

普通高中

Yishu

Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术

音乐
情境表演

教学参考资料

选择性必修 2

上海教育出版社

普通高中

Yishu
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 音乐
情境表演
教学参考资料

选择性必修 2

上海教育出版社

上海教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通高中艺术教学参考资料·选择性必修 2: 音乐情境表演 / 上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写; 孙惠柱主编. — 上海: 上海教育出版社, 2021.8 (2024.7 重印)
ISBN 978-7-5720-0689-0

I. ①普… II. ①上… ②孙… III. ①艺术 - 高中 - 教学参考资料 IV. ① G633.950.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 154354 号

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 王 勇 史炯华

本册编写人员 宋丹妮 童 岚 赵宣雯 桂 敏 董永刚

责任编辑 苗 宇

装帧设计 王 捷

普通高中 艺术教学参考资料 选择性必修 2 音乐情境表演

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路 159 弄 C 座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海新华印刷有限公司

版 次 2021 年 8 月第 1 版

印 次 2024 年 7 月第 7 次

开 本 890 × 1240 1/16

印 张 6.5

字 数 104 千字

书 号 978-7-5720-0689-0/G·0522

定 价 26.00 元(不含光盘)

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请拨打 021-64319241

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与上海教育出版社有限公司联系, 电话 021-64373213

《音乐情境表演》 教材模块解读

前言

教材《音乐情境表演》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》（以下简称“课程标准”）编写，在课程标准“音乐情境表演”模块的阐释中，我们可以发现该模块按照音乐学科的特点，从“歌唱”“演奏”“戏曲唱腔”“音乐戏剧”等四个不同的视角，在情境化表演为主的学习和实践活动中，让学生创造性地运用音乐的多种表现形式，在合作、交流和表演中，提升艺术表现能力。

本册教材以乐种、体裁为要素进行单元分类，共分为“悠扬歌声”“缤纷器乐”“中国戏曲”“绚丽舞台”四个单元。“悠扬歌声”单元，通过情境化的歌唱或是歌唱表演，体验人声的魅力；“缤纷器乐”单元，重在了解古今中外的器乐作品，在“抽象”的音乐中发挥想象力，营造视听情境，表达丰富的思想和情感；“中国戏曲”单元，从不同门类的经典戏曲中，体验在舞台和布景衬托下中国戏曲的独特魅力；“绚丽舞台”单元，体验综合了歌、舞、演、景、剧等多元素融合的音乐戏剧。

本册教材的每一课都设置了不同形式的学习栏目，“范例赏析”“感知理解”“体验活动”“思考评价”“拓展研究”五大板块，分别指向欣赏、分析、感知、理解、体验、实践、思考、评价、拓展、研究等学习过程。教材栏目的前后顺序正好是一条清晰的学习线索，学生完全可以根据各学习栏目呈现的流程，并以此为线索，开展学习。最终在多元化的学习中创编和表演不同风格的音乐作品。

教师要在不同音乐情境的教学引入中，引导学生在“歌唱”“演奏”“戏曲唱腔”“音乐戏剧”的学习和实践中，开展丰富多彩的艺术情境化学习活动，在艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的过程中达成艺术学科核心素养，增强社会责任感，提升中华文化认同和自信，在多元的艺术世界、融合的世界艺术中，以开放包容的心态拥抱世界。

目 录

绪论 \ 1

- 一、教材分析 \ 2
- 二、教材教法分析 \ 5
- 三、教学目标建议 \ 6
- 四、评价实施建议 \ 6

第一单元

悠扬歌声 \ 7

- 一、教材分析 \ 8
- 二、教学目标 \ 11
- 三、教学活动建议 \ 14
- 四、教学参考资源建议 \ 18

第二单元

缤纷器乐 \ 25

- 一、教材分析 \ 26

- 二、教学目标 \ 29**
- 三、教学活动建议 \ 34**
- 四、教学参考资源建议 \ 38**

第三单元 中国戏曲 \ 48

- 一、教材分析 \ 49**
- 二、教学目标 \ 53**
- 三、教学活动建议 \ 58**
- 四、教学参考资源建议 \ 62**

第四单元 绚丽舞台 \ 70

- 一、教材分析 \ 71**
- 二、教学目标 \ 73**
- 三、教学活动建议 \ 78**
- 四、教学参考资源建议 \ 81**

附：第四单元教学过程示例 \ 88

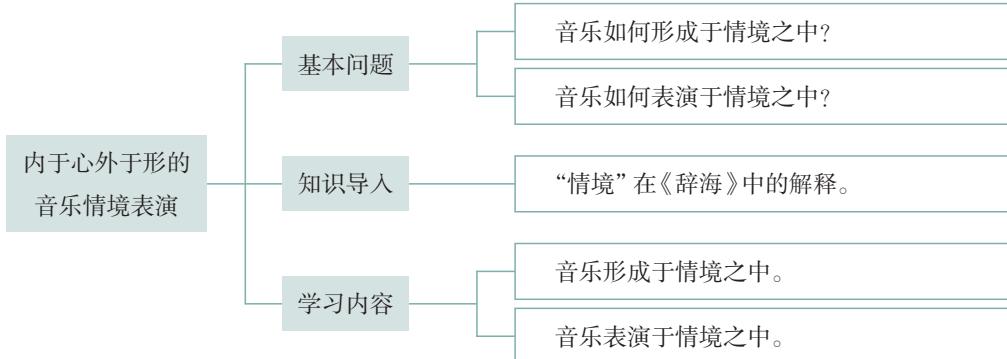

绪论 内于心外于形的音乐情境表演

二、教材分析

【单元内容结构】

【教材页面分析】

以大众熟知的实景作品作为插图，旨在关注音乐的基础上，凸显情境，为更好地引入教学做好铺垫。

内于心外于形的音乐情境表演

4

“情境”在《辞海》中的解释。
“情境”在《辞海》中解释为“人所进行的活动所处的自然或社会的条件”。通常指由一定的活动条件所引起的心理状态。如：政治、经济、自然、社会等环境和状态。情境者者为一个欣赏、情感、让听众感到身历其境的音乐艺术体裁。它通过各种各样的手段，使听众自己能身历其境，从而获得美的享受。

《辞海》对情境的解释
“情境”在《辞海》中解释为“人所进行的活动所处的自然或社会的条件”。通常指由一定的活动条件所引起的心理状态。如：政治、经济、自然、社会等环境和状态。情境者者为一个欣赏、情感、让听众感到身历其境的音乐艺术体裁。它通过各种各样的手段，使听众自己能身历其境，从而获得美的享受。

从民歌的形成、创作者的处境两个不同的角度阐释音乐作品的情境，致力于提高学生的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解。

紧扣艺术课程标准，分别从《辞海》的解释、黑格尔的简单论述以及音乐本体对“情境”的阐释，综合地让学生知晓“什么是情境”，为学生的学习打下知识基础。

围绕知识要点，以经典音乐作品激发学生的学习兴趣，在文字描述、欣赏感知、分析理解的过程中，使学生知晓“音乐形成于情境之中”的基本知识，同时获得深度的审美体验。

从表演者二度创作的角度，感知、理解“音乐表演于情境之中”。

6

围绕知识要点，以耳熟能详的时代经典作品，在欣赏感知、文化理解的基础之上，解决知识要点的学习和巩固。

如果声乐、器乐作品的情境更多地需要通过表演加以理解和诠释，那么视觉、听觉综合的艺术作品的情境则更需要通过表演加以理解。舞台上的芭蕾舞剧、歌剧、交响乐等都是综合艺术，它们的情境是通过演员的表演来实现的。音乐家表演艺术的最高境界，“情境”是音乐家自己与观众之间的一种交流。音乐家在表演时，必须把自己所要表达的思想、感情、形象、意境等通过自己的表演，使观众能够理解、感受、领悟，从而达到音乐家与观众之间的一种心灵的沟通。例如，贝多芬的《月光奏鸣曲》，就是通过钢琴家的演奏，使人们仿佛置身于月光下的湖面上，看到皎洁的月光洒在湖面上，波光粼粼，水天一色，使人产生一种神秘、幽静、空灵、恬静、安谧、浪漫的情境。

7

以音乐实景作品作为范例，通过文字描述、欣赏感知、分析理解，阐释“音乐表演于情境之中”。

以综合艺术作品——戏曲片段作为范例，在赏析、感知、分析的基础上，进一步提升对于“音乐表演于情境之中”的学习认知。

【教材内容】

课名	大概念	基本问题	任务驱动
内于心外于形的音乐情境表演	艺术源于生活而高于生活	音乐形成于情境之中	知道音乐的风貌与创作者所处的时代环境、个人经历、情感体验有着密切联系，这些因素的融合形成了音乐作品的“情境”
		音乐表演于情境之中	知道声乐、器乐作品的“情境”需要通过表演者的理解和诠释，歌剧、音乐剧、戏曲等综合艺术作品的表演本身就置于情境之中

【单元概述】

《音乐情境表演》是普通高中《艺术》课程选择性必修模块之一。该模块旨在通过歌唱、演奏、戏曲、歌剧音乐剧等表演艺术门类，让学生开展各式各样的音乐情境表演实践活动，从而培养他们的创造力、想象力和表演力，提升他们的艺术审美情趣和文化理解。

本课主要从“音乐形成于情境之中”“音乐表演于情境之中”两个不同的角度阐释，带领学生了解“内于心外于形的音乐情境表演”。本课的内容和结构具有整体性、综合性和关联性的特征。教师要指导学生在文本阅读、作品欣赏的过程中，运用感知、分析、理解等方式，真正理解音乐情境表演“内于心外于形”的表达。

【课时建议】

内容	建议一	建议二
音乐形成于情境之中	1课时	1课时
音乐表演于情境之中		1课时

【规划建议】^①

研读标准	规划范围	☐ 学年 ☐ 学期 ☒ 单元	
	内容侧重	☒ 艺术形式 ☒ 艺术内容 ☐ 艺术风格 ☒ 艺术体验 ☐ 艺术创作	
确定内容	课程内容	艺术形式	1.1.1 1.1.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3
		艺术内容	2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2.2 2.2.3
		艺术体验	4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3
	教学材料	教学素材	普通高中教科书·艺术 选择性必修 2 音乐情境表演
	单元综合主题	绪论	
	单元总课时数	1—2 课时	

① 本规划建议根据《上海市高中艺术学科教学基本要求》进行设计。

二、教材教法分析

(一) 教学材料结构

单元	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
绪论 内于心外于形的 音乐情境表演	1. 情境是人类进行一切行为活动必不可少的重要因素 2. 理解音乐形成于情境之中 3. 理解音乐表演于情境之中	•《送别》《青藏高原》(歌曲) •《水乐堂·天顶上的一滴水》(现代音乐) •《牡丹亭》(昆曲)	1. 欣赏等歌曲,了解音乐的风貌与创作者所处的时代环境、个人经历、情感体验有着密切的联系 2. 赏析声乐、器乐作品,了解表演者需要通过实践去体验蕴藏在作品中的创作者想要表达的情感内涵,并通过自己的表演传达给欣赏者 3. 赏析戏曲、音乐剧等综合艺术作品片段,了解真实情境及其作用	引导学生通过不同的角度进行感知,使其理解情境对于音乐作品赏析所起到的作用

(二) 核心内容

本课要求在“大艺术”的视野下认识音乐情境表演。

本课作为教材的绪论,起着提纲挈领的作用,尤其是通过“音乐形成”“音乐表演”两个不同的角度引导学生感知、了解、理解音乐情境表演,并通过音乐范例作品的赏析、实践等内化于心、外化于形,提升对于音乐情境表演的认知。

本课涉及“艺术感知”“审美情趣”“创意表达”和“文化理解”四个核心素养,侧重“艺术感知”与“文化理解”。

(三) 教学策略与方法

从艺术感知、审美表达和文化立身的育人角度,在对“音乐形成”“音乐表演”的音乐情境学习过程中,通过对《送别》《青藏高原》等音乐作品、“民歌的再创作”“水乐堂”“园林实景版昆曲”等音乐情境进行艺术分析,理解音乐情境在表演中的作用和特点。

结合高中学生现有的认知水平和能力,引导学生从跨艺术门类、跨学科和文化理解的角度思考、探究,开展艺术实践活动、综合实践活动。倡导先感知、后理解、再实践,由浅入深、循序渐进,从而真正理解音乐情境表演。

■ 三、教学目标建议

1. 了解“音乐形成于情境之中”“音乐表演于情境之中”。(艺术感知水平2)
2. 通过欣赏、感知、分析音乐作品，结合演唱、模仿等音乐实践活动，凸显“内于心外于形”的音乐情境表演。(创意表达水平2)
3. 通过不同范例作品的欣赏和感知，从不同的角度了解音乐情境表演，并提升在实践中的音乐情感表达。(审美情趣水平2)
4. 对音乐作品、音乐情境进行艺术分析，理解音乐情境在表演中的作用和特点。(文化理解水平1)

■ 四、评价实施建议

评价方式：形成性评价与终结性评价相结合，以形成性评价为主；自我评价与他人评价相结合，以自我评价为主；激励性评价与管理性评价相结合，以激励性评价为主；教师评价、学生自评、学生互评相结合，教师评价以学生课堂学习的态度、参与度以及效果作为评价依据；学生自评、学生互评，以检核学生的学习参与度以及表现效果作参考。

评价原则：评价应结合学习内容、学习行为，参考艺术学科核心素养的水平，评价学生艺术学习的总体水平以及艺术课程目标的达成度。

教学评价量规

评价内容	学习活动	作业	学习过程
	在音乐赏析活动中，知晓“情境”的概念以及“音乐形成于情境之中”“音乐表演于情境之中”	能进行音乐情境表演	积极参与课堂的学习、表演
权重	40%	30%	30%
评价结论	达到80%为优良，达到60%为合格，未达到60%为不合格		

第一单元 悠扬歌声

第一课 劳动歌者 传递心声

第二课 绚丽民族 流淌歌声

第三课 悠扬旋律 意蕴之声

第四课 时代画卷 梦想新声

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 劳动歌者 传递心声	<ul style="list-style-type: none"> 歌唱劳动与生活 歌唱语言的文化内涵 歌唱与文学的内涵 歌唱时代与梦想	<ol style="list-style-type: none"> 认识歌唱是人类在劳动生活中抒发和交流思想的方式，探究歌唱语言的不同文化内涵 认识歌唱是文学思想的拓展与延伸，文学是对音乐艺术的解读与诠释，探究歌唱如何运用文学艺术作品呈现音乐美 认识歌曲具有鲜明的历史时代特质，探究如何通过演绎不同时期的作品表现社会生活	认识歌唱是人类在劳动生活中抒发和交流思想的方式
第二课 绚丽民族 流淌歌声			知道歌唱语言的概念及内容，能通过各地不同的语言习惯表达歌曲的文化内涵
第三课 悠扬旋律 意蕴之声			知道歌唱中文学内涵的概念及内容，感受其文学的哲理性思想
第四课 时代画卷 梦想新声			知道歌曲历史时代的特质，能演绎不同题材的作品

【单元概述】

歌唱是艺术实践最基本的形式之一。在本单元中，学生将通过学唱各具艺术特色的声乐作品，体验人声的魅力；在“奏响”人声这件最美的“乐器”的同时，走进音乐的世界。

欣赏在劳动生活背景下，真实反映劳动的状态以及劳动人民精神面貌的音乐作品，认识歌唱是人类在劳动生活中抒发和交流思想的方式；感受民间音乐通过不同的演绎所表达的不同情感；理解不同类型歌曲的表现形式；知道歌唱作品中的文学内涵，理解歌唱与文学之间相互作用的关系；知道歌唱形式与作品特点，理解传承与发展的意义；知道音乐家在作品中所表达的内容，结合不同时期作品的风格与特色，理解当下社会生活

的情境，感受音乐作品的魅力。在感受音乐作品表现形式的基础上，尝试进行演绎、创编、情境表演。结合其他艺术形式，探究歌曲的艺术价值。

单元教学重点：创设一个情境，以歌唱的方式进行综合艺术表演。

单元教学难点：理解歌曲的创作意图及演绎创编。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 悠扬歌声	第一课 劳动歌者传递心声	用歌唱来抒发情感和交流思想，是最直接、最亲切的一种方式 人类在劳动、生活中的喜、怒、哀、乐，都可以通过歌唱来表达，传递内心的情感	•《澧水船夫号子》(湖南民歌) •《桑塔露琪亚》(意大利民歌) •《丰收之歌》(丹麦民歌) •《搬运号子》(上海民歌) •《我的太阳》(歌曲)	1. 寻找一首表现劳动场景的歌曲，共同学习，并通过创编来实现“一领众和”的演唱形式 2. 表演《桑塔露琪亚》 (1) 创编一个微型音乐剧片段，包括人物和情节 (2) 几位同学进行角色分工 (3) 通过歌表演和动作模仿，结合歌曲的韵律，表现划船时在水中荡漾的情境	1. 劳动号子一方面可以鼓舞精神，调节情绪，组织和指挥集体劳动；另一方面，具有一定的艺术表现价值 探讨二者如何并存 2. 那不勒斯民歌是世界文化的瑰宝，任选一首作品，从歌曲创作的背景、风格、结构、艺术情感表现等不同角度，探讨那不勒斯民歌背后的风土人情及其民族文化
	第二课 绚丽民族流淌歌声	语言是歌唱声音的载体，没有语言就没有歌声；不同的语言习惯、不同的发音方式决定了作品的演唱方式；大部分的声乐作品都依据语言的韵律而作，语言的韵律是歌曲文化内涵的重要组成部分	•《对鸟》(浙江民歌) •《三十里铺》(陝西民歌) •《蝉之歌》(侗族民歌) •《霸王别姬》(京剧) •《天上掉下个林妹妹》(越剧) •《百花赠剑》(黄梅戏)	1. 模仿温州方言演唱《对鸟》 2. 寻找一首外国作品并进行歌词的创编，体会同曲异词的作品有哪些不同效果	方言对我国戏曲文化的发展产生深远的影响，不同戏曲演唱腔调不同，但所有的戏曲作品都运用当地的方言来演绎 探讨方言对民歌、戏曲的影响，并思考如何保护和传承方言

