

九年义务教育课本

艺术

九年级 第二学期
(试用本)

9

九年级第二学期

目 录

第一篇

传承——跃动艺术的生命

第一单元 中华文明的非遗传承

► 第1课 古琴乐韵

赏 析 《梅花三弄》(古琴与箫)	2
《绝弦》(水墨动画片)	3
表 现 歌表演《阳关三叠》	4
微型剧编演《高山流水》	5
拓 展 电影中的古琴演绎	5
综艺中的古琴文化	7
艺术百科——非物质文化遗产 古琴	7
► 第2课 书法意蕴	8

赏 析 书法艺术之美

书法艺术的风格	8
表 现 尝试书法创作	9
书写硬笔书法	10
拓 展 书画同源与写春联	11
书法字体与艺术化运用	12
► 单元综合活动 诗书琴舞秀“非遗”	13

第二单元 代代相传的艺术瑰宝

► 第1课 民间撷萃

赏 析 《秋蝉之歌》(侗族大歌)	16
《墨戏》(中国古典舞)	16
《云端齐鼓》(中国鼓乐)	17
表 现 唱歌《小山羊》	17
学敲西安鼓乐《老虎磨牙》(片段)	18
安塞腰鼓	19
拓 展 入选“非遗”的传统歌舞艺术	19
“非遗”的传承与创新	20
艺术百科——中国传统民间艺术	20
	21

►第2课 方寸之间

赏 析 走近篆刻艺术	22
印面的形式和章法	23
表 现 篆刻工具、材料与刀法	24
治印步骤与方法	25
拓 展 肖形印的制作	26
古代印刷术及印章生活化	27

►单元综合活动 传统文化街

第三单元 承前启后的艺术发展

►第1课 戏曲年轮 30

赏 析 《窦娥冤》(元代杂剧)	30
《游园》(选自昆曲《牡丹亭》课植园实景版)	30
《我正在城楼观山景》(京剧《空城计》选段)	31
表 现 戏曲选唱《我正在城楼观山景》	32
《原来姹紫嫣红开遍》	32
京剧表演 念韵白	33
做手势	33
拓 展 当代舞台上的戏曲元素运用	34
艺术百科——元代杂剧 昆曲 京剧	35

►第2课 后现代艺术 36

赏 析 后现代艺术的表达	36
探索融合各种表现形式	37
表 现 想象创意拼贴	38
制作装置艺术	39
拓 展 后现代艺术融入城市	40
艺术创意园区	41

►单元综合活动 袖舞墨韵 42

►展示与论坛 44

第二篇

创造——呈现艺术的新姿

第四单元 兼收并蓄的艺术创意

► 第1课 演艺新貌	46
赏 析 《飞歌》(选自大提琴协奏曲《地图》第五乐章)	46
《花木兰》(选段)(中国芭蕾舞剧)	46
《魔笛》(选段)(选自柏林喜歌剧版《魔笛》)	47
表 现 表演唱《绣红旗》	48
情景舞蹈《花木兰》	49
拓 展 经典艺术作品的重新诠释	49
艺术百科——中国芭蕾 中国歌剧	51
► 第2课 因形联想	52
赏 析 形意联想	52
图底转换	53
表 现 图形联想	54
正负形的创意	55
拓 展 光影的联想	56
自然形状的联想	57
► 单元综合活动 旧貌新颜	58

第五单元 多元交融的艺术创作

► 第1课 跨域融合	60
赏 析 《第十交响曲——江雪》(交响曲)	60
《俏花旦——集体空竹》(杂技)	61
《十面埋伏》(片段)(古典国标舞剧)	61
表 现 唱歌·表演《回忆》	62
学跳舞《杰里科舞会》	63
配乐散文《翠竹清音》	64
拓 展 艺术作品中的跨域融合	64
艺术百科——中国杂技 音乐剧 现代舞 国标舞	65

► 第2课 感受空间	66
赏 析 生活里的空间美	66
空间的艺术表现	67
表 现 用纸创意的空间	68
马格利特的奇幻空间	69
拓 展 不同材料表现的空间	70
独特的空间表现	71
► 单元综合活动 有生命的沙	72

第六单元 科艺结合的新颖艺术

► 第1课 声光奇幻	74
赏 析 《夜莺》(电子轻音乐)	74
《江南如诗》(评弹风情展示录)	75
《丝路影画》(多媒体舞蹈)	76
《对话·寓言 2047——动能球》(多媒体短片)	76
表 现 电子音乐制作《飞扬的旋律》	77
学跳舞蹈《跳流行舞》	77
拓 展 科技让艺术插上梦幻的翅膀	78
艺术百科——多媒体表演艺术 电子音乐	79
► 第2课 新媒体艺术	80
赏 析 艺术 + 科技的新时代	80
经典和创新的融汇	81
表 现 用手机和平板电脑画画	82
用电脑软件改变图片效果	83
拓 展 跨界领域的探索	84
人工智能与艺术	85
► 单元综合活动 音画快闪	86
► 展示与论坛	88

第一篇

传承——跃动艺术的生命

如若将艺术比作宇宙的繁星

那就是说，艺术世界像太空般浩瀚

探秘，需要天文学家那样的智慧和勇气

如若将艺术比作大千世界的物种

那就是说，艺术就像有灵性的生命体

呵护，需要生物学家那样的胸怀与毅力

继承祖先留下的文化财富，开创未来的永恒辉煌

使世界人类拥有的艺术瑰宝无穷无尽，生生不息

第一单元

中华文明的非遗传承

1

古琴乐韵

赏析

梅花三弄

(古琴与箫)

据《琴谱谐声》1820年
吴景略演奏谱
许建记谱

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

[一]

$\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \cdot \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \cdot \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \\ \text{笛} \end{array}$ |

$\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \\ - \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{3} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \\ - \end{array}$ |

$\begin{array}{c} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{2} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{2} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{2} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \\ \text{笛} \end{array}$ | $\begin{array}{c} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5} \\ \text{勾} \end{array}$ $\begin{array}{c} \overset{\circ}{3} \\ \text{笛} \end{array}$ |

《梅花三弄》根据《太音补遗》和《蕉庵琴谱》所载，相传原本是晋朝桓伊所作的一首笛曲，后来改编为古琴曲。乐曲通过描绘梅花的洁白芬芳和耐寒等特点，借物抒怀，歌颂具有高尚节操的人。全曲共有十个段落，因主题在琴的不同徽位（上准、中准、下准）泛音上弹奏三次，故称“三弄”。

古琴常用的减字谱已沿用千年。用“减字”方式创造符号来记录指法，但不记录音名和节奏。

1. 古琴和箫的合奏在哪些方面营造出和谐感？乐曲描绘了怎样的意境？

2. 初步了解古琴所象征的中华传统文化涵义。

绝弦

（水墨动画片）

刘晶晶 编导

动画片《绝弦》剧照

《绝弦》是一部以传统国粹水墨画为表现形式的动画短片，生动地叙述了俞伯牙与钟子期高山流水遇知音的故事，艺术地演绎了人与自然的相互融合。片中色调为土黄色，人物形象与景物都为水墨常表现的主题，引领观众听自然之声，悟高山流水之意，叹知音之情。

1. 说说高山流水遇知音的故事。
2. 背景音乐用的是哪一首中国名曲？
3. 水墨动画有什么样的特点？

表现

歌表演

阳关三叠

1= [♩]A $\frac{4}{4}$ $\frac{2}{4}$ 行板
mf

(唐)王维词
王震亚编曲

mf

$\frac{6}{\cdot} \cdot 1$ $3 \underline{2}$ | 1 2 2 - | $5 \cdot 6$ 5 $3 \underline{5}$ $5 \underline{3} \underline{2}$ | 1 2 2 - |
渭 城 朝 雨 涅 轻 尘， 客 舍 青 青 柳 色 新，
 $\frac{6}{\cdot} \cdot 1$ $3 \underline{2}$ | 1 2 2 - | $3 \cdot 4$ 3 $1 \underline{2}$ 1 | $6 \cdot 5$ $4 \cdot 6$ 6 - |

Musical score for 'Jiayu Guanjin' (嘉峪关津) in 6/8 time. The score includes lyrics in Chinese and English, with musical notation and performance markings like *mp*.

6. 6 · 6 - | 6 6 · 5 6 5 6 3 | 3 - (2 · 1 6 · 1 | 1 -) 3 · 1
6. 6 · 6 - | 6 3 · 3 3 3 6 | 7 - 0 0 | 0 0 6 · 6.

遄行，长途越渡关津，历苦

2 - 3 · 1 | 2 - 3 3 | 1 2 6 · 5 | 6 - 6 · 5 | 6 -
 辛, 历 苦 辛, 历 历 苦 辛 宜 自 珍, 宜 自 珍。
 6 - 6 · 6 | 6 - 5 5 | 6 6 6 · 5 | 6 - 6 · 5 | 6 -

《阳关三叠》是中国十大古琴曲之一，根据唐代诗人王维的《送元二使安西》谱写而成，后失传。现在的《阳关三叠》是根据一首琴歌改编而成。

1. 演唱歌曲，唱出友人的道别之情。
 2. 在演唱的基础上编创合适的动作进行歌表演，展现古曲的意境。

微型剧编演

高山流水

1. 根据动画片《绝弦》内容，编演微型剧。

2. 选择合适的道具，并适当加入音乐、音响等。

拓 展

电影中的古琴演绎

绝 响

(选自故事片《秦颂》)

芦 莳 编剧
周晓文 导演

电影《秦颂》讲述嬴政统一六国后，命琴师高渐离谱写歌功颂德的《秦颂》。高渐离以绝食抗争。在嬴政登基之日，他用古琴奏起了悲壮的《秦颂》，并将琴砸向嬴政。除了以古琴弹唱《燕国小调》为主题音乐外，片中还有多段琴师即兴演奏的古琴音乐，与剧情发展融为一体。

说说古琴音乐如何配合剧情发展进行变化的？

影片《秦颂》剧照

山水情

(动画短片)

王树忱 编剧
特伟 阎善春 马克宣 导演

动画短片《山水情》讲述了渔家少年偶遇老琴师，蒙其传授琴艺的故事。在老琴师孤帆远去时，渔家少年抚琴相送，离愁别绪在泼墨山水间展开，荡气回肠。全片以中国特有的水墨山水技法创作，无一对白，虚实相生、情景相融。

无对白表现方式带来怎样不同的感受？中国古琴与中国水墨画都有怎样的象征意义。

动画片《山水情》剧照

琴语

(选自故事片《赤壁》)

电影《赤壁》中有一场景：诸葛亮前往东吴邀周瑜联手抗曹，两人用琴语“对话”：周瑜抚出空灵庄严的《广陵散》，诸葛亮以明朗潇洒的《流水》回应；周瑜用琴声表达愿意结盟但又有忧虑，诸葛亮又以琴音安抚。整个琴语对话尽显两人心理活动，既有惺惺相惜，也有豪迈气势。

观看这一片段，体会“琴语”的含义，说说以琴对话与用语言对话效果有何不同？

吴宇森 陈汗 编剧
郭宇森 盛和煜 演员
吴宇森 导演

影片《赤壁》剧照

综艺中的古琴文化

礼 乐 (综合表演)

张艺谋 总导演

古诗、古乐、古画共同组合成一幅有声有色的长长的画卷，尽情展示出中华五千年的悠久历史和灿烂文化。古老艺术与现代表现手法相融合，碰撞出耀眼的光芒。

思考为什么要在国际盛会上展示古琴文化？

艺术百科——非物质文化遗产 古琴

非物质文化遗产——非物质文化遗产主要指代代相传的人类精神和文化财富。包括传统音乐、书法、舞蹈、曲艺、美术、杂技等艺术形式，以及传统技艺、医药、历法、民俗、体育等，由有关部门进行认定。中国古琴、甘肃花儿、维吾尔族木卡姆、蒙古族长调、侗族大歌等都在不同时期入选世界和中国的非物质文化遗产名录。

古琴——古琴，又称瑶琴、七弦琴等，有三千年以上历史，属八音中的丝，是汉民族最早的弹拨乐器。其音域宽广，音色深沉，余音悠远，历来被文人视为高雅的代表，也是西方人心目中东方文化的象征。

第一单元

中华文明的非遗传承

2

书法意蕴

赏析

书法艺术之美

书法是指用毛笔书写传统汉字，按照文字特点及其含义，以其书体笔法、结构和章法书写，注重笔法、笔势、笔意、笔趣，使之富有气韵生动的美感。以殷商时期的甲骨文为基础，经过历代的发展，汉字的书写逐渐演化出篆、隶、楷、行、草等书体，这门古老的艺术不断焕发生机，已经成为世界文化瑰宝。

甲骨文 商

《错金银鸟篆文铜壶》

西汉

《张迁碑》 东汉

汉简

《居延汉简》 汉

《汉书·杨雄传》 唐

书法艺术以粗细、方圆和动静变化的线条，表现汉字的笔画和结构，呈现书法艺术的意态之美；字与字、行与行之间相互呼应、疏密有致，体现章法的气势之美和韵律之美；书写的内容往往用以表现作者的情怀志趣，表达思想感情，彰显汉字之美。

篆书

隶书

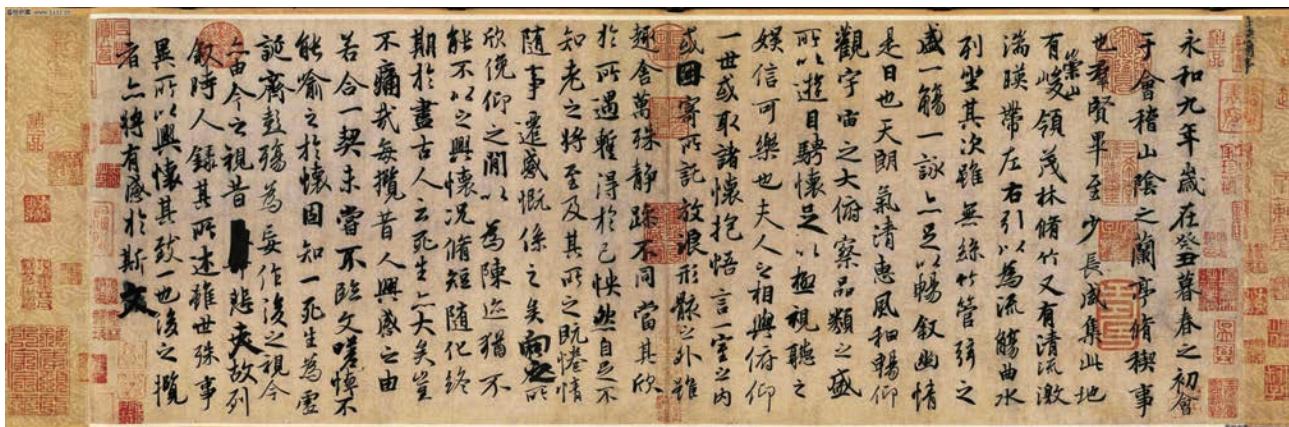
楷书

行书

草书

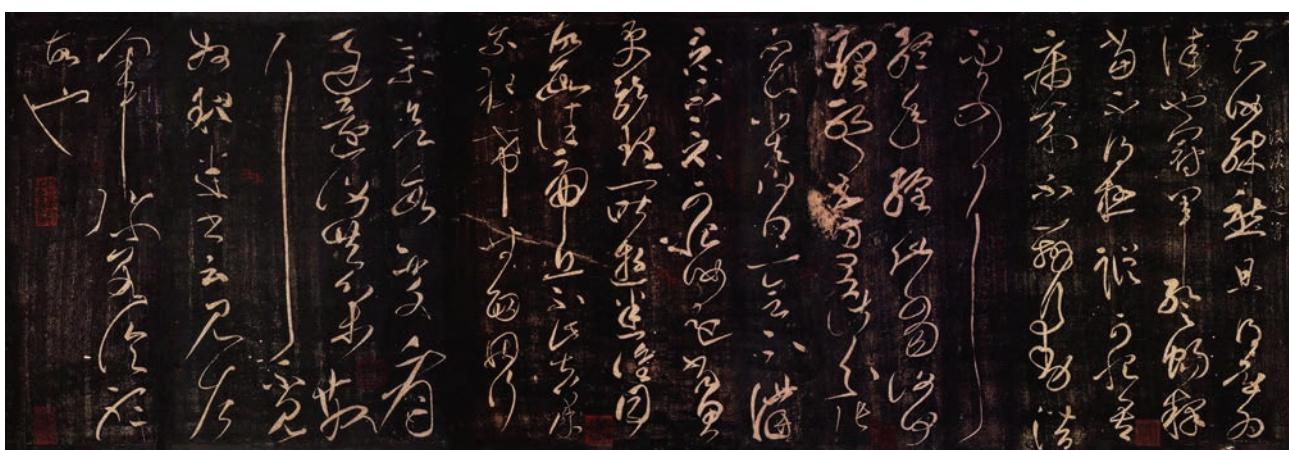
书法艺术的风格

“楷书四大家”是对书法史上以楷书著称的四位书法家的合称。他们是：唐代颜真卿、柳公权、欧阳询，元代赵孟頫。楷书四大家的书体特点是形体正方、笔画平直，或方劲灵秀，或雄浑肥厚，或遒劲挺拔，或婉转秀劲，形成了特色鲜明的艺术风格。

《兰亭序》(摹本) 唐 冯承素

王羲之的《兰亭序》被后人誉为“天下第一行书”。行书追求书写时的即兴，自然、洒脱的情感流露。虽说是即兴之作，却传达出了作者的思想情感和本真的艺术个性。

《冠军帖》东汉 张芝

《冠军帖》传为张芝所作。东汉人张芝是章草的集大成者，是“今草”的鼻祖。对“二王”以及张旭、怀素等后辈的影响颇大。张芝的《冠军帖》点画起止分明，收放有度，用笔淋漓酣畅，点画处的“实”与牵丝的“虚”相得益彰，给人一种飘逸空灵的气度，线条飘逸而不飘忽，把草书写得雅致而灵动。

