之彦舟》一首，计 71 行 658 字。

《蜀素帖》为作者在蜀素上书其所作各体诗八首而成，其作品内容即为当时的游记和送行之作。其艺术风格则以和谐变化为准则，天真自然为旨归，通体笔法跳荡精致、结体变化多端、笔势沉着痛快。《蜀素帖》被后人誉为“中华第一美帖”，是“中华十大传世名帖”之一。人称“天下第八行书”。

（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 72 万平方米，现存建筑 980 余座，房屋 9000 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. 布达拉宫

布达拉宫在西藏拉萨西北的玛布日山上，是著名的宫堡式建筑群，藏族古建筑艺术的精华，也是世界十大土木石杰出建筑之一，集建筑、绘画、宗教于一体的神宇宫阙。

布达拉宫始建于公元 7 世纪，是藏王松赞干布为远嫁西藏的唐朝文成公主而建。在拉萨海拔 3,700 多米的红山上建造了 999 间房屋的宫宇——布达拉宫。宫堡依山而建，现占地 41 万平方米，建筑面积 13 万平方米，宫体主楼 13 层，高 115 米，全部为石木结构，5 座宫顶覆盖镏金铜瓦，金光灿烂，气势雄伟，是藏族古建筑艺术的精华。被誉为高原圣殿。

布达拉宫是历世达赖喇嘛的冬宫，也是过去西藏地方统治者政教合一的统治中心，从五世达赖喇嘛起，重大的宗教、政治仪式均在此举行，同时又是供奉历世达赖喇嘛灵塔的地方。布达拉宫的建筑艺术，是数以千计的藏传佛教寺庙与宫殿相结合的建筑类型中最杰出的代表，在中国乃至世界上都是绝无仅有的例证。布达拉宫是藏建筑的杰出代表，也是中华民族古建筑的精华之作。

3. 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。

4. 埃及金字塔

金字塔在埃及和美洲等地均有分布，现在的尼罗河下游，散布着约 80 座金字塔遗迹。大小不一，其中最高大的是胡夫金字塔。金字塔靠石块之间的相互叠压和咬合垒成。它是古埃及的帝王(法老)陵墓是世界八大建筑奇迹之一。

金字塔主要流行于埃及古王国时期，是国王希永保自己尸体和尊严的地方。陵墓基座为正方形，方锥体，侧影类似汉字的“金”字，故汉语称为金字塔，是古埃及文明最伟大的象征。在埃及共发现约 80 座金字塔遗迹，其中最著名的就是吉萨的祖孙三代金字塔——胡夫金字塔、哈夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔。其中，又以胡夫金字塔最为壮观，它相当于一座五十多层的大楼。据说是古埃及时期十多万人用了近 260 万块巨石，历时三十多年建造而成，共重 625 多万吨。

大金字塔是第四王朝第二个国王胡夫的陵墓，建于公元前 2690 年左右。原高 146.5 米，因年久风化，顶端剥落 10 米，现高 136.5 米；底座每边长 230 多米，三角面斜度 52 度，塔底面积 5.29 万平方米；塔身由 230 万块石头砌成，每块石头平均重 2.5 吨，有的重达几十吨；有学者估计，如果用火车装运金字塔的石料，大约要用 60 万节车皮；如果把这些石头凿碎，铺成一条一尺宽的道路，大约可以绕地球一周。据说，10 万人用了 20 年的时间才得以建成。该金字塔内部的通道对外开放，该通道设计精巧，计算精密，令世人赞叹。

第二座金字塔是胡夫的儿子哈佛拉国王的陵墓，建于公元前 2650 年，比前者低 3 米，现高为 133.5 米。但建筑形式更加完美壮观，塔前建有庙宇等附属建

筑和著名的狮身人面像。狮身人面像的面部参照哈佛拉，身体为狮子，高 22 米，长 57 米，雕象的一个耳朵就有 2 米高。整个雕象除狮爪外，全部由一块天然岩石雕成。由于石质疏松，且经历了 4500 多年的岁月，整个雕象风化严重。

第三座金字塔属胡夫的孙子门卡乌拉国王，建于公元前 2600 年左右。当时正是第四王朝衰落时期，金字塔的建筑也开始被腐蚀。门卡乌拉金字塔的高度突然降低到 66 米，内部结构倒塌。三座金字塔石块，可在法国国境四周建造一道高三公尺，厚三十公分围墙。金字塔的斜度都是五十二度，每一石块密密相连，休想找到缝隙，连刀尖也都插不进，不得不佩服古埃及的度量及工程等一些技术。

古埃及是世界历史上最悠久的文明古国之一。金字塔是古埃及文明的代表作，是埃及国家的象征，是埃及人民的骄傲。埃及金字塔是埃及古代奴隶社会的方锥形帝王陵墓，数量众多，分布广泛。

5. 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。

6. 悉尼歌剧院

悉尼歌剧院位于澳大利亚悉尼，是 20 世纪最具特色的建筑之一，也是世界著名的表演艺术中心，已成为悉尼市的标志性建筑。该歌剧院 1973 年正式落成，2007 年 6 月 28 日被联合国教科文组织评为世界文化遗产。

悉尼歌剧院是澳大利亚悉尼市班尼朗岛上的一座风格独特的建筑，由丹麦设计师约翰·伍重设计于 1957 年，建成于 1973 年。设计者根据班尼朗岛三面临海、

南面与陆地相连的地理特点，在歌剧院的上方设计了三组薄壳屋顶，使整座建筑物不仅具有东、西、南、北四个立面造型，还获得了从上往下看的第五个立面的造型效果。整个建筑可同时容纳 7000 人，歌剧院座席 1500 余个，音乐厅座席 2600 余个，并有面积达 440 平方米的大舞台，气势恢宏。悉尼歌剧院寓意深远的奇异造型，吸引了千千万万的旅游者，成为后现代建筑最成功的作品之一。

悉尼歌剧院不仅是悉尼艺术文化的殿堂，更是悉尼的灵魂，是公认的 20 世纪世界十大奇迹之一，是悉尼最容易被认出的建筑，每天来自世界各地的观光客络绎不绝前往参观拍照，清晨、黄昏或星空，不论徒步缓行或出海遨游，悉尼歌剧院随时为游客展现不同多样的迷人风采。从远处看，悉尼歌剧院就好像一艘正要起航的帆船，带着所有人的音乐梦想，驶向蔚蓝的海洋。从近处看，它就像一个陈放着贝壳的大展台，贝壳也争先恐后地向着太阳立正看起。

(五) 园林艺术

1. 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，以玉澜堂、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. 拙政园

苏州拙政园，位于苏州市娄门东北街 178 号，占地 51950 平方米，始建于 15 世纪初，历时 16 年建成，是江南古典园林的代表。现存建筑大多为太平天国及其后修建，但明清旧制大体尚在。

