

全国成人高考辅导讲义

专科起点升本科

艺术概论

内部讲义 翻版必究

目录

第一章绪论 - 1 -

第二章艺术活动..... - 2 -

第三章艺术种类..... - 8 -

第四章艺术创造..... - 13 -

第五章艺术作品..... - 16 -

第六章艺术接受..... - 19 -

第七章艺术作品欣赏..... - 22 -

 第一节绘画艺术： - 22 -

 第二节雕塑艺术..... - 26 -

 第三节书法艺术..... - 28 -

 第四节建筑艺术..... - 29 -

 第五节园林艺术..... - 32 -

 第六节音乐艺术..... - 33 -

 第七节舞蹈艺术..... - 36 -

 第八节戏剧艺术..... - 38 -

 第九节戏曲艺术..... - 40 -

 第十节电影艺术..... - 42 -

 第十一节电视艺术..... 47

第一章绪论

一、选择题

1. 艺术学学科诞生于 19 世纪末。
2. 康拉德·费德勒首先将艺术与美学区分开来。
3. 艺术活动产生于人类原始社会。

二、简答、论述

熟记与掌握研究对象、学科性质、学科任务、研究方法。

1. 研究对象：艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。
2. 学科性质：艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的学科体系。

3. 学科任务：

- (1) 系统地阐释艺术活动的基本状况，确立科学正确的艺术观。
- (2) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点。
- (3) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评。

4. 研究方法：

- (1) 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则（理论与实践相结合）
- (2) 借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展（逻辑的、系统的）
- (3) 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题（社会历史批评、心理学批评等）

第二章 艺术活动

一、选择题

1. 《清明上河图》是宋代张择端的绘画作品。
2. 《亚威农少女》、《格尔尼卡》是抽象主义毕加索的作品。(西班牙)
3. 《蒙娜丽莎》是意大利达芬奇的绘画作品。
4. 埃斯库罗斯的代表作《普罗米修斯》取材于希腊神话。
5. 《登幽州台歌》是唐代诗人陈子昂的作品。
6. 达利的油画《时间的永恒》和布努埃尔的电影《一条安达鲁狗》是超现实主义作品。
7. 《未来世界》、《超人》是美国的电影作品。
8. 以美育代宗教是蔡元培提出的。
9. “寓教于乐”是贺拉斯提出的。
10. 亚里士多德美学著作《诗学》。
11. “三一律”是欧洲古典主义戏剧创作法则。
12. 《西斯廷圣母》是拉斐尔的代表作。
13. 徐渭是我国明代画家。

二、简答、论述

1. 简述艺术活动的构成

艺术活动的构成是以客体世界为基础和源泉,通过创造与制造的方式方法,呈现出艺术作品,再由艺术传播的媒介与艺术接受者的鉴赏达到艺术活动与社会活动的联结。(真题:论述艺术活动的构成)

(1) 客体世界

是指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界,具有审美价值的客体世界是艺术创作的主要对象。

(2) 艺术创造与艺术制作

艺术创造是艺术家基于自身的审美经验和审美体验,运用特定的艺术语言和材料,将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

(3) 艺术作品

即艺术创造和制造的成果,由主体创造的审美意识物态化的表现形式。

(4) 艺术传播与艺术接受

艺术传播借助于一定的物质媒介和传播方式,将多种艺术信息或作品传递给接收者的过程。艺术接受是指在艺术传播的基础上,以艺术作品为对象,以鉴赏者为主体,积极能动的消费、鉴赏和批评等活动。艺术传播的目的是艺术接受,艺术接受是创造主体及艺术品内在价值最终实现的环节。

2. 关于艺术活动发生的几种学说

(1) 模仿说

模仿说认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。

a. 代表人物及观点

德谟克利特:“从蜘蛛那我们学会了织布,从燕子那我们学会了造房子,从天鹅和黄莺等唱歌的鸟学会了唱歌。
亚里士多德:“所有的文艺都是模仿,只是模仿所用的媒介不同、采取的对象不同、方式不同。”

b. 具体实例:

西班牙北部阿尔塔米拉洞穴和法国拉斯科克斯洞穴发现的两万年前旧石器时代的壁画,绘有马、牛等动物形象和粗糙的人像,都是对现实生活中动物和人物各种神情姿态的模仿与记录。

c. 模仿说特点:

模仿说肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实,但并未触及本质,模仿更多的是一种手段而非目的。

(2) 游戏说

艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。一方面是人类所具有过剩的精力,另一方面人类可以将这种过剩的精力投入到没有功利性的活动中。

a. 代表人物及观点 (选择)

18 世纪的德国哲学家席勒,19 世纪英国哲学家斯宾塞最早提出这一理论观点。“席勒—斯宾塞理论”

(德) 席勒在其著作《美育书简》中认为,人在现实生活中,既要受自然力量和物质需要的强迫,又要受理性法则的种种约束和强迫,是不自由的。只有在“游戏”时,才能摆脱自然的强迫和理性的强迫,获得真正的自由,只有通过游戏,人才能实现物质与精神、感性与理性的和谐统一。席勒进一步认为,人的“游戏”冲动,是艺术创作的动机。

(英) 斯宾塞进一步补充了游戏说,认为人作为高等动物,比低等动物有更多的过剩精力,艺术和游戏,就是人的这种过剩精力的发泄,斯宾塞强调,游戏的主要特征是没有实际的功利目的。

b. 游戏说特点

游戏说在某种程度上揭示了艺术的特殊性,艺术是满足人的精神需要,将游戏看作人和动物的共有的本能,是错误的论断,二者有着严格的区分。(真题:简述艺术起源游戏说)

(3) 表现说

艺术起源于人类情感表现和交流的需要。

《毛诗序》:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之足之蹈之。”

a. 代表人物及观点

(英) 科林伍德(史学家):“只有表现情感的艺术才是所谓真正的艺术,艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。”

(美国) 苏珊·朗格:“艺术是人类情感的符号形式的创造,艺术品就是人类情感的表现性形式。”(选择)

b. 表现说的不足

将艺术的起源归结于“表现”,脱离开人类的社会实践

(4) 巫术说

艺术起源与原始民族的巫术仪式活动相关。

艺术起源与巫术的理论兴起于 19 世纪末 20 世纪初。

代表人物及观点:

(英) 爱德华·泰勒在《原始文化》中指出:“原始人的思维方式同现代人有很大的不同,对原始人来说周围的世界异常的陌生与神秘,令人敬畏。原始人思维最主要特点是万物有灵。”

(英) 詹姆斯·弗雷泽在《金枝》一书中更是认为原始部落的一切习俗、仪式和信仰都起源于巫术。(2015 选择)

(美) 托马斯·门罗在《艺术的发展及其他文化史理论》指出原始歌舞常常被原始人用来保证巫术的成功,如祈求下雨就泼水,祈求打雷就击鼓,祈求捕获野兽就扮演受伤的野兽。

原始文化的图腾歌舞、巫术礼仪持续了非常长的历史时期，这些原始的艺术活动虽然具有明显的巫术动机或目的，但归根结底脱离不开人类实践。（真题：简述艺术起源“巫术说”的基本观点）

（5）劳动说

劳动说认为艺术产生的根本动力和原因，在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。

a. 代表人物及观点（选择）

（俄）普列汉诺夫在《论艺术》中指出：“人类社会最初的艺术是从劳动中产生的，因为劳动不仅创造了人，也创造了人类艺术。”

恩格斯认为，正是由于劳动，才使人从自然界分离出来。形成了与动物不同的生存方式。劳动创造了人，也为艺术的产生提供了前提，尤其是劳动工具的制造有着特殊的重要意义。

b. 具体实例：

旧石器时代的粗糙的打制石器-新石器时代精致的磨制石器

最初的陶器用来盛水和粮食-陶器制造时精细的装饰、雕刻

南民答峨巴戈包人的种稻方式/北美印第安人的“野牛舞”/澳洲西部原始部落的祈雨仪式

描写内容上的相似：原始氏族的洞穴壁画——野牛、野猪、野马等主要狩猎对象

美化自身使用的羽毛、角、尾巴——《吕氏春秋》：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”

c. 劳动说特点

劳动说以历史唯物主义理论为基础，肯定了物质生产实践在艺术生产过程中的决定作用，忽视了他社会因素在艺术起源中的作用

（6）多元说

多元说认为艺术的发生经历了一个由实用到审美，以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程。艺术的起源应该是多因的，而不是单因的，归根结底艺术的产生和发展是人类社会实践活动的必然产物。

具体实例：

史前洞穴壁画：阿尔塔米拉洞穴、拉斯科克斯洞穴中的各种动物形象。（猎取经验、巫术禁咒、表达喜悦）

造型艺术：几何图案的花样，来自于鱼、鸟、蛙、蛇，在实践中长期接触的对象。

舞蹈：预祝或庆祝狩猎成功

神话：文学最早的源头，内容怪诞却植根于人类的实践活动中。

原始文化、原始宗教、原始艺术相互融合在一起，延续了一个相当长的时期，因此，艺术产生于非艺术、实用价值先于审美价值、艺术起源与人类的社会实践的历史发展过程之中。

3. 简述艺术发展的根本因素

艺术的发展根源于经济基础的发展，但经济基础不是直接地对艺术产生制约与影响作用，而是需要通过各种复杂的中介因素和环节制约与影响艺术的发展，所以艺术与经济的发展有时会有不平衡性。

4. 艺术发展的继承与创新

（1）继承和创新是促进艺术发展的重要因素。艺术的发展具有其内在继承性，这种继承性反映着社会意识形态和人们的审美观念的连续性。

（2）艺术的历史继承性，首先表现为对本民族艺术传统的吸收和接受，以及对其他民族和国家优秀文化和艺术成果的吸纳，还在于对艺术的形式与技巧、内容、审美观念和创作方法等方面的继承。

（3）内容上：希腊三大悲剧诗人所创作的悲剧大多取材于希腊神话。例如埃斯库罗斯的《普罗米修斯》三部曲、索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、欧里庇得斯的《美狄亚》。基督教的圣经为中世纪和文艺复兴提供题材。审美观念：西方欧洲传统艺术表现为“模仿”自然，中国艺术表现为“传神、写意”。创作方法：以再现生活为核心的现

实主义倾向和以表现理想为核心的浪漫主义倾向形成两种对立补充的艺术方法。

(4) 继承是艺术发展的重要环节, 创新是艺术发展的关键。继承是为了更好的创新。

艺术发展的过程就是一个不断除旧布新、推陈出新的过程。应当坚持批判的原则, 坚持艺术内容、形式、语言、表现手法的创造。继承的目的是为了创造, 而不是复制和抄袭。所以我们既要继承艺术传统, 又不是全盘照搬, 而是有选择的吸收并将其转化为现代艺术的营养。(明代画家徐渭, 继承国画的基础上大胆创新, 泼洒笔墨, 开创水墨大写意画法, 创立“青藤画派”。)(真题: 习近平总书记指出, 中国特色哲学社会科学应既体现“继承性”, 又体现“原创性”, 请结合艺术发展的继承与创新, 对这一论断加以阐述。/2016 真题: 结合艺术现象和作品, 论述艺术发展中继承与创新的关系)

5. 认识艺术与宗教、科学、道德、政治、哲学之间的关系

(1) 艺术与哲学

哲学主要从事对自然界、人类社会和人的思维等领域中带有普遍性的根本规律的研究。

a. 哲学主要通过美学这一中介对艺术产生影响, 艺术也可以通过审美创造对哲学家的思维及思想产生启迪, 从而在一定程度上影响哲学。(1750 年, (德) 鲍姆加登首次使用美学概念。黑格尔将美学称为“艺术哲学, 指出美学在艺术与哲学之间的桥梁关系”。)

b. 哲学对艺术的影响, 首先表现为对艺术家的影响。艺术家在从事创作活动时, 总会自觉或不自觉的受到特定哲学思想的影响, 并通过自己的艺术作品表现或流露出来。(李白受庄子的影响“清水出芙蓉, 天然去雕饰”, 卡夫卡的《变形记》受到存在主义克尔凯戈尔的影响。)

c. 哲学对艺术的影响, 更表现在它能起到促进潮流形成的作用。(超现实主义思潮影响下文学作品如布勒东的《动物与人》、阿拉贡的《巴黎的农民》, 美术作品达利的《记忆的永恒》等。)

(2) 艺术与宗教

艺术与宗教在其早期是融合在一起的, 在其后的发展进程中也有着极为密切的联系, 二者在掌握和认识世界上有着相似之处。

a. 各式各样的宗教活动和巫术活动几乎存在全世界一切原始人类、民族之中, 艺术的起源时期, 原始艺术与原始宗教是融合在一起的, 追求精神上的满足。

b. 宗教与艺术具有互相推动发展的密切关系, 古希伯来文学对欧洲文学产生深远的影响, 从公元前 5 世纪到公元 1 世纪形成的犹太教《圣经中》, 包含着许多浓郁的宗教心理。建筑艺术上体现在古希腊的金字塔、神庙、佛教的庙宇、伊斯兰教的清真寺, 欧洲的哥特式教堂对艺术起着一定的促进作用。阻碍作用体现在中世纪欧洲的教会文学, 产生了大量艺术水平低劣的福音故事、赞美诗等, 阻碍了文艺的发展。

(3) 艺术与道德

艺术与道德的关系体现在一方面社会的伦理道德总是要通过艺术的内容和精神得以体现; 另一方面, 艺术以审美的方式对道德观念进行思考加以表现, 从而影响人们的道德观念。

a. 道德影响艺术首先表现在一定时代和一定社会的伦理道德思想总是要通过艺术作品的内容和精神得以体现。(小说《茶花女》法国作家小仲马 19 世纪中叶法国七月王朝时期没落的贵族阶级和新兴的资产阶级的丑陋状况下创作, 小仲马将所有赞美与同情给予了出身贫苦陷入风尘的妓女主人公玛格丽特, 无情地揭露了上层社会虚伪的道德。

b. 艺术影响道德, 主要表现在艺术典型对民众的道德示范作用上。(奥斯特洛夫斯基的名作《钢铁是怎样炼成的》曾激励和鼓舞着千百万人以生命不息、奋斗不止的精神投入到生活、工作中; 屈原的《离骚》洋溢着浓烈的爱国之情; 鲁迅的《狂人日记》代表着五四运动倡导的新文学。)

c. 道德与艺术之间的区别: 范围上, 艺术不仅可以反映人们的道德关系而且还可以表现更广泛的社会生活; 方

式上，道德以概念、原则来反映人与人之间的关系，艺术则是以形象来具体的描写、刻画这种关系；评价标准上，道德以善为唯一标准，艺术以真善美统一作为标准。（真题：简述艺术与道德的关系）