尝试书法创作

书法创作之初，依据所要书写的内容进行一番考虑，如位置的安排，天地留多少，字多大为好，行距多少为宜，有没有书写困难的字等。

楷书的主要特点是横平竖直，结构严谨规范，易于识别。如颜体的书写，要把握横细竖粗、上中部外拓的结构特征，用笔遒劲有力，体现出大气浑厚的特点。

行书具有楷书的基本间架结构，线条和运笔流畅生动，既有实用性，又富有艺术性。

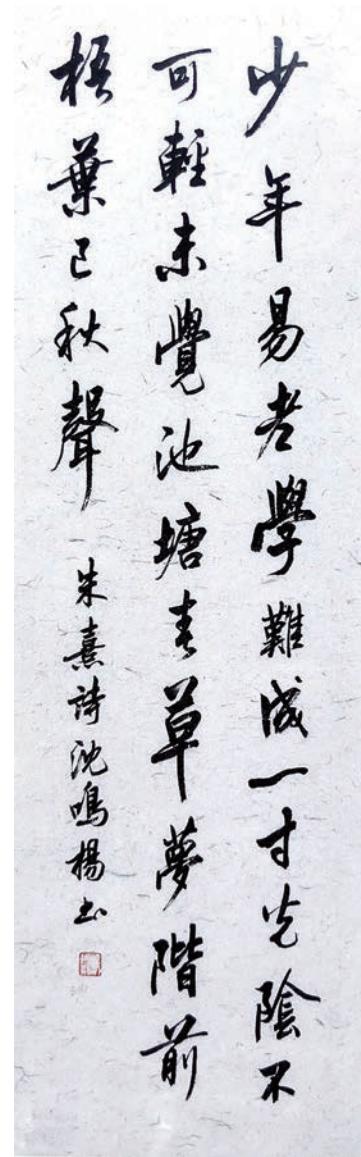

《尚书省郎官石柱记》楷书 沈尹默

《登鹳雀楼》隶书 学生习作

一幅完整的书法，还包括落款和钤印。落款一般包含作者、书写时间、地点等内容。

《偶成》行书 学生习作

楷书繁体“国”字

书写硬笔书法

相较于软笔书法，硬笔书法在日常生活中更为实用，信件、作文、日记等，几乎都是用硬笔来书写的。即便在电子书写方式已经普及的今天，能够写一手工整、美观的硬笔字，仍是现代人应当具备的一门实用艺术。

执笔姿势

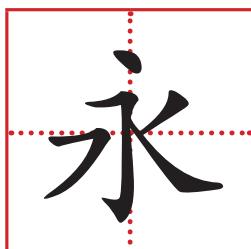
硬笔书法在结构上强调重心平稳、比例适当、字形端正，整篇作品力求字的大小匀称，书写整齐，具有韵律美。

独体字结构		
匀称	言	言
平衡	央	央
随形	月	月

独体字结构要领

左右结构	楷书	行书
左右相等	教	教
左窄右宽	使	彼
左宽右窄	剧	刷
左长右短	拉	拉
左短右长	晚	晚

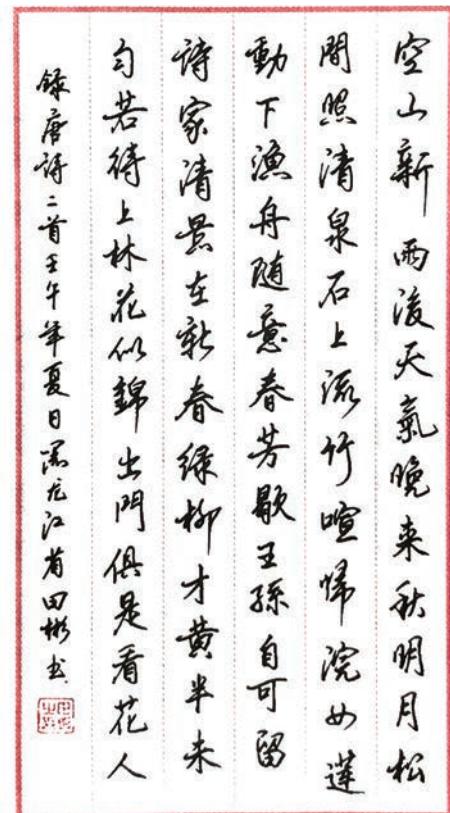
合体字结构要领

重心平稳、左右均衡，
是汉字结构的法则。

《千字文》(局部)楷书(硬笔) 学生习作

《唐诗二首》行书(硬笔) 学生习作

拓 展

书画同源与写春联

“书画同源”即绘画和书法两者渊源同出，意为中国绘画和中国书法关系密切，相得益彰，两者的产生和发展相辅相成。书法中的运笔、章法和美感与绘画中的笔法、构图及美感是共通的。

《枯木竹石图》元 赵孟頫

贴对联是春节的传统礼俗之一。春联既关联书法文化，又体现中国民风民俗，它是中国传统文化与艺术的有机结合。

迎春送福

喜氣盈門添福康

迎春接福

春光滿院增祥瑞

书法字体与艺术化运用

随着现代信息科技的发展，科技让传统书法展现出新的艺术魅力，在平面设计、文案制作、影视动画、出版印刷等领域得到广泛应用。

《功夫》电影海报设计

手机壳设计

电脑书法字体

名字就是个人品牌，签名也能艺术化地展示个性。它如同衣饰，能反映一个人的情趣、修养、学识。尽管计算机使人们渐渐疏远了纸和笔，但无法取代人们的手写签名。雅致的签名是一帧小巧的艺术品，精美而耐人寻味。画家八大山人的签名体现了人生世态变化带给你的思考。

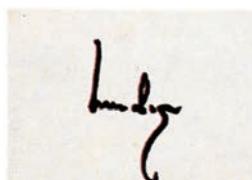
王羲之

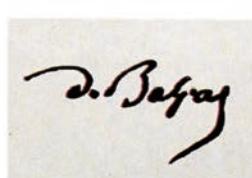
八大山人

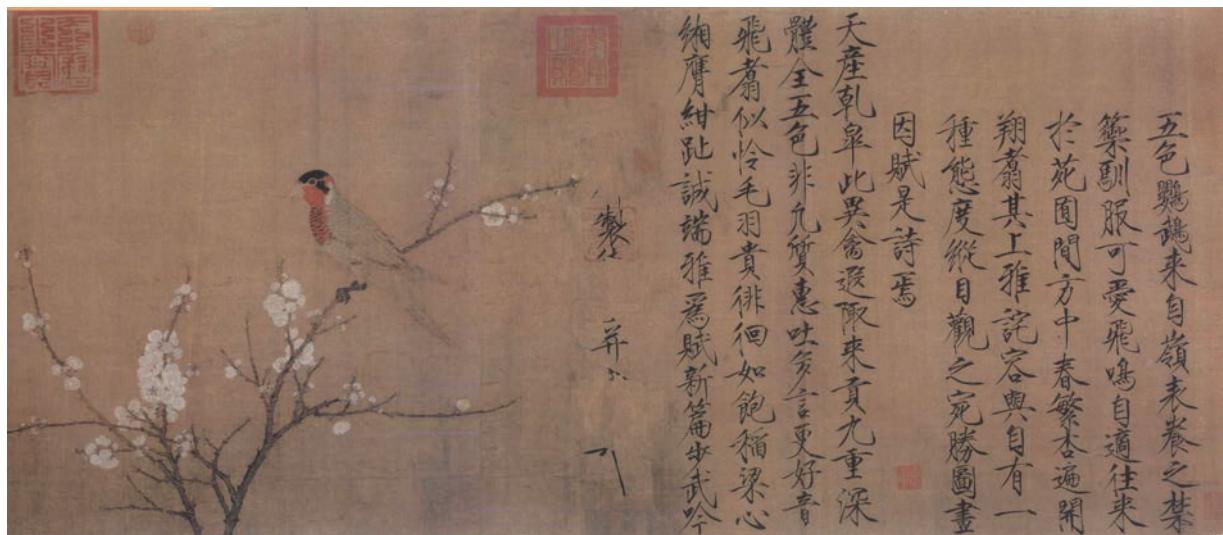
孙过庭

达芬奇

巴尔扎克

《五色鹦鹉》 宋 赵佶(宋徽宗)

诗书琴舞秀“非遗”

活动主题：

吟诗挥毫、抚琴起舞是古代文人雅士生活中的常态。但历经千年的积累和传承，它们都凝聚着中华文明的精髓，成为今天宝贵的人类非物质文化遗产。通过活动进一步了解中国的文化瑰宝。

◆ 吟诗书法

选择一首古诗进行吟诵，并用书法写下。

活动提示

1. 寻找一首表现某种“非遗”或与之有关的古诗，并了解这种“非遗”。
2. 尝试用传统方法吟诵这首古诗。
3. 将这首古诗用书法写下来，尝试将吟诵的气息融进书法。
4. 借鉴书法和诗歌的形式，创意表现古诗中所涉及的“非遗”。

◆ 抚琴起舞

选择一首乐曲，编配舞蹈。

活动提示

1. 选择一首与上述涉及到的“非遗”有关的乐曲。
2. 用表现力与之相符合的乐器演奏出来；也可播放录音。
3. 以所选的乐曲作伴奏，并展示相关“非遗”项目，说说自己的理解。

◆ 综合表现

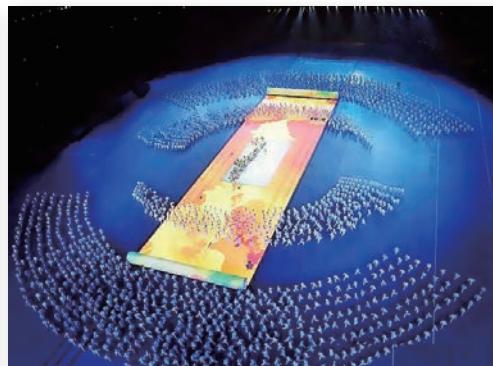
将诗书琴舞融为一体。

活动提示

1. 借鉴《礼乐》表演形式，以“诗、书、琴、舞”为基本方式表现“非遗”。
2. 可先一一呈现，然后综合；也可直接融合为一体展现。需构思巧妙，“非遗”主题明确。
3. 可加入表演道具、背景画面等。可自制，也可充分利用已有条件。

创意范例：

2008 北京奥运会开幕式表演《画卷》

2012 年伦敦中国书法音乐会《沁园春·雪》

2014 上海亚信峰会晚会舞蹈《书韵画意》

单元结语

非遗艺术虽历史悠久，但从不会被时代淹没，反而总在岁月冲刷下显出历久弥香的魅力，跃动出传统文化的永恒生命力。他们凝结着中国人民的智慧和精神，融汇了中华民族特有的民族气质和文化素养，以生动的神韵蜚声国内外，是世界文明中一颗闪光的明珠，更是屹立千年的中华文明的根脉。

第二单元

代代相传的艺术瑰宝

1

民间撷萃

赏析

秋蝉之歌

(侗族大歌)

歌词

静静听我模仿蝉儿鸣，
还望大家来和声，
我的声音虽不比蝉儿的
声音美，
生活却让我充满激情，
歌唱我们的青春，
歌唱我们的爱心！

侗族大歌是中国传统民歌中较少见的无伴奏合唱形式，声音谐和明亮、音色多变，十分动听。演唱时由两人领唱，众人和唱，形成“一领众和”的效果。《秋蝉之歌》(侗语：嘎吉呦)是其中较有代表性的一首，其模拟自然之声的特色独具一格。

1. 演唱者是怎样模拟蝉鸟啼鸣、风声水声的？
2. 关注歌曲的声部进行，说说其多声部旋律组合的基本特点。
3. 简单了解侗族大歌是用何种方式代代相传的。

墨戏

(中国古典舞)

黄豆豆 编导

《墨戏》原是由书法获得灵感而创作的古筝曲，舞者有感于其意境而编舞。舞者以水袖作笔、舞台为纸，从凝神入境到狂草般挥洒，从与水墨“形似”，到乐、墨、舞“神合”，更多是情怀的表达以及随着音乐的即兴舞蹈。

1. 评价作品展现的“形”与“神”，说说其特色。
2. 舞者曾说《墨戏》不可能出现两次一样的表演，为什么？

舞蹈《墨戏》剧照

云端齐鼓

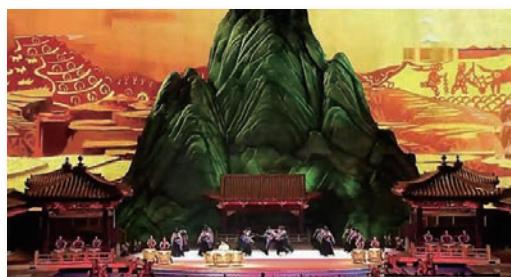
(中国鼓乐)

张孟可 仰高燕 作曲
胜龙鹏 编舞

中华民族对“鼓”有着特殊的情感，在世代相传中形成了地域特色鲜明的传统鼓文化。

《云端齐鼓》用澎湃激昂的中国鼓乐结合热闹喜庆的陕北秧歌，传递出浓郁的秦晋民风，展现出对生活的炽热情感。

1. 与鼓乐配合的舞蹈演员踩出的是哪种舞步？
2. 节目是从哪些方面着手突出中国风格的？
3. 你还知道哪些与“鼓”有关的中国传统艺术？

《云端齐鼓》剧照

表现

唱歌

小山羊

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

侗族儿歌

快乐地

2
3 - | 2
3 - | [3
5 3 2 1 1 | 6 - | 2 1 2 3 3 | 2 1 |

哪 哪 开 呀 哎 嗨 哟, 噢 哎 嗨 开 呀

A musical score for 'Xiao Er' featuring lyrics in Chinese. The score consists of two staves. The first staff has a treble clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It includes a measure with a sixteenth note followed by a dash, another sixteenth note, a measure with a eighth note followed by a dash, and a measure with a eighth note followed by a sixteenth note. The second staff has a bass clef, a key signature of one sharp, and a common time signature. It includes a measure with a eighth note followed by a sixteenth note, a measure with a eighth note followed by a sixteenth note, a measure with a eighth note followed by a sixteenth note, a measure with a eighth note followed by a sixteenth note, a measure with a eighth note followed by a sixteenth note, and a measure with a eighth note followed by a sixteenth note.

A musical score for 'Jing Sheng' featuring a single melodic line. The score consists of eight measures separated by vertical bar lines. Measure 1: A horizontal brace under notes 2 and 3, followed by a '1'. Measure 2: A horizontal brace under notes 2 and 3, followed by a '1'. Measure 3: A horizontal brace under note 6, followed by a dash. Measure 4: A horizontal brace under note 6, followed by a dash. Measure 5: A horizontal brace under notes 5 and 3, followed by a '3'. Measure 6: A horizontal brace under notes 2 and 1, followed by a '1'. Measure 7: A horizontal brace under notes 5 and 6, followed by a '0'. Below the staff, the lyrics '哎 嗨 哎 嗨 哎。' are written in Chinese characters.

1. 用“口传心授”的方式学唱。
 2. 尝试采用轮流呼吸的方法。
 3. 用清亮、直白的声音进行无伴奏合唱。

学敲西安鼓乐

老虎磨牙(片段)

安志顺 编曲

乐曲依据唐诗《猛虎行》，以陕西渭北民间打击乐为素材改编创作。作品运用节奏、力度、速度、音色的变化以及敲钹、敲刮鼓边等多种演奏方法，来表现老虎的神态和动作。

大鼓 $\frac{2}{4}$ X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - |

木鱼 $\frac{2}{4}$ 0 0 | X X X X 0 | X_≡ 0 | X X X X X 0 |

大锣 $\frac{2}{4}$ X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - |

X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - |

X 0 | X X X 0 X | X X X 0 | X X X 0 |

X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - | X_≡ - |

- 用各种乐器击奏《老虎磨牙》片段。
- 可根据乐曲内容及节奏特点设计舞蹈、小品等进行综合演绎。

安塞腰鼓

安塞腰鼓是陕北的汉族民俗舞蹈，热闹喜庆、气势磅礴，具有很强的艺术表现力和感染力。

安塞腰鼓动作参考

右手握棒姿势

左手握棒姿势

系上腰鼓、扎上头巾，
跟随视频学跳安塞腰鼓，
体验陕北的民间艺术风情。

拓 展

入选“非遗”的传统歌舞艺术

新疆维吾尔木卡姆（片段） (选自纪录片《世界遗产在中国》第四集)

关晖 总导演

该片以短小的篇幅，全面而精练地介绍了维吾尔族木卡姆艺术。木卡姆是新疆维吾尔族体系庞大、结构严谨、歌舞乐一体的传统艺术形式。文化部曾组成专门工作组抢救了这濒于失传的艺术瑰宝。

新疆维吾尔族木卡姆有什么艺术特色？我国有哪些歌舞艺术入选为世界“非遗”项目？

“非遗”的传承与创新

长调 (蒙古族舞蹈)

田露 编导
黄荟 作曲
冯敬雅 表演

长调以悠扬的旋律、繁复的连漱和涌动的内在节奏而成为其歌唱艺术的特色。舞蹈《长调》将蒙古族的歌唱艺术与舞蹈艺术融为一体，用优美流畅、意境开阔的肢体语言“唱出”马背上的歌。

我国内蒙古地区的蒙古族长调和蒙古族舞蹈在表现上有什么内在联系？是否有相同之处？

曼苏尔（片段） (花儿歌舞剧)

张宗灿 编剧
王华元 作曲

《曼苏尔》是一部花儿歌舞剧，讲述了宁夏纯朴勇敢的放羊娃曼苏尔因演唱优美动听的“花儿”，而被龙宫三公主爱慕的故事。剧中音乐以花儿曲调为基础，舞蹈则提炼了回族民间舞蹈的语汇。

这个艺术作品对传统花儿艺术的新呈现方式作了怎样的探索？

艺术百科——中国民间传统艺术

中国民间传统艺术极其丰富并且辉煌，是劳动人民几千年来代代相传的宝贵财富，蕴含着浓郁的乡土气息、淳厚的艺术内涵和生动的历史痕迹。其中不少陆续入选世界级或国家级人类非物质文化遗产代表作名录。以下列举几种民间表演艺术瑰宝。

甘肃花儿——流行于甘肃、青海、宁夏等地区的山歌，有400多年历史。它内容丰富，形式自由，语言生动，曲调高昂优美，生活气息和乡土特色浓郁。

西安鼓乐——流行于西安及周边地区传统吹打乐，也称长安古乐。其内容丰富、乐队庞大、曲目众多、结构复杂，是中国古代传统音乐的重要遗存。

安塞腰鼓——陕北的汉族民俗舞蹈，已有2000多年历史，可由几人至上千人一同表演。舞姿豪迈粗犷、刚劲奔放，展现出黄土高原民众朴素豪放的性格。

蒙古族长调——蒙古族代表性歌唱艺术，字少腔长、舒缓自由、高亢起伏，常以歌唱草原和骏马、感怀父母、仰慕英雄等为主要内容，展现人与自然的和谐。

维吾尔族的木卡姆——新疆维吾尔族的大型歌舞套曲，由音乐、舞蹈、器乐组合而成，题材多是爱情、英雄等，也有纯粹以抒情展现维吾尔族人民的生活和品格。

侗族大歌——贵州侗族一种有2500多年历史的民间合唱，以一领众和，多声部、无伴奏合唱为特色。其主要内容都与人和自然有关，常模拟鸟叫、虫鸣、流水等声音。

第二单元

代代相传的艺术瑰宝

2

方寸之间

赏析

走近篆刻艺术

篆刻是书法艺术通过刀刻以后的再创造，是书法、章法、刀法综合的艺术，印章在古代是权利的象征和信誉的凭证。随着纸张的发明和使用，人们开始使用印泥在纸上钤盖，早期的封泥渐渐退出了历史舞台，而具有实用功能的印章被保留了下来，并发展成为一门实用与审美有机结合的艺术。