拙政园布局因地制宜，全园包括东、中、西三个部分和部分住宅，每部分都各具特色，主要景点有香洲、留听閣、浮翠阁、雪香云蔚亭、秫香馆、天泉亭、三十六鸳鸯馆、荷风四面亭等。

拙政园在设计思想和艺术手法方面具有较高的艺术成就，园中的许对景点大量采用借景、分景、隔景的办法形成一种变化丰富的艺术美感，集中体现了中国古典园林设计的理想品质：于咫尺之内再造乾坤。

3. 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. 民乐《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。

2. 民乐《江河水》

《江河水》，双管独奏曲。王石路、朱广庆、朱长庆和谷新善等根据“辽南鼓乐”同名笙管曲牌整理加工改编而成。原型中速，旋律简朴，常用在民间风俗场合，情绪轻快。用“放慢加花”手法改编后全曲激越悲愤有力，感染力极强，曾被用于音乐舞蹈史诗《东方红》第一场“苦难岁月”的配音。后经黄海怀改为二胡曲，另有一种凄怆哀怨的情绪，广为流传。

《江河水》是一首令人心碎，也让人心醉的乐曲。它从另一个侧面演绎着孟姜女哭长城的故事：新婚刚过，丈夫就被抓去做劳役，一去几年不归。可怜的女子决定去千里寻夫，可在路上遇到回来的人，得知丈夫早已死去，她悲痛欲绝，来到数里相送，与丈夫分别的河边失声痛哭……，所不同的是，在一代一代后人的心灵期待中，孟姜女的故事有了一个相对满意的结局——孟姜女哭倒了长城八百里，还留下了让后人凭吊不已的望夫石。而《江河水》，则只是一个弱女子望着逝去的江河水无助而凄惨的哭泣，似乎那淘淘的江河水就是她倾泄不止的眼泪。这也是这首乐曲震撼人心之处。

《江河水》五十年代初经加工整理成为一首双管独奏曲，六十年代初由黄海怀移植为二胡独奏曲后流传更为广泛。不论是作为双管独奏曲，还是作为二胡独奏曲，《江河水》都能展示其惊天地泣鬼神的独特魅力，与双管和二胡这两件乐器独特的音色是分不开的。双管是一种加哨子的管乐器，由两支形制完全相同的管并列在一起构成，演奏时，两支管子同时发音，高音区激越嘹亮，中音区柔和圆润，近似人声呜咽哭泣。以双管演奏《江河水》能充分发挥其近似人声的特殊的音色，逼真地表现出乐曲的痛苦、哀伤，凄凉、悲愤。

3. 民乐《二泉映月》

《二泉映月》，二胡名曲，是中国民间音乐家华彦钧（阿炳）的代表作。作品于20世纪50年代初由音乐家杨荫浏先生根据阿炳的演奏，录音记谱整理，灌制成

唱片后很快风靡全国。这首乐曲自始至终流露的是一位饱尝人间辛酸和痛苦的盲艺人的思绪情感，作品展示了独特的民间演奏技巧与风格，以及无与伦比的深邃意境，显示了中国二胡艺术的独特魅力，它拓宽了二胡艺术的表现力，曾获“20世纪华人音乐经典作品奖”。

《二泉映月》是华彦钧创作并于1950年亲自录音的二胡曲。它的曲体结构是一首传统的变奏曲。音乐一开始，短短的引子，音阶下行的旋律，犹如一声百感交集的轻轻的叹息，把人们带进了一个深沉的意境中去。主题音乐使人联想到一个拄着竹棍的盲艺人在坎坷不平的人生道路上徘徊流浪，无限伤感，无尽凄凉。在上述音调的多次变奏下逐渐展开构成全曲的，《二泉映月》通过变奏使音乐形象得到层层深化。乐曲的后半部分，音乐获得更进一步的发展，积聚起来的感情迸发了，乐曲推向高潮，强烈而激愤。《二泉映月》层次分明而又浑然一体，旋律动听而又质朴苍劲，音乐感人但更促人激愤。《二泉映月》展示了无与伦比的深邃意境，显示了中国二胡艺术的独特魅力。该曲问世以来，不仅以二胡独奏形式而且还被改编成各种形式的器乐曲，以它那优美抒情的旋律和深切感人的音乐内涵而闻名国内外。

《二泉映月》是中国民族音乐文化宝库中一首享誉海内外的优秀作品，是中国民间器乐创作曲目中的瑰宝之一。

4. 民歌《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。

5. 冼星海《黄河大合唱》（大纲新加的）

《黄河大合唱》由光未然（原名张光年）作词，冼星海作曲，1939年4月13日在延安首演，歌曲慷慨激昂，在中国抗日战争时起到鼓舞作用。1960年代后期因江青的建议，被殷承宗等音乐家改编为《黄河协奏曲》，后来又出现了有石叔诚版的《黄河协奏曲》。

《黄河大合唱》这部作品由诗人光未然作词，以黄河为背景，热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难，广阔地展现了抗日战争的壮丽图景，并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号，从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

《黄河大合唱》气势磅礴，具有鲜明的民族风格，全曲包括序曲和八个乐章，并由配乐诗朗诵和乐队演奏将各乐平连成一个整体。各个乐章从内容到音乐形象又具打相对的独立性，乐章之间形成了鲜明的对比。作品以抗日和爱国两个主题为中心。从深厚的情感和感人的艺术形象上一步步展开，直至宏伟的终曲，激荡的感情浪潮发展到了最高点。

2015年8月26日，国家新闻出版广电总局发布了“我最喜爱的十大抗战歌曲”网络投票结果，《黄河大合唱》是入选的10首歌曲之一。

6. 贝多芬《c小调第五交响曲》（又名《命运交响曲》）

《c小调第五交响曲》，作品67号，又名命运交响曲，是德国作曲家路德维希·凡·贝多芬代表作品之一，完成于1807年末至1808年初。此曲声望之高，演出次数之多，可谓“交响曲之冠”。

整部交响曲以四个乐章的形式从多方面揭示了这种斗争性思想，其中的第一乐章充满紧张性、严峻性和悲怆的气氛，是整部交响曲的基础，体现出各种情绪的对置和人内心最尖锐的矛盾。

《c小调第五交响曲》以音乐中的短—短—短—长节奏动机开场。据说，贝多芬曾将四个音的动机解释为“命运之神在敲门”。它主导了第一乐章，并在整个交响曲中扮演了相当重要的角色。整首交响曲可以被看到是情感的发展，从c小调第一乐章的冲突与斗争，发展到c大调末乐章的胜利与喜悦。最末乐章是全曲的最高潮，它比第一乐章在篇幅上更长、在声音上更有力。