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 悠扬歌声	第三课 悠扬旋律意蕴之声	音乐是文学思想的拓展和延伸，文学又是对音乐艺术的解读和诠释 两者完美的结合赋予作品灵魂魅力，让听者感受到文学的哲理性思想	•《我住长江头》(歌曲) •《教我如何不想他》《致音乐》《嘉陵江上》(艺术歌曲)	1. 选择范本赏析中的一首艺术歌曲进行朗诵，体会作品内心情感 2. 学习模仿《我住长江头》“依词谱曲”的创作手法，为唐诗《春晓》进行旋律创作并演唱	歌剧与文学有着相当深厚的渊源，中外许多著名的歌剧均由文学著作改编而成；歌剧的音乐与文学双重属性使其既保留文学著作的框架，又拓展了音乐的表现空间与情感张力 选择一部文学作品及其歌剧作品，比较两者不同的艺术表现手法
	第四课 时代画卷梦想新声	音乐作为社会发展的阶段性产物，随着社会文明的不断进步，音乐作品也在不断发展，它是时代进步、革新的体现，具有鲜明的时代特质 时代歌曲通常以抒发个人情感为主，题材广泛	•《在太行山上》《我的祖国》《我和我的祖国》《我们都是追梦人》(歌曲) •《建国大业》(电影)	1. 全班齐唱歌曲《在太行山上》第二部分，体会抗日战争时期军民齐心、斗志昂扬的气势 2. 以歌曲《我的祖国》为背景，排演一段音乐剧，表现“我”心系祖国的爱国情怀	电影《建国大业》是中华人民共和国成立60周年的献礼片，《追寻》作为该电影的主题曲，展现了特定的历史气氛，富有冲击力 对于电影，歌曲不仅仅是一首作品，探究其背后的深刻含义

(二) 单元教材策略与方法

1. 引导学生通过对人类劳动生活的感受，了解中外民族生活情境下音乐作品的人文内涵，结合多种艺术表现形式演绎创编，探究传承民族歌曲在当今社会生活和艺术舞台上的意义。
2. 引导学生通过分析不同语言、不同地域、不同文化背景下的音乐作品，探讨其音乐风格、意境等特点，把握作品的表现意义，提升歌唱表现能力及艺术感染力。
3. 引导学生在理解作品的基础上，运用多种手段对曲调、歌词进行创编与表演。以作品《对鸟》为例，帮助学生了解对唱的表现形式，形成全局观念与团队意识。
4. 组织学生参与校内、校外艺术活动，从生活中积累经验，运用于艺术创造实践，结合多种艺术手段创编微型音乐剧，提高综合素养。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解歌唱劳动与生活的作品，了解作品的曲调、节奏等音乐要素，梳理音乐作品的风格与特点。通过了解中外民族文化的背景，感受不同音乐作品的表现力，领悟其音乐表现的内心情感。(艺术感知水平 2)
2. 感受歌唱的语言文化内涵，结合不同的音乐表现形式进行模仿演绎，理解作品的创作手法及背后的文化内涵。(创意表达水平 3)
3. 理解文学与音乐的相互作用，探索不同时期作品的表现意义与文学的哲理性思想。(审美情趣水平 3)
4. 通过对中外作品进行情境表演，理解其艺术表现力及歌曲的艺术文化价值。(文化理解水平 3)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 悠扬歌声	第一课 劳动歌者传递心声	范例赏析	在劳动时歌唱的学习情境体验用歌唱的方式来抒发情感吗，赏析《捣练图》《澧水船夫号子》《桑塔露琪亚》《丰收之歌》	1. 探究劳动号子和表现劳动的歌曲在节奏、衬词、演唱形式上的特点，对比不同劳动和生活场景的歌曲在形象创造上的艺术表现力(艺术感知水平 2) 2. 通过角色分工进行歌表演，表现一定的情境，如演唱劳动号子时表现高亢、嘹亮的声音特点；结合人物与情节并配合音乐进行演绎，创编微型音乐剧(创意表达水平 2) 3. 认识不同地域、不同民族、不同文化背景下歌曲的审美价值，阐释对其作出的个性化理解，并按照一定的艺术旨趣设计歌曲的情境表演，表现自己的艺术理解(审美情趣水平 2) 4. 分享表现劳动生活内容的歌曲情感表达水平并探究歌曲传承的意义(文化理解水平 2)
		感知理解	基于劳动的歌唱	
		体验活动	1. 创编歌曲，表现“一领众和” 2. 表演创编微型音乐剧片段《桑塔露琪亚》	

(续表)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平	
第一单元 悠扬歌声	第一课 劳动歌者 传递心声	思考评价	1. 思考《放马山歌》中“衬词”在作品中的表现意义 2. 劳动号子所传承的意义 3. 欣赏并分析不同劳动生活内容歌曲的情感表达方式		
			《搬运号子》 《我的太阳》		
			建议课时：1课时		
		第二课 绚丽民族 流淌歌声	范例赏析	在中国民歌多元化的学习情境体验以不同的方言演绎不同地域的民歌，对作品的意境表达产生怎样的影响，从方言角度举例进行对比，感受语言韵律对歌曲的作用，赏析民歌《对鸟》《三十里铺》《蝉之歌》	1. 通过对方言、音色、和声、结构等艺术语言的分析，感受歌唱的文化内涵，分析不同地域、不同民族的歌曲特点，找出区别与联系（艺术感知水平2） 2. 通过采风等实践方式，提炼不同民歌的艺术语言，对“同曲异词”“同词异曲”的音乐风格进行艺术创作实践活动，演唱时保持原方言特色，体现民歌的地域文化特征（创意表达水平2） 3. 感知不同民歌的艺术审美意蕴，并通过自己的语言进行相应的阐释，对在学习和生活中选择自己喜欢的民歌进行审美品评（审美情趣水平3） 4. 对自己了解或喜爱的民歌进行归纳总结，并与同伴分享，一起探究不同地域民歌的发展现状及如何传承发扬（文化理解水平3）
	感知理解			歌唱的语言文化内涵	
	体验活动			1. 模仿演绎《对鸟》 2. 体会“同曲异词”的音乐风格	
	思考评价		1. 通过对音乐要素的分析介绍自选歌曲的音乐特点 2. 采风并了解作品特点，研究如何传承与发扬		
			拓展研究		《霸王别姬》 《天上掉下个林妹妹》 《百花赠剑》
			建议课时：1课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 悠扬歌声	第三课 悠扬旋律 意蕴之声	范例赏析	在模仿古人吟诗纵歌的学习情境中感受文学作品与音乐的融合，加深对作品的印象，思考两者的关系，赏析《我住长江头》《教我如何不想他》《致音乐》	1. 在艺术实践活动中，了解艺术歌曲中的形象塑造和情感表达方式，通过情境表演，体会并理解表现时代特征歌曲的艺术风格和情感表达（艺术感知水平2） 2. 对歌曲所表达的意境进行情境化的创意表达，如演唱时应注意歌词的咬字归韵，字正腔圆；在理解作品的基础上，结合文学与音乐，进行创编演绎（创意表达水平3） 3. 与其他歌曲相比较，认识艺术歌曲所表现出的不同的审美特征，并能用自己的语言进行归纳中外艺术歌曲的代表作品和典型特征，通过个体化的审美形成喜欢的类型（审美情趣水平2） 4. 分享自己对艺术歌曲的审美观点，归纳不同文化背景的艺术歌曲的艺术形象和艺术特点（文化理解水平3）
		感知理解	歌唱的文学内涵	
		体验活动	1. 朗诵并体会作品表达的内心情感 2. 为《春晓》创编旋律并演绎	
		思考评价	1. 分析作品《嘉陵江上》 2. 探索文学结合其他艺术形式的作品对表现意境的作用	
		拓展研究	歌剧与文学	
		建议课时：1课时		
	第四课 时代画卷 梦想新声	范例赏析	在探索中国文化在新时代重要性的学习情境思考当下的主旋律歌曲有哪些特征，赏析《我和我的祖国》《走向复兴》《我们都是追梦人》	1. 结合多种艺术形式，探究音乐作品背后的时代含义，理解表现时代特征歌曲的艺术风格和情感表达，能够对艺术形象、艺术语言进行分析提炼（艺术感知水平2） 2. 通过对歌曲音乐要素的把握，对作品进行情境演绎，并根据歌曲作品的创作手法、表现意图，结合其他艺术形式进行情境创编；在演唱合唱作品中，声部保持均衡，体现作品的艺术性，音色达到统一（创意表达水平3） 3. 对新时代歌曲在生活表现、文化表现、科学表现中的特点有具体认识，能够结合生活实际和社会发展对同一首作品不同的艺术演绎进行审美判断，并转化为个体的审美情趣（审美情趣水平2） 4. 能够在歌曲的演绎与创作过程中，塑造体现时代特点的艺术形象，较好地理解表现时代进步歌曲作品中的创新与传承，对中华优秀文化的传承产生共识（文化理解水平3）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元 悠扬歌声	第四课 时代画卷 梦想新声	体验活动	1. 演唱《我们都是追梦人》，体会作品表达的意义 2. 演唱、表演《我和我的祖国》，表现“我”心系祖国之情	
			分析《我和我的祖国》不同的演绎形式	
		拓展研究	探究电影《建国大业》中歌曲《追寻》背后的深刻含义	
		建议课时：1课时		

■ 三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元活动学习名称：表演唱《我和我的祖国》

(一) 单元学习活动目标

- 通过学习歌曲《我和我的祖国》的不同版本，感受歌曲表达的内在情感。
- 从单元学习内容中吸取经验，以小组合作的方式，在一定的情境下对歌曲《我和我的祖国》进行创造性的表演。

(二) 单元学习活动内容与要求

- 以小组为单位，搜集《我和我的祖国》的不同演绎版本，进行比较学习。
- 为歌曲《我和我的祖国》创设一定的表演情境。
- 分组尝试完成《我和我的祖国》的表演创编，并在情境下表演。

4. 尝试使用本单元学到的一些知识与技能，如“领唱”“重唱”“合唱”，在形式上可以借鉴音乐剧、朗诵表演，在创作上可以加上文学化的表达或视频的补充材料。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
表演唱《我和我的祖国》	<ol style="list-style-type: none"> 通过对音乐作品的理解、音乐要素的掌握，了解作品内心表达的情感 尝试分析《我和我的祖国》各版本的艺术表现力及感染力 结合其他艺术形式，分组尝试完成《我和我的祖国》的表演创编，并在情境下表演	<ol style="list-style-type: none"> 从音乐基本要素着手，分析作品，了解作曲家创作意图 以小组为单位，搜集《我和我的祖国》不同的演唱版本 设定一定的情境，整合多种艺术表现方式，如配乐朗诵、舞蹈、话剧等艺术门类，进行创编 表演唱《我和我的祖国》，表现“我”心系祖国之情

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	个人表现	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确，有独创性，可行性高	主题较为明确	主题不明确
	设想交流	条理清晰，呈现手段丰富	调理较为清晰	无法完成交流

【单元作业设计建议】

单元作业名称：以声传情的艺术魅力

(一) 单元作业目标

- 欣赏中外声乐作品，理解歌曲词意、作品背景及相关知识。

- 在自主学习过程中，通过运用“合唱”“重唱”“表演唱”等不同的歌唱形式，思考其对作品表达的作用。
- 通过对东西方不同国家的歌曲演绎，理解作品的文化内涵，树立多元音乐文化的观念。

(二) 单元作业内容与要求

- 以小组为单位，选择不同国家或不同地域的声乐作品，分别进行不用形式的演唱。
- 小组进行展示，分享交流与评价。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
以声传情的艺术魅力	<ol style="list-style-type: none"> 欣赏不同国家或地区的声乐作品，比较不同作品的文化内涵 通过实践演唱，深入理解不同地域、不同语言及不同时代背景下，该作品的演绎方式 通过合作演唱的方式，增强学生的协作能力 从欣赏—感受—比较—实践，帮助学生树立多元音乐文化的观念 	<ol style="list-style-type: none"> 以小组为单位，选择不同的作品进行赏析 比较不同地域、不同方言的作品，分组演绎 小组展示，分享交流 探究审美情趣与情感表现在演唱中的作用及意义，作为课题进行交流展示

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确，有独创性，可行性高	主题较为明确	主题不明确
	设想交流	条理清晰，呈现手段丰富，具有创新性	条理较为清晰	无法完成交流

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

能解释和评价当下社会对音乐作品的影响；能与同伴分享表演经验与艺术感受；能运用音乐基本要素简单进行谱曲创作，也可以进行二度演绎；能在作品分析中，理解其背后的人文内涵。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	配合默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	表演唱《我和我的祖国》	以声传情的艺术魅力	学习过程参与度
权重	40%	30%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《三十里铺》^①（陕西民歌）

《三十里铺》，陕西民歌，根据陕西绥德县三十里铺村发生的一件真人真事编成。歌词中的“四妹子”名叫凤英，是一位思想进步、敢于斗争的农村姑娘。她冲破了习惯势力的束缚与阻挠，和“三哥哥”邱双喜相爱。双喜参军离家，凤英怀着依依不舍的心情为他送行。这首民歌相传是由同村姓常的一位青年于1942年编成的。它采用信天游的曲调演唱，歌词只有几段，是四乐句的单乐段结构，第一、二句相同，第三句略有变化，第四句与前三句形成对比，也是“点题”之处。音调开阔，速度悠缓，有切分节奏的特点，集中抒发了年轻恋人离别之情。

资源使用建议：引导学生通过查阅相关资料，了解歌曲《三十里铺》的情节背景，结合作品节奏特点、曲式结构等创作手法进行情境表演唱，体验人物情感变化，感受作品所表达的离别之情。

■《我住长江头》^②（艺术歌曲）

《我住长江头》由青主根据北宋词人李之仪的词《卜算子》谱曲。原词模仿民歌风格，抒写一位女子怀念其爱人的深情。青主以清新悠远的音乐体现了原词的意境，而又别有寄寓。曲调悠长，句尾经常出现下行或向上的拖腔，钢琴伴奏以流水般的音型贯穿全曲，衬托气氛，宽广的歌唱象征绵绵不断的情思。歌曲突破了“卜算子”词牌双调上、

^① 选自《简明音乐辞典》（黑龙江人民出版社1985年版）。志敏、国华编著。有改动。

^② 同①。

下两阙采用平行反复结构的惯例，而把下阙单独反复三次，并且一次比一次激动，最后在全曲的高音区以 ff 结束。作曲家假借古代的爱情词，寄托对过去战斗岁月和殉难战友的深沉思念，透露对未来的向往。

资源使用建议：引导学生查阅相关资料，了解宋词《我住长江头》创作背景。

通过学生朗诵、教师与学生合作表演使学生感受作品深情、含蓄的特点。指导学生利用小组合作的方式，进行古诗词谱曲创作，共同探讨艺术歌曲的特点。

■ 哥族大歌^①

哥族大歌是我国哥族多声部民歌的一种，哥语称噶老，“噶”即“歌”，“老”即“大”“古老”“长”，译称“大歌”，由歌队集体演唱，是哥族民间合唱的总称。哥族大歌属支声复调性质，主要流传于哥族南部方言地区黔、桂、湘边境各县。哥族在长期的歌唱实践中创造了完美而别具一格的艺术风格与形式，积累了丰富的演唱经验，形成了较完整和严格的民间合唱组织及训练方法。2009年，哥族大歌被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

大歌可分为以下几种：

1. 鼓楼大歌。一般叫“噶老”，是大歌中最早、最基本的一种唱腔，常以歌曲产生的地方命名，如坑洞的大歌称为“噶坑”。各地曲调大同小异，带有咏诵风格，歌调注重内容，讲究韵律，有的唱词长达百十段不等，以古代长篇叙事诗为主，有神话传说、故事、礼俗赞歌、爱情生活等。

2. 声音大歌。哥语称“噶所”，“所”即声音之意，主要表现声音的优美，如同一首抒情小品。这类歌曲曲调较强，具有丰富的多声部因素，是大歌中之精华，歌词短小，段落不长，且华丽、风采动人，一般只有三段左右，最后有一段较长的衬词，拖腔段落。

^① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社 2014 年版）。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

大歌以女声为多，往往巧妙地表现优美的自然界音响，如流水、鸟叫、蝉鸣，但又不是简单化的模拟，而充分加以音乐化、拟人化，借以表达人们内心情感，比喻青年男女间纯真的爱情。

3. 叙事大歌，是大歌中一种带有浓厚叙事性的合唱歌曲。内容多为神话、故事传说、历史英雄人物之类传统歌词，爱情叙事长诗占很大比重，大都包含着教育青年的意义。

4. 童声大歌，侗语称“嘎腊温”，是由儿童歌队演唱的大歌，内容生动而富有想象力，节奏鲜明，性格活泼，曲调清新，音域不宽，容易学唱，用以传授知识和游戏，如《小米歌》《筑塘歌》《山羊歌》《螃蟹歌》《公鸡叫》等。

5. 混声大歌，是1958年以后发展起来的新的演唱形式，过去男女歌队从不混唱，自从贵州黎平县成立民间合唱团以后，为了表现新生活，加强民间艺术的交流，开始由鼓楼走上舞台，由单声合唱发展到混声合唱，以及由少数几人到几十人的大规模分部合唱。

6. 戏曲大歌，是在侗戏演出过程中演唱的一种合唱歌曲，在剧中人数较多的场面及终场时运用，由演员或观众以合唱形式帮腔，伴以打击乐烘托气氛，表示唱腔告一段落，更换角色。

侗族大歌的多声部因素以支声复调为主，主要旋律在低音声部，高音声部是在低声基础上发展和变化，凭自己的才能和智慧即兴配唱。声音模仿在大歌中极为普遍，常见于声音大歌中的拉嗓子部分，由两个歌头在上声部相继模仿，与歌队形成三个声部的结合。有时在低声部运用持续的主长音，以之为背景，让高音任意发挥，这是侗族大歌重要的表现手法。

资源使用建议：引导学生自主查询资料，知道侗族大歌的概念及特点，欣赏代表作品，进一步了解侗族大歌的音乐风格，学唱侗族大歌；引导学生对原生态音乐产生兴趣，体验无伴奏、无指挥的演唱特点，师生共同探究如何传承这类少数民族音乐。

■ 艺术歌曲^①

中国艺术歌曲

中国作曲家创作了大量艺术歌曲，如赵元任的《教我如何不想他》、黄自的《思乡曲》、青主的《我住长江头》、贺绿汀的《嘉陵江上》等。赵元任由于从事语言学的研究工作，曾深入各地城镇考察和记录方言语音等，并深入研究了中国历代有关声韵的文献。因此，他在歌曲创作中很注意词曲的结合，对于曲调写作的民族风格也作了一系列的探索，特别在摸索“中国化”的和声方面作了多方面的大胆试验。黄自的作品中艺术歌曲数量最多，也是最能代表他创作风格和成就的。在他创作的艺术歌曲中，部分是以古诗词为题材，在这些作品中他能比较深刻地理解原诗的含义，并通过音乐给予生动、具体的形象刻画。