（4）艺术与政治

艺术要接受政治的制约和影响，同时也可以对政治产生影响。政治在一定程度上可以影响和引导艺术的方向，良好的政治使艺术得到更好的发展，艺术通过自身现象的审美情感和精神倾向对政治思想产生一定作用。

a. 一方面，从整个社会历史的发展来看，政治对于艺术有着重大的影响，经济基础主要通过政治影响艺术。政治是经济的集中表现，艺术远离经济基础，要通过政治中介与经济基础联系。（国家政权：必然要对文化进行某种形式的管理，制定成文或非成文的文化政策，规范社会文化活动，包括艺术。艺术家方面：社会生活中的政治内容是密切关注的领域，从中取材进行创作，表现出艺术家的政治倾向。如朱耷的山水花鸟图、《三国演义》、《水浒传》等都具有强烈的政治内容。）

b. 另一方面，中外艺术史上的大量事实证明，艺术也主要通过政治中介反作用于经济基础。（五四运动的进步文学作品）（真题简述艺术与政治的关系）

（5）艺术与科学

现代科学为艺术提供了新的物质技术手段、传播手段并促使新的艺术形式的产生和美学观念的变化。在思维方式、价值追求方面也有一定影响。

两种观点：一种是艺术与科学基本上是一致的，二者的终极目标是要揭示真理，追求和谐对称、多样统一等美的形式；另一种是艺术与科学完全对立，科学是理性的、可观的、注重事实的，艺术是感性的、主题的、注重情感的。二者都是片面的。公元前6世纪毕达哥拉斯学派提出了“美是和谐”的思想，毕达哥拉斯提出了“黄金分割”理论，以及音乐的数量比例关系，并运用到建筑、雕刻、绘画等艺术中。科学与艺术的密切关系在古希腊就出现。达芬奇既是艺术家又是科学家和工程学家，他将几何学的点、线、面运用到绘画中去，创作了许多优秀的绘画作品。

对立：

- a. 实质上讲，科学是人类认识客观世界的知识总和，艺术是人类进行审美创造的最高形式。
- b. 目的上讲，科学求真，艺术求美。
- c. 思维方式上讲，科学主要运用抽象思维，强调理性；艺术主要用形象思维，强调感性因素。
- d. 具体操作上讲，科学应当客观冷静的对待事物，艺术则是主观色彩很浓的创造活动。
- e. 成果上讲，科学理论应当具备普遍性、放置四海皆准，艺术应当具有独特性和个性

联系：

a. 现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生。（1895年电影的诞生、电视黑白到彩色、电声乐器与电脑音乐）

b. 其次，现代科学技术对艺术的影响，还表现在为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的发展天地。（电影和电视等传播媒体和卫星通信技术使艺术拥有了人类历史上任何时期都无法比拟的观众群。）

c. 再者，现代科学技术对艺术的影响，又表现在艺术与技术、美学与科学的相互渗透。

d. 最后，现代科学技术对艺术的影响更表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生巨大而深刻的影响。（系统论、控制论、信息论）

6. 论述艺术活动的基本特征

（1）艺术活动的形象性。形象，即审美形象，在广义上包括审美的情境和意境。形象把握是艺术活动特有的方式，是主体对于客体领悟式的审美创造，它是感性的而不是理性的，是体验的而不是分析的。

（2）艺术活动的情感性。艺术中的情感即审美情感，是一种无功利的具有人类普遍性的情感，情感在艺术活动

动机的生成、创造与接受过程中均是重要的心理因素之一,同时情感又是艺术创造的基本元素。

(3) 艺术活动的审美性。艺术的审美特性是区别于其他社会实践活动以及意识形态活动的根本标志。艺术的审美特性是形象的、情感的和多义的,其意识形态特性是隐含在审美特性之中的,它使艺术的审美世界具有了更为广阔和深邃的内涵。

7. 简述艺术活动的社会功能

(1) 艺术的审美认知功能

就是通过艺术活动获得关于自然、社会的知识和信息。(孔子:“诗可以兴观群怨”)首先对于社会、历史、人生具有审美认知功能。艺术具有反映与创造、再现与表现、主客体统一的特点,更加深刻的揭示社会、历史的真谛和内涵。其次,对于自然现象也具有审美认知功能,帮助人们增长科学知识。(《李时珍》、《超人》)

(2) 艺术的审美教育功能

指人们通过艺术活动,受到真善美的熏陶和感染,思想上受到启迪,认识得到提高。艺术审美可以潜移默化的使人的思想、追求发生变化,指导人们更好的生活。(孔子的礼乐相济、柏拉图的美育德育结合、亚里士多德的教育、净化、快感)特点:“以情感人”“潜移默化”“寓教于乐”。

(3) 艺术活动的审美娱乐功能

指人们在审美活动中,身心得到调节,精神获得愉悦。(孔子:“闻《韶》,三月不知肉味”)艺术的审美娱乐功能还能使劳动者通过艺术欣赏得到积极的休息,从而以新的精力投入工作。

8. 简述教育与美育的关系

(1) 美育即审美教育,是指适用审美的方式实施教育,旨在提高人们的审美感受力、审美创造力及审美情趣,以促进其人格的完善及全民族整体素质的提升。

(2) 艺术教育 is 美育的核心,也是实施美育的主要途径。艺术教育主要通过指导人们进行艺术创造、艺术鉴赏等活动,实现美育的最终目标。狭义的艺术教育指培养专业艺术创造者的特定教育。

第三章 艺术种类

一、选择题。

1. 17、18 世纪，欧洲绘画进一步摆脱了宗教的束缚，肖像画、风景画、风俗画、静物画、动物画都获得了极大的发展，涌现出一批杰出的画家，其中透纳的《战舰归航》是当时的代表作之一。
2. 法国浪漫主义绘画的代表作品《梅杜萨之筏》是籍里柯的作品。
3. 莫奈的作品《日出印象》、《草垛》等是法国印象主义的代表作品（**选择**）。
4. 法国后印象主义的代表作品《塔希提的妇女》的作者是高更。
5. 俄国“巡回画派”中最著名的作品有《近卫军临刑的早晨》《女贵族莫洛佐娃》，其作者是苏里柯夫。
6. 《向日葵》是后期印象派画家凡高的静物油画。
7. 《大卫像》是意大利文艺复兴时期米开朗琪罗的重要作品。
8. 19 世纪下半叶出现了罗丹的名作《思想者》《巴尔扎克像》等。
9. 我国著名的青铜器雕塑作品《人面鼎》产生于殷商时期。
10. 我国著名的雕塑作品《青铜器物架》产生于战国时期。
11. 秦始皇陵的兵马俑塑造于约公元前 200 年。
12. 我国的彩塑到盛唐达到了顶峰，此时的代表作品是敦煌塑像。
13. 书法艺术产生于中国。
14. 苏、黄、米、蔡“四大家”是我国宋代的著名书法家。
15. 《祭侄文稿》的作者是颜真卿。

二、简答、论述

1. 简述五种主要的艺术分类方法

- (1) 存在方式上：时间艺术（音乐）、空间艺术（雕塑）、时空艺术（影视、戏剧）（**年选择**）
- (2) 感知方式上：听觉艺术、视觉艺术、视听艺术、
- (3) 客观世界反映方式上：再现艺术、表现艺术、再现表现艺术
- (4) 物化形式上：动态艺术（舞蹈）、静态艺术（绘画作品）
- (5) 存在方式与审美意识物态化的内容特征上：造型艺术（雕塑）、实用艺术（园林）、表情艺术（舞蹈）、语言艺术（文学）、综合艺术（视听）

2. 简述绘画艺术的概念及其种类

使用物质材料，运用线条、色彩、块面等元素，通过构图、造型和调色等手段，在二度空间中创造。（**选择**）

材料：中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等。

表现对象：肖像画、风俗画、风景画、静物画、历史画等。

作品形式：壁画、年画，连环画、漫画、宣传画等。

3. 简述中国画的概念及其种类

- (1) 工具材料一般采用中国特制的毛笔、墨和颜料，在宣纸或绢帛上作画。
- (2) 中国画的另一个重要特点，是在构图方法上不受焦点透视的束缚，多采用散点透视法（即可移动的远近法），使得视野宽广辽阔，构图灵活自由，冲破了时间与空间的局限。
- (3) 中国画将绘画与诗文、书法、篆刻四者有机地结合在一起，讲究诗、书、画、印的结合，形成了中国画独

特的内容美和形式美。

(4) 中国画的特点来源于中华民族悠久的传统文化和丰富的美学思想。

4. 简述雕塑艺术的概念及其种类

(1) 利用物质材料，直接雕刻或塑造，在三度空间呈现。

(2) 分圆雕和浮雕两种。制作方法分雕刻和塑造。

圆雕：不依附于任何背景，可从四面观赏，立于空间种的实体。

浮雕：“凸雕”，在平面上塑造，根据凸起成不同，分高浮雕、浅浮雕。

5. 简述摄影艺术概念及其种类

采用摄影技术获取静态图像反映客观世界，表现主观情感的艺术。讲究构图、光线、色调（**选择**）。属于现代的造型艺术，是科技发展的产物。

感光材料和画面颜色：黑白摄影、彩色摄影。

题材：肖像摄影、风光摄影、舞台摄影、建筑摄影等。

6. 简述书法艺术的概念及其种类

(1) 以线条组合、变化表现文字之美。通过用笔用墨、结构章法、线条组合展现。是中华民族源远流长的艺术形式。属于东方艺术与文学、绘画等都有紧密联系。

(2) 种类：篆书（字形整齐）、隶书（方中带圆）、草书（飞舞跳跃）、楷书（整齐端庄）、行书（流畅飞动）。

7. 简述建筑艺术的概念及其种类

(1) 建筑艺术是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间艺术。

(2) 建筑分类：民用建筑（居住需要）、公共建筑（公共生活需要）、园林建筑（生活环境艺术化）、宗教建筑（宗教活动）、纪念性建筑等（人物纪念）。

8. 简述园林艺术的概念及其种类

(1) 园林艺术运用多种手段和技术，将山水、花木、建筑融为一体，体现了自然因素与人文因素。

(2) 主要有欧洲园林、阿拉伯园林、东方园林。

东方园林：中国园林为代表。秦汉时期帝王宫苑的“一池三山”格局；明清两代的北海、颐和园、中南海大多依水而建。（明代造园家计成提出“虽由人工，宛自天成”这是对中国园林基本特点的总结）“诗情画意”为主导思想，分为北方皇家园林（颐和园）（**选择**）和南方私家园林（拙政园、网师园、留园）。北方的规模宏大、富丽豪华，南方的清雅别致、叠石造山。

欧洲园林：17 世纪形成特色。崇尚“人工美”，要求布局均衡。（勒诺特尔建造凡尔赛，提出“强迫自然接受均衡的法则”）

意大利园林一般与郊外别墅连在一起，建在坡地上，中心是花园，外围是林园，采用几何图案，注重水的作用，如喷泉。英国园林早期模仿意大利，之后模仿法国，后期形成牧歌式的自然景色。

阿拉伯园林：发端于古巴比伦和波斯，由于干旱缺水，很重视水的利用。波斯园林形成了以十字形道路交叉的水池为中心的格局。在阿拉伯被继承下来，成为传统。

9. 举例说明表情艺术的种类

(1) 表情艺术指通过音响和人体来直接表现人的情感，间接反映社会生活，主要指音乐和舞蹈。（**选择**）

(2) **音乐艺术**以人声或乐器声音为材料，通过有组织的乐音在一定时间长度内营造审美情境的表现性艺术。

音乐艺术以旋律、和声、节奏、配器、复调等手段。

声乐：男声、女声、童声（演唱者）；高音、中音、低音（音域）。

器乐：弦乐、管乐、打击乐、弹拨乐。

音乐伴随着历史不断发展：

河南舞阳县出土的新石器时代的贾湖骨笛距今 8000-9000 年，是目前已知最早的完整奏出简单曲调的乐器。

河姆渡遗址出土的骨哨和陶埙距今 7000 年；

春秋时期出现民间俗乐“郑卫之音”；

西周时期设立了掌管音乐的机构和乐官；

先秦时期出现了伯牙、晏婴等音乐家；

先秦时期乐器曾侯乙墓编钟于 1978 年在湖北随县出土，举世瞩目；

汉魏时期出现了北方的相和歌和南方的清商乐，汉武帝还建立了汉乐府；

隋唐时期社会经济的发达，外来交流密切，燕乐得到很大的发展，西域音乐传入；

宋元明清时期民间音乐得到很大的发展，戏曲音乐蓬勃；

近现代箫友梅被誉为近现代音乐教育先驱。

(3) 舞蹈艺术以人体动作为表现手段，运用造型、表情等要素，表现情感。最早的舞蹈与歌、乐合为一体。

商代的巫舞、周代的文舞和武舞、春秋战国时期的优舞、汉代百戏中的舞蹈均盛行一时；唐代的舞蹈更加的鼎盛，豪华的大型宫廷乐舞“坐部伎”和精致典雅的小型乐舞“立部伎”之外，还有“健舞”如胡旋舞、胡腾舞；宋代民间盛行综合性表演“舞队”，明清时期的舞蹈十分具有民族特色。

欧洲：1581 年意大利籍的艺术家在法国宫廷排演了一部真正的芭蕾《王后喜剧芭蕾》，(选择) 芭蕾舞迅速在欧洲盛行；17 世纪开设了第一批芭蕾舞学校，出现了许多职业性的舞蹈艺术家；19 世纪是芭蕾艺术的黄金时代，芭蕾舞的脚尖舞蹈技巧和训练方法日臻完善，逐渐出现了学院派芭蕾舞(《吉赛尔》、《天鹅湖》(选择)、《睡美人》)；20 世纪以美国著名的舞蹈家邓肯为先驱的现代舞，以自然的舞蹈动作打破了古典芭蕾舞的程式。

品种：民族舞、民间舞、古典舞、芭蕾舞、现代舞。

出场数量：独舞(《天鹅湖》种的白天鹅独舞)、双人舞(通常一男一女表演)、三人舞、群舞。

10. 举例说明语言艺术(文学)的种类

语言艺术即文学，包括诗歌、散文、小说、戏剧文学、影视文学。文学语言是指加工提炼的口头语言和书面文字语言。艺术起源时期，诗歌与舞蹈、音乐三者常常融为一体。

(1) 诗歌

我国最早的一部诗歌总集是《诗经》，记载了西周至春秋末期的诗歌，是我国现实主义诗歌的源头。浪漫主义诗歌的代表是《离骚》，作者屈原。

西方最早的文学作品是诞生于公元前 8 世纪的古希腊荷马史诗，即《伊利亚特》和《奥德赛》，对后世的影响极大。

诗歌的分类：性质和塑造形象分为抒情诗和叙事诗；历史发展和语言格律分为格律诗和自由诗。

抒情诗直接抒发作者的思想感情，袒露诗人的内心世界。唐代张继的《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”