乐曲体现了作者一生与命运搏斗的思想，“我要扼住命运的咽喉，它不能使我完全屈服”，这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。

7. 莫扎特《费加罗的婚礼》（歌剧）（大纲新加的）

歌剧《费加罗的婚礼》取材于法国著名戏剧家博马舍的同名喜剧，由剧作家达·彭特改编，奥地利著名音乐家莫扎特作曲。该剧于 1786 年曲莫扎特亲自指挥首演于维也纳，获得极大成功。

《费加罗的婚礼》可以说是莫扎特创作生活中最重要和最有影响的一部歌剧。该剧描写伯爵的仆人费加罗与伯爵夫人的女仆苏珊娜即将结婚，但是喜新厌旧的伯爵也在追求苏珊娜，因此想尽种种办法来阻止费加罗的婚礼。费加罗与苏珊娜只好联合伯爵夫人，共同设计了种种圈套来惩戒好色的伯爵，最后终于让伯爵当场出丑，费加罗与苏珊娜这对有情人终成眷属。

《费加罗的婚礼》采用抒情喜剧的形式，全剧音乐部分由序曲、幕间曲，以及大量的重唱、咏叹调、宣叙调等组成。莫扎特的音乐不仅表达了喜剧的氛围，还描绘出人物的性格，尤其是作曲家善于运用重唱展开剧情和戏剧冲突，更成为该剧的鲜明特色。特别是这部歌剧中一些著名的咏叹调，后来广为传唱，成为独立作品，多次在世界各国的音乐会上演唱。

8. 威尔第《茶花女》（歌剧）（大纲新加的）

意大利歌剧《茶花女》改编自小仲马的同名名著，由剧作家弗朗西斯科·皮阿维改编为歌剧脚本，伟大的作曲家威尔第作曲，1853 年 3 月 6 日首演于威尼斯凤凰剧院。150 年来，在全世界上演次数最多的歌剧，当首推意大利歌剧《茶花女》，有世界歌剧史中的最灿烂的宝石之称，想了解意大利歌剧，不可不“精读”歌剧《茶花女》。

《茶花女》，三幕歌剧，讲述了一位年轻人和巴黎上流社会最有名的交际花曲折凄婉的爱情故事。音乐以细微的心理描写、诚挚优美的歌词和感人肺腑的悲剧力量，集中体现了威尔第歌剧创作中期的基本特点。虽然由于各种社会原因而遭到失败，但它很快就得到了全世界的赞誉，被认为是一部具有出色艺术效果的巨著，并由此成为各国歌剧院中最受欢迎的作品之一。

9. 柴可夫斯基《如歌的行板》

《如歌的行板》是柴可夫斯基 1871 年创作的 D 大地调弦乐四重奏的第二乐章。彼得·伊里奇·柴可夫斯基，是俄罗斯浪漫乐派作曲家，也是俄国民族乐派的代表人物。其风格直接和间接地影响了很多后来者。柴可夫斯基几乎是全世界最受欢迎的“古典”作曲家。

《如歌的行板》的主题，是 1869 年夏，柴可夫斯基在乌克兰卡蒙卡村他妹妹家的庄园旅居时，从一个当地的泥水匠处听来的，这是一首小亚细亚的民谣。全曲由两个主题交替反复而成。第一主题就是那首优雅的民谣曲调，虽由二拍与三拍混合作成，但毫无雕琢的痕迹。在幽静的切分音过门后，引出第二主题，这一曲调的感情较为激昂，钢琴伴奏以固执的同一音型连续着，却并不给人以单调的感觉。此后又回到高八度的第一主题，后来又反复第二主题，但存在变化。乐曲的结尾是第一主题的片断，有如痛苦的啜泣。

《如歌的行板》是柴可夫斯基作品中最为人们熟悉与喜爱的作品之一。俄国大文豪托尔斯泰，在听这一乐章时，曾为它流下眼泪，只是因为它很感人。并说通过这一作品使他“接触到忍受苦难人民的灵魂深处。”鲍恩和巴尔巴拉在《挚爱的朋友》一书中说：“《如歌的行板》是柴可夫斯基的代名词，正如亨德尔的《广板》一样，世人有时简直忘了作者还写过别的产品。”

(七) 舞蹈艺术

1. 民族舞剧《宝莲灯》（大纲新加的）

中国舞剧。编导：李仲林、黄伯寿；作曲：张肖虎；舞台美术设计：李克夫、穆义清、张步。中央实验歌剧院舞剧团（即中国歌剧舞剧院舞剧团）1957 年首演于北京，主要演员：赵青、傅兆先、刘德康、孙天路等。

这部舞剧是根据中国古代神话创作的，共 3 幕 6 场。主要内容是：三圣母与书生刘彦昌相爱，生子沉香。二郎神对妹妹与凡人婚配十分恼怒，率领众天将盗走宝莲神灯，将三圣母压在华山下。沉香长大，智夺宝莲灯，劈山救母，一家团聚。

舞剧表现了善战胜恶和人们对幸福生活的追求，塑造了美丽善良的三圣母、朴实忠厚的刘彦昌、机智勇敢的沉香以及冷酷残暴的二郎神等具有鲜明性格的人物形象。《宝莲灯》在继承中国戏曲舞蹈传统的基础上，吸收了民间舞蹈素材，

加以发展和创造,具有鲜明的民族风格,是中华人民共和国成立后创作的优秀舞剧作品之一,对中国舞剧的发展,产生了积极的影响和推动作用。

《宝莲灯》对于中国舞剧的成长具有开拓的意义,在国内外的舞台上都受到普遍好评,曾在苏联、波兰、朝鲜等国和香港地区演出,受到观众的欢迎和赞扬。60年代,日本花柳德兵卫舞蹈团和苏联国立西伯利亚歌剧院曾学习演出了这部舞剧。1959年,上海天马电影制片厂把它拍成彩色影片。这部作品获得“20世纪经典提名”。

2. 芭蕾舞剧《红色娘子军》

芭蕾舞剧《红色娘子军》是中央芭蕾舞团据梁信同名剧本改编,由李承祥、王锡贤、蒋祖慧担当编导,由中央歌剧舞剧院芭蕾舞团演出的六场芭蕾舞剧。该剧是六十年代在周恩来总理直接关怀下创作演出的;是我国芭蕾舞团按照周总理指示“革命化、民族化、群众化”进行改革的首次尝试。1964年在北京首演。

该剧以第二次国内革命战争时期海南红色娘子军的斗争业绩为素材,围绕吴琼花从奴隶成长为共产主义战士的经历,表现了旧社会妇女在中国共产党的领导下,为自由而战、为妇女解放而战的革命精神和英雄气节。该剧很好的再现了女主人公吴琼花勇敢倔强、深沉善良的性格,塑造了红军干部洪常青高大光辉的英雄形象,具有较丰富的思想内涵和强烈的艺术感染力。

