

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[必修]

艺术与生活

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[必修]

艺术与生活

主编 周凤甫

广东教育出版社
· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术：必修. 艺术与生活 / 周凤甫主编. —广州：
广东教育出版社，2020.7（2021.12重印）

普通高中教科书

ISBN 978-7-5548-1769-8

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074707号

编写单位 广东教育出版社

主 编 周凤甫

副 主 编 尹新春 杨 健

本 册 主 编 尹新春

本册副主编 邓 昆 汪胜付

核心编写人员 代 宏 吴 颖 郭 真 莫黎丽 鹿新杰

出 版 人 朱文清

责任编辑 郭 真 苑思嘉 林 蔺

责任技编 杨启承 陈 瑾

装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版

（广州市环市东路472号12-15楼）

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业七路9号）

890毫米×1240毫米 16开本 7印张 140 000字

2020年7月第1版 2021年12月第4次印刷

ISBN 978-7-5548-1769-8

定价：13.08元

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话：020-87772438

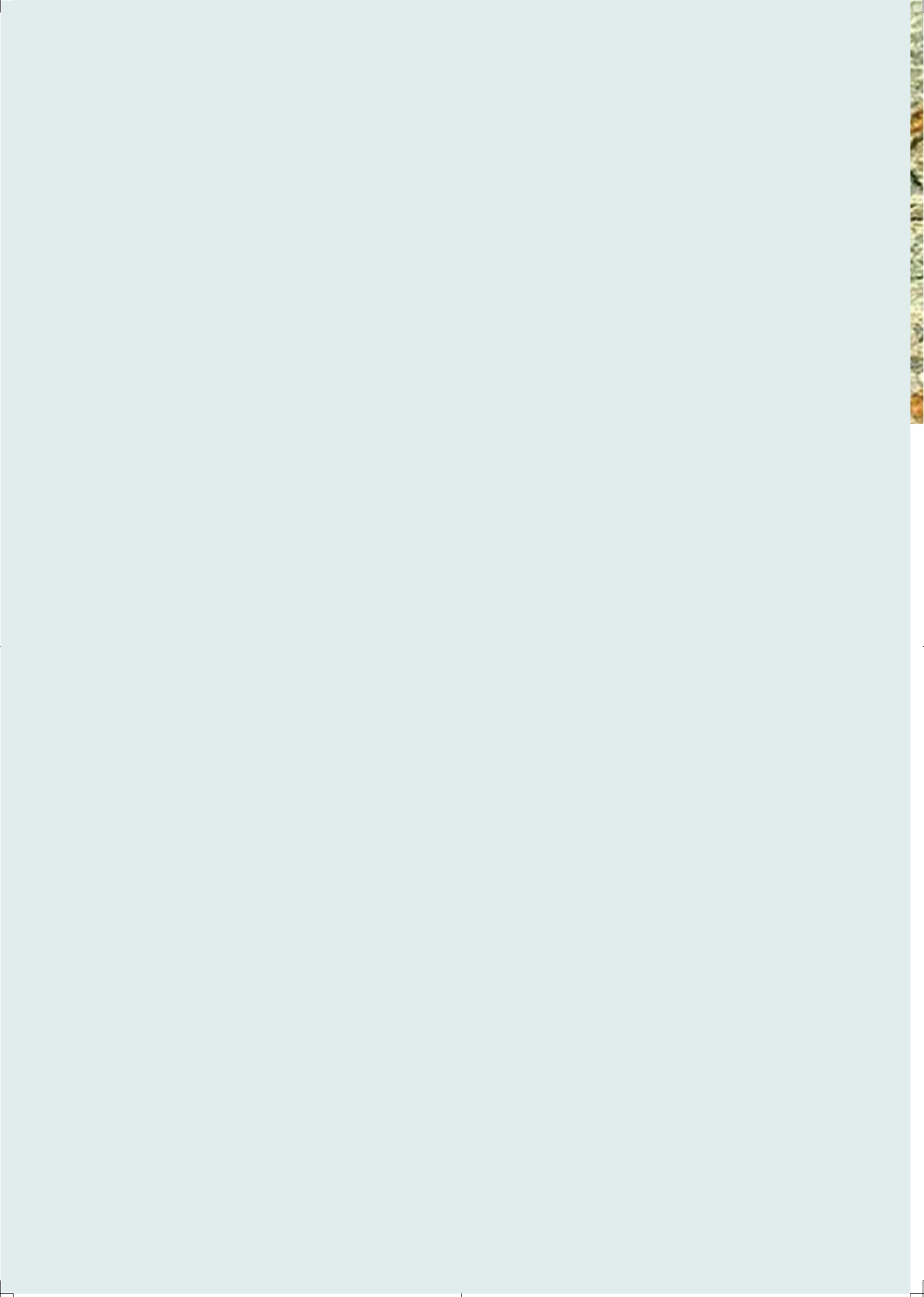
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的综合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。

前言

人民生活是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的创作源泉。艺术与生活密切相关，艺术始终伴随着人类的生活实践和社会发展，生活是产生艺术创作的源泉。

本课程设置了“艺术之源”“乡土节庆”“美化生活”“美育风采”四个主题单元。引导学生观察、探索艺术在现实生活中的存在，提高艺术感知能力；提供以探索为目的的各种教学情境，通过主题单元的学习，从多个艺术门类的角度感受生活中艺术创作的丰富性与多元性，激发学生的艺术学习兴趣，提高艺术感知能力和审美情趣；以创设问题情境、任务驱动的形式，引导学生尝试运用综合艺术形式，编创表现生活的艺术作品，设计美化环境的方案和组织艺术活动。

通过本课程的学习，同学们将认识到艺术起源于人类的生活、生产实践，探究艺术如何表现生活，理解历代艺术创作如何反映人类的精神追求，进而发现自然景观、生活环境中所蕴含的艺术元素，在亲近自然、参加节日庆典等活动中，探索追求艺术的生活化与生活的艺术化，获得真实的艺术体验和文化理解，提升生活品位和审美情趣。

目 录

第一单元 艺术之源 / 1

- 第 1 课 远古的呼唤/2
- 第 2 课 物象的创造/8
- 第 3 课 肢体的言说/15
- 第 4 课 流动的旋律/20
- 第 5 课 小提琴协奏曲

——《梁山伯与祝英台》/26

第二单元 乡土节庆 / 31

- 第 6 课 节庆歌舞/32
- 第 7 课 吉祥年画/37
- 第 8 课 梦幻皮影/41
- 第 9 课 炫彩庙会/46
- 第10课 管弦乐

——《春节序曲》/51

第三单元 美化生活 / 55

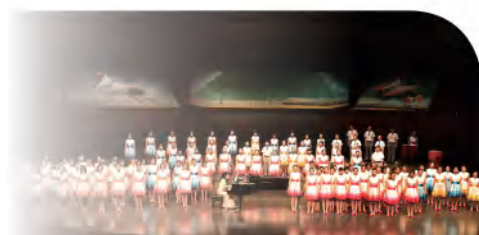
- 第11课 生活艺术/56
- 第12课 校园发现/62
- 第13课 花的艺术/66
- 第14课 艺术设计/72
- 第15课 心灵手巧/79
- 第16课 交响音画

——《图画展览会》/84

第四单元 美育风采 / 93

- 第17课 艺术策划/94
- 第18课 艺术展演/98

第一单元 艺术之源

沿着人类文明的足迹，追溯艺术的源头，认识艺术起源于人类的生活生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活。

第1课 远古的呼唤

艺术大观园

从远古时期开始，艺术就以各种形式生动而具体地与人类生活朝夕相处。今天，就让我们一同在考古中探索艺术的起源，去发现岩画、陶器、乐器、饰物等远古艺术之美。2001年，考古工作者在成都金沙遗址（距今约3200~2600年）发现了大型建筑基址、祭祀区、一般住址等，出土了大量金器、铜器、玉器等珍贵文物，这些就是古代人们生活与艺术的最好见证。

成都金沙遗址

河南舞阳贾湖骨笛（距今约9000~7800年），大部分骨笛上面共有7个音孔，个别有2孔、5孔、6孔或8孔。它由鹤类禽鸟中空的尺骨制成，你可以用它吹奏出五声音阶、六声音阶乃至七声音阶，是迄今为止我国发现的年代最早的可吹奏乐器。它表明我们的祖先在当时的音乐生活中已经具有相当高的水平，这在整个人类早期音乐史上也堪称奇迹，值得我们为之自豪。

河南舞阳贾湖骨笛

随着考古学、古生物学、地质学等学科的发展以及科学技术的进步，人们发现并证实了远古艺术的存在，如岩画的发现使人们相信，数万年前的原始人类在其生产劳动中已经产生了艺术的萌芽。

岩画一般为绘制或刻画在岩壁上的图案，分布在世界各地，比如非洲的阿尔及利亚塔西里岩画、坦桑尼亚孔多阿岩画，中国的宁夏贺兰山岩画与云南沧源岩画等，这些图案的内容十分丰富，涉及当时人们生活的各个方面，如狩猎、游牧、战争、舞蹈、祭祀等，展现出生动、朴素和富于幻想的特色。

| 狩猎场景 宁夏贺兰山岩画

| 祭祀场景 云南沧源岩画

| 战争场景 阿尔及利亚塔西里岩画

| 日常生活场景 利比亚塔德拉特阿卡库斯岩画

| 游牧场景 阿尔及利亚塔西里岩画

| 舞蹈场景 坦桑尼亚孔多阿岩画

● 艺术的起源

考古发现，人类最初的艺术活动产生于旧石器时代晚期，距今三万年至一万年之间。艺术漫长的发展历史给艺术的起源蒙上了一层神秘面纱。我们不可能回到远古实地探究，只能根据远古遗留的痕迹，进行各种推测。历代哲学家、美学家和文艺理论家们对艺术起源进行了不断探索，形成了各种不同的观点，产生了模仿说、巫术说、游戏说、表现说等多种学说。这些学说都有它的合理性，但又具有片面性和局限性。随着人类物质生产和精神文明的不断发展，艺术也变得日益繁荣，艺术劳动说的出现使人们愈发认识到人类社会的实践活动对于艺术的发展起着决定性作用。

● 模仿说

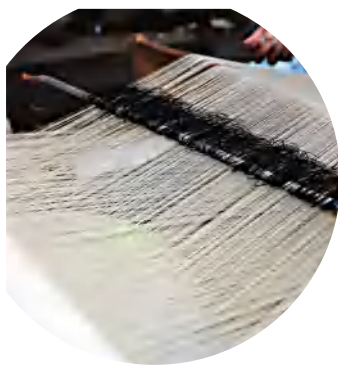
由于原始人思维能力有限，他们在生存的过程中首先选择了最简单直接的模仿。古希腊哲学家德谟克利特认为艺术是对自然的模仿，他说：“从蜘蛛那里我们学会了织布和缝补，从燕子那里我们学会了造房子……”这种学说认为：模仿是人类固有的天性和本能。模仿的媒介不同，所产生的艺术形式也不同。

| 黄莺与歌唱

| 蜘蛛网与织布

● 巫术说

原始巫术植根于原始人万物有灵的世界观。山川草木、鸟兽虫鱼在原始人看来都是有灵的，并且可以与人交感。因此，在狩猎、收获等活动前原始人都会进行一番仪式，于是产生了一系列用于巫术的艺术，如绘画、雕塑、身体装饰、歌舞等。由此可见，艺术的产生最初确实与巫术有一定联系。

| 太阳神人面像 江苏将军崖

●游戏说

游戏说主要是由18世纪德国哲学家康德首先提出，后经18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞补充、发展。这种说法将艺术活动归源于人类的“游戏本能”，他们认为人类具有过剩的精力，并将这种过剩的精力运用到没有功利目的的“游戏”活动中，以摆脱现实生活中种种约束和压迫，获得真正的自由，从而获得快乐，达到美的享受。

●表现说

表现说认为，艺术起源于人类情感表现与交流的需要。这在东西方都有着悠久的历史。《尚书·尧典》云：“诗言志，歌永言，声依永，律和声。”西方持这一观点的首推意大利美学家克罗齐，他提出了“直觉即表现”的命题，认为艺术乃是情感的表现。

| 星月夜（1889年） [荷兰]
凡·高 73 cm × 92 cm 油画

● 劳动说

原始人类在劳作时，为了交流信息，彼此之间用各种声音表达不同的意思，逐渐形成了“最初的语言”。不仅是语言，原始人类通过各种工具制造出不同的声音而形成的“最初的音乐”和通过不同的肢体动作创造出的“最初的舞蹈”也是人类在劳动过程中为了协同合作、发泄情绪等。由此可见，是原始的劳动需要产生了各种各样的艺术形式。

马克思主义认为，艺术起源于人的生产劳动，最早的艺术作品产生于人类的劳动过程。劳动创造了人，也为艺术的产生提供了前提。劳动工具的出现标志着人类从猿到智人进化阶段的结束，也标志着人类文化的起源。人类通过劳动完成了一个漫长的自然身心的“人化”过程，形成了文化心理结构，逐渐有了审美的需求。同时，劳动构成了艺术作品的主要内容，许多艺术作品直接取材于人类的劳动生活。毫无疑问，生产劳动显然是艺术起源的重要原因之一。

原始劳动工具

综合以上各种学说，我们认识到艺术发生的动力是复杂而多样的，是多种因素共同作用的结果，既有劳动的因素，也包含情感、想象、巫术、游戏等因素，但是在诸多因素中，人类的生产实践活动才是主因，始终处于主导地位，决定和制约着其他因素的作用，共同促使艺术的产生。

创意实践活动

以小组为单位，合作编演一段表现原始人生活与艺术起源关系的情景短剧。可以用废旧物品制作简易的原始劳动生活工具或原始艺术品，作为短剧的道具。

学业质量测评

- 1. 史前的艺术形式主要有_____、_____、_____、_____和舞蹈等。请说出它们各自的特点。
- 2. 请举例说明“艺术起源于劳动”。
- 3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解远古艺术的样式种类和存在的方式。	学会简单再现和表达远古艺术的基本元素和基本样式。	学会简单分析远古艺术之美。	了解远古人类的基本生活状况。
二	学会感受原始艺术特殊的表现方式和朴拙的美。	尝试对艺术起源的多种学说进行简单描述。	能在生活中寻找远古艺术的踪迹。	能阐明存在多种艺术起源学说的原因。
三	感受到原始艺术作品与当时生产劳动和生活的关系。	大胆尝试利用实例说明艺术起源于人类的生产劳动。	通过对艺术起源的认识，能感受到生活中无处不在的艺术之美。	能清晰理解艺术起源于人类的生产劳动。

第2课 物象的创造

艺术大观园

大自然中的万千事物，通过形状、结构、空间、色彩、肌理等要素的组合，呈现出千姿百态的外在形态。艺术家们凭借其敏锐的观察力，从这些外在形态中选取素材，通过感受与认知创造了书法、绘画、摄影等艺术形式，这一过程我们称之为物象的创造，它是艺术家通过不同的艺术表现形式，对自然事物的研究，是自然美与艺术美的结合，是艺术来源于生活，又高于生活的生动体现。

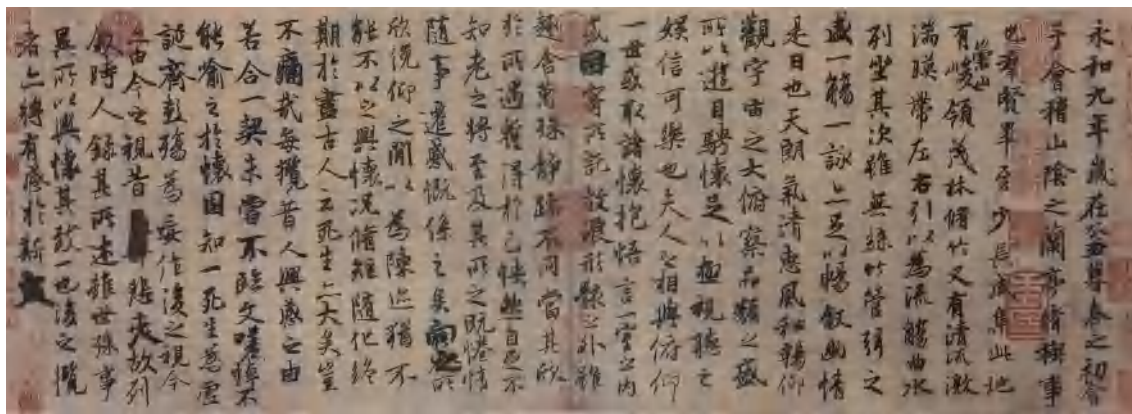
| 石壁看云图 [南宋] 马远 23.7 cm × 24 cm 中国画

● 《兰亭序》

中国书法是用毛笔书写篆、隶、楷、行、草等各种字体的艺术。中国人很重视“法”，因此“书法”作为“书写之法”在用笔、结构、章法各方面，都有其独到的要领。作为我国特有的传统艺术，书法深受广大人民群众的喜悦，是世界上独一无二的艺术瑰宝。

《兰亭序》又名《临河序》《兰亭集序》《楔帖》，是王羲之在与友人会聚兰亭（位于浙江绍兴西南部）时所书的行书帖。此帖通篇气盛神凝、字字精妙，是中国书法作品的典范之作，被誉为“天下第一行书”。

兰亭序 [东晋]王羲之 28行，324字 书法

● 《步辇图》与《九州无事乐耕耘》

中国画是我国的传统绘画艺术，主要在绢、宣纸、布帛上描绘，然后加以装裱。

《步辇图》以贞观十五年（641）吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材，描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。该画线条流畅纯熟，富有表现力，是一件具有重要历史价值和艺术价值的绘画作品。

步辇图 [唐]阎立本 38.5 cm x 129.6 cm 中国画

九州无事乐耕耘（1951年） 徐悲鸿 150 cm × 250 cm 中国画

《九州无事乐耕耘》是以农耕为题材的巨幅作品。“九州无事乐耕耘”一句出自欧阳修《寄秦州田元均》“万马不嘶听号令，诸藩无事著耕耘”。该画作既有准确生动的造型，又有灵活多变的笔墨，是一幅难得的佳作。

● 《收获者的午餐》

油画是以快干性的植物油（亚麻仁油、罂粟油、核桃油等）调和颜料，在亚麻布、纸板或木板上进行创作的一个画种。作画时使用的稀释剂为挥发性的松节油和干性的亚麻仁油等。画面所附着的颜料有较强的硬度，在画面干燥后，能长期保持光泽。油画凭借颜料的遮盖力和透明性能较充分地表现描绘对象，色彩丰富，立体质感强。