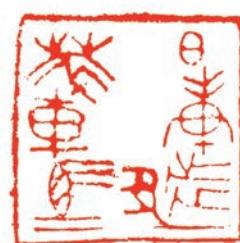
封检 汉

“亚”型铜玺 商

《日庚都萃车马》(烙马印) 战国

《壬兵戎器》 战国

古代印章取材丰富，有金、银、铜、铁、玉、犀角，以及木、陶、瓷等，印章的形状和造型各异。元代以后石章开始盛行，丰富而独特的色彩和纹理，有机地融入篆刻艺术之中。

玉印《皇后之玺》 汉

《威烈将军印》 南北朝

寿山田黄石章

印面的形式和章法

印章亦称“图章”，亦作“玺”。面上文字或图像有凹凸两种形式，凹下去的称白文（又称阴文），反之称朱文（又称阳文）。根据创作需要，将印面文字或图形刻制成朱文或白文，得到不同的艺术感受。

《笑谭间气吐霓虹》
(白文)明 何震

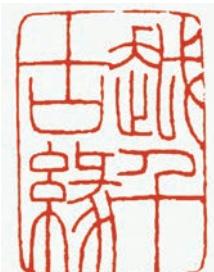
《石人子室》(朱文)
清 吴昌硕

《同书》 丁敬

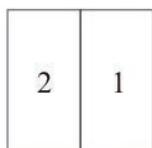

《国丁》 吴昌硕
虚实对比，气息生动

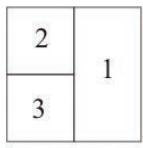

《越千古缘》 王福庵
和谐之美，浑然天成

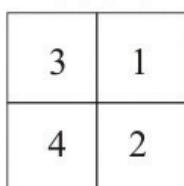
篆刻的章法也称“分朱布白”，即根据一定的形式美规律合理组织印面内容文字，使印面的笔画形状、结构、文字之间的布局，或印面图像组合呈现出统一的视觉效果。

《朱音》 汉

《药始光》 汉

《校尉之印》 汉

《中国长沙湘潭人也》

齐白石

《人长寿》

齐白石

疏密线条，韵律之美

印章的边款，也叫款识，是刻在印章四侧、顶端的文字。边款虽然是篆刻艺术的一部分，但它的书体、章法、刀法又自成一体。款语的内容一般为创作时间、地点、作者姓名、释文（注解），或是表达艺术情怀等。

《国史官章》

边款

表现

篆刻工具、材料与刀法

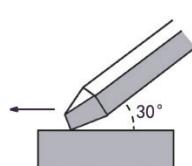
常用的篆刻工具有刻刀、印泥、印床、印规、棕刷、拓包、墨纸、工具书等。每件工具都有它的功能和特性，掌握这些工具的使用技巧，能帮助我们刻制出一枚满意的篆刻作品。

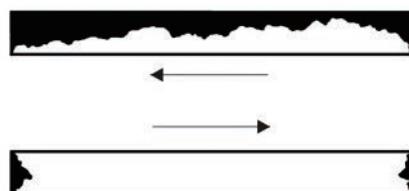
篆刻的刀法是指刻刀在印章上镌刻的技法。刀法如同书法中的笔法，常用的运刀法有冲刀和切刀，冲刀又分单刀、双刀两种方法，分别产生不同的刀痕和艺术效果。

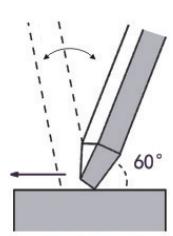
单刀

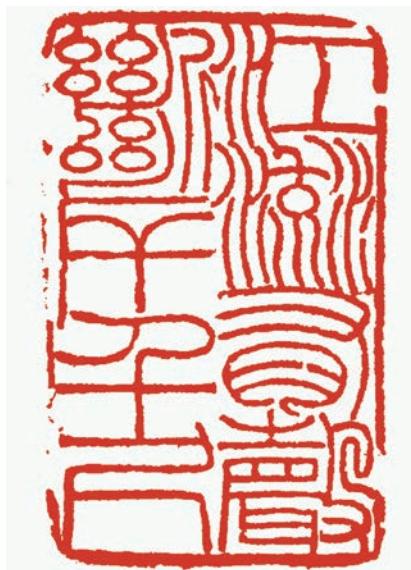
冲刀

双刀

切刀

《江流有声断岸千尺》清 邓石如
刚柔相济，统一协调，
体现方形意圆之意

《丁文蔚》赵之谦
用刀粗犷豪放，体现刚劲活力之美

治印步骤与方法

治印有着独特的步骤和方法，其文字内容更讲究内涵，通常选取启迪智慧，激励人生等方面的内容。

制作一方完整的印一般需要经过以下几个步骤：首先确定印面的文字内容，借助篆书字典将简化字转成篆书字体。根据文字数量合理布局印面，用毛笔在吸油面纸上书写印文后，将印文字迹转印到印面上。选择冲刀或切刀的方法制印，根据需要刻制边款，最后完成钤印。

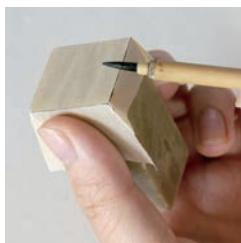
《文章有神文有道》 吴昌硕

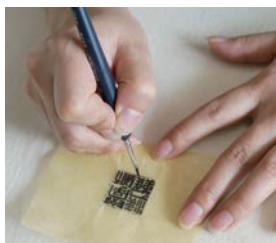
《学然后知不足》 清 吴熙载

《寻常百姓人家》 齐白石

1. 将吸油面纸覆盖在印面上，折出边痕，用毛笔标记出边线

2. 在边框内布局印面，书写印稿

3. 将书写完成的印稿覆盖到印面上（有文字的一面朝内，四周边线对齐）

4. 用毛笔蘸清水湿润纸面，使文字转印到石章印面上

5. 用吸水纸吸去多余水分后磨压，检查转印效果并进行适当修补

6. 以冲刀法刻出双刀白文，完成笔画刻制

7. 清洁印面，除去留在印面上的碎屑

8. 铇印

肖形印的制作

肖形印，亦称“图案印”，是刻有图案印章的统称，又名生肖印、图画印。最早出现于秦汉时期，是以表现人物、动物、植物等为对象的图形篆刻，兼有金石艺术之趣和绘画、雕刻之美。

《肖形印》 战国

制作肖形印：图形要简练、生动，特征鲜明。

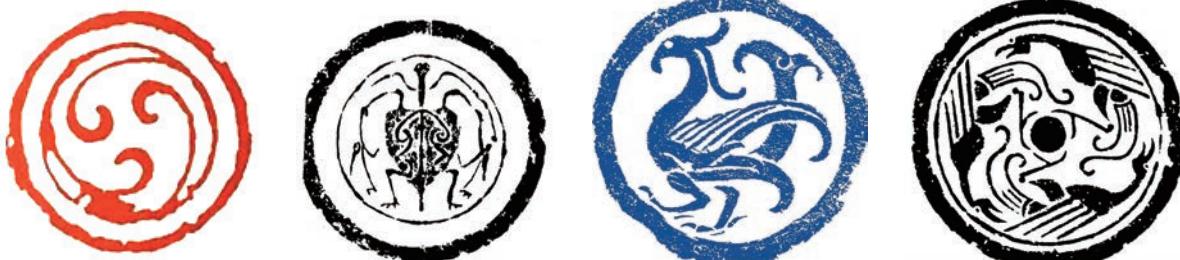
1. 设计、刻制印面

2. 检查调整

3. 铃印后得到一枚肖形印

圆形肖形印

方形肖形印

古代印刷术及印章生活化

中国古代印刷术、木版年画印制的原理与篆刻印章相同，即刻版与印制。而关键在于书写或画出的形象是反的，再进行雕刻并印制。

手工印刷(拓印)

木版年画

古代汉字排版

印者，信也。印章自问世起，就作为信誉的凭证。刻有姓名的印章，称为“印信”，见印如见其人，预示着郑重承诺和严格守信，表示对自己的信誉负责。

公文、书信上的盖章既是落款，
也是责任的体现

借助印模印制出月饼表面的图案，与印章钤印有
着异曲同工之妙

大印释文：可染
小印释文：为祖国河山立传

瓦当与印章相似，在方寸之间展现着丰厚的文化内涵

传统文化街

活动主题：

我们所在的都市中隐藏着许多传统艺术瑰宝，正是它们夯实了都市的底蕴。让我们漫步在传统文化街，去浏览和发现都市中的传统艺术瑰宝。

◆ 文化街漫步

找寻与发现所在城市中的传统艺术。

活动提示

1. 既要发现展览中、舞台上的传统艺术，也要发现生活中的传统艺术。
2. 探究所发现传统艺术的特点、历史，它们是否列入了非物质文化遗产名录等。
3. 了解该传统艺术与古代生活的关系。
4. 整合上述内容，制成演示文稿。

◆ 文化街觅宝

记录在都市中发现的传统艺术资料。

活动提示

1. 不同形式的传统艺术应采用不同的记录方式，比如可以选择录音、录像、记谱、速写、照相、文字等各种方式。
2. 特别记录体现该传统艺术与我们的都市之间关系的材料。
3. 如果进行访谈，请先准备好访问提纲。
4. 摄影、摄像、录音等须先征得同意，并注意保护隐私和知识产权。

◆ 文化街传承

以“都市里的传统艺术”为题制作时长三分钟左右的微型纪录片。

活动提示

1. 筛选素材、设计脚本。可以人为线索，也可以物、事为线索。
2. 展现出该传统艺术的特点，及它与都市和都市中人们的关系。
3. 借助软件对现有素材进行编辑，也可适当加入少量其他素材。
4. 按需配上音乐或画外音。

创意范例：

纪录片《巴山背二歌》

屠勇杰 总导演

纪录片《中国文房四宝》

吴斯 导演

纪录片《指尖上的传承》

王佐 导演

单元结语

千万年来，祖祖辈辈积累下的经验和智慧，使得生命与文明流传至今。百代兴衰中，技艺、品德、家国情怀的代代相传，形成了我们共同享有的文化遗产。这浪漫而厚重的礼物，值得被深刻而虔诚的守护和传承，因为它凝聚的是民族之魂。

第三单元

承前启后的艺术发展

1

戏曲年轮

赏析

窦娥冤

(元代杂剧)

(元)关汉卿 编剧

唱词

没来由犯王法，
不提防遭刑宪，
叫声屈动地惊天。
顷刻间游魂先赴森罗殿，
怎不将天地也生埋怨。
……
地也，你不分好歹何为地！
天也，你错勘贤愚枉做天！
哎！只落得两泪涟涟。

《窦娥冤》 盛鹤年

元代戏剧创作在思想内容和艺术成就上都独具特色，与唐诗、宋词并列为我国文学史上三座重要的里程碑。元杂剧《窦娥冤》是其中的代表作之一。该剧由关汉卿所作，讲述了窦娥遭恶人迫害含冤而死的故事，塑造出窦娥所代表的善良正直、敢于反抗的妇女形象。

1. 阅读剧中窦娥赴法场唱词，该唱段展现了人物怎样的情绪和心理变化。
2. 从窦娥身上反映出元代社会怎样的现实状况。
3. 简单了解元代杂剧在我国文学和艺术领域的价值。

游园(实景版)

(选自昆曲《牡丹亭》课植园实景版)

(明)汤显祖 编剧
张军 导演

《游园》是昆曲《牡丹亭》选段。剧中杜丽娘在后花园赏花时百感交集吟唱此曲。唱词表达了杜丽娘追求美好生活和自由人生的愿望。实景演出将牡丹之亭还于园林，也圆了汤显祖一个最真实、最纯粹的“游园惊梦”。

昆曲《牡丹亭》剧照

唱词

原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣，
良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院。
朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，
烟波画船，锦屏人忒看的这韶光贱。

- 观赏这一唱段的表演，在唱词、神态、动作中表现出人物怎样的心情？说说你对昆曲唱腔的感受。
- 谈谈戏曲表演的程式化特点？

我正在城楼观山景

（京剧《空城计》选段）

马连良 演唱

《空城计》故事取材自《三国演义》，生动演绎了诸葛亮身在空城而从容面对敌兵的悠然神态。马连良用苍劲醇厚的嗓音和洒脱的做功塑造出儒雅机智的人物形象。

唱词

我正在城楼观山景，
耳听得城外乱纷纷。
旌旗招展空翻影，
却原来是司马发来的兵。
我也曾差人去打听，
打听得司马领兵就往西行。
.....

京剧《空城计》剧照

- 说说空城计的故事。诸葛亮属于京剧中的哪个行当？
- 戏曲表演在哪些地方体现了综合性特点？
- 从元曲、昆曲到京剧，我国的戏曲有哪些传承与发展。

京剧表演艺术家 马连良

表现

戏曲选唱

我正在城楼观山景

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

(选自京剧《空城计》)

【西皮二六】中快

2 | 1 3 5 | 1 2 1 2 | (2 1 6 1) | 3 2 5 | 3 2 1 2 3 5 |
我 正 在 城 楼 观 山 (呐)

3 2 (1 6 1) | 2 1) 5 | 7 6 5 | 3 6 5 3 | (3 6) 5 | 5 6 1 6 |
景， 耳 听 得 城 外 乱 纷

1 (6 2 | 1 6) 1 | 3 5 3 5 | 6 5 3 | (3 6 5 6) |
纷。 旗 招 展

2 2 | 2 2 1 2 3 5 | 2 5 1 | 6 3 6 5 6 | 7 6 2 |
空 翻 (呐) 影， 却 原 来 是 司 马

2 - | 2 0 7 2 | 7 6 5 6 | 1 6 1 (2 | 1 6)
发 来 的 兵。

原来姹紫嫣红开遍

1=D

(选自昆曲《牡丹亭》)

【皂罗袍】

2 5 6 1 5 6 | 2 2 1 | 4 6 - 1 - | 2 1 2 3 2 1 2 3 |
(同唱) 原 来 姹 紫 嫣 红 开

5 6 2 0 1 6 - | 6 1 6 5 3 2 1 | 2 1 6 1 2 |
遍， 似 这 般 都 付 与

5 . i 6 6 5 1 1 2 3 | 3 2 3 5 6 6 i 6 6 5 | 3 5
断 井 颓 垣。

1. 请女生学唱《牡丹亭》，男生学唱京剧《空城计》。

2. 主要采用跟唱方法学唱，注意行腔与咬字。

京剧表演

念 韵 白

京剧念白有“韵白”“京白”之分。“京白”就是北京话，“韵白”则是“湖广音”“中州韵”。韵白和京白相比更加戏剧化，更富音乐性。

以下两段定场诗分别是京剧《失街亭》中诸葛亮第一次出场时所念和京剧《穆桂英挂帅》中穆桂英挂帅升帐时所念。

跟着视频用湖广音、中州韵念一念。

王佩瑜

忆昔当年居卧龙，
万里乾坤掌握中，
扫尽狼烟扶汉统，
人曰男儿大英雄。

千里出师靖妖氛，
健儿十万扫烟尘，
擒贼擒王灭群寇，
三军齐唱凯歌声。

李胜素

做 手 势

戏曲中的手势有规定的做法，蕴含特定的意思。手势动作包括指、掌、拳。

1. 学几个基本动作，并与演唱、念韵白结合进行表演。
2. 把手势动作连贯编演成“手势舞”选择一首京剧唱段或京歌做伴奏。

旦角手势选：

剑指

弹泪

兰花指

小五花

逗花 兰花掌

生角手势选：

抱拳

勾指

虎爪拳

剑指

瓦楞掌

当代舞台上的戏曲元素运用

南乡子 · 登京口北固亭有怀
(男女声对唱)

(宋) 辛弃疾 佚名 词
佚名 黄自 柴玖 曲

近九百年前辛弃疾的诗作，八十多年前黄自先生将它谱成歌曲，在当今中国艺术家的巧妙创意下，又加入了具有二百多年历史的京剧元素，在舞蹈的映衬下美声歌唱家和京剧名家的共同演绎，显得别有韵味。

为什么作品会给观众颇有新意的感受？

袖舞翩跹
(戏曲舞蹈)

吴华 编配
佟睿睿 编导

《袖舞翩跹》是一部戏曲舞蹈作品。京剧韵律中，青衣装扮的舞者们以飘逸水袖和绝美的身姿展现古典神韵。伴奏音乐《夜深沉》是京剧曲牌，以大鼓、京胡等竞奏烘托霸王别姬的场面。舞蹈使原本沉重伤感的音乐得到柔美的展现。

回忆曾体验过的“虞姬舞剑”京剧身段，和舞蹈的动作比较，谈谈体会。

京剧印象

(无伴奏合唱)

叶国辉 词曲

《京剧印象》是一首合唱作品，融合了大量的京剧念白、唱段等，以现代作曲技法加以组合，并用难度很高的无伴奏合唱方式呈现，既体现了对传统文化的传承，也是艺术创作的一次创新。

在整体表现中，哪些地方呈现了京剧特色？

艺术百科——元代杂剧 昆曲 京剧

元代杂剧——是融合了宋、金的音乐、说唱、舞蹈等艺术元素而形成的戏曲艺术。它以北方流行的曲调演唱，因此又称北剧。元杂剧是我国戏曲艺术发展到成熟阶段的重要标志。它涌现了许多优秀的作家和作品，如关汉卿的《窦娥冤》、王实甫《西厢记》、马致远的《汉宫秋》等。这些成就在文学史、戏曲史上影响很大。有不少作品改编后至今尚流传在戏曲舞台上。

昆曲——也叫“昆腔”，源于江苏昆山，是历史最悠久的古典戏曲唱腔之一。大约产生于14世纪中叶，元末明初之际。后经歌唱家兼作曲家魏良辅等人十多年的钻研、改革与创作，并充分吸取了北曲及弋阳腔等的优点，使昆曲音乐大大地丰富起来，其巨大的成就一直成为各剧种借鉴和学习的榜样。2001年被国际教科文组织列为“人类口头和非物质遗产代表作”。

京剧——我国最盛行的剧种，清代末期在徽剧、汉剧合流基础上形成于北京地区，至今有二百多年的历史。京剧博采众长，吸收了许多民间曲调与唱腔，逐步融合、演变，发展为唱、念、做、打严密结合的完整的艺术体系，成为我国的“国剧”。京剧唱腔以西皮、二黄为主（简称皮黄腔）。1919年梅兰芳第一次赴日以来，京剧不断登上各国舞台，梅兰芳为中国艺术走向世界作出了重大贡献。