芭蕾舞剧《红色娘子军》可以说是中国芭蕾史上的一座里程碑,它参照了中国人的审美观,将西方芭蕾的技巧与中国革命的历史背景相结合,是艺术领域中中西文化成功融和的典范。这部舞剧在美国、英国、俄罗斯、丹麦、以色列等20多个国家上演,为中国芭蕾赢得了巨大的国际声誉。

3. 芭蕾舞剧《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。

4. 民族舞剧《丝路花雨》

《丝路花雨》是一部以中国大唐盛世为背景、以蔚为壮观的敦煌艺术为文化底蕴，以复活的敦煌壁画舞姿为主要舞蹈语言的大型民族舞剧。《丝路花雨》取材于敦煌莫高窟壁画艺术，博采各地民间歌舞之长。

舞剧以举世闻名的敦煌壁画和丝绸之路为题材，以和平、友谊为主题，通过敦煌画工神笔张和女儿英娘与波斯商人患难与共、生死相交的动人故事，以别具一格的艺术风格，将瑰丽多彩的敦煌壁画搬上舞台，形象的再现了敦煌文化的博大精深，歌颂了劳动人民创造敦煌文化的光辉艺术形象和中外人民友谊源远流长的动人故事。

该剧诞生于西部大漠的敦煌艺术，享誉世界的敦煌莫高窟拥有 4500 平方米的精美壁画，被誉为墙壁上的美术馆，很多壁画描绘了古代社会生活等场景，还有内容丰富的近百种故事画。如今它已成为舞台艺术创作的一个源泉，艺术家们从敦煌壁画得到启示，创作出该剧，使之成为一种新型舞蹈派系——敦煌舞。随之在中国文艺界刮起一股强劲的敦煌艺术旋风，继而在世界范围内引起强烈的反响，轰动国内外，被誉为中国舞剧的里程碑。1982 年，《丝路花雨》荣登世界第一大剧院——米兰斯卡拉大剧院，成为亚洲第一个进入世界最高艺术殿堂的演出团体，并由此拉开了中国艺术表演团体出访各国、开展文化交流的序幕。多年来，《丝路花雨》在法国、意大利、日本等几十个国家演出深得好评，被誉为“中国民族舞剧的典范”。

自 1979 年创作演出以来，《丝路花雨》在中国文艺界刮起一股强劲的敦煌艺术旋风，继而在世界范围内引起强烈反响，并成功地拉开了中国省级艺术表演团体出访各国开展文化交流的序幕，先后出访过朝鲜、法国、意大利、日本、泰国、俄罗斯、拉脱维亚及香港、澳门、台湾等 30 多个国家和地区，特别是在举世闻名的意大利斯卡拉大剧院的演出引起轰动，成为亚洲第一。《丝路花雨》被

评为 20 世纪中华民族舞蹈经典，赢得了广泛的国际声誉，在中国舞蹈史上产生了深远的影响。

5. 杨丽萍《雀之灵》（大纲新加的）

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。

6. 芭蕾舞剧《吉赛尔》（大纲新加的）

《吉赛尔》由简·克拉里和朱尔·佩罗共同创作的浪漫主义芭蕾舞剧，取材于德国诗人海涅（1787-1856）的《德国冬日故事》，剧本由泰奥菲勒·戈蒂埃等人完成，音乐创作由甘道夫·亚当担任。该剧于 1841 年 6 月在法国巴黎首演。

《吉赛尔》是浪漫主义芭蕾舞剧的代表作，得到了“芭蕾之冠”的美誉。这部舞剧第一次使芭蕾的女主角同时面临表演技能和舞蹈技巧两个方面的严峻挑战。舞剧是既富传奇性，又具世俗性的爱情悲剧，从中可以看到浪漫主义的两个侧面：光明与黑暗、生存与死亡。在第一幕中充满田园风光，第二幕又以超自然的想像展开各种舞蹈，特别是众幽灵的女子群舞更成为典范之作。

《吉赛尔》的音乐格调新颖，充满旋律美和戏剧性，阿道夫·亚当为了在音乐中体现出浪漫主义的意境、表达特定人物的情绪变化，首次在舞剧音乐中使用了主题旋律贯穿的手法。如第一幕中吉赛尔和阿尔伯特相恋的旋律，在吉赛尔发疯地回忆中反复再现，对人物内心活动起到了画龙点睛的作用。为后来的舞剧音乐创作树立了典范。

7. 芭蕾舞剧《睡美人》（大纲新加的）

芭蕾舞剧《睡美人》最早由俄国最杰出的芭蕾舞大师马留斯·彼季帕编舞，柴科夫斯基作曲，被赞誉为“古典芭蕾的巅峰之作”。

芭蕾舞剧《睡美人》讲述了一个光明战胜黑暗、善良战胜邪恶、爱情战胜死亡的浪漫童话爱情故事。彼季帕在创作中将细腻典雅纯正的法国芭蕾风格与俄罗斯舞剧中注重戏剧表演的特点相结合，在艺术性、技巧性之余，突出了舞剧的戏剧性，鲜明地体现了当时俄罗斯“大型舞剧”的创作特征。其中，故事情节通过哑剧阐述尤为值得一提。19世纪80年代，“哑剧已经陈旧”的说法逐渐蔓延开来，但彼季帕并不这样认为，在他看来，在内容充实的音乐戏剧结构的基础上，同样要发掘舞蹈手段的形式构成和表情潜力。

《睡美人》中复杂的戏剧情节几乎都是以哑剧的形式进行叙述，比如在序幕中，演员们首先以哑剧表演形式向观众们“陈述”了故事的开头，以及一幕中奥罗拉公主被纺针刺破手指和昏死的情节性哑剧舞蹈场面等，让演员富有表现力的身体、手势或面部表情来“说话”。

8. 芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》（大纲新加的）

罗密欧与朱丽叶，是威廉·莎士比亚的完美戏剧，虽是英语作品，但在20世纪是俄国人首先将戏剧改编成了今天大受瞩目的芭蕾。

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》是由前苏联著名的作曲家谢·普罗柯菲耶夫谱曲的。芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》在刻画朱丽叶和罗密欧的爱情时细腻动人，被誉为戏剧芭蕾的典范，是俄罗斯著名音乐人普罗科菲耶夫的代表作，作品创作于1935至1936年间，剧本根据莎士比亚同名戏剧改编。普罗科菲耶夫为芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》所谱写的配乐，是最经典的芭蕾舞配乐之一。它不仅贴合准确的表达了作品所要传达的内容，更是通过音乐的配合加强了对舞蹈的感情渲染。本文就芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》音乐进行赏析。

