

九年级
下册

艺术

义务教育教科书

教育科学出版社

义务教育教科书

yishu

艺术

九年级
●
下册

教育科学出版社

·北京·

目录

1^{单元} 生命如歌

1

- 主题 1 ● 爱的奉献 2
- 主题 2 ● 珍惜生命，热爱和平 4
- 主题 3 ● 生命在于运动 6

14

2^{单元} 艺术作品中的建构

2

- 主题 1 ● 流动的建筑 20
- 主题 2 ● 立体构成 22

18

3^{单元} 美洲、非洲民间艺术

3

- 主题 1 ● 美洲、非洲的民间歌曲 32
- 主题 2 ● 非洲、拉丁美洲的民间舞蹈 38
- 主题 3 ● 神秘奇异的雕塑和面具 42

0

4^{单元} 多元的现代

4

- 主题 1 ● 从印象主义走向现代派 48
- 主题 2 ● 现代舞 50
- 主题 3 ● 现代造型艺术 56

58

5 单元 大家动手拍电影

66

5

主题 1 ● 寻找一个故事

68

主题 2 ● 拍摄

72

主题 3 ● 后期处理

76

6 单元 徜徉在艺术的海洋

78

6

主题 1 ● 毕业美术展

80

主题 2 ● 毕业联欢会

82

1^{单元} 生命如歌

生命的长短用时间计算, 生命的价值用贡献计算。

—— [匈] 裴多菲

单元概述

生命是宇宙中最伟大的产物, 生命呈现着最美丽的光彩。生命是如此奇妙, 以至于许多生命的奥秘至今还是个谜。生命中蕴含着活力、奋斗、追求、幻想和创造, 生命的每个阶段都有其价值和光彩。对生命的敬畏和歌颂, 对生与死的思考与追问, 都是艺术创作的永恒主题, 它可使人们感受和理解生命的意义。

和平是对生命的尊重与呵护。本单元, 我们从歌颂生命开始, 以爱心珍惜生命、热爱和平; 再从控诉战争的角度, 鞭挞残害生命的罪行; 最后以生命在于运动为主题, 认识到运动能够激发生命的活力, 并从健与美的关系中提升表现生命艺术的能力。

主题 1 ● 爱的奉献

感知与体验

爱就像雨露，没有她的滋润，万物不能生根发芽；爱就像阳光，没有她的照耀，万物不能开花结果。我们每个人都是被爱呵护着长大的。没有爱，生命就将干枯，没有爱，世界就将失去光彩。

爱的奉献

黄奇石词
刘诗召曲

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

($\underline{\underline{1\dot{2}1\dot{2}}}$ | $\dot{3}$ - - $\underline{\underline{6\dot{1}}}$ | $\dot{2}$ - - $\underline{\underline{1\dot{2}1\dot{2}}}$ | $\dot{3}$ - - $\underline{\underline{5\dot{6}}}$ | $\dot{1}$ - - -) |

||: $\underline{\underline{1}}$ $\underline{\underline{0\dot{2}}}$ $\underline{\underline{3\dot{5}}}$ $\underline{\underline{3}}$ | $\underline{\underline{2\dot{1}\dot{1}}}$ $\underline{\underline{1}}$ - | $\underline{\underline{3\dot{3}}}$ $\underline{\underline{5\dot{6}\dot{1}}}$ $\underline{\underline{6}}$ | $\underline{\underline{6\dot{5}\dot{5}}}$ $\underline{\underline{5}}$ - |

1. 这 是 心 的 呼 唤， 这 是 爱 的 奉 献。
2. 在 没 有 心 的 沙 漠， 在 没 有 爱 的 荒 原。

$\underline{\underline{6\dot{6}}}$ $\underline{\underline{1\dot{1}\dot{2}}}$ $\underline{\underline{1\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{1\dot{6}\dot{6}}}$ $\underline{\underline{6}}$ $\underline{\underline{5\dot{6}}}$ | $\underline{\underline{5\dot{5}}}$ $\underline{\underline{0\dot{3}}}$ $\underline{\underline{3\dot{0}\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{2\dot{2}}}$ $\underline{\underline{2}}$ - :||

这 是 人 间 的 春 风， 这 是 生 命 的 源 泉；
死 神 也 望 而 却 步， 幸 福 之 花 处 处 开

2. $\underline{\underline{2\dot{1}}}$ $\underline{\underline{1}}$ - | $\underline{\underline{2\dot{4}}}$ $\underline{\underline{1}}$ $\underline{\underline{1\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{3\dot{2}}}$ $\underline{\underline{3\dot{3}}}$ $\underline{\underline{3}}$ - | $\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{1\dot{2}}}$ $\underline{\underline{3\dot{3}}}$ $\underline{\underline{7}}$ |

遍。 呵 只要 人 人 都

$\underline{\underline{6\dot{7}\dot{6}\dot{6}\dot{5}\dot{6}}}$ $\underline{\underline{6\dot{1}}}$ | $\underline{\underline{2\dot{2}}}$ $\underline{\underline{7\dot{6}\dot{6}\dot{7}\dot{6}\dot{3}}}$ | $\underline{\underline{5\dot{6}}}$ $\underline{\underline{5}}$ - - | $\underline{\underline{1\dot{2}}}$ | $\underline{\underline{3\dot{2}}}$ $\underline{\underline{3\dot{3}}}$ $\underline{\underline{3}}$ - |

献 出 一 点 爱， 世 界 将 变 成 美 好 的 人 间。 呵

$\underline{\underline{3}}$ $\underline{\underline{1\dot{2}\dot{3}\dot{3}}}$ $\underline{\underline{7}}$ | $\underline{\underline{6\dot{6}\dot{7}\dot{6}\dot{5}\dot{6}}}$ $\underline{\underline{6\dot{1}}}$ | $\underline{\underline{2\dot{2}}}$ $\underline{\underline{7\dot{6}\dot{6}\dot{3}\dot{5}\dot{6}}}$ | $\underline{\underline{1\dot{2}}}$ $\underline{\underline{1}}$ - - - ||

只 要 人 人 都 献 出 一 点 爱， 世 界 将 变 成 美 好 的 人 间。

歌曲《爱的奉献》旋律中有多种切分节奏形式，请大家伴随 $\frac{4}{4}$ 拍指挥手势准确表现。

再分析《世界需要热心肠》中也有切分节奏型吗？又有哪些特点呢？

世界需要热心肠

1=F $\frac{4}{4}$

进行曲风

乔羽词

谷建芬曲

(3. 4 | 5 - 3 5 | 3 2 1 2. 3 | 4 4 3 2. | 1 0 0 0) |

||: 1 1 2 2 | 3 4 3. 3. 1 | 6 4 5 5 2 | 2 0 0 3. 4 |

1. 一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，为了

2. 一句知心的话，也许胜过万钧雷霆，一声

5 - 3 5 | 3 2 1. 2. 3 | 4 4 3 2 1 | 1 0 0 0 |

大 家 都 幸福，世界需要热心肠。

亲 切 的 呼 唤，能有起死回生的力量。

1 1. 1 2 2 | 3 4 3. 3 1 1 | 6 4 5 5 2 | 2 0 0 3 4 |

人 生 的 道 路 多 曲折，人生的道路又漫长，谁也

干 旱 的 土 地 需要 泉水，幼小禾苗 需要 太阳，为了

5 - 3 5 | 3 3 2 1. 2 3 | 4 4 3 3 2 1 | 1 0 0 1 1 |

难 免 遇到险阻，谁也难免遇到忧伤。}

一 切 更 美好，世界需要热心肠。} 只要

i i i i | i. 5 5 1 1 | i i 5 5 3 2 | 2 0 0 1 1 |

你 我 热 情 相 助，懦夫也会变成金刚，只要

i i i i | i. 5 5 3 3 | 2. 2 i i 7 6 5 | 5 0 0 0 :||

你 我 热 情 相 助，懦夫也会变成金 刚。

1 1 2 2 | 3 4 3. 3. 1 | 6 4 5 5 2 | 2 0 0 3 4 | 5 - 3 5 |

一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮，为了大 家

3 2 1. 2. 3 | 4 4 3 2 1 | 1 0 0 3. 4 | 5 - 3 5 |

都 幸福，世界需要热心肠。为了大 家

3 2 1. 2. 3 | 4 - 6 - | 6 0 7 5 i | i - - - | i - - - ||

都 幸福，世界需 要 热心肠。

主题 2 ● 珍惜生命，热爱和平

生命是宝贵的。艺术作品中对生命的歌颂和对一切践踏生命行为的鞭挞，更使我们感受到生命的价值；对临危不惧、视死如归、舍生取义精神的颂赞，使我们感受到生命的辉煌和伟大。

爱（油画） [法] 布格罗

加莱义民（雕塑） [法] 罗丹

生长（雕塑）

1884年，加莱城邀请罗丹为忠魂碑制作雕像，他异常兴奋地接受了这一邀请。这个题材表现的是公元14世纪英法百年战争时期，英军围攻加莱市，英王提出残酷的条件——如果加莱城派出最受尊敬的高贵市民任他们处死，加莱城就可以保全。结果，6位义民为保全城市带着城门钥匙，勇敢地走向死亡。

双螺旋（雕塑）

孕育（雕塑） 伍明万

生命（雕塑） 陈妍音

感知与体验

欣赏、分析有关生命的艺术作品，体会其中的意义。

生命之舞 [法] 贝雅

在战争中，我们看到生命是那样的卑微和脆弱。战争题材的艺术作品，诉说着苦难和抗争，表达着人类对失去生命的哀悼和对和平的期盼。

和平少女（雕塑） 潘鹤等

现代雕塑《和平少女》有一对，其中一座安放在北京，另一座则于1983年赠送给了日本长崎和平公园。雕塑表达了中国人民对和平的热爱，被日本人民誉为“永驻日本的和平大使”。

该雕塑表现的是一位少女优雅地舒展着双臂，回首凝视落在肩上的和平鸽，飘动的秀发和流畅的长裙，使人感受到和平的宁静。

五月三日枪杀（油画）【西】戈雅

1808年，拿破仑军队入侵西班牙，于5月3日枪杀反抗的西班牙人民。戈雅以写实的手法描绘了侵略者的暴行，歌颂了西班牙人民不畏强暴、英勇斗争的精神。

反思与评价

从作品主题、表现形式等方面，分析《五月三日枪杀》与《格尔尼卡》，指出其共同点与区别，体会作品的表现力。

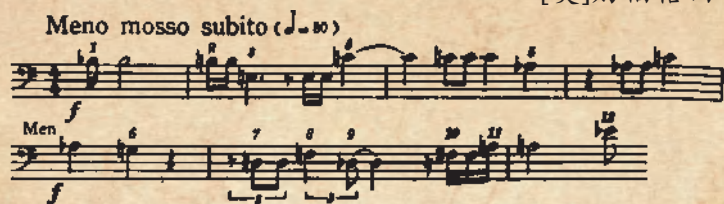
格尔尼卡（油画）【西】毕加索

一位经历了纳粹在华沙犹太人区大屠杀的幸存者，向勋伯格讲述了他的故事，勋伯格深受触动，创作出这部管弦乐曲，并亲自撰写了英文歌词。歌词用一种说唱语调的风格来表达情绪。

一个华沙幸存者

[奥]勋伯格曲

反思与评价

欣赏管弦乐曲《一个华沙幸存者》，谈谈自己的感受。你认为本主题中哪个美术作品能与此曲相联系？

《一个华沙幸存者》中的歌词唱道：

.....

我垂死地躺在一边。万籁俱寂，只有恐惧和痛苦。我听见中士喊“报数！……快点！一分钟之内我要知道我把多少人送进了煤气间！报数！”

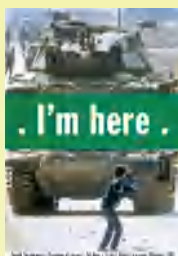
他们又开始，先是慢的“一、二、三、四”，越来越快，最后声音快得如野马惊跑。突然，在这杂乱的声音中，他们开始唱《听啊！以色列》。

1937年，德国纳粹疯狂轰炸了西班牙的格尔尼卡地区。在法国的毕加索愤而画下这幅画，以人物的变形、紧张的构图、巨幅的画面和黑白灰的对比，表达了他对战争的控诉和愤慨。

有关和平主题常用招贴的形式来唤起人们的关注与反思，许多艺术大师的作品主题鲜明、创意卓越、言简意赅、发人深思。

在这组招贴中，艺术家以单纯简洁的图像揭示了鲜明的主题思想：反对战争，渴望和平。双手合并的鸽子形象，生动地表达了人们期盼和平的心态。两支弯曲枪管构成的心形，倒飞的子弹，呐喊的人面，既相吸又相斥的磁铁等都有力地表达了拒绝战争、加强沟通与对话的强烈呼声。

反思与评价

在这些作品中，哪一幅作品对你的情感冲击最大？说一说为什么。请你为它们命名。

艺术家们在举行反战游行

设计招贴的步骤:

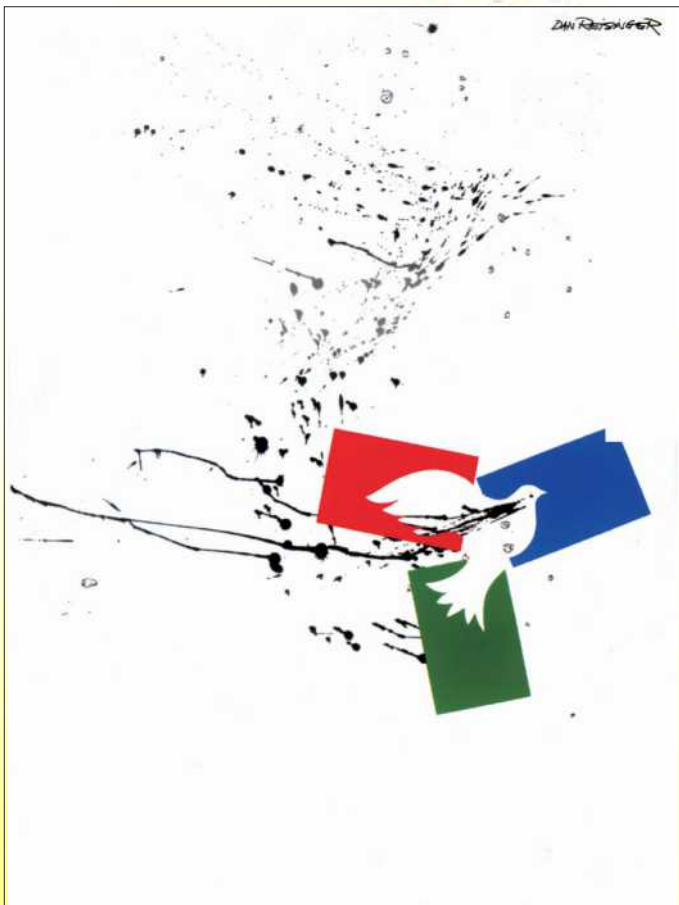
1. 确立主题;
2. 创意思索;
3. 收集资料;
4. 将创意语言转化为图形语言。