2

后现代艺术

36

第三单元

承前启后的艺术发展

赏析

后现代艺术的表达

进入20世纪60年代以来，艺术流派经历了不断的发展和演变，出现了种类繁多、流派纷呈的局面。“艺术与生活融为一体”成为艺术家们的渴望和追求，他们不再局限于传统的表现形式，用更加自由和多元的方式表达对世界的关注与思考。后现代艺术是诸多艺术流派的总称，包括波普艺术、观念艺术、超级写实主义、装置艺术、大地艺术、行为艺术等。

《组合字母》[美国]劳森伯格

《螺旋形的防波堤》[美国]罗伯特·史密森

在巨大的自然空间中，运用建筑材料搭建起人工景观，其宗旨是呼吁人们关注生态和工业之间的平衡。

《时间与永恒》梁绍基

《某酒店的模型》(有机玻璃装置)

[德国]托马斯·舒特

《自行车轮》

[法国]杜尚

法国蓬皮杜艺术中心

[英国]理查德·罗杰斯

[意大利]伦佐·皮亚诺

探索融合各种表现形式

艺术家运用光学原理，在平面的画布上制造出有趣的视错觉效果；收集生活中的各种实物进行拼装与组合；以自身表演为媒介，向观众传递观点和想法；注重与观众的交流互动，让观众亲身体验作品创作的过程。

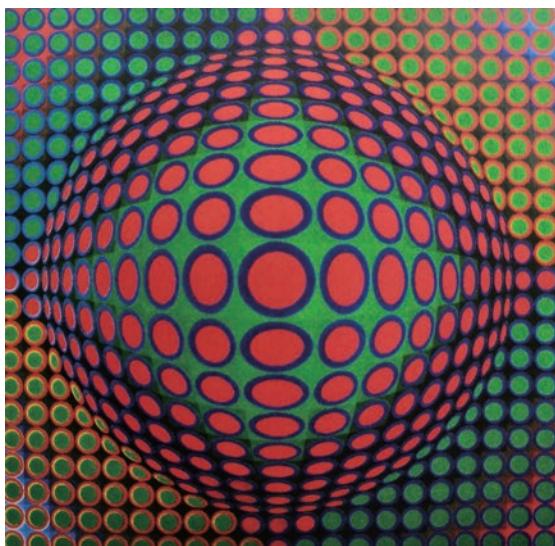
中国艺术家从传统文化中汲取营养，用充满中国特色的艺术语言和表现手法，展示古老的华夏文明与智慧。

《天书》 综合媒材装置、手工刻版、
印刷及传统书籍装帧 徐冰

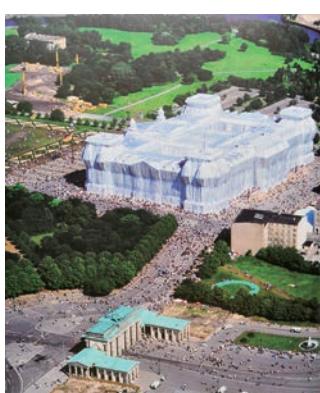
《草船借箭》 蔡国强

《大角星2号》 [法国]瓦萨列里

《无题(570—4)》 [德国]格哈德·里希特

《被包裹的德意志国会大厦》
[保加利亚]克里斯托
[摩洛哥]克劳德

《堆叠》 混合媒材
[英国]托尼·克雷格

想象创意拼贴

拼贴是后现代艺术中常用的创作手法。艺术家利用原创或现成的图像进行重组，或者与绘画相结合的方式，表现出全新的视觉效果和主题思想。

《加利福尼亚高速公路 1986 年 4 月 11—18 日》

照片拼贴 [英国] 大卫·霍克尼

创意拼贴手稿

[美国] 卡罗尔·库斯莫尔

《线条与色块》(学生作品)

《思》(学生作品)

《梦之光》(学生作品)

1. 根据构思，寻找
相应的图形并剪贴

2. 逐步添加拼贴的
内容

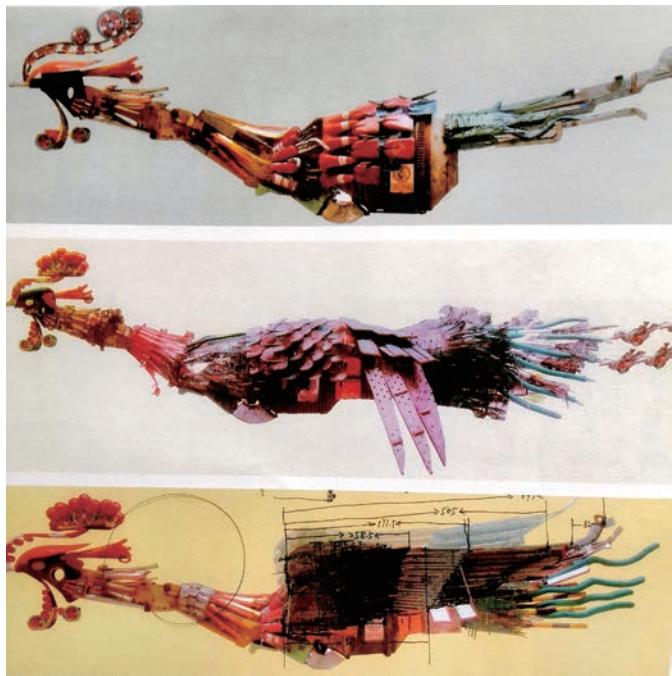
3. 通过手绘添加画
面的细节

制作装置艺术

装置艺术是当代艺术表现形式之一，需要创作者根据构思的主题，选择和加工材料，进行装配和拼接，形成一件充满创意、表达情感和艺术观点的立体作品。

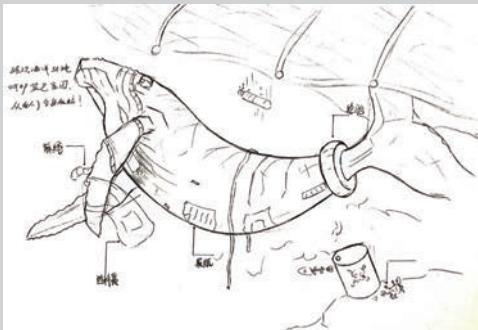

《凤凰》 装置艺术 徐冰

用废旧材料装配的作品

《蓝色的忧伤》综合材料 学生作品

1. 构思主题，画出草图

2. 确定方案，画出效果图

作品关注环保议题，用易拉罐的碎片贴满鲸鱼的身体，用塑料袋模拟鲸鱼喷出的水柱，象征海洋垃圾的污染给生物造成的伤痛。鲸鱼向上游的姿势，代表海洋对人类的呼唤和求助。

3. 根据方案，收集材料，进行制作

后现代艺术融入城市

随着后现代艺术的发展，越来越多曾经“前卫”的作品成了新时代的经典，它们的展示与保存越来越受到关注。根据后现代艺术的特点和对空间的要求，许多新的艺术馆经改造、兴建而成。

《光》 装置艺术 [阿根廷]塔吉斯
巴黎拉德芳斯金融商业区

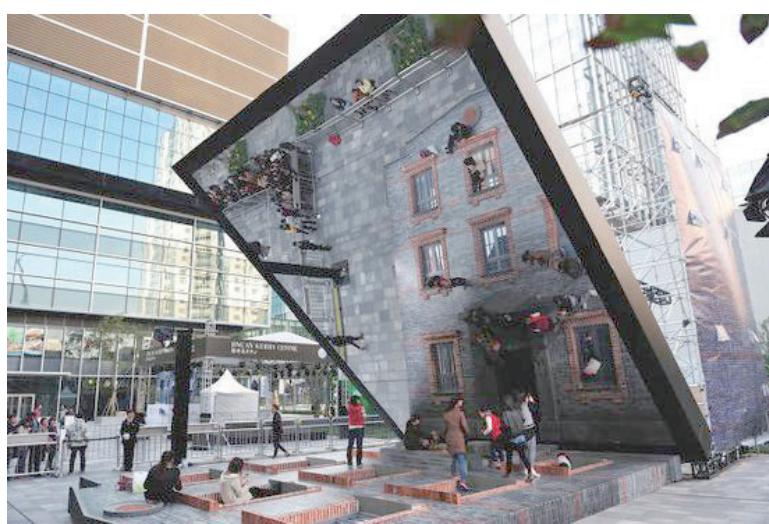
上海当代艺术博物馆

伦敦泰特美术馆

《磁》 雕塑 刘建华
上海环球金融中心

《石库门》 装置艺术 [阿根廷]莱安德罗·埃利希
上海静安嘉里中心

巴塞罗那国际机场大型陶瓷壁画
[西班牙] 约翰·米罗
约瑟夫·罗伦斯·阿蒂加斯

艺术创意园区

后现代艺术越来越强调对于生活的影响力，在许多城市，艺术家和他们的作品聚集在一起，形成了各具特色的艺术园区，这里融艺术家工作室、艺术展览及活动策划、艺术体验、文化创意产品设计等多功能为一体，是一道独特的文化风景线。

上海 M50 艺术园区

北京 798 艺术园区

上海西岸艺术中心

袖舞墨韵

活动主题：

以京剧中的水袖功为切入点，体验戏曲的表演美。

◆ 观赏水袖

观赏一组戏曲中的水袖功图片，了解其特色。

活动提示

1. 了解什么是戏曲中的水袖，简单了解其背后的戏曲文化。
2. 了解不同的水袖动作表现人物怎样的心情或动作含义。(如：挑起水袖遮脸表示害羞或哀痛；拂袖表示生气；扬袖搭在一起表示握手；水袖与扇子在脸部来去表示顾影自盼；甩袖搭肩表示兴奋等。)

◆ 体验水袖

模仿图片或视频做水袖动作。

活动提示

1. 模仿时，将投、掷、拂、荡、抖、回、捧、提等动作糅合在步态之中。
2. 请别的同学猜猜这些动作表示什么样的心情或涵义。
3. 水袖在戏曲中是女性角色的功法，也可采用女同学做，男同学猜的方法。

单甩水袖

双甩水袖

上水袖

双投水袖

收水袖

◆ 泼墨水袖

以水袖为元素进行造型艺术创作。

活动提示

1. 结合自身特点选择造型艺术形式，展现美感。
2. 鼓励创新造型艺术的表现方式，比如：墨水注入水缸，透过照相机设备拍出静态或流动的影像，再将水中的墨汁形态绘在水袖上。

◆ 演绎水袖

活动提示

1. 组合上述步骤所积累的表演和视觉创意的方法和成果。
2. 参考《礼乐》表演形式，将戏、画、舞等融合成一个创意表演，也可加入更多艺术元素。
3. 有序组合、突显美感，切忌生搬硬凑，展现传统文化浓郁的艺术美。

创意范例：

戏曲服装展演《大羽华裳》第二章《云裙水袖》 陈贻道 总导演

单元结语

篆刻以方寸天地印记中华历史和文明；昆曲以六百年百转千回沉淀民族审美和风韵；京剧以百年辉煌汇聚民间演艺精髓与文化传统。几代中国人用欲罢不能的痴迷承前启后，让古老的中华符号散发出时代光芒，屹立在世界非遗之林。

展示与论坛

才艺展示

- 访问你的亲朋好友中的长辈们，了解近百年来优秀的音乐、美术、戏剧、影视作品。学习以后，同学们在班级的学习群上做交流。

艺术论坛

- 请你以某一门艺术（如：京剧、昆曲、民乐、民歌、图画、影视、舞蹈等）的发展为例，谈谈艺术如何才能保持其旺盛的生命力。

第二篇

创造——呈现艺术的新姿

创意，宛如孩提时代玩转的万花筒
一转一片花团锦簇，一转一片旖旎七彩
惊喜这简约而神奇的创造之神啊
给一代代后来人以创新的灵动启迪
艺术，因不断创新而延续生命力
于是，在我们的艺术细胞里
诞生了由音符与色块搭建的舞台
以及由具象到抽象的艺术思维

第四单元

兼收并蓄的艺术创意

1

演艺新貌

赏析

飞歌

(选自大提琴协奏曲《地图》第五乐章)

[美]谭 盾 作曲、指挥

在交响乐队的演奏中，飘入了苗族山寨原生的“飞歌”：屏幕上苗族歌手纵情放声，似在呼喊远方的亲人；现场大提琴奏出饱含思绪的旋律与之呼应；苗家女随之脸露笑容……寻声、寻路，更是“文化寻根”。曲作者的艺术思维来自没有地图的古人，他们用歌声“听音寻路”。

1. 作品中哪些地方体现了创新和兼收并蓄？
2. 如何理解作品所要表达的“文化寻根”？作品是如何表达这一思维的？

花木兰(选段)

(中国芭蕾舞剧)

王 勇 编剧
陈惠芬 导演
刘 彤 作曲

中国芭蕾舞剧《花木兰》将乐府民歌《木兰辞》作为创意基础。褪去西方宫廷色彩的芭蕾舞，在表现中国民间传说时显得英气勃发，展现花木兰的英雄形象和家国情怀。民族音乐伴奏时而清新，时而磅礴，意境深远；有质感的舞美效果，犹如电影画面般精致亮丽，令人目不暇接。

1. 观赏该剧“序”中的木兰舞弓与第一幕中的木兰织布。思考舞剧运用了哪些中国艺术语汇？用哪些手法表现木兰的飒爽英姿与家国情怀？

2. 对照欧洲古典芭蕾，该剧在人物造型、舞美设计、音乐风格、舞蹈语汇运用上有哪些新的创意？

魔笛（选段）

（选自柏林喜歌剧版《魔笛》）

[奥]莫扎特曲
德国柏林喜歌剧院
英国新锐剧团排演

新编的喜歌剧版《魔笛》保留了莫扎特原作的著名唱段，用超现实思维打造出3D全景舞台效果，艺术表现手段更加多元，视听觉冲击更加强烈，充满了现代人对神话、对魔法的幻想，也颠覆了人们对传统歌剧的认识。

1. 观看视频，说说给你的感受。

2. 与传统歌剧相比，这种演绎方式中在哪些方面属于大胆创新？

表现

表演唱

绣红旗

(选自中国民族歌剧《江姐》)

1=♪B $\frac{4}{4}$

深情地

阎 肃词
羊鸣 姜春阳 金砂曲

1.

$\dot{2} \dot{2} \dot{3} \underline{7 \dot{6}} \quad 5 \cdot \dot{3} \quad | \quad \dot{6} \dot{2} \quad \underline{\dot{7} \dot{6} \dot{5}} \quad 6 - \quad | \quad \dot{3} \cdot \dot{3} \quad \dot{2} \dot{5} \quad \dot{3} \dot{2} \quad \dot{i} \dot{2} \dot{7} \quad |$

1. 线儿长针儿密，含着热泪绣红旗。
2. 千分情万分爱，化作金星绣红旗。

$\dot{6} \cdot \dot{i} \dot{2} \dot{3} \quad \dot{2} \dot{6} \dot{7} \dot{6} \quad 5 - \quad | \quad \dot{i} \dot{i} \dot{6} \dot{i} \quad \underline{\dot{5} \cdot \dot{6} \dot{4} \dot{5}} \quad 3 \quad | \quad \dot{2} \cdot \dot{3} \dot{1} \dot{2} \quad \dot{6} \dot{5} \dot{4} \quad 3 - \quad |$

绣呀绣红旗。热泪随着眼走，
绣呀绣红旗。平日刀丛针不线眨眼，

$\dot{5} \dot{5} \dot{3} \dot{5} \quad \dot{3} \cdot \dot{5} \dot{2} \dot{6} \quad | \quad \dot{7} \dot{3} \quad \dot{2} \cdot \dot{3} \dot{7} \dot{6} \quad 5 - \quad | \quad \dot{3} \dot{3} \quad \dot{2} \cdot \dot{5} \dot{3} \dot{2} \quad i \cdot \quad 6 \quad |$

与其说是悲喜。不如说喜。多少年啊
今日里心跳。不分外急。一针针

$\dot{4} \dot{4} \quad \dot{3} \dot{2} \dot{3} \dot{5} \quad \dot{2} - \quad | \quad \dot{5} \dot{3} \dot{5} \quad \dot{2} \cdot \dot{4} \quad \dot{3} \dot{2} \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{6} \quad \dot{3} \dot{5} \dot{2} \quad i \cdot \quad \dot{3} \quad |$

多少代，今天终于盼到你，
一线绣出一片新天地！

2.