芭蕾舞剧《罗密欧与朱丽叶》音乐共51的段落，开始并不为人们所接受，1936年，作曲家将其改编成两首管弦乐组曲和一套钢琴组曲，在音乐会上演出并受到欢迎。直到1940年

该剧舞剧才在列宁格勒上演成功，从此成为世界芭蕾舞台上的著名剧目。1944年，作曲家又由此改编了第三部交响组曲。这部舞剧剧情与同名歌剧基本相同。它的音乐继承并发展了柴科夫斯基舞剧音乐的交响性原则，以特有的深刻

抒情性和戏剧性著称于世。美妙动人、丰富多彩的旋律与和声，复杂多样化的节奏以及雄魄壮阔、精致华丽的配器，把舞剧音乐提高到一个崭新的时代高度。

(八) 戏剧艺术

1. 《雷雨》

《雷雨》，中国话剧艺术经典，四幕话剧，戏剧家曹禺创作。1933 年于清华大学西洋文学系毕业前夕，年仅 23 岁的曹禺完成的处女作《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，写两个家庭几个人物在短短一昼夜之间发生的悲剧故事，表现了 20 世纪初封建社会环境中的社会矛盾和家庭矛盾，以及封建制度与专制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，以区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。《雷雨》已经成为世界性的艺术佳作。

2. 《钦差大臣》

《钦差大臣》是新型的“社会喜剧”的典范，是俄国作家果戈理的一部著名的讽刺喜剧，作品于 1836 年发表。该作品改变了当时俄国剧坛上充斥着从法国移植而来的思想浅薄、手法庸俗的闹剧的局面。

故事描写纨绔子弟赫列斯达可夫与人打赌输得精光，正一筹莫展，从彼得堡途经外省某市，被误认为“钦差大臣”，在当地官僚中引起恐慌，闹出许多笑话。

果戈里在《钦差大臣》以现实主义手法，深厚的功底和灵活的文笔，刻画了一系列俄国官僚的典型形象，真实地反映了俄国官僚阶层贪赃枉法，谄媚钻营，卑鄙庸俗的本质特征，将俄罗斯所有的丑恶都暴露了出来。故事以人为的一场误会而展开，似乎过于戏剧性，但反映了当时的社会现实。果戈理用喜剧这面镜子照出了当时社会达官显贵们的丑恶原形，从而揭露了农奴制俄国社会的黑暗、腐朽和荒唐反动。该剧是整个俄国官僚界的缩影，堪称俄国戏剧史上的里程碑，对俄国和世界戏剧的发展产生了重要的影响，具有不朽的艺术魅力。

3. 《哈姆雷特》

《哈姆雷特》是英国诗人、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》和一个失传的丹麦王子复仇记旧剧。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并娶了母后，极其悲愤忧郁。父亲的亡灵向他揭露克劳狄斯毒死自己并复位的真相。哈姆雷特在复仇的过程中历经挣扎，失去爱人和亲人，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、戏中戏和流血决斗的结局等，都属西方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》

《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品。关汉卿，号已斋叟，元大都（今北京）人，他在元代剧坛上有着十分重要的地位。他一生作杂剧 60 余部，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。1958 年，关汉卿被列为世界纪念文化名人之一。

《窦娥冤》（全名为《感天动地窦娥冤》，又名《六月雪》）是关汉卿晚年的作品，是其悲剧的代表作。该剧讲述了窦娥一生的悲修遭遇，她幼年因家贫被卖蔡家做童养媳，婚后丈夫夭亡，婆媳相依为命。蔡婆因向赛卢医索债险些被害，恰被张驴儿父子救下。恶棍张驴儿父子想霸占婆媳二人，窦娥执意不从。张驴儿在汤里放了毒药想害死蔡婆，不料被其父喝下身亡。张驴儿转而诬告窦娥，官府严刑逼供，窦娥为救婆婆，屈打成招，被判斩州。窦娥死前发出三桩誓愿：“血溅三尺，六月降雪，三年大旱。”窦娥屈死感天动地，三桩誓愿果然一一应验。三年后其父金榜题名为官，窦娥冤魂托梦父亲，其父条杀了张驴儿，窦娥冤情得以昭雪。

作品运用丰富的想象和大胆的夸张，设计了三桩誓愿的超现实情节，显示正义抗争的强大力量，寄托了作者鲜明的爱憎，反映了人民伸张正义、惩治邪恶的愿望。这是本折也是全剧刻画主人公形象最着力的一笔，是作品艺术性的集中体现，使悲剧气氛更浓烈，人物形象更突出，故事情节更生动，主题思想更深刻，既洋溢着浓郁的生活气息，又充满奇异的浪漫色彩，具有震撼人心的艺术力量。《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. 《长生殿》

《长生殿》是清初剧作家洪昇创作的传奇（戏剧），共二卷。

全剧共五十出。前半部分写李、杨定情，长生殿盟誓，安史乱起，马嵬之变，杨玉环命殒黄沙的经过。后半部分大都采自野史传闻，写安史乱后玄宗思念贵妃，派人上天入地，到处寻觅她的灵魂；杨玉环也深深想念玄宗，并为自己生前的罪愆忏悔。他们的精诚感动了上天。在织女星等的帮助下，终于在月宫中团圆。虽然该剧讲述的是一个浪漫的爱情故事，但《长生殿》中又加插了很多历史事件和反映百姓疾苦的内容，比如唐玄宗为了让杨贵妃吃到新鲜荔枝，让人快马兼程，将刚刚采摘下来的荔枝从海南运到数千里外的长安。沿途大片农田被马蹄踩坏，百姓的心血付诸东流，还有的百姓因躲闪不及，惨死在马蹄下。这些在与唐玄宗和杨贵妃穷奢极欲的生活对比下，极具现实意义和讽刺意义。

剧本带有浓厚的抒情色彩，作者善于用优美流畅、富于诗意的唱词，来描绘人物不同景况下情绪心理的变化。总之，《长生殿》是一部以写“情”为主，兼寓政治教训与历史伤感的作品。

3. 《桃花扇》

《桃花扇》是中国清代著名的传奇剧本，作者是孔尚任，剧本完成于1699年（康熙三十八年），是他经历十余年三易其稿而完成的。

此剧表现了明末时以复社文人侯方域、吴次尾、陈定生为代表的清流同以阮大铖和马士英为代表的权奸之间的斗争，揭露了南明王朝政治的腐败和衰亡原因，反映了当时的社会面貌。即作者自己所说：借离合之情，写兴亡之感，实事实人，有凭有据。通过侯方域和李香君悲欢离合的爱情故事，表现南明覆亡的历史，并总结明朝300年亡国的历史经验，表现了丰富复杂的社会历史内容。