表现与创作

请同学们分小组选择一个主题进行招贴画设计, 努力表现出自己的创意。

我们在设计招贴画时, 需要不断地发挥想象力, 注重直觉和“灵感”的闪现, 寻找新奇的创意亮点。收集这些“灵感”火花时, 可以用文字, 也可以用图形表示、记录下来。

危险中的和平
——为以色列和巴勒斯坦人民而作
[以] 丹·雷辛格

这是以“和平”为主题的招贴设计草图。

探索与发现

1. 你关注当代社会中战争与和平的问题吗? 请就这个问题展开讨论。

2. 请谈谈你的作品创意有何独到之处。

3. 你的作业符合以下哪些要求, 请在相应处打“√”。

创意独特 ☐	主题突出 ☐
构图完整 ☐	图形简洁 ☐
色彩鲜明 ☐	

企盼和平、反对战争是全世界爱好和平的人们共同的希望与心声。许多艺术家都以独特的视角和巧妙的构思，表达自己追求和平的理想。

艺术大师毕加索的笔下经常出现鸽子的形象，他用安详宁静的气氛和明快流畅的线条来表现人类对和平生活的追求。国画大师齐白石笔下的鸽子则既充满谐趣又内蕴力量，他用奇崛的笔墨表达了中国人民对和平的向往。

和平之人（线描）【西】毕加索

和平（中国画）齐白石

贝多芬在《第九交响曲》中，以满怀关爱人类命运的情感，创作了大型合唱作品《欢乐颂》。

欢乐颂

1=A $\frac{4}{4}$

[德]席勒词

[德]贝多芬曲

$\left[\begin{array}{c} 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \\ 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \\ 3 \quad 2 \quad 1 \quad \dot{7} \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 3. \quad \underline{2} \quad 2 \quad - \\ 1. \quad \underline{\dot{7}} \quad \dot{7} \quad - \end{array} \right $
欢 乐 女 神， 圣 洁 美 丽， 灿 烂 光 芒 照 大 地！			
$\left[\begin{array}{c} 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \\ 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 5 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \\ 3 \quad 2 \quad 1 \quad \dot{7} \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 2. \quad \underline{1} \quad 1 \quad - \\ 5. \quad \underline{\dot{5}} \quad 1 \quad - \end{array} \right $
我 们 心 中 充 满 热 情， 来 到 你 的 圣 殿 里！			
$\left[\begin{array}{c} 2 \quad 2 \quad 3 \quad 1 \\ 7 \quad 7 \quad 1 \quad 5 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 2 \quad \underline{3 \quad 4} \quad 3 \quad 1 \\ 7 \quad \underline{1 \quad 2} \quad 1 \quad 5 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 2 \quad \underline{3 \quad 4} \quad 3 \quad 2 \\ 7 \quad \underline{1 \quad 2} \quad 1 \quad 7 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 1 \quad 2 \quad 5^\vee \quad 3 \\ 6 \quad 2 \quad 5 \quad 1 \end{array} \right $
你 的 力 量 能 使 人 们 消 除 一 切 分 歧， 在			
$\left[\begin{array}{c} 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \\ 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 5 \quad 4 \quad 3 \quad \underline{4 \quad 2} \\ 3 \quad 2 \quad 1 \quad \underline{\dot{7} \quad \dot{6}} \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 1 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \\ 3 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \end{array} \right $	$\left[\begin{array}{c} 2. \quad \underline{1} \quad 1 \quad - \\ 5. \quad \underline{\dot{5}} \quad 1 \quad - \end{array} \right $
你 光 辉 照 耀 下 面 人 们 团 结 成 兄 弟。			

表现与创作

1. 请同学们互相聆听、配合，并用饱含情感的声音演唱这首歌曲。
2. 结合三和弦的知识，分析每小节可以编配什么和弦。

主题 3 ● 生命在于运动

高举“和平与美好”理想旗帜的奥林匹克运动，起源于古希腊，兴盛于五大洲。它跨越时间和空间，超越种族和文化，已经成为世界文明大融合的盛会。

在古希腊奥林匹亚竞技会期间，圣火一直在赫拉女神的祭坛上燃烧着。现在，作为纪念，每过4年都要在奥林匹亚遗址上点燃奥运圣火。

中华民族自古就是一个热爱体育的民族，具有悠久的体育传统。今天，传统的体育运动更为弘扬民族精神焕发出了新的活力。

我国的武术既是健的体现也是美的展示，其动作刚柔兼备，焕发着民族精神。

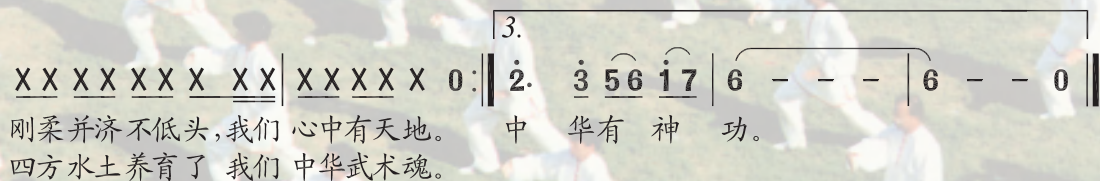
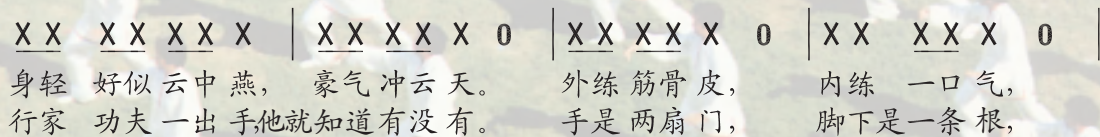
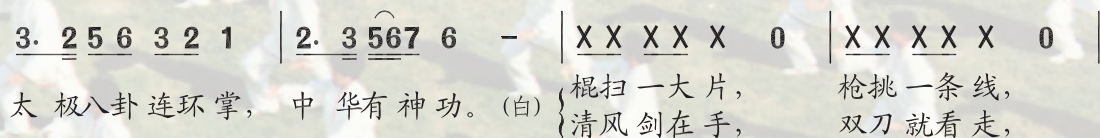
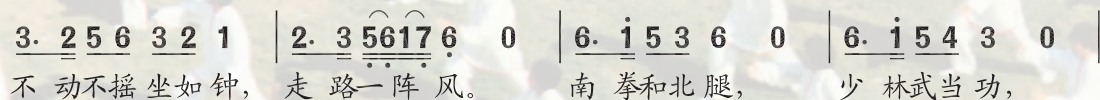
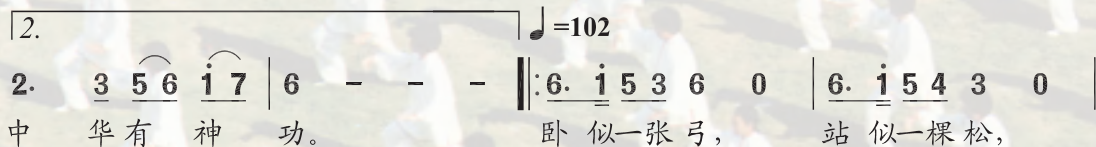
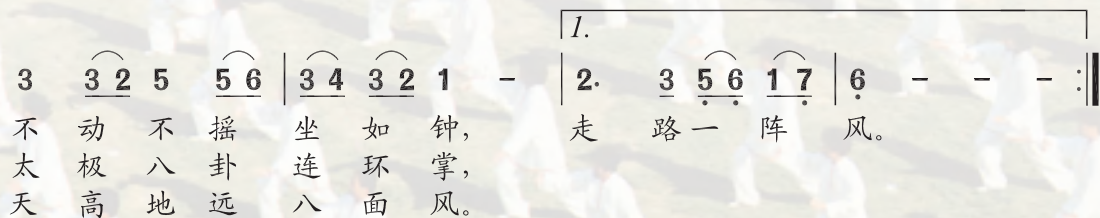
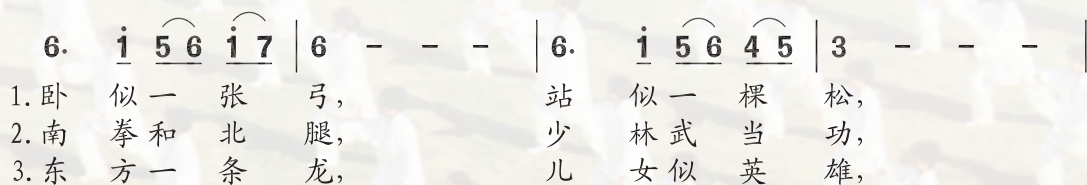
打马球（中国画）

中国功夫

1=G $\frac{4}{4}$

宋小明词
伍嘉冀曲

体育，你就是美丽！你的作用无与伦比。你可使人体运动富有节律，使动作变得柔中有刚。

反思与评价

欣赏有关体育运动的图片，从艺术的角度与同学交流自己对这些运动和画面的感受与理解，并为这些图片设计艺术化的标题。

表现与创作

请以小组为单位，自编校园集体舞或韵律操，自行选配音乐，开展一次健与美的竞赛活动。

反思与评价

如果说体育运动充分展示了人类的力量，那么表现和反映这种力量最生动、最直接的艺术形式之一就是体育雕塑。请同学们欣赏体育雕塑，谈谈自己的感受。

掷铁饼者 [古希腊] 米隆

零的突破 朱祖德

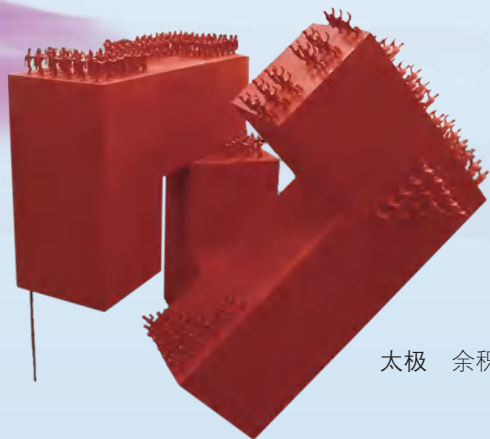
走向世界 田金泽

人类有多少千钧一发的时刻
就有多少壮士将自己的生命奉献
——节选自《千钧一箭》

千钧一箭 朱成

人生在走民族在走
时代在走社会在走
——节选自《走向世界》

太极 余积勇

表现与创作

1. 请任选材料，尝试创作一件体育雕塑。
2. 请你为一件自己喜欢的雕塑配写诗句，选择背景音乐，并朗诵表演。

第1届奥运会宣传画

历届奥运会的宣传画既反映了奥运精神，又具有不同的时代特点和艺术风格。

反思与评价

请同学们查找资料，相互交流你对奥运宣传画特点的分析。

2008年北京奥运会宣传画

历届奥运会宣传画

团结友谊进步 孙华进

飞越亚细亚 杨涛

天天锻炼身体好 张树权 乔振仕

不熄的火焰

——记马拉松第一位起跑者古希腊战士斐迪辟 刘海屯

练 鄢和曦

表现与创作

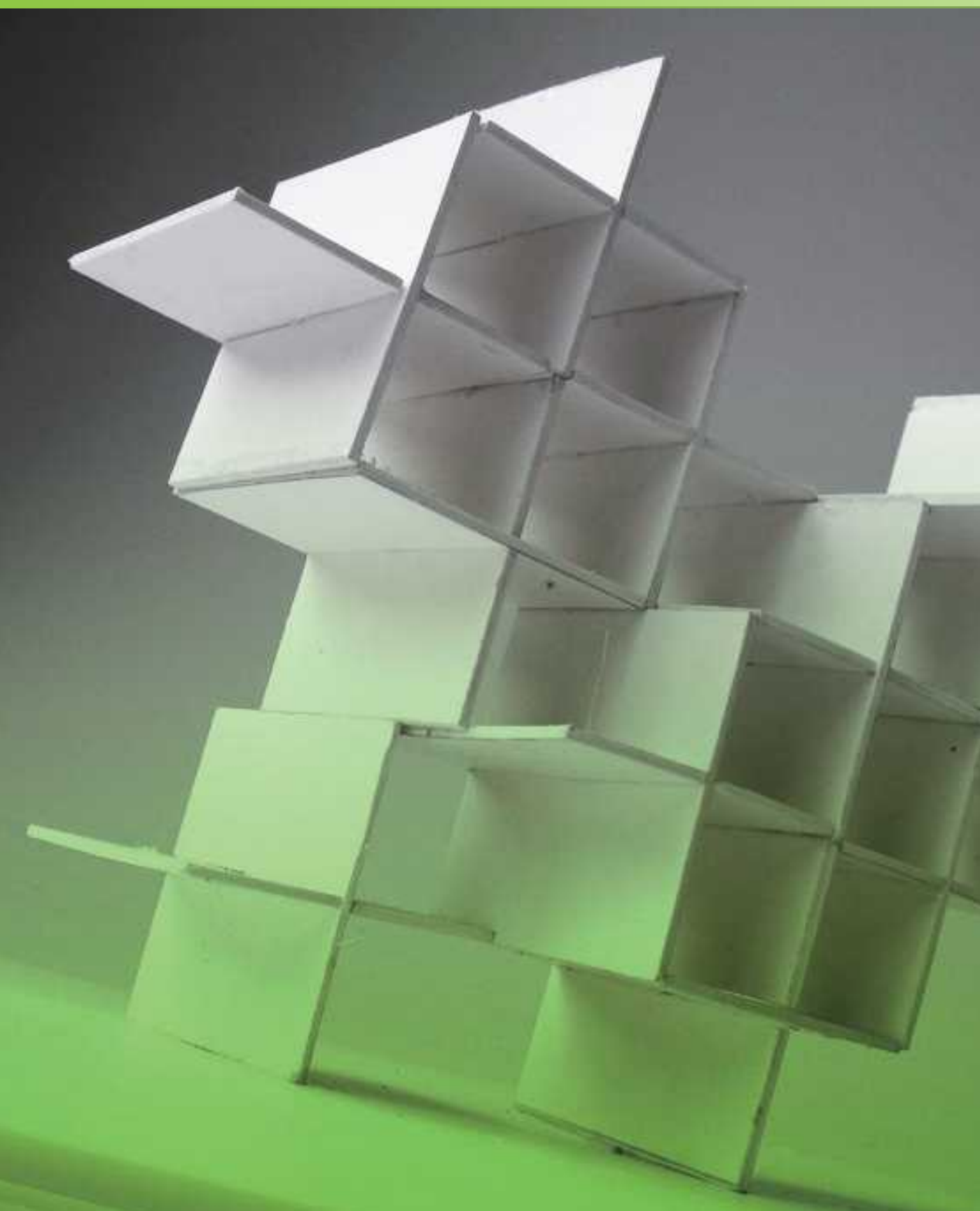
尝试设计、制作一幅表现体育运动的宣传画。

学生作品

2 单元

艺术作品中的建构

建筑是凝固的交响乐。

—— [德] 歌 德

单元概述

艺术作品中丰富的内容，要通过艺术的形式，按照一定的规律和法则进行建构，才能突出主题，表达作者的思想感情，达到艺术作品感染人、启迪心灵的作用，凸显艺术特有的魅力。

本单元的第一主题，侧重学习音乐中的曲式结构及其基本要素（重复、对比、变奏、起承转合等），提高欣赏、理解音乐作品的能力。第二主题，学习造型艺术的立体构成，通过造型要素（点、线、面、体）的排列组合规律，认识艺术的形式美感，提高对艺术表达的感悟能力。