《收获者的午餐》是现实主义作品，通过“现实主义之父”米勒的生动描画，再现了十九世纪法国农村劳动生活的场景。画面内容通俗易懂，又富有深刻的内涵，画面寓意深远，引人深思。

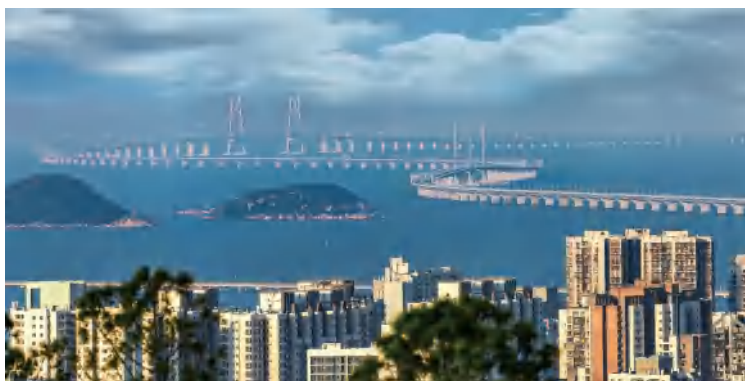
收获者的午餐（1850—1853年） [法国] 米勒 67.31 cm × 119.7 cm 油画

● 《桥》

摄影是一门现代造型艺术，以照相机和感光材料为工具，运用画面构图、光线、影调（或色调）等造型手段来表现主题并创造艺术形象，反映社会生活和自然现象，表达一定的思想感情。

自从1839年法国人达盖尔发明摄影术以来，摄影在技术与艺术两方面都有了迅速的发展，逐渐成为一种实用性极强的艺术手法，广泛应用于人类现代生活的各个领域，如科学实验、太空探险、新闻报道和文教卫生等。随着现代科技迅猛发展和摄影工具（如手机等）的普及，摄影已经跟人们的日常生活紧密结合起来，用摄影记录生活正成为人们生活的一部分。

影视是电影、电视剧、纪录片和电视综艺等的总称。它是在摄影的基础上发展而来的。电影的雏形就是一小段连续的画面。从无声电影到数字影视、3D技术、全息影像技术等，都得益于科技的发展，并且跟人们的生活息息相关。新中国成立后的第一部故事片《桥》从正面描写了中国工人阶级为缔造新中国而进行的劳动和斗争，塑造了主人公的崭新形象，是中国电影艺术的奠基之作。

| 港珠澳大桥

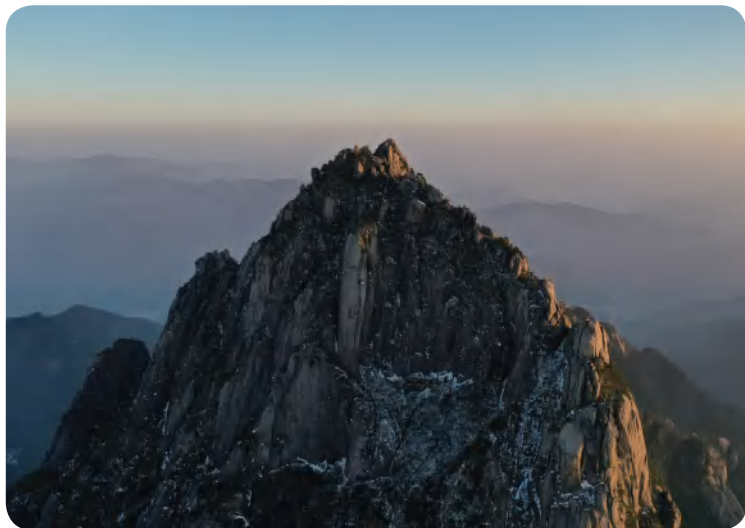
港珠澳大桥是国家工程、国之重器，其建设创下多项世界之最，体现了我国的综合国力与自主创新能力，堪称世界交通建设史上的新标杆。摄影师们用作品展现了港珠澳大桥和周边的自然风光，二者融为一体，构成一幅宏大而震撼的画卷。

| 港珠澳大桥人工岛

摄影与绘画有异曲同工之妙，都是以静态的视觉画面记录现实生活的各种景象。

摄影与绘画随着社会的进步而不断变化，其形式和内容也随变化而丰富多彩。

| 黄山天都峰（实景摄影）

| 天都峰图轴 [清] 弘仁
307.5 cm × 99.6 cm 中国画

金钥匙

● 中国画的工具与材料

文房四宝，即笔、墨、纸、砚，是中国画最常用的工具。其中以湖笔、徽墨、宣纸、端砚尤为出名。

中国画的颜料是从某些矿物和植物中提取加工而成。矿物性颜料，如朱砂、赭石、石黄、石青、石绿等，具有覆盖力强、年久不褪色的特点。植物性颜料，如花青、藤黄、胭脂等，较为透明、质细，但年久会褪色。

其他作画工具还有调色（储色）工具、贮水盂、薄毡、胶和矾、乳钵、印章、印泥等。

| 文房四宝

● 油画工具

画笔：有不同的笔形和大小型号，分动物毛和人造毛两类，用于调色和画面着色。

刮刀：有多种造型，主要用来调色、作画、刮色、清理调色板等。

调色板：用于调色及摆置颜料。

油壶：用来装调色油、松节油等调和剂。底部装有弹簧片的小油壶可夹在调色板上，方便使用。

画板：素描、色彩写生或创作时使用。

加热器：制作胶液或调和剂时用来加热。

镜子：从镜子中反观画面，可以发现造型上的错误。缩小镜便于观察画面的整体效果，黑片镜用于观察画面的黑白关系。

此外还有洗笔器、画杖、绷布钳、钉枪、小锤和钉子、砂纸或浮石、木炭、铅笔和橡皮、报纸或布头、电动搅拌器、板刷和刮板、大理石板和研磨杵等工具。

| 油画工具

创意实践活动

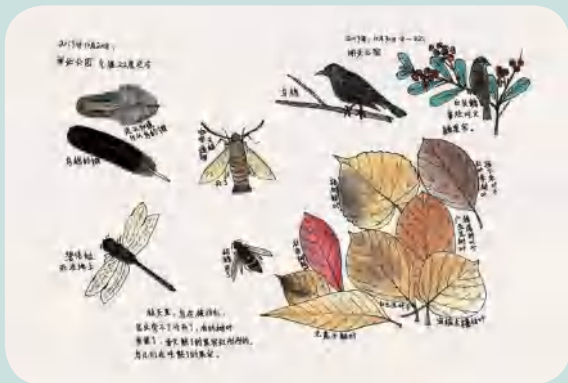
1. 以绘画日记的方式，记录你一天的生活内容。
2. 用手机创作一组以校园生活为题材的摄影作品，并说明创作意图。
3. 收集3~5幅以劳动为题材的绘画作品，并找出其中表现生活与人物的细节。

摄影活动

绘画日记 秦秀英

学业质量测评

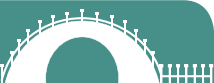

1. 介绍一幅中国画作品，并简要阐述该作品与社会、生活的关系。
2. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解造型艺术起源于人类生产劳动。	学会物象创造的种类和方法。	能够表达出对某种造型艺术的喜爱。	能基本理解造型艺术和人类生活的关系。
二	了解造型艺术的多种表达方式。	尝试着用造型艺术策划校园文化主题展。	能搜集表现生活的造型艺术，并能陈述其表达的思想含义。	能理解并尝试学习中国书画艺术。
三	能感受到中国传统书画的魅力，并能从中获得美的享受。	大胆尝试创作出反映生活的艺术作品。	能欣赏国画或油画，并描述其艺术特点。	通过欣赏中西方绘画，能够了解不同文化背景下艺术作品表达的差异。

第3课 肢体的言说

艺术大观园

语言尚未产生之前，人们在生活中运用各种肢体动作和身体姿态来传递信息，表达情感。这些肢体动作在多年的发展变化中，经过提炼、组织和美化，逐渐形成了一种重要的艺术形式——舞蹈，其基本要素是动作姿态、节奏和表情。舞蹈起源于远古人类生产生活实践，与诗歌、音乐结合在一起，生动形象地展现了当时人们的社会生活和思想感情，是人类最古老的艺术形式之一。

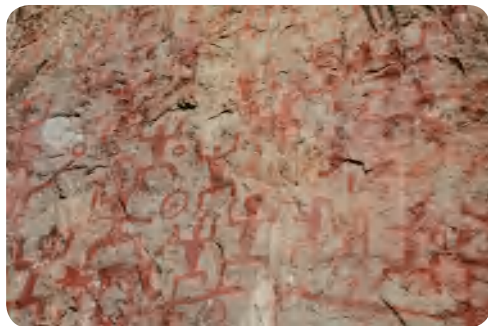
集体活动中的肢体语言表达

用肢体语言传递信息

| 花山（2014年） 总导演/赵明 舞蹈

| 广西花山岩画上的祭神舞

经典鉴赏与分享

● 东方神韵——中国传统舞蹈《踏歌》

踏歌，中国传统舞蹈，又名跳歌、打歌等，广泛流传于汉唐至宋代。它是一种群舞，舞者成群结队，手拉手，以脚踏地，边歌边舞。据《后汉书·东夷列传》记载：“昼夜酒会，群聚歌舞，舞辄数十人相随，蹋地为节。”到了唐代，踏歌不仅在民间更为广泛地流传，成为一种重要的群众自娱性活动，还被宫廷乐师改造加工成为宫廷民间舞蹈，出现了撩踏歌、踏金莲、踏歌词等宫廷舞乐。

| 踏歌（1998年） 编导/孙颖 舞蹈

●足尖上的艺术——芭蕾舞

《仙女》是浪漫芭蕾舞剧的处女作和早期的代表作，先后出现了两个版本。最初的版本是意大利著名舞蹈编导菲利普·塔里奥尼为他的女儿创作的一部舞剧，1832年在法国巴黎歌剧院首演获得空前成功。舞剧中，塔里奥尼将芭蕾的足尖技术提高到一个空前的高度，并第一次让女演员穿着过膝的白色纱裙成功地塑造了轻盈飘逸的仙女形象，将芭蕾舞艺术推向了一个崭新的高度。丹麦芭蕾大师、舞蹈编导奥古斯特·布依维尔在观看了塔里奥尼的《仙女》后，创作了另一个版本的《仙女》，首次将芭蕾与哑剧结合，于1936年首演取得成功，并一直流传至今。

| 仙女（1832年） 编导/奥古斯特·布依维尔 芭蕾舞

金钥匙

●现代舞

现代舞又称自由舞蹈，是19世纪末20世纪初在欧美兴起的一种舞蹈流派。它是在反对古典芭蕾舞走向封闭、僵化情况下产生的艺术形式，主张摆脱古典芭蕾舞僵化动作程式的束缚，以合乎自然运动法则的舞蹈动作，自由抒发人的真实情感。美国舞蹈家伊莎多拉·邓肯被公认是现代舞的创始人，而为现代舞建立较为完整的理论和训练体系的则是匈牙利舞蹈理论家、教育家鲁道夫·拉班。

| 八班教室（2013年） 编导/黄莹 舞蹈

● 民族民间舞蹈

民族民间舞蹈是指在一个民族或地区的物质文明与精神文明发展过程中，由劳动人民直接创造，又在群众中进行传承并广泛流传的舞蹈形式。受生活方式、风俗习惯、文化传统等因素的影响，其内容丰富，形式多样，风格各异。

| 打蓝靛（2015年） 编导/韦金玲 瑶族舞蹈

创意实践活动

尝试用喜、怒、哀、乐为主题进行肢体定格造型，并相互评价。

| 学生在表演

1. 请你辨别以下图片中的舞蹈分别是哪个民族的舞蹈。

2. 举例说明你对现代舞的认识。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解肢体艺术起源于劳动，是人类历史上最早产生的艺术形式之一。	学会用适当的肢体语言描述简单的生活情境，表达一定的思想感情。	能表达出肢体语言中蕴含的艺术之美。	能基本理解肢体语言和人类生活的关系。
二	学会从不同肢体动作中感受艺术之美，从中获得美的享受。	尝试着对中国舞、芭蕾舞、现代舞等肢体语言进行简单描述。	能对不同种类的肢体语言进行欣赏。	通过欣赏民族舞蹈，能了解各民族的文化生活。
三	感受到人们的肢体语言（舞蹈）给生活带来的乐趣。	大胆尝试阐述不同风格的肢体语言与生活的关系。	能欣赏东西方舞蹈之美。	通过欣赏中西方舞蹈，能了解不同文化背景下的艺术表达差异。

第4课 流动的旋律

艺术大观园

音乐的起源可以追溯到古老的洪荒时代。人类在还没有产生文字语言时，就已经能利用声音的高低、强弱等来表达自己的思想感情。在人类社会生产力发展的过程中，逐渐产生了用来统一劳动节奏的劳动号子和相互间传递信息的呼喊，这便是原始音乐的雏形；当人们庆贺和分享劳动成果时，往往以敲打石器、木器等来表达喜悦之情，这便是乐器的雏形。音乐与人们的劳动生活密切相关，并一起发展变化，诠释人生的酸甜苦辣，表达生活的喜怒哀乐。

劳动号子和非洲鼓语便是人类生活与劳动直接相关的艺术形式的典型代表。

劳动号子是直接伴随劳动并和劳动节奏密切配合的民歌，是劳动人民智慧的结晶。非洲鼓被称为非洲音乐之魂，除了用于音乐外，还可以作为语言、信号来表达感情，因此，它被称为“会说话的鼓”。劳动号子和非洲鼓语虽然产生于文化背景完全不同的国家和地区，但它们的共同点是都与生活密切相关。我们可以尝试用非洲鼓敲击劳动号子《打夯歌》的节奏并演唱，一定能碰撞出新的艺术火花。

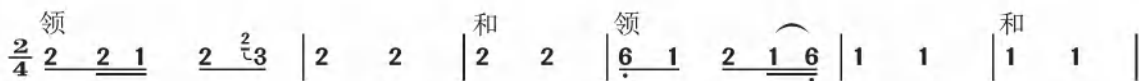

非洲鼓

打 夯 歌

1=^bA J=80

唐河县

大 家 伙 儿 一 起 抬 (呀), (嗨 呀)! 石 夯 飞 起 来 呀, (嗨 呀)!

打 牢 (那) 根 脚 (哟), (嗨 嗨 嗨 哟)! 大 楼 盖 起 来 (哟), (嗨 哟)!

| 夯歌（1962年） 王文彬 156 cm × 320 cm 油画

经典鉴赏与分享

● 无伴奏合唱《雕花的马鞍》

这是一首根据蒙古民歌创作的无伴奏合唱作品。歌词借用“雕花的马鞍”这一牧民日常生活用品，反映了“马背民族”特有的生活方式，颂扬了蒙古族人民坦荡豪爽的性格和勤劳勇敢的美德。作品用优美的旋律、悦耳的和声、活泼的节奏和多样的声音色彩，勾画出一幅唯美的草原生活画面，它那优美的旋律和清脆的马蹄声将我们带到了辽阔无边的大草原。作品中“打舌头”“捻手指”和象声词“嘞”的使用，丰富了音乐的表现形式，使作品显得调皮活泼、朴实亲切，贴近生活。

雕花的马鞍

（无伴奏合唱）

作 词：印洗尘
作 曲：宝 贵
编合唱：孟卫东

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

S. $\left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right|$

A. $\left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{6} \ \underline{6} & \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{3} & \underline{2} \ \underline{3} \ \underline{2} \ \underline{1} & \underline{6} \ \underline{6} \end{array} \right|$
在我 很小 很小 的 时候

T. $\left| \begin{array}{cccc} \text{[打舌头]}(\text{后同}) \\ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{0} \ \underline{X} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{0} \ \underline{X} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{0} \ \underline{X} \end{array} \right|$
 $\left| \begin{array}{cccc} \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \ \underline{X} \end{array} \right|$
[捻手指](后同)

B. $\left| \begin{array}{cccc} \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{6} \ \underline{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{6} \ \underline{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{cccc} \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{6} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{6} \ \underline{3} \end{array} \right|$
嘞嘞 (后同)

S. 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0

A. $\underline{\underline{3\ 3\ 3}}\ \underline{\underline{5\ 6\ 1\ 6}} - | \underline{\underline{6\ 6\ 6}}\ \underline{\underline{2\ 2\ 3}}\ \underline{\underline{2\ 3\ 2\ 1}}\ \underline{\underline{6\ 6}} | \underline{\underline{3\ 3\ 3}}\ \underline{\underline{5\ 6\ 6\ 5}}\ \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \dots\dots$
 很小的时 候， 有一只神奇的神 奇的摇篮，神奇的摇 篮，

T. X X XX 0X | X X X X 0X | X X XX
 X X X X XXX XX | X X X X XX XX | X X X X XXX.....

B. $\underline{\underline{6\ 3}}\ \underline{\underline{6\ 3\ 6\ 3\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 3}} | \underline{\underline{6\ 3}}\ \underline{\underline{6\ 3}}\ \underline{\underline{6\ 3\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 3}} | \underline{\underline{6\ 3}}\ \underline{\underline{6\ 3\ 6\ 3\ 5}}\ \underline{\underline{6\ 3}} \dots\dots$

●独唱《长江之歌》

大型电视纪录片《话说长江》的主题歌《长江之歌》是一首颂赞性歌曲，采用大调式，旋律激越昂扬，歌词气势磅礴，歌颂了伟大的母亲河——长江的恢宏气魄，表达了对祖国大好河山的无限赞美，充分展示了中华儿女的民族自信心和自豪感。

长 江 之 歌

作词：胡宏伟

作曲：王世光

你从雪山走来，春潮是你的丰采；
 你向东海奔去，惊涛是你的气概。
 你用甘甜的乳汁，哺育各族儿女；

我们赞美长江，你是无穷的源泉；
 我们依恋长江，你有母亲的情怀。
 啊，长江，啊，长江……

金钥匙

●民歌

民歌是民族民间音乐形式的一种，是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱而产生和发展起来的歌曲。我国幅员辽阔，民族众多，丰富的民歌资源是我们宝贵的文化财富。按体裁分，中国民歌主要分为号子、山歌、小调三大类。