叙事诗通过描述故事间接反映诗人对生活的感慨、理想。《木兰诗》叙述了木兰替父从军的故事，屡建奇功，作者流露出对木兰的钦佩之意。

格律诗又称旧诗，按照一定的字句格式和音韵规律写作。中国古典诗歌的五绝、七绝都是格律诗；欧洲古典的十四行诗，也是格律诗，莎士比亚写过 154 首十四行诗。

自由诗又称新诗，与格律诗相对而言，句式、行数、字数等都没有严格的限制。19 世纪美国诗人惠特曼是创始者，代表作《草叶集》。

(2) 散文

散文在各个时代有着不同的内涵，我国古代的散文是与韵文、骈文相对立的文体。散文自由灵活，不受拘束，表现手法多样，结构自由。题材选择广泛，以形散神不散的特点写作。一般分为抒情散文、叙述散文、议论散文三大类。

叙述散文：包括报告文学，特写等，侧重于记载人物事件，尤其是现实生活中的真人真事，将作者的情感蕴含在内。如唐代柳宗元的《小石潭记》、东晋陶渊明的《桃花源记》等。

议论散文：主要指杂文，将政论性和文学性相结合，运用生动的语言，反讽、幽默的手法，使文章具有以理服人的特色。

(3) 小说

小说以叙述故事、塑造人物形象为主的文学体裁，特点是在生活素材的基础上以虚构的方式再现生活。**小说三要素：人物、情节、环境。(选择)**

人物：创造鲜明的人物形象，是小说的首要任务。通过人物的外貌、举止、对话等，深入人物的内心世界，塑造出具有审美价值的、复杂丰满的典型人物。

情节：传统小说的情节具有复杂性、完整性和多样性。波澜起伏的情节引人入胜，为小说增加强烈的感染力。

环境：小说中刻画的人物，总是在一定的社会环境和自然环境下存在，不能脱离环境存在。

常见分类方法：长篇小说、中篇小说、短篇小说。

(4) 戏剧文学和影视文学

主要指戏剧和影视剧的剧本。

特点有三：一是剧本的语言描写有较强的视觉性和画面感。二是影视剧本的语言要用影视蒙太奇的表达方式，按蒙太奇的方式进行结构，以便于拍摄。三是人物对话应少而精。

11. 举例说明综合艺术的种类

戏剧、戏曲、电影、电视等一类艺术的总称。综合艺术吸收了文学、美术、音乐、舞蹈等各类艺术的长处，获得了多种手段和方式的表现力，形成了自身独特的审美特征。将时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术、再现艺术与表现艺术、造型艺术与表演艺术的特点融合到一起，具有强烈的感染力。

(1) 戏剧艺术

以舞台演出为表现形式，由演员扮演角色，以动作和声音为表现手段，以舞台美术、音响、服装、道具、化妆等多种技术手段为构成要素。

表现手段：分为话剧、歌剧和舞剧。

矛盾冲突：分为悲剧、喜剧、正剧。

容量：多幕剧、独幕剧。(真题简述戏剧艺术的基本内涵)

a. 悲剧：通过正义的毁灭、英雄的牺牲显示出人的巨大精神力量和伟大人格。最早出现的古希腊悲剧，题材来自神话传说或英雄史诗，代表古希腊艺术的最高成就是埃斯库罗斯，后世称为“悲剧之父”。中世纪出现“性格悲剧”，体现了人文主义理想与黑暗现实的抗争，如莎士比亚的《哈姆雷特》。资本主义社会应运而生了许多揭露现实黑暗的“社会悲剧”，代表如小仲马的《茶花女》

b. 喜剧来自笑话，通过笑声讽刺生活的落后事物与丑恶现象。按形式可分为讽刺喜剧、幽默喜剧、诙谐剧、闹剧、喜剧小品等。同样诞生于古希腊，阿里斯托芬是著名的喜剧家。莎士比亚曾创作《威尼斯商人》等多部喜剧。法国剧作家雨果以喜剧作品闻名于世，如《太太学堂》、《唐璜》等。

c. 正剧又称“严肃戏剧”，18世纪法国思想家博马舍和狄德罗倡导，19世纪广泛出现。

古希腊戏剧、印度梵剧、中国戏曲并成为三种古老的戏剧艺术。

戏曲是中国的传统戏剧形式，唱、念、做、打是主要表现手段，程式化、虚拟化是主要的审美特征。一般分为生、旦、净、末四种类型。戏曲音乐的唱腔和器乐伴奏也有一定的曲牌和板式。

a. 程式性指演员的表演动作，一举一动都由着固定的格式，并有固定名称。（“起霸”指一连串的戏曲舞蹈动作、“趟马”指以舞蹈动作来表现人物策马急行）

b. 虚拟性指演员的动作虚拟化，多用动作少用实物，如手中一根马鞭表示策马奔腾；戏曲舞台大多不使用布景，只用很少的道具，一桌二椅；戏曲舞台时空也有极大虚拟性，往往不是真实的客观时空，以演员的唱腔、念白表现，展示了高度的主观性。《萧何月下追韩信》演员跑了几个圆场表示赶了几十里路。

戏曲种类繁多，代表性的如京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏等。戏曲的渊源可追溯到秦汉时代的乐舞、俳优；唐代出现了歌舞戏和参军戏；宋金时期成熟，宋杂剧和金院本都能演出完整的故事；元代戏曲在中国戏曲史上占有重要地位，代表有关汉卿的《窦娥冤》（选择）和王实甫的《西厢记》（选择）；明清时期，是戏曲史上的又一繁荣时期，戏曲史上的浪漫主义代表作一汤显祖的《牡丹亭》。（选择）

（2）电影艺术

艺术与科学结合而成的综合艺术，以画面为基本元素，声音和色彩构成电影语言。画面、声音、蒙太奇为主要的表现手法。

1895 年法国人卢米兄弟在咖啡馆地下室放映的《火车进站》、《水浇园丁》是电影正式诞生的日子。

电影画面：也称电影镜头，是用摄影机不间断拍摄下来的片段，是电影结构的基本单位。

蒙太奇：法语原意为剪辑，是指将不同的镜头、场面，根据创作构思和剧情发展进行组接。蒙太奇的手法很多，功能分为叙事、表现、修饰蒙太奇；形式分为连接、转换、平行、交叉、重复蒙太奇等。长镜头是蒙太奇的特殊形式，法国电影理论家巴赞极力倡导，为了复制和还原现实时空的完整性，让电影富有真实感。长镜头的三个美学优势：叙述的完整感、表意的丰富性、画面的开放性。

（3）电视艺术

电视艺术属于大众传播媒介，它既有传播新闻信息的功能，也有艺术和娱乐的功能。电视艺术是目前最年轻的艺术。

1936 年英国广播公司在伦敦正式播放电视节目，标志着电视的诞生。20 世纪 50 年代，迅猛发展。

1958 年我国开始播放黑白电视，

1978 年成立中央电视台，

1977 年播放彩色电视节目。

电视艺术主要包括电视剧、电视文艺专题片、电视综艺节目、音乐电视等。电视剧是主要类型。

电视与电影艺术在审美特征，上有许多相似之处，它们都是综合艺术，是现代科学技术的产物，都采用画面、声音、蒙太奇等艺术语言。不同的是，电视和电影采用不同的技术原理，电视难以表现众多的人物和较大的场面；其次，电视的介入行形成了它的观赏特点，一般在家里使用，并当场评论；电视更具有生活化的特点，制作较短、成本较低。（真题：简述比较电影艺术与电视艺术的基本特征）

第四章 艺术创造

一、选择

1. 《离骚》的作者是屈原。
2. 《老人与海》的作者是海明威。
3. 《悲怆交响曲》是柴可夫斯基的代表作之一。
4. 何占豪、陈钢创作的《梁山伯与祝英台》是一首小提琴协奏曲。
5. 提出“外师造化，中得心源”创作理论的唐代著名画家是张璪。
6. 《二泉映月》是华彦钧创作的一首二胡独奏曲。
7. 明代戏曲家汤显祖的代表作之一是《牡丹亭》。
8. 法国著名小说家福楼拜创作了名著《包法利夫人》。
9. 我国现代小说家鲁迅创作了《阿Q正传》、《狂人日记》、《祝福》、等一系列反映五四前后社会现实的优秀作品。
10. 我国著名作家杨沫的《青春之歌》是一部长篇小说。
11. 《木兰诗》是我国南北朝时期的一首叙事诗。
12. 古希腊著名剧作家索福克勒斯的《俄狄浦斯王》是一部命运悲剧。
13. 喜剧《钦差大臣》的作者是果戈里（**选择**）。
14. 《西厢记》是我国元代作家王实甫创作的。
15. 电影艺术诞生于 1895 年。《火车进站》《水浇园丁》卢米埃尔兄弟法。

二、简答、论述

1. 简述什么是艺术创作主体

艺术创造主体即艺术家,是人类审美活动的体验者和实践者,也是审美精神产品的创造者和生产者。他们不但掌握专门的艺术技能与技巧,具有良好的艺术修养和突出的审美能力,而且具备独立的人格和丰富深刻的情感。

2. 论述艺术家应该具备的的修养和能力（**真题阐述艺术家应具备的修养和能力**）

（1）艺术家的修养

a. 首先是具备先进的世界观和审美观。先进的世界观决定着正确的创作目的与创作动机，正确的人生观不仅是艺术家具有忘我的创作激情，能使艺术家与自然、社会和其他成员建立和谐的关系；同时，世界观、人生观也是树立科学审美观的基础，促使艺术家确立进步的思想。（罗中立的油画《父亲》、钱绍武的雕塑《李大钊》、凡高的油画《农夫的鞋》的作品特点和意义）

b. 具备广博的知识。浅薄无知的人成为不了艺术家，优秀的艺术家先要在生活和实践中不断学习、积累知识、丰富自己。知识广博的艺术家在作品和气质方面也会有自然的流露。（达芬奇的绘画成就、现代舞蹈家邓肯（**选择**）、李双江的生平经历与艺术修养）

c. 具备深邃的思想。（鲁迅的文学价值、列夫托尔斯泰作品的社会价值等）

d. 丰富的情感和独立的人格。对生命和生活的热爱，真善美的热爱、假恶丑的憎恶。

（2）艺术家的审美创造能力

a. 敏锐的感知能力。艺术家必须具备敏锐的感知自然和社会生活的能力，敏锐的观察和创造能力。

b. 丰富的想象力。艺术想象的特点就在于它的创造性。创造性想象能力的丰富与贫乏是一个艺术家才华高地的

标志。(汤显祖《牡丹亭》的想象力、福楼拜小说《包法利夫人》自杀的想象)

c. 精湛的艺术技巧。艺术家必须具有专门的艺术技能,熟悉和掌握某一具体艺术种类的语言和技巧。清代画家郑板桥的眼中之竹(敏锐的感受能力)——胸中之竹——手中之竹(精湛的艺术技巧)的绘画过程。

3. 论述艺术创造的基本过程及其每个环节的特征

艺术创造大致分为:艺术体验活动、艺术构思活动、艺术表现活动三个阶段。也可以描述为从审美表象—审美意象—艺术形象的创作过程。

(1) 艺术体验(简述艺术创作过程中的艺术体验)

材料的储备和审美经验的积累是艺术体验的第一步,艺术活动的本源就来源于社会实践。(苏里柯夫的《女贵族莫罗佐娃》)审美经验是指生活中对事物的审美感受、审美体验的积累。(杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”)材料的储备和积累也包括自身的经历、耳闻目睹的社会现象。(“读书破万卷,下笔如有神”)

审美发现和审美领悟的发生是为了创作目的进行的审美艺术体验,以及在审美体验中产生审美发现的过程。艺术家需要摒弃杂念,全心投入。(赵子昂学马、范宽居住深山)

创造欲望的萌动及动机的生成。深切的生活体验和丰富的感性积累,不仅为艺术创造奠定了基础,而且成为艺术家从事艺术创造的心理动力。

(2) 艺术构思(真题简述艺术构思含义)

艺术构思是指艺术创造者在对艺术体验的基础上,以特定的创作动机为主导,通过心理活动和思维方式,对原始素材加工、提炼、组合在头脑中形成艺术意象的过程。艺术意象是审美情感可客观事物融合的产物。艺术构思是一项艰苦的脑力劳动方式主要包括整合、变形移情、意蕴的凝结等。

整合:调动材料储备和生活积累,根据创作意图有关的意象进行整合。

变形:根据创作意图,对生活原型的某些特征进行强化、突出,将另一些弱化、淹没。

移情:将自己在甲事物中的审美情感移入类似于甲的乙当中,将情感移入山水、草木中等。

意蕴的凝结:挖掘素材中具有典型哲理韵味的特征。

艺术意象是艺术家对客观世界的审美感知与体验的基础上,融会了主观的感情、思想、愿望、理想在艺术家头脑中经过创造性的艺术想象而形成的。

(3) 艺术表现

艺术表现是指艺术创造者选择并运用特定的艺术语言,将自己的艺术构思中已经成型的艺术意象呈现为物态存在,使之成为具体可感的艺术形象。

艺术意象的表现离不开一定的物质材料,艺术传达离不开一定的媒介;艺术意象的表现离不开一定的艺术技巧;艺术表现过程不是一个机械转化的过程,不是将意象不折不扣的物态化的过程,而是对意象的表达是一个持续创造的过程。

4. 简述什么是审美感知、审美想象、审美情感、审美理解

艺术创造的心理要素(选择)包含审美感知、审美想象、审美情感、审美理解。

(1) 审美感知

感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物经由人的感觉器官在人的头脑中的主观映象是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉,则是在感觉的基础上对事物较为综合的整体性的把握,审美知觉的对象不是事物的客观物理属性,而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常交织在一起,共同发挥作用。

(2) 审美想象(真题简述审美想象的含义与特点)

是在记忆表象的基础上,经过有目的的组织 and 改造,创造新的艺术形象或意境的过程。审美想象是艺术家获得丰厚审美经验以及从事创造活动中最重要的因素之一。想象又分为再造性想象(知觉想象)和创造性想象,艺术家