主题 1 ● 流动的建筑

伟大的诗人歌德曾经说过，建筑是凝固的音乐。后来有人补充说，音乐是流动的建筑。奥地利著名作曲家勋伯格说：“曲式的首要功能是提升我们的理解力。它是乐曲的结构形式，有助于听众抓住乐曲的主旨，关注乐曲的发展、成长、细节的展开及其结局。”

曲式是音乐的结构原则，其基本要素为重复、对比和变奏。曲式有很多种类，就像大的建筑有大的结构，小的建筑有小的形式一样。乐句、乐段、二段体（A-B）和三段体（A-B-A）是音乐的基本结构。感知和分析音乐的结构，对我们理解音乐作品的发展脉络，提高欣赏能力、记忆能力等，都有重要作用。

艺术小词典

重复 是指音乐材料的再次出现。重复的形式有完全重复和变化重复，再现也是重复的一种形式。

对比 是指在原材料基础上出现了新的、对比的部分。对比是由作品中的多种音乐要素构成的，它们在旋律形态、节奏型、情绪表现上的不同，会给听者带来新鲜的感觉。

变奏 是将一个音乐材料在保留某些特征的情况下进行变化，一方面仍可使听者听出原型，同时又有新鲜感。奏鸣曲式的展开部也属于变奏范畴。

起承转合 是我国民族民间音乐最常见的曲式结构原则之一。起是主题的最初呈示，承是对起步的变化重复或发展，转是变化或对比，合是与前面材料的呼应，是主题的回归强调，常体现为再现。

1939年纽约世博会的标志建筑物是以对比为主要特征的二段体（A-B）建筑结构的视觉体现

印度的泰姬陵是以对比、再现为主要特征的三段体（A-B-A）建筑结构的典型代表

噢！苏珊娜

[美]福斯特词曲

1. 我们 打从阿 拉 巴马来, 还 带着五弦 琴, 我们 到路易 斯

2. (离开) 家的晚 上 下大雨, 可 地上挺干 净, 太阳 当空照, 我

安纳州, 去 探望朋友 们。 2. 离开

心冰冷, 啊 朋友别担

心。

哦 哦,

朋友 们

别为我担 心。 啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦啦啦 啦啦。

1. 学唱这首歌曲后, 分析歌曲使用的主要发展手法。
2. 分析歌曲的曲式结构。
3. 结合三和弦知识, 为旋律编配和声, 伴随歌唱。
4. 请把这首歌曲旋律在F大调和G大调上作写谱练习。

长城谣

潘子农词

刘雪庵曲

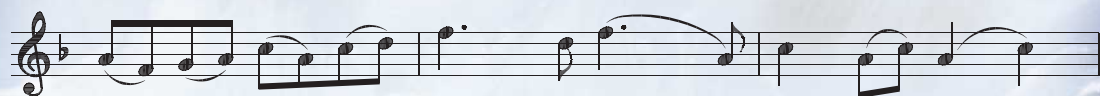
1. 万 里 长 城 万 里 长, 长 城 外 面 是
2. 没 齿 难 忘 仇 和 恨, 日 夜 只 想 回

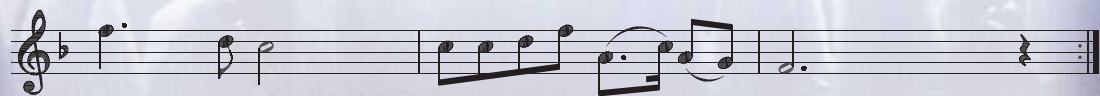
故 乡, 高 梁 肥 大 豆 香, 遍 地 黄 金 少 灾
故 乡, 大 家 拼 命 打 回 去, 哪 怕 贼 掳 逞 豪

殃, 自 从 大 难 平 地 起,
强, 万 里 长 城 万 里 长,

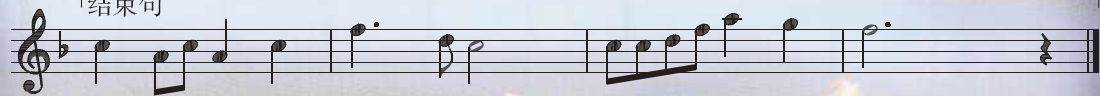

奸 淫 掳 掠 苦 难 当, 苦 难 当
长 城 外 面 是 故 乡, 四 万 万 同 胞

奔 他 方, 骨 肉 离 散 父 母 丧。
心 一 样, 新 的 长 城 万 里 长。

结束句

四 万 万 同 胞 心 一 样, 新 的 长 城 万 里 长。

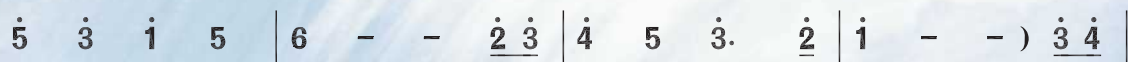
长江之歌

1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

中速 亲切、热情地

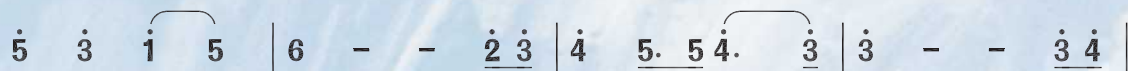
胡宏伟词

王世光曲

1. 你从

2. 你从

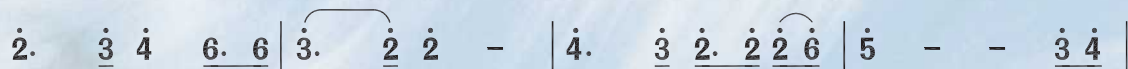
雪 山 走 来, 春潮 是 你 的 风 采; 你向
远 古 走 来, 巨浪 荡 涤 着 尘 埃; 你向

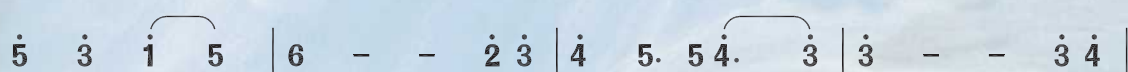
东 海 奔 去, 惊涛 是 你 的 气 概。
未 来 奔 去, 涛声 回 荡 在 天 外。

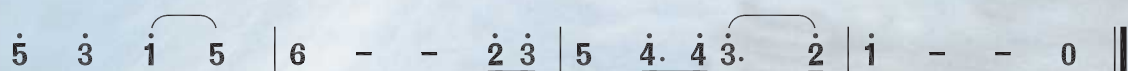
你 用 甘 甜 的 乳 汁, 哺 育 各 族 儿 女;
你 用 纯 洁 的 清 流, 灌 溉 花 的 国 土;

你 用 健 美 的 臂 膀 挽 起 高 山 大 海。 } 我们
你 用 磅 礴 的 力 量 推 动 新 的 时 代。 }

赞 美 长 江, 你 是 无 穷 的 源 泉; 我们

依 恋 长 江, 你 有 母 亲 的 情 怀。

1. 学唱这两首歌曲。

2. 分析这两首歌曲分别使用了哪些音乐材料的发展手法。

3. 分析这两首歌曲的曲式结构。

军民大生产

1=C $\frac{2}{4}$

热烈、有力地

陇东民歌

$\dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 6 \mid \dot{2} \ \dot{2} \ 0 \mid \dot{5} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{1} \ 6 \mid \dot{5} \ \dot{5} \ 0 \mid 6 \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{2} \ \dot{3} \ \dot{2} \ \dot{1} \mid$
 1. 解 放 区 呀 么 嗨 嗨, 大 生 产 呀 么 嗨 嗨, 军 队 和 人 民
 2. 兵 工 队 呀 么 嗨 嗨, 互 助 组 呀 么 嗨 嗨, 劳 动 的 歌 声
 3. 妇 女 们 呀 么 嗨 嗨, 都 争 先 呀 么 嗨 嗨, 手 摇 着 纺 车
 4. 又 能 武 呀 么 嗨 嗨, 又 能 文 呀 么 嗨 嗨, 人 问 我 什 么 队 伍
 5. 自 己 动 手 么 嗨 嗨, 丰 衣 足 食 么 嗨 嗨, 加 紧 生 产

$6 \ 6 \ 6 \ \dot{1} \ 2 \ 2 \ 2 \ 2 \mid 5 \ 5 \ 4 \ 5 \ 6 \mid \overset{6}{\underset{\text{C}}{\dot{1}}} \ \dot{1} \ 6 \ 5 \ 6 \ 5 \ 3 \mid \dot{2} \ \dot{2} \ 0 \mid \dot{2} \ \dot{2} \ 0 \parallel$
 西里里里 嘹啦啦啦 嗦罗罗罗 哒 齐 动 员 呀 么 嗨 嗨!
 西里里里 嘹啦啦啦 嗦罗罗罗 哒 满 山 川 呀 么 嗨 嗨!
 吱哼哼哼 吱哼哼哼 嗡嗡嗡嗡 吱儿 纺 线 线 呀 么 嗨 嗨!
 一、 二、 三、 四! 八 路 军 呀 么 嗨 嗨!
 西里里里 嘹啦啦啦 嗦罗罗罗 哒 为 抗 战 呀 么 嗨 嗨!

起承转合是中国民歌最典型的音乐发展形式。复习这首民歌，并在老师的帮助下，分析起承转合的发展层次，找出其中的内在联系。

课后用同样的方法自主分析陕北民歌《东方红》的音乐结构。

毛泽东在大生产运动中
(油画)
张自凝
蔡亮
谌北新

练习与拓展

游击队歌

中速、轻快地

贺绿汀词曲

我们 都是神枪手，每一颗子弹消灭一个敌人，我们

都是飞行军，哪怕那山高水又深，在密密的树林里，到处都

安排同志们的宿营地，在高高的山岗上，有我们

无数的好兄弟。没有吃，没有穿，自有那敌人送上前；

没有枪，没有炮，敌人给我们造。我们生长在这里，每一寸

土地都是我们自己的，无论谁要强占去，我们就和他拼到底！

利用前面学习过的有关曲式的基本知识，自主分析这首歌曲的发展手法及曲式结构，并画出曲式结构图。

选择几首以前学过的音乐作品，自主分析它们的曲式结构。

主题 2 ● 立体构成

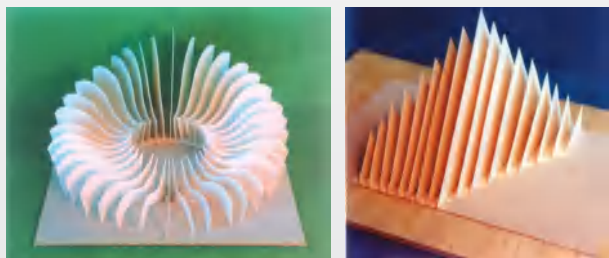
造型艺术的建构形式，一般以点、线、面、体为基本的元素，依照一定的组合规律，建构出各式各样的形体。

在三维空间建构形体称为立体构成。立体构成是一种逻辑思维的训练方法和表现形式，作品以比较纯粹的造型元素呈现出节奏、音律、均衡、张力等艺术性的美感。

立体构成表现形式的分类是按照构成材料和造型方法的形态差别加以区分的，一般归纳为面材构成、线材构成和块材构成。

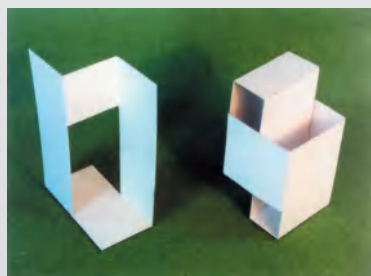
1. 面立体构成

层面排列：把面材按照一定的形式进行层层排列。如按照直线、曲线、折线、分组、错位、倾斜、渐变、放射、旋转等方式排列。

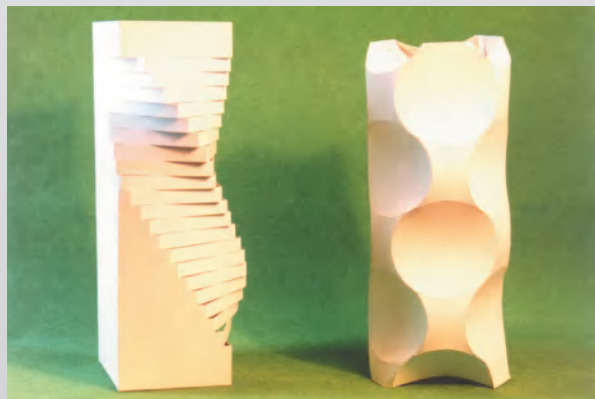
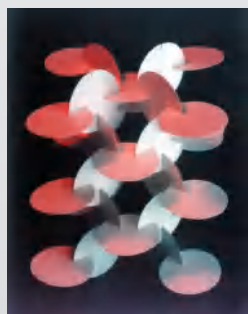