在舞台上载歌载舞的演员

●抒情性歌曲与颂赞性歌曲

抒情性歌曲是当代人们最熟悉、最喜爱的歌曲体裁之一，用以揭示人们的内心世界，抒发喜悦、哀伤、思念、留恋等情感。抒情性歌曲的表现内容十分广泛，如对生活的思索、对理想的追求、对祖国家乡的热爱、对大自然的赞叹、对亲人的思念和对情人的爱恋，主要特点是曲调优美流畅，节奏自由舒展，感情细腻丰富。抒情性歌曲的情绪、风格各异，有的热情明快，有的深情含蓄。抒情性歌曲演唱形式多种多样，不拘一格，演唱曲

目丰富多彩，如中国歌曲《问》《玫瑰三愿》《铁蹄下的歌女》《松花江上》《祝酒歌》《在希望的田野上》《我和你》等，外国歌曲《我爱你》《春潮》《安东尼达浪漫曲》《鳟鱼》《我心永恒》等。

颂赞性歌曲的内容常侧重于大型题材，如歌唱祖国或赞美祖国的大山、江河等，赞颂伟人及人们敬仰的英雄人物的丰功伟绩，颂扬重大的历史变革。由于题材的内容决定了它本身的艺术特点，因此，这类歌曲通常气势磅礴、庄严雄伟，曲调流畅、舒展、大气，但又不乏抒情。颂赞性歌曲从其抒情性上来说也是一种抒情歌曲，只是因其题材的特殊性，一般将其单独作为一种歌曲体裁，如《黄河颂》《祖国颂》《我的祖国》《长江之歌》《孔繁森》《我爱你，中国》等。

●八音

中国古代乐器按制作材料不同分成八类，叫作八音。

金：钟、铎、铎等；

石：磬、编磬等；

丝：琴、瑟等；

竹：箫、篪(chí)等；

匏：笙、竽等；

土：埙、缶等；

革：鼓、鼗(táo)等；

木：柷、敔(yǔ)等。

创意实践活动

1. 演唱《小白菜》，分析它的旋律，感受音乐表现出的情感。

小白菜

河北民歌

1=G $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$

5	3	3		2	-	-		5	<u>5 3</u>	<u>3 2</u>		1	-	-		1	3	2	
1. 小	白	菜	呀					地	里	黄	呀，					三	两	岁	
2. 娶	了	后	娘					三	年	半	呀，					生	个	弟	
6	-	-		2	1	<u>1 6</u>		5	-	-		2	2	3		2	-	-	
呀	弟			没	了	娘	强	呀。				跟	着	爹	吃	爹			
弟				比	我			呀。				弟	弟			面			
5	<u>5 3</u>	<u>3 2</u>		1	-	-		1	3	2		6	-	-		2	1	<u>1 6</u>	
好	好	地	过	呀，				就	怕	爹	爹					娶	后	娘	
我	喝	汤	呀，					端	起	碗	来					泪	汪	汪	
5	-	-		6	<u>1 6</u>		5	-	-		<u>6 2</u>	<u>1 6</u>		5	-	-	:	:	
呀，}				亲	娘	呀！					亲	娘	呀！						
呀，}																			

2. 分析《伏尔加船夫曲》音乐作品力度的变化，感受其音乐表现的意境变化。

伏尔加船夫曲

(男低音独唱)

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

俄罗斯民歌

ppp

pp

$\underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ \underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ 5\ \dot{1}\ \underline{7.\ \dot{1}\ 7}\ 6\ |\ \underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ \underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |$

哎 哟嗬， 哎 哟嗬， 齐心合 力 把 纤 拉！ 哎 哟嗬，

$\underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ 5\ \dot{1}\ \underline{7.\ \dot{1}\ 7}\ 6\ |\ \underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ 5.\ \underline{5\ 5}\ \underline{4\ 3}\ \underline{2}\ |\ 1\ 5\ 3\ 0\ |$

哎 哟嗬， 拉完一 把 又 一把！ 穿 过 茂 密 的 白 桦 树，

$5.\ \underline{5\ 5}\ \underline{4\ 3}\ \underline{2}\ |\ 1\ 5\ 3\ 0\ |\ 6\ \underline{6\ 6}\ 3\ 3\ |\ \dot{1}\ \underline{7\ 6}\ 5\ 3\ ||\ 6\ \dot{1}\ \underline{7.\ \dot{1}\ 7}\ 6\ |$

踏 开 世 界 的 不 平 路！ 哎 嗒 嗒 哎 嗒 哎 嗒 嗒 哎 嗒 穿 过 茂 密 的

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

白 桦 树， 踏 开 世 界 的 不 平 路！

$\underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ |\ \underline{5\ 3}\ 6\ 3\ 0\ | \dots\dots$

哎 哟 嗬， 哎 哟 嗬

| 伏尔加河上的纤夫 (1870—1873年) [俄罗斯] 列宾 131 cm × 281 cm 油画

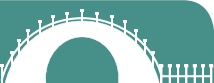

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解音乐艺术起源于人类生产劳动。	学会了音乐与人们生活劳动的关系的知识。	能够表达出对某种音乐艺术的热爱。	能基本理解音乐艺术和人类生活的关系。
二	通过对《长江之歌》的学习，能感受到长江之美、祖国之美。	能演唱1~2首民歌，并能感受到该民族人们对生活的热爱。	能收集、欣赏不同民族的民歌，并能感受其生活之美。	了解祖国不同地域、不同民族的音乐文化。
三	能感悟到音乐给生活带来的美好享受。	能大胆尝试用音乐抒发对生活的热爱。	能思考并阐述抒情性歌曲或颂赞性歌曲的艺术价值。	能够对音乐作品与生活的关系进行简单评述。

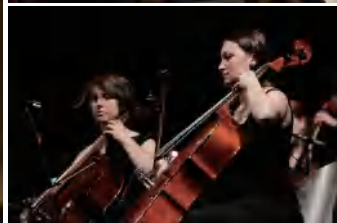
第5课 小提琴协奏曲

——《梁山伯与祝英台》

艺术大观园

管弦乐队经历数百年的发展变化，现由弦乐组（小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴）、木管组（长笛、双簧管、单簧管和大管）、铜管组（圆号、小号、长号和大号）和打击乐组（定音鼓、架子鼓、大鼓、小鼓等）四个部分组成。管弦乐队作品在诉说故事情节、塑造音乐形象方面极具表现力和震撼力。

沈阳盛京大剧院 管弦乐队演奏

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》诞生于1959年，由我国当代著名作曲家何占豪和陈钢共同创作完成。作品是以我国民间家喻户晓的故事《梁山伯与祝英台》为题材，选取越剧里的曲调为音乐素材而写成的一部单乐章标题性协奏曲。全曲以梁山伯与祝英台故事中最具代表性的三段剧情——相爱、抗婚、化蝶为主要内容，采用奏鸣曲式结构写成，分为呈示部、展开部、再现部三个部分。

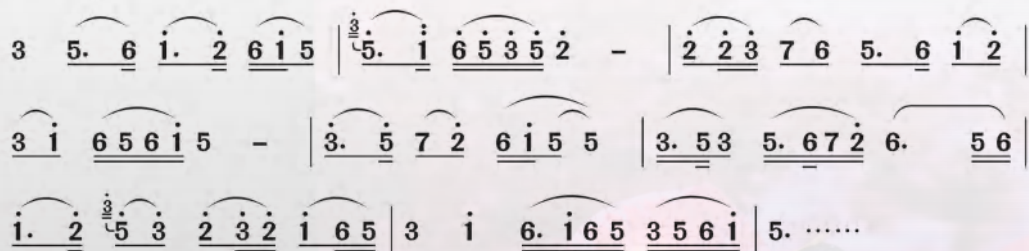
乐曲开始，在轻柔的弦乐弱奏背景下传来明亮的笛声，接着双簧管奏出优美的旋律，呈现出一幅风和日丽、春光明媚、鸟语花香的图画。在简短的引子之后，音乐进入第一部分——呈示部。

●呈示部

呈示部由主部、连接部、副部和结束部四个部分组成。

主部：采用再现单三部曲式结构。主部主题在竖琴的伴奏下，独奏小提琴奏出旋律优美、真挚感人的爱情主题。

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

中段爱情主题由小提琴在低音区重复一遍之后，进入大提琴与小提琴对答式的中段，表现梁祝二人相识后，在草桥结拜的场景。

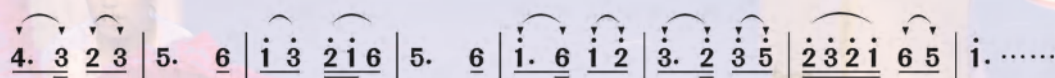
再现段是爱情主题的再现，由乐队全奏，表现了梁山伯与祝英台之间的真挚情谊。

连接部：小提琴演奏的华彩，表现了主人公内心的喜悦与相互爱慕之情。

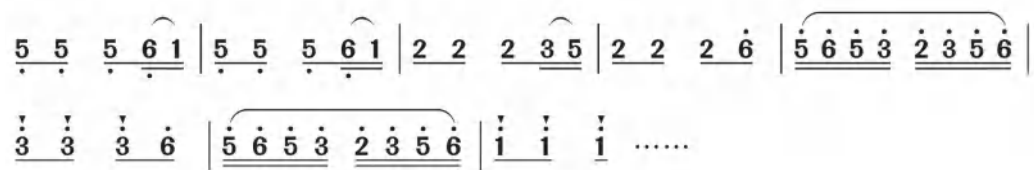
副部：五部回旋曲式（ABACA），描写了梁山伯与祝英台同窗三载，共读共游的幸福情境。

副部主题A来源于越剧，音乐尤显轻快活泼。

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

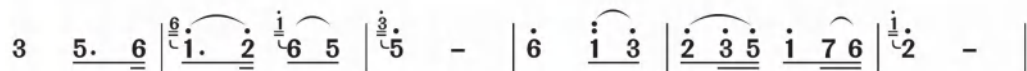

第一插部B采用了副部主题的动机进行引申发展，分别由木管与独奏小提琴、弦乐与独奏小提琴以模仿的形式相继演奏。第二插部C音乐情绪更为活跃，富有弹性的节奏，灵活跳动的音符，生动地再现了梁山伯与祝英台追逐嬉戏的情境。

结束部：音乐进入慢板，表现梁山伯与祝英台长亭惜别、依依不舍的情景。

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

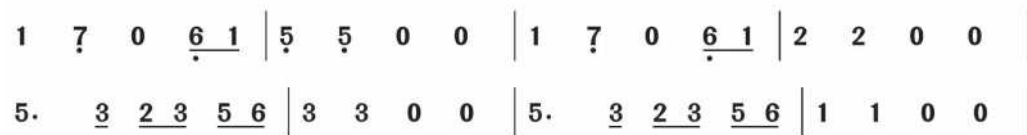

●展开部

展开部由抗婚、楼台会和哭灵投坟三部分组成。

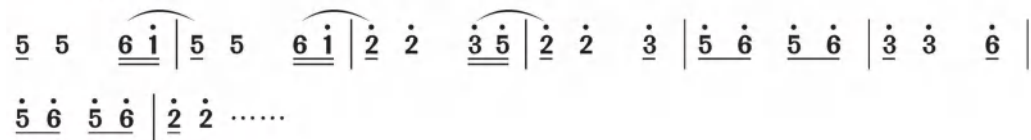
抗婚：沉重的大锣和大提琴、大管的音响预示不祥的征兆，铜管奏出凶暴的封建势力主题。

1=♭B $\frac{4}{4}$

独奏小提琴先用散板奏出祝英台不安与痛苦的心情，接着用强烈的切分和弦奏出反抗的主题，这个由副部主题变化而来的抗婚音调与封建势力主题交替出现，逐渐形成第一个矛盾冲突的高潮——强烈的抗婚场面。

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

楼台会：乐曲进入慢板，小提琴与大提琴对答式地奏出了沉痛悲切的曲调，描绘了梁山伯与祝英台楼台相会、互诉衷肠的情景。

哭灵投坟：音乐急转直下，以散板、快板来表现祝英台在梁山伯坟前向苍天控诉。这段音乐运用了京剧中的倒板和越剧中的紧拉慢唱的手法，逐渐形成第二个发展高潮——哭灵投坟。在锣鼓齐鸣、管弦合奏中，祝英台纵身投坟，全曲达到高潮。

●再现部

长笛与竖琴奏出的美妙音乐将人们带入仙境中，加弱音器的第一小提琴与独奏小提琴重新奏出爱情主题，仿佛让人们看到一对彩蝶在花丛中翩翩起舞，永不分离。这段音乐讴歌了梁山伯与祝英台伟大的爱情，寄托了人们对忠贞不渝的爱情的无限憧憬与美好祝愿。

彩虹万里鲜花开，
花间蝴蝶成双对。
千年万代不分开，
梁山伯与祝英台。

蝴蝶

金钥匙

●大型器乐曲体裁

协奏曲，指一件或数件独奏乐器和乐队协同演奏既有对比又相交融的作品。巴洛克时期形成的由几件独奏乐器组成一组和乐队竞奏的协奏曲称为大协奏曲，古典乐派时期形成的由钢琴、小提琴、大提琴等一件乐器和乐队竞奏的协奏曲称独奏协奏曲。莫扎特为器乐协奏曲确立了典型形式。

交响曲，大型管弦乐套曲。近代规范化的交响曲体裁，由17世纪末意大利式歌剧序曲演变而来，经18世纪初德国曼海姆乐派建立雏形，维也纳古典乐派期间，海顿确立了其形式，贝多芬为交响曲的发展做出了巨大贡献。至19世纪末，交响曲已成为涉及重大思想内容和题材的大型器乐套曲。通常由四个乐章组成：第一乐章，快板，采用奏鸣曲式；第二乐章，慢板，采用二部曲式或三部曲式等；第三乐章，中板或快板，为小步舞曲或诙谐曲；第四乐章，又称终曲乐章，快板，常采用回旋曲式或回旋奏鸣曲式写成。

交响诗，也称音诗，是管弦乐的一种形式，标题通常为单乐章。音乐的内涵通常具有叙事性，或呈现出故事性。交响诗的形式主要由李斯特创造并被后世的作曲家们运用。李斯特式的交响诗出现之前，单乐章作品多为音乐会序曲。

组曲，由在选材或风格上相关的若干器乐曲组成的套曲，其中各曲有相对的独立性。巴洛克时期的古典组曲通常由阿勒曼德、库朗特、萨拉班德、基格四首舞曲组成（后两首舞曲之间还可加入一首或几首其他舞曲），用同调，但在速度、节拍等方面形成对比，有时尚可冠以前奏曲、托卡塔等，如巴赫的古钢琴组曲。

创意实践活动

1. 与同学合作表演情景剧，再现梁山伯与祝英台同窗三载、共读共游的幸福情景片段。
2. 选择下列乐器在小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中表现的音乐形象。

音乐形象（ ）

音乐形象（ ）

音乐形象（ ）

音乐形象（ ）

- A. 梁山伯 B. 祝英台 C. 鸟语花香 D. 封建势力

3. 请谈谈欣赏音乐会应注重哪些方面的礼仪。

学业质量测评

本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能通过学习古今中外的经典管弦乐作品，感受其音乐表现力，获得对艺术形象的感性认知。	尝试根据本课内容找到一些地方戏曲中的音乐素材。	学会以“音乐讲故事”解读其他的音乐作品。	能从中国戏曲的角度去理解地方曲种的地域性特征和风格特征。
二	学会感受中国戏曲之美，领略音乐作品塑造的艺术美感。	能根据音乐的旋律和节奏形态进行舞蹈展示。	能以古今中外的经典音乐作品激发自己对艺术的热爱。	能解读民族音乐的博大精深及西方经典音乐作品的艺术魅力。
三	感受到中国音乐作品以及戏曲中的生动韵律和“天人合一”的审美境界。	能利用音乐素材梳理出音乐作品中的艺术形象并进行创编。	能体会中国传统戏曲的韵味之美，提升自己的人文情怀和鉴赏能力。	能理解中华传统音乐文化并努力将其发扬光大。

第二单元 乡土节庆

在亲近自然、参与节日庆典等活动中，你会发现生活环境及优秀传统文化中所蕴含的艺术元素，从中获得艺术体验和文化理解，提升生活品位和审美情趣。

第6课 节庆歌舞

艺术大观园

在传统节日或重大庆典之时，人们通过载歌载舞的形式表达情感。世界各民族人文风俗不同，展现出一幅幅多姿多彩的民族歌舞画卷。我国五十六个民族都有各自的传统节日，如中华民族最隆重的春节、彝族的火把节、瑶族的盘王节、蒙古族的那达慕、傣族的泼水节、白族的三月街、哈尼族的扎勒特、藏族的酥油花灯节、拉祜族的月亮节、苗族的花山节、壮族的三月三歌会等。

春节联欢晚会中的人们载歌载舞

“耍歌堂”上的瑶族长鼓舞

彝族火把节

●藏族锅庄舞（2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录）

藏族锅庄舞

锅庄，又名“果卓”，藏语意为围成圆圈跳舞，是藏族民间舞蹈，在节日或农闲时表演。一般男女各站半圆拉手成圈，舞蹈由先慢后快的两段舞组成，由一人领头，分男女一问一答，反复对唱，无乐器伴奏。

●蒙古族安代舞（2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录）

蒙古族安代舞

安代，蒙古族民间舞蹈，被称为蒙古族舞蹈的活化石，是流传于内蒙古的一种原生态歌舞。安代舞早期以唱为主，后期发展为且歌且舞。

●维吾尔族十二木卡姆（2005年被联合国列入世界非物质文化遗产名录）

木卡姆是新疆地区维吾尔族中融歌唱、舞蹈和器乐演奏为一体的传统套曲。其中歌唱可分为抒发情感的叙咏歌曲和讲述故事的叙事歌曲两类，舞蹈多以歌唱的形式表现，器乐有表演和伴奏的双重功能。维吾尔族十二木卡姆包括拉克、且比亚特、木夏乌热克、恰尔尕、潘吉尕、乌扎勒、艾介姆、奥夏克、巴雅特、纳瓦、西尕、依拉克等木卡姆，每一套木卡姆均分为大乃额曼、达斯坦和麦西热甫三大部分，每一部分又由四个主旋律和若干变奏曲组成。其中每一首乐曲既是木卡姆主旋律的有机组成部分，也是具有和声特色的独立乐曲。

| 维吾尔族十二木卡姆

●陕北秧歌（2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录）

陕北秧歌是流传于陕西陕北高原的一种具有广泛群众性和代表性的地方传统舞蹈，又称“闹红火”、“闹秧歌”等。它主要分布在陕西榆林、延安等地。陕北秧歌的表演形式主要特点是