德奥艺术歌曲

德奥艺术歌曲的重要发展阶段是以 F. 舒伯特、R. 舒曼、J. 勃拉姆斯、H. 沃尔夫、G. 马勒的创作为标志的浪漫主义音乐时期。艺术歌曲是舒伯特全部创作的中心。他尊重语言的重音和音调，根据诗歌的形式和内涵来创造旋律。《野玫瑰》《暮春》等具有民歌般的纯朴优美；《海滨》《致音乐》等充盈着内心的忧郁、疑问和恬静等不同感情；《孤居》《年轻的修女》《幻影》等则混合游吟诵和歌唱风格。这些都反映出旋律与诗歌之间的均衡关系。除此以外，他还有意识地把和声及钢琴伴奏等纯音乐因素提高到与旋律和诗歌同等重要的地位。

资源使用建议：引导学生搜集资料，了解艺术歌曲的起源及概念，感受艺术歌曲独特的表现形式，比较研究中外艺术歌曲之异同，师生共同合作进行演唱。指导学生尝试为中国古诗词作品谱曲，体会艺术歌曲的音乐创作手法，感受人声与钢琴伴奏结合下的独特魅力。

^① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社 2014 年版）。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

■ 青主^①

青主(1893—1959)，中国现代作曲家、音乐美学家。原名廖尚果，曾用名黎青主，别署黎青、L.T.等。1912年，青主留学德国，入柏林大学法学系，同时学习音乐与哲学。1920年获法学博士学位。1922年回国，1927年改名青主，开始了“亡命乐坛”的生活。

青主在“亡命乐坛”期间进行歌曲创作，结集的有《清歌集》及与华丽丝联名发表的《音境》。前者是民歌体的小歌，后者则是艺术歌曲集。这些歌曲取材于F.舒伯特，受H.沃尔夫影响。歌词注意汉语的特点，既照顾字音的自然平仄，又留意字义的轻重，依照朗诵的原则考虑旋律的进行。歌曲《我住长江头》以流畅动听的民歌曲调表达了恋人之间的坚贞信念和崇高情操，是一首意境深远的抒情歌曲。

资源使用建议：引导学生搜集作曲家背景资料，了解作曲家音乐创作的风格及作品的内涵，分组研究同一时期的其他作曲家及其作品，并研究作品的审美思想及情感表现。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
歌曲《搬运号子》	视频	学习引导 探究劳动号子的艺术价值
歌曲《澧水船夫号子》中的衬词	文本资料	学习引导 理解衬词在民间音乐演唱中的重要性
歌曲《我的太阳》	视频	激发兴趣 了解那不勒斯民歌的艺术特征及人文情怀
侗族大歌	图片、视频	拓展视野 思考如何传承原生态音乐

^① 选自《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社2014年版)。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

资源名称	资源形式	目的
中国画《圣地延安》	图片	拓展视野 了解陕西民歌的音乐风格及特点
说唱剧《解放·走向西口》	图片、视频	了解歌唱语言的重要性
京剧《霸王别姬》	图片、视频	拓展视野 思考如何保护及传承方言及其传承的文化
美声唱法	视频	激发兴趣 了解该演唱形式对艺术歌曲的作用
古诗《春晓》	图片	学习引导 体会艺术歌曲文学的重要性
电影《建国大业》	图片、视频	激发兴趣 体会歌曲对其他艺术形式的作用及深刻含义

【名词解释】

■ 船歌^①

音乐体裁形式的一种，指19世纪小型器乐或声乐体裁，模仿水城威尼斯平底船船夫划船节奏的歌曲。这类歌曲自18世纪以来已广为流传，有的情调抒情轻快，有的表现出某种忧郁伤感的性格。船歌常采用 $\frac{6}{8}$ 的复拍子，节奏韵律单一而有规律，以表现划船运动。

■ 群众歌曲^②

音乐体裁形式的一种。作为歌曲体裁，泛指作曲家针对现实社会生活创作的、适合群众演唱的歌曲。其主要特征表现为：歌词浅显、曲调简单、音域不宽、易于上口，常取

^① 选自《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社2014年版)。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

^② 同①。

分节歌形式，主要用几段歌词阐述基本内容；叠歌常用重复的乐句或乐段来表达主题思想；常以进行曲风格，有齐唱、轮唱、合唱等种类，有无伴奏均可。群众歌曲按题材内容可分为工人歌曲、士兵歌曲、学生歌曲、节庆歌曲等，其中绝大多数是创作歌曲，也有根据民歌填词。群众歌曲体现了人民群众的理想愿望，反映出人民对社会生活的关心，常常在游行和各种集会上演唱，以起到宣传和鼓舞人心的作用。

■ 声乐演唱形式^①

随着人类艺术实践的不断发展，声乐演唱形式愈来愈丰富。形式的划分一般以演唱人数和声部的多少而定。常见的形式有：1. 独唱，一人演唱，任何声部均可独唱，较正规的伴奏常用钢琴或乐队，无伴奏则称清唱。2. 领唱，由一人或数人担任，常出现在齐唱或合唱的开始或其他段落中。3. 重唱，一人唱一个声部的多声部组合演唱，按声部和人数的多少常分为二重唱、三重唱、四重唱等，男、女声分别组合或混合均可。4. 对唱，两人或两组人对答式的演唱，多以男、女声对唱形式出现。5. 齐唱，两人以上组合并同时演唱同一旋律，群众歌曲多用此种形式。6. 轮唱，两组以上的歌者按一先一后的拍子演唱同一歌曲，一般时值相差一到两拍。7. 表演唱：一种带有戏剧性质和舞蹈动作的声乐演唱形式，它是在歌唱的基础上，吸取了集歌、舞、剧为一体的民间传统艺术的特点而发展形成的。通常由两人以上组成，有简单的情节，或一问一答、前后呼应，或诙谐讽刺、比喻生动。且边唱边舞，表演贴切。8. 合唱：指两组以上的歌唱者，各按本组所担任的声部，演唱同一首歌曲。合唱按声部多少可分为二部合唱、三部合唱、四部合唱等。合唱又分为有伴奏和无伴奏两类，是表现集体形象的重要音乐表现手段，除作为音乐会演出形式外，常用于歌剧、清唱剧等大型作品。

^① 选自《简明艺术辞典》（中国和平出版社1993年出版）。欧阳周、顾建华、曹治国主编。有改动。

第二单元 缤纷器乐

第一课 古韵妙音 汇景写意

第二课 中国民乐 情韵互融

第三课 西方器乐 和谐之美

第四课 博古纳今 传承创新

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 古韵妙音 汇景写意	<ul style="list-style-type: none"> 几千年的历史长河中，出现了丰富的乐器、不同的器乐体裁和优秀的器乐作品	<ol style="list-style-type: none"> 设计具有情境化的音乐表演，学习、运用音乐语言塑造音乐形象，表达思想感情 在以器乐音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达中获得通感，发挥想象力，进行角色相互配合的创意表达	理解中外古代器乐作品表达的思想情感与文化内涵，理解音乐对于人类社会生活的作用
第二课 中国民乐 情韵互融	<ul style="list-style-type: none"> 在“抽象”的音乐中发挥想象力，营造视听情境，在情境表演中表达思想和情感	<ol style="list-style-type: none"> 欣赏中外经典音乐作品，发挥想象，营造视听情境，通过模拟和创意表现形式，表现情节发展，形象塑造、场景意境等，获得人物的思想情感和体验 参与音乐表演，创编活动，学习、传承中华优秀传统音乐文化，学习世界其他民族的音乐文化	了解中国民族乐器的发展以及不同的表演形式，体会作品中独特的音乐韵味与民族特色，了解本土音乐文化
第三课 西方器乐 和谐之美			了解西方乐器以及器乐演奏形式，理解作品的主题内涵和情感表达
第四课 博古纳今 传承创新			了解现代乐器的发展和音乐表现手法的创新形式，了解现代音乐作品的内涵和审美特征，理解传统器乐的传承与发展

【单元概述】

本单元分为“古韵妙音 汇景写意”“中国民乐 情韵互融”“西方器乐 和谐之美”“博古纳今 传承创新”四个学习主题，内容要求见【单元内容结构】。旨在从古今中外代表乐器以及优秀器乐作品入手，通过赏析不同时代、不同地域、不同风格的音乐作品，在音乐情境表演创设下，深入认识我国民乐和西方器乐体系，体会声音如何“抽象”地表达思想和情感，感受器乐作品绚丽多姿的审美情趣。

引导学生赏析古今中外传统、经典的器乐作品，了解音乐要素和形式的表现特点，感受不同体裁音乐的表现力和内在情感，挖掘器乐作品与生活的关联，形成艺术感知。

在感受体验器乐作品艺术表现形式的基础上，营造视听情境，模仿、再现音乐作品，或运用音乐结合其他艺术形式进行音乐情境表演，形成创意表达。在多样的艺术实践活动中，体验音乐情境表演对塑造音乐形象、表达作品情感的作用，体现人文内涵的表达方式，理解器乐作品的审美价值，获得审美情感体验，形成审美情趣。理解不同器乐作品的音乐风格和文化功能，形成多元文化的音乐价值判断，发现中国民族音乐的传承方式，增强文化遗产保护意识，积极参加体验实践活动，分享艺术经验和艺术感受，形成文化理解。

学习材料主要有古琴曲《流水》、古希腊音乐《狄俄尼索斯舞者》、琵琶独奏曲《十面埋伏》、江南丝竹《欢乐歌》、民族管弦乐《我的祖国》、弦乐四重奏《如歌的行板》、交响乐《F大调第六交响曲“田园”》、俄罗斯民歌《夜歌》、管弦乐《红旗颂》、笛子独奏《水乡船歌》、民族管弦乐《印象国乐·大曲》等。

单元教学重点：创设情境，以音乐为主要表现形式进行综合性艺术创意表达。

单元教学难点：在音乐情境表演中体现作品的艺术特征，表达作品情感。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 缤纷器乐	第一课 古韵妙音 汇景写意	人类社会音乐起源于古老的时代，乐器的发展以及器乐体裁作品的出现，让音乐在人类社会生活中的地位和作用越来越重要	•《流水》(古琴曲) •《狄俄尼索斯舞者》(古希腊音乐) •《十面埋伏》(片段)(琵琶曲)	1. 根据《流水》的段落发展，结合旋律、节奏、风格、结构等特点，联想画面情境，描述旋律的情感表达，并为每个段落创作标题 2. 任选一种书法形式(硬笔、软笔)，在古琴音乐的伴奏下，尝试抄写一份古琴减字谱片段，感受琴曲韵律与书写韵味的结合	1. 网络查询或实地探访上海东方乐器博物馆；探寻中国民族乐器的前世今生 2. 对比同一时期中国与古希腊的艺术作品，寻找两者的相同点与不同点，进行跨文化的比较

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 缤纷器乐	第二课 中国民乐 情韵互融	<p>中国民族音乐历史悠久,形式多样,作品丰富</p> <p>中国民族音乐作品具有独特的音乐韵味和强烈的民族特色</p> <p>中国民族音乐作品体现了中华民族的审美情趣和民族精神,成为中华民族传统文化的重要组成部分</p>	<ul style="list-style-type: none"> •《欢乐歌》(江南丝竹) •《我的祖国》(民族管弦乐) 	<ol style="list-style-type: none"> 运用简单的形体动作跟随江南丝竹音乐作品进行肢体律动,感受江南丝竹乐中人与人之间相互礼让、协调创新的社会文化内涵 结合民族管弦乐作品《我的祖国》,运用综合艺术表演手法创作音乐情境表演 	如何保护和传承江南丝竹
	第三课 西方器乐 和谐之美	<p>西方器乐演奏形成独奏、重奏及合奏等多种表演方式</p> <p>西方乐器已发展出庞大复杂的体系,分为管乐器、弦乐器、键盘乐器、打击乐器四类</p>	<ul style="list-style-type: none"> •《如歌的行板》(弦乐四重奏) •《F大调第六交响曲“田园”》(交响乐) •《夜歌》(歌曲) •《红旗颂》(交响序曲) 	<ol style="list-style-type: none"> 讨论歌曲《夜歌》演唱时的艺术处理,并排练表演 运用人声、乐器或者某些物件,模拟一段音响并交流分享 	<ol style="list-style-type: none"> 从乐器,审美,文化等多角度探究东西方器乐的不同,理解两者所体现的深层文化差异 从作品主题、配器、体裁、音乐结构等方面赏析一部具有中国民族本土风格和韵律的交响乐作品
	第四课 博古纳今 传承创新	<p>20世纪,器乐艺术进入了多元化的发展时代</p> <p>与时俱进的器乐作品不仅是对传统器乐的传承与发展,也让音乐有了更多的内涵,体现现代审美特征</p>	<ul style="list-style-type: none"> •《水乡船歌》(笛子乐曲) •《印象国乐》《又见国乐》《玄藏西行》(民族管弦乐) 	<ol style="list-style-type: none"> 运用线条、线描、水粉等艺术手段,描绘《水乡船歌》中所展现的江南水乡的图景 运用综合艺术手段,在中国民族管弦乐作品的音乐风格和特点的基础上,创编戏剧短剧,进行展示、交流与评价 	<ol style="list-style-type: none"> 运用创新方法彰显中华民族音乐的传统美学和历史文化底蕴,探索新时代民族音乐创作的有效途径 小组合作,选择一款音乐制作软件,制作一首短小的音乐小品

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生关注社会热点问题、校园生活、民俗节庆等，确立音乐情境表演人文主题的项目任务；采用音乐情境表演的创编形式，表现健康向上的音乐作品，弘扬民族音乐文化。例如，围绕主题确定情境表演的内容创编剧本，选择民间音乐为素材进行主题音乐设计。
2. 引导学生进行以音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达，在情境表演中提高演奏音乐的表现能力。例如，引导学生在经典音乐作品、流行音乐组合等情境表演中，编配与音乐主题和情绪相应的舞蹈、动作，运用服装、道具、造型等营造氛围，揭示音乐主题。帮助学生在入情入境、情境交融的表演过程中，提升艺术表现能力。
3. 引导学生运用多种手段进行音乐情境的创编与表演，在情境化的集体表演活动中，培养学生的合作能力、自主组织音乐活动的协调能力。例如，在创编音乐情境的过程中，学生进行任务分配，分组进行剧本、音乐、舞美、服装、编导等创作与设计，最后协同完成项目任务。
4. 通过自我评价、相互评价以及艺术学习档案袋评价等多种形式，学生积累综合音乐表演的录音、录像、照片以及编剧、作曲、舞台服装设计等作品，存入个人艺术学习档案袋。在学习期间和学习结束时，学生总结经验，评估自己的优缺点，提出改进思路；还可邀请学生家长观看汇报演出，并进行评价。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析古今中外经典器乐作品，在体验、设计创编音乐情境表演中，知道东西方部分古老乐器的演奏方式和音色特性，了解音乐作品的“节奏、力度、色彩、线条”等艺术语言，感知艺术语言对作品形象塑造和情感表达的意义及作用，领悟和表达音乐表现的内心情感，并在抽象的音乐、具象的表演中体现传统与现代的表现力。（艺术感知水平3）

2. 运用多种艺术语言，根据不同的音乐情境，结合生活，发挥想象力进行艺术构思，尝试在利用布景、服装、道具等个性化的设计和操作中，表达思想情感和意义。(创意表达水平 3)

3. 感悟音乐作品的情感和内涵，并在实践中具有恰当的情感表现，体现一定的审美情趣和人文精神。(审美情趣水平 2)