连续曲面立体：在平面上进行切割，然后再把切断的部分经过翻转处理，可产生连续的曲面立体造型。

连续直面立体：在平面上进行切割，然后把切割后的形利用切缝折成连续直面立体造型。

面插接：把面材制成各种几何形，然后进行自由插接，就可创造出理想的造型。

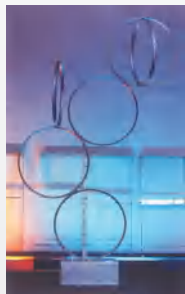

薄壳构造：把面材进行切割、皱折、粘贴，就可形成在平面上的立体造型。

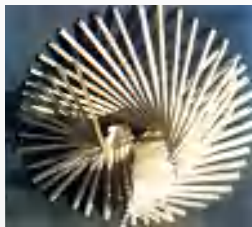

2. 线立体构成

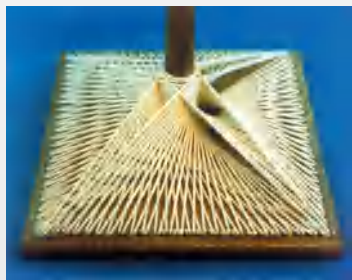
垒积构造：把线材重叠、垒积起来构成立体。类似搭积木一样，只靠接触面的摩擦力来维持形体。

网架结构：把线材结或焊接起来构成立体，可以创造出各种自由的形体。

线织面：以线排成的面，可以形成各种不同的几何体面及特殊转体面，是线移动所产生的空间立体造型。

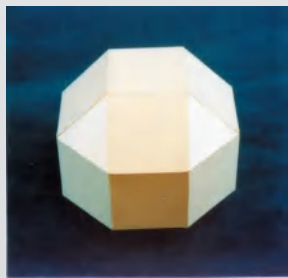

3. 块立体构成

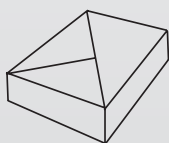
块立体构成的基础方法主要是分割和组合。对一种形体进行多种形式的切割，从切割后所形成的各种造型中得到启发，再进行多方面组合，便可开拓出形式各异的立体造型。

切割组合

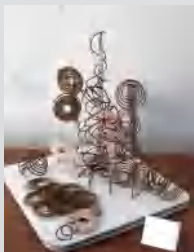
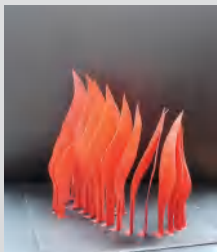
多面球体的制作

练习与拓展

请大家思考，空间立体造型的艺术形式在舞蹈、戏剧、影视等艺术领域中也有表现吗？它们分别有哪些表现特点呢？

在抽象的时间艺术——音乐中，也能有“立体”呈现吗？它通过哪些要素、手段使人获得“立体”感受呢？请进一步思考。

学生作品

3 单元 美洲、非洲民间艺术

主题 1：美洲、非洲的民间歌曲

主题 2：非洲、拉丁美洲的民间舞蹈

主题 3：神秘奇异的雕塑和面具

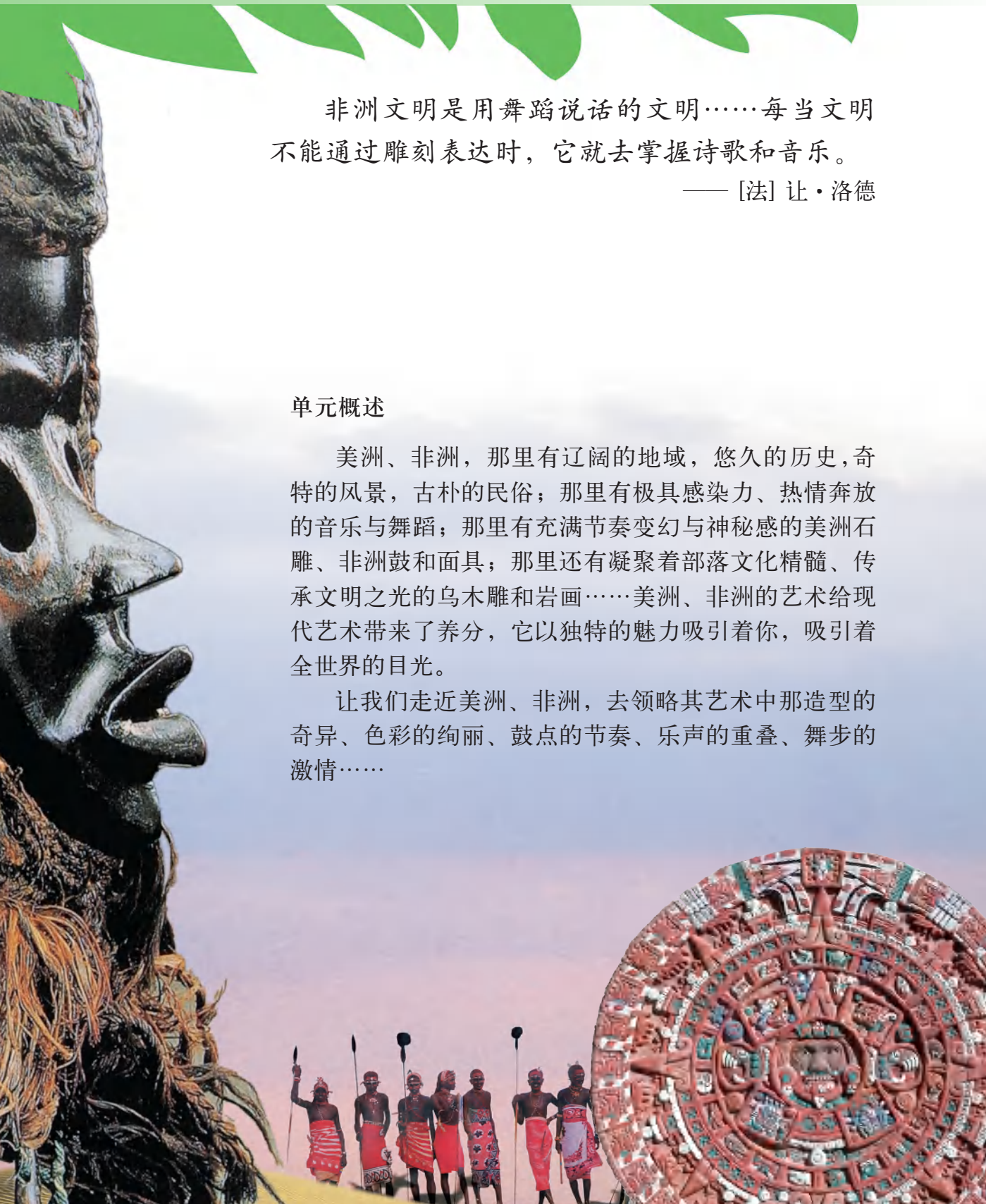
非洲文明是用舞蹈说话的文明……每当文明不能通过雕刻表达时，它就去掌握诗歌和音乐。

—— [法] 让·洛德

单元概述

美洲、非洲，那里有辽阔的地域，悠久的历史，奇特的风景，古朴的民俗；那里有极具感染力、热情奔放的音乐与舞蹈；那里有充满节奏变幻与神秘感的美洲石雕、非洲鼓和面具；那里还有凝聚着部落文化精髓、传承文明之光的乌木雕和岩画……美洲、非洲的艺术给现代艺术带来了养分，它以独特的魅力吸引着你，吸引着全世界的目光。

让我们走近美洲、非洲，去领略其艺术中那造型的奇异、色彩的绚丽、鼓点的节奏、乐声的重叠、舞步的激情……

主题 1 ● 美洲、非洲的民间歌曲

在北美洲，原住民和来自世界各地的移民及其后裔，都对北美音乐文化的发展做出了重要的贡献。可以说，北美洲的音乐是本地的印第安音乐、非洲的黑人音乐和欧洲（主要为英国、法国）音乐的结合体。

感知与体验

白桦林好地方

加拿大印第安民歌

白 桦 林 好 地 方， 海 狸 的 家 乡，

那 里 有 大 麋 鹿 自 由 游 荡。

蓝色 湖 水 岩 石 岸， 我 将 要 再 回 还。

崩 哒 哒 崩 哒， 崩 哒 哒 崩 哒， 崩 哒 哒 崩 哒 崩。

1. 在熟练演唱歌曲后，请分析这首歌曲的音阶、调式，并与中国五声音阶、调式比较，谈谈有何异同。

2. 歌曲的第一乐句只使用了两个音级，有节奏和音调的重复。第二、三乐句旋律基本相同，但有句尾的呼应，出现了切分节奏。第四乐句节奏变得较为紧凑，连续三小节重复，也只使用了两个音级。这首歌曲给了你怎样的情绪感受？

深深的河

美国黑人民歌

深深的河哟！我家在约旦河那边，

深深的河哟！主啊，我要渡河到那宿营地。

河哟！主啊我要渡河到那宿营地。难道你不愿

去领受福音的筵席，天国到

处充满安宁！

1. 歌曲中的第一句旋律（前八小节）在全曲中共出现（变化再现）三次，其旋律主要围绕在主音上下盘旋，走向多呈下行，也有八度上行大跳的旋律进行。这种特点的旋律表现出怎样的情绪？

2. 歌曲的第二部分中出现了切分音、连续的弱起乐句，以及全曲最高音。这一部分所表达的情感与前面部分相比有何变化？

拉丁美洲是指美国以南的美洲地区。这一地区的文化是以欧洲文化(主要是伊比利亚半岛)为主体,吸取印第安文化和非洲黑人文化,融合而成的,是具有独特个性的多元文化。歌舞音乐是拉丁美洲民族音乐的灵魂。

感知与体验

再会, 诺尼诺

(探戈)

[阿根廷] 皮亚佐拉曲

1. 探戈 (Tango) 是源于非洲、流行于阿根廷的一种双人舞蹈,也是器乐曲与歌曲的体裁之一。请聆听乐曲后谈谈你的感受。

2. 多种多样切分节奏的运用是探戈的一个重要特征。常用的切分节奏有以下几种。请同学们尝试用手拍击出以下节奏型,体会探戈的节奏特点。

$\frac{2}{4}$ X. X X X | XX X X X ||

$\frac{2}{4}$ XX X X X | X X X X ||

$\frac{2}{4}$ 0 0X X X | X. X ||

3. 探戈乐队非常有特点,其中音色中隐含忧郁色彩的班多纽手风琴是最为重要的。请收集资料加以了解。

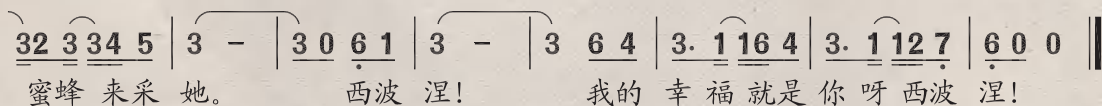
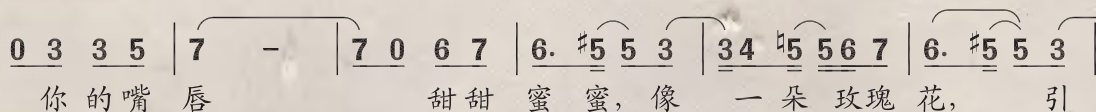
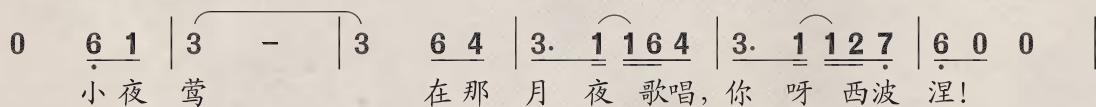
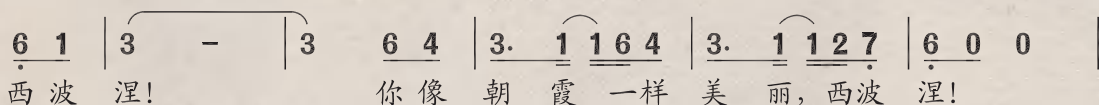
西波涅

1= $\flat$ E $\frac{2}{4}$

中速

[古] 摩尔斯词
尼库拉曲

郑中成、刘淑芳译配

1. 请仔细聆听歌曲的演唱, 用手拍节拍、口读“嗒嗒”的形式先探索掌握较复杂的节奏, 之后再加上旋律歌唱。

2. 这首歌曲采用了欧洲音乐的结构形式, 旋律具有印地安特色, 节奏则采用了古巴伦巴 (Rumba) 强烈多变的节奏, 体现出了拉丁美洲音乐的突出特点。

3. 拉丁美洲最有特点的歌舞音乐, 除探戈、伦巴之外, 还有流行于巴西的桑巴 (Samba), 流行于古巴的曼波 (Mambo)、萨尔萨 (Salsa) 等。请收集资料加以了解。

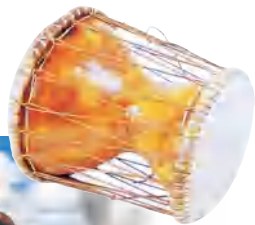

非洲音乐是指撒哈拉沙漠以南源于非洲本土的各种黑人传统音乐。通过被称为非洲传统音乐之魂的鼓，以及其他打击乐器展现复杂而丰富多彩的节奏、节拍，是非洲黑人音乐的最大特色。

感知与体验

鼓舞

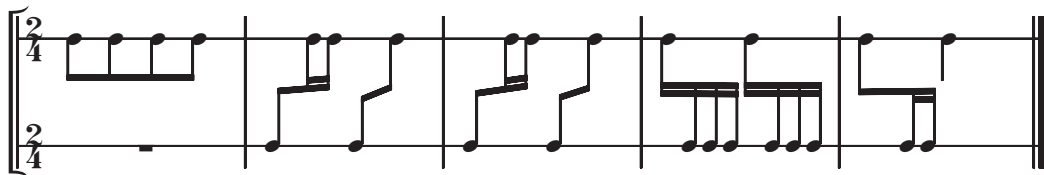
(加纳南部传统舞蹈)

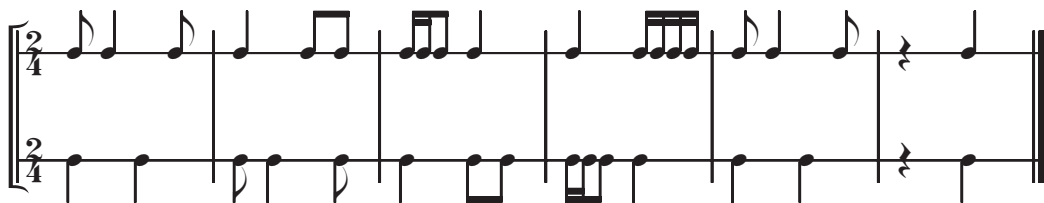
1. 在东非的斯瓦希里语中，“鼓”和“舞”是同一个字，可见非洲的鼓与舞是不分离的。请你欣赏后谈谈对非洲鼓舞的感受。

2. 同学们可用两只手分别拍击桌面和腿，练习以下两条节奏的拍击，体验鼓乐的韵味。

练习一

练习二

3. 非洲的鼓种类很多，作用也各有不同。请搜集资料加以了解。

(伴唱)