“扭”，即在锣鼓乐器伴奏下以腰部为中心点，头与上体随着双臂大幅度扭动，脚下以“十字步”作前进、后退、左腾、右跃的走动，步调整齐，彩绸飞舞，彩扇翻腾，同时还可以伴随着唱。

| 陕北秧歌

●凤阳花鼓（2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录）

凤阳花鼓又称“打花鼓”，是安徽地区一种集中曲艺和歌舞为一体的民间表演艺术。花鼓常采用两人对舞的形式表演，多为一男一女，男的拿小镗锣，女的挎小花鼓作为伴奏，边舞边歌。

●苗族板凳舞（2006年被列入省级非物质文化遗产名录）

苗族板凳舞发源于原始社会，生长在民间，是一种原汁原味的古代舞，主要流传在贵州省黔东南州的凯里市及周边地区。因舞蹈时的伴奏乐器主要是板凳，因而得名板凳舞。舞蹈时有两种跳法，一是由一名妇女敲击板凳，其余妇女围圈用双手随节拍拍手，双脚轮换狂跳，边歌边舞。另一种板凳舞蹈是参加舞蹈之人每人双手各持一只凳子，集中在较宽的坝子上，一起围着圈子转跳。

我国各民族节庆中的歌舞形式异彩纷呈，各具特色。

凤阳花鼓

苗族板凳舞

金钥匙

●非物质文化遗产

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义，非物质文化遗产指被各社区、群体有时是个人，视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。非物质文化遗产包括以下方面：1. 口头传统和表现形式，包括作为非物质文化遗产媒介的语言；2. 表演艺术；3. 社会实践、仪式、节庆活动；4. 有关自然界和宇宙的知识和实践；5. 传统手工艺。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定：非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括：（一）传统口头文学以及作为其载体的语言；（二）传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技；（三）传统技艺、医药和历法；（四）传统礼仪、节庆等民俗；（五）传统体育和游艺；（六）其他非物质文化遗产。

创意实践活动

1. 以小组为单位，选择自己熟悉的民族节庆歌舞进行学习和表演。
2. 尝试以歌曲《南泥湾》为背景音乐跳一段秧歌舞，体会歌曲风貌与时代精神。
3. 下列分别是哪些少数民族，他们的服饰各有什么特点？哪种民族服饰给你留下了深刻印象？请说说理由。

学业质量测评

1. 秧歌是流传于_____地区的民间节庆歌舞形式。
2. 在你家乡的节庆活动中，除了歌舞，还有其他的艺术形式吗？请举例说明。
3. 请列举三个以上世界各地其他民族载歌载舞的节庆活动形式。
4. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解各民族传统节庆歌舞表演形式及审美特征。	掌握相关知识点，完成指定的歌舞动作与编排。	能体会到节庆歌舞的欢腾场景和人们的喜悦之情。	能理解各民族节庆歌舞的人文内涵。
二	能从优秀的传统民族歌舞中获得美的享受。	尝试选取部分民族舞蹈，完成创意实践，体验创作过程。	能品味各民族的歌舞风情与审美趣味。	尝试多接触少数民族的舞蹈，理解其增进各民族文化交流的功用。
三	能感受到各民族节庆歌舞与民俗、生活的密切联系，并通过学习不断提高艺术旨趣。	大胆尝试运用本课所学知识参与集体讨论，并进行主题性的创意实践。	了解各民族舞蹈的审美情趣，并能形成自己的审美观。	尝试通过艺术实践，加深对中华优秀传统文化歌舞音乐文化的理解，树立文化自信与自豪感。

第7课 吉祥年画

艺术大观园

年画是中华民族祈福迎新的传统艺术形式。在漫长的岁月中，它承载着人们对未来生活的美好憧憬与向往。每逢新春佳节，家家户户张灯结彩贴年画，欢庆吉祥年。

秦琼 凤翔木版年画

年画源自古代的“门神画”，是中国绘画中最灿烂、最具民俗性、深受人们喜爱的艺术形式之一。

年画作为春节喜庆装饰绘画，内容多“表吉祥、表喜庆”；风格明快活泼，色彩红火鲜明，多用单色平涂；题材多选用具有喜庆色彩的风俗习惯、奇闻轶事、传统戏曲小说、民间故事等。其创作与群众生活密切相关，极具地方特色。

节俭 杨柳青现代年画

经典鉴赏与分享

年画在发展过程中，逐渐形成了天津杨柳青年画、陕西凤翔木版年画、苏州桃花坞年画、山东杨家埠年画、河南朱仙镇年画、湖南滩头年画、四川绵竹年画等不同的流派。

●天津杨柳青年画

杨柳青年画在明清时广为流行，其艺术特点是木刻水印和手工彩绘相结合，保留了民间绘画技法，同时吸收了宫廷绘画的特点，在乡土气息中透出精细文雅。

| 福善吉庆 杨柳青年画

●陕西凤翔木版年画

凤翔木版年画造型具有西北地域特色，仅从人物造型来看，具有极强的动感与张力。

| 水淹金山寺 凤翔木版年画

●苏州桃花坞年画

桃花坞年画始于明清，清乾隆年间达到鼎盛。其特点是轻灵、细腻，构图对称饱满，刻线工秀，充满了浓郁的市民气息。繁盛期的桃花坞年画场面恢宏，刻制细腻，折射出东南一隅姑苏城商贸发达、艺术繁荣的景象。

| 一团和气 桃花坞年画

| 桃献千年寿 榴开百子图
杨家埠年画

●山东杨家埠年画

杨家埠年画始于明末，至清乾隆年间已有“画店百家，画种过千，画版上万”之说。其特点是“满”，画面充满了人物或其他象征吉祥的形象。作品大胆取舍，造型夸张，构图饱满，讲究对称，富有装饰趣味，利用象征、寓意及谐音等手法表达愿望，表现了不受自然时空局限、自由驰骋的想象力。

●河南朱仙镇年画

朱仙镇年画源于北宋，画风以适度夸张与变形为主，幽默含蓄，色彩艳丽，显示了中原民间的艺术风味。

拜塔 朱仙镇年画

三猴烫猪 绵竹年画

●湖南滩头年画

明末清初以来，滩头木版年画以浓郁的南楚特色自成一派，其艳丽的色彩、古朴的造型、纯正的材料和独到的工艺，使作品具有浮雕一般的艺术效果。其特点是运用木版套印和手工彩绘相结合的方法，构图饱满，刻版线条粗放、清晰。滩头年画画面色彩浓烈、活泼，表现手法热烈、夸张，人物造型重神不重形，对比强烈，具有浓厚的湘楚文化特征。

老鼠娶亲 滩头年画

●四川绵竹年画

绵竹年画始于明末，至清乾隆、嘉庆年间蓬勃发展。其特点是将现实主义题材和浪漫主义思想相结合，使社会内容与艺术形式完美统一。它以质朴的艺术语言，老百姓所能接受的色彩和家喻户晓的题材内容，营造了一种热烈欢快、喜庆吉祥的气氛，同时以幽默、夸张的手法，寓意、象征、拟人等表现形式，传达了民间艺术家的美丑、善恶观。

年画是我国非物质文化遗产，是中国“年文化”的重要标志，贴年画是中国百姓庆祝农历新年的重要方式。

金钥匙

第一道工序

第二道工序

●年画制作工序

民间年画的制作方法从刻年画原版到印刷成画需四道工序。

第一道工序：画师起稿和定稿后，用白描法画在毛边纸或薄绵纸上。

第二道工序：刻工将画师定稿用粉糊反粘在刨平的木板上，留画稿墨线剔去空白处，完成墨线版。

第三道工序：画师先将墨线印出画样，在画样上点出颜色，再由刻工按点出的不同颜色，刻制出彩色套印版。

第四道工序：刷工将每幅年画的墨线和套色版准备齐全后，首先将数张纸压在刷印画案的固定位置上，再把画版仰放在纸的

第三道工序

第四道工序

左边，用手翻纸，蒙在涂匀颜料的画版上，右手用板刷刷画版上面的纸，如此一张一张在固定位置上将纸刷完，接着再换另一颜色版，依样刷完纸张后，再换一版，直到全部完成一幅画为止。

创意实践活动

主题活动：选择自己喜欢的年画作品，以小组合作的方式，进行单色描摹的制作与合成，体验年画套色的工艺过程与思想。尝试用肢体或生活中的常见物品进行创作或编创，再现年画套色的工艺。

学业质量测评

1. 我国年画的主要流派有_____、_____、_____、_____、_____、_____。
2. 你认为迎春接福贴的“福”字是对传统年画的传承吗？
3. 走访乡里，寻找年画踪迹，并用照相机记录下来。
4. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解中国年画的大致历史形成过程，对年画的风格特点有了基本的认识。	学会在现代生活环境中寻找年画的踪迹。	喜欢搜寻、探讨跟年画有关的故事、作品。	能陈述年画作品的历史背景，能正确理解年画中的艺术构思。
二	了解中国年画的主要流派，并对各流派年画的艺术特征有进一步的了解。	能尝试利用生活中的材料加工、创作年画。	能从年画作品中探讨其背后的人文故事。	能区分不同流派年画的艺术特色和风格特征。
三	对年画的制作工序有具体的认识，从实践中领悟到中国民间艺术家的智慧与朴素的人生哲学观念。	能够大胆尝试利用版画元素进行文创设计。	能从年画作品中感受到蕴含其中的独特的中国传统文化内涵和人文关怀。	能通过各地众多的年画作品了解不同地域人们的艺术创作特色及思想情感的不同呈现形式。

第8课 梦幻皮影

艺术大观园

皮影戏是中国最早出现的戏曲剧种之一，是一种用兽皮或纸板剪制形象，并借灯光映射来表演故事的戏曲形式，又称影戏、灯影戏等。据史书记载，皮影戏起源于西汉，成熟于唐宋，盛行于清代，元朝时已传至西亚和欧洲。南宋洪迈的著作《夷坚志》中记载了南宋僧人惠明的诗：

三尺生绡作戏台，
全凭十指逞诙谐。
有时明月灯窗下，
一笑还从掌握来。

皮影戏

| 花果山 皮影戏

| 三顾茅庐 皮影戏

皮影戏的起源与古代秀影幻术、民间弄影、古代镂皮雕饰、民间剪纸、祭祀信仰等有密切关系，并受到汉唐傀儡表演、五代挂图俗讲、宋代说话词本等多方面的影响。在题材方面，皮影戏与其他传统民间艺术门类之间有着水乳交融的关系，通过独特的表现手法展现普通大众的情感生活。

经典鉴赏与分享

“三根竹能文能武，一片皮呼圣唤贤。一口叙说千古事，双手对舞百万兵。”皮影戏随着文化的交流、历代人口的迁徙传遍全国，逐渐形成了陕西皮影戏、北京皮影戏、甘肃皮影戏、湖南皮影戏等风格各异种类。

● 陕西皮影戏

陕西是中国古代文明的发祥之地，陕西皮影戏蕴藏着周秦汉唐的血脉，汲取了质朴的古典文化营养，体现了儒、释、道融合的哲学思想。陕西皮影戏受到当地剪纸、秦腔等民间艺术的影响，用陕西特色的碗碗腔或弦板腔讲唱故事，配以打击乐器和弦乐，有浓厚的关中气息，尤以陕西华县皮影戏最为有名，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

| 孙悟空八抬大轿 陕西皮影戏

●北京皮影戏

北京皮影戏自明代正德年间开始出现，以天安门为界分为西派、东派，亦称西路、东路。两派在影人、道具刻制、表演和唱腔上都不相同。西派影人称“身片”，材质一般为薄驴皮，东派影人以厚驴皮为材料，两派均在蜡版上雕刻。刻工方面西派讲究细部刻画生动，东派讲究简洁粗犷。着色方面西派讲究本色，为“水彩影人”，东派讲究重彩，为“油彩影人”。西派皮影戏在影人造型上独树一帜，根据剧情千变万化，在脸部表情上尤重写实。北京皮影戏总体上精致，都城特点明显。

杜十娘 北京西派皮影戏

●甘肃皮影戏

皮影戏的产生与古代话本说书有直接关系。甘肃皮影戏又称“灯下说书”“高台教化”，一般唱词较少，以白为主。它的历史早于秦腔，在发展过程中许多剧目唱腔逐步向秦腔靠拢。甘肃皮影戏显示了民间艺术家非凡的造型能力，他们通过对点、线、面巧妙的运用，对色彩的合理搭配，将其与牛皮晶莹透亮的质地结合，加上独具一格的脸谱艺术，展现了甘肃皮影戏独特的文化内涵。近代甘肃皮影戏受陕西皮影戏的影响，盛行弦板腔、碗碗腔、阿宫腔、道情、影子腔等唱腔，戏班主要集中在陇东、陇中、通渭等地。

公主和皇后 甘肃环县道情皮影戏

●湖南皮影戏

湖南皮影戏的起源受俗讲挂图宣讲及方士幻术等宗教文化的影响。早在清代初期，湖南皮影戏已遍布长沙城乡。湖南皮影戏的传统造型题材主要包括祥瑞兆、福寿绵延、平安康宁、神仙奇侠、童话寓言等。其艺术造型具有艺术夸张性、戏曲化、平面化的特征，以细腻的风格在南方皮影戏中首屈一指，为中国皮影戏的艺术研究提供了丰富的造型图谱和艺术风格指导。

梁红玉 湖南皮影戏

金钥匙

●皮影的制作过程

- 选皮——一般选用上等牛皮。
- 制皮——用清水浸泡数日，取出后将皮的两面刮薄至透明，洗净后阴干。
- 描样——打磨平整后使用钢针描绘。
- 雕镂——将描好的图样皮料垫在木版或蜡版上进行镂刻。
- 着色——主要使用红、黄、青、绿、黑五种纯色，互不调配，双面平涂着色。
- 熨平——着色后阴干，熨压平整。
- 上油——根据需要，上桐油或清漆，增强透明度和耐用性。
- 订缀——在皮影的各个关节用线缀结完成。

雕刻（刀具）

雕刻（凿子）

着色

订缀

●锣鼓

亦称“锣鼓经”。戏曲和民间打击乐各种谱式的泛称，如慢长锤、急急风、四击头等。记谱时一般用某些代字表示各种乐器的音响及奏法，如在京剧锣鼓经中，“大”表示鼓单签击，“哆”表示鼓单签击弱音，“台”表示小锣独奏，“另”表示小锣轻奏等。这种记谱法也可与工尺谱结合使用。

创意实践活动

1. 请说一说下列皮影戏中的人物角色形象。

()

()

()

()

2. 学习以下戏曲锣鼓经，并实践演奏。

2/4

3/4

打

打打

衣打

衣

昌

且

昌

衣且

衣

昌

0

||

打

打打

衣打

衣

叉

此

叉

此叉

此

叉

0

||

打

打打

衣打

衣

册

册

册

此退

此退

册

0

||

3. 自己动手，当一回魔术师。根据老师在课堂上提供的皮影形象，以教室的黑板、窗户、幕布、课桌面作背景，练习操作皮影，并配以戏曲锣鼓经的伴奏。

学业质量测评

- 1. 动手制作一副简易皮影。
- 2. 请根据以下两幅图片中的皮影形象编一个有情节的小故事，并以肢体再现皮影形象的特定动感，结合戏曲锣鼓经来演绎其故事情节。

表演皮影

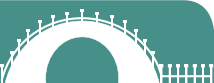

- 3. 走访本地民间剧团，了解演出人员和观众的情况，特别是演出人员的生活状况等。结合访谈印象，谈谈你认为当前戏曲文化生存发展的出路在哪里。
- 4. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解皮影戏的大致历史形成过程，对皮影戏的艺术风格有基本的认识。	学会在现代文学作品、电影作品中寻找与皮影戏有关的故事。	对跟皮影戏有关的人物、戏班、故事、作品充满好奇和兴趣。	尝试理解皮影戏艺术中蕴含的美，能正确理解皮影戏中的艺术构思。
二	了解皮影戏的主要流派，并对各流派皮影戏的艺术特征有进一步的认识。	能利用生活中的材料，尝试创作情节简单的皮影戏。	皮影戏中的各类人物形象总是能激发对皮影工艺的设计兴趣。	对不同地域皮影戏的艺术特色和风格特征有正确的理解。
三	对皮影戏的制作工序有具体的认识，从实践中领悟到中国民间艺术家的智慧与朴素的人生哲学观念。	能够对经典皮影戏形象进行鉴赏。	能从皮影戏故事感受到人物的喜怒哀乐，体会其中传递的独特的艺术精神。	喜爱丰富多彩的皮影戏艺术，深深感受我国优秀民间艺术的文化内涵。

第9课 炫彩庙会

艺术大观园

庙会，又称庙市，是中国集市商贸形式之一。庙会常设在寺庙内或其附近的集市，是进行祭神、娱乐和赶集等的活动，是中国民间宗教活动及岁时风俗的反映。庙会一般在农历的新年、元宵节、二月二“龙抬头”等节日，以及当地约定俗成的每一年的某个固定日期举行。