的创造活动主要依靠创造性想象。

(3) 审美情感

a. 情感是主体对客观现实的一种特殊的心理反应, 审美情感则是审美主体对客观对象是否符合自己的审美需要所作出的一种心理反应。

b. 情感在创造活动中是联系感知、表象、想象、联想、理解、判断等心理因素的中间环节, 是推动艺术创造思维进展的内驱力。

c. 与人的日常情感相比, 创造主体的审美情感更加丰富、深沉、细腻, 是多层次、多方面的, 同时具有很强的个性色彩。

(4) 审美理解

a. 审美理解是作为主体的人在审美过程中对其与客体世界的关系、对艺术活动及其规律的认识、领悟或把握。

b. 审美理解是和感知、情感想象等心理因素交织在起的、领悟式的理解。

c. 审美理解是美感深化的表现和必要环节, 能够推动想象和联想的展开, 并促成艺术意蕴的升华。

5. 论述艺术创造思维的特点

(1) 形象思维

是艺术家创作活动中从体验生活到进行性艺术构思、形成艺术意象, 并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中的一种思维方式。

特点: 具象性, 始终以具体可感的具象或物象作为思维的材料; 情感性, 渗透着丰富的审美感情色彩; 创造性, 原有思维材料的基础上促使新形象的形成。

艺术创造的全过程离不开具体可感的形象

艺术创造的全过程始终依赖想象、情感等心理, 主要思维方式是形象思维

艺术创造的全过程具有具象性的特点

(2) 抽象思维

抽象思维是运用概念来判断、推理、论证的思维方法。形象思维与抽象思维在创作活动在共同起作用, 二者互相补充。(王安石将“春风又到江南岸”改为“春风又绿江南岸”、贾岛的“僧推月下门”改为“僧敲月下门”)

(3) 灵感

灵感指艺术家在创造过程中的某一段时间内, 突然的精神高度亢奋、思维极为活跃的心里现象, 呈现的水平极高、艺术顿悟获得飞跃。灵感具有突发性、超常性、易逝性的特点。(选择) 与形象思维具有一定联系。

灵感是创造性活动中的一种特殊心理状态和思维方式, 灵感的出现与潜意识或无意识活动密切相关, 但也与自觉意识活动长期积累相关;(肖邦听闻华沙革命起义失败之后短暂时间内创作的《c 小调“革命”练习曲》)灵感是艺术家在成熟运用形象思维和抽象思维的基础上, 在意识和无意识相互作用下产生, 是艺术家长期进行艺术构思的精神力量爆发。

第五章艺术作品

一、选择

1. 《农夫的鞋》的作者是凡高。
2. 小说《红楼梦》的作者是曹雪芹。
3. 小说《小二黑结婚》是赵树理以真人真事为素材写出的作品。
4. 《玩偶之家》是 19 世纪著名戏剧艺术家易卜生的作品。
5. 巴黎蓬皮杜艺术中心是西方高度技术派建筑的杰作之一。
6. 列宁称赞的《热情奏鸣曲》作者贝多芬是德国的音乐家。
7. 《岳阳楼记》是我国北宋文学家的散文名篇。
8. 《荷花水鸟图》是清初著名画家朱耷（别号“八大山人”）的代表作之一。
9. 刘勰在《文心雕龙》里把文学风格分为典雅、远奥、精约、显附、繁缛、壮丽、新奇、轻靡八种。
10. 我国京剧史上的“四大名旦”是程砚秋、荀慧生、尚小云、梅兰芳。

二、简答或论述

1. 艺术作品中内容与形式的关系

（1）艺术作品的内容,是指经过艺术家体验加工和创造的人类生活,其中既包含着对客体世界的能动反映,又凝聚着艺术家对生活的感受和评价,融入艺术家的知、情、意。在具体的艺术作品中艺术内容主要指题材、主题、人物、环境情节等诸多要素的总和,题材和主题是艺术内容的主要要素。

（2）艺术作品的形式,是指艺术作品内容的存在方式,即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式,主要指结构;其外部表现形态呈现为表现内容的方式和手段,包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。

（3）艺术作品的内容和形式是不可分割的整体。内容与形式的和谐统一才能充分体现艺术魅力。（**真题阐述艺术作品是内容与形式的统一**）

2. 艺术作品中感性与理性的关系

（1）在艺术作品中,感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素,以及寄寓在形式之中的感性特色。

（2）在艺术作品中,理性是指通过作品的形象、意境及形式所凸显出的理性内涵。

（3）艺术作品是感性与理性的统一,一方面,艺术作品表现为感性与理性的统一;另一方面,艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

3. 艺术作品中再现与表现的关系

（1）再现是指在艺术创造中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。

（2）表现是指在艺术创造中重在表达主体的情感和理想,以及主体对客体世界的思考和评判。

（3）再现和表现从来都是紧密联系的。再现性艺术作品同样需要融入主体的情感和理想:表现性作品虽然所表达的主要是心理和情感的真实,但也具有再现性。

4. 简述艺术作品的层次

艺术作品几乎都可以被看作是由三个层次组合而成的。（**选择**）

（1）艺术语言

艺术语言:艺术语言是创造主体在特定艺术种类的创造活动中,运用独特的物质材料和媒介,按照审美法则,

进行艺术表现的手段和方式。

艺术语言具有两个最基本的功能：其一是塑造艺术形象、传达艺术内容；其二是创造形式美，具有直接作用于人的感官的审美功能。人们在艺术鉴赏活动中，不但欣赏它们所创造来的艺术形象，同时也欣赏经过精心构思、富有创造性的艺术语言。（莫奈《青蛙塘》的绘画语言）艺术语言最重要的作用还是创造艺术形象。

艺术语言可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言、视听语言等。艺术语言具有丰富性和多样性特征。（电影艺术的镜头）

（2）艺术形象

艺术形象是反映人类生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，由主体创作出来的成果。包括鲜明的人物和其他的情境、意象和意境。艺术形象的特征：个性与共性的统一、感性与理性的统一、情感与思想的统一。视觉、听觉、文学、综合形象。

（3）艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含着深层的人生哲理的精神内涵。艺术意蕴具有多义性、不确定性、深刻性（黑格尔：“意蕴是总比直接显现的形象更为深远的一种东西。”）。

艺术作品的意蕴就是指艺术作品中应当在有限中体现无限，偶然中蕴藏着必然，个别中包含着普遍。

中国美学艺术注重“意蕴”的抒发（书法“形散神不散”、中国古典园林）

5. 简述典型与意境

（1）典型

指在艺术作品中具有一定本质意义的个性化的艺术形象或形象体系，包括典型人物、典型环境。典型是一个优秀艺术作品的显著特征，尤其是在叙述性艺术中，塑造典型的人物形象。任何艺术典型，都是在鲜明生动的个性中体现广泛普遍的共性（冈察洛夫的《奥勃洛莫夫》懒惰成性的年轻贵族）。

（2）意境

意境是作品中情景交融、虚实相生的境界，主客观的有机统一。

a. 意境是中国古典美学传统的一个重要范畴。意境和典型的区别在于意境重表现、抒情，典型重再现、写实。两者都是在有限的艺术形象中，体现无限的意蕴。（中国绘画、书法）在意境中，境是基础，主导是意（朱耷《荷花水鸟图》勾勒出的惨淡意境，体现画家的生平凄凉境遇）。

b. 意境的特点：若有若无的朦胧美；（陶渊明《饮酒》：“此中有真意，欲辨已忘言”）有限无限的超越美；（韵味之致）不设不施的自然美。区分意境与意象：意象是本体，意境——“境生于象外”。（真题阐述意境的美学内涵）

6. 简述艺术风格、艺术流派、艺术思潮的联系及区别

（1）艺术风格

艺术风格就是艺术家的创造个性与艺术作品的形式、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色。风格是艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。风格既包括艺术家个人的风格，也包括流派风格、时代风格、民族风格等。例如我国京剧史上的“四大名旦”“四大须生”闻名于国内外，表演特色各不相同。

“四大名旦”（选择）中梅兰芳雍容富丽，程砚秋深沉委婉，荀慧生俏丽清新，尚小云刚劲洒脱；“四大须生”中马连良潇洒华丽，谭富英朴实清脆，杨宝森悲凉醇厚，奚啸伯严谨工整。（选择）

（1）艺术流派

艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所形成的艺术派别。

形成艺术流派必须具备下面两个基本条件：一是有一些具有一定影响的、或大或小的艺术家群；二是这些艺术家生活在同一个社会历史阶段，容易产生对社会生活、艺术创造基本相同或相近的看法和理解，即他们彼此有着相近的思想倾向、审美主张（包括审美趣味），以至在艺术创造的题材处理、表现手段和方法、艺术风格等诸方面有

相似之处。

艺术流派的形成大致有三种情况：第一种是自觉形成的（新月社）；第二种是不自觉形成的（“山药蛋派”“左岸派”）；第三种是由他人归纳。

（3）艺术思潮

艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到某种社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。

在西方近现代艺术史上先后出现了古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、现代主义和后现代主义等艺术思潮。艺术思潮往往与社会思潮和哲学思潮密切相关。如 17 世纪欧洲古典主义是一种重要的艺术思潮，它崇尚理性与理智，讲求共性与规则，美学上要求典雅、和谐，艺术上要求结构严谨，表现在戏剧上就是三一律。莫里哀和高乃依的戏剧作品是古典主义艺术的典范（浪漫主义的情感、20 世纪弗洛伊德的精神分析学影响）。

艺术风格、流派、思潮的关系：艺术风格是创作主体的个性表现，艺术流派则是风格相近或相似的创作群体，艺术思潮常常包容某一个时期多种门类中的多个流派的艺术主张。

第六章 艺术接受

一、选择为主

1. 艺术接受的主体是艺术作品的传播受众。
2. 艺术传播的对象是艺术信息。
3. 审美的客体是艺术作品。
4. 《童年》《在人间》《我的大学》三部小说的作者是高尔基。
5. 福楼拜是法国著名作家。
6. 中国魏晋时期的玄学哲学流派对这个时期的诗歌、书法等作品创作中深层的意蕴具有重要影响。
7. 徐冰的《生命潭》是一幅版画作品。

二、简答或论述

1. 简述艺术传播的含义及艺术传播的五要素

(1) 什么是艺术传播

艺术传播指艺术信息的传递和交流，是艺术信息在社会系统中的运行。艺术传播具有公共化和个人化，相互交融的特点。艺术传播借助一定的物质媒介和传播方式，将艺术信息传递给艺术接受者。传播学在第二次大战之后兴起，传播就是信息的共享行为。

(2) 艺术传播的五要素：

传播主体、艺术传播内容、传播媒介、受传者、传播效果。

2. 简述艺术传播的方式

一般分为五种：一是内向传播；二是人际传播；三是群体传播；四是组织传播；五是大众传播。传播范围以小到大。

五者的基本区别：传播参与者越来越多，信息的个性越来越淡薄，共性色彩越来越浓烈，受众在时空等方面越来越分离，传播参与者投入的感情越来越少，传播技术和组织越来越复杂。

历史上有口头传播、文字传播、印刷传播、电子传播和网络传播；现代社会中主要有现场传播、展览性传播、大众传播。（真题分析艺术传播的主要方式及其特点）

3. 简述艺术鉴赏的性质

艺术鉴赏是一种以艺术作品为对象、以受众为主体的欣常活动，是接受者在审美经验基础上对艺术作品的价值、属性的主动选择、吸纳和扬弃。是一种积极的再创造活动。艺术鉴赏的对象是艺术作品，主体是受众，艺术鉴赏活动是指人们对艺术作品进行感受、理解和批判的过程。

人们在鉴赏活动中进行积极的思维活动和感情活动，同样也是人类特有的高级的、复杂的精神活动，需要鉴赏主体具备一定的文化修养能力和艺术鉴赏能力。

艺术鉴赏作为一种审美再创造活动，主要体现在：

- 第一，艺术家创作出来的艺术品，必须通过审美再创造活动真正实现其价值；
- 第二，鉴赏主体在进行鉴赏活动时，并不是被动消极的接受，而是主动积极地进行审美再创造；
- 第三，最根本意义上来讲，艺术鉴赏同艺术创造一样，也是人类自身主体力量在审美中的自我肯定和自我实现。

4. 简述艺术鉴赏的主体能动性

- (1) 对艺术作品审美娱乐属性的享用
- (2) 对艺术作品审美认知属性的认识

(3) 对艺术作品文化价值的阐释

(4) 对艺术作品形象或意境的再创造

艺术修养与鉴赏力的培养与提高：大量鉴赏优秀作品；熟悉和掌握艺术的基本知识和规律；不断积累社会、历史、哲学等方面的文化科学知识；在生活经验和阅历中积累审美体验；美育与艺术教育在提高鉴赏能力方面，有重要的作用。

5. 简述艺术鉴赏的过程

(1) 审美期待

审美期待是艺术鉴赏的准备阶段，指接受主体在欣赏过程之前或欣赏过程之中，心理上形成的既定结构图示，是接受者具有审美需求，并希冀得到满足。

审美接受者心里定向与期待的形成过程，同时也就是他的审美态度的形成过程。接受者审美态度的形成，需要主客观方面的条件。客观上看，艺术世界中中介体制的文化功能、艺术作品存在方式都能唤起接受者的审美态度。主观上看接受者的审美经验以及相关的艺术知识，都对他的审美态度形成起着作用。

审美期待分为形式期待、意象期待、意蕴期待。

(2) 鉴赏流程（**真题阐释艺术鉴赏的具体流程**）

a. 直觉与感知：艺术直觉是指人们在审美活动中对于审美对象具有一种不假思索而即刻把握和领悟的能力。审美感知是人们在注意审美对象形式特点的同时，也开始关注审美对象的意义。

艺术鉴赏将作品从整体结构上分为外部形式和内在情感意蕴两个层面，先从外部形式开始。审美感知在表面上是迅速地和直觉地完成的，是积极的心理活动。

b. 体验与想象：在鉴赏过程中，主体以自身的审美经验为基础，潜入作品情境之中进行审美体验，不断推进与作品的融合，展开审美想象和联想，洞察深层意蕴，逐渐生成审美愉悦。审美体验与想象是整个审美过程的中心环节，是产生“审美高峰”的关键环节。在鉴赏的过程中，想象和联想的作用极为重要。在塑造再现性艺术形象的艺术作品中，艺术形象的典型性特征唤起鉴赏者的想象的条件。在塑造表现性艺术形象的艺术作品中，材料、形式、表现手法是唤起鉴赏者想象的条件。

c. 理解与创造：理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。艺术鉴赏的结果是接受者再创造的完成。鉴赏者对于作品中形象、情境、典型和意境的补充与完善，正是审美再创造的结晶。