中非民歌

1. 欣赏这首歌曲，谈谈你的感受。
2. 在非洲相当广阔的地域里，黑人歌曲普遍具有多声部的特点。其主要特点是：各声部在同一节奏型中进行，具有很强的和声性。这首歌曲就具有这样的特点。请同学们尝试着演唱这首歌曲的伴唱部分。
3. 2010年在南非举办的世界杯足球比赛中，一首《旗开得胜》歌曲流传广泛。请同学们欣赏这首歌曲，并运用学习过的知识加以分析。

主题 2 ● 非洲、拉丁美洲的民间舞蹈

能歌善舞是非洲人的特长。舞蹈是他们生命天然的火光，是他们从原始走向未来的足音，舞蹈永远与他们相随相伴。

反思与评价

请欣赏歌舞曲《非洲的节日》，并感受其风格特点。

非洲的节日 (主题选段)

1 = C $\frac{4}{4}$

$\underline{\dot{2}} \cdot \underline{\dot{2}} \underline{\dot{6}} \underline{\dot{1}} \quad 7 \quad 7 \quad | \quad \underline{\dot{1}} \cdot \underline{\dot{1}} \underline{\dot{5}} \underline{6} \quad 7 \quad 7 \quad |$

1 = C $\frac{4}{4}$

0 \quad 0 \quad 5 \quad - \quad | \quad \underline{\underline{323}} \cdot \quad 3 \quad - \quad | \quad 0 \quad 0 \quad 5 \quad 6 \quad | \quad 5 \quad 5 \quad 3 \quad 2 \quad |

1 \quad 1 \quad \underline{\underline{165}} \cdot \quad | \quad \underline{\underline{5}} \quad - \quad - \quad - \quad | \quad \underline{01} \quad \underline{11} \quad 1 \quad \underline{\underline{6}} \quad | \quad 5 \quad \underline{\underline{45}} \quad 3 \quad - \quad | \quad 3 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad |

这是一首用打击乐和非洲木琴合奏的东非音乐，一般在欢度节日、欢庆胜利或打猎归来时演奏。

卢旺达的民间舞蹈《莫托利》

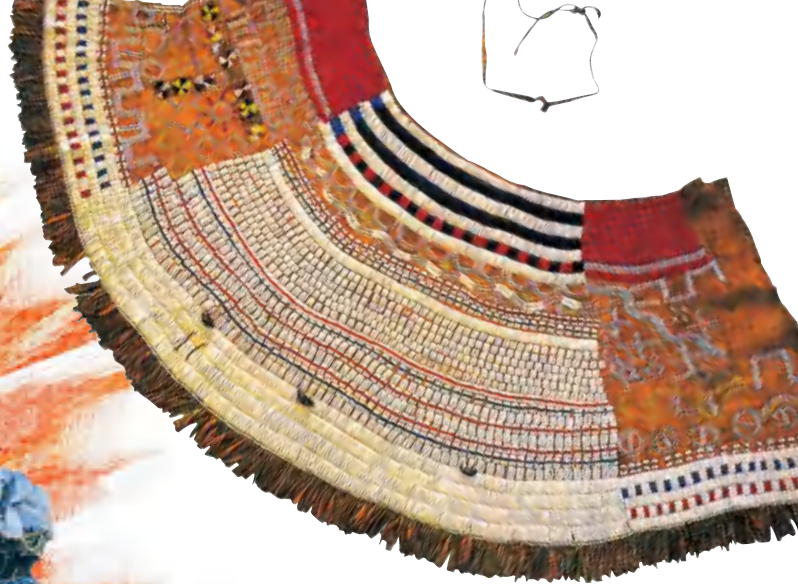
尼日利亚的节日舞

肯尼亚的起跳舞

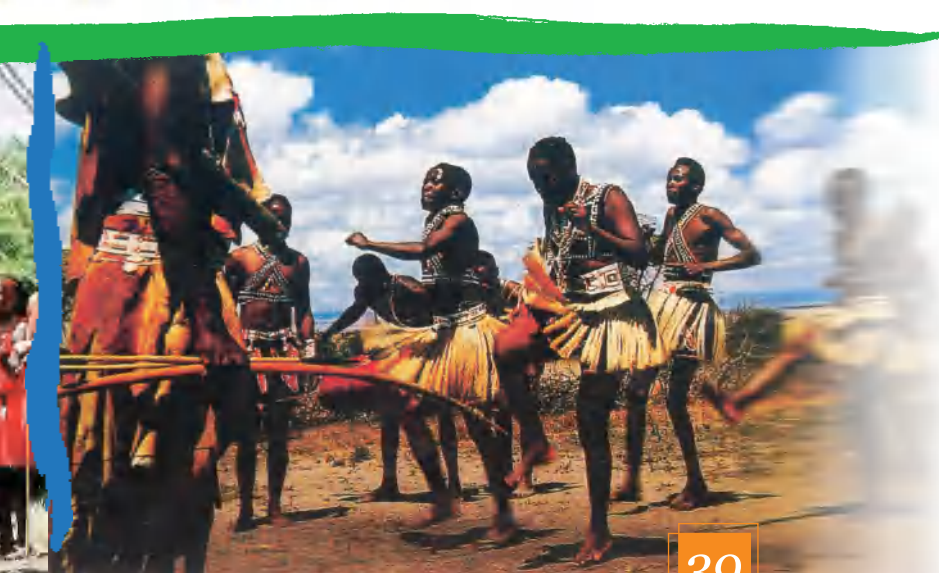

韦坎巴族的狩猎舞

坦桑尼亚的裙子

非洲歌舞的伴奏乐器极具特色，有各种形状的非洲鼓，其敲出的鼓点如暴风骤雨；材质朴素但发音激越的土琴，犹如万马奔腾，令人心潮澎湃；弯弯的牛角号发出战前动员的高吼，让行将出发的狩猎者精神大振；大大小小的脚铃发出悠扬清脆的声音，增加了音乐的层次感。再配上各部族不同风格的民族服装、男子面部和身上的彩饰，使得热情奔放的非洲歌舞又多了一层纯朴的泥土气息。

表现与创作

请同学们和着《非洲的节日》音乐的旋律，踏着鼓点的节奏，跳起欢快的舞蹈。

拉丁美洲的舞蹈音乐节奏有鲜明特点，式样丰富，体现出充沛的活力、沸腾的热情和浪漫的情调。

感知与体验

探戈是阿根廷的一种广为流行的舞蹈，也是器乐曲与歌曲的体裁之一。

伦巴是源于黑人歌舞的一种民间舞。广义地讲，伦巴是古巴岛上一切即兴的、无拘束的黑人歌舞的统称。

桑巴是巴西最流行的一种民间群众性舞蹈，是巴西代表性的舞蹈。桑巴作为“狂欢节音乐”而闻名于世。

练习与拓展

歌舞音乐是拉丁美洲民族民间音乐的灵魂。拉丁美洲热情奔放、粗犷豪迈的歌舞艺术为丰富21世纪世界音乐舞台做出了独特的贡献。

请你概括探戈、伦巴和桑巴这3种舞蹈音乐和动作的主要特点，并学习基本舞步，然后和同学们一起跳一跳，感受拉丁美洲歌舞热情奔放的舞风。

主题 3 ● 神秘奇异的雕塑和面具

神庙遗址 —— 铭文神殿

中美洲墨西哥一带的热带丛林，莽莽苍苍，一望无际。当探险者们的脚步第一次踏进玛雅古城时，这里已被弃置千年之久。在这片山川纵横、丛林密布的热带土地上，玛雅人创造了独特而神奇的艺术。装点繁华的都市、表情冷峻的雕像、含义深邃的碑文，以及场面宏大的祭神仪式等，都传递着玛雅人神秘的文化发展历程，也深深地吸引着我们。

祭神的乐舞

玛雅雕塑造型奇特，其形象威严中带有神秘色彩。

国王塑像

表情庄重而高傲，
装束繁缛美观，显示出
国王崇高的地位。

武士塑像

塑像对于武士装备的刻画非常
细致。在一般人的印象中，盔
甲不是皮质就是金属质的，但玛
雅武士在战斗中赖以保护身体的
则是这种用布缝制的“甲衣”。

孕妇像彩绘陶壶

古代人类往往希望
通过大量地繁殖后代来
保证种族的兴旺。这件
陶壶展现的是一个孕妇，
彩绘的几何纹样与生育
力及土地有关。

探索与发现

观察国王塑像、
武士像柱有何特点。

武士像柱

国王登基

武士像

表现与创作

玛雅艺术产生于中美洲墨西哥一带，这个神秘的世界深深地吸引着我们，请你用自己喜欢的艺术形式表现对玛雅文化的感受。

亨巴凳 [扎]

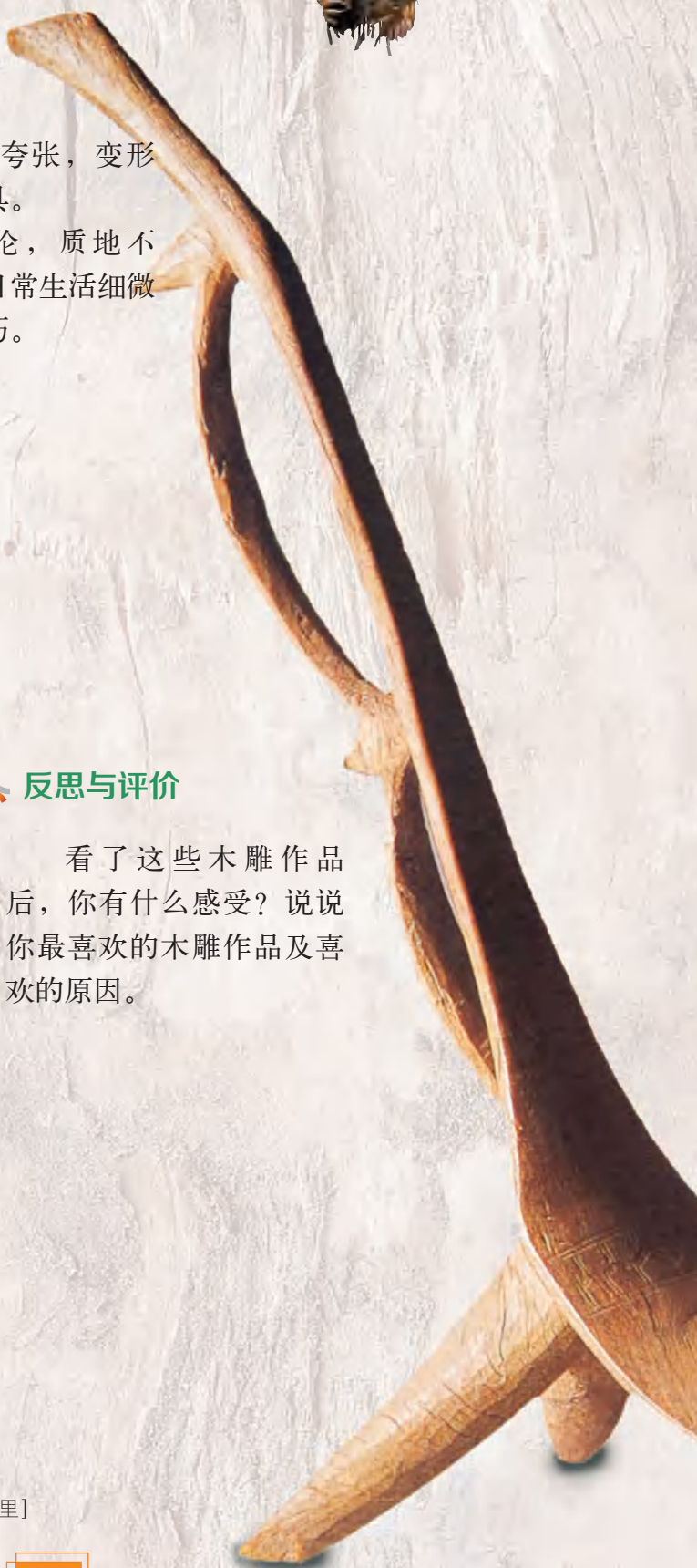
酋长的高靠背椅子
[坦桑]

站立的鸟像
[科特迪瓦]

人物 [马里]

非洲木雕艺术的造型夸张，变形大胆，讲究神韵，匠心独具。

这些艺术品精美绝伦，质地不凡，显示出黑人艺术家在日常生活细微处的情趣和精湛的艺术技巧。

反思与评价

看了这些木雕作品后，你有什么感受？说说你最喜欢的木雕作品及喜欢的原因。

面具

探索与发现

在原始神秘的非洲木雕中，人们感悟到了强烈的视觉张力和丰富的想象力，并将其有意识地融入到现代艺术的创作之中。分析并比较，非洲木雕和我们知道的现代雕塑作品有什么异同。