$\dot{2} \dot{3} \quad \dot{7} \dot{2} \dot{6} \quad 5 - \quad | \quad \dot{5} \cdot \quad \dot{6} \dot{5} \cdot \quad \dot{3} \quad | \quad \dot{2} \dot{6} \quad \dot{3} \dot{5} \dot{2} \quad i \quad -) : \quad | \quad \dot{2} \dot{3} \quad \dot{7} \dot{2} \dot{6} \quad 5 - \quad |$

盼到你！新天地！

- 跟唱歌曲《绣红旗》。
- 模仿视频进行歌表演，也可自己创作表演。
- 可女生表演，男生担任讲述人等，合作完成。

情景舞蹈

花木兰

1. 从芭蕾舞剧《花木兰》弓舞中选取几个造型动作进行模仿。
2. 观察该舞剧第一幕，进行模仿表演，然后融入自己的创作，表现木兰织布的场景。
3. 想象木兰告别父母替父从军的场景，创编有情节的舞蹈。

拓 展

经典艺术作品的重新诠释

梨花颂

这是新编历史京剧《大唐贵妃》的主题曲。由杨乃林作曲，翁思再作词。唱腔以二黄为主设计，加入交响乐队伴奏与合唱伴唱，音响丰富，旋律优美。配以精美的舞台设计，使该剧充满时空交融的幻想色彩。

聆听这一唱段，与传统京剧比较在哪些方面作了新的演绎？

唱 词

梨花开，春带雨，梨花落，春入泥。
此生只为一人去，道他君王情也痴。
天生丽质难自弃，天生丽质难自弃。
长恨一曲千古谜，长恨一曲千古思。

坚持

(选自交响音乐《沙家浜》第五乐章)

中央乐团集体 改编

交响音乐《沙家浜》改编自同名京剧。该作品选择了剧中的经典唱段，用交响音乐及多种声乐形式进行表现，并用中西混编乐队伴奏，是第一部较成功的戏曲改编大型交响声乐作品。第五乐章《坚持》由男声领唱、合唱构成，以唢呐随腔伴奏，以京剧锣鼓衔接，展现出中西结合的艺术表现力。

谈谈你对中国传统艺术继承与创新的看法。

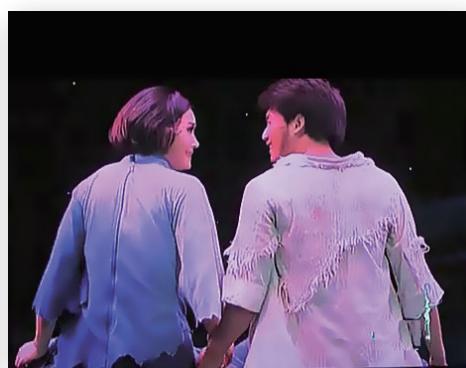
唱词

要学那泰山顶上一青松，挺然屹立傲苍穹。八千里风暴吹不倒，九千个雷霆也难轰。烈日喷炎晒不死，严寒冰雪郁郁葱葱……

刑场上的婚礼

(当代舞)

易丁 杰洁 纪家萱 编导
王圣砚 表演

当代舞《刑场上的婚礼》根据 40 年前的同名舞蹈改编，更多地借鉴芭蕾、古典、现代等各舞种来表达情感，启发人们对当今生活的思考，让革命题材舞蹈展现新时代的艺术性和社会价值。

谈谈你对经典艺术作品改编、创新的认识。

灰姑娘

(选自现代芭蕾舞剧《天鹅湖》)

[德]雅各布·格林 威廉·格林 原作
[法]让·克里斯托弗·马约 编导
[摩纳哥]蒙特卡洛芭蕾舞团 表演

《灰姑娘》用现代芭蕾语汇重新诠释经典。舞台被设计成“童话书”般巨大画册，巧妙借助灯光完成空间分割与转换，简约而充满梦幻和时尚。剧中最重要的元素水晶鞋被替换为施以金粉的裸露双脚，象征灰姑娘的朴素和爽朗，也寓意足尖与舞蹈的关系。

现代艺术关注作品背后的意义，这版《灰姑娘》对你今天的生活有何启示？

艺术百科——中国芭蕾 中国歌剧

中国芭蕾——源于欧洲的芭蕾艺术约于 20 世纪 20 年代传入中国，1949 年后开始发展。中国芭蕾是以欧洲芭蕾表现手段为基础，结合我国的戏曲、舞蹈、音乐、美术特点而创作的新型舞剧。代表剧目除《红色娘子军》外，还有《白毛女》《雷雨》等。

中国歌剧——我国近代具有民族风格的歌剧形成于 20 世纪 40 年代，产生在延安，第一部民族歌剧是《白毛女》。中国歌剧以民间音乐素材为基础，借鉴了西洋歌剧中独唱、重唱、合唱等常用的表演形式，风格浓郁，主题性格鲜明。1949 年后，在音乐家们的努力下产生了很多优秀作品，取得了辉煌成就，如《刘胡兰》《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《党的女儿》等流传广泛，许多作品传唱至今。

第四单元

兼收并蓄的艺术创意

2

因形联想

赏析

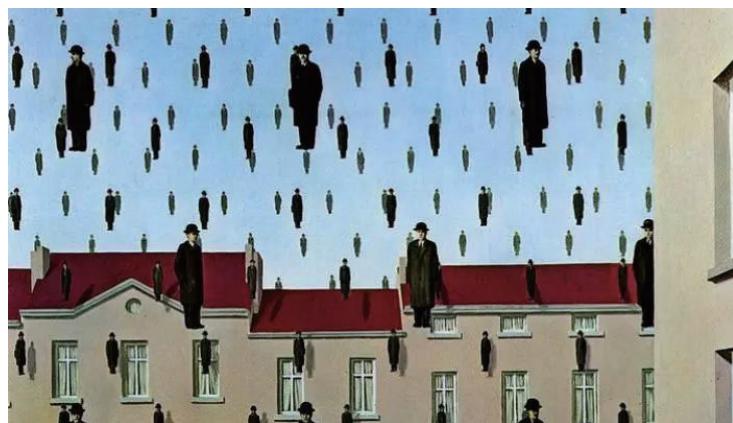
形意联想

联想是根据一定的相关性从一个事物推想到另一个事物的思维过程；是艺术创作，特别是图形创意的一个重要途径。

看一看，艺术家们运用联想，抓住图形的特征，再将看似不相关的物象巧妙同构，产生意想不到的效果。

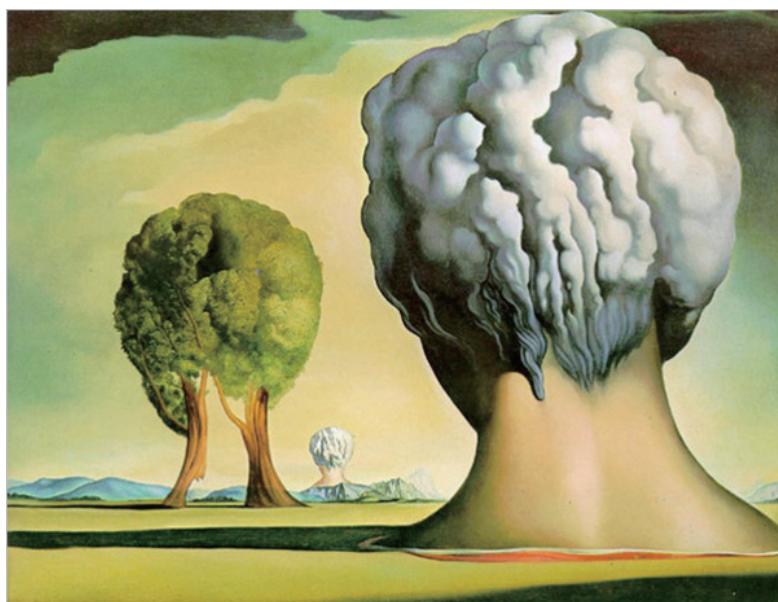
《书籍》系列海报设计
[德国]冈特·蓝堡

《戈尔康德》[比利时]雷尼·马格利特

“地球日”海报设计
[日本]福田繁雄

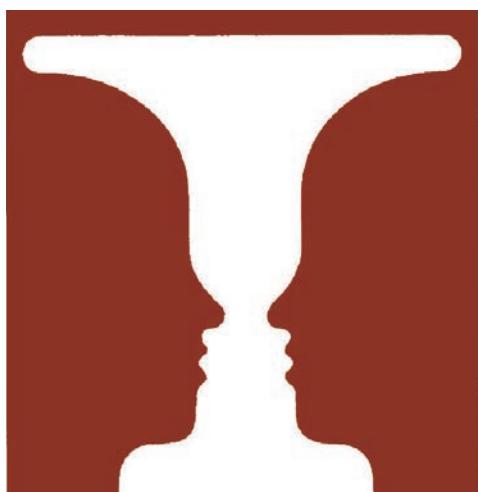
《比坚尼岛上的三尊狮身人脸像》[西班牙]萨尔瓦多·达利

图底转换

艺术家巧妙地处理“图”和“底”之间的分界线，将其变成两者都可使用的共用线。于是，当我们注视不同的色块和图形时，出现了时而为“图”，时而为“底”的现象，正是这种“正负形”的运用，引导观者转换视点，产生了“一语双关”的图形语言。它给人带来一种奇妙的想象和有趣味的审美感受。

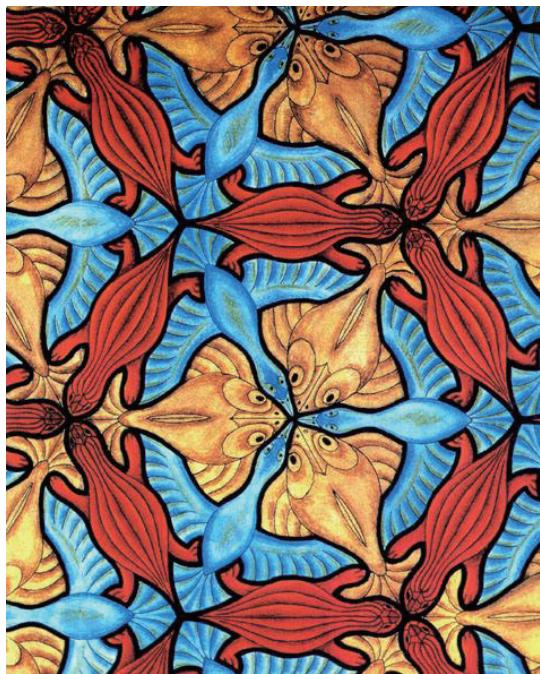
《人与自然的相互依存》[日本]U.G 佐藤

《鲁宾杯》[丹麦]埃德加·鲁宾

《和平的面容》[西班牙]毕加索

《蜥蜴、鱼、鸟》[比利时]埃舍尔

百货公司宣传海报 [日本]福田繁雄

图形联想

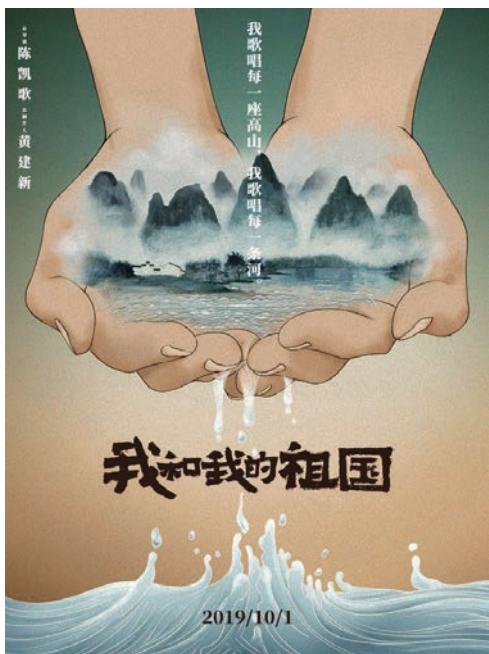
试着以一个基本形或者一个简单的图形为起点,从不同角度进行联想,将你的想法记录下来,形成发散的思维导图,然后,在你所有的联想物中找一找你最喜欢的一个物或形,加以想象,添加成一幅有主题的作品。

运用螺旋线进行图形联想

“智能伸缩螺形仿生椅”设计图（学生作品）

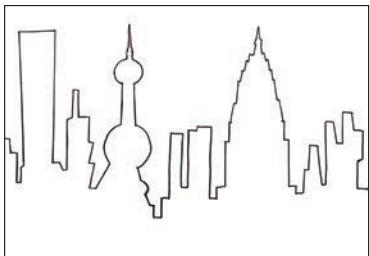
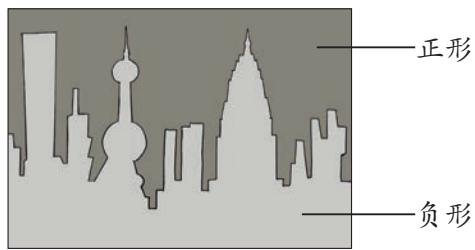
《我和我的祖国》电影海报设计

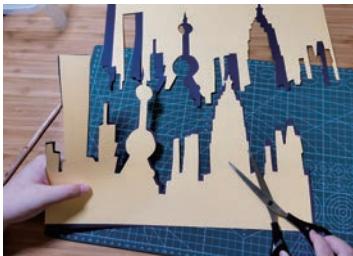
平面设计 [以色列] 诺玛·巴尔

正负形的创意

利用明度反差强烈的纸张，剪出正负形重复并置，虚实互补，互生互存，创作出简洁而有趣、一图多义的效果。

1. 画一组连续的图形

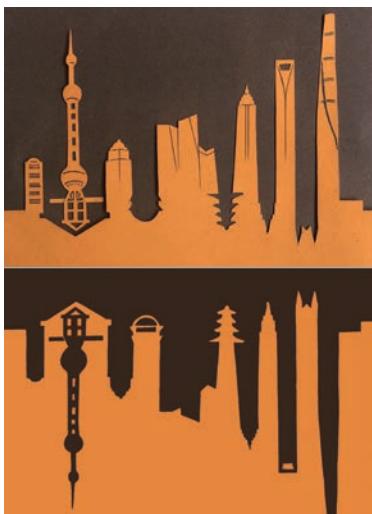
2. 沿轮廓线剪形，得到正、负两组图形

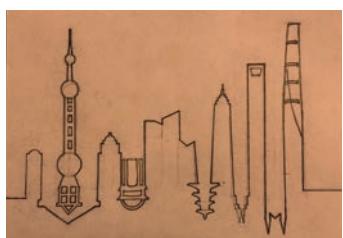
3. 用色彩调整正负形对比，表现建筑的图底转换

4. 添加底部图形，丰富层次

正负形合成的倒影

尝试运用剪纸的技法和多种表现正负形的方法：用剪开、位移、图底互换的粘贴方式，对称剪再拼贴成正负形进行创意组合。拿起剪刀，试一试吧。

1. 画稿

2. 剪开并位移，留出线条

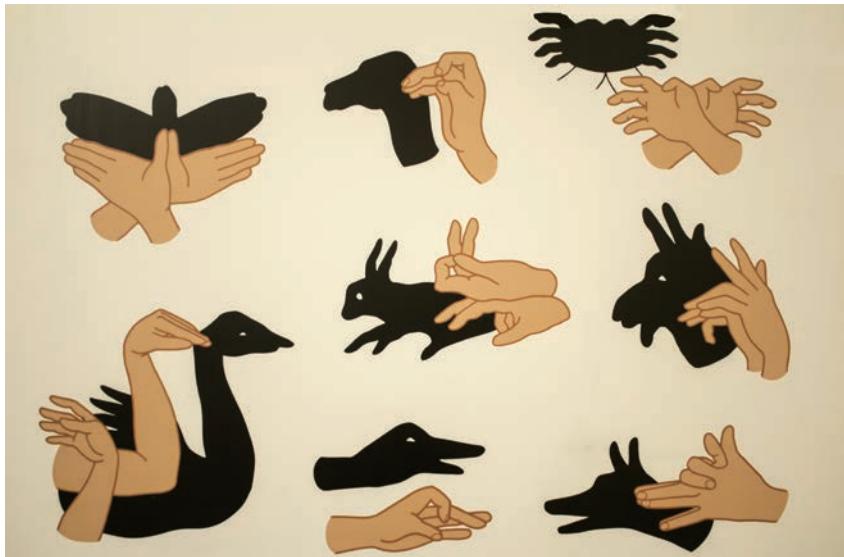

3. 将景物剪下，形成正负形效果

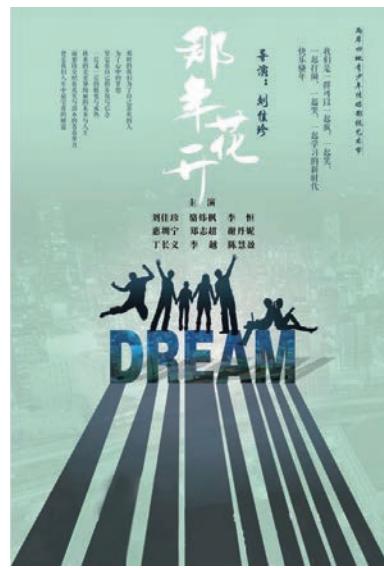
拓 展

光影的联想

给物体设计一个新的影子吧，让物体和影子产生异常的变化，赋予影子内涵和哲理，让图形讲述生活、情感、成长、理想等内容，表达你的观点，引发观看者的思考与共鸣。

手影游戏

《那年花开》微电影海报

《0—9》光影系列
[日本]山下工美

《变化》(学生作品)

“我是一只有梦想的猫咪”

物体的影子也蕴含无限的创意。观察物体的影子的形状，展开联想，用笔添加，让影子成为新形象。

自然形状的联想

大自然给人类创造提供无穷的灵感，建筑设计师在自然界找到了优美独特的造型和结构形态，将其运用于建筑之中，体现了自然和人类智慧的结合。

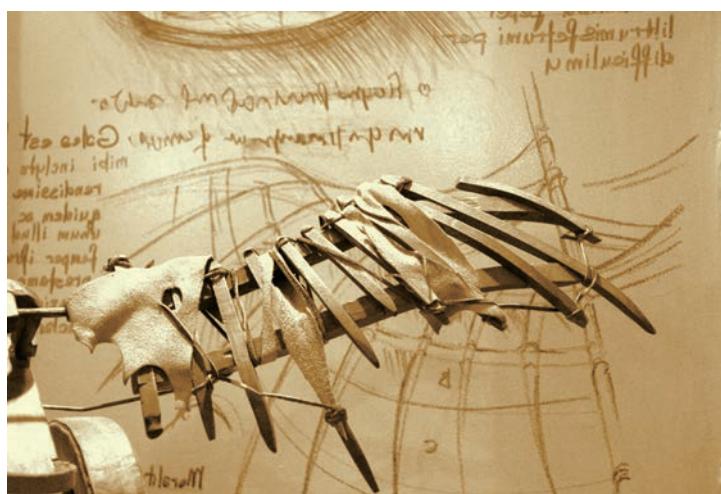

巴特罗公寓涡状顶部

西班牙巴塞罗那市巴特罗公寓仿生立面装饰

[西班牙]高迪

达·芬奇设计的飞行器手稿

根据达·芬奇的仿生设计手稿制作的飞行器模型

旧貌新颜

活动主题：

通过对经典原作的再创作，理解艺术创作的过程是不断创新的过程。

◆ 重塑经典

选择我国近现代经典舞台剧目的片段进行改编创新。

活动提示

1. 选择耳熟能详的片段进行合理改编。作品长度以3—5分钟为宜。
2. 作总体设计，预设改编目的，设计改编方法。如改变表现形式，改换背景音乐等。
3. 可尝试选择当代健康的流行文化融入其中。

◆ 创意舞台

选择教室或其他某一空间进行设计，将它变成创意小舞台。

活动提示

1. 整合身边的材料，装点空间，使其呈现出当代舞台的某种特点。
2. 使舞台符合改编后作品风格。所设计的方案要安全合理、可操作。
3. 可加入声光电整体思考，如用手电筒打出各色光束，用电脑模拟出电子音响等。

◆ 包装角色

对自己改编的剧目中的人物角色进行外形包装。

活动提示

1. 对人物角色的面部妆容、服装等整体设计。
2. 按照所改编片段的内容、形式的进行设计。
3. 利用身边的材料，用简单易行的方式操作，注意健康与卫生。

◆ 展现新姿

将重塑的经典片段展现出来。

活动提示

1. 整合之前各步骤的成果，将重塑的经典片段排演出来。
2. 在之前设计的创意小舞台上表演。
3. 用摄像、摄影等方式记录表演成果，与同学交流。
4. 开展自评和互评，结合所预想的效果，谈谈成功与失败之处。