4. 主动参与音乐情境表演活动，从不同视角理解音乐的形象塑造和情感表达与文化的关系，理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同。(文化理解水平 3)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 缤纷器乐	第一课 古韵妙音 汇景写意	范例赏析	在追溯古代音乐会的学习情境中对《韩熙载夜宴图》进行观察和联想，赏析《流水》《狄俄尼索斯舞者》	1. 在赏析作品的过程中，知道古琴、琵琶等中国传统民族乐器的发展历史、演奏方式与音色特点，了解传统古曲的音乐要素，感受不同形式、不同风格的音乐作品所蕴含的音乐表现力(艺术感知水平 2) 2. 搜集素材，运用传统艺术手法进行个性化的创意表现，培养合作意识，在多艺术门类的跨域关联中进行创编、设计和实践(创意表达水平 3) 3. 探究传统音乐与社会背景、生活、文化的关系，在“气韵生动”的意境之美中，感受中国古曲追求的传统审美特征，并作出相应的阐释(审美情趣水平 2) 4. 理解中外传统作品的音乐形象和风格，理解不同国家和民族文化背景对音乐作品的影响，从不同视角理解中华优秀传统文化艺术(文化理解水平 3)
		感知理解	1. 中国民族乐器的演变体现着中国传统文化 2. 西方器乐从古希腊开始逐步发展	
		体验活动	1. 为古琴曲《流水》的各个段落创作标题 2. 任选一种书法形式，抄写一份古琴减字谱	
		思考评价	1. 对比琵琶武曲《十面埋伏》与古琴曲《流水》在表现方式上的异同 2. 选择并探究某一首传统古曲中的文化内涵	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 缤纷器乐	第一课 古韵妙音 汇景写意	拓展研究	1. 在上海东方乐器博物馆探寻中国民族乐器的前世今生 2. 跨文化探究同一时期中国与古希腊艺术作品的异同	
			建议课时：1课时	
	第二课 中国民乐 情韵互融	范例赏析	在走进民族乐团的学习情境中思考中国民族乐团由哪些中国民族乐器组成，观察民族乐团的图片，了解不同民族乐器的演奏特点，赏析《欢乐歌》《我的祖国》	1. 在赏析范例作品的过程中，了解作品的旋律特点、乐器配置、段落结构等艺术要素，理解作品表达的思想情感，知道江南丝竹的起源与艺术风格，了解民族管弦乐丰富的表现形式，拓展艺术感知能力（艺术感知水平2） 2. 根据音乐特征，运用肢体动作，结合其他艺术形式进行综合艺术创意表现（创意表达水平3） 3. 参与艺术实践，体验音乐作品中富有的节奏和韵律感的艺术魅力，在与生活的关联中展现人文情怀（审美情趣水平2） 4. 能从不同视角解读中华优秀传统文化艺术的精神和特征，对文化内涵作出初步的辨析和评价（文化理解水平3）
			1. 江南丝竹的形成与发展 2. 中国民族管弦乐的形成与表现形式	
		体验活动	1. 跟随江南丝竹的旋律进行肢体律动 2. 运用综合艺术表演手法为音乐作品《我的祖国》设计音乐情境表演	
			1. 探究丝竹乐与吹打乐不同的艺术语言和艺术风格 2. 通过不同角度艺术语言的探究，深度剖析某一首中国民族管弦乐作品	
		思考评价	思考如何保护并传承江南丝竹	
			建议课时：1课时	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 缤纷器乐	第三课 西方器乐 和谐之美	范例赏析	<p>在探讨中外乐团差异的学习情境中思考交响乐团与中国民族乐团有什么不同，观察交响乐团的图片，认识西方乐器，赏析《如歌的行板》《F大调第六交响曲“田园”》</p>	<p>1. 在赏析范例作品的过程中，了解部分西方乐器的演奏方式和音色特点，初步了解作品的和声、复调、配器、曲式等基本艺术语言；理解西方不同器乐组合形式的艺术特征以及对形象塑造、情感表达的意义和作用（艺术感知水平2）</p> <p>2. 通过探究演奏、歌唱、表演等手段，形成丰富的演奏、歌唱、表演等音乐表现能力（创意表达水平2）</p> <p>3. 在艺术与生活、文化等关联的情境中，认识西方音乐作品的审美价值，获得审美体验（审美情趣水平2）</p> <p>4. 体会音乐作品中的形象塑造和情感表达，理解作品与文化的关联（文化理解水平2）</p>
		感知理解	<p>1. 室内乐的形成、发展、艺术特征</p> <p>2. 交响曲的形成、发展、结构与内涵</p>	
		体验活动	<p>1. 借鉴《如歌的行板》，对歌曲《夜歌》进行艺术再处理</p> <p>2. 运用“拟声”技法模拟一段音响</p>	
		思考评价	<p>1. 探究《如歌的行板》中的乐器、音色、音乐形象与情感表达</p> <p>2. 分析不同器乐演奏形式的艺术特征</p>	
		拓展研究	<p>1. 探究东西方器乐的不同艺术特征及其背后的文化差异</p> <p>2. 赏析《红旗颂》，谈谈既具有中国民族本土风格和韵律，又采用西方交响乐演奏形式的作品的艺术特征</p>	
		建议课时：1课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元 缤纷器乐	第四课 博古纳今 传承创新	范例赏析 感知理解 体验活动 思考评价 拓展研究	<p>在探索音乐创新之路的学习情境中思考如何让古老、传统的乐器焕发新颜，赏析《水乡船歌》、《印象国乐·大曲》，归纳乐器的改革、作品的创新等内容</p> <p>1. 中外乐器的发展具有明显的时代烙印 2. 民族乐剧《印象国乐》的背景和艺术特点</p> <p>1. 绘一幅江南水乡的图景 2. 运用一首中国民族管弦乐作品的主题旋律或音乐风格，以综合艺术手段构思一部戏剧短剧</p> <p>1. 分析《水乡船歌》三段音乐旋律的特点、风格与作用 2. 多角度分析《印象国乐》《又见国乐》《玄奘西行》三部作品的不同艺术特征</p> <p>1. 理解中华民族音乐的传统美学与历史文化底蕴，探索中华民族音乐的创新途径 2. 运用音乐制作软件，制作一首音乐小品并交流</p>	<p>1. 在范例赏析中，理解音乐作品的艺术特征以及对形象塑造、情感表达的意义和作用，比较音乐形象在传统和现代艺术中的表现力（艺术感知水平2） 2. 选择适当的表现手段，根据素材进行具有个性化艺术创作实践（创意表达水平3） 3. 在艺术实践活动中，关联艺术与生活、文化等情境，认识音乐作品的审美价值（审美情趣水平2） 4. 从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神和特征，理解作品的文化内涵，对传统音乐的传承和创新有自己的看法和分析（文化理解水平3）</p>

建议课时：1课时

■ 三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：音乐情境表演《我的祖国》

（一）单元学习活动目标

1. 在赏析作品《我的祖国》，了解不同艺术形式呈现的多种艺术要素，了解中国传统民族乐器在民族管弦乐中的运用与手法，探究中国传统民族音乐的旋律特征，感受作品中传统民族风格与鲜明时代特征相互融汇的艺术风格，体会作品表达的对祖国的热爱。
2. 在排演过程中运用多种艺术形式创设情境，发挥想象力，通过互相配合提高艺术表现能力，培养合作学习能力。
3. 引发对中国民族音乐的关注与兴趣，认识中华优秀传统音乐，了解民族音乐作品的多样性和丰富性，产生传承并创新中国传统民族音乐的热情。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 赏析中国民族管弦乐作品《我的祖国》。
2. 以小组为单位，合作探究作品中的艺术特征。
3. 设计情境，发挥想象力进行音乐情境表演创编，运用多种表演方式展现主题旋律和人文内涵。
4. 以小组展示的形式分享、交流与评价。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
音乐情境表演 《我的祖国》	<p>1. 通过赏析不同艺术形式的《我的祖国》，知道管弦乐作品的产生背景，了解作品的结构段落、演奏乐器、旋律与节奏等艺术形式，在感受艺术风格的同时深入挖掘作品的情感，培养探究能力</p> <p>2. 在体验情境表演的过程中，根据作品结构，由简入繁地丰富表演内容，从中体会作品不同的主题内容所表达的情境和情感，感受作品所蕴含的民族性，在音乐表达中提高对艺术作品的鉴赏能力和表达能力，提升对中华优秀传统文化的热爱，产生民族自豪感</p> <p>3. 在学习过程中发挥想象力，提升团队合作能力，增强自信心</p>	<p>1. 赏析民族管弦乐《我的祖国》，剖析作品中的各种音乐要素；结合电影《上甘岭》的片段，在音乐与画面的结合下，理解作品的主题不仅是纪念那段革命岁月，而且表达了中华儿女为了实现中华民族伟大复兴而勇于担当、敢于创新的时代风采</p> <p>2. 乐曲的第一部分可以哼唱或填入歌词演唱，运用静态造型或动态肢体动作展现主题旋律的优美，体会旋律表达的对祖国大好河山的赞颂</p> <p>3. 小组合作，运用小型打击乐器模仿第二部分的节奏型，体验河北“淘金令”的旋律线条和节奏特征，知道吹打乐的音乐特性，想象乐曲表达的丰收喜悦的场景，并根据个人能力尝试编配符合乐曲情绪的舞蹈动作，进行唱、奏、舞的艺术体验</p> <p>4. 乐曲第三部分是第一部分的音乐主题再现，小组探究两个部分的异同，思考第三部分可以运用的艺术形式，设计并展现</p> <p>5. 在条件允许的情况下，小组合作，在演唱、演奏、舞蹈等基础上，可以增加道具的使用、队形的变化等丰富舞台的表现手段；可以设计剧情，创编音乐小品，形成完整作品后可以作为校园文化的展示活动进行分享交流与评价</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	音乐探究	充分理解作品的表达意图，能说出三个以上艺术特征	能说出一至两件作品的艺术特征	不能说出
	小组合作	积极参与小组讨论和排练，在过程中提出艺术表现创新方法	参与小组活动，合作较为默契	不能合作
	成果交流	贴近音乐主题，展示完整，具有美感	展示较为完整	不能展示

【单元作业设计建议】

单元学习作业名称：探寻中国民乐的发展之路

(一) 单元作业目标

1. 对比赏析中央民族乐团三部大型民乐作品《印象国乐》《又见国乐》《玄奘西行》，了解中国民族乐器的前世今生和创新发展。
2. 自主探究，理解改编、创作、创新中国民族音乐的手法、目的和意义；思考多媒体等科学技术手段对中国传统民乐的推动作用。
3. 在合作学习过程中感受作品表达的主题思想，认同中国民族音乐是中华优秀传统文化的重要组成部分，产生对中国民族音乐传承和创新的意识。

(二) 单元作业内容与要求

1. 以小组为单位，搜集素材，探究三部民乐作品不同的表演方式。
2. 小组合作，形成探究结果。
3. 以小组展示形式，分享交流与评价。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
探寻中国民乐的发展之路	<p>1. 比较三部民乐作品不同的艺术特征，感受作品蕴含的艺术美，理解作品表达的人文内涵 2. 探究创新手法对传承和发展中国民族音乐的意义，引发对学习民族音乐的兴趣，培养思辨能力，并提高对中华优秀传统文化的认同，产生传承和创新的意识</p>	<p>1. 完整或片段赏析三部民乐作品，小组合作，通过纪录片、中央民族乐团官网、公众号、剧场宣传资料等多种途径，探究三部作品在主题结构、音乐要素、表演手法、舞美设计、文化内涵等不同角度的艺术特征，设计学习单并做记录 2. 对表格进行修改和扩充，对作品进行更多角度的深入对比与研究 3. 根据小组能力可以对三部民乐作品深入思考，例如，这三部作品虽然表现手法不同，但都具有创新意识，可以探究其创作的原因、意图以及对社会的影响 4. 有条件的学校可以搭建展示平台，小组可以运用 TED 演讲的方式，将研究结果进行交流、评价并改进</p>

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	成果内容	观点清晰、全面、正确，体现思辨能力	观点较清晰	没有观点
	成果展示	交流过程完整、流畅，呈现方式丰富，具有一定的创新性	交流过程较为流畅	无法完成交流

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

在赏析与体验实践音乐情境表演的过程中，了解音乐作品的“节奏、力度、色彩、线条”等艺术语言，能理解艺术语言对作品中形象塑造和情感表达的意义及作用，能领悟和表达音乐表现的内心情感；能运用多种艺术语言，根据不同的音乐情境，结合生活，发挥想象力进行综合艺术构思；能通过感悟音乐作品的情感和内涵，在实践中恰当地表现；能从不同视角理解音乐的形象塑造和情感表达与文化的关联，理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	配合默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	音乐情境表演《我的祖国》	探寻中国民乐的发展之路	学习过程参与度
权重	50%	30%	20%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《流水》(古琴曲)^①

《列子·汤问》中记载了有关于俞伯牙、钟子期演奏、聆听《高山流水》的传说故事。《高山流水》的乐谱最早出现在明朝朱权的《神奇秘谱》中，寓意为“初志在乎高山，言仁者乐山之音，后志在乎流水，言智者乐水之意”。到了唐代，这首曲子被分为两曲，但没有分段数。流传至宋代后，形成《高山》为四段，《流水》为八段。其中刊载有琴曲《流水》的琴谱在明、清两代就有四十多种。清末著名琴家冯彤云则将民间流传的八段《流水》发展为九段《流水》，增加了运用滚、拂技法表现流水意境的第六段。

《流水》第一段是全曲的引子部分，在不太明显和连贯的散板旋律中，隐藏着乐曲的主题音调；第二、三段是主题的呈示和强化，运用活泼干净的泛音技法，展现江河源头滴水潺潺的主题；第四、五两段运用按音，与二、三段的泛音旋律形成对比，展现江河波浪涌进的情景；第六段运用右手大量的滚、拂、绰、注等演奏技法，结合左手按音技法，犹如滔滔江水，汹涌澎湃、一泻千里，在充满激情与气势的旋律中达到全曲高潮；第七段是则运用了急促短小的泛音旋律，使紧张的情绪得到了舒缓；第八、九段进入乐曲的

^① 选自《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社 2014 年版)。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

结束部分，断断续续出现的右手滚拂技法就像是阵阵余浪，直到最后在明亮清脆的泛音中给人留下了大江东去、悠长宁静的画面。

张孔山的弟子欧阳书唐在《琴学丛书》为《流水》所写的跋语中，有一段生动的描述，将《流水》的意境表达得淋漓尽致：“起手二、三段叠弹，俨然潺湲滴沥，响彻空山。四、五两段，幽泉出山，风发水涌，时闻波涛，已有汪洋浩瀚不可测度之势：至滚拂起段，极腾沸澎湃主观，具蛟龙怒吼之象。息心静听，宛然坐危舟，过巫峡，目眩神移，惊心动魄。几疑此身在群山奔赴、万壑争流之际矣。七、八、九段，轻舟已过，势就淌洋，时而余波激石，时而漩涡微沤，洋洋乎！诚古调之希声者乎！”

琴曲《流水》充分运用了模拟性的写实技法，犹如一幅大好河山的画卷展现在听者面前。在主题旋律抒情性的基调中，汇景写意、情景交融，虚实结合、刚柔并济，一件乐器却表现出最丰富的人文内涵，从而体现出中华民族独特的艺术气质和精神面貌。

资源使用建议：引导学生通过查阅相关历史资料了解琴曲《流水》的前世今生；在聆听乐曲的过程中，让学生运用讨论、联想、记录等学习方式，尝试用语言或绘画描述画面，并根据不同段落表现的意境设计段落标题，最终在这个过程中，潜移默化地理解作品所展现的中华民族百折不回，开拓进取的精神。

■《十面埋伏》(琵琶套曲)^①

《十面埋伏》是一首大型的琵琶套曲。乐曲描写了公元前202年，楚、汉两军在垓下决战的故事。刘邦率领的汉军运用“十面埋伏”的阵法，将项羽率领的楚军团团围困，并唱起了“楚歌”，使楚军将士思念家乡，丧失了战斗力。项羽见大势已去，与虞姬诀别，最终自刎于乌江，汉军取得最后胜利。明末王献定在《四照堂文集》中记述了当时的琵琶名家汤应曾演奏此曲时的生动情景：“当其两军决战时，声动天地，星瓦若飞坠。”

^① 选自《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社2014年版)。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

徐而察之，有金鼓声、剑弩声、人马辟易声，金骑践蹂践项王声，使闻者始而奋，继而恐。涕泣之无从也，其感人如此。”

乐曲根据故事的时间顺序展开，分为三部分：第一部分，描写汉军战前准备，由开门放炮、吹打、点将排队、埋伏等乐段组成，运用“轮扫”或“扫拂”的技法来表示军营中的鼓声，运用“长轮”或“滚奏”表现富有歌唱性的吹打旋律，用“摭分”“摭扫”等指法表示操练时整齐划一的动作。第二部分描写古战场上两军作战的情景，由小战、呐喊、大战、乌江等乐段组成，运用左手“煞弦”的指法来模仿刀、枪等兵器的相撞声，结合左手“拼弦”“推复”与右手“夹扫”“长轮”的指法来模仿两军博斗时人喊马嘶的激烈场景。第三部分描写汉军凯旋归，由争功、凯歌、回营等乐段组成，这个段落旋律风格欢快明朗，表现出汉军得胜凯歌的场面。

资源使用建议：琵琶曲《十面埋伏》每段都有一个小标题，言简意赅地表达了每个段落的内容，建议学生以小组为单位，通过资料查阅、作品赏析，知道每个段落所运用的琵琶演奏技法，了解每段表现的故事内容。引导学生运用表格或者学习单的方式，与琴曲《流水》进行不同角度的对比，从技法、音色、作品结构、表现内容等不同角度进行探究，了解两部作品中模拟性写实特点的表现方式，思考两者所展现的人文内涵的异同。

■ 古琴^①

古琴是中国最古老的弹弦乐器之一。据《诗经》记载，琴的历史可以追溯至西周和春秋时代，20世纪70年代湖南长沙马王堆西汉墓曾出土七弦琴，湖北随州曾侯乙出土了战国时代的十弦琴。古琴经过唐、宋、元、明、清多个朝代后，迄今已有一百六十余部琴谱，三千多首琴曲、琴歌的系统规模，并形成了独特的历史地位、记谱方法、制作工

^① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社2014年版）。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

艺。古琴不仅具有中国古代历史文化的鉴赏价值，而且具有中国音乐发展的见证功能。现常见的古琴款式有伏羲式、仲尼式、连珠式、落霞式、灵机式、蕉叶式等。琴的结构分为琴面、琴底、琴首、琴轸、雁足、琴腹、琴弦、琴徽等。古琴一般横放在一张约七十厘米高的桌子上，演奏者以坐姿演奏。演奏时，右手主要运用托、劈、抹、挑、勾、剔、打、摘基本八法，左手主要在琴面弦上按滑取音，并运有吟、揉、绰、注、进、退、撞等技法，让音色富于变化。

琴曲不仅具有丰富的演奏指法，记谱方式也非常独特，常用传统的减字谱来表示演奏方式。减字谱的记谱方式大致有两种情况：1. 用正方形的大字写于正中者为正声（主干音）；2. 另有小字写于大字下面、右侧，或写成双行者，大多表示左手的按滑音运作和音位。

资源使用建议：引导学生通过多种方式查阅资料，了解古琴的相关历史，对古琴有初步的了解。在条件许可下，可以购买一台古琴，让学生在教学过程中观察古琴的外形、感受音色，体验演奏技法，通过对古琴的深入了解感受古韵，并为能顺利完成体验活动环节打下基础。

■ 江南丝竹^①

江南丝竹是中国民间器乐合奏形式之一，属丝竹乐乐种，流传于江苏南部、浙江西部以及上海地区。19世纪中叶，随着经济、文化的迅速发展，上海也逐步成为江南丝竹活动最为兴盛的地域。清宣统三年，福州路山西路口的文明雅集茶楼上出现了第一个丝竹集会。1919年，上海出现职业化的民间音乐组织“大同乐会”。20世纪初，上海地区成立班社25个，至20世纪30年代末，增至94个，至20世纪40年代猛增到201个。

丝竹乐的业余演奏者利用工作之余，节假日、农闲乘凉之时，自带乐器聚于一处合

^① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社2014年版）。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

乐自娱。遇有亲朋好友、婚嫁喜庆或节日庙会经常被邀参加演奏活动，他们不取分文，因此这种形式被称为清客串。演奏者每次外出“客串”一定会穿着长衫，头戴礼帽，并且为了与职业丝竹班有所区别，还在每件乐器上装挂彩头（即彩饰），为嫁娶、节日增添喜庆气氛。而职业性丝竹班称为堂名班，他们为雇主演奏或参加其他演奏活动，根据参加人数多少、演奏时间长短，收取报酬。丝竹班的演奏形式，分为坐着演奏与站立演奏两种。平时合乐、茶馆聚会等场合都是围桌坐奏，而迎亲途中或节日庙会游行时，会站立甚至边走边奏。

乐队编制及所用乐器，城市与农村有所不同。在城市，乐队的编制灵活多变，往往根据演奏的环境、时间、人员、曲目而定，少则二三人，多至十几人。常用乐器有二胡、琵琶、小三弦、秦琴、扬琴、中胡、阮等丝弦乐器，笛、箫、笙（13 簧小笙）等管乐器，板、怀鼓（又称荸荠鼓或点鼓）、木鱼、铃等打击乐器；演奏风格柔美典雅、秀逸绮丽。在农村，由于演奏地方相对宽敞，演奏人员要比城市多。常用的乐器除了城市乐队所用的乐器外，还有京胡、板胡、椰胡，有的还加有彩盆（即老式四寸菜碟，用竹筷敲击）；演奏风格明快奔放、高亢粗犷。