《桃花扇》是一部表现亡国之痛的历史剧。作者将明末侯方域与秦淮艳姬李

香君的悲欢离合同南明弘光朝的兴亡有机地结合在一起，塑造了一系列栩栩如生的人物形象，悲剧的结局突破了才子佳人大团圆的传统模式，男女之情与兴亡之感都得到哲理性的升华。

与主流的大团圆结局戏曲不同，《桃花扇》是少数能够将悲剧精神贯彻到底的作品之一。作者看到了现实生活中存在的不如意，但并没有企图掩饰或弥合这种不如意，作者与处于其中的悲剧人物一起思考为什么会出现这样的悲剧性事件，是否有一个可以指向完美的解决办法，到了戏曲结尾，作者没有而且似乎也不愿意再为这些不幸的人物寻找出路了，他通过人物的悲剧性结局更加清晰和残忍地向人们展示生活中存在的对立和分裂，并且，这种对立和分裂是无法弥合的。

(十) 电影艺术

1. 《十字街头》

《十字街头》是由明星影片公司于 1937 年 4 月 15 日推出的一部剧情类型影片，该片由沈西苓执导，赵丹、白杨主演。

影片主要讲述的是四个失业大学毕业生不同的思想性格和生活道路，塑造了三种不同类型的典型人物形象。小徐消沉懦弱、沉溺于自我的苦闷和失败，最终走上了自杀道路。刘大个儿有头脑、有理想，他准备回到沦陷的故乡，“唤起那被压迫的奴隶”，后来又奔赴抗日前线，把个人的生命投入到捍卫民族尊严的伟大战斗之中。赵丹在影片中扮演老赵，他阅历不深、热情单纯，虽没有刘大个儿成熟，但也有自己的信念，他认为“值得做的事情就要好好去做”。阿唐是作为老赵的陪衬而出现的，他和伙伴们一样淳朴善良，而且特别乐观、热情。

影片截取了生活的一个横断面，表现了处于民族矛盾与阶级矛盾日益尖锐化的 30 年代的青年知识分子的“恋爱、失业、生活、彷徨”，他们处在“十字街头”影片在最后提出了正视现实、冲破象牙塔，离开徨的十字街头，走向革命的时代要求。

影片被贯以“爱情喜剧”，喜剧的噱头也是该片吸引人的一大看点。首先男女主角同住一屋却不自知，有意设置的“一板之隔”使观众拥有了全知的视角，一直为影片的男女主人公着急，这种“命运捉弄”创立了电影叙述的一个原型，

还有就是苦涩生活中可以提升为喜剧因素的真实表演，比如用领带擦皮鞋等等生活细节的展现。该片无论在思想上、艺术上都是沈西苓电影创作的高峰，是中国电影发展史上的一块瑰宝。

2. 《一江春水向东流》

中国电影故事片，联华影艺社。昆仑影业公司 1947 年联合摄制。蔡楚生、郑君里编剧兼导演，陶金、白场、舒绣文、上官云珠，吴茵等主演，该片被视为中国 20 世纪三四十年代现实主义电影艺术的最高峰。

影片分为上下两集，上集《八年离乱》，下集《天亮前后》，全片以抗战前后张忠良和素芬这一个普通家庭的悲欢离合为主线，真实、生动、概括地反映了当时的社会面貌。它以不同性格的人物、曲折变化的情节、细腻质朴的风格，反映了抗战时期广大人民群众的心情和愿望，揭露了上层社会的腐朽荒淫以及官场的黑暗。

影片使用的艺术手法相当有特色，两条情节线交织，层次分明，脉络清楚。编导、摄影和音乐的处理也代表了当时中国电影的最高水平。陶金、白场等演员的表演纯熟自然。影片公映后受到舆论界高度评价，在中国电影史上占有重要地位，被誉为里程碑式的作品。

3. 《林则徐》

《林则徐》，中国彩色故事片，中国上海海燕电影制片厂摄制，导演：郑君里 岑范 编剧：叶元 吕宕 摄影：黄绍芬 曹威业 主要演员：赵丹(饰林则徐) 邓楠(饰关天培) 李镛(饰邓廷桢) 韩非(饰琦善)

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。

4. 《林家铺子》

《林家铺子》，中国彩色故事片，北京电影制片厂出品。夏衍根据茅盾同名小说改编，水华导演。是中国第三代电影导演最优秀的作品之一。

《林家铺子》讲述了 1931 年九一八事变之后发生在浙江杭嘉湖地区一个小镇上的一家普通店铺“林家铺子”倒闭的故事。影片围绕着“林家铺子”如何倒闭这一问题，折射出当时的外族入侵、国内政治黑暗、民族工商业的凋敝和农村经济的破产等一系列连带问题。可以看出，“林家铺子”乃是当时广阔社会的一个缩影，是一个典型性的形象呈现。影片由于把主人公的个人命运同特定时代的重大历史事件结合起来，牢牢掌握林家铺子的兴衰与整个社会动乱的内在联系，因此大大加强了林老板形象的历史真实性，突出了影片的社会意义。影片以这种以点代面、侧面描写的艺术手法来揭示三十年代初中国社会复杂的阶级矛盾。

影片思想深刻，艺术上有浓郁的民族气息和历史氛围，是中国电影史上一部重要作品。本片既是导演水华的颠峰之作，也是谢添表演艺术的高峰。影片以 30 年代初江南小镇上的一家商店林家铺子的遭遇和变迁为中心，反映了当时社会的民族矛盾和阶级矛盾。编导者忠实创造性地再现了原作的精神，鲜明深刻地表现了“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”的社会现象。影片采用的是散文式的结构，而不是传统的戏剧式结构，在错综复杂的现实矛盾中，主人公林老板的性格得到了多方面细致入微的表现，个性鲜明。影片思想深刻，艺术上有浓郁的民族气息和历史氛围，是新中国 17 年电影中的一部重要作品。

5. 《城南旧事》

《城南旧事》，1982 年上海电影制片厂拍摄，改编自林海音 1960 年出版的同名中篇小说，由吴贻弓执导，沈洁、郑振瑶、张闽、张丰毅等主演。影片获得第二届马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖，第三届中国电影金鸡奖最佳导演、最佳女配角、最佳音乐等多项大奖。

整部影片以英子的视觉触摸往事，把三个并无相连的故事串联起来。秀贞与妞的故事、以及小偷和宋妈的故事等等，一一呈现在观众的眼前，并最终“离别”为情感归宿。通过小英子与周围人的相识交友，而后又一个个离她而去，知道最后“亲爱的爸爸也去了，我的童年结束了”，离别的情绪贯穿影片的始终。