创意范例：

1964年电影《霓虹灯下的哨兵》

王苹 葛鑫 导演

2016年话剧《霓虹灯下的哨兵》

陈薪伊 导演

单元结语

前人的艺术成果是后人再创造的基石。二度创作是不少艺术形式传承发展的重要方式，我们身边，常常见到传统艺术、经典作品被赋予当代新风格，既有成功也有不少失败。热爱艺术的人们要学会审视与判断，因为艺术革新一定不是拼凑、也不是随意整合。哪怕是一些看似无序的当代成功制作，也都是厚积薄发、兼收并蓄的结果。只有在吸收、借鉴基础上创造，才能让艺术闪耀出新的耀眼光泽。

第五单元

多元交融的艺术创作

1

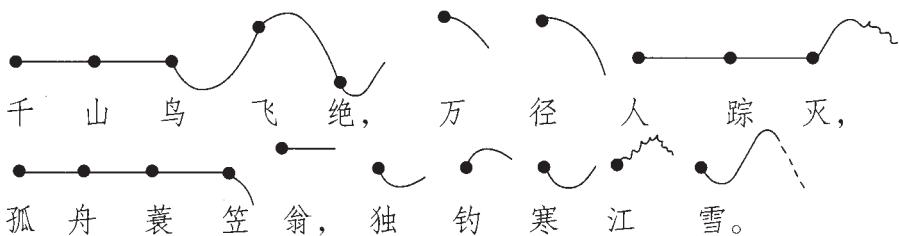
跨域融合

赏析

第十交响曲——江雪

(交响曲)

朱践耳 曲

作品取意于唐代诗人柳宗元的《江雪》。乐曲运用了西方作曲技法与中国京剧的念白方式把古诗的风范与一些先锋派的作曲手法结合在一起，达到了形式与内容的高度统一。该作品既是作者的扛鼎之作，又是中国当代交响乐创作中不可多得的艺术精品。

边听边画

千山鸟飞绝，
万径人踪灭。

1. 在这部交响乐中融合了哪些艺术形式？
2. 通过聆听音乐，你对原诗有何更深刻的认识？
3. 看图形谱，听念白，再试着画一画。

俏花旦——集体空竹

(杂技)

何晓彬 张瑞群 编导
中国杂技团 表演

这是把“抖空竹”表演与京剧艺术巧妙结合的杂技节目：背景音乐与人物装扮戏味浓郁，动作造型设计刚柔相济、惊险而活泼。整个表演使截然不同的两门艺术浑然一体，展现出鲜明的民族文化特色及新颖独到的艺术创意。该节目在国际大赛中屡获殊荣。

1. 说说杂技艺术的特色。
2. 该节目中融合了哪些艺术形式？
3. 试结合作品主题评价该节目舞美设计的特点。

十面埋伏(片段)

(古典国标舞剧)

成兵 瞿腊佳 编演

舞蹈《十面埋伏》用国际标准舞演绎中国古代“楚汉之争”，将一段段文化底蕴深厚的故事以新颖的角度切入，以别具一格的形式呈现使国际化的舞蹈语言和中国文化碰撞出绚丽的火花。

1. 选取几个情节比较熟悉的片段进行观赏，关注舞剧中哪些地方运用了国标舞的动作。
2. 中国古代故事用现代舞步演绎，你是否喜欢这样的创意手法？说说理由。

表现

唱歌·表演

回 忆

(选自音乐剧《猫》)

1=C $\frac{12}{8}$ $\frac{6}{8}$

自由地 中速

[英] T. S. 艾略特 原作
[英] 安德鲁·劳埃德·韦伯 作曲
[英] 特雷弗·纳恩 导演
薛 范 译

i . i . i 7 i 2 i 6 | i . i . i 7 i 2 i 5 | 6 . 6 . 6 4 5 6 5 4 |

1. 夜深 街上弥漫着寂静，月儿寻找着梦境，留下孤独笑
2. 回忆 始终伴随着月光，梦中昔日的情景，依旧给我温

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

影， 在月光下一片片枯叶飘落在地上，夜的
馨， 我忘了那一刻甜蜜幸福时辰，愿那

5 . 5 . 5 6 6 1 | $\frac{6}{8}$ 1 . 1 . :|| $\frac{12}{8}$ 0 7 7 3 7 . 6 . | 7 . 7 3 7 . 7 0 6 |

风 回 忆 鸣咽呻吟。 每一盏灯似提醒，一
回 忆 重 生。

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

切由命运注定。 街灯闪烁，倾听有声无声，

0 5 7 7 7 . #i . | 2 . 6 6 6 . 0 . | i . i . i 7 i 2 i 6 |

眼看将东方微明。 我要迎接旭日的

i . i . i 7 i 2 i 5 | 6 . 6 . 6 4 5 6 5 4 | 3 . 3 . 3 . 3 5 |

东升，安排崭新的生活，决不屈从命运。 天色

5 . 2 3 4 5 6 7 | i 7 6 5 . 5 . 0 3 1 | 5 . 5 . 5 . 6 1 | $\frac{6}{8}$ 1 . 1 . ||

破晓，今夜晚又将成为记忆。 新的一天将来临。

《回忆》是剧中老猫所唱。以略带忧伤的旋律倾诉对故乡亲人的眷恋，叹息青春年华的消逝，情真意切，感人肺腑。

- 歌曲《回忆》所刻画的老猫是一个怎样的艺术形象？
- 音乐剧在哪些地方体现了艺术的综合性特点？与歌剧进行比较有哪些不同？
- 以情带声，加入适当的动作进行表演。

学跳舞

杰里科舞会

(选自音乐剧《猫》)

[英] T. S. 艾略特 原作
[英] 安德鲁·劳埃德·韦伯 作曲
[英] 特雷弗·纳恩 导演

《杰里科舞会》选自音乐剧《猫》，是剧中角色摇滚猫带领众猫跳的一支热烈的现代舞。

模仿摇滚猫的舞蹈动作进行学跳。用比较夸张的动作、表情把摇滚猫的个性表现出来。

配乐散文

翠竹清音

(电视散文)

李四平

流连在赣南的山水间，常常被一种生命的景象所打动，那就是随处可见的丛丛翠竹，是赣南山岭上不会褪色的衣裳。翠竹，是赣南江河边舒展大气的图画；翠竹，是村头屋舍边忠诚友善的陪伴。

“翠竹江村缭白沙”的美景，曾使苏东坡以为是梦。当然“酒醒风动竹”的深夜，他又从随处生存的竹子身上，获得了心灵的莫大慰藉。

赣南的竹子，是一种平常可见的景观，更是与山水同在的生命。每一棵竹子，拥有了坚韧不阿的骨气，任凭风吹雨打、霜雪欺压而不屈的筋骨，颜色不改、根柢不移的性格。

根据散文《翠竹清音》，寻找或拍摄影像，选择与散文情景相吻合的音乐进行合成，成为一篇音话散文。

拓 展

艺术作品中的跨域融合

出水芙蓉（片段） (故事片)

[美]乔治·西德尼 导演

浪漫喜剧片《出水芙蓉》以水上芭蕾清新优美的表演与电影艺术相融合成为了流传后世的经典。当时拍摄演出的很多取镜都沿用至今，尤其是结尾处“水上盛典”场面，阵容宏大，气势壮观。

《出水芙蓉》与传统电影相比有何新的创意？融入了哪些艺术表现元素？

九歌（片段） (多媒体民乐剧)

王 赵 璐 编剧
导演

多媒体民乐剧《九歌》以民族器乐辅以诗、歌、舞、影等多种元素，展现出屈原在寻道行吟、问道求索、殉道明志的精神意境和心路历程。多元素融合共同演绎的古风让观众耳目一新。

该作品为何要融合各种元素？效果如何？

艺术百科——中国杂技 音乐剧 现代舞 国标舞

中国杂技——中国杂技是历史悠久的传统表演艺术之一。表演中演员主要依靠自己身体技巧完成一系列高难动作，以惊险刺激著称。它包含跳、身体平衡、独轮自行车、绷床、吊架等很多品种。当代杂技表演在延续险、难、奇特点的同时，也强调美和新，以期带给观众更全面的艺术感受。

音乐剧——音乐剧音乐、戏剧、舞蹈、美术等因素构成的综合艺术，它最早产生于英国，20世纪中叶在美国百老汇达到鼎盛时期。音乐剧形式不拘一格，不论内容、形式都十分贴近大众，易被接受。最著名的音乐剧作品有：《西区故事》《群舞演员》《音乐之声》《猫》《悲惨世界》等。

现代舞——现代舞是20世纪初在西方兴起的一种与古典芭蕾相对立的舞蹈派别。它主张摆脱古典芭蕾舞脱离生活、过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然运动的法则，自由地抒发真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

国标舞——即国际准舞，由社交舞转化而来，是体育与艺术高度结合的一项体育项目，分为摩登舞和拉丁舞两个大项，具体包括华尔兹、探戈、伦巴、恰恰等十个舞种。国标舞来源于各国的民间舞蹈，对舞姿、舞步要求非常严格。

2

感受空间

多元交融的艺术创作

第五单元

赏析

生活里的空间美

我们生活的空间环境是立体的，不同的环境和视点，都会让你产生各种空间和层次的美感。只要注意观察，这种空间之美就在你的身边。

景色平视造成的层次空间

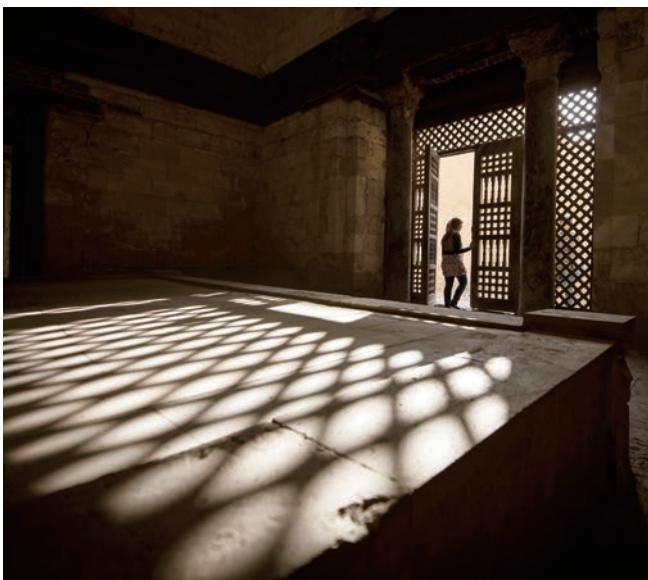
房间内外交互造成的呼应空间

高楼仰视造成独特空间

螺旋形造成的纵深空间

光线造成的明暗空间

大森林造成的神秘空间

空间的艺术表现

艺术家通过空间的想象，创造了风格多样的艺术作品，从力图真实地表达视觉感受，到表现视觉所看不见的潜意识空间。

敦煌壁画
动态空间的表现。

埃及壁画
二维空间的表现。

《空白签名》[比利时]雷尼·马格利特

以物体之间交错时画面的截断为主要表现手法，使人视觉产生一种不连贯性、若隐若现的动态感。这种艺术构思可以创造出在平面中表现运动的超现实的可能性。

《雅典学院》[意大利]拉斐尔
利用焦点透视创造空间感。

《清明上河图》(局部) 北宋 张择端
利用“Z”字型构图创造空间感。

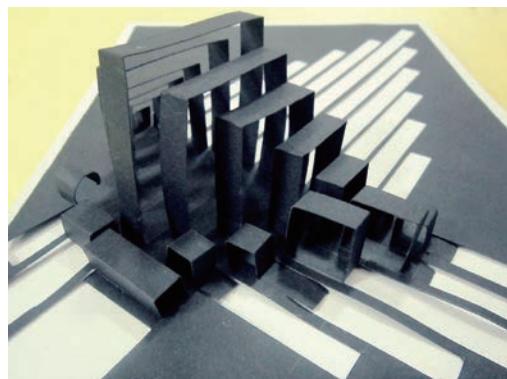

《埃斯塔克的房子》
[法国]乔治·勃拉克
利用立体主义观念和方法表现具有动态感的空间。

表现

用纸创意的空间

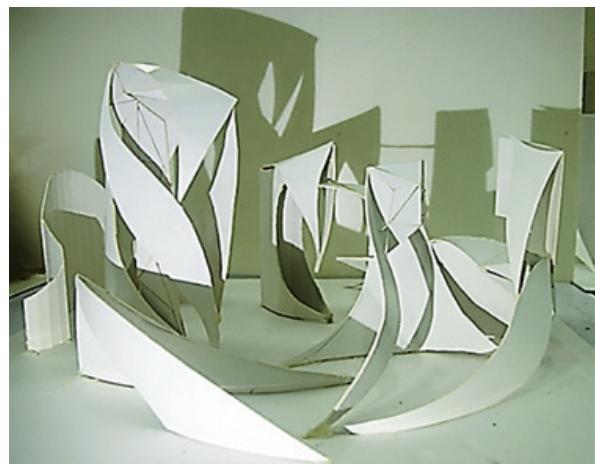
一张平面的纸不仅可以制作出立体形状，还可以创造出具有空间联想的形象。请用折叠、剪、裁、切、弯曲、翻转、组合等表现手法，进行创意空间的表现。

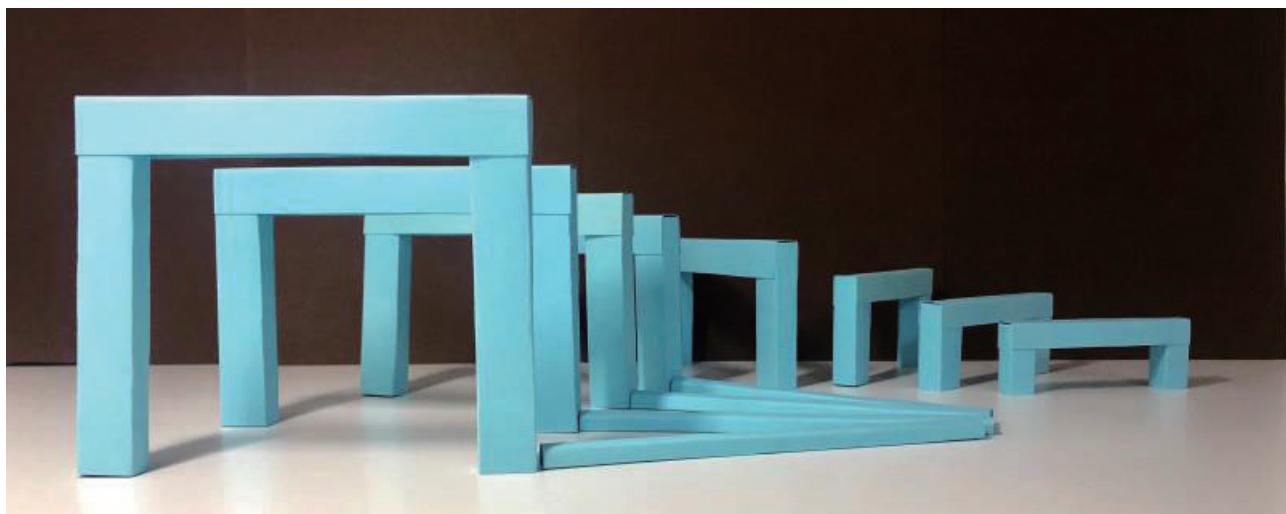
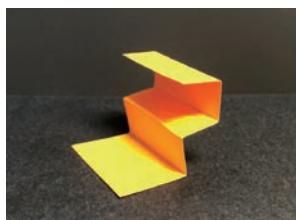
用纸条搭建的奇妙空间

纸立体造型创意的空间

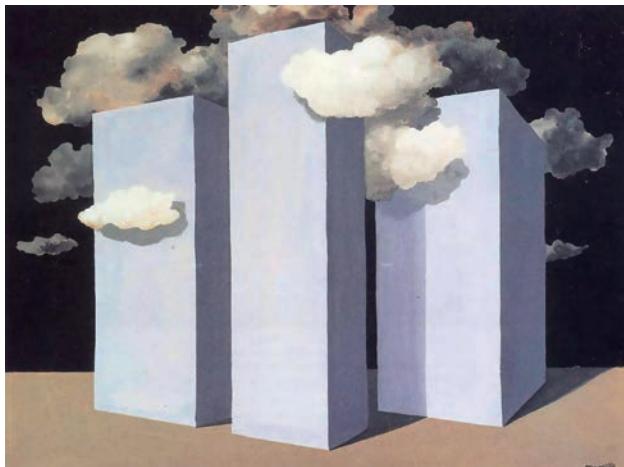
以纸片剪裁出有空间感的造型

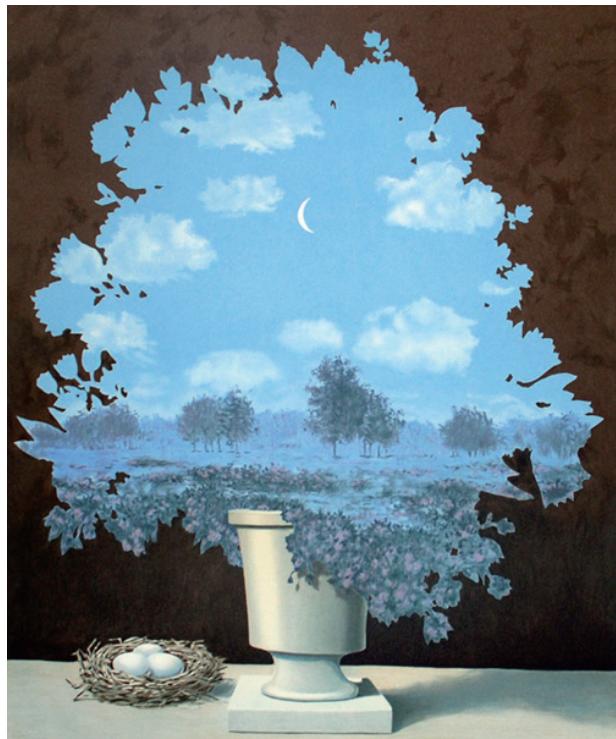
以排列的形式创造有节奏的空间

马格利特的奇幻空间

雷尼·马格利特被认为是 20 世纪超现实主义中最杰出、最具有哲学思维的画家之一。他的作品通过有目的、理性的视觉错置，颠倒了人们对于现实世界的经验，从而产生出精神上的震撼。他专注于创作奇幻、神秘谧静、充满特殊构想的形象，他的绘画仿佛谜语一般让人猜想。