母与子

巴拉丰演奏者

鼓

表现与创作

请你借鉴非洲木雕艺术，选择可用的材料，创作一件具有非洲特色的雕塑作品。

椅子

学生作品

非洲人的面部装饰

格雷波面具

源于对美的渴望，非洲年轻的姑娘和小伙子们会非常精心地制作各种色彩艳丽、造型别致的饰物穿戴在身上，去参加部落的歌舞会。对于这些年轻人来说，这是件非常快乐的事情。

在非洲的各种宗教或艺术活动中，人们除了在脸上进行彩绘外，还戴着各种配有装饰品的头饰。非洲人脸部彩绘是部落艺术文化的集中体现。

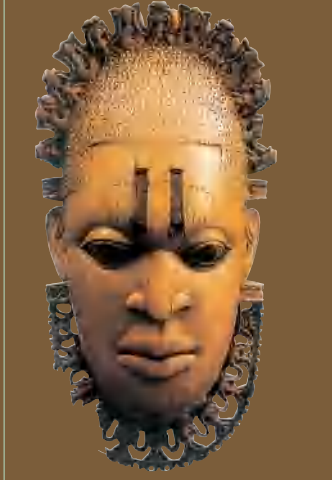

思吉儿舞蹈面具

卡莱瓦面具

象牙面具

面具与面部彩绘有着某种关联，意味着日常生活中真实与神话的并存。非洲人常常佩戴着造型奇异的装饰，表现生活的绚烂丰富和对未来的希冀。

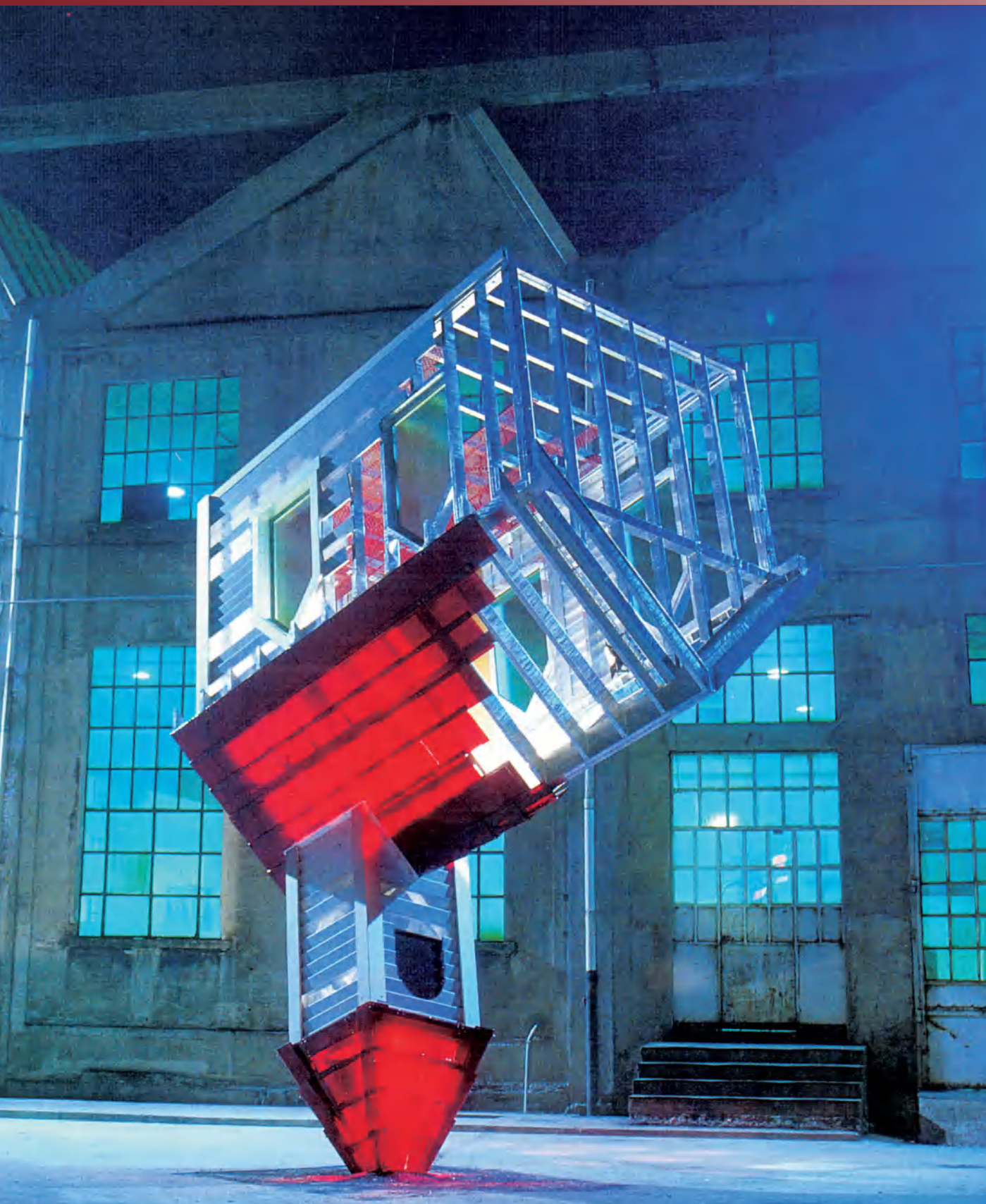
非洲妇女喜欢色彩鲜艳、图案粗犷、线条奔放的连衣裙，这样的服装显得既大方雅致，又惹人注目。

表现与创作

请穿戴好你制作的服饰、面具，模仿非洲舞蹈跳起来吧！

4 单元 多元的现代

主题 1：从印象主义走向现代派

主题 2：现代舞

主题 3：现代造型艺术

艺术的历史就是不断革新与反叛艺术自身的历史。

—— 葛鹏仁

单元概述

我们由衷地赞叹，赞美人类那美好的心灵，它们永不停息，不知疲倦地期盼和创造着未来。

现代艺术的核心是“人性的解放”，艺术家更加注重对“新的美”的创造，对自我、个性的关注和释放。现代艺术使得整个艺术世界变成了一个五光十色的“万花筒”。创造的体验令新世纪的人类感受到了无穷的乐趣。

本单元通过对现代艺术作品的欣赏和分析，使我们初步了解现代艺术与时代的关系、现代艺术的审美特征，从艺术发展的规律中感悟人类不断追求进步、努力创新的精神，从而激发我们的创造意识。

发掘（雕塑） [美] 丹尼斯·奥本海姆

主题 1 ● 从印象主义走向现代派

西方音乐从19世纪末的印象主义开始逐渐步入了现代派。作曲家们追求突破传统，大胆探索，不断创新。西方音乐从旋律、节奏、音色、和声、调性、内容、风格等诸多方面都发生了巨大的变化，比以往任何时期都更富有变化、更加绚丽多彩。

感知与体验

月光

[法] 德彪西曲

仔细聆听作品，在感受音乐独特风格的基础上，尝试通过对其旋律、音色、和声、节奏及调性等音乐要素的分析和体会，了解它与传统钢琴音乐的不同。

日出·印象（油画）【法】莫奈

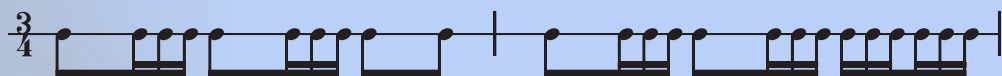
德彪西（1862—1918） 法国作曲家，欧洲印象主义音乐的代表人物之一。代表作品有管弦乐《大海》和《牧神午后前奏曲》、钢琴曲《前奏曲》和《练习曲》、歌剧《佩利亚斯与梅丽桑德》等。

波莱罗舞曲

波莱罗节奏型

[法]拉威尔曲

第一主题

第二主题

1. 唱会两段主题音乐；准确拍击出贯穿始终的节奏型。
2. 边击打波莱罗的节奏型边欣赏，仔细听辨乐曲主题每次重复时，在速度、力度、音色等表现手段上是如何变化的，了解其独特而大胆的音乐创作手法，感受作品的独特艺术魅力。

拉威尔（1875—1937）法国作曲家，印象派作曲家的杰出代表。代表作品有歌剧《达芙妮与克罗埃》、芭蕾舞剧《鹅妈妈》、小提琴曲《茨冈》和管弦乐曲《波莱罗舞曲》等。

蓝色狂想曲

(选段)

开始主题

Molto moderato
tr
p
glissando
17
mf
[美] 格什温曲

同音反复主题

poco ritardando

小号主题

Tempo giusto
mf
适当的速度

爵士主题

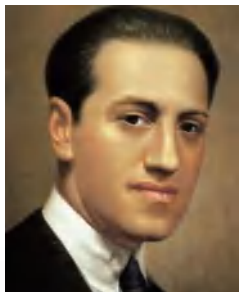
抒情主题

Andante moderato con espressione
p

熟悉作品的各段主题。

感受作品独特的音乐特点和风格。通过对比其在乐队编制、调式、旋律等方面与传统交响乐的不同，探究形成这种独特风格的秘密。

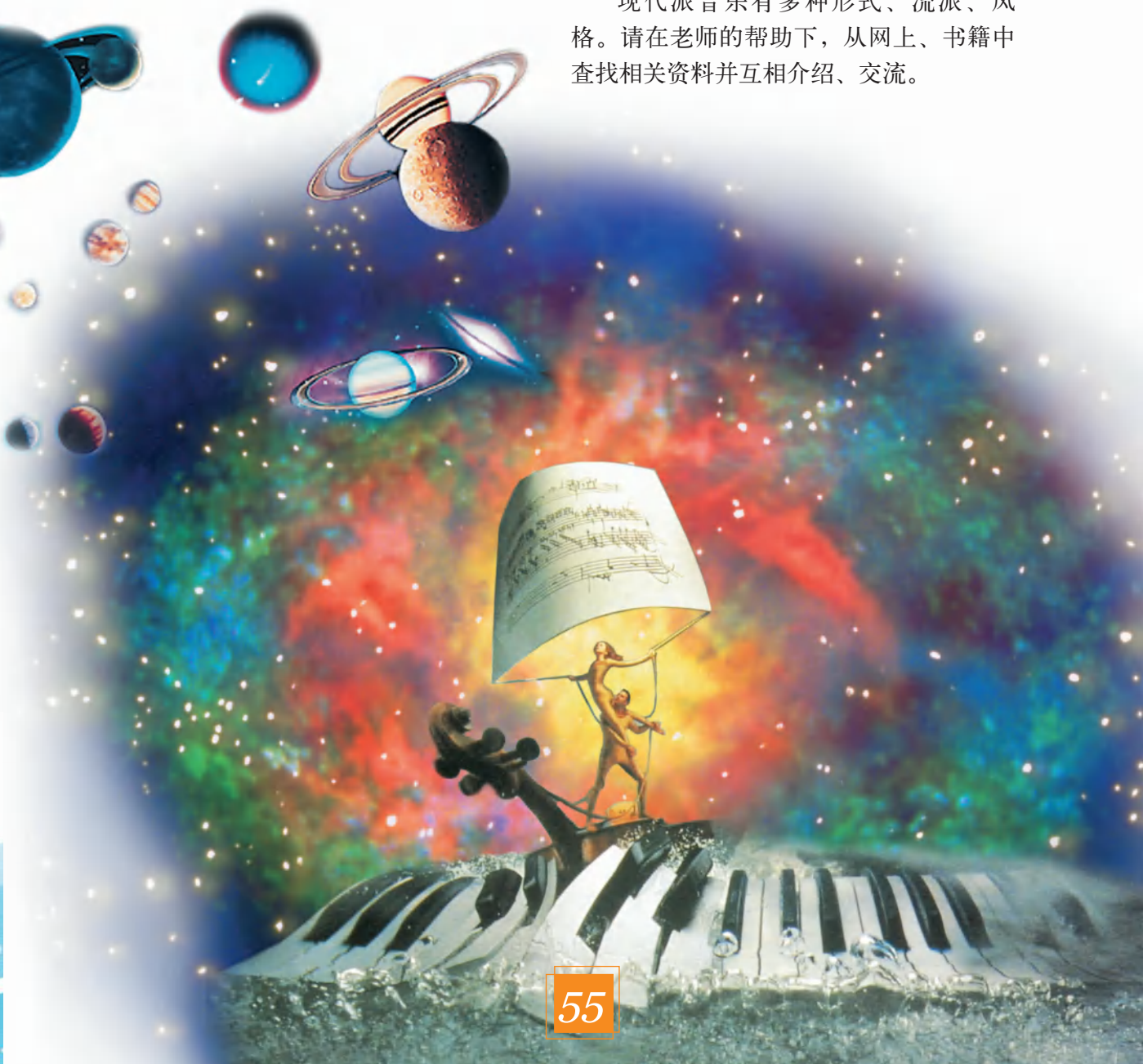
了解布鲁斯音乐与爵士乐的基本知识。

格什温（1898—1937） 美国作曲家。代表作品有《蓝色狂想曲》《一个美国人在巴黎》、歌剧《波姬与贝丝》等。

练习与拓展

现代派音乐有多种形式、流派、风格。请在老师的帮助下，从网上、书籍中查找相关资料并互相介绍、交流。

主题 2 ● 现代舞

现代舞诞生于19世纪末20世纪初的美国和德国。它否定了具有悠久历史和传统的古典芭蕾，反对所有封闭僵化的舞蹈形式。现代舞的出现，带来了一场世界范围内的舞蹈革命。

感知与体验

20世纪，尽管拥有众多优秀演员、编导和经久不衰的经典作品，但芭蕾依然无法摆脱其动作机械僵化、题材单调乏味、缺乏个性气息的总体特征。也正是在这个时候，一个与它截然相反的舞蹈种类悄然崛起，那就是赫赫有名的现代舞。

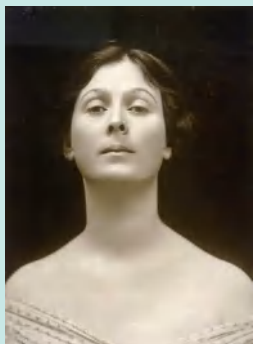

电影《灵魂的舞动》中的邓肯

邓肯很多舞蹈的灵感来自古希腊的传说。

艺术小词典

伊莎多拉·邓肯（1877—1927） 美国著名舞蹈家。她高呼“古典芭蕾一点也不美”，并以自由舞的形式首开现代舞之先河，从而引发了西方舞蹈从观念到方法的彻底变革，因此被誉为“现代舞之母”。