春节庙会

闹元宵、观灯会是传统庙会的重要组成部分，深受老百姓的喜爱。北京传统庙会、南京夫子庙灯会、西安都城隍庙庙会等体现了我国传统的民俗特征，是中国式的“嘉年华”。

庙会是一台全民参与的民俗大戏。由于地域的差异，各地庙会呈现出不同的地方特色。

●北京白云观庙会

白云观有“天下第一观”之称，前身为唐开元年间所建的天长观，元太祖时更名为长春宫。白云观宫观巍峨，正月初八拜星神，十八日会神仙，十九日燕九节。明清以来，燕九节尤为兴盛，逐渐形成盛大的庙会，并发展为北京历史上一个重要的传统节日。庙会从正月初一持续到正月十九，其间殿外墙上高悬绘有古代故事的纱灯，殿内有“舍大馒头”“打金钱眼”“扭秧歌”等娱乐活动。今天的白云观庙会增加了民间花会、狮子、踩高跷、旱船表演等内容，寄托了人们辟邪除灾、迎春纳福的美好愿望。

| 北京白云观庙会

●北京地坛庙会

1985年举办的首届地坛春节庙会，保留了旧庙会固有的民俗形式，展现了丰富的现代生活内容，汇集了北京传统风味小吃，各式各样的文化演出活动如现代文化艺术节、科技节、青少年才艺展演等精彩纷呈。地坛庙会以古坛风貌为依托，以民俗为特色，成为京城庙会中规模最大、最负盛名的庙会，其盛景被誉为“现代的《清明上河图》”和“中国的狂欢节”。它为首都人民及中外游客营造了欢乐、祥和的春节气氛，体现了老北京民俗风情，弘扬了中华民族传统文化，在海内外产生了广泛的影响。

| 北京地坛庙会上的糖葫芦

| 北京地坛庙会一角

●上海城隍庙庙会

上海城隍庙建于明永乐年间（1403—1424），由金山神庙改建而成，位于豫园商城内。历史上的城隍庙屡建屡毁，现在的城隍庙是1926年修建的。上海开埠以前，城隍庙是上海民众的游乐场所。清末民初以来，城隍庙和周边的园林、市场以及老街里巷融合在一起，成了一个区域的代名词，代表了上海的历史与传统，是上海本土文化的载体。多年来形成的庙会文化，几乎包罗了宗教、戏曲、民俗等民众精神生活的各个层面，被誉为“上海的旅游名片”。

| 上海城隍庙元宵庙会

●广府庙会

广府庙会是广东汉族传统民俗文化盛会，是广府文化嘉年华活动的重要组成部分，具有浓郁的岭南特色。庙会在传统元宵节期间（农历正月十五至二十一日）举办，为期一周，涵盖舞龙舞狮、粤剧表演、杂耍、木偶荟萃、武林大会、元宵灯会等多个主题活动，包含了祈福文化、民俗文化、美食文化、商贸休闲文化等丰富的内容，犹如一个艺术大观园。

| 广府庙会中的粤剧表演

| 广府庙会民俗活动

| 广府庙会

●民俗文化

民俗文化，是民间民众的风俗生活文化的统称，也泛指一个国家民族、地区中集居的民众所创造、共享、传承的风俗生活习惯，是人们在生产、生活过程中所形成的一系列物质的、精神的文化现象。民俗文化具有普遍性、传承性和变异性的特点。

●糖画

糖画是一种传统民间手工艺，它以糖为材料来进行造型，所用的工具仅一勺一铲，糖料一般是红糖、白糖加上少许饴糖。将糖料放在炉子上用温火熬制，熬到可以牵丝时即可以用来浇铸造型了。

在绘制造型时，艺人用小汤勺舀起糖汁，在石板上飞快地来回浇铸，画出造型。民间艺人的手上功夫是造型的关键。当造型完成后，随即用小铲刀铲起，粘上竹签，就成了一幅可口的糖画。

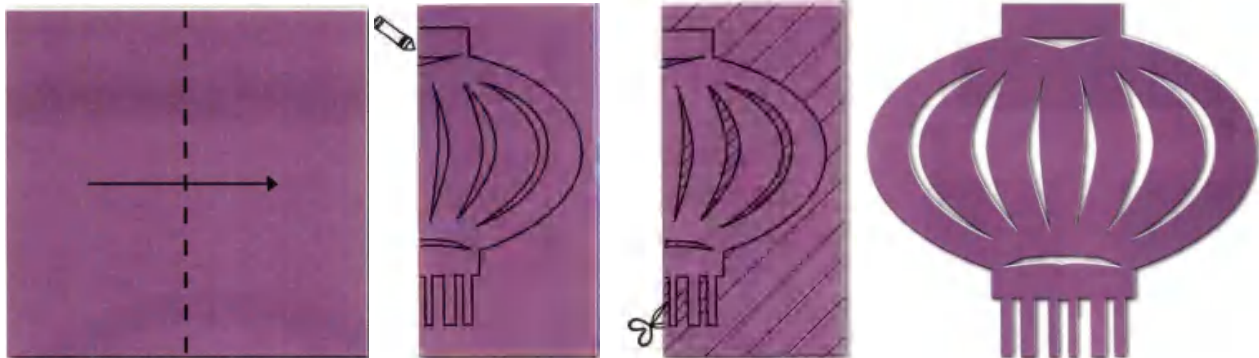

民间糖画

创意实践活动

1. 分组讨论，列举3~5个家乡民族节日中的艺术活动，并介绍其特点。
2. 研究中国跑马灯的制作原理，并以小组为单位，以中国民间故事《牛郎织女》为素材，动手设计制作一个跑马灯，并配以安徽、云南等地花灯音乐加以展示。

制作灯笼步骤图

1. 以下哪些场景与庙会有关，你还熟悉哪些庙会活动？

()

()

()

()

- 写一篇500字左右的关于庙会的小报告，分析我国南北庙会中的文艺活动在表现形式上有哪些不同，为什么会形成这些差异。
- 通过采风，收集有关家乡传统节日的视频、图片等资料，探究当下家乡节庆文化与当地人民的生活、社会文化发展的关系。
- 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能感知、了解中国庙会的神圣性与娱乐性。	能扮演庙会中可能出现的各种人物形象。	对现代庙会充满热情，并有一定的感受和体验。	能理解炫彩庙会中各种艺术形式的文化背景。
二	能透过庙会中呈现的民俗生活感受庙会中的艺术精神。	能尝试将逛庙会的所见所闻与他人交流，分享感受。	能捕捉庙会中那些精彩的瞬间和美好的时刻，享受庙会带给我们的快乐时光。	能感悟庙会中的各种传统艺术作品的优秀文化价值。
三	感受庙会所展现的风土人情，体会人们的日常生活与精神需求。	能对各地庙会中的精彩内容 and 主要特色进行点评和鉴赏。	对庙会中的各种艺术品充满好奇，它们都是人类精神和智慧的结晶。	能从庙会活动中感受历史的变迁和社会的发展进步。

第10课 管弦乐

——《春节序曲》

艺术大观园

春节是指汉文化圈传统意义上的农历新年，是中国民间一年中最隆重的传统节日。汉族地区的春节活动从除夕一直延续到正月十五，传统名称为新年、大年、新岁、过年。中国人过春节已有4000多年的历史。春节期间，人人穿上盛装，合家团聚，拜谒尊长，吃团圆饭，贴春联，放爆竹，跳狮子，舞龙灯，亲友互访，相互拜年，等等，各民族都要举行各种庆祝活动，内容和形式丰富多彩，充满浓郁的节日气氛。

春节的舞龙

《春节序曲》是作曲家李焕之创作于1955—1956年的作品，是《春节组曲》中的序曲。这首脍炙人口的管弦乐曲是欢庆春节的常用曲目，作品以中国传统节日“春节”为题，以民间的秧歌音调、节奏为素材进行创作，展现了春节热烈欢腾的场面。

全曲主要分为四部分：引子的音乐情绪热烈欢快；第一部分是热情的快板，描写大场的秧歌舞场面；中部是抒情の中板，描写小场的舞蹈表演；再现部音乐再次回到欢腾而热烈的秧歌舞的场面，最后的尾声再现了引子的后半部分。

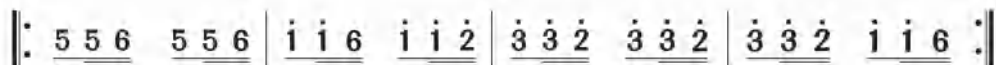
●引子

管弦乐全奏，以强烈的节奏、鲜明的力度、抑扬顿挫的旋律迅速将人们带入幸福欢乐的海洋。

●第一部分

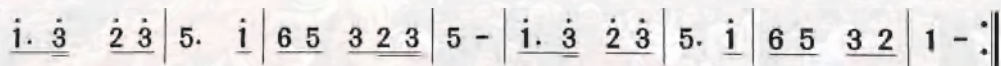
第一主题明快粗犷，具有陕北民间唢呐曲音调特征，C宫五声调式，表现了秧歌舞的欢快场面和热烈气氛。

1=C $\frac{2}{4}$ (C宫五声调式)

第二主题活泼流畅，具有舞蹈性特点，C宫五声调式。这一主题由长笛吹奏主旋律，双簧管吹奏对位声部给予衬托，音乐表现了人们的喜悦和激动之情。

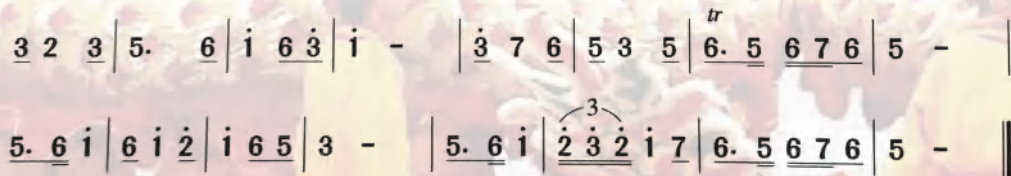
1=C $\frac{2}{4}$ (C宫五声调式)

●中部

主题采用陕北秧歌调《二月里来打过春》的素材，旋律抒情优美，亲切感人，C徵六声调式，由双簧管、大提琴和小号先后呈现，与第一部分形成鲜明对比，表达了人们在春节时的祝福和问候。

1=F $\frac{2}{4}$ (C徵六声调式)

●再现部

引子和第一部分的第一主题音调再次出现，并加入了欢庆的中国锣鼓，将音乐逐步推向高潮，将春节的欢腾景象和人们的喜庆心情表现得淋漓尽致。

金钥匙

●序曲

序曲是器乐曲体裁的一种，通常为歌剧、舞剧等大型作品的开场曲，最早只是作为等待观众入场而演奏的简短音乐段落。从18世纪中后期德国音乐家格鲁克的歌剧改革开始，剧情因素被引入序曲，且逐步与歌剧的戏剧性融为一体，从而更有效地引导观众进入歌剧发展的过程。19世纪以后的序曲越来越向音乐会序曲发展，并演变成单乐章的交响诗形式。

●民族管弦乐队

20世纪20年代，民族管弦乐队在中西方文化交流的背景下应运而生。其综合了我国传统丝竹乐队和吹打乐队的演奏形式和风格，在一定程度上依照西方交响乐队的编制进行科学合理的组合，民族乐器达到两百多种。

民族管弦乐队

民族管弦乐队乐器通常分为四组：拉弦乐器组（如高胡、二胡、中胡、革胡、倍革胡等）、弹拨乐器组（如柳琴、扬琴、琵琶、中阮、大阮、三弦、箏等）、吹管乐器组（如曲笛、梆笛、新笛、唢呐、笙等）和打击乐器组（如堂鼓、排鼓、碰铃、锣、云锣、吊镲、木鱼等）。

●清锣鼓

汉族传统器乐乐种之一，或指纯粹以锣鼓等打击乐器合奏的音乐。“锣鼓”一词在汉族民间有两种含义：一为打击乐器合奏，二为吹打乐的别称。为区别于后者，在“锣鼓”二字前加一“清”字，以专指打击乐器合奏。清锣鼓形式主要有：江南的“十番锣鼓”、四川的“闹年锣鼓”、陕西的“打瓜灶”、潮州的“大锣鼓”。吹打乐中许多独立完整的锣鼓乐段、民间舞蹈秧歌、花灯 的打击乐伴奏、戏曲中的开场锣鼓，也都属于清锣鼓一类。

潮州“大锣鼓”

创意实践活动

- 1. 准备道具和音乐，分组模仿表演舞狮或舞龙场景。
- 2. 二声部模仿《春节序曲》中的锣鼓节奏。

$\frac{2}{4}$
 $\frac{2}{4}$

$\begin{array}{c} 0 \quad \underline{X \ X \ X} \\ 0 \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \quad \underline{X \ X \ X} \\ X \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} 0 \quad \underline{X \ X \ X} \\ X \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} \underline{X \ X} \quad \underline{X} \\ \underline{X \ X} \end{array} \quad \begin{array}{c} X \quad \underline{X \ X} \\ X \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} X \quad \underline{X \ X} \\ X \quad 0 \end{array} \quad \begin{array}{c} X \quad \underline{X \ X} \\ X \quad 0 \end{array}$

- 3. 学习分析《春节序曲》中的中国传统音乐创作技法，并以秧歌表演的形式，表现音乐结构和情绪的变化。

学业质量测评

- 1. 《春节序曲》音乐的主要特点是什么？
- 2. 你还知道哪些民族器乐合奏作品是表现节庆气氛的？
- 3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能感受到中华民族传统春节的隆重与多彩。	能模仿春节期间的舞龙、舞狮动作表演。	能感受到浓郁的民族节日盛况与人文内涵。	能在节庆、礼仪活动中理解中华民族的礼仪文化。
二	能感受到民族管弦乐队的独特音色并产生强烈的情感共鸣。	尝试学会《春节序曲》中的锣鼓点，并与他人合作，完成艺术实践表演。	能运用本课学到的知识，享受美好的生活情趣。	能在中国传统节日中全方位理解中华文化，并积极宣传与促进交流。
三	能通过中国锣鼓乐的节奏形态等挖掘其音乐内涵。	会分享自己欣赏到的民族管弦乐作品，畅谈自己的感受与心得。	能通过浓郁的民族情愫加深对音乐艺术的探索，提高自己的审美趣味。	能在民族器乐合奏中领略博大精深的民族文化。

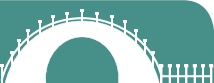
第三单元 美化生活

生活中的美无处不在，美就在你我身边，让美走进生活，停驻在每一个灿烂的日子，停驻在你我的心田。

第11课 生活艺术

艺术大观园

艺术来源于生活，并随着时间不停改变。艺术创作在内容和形式上的不断创新让艺术的表现领域变得无限宽广，也使艺术的形式充满趣味。

在生活中，我们随处可以发现丰富多彩的艺术之美。艺术家除了挖掘创意之外，还注重生活环境与人的互动，其独特的想象与创造为现代艺术带来了活跃的生命力。

| 广州猎德大桥与广州塔

广州塔别称“小蛮腰”，位于广州市海珠区赤岗塔附近，距离珠江南岸125米，与海心沙岛和广州市珠江新城隔江相望。其下游两岸由独特的猎德大桥相连，落日余晖时分形成一幅美丽的桥塔辉映的风景画。

当代艺术包罗万象，让我们一起去接近它、认识它，并发现它的奥妙。

有些艺术家会利用各种材料，以拼贴、影像、绘画、符号等多元的表现手法，创作出各种不同风貌的作品，产生令人耳目一新的视觉效果。

有些艺术家会在某个特定的环境中，发挥想象力和创意，对人类日常生活中的物质文化实体进行艺术性的有效选择、再利用、改造、组合，演绎出反映新的文化意蕴的艺术形态，发展出新的展示方式，让欣赏者对空间与环境有新的体验。

青岛珊瑚贝桥的外观非常漂亮，造型设计展现了青岛海洋文化特色，将寓意吉祥、智慧、平安、美丽的珊瑚精神植入景观桥梁的形象特质中。其上部结构采用国内首创的“珊瑚贝”装饰拱，在国内桥梁界独树一帜。装饰拱如贝壳弧形成含珠之势，桥身的镂空纹理对珊瑚外形进行了简约、抽象的艺术化勾勒，整体造型简约流畅、寓意深刻，形成西海岸一朵绽放的“珊瑚贝”。

青岛珊瑚贝桥

美国纽约的艺术家杰森·哈肯沃斯（Jason Hackenwerth）以用气球摆放各种造型作品而闻名于世。右边图片中的作品是他为爱丁堡国际科学节所创作的，放置于苏格兰国家博物馆大展厅中。

装置艺术 [美国] 杰森·哈肯沃斯

《天书》由中国当代艺术家徐冰历时四年完成。它以汉字为型，由艺术家亲自刻制成四千多个文字，采用活字印刷的方式，按宋版书制作成几十米的长卷，大面积地铺设在空间中（地板或天花板垂吊）。而这些方正的字体，是由我们学习生活中所熟悉的横、竖、撇、捺、折等汉字基本笔画构成，乍看像是我们熟悉的汉字，然而细看却会发现没有人（包括艺术家本人在内）能够真正读出文字的发音，读懂文字的涵义。2011年，徐冰成为中国首位在大英博物馆里举办个人展览的当代艺术家，《天书》也被收入大英博物馆馆藏中。

| 天书 徐冰

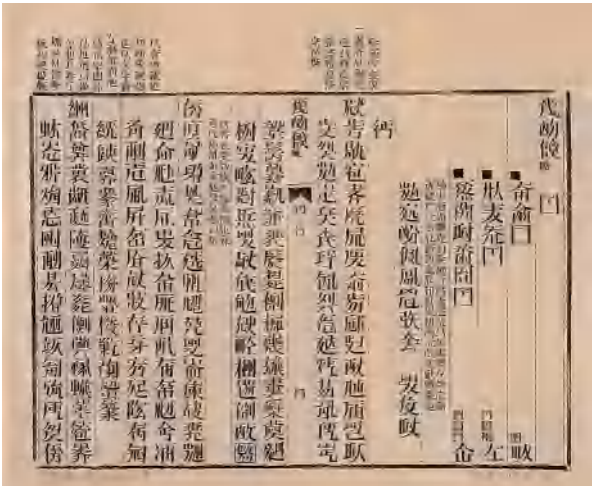
| 《天书》细节图1

| 《天书》细节图2

| 《天书》细节图3

| 《天书》细节图4

● 公共艺术

公共艺术包含丰富多样的艺术形式，从广义上说一切具备公共性质的舞蹈、电影、环境艺术甚至行为艺术、大地艺术等都属于公共艺术的范畴，但在实际生活中，公共艺术多在视觉艺术造型领域使用。随着社会的发展与城市文化的兴起，公共艺术已经成为城市建设不可缺少的一部分，它可能隐藏在郁郁苍苍的公园里，也可能融合在有文化气息的历史建筑中，与它们交相辉映。

| 公园一景

部分城市雕塑设置于城市公共空间中，是具有人文特征的一种公共艺术形式，属于公共艺术的范畴，包括大型的纪念性雕塑、小品型雕塑、户外观念雕塑等。

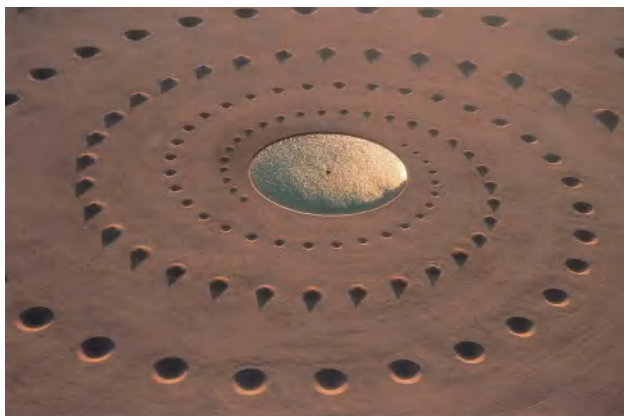

| 广州五羊石像

●地景艺术

地景艺术又称大地艺术，源于环境艺术，最早出现于20世纪60年代，70年代后许多画家和雕刻家走出工作室，从事地景艺术的创作。

地景艺术以大自然为创作舞台，把大自然稍加施工或修饰，使人们重新关注它，产生与平常不同的艺术感受。

| 沙漠呼吸 地景艺术

| 螺旋形防波堤 地景艺术

创意实践活动

将废品变成活生生的艺术品，让人不禁感慨“生活中从不缺少美，而是缺少发现美的眼睛”。在大力提倡绿色环保的今天，将那些看起来毫无用处的废品重新进行合理的规划利用，既保护了生活环境，同时也锻炼了自己的动手能力。让我们一起发掘生活中更多的美好。平时你是怎样处理你家的废品的？直接扔掉，还是废物利用，创作出既环保简洁又赏心悦目的玩意儿？尝试利用废旧杂志画报，创作拼贴艺术作品。

| 盛开的杏树 拼贴画

学业质量测评

本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能发现和感知现实生活环境中的艺术作品。	能简单分析周围环境艺术的特色和它对生活环境的美化作用。	能够表达出对生活环境艺术的喜爱之情。	通过学习，感受到生活艺术的文化价值。
二	感受到现实生活环境艺术作品给我们的生活带来美好的体验。	尝试用环保理念设想环境生活艺术作品，美化生活环境。	会搜索美化生活环境的艺术作品，并能陈述其在生活环境中的艺术作用。	能感悟到社会的进步和国力强盛对生活艺术带来的影响。
三	感受并领悟到现实生活环境艺术作品中艺术家独特的想象力与创造力。	能大胆尝试创编设计一件生活艺术作品。	能体会并描述不同材质的生活环境艺术作品的审美趣味。	学会描述分析各种生活艺术的文化内涵。