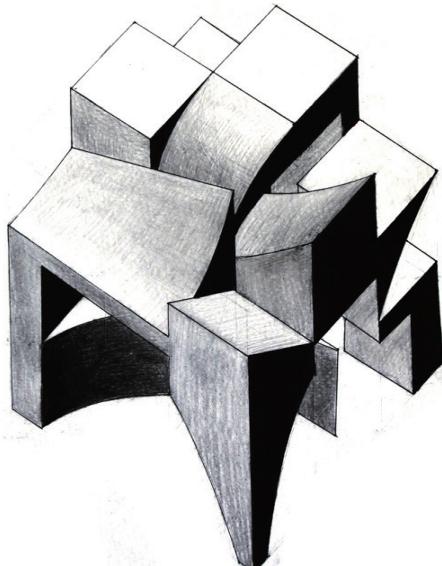
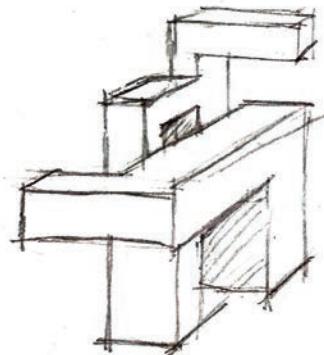
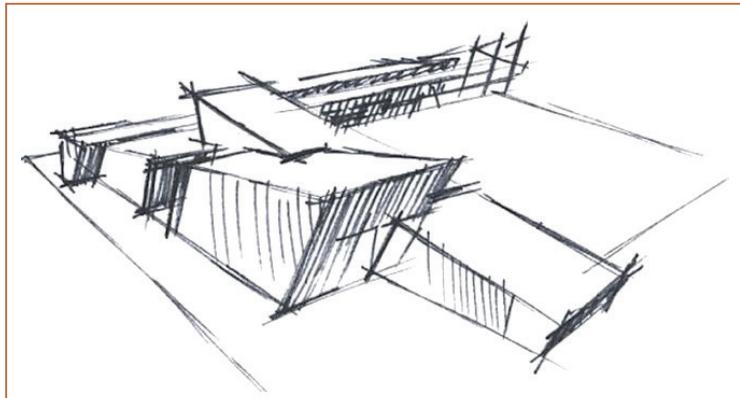
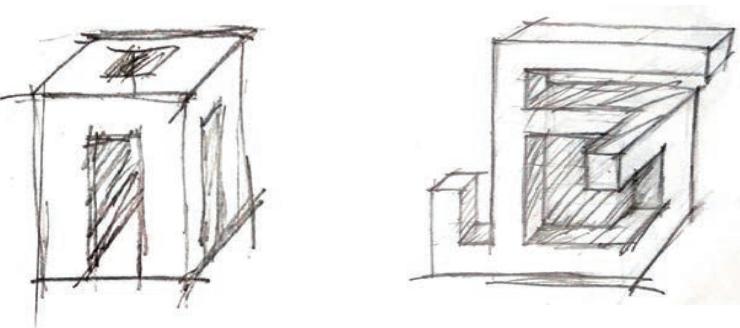

《暴风雨》[比利时]雷尼·马格利特

《奇迹之国 2 号》[比利时]雷尼·马格利特

运用草图或明暗素描，进行表现想象创意的空间。

拓 展

不同材料表现的空间

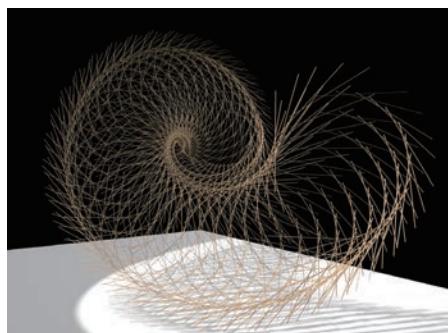
形象和体积是表现空间不可或缺的载体。运用生活中常见的纸材、线材、木材以及各种废弃材料，可以创意制作出有空间美感的作品。

用板材搭建的空间

用筷子搭建的空间

用线材搭建的空间

用综合材搭建的未来城市造型空间

用综合材搭建的房屋造型空间

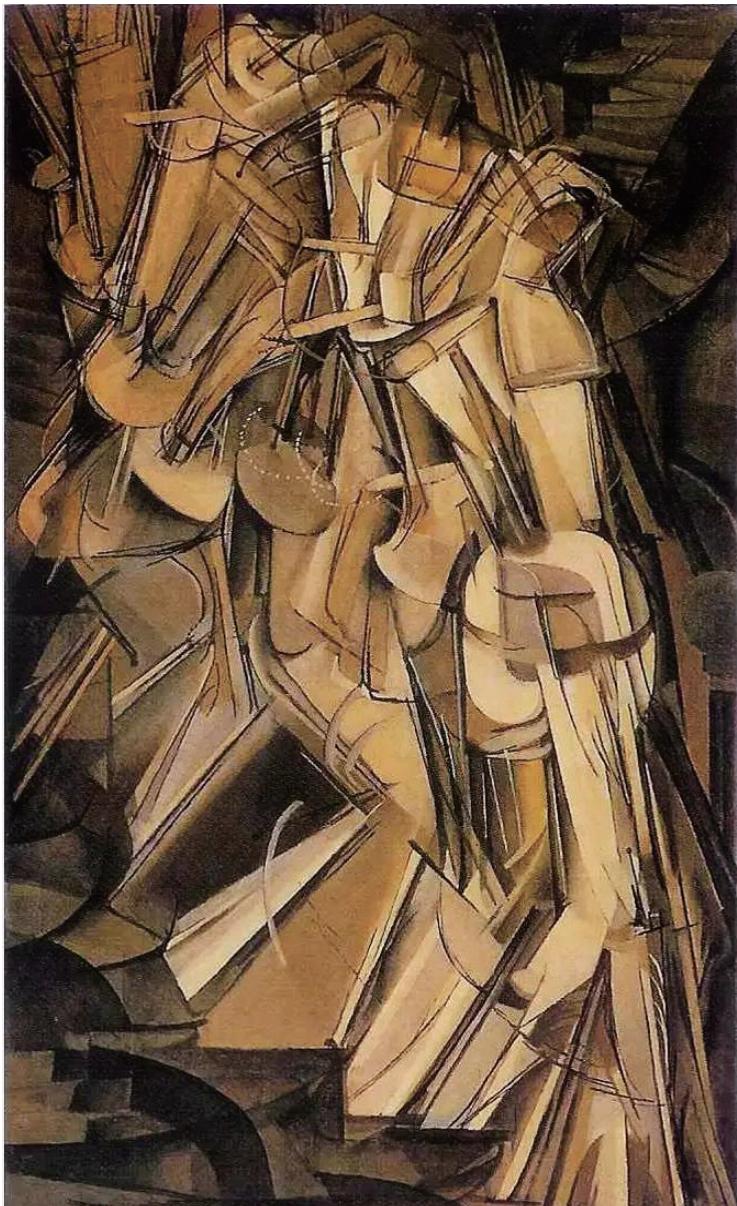
集体合作：每人建造一幢房子，全班拼成一个小镇或街道。

用圆形柱搭出
有空间的造型

独特的空间表现

动态空间称为流动空间，画面组织具有连续性和节奏性，空间构成形式富有变化和多样性，使视线从一点转向另一点，将人们带到一个由空间和时间相结合的“第四空间”。

《走下楼梯的裸女》[法国] 马塞尔·杜尚

杜尚要在静止的画面上表现形体的连续性活动，抽象地表现了一个人从楼梯上走下来时整个过程的留影，把动作、情绪和个性这些主题要素引入立体主义绘画。

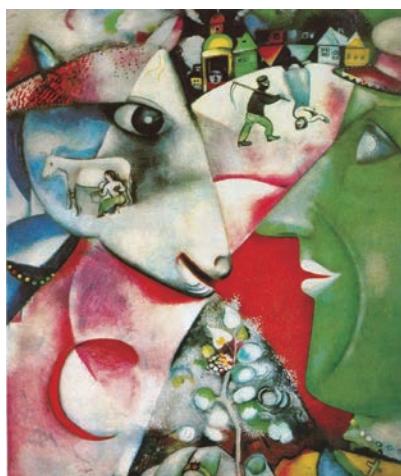

《瀑布》[荷兰] 埃舍尔

矛盾空间是利用形与形之间的错位和人的错觉，表现出一种看似逼真，却在现实中不可能存在的空间。

《战争的预感》[西班牙] 达利

《我的村庄》[俄国] 夏加尔

有生命的沙

主题活动：

沙画表演是绘画艺术与表演艺术的融合。体验沙画表演融合多种艺术元素的表现方式，尝试用它表现一个简单的故事。

◆ 制作简易沙画箱

活动提示

1. 找一个平底的透明大玻璃盘，上面撒上细沙。
2. 将玻璃盘置于实物投影以上。
3. 可利用台灯作为加强光源，按需要选择灯泡的光色。
4. 将摄像设备对着表演区域，并连接大屏幕。
5. 准备好播放音乐的设备。

◆ 编、绘趣味小故事

活动提示

1. 编一个适合表演的小故事，既要有情节又不能太复杂。
2. 将故事情节以连环画的方式绘制出来。
3. 也可采用已有的适合表演的小故事。

◆ 构思以沙作表演

活动提示

1. 以连环画的画面为基础，在不同画面之间找到一个关联元素，设计如何转换。
2. 对表演的动作进行设计，既要有美感，又要符合作画任务的要求，还要与故事情节相配合。
3. 同时整体考虑表演时的服装、灯光等。

◆ 剪、编音乐造情境

活动提示

1. 按照表演的需要，收集一首或几首音乐作品音频作为素材。
2. 借助电脑软件对素材音乐进行剪切组合，制成表演所需要的配乐音频。
3. 音乐与沙画内容相配合，符合所设计动作的律动感，并能为表演营造气氛。

◆ 融美于沙秀风采

活动提示

1. 将上述各步骤中所准备的内容组合起来，进行沙画表演。
2. 可先由一个同学作为主演，其他同学配合放音乐、打灯光等，然后再交换。
3. 以上活动分小组进行组内同学分工合作完成。

创意范例：

沙画表演《中国力量》 点石沙画

单元结语

艺术融合的内涵是跨界整合。它打破固有的表现形式，将不同属性的艺术结合到一起。于是，绘画有了故事情节，钢琴演奏有了戏曲韵味，舞蹈有了书法意蕴……融合使艺术的交叉共生成为可能，其本质则是因艺术的包容与创新而带给受众无限想象空间，并推动艺术的发展。

第六单元

科艺结合的新颖艺术

1

声光奇幻

赏析

夜莺

(电子轻音乐)

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

优美地

[美]雅尼曲

(钢琴)

3 5 | 6 5 3 3 5 | 6 5 6 5 3 3 (弦乐) 3 5 | 6 5 3 . 5 3 |
2 . 1 3 2 3 5 | 6 5 3 3 5 | 6 5 6 5 3 3 (弦乐) 1 7 |
6 5 3 . 5 3 | 2 . 1 3 2 - | 3 2 7 6 5 3 6 5 | 7 6 5 6 7 4 3 5 3 4 |
6 5 3 . 5 3 | 2 . 1 3 2 - | 2 1 2 1 6 5 6 1 6 1 | 7 . 5 3 7 |

电子技术模拟出丰富的音色：悠扬清越的中国竹笛、婉转飞扬的小提琴、低沉肃穆的大提琴、雄浑壮丽的电声乐队，甚至还有人声，充分显示出现代电子音乐独特的魅力，也让这首轻音乐充满了中国古典情调。

- 结合聆听，指出音乐中模拟的各种乐器音色。
- 电子音乐技术是否是一成不变的，为什么？
- 谈谈电子音乐中艺术和技术的关系。

江南如诗

(评弹风情展示录)

刘凌莉 赵 明 编导

唱词

春季到来绿满窗，大姑娘窗下绣鸳鸯，
一针一线如波浪，春江水暖永成双。
夏季到来柳丝长，大姑娘浣纱溪水旁，
江南江北风光好，青青杨柳梅子黄。
秋季到来荷花香，大姑娘夜夜念家乡，
醒来不觉秋意凉，只见窗前明月光。
冬季到来露寒霜，踏雪寻梅山居旁，
远方游子归故乡，留一方温暖在心上。
谁不说江南好地方。

多媒体评弹《江南如诗》，用古老的苏州评弹演绎宛转悠扬的电影歌曲《四季歌》，通过现代多媒体全息影像技术，把美丽如画的四季江南描绘得淋漓尽致。

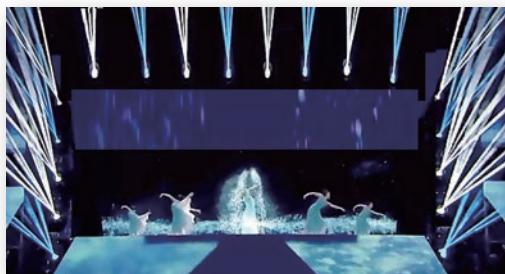
1. 该节目中哪些地方体现了现代科技手段的运用？
2. 你觉得科技发展为古老的艺术带来些什么？

丝路影画

(多媒体舞蹈)

黄辉 刘硕 编导

全息投影技术营造出如梦似幻的舞台效果，舞者在光影造出的虚拟影像中身披薄纱翩翩舞动，如置身仙境。观者不知何为真、何为幻。此时舞蹈不仅是肢体与音乐的结合，而是更全方位艺术感受。

1. 结合观赏，说说该作品带来的是怎样的全方位艺术感受？

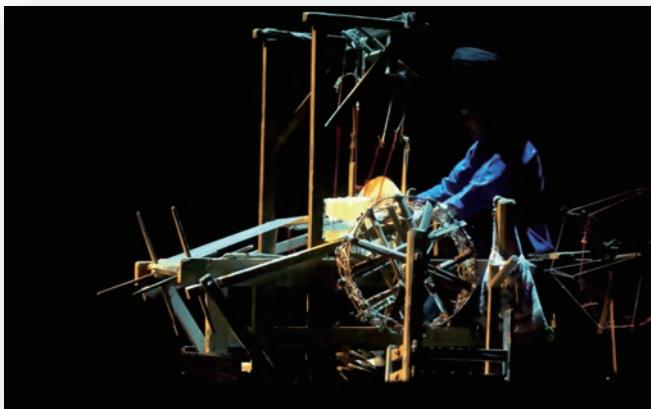
2. 你知道什么是全息投影技术吗？你觉得该技术还能用在哪些艺术形式中？

对话·寓言2047——动能球

(多媒体短片)

张艺谋 导演

《对话·寓言 2047》借助 3D 全息投影技术，营造出美轮美奂的舞台效果。其中《动能球》这一集，把古老的手工织布机和穿行在动感光球中的现代舞者作对比，给观众以无限的想象力及唯美的和谐感。

1. 《动能球》中的中国旧式织布机有何象征意义？

2. 从科技与文化的关系及艺术作品的宣传功能、教育功能等方面谈谈此片的特色。

表现

电子音乐制作

飞扬的旋律

利用电脑或手机音乐制作软件输入一首音乐，调整节奏、速度、音色、风格等，将它转变成激情洋溢的电子舞曲；也可自行创作旋律并进行配器。

学跳舞

跳流行舞

了解流行舞的种类，选择其中一个你所喜爱的舞种进行学跳。同时，可自创或选择一段合适的电声音乐为舞蹈伴奏。

电音舞

太空舞

曳步舞

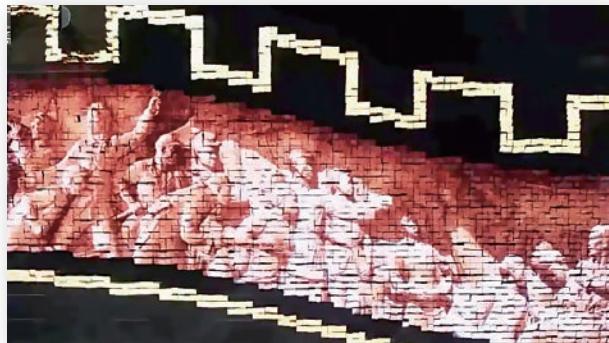

机械舞

科技让艺术插上梦幻的翅膀

中华人民共和国国庆70周年联欢

张艺谋 导演

这场大型的欢庆活动在天安门广场举行，六万多演员穿梭其中，表演区域分散。而高科技手段的运用使各区相互交融，浑然一体。演员组成的“光影屏”流光溢彩；新型的舞美装置大气磅礴；高新技术的灯光色彩绚丽。科技与艺术的完美结合使会场高潮迭起，动感十足，令人叹为观止。

说说新的科技手段如何为所要表现的主题服务？

故 事 会
(舞台短剧)

[加拿大]丹尼·朋克 编导

4D全息技术为舞台表演带来层出不穷的艺术创意。当故事盒打开时，梦想中的一切都在眼前成为了现实，在梦幻般的光影舞台上，表演正穿越奇妙的童话世界，带领现场观众共同经历一段惊奇的冒险旅程。

从艺术、科技等角度评价该作品。

伊卡洛斯 (舞台剧)

[加拿大]米歇尔·列米尤克斯 维克多·皮隆 编导

这是古希腊神话的现代舞台版本：在父亲的注视下，伊卡洛斯执着地穿上蜡制的翅膀飞向太阳，渐渐随着蜡的融化而折翼……4D全息投影技术将神话幻想在舞台上一一呈现。剧情的现代改编带来了新的视角：不断地靠近太阳，并不意味贪得无厌，而是象征着艺术的冲动与创意——宛若飞行的美。

说说伊卡洛斯的故事。4D技术运用为剧情发展提供了怎样的支撑。

艺术百科——多媒体表演艺术 电子音乐

多媒体表演艺术——20世纪诞生的以多媒体支撑的表演艺术。它依靠数码手段，综合运用先进的影像、录音、装置等技术辅助表演，并随着科技进步而不断发展。目前较前沿的4D全息投影表演，利用光影投射出虚拟的人、物、景，与演员共同完成演出。观众从不同角度、甚至进入影像内部观看都栩栩如生。

电子音乐——普及于20世纪下半叶的用电子手段创作的音乐。它突破了音乐创作手段和声音塑造的方式，既可以采集所有自然界的声音，也可以制造出自然界中不存在的声音，还能实现声音的虚拟、变质、再生或是素材拼贴、剪切、伸缩等，让听觉艺术呈现出更加丰富的多样性。

第六单元

科艺结合的新颖艺术

2

新媒体艺术

赏 析

艺术 + 科技的新时代

20世纪以来，随着科技日新月异的发展，美术的表现内容和形式也变得更加丰富多样。艺术家将自己的奇思妙想和现代媒体、互联网以及人工智能相结合，创造出前所未有的视觉效果。

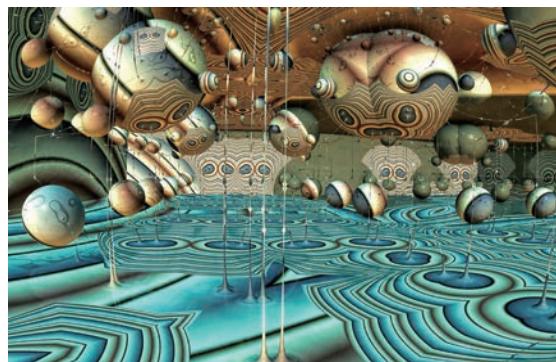
用埃及象形文字、毕加索的风格相结合

[美国]金·高根

用凡·高、莫奈的风格相结合

[美国]金·高根

《不寻常的分形背景》 数字生成图像

《室内部面部雕塑》创意数码绘画

《沙中房间》VR 体验作品现场

“虚拟现实”是一种崭新的人机交互手段。利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，如同身临其境一般。