在艺术鉴赏的理解和创造阶段，同样存在着感知、联想、想象、情感等各种心理要素的复杂作用，但其中的理解因素最为活跃。理解既包括对于作品的形象、情境、形式、语言的审美认知，也包括对于作品整体价值的追寻。在艺术鉴赏的前两个阶段，鉴赏者首先要理解作品的艺术语言，完成对作品的审美感知和表层理解；继而在审美体验阶段对作品的基本意义和情感意义进行理解。

(3) 审美效应（**真题阐述审美效应的主要表现**）

共鸣是指在鉴赏过程中，鉴赏者被作品中的思想情感、理想愿望及人物命运所打动，从而形成的一种强烈的心灵感应状态。不同时代、阶级、民族的鉴赏者在鉴赏过程中可能会产生相同的审美感受。共鸣一般发生在情感强烈的艺术作品中。（**真题简述艺术接受中的共鸣现象**）。

净化是指接受者通过对于艺术作品的鉴赏和共鸣的产生，使情感得到陶冶，精神得到调节，人格得到提升的状态。

领悟是指接受者在鉴赏艺术作品时引发的对世界奥秘的洞悉、人生真谛的彻悟以及精神世界的升华，是一种更高层次的审美效应。

6. 简述艺术批评的性质

艺术批评是根据一定的思想立场和美学原则、理论体系，对以艺术作品为中心的一切艺术现象进行理性分析和审美判断的创造性文化活动。

在艺术系统中，艺术批评是一个十分活跃的因素，尤其是 20 世纪以来，形成“艺术批评的自觉时代”

艺术批评以艺术作品和艺术活动为对象。

艺术批评离不开艺术鉴赏，它只有在鉴赏活动中才能进行，艺术批评是艺术鉴赏的高级阶段。艺术批评具有二重性的特点：科学性与艺术性的统一。一方面，艺术批评具有科学性，艺术批评家需要在艺术鉴赏的基础上，运用一定的哲学、美学和艺术学理论，对艺术作品和艺术现象进行分析与研究，并且做出判断与评价。另一方面，艺术批评应当有艺术性，艺术批评既需要冷静的头脑，又需要强烈的情感。艺术批评的二重性特点，决定了艺术批评既带有个人色彩，又具有客观的共同标准。

7. 简述艺术批评的类型（真题简述艺术批评的基本类型）

（1）社会历史批评（选择）：社会历史批评立足于客观世界来评价艺术，强调艺术作品离不开社会环境。长期以来占据中国艺术批评的就是社会历史批评。

（2）心理学批评：以创作主体—艺术家的精神世界入手来批评艺术。从创作动机、创作中的心理活动理解艺术作品。（20 世纪奥地利心理学家运用弗洛伊德的精神分析法研究艺术现象和艺术作品（真题简述艺术批评活动中的心理学批评）

（3）文本批评：文本批评认为艺术自身就是一个自足的整体，需要从文本当中去寻找，尤其注重艺术作品的文本语言和物质媒介。（罗兰：巴尔特）

（4）接受批评：强调从接受者的角度研究艺术活动，认为听众、观众的接受过程才是艺术研究的中心所在。突出强调艺术鉴赏过程中的能动性和创造性。（20 世纪 60 年代/尧斯、伊塞尔）

8. 简述艺术批评的功能（真题分析艺术批评的基本功能）

（1）通过对作品的分析和阐释，判断其审美价值。

（2）通过将批评的信息反馈给艺术家，对创作产生影响。

（3）通过批评的开展，对艺术接受者的鉴赏活动予以影响和指导。

（4）通过艺术批评，协调艺术与意识形态其他领域的关系，促进社会文化的发展。

第七章艺术作品欣赏

第一节绘画艺术:

1.张择端《清明上河图》

中国北宋风俗画作品，绢本、淡设色，纵 24.8 厘米，横 528.7 厘米，现藏北京故宫博物院。作者北宋末年宫廷翰林画院画家张择端，字正道，山东诸城人。

该作品是中国绘画史上最著名的社会风俗画杰作，它描绘清明时节，北宋京城汴梁以及汴河繁华景象和自然风光。（选择）全图分为三个段落。首段表现的是汴京郊野的春光，中段集中展示水陆交通的会合点一繁忙的汴河码头，后段则描绘了市区街道和街市行人摩肩接踵的热闹景象。

《清明上河图》具有极高的艺术价值，作品采用长卷形式，运用了中国画特有的散点透视技法。画中人物 500 多个，衣着不同，神态各异。牛、马、骡、驴等牲畜 50 多匹，车 20 多辆，大小船只 20 多艘。房屋、桥梁、城楼等也各有特色。其间穿插各种活动，注重戏剧性，构图疏密有致，注重节奏感和韵律的变化，笔墨章法都很巧妙。同时该作品还具有很高的历史价值，是研究北宋人文、地理、社会生活的珍贵资料。

2.顾恺之《洛神赋图》

中国东晋绘画作品，原作已佚，今存有宋代摹本多卷，皆绢本设色，分别藏于北京故宫博物院、中国台北及美国等地，故宫所藏画卷纵 27.1 厘米，横 572.8 厘米。作者顾恺之，字长康，被画界尊奉为中国画家四祖之首。

作品以三国时代曹植的浪漫主义爱情名篇《洛神赋》为题材，描绘了作者对洛水之神宓妃的爱慕以及神人殊隔、不能接近的惆怅。该图采用连环画式的分段描写方法，将不同情节置于同一画卷，洛神和曹植在一个完整的画面的不同场景中反复出现，以山石、林木及河水等背景，将画面进行分隔。全图展示了从曹植见到洛神，直到洛神离去，曹植返回的整个过程，反映着人物或欢乐或哀怨的情调，设色艳丽明快，线条准确流畅，充满动感。《洛神赋图》是诗、画结合的杰出范例，标志着当时绘画艺术的水平，同时也是了解魏晋南北朝服饰及社会生活的重要作品。

3.展子虔《游春图》

中国隋代绘画作品，绢本、青绿设色，纵 43 厘米，横 80.5 厘米。该画是我国存世最早的一幅山水画，卷前有宋徽宗赵佶手书“展子虔游春画”的题签，现藏于北京故宫博物院。作者展子虔是一名贵族士大夫出身的专业画师，曾任朝散大夫、帐内都督。他还作有《宫苑图》《戈猎图》《北极巡海图》等作，被称为“唐画之祖”仅《游春图》传世。

《游春图》以贵族游春情景为主要表现内容，构图境界阔大，整个画面采用俯视法取景，青山与坡岸对峙开阖，春水自右下向左上流动，右上斜角的景物实则虚之，左下斜角的景物虚则实之，变化有法，带来一片生机盎然的景象。

此图的用笔和设色相当工细，采用的是勾线立骨、青绿填色的技法，色彩清丽典雅，富有装饰感。作为魏晋六朝中国山水画萌芽期和后代之间的艺术传承，《游春图》提供了文字著以外的画迹明证，超越了以前“人大于山，水不容泛”的山水开创阶段，将中国山水画的发推向了一个新的时期。

4.阎立本《步辇图》

中国唐代人物画作品，绢本，重设色。现有摹本藏北京博物院，纵 38.5，横 129.6 厘米。作者阎立本，唐初著名人物画家，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。

5.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。

6.达芬奇《最后的晚餐》

意大利文艺复兴时期的著名壁画作品,原作品面积约44平方米,高497厘米,宽885厘米,共画了两年时间。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”。

《最后的晚餐》是所有以耶稣和他的十二门徒最后的晚餐为题材的艺术创造中最负盛名,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。他在一种悲伤的名的,姿势中摊开了双手,示意门徒中有人出卖了他。犹太、圣约翰、小雅各等门徒的神情各异,形象鲜明,栩栩如生。

《最后的晚餐》在形式美构图、人物刻画的艺术语言方面都体现了画家精湛的创作技巧。它与祭坛画《岩间圣母》和肖像画《蒙娜.丽莎》是达芬奇一生的三大杰作。这三幅作品是世界艺术宝库中的珍品,是欧洲艺术的拱顶之石。

7.伦勃朗《夜巡》

荷兰现实主义油画名作,创作于1642年,纵363厘米,横437厘米现藏于荷兰阿姆斯特丹国立美术馆。作者伦勃朗,先后跟随雅可布·凡·斯瓦林布格和彼得·拉斯特曼学习,在各类绘画体裁上都有惊人的贡献,从创作的广度和深度来看,他是当之无愧的最伟大的荷兰画家。

该作品是16名军官的集体肖像,这幅作品原本是阿姆斯特丹射手公会为表现他们的巡警生活请伦勃朗所画。“夜巡”这个名称是约1800年才出现的。

该画结构严谨层次分明、主次清晰,艺术家把富于戏剧性的历史画因素引入其中,对荷兰群像画的程式进行了大胆改造,它采用了接近于舞台效果的表现手法,使两个主要人物处于照明的中心,显得很突出,是激越、亢奋、追求动感的巴洛克风格的典型代表。

8.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派领导人之一马拉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。

9. 德拉克洛瓦《自由领导人民》

法国 19 世纪绘画作品，作者德拉克洛瓦，油画，于 1830 年创作，纵 260 厘米，横 325 厘米，现为巴黎卢浮宫收藏。德拉克洛瓦被称为 19 世纪法国浪漫主义的狮子，他最善于运用色彩，所画的形象饱满热烈，有强烈的音乐感，能表现出种诗意的美。《自由领导人民》是浪漫主义画派的典型作品，德拉克洛瓦也因此成为浪漫主义画派集大成者。

作品取材于 1830 年法国七月革命事件，画面描写了人民群众次战斗的情景，处于中心位置的是一位被称为“自由女神”的妇女。她上身赤裸，手握枪，手挥舞着象征共和的三色旗。在这位妇女的引导下，群众穿过倒塌的街垒，踏着战友的血迹勇往直前。

这幅画是浪漫主义和现实主义有机的融合，它气势磅礴，画面结构极其紧凑，色调丰富炽烈，极具感染力。（2017 真题作品赏析）

10. 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于《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。

11. 凡·高《向日葵》

荷兰画家文森特·梵高于 1888 年 8 月创作于法国南，是印象派后期的代表作品。《向日葵》是作者众多的“向日葵”系列画作中最有代表性的，纵 91 厘米，横 72 厘米，现藏于伦敦国立画廊。

梵高以简单的笔触把向日葵的黄色画得极其刺眼，每朵花如燃烧的火焰般，细碎的花瓣和向日葵叶像火苗一样布满画面。

梵高是后印象派的伟大画家，与早期印象派相比，他不再注意对自然事物中光影的表现，而更注重自我感情的抒发。“向日葵”多用黄色和棕色调的色彩以及涂抹技法来表现一种浮雕感强烈的视觉效果。同时，用对比强烈的大色块和粗犷的轮廓线表现形体并组织画面，浓厚的感情因素成为该画作的鲜明艺术特色。

12. 列宾《伏尔加河纤夫》

俄国 19 世纪批判现实主义绘画作品，油画，创作于 1873 年，现藏于俄罗斯博物馆。作者伊里亚·叶菲莫维奇·列宾。

《伏尔加河纤夫》描绘了炎热的夏天，一群衣着破烂不堪的纤夫迈着沉重而疲惫的步伐拖着货船，艰难地走在伏尔加河畔沙滩上的情景。画中 11 个饱经风霜的纤夫有着不同的神情和个性，沙滩上的几只破箩筐，增添了画面的凄惨景色。

整幅作品背景运用的颜色昏暗迷蒙，空间空旷奇特，给人以惆怅、孤苦、无助之感。构图、线条、笔力等绘画技巧都相当成功。列宾是俄国 19 世纪末最伟大的现实主义画家，是巡回展览画派的主要代表人物。他的作品广泛

描绘了俄国人民的生活，揭露了社会的黑暗。(选择)

13. 吴冠中《春山新雨后》

《春山新雨后》作于 1988 年，是吴氏艺术生涯后期之作，它完整而系统的体现了吴氏的艺术观点，是其画风的较典型的代表作之一。

《春山新雨后》以丰富的色彩、纯熟的笔调描绘了江南典型的景色：春山、桃花、柳树，江南典型的白壁黑瓦建筑，迂回的小道，以及隐藏在景色之中的人们。这不仅是对江南美景的写照，也是画家对江南的期望和回忆。

《春山新雨后》是典型的吴氏画风。中国传统水墨画的意境及其晕写、渲染之法，糅以及其西式的点线结构、层积、叠加、抽象甚至变形，状出典型的江南小景。点线的搭配简洁、构图的气韵生动、笔墨的着意着力，无一不晕染着一种如梦如幻的心绪盘桓和意脉流动。

14 库尔特·温纳《末日审判》

库尔特·温纳是立体涂鸦的代表作者之一，也是一位成功的壁画家、雕塑家、装饰艺术家和街头绘画大师，他用种全新的方式演绎了文艺复兴时期的经典艺术。

他由屋顶两壁变形所引起的高度错觉获得灵感，以透视原理在水平表面创造独特的立体街头绘画艺术形式，随后这种艺术被称为变形或错觉街头绘画艺术，在世界各地广为流传。

《末日审判》是库尔特·温纳应教皇保罗二世邀请所绘制的大型街头绘画，是他的代表作之一。

他以粉笔为材质究美地在街头再现了文艺复兴时期的的绘风格，并将之更为直观、立体地表现在街头。

第二节雕塑艺术

1. 《马踏匈奴》

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

石刻由巨石雕磨而成，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期，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奥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。（作品赏析）

3. 米隆《掷铁饼者》

古希腊雕塑作品（选择），高约 152 厘米，原作为青铜。米隆创作于约公元前 450 年，原作已佚。现罗马国立博物馆、梵蒂冈博物馆、特梅博物馆等均有大理石复制品收藏。米隆是古希腊著名的雕塑家，他长期住在雅典，其创作活动的繁盛期在公元 480-445 年间。

《掷铁饼者》选取运动员投掷铁饼过程中的瞬间动作，运动员右手握铁饼摆到最高点，全身重心落在右脚上，左脚趾反贴地面，膝部弯曲成钝角，整个形体有产生一种紧张的爆发力和弹力的感觉。

这尊雕像被认为是“空间中凝固的永恒”，虽然它是一件静止的雕塑，但艺术家把握住了从一种状态转换到另一种状态的关键“瞬间”，达到了使观众心理上获得“运动感”的效果。直到今天仍然是代表体育运动的最佳标志。它的出现也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质的飞跃。