通过对人物命运悲剧的呈现、对别离的无奈和对人生无常的叹息，为我们展示了一幅色彩明丽的北京风俗画，在京味十足的乡土气息中，浸润着淡淡的哀愁和悲悯，同时也倾注了作者对童年往事的浓浓相思。

在淡淡的乡愁的情感底色上，影片的基调是淡淡的，人物的命运的叙述也是淡淡的，导演采用淡化情节，淡化人物，淡化情节冲突的手法，宁静而悠远地感染着观众。

散文化、回忆和童年视角是电影《城南旧事》在艺术上获得成功的最重要因素。影片《城南旧事》在造型形式是追求的正是中国美学传统中这一最高境界。这部电影放映后，屡次获奖，如 1983 年获第三届中国电影“金鸡奖”最正确导演、最正确女配角、最正确音乐奖，第二届马尼拉国际电影节最正确故事片奖“金鹰奖”，第十四届贝尔格莱德国际儿童电影节最正确影片“思想奖”，第十届厄瓜多尔国际电影二等奖“赤运奖”。中国台湾《世界电影》评选它为 80 年代大陆最正确影片

6. 《芙蓉镇》

《芙蓉镇》是上海电影制片厂 1986 年摄制，于 1987 年 3 月 5 日在中国上映，由谢晋执导，刘晓庆、姜文主演的剧情片。

该片根据古华的同名小说改编，讲述芙蓉镇上的女摊贩胡玉音靠劳动致富，却在从“四清”到“文化大革命”的一系列政治运动中饱受迫害，她与“右派分子”秦书田在共患难的过程中产生真挚爱情，共同迎来拨乱反正的时刻。

《芙蓉镇》将道德批判与历史批判融为一体，以人物命运的变迁，传达出深广的社会内涵，揭示了极左路线给人民造成的灾难，富于人道主义精神。影片继承和发展了中国现实主义电影的优良传统，取得了雅俗共赏的社会效果。刘晓庆在该片中以独特的生活感受鲜明地塑造了小镇劳动妇女胡玉音的动人形象，对于角色在十年间心理情感的跌宕和人际关系的变化，体现得细腻而富于层次，感染力强。徐宁以严肃认真的创作态度创造了一个富有艺术魅力的农家妇女“五爪辣”的形象，把角色的复杂心态传达得淋漓酣畅，分寸适度。

《芙蓉镇》中的美术设计具有浓厚的地方特色，制作上精益求精，富于岁月感和沧桑感，为人物的活动提供了真实可信的环境空间。80 年代的这部《芙蓉镇》是极具历史价值的，同时也是当时那段历史时期社会的一个缩影。历史不能

重演，唯有反思与改进。

7. 《红高粱》（大纲新加的）

《红高粱》是由西安电影制片厂出品的战争文艺片，由张艺谋执导，姜文、巩俐、滕汝骏等主演，于 1987 年在中国上映。

影片改编自莫言的同名小说，以抗战时期的山东高密为背景，讲述了男女主人公历经曲折后一起经营一家高粱酒坊，但是在日军侵略战争中，女主人公和酒坊伙计均因参与抵抗运动而被日本军虐杀的故事。

影片自始至终所呼唤的主题就是勃勃的生命力，就是张扬活得不扭曲、无拘无束、坦坦荡荡的生命观。《红高粱》不同于以往任何一部反映农民影片，它的视角已从传统的对土地的礼赞转向了对生命的礼赞。

1988 年，该片获得第 38 届柏林国际电影节金熊奖，成为首部获得此奖的亚洲电影。

8. 《鸦片战争》（大纲新加的）

《鸦片战争》是由香港嘉禾娱乐事业有限公司于 1996 年 5 月 5 日推出的一部历史战争类型电影，该片由谢晋执导，鲍国安、林连昆、苏民、郎雄等人主演。上映时间：1997 年 6 月，片长：153 分钟。

该片主要讲述的是道光年间，英国的鸦片贸易给大清帝国造成严重威胁，道光皇帝被迫下诏，委派湖广总督林则徐为钦差大臣，前往广东禁烟。

这部影片生动而沉稳地展现了一个残酷的事实：鸦片战争是一场主权和尊严的冲突，更是一场思想和文明的更替。这场战争倘若不发生在 1840 年，也会在十年后，二十年后，随着国际格局的形成不可避免地到来。只有正视自身，正视历史，我们才能取得进步，重新屹立于世界民族之林。

9. 《偷自行车的人》

《偷自行车的人》是由意大利导演维托里奥·德·西卡执导的黑白电影，朗培尔托·马齐奥拉尼和恩佐·斯泰奥拉等人主演的剧情类电影，该片于 1948 年 11 月 24 日在意大利上映

该片讲述二战过后，罗马同许多城市一样，充斥失业和贫困，人们常常为一个工作机会争得头破血流，讲述了一个穷困的家庭，父亲安东尼奥为了找到工作，购买了一辆自行车，但不久后自行车被人偷走。为了找回自行车以保住工作，安

东尼奥和他的儿子布鲁诺展开了一段艰难而令人揪心的追寻之旅。

电影通过第二次世界大战后意大利工人的悲凉遭遇，深刻地反映了意大利的社会现实。其结构巧妙，演员的表演也真实自然，使影片看上去更具真实性且富有亲切感。影片中没有眼泪，却比后世大卖苦情的作品更令人痛彻心扉，是意大利新现实主义的杰出代表作。

10. 《辛德勒的名单》（大纲新加的）

《辛德勒的名单》（Schindler's List）根据澳大利亚小说家托马斯·肯尼利所著的《辛德勒名单》改编而成。是1993年由史蒂文·斯皮尔伯格导演的一部电影，该片上映时间1993年11月30日。

影片再现了德国企业家奥斯卡·辛德勒与其夫人埃米莉·辛德勒在第二次世界大战期间倾家荡产保护了1200余名犹太人免遭法西斯杀害的真实历史事件。

这是一部震撼人心的电影。导演斯皮尔伯格具有史诗格局，他以黑白色彩为主调，利用纪录片的叙事手法，深刻地揭露了法西斯对犹太人的血腥屠杀。气势悲壮的影像画面发人深省、真实而又戏剧的情节内容扣人心弦、饱含情感的电影配乐振聋发聩。带领观众透过尘封的历史，身临其境般地感受过去的那份沉痛与磨难、战争与毁灭。

该片包揽了第66届奥斯卡金像奖的7大奖项及第51届金球奖的7项大奖。

11. 《阿凡达》（大纲新加的）

电影《阿凡达》是由导演詹姆斯·卡梅隆执导兼编剧的一部集动作、冒险等元素于一体出产于美国的科幻电影。该片由萨姆·沃辛顿、佐伊·索尔达娜、西格妮·韦弗、希·庞德、米歇尔·罗德里格兹担当主演。电影《阿凡达》历时4年、二十世纪福斯公司出资打造的影片，被称为史上最贵的电影。该片于2009年12月16日以2D、3D和IMAX-3D三种制式在北美上映。