据不完全统计，先后在上海地区流行的江南丝竹曲目共有 495 首。这些乐曲的来源主要有：1. 在全国流传的器乐曲曲牌，如《老六板》《小拜门》《柳青娘》等；2. 从外地传入的民间乐曲，如江苏的《苏合》、浙江的《小霓裳》、广东的《平湖秋月》、潮州的《一点金》《出水莲》等；3. 江南流行的民歌小调，如《侉侉调》（即《无锡景》）、《紫竹调》等；4. 古曲移植的乐曲，如《青莲乐府》《妆台秋思》《浔阳夜月》等。其中《中花六板》《慢六板》《三六》《慢三六》《行街》《四合如意》《云庆》《欢乐歌》等八首江南丝竹，被称为“八大曲”。

江南丝竹乐曲的结构类型可分为三种：1. 变奏曲体，以板式变化的手法扩展乐曲，成为一首新的乐曲。如根据《老六板》母曲旋律变化而成的乐曲有四首，顺序为《快六板》《花六板》《中花六板》和《慢六板》。这几首可单独演奏，也可连起来演奏。演奏顺序是《慢六板》《中花六板》《花六板》《快六板》《老六板》。2. 循环体，“八大曲”中的《三六》《慢三六》就属于循环体结构。全曲以“合头”循环再现，构成一首循环体乐曲。在每次奏过一段新主题后，再现“合头”，而“合头”旋律不变。3. 套曲体，套曲结构是将各曲牌联缀成套。八大曲中的《四合如意》《行街四合》就是套曲结构。《四合如意》

属大型套曲，由《小拜门》《玉娥郎》《巧连环》《头卖》《云阳板》《急急风》《二卖》《三卖》等八首小型乐曲组成。

2006 年江南丝竹经中华人民共和国国务院批准列入第一批《国家级非物质文化遗产名录》。为进一步推进江南丝竹的传承发展、创新提升，在上海市文广局的领导下，上海市群众艺术馆成立了上海江南丝竹乐团，汇聚了一批专业民乐演奏家，同时联合浦东、松江、崇明等 11 个区共同组成了市、区二级保护网络机构，并和上海音乐家协会民族管弦乐专业委员会、上海音乐学院、上海市工人文化宫等单位共同开展丝竹传承保护工作。现有徐汇区湖南街道江南丝竹保护传承基地、上海市工人文化宫茉莉花江南丝竹保护传承基地、浦东新区大场镇江南丝竹保护传承基地、上海财经大学江南丝竹保护传承基地等 22 家基地。

资源使用建议：引导学生搜集资料，了解江南丝竹的历史来源与发展，通过赏析代表作品，理解江南丝竹“小、细、轻、雅”的风格特色和体现“多样与统一”的形式美法则的演奏形式，感受含蓄包容的文化内涵，理解江南丝竹与民俗活动的关联，尝试在艺术综合活动中展现江南水乡生活。请会演奏民族乐器的学生合作排演一个江南丝竹音乐作品的片段，深入体会其艺术特征。在条件许可的情况下，可以联系上海群艺馆、上海城隍庙湖心亭或者 22 家江南丝竹保护传承基地中的一所，也可以关注江浙沪江南丝竹的各类展演活动，通过网络直播或现场聆听，体会演奏者之间的即兴与默契，感受江南丝竹浓郁的生活气息，产生对上海本土文化的探究兴趣，提升民族自豪感。

■ 刘文金^①

刘文金（1937—2013），中国作曲家。祖籍河南安阳。生于河北唐山，卒于北京。自幼受到家乡丰富多彩的民间音乐的熏陶。1956 年考入中央音乐学院，主修作曲专业。

^① 选自《音乐百科全书》（中国大百科全书出版社 2014 年版）。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

在校期间，除了作曲系的基本课程以外，还先后学二胡、唢呐、笙、钢琴。1961年毕业后分配到中央民族乐团从事创作工作，兼任民族乐队指挥。1984年任中央民族乐团团长。1989年任中央民族乐团艺术总监。他在音乐创作上坚持走发展中国民族音乐之路，力求用音乐表达中国人民的思想感情和精神面貌，他始终致力于挖掘民族乐器的独特表现力，探索民族音乐的特有神韵。代表作品有民族管弦乐《我的祖国》《茉莉花》、二胡独奏曲《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》、板胡独奏曲《边寨之夜》、民族管弦乐曲《山村的节日》、二胡协奏曲《长城随想》等。

资源使用建议：引导学生小组合作搜集作曲家资料，了解作曲家的创作经历，并尝试分析作曲家独特的艺术风格，深入了解作品《我的祖国》。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
古琴曲《广陵散》	视频	了解如何运用音乐语言描述故事情节，表达内心情感
琵琶曲 《春江花月夜》	视频	赏析中国经典传统曲目，了解古曲借景抒怀的作用
里拉琴	图片、音频	知道西方最早的拨弦乐器
中国十大乐器	图片	了解中国传统乐器在漫长的历史中如何与生活、时代、文化发生不同关联，并逐渐演变
工尺谱	文字资料	了解中国历史上经常使用的几种传统记谱法，理解中国传统音乐文化的艺术特征
江南丝竹《行街》	视频	深入了解江南丝竹的艺术语言与艺术形式
江南丝竹八大曲	文字资料	了解江南丝竹的艺术形式，感受江南丝竹的婉转、精致，并与生活产生情境关联，了解江南文化
民族管弦乐 《瑶族舞曲》	视频	了解中国民族管弦乐团的乐器组成，感受作品浓郁的艺术特征和民族风格

资源名称	资源形式	目的
广东音乐 《平湖秋月》	视频	了解广东音乐的艺术特征，对比其与江南丝竹的异同
圆舞曲 《蓝色多瑙河》	视频	拓展了解西方器乐体裁，在与生活关联的情境表演中，了解圆舞曲的艺术特征，感受圆舞曲的审美情趣
民族管弦乐 《春节序曲》	视频	拓展了解既具有中国民族本土风格和韵律，又采用西方交响乐演奏的作品，增强民族自豪感
女子十二乐坊 《奇迹》	视频	探究作品中具有现代化的艺术创新手段，思考将中国传统乐器组合与现代流行音乐表演形式有机结合的作用和意义
民族管弦乐 《和平颂》	视频	小组合作，探究作品融入民族音乐素材，并运用现代创作技法对传统的大胆突破和发展，感受作品传达的对世界和平的歌颂，理解中华优秀文化的精神和内涵

【环境资源建议】

■ 上海东方乐器博物馆

上海东方乐器博物馆是我国艺术院校中第一个乐器博物馆，分为“中国古代乐器”“中国现代乐器”“少数民族乐器”和“外国民族乐器”四个部分，共展示了我国古代曾经存在过和正在使用着的各种民族乐器以及外国各民族不同类型的、有代表性的乐器四百余件(套)。

资源使用建议：组织学生参观中国古代乐器展馆，了解中国古代乐器的名称、分类、演奏方式、音色特征，了解古人对乐器和音乐孜孜不倦的研究与创造。在参观活动中，引导学生尝试体验古代乐器的演奏方式，感受与古人隔空对话的奇妙。也可以引导学生选择一个感兴趣的场馆进行细致探究，或对四个场馆进行多角度的对比探究，以微报告、器乐演奏、综合表演等多种艺术展示方式表现报告主题，培养合作实践能力，认同中华优秀传统文化。

■ 上海民族乐团

上海民族乐团是中国最早成立的现代大型民族乐团。自从 1952 年成立以来，一直以风格鲜明、演奏精湛而著称。经过半个多世纪的发展历程，上海民族乐团已经成为拥有拉弦、弹拨、吹管及打击乐四个声部全编制的大型民族管弦乐团，拥有一批声誉卓著的民族器乐演奏家。乐团作曲家顾冠仁、曾加庆、瞿春泉、周成龙等不断探索求新，乐团演出的作品体裁丰富，有气势宏大的民族管弦乐曲、韵味隽永的江南丝竹、民族室内乐及弹拨乐合奏等富有特色的中小型节目，还创作了一批具有时代气息的民族器乐曲，深受广大听众的喜爱。同时，乐团也大力推动民族音乐创作，积累了丰富的创作曲目，并创建了自己的专业演出季，录制了大量的民族器乐专辑唱片，还推出了许多公益性演出，为中国民族音乐的普及起到推动作用。

资源使用建议：组织学生实地考察或通过互联网参观上海民族乐团，有条件的情况下可以观摩乐团的排练，使学生在全方位了解乐团排练过程的同时，了解民族乐器的演奏特点，感受民族音乐作品的不同思想主题，了解运用音乐演奏手法塑造音乐形象和表达情感的方式，理解合作精神对于乐团的重要性。可以让学生观赏乐团的演出，或组织一次“民乐进校园”学校校园文化活动，带领学生近距离地欣赏民族音乐作品，激发学生对民族音乐的兴趣和喜爱，使其认同中华优秀传统文化。

■ 上海民族乐器一厂

上海民族乐器一厂坐落在上海市七宝镇。上海民族乐器一厂诞生于 1958 年，始建于江南文化名胜城隍庙，1969 年移至沪上赏梅佳地莘庄，2003 年 10 月再迁至文化古镇七宝。该厂生产的乐器品牌为“敦煌”，商标灵感来自敦煌壁画中千百种手持乐器的飞天形象。该厂常规生产的民族乐器有四大类共五百多个品种，年产民族乐器

总量达 30 余万件。该厂不仅生产传统民族乐器，还积极投身于民族乐器的传承与创新。例如，根据敦煌壁画，研发仿制了唐代乐器；开发了具有“故宫文化”和“创世神话”等艺术元素的系列乐器，获得乐迷的好评。“上海馨忆民族室内乐团”是由该厂组建的中国民族器乐演奏专业团体，乐团的作品既具有原汁原味的传统乐韵，又具有全新色彩的新颖风格，体现了手中乐器的古朴、典雅，以及新款乐器的新潮、时尚。“上海馨忆民族室内乐团”努力以创新的理念传承古老的敦煌文明，以多彩的语汇展示今天的民族精神。

资源使用建议：组织实地探访上海民族乐器一厂，亲手摸一摸、拨一拨、拉一拉、吹一吹这些民族乐器，通过观察感受形式之美，通过弹奏感受音色之美，通过聆听感受音乐之美，体味中国民族乐器的独特魅力。

第三单元 中国戏曲

- 第一课 梨园风韵 国粹芳华
- 第二课 盛世元音 水磨情长
- 第三课 百花齐放 锦绣中华
- 第四课 旧曲新唱 百年流芳

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 梨园风韵 国粹芳华	1. 中国戏曲自先秦时期萌芽，在几千年的发展过程中，形成了完整且丰富多彩的戏曲艺术	1. 运用不同形式的戏曲表演营造视听情境，获得通感，发挥想象力，进行角色相互配合的创意表达	了解戏曲行当，京剧唱腔类别、特征与人物塑造和思想情感表达的关系
第二课 盛世元音 水磨情长	2. 在音乐情境表演中营造视听情境，用不同的戏曲形式表达思想和情感	2. 欣赏、排演经典戏曲作品选段，通过模拟和创意表现形式，表现形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验	了解昆曲曲牌、唱腔特征与人物塑造和思想情感表达的关系
第三课 百花齐放 锦绣中华		3. 欣赏、模仿和表演地方戏曲唱段，感受地方戏曲唱腔的特点，了解中国戏曲文化	认同地方戏曲的百花齐放，了解地方戏曲与人文环境、地理环境之间的关系
第四课 旧曲新唱 百年流芳		4. 参与戏曲类活动，学习、传承中华优秀传统音乐文化	辩证看待戏曲在新时代的传承与发展，树立保护与传承意识

【单元概述】

本单元根据中国戏曲的种类及发展，分为《梨园风韵 国粹芳华》《盛世元音 水磨情长》《百花齐放 锦绣中华》《旧曲新唱 百年流芳》四个学习主题。旨在通过赏析不同时代、不同地域、不同风格的戏曲作品，深入认识我国戏曲艺术，感受戏曲唱腔的独特性，体会戏曲表演是如何表达思想和情感的，增强对中国传统戏曲文化的认同度，激发对中国戏曲的喜爱之情，树立传承意识。

引导学生赏析中国戏曲中的优秀作品，在欣赏与实践体验中了解不同戏曲唱腔的风格特征及表现特点，感受中国戏曲唱腔艺术的多元化和独特性，挖掘戏曲唱腔与情感表达的关联，形成艺术感知。营造视听情境，在多样的艺术实践活动中，认同不同类别的戏曲文化，理解戏曲作品的审美价值，获得审美情感体验，形成审美情趣，理解不同戏曲作品的风格和地域特征、时代特征密切相连，从而进一步探究中国传统戏曲文化的传

承方式，树立保护和传承意识，积极参与实践体验活动，分享艺术经验与感受，形成文化理解，引发思考。

学习材料主要有京剧作品《我一剑能挡百万兵》《迎来春色换人间》，昆曲选段《原来姹紫嫣红开遍》《月明云淡露华浓》，越剧选段《天上掉下个林妹妹》，黄梅戏选段《谁料皇榜中状元》《梨花颂》等。

单元教学重点：创设情境，进行以戏曲唱腔为主要表现形式的综合性艺术创意表达。

单元教学难点：在音乐情境中体现作品艺术风格与特征，表达作品情感。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 中国戏曲	第一课 梨园风韵 国粹芳华	1. 京剧兴起于清代，为中国五大戏曲剧种之首，被视为中国国粹，至今有将近二百年的历史，被列入《人类非物质文化遗产保护名录》 2. 京剧是综合性的艺术，在文学、表演、唱腔、伴奏、服饰、化妆、舞美设计等各个方面，通过无数艺人的长期舞台实践，形成一套互相制约、相得益彰的格律化和规范化的程式	•《我一剑能挡百万兵》《迎来春色换人间》(京剧)	1. 跟随音响或教师范唱，模唱《我一剑能挡百万兵》和《迎来春色换人间》唱段，通过字正腔圆、铿锵有力的演唱感受英雄人物的豪迈气魄和战无不胜的决心 2. 简单模仿穆桂英和杨子荣的亮相动作，感受旦角和生角在人物亮相造型方面的差异 3. 尝试将两个唱段的演唱和简单亮相动作结合起来表演，体验京剧艺术的综合舞台表现魅力	随着时代的发展、科技的进步，人们的审美也在悄然发生改变，新型的京剧演出形式和传播方式层出不穷 以个人或小组为单位就此展开一次小调查，并形成一份调查报告

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 中国戏曲	第二课 盛世元音 水磨情长	昆曲作为中国最古老、最有影响力戏曲种类之一，其隽永的辞藻、婉转的曲牌唱腔，对京剧等后世剧种影响深远，被誉为“百戏之祖” 昆曲格律严谨、形式完备，结合了文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术等各种艺术形式，在如梦似幻之间，将超越生活的虚幻美感与充沛情感相结合，形成亦实亦虚、精美精纯的表演艺术 昆曲有诸多不朽名作，如《牡丹亭》《长生殿》《桃花扇》等	•《原来姹紫嫣红开遍》《月明云淡露华浓》(昆曲)	1. 学唱《牡丹亭·游园》中的唱段《原来姹紫嫣红开遍》，体验“水磨腔”的千回百转与杜丽娘人物塑造之间的关系 2. 学唱《玉簪记·琴挑》中的唱段《月明云淡露华浓》，关注歌词与当今普通话发音的不同之处，把握节奏、唱词、情绪，并准确地表达 3. 结合生活烘托内心的思想，尝试在《原来姹紫嫣红开遍》的第一句“原来姹紫嫣红开遍”基础上重新填词进行创编演唱，依字行腔，在唱腔中融入含蓄委婉的情绪表达	1. 选一种感兴趣的“砌末”调查研究，探索其不同用法与功能，试着模仿体验一下 2. 欣赏两位表演艺术家的经典之作，研究梅派京剧哪些方面受到昆曲的影响
		地方戏曲是指凝结着某一地域的民风习俗，流行于一定地区，具有地方特色的戏曲剧种的通称 中国的地方戏遍及全国各地，有三百多种，堪称世界之最，其中影响比较大的有黄梅戏、越剧、豫剧、评剧等 地方戏是“活态”的传统文化表现形式，也是我国非物质文化遗产的重要组成部分	•《天上掉下个林妹妹》(越剧) •《谁料皇榜中状元》(黄梅戏)	1. 男、女同学分角色合作演唱越剧经典名段《天上掉下个林妹妹》，感受唱段的声腔、节奏对剧中人物一见如故内心活动的刻画 2. 学唱黄梅戏唱段《谁料皇榜中状元》，注意节奏、重音的把握，跟随旋律的动感准确地运用方言演唱，表达喜悦、活泼的情感	中国戏曲种类繁多、百舸争流，上海对本土戏曲——沪剧的保护方式引发对地方戏曲传承和发展的新思考 研究青年一代如何保护和传承地方戏曲文化，增强和提升地方文化自信力

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 中国戏曲	第四课 旧曲新唱 百年流芳	21世纪，时代的发展已经大大改变了人们的审美习惯，传统戏曲的发展遭遇前所未有的挑战 艺术家通过对传统戏曲运用现代化理念的改造和实践尝试，将戏曲中经典剧目主题、文武场伴奏乐器、声腔流派、词曲唱腔、四功五法、戏曲典故、板式节奏等均与现代化音乐元素相互融合，形成创新独特的多元演唱风格；借助多渠道媒介传播等手段，一些经典传统名作在当代重新焕发出新的生机	•《梨花颂》(戏歌)	1. 学唱京剧戏歌《梨花颂》，准确把握音乐对人物形象及悲剧爱情主题的塑造，注意声音圆润、依字行腔和倚音的准确运用 2. 演唱时，模仿《梨花颂》中杨贵妃端庄大气又张弛有度的表演动作，歌舞相融地进行综合表演	戏曲的传播方式与科技发展息息相关，电视与网络的普及、自媒体的兴起给观众带来多种选择 分析新的传播方式是否会给戏曲这一舞台艺术带来冲击，在学校内开展一次辩论会，进行探讨研究

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生赏析中国戏曲丰富多彩的常见剧种和经典作品选段，通过观赏、体验、理解、比较等途径，使学生初步了解中国戏曲艺术的一般规律，认知不同戏曲品种的主要唱腔特点及表演特征，深入了解中国戏曲文化。做好戏剧表演的心理和知识准备，激发学生学习和参与戏曲表演的兴趣，提高艺术感知能力和审美情趣。
2. 通过分析不同时期、不同行当、不同剧种的戏曲唱腔风格与特点，培养学生的分析、理解、评价能力。选择适当的戏曲作品选段，从教师或名家的演唱、表演入手，进行模仿实践，从感性上认知戏曲表演的风格特点及综合艺术特征。通过模拟和创意表现形式，表现剧情发展、形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验。