4. 亚历山德罗斯《米洛斯的维纳斯》

《米洛斯的维纳斯》也被称为《米洛斯的阿芙洛蒂忒》《断臂的维纳斯》《维纳斯像》等，著名古希腊雕塑艺术，大理石雕像，高 204 厘米，亚历山德罗斯创作于公元前 150 年左右，现收藏于法国巴黎卢浮宫，是卢浮宫的三大镇馆之宝之一。1820 年米洛斯岛上的农民最早发现，被认为是迄今为止希腊女性雕像中最美的一尊。

阿芙洛蒂忒是希腊中爱与美的女神，在罗马神话中称维纳斯。该作品中的女神腰肢匀称、妩媚，乳房丰腴起伏，肌肤柔软细腻而富有弹性。

该作品融合了希腊古典雕刻中的优美与崇高两种风格，手法阔大而简洁，人物端庄优美。她的体形符合希腊人关于美的理想与规范，头与身之比为 8: 1。虽然她的双臂已经残缺，但并不影响她的整体美感，整个雕塑比例吻合“黄金分割律”，这个标准成为后代艺术家创造人体美的准则。《米洛斯岛的维纳斯》是古代希腊美术进入高度成熟时期的经典之作。（作品赏析）

5.米开朗基罗《晨》《暮》《昼》《夜》

意大利文艺复兴时期雕塑作品，大理石雕像，米开朗琪罗为美第奇家族的陵墓所作，创作于 1520 年至 1534 年现位于罗马。米开朗基罗·博纳罗蒂兼雕刻家、画家建筑家和诗人于一身，是文艺复兴的巨匠在世界艺术史上产生了无与伦比的巨大影响。

《昼》与《夜》是位于尼摩尔公爵朱利亚诺·美第奇陵墓前的一对男女人体雕像，乌尔比诺公爵洛伦佐·美第奇陵墓前的则是《暮》与《晨》。《晨》和《夜》为女性裸体，它是成熟女性身体的再现，毫无柔嫩之气，在悲哀与折磨中保持了自己的静态之美。《昼》和《暮》雕的则是健壮的男子，男子充满力量无法施展而不甘心的落寞神情。

作品人体的线条与四肢的姿势形成和谐的变化，四个人物形象也都被赋予了特殊的寓意，他们辗转反侧，似乎是为世事所扰，具有强烈的不稳定感，象征着光阴的流逝。它们被普遍认为是米开朗琪罗艺术盛期最后阶段的作品。

6.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。

7.亨利摩尔《圣母子》

现代雕塑家亨利·摩尔（1898 1986），出生在英国约克郡的一个矿工家庭，20 世纪 20 年代开始从事艺术创作活动，到 30 年代，已成为英国艺术界的重要人物了，是两次世界大战期间最具影响力的雕塑家。摩尔的创作受到毕加索以及超现实主义的影响，同时他又研究远古雕塑、南美雕塑，以及文艺复兴时期的雕塑，受到古典主义的影响。因此，他的大部分作品，是将古典雕塑的造型和现代主义的风格融合在一起，既具有浓厚的古典主义色彩，又渗透着表现主义或者超现实主义因素，形成了独特的雕塑艺术风格。

摩尔 1943 年为诺坦普敦圣马太教堂创作的青铜雕塑《圣母子》，是他的代表作。这个作品参考了佛罗伦萨早期的雕塑品形象，所塑造的圣母子形象，如摩尔给于塞的信中所说：“稳重而又高贵，还带点庄严（甚至还有一种高高在上的冷淡），这正是平常母子的思想所缺少的。”摩尔在 1943 至 1944 年之间完成了《圣母子》。作品中的圣母玛利亚显得圆润、坚忍而又古老她把圣婴放在自己宽宽的膝盖上。小耶稣安稳地坐在母亲的怀抱里，受到母亲的呵护。作品中的小耶稣，正严肃地、静静地注视着每一个人。

《圣母子》这个作品整体气氛庄严凝重，其中巧妙的布局、流畅的线条充满了摩尔雕塑的特征同时也再度表现出“母与子”这个反复出现在他作品中的主题。

第三节 书法艺术

1. 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，王羲之即兴挥毫作序，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。

第四节 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. 布达拉宫

中国古代皇宫建筑，位于西藏拉萨，是著名的藏式佛教寺院，也是世界上海拔最高的宫殿。布达拉宫始建于 7 世纪，8 世纪曾遭受雷击，9 世纪又毁于兵乱，1693 年重建完工。

布达拉宫殿宇楼阁近千间，建筑面积 1 万平方米。包括山下附属建筑，共占地 41 公顷。布达拉宫缘山势拔地而起，主体建筑分为红宫、白宫两大部分。主体建筑的两侧向下延伸与高大的宫城城墙相连接。城墙高 6 米，底宽 4.4 米，顶宽 2.8 米，墙的东、南、西侧各有一座门楼，在东南角与西北角还各建有一座角楼。白宫为达赖喇嘛理政和起居的宫殿，红宫内则主要是历代达赖喇嘛的灵塔殿和各类佛殿，整座建筑布局自由，气势雄伟，构图匀称。布达拉宫显示了藏族建筑师杰出的艺术才华，集中体现了西藏古代建筑艺术的优秀传统和独特风格。

3. 帕特农神庙

古希腊建筑，高踞于雅典城中央一个不大的山冈上，是雅典卫城建筑之一。帕特农原意为贞女，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。

帕特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 2 100 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。帕特农神庙的雕刻十分精美，尤其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，帕特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

埃及古代陵墓建筑，为世界七大奇迹之首。埃及金字塔大多位于尼罗河西岸、开罗西南约 13 千米的吉萨地区，大约建于 4500 年前。

埃及迄今已发现大大小小的金字塔 110 座，大多建于埃及古王朝时期，吉萨高地上的胡夫金字塔、海夫拉金字塔和门卡乌拉金字塔是最著名的三座，与其周围众多的小金字塔形成金字塔群，为埃及金字塔建筑艺术的顶峰。金字塔底座呈方形，聚于塔顶形成方锥形的建筑，作为奴隶制国王的陵寝，它蕴含着浓厚的宗教性质。金字塔的结构分为两部分：一是作为墓室的地下建筑，一是金字塔的墓上建筑。根据考古学家及科学家们的研究推测，建造金字塔这样浩大的工程，至少须花费 30 年及许多工人的劳力才能完成。

直到今天，规模宏大、建筑神奇、气势雄伟的金字塔依然给人留下许多未解之谜，吸引许多科学家、考古学家和历史学家前往探究，也吸引世界各地的无数游客前去观光游览。

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

澳大利亚的标志性建筑，1973 年 10 月 23 日由英国女王伊丽莎白二世剪彩落成，丹麦建筑师乌特松设计建造。它位于新南威尔士州首府悉尼市贝尼朗岬角上，紧靠着世界著名的海港大桥，三面环海，南端与市内植物园和政府大厦遥遥相望。

歌剧院整个分为三个部分：歌剧厅、音乐厅和贝尼朗餐厅，建筑总面积 88258 平方米。外观为三组巨大的壳片，耸立在一南北长 186 米、东西最宽处为 97 米的钢筋混凝土基座上。建筑造型新颖奇特、雄伟瑰丽，外形犹如一组扬帆出海的船队，也像一枚枚洁白的贝壳，与周围海上景色浑然一体，富有诗意。歌剧院门前大台阶，宽 90 米，花岗石铺面，据说是当今世界上最大最长的室外水泥阶梯。

悉尼歌剧院设计大师乌特松先生获 2003 年普利策建筑学奖，这座建筑也成为迄今为止人类最成功的现代建筑之一。

7. 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。

8. 水立方（国家游泳中心）

国家游泳中心又被称为“水立方”（Water Cube），位于北京奥林匹克公园内，是北京为 2008 年夏季奥运会修建的主游泳馆，也是 2008 年北京奥运会标志性建筑物之一。

设计体现出“水立方”的设计理念，融建筑设计与结构设计于一体，设计新颖、结构独特。与国家体育场相互协调，功能上完全满足 2008 年奥运会的赛事要求，而且易于赛后运营。

这个看似简单的“方盒子”是中国传统文化和现代科技共同“搭建”而成的。中国人认为：没有规矩不成方圆，按照制定出来的规矩做事，就可以获得整体的和谐统一。在中国传统文化中，“天圆地方”的设计思想催生了“水立方”，它与圆形的“鸟巢”国家体育场相互呼应，相得益彰。方形是中国古代城市建筑最基本的形态，它体现的是中国文化中以纲常伦理为代表的社会生活规则。而这个“方盒子”又能够最好地满足国家游泳中心的多功能要求，从而实现了传统文化与建筑功能的完美结合。

为体现“水”这一元素的特点，设计者将水的概念深化，不仅利用水的装饰作用，还利用其独特的微观结构。基于“泡沫”理论的设计灵感，他们为“方盒子”包裹上了一层建筑外皮，上面布满了酷似水分子结构的几何形状，表面覆盖的 ETFE 膜又赋予了建筑冰晶状的外貌，使其具有独特的视觉效果和感受，轮廓和外观变得柔和，水的神韵在建筑中得到了完美的体现。

奥运会后，水立方和鸟巢已成为北京市的新地标。

第五节 园林艺术

1. 北京颐和园

中国古典园林之首，坐落于北方京西郊，是世界上最广朗的皇家园林之一，总面积约 290 公顷。始建于 1750 年，1860 年在战火中严重损毁，1886 年再原址上重新修缮。

颐和园主要由万山和昆明湖组成，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 3 000 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（2015 作品赏析）

2. 承德避暑山庄

中国古典园林，又名承德离宫或热河行宫，位于河北省承德市中心北部，是清代皇帝夏天避暑和处理政务的场所。始建于 1703 年，历经清朝三代皇帝：康熙、雍正、乾隆，耗时约 90 年建成。

避暑山庄分宫殿区、湖泊区、平原区、山峦区四大部分。宫殿区占地 10 万平方米，由正宫、松鹤斋、万壑松风和东宫四组建筑组成；湖泊区有 8 个小岛，将湖面分割成大小不同的区域，富有江南鱼米之乡的特色；平原区绿草如茵，派蒙古草原风光；山庄的建筑既具有南方园林的风格、结构和工程做法，又多沿袭北方常用的手法，成为南北建筑艺术完美结合的典范。

避暑山庄把中国木构建筑和砖石建筑艺术加以融合，并推向了顶峰，同时它还具有丰厚的政治历史价值。它产生于中国清代鼎盛时期，是中国多民族团结统一的历史见证。

3. 苏州拙政园

中国古典园林，位于苏州市娄门东北街 178 号，占地 60 亩，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或其后修建，但明清旧制大体尚在。

拙政园占地 51 950 平方米，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、留听阁、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，园中的许多景点大量采用借景、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。

4. 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 1 000 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。

第六节 音乐艺术

1. 《二泉映月》

中国民间二胡曲，江苏无锡民间音乐家华彦钧所作。华彦钧，小名阿炳，生于 1893 年，1950 年去世，著名民间音乐艺术家。阿炳共留下《二泉映月》《听松》《寒春风曲》等三首二胡作品和《大浪淘沙》《龙船》《昭君出塞》等三首琵琶作品。

《二泉映月》是一首变奏曲式的作品，开始有一个感怀、叹息般的引子，几小节后出现的主题具有浓厚的悲怆情绪，这个主题在全曲出现多次。整个音乐作品委婉流畅，意境深邃，情调悲怆，表达了对辛酸现实生活的沉思，寄托了对生活的热爱和憧憬，具有强烈的感染力，流传甚广。艺术家使用了中国民间的乐句首尾衔接、同音承递的旋法，使音乐呈现出行云流水般的起伏连绵的律动美感。

华彦钧中年双目失明的曲折经历赋予了作品深厚的精神气质，表现了一个经历旧中国生活坎坷和磨难的流浪艺人的感受和倔强不屈的性格。

2. 《江河水》

中国民间乐曲，根据东北地区流传的一首民间乐曲“辽南鼓乐”整理加工改编而成。后由鲁丁编曲为双管独奏曲，民族乐队伴奏，再经黄海怀移植为二胡独奏曲，广为流传。

乐曲第一段由四个乐句组成，开始部分速度缓慢，旋律起伏，音乐显得凄凉悲切。逐渐节奏顿挫，变化重复，表现出悲愤的情绪。中段音调平稳，又用较弱的力度演奏，好似人们在苦苦思索遭受苦难的原因。经“放慢加花”手法改编后全曲更加激越悲愤，缠绵悱恻，如泣如诉，感染力极强。

此曲音乐形象深刻动人，扣人心弦，具有很强的艺术感染力。曾被用作大型音乐舞蹈史诗《东方红》第场“苦难岁月”的配音。二胡独奏的《江河水》已经成为二胡这种中国民间乐器的经典曲目，将民间音乐的艺术表现力发挥到了极致。

3. 《梁祝》

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（以下简称为《梁祝》）是陈钢与何占豪就读于上海音乐学院时的作品，作于 1958 年冬，翌年 5 月首演于上海，获得好评。

《梁祝》以广泛流传的民间故事《梁山伯与祝英台》为题材，以越剧音乐为素材，描述了梁、祝二人的真挚爱情，对封建礼教进行了愤怒的控诉与鞭答，反映了人民反封建的思想感情及对这一爱情悲剧的深切同情。乐曲的结构为奏鸣曲式，由引子、呈示部、展开部、再现部组成。作品从故事中择取“草桥结拜”“英台抗婚”和“坟前化蝶”三个主要情节，分别作为乐曲呈示部、展开部及再现部的内容。

此乐曲采用奏鸣曲式结构，呈示部以纯朴美丽的旋律表现爱情主题，展开部则再度套用奏鸣曲式结构，表现了激烈、戏剧性的矛盾冲突。再现部“化蝶”在轻盈飘逸的弦乐衬托下，再现爱情主题。西洋形式和中国内涵的完美结合，使其成为交响乐民族化的典型代表。

在《梁祝》的发展历程中，中国几代小提琴演奏家都有创造性的发挥，不断丰富着它的艺术魅力。**2016 作品赏析**

4. 《茉莉花》

中国汉族民歌，在全国各地有多种样式流传。1942 年冬，新四军淮南大众副团 14 岁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. 《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最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、鏖战、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。

6. 《命运交响曲》

《c 小调第五交响曲（命运）》是 18 世纪德国音乐家贝多芬最为著名的音乐作品之一，创作于 1807 年末至 1808 年初，该曲创作完成后，受到热烈欢迎，迄今为止，已成为演出次数最多、最有声望的交响曲之一。