练习与拓展

1. 比较古典芭蕾和现代舞对同一题材的不同表现方式，以及两者之间有哪些联系和区别，说说你的感受。

天鹅湖 古典芭蕾舞剧

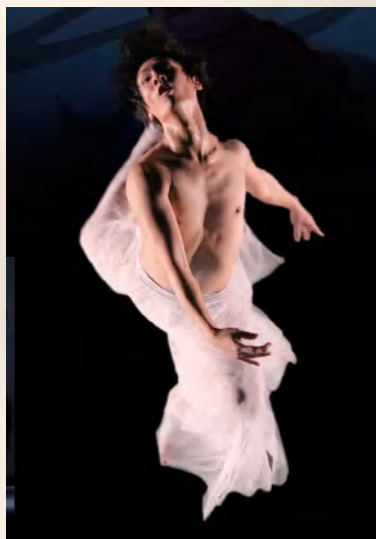

天鹅湖 现代芭蕾舞剧

2. 欣赏台湾云门舞集的现代舞作品，了解云门舞集的创始人林怀民先生的艺术经历和创作理念。

讨论云门舞集是如何将现代舞与中国文化相融合的，以及你从中获得了哪些启示。

林怀民

云门舞集《水月》

云门舞集《流浪者之歌》

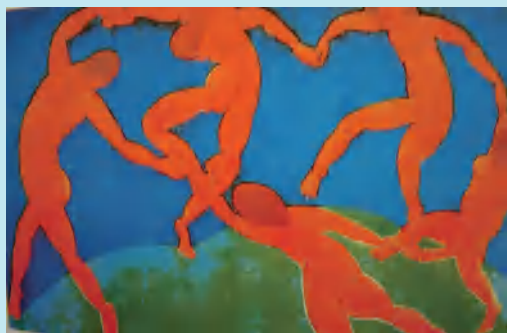
云门舞集《行草》

主题 3 ● 现代造型艺术

链条上的狗（油画）【意】贾科莫·巴拉

传统的绘画固定在二维空间的画面上，而《链条上的狗》则把行走人的脚和奔跑着的狗的腿画成了多次重复的视像，在静止的画面上产生了动感。这是未来派绘画的一个特点。

舞蹈（油画）【法】马蒂斯

《舞蹈》是野兽派绘画的代表作，其突出的特点是强烈的红绿色对比和夸张的动态。

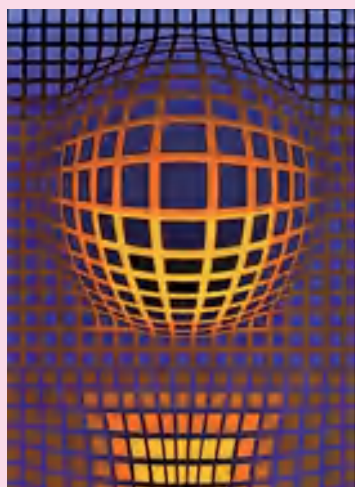
持续的独特形（青铜雕塑）
【意】翁贝托·波丘尼

翁贝托·波丘尼这样描绘他的作品：我们要显示鲜活物体的动态生长，以表达我们钢铁般的、自豪的、狂热的、速度的生活。

生日（油画）【俄】夏加尔

夏加尔以心中的幻想表现了与妻子相见时的炽热情感。

奥普艺术【法】瓦萨雷利

奥普艺术也称光效应艺术，作品没有一定的主题，以视幻效果打动人心。

太阳也起舞（油画）【西】米罗

米罗以他特有的符号构成超现实的画面，来表现他的所见所想。

表现与创作

1. 分析亚历山大·考尔德的雕塑作品，分小组讨论该雕塑的特征。
2. 试着用一段乐曲来表达自己的感觉。

小蜘蛛（动感雕塑）【美】亚历山大·考尔德

画 廊（石版画） 【荷】埃舍尔

调色板（纸版彩色粉笔画） 【波】斯塔西斯

超现实主义是现代艺术的重要流派。

画廊扭动，打乱了内外空间，绘画与建筑融为一体；骏马在室内奔驰；一张沙发、两幅绘画构成了一张人脸；钟表挂在树枝上流淌着……这些在现实中不可思议的造型和画面，就是超现实想象的结果。

超现实想象冲破一般习惯性逻辑思维的束缚，以超出现实常理的创意构思，把不同形、质的事物重新排列组合，把自然的事物状态变为奇特的超然形象，创造出理想化的作品，给人以惊叹不已的全新感受。

时间的横剖面
(青铜雕塑)
[西] 萨尔瓦多·达利

探索与发现

你从这些作品中想到了什么？如果请你参与创作，你会怎样处理这些作品？

伊卡洛斯的童年时代（油画） [比] 马格里特

梅·维斯特之屋（油画） [西] 萨尔瓦多·达利

虽然超现实想象似乎是以不可思议的形象表现出来的，但却可以通过联想把时间和空间等有关联的因素组合起来，使想象成为合乎情理的图形表述。这在视觉设计作品的创作中是很有意义的，能够产生既在预料之外，又在情理之中的艺术效果。

梁祝（招贴）

六月男孩（电影招贴）

音乐夏令营（招贴）

学生作品

出版社招贴 [英] 冈特·兰堡

一家餐厅的招贴

哭泣儿童的未来 (招贴) [日] 户田正寿

表现与创作

请你在例图的启发下，发挥想象，进行创造性的设计。可以设计平面的，也可以是立体的。

超现实作品的制作有很多方法，以下是其中的几种制作方法。

1. 手绘。
2. 废旧挂历、画报剪贴。
3. 电脑设计。

圣家族（油画） [比] 马格里特

手工制作

电脑美术通常使用以下软件进行操作。

平面图形处理软件：Photoshop、Free-hand、Painter等。

三维图形处理：3D StudioMax等。动画制作软件：Maya、Flash等。

4 可添加些特殊效果

3 选取海浪图形，
将其与鸽子和天空组
合成完整的作品

2 将鸽子放在
阴云密布的天空
背景上

1 找相似的天空图
片，用选取工具剪贴
出鸽子的形状

5 单元

大家动手拍电影

电影是哥白尼式的革命。

—— [法] 巴 赞

单元概述

电影是“拍”出来的，怎样拍？首先要有剧本编写、导演、表演等人员的创作，还要运用拍摄技术、工具、制作手段等。只有从制订摄制计划到画面创造、场景设计、灯光、声音、特效、配音、剪辑等方面的通力合作，才能拍出视觉和听觉效果好的电影。因此，电影是综合性艺术，而拍电影就是综合性的艺术创作。

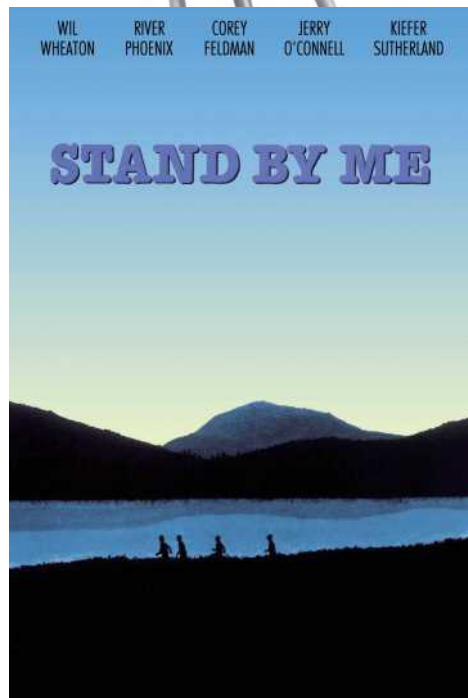
在本单元中，我们尝试学习拍电影，运用我们学习过的艺术形式，拍出能够表达思想、抒发情感的电影小品。同时，也锻炼大家的合作能力，培养团队协作的精神。

主题 1 ● 寻找一个故事

毕业的那个夏天，为了实现心里那个成为“英雄”的梦想，4个即将分别的小伙伴们决定进行一次奇异的冒险。这将成为他们铭记一生的宝贵记忆。

下面这部讲述成长和友情的影片《伴我同行》改编自斯蒂芬·金的短篇小说。影片发行后备受赞誉，经久不衰，鼓励了一代代青少年勇敢、乐观地成长。

看过他们的演出，你是否也想在毕业之前拍摄一部影片呢？无论影片片长多少，一部影片的制作，都是从寻找故事、写好剧本开始的。完成拍摄工作后，还要进行后期处理，最终才能制作出一部完整的影片。

《伴我同行》工作照

也许每位同学都有想要讲述的故事，我们该如何从中选择一个拍摄对象呢？也许你能从以下的两个问题中得到启发。

1. 你的故事值得拍摄吗？
2. 你的故事能够被拍摄出来吗？

想一想，下面的两个故事，哪一个才是更合适的拍摄对象？

故事梗概示例

《老巫婆》

故事根据同名小说改编，讲述了一个关于理解、情感和化解代沟的故事。

几个任性的小朋友同他们的邻居——一个古怪的老太婆发生了争吵，孩子们叫这个讨厌的老人“老巫婆”。可放学路上发生的一件事情改变了孩子们的看法，孩子们由此逐渐学会了感激和帮助他人。

《飞向太空》

影片讲述了一个关于梦想和成长的故事。

中学生晓路梦想长大后成为一名宇航员，但他却不幸因车祸而残疾。遭受打击的晓路在老师和同学们的鼓励下，努力学习，不断试验，有了一个新的梦想——他要制作属于自己的火箭，让它飞向太空！

下表对这两个故事梗概进行了分析和对比。

	老巫婆	飞向太空
人物	几个小朋友、“老巫婆”	晓路、老师、同学们
事件	小朋友破坏花园，和“老巫婆”争吵；“老巫婆”把孩子们从真正的坏蛋手中救出	晓路发生车祸，他一次次尝试制作和发射火箭，直到最后一次成功
主题	化解代沟，相互理解	梦想，成长
场景	花园，社区	学校，家，开阔的野外，街道
动作性	稍弱	较强
拍摄难度	较容易	较困难
备注		车祸 火箭发射

通常，故事的动作性决定了影片的可视性，动作性较强的故事更易于视觉呈现，也更具吸引力。上述例子中的《飞向太空》虽然有较强的动作性，但相应的拍摄难度也更大。显然，车祸和火箭发射的场景很难在一部学生作品中展现。

这两个故事都有积极的主题，都值得拍摄，所以区别两者的是能否被拍摄出来的问题。

把你的故事梗概写下来，按上表所示进行分析，看看它是否是一个合适的拍摄对象。

主题 2 ● 拍摄

拍摄之前，先把你的故事变成可供拍摄的分镜头剧本。我们在八年级已经做过剧本练习了，还记得怎么写吗？

分镜头剧本示例（仅一场戏）。

（ 场次 场景 时间 内 / 外景 出场人物 ）

第5场 实验室 日 内 蓉蓉、小明

蓉蓉在观察显微镜下的切片。小明走进房间，蹑手蹑脚地来到蓉蓉身后。

小明：就知道你在这儿！

蓉蓉吓了一跳，失手将桌上的杯子打碎在地。

蓉蓉：你！

.....

接下来，请根据分镜头剧本，画出分镜故事板，为每个镜头设计出视觉化的图形。我们先为如下一句简单地描述设计分镜故事板。

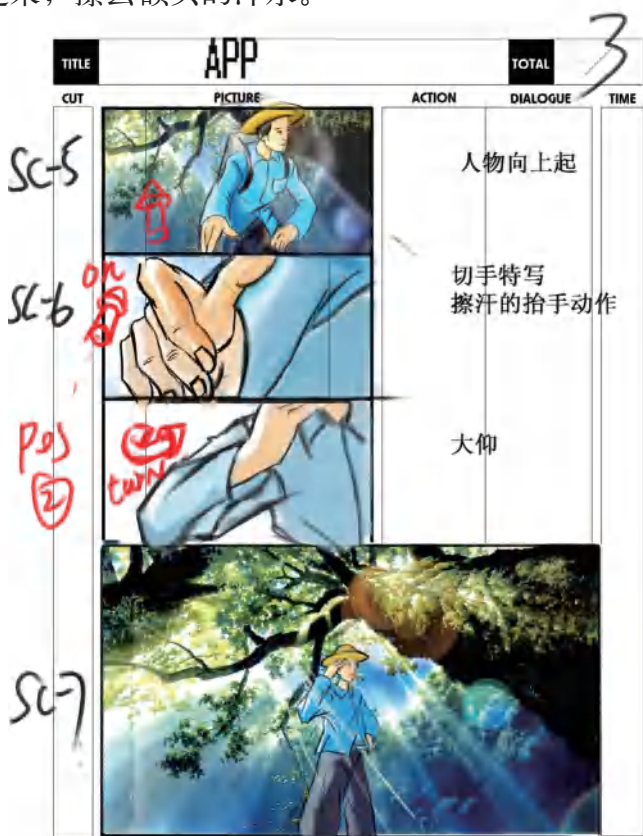
例句：坐在大树下的小明站起来，擦去额头的汗水。

人物 小明

场景 大树下

动作 站起来，擦汗

右图的分镜故事板提供了多种思路。将从上往下的4个画面用1-4命名，1、2、4和1、3、4的镜头组合都能够体现例句的内容，如果只有1或4镜头，也可以通过让角色在单个镜头中完成动作，完整而清楚地体现例句的内容。

场记手稿

是用单个镜头，还是通过多个镜头的组接呈现分镜头剧本的内容呢？其实只要能够完整清楚地体现剧本的内容，两种方式都是合适的，它们并没有高下之分。

下面请看一场戏的分镜故事板。

分镜头剧本

(场次 场景 时间 内 / 外景 出场人物)

第4场 咖啡厅 日 内 小丽、小美

小丽和小美喝着咖啡，聊得很开心。

小丽：看了《大生活》吗？

小美：你觉得它的剧情……

小丽：太烂了！如果我是编剧，我一定这样来安排情节……

小丽滔滔不绝，小美有些紧张地喝着咖啡。

(场次 场景 时间 内 / 外景 出场人物)

第5场 小美的家 日 内 小美

小美放下咖啡，敲击键盘，她正在写《大生活》的剧本。

分镜头剧本及对应的分镜故事板示例

上例中第4场是一个简单的对话场景。尽管第1个镜头已经交代清楚了人物、场景、动作，但还需要第2个镜头强调“小丽”的对白，需要第3个镜头展现“小美”作为听众的反应，这样才能完整地表现这场戏的戏剧性。

第5个镜头是第5场戏的全部内容，那么为什么还需要第4个镜头呢？

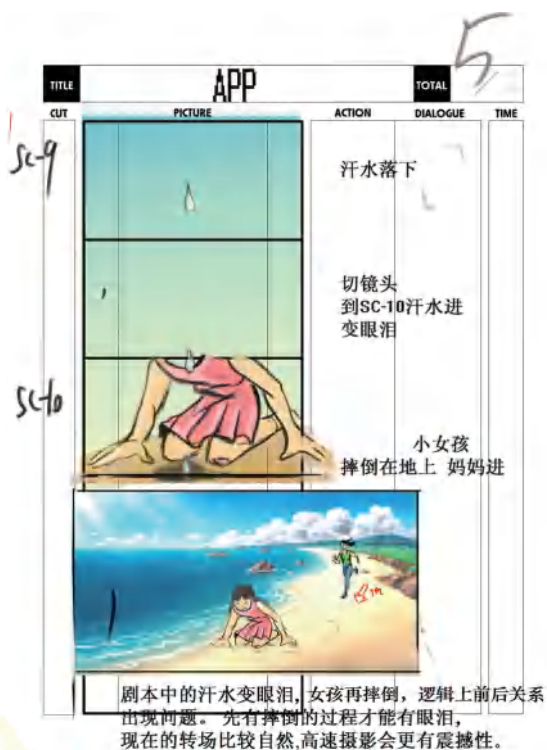
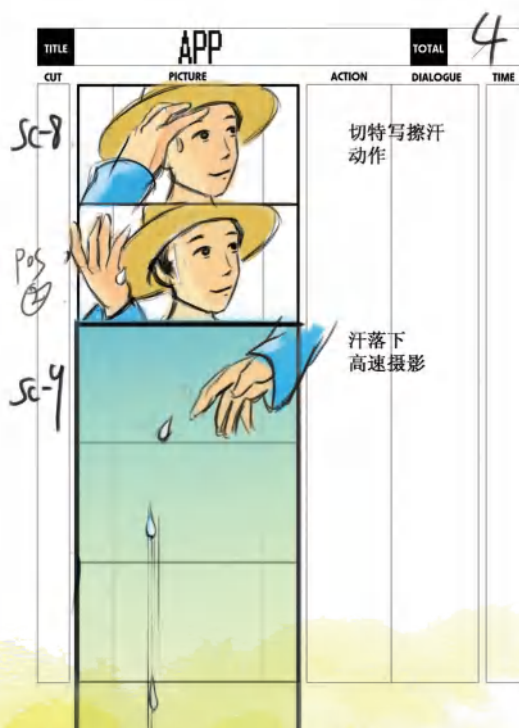
一部影片中段落与段落、场景与场景之间的过渡和转换，叫作转场。第4个镜头就是一个典型的转场镜头。