第12课 校园发现

艺术大观园

校园文化是学校所具有的特定精神环境和文化氛围，以学生为主体，以课外文化活动为主要内容。校园公共艺术则是展现学校氛围和灵魂的重要表达途径。近年来随着校园文化的不断发展，艺术以更多的方式美化校园，延伸出更加丰富多彩的校园艺术风貌。

校园公共艺术（一）

校园公共艺术（二）

校园美景

经典鉴赏与分享

学校是学生实现全面发展的场所，以深厚的校园文化底蕴为基础。校园绿地中的地形、水、构筑物、建筑、花草树木、公共艺术品、路标等景观元素都是校园精神和文化的外在体现，其布局结构、风格特征以及功能作用无不展现着学校的文化品质、理想追求、声望影响和历史积淀。

| 河南城建学院雕塑阅读城市

| 中国人民大学如论讲堂

| 校园艺术走廊

● 校园公共艺术

校园公共艺术是校园文化中最直观、最显性的物质文化环境建设内容，是一种以校园精神为底蕴、以艺术表现为手段的重要文化要素。它通常以物质文化载体的方式，向公众特别是师生传达精神意蕴与审美意识。

校园的公共艺术，狭义上是指校园中局部的公共设施、建筑等，广义上是指一个校园的整体景观。因此，校园公共艺术可包括以下几种艺术门类：校园建筑艺术、校园公共广场、校园公共区域壁画、室外雕塑、校园公共园林艺术等。

| 校园公共建筑

创意实践活动

校园里安放许多公共艺术作品。校园中的一景一物，都给我们留下了美好的回忆。让我们一起去校园中寻找吧！用手中的照相机记录我们的校园生活，表达对母校的感恩，创作属于我们自己的作品集。

| 校园一角（一）

校园一角（二）

学业质量测评

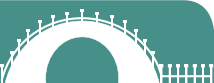

1. 发现自己学校校园文化建设中的艺术特色，加以记录与分析，并尝试改进和设计。
2. 观察、发现现实生活、校园环境中的公共艺术作品，应用艺术的语言、要素对它做出分析评价。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

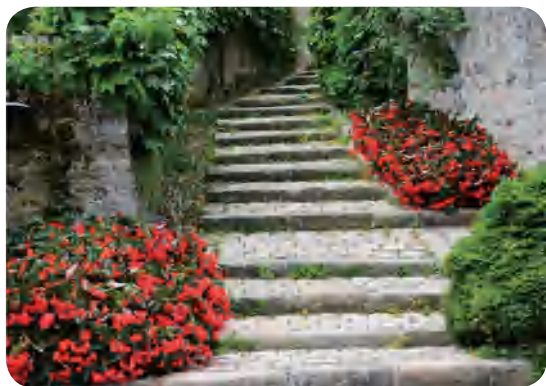
水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能发现校园中的公共艺术作品。	学会发现校园中不同的公共艺术作品，并用照相机记录下来。	学会分析、评价和判断校园环境中的公共艺术作品的品位、情趣和艺术价值。	通过学习校园中的公共艺术，认识校园里多元文化艺术的价值。
二	能感受到校园公共艺术作品给我们的学习生活带来的美好体验。	尝试观察和发现校园中好的艺术作品，并用艺术语言、要素对它做出分析评价。	能分析和阐述不同公共艺术作品形式和风格的差异。	能感悟到校园公共艺术对校园风貌、校园文化的积极作用。
三	能感受到校园公共艺术作品在校园文化和校园生活中的作用。	能大胆尝试设计美化校园环境的设想方案。	能体会、描述校园公共艺术和校园环境之间的审美趣味。	能发现不同校园公共艺术背后的文化内涵。

第13课 花的艺术

艺术大观园

鲜花是大自然的馈赠，也是人类对美的不懈追求，它们不但有色彩造型之美，还被赋予了精神、品格、人文情怀。插花艺术是自然美和人工美的和谐统一。用花瓣作笔，用色彩造型，亲近自然，享受自然花草之美，把生活变成诗意的画，把芬芳的美分享给更多的人。

| 绿植小径

| 花卉造型（一）

| 花束

| 挑选花卉

| 花卉造型（二）

世界各国人民喜爱的花艺主要分为东方花艺和欧式花艺两大类。

以中国传统文化为底蕴的东方花艺，它吸取了园林、盆景、雕塑、书法、绘画等艺术的精华，将花材和容器完美融合。东方插花的花形一般由三个主枝构成，即所谓“主、客、使”或“天、地、人”，表达的是东方的哲学思想。

中国花艺历史悠久，早在隋代已出现，在唐宋时期广为流传，不但深受文人墨客推崇，也为广大老百姓所喜爱。中国最早的插花艺术论著是《遵生八笺·高子瓶花三说》。

花篮图 [南宋] 李嵩 26.1 cm × 26.3 cm 中国画

东方花艺的主要形式有：

立花：采用松树、桃花、竹子、柳叶、红叶、扁柏等，根据草木升高的姿势而采取竖立的形态，再现一种自然的景观。

盛花：将花材用一个针状的架子（剑山）排列在一个浅盆中，粗壮的枝干要呈对角线斜着剪下，使枝干的末端纵向分裂，这样便可很容易地插入针状支撑物中。花和其他比较柔软的材料最好是水平剪下，然后将它们垂直插入针状物中，再向前或后弯曲成所需要的角度。

自由花：也称“前卫花”，没有固定花型，不受固定规程约束，可根据花型特点、个人感受自由发挥，要求作者发挥观察力和想象力，借鉴雕塑、建筑等空间造型艺术理念进行创造。

立花

盛花

自由花

以英国花艺为代表的欧式花艺，常见的基本造型有新月形造型、垂直造型、水平造型、“L”形造型、倒“T”形造型（又称“洛可可型”）及作为欧洲格调代表的椭圆形造型。

相比于东方花艺，欧式花艺的颜色搭配更艳丽。

| “L”形造型

| 鸟笼造型

| 花盒

| 倒“T”形造型

| 新月形造型

● 花艺的分类

花艺从形式上可分为桌花、手捧花、胸花、手腕花、花门、花车等；从用途上可分为时尚婚礼插花，庆典插花，会议会场、酒店、会所、家庭插花等；从材料上可分为鲜花花束、仿真花、干花花束、水果蔬菜花束等。

插花常用的鲜花有牡丹、芍药、唐菖蒲、月季、蔷薇、玫瑰、菊花、鸢尾、香柳、荷花等。

桌花：桌花用于一些重要场合应景摆放。桌花的摆放，可以或优雅或庄重地表达一种情意。

螺旋形扎花：螺旋形扎花或者包花是一种常见的花束形式。先放一枝花，然后一枝压着前一枝，以顺时针或逆时针方向不停转动。每一枝花加上去不可以有交错，都是向同一个方向，形成螺旋状的花束。

手捧花：一束捧在手中的小花束，可以是球形也可以是水滴形等，常用于婚礼上，承载着新人对美满爱情和幸福未来的期待。一束引人注目的手捧花不仅可以使新娘的造型更加完美，而且也是新娘经历幸福时刻的重要见证。

花篮：花篮也称庆贺花篮，赠送花篮是现代社会比较流行的一种社交方式，送花篮可表示祝贺之意。

● 花篮的分类

花篮分中式和西式。中式花篮注重红花绿叶，大红大紫，浓墨重彩，衬托喜气；西式花篮一般颜色比较淡雅，强调典雅、端庄、高贵。

创意实践活动

1. 请设计一个富有个性的案头小插花，并写出自己的设计理念。

2. 来自英国的外籍教师马萨要在中国结婚了，全班同学计划集体送一个美美的花篮给马萨老师，但在讨论送东方风格的还是西式风格的花篮时形成了两种相持不下的意见，现在将决定权交给你，请提出你的做法，并说明理由。

3. 花艺实质是通过对花材的排列组合，从而形成花的语言，表现人们对自然、人生、艺术和社会生活的想象和期待，展现自然的无穷魅力。小组讨论题：为什么说花艺是人们借助自然界的花草来修身养性、陶冶情操、美化生活的一种方式？

4. 一年一度的清明节到了，宣传委员小明准备组织全班同学前往烈士陵园祭奠革命先烈。请给小明参谋一下，应该准备怎样的鲜花，既能反映同学们对革命先烈的缅怀崇敬之情，又能表现同学们不辜负先烈的重托，做好革命接班人的精神状态。

花艺制作（一）

花艺制作（一）

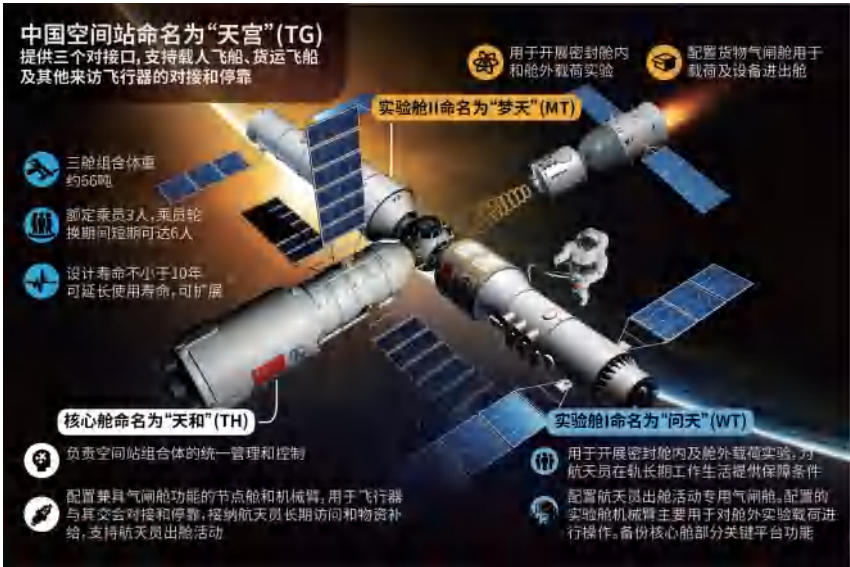
花卉绘制

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能区分并介绍不同类型的花艺及特点。	学会综合地、自主地、有创意地进行花艺创作、设计。	学会分析、评价和判断花艺作品的品位、情趣和艺术价值，正确理解花艺与生活的关系。	通过花艺课学习，学会尊重并理解人类多元文化艺术的价值。
二	学会用专业术语分析中外花艺作品。	尝试着制作具有个性的花艺。	能分析和阐述不同花艺形式和风格的差异，体会不同的审美情趣。	能感悟到多样的花艺创作方式和审美意境产生于人类对美的不懈追求。
三	感受到现实生活、自然环境与花艺及相关要素的联系。	大胆尝试主题性花艺的创作，并与他人合作、分享创作感想。	能体会、描述不同门类花艺的审美趣味。	学会描述、分析各种花艺形式与节日、庆典等方面的关系和作用。

第14课 艺术设计

艺术大观园

设计是人类改变原有事物，使其增益、更新、发展的创造性活动，涉及对于生活方式、生活空间、生活时尚及生活哲学等问题的思考，能影响社会并改变人的行为方式。设计是科学与艺术的结合，是实用与审美的结合，是物质与精神的结合。

中国空间站“天宫”号的设计是科学与艺术的结合

长信宫灯的设计是实用与审美的结合

端午节海报设计是物质与精神的结合

●以自然为灵感——衍纸艺术

衍纸是流行于欧美的一种利用纸的边沿进行创作，呈现美妙图案的纸艺创作手法。英国著名小说家简·奥斯汀在其著名小说《理智与情感》中就曾提到过以衍纸工艺制作的提篮。衍纸艺术一般粘贴在纸张、布料或其他材质上。俄罗斯艺术家尤利娅·布罗茨卡娅（Yulia Brodskaya）设计的衍纸艺术无论在色彩还是造型方面都十分出众，这大概和她插画家及平面设计师的身份是分不开的。她的每件作品都充满了灵动和愉悦的符号，仿佛带领我们走入一个又一个奇妙的世界，仔细观察细节，每个地方都经过了艺术家的精心安排，效果引人入胜。

衍纸艺术 [俄罗斯] 尤利娅·布罗茨卡娅

自然界的花草流水以曲线的造型、流畅的线条带给我们温婉自然的感受。以自然花草的形态和颜色为灵感，合理地选择纸材料，纸的厚薄决定造型的弯曲程度，色彩决定最后设计展现的色调。将剖成细长的纸条衍卷成圈，经过剔拨调整成所需形状，最后粘贴于布料、纸或木的表面上。从纸的横切面可呈现出雕刻的半立体效果，有心灵手巧者，还可将之制作成立体的物件。

从设计灵感到的装饰成品

●以仿形为方法——布艺百变的造型

仿形设计是以自然界万事万物的形、色、音、功能、结构等为研究对象，有选择地在设计过程中应用这些特征原理进行的设计。

在仿形蝴蝶椅设计作品中，作者采用仿形设计的手法，借鉴蝴蝶张开翅膀的造型和结构，结合人体工效学，创造出富有创意的椅子。“天鹅勺子”源于设计师在湖边漫步时看到天鹅而得到的灵感。作品采用仿形学设计，细长的脖子为勺子的长柄，长长的喙则为挂钩，相当实用。如果只是外形像天鹅的话，也许并没有太大的吸引力，它最大的亮点是可以浮在液面上，自己保持平衡！在汤锅里，天鹅勺子自己浮在汤液上面，甚至可以自己“游来游去”或转圈，仿佛有生命一般。

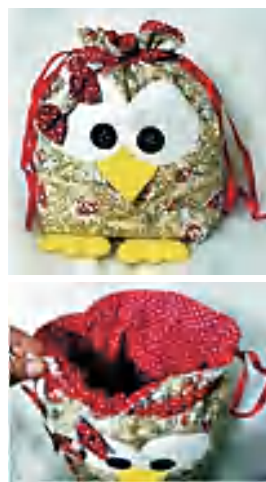

| 蝴蝶与仿形设计的座椅

| 天鹅与仿形设计的“天鹅勺子”

我们可以从身边的素材入手，结合仿形的设计方法为我们的旧衣服、闲置的围巾等各式各样的面料进行创意改造，做成收纳袋、零钱包等有一定功能的小物件，以简单又环保的方式，装点我们的生活。以下造型都可以运用到我们的服装中，装点服装，让服装更有创意，更有造型感。

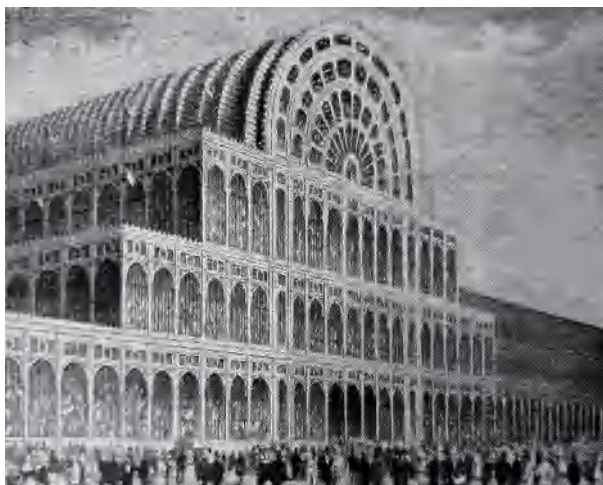

| 借用仿形的设计手法做的小设计

●现代设计的起源

工业革命的爆发，产生了新技术、新材料和新的生产方式，1851年世界上第一个国际博览会在伦敦开幕，英国建筑师约瑟夫·帕克斯顿设计的展览馆水晶宫以钢铁为骨架、玻璃为主要建材，晶莹剔透，采光极好，开创了两种新材料的应用。展览中的工业产品外形十分粗糙，于是用手工工艺的装饰加以弥补，这暴露了技术与艺术分离产生的问题，工艺美术运动应运而生。工艺美术运动是对工业化的思考，实践代表人物威廉莫里斯主张恢复旧时代的手工艺传统，明确反对机械化批量生产，产品的装饰上主张艺术家和技术家团结协作，强调设计的大众性和集体活动性。