这部作品以震撼人心的节奏和旋律，表现了作者扼住命运的咽喉、不向命运屈服的顽强抗争精神，歌颂了以坚强意志战胜黑暗宿命的人生理念。

全曲由相互呼应的四个乐章组成，前三个乐章分别以奏鸣曲形式、自由变奏曲和诙谐曲形式展现了命运在敲门、命运与信心意志的较量和意志战胜命运的过程。第四乐章以极大的音量奏出辉煌而壮丽的凯歌，表现了最终战胜命运的胜利场面和巨大喜悦。整部作品音乐语言精练、简洁，结构严谨、统一，气势恢弘，能够充分发挥乐队交响性。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。（作品赏析）

7. 《威廉·退尔》序曲

意大利音乐作品，吉奥阿基诺·罗西尼根据席勒的同名剧作写成，1829 年首演。歌剧《威廉·退尔》为罗西尼的代表作，体现了其艺术的最高峰。该剧序曲比歌剧本身更为有名，是音乐会上经常演出的节目之一。

这首序曲共分四个乐章，连续演奏，是较罕见的分乐章歌剧序曲。第一乐章富有诗意，描绘的是大自然的美景；第二乐章是暴风雨场面的描写；第三乐章则是描写暴风雨过后，重回宁静的田园牧歌；第四乐章是一首充满光和热的进行曲，富于热情和英勇刚毅的精神。

罗西尼把意大利喜歌剧和正歌剧的体裁推向了高峰。他从现实生活出发，采用现实主义的笔法，借助民族音乐的因素，创造出了洋溢着生活欢乐、智慧的乐曲，其代表作是《塞维利亚的理发师》《威廉·退尔》和《（贼鹊）序曲》等。

8. 《如歌的行板》

俄罗斯音乐作品，常用于弦乐合奏或小提琴独奏，原是柴可夫斯基于 1871 年写作的《D 大调弦乐四重奏》的第二乐章。柴可夫斯基，俄罗斯著名音乐家，重要作品有《小提琴协奏曲》《第五交响曲》《第六交响曲》《第七交响曲》《一八一二年序曲》《四季》等。

《如歌的行板》的主题来自于乌克兰农村，本是一首小亚细亚地区的民谣。全曲两个主题交替反复，第一主题是优雅的民谣曲调，由二拍子与三拍子混合而成。在幽静的切分音过门后，引出第二主题，这一部分曲调的感情表现较为激昂。乐曲的结尾是第一部分曲调的感情表现较为激昂。乐曲的结尾是第一主题的片断重复，有深重的悲怆感。

列夫·托尔斯泰在听了《如歌的行板》后禁不住热泪纵横，有音乐家甚至认为本曲代表了柴可夫斯基的最高成就，视之为柴可夫斯基的“代名词”。

9. 《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》《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”。（真题作品赏析）

10. 《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。

第七节 舞蹈艺术

1. 《丝路花雨》

中国舞剧史上具有里程碑意义的作品 1979 年首演，以赵之洵、刘少雄为首的庞大舞剧编导群体合力创作而《丝路花雨》以中国大唐盛世为背景以复活的敦煌壁画舞姿为主要舞蹈语言，造型、音乐、舞技都堪称完美。（选择）它把故事性与艺术性完美结合起来，描写了一个跌宕起伏，充满恩爱情仇悲欢离合的故事。在舞蹈结构上突出了独舞的空灵和群舞的恢弘，女主角英娘舞段中的“琵琶舞”“波斯舞”“盘上舞”等被认为开创了“敦煌舞”的独特艺术流派。

1982 年，《丝路花雨》在世界最大剧院米兰斯卡拉大剧院演出，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，并深得好评，被誉为“中国民族舞剧的典范”。

2. 《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。

3. 《红色娘子军》

中国经典芭蕾舞剧，1964 年首演，可以说是第一部最为成功的大型中国现代芭蕾舞剧。李承祥、王锡贤、蒋祖慧等编导，由中央歌剧舞剧院首次搬上舞台。50 年来这部舞剧以震撼人心的悲壮情节，恢弘绚丽的场面，鲜明的人物形象以及海南岛的地域风情吸引了无数观众。

《红色娘子军》芭蕾舞剧根据同名电影改编而成，讲述第二次国内革命战争时期，受尽折磨的妇女吴琼花成长为卓越的革命战士的传奇故事。该剧的舞蹈融入了传统的戏曲和拳术的动作，更使芭蕾蕴涵了中国民间舞蹈的魅力，其刚劲有力的舞蹈动作和富于中国民族色彩的音乐让观众耳目一新，从内容到形式都具有鲜明的中国风格、中国气派，因此它也被称“中国第一部表现革命题材的芭蕾舞剧”

该剧真正开启了芭蕾艺术在中国发展之门，芭蕾舞剧独有的视觉效果与听觉上的美感让人们激动不已，中国芭蕾舞风格得以实现。

4. 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。

5. 《罗密欧与朱丽叶》

经典芭蕾舞剧，在世界各地有不同的知名芭蕾舞团把它视为保留剧目。

《罗密欧与朱丽叶》拓展了莎翁戏剧原作表现的空间，它汲取了原作精华，保留了完整的戏剧结构，但却运用全新的舞蹈语言进行了演绎。

流传最广、最为知名的是麦克米伦于 1965 年为英国皇家芭蕾舞团编排的版本，编导以其对芭蕾特有的艺术领悟创造出了最具代表性的核心舞段。俄罗斯艺术家则比较强调现实主义和浪漫主义的结合，注重戏剧性与抒情性的交融，深入挖掘人物性格和心理发展的轨迹，赋予芭蕾艺术新的生命力，使之成为戏剧芭蕾的典范之作，在芭蕾艺术自我发展中达到了新高度。

《罗密欧与朱丽叶》不断更新，现代版本更加注古典与现代浑然一体的舞美设计，舞台布景更具艺术感染力，成为芭蕾艺术中经久不衰的经典。

6. 《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。

7. 《大河之舞》

《大河之舞》是一部结合爱尔兰舞蹈、音乐与歌剧的艺术盛宴，它成功地发扬了爱尔兰舞蹈的精华，并且与其他文化完美地结合在一起。制作人莫亚·多何第（Moya Doherty）在这场《大河之舞》百老汇音乐剧中以严谨的舞蹈编排与精准的场面调度要求，力图展现多样化的表演艺术风貌。该剧以传统爱尔兰民族特色的踢踏舞为主轴，融合热情奔放的西班牙佛朗明戈舞，并吸取古典芭蕾与现代舞蹈的精髓，共同营造出了一场气势如虹、异彩纷呈的绝世舞作。而爱尔兰管弦乐团的演奏及合唱团的天籁美声更是起到了画龙点睛的作用。《大河之舞》是一场力感、动感、质感与美感兼具的百老汇音乐歌舞盛宴。

这个融合了多种艺术形式，在舞台上展示一个民族奋斗的史诗，是当今世界不可多得的听觉、视觉饕餮大餐。《大河之舞》犹如一部叙述爱尔兰祖先与大自然抗争，以及经历战争、饥荒等种种苦难后流离失所，重建家园的长篇血泪史诗，以特殊的方式撼人魂魄。

《大河之舞》自 1994 年首演以来便轰动一时，并且引燃了全球的踢踏舞热潮，更是被全球艺评人一致推崇为当代最具爱尔兰民族风格的经典音乐剧，全剧惊心动魄的庞大制作令人叹为观止。

第八节戏剧艺术

1. 《茶馆》

中国话剧艺术的经典，三幕话剧，剧本由著名的文学家老舍先生创作完成。北京人艺 1958 年 3 月 29 日首演，由焦菊隐、夏淳导演。1979 年 2 月，在老舍先生 80 周年诞辰之际，北京人艺以原班人马重排上演《茶馆》，至 2004 年已经演出 500 场。

《茶馆》剧本 3 万余字，写了三个“朝代”，时间跨度 50 年，包括 70 个人物。它以高度的艺术概括，浓郁的民族气派，浓重的历史含量和浓厚的生活气息，谱写出一部史诗性的画卷。话剧透过一个北京茶馆的历史变迁和茶馆掌柜王利发的命运，以及环绕着茶馆的形形色色的人物命运，折射出时代的动荡和社会的黑暗。第一幕，写戊戌政变后清政府的腐败；第二幕，写民国初年的军阀混战；第三幕，写抗战胜利后国民党的统治。

《茶馆》创造了戏剧艺术民族化的典范，形成了中国话剧的演剧学派，无论从剧作、导演，还是从表演领域来看，《茶馆》都是新中国戏剧创作中的杰作。

2. 《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。

3. 《天下第一楼》

中国话剧作品，编剧何冀平，导演夏淳、顾威，主要演员有谭宗尧、林连昆、吕中、韩善续、张瞳、修宗迪、李光复、马恩然等。由北京人艺于 1988 年 6 月 12 日在北京首演。2001 年和 2002 年，北京人艺两度复排，顾威独立执导，杨立新、岳秀清等主演。

《天下第一楼》讲述的故事带有浓厚的京味文化色彩：经营烤鸭生意的“福聚德”福老掌柜的两个儿子一个喜好唱戏，一个崇尚武林，都无心经商，乡下后生卢孟实苦心经营，终成大业。十年后，这两位少爷在流言蜚语的怂恿下，与卢孟实争起了家产。剧中情节跌宕起伏，扣人心弦；北京时代市井生活的深厚底蕴也为人物的语言、行为和性格增色不少。

该剧是北京人艺继《茶馆》之后演出场次最多的剧目，在内地各大城市及我国香港和台湾等地巡演，好评如潮，并应邀赴日本、韩国、新加坡、马来西亚等国演出。该剧曾获“文华奖”、中央戏剧学院首届学院奖“文学奖”等，并收入建国五十周年文学精品集。

4. 《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（《奥赛罗》《李尔王》《哈姆雷特》《麦克白》选择），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。

5. 《钦差大臣》

俄罗斯著名讽刺喜剧，5幕话剧，尼古拉·华西里耶维奇·果戈理于1835年年底完成。果戈理是戏剧“自然派”的创始人，生于乌克兰，俄罗斯历史上著名的文学家和剧作家。

《钦差大臣》剧作精妙，某市市长安东诺维奇得悉圣彼得堡的钦差大臣即将来微服察访，神经过敏地把一个叫赫里斯塔科夫的小官员误当成了钦差大臣，请到家里奉为上宾。情节以惊人的现实主义手法，刻画了以市长为首的外省官吏集团的丑恶面貌，揭露了旧俄社会的官场黑暗。在艺术上，该剧人物形象鲜明生动，代表了讽刺喜剧艺术的最高成就。

《钦差大臣》这出喜剧的演出在当时社会上引起激烈的矛盾和冲突，作品极其夸张乃至荒诞不经的艺术品质和超脱于痛楚与悲愤之上的轻蔑态度给观众留下了深刻的印象。这部喜剧成为戏剧史上最严肃的作品，有其不可替代的价值。

第九节戏曲艺术

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 57 部，现存 18 部，期中《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（选择）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，但在每个方面都进步加工、用，都发展和提高，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。剧中张生的明词爽朗、充满教情；莺莺的唱词则表现出聪慧而又深沉、优雅的风度；红娘的唱词爽快波辣，体现了她勇敢而机智的性。

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。（真题作品赏析）

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。

4. 《长生殿》

中国传统戏曲作品，是由清代戏剧家洪昇创作的爱情悲剧。洪昇字昉思，号稗畦，又号南屏樵者，钱塘人。康熙十二年（1673）作《沉香亭传奇》，后改写为《霓裳舞》，最后定名《长生殿》。该剧也是他流传下来的不多的作品之一。

关于唐明皇杨贵妃的故事无论诸宫调、院本、杂剧、南戏、传奇、弹词、鼓词，都有很多，《长生殿》继承了它们的成就而有所发展。就全剧的结构来看，主要沿两条线展开：一是主线，即李杨二人的爱情；一是辅线，即时局的发展。全剧情绪浓烈，热烈地歌颂唐明皇杨贵妃的爱情，并联系他们的爱情生活，反映了封建社会复杂的矛盾斗争，抒发了作者的爱国思想，成为这类题材中成就最高、影响最大的戏曲作品。

《长生殿》曲辞优美，历来为人称道，清代曲家赞誉《长生殿》为千百年来“曲中巨擘”。（真题作品赏析）

5. 《桃花扇》

中国清代传奇作品据说此剧孔尚任历经十余年，三易其稿而后成孔尚任字聘之，又字季重，号东塘，别号岸堂，自称云亭山人，孔子的第 64 代孙，清代杰出的戏剧家。

《桃花扇》以明王朝的兴亡为内容，以复社文人侯方域和秦淮名妓李香君的爱情故事为线索，“借离合之情，写兴亡之感”。孔尚任不仅串连着纷乱的历史人物与事件，而且寄予社会地位卑微的民间艺人最深沉的同情，从而使整个作品超越了爱情故事的范畴，成为有关民族历史的艺术再现。《桃花扇》的艺术成就，主要表现在人物塑造和艺术结构上，在人物安排上，经过精心构思形成了一个完整的形象体系。全剧以侯、李爱情为主线，组织多方面的社会矛盾，结构严整紧凑。

昆曲《桃花扇》曲辞流畅优美，富于文采而又适合于舞台表演，其他地方剧种的剧目也各具特色。（作品赏析）

第十节电影艺术

1. 《十字街头》

中国电影故事片，明星影片公司 1937 年出品。沈西苓编剧、导演，王玉如摄影，主要演员有白杨、赵丹、沙蒙、吴茵等。沈西苓，原名沈学诚，20 世纪 30 年代中国电影著名导演。

影片以 4 个失业大学生的生活为内容，生动地描写了处于民族矛盾和阶级矛盾日益尖锐的 30 年代中国青年苦闷、觉醒和走上斗争道路的过程。在艺术上，《十字街头》标志着导演沈西苓的成熟，作品主体含蓄而又鲜明，剪辑流畅，喜剧的噱头是该片吸引人的一大看点。赵丹和白杨在本片中默契传神的表演，也堪称电影史中“银幕情侣”的代表。影片在当时深受知识分子尤其是青年学生的喜爱。

影片简练流畅生活气息浓郁，格调明朗乐观，虽经大量删剪，公映后仍大受欢迎和好评，被视为中国 30 年代最优秀的影片之一。

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、导演，朱今明摄影，陶金、白杨、舒绣文、上官云珠、吴茵等主演。该片被视为中国古典时期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感望，揭除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，结构缜密，三条情节线交织，但是层次分明，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、白杨等演员的表演技巧因为经过了抗战时期的磨炼，显得更加纯熟自然。影片公映后受到舆论界高度评价，在上海连映 3 个月，观众达 70 多万人次，在中国电影史上，该片被誉为“史诗式的影片”并载入史册。