3. 参与戏曲表演、创编、探究活动的学习，学会合作，传承中华优秀传统戏曲文化，并与他人交流分享。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 参与中国戏曲文化的情境表演，运用独特的戏曲唱腔及综合性表达，塑造人物形象，表达思想情感，拓展艺术感知能力。(艺术感知水平 2)
2. 欣赏、排演经典戏曲剧目选段，模拟与创意表达，表现剧情发展、形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验。(创意表达水平 2)
3. 观摩、欣赏不同戏曲种类的优秀作品片段，感悟其中的审美情趣和人文精神，形成自主的审美判断。(审美情趣水平 2)
4. 了解戏剧艺术与时代发展、社会生活、人的思想情感的紧密联系。学习中国优秀传统戏曲文化，参与音乐表演、创编活动，传承中华优秀戏曲文化。(文化理解水平 3)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 中国戏曲	第一课 梨园风韵 国粹芳华	范例赏析	在欣赏讨论绘画作品《同光十三绝》的学习情境中，对比观察人物的特征，引出戏曲的概念、起源、行当，赏析《我一剑能挡百万兵》《迎来春色换人间》	1. 了解戏曲表演的综合艺术手段，感受京剧艺术的语言特征与艺术形象表现力，能简单描述(艺术感知水平 2) 2. 感受、表现剧情人物的不同性格特征和思想情感(审美情趣水平 1) 3. 运用多种艺术形式的赏析，营造视听情境，获得通感，进行角色相互配合的创意表达(创意表达水平 2) 4. 对比赏析、讨论京剧作品，感悟京剧作品中艺术形象的塑造与所表达的不同历史情境、文化关联，挖掘并弘扬中华优秀传统文化的艺术精神(文化理解水平 2)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 中国戏曲	第一课 梨园风韵 国粹芳华	感知理解	1. 京剧的演唱与四大行当之间的关系 2. 京剧的唱腔板式与人物塑造之间的关系	
		体验活动	1. 在教师的示范引导下，分别模唱旦角和生角的名段 2. 模仿生角和旦角的亮相动作，感受差异 3. 尝试模唱和亮相动作配合，完整演绎	
		思考评价	1. 对比不同的唱腔板式对揭示主题和塑造人物方面的作用 2. 综合对比传统京剧和现代京剧在英雄人物塑造上的差异	
		拓展研究	1. 从唱腔板式角度，欣赏、讨论传播京剧的新途径 2. 从乐器的角度，欣赏、讨论传播京剧的新途径 3. 小组合作，以调查报告形式探究传播和发展京剧的新途径	
		建议课时：1课时		
	第二课 盛世元音 水墨情长	范例赏析	在游览周庄古戏台情境中，通过欣赏照片、视频等资源，仔细观察、展开联想，了解昆曲的起源与艺术风格，赏析《原来姹紫嫣红开遍》《月明云淡露华浓》	1. 感受昆曲艺术的语言特征与艺术形象表现力，描述不同作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征（艺术感知水平1） 2. 赏析多种艺术形式，营造视听情境，获得通感，选择性地掌握创意表达的基本知识技能，从生活中提炼艺术创作素材，根据不同情境进行创意构思和表达（创意表达水平2） 3. 通过视觉、听觉、动觉联动，探索昆曲声腔、语言之美（审美情趣水平1） 4. 体验、讨论艺术作品，归纳艺术的形象塑造和情感表达与文化的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平2）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 中国戏曲	第二课 盛世元音 水磨情长	感知理解	1. 昆曲的曲牌形式和唱腔唱词之美 2. 昆曲的板式特征	
		体验活动	1. 学唱《原来姹紫嫣红开遍》，感受昆曲唱腔的水磨绵长与人物塑造之间的关系 2. 学唱《月明云淡露华浓》，体验唱词的特别之处 3. 尝试在“原来姹紫嫣红开遍”唱腔基础上，结合生活自行填词演唱	
		思考评价	1. 对比《玉簪记·琴挑》和《牡丹亭·游园》中旦角的不同，完成表格 2. 欣赏其他昆曲名段，思考“十部昆曲九部情”这个说法产生的原因	
		拓展研究	1. 以“扇”为例，探究“砌末”在昆曲中的特别运用 2. 通过欣赏昆曲《游园惊梦》，探究昆曲对梅派京剧的影响	
	建议课时：1课时			
	第三课 百花齐放 锦绣中华	范例赏析	在对比辨识不同地方戏曲剧种的学习情境中，视听结合，综合性欣赏《天上掉下个林妹妹》《谁料皇榜中状元》	1. 运用多种感觉方式，了解各戏曲艺术门类的主要表现形式，能感受、描述不同作品的艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征（艺术感知水平1） 2. 对比感知各戏曲艺术门类语言的美感与意蕴，在地域文化情境中感受艺术情趣，并能简单描述（审美情趣水平2） 3. 主动参与艺术活动，在艺术欣赏与艺术实践活动中，认同并尊重中华戏曲艺术的多元化（文化理解水平1） 4. 在教师的指导下，了解地方戏曲与地方文化之间的关系，并进行创意分享与表达（创意表达水平2）

(续表)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 中国戏曲	第三课 百花齐放 锦绣中华	感知理解	1. 以“尺腔调”为主的越剧的艺术特征与地域文化之间的关系 2. 以“花腔调”为特色的黄梅戏的艺术特征与地域文化之间的关系	
		体验活动	1. 男、女同学分角色合作演唱越剧经典名段《天上掉下个林妹妹》，感受唱段的声腔、节奏对剧中人物内心活动的刻画 2. 学唱黄梅戏唱段《谁料皇榜中状元》，体验方言运用对人物内心活动的刻画	
		思考评价	1. 以不同唱腔特点为主，辨识中国五大戏曲种类，思考地方戏曲与地方文化之间的关系 2. 自主鉴赏、了解家乡地方戏曲，并自学代表性名段	
		拓展研究	1. 走进沪剧院，观摩沪剧节演出，搜集资料，了解沪剧文化 2. 思考与探究如何保护和传承地方戏曲文化	
		建议课时：1课时		
	第四课 旧曲新唱 百年流芳	范例赏析	在讨论春节联欢晚会《梨园金曲》类节目的情境中，创意思考京剧的未来发展之路，赏析交响京剧《大唐贵妃》的主题曲《梨花颂》	1. 感受、描述艺术作品的艺术语言、形象塑造、情感表达的基本特征，比较艺术形象塑造在传统和现代艺术中的表现力（艺术感知水平2） 2. 选择适当的表现手段，根据素材进行个性化的艺术创作实践（创意表达水平2） 3. 在艺术实践活动中，将对作品的审美转为生活中的审美，体现人文情怀（审美情趣水平2） 4. 从不同视角理解中华优秀传统文化的艺术精神和特征，理解作品的文化内涵，对传统音乐传承和创新有自己的看法和分析（文化理解水平3）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 中国戏曲	第四课 旧曲新唱 百年流芳	感知理解 体验活动 思考评价 拓展研究	<p>1. 交响京剧《大唐贵妃》的主题曲《梨花颂》在京剧唱腔上的出层出不穷 2. 交响京剧《大唐贵妃》的主题曲《梨花颂》在伴奏音乐上的跨界尝试</p> <p>1. 学唱京剧戏歌《梨花颂》，注意声音圆润、依字行腔和倚音的准确运用 2. 模仿表演动作，歌舞相融地进行综合表演</p> <p>1. 分析《梨花颂》主旋律在剧中的运用及不同作用 2. 多角度对比分析交响京剧《大唐贵妃》与其前身传统京剧《太真外传》的不同艺术特征</p> <p>1. 多角度分析戏曲与舞蹈、科技、影视等其他艺术门类之间的关系 2. 以辩论会形式对中国戏曲新发展形式的利弊开展辩证思考与讨论</p>	建议课时：1课时

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：京剧的角色演绎与时代发展

(一) 单元学习活动目标

- 通过赏析知道京剧的综合表现要素，了解京剧的四大行当，探究京剧中旦角和生角的唱腔特征，对比传统京剧作品和现代京剧作品的不同艺术风格，感受京剧的时代发展，引起对京剧的关注与兴趣，激发对英雄人物的敬仰之情和爱国之情。
- 运用多种艺术形式进行模仿表演，感知英雄人物形象在传统和现代京剧中的不同表现，在教师指导下提高艺术表现能力，培养合作学习能力。
- 以小组为单位，拓展欣赏钢琴作品《皮黄》与影视配乐作品《猫和老鼠》，辩证思考京剧的新传播形式，引发对京剧传承与创新的关注与兴趣，产生传承并创新中国京剧的热情，完成一份调查报告。

(二) 单元学习活动内容与要求

以小组为单位，选定戏曲种类，搜集素材，探寻该剧种的起源与发展；小组探究其唱腔特点及综合性表演特征与剧情发展、人物塑造与情感表达之间的关系；进行模仿实践和创意性表达，并在一定范围内进行展示。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
京剧的角色演绎与时代发展	<p>1. 通过资料搜索与参观走访，了解戏曲的历史与现状，思考戏曲与地理环境、人文环境、时代特征之间的关系</p> <p>2. 能选择适当的戏曲作品片段进行排演，理解并表现戏曲中不同人物的性格特征，提升艺术表现力</p>	<p>1. 以小组为单位商定研究对象，做好分工，搜集资料，探寻戏曲与生活的关系</p> <p>2. 确定排演剧目，合作交流、赏析，理解、模仿表演剧中人物的性格特征，尝试简单的创意性表达</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	模仿体验	积极主动	较为积极主动	不参与
	感受与描述	条理清晰	条理较为清晰	条理不清晰
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	交流研讨	形成调研报告，主动分享，表述清晰	形成调研报告	未完成调研报告
	现场表演	准确、完整地表达	较为准确、完整地表达	不能完整表达 没有情感投入

【单元作业设计建议】

单元作业名称：戏曲的传承与发展

(一) 单元作业目标

- 对比赏析传统京剧旦角名段《我一剑能挡百万兵》、现代京剧生角名段《迎来春色换人间》，感受京剧不同行当的演绎风格，了解中国京剧随着时间变迁正在创新发展。
- 在艺术体验实践中，感受京剧不同行的不同唱腔和板式特点对英雄人物的不同塑造，了解京剧舞台表演的程式化、综合化特征。
- 在合作自主探究过程中，理解京剧的改编、创作、创新的手法、目的和意义；辩证思考京剧传播的新途径，认识到京剧是中华优秀传统文化的重要组成部分，产生传承和创新中国民族音乐的意识。

(二) 单元作业内容与要求

1. 小组分工，搜集资料，确定要探究的戏曲种类。
2. 小组合作探究、实践、分享、交流与展示。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
戏曲的传承与发展	1. 选定要探究的戏曲种类，探寻戏曲的起源、发展与地理环境、人文环境之间的关系 2. 体验、解析戏曲唱腔对角色塑造、表达思想情感的作用 3. 培养合作意识，在探究、实践、交流、展示中激发探究中华戏曲传统文化的学习兴趣，提升思辨能力 4. 树立保护与传承中华戏曲传统文化的意识，锻炼思辨能力	成立小组，小组分工，搜索资料，参观走访，了解地方戏曲的起源与发展；商定要研究的戏曲种类
	观摩该剧种戏曲表演的经典片段，参观走访其发源地或博物馆，了解地方戏曲的特色，参与戏曲的情境表演	
	结合时代特征，进行以地方戏曲唱腔为主要表现形式的综合性艺术创意表达，通过学校舞台、社团表演等形式展示	
	探究现代戏曲的新传承方式，辩证思考，提出可行性传承和发展的意见和建议，以论文、演讲、公众号推文等形式展示与交流	

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	交流	评论观点清晰、明确	评论观点较清晰、较明确	评论观点不清晰、不明确
	展示	条理清晰，展示手段丰富	条理较为清晰	无法完成交流

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

能在赏析与体验实践音乐情境表演的过程中，学会辨别常见戏曲剧种，欣赏不同戏曲种类的优秀作品片段，感悟其中的审美情趣和人文精神，形成自主的审美判断；参与中国戏曲文化的情境表演，运用独特的戏曲唱腔及综合性表达，塑造人物形象，表达思想情感，拓展艺术感知能力；了解戏剧艺术与时代发展、社会生活、人的思想情感的紧密联系，认同并喜爱中国优秀传统戏曲文化，在传承与发展戏曲艺术的主题探究活动中养成思辨能力，理解中华优秀传统戏曲艺术的特征与精神，形成文化认同，树立保护与传承中华传统文化的意识。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	配合默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	京剧的角色演绎 与时代发展	戏曲的传承与发展	学习过程参与度
权重	40%	40%	20%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《我一剑能挡百万兵》(京剧《穆桂英挂帅》选段)

新编剧目《穆桂英挂帅》由陆静岩、袁韵宜在1959年根据豫剧同名剧目改编。余太君辞朝后，不问朝政。后知西夏侵宋，遣曾孙杨文广、杨金花兄妹往汴京打听。当时宋君急于求将，兵部尚书王强拟窃兵权，保荐其子王伦为帅。寇准保荐杨家将，宋君不准，乃献校场比武之计。王伦连胜，杨氏兄妹不服，闯入校场，请与王伦比射比武，终刀劈王伦。宋君闻是杨家将后代，命捧印回家，请穆桂英挂帅。穆桂英因宋君刻薄寡恩，不愿出征。余太君劝其以御外侮为重，穆桂英挂帅出征，大获全胜。全剧热烈歌颂了以穆桂英为首的杨家将以国家安危为重、忠良卫国的爱国情怀。

京剧唱腔主要有西皮和二黄。西皮腔眼起板落，具有高昂、激越、明亮的特点。《穆桂英挂帅》全剧各种人物皆用[西皮腔]来演唱，表现出杨家将忠义卫国的群体英雄形象。《我一剑能挡百万兵》是全剧高潮部分——“接印”名段，穆桂英卸甲多年，稍显畏难，重新披挂战前听得金鼓响画角震，更加坚定了重新挂帅出征的决心。穆桂英双目炯炯，如临战阵，开启由8句[西皮腔]构成的旦角唱段，发挥了[西皮腔]高昂、激越、明亮的特点，节奏铿锵有力，“我一剑能挡百万兵”唱音刚落，穆桂英情绪激昂，捧起帅印转身亮相，英姿飒爽不减当年大破天门的大将风范，唱出了战胜敌人的决心。

资源使用建议：引导学生通过查阅相关历史资料，了解传统京剧《穆桂英挂帅》的故事历史背景；通过视频欣赏，以视听结合、实践体验的方式感受传统京剧艺术对古代女性英雄人物形象的塑造。让学生运用讨论、模仿、记录等学习方式，尝试用语言或表格记录形式描述京剧艺术风格和人物形象塑造；通过唱段、表演模仿体验，加深对京剧旦角行当演绎的感知，感悟杨门女将穆桂英不计个人恩怨，以国家安危为重和忠、孝、节、义的思想品格。

■《迎来春色换人间》(现代京剧《智取威虎山》选段)

《智取威虎山》是新编现代京剧剧目，讲述的是人民解放军剿匪小分队少剑波、杨子荣等为消灭威虎山群匪，进驻夹皮沟，发动群众。李勇奇、小常宝等加入剿匪行列。杨子荣与少剑波定计，由杨子荣假扮奶头山土匪胡彪，打入威虎山。杨子荣途中打死猛虎，令匪徒惊服，借机上山，凭智勇获取匪首座山雕信任，于关键时刻智斗小炉匠栾平，并处死之。少剑波率小分队滑雪赶到，里应外合，一举剿灭威虎山群匪。该剧根据曲波小说《林海雪原》改编，音乐、舞蹈和唱腔均有出新，由上海京剧院童祥苓、沈金波、齐淑芳等出演。

《迎来春色换人间》是《智取威虎山》中《打虎上山》部分中的选段。《打虎上山》的音乐主要分为纯器乐演奏的幕间曲和《迎来春色换人间》的唱腔音乐。乐曲开头在急速的锣鼓节奏中，呈现出杨子荣机智勇敢的人物性格，接着以八分音符的同音反复演绎马蹄声，体现杨子荣勇往直前的精神，形成了一个小高潮。在马蹄声减弱的同时，圆号声退出，“气冲霄汉”的生角唱腔拉出宽广雄壮的旋律，表现杨子荣英勇豪迈的性格，抒发杨子荣对祖国山河的热爱之情。著名唱段《迎来春色换人间》的音乐以三段呈现。教材中引用第一段，二黄导板的板式结合紧拉慢唱的方式，引出杨子荣悠扬的唱腔：“穿林海，跨雪原，气冲霄汉……”体现杨子荣勇敢无畏，保家卫国，迎战必胜的昂扬斗志。

资源使用建议：引导学生通过查阅相关历史资料，了解现代京剧《智取威虎山》的故事历史背景；通过视频欣赏，以视听结合的方式感受现代京剧艺术风格对人物形象的塑造。让学生运用讨论、模仿、记录等学习方式，尝试用语言或表格记录形式描述京剧艺术风格和人物形象塑造；通过唱段、表演模仿体验，加深对京剧生角行当演绎的感知，激发对杨子荣为保卫祖国大好河山英勇无畏精神的敬仰之情和爱国之情。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
《同光十三绝》	图片	学习引导 引发对中国戏曲的学习兴趣
《穆桂英挂帅》中穆桂英剧照	图片	观赏引导、激发兴趣 关注剧中旦角的着装打扮，感受人物的形象塑造
《智取威虎山》中杨子荣打虎上山的剧照	图片	观赏引导，激发兴趣 关注剧中生角的着装打扮，比较与传统京剧作品中人物着装的不同，感受人物的形象塑造和时代特征
京剧四大行当的剧照	图片	欣赏引导 直观了解不同行当的不同化妆、服饰特点，感受戏曲艺术的程式化、虚拟化特征
《赤桑镇》选段《自幼儿蒙嫂娘训教》 《锁麟囊》选段《耳听得悲声惨心中如捣》 《失街亭》选段《两国交锋龙虎斗》 《红灯记》选段《都有一颗红亮的心》	视频	对比赏析 探究剧中四位主要人物的行当、唱腔板式、塑造的人物形象
戏画《恶虎村》	图片	对比欣赏、激发兴趣 形成鲜明的时代对比，激发探究兴趣
钢琴曲《皮黄》	视频	拓展视野、激发兴趣 探究京剧唱腔音乐与西方乐器的跨界合作
京剧常用乐器	图片	拓展视野 了解京剧音乐的演出乐器
京剧版配乐《猫和老鼠》	视频	拓展视野，引发思考 辩证看待京剧传播手段的创新
昆山周庄古戏台	图片	学习引导、激发兴趣 了解昆曲的悠长历史
《牡丹亭》人物绘画	图片	欣赏引导 直观感受人物的形象塑造
《玉簪记》人物绘画	图片	欣赏引导 直观感受人物的形象塑造
《玉簪记·琴挑》	视频	欣赏引导 探究旦角在不同作品中的不同表达
《牡丹亭》演出剧照	图片	欣赏引导 直观感受人物的形象塑造