影片中人类为取得“潘多拉”星球的资源，开启了阿凡达计划，而纳美人为了保护自己的家园，最终杰克率领纳美人向人类宣战。影片《阿凡达》运用创新的3D技术和超凡的想象力为观众创造了美轮美奂的视听盛宴，获得了巨大的商业成功，但该片人类的高科技却用在对自然的破坏和那威人的侵略上，这种科技与人性的碰撞是值得人类深思的。

《阿凡达》倾注了卡梅隆对人性、环境、未来的思考 and 关注，凸显了当代人

类经济发展与保护自然,本民族的发展和与他族和谐相处之间的困境。该部电影强调了人是自然的一部分,动植物是相连的一个共生整体,毁坏自然,无疑是在毁灭人类的未来这一主题。《阿凡达》立足现实,给了我们人类一个警示,那就是如果只有科技理性而没有环保意识,只有永不停止地索取而没有博大的爱的奉献,人类最终会败在自己的手中。

(十一)电视艺术

1. 《红楼梦》(1987 年)(大纲新加的)

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。

2. 《故宫》(纪录片)(大纲新加的)

2005年10月,恰逢故宫博物院建院80周年。故宫博物院和中央电视台于2002年决定联合制作电视纪录片《故宫》,第一次全面反映故宫的建筑、文物和历史。

《故宫》精华版分为12集,每集50分钟。12集《故宫》精华版从故宫的建筑、使用、馆藏文物和从皇宫到博物院等方面,全方位的展现故宫,既有文物的展示,又有历史的梳理,既有严谨的科学论断,又不乏生动的故事与人物命运的讲述。《故宫》这部纪录片本部作品将全面、系统、客观地展示故宫的历史、今天与未来。那美轮美奂、神秘沧桑的宫廷建筑和馆藏文物、那很多不为人知、生动鲜活的人物命运和历史事件,以及其中蕴含的丰厚的艺术文化历史和思想内涵将带给观众前所未有的崭新感受。

《故宫》记录了中国一代气派宫殿的建造过程、建筑风格、建设环境以及建设技艺,通过这些展现中国高超的建设水平,从而反映中国历史深厚的人文气息、辉煌文明。在这部影片中,故宫不再单纯是一座皇家宫殿的影化,相反它却承担了中国人类文明、皇权稳固、封建礼教以及行政变革的使命。全景下的庞大建筑队伍让我们深刻地感受到工程的巨大,而这份巨大却成就了未来的历史天子犹如太阳,皇权却是太阳的化身,当这个太阳慢慢升起的时候我们感受到封建皇权的根深蒂固,感受到皇权根基的稳固和强大,但是这一切却没有继续下去,一道天火打破了封建王朝的束缚,也结束了明朝朱棣永驻皇城梦想,天际边的太阳慢慢落山,映红了夕霞,落寞了一代世人,远景如此深切而又如此悲凉;城墙上远去的白云没有留下它灿烂的身影,远去,永远没有停歇,皇城犹此,文明没有泯灭,辉煌依然延续。

3. 《舌尖上的中国》(第一季,纪录片)(大纲新加的)

《舌尖上的中国第一季》是中国中央电视台推出的美食类纪录片,一共7集,第一季由陈晓卿任总导演。第一季是《舌尖上的中国》系列纪录片的第一部。

该片介绍中国各地的美食生态,以食物为线索,以食带民,将中国各地不同的地理气候、风俗礼仪、生活状态等一路铺开,全方位展示博大精深的中华美食文化。

《舌尖上的中国第一季》里,中国美食更多地是以轻松快捷的叙述节奏和精巧细腻的画面,向观众尤其是海外观众,展示中国的日常饮食流变、中国人在饮食中积累的丰富经验、千差万别的饮食习惯和独特的味觉审美,以及上升到生存智慧层面的东方生活价值观

第一季于2012年5月14日晚21:00在CCTV1《魅力纪录》栏目首播,于2012年5月22日完结。

4. 《人世间》(大纲新加的)

根据著名作家梁晓声长篇小说《人世间》改编的同名电视剧,《人世间》是由李路执导并担任总制片人,雷佳音、辛柏青、宋佳、殷桃领衔主演的现实主义剧。该剧于2022年1月28日在中央电视台综合频道播出,并在爱奇艺同步播出。

该剧以东北平民社区“光字片”周家三兄妹近半个世纪的命运际遇为主线,以周家人的命运沉浮为缩影,展现了中国社会近五十年的历史变迁以及社会变迁中平民百姓跌宕起伏的人生。文章从《人世间》中的人物刻画、现实主义精神以及向善向美的民族品格等方面入手进行研究,分析此剧独特的美学特征及审美价值,探究新时代中国电视艺术的独特感染力和艺术价值。

《人世间》是一部关于中国百姓的史诗,是每一个平凡人物的缩影。描绘了中国社会发展中的百味人生,用平实又细腻的手法刻画了不同层面、不同阶级的人物群像,让所有观众都能从剧中找到熟悉的场景与人物,在剧中找到自己生活过的某处与情感共鸣点。故事围绕周家三兄妹的命运,用他们的人生经历串联起与邻里之间温柔细腻的感情,一个“光字片”社区浓缩了中国社会最平凡人家的年复一年,描绘了中国百姓最平淡最普通的漫长岁月。

5. 《觉醒年代》（大纲新加的）

重大革命历史题材电视剧《觉醒年代》由中共北京市委宣传部、中共安徽省委宣传部、北京市广播电视局和安徽省广播电视局联合摄制,由北京北广传媒影视股份有限公司和安徽华星传媒投资有限公司承制。编剧:龙平平,导演:张永新,总制片人:刘国华,主演:于和伟、张桐、侯京健、马少骅、朱贺日尧、张晚意、曹磊、夏德俊等。

电视剧《觉醒年代》以1915年《青年杂志》问世到1921年《新青年》成为中国共产党机关刊物为贯穿,展现了从新文化运动、五四运动到中国共产党建立这段波澜壮阔的历史画卷,讲述了觉醒年代社会风情和百态人生。该剧以李大钊、陈独秀、胡适从相识、相知到分开,走上不同人生道路的传奇故事为基本叙事线,以毛泽东、周恩来、陈延年、陈乔年、邓中夏、赵世炎等革命青年追求真理的坎坷经历为辅助线,艺术地再现了一百年前中国的先进分子和一群热血青年演绎出的一段追求真理、燃烧理想的澎湃岁月,深刻地揭示了马克思主义与中国工人运动相结合和中国共产党建立的历史必然性。