3. 《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。

4. 《林家铺子》

中国彩色故事片，北京电影制片厂 1959 年出品。夏衍根据茅盾同名小说改编，水华导演，钱江摄影，主要演员有谢添、张亮等。该影片被视为第三代中国电影导演最优秀的作品之一。

影片以 20 世纪 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，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。表演艺术家谢添把林老板这个活生生的人物展现在观众的眼前。影片思想深刻，艺术上有浓郁的民族气息和历史氛围，在国内外受到一致好评，是新中国电影史“十七年”阶段的一部重要作品。

5. 《早春二月》

中国彩色故事片，北京电影制片厂 1963 年摄制。谢铁骊根据柔石的小说《二月》改编并导演，李文化摄影，孙道临、谢芳、上官云珠高博等主演。

影片描写 1926 年前后中国小资产阶级知识分子的苦闷彷徨，聚焦于陶岚和萧涧秋这两个年轻知识分子之间的爱情纠葛。作品带有浓厚的散文诗韵味，以最写情情景交融，富有抒情诗的色彩。孙道临所塑造的萧涧秋这知识分子人物形象是影片的一大成功。应该说，这是对“十七年”中国电影单薄划一的人物形象画廊的一大丰富。

在特殊的政治时代，《早春二月》在全国 57 个城市放映，被当作大毒草供全国人民批判。然而若干年以后，这部在叙事、影像风格及人物塑造上都具有相当艺术水准的杰作最终被大众接受和认可。

6. 《城南旧事》

中国彩色故事片，上海电影制片厂 1982 年摄制。根据林海音的同名小说改编，吴贻弓导演，伊明编剧，黄威业摄影，主要演员有沈洁、郑振瑶、张闽、张丰毅等。影片获 1983 年金鸡奖最佳导演奖，菲律宾马尼拉国际电影节最佳故事片金鹰奖等多项大奖。

《城南旧事》以小女孩英子的视角把“疯女人”“偷儿”“宋妈”三个故事贯穿起来，讲述了一段老北京城南的旧事。影片透过一个小女孩的纯真的眼光，去展示 20 世纪 20 年代旧北京的社会，展示当年那笼罩着愁云惨雾的生活。导演在该影片创作中紧紧抓住“淡淡的哀愁，沉沉的相思”这一“言外之意”，形成了整部影片充满诗情画意的散文风格。该片以画面与声音造型为主要表现形式，又辅之以舒缓的节奏，用象征、含蓄、对比、重复等艺术手法创造出一种近乎中国水墨画般的宁静、淡泊、简约的意境。

7. 《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。（真题作品赏析）

8. 《芙蓉镇》

中国彩色故事片，上海电影制片厂 1987 年摄制。阿城、谢晋编剧，谢晋导演，卢俊福摄影，主要演员为刘晓庆、姜文、徐松子等。

影片反映了新中国成立以来多次政治运动中小人物的悲欢离合，创作者用近乎编年史的叙事手法，描述了各类人物在历史面前的真实面目，同时发出了对人性的呼唤。作品欣喜与悲伤、平静与混乱、真实与虚假交错，构成绝妙的艺术精品，平衡，精致，干净，暗地里又涌着一股浓烈的激情。导演谢晋既是中国第三代导演的代表性人物，也是 1949 年新中国成立以后第一代导演的代表性人物，他所拍摄的 20 来部电影所产生的巨大影响使他在中国电影史上占有极其重要的地位。

本片荣获第 7 届中国电影金鸡奖最佳故事片奖、最佳女主角奖、最佳美术奖，第 10 届《大众电影》百花奖最佳故事奖、最佳男演员奖、最佳女演员奖、最佳男配角奖，捷克卡罗维·发利国际电影节“水晶球奖”等多项殊荣。

（作品赏析）

9. 《乱世佳人》

美国彩色故事片，1939 年出品。S.霍华德根据密契尔的小说《飘》改编，V.弗莱明导演，主要演员有费雯丽、

C.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，已经成了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郝思嘉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。

10.《偷自行车的人》

意大利黑白故事片，1948 年出品。C.柴伐蒂尼根据同名小说改编，V.德·西卡导演。该片为意大利新现实主义电影的代表作之一。

影片故事极其简单，“二战”之后的罗马，百废待兴，男主人翁好不容易才找到一份贴海报的工作，不料第一天上班自行车便被人偷走了。为了保住工作，无可奈何下手偷别人的车，却在儿子面前被逮个正着。

该作品反映了当时意大利的社会状况，无论是思想内容还是艺术形式，都对当时及后世的电影艺术产生了深远影响。影片的写实手法不仅表现在实景拍摄、非职业演员表演和直线叙述的方法上，而且，摄人镜头的贫民住房、罗马脏乱的街道、匆匆往来的行人等也深入到社会的各个角落。在 1958 年布鲁塞尔国际博览会上，该片被评为电影史上 12 部最佳影片之一。

11.《罗生门》

日本黑白故事片，1950 年大映株式会社出品。根据芥川龙之介的同名小说改编，桥本忍、黑泽明编剧、黑泽明导演，三船敏郎、京町子、森雅之、志村乔主演。

影片 417 个镜头只有 4 个场景，屈指可数的几个人物，但组接细致绵密，有张有弛，使影片剧情紧张、充满悬念。影片中摄影机的运动独具匠心，它使观众感觉不到摄影机的存在，非常规的摄影方法使影像充满生动感和神秘感。在《罗生门》中，黑泽明以独特的手法探索了客观真理与主观真实的关系。内容是讲一个由三个参加者和一个旁观者以四种不同说法叙述出来的暴力事件。在艺术成就方面，本片已近乎完美，甚至影响了往后数十年的电影创作。

本片赢得 1951 年威尼斯电影节金狮奖，这不仅是第一个日本导演获此奖项，也是第一部闯入欧洲影展的亚洲作品，打破了影展被欧美影片垄断的局面。同年《罗生门》获奥斯卡最佳外语片奖，由此黑泽明也成为第一位受到国际承认的日本导演。

12.《这里黎明静悄悄》

苏联彩色故事片，1972 年高尔基儿童电影制片厂出品。鲍·瓦西里耶夫和斯.罗斯茨基编测，斯·罗斯托茨基导演。斯·罗斯托茨基生于 1921 年，苏联著名电影导演。

影片根据著名作家瓦西里耶夫创作的中篇小说《这里黎明静悄悄》改编，没有宏大的战争场面，而只是表现了一场局部战斗。几位女士兵在准尉的带领下与德军周旋，作品从新的角度阐释了女性和战争的关系，在丛林和沼泽地带展开的斗争残酷但并不激烈，影片同时使用大量篇幅描写这些女战士的浪漫和单纯，强化了法西斯毫无人性的凶残。影片所采用的蒙太奇手法比较独特，在战斗最激烈的时候穿插女战士们战前梦幻般的爱情和生活用朴实的黑白表现战争的残酷，用柔美的彩色高调来表现女兵们对美好生活的向往。

《这里黎明静悄悄》的主题与战争、女性、生存相关，其深刻的哲学内涵和精湛的电影表现技巧使之成为世界电影史上的一部重要的作品。（真题作品赏析）

13.《两个人的车站》

俄罗斯彩色故事片，莫斯科电影制片厂 1982 年出品。埃利达尔·梁赞诺夫、埃米利·布拉津斯基编剧，埃利达尔·梁赞诺夫导演，留德米拉·古尔琴科、奥列格·巴西拉什维利主演。

影片讲述了两个小人物的生活喜剧：钢琴家普拉东为妻子承担了车祸的责任，在法庭审判之前，他动身到戈里巴耶道夫去与父亲话别。在途中一小车站他与车站餐厅女服务员幕拉邂逅两人从争吵到相互同情、关心，最后产生爱情。《两个人的车站》是带有梁赞诺夫风格的轻喜剧作品表达出一种淡淡的哀伤，同时具有一种对人生中不幸往事的无奈和种在无奈中向往美好生活的乐观。影片的影像风格简洁流畅，剧情连贯，两位演员的表演也十分质朴生动，是 20 世纪 80 年代俄罗斯电影的典范。

本片获第 16 届全苏电影节最佳女演员奖最佳男演员奖，1983 戛纳电影节金棕榈提名，1983 年《苏联荧屏》杂志评选的年度最佳影片、最佳女主角。

14. 《疯狂的石头》

电影《疯狂的石头》由内地“70 后”新锐导演宁浩执导，具有强烈的幽默感。故事由一块在厕所里发现的价值不菲的翡翠而起。重庆某濒临倒闭的工艺品厂在推翻旧厂房时发现了一块价值连城的翡翠为经济效益特地搞了一个展览，希望卖出天价以改善几个月发不出工资的局面。不料国际大盗麦克与本地以道哥为首的小偷三人帮都盯上了翡翠，并通过各自不同的“专业技能”一步一步向翡翠逼近。他们在相互拆台的同时，又要共同面对工艺品厂保卫科长包世宏这最大的障碍。在经过一系列明争暗斗的较量及真假翡翠的交换之后，两拨贼被彻底地黑色幽默了一把。影片巧妙的喜剧故事设计，无疑是该片成功的一大原因。该片在故事情节的设置和人物关系设计上，都独具匠心，令整个荒诞的故事看上去完整、缜密、环环相扣、跌宕起伏，很多情节令人拍案叫绝。对于小人物草根生存现实的关注，是这部喜剧片成功的另一个因素。

15. 《集结号》

《集结号》是冯小刚导演的一部战争剧情电影，于 2007 年年底上映。

《集结号》在一场激烈残酷的巷战中拉开帷幕，前半部分是激烈的战斗，影片后半段则讲述了进入和平年代后在战火中唯一存活下来的谷子地寻找原组织为死去的战友争取身份和荣誉的故事，煽情感人。

16. 《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青幻世界里，霍比特人佛罗多得到了黑路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一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。

17. 《阿凡达》

《阿凡达（Avatar）》是一部科幻电影，由著名导演詹姆斯·卡梅隆执导，20 世纪福克斯出品。该影片预算超过 5 亿美元，成为电影史上预算最高的电影。该片有 3D、平面胶片、IMAX 胶片三种制式供观众选择。

《阿凡达》讲述的是双腿残疾的前海军陆战队员 Jake 代替被抢劫犯杀害的弟弟前往潘多拉星球，操作弟弟的基因制造的专属 Avatar（替身）。在那里，他操作着 Avatar 闯入了潘多拉星球的原住民之中，成为了他们的一员，

并和 Na'Vi 女孩 Neytiri 相爱。为了保护这个善良，热爱自然的种族，Jake 毅然挑起反抗大旗，背叛了人类而带领着 Na'vi 人保卫家园，对抗为了攫取能源而对星球进行不合理采挖的人类。

这部影片获得第 15 届广播影评人协会电影奖的最佳摄影、最佳视觉效果、最佳艺术指导最佳剪辑、最佳录音、最佳动感（动作）电影奖；第 67 届美国电影电视金球奖最佳影片（剧情类）、最佳导演奖，并创造全球影史票房最快过 10 亿新纪录：17 天。

第十一节 电视艺术

1. 《四世同堂》

中国电视连续剧，28集，北京电视剧制作中心采制，1985年8月16日至9月9日在中央电视台首次播出。作品根据老舍同名长篇小说改编，林汝为、李翔、牛星丽编剧，林放为总导演，史可夫、蔡洪德、史宪富导演，梁世龙、邢培修、王晓辉摄像。作品获第六届全国优秀电视剧“飞天奖”连续剧特别奖。

老舍先生的《四世同堂》是中国百部经典著作之一，是影响中国文化的名著。电视剧忠实地再现了原著的思想内蕴和悲剧意识，同样以抗战时期北平一个普通的小羊圈胡同作为故事展开的具体环境，以几个家庭众多小人物屈辱、悲惨的经历来反映北平市民在八年抗战中惶惑、偷生、苟安的社会心态，再现他们在国破家亡之际缓慢、痛苦而又艰难的觉醒历程。

《四世同堂》是北京电视艺术中心推出的中国首部长篇电视剧，是为北京电视剧创作带来声誉的第一部作品，也是内地可以与港台电视剧较量争夺观众的第一部作品。而对于北京电视艺术中心而言，这是他们辉煌时代的开始。

2. 《围城》

中国电视连续剧，10集，中央电视台1990摄制，同年12月在中央电视台播出。作品根据钱锺书同名小说改编，孙雄飞、屠传德编剧，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。（作品赏析）

3. 《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。

该剧在故事性、情节性布景、人物表演、摄影、配乐等方面都有独到之处受到了广大观众的欢迎。

4. 《望长城》

中国电视纪录片，12集，中央电视台、日本东京广播公司于1991年摄制完成，同年10月1日，中日双方同时播出，被人们称为“中国纪录片发展的里程碑”。导演刘效礼，“范长新闻奖”获得者，中央电视台高级编辑。

该片采用了主持人串联的形式，长镜头始终跟随着主持人，考察长城修建、变迁，全面介绍了长城在中国历史上的作用，长城对人民物质和精神生活的影响，长城与当今自然生态及人口迁徙变化的关系，等等。全片不仅考察了长城本身，更多地还表现了长城遗址沿途人民生活状态。《望长城》的纪实风格，对以后电视片的影响巨大。

这部系列片从更广泛的范围反映长城的历史发展和现状及长城区域的风俗民情，在国内外产生了广泛的影响。甚至有学者认为，中国新纪录片运动始于《望长城》，它开创了中国纪录片的一个新时代，推动着中国电视纪录片走向巅峰。

5. 《话说长江》

中国电视系列片25集，中央电视台与日本佐田雅志企社合作拍摄。1983年8月7日《话说长江》在中央电视台首次播出。该片总导演戴维宇，撰稿陈汉元，音乐王世光，编导赵化勇，张茂西。

25集的宏大规模，至今传唱的《长江之歌》主旋律，浸透了传统文化意蕴“说话”形式，成为该作品突出的标志。作品记录真实环境、真实时间里发生的人和事，在结构上采取分章回连续播出方式，在演播形式上，主持人陈铎、虹云直接讲解与电视画面相互配合，充分发挥了节目主持人对节目的贯穿作用。

《话说长江》播出后在观众中产生了轰动效应，创下收视率40%的纪录，引起了纪实节目的收视高潮，该片在1983年度全国电视专栏节目评选中获特别奖。人们盛赞《话说长江》“是激动人心的爱国画卷”，同时也是“知识的百科全书”。