资源名称	资源形式	目的
《玉簪记》演出剧照	图片	欣赏引导 直观感受人物的形象塑造
《荆钗记》演出剧照 《长生殿》演出剧照 《墙头马上》演出剧照	图片	探究引导 直观感受昆曲作品题材相对集中，引发思考与探究
《借扇》剧照 《桃花扇》剧照	图片、视频	探究引导 了解“砌末”在戏曲艺术表演中的重要作用，感受戏曲艺术程式化、虚拟化、综合化特点
《游园惊梦》（梅兰芳和俞振飞合演）	图片、视频	拓展视野，探究引导 探寻京剧和昆曲之间的关系
豫剧《七品芝麻官》 评剧《秦香莲》 沪剧《雷雨》 川剧“变脸”	图片、视频	学习引导、激发兴趣 感受中国地方戏曲的百花齐放
越剧《红楼梦》剧照	图片	欣赏引导 探寻越剧表演的风格特点
黄梅戏《女驸马》剧照	图片	欣赏引导 关注剧中人物着装打扮，感受人物的形象塑造
越剧《打金枝》选段 《今日是汾阳王寿诞期》	视频	拓展欣赏 进一步了解越剧唱腔对人物复杂内心活动的表达
越剧《梁山伯与祝英台·楼台会》选段《十相思》	视频	拓展欣赏 进一步了解越剧唱腔对人物复杂内心活动的表达
黄梅戏《打猪草》选段《对华调》；黄梅戏《点大麦》选段《正月里是新年》	视频	拓展欣赏 进一步感受黄梅戏的风格特征
豫剧《花木兰》选段《谁说女子享清闲》 评剧《杨三姐告状》选段《尊厅长休要怒气发》	视频	对比探究 探讨地方戏曲与地方文化之间的关系
综艺节目《擂响中华》	图片、视频	拓展视野，学习引导 了解家乡地方戏曲，自主收集并鉴赏优秀作品，尝试模唱
沪剧《雷雨》	图片、视频	拓展视野，体验实践 探究沪剧的发展与传承脉络，交流如何保护与传承地方戏曲

资源名称	资源形式	目的
交响京剧《梨花颂》演出	图片、视频	欣赏引导 了解现代戏曲发展的形式，感受戏曲的新发展
大型舞剧《粉墨春秋》 定格动画《牡丹亭》 戏曲综艺节目《青春京剧社》	图片、视频	拓展视野、欣赏导引 感受戏曲在现代社会的新发展

【环境资源建议】

■ 上海京剧院

上海京剧院是经由国家文化部评定的国家重点京剧院团，是中国著名的表演艺术团体，成立于1955年，首任院长为京剧艺术大师周信芳。上海京剧院浸润于上海特有的人文气息，形成了独特的艺术风格，筑成一道旖旎的文化景观，并以海纳百川之气魄，聚成人才荟萃、剧目纷繁之大观。具有影响力的主要作品有《宋士杰》《澶渊之盟》《徐策跑城》《黑旋风李逵》《智取威虎山》《海港》《龙江颂》《磐石湾》《乾隆下江南》《曹操与杨修》《盘丝洞》《狸猫换太子》《贞观盛事》《廉吏于成龙》《成败萧何》等，以及众多的传统经典剧目。

资源使用建议：组织学生实地走访或线上参观上海京剧院，有条件的情况下

建议现场观摩剧目演出，参与京剧讲坛等活动，让学生近距离欣赏京剧表演，激发其对京剧艺术的热爱。

■ 苏州昆曲博物馆

苏州戏曲博物馆坐落在苏州市平江历史保护街区中张家巷14号，设有中国昆曲博物馆、中国苏州评弹博物馆两馆。馆内现藏有昆曲、苏剧及其他剧种。苏州评弹及其他曲种等各类文物古籍、珍贵史料三万余册。苏州戏曲博物馆系全国唯一的集昆曲历史、文化、艺术于一体，以陈列、展览、保藏、利用、研究为宗旨的专业艺术博物馆。

资源使用建议：组织学生实地走访或线上参观苏州昆曲博物馆，有条件的情况下建议现场观摩剧目演出，查阅昆曲史料等，让学生进一步了解昆曲，激发其对昆曲艺术的热爱。

■ 上海沪剧传习所(上海沪剧院)

上海沪剧院是1982年1月在上海沪剧团的基础上建立的国家剧院。沪剧的发展始终与上海城市的历史变迁紧密相关，它以戏曲形式保存上海城市的语言特征、文化记忆和世俗风情。沪剧舞台有不少经久不衰的优秀传统剧目。

资源使用建议：组织学生实地走访或互联网参观上海沪剧传习所，有条件的情况下建议现场观摩剧目演出，激发学生对沪剧的热爱。

【名词解释】

■ 西皮^①

京剧主要声腔。西皮在胡琴上的定弦是6、3弦。西皮的曲调跳跃、活泼、刚劲有力，节奏紧凑，唱腔明朗、轻快，适合表现欢快、坚毅、愤懑的情绪。西皮的板式有原板、慢板、快三眼、娃娃调、导板、回龙、散板、滚板、摇板、二六、流水、快板，还有反西皮等。

■ 西皮散板^②

京剧西皮板式之一。西皮散板是节奏伸缩自由的板式，胡琴过门和唱腔均为散板的

^①《京剧知识词典》(天津人民出版社2017年版)。吴同宾、周亚勋主编。有改动。

^② 同①。

节拍形式，亦称为“慢打慢唱”。散板上下句各个分句的落音完全同于原板，只是结构上散板化了。演唱散板时，演员可以根据内容的需要和自己的理解，自由处理各个分句和某字某腔的长短高下。一般而言，散板的行腔比摇板更为舒展，表现的情绪也比摇板更为深沉一些。散板表达的情绪内容相当宽泛，可用于一般的叙述、对话，也可以用在感情异常激动时使用，表现喜悦或悲伤。

资源使用建议：引导学生了解西皮、西皮散板的概念与特征，准确感受《我一剑能挡百万兵》唱段中穆桂英遥想当年，大破天门，英姿飒爽的英勇时刻之后，重拾信心，接印迎战的激动心情。让学生在模仿实践体验中，更为准确地增强艺术表现力，感受人物形象的塑造。

■ 二黃^①

原作二簧，京剧的主要声腔。二黃在胡琴上的定弦是5、2弦。二黃是一种比较平和、稳重、深沉、抒情的腔调。节奏比较平稳，起音、落腔多在板上。由于二黃的唱腔流畅、舒缓，比较适合表现沉思、忧伤、感叹、悲愤等情绪，因此悲剧题材的戏，多用二黃腔。二黃的板式有：原板、慢板、快三眼、碰板、顶板、导板、回龙、散板、摇板、滚板、反二黃等，另有唢呐二黃。

■ 二黃导板^②

京剧二黃板式之一。导板是散板形式，只有一个上句，列在一个完整唱段的前面，作为开导之用，故名导板。导板和原板的上句结构大致相同，不过散板化以后，曲调要开阔一些，落音变化也多一些。一般地说，导板善于表现激烈、慷慨情绪。导板唱过以

①《京剧知识词典》(天津人民出版社2017年版)。吴同宾、周亚勋主编。有改动。

②同①。

后，下面经常接唱碰板回龙，用以补足一个下句。回龙唱过后，再接唱原板、慢板等板式。在京剧中，这样的接法已形成常用模式，称为“导、碰、原”。

资源使用建议：引导学生了解二黄、二黄导板的概念与特征，完整地了解《智取威虎山》之《打虎上山》部分的结构，准确感受《迎来春色换人间》唱段中人物性格的塑造和内心情绪的表达，在模仿实践体验中更为准确地增强艺术表现力，感受人物形象的塑造。

■《同光十三绝》(中国画)^①

清代光绪年间，画师沈容圃绘制了同治、光绪时期的十三位昆曲、京剧著名演员的剧装画像，传世以后，被称为“同光十三绝”。画中绘老生四人：程长庚饰《群英会》剧中之鲁肃，卢胜奎饰《战北原》剧中之诸葛亮，张胜奎饰《一捧雪》剧中之莫成，杨月楼饰《探母》剧中之杨延辉。武生一人：谭鑫培饰《群英会》剧中之周瑜。旦角四人：梅巧玲饰《雁门关》剧中之萧太后，时小福饰《采桑》剧中之罗敷，余紫云饰《彩楼》剧中之王宝钏，朱莲芬饰《琴挑》剧中之陈妙常。老旦一人：郝兰田饰《行路》剧中之康氏。丑角二人：刘赶三饰《探亲》剧中之乡下妈妈，杨鸣玉饰《思忠诚》剧中之闵天亮。所绘演员面目毕肖，神情逼真，服装、化妆写实传真，是研究京剧史的珍贵资料。

资源使用建议：可以作为本单元导入的欣赏素材，让学生通过观察、讨论了解中国戏曲的起源、概念与行当，为了解本单元中国戏曲剧种和艺术风格作铺垫。

^①《京剧知识词典》(天津人民出版社2017年版)。吴同宾、周亚勋主编。有改动。

第四单元 绚丽舞台

第一课 中国歌剧 兼容并蓄

第二课 歌情乐韵 多元融合

第三课 视觉营造 虚实互补

第四课 精彩舞台 情境交融

■ 一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 中国歌剧 兼容并蓄	• 情境化活动 • 戏剧性音乐表演	欣赏、排演中外经典音乐剧目，通过模拟和创意表现形式，表现剧情发展、形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验	欣赏、排演中国经典音乐剧目，弘扬民族音乐文化
第二课 歌情乐韵 多元融合			理解具有时代特征、地域特性、民族特点的音乐戏剧中的音乐艺术风格，运用积累的艺术知识技能与文化积淀模拟和创意表现主题
第三课 视觉营造 虚实互补			理解艺术作品中的各种艺术综合手段，尝试综合艺术设计和创编
第四课 精彩舞台 情境交融			运用多种手段进行音乐剧创编与表演，自主组织音乐活动

【单元概述】

本单元是从音乐情境表演的角度，欣赏、排演中外经典音乐剧目，通过模拟和创意表现的形式，表现剧情发展、形象塑造、场景意境等，获得剧情人物的思想情感体验。

通过欣赏、排演中外经典音乐剧目，理解作品具有时代特征、地域特性、民族特点的艺术风格；理解音乐戏剧中的各种艺术综合手段，能运用积累的艺术知识技能与文化积淀模拟和创意表现主题；引导学生关注社会热点问题、校园生活、民俗节庆等，确定音乐情境表演人文主题的项目任务，创作艺术主题，尝试使用综合性手法进行音乐剧创编与表演，在情境化的集体表演活动中，培养学生的合作能力以及自主组织音乐活动的协调能力。

单元教学重点：欣赏、排演中外经典音乐剧目。

单元教学难点：主题性综合艺术设计、创编与表演。

【单元教材教法分析】

(一) 教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 绚丽舞台	第一课 中国歌剧兼容并蓄	中国歌剧,一方面继承和借鉴传统戏曲,另一方面借鉴西洋歌剧,从摸索阶段到初级阶段,再到形成具有中国特色的民族新歌剧,经历半个多世纪	•《洪湖水浪打浪》(歌剧《洪湖赤卫队》选段)	模仿并感受中国歌剧与西方歌剧、音乐剧表演的异同	1. 尝试探索一部中国新歌剧中的传承、借鉴和发展 2. 尝试在艺术或其他领域发掘洋为中用的案例 (以上研究,二选一)
	第二课 歌情乐韵多元融合	音乐戏剧中的音乐分为器乐和声乐两部分 音乐是故事整体风格的体现,具有民族性和地域性,音乐表达有程式化,也有个性化,对故事戏剧性的发展具有推动作用	•《盘歌》(歌剧《刘三姐》选段) •《序曲》(音乐剧《悲惨世界》选段)	1. 尝试根据序曲音乐中的各种要素,描述该故事的大概风貌 2. 模仿体验各种不同的演唱方式	研究混搭的音乐表达:音乐剧《摇滚莫扎特》
	第三课 视觉营造虚实互补	舞蹈、舞美是音乐戏剧舞台上的视觉表现,是形象塑造、情感渲染、场景意境、舞台“虚”与“实”艺术的重要表达	•《光荣的阿依达》(歌剧《阿依达》选段) •《囚笼之鸟》(音乐剧《巴黎圣母院》选段)	体验“吉普赛人”为主题的即兴舞蹈;尝试舞美设计(灯光、服装、道具),以草图配文字描述,表现“校园”或“家”的某个场景	1. 仿照“写实”风格,设计一套古埃及戏服 2. 仿照“现代派美术”风格,设计“哥特式玻璃窗” 3. 欣赏一场灯光秀并谈谈感受 (以上研究,三选一)
	第四课 精彩舞台情境交融	知道音乐戏剧就是在情境创设中进行的音乐表演,并了解两种最新的情境创设	•山水实景演出《印象·刘三姐》 •浸润戏剧《不眠之夜》(Sleep No More)	结合热点问题、校园生活、民族节庆等设计一个主题,围绕主题创编音乐短剧,创设一个实景情境,表演并录像	欣赏朱家角实景园林昆曲《牡丹亭》和《天顶上的一滴水》,并谈谈感受

(二) 单元教学策略与方法

1. 引导学生观察不同时期、不同地域、不同民族的音乐戏剧作品中的音乐、舞蹈、舞台美术元素，了解其时代特征、地域特性、民族特点；尝试运用积累的艺术知识技能与文化积淀再现主题。
2. 引导学生关注社会热点问题、校园生活、民俗节庆等，确定音乐情境表演人文主题的项目任务，采用音乐剧、歌舞剧的创编形式，创作表演健康向上的音乐作品，弘扬民族音乐文化。例如，学生编演校园主题的音乐剧，表现生活、运动、学习等主题。在学习过程中围绕主题确定剧中人物角色，创编剧本，选择适合的音乐素材进行音乐、舞蹈、服装场景的设计。
3. 引导学生运用多种手段进行音乐剧创编与表演。在情境化的集体表演活动中，培养学生的合作能力和自主组织音乐活动的协调能力。例如，在情境表演中，学生体会到个体与集体、局部与整体的关系，形成全局意识和团队意识；结合创编音乐剧，学生进行任务分配，分组进行剧本、音乐、舞美、服装、编导等创作与设计，最后协同完成项目任务。

■ 二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 感受不同时期、不同地域、不同民族音乐戏剧作品中的音乐及其他艺术形式的时代特征、地域特性、民族特点，能领悟和表达音乐表现的内心情感。（艺术感知水平3）
2. 关注社会热点问题、校园生活、民俗节庆等，确定音乐情境表演人文主题的项目任务，能依据主题，运用音乐结合其他艺术形式，进行创意表现。（创意表达水平3）
3. 能对社会生活中的情境表演做出价值判断，展现人文情怀。（审美情趣水平3）

4. 能表演不同艺术风格的音乐，形成多元文化的音乐价值判断和文化认同。(文化理解水平2)

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 绚丽舞台	第一课 中国歌剧兼容并蓄	范例赏析 感知理解 体验活动 思考评价 拓展研究	在追溯中国歌剧的学习情境中思考：在音乐戏剧舞台上讲故事需要哪些元素，赏析中国民族歌剧《洪湖赤卫队》进行赏析，了解不同形式特点的音乐戏剧呈现的文化差异 1. 古今中外舞台综合表演艺术的类型，及艺术表达上的形式特点 2. 中国民族歌剧艺术表达的形式特点 模仿演绎歌剧《洪湖赤卫队》选段《这一仗打得真漂亮》 1. 比较不同时代的歌剧《洪湖赤卫队》，思考中国歌剧艺术的发展 2. 感受中国歌剧借鉴、传承与发展，分析其他中国歌剧或音乐剧作品 1. 另选一部中国音乐戏剧，探究其文化内涵 2. 关联艺术以外的领域，探索中国凸显“兼容并蓄”特点的案例	1. 能领悟和表述中国歌剧《洪湖赤卫队》的内心情感(艺术感知水平3) 2. 能在歌曲《这一仗打得真漂亮》的情境中进行适宜的模仿再现(创意表达水平1) 3. 能在歌曲《这一仗打得真漂亮》情境表演中，恰当地进行情感表达(审美情趣水平1) 4. 通过比较、探索并分析中国歌剧的借鉴、传承与发展，能了解中外民族音乐的文化特点(文化理解水平1)

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 绚丽舞台	第二课 歌情乐韵 多元融合	范例赏析	在探讨音乐戏剧舞台上音乐表现的学习情境中思考音乐在音乐戏剧中有怎样的作用，赏析《盘歌》《序曲》(音乐剧《悲惨世界》选段)，比较中外音乐戏剧中器乐和声乐的不同表达，了解音乐戏剧中音乐表达的形式特点	<p>1. 能领悟和表述不同序曲音乐及不同演唱形式表达的内心情感(艺术感知水平3)</p> <p>2. 通过自拟主题，采用“对歌”形式模仿体验各种不同的演唱法，能依据情境进行变化表演或即兴表演(创意表达水平2)</p> <p>3. 能对歌曲《盘歌》不同版本的表演作出价值判断，展现人文情怀(审美情趣水平3)</p> <p>4. 能了解中外音乐戏剧中采用的序曲音乐及不同演唱形式的文化特点(文化理解水平1)</p>
		感知理解	1. 音乐戏剧中器乐表达的形式特点 2. 音乐戏剧中声乐表达的形式特点	
		体验活动	1. 描述歌剧《原野》序曲的表达与文化内涵 2. 创意表演《盘歌》，用适当的情感与表演表现主题	
		思考评价	1. 比较《悲惨世界》和《巴黎圣母院》序曲音乐表达上的异同 2. 比较音乐戏剧中不同歌唱形式的表达作用	
		拓展研究	以《摇滚莫扎特》为例，探究音乐多元表达与风格的文化功能	
		建议课时：1课时		