TITLE		编剧		TOTAL	1
CUT	PICTURE	ACTION	DIALOGUE	TIME	
SC-1		小美 坐在咖啡桌前 兴致勃勃地谈 论《大生活》这 部剧，手舞足蹈	那集的剧情 XXX 你说呢		
SC-2			如果我是编剧 我会这样来 安排这段情节		
SC-3		拿起咖啡杯	喝咖啡的声音		
SC-4		白瓷写咖啡被放 下			
SC-5		椅子放下镜头拉前 转场 在笔记本上写着《大生活》的 剧本	放到桌子上的声音		

场记手稿

当你的分镜头剧本由多场戏组成时，转场就成了设计分镜故事板时必须考虑的一个环节。

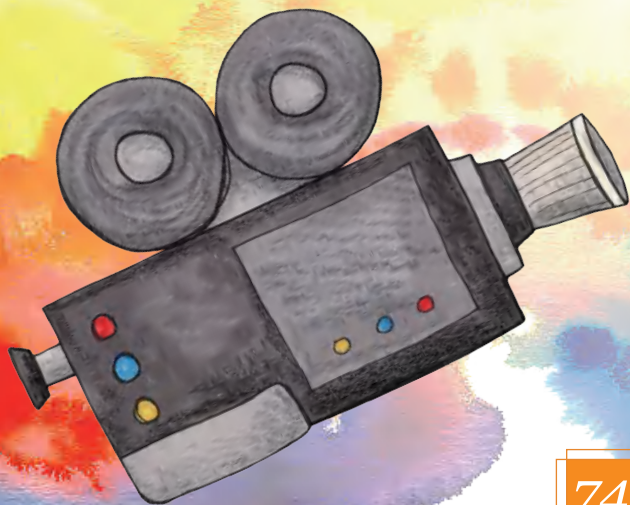
转场的形式多种多样，笼统地分为无技巧转场和技巧转场。前者需要寻找前后两个场景中合理的转换因素和适当的造型因素；后者则包括淡入淡出、叠化、渐隐等多种形式。上页的第4个镜头是一个无技巧转场的例子，它利用前后两个场景中都有“咖啡杯”这一道具，轻易地转换场景，改变了时空。而各种技巧转场可以通过剪辑软件轻易实现，成功的转场能让影片更有美感和节奏感。

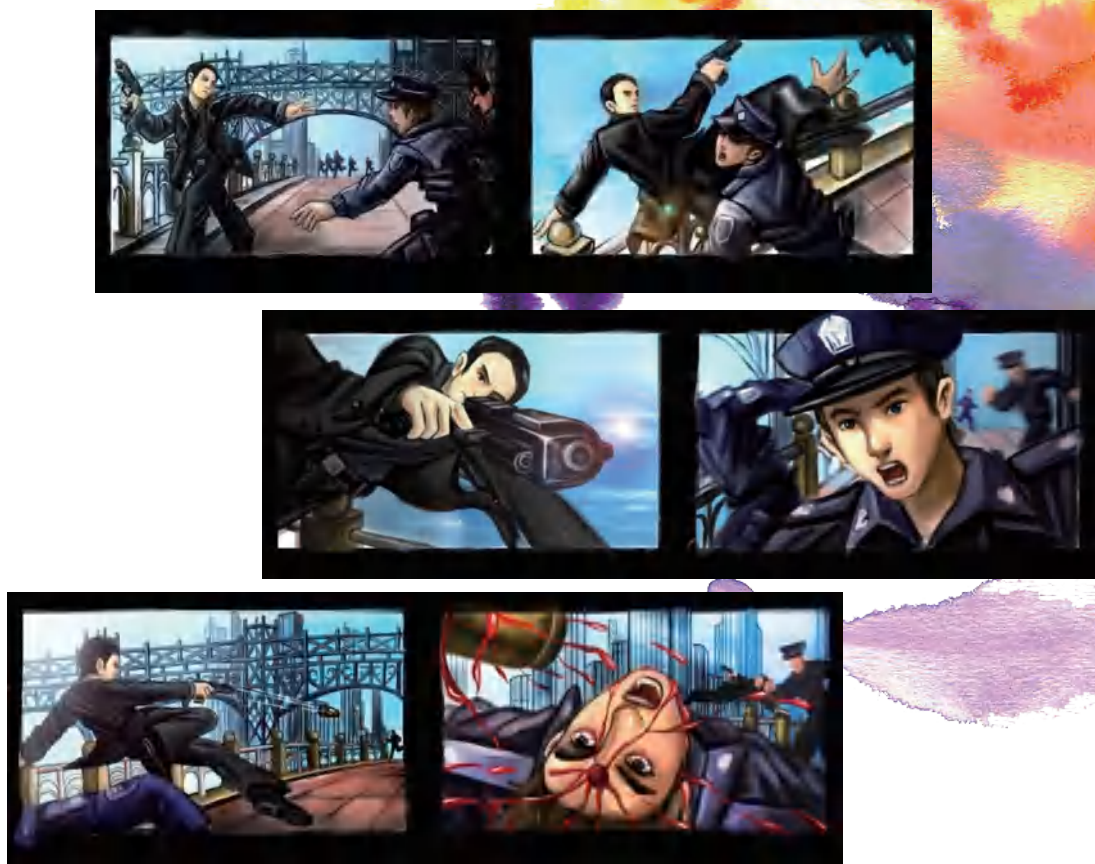
剧本中的汗水变眼泪，女孩再摔倒，逻辑上前后关系出现问题。先有摔倒的过程才能有眼泪，现在的转场比较自然，高速摄影会有震撼性。

一个利用“水滴”完成的有趣转场。

想一想，一个以动作为主的场景该如何设计分镜故事板呢？

下图是一部动作片中的一个场景及其分镜故事板。你从中得到了哪些启发？

分镜头剧本

（ 场次	场景	时间	内 / 外景	出场人物 ）
第1场	桥头	日	外	李侦探、保安A

保安A在桥头拦住了李侦探，远处更多的保安正在赶来。两人一番争斗后，李侦探不慎误杀了保安A后，逃之夭夭。

与对话场景相比，动作场景需要更丰富的景别和拍摄角度，需要更多的镜头数量。

最后，你还应该为自己的影片设计一个令人印象深刻的开头或结尾。你有什么好主意吗？

电影大师黑泽明拍摄《七武士》的分镜头手稿

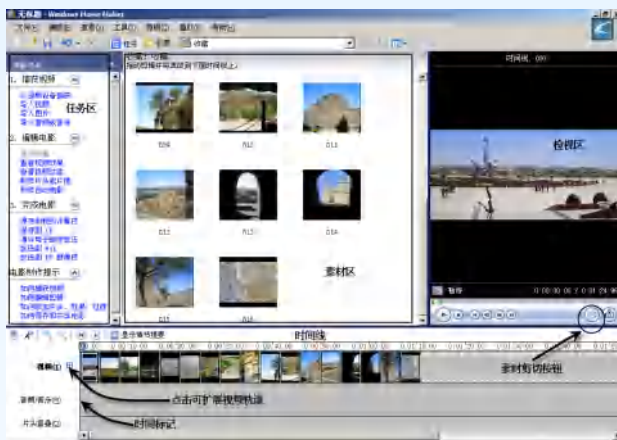
主题 3 ● 后期处理

大剪辑软件有很多种，大部分家用电脑都可以安装和使用Windows Movie Maker软件，它可以满足制作学生短片的需求。

这是一款操作非常简单的软件，大家可以通过网络和软件自带的帮助文档，轻松学习并掌握它的使用方法。

如果影片的对白和环境音响没有问题，接下来该考虑的是如何为你的影片选择合适的音乐。

显然，右面两个场景选择的配乐是截然不同的。

Windows Movie Maker 使用界面

奇迹 [日] 是枝裕和

我的父亲母亲 张艺谋

最后，该让老师和同学们欣赏这部作品了。担心拍得不好？不用担心，完成即是成功。下图的孩子们正在模仿成年人拍摄一部短片，他们的设备很简单，只有一台老式的八毫米摄影机和一个话筒。猜猜他们拍了一部什么样的片子？

同样的感受给了我们同样的渴望，
同样的欢乐给了我们同一首歌。

—— 陈哲

小云雀之歌（玻璃钢镀铜） 叶国良 叶秋

单元概述

中学时代，我们有太多太多的感情需要抒发。最值得珍爱的时光，是这幸福的中学时代；最难以忘怀的时光，是这美好的中学时代。友谊、知识、艺术，把我们的心紧紧地相连。中学时代，黄金时代！初中时代即将过去，但艺术将是我们永远的追求。

本单元以班级艺术活动的形式，通过“初中时代”这一主题，从对艺术馆的考察、举办美术展览到举行毕业晚会演出等活动，进行创造、设计、表演、交流以及多视角的连接和转换，为我们提供了创造性解决问题和发挥艺术潜能的机会，突出了艺术活动的创意性和团队精神。

主题 1 ● 毕业美术展

艺术馆是向大众开放的社会文化设施，不仅负有收藏、陈列和研究艺术品的职责，还通过展览向大众普及文化艺术知识，提高全民的文化素质、审美情趣和鉴赏能力。

学生们在卢浮宫博物馆参观

反思与评价

1. 请查阅世界著名艺术博物馆的相关资料（如网址、馆藏主要作品等），将其填写到下表中。
2. 讨论艺术博物馆有哪些功能和作用。
3. 分析纽约古根海姆博物馆和北京中国美术馆的建筑特色。
4. 请组织一次班级活动，参观当地的美术馆或画廊，并记录下你的感想。

世界著名艺术博物馆调查表

馆 名	所在国	建立年份	网 址	馆藏主要作品举例
佛罗伦萨乌菲齐美术馆	意大利	1581		
巴黎卢浮宫博物馆	法 国	1793		
开罗埃及博物馆	埃 及	1858		
纽约大都会艺术博物馆	美 国	1870		
北京故宫博物院	中 国	1925		
新德里国立博物馆	印 度	1949		
.....				

表现与创作

我们班也可以举办一个展览，选出一些自己认为最好的作品参展。你怎样决定哪些作品是最好的呢？

主题 2 ● 毕业联欢会

再见了！初中生活

难以忘怀初中生活，友谊的阳光把心灵照耀，艺术伴随着我们成长。

带着依依惜别的心情，我们将告别初中生活。在这里，我们感受和体验了艺术的魅力，走进了一个美的世界。

让我们以初中生活为题，策划一个毕业晚会，将你的才华尽情地展现出来，用艺术活动告别初中。

彼此留下真心的话语

难忘的还是校园的小路

表现与创作

以班级为单位，策划组织一个毕业联欢晚会。

中学时代

王晓岭词

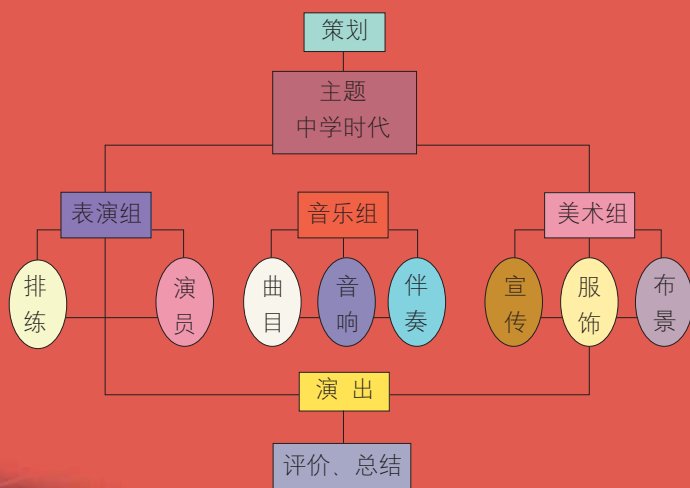
什么时光最值得珍爱？
是这幸福的中学时代；
什么时光最难以忘怀？
是这美好的中学时代。
友谊的阳光把心灵照耀，
知识的泉水把心田灌溉。
啊！中学时代，黄金时代，
系着红领巾迈进校门，
带着团徽走向未来。

什么时候懂得了人生？
是在求知的中学时代；
什么时候认识了世界？
是在探索的中学时代。
智慧的花儿在这里盛开，
希望的苗儿在这里成才。
啊！中学时代，黄金时代，
系着红领巾迈进校门，
带着团徽走向未来。

集体策划毕业晚会

毕业晚会策划流程图

进行毕业晚会策划时，可以想一下，你所观赏到的其他晚会的表演以及艺术课给你的启示，你将如何展示自己的才艺，如何与其他同学进行合作与交流。

我们系着红领巾迈进校门，带着
团徽走向未来。再见，初中时代！

毕业晚会节目评价表

序 号	曲 目	表演形式	意 见	等 级		
				A	B	C

问卷调查：

1. 你喜欢这种班级艺术活动形式吗？
2. 你喜欢上艺术课吗？
3. 你了解音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视各艺术门类的共性和差异吗？
4. 在艺术课中，你获得了哪些艺术能力？
5. 今后你还会继续学习艺术、关注艺术吗？
6. 你对艺术课有哪些建议？

主 编 杨立梅
副 主 编 周 杰 李金祥
编写人员 周 杰 李金祥 冯树远 鞠 红 吴 刚
孙 玥 张 漫 张 璐 程 实

出 版 人 所广一
封面设计 荆世鹏
责任编辑 李红蕾 高文娟
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术. 九年级. 下册 / 杨立梅主编. — 北京 : 教育科学出版社, 2014. 12 (2021. 11重印)
义务教育教科书
ISBN 978-7-5041-9153-3

I. ①艺… II. ①杨… III. ①艺术—初中—教材
IV. ①G634. 950. 1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第269691号

义务教育教科书
艺术 九年级 下册
YISHU

出版发行 教育科学出版社
社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号
邮 编 100101
传 真 010-64891796

市场部电话 010-64989009
编辑部电话 010-64989534
网 址 <http://www.esph.com.cn>
电 子 邮 箱 art@esph.com.cn

经 销 各地新华书店
印 刷 天津市光明印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 5. 5
定 价 10. 17元

版 次 2014年12月第1版
印 次 2021年11月第8次印刷

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。