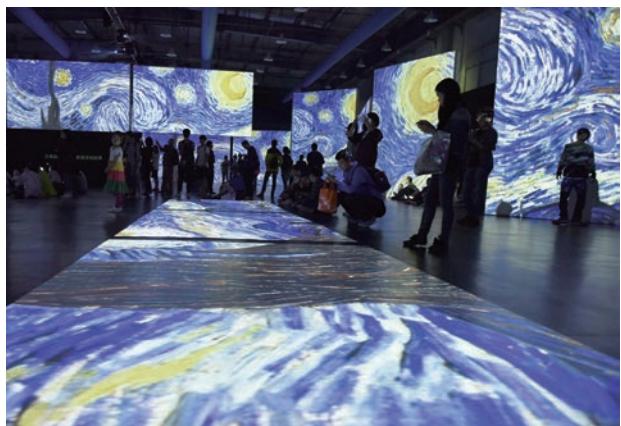
经典和创新的融汇

多媒体的介入，不仅可以模拟作品的效果，使经典重现；还能在声、光、电等多种形式的融合中，创造出更加逼真与震撼的效果，能够营造出绚丽多彩的情境，观众不仅可以在其中驻足观赏，还能够通过聆听、触摸等各种方式与作品互动。艺术家的思考、想象和创意，在高科技的帮助下，获得更深刻的共鸣。

动态《清明上河图》

中华艺术宫运用多媒体技术以全景动态的形式，让《清明上河图》“活”了起来。在巨型屏幕前，观众仿佛穿越时空，身处日夜交替的北宋繁华街市之中。

“不朽的凡·高”感映艺术大展

多屏幕投影技术再现凡·高的绘画作品，使观众仿佛徜徉在艺术家瑰丽的艺术世界中。

《相信品牌的力量》水墨风格的宣传片

此片将经典水墨动画和CG软件有机融合，创意独具特色。一滴墨滴入水中后与水互相渗透、互相融合，并由此幻化出山水、花鸟、武术、建筑等一系列中国文化标志的过程，展现“从无形到有形，从有界到无疆”的意境，渲染了中国文化的深厚悠久、博大精深、应势而变的哲理。

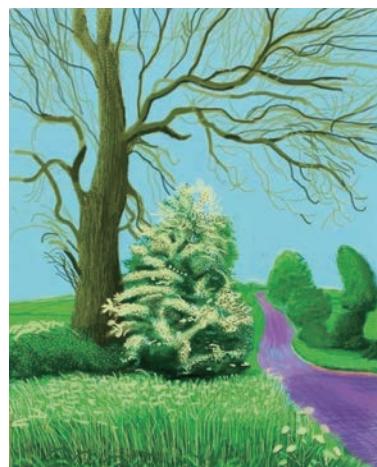
前期的墨水入水真实拍摄

表现

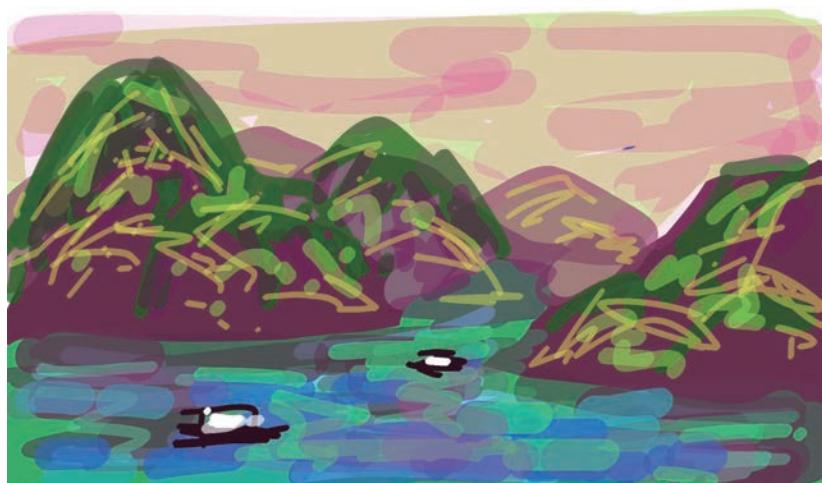
用手机和平板电脑画画

新媒体的元素在我们的生活中无处不在，我们也不妨试试，用手机、平板电脑中的绘画软件，随手描绘感兴趣的画面，既可以作为独特的视觉记忆保存下来，也可以在社交媒体上发布，和同伴们进行更多的互动与分享。

当代艺术家大卫·霍克尼在他 73 岁的时候尝试用绘画软件作画，使他对绘画有了全新的感受与认识。

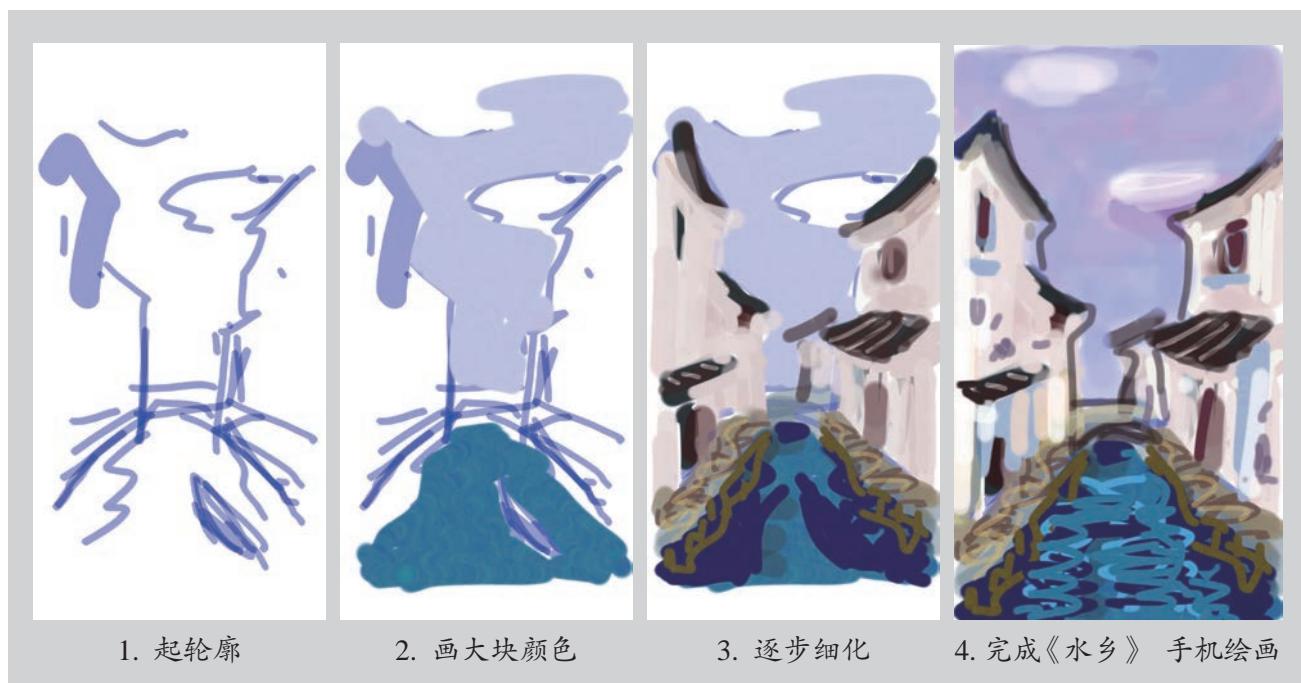
《春至》 [英国] 大卫·霍克尼
平板电脑绘画

《江暖》 手机绘画(学生作品)

《瓶花》 手机绘画
(学生作品)

用电脑软件改变图片效果

运用电脑软件编辑图片，不仅十分便捷，而且能创造出许多令人惊喜的效果。

上海有许多老建筑，拿起相机拍下你心仪的一座，在电脑软件中进行“再创作”，用数位笔赋予它们新的故事。

原图

“秋景”变“冬景”

原图作背景，选择“毛笔”“铅笔”和“喷枪”等工具，在新建图层上点、涂白雪。

老洋房照片

给老洋房照片添加近景“窗台”

给老洋房照片添加树木、水池……为它设计更优美的环境

跨界领域的探索

随着科技的日新月异，美术创作从理念、构思以及表现方式上，正在和各个领域进行越来越紧密的合作，形成更加多元与综合的“视觉艺术”，成为更能自由表达、展示和交流的世界性语言。

《球体音乐》

[英国]夏洛特·贾维斯、尼克·戈德曼

艺术家利用生物信息技术，将一段音乐录音编码存储在DNA里，然后让DNA悬浮在肥皂溶液中，从而创作出充满气泡的各种表演和装置。

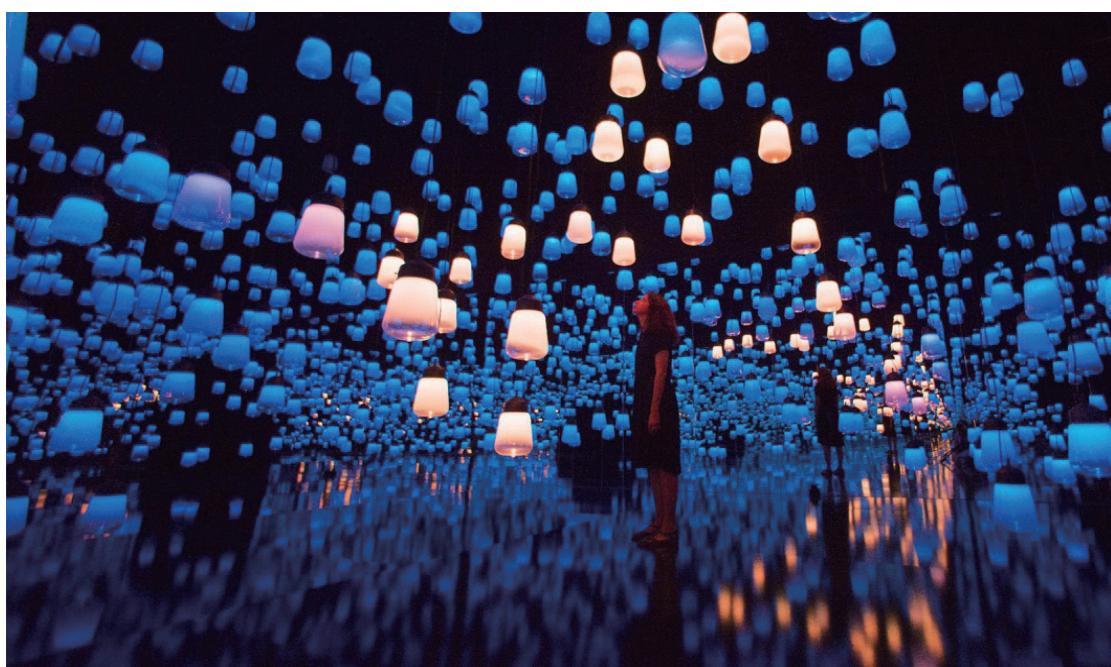
《涂抹—1》生命体(水稻) 李山

作品通过改变水稻原有的基因序列，用生物技术影响植物的形态或面貌，进行一种全新的艺术表达尝试。

《自动光合植物》 植物核细胞

[墨西哥]吉尔伯托·埃斯帕萨

“无界美术馆”展 [日本]新媒体艺术团队 teamLab

人工智能与艺术

人工智能技术的出现和发展，正在影响艺术的进程。目前来看，它在协助艺术家提高创作效率及准确性等方面已经起到非常重要的作用。

《陀螺舞》 雕塑 缪晓春

艺术家运用 3D 打印技术创作雕塑作品，未来拥有人工智能的 3D 打印机可以自我学习和创作，那么，它们会替代雕塑家吗？

未来的艺术会是怎样的？看了这些作品，你是不是对美术有了新的认识？你觉得艺术和科学之间存在怎样的关系？未来的艺术家需要具备哪些能力和素养？就这些话题，和老师与同伴们一起展开畅想和讨论。

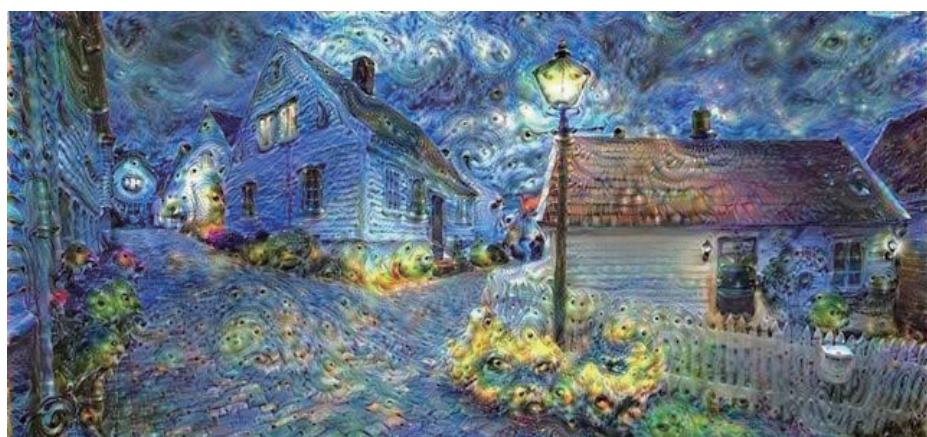

利用人工智能技术完成的画作
《“下一个伦勃朗”》

这件作品实际上是人工智能数据分析的产物，科学家开发出了一款对伦勃朗的艺术作品进行风格分析的软件，可以依照这位艺术家的构图与绘画材料进行“创作”。

人工智能机器人使用机器诠释塞尚的绘画

利用人工智能技术完成的画作

音画快闪

活动主题：

运用已学的各种艺术表现手段，设计有新意的、主题鲜明的快闪活动。

◆ 方案设计

按照音画快闪的要求，形成详细的设计文案。

活动提示

1. 自选并确立快闪活动的主题。
2. 明确音画快闪行动的形式，在内容组合上应包括表演艺术板块，如歌唱、器乐、舞蹈、戏曲、朗诵等；以及造型艺术板块，如现场作画、现场工艺制作等。
3. 落实好快闪活动的地点、时间。建议地点选在校园内。
4. 安排好参加快闪的演员和后勤人员，细化具体任务。
5. 整个快闪活动的策划、统筹应小组内分工。

◆ 舞美制作

依据主题、形式等，设计相关服饰、道具、布景、妆容等。

活动提示

1. 设计要切实可行，符合现有条件，并体现一定的审美品位。
2. 尽量利用已有的资源和身边的材料。
3. 不同艺术板块的舞美应符合其艺术特征。

◆ 表演筹划

按快闪方案分板块进行排练。

活动提示

1. 音画快闪设计的表演艺术与造型艺术可先分别演练。
2. 确认哪些部分必须整齐划一，对此进行操练。
3. 使每个成员清楚推进的方式，以及音、画如何衔接。

◆ 快闪行动

正式进行快闪活动。

活动提示

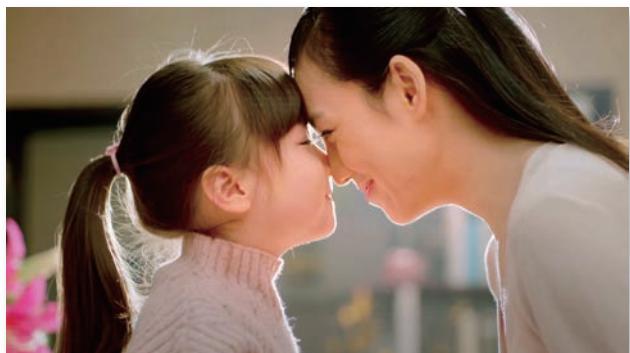
1. 将上述准备成果组合起来。
2. 按照所设计的方案开展音画快闪行动。
3. 有条件的可进行录音、录像等。

创意范例：

《我和我的祖国》 上海虹桥机场

《我和我的祖国》 中央电视台

单元结语

工业革命催生了科幻小说；视觉暂留原理带来的摄影机孵化了电影艺术；经典力学的完善成就造型各异的现代建筑。科学技术发展总能推动艺术的变革和创新。最高明的艺术常常契合科学家所发现的自然法则；最艰深的科学中也总有充满艺术魅力的部分。是巧合吗？不。实际上，科学与艺术有时不分彼此，经常互相成全。拥有他们，我们的人生将丰满而瑰丽！

展示与论坛

才艺展示

- 请你选择一首教材作品，约请几位同学组合在一起，编创新的表现形式进行展示。
- 你能列举一个有新意的艺术再创作的作品吗？做成小视频为同学们作介绍。

艺术论坛

- 艺术作品不断推陈出新的过程，也是艺术家们不息探索、努力创新的过程。试以艺术发展的历程为话题，谈谈学习艺术后对你哪方面的思想认识有启迪？
- 试论科技进步与艺术发展的关系。

说 明

本册教材根据上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会制定的课程方案和《上海市中学艺术课程标准(征求意见稿)》编写,供九年义务教育九年级第二学期试用。

本教材由上海教育出版社主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予试用。

原教材的编写人员有:

主 编:陈学娅

副主编(音乐分册):郁文武

撰稿人(按姓氏笔画为序):包菊英 余丹红 沈 茵 梅雪林

分册主编(美术分册):程明太

撰稿人:(按姓氏笔画为序)李新华 李建荣 汪涤

本册教材的修订人员有:

主 编:陈学娅

副主编(按姓氏笔画为序):李嘉栋 程明太

撰稿人(按姓氏笔画为序):包菊英 宋运芬 陈 翔 姜秀权 陶晓阳

本册教材图片提供信息

本册教材编写人员包菊英、程明太等;图虫创意、上海市长宁中学、上海市西延安中学、上海市金山初级中学、上海市漕泾中学、上海市罗星中学等提供。

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试验用 准用号 II-CB-2020041

责任编辑 王 健 陈 群

九年义务教育课本

艺 术

九年级第二学期

(试用本)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会

上海世纪出版股份有限公司出版
上 海 教 育 出 版 社 出 版

(上海市闵行区号景路159弄C座 邮政编码:201101)

上海新华书店发行 上海锦佳印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/16 印张 5.75

2020年12月第1版 2024年12月第5次印刷

ISBN 978-7-5444-9823-4/G·8103

定价:14.00元

价格依据文件:沪价费〔2017〕15号

如发现内容质量问题,请拨打 021-64319241;

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213, 我社负责调换。

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5444-9823-4

9 787544 498234 >