1851年国际博览会展览馆水晶宫

包豪斯设计学院

20世纪20年代的现代主义设计运动堪称设计上的革命。通过这个运动，设计成了为广大民众服务的，为大工业化、批量化生产服务的活动。现代主义思想基础既有实用主义、理性主义的内容，也有乌托邦主义的成分。主要代表人物：勒·柯布西耶、格罗皮乌斯、密斯·凡德罗、弗兰克·赖特、阿尔瓦·阿图。这些人物奠定了现代设计思想的基础，影响了全世界设计的发展。

成立于1919年的包豪斯是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院，它的出现标志着现代设计教育的诞生。在设计理论上，包豪斯提出了三个基本观点：艺术与技术的新统一；设计的目的是人而不是产品；设计必须遵循自然与客观的法则来进行。这些观点对于工业设计的发展起到了积极的作用，使现代设计逐步由理想主义走向现实主义，即用理性的、科学的思想来代替艺术上的自我表现和浪漫主义，对世界现代设计的发展产生了深远的影响。

设计类型的划分方式有很多，按照设计目的的不同，可将设计大致划分为三大类型：为了传达的设计——视觉传达设计，为了使用的设计——产品设计，为了居住的设计——环境艺术设计。这种划分方法的原理，将构成世界的三大要素“自然—人—社会”作为设计类型划分的坐标点，充分考虑了人与社会、人与自然等各方面因素，体现了以人为本、以人为中心的设计思想。

●视觉传达设计

视觉传达的主要功能是凭借视觉符号传达信息，是设计者将思想和要领转变为视觉符号形式的过程。

| 维多利亚时期的平面设计

19世纪上半期（维多利亚时期），手工业时代的技术与艺术完美结合，平面设计风格追求富有装饰意味的、华贵的效果，出现了追求装饰意味的“美术字”风气。

而到了现代设计阶段，设计风格变得多样化。以20世纪80年代的孟菲斯设计为例，其平面设计在风格上极其富有个性，仅通过几何、线条、色彩来表达内容，采用非对称形式，色彩上打破传统配色规律，常用明快、风趣、彩度高的明亮色调。

| 孟菲斯时期的平面设计

●产品设计

产品设计是对产品的造型、结构和功能等进行的综合设计，它是以生产出符合人们需要的产品为前提，以达到某种实用或美感效果为目的的系统化设计。1907年成立的德国工业同盟提出了艺术、工业、手工业相结合的主张，产品的功能性起着决定作用，它决定着产品的结构和形式。

从生产方式的角度，产品设计可划分为手工艺设计和工业设计两种类型。手工艺设计主要依靠双手和简单的工具，传统风格与个人经验趣味常常贯穿于整个产品的生产过程，呈现出细腻与自然的美感。工业设计则依托现代工业化条件，运用科学技术和艺术手段进行产品设计，是一个国家工业生产水平的标志。

| 具有民俗风格的手工艺绣花

| 工业机器臂设计

●环境艺术设计

环境艺术设计与我们的生活息息相关，是以构成人类生活的空间为对象的设计。如何协调人与环境的相互关系，形成完整美好、舒适宜人、和谐统一的人类活动空间是当今环境设计的中心课题。下图的教室的空间设计，以及图书馆的建筑设计都属于环境艺术设计的领域。

| 教室的空间设计

| 图书馆的建筑设计

现代设计本质上是一种以人为本的设计，思想上强调设计为大众。在技术层面上，现代设计提倡装饰的简单几何状、中性色彩，以及功能主义，并把经济问题置于设计之中以求达到经济、实用的目的。随着工业社会和信息社会的发展，艺术与科学技术结合、小批量生产、产品个性化时代已经到来。

创意实践活动

1. 生活设计的关键是要发挥自己的想象，利用生活中的素材，把自己的设计目的有计划地表现出来。

2. 在生活中寻找灵感，采用自己喜欢的形式，表达具有一定主题的作品。

利用衍纸艺术做的艺术品

学业质量测评

- 说说生活中哪些设计打动了你，打动你的原因是什么。
- 为你收集到的比较好的设计图片配上文字，粘贴成一个有关设计主题的小册子，尝试为这些图片贴上对应的风格标签。
- 制作自己的电子图片集，上传到自己的网页中。
- 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	掌握现代设计的起源和发展，知道不同设计类型的特点。	能从自然、生活中提取灵感，形成小物件制作的思路。	学会分析作品的设计思路，评价、判断作品的意蕴，正确理解作品的外观和功能的关系。	通过设计实践，能够理解设计思维的科学性，认识感性与理性思维的相互作用，加深对设计的理解和追求。
二	理解设计与科学、艺术、生活之间的相互关系。	学会如何将作品的外观做得更有色调和风格，并能把握外观和功能的关系。	能分析和阐述不同设计作品的设计风格 and 形式，体会不同设计流派的不同审美情趣。	能发现生活中的细节，体会设计的思维，独立地进行设计实践，并把传统文化元素结合到作品中。
三	感受到设计思维从生活元素到设计创意的转化过程。	尝试提出设计主题，按照主题与他人合作，共同完成设计的统一布置。	能够主动地丰富自己的美学认知，提高审美意识，完善自我。	能体会、描述不同艺术形式和不同文化形态之间的关系，以文化的视角看待艺术流派和形态。

第15课 心灵手巧

艺术大观园

在历史的长河中，中华民族独特的民族气质、思维方式、价值观念和生活习惯不断得到传承和发展。一件件匠心独运的艺术作品，闪耀着我国人民精于工艺、善于创造的智慧光芒。

大观园（1997年） 李宝凤 剪纸

变脸 徐竹初 木偶

金陵十二钗之林黛玉 吉成 面塑

进入腊月，家家户户贴窗花、写对联、捏泥人、做新衣……喜迎新春。剪纸、糖人、木偶、面塑、中国结、彩绘风筝等多种民间艺术形式表达了人们的欢愉和祝愿。这些古老的民间艺术是中华文化的密码，也是传承千载的文化基因。

● 剪纸艺术

剪纸在中国农村有着悠久的历史，流传很广，与节日风俗有密切的关系。它的工具简单，制作方便，其质朴、生动的造型充满了独特的艺术魅力，深为群众所喜爱，是中国民间艺术中的瑰宝。

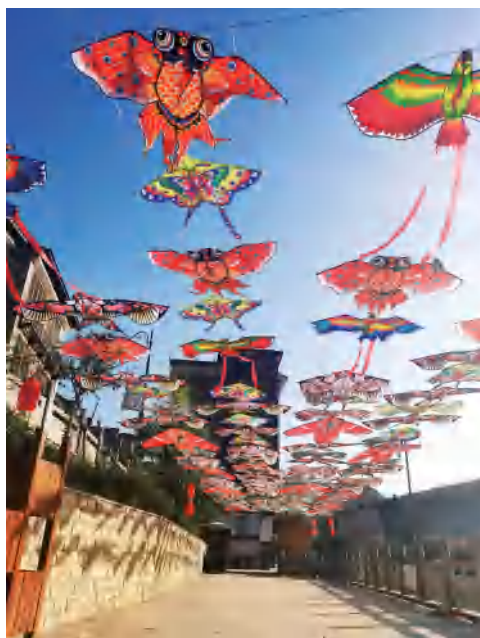
| 石榴树树开红花 库淑兰 剪纸

| 凤仪亭 江根和 剪纸

● 风筝

风筝起源于中国，最早的风筝叫“木鸢”，后来也叫“纸鸢”。彩绘风筝是风筝扎成后进行的一种装饰，通过塑造形象来传达意念和情感。由于传统彩绘图形大多具有吉祥含意，所以彩绘风筝也是民间吉祥文化的一部分。

| 彩绘风筝 漫川古镇风筝节

| 出水芙蓉（1990年） 费保龄

● 立体剪纸

立体剪纸是利用各种五颜六色的艺术纸材和现代设计理论中的“立体构成”原理，将平面的剪纸变成可以“立”起来的工艺品。这些工艺品可以垂吊、直立、壁挂，样式各异，色彩丰富，既保留了传统剪纸的韵味，又有现代时尚的感觉。

| 立体剪纸

● 立体剪纸与半立体剪纸

根据立体构成的基本原理，立体剪纸有立体剪纸与半立体剪纸两种形式。

1. 立体剪纸是一种三维的立体作品。
2. 半立体剪纸是以平面为根基，在面上进行立体化的表现，是介于平面和立体之间的造型形式，它在平面框架上对某些部位进行立体化加工。
3. 立体剪纸与半立体剪纸在造型上有两个不同特点：

（1）观看角度不同。立体剪纸可以被多角度地观看，半立体剪纸则只有一个观看角度——正面。

（2）尺度观念不同。立体剪纸在长、宽、高上，按相应正常比例的尺度来造型，如《福禄寿禧财》；半立体剪纸则不同，它的造型深度必须按相应的正常尺度进行缩短，如《花鸟》。

| 福禄寿禧财 立体剪纸

| 花鸟 半立体剪纸

● 对称剪法

对称剪法适用于有对称轴的剪纸。将纸按构思设计的图样的需要，先进行对折或多折后再剪，剪完后，将被折剪的纸展开，展现出一个或多个对称轴的相互连接的图形。对于左右对称的图形，在对折后的纸面上画半个图形，剪完后打开就是一个完整的图形；在对折纸上画一个完整的图形，剪完后打开就是相对或相背的两个对称的图形。注意画图时要紧靠对折线，折线处要留有连接的线条，否则会造成图案分离。对称剪法的图案具有连续、对称的特点。

创意实践活动

1. 分小组收集你们最喜欢的民间艺术品，进行展示并相互点评。
2. 你的日常生活中有哪些心灵手巧的民间艺术品？剪纸、风筝、中国结、面塑、泥人张，你最喜欢哪一种，为什么？
3. 结合你参观过的旅游文化景点如历史博物馆、展览馆等等，以及参与过的科技节、文化艺术节等，尝试模仿创作一件民间艺术品。

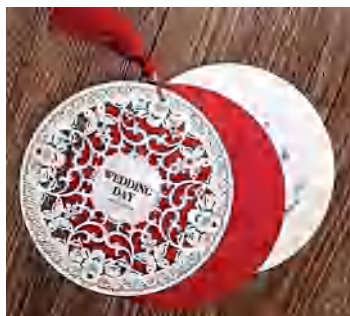
学业质量测评

1. 观察下列剪纸作品，指出哪些作品使用了对称剪法。

A

B

C

D

2. 寻访你身边的民间艺人，将他们对民间艺术的传承与发展情况整理成文，与同学们分享。
3. 请列举除本课以外被列入国家非物质文化遗产名录的三种以上的民间艺术。

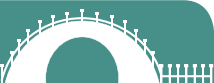
4. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能从剪纸、风筝等精巧的民间艺术形式中理解民间艺术家的人生观和价值观。	学会初级阶段的剪纸和风筝创作。	学会分析、评价剪纸、风筝等民间艺术作品的感染力。	能理解这些匠心独运的民间艺术形式既具有历史感，又具有时代感。
二	学会从各种民间艺术形式中找到一种共鸣。	能区分平面剪纸、立体剪纸和半立体剪纸，能理解它们各自的艺术特点。	能运用立体构成的基本原理欣赏不同类型剪纸的艺术美。	通过本课的学习，对中国传统文化艺术有了更深切的思考，坚定了文化自信。
三	了解各种民间艺术形式，感受创作者的精神世界和所寄寓的人生理想。	大胆尝试对各种精美的民间艺术品进行模仿创作。	对剪纸、风筝等民间传统艺术作品有一种民族自豪感及守护它们的历史责任感。	愿意为弘扬我国优秀传统文化，保护我国非物质文化遗产做出自己的贡献。

第16课 交响音画

——《图画展览会》

艺术大观园

我们经常看到一些人在画画的时候听音乐，如画风景画时，选择听一些与大自然相关的音乐，那样会让人感觉走进了大自然中，结合身边的风景，画起来感觉会更好。

如果是画一些复杂的结构，播放古典音乐或是经典的钢琴曲可能会让人很放松。那么绘画与音乐两者之间有着怎样微妙的关联呢？当你置身于画展时，耳边是否会响起一段熟悉的旋律？

A painting of three figures in red and white costumes, possibly representing the Three Kings, framed by an ornate, carved wooden border. The figures are standing on a dark surface, and the background is dark. The frame is highly decorative with intricate carvings.

“漫步”主题（谱例1）：在引子部分以独立的段落呈现，带有俄罗斯民歌的音调特征。拉威尔首先用小号独奏，当主题再次出现时，则采用管乐组强有力的合奏来支持，随后，弦乐组加入。这段引子构成了庄严、鲜明而有张力的背景渲染，并贯穿全曲。

1⁼B $\frac{5}{4}$ $\frac{6}{4}$ Allegro giusto nel modo russo (J=152)

$$6 \quad 5 \quad \dot{1} \quad \overset{\frown}{\underline{\dot{2} \quad \dot{5}}} \quad \dot{3} \quad \left| \frac{6}{4} \quad \overset{\frown}{\underline{\dot{2} \quad \dot{5}}} \quad \dot{3} \quad \dot{1} \quad \dot{2} \quad 6 \quad 5 \quad \right| \dots$$

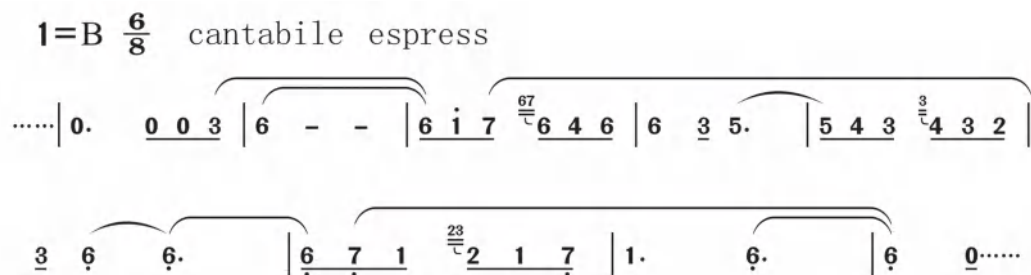
谱例2:

1=^bG $\frac{3}{4}$ Allegro vivo (♩=92)

[illegible]

85

谱例3:

| 古堡 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

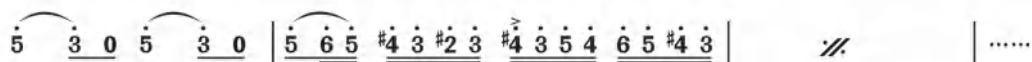
第三幅图画《杜伊勒里宫的花园》（谱例4）：这是巴黎一所古旧的王宫花园，孩子们在花园里游戏嬉闹，展现了一幅逼真而典雅的风俗生活画面。木管乐器吐吹，似乎在描绘孩子们的喊叫，小提琴的对比乐句使音乐更加充满了盎然生机。

| 杜伊勒里宫的花园 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

谱例4:

1=B $\frac{4}{4}$ Allegretto non troppo, capriccioso (♩=126)

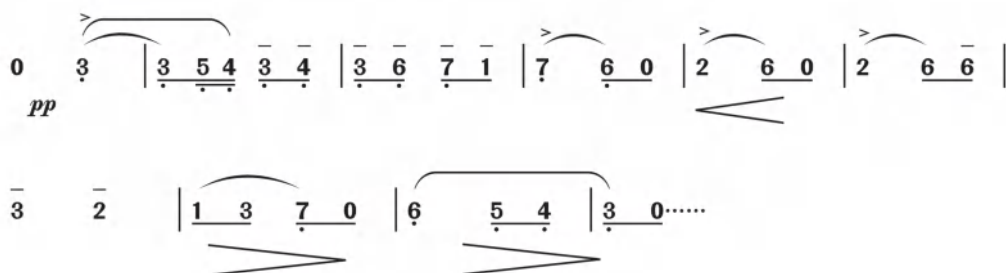
第四幅图画《牛车》（谱例5）：牛车不堪重负艰难地行进着，悲戚的音调表现了农民的悲惨生活以及对农民沉重负担的同情。大号 and 乐队表现得极其沉重、缓慢，奏出悲壮的旋律。

谱例5:

牛车 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

1=B $\frac{2}{4}$ Sempr moderato pesante (♩=48)

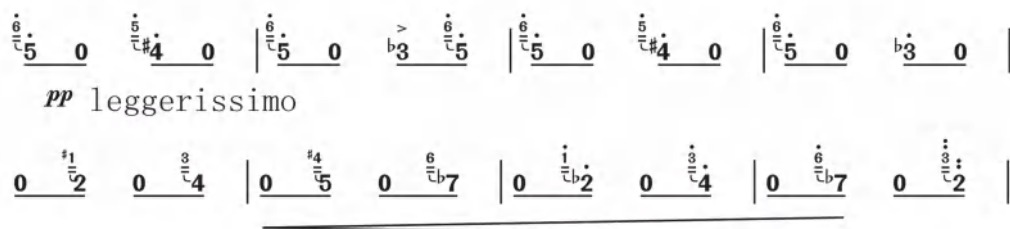
第五幅图画《雏鸡的舞蹈》（谱例6）：描写了几只未出壳的雏鸡正啄破蛋壳挣扎着来到世间。作曲家采用钢琴高音区的倚音、小提琴高音明亮的颤音以及轻快的节奏使音乐活泼而极富幽默感，以造型性的音乐语言活灵活现地展现了雏鸡可爱的形象。

谱例6:

雏鸡的舞蹈 [俄罗斯] 哈特曼 插画

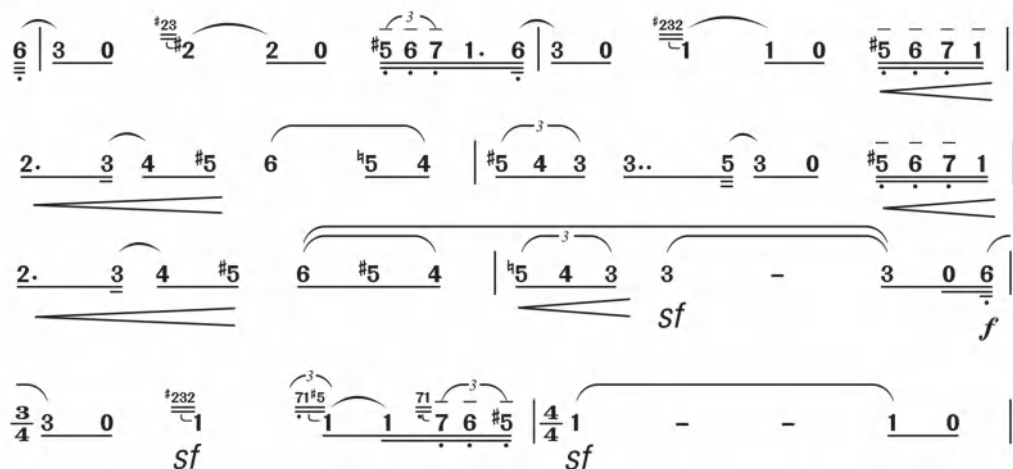
1=F $\frac{2}{4}$ Allegretto scherzando (♩=150)

第六幅图画《两个犹太人》（谱例7-1，7-2）：戈登堡和什缪耶尔都是哈特曼在1868年旅行时写生的模特儿。这两个犹太人，一个富有、肥胖、自满而乐观；另一个贫穷、羸弱、消瘦、哀怨，几乎是哭丧的样子。此曲采用对比复调的对位手法，将两者音乐形象叠置，鲜明而深刻。

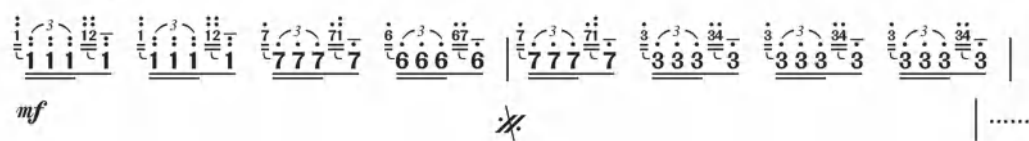
谱例7-1：

1= $\flat$ D $\frac{4}{4}$ Andante (♩=56)

谱例7-2：

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

两个犹太人 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

第七幅图画《里莫日市场》（谱例8）：里莫日是法国南部一个阳光明媚的集市。法国号欢快地叙述，弦乐器愉悦地跳弓，木管乐器的穿插以及小号的喧闹，栩栩如生地表现了一个喧哗热闹的市场景象。

谱例8：

$1 = \flat E \quad \frac{4}{4} \quad \text{Allegro vivace sempre scherzando} \quad (\text{♩} = 132)$

f $\underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 5 \quad 5}} \quad \underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 5 \quad 5}} \quad \underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 5 \quad 5}} \quad \underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 5 \quad 5}} \mid \underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 6 \quad 5}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \quad 7 \quad \dot{2} \quad \dot{1}}} \quad \underline{\underline{\sharp 2 \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad 5}} \quad \underline{\underline{\flat 4 \quad \dot{3} \quad \flat 2 \quad \dot{1}}} \mid$

p $\underline{\underline{\flat 6 \quad \dot{2} \quad 5 \quad 4}} \quad \underline{\underline{\flat 6 \quad \dot{2} \quad 5 \quad 4}} \quad \underline{\underline{\flat 6 \quad \dot{2} \quad 5 \quad 2}} \quad \underline{\underline{\sharp 4 \quad 7 \quad \flat 4 \quad 7}} \mid \underline{\underline{5 \quad \sharp 4 \quad 6 \quad 5}} \quad \underline{\underline{\dot{1} \quad 7 \quad \dot{2} \quad \dot{1}}} \quad \underline{\underline{\sharp 2 \quad \dot{3} \quad \dot{6} \quad 5}} \quad \underline{\underline{\flat 4 \quad \dot{3} \quad \flat 2 \quad \dot{1}}} \mid$

$\underline{\underline{\flat 3}} \quad \underline{\underline{\flat 2}} \quad \underline{\underline{\flat 6}} \quad \underline{\underline{4}} \mid \underline{\underline{5 \quad 5.}} \quad \underline{\underline{\sharp 4}} \quad \underline{\underline{5 \quad 5.}} \quad \underline{\underline{\sharp 4}} \mid \dots$

里莫日市场 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

第八幅图画《墓穴》（谱例9）：此曲分为前后两段，前段用深沉的低音和弦以及强弱突变的对比，描绘墓穴阴森幽暗的气氛；后段传来教堂合唱般的吟咏。

谱例9：

$1 = C \quad \frac{3}{4} \quad \text{Largo} \quad (\text{♩} = 88)$

ff $\underline{\underline{7 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{7 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{5 \quad - \quad -}} \mid$

ff $\underline{\underline{\sharp 3 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{\sharp 3 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{\sharp 2 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{\sharp 2 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{\sharp 2 \quad - \quad -}} \mid \underline{\underline{\sharp 2 \quad - \quad -}} \mid \dots$

| 墓穴 [俄罗斯] 哈特曼 插画

第九幅图画《鸡脚上的小屋》（谱例10）：小屋的主人是俄罗斯童话中的女巫。作曲家采用尖锐不协和的音程跳进（如小七度、减五度等），平行八度、突发的强音，横冲直撞的音乐，表现了女巫在树林中飞翔的幻想景象。

| 鸡脚上的小屋 [俄罗斯] 哈特曼 插画

谱例10:

1=C $\frac{2}{4}$ Allegro molto con brio, feroce (♩=104)

$\overset{>}{\#4}$ $\underset{\cdot}{5}$ | 0 0 | $\overset{>}{\#4}$ $\underset{\cdot}{4}$ $\underset{\cdot}{5}$ | 0 0 | $\overset{>}{\#4}$ $\overset{>}{\flat 6}$ $\underset{\cdot}{5}$ | 0 0 |

$\underset{\cdot}{4}$ $\underset{\cdot}{4}$ | $\overset{>}{\flat 6}$ $\underset{\cdot}{5}$ | $\overset{>}{\flat 6}$ $\underset{\cdot}{5}$ 0 | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{5}$ | $\overset{>}{\flat 6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{4}$ | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{5}$ | $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{\flat 6}$ $\underset{\cdot}{5}$ $\underset{\cdot}{\flat 2}$ |

sempre molto marcato

第十幅图画《基辅大门》（谱例11）：这是一首庄严的颂歌，雄浑壮丽。此曲中展示了三个主题形象。庄严宏伟的主题由嘹亮宽广的和弦奏出，古老的俄罗斯教会多声部音调以宁静严峻的风格呈现，还有庆典的教堂钟声。乐队的全奏好像民众的欢腾，音乐气势磅礴地结束。

谱例11：

$1=bE \quad \frac{2}{2}$ Allegro maestoso, con grandezza ($\text{♩}=92$)

f

$\dot{1} - - - \mid \dot{2} - - - \mid \dot{3} - \dot{1} \dot{3} \mid \dot{2} - 5 - \mid$

$\dot{3} \overbrace{\dot{5} \dot{2} \dot{1}} \mid 7 - 5 - \mid \dot{3} \overbrace{\dot{5} \dot{2} \dot{1}} \mid 7 - 5 - \mid$

f

$\dot{1} - - - \mid \dot{2} - - - \mid \dot{3} - \dot{1} \dot{3} \mid \dot{2} - 5 - \mid$

$\dot{1} \quad \dot{1} \quad \dot{7} \quad \dot{5} \mid \dot{6} \quad \dot{6} \quad \dot{4} \quad \dot{6} \mid \dot{5} - \dot{4} \quad \dot{3} \mid \dot{2} - - - \mid \dots$

≡

基辅大门 [奥地利] 多丽丝·埃辛伯格 插画

金钥匙

主题

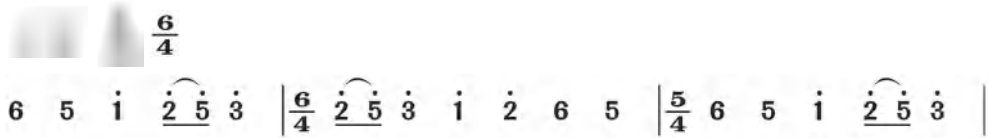
在音乐术语中，主题通常指乐曲中最富有特征音调的乐句或乐段。在其他艺术作品中，主题反映作品的思想内涵，往往被称为作品的灵魂，是构成艺术作品的主导因素。

通感

心理学术语，又称牵连感觉或联觉，是一种感官牵连引发另一种感官的心理现象，能引起各门类艺术之间相互联系的审美体验与审美感受。如20世纪音乐大师梅西安特别将音乐音响转换成相应色彩的通感（联觉），以独创的色彩和弦进行音乐创作，超出了一般人对音乐“色彩”的感知。

创意实践活动

1. 通过聆听《图画展览会》中的“漫步”主题，谈谈你脑海中所呈现的音乐形象的画面。

2. 分成两个小组，伴随第六幅图画《两个犹太人》的音乐，分别模仿富人和穷人的动作与形态，并相互点评。

学业质量测评

- 1. 从本课学习的作品中任选三段音乐，辨别并判断它们是哪三幅图画的音乐。
- 2. 通过本课的学习，你认为绘画与音乐二者之间有着怎样的联系？
- 3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能了解音乐与绘画、书法等艺术之间的联系。	能记住《图画展览会》中的主题及联想到的画面。	能辨别音乐与其他门类艺术的异同点。	能从不同的艺术门类中发掘潜在的文化内涵。
二	学会感受每门艺术中各艺术形态的独特性及其共性。	学会模仿图画中的人物形象的动作和形态。	能体会到艺术作品中的意蕴和旨趣，树立健康的审美价值观。	在领略到通感的同时，提升对东、西方文化的认知与彻悟，为促进音乐文化交流做出积极贡献。
三	体会到音乐与绘画之间的通感（联觉）。	通过对本课的学习，能触类旁通，解读其他艺术作品，获得通感。	能通过欣赏不同的艺术门类，获得它们之间的通感，提高自己的审美鉴别力。	在欣赏不同门类的艺术中认识到世界文明的多样性推动了人类文明的进程。

第四单元 美育风采

沐浴着新时代的美育阳光，遨游在艺术的广阔天地，我们领略到了美的真谛，妙手绘锦绣，实践出真知，在审美中成长，在成长中审美。当期许中的创意画展、音乐会等艺术展演来临时，请用自己的双手和智慧尽情展现属于青春时代的艺术风采吧！

第17课 艺术策划

艺术大观园

新年音乐会

弘扬优秀传统文化，展示美育风采。每逢元旦、五四青年节、中秋节等有意义的节日或校园文化艺术节、音乐节、戏剧节等艺术活动，班级通常会组织一些主题鲜明的音乐会或晚会。策划组织一场班级主题音乐会或主题晚会，需要班集体团结一致、分工合作，认真筹备与完成。

经典鉴赏与分享

学生在班级进行音乐表演练习

● 班级音乐会

我们可以用表演的形式来体现美好的校园生活。回忆一段最令人难忘的趣事，编写成小故事。表演的形式可以是舞蹈表演、舞台剧、皮影戏、歌唱、讲故事等。

确定好表演形式后，开始筹划我们的表演秀，全班同学分组合作，进行工作分配，导演统筹、音乐挑选、道具制作、服装设计、海报设计、宣传活动等，以展现班级风采。

班级主题音乐会的筹备工作应分组进行，由专人统筹协调，最终完成一台完整的音乐会。

展演主题：_____

工作分组：

1. 创意策划组：负责班级主题音乐会的策划，组织节目内容及确定音乐会细节。
2. 宣传报道组：负责音乐会海报宣传，节目单（秩序册）、嘉宾邀请函的制作与派发等。
3. 灯光舞美组：负责舞台表演的布景、道具、灯光效果等。
4. 礼仪接待组：负责接待出席音乐会的嘉宾和观众。
5. 场务活动组：负责催场、换场及捡场等。
6. 后勤保障组：负责用品采购与准备、生活保障等。
7. 舞台工作组：负责舞台表演的顺利进行。

我参加_____组，分配给我的工作：_____

我想邀请的人：_____

● 校园艺术长廊

校园艺术长廊是校园文化艺术的缩影，在长廊构建几个主题鲜明的艺术板块（区域）是必不可少的。

| 艺术区域一：学生书法展区

| 艺术区域二：手绘展区

| 艺术区域三：主题摄影展区

| 艺术区域四：花艺展区

● 艺术创作活动

艺术创作活动是指艺术家运用已经掌握的艺术创作技能，将生活中得来的诸多表象材料，围绕一定的主题倾向，进行艺术思维重组，从而在头脑中形成比较完整的艺术形象，随即运用艺术语言和各种其他表现手法，把它物化为供人鉴赏的艺术形象。

● 艺术作品的层次

歌德曾经说过：“艺术要通过一个完整体向世界说话。”我们在欣赏任何一件艺术作品时，都是把它当作一个整体来进行欣赏的。但是，当我们对艺术作品进行剖析和研究时，我们又会发现，一部小说、一首乐曲、一幅画、一部电影等，几乎都可以被看作是由三个层次组合而成的。

第一层次是艺术语言，它是作品外在的形式结构，是由文字、声音、线条、色彩或画面等所构成的层次。

第二层次是艺术形象，它是作品内在的结构，是艺术家审美意象的物态化，不同的艺术作品可以分别具有视觉形象、听觉形象、综合形象、文学形象等。

第三层次是艺术意蕴，优秀的艺术作品往往具有普遍性和深刻的思想性，具有象征和寓意、哲理或诗情，这种深藏在艺术作品中的意蕴，常常需要鉴赏者仔细品味才能领会。

我们在欣赏一件艺术作品时，经常是既欣赏它完美的艺术语言，又欣赏它动人的艺术形象，还欣赏它深刻的艺术意蕴。

创意实践活动

1. 以班级为单位设计一场40分钟的班级音乐会，要求主题青春阳光，体现高中校园文化生活，形式不限。
2. 发现生活中的艺术元素，创作出自己喜爱的艺术作品，组成校园艺术长廊。

| 师生手绘《百花百叶争艳图》

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能了解艺术策划的基本步骤和方法。	能够讲出艺术策划的多样性。	能发现艺术策划中美好的艺术作品。	能理解艺术策划在生活中的重要意义。
二	了解艺术策划中多种艺术之美和不同艺术之间的联系。	能够发现生活中的艺术元素，尝试策划自己喜爱的艺术活动。	热爱策划民族艺术活动，能找出优秀的作品进行欣赏。	能通过对艺术策划活动的学习，了解不同形式的艺术活动的文化背景。
三	感受到艺术作品的不同层次，并尝试理解它们。	能积极参与校园文化展演。	能从对多种艺术的欣赏中提高自己的审美情趣。	能为班级晚会或文化艺术长廊撰写设计方案。

第18课 艺术展演

艺术大观园

艺术展演、作品展示等活动的广泛开展，将弘扬社会主义核心价值观融入生动的艺术实践中，有利于提升校园文化活动的艺术品位，促进学生全面发展。艺术展演一定要充分展现当代青少年学生朝气蓬勃、奋发向上的青春风貌。展演活动要做到培育和践行社会主义核心价值观，坚持和弘扬中国精神，继承和发扬中华优秀传统文化，培养深厚的民族情感，增强文化自信；营造向真、向善、向美、向上的校园文化。

| 学生创意手工作品展

| 合唱演出

经典鉴赏与分享

为展示学校艺术教育成果，推动学校艺术教育改革发展，自2002年开始，教育部已成功举办了多届全国中小学生艺术展演活动。中小学生艺术展演活动的项目通常分为艺术表演类、艺术作品类、学生艺术实践工作坊和中小学美育改革创新优秀案例四大类。

● 艺术表演类

艺术表演类一般包括声乐、器乐、舞蹈、戏剧、朗诵等。

| 管乐合奏

| 歌唱

● 艺术作品类

艺术作品类包括绘画、书法、篆刻、摄影、设计、微电影等。

| 校园美术作品展

●学生艺术实践工作坊

学生艺术实践工作坊是一项群体性、体验性、互动性、实践性的美术类现场展示项目，主要包括剪纸、皮影、编织、刺绣、面塑或泥塑、年画、版画、扎染或蜡染、民间手工艺制作、创意制作等。

| 学生泥塑作品

金钥匙

●策划艺术展演的步骤

第一，艺术展演宣传。可在校园张贴海报，拉挂宣传条幅，或有效利用网络宣传。

第二，艺术展演现场布置。确定场地，设置接待处，搞好环境卫生，美化场地。

第三，布置美展。将同学们的美术作品装饰后在展板上陈列展出。

第四，组织同学们有序进场。

●学校美育

学校美育是指根据学校教育目的，有计划地向学生实施审美教育的活动，其任务是传授美学知识，培养审美观念和感知美、鉴赏美、创造美的能力。学校美育的内容包括自然美、社会美和艺术美。学校美育的实施途径有音乐、美术、美学、文学（包括中小学语文学科的文学作品）等学科的教学及相应的课外活动，其他各科教学和各项教育工作中指导学生鉴赏美和创造美的活动，教师为人师表的榜样，良好的校风，美丽的校园等，渗透于教育、教学、管理等各项工作中。

创意实践活动

1. 以小组为单位，设计一幅创意合影照造型，配上创意主题口号，并将造型在课堂现场展示。
2. 请创作展示一件你认为最有代表性的艺术作品。

艺术长廊作品展

学业质量测评

1. 评价同桌同学展示的创意作品，尝试撰写一篇艺术评论短文。
2. 将自己所创作的作品编辑成电子小册子，并上传网络同大家分享。
3. 本课学习任务完成了，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能了解艺术展演的分类方法。	学会组织如主题晚会、情景剧和摄影展等艺术展演。	学会感受各类艺术展演的艺术品位与审美追求。	能从不同的艺术展演中窥视其文化主题。
二	了解各类艺术实践的呈现方式及风格特点。	尝试使个性化的艺术表现在艺术展演活动中得以展示。	了解各类艺术展演的风格、流派与审美特征。	能在艺术展演实践活动中尝试与不同文化背景的人沟通。
三	学会欣赏艺术展演活动中生动传神的艺术形象。	能大胆尝试将所学充分发挥在各类艺术展演活动中，编创有特色的艺术作品。	能通过组织不同的艺术展演，获得人文情怀和健康的审美价值观。	在艺术展演中学会鉴赏不同门类的艺术，为传承和发展优秀中华优秀传统文化做出贡献。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但仍有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系。恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生在使用本教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

广东教育出版社

批准文号：粤发改价格〔2017〕434号 举报电话：12315

定价：13.08 元