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 绚丽舞台	第三课 视觉营造 虚实互补	范例赏析	在探索音乐戏剧舞台上视觉表现的学习情境中思考：音乐戏剧舞台上，除了音乐的表达，还有哪些塑造形象、表达情感、渲染气氛的艺术手段，赏析《光荣的埃及》（《阿依达》选段）、《囚笼之鸟》（《巴黎圣母院》选段），从舞台“虚”“实”结合的艺术表达入手，分析音乐戏剧中舞蹈与舞美的表达	1. 能领悟和表达音乐剧中的舞蹈与舞台美术结合音乐所表现的内心情感（艺术感知水平3） 2. 自拟与“校园”“家”相关主题，采用即兴舞蹈表演、创设主题场景进行创意表达（创意表达水平3） 3. 能对歌剧《阿依达》、音乐剧《巴黎圣母院》中的舞蹈和舞美的差异性作出价值判断，展现人文情怀（审美情趣水平3） 4. 探究“古典”“现代派”等不同艺术风格，能理解不同地域、不同民族的舞蹈、舞美风格和文化功能（文化理解水平2）
			感知理解	1. 音乐戏剧中古典与现代结合的舞蹈 2. 音乐戏剧中写实与抽象互补的舞台美术
		体验活动	1. 参考音乐剧《巴黎圣母院》中的舞蹈表达，尝试即兴舞蹈表演 2. 参考歌剧《阿依达》和音乐剧《巴黎圣母院》不同风格的舞美表达，为创意主题设计场景	
			思考评价	1. 理解舞蹈、舞美是音乐戏剧舞台上的视觉表现 2. 根据范例学习，分析舞蹈与舞美的艺术表达，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同 3. 参与音乐情境下的即兴舞蹈表演，理解表现特定的审美情趣
		拓展研究	尝试研究借鉴一种艺术风格，通过设计服装、灯光、道具表现人文主题、特定文化	
			建议课时：1课时	

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平		
第四单元 绚丽舞台	第四课 精彩舞台 情境交融	范例赏析	在各种新型舞台体验的学习情境中赏析山水实景演出《印象·刘三姐》、浸润式戏剧《不眠之夜》(Sleep No More)，分析随着时代的发展，音乐戏剧的舞台设计和观众体验有了哪些新样式，从舞台视觉表现和观赏体验入手，探索舞台情境创新的意义	1. 能领悟和表达“山水实景演出”《印象·刘三姐》、实景园林昆曲《牡丹亭》、情景表演《天顶上的一滴水》所表现的内心情感(艺术感知水平3) 2. 通过结合校园主题、设计音乐短剧、创意表达，能运用音乐结合其他艺术形式，进行创意表现(创意表达水平3) 3. 通过校园音乐主题歌曲音乐情境化的表演，表现特定的审美情趣(审美情趣水平2) 4. 研究“实景”“浸润式”表演艺术风格，能理解不同地域、不同民族的“实景”“浸润式”表演风格和文化功能(文化理解水平2)		
		感知理解	1. 了解“山水实景演出”的形式特点、情感表达、文化内涵 2. 了解“浸润式戏剧”的形式特点、情感表达、文化内涵			
		体验活动	结合热点问题、校园生活等，设计主题、创编音乐短剧，创设实景情境，表演并录像			
		思考评价	比较音乐剧与音乐剧电影的差异			
		拓展研究	通过实景园林昆曲《牡丹亭》和情景表演《天顶上的一滴水》，探究音乐情境创设创新的意义			
		建议课时：1课时				

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称:《盘歌》的创意表达

(一) 单元学习活动目标

1. 探讨音乐戏剧中歌唱的表现手法，在艺术实践中了解不同歌唱形式和唱法的形式特点。
2. 运用多种演唱形式和唱法，理解唱歌对主题的表达。

(二) 单元学习活动内容与要求

1. 学唱歌曲《盘歌》，感受“一领众和”的演唱形式，体会“对歌”在旋律、节奏和歌词内容上的形式特点。
2. 分小组，自拟主题，创设情境，创编歌词。在原有旋律的基础上，尝试用各种不同的歌唱表现形式（歌剧唱法、音乐剧唱法、中国民族歌剧唱法）进行歌曲的创意表达，分工进行排演。
3. 将创编的作品与同学进行交流。

(三) 单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
《盘歌》的创意表达	<p>1. 通过对音乐戏剧中歌唱表现手法的探讨，了解歌唱的形式特点，思考如何用适当的歌唱形式和唱法表达音乐戏剧的主题</p> <p>2. 尝试不同的歌唱方式，理解唱法与主题表达之间的关系，提升艺术表现力</p> <p>3. 能依据情境进行变化表演或即兴表演，培养艺术创造力</p>	<p>1. 学唱歌曲《盘歌》，体会“对歌”在旋律、节奏和歌词内容上的形式特点</p> <p>2. 分小组，自拟主题，创设情境，创编歌词</p> <p>3. 在原有旋律的基础上，尝试用各种不同的歌唱方式进行歌曲的创意表达</p> <p>4. 分工进行排演，并将创编的作品与同学进行交流</p>

(四) 单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	个人表现	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契, 相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确, 有独创性, 可行性高	主题较为明确	主题不明确
	设想交流	条理清晰, 呈现手段丰富	条理较为清晰	无法完成交流

【单元作业设计建议】

单元作业名称: 音乐剧短剧创编与展演

(一) 单元作业目标

1. 能关注社会热点问题, 确定音乐情境表演人文主题的项目任务。
2. 运用以音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达主题。

(二) 单元作业内容与要求

1. 分组进行剧本、音乐、舞蹈、舞美的创编, 并分配任务排演。
2. 选择一个实景, 在这个实景中根据主题需求进行场景布置, 并在设计的场景中进行音乐表演。
3. 将排演好的表演以录像的方式存档, 开展音乐短剧展演评选活动。

(三) 单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
音乐剧短剧创编与展演	<ol style="list-style-type: none"> 1. 确定与社会热点问题相关的人文主题的音乐剧短剧项目任务, 培养艺术创造力 2. 运用以音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达主题, 提升艺术表现力 3. 通过情境化的集体表演活动, 培养合作能力、自主组织音乐活动的协调能力	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分组进行剧本、音乐、舞蹈、舞美的创编, 并分配任务排演 2. 选择一个实景, 在这个实景中根据主题需求进行场景布置, 并在设计的场景中进行音乐的表演 3. 将排演好的表演以录像的方式存档, 开展音乐短剧展演评选活动

(四) 单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能而合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	构思交流	主题明确，可行性高	主题较为明确	主题不明确
	设想交流	条理清晰、表演流畅、形式新颖丰富	条理较清晰、表演较为流畅	无法完成交流

【单元评价实施建议】

(一) 单元评价目标

- 理解音乐戏剧作品具有时代特征、地域特性、民族特点的艺术风格，并运用积累的艺术知识技能与文化积淀模拟、创意表现主题。
- 能关注社会热点问题，确定音乐情境表演人文主题的项目任务，运用以音乐为主要表现形式的综合性艺术创意表达主题。
- 能运用多种手段创编音乐剧短剧，进行情境化集体表演，自主组织音乐活动。

(二) 单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	配合默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成

(三) 单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	《盘歌》的创意表达	音乐剧短剧创编与展演	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

■ 四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《洪湖赤卫队》(歌剧)

歌剧《洪湖赤卫队》由朱本和、张敬安、欧阳谦叔、杨会召等编剧，张敬安，欧阳谦叔等作曲，1959年秋首演于洪湖县（今洪湖市新堤镇礼堂），1960年相继在武汉、北京、天津等城市公演。

歌剧讲述了1930年湖北沔阳县委为配合红军行动，暂把赤卫队撤离彭家墩。当地白极会头子彭霸天趁机报复，赤卫队在乡党支部书记韩英及队长刘闯的带领下，继续袭击敌人。斗争中为掩护队伍撤离，韩英与分队长王金彪被捕，王金彪叛变，韩英坚贞不屈，敌人逼韩英母亲劝降，但韩英母女相互激励。韩英在彭霸天的副官（地下党员）掩护下脱险，及时赶回赤卫队枪毙叛徒，配合大部队消灭了彭霸天。

此剧的音乐主要以湖北天沔花鼓戏和天门沔阳一带的民间音乐作为基本素材创作，具有强烈的时代感和浓郁的乡土气息。民间音乐经过艺术加工后，与剧情恰当融合，成为一种高度艺术化的音乐，塑造了剧中一个个鲜明的音乐形象。剧中对韩英的音乐刻画尤为成功。《没有眼泪没有悲伤》和《看天下劳苦人民都解放》具有强烈的戏剧性，咏叹调接近了戏剧成套唱腔的速度和节奏转换的方式。前者描绘了韩英在牢房里对战友的怀念，感情凝重、抒情；后者将音乐推向了高潮，唱段开始回忆时的音调婉转凄凉，如泣如诉，后与母亲生离死别时，充满了坚定与乐观的情绪，层层深入地揭示了韩英的感情和精神世界。刘闯的唱段激昂坚定，节奏比较急促，音乐的跳动大，形象地刻画出他豪爽坚定但缺乏策略，略显鲁莽的性格。《手拿碟儿敲起来》《洪湖水浪打浪》《这一仗打得真漂亮》《放下三棒鼓，扛起红缨枪》等从各个角度表现队员们对家乡的热爱、对敌人的仇恨和革命乐观主义精神。另外，歌剧在塑造人物音乐形象和运用音乐语言时，注重音乐同戏剧诗词、音韵的配合。这部歌剧是20世纪60年代中国歌剧的代表作之一。

资源使用建议：从排演《这一仗打得真漂亮》入手，着重引导学生探究歌唱形式和方法对情感的表达。利用学习活动，激发学生的学习兴趣。

■《刘三姐》(中国歌舞剧)

《刘三姐》由广西柳州市《刘三姐》剧本创作组编剧，宋德祥、张景森、丁承策、黎承纲等创作音乐，1960年5月由广西壮族自治区民间歌舞团首演于南宁市广西壮族自治区人民政府礼堂。

刘三姐善唱山歌，用歌声表达人们的愿望，揭露地主阶级的压迫和剥削，遭到地主的迫害被迫背井离乡。在异乡，刘三姐看到地主莫海仁霸占茶山，就带领群众唱起山歌揭露和嘲弄莫海仁。莫海仁软硬皆施，一面声称娶三姐，一面又亲自上门逼债，企图使三姐屈服。三姐提出想结亲先对歌的要求，在对歌中将莫海仁重金聘请的三个秀才打败后，官府下令禁歌，捉拿三姐。但三姐在乡亲的支持下，利用三月歌节，把莫海仁和官兵斗得大败而逃。

此剧较多借助于民间歌舞与传统戏曲的旋律及手法，音乐大量采用广西山歌和彩调戏的音调，根据情节和表现人物的需要进行选择、改编加工，风格清新，民族色彩浓郁，具有强烈的生活气息。曲作者运用音乐手段来表现斗争与矛盾冲突以及刻画刘三姐的人物性格。全剧的唱段共分为四类，即斗争性的唱段：反抗地主剥削，揭露其阴谋诡计的，如《封山原是为霸山》《有理敢把皇帝骂》《唱得财主打哆嗦》等；讽刺性唱段：对秀才和媒婆进行无情嘲弄的，如《送你鬼婆出门楼》《还剩三条狗奴才》《花谢罗破怎歌唱》等；歌颂性唱段：歌颂劳动，热爱生活，如《采茶调》《山歌伴姐飞回来》等；表现爱情的唱段，含蓄而优美，如《什么结籽高又高》《绣个箭袋送给他》《千年不烂记心头》《条条线把哥心牵》等。唱段大多篇幅短小，且多为单段体，曲调质朴、自然。除了一般歌舞剧具备的载歌载舞、形式活泼的特点外，此剧本唱词采用犀利巧妙、幽默诙谐的民间文学语言，通俗上口。此剧的出现促使歌舞剧这种艺术类型从规模、戏剧容量、音乐的丰

富性和内涵的深刻上，都提高到了一个新水平。

资源使用建议：引导学生通过自拟主题，采用“对歌”形式，模仿体验各种不同的演唱法，能依据情境进行变化表演或即兴表演，提高艺术表现力。

■《悲惨世界》(音乐剧)

音乐剧《悲惨世界》改编自维克多·雨果的同名小说。故事以1832年巴黎共和党人起义为背景，讲述了主人公冉·阿让在多年前遭判重刑，假释后计划重新做人、改变社会，却遇上种种困难的艰辛历程。

这部剧布景不多，几乎没有舞蹈，歌唱与乐队成为戏剧表演的主要手段，主要演员拥有十分漂亮的歌唱段落，不少段落颇具难度。它的旋律写作以大小调为模式，进行曲、抒情曲和舞曲等体裁多样，音乐结构以多主题贯穿为主。勋伯格的音乐充满动力和能量，抒情与戏剧性兼备，无论独唱、重唱还是合唱，宣叙调还是咏叹调的写作，音乐对人物的刻画和场面气氛的营造都很准确。音乐剧《悲惨世界》之音乐无愧于雨果文学原著，是法国20世纪下半叶最成功的音乐剧之一。

资源使用建议：引导学生赏析《悲惨世界》中的音乐体裁与表达，探究音乐与情境塑造。

■《阿依达》(歌剧)

歌剧《阿依达》四幕七景歌剧，由意大利作曲家朱塞佩·威尔第所作，根据考古学家芳思华·奥古斯特·斐迪南·马里耶特的原著改编。1880年《阿伊达》于巴黎首演时，威尔第亲自担任指挥演出。

资源使用建议：引导学生赏析《阿依达》中音乐与舞美的关联，探究音乐综合舞美情境塑造。

■《巴黎圣母院》(音乐剧)

音乐剧《巴黎圣母院》改编自法国名著，在基本音乐剧框架中融入大量流行音乐元素，巧妙地将美声唱法和摇滚乐有机地联系起来，动人的旋律令人百听不厌；伴舞的演员中有声名显赫的 YAMAKASI 七人组合（卢贝松电影《企业战士》的联合主演），舞者在貌似简单的布景下用丰富的肢体语言向观众展示了戏剧冲突，强烈的音响效果和精心设计灯光布景也起到了烘托作用。

资源使用建议：引导学生赏析《巴黎圣母院》中音乐与舞蹈的关联，探究音乐综合舞蹈的情境塑造。

【补充资源建议】

资源名称	资源形式	目的
歌剧《伤逝》	视频	了解歌剧对中国文学题材的表达
歌剧《费加罗的婚礼》	视频	了解丰富的歌唱形式对情境的塑造

【名词解释】

■ 歌剧^①

歌剧是一种以音乐作为主要表达手段的特殊戏剧题材。它包容了戏剧(台本与表演)、音乐(声乐与器乐)和景观(舞蹈与美术)等面向的要素。在不同的时代和环境条件下,对上述要素进行程度不一和方式迥异的综合,由此形成歌剧的各类体裁样式和类型。

■ 音乐剧^②

在美国,喜歌剧(musical play)和喜剧(musical comedy)都包括在音乐剧之内,泛指歌舞等演出。只是在狭义上以喜剧为主,有时它还包括所谓音乐悲剧和音乐幻想剧等在内。歌剧一般在管弦乐的伴奏下,用贯穿始终的歌唱形式表达作品的内容,因此,它的中心是音乐。而音乐剧的中心却是戏剧的动作表现,在这一点上,音乐剧似乎和乐剧有相近的地方,但是音乐剧是以台词和(声乐、器乐和动作)音乐的部分相互交错为主要表现形式,它重视唱歌和朗诵以及身姿和舞蹈动作,胜于音乐的表现,这又是它和乐剧的不同之处。

音乐剧的中心是喜剧,虽然中世纪世俗剧中的通俗喜剧——滑稽戏(farce)和歌舞杂耍表演(vaude-ville)也时常和轻音乐结合,但是喜剧的源头在英国,它是轻歌剧(lightopera)和一种属于滑稽讽刺剧的歌舞表演相结合形成的。1892年伦敦初次上演的《上街》(intown)被认为是最早的喜剧作品。之后,喜剧在美国相当兴盛,尤其是考夫曼(1889—1961)和利斯琴特(1895—)合作的《你唱吧》(Of thee I sing, 1932),是确立美国喜剧地位的杰作,在音乐剧初次评选中获讽刺喜剧奖。此后,许多剧作家又创作

① 选自《音乐百科全书》(中国大百科全书出版社2014年版)。中央音乐学院《音乐百科全书》编辑委员会编。有改动。

② 选自《美学百科全书》(黑龙江人民出版社1987年版)。竹内敏雄著,池学镇译。有改动。

出了一批优秀的作品。这些有动人情节和强烈的音乐伴奏，同时加上芭蕾舞表演的演出，使舞台的表现艺术产生了一个飞跃。现在美国的音乐剧受到多数观众的欢迎。而音乐剧在某种意义上也是豪华场面剧。

【环境资源建议】

■ 上海大剧院

上海大剧院位于上海市黄浦区人民大道 300 号，南靠上海博物馆，西临黄陂北路，北望人民公园和上海历史博物馆，东毗位于人民广场中轴线北端的上海市人民政府。

上海大剧院按照中国古典建筑亭的外形设计，屋顶采用两边反翘和天空拥抱的白色弧形，寓意天圆地方之说。占地面积约为 21000 平方米，建筑总面积 70000 平方米，建筑总高度 40 米，共有 10 层，是上海的文化标志性建筑物。在这里上演过歌剧、音乐剧、芭蕾、交响乐、室内乐、话剧、戏曲等各类大型演出和综艺晚会。

2000 年—2017 年，上海大剧院连续九届获得“上海市文明单位”称号；2004 年，上海大剧院被命名为“国家文化产业示范基地”；2006 年，上海大剧院获得“中国最佳剧院经营金奖”；2008 年，上海大剧院通过 ISO9001 国际质量管理体系认证。

2020 年 1 月 6 日，上海大剧院入选上海新十大地标建筑。

资源使用建议：组织学生观演。指导学生拟定观演观察表，通过欣赏获得音乐戏剧感官认知，探索声音与视觉融合的综合表达，形成赏析报告。通过观演活动，培养学生探究能力，提升艺术审美能力，增强文化自信。

■ 上海文化广场

上海文化广场文绿结合，以绿为主，绿化率占 55.6%，艺术殿堂掩映在绿化丛中，

建筑高度 23 米，地面以上面积 7000 多平方米，建筑和绿化面积的比率接近 1/2。上海文化广场是目前世界上最具规模的地下剧场，剧场的最深深度为 26 米，座位数为 2010 个，其观众容量和舞台面积为世界第一。为适应多变化的音乐剧剧种，文化广场的舞台不仅有平移、推拉、旋转的功能，还有在国内首创的喷水、制冰装置，将高科技手段融合于音乐剧的创作之中。室外起伏大草坪下设置室外舞台，一组组雕塑安置在绿化丛中，成为一道人文景观，特别适宜演出大众文化。

资源使用建议：组织学生观演或参观建筑外观，指导学生拟定参观观察表，探索功能、外观与剧的关系切入，设计学习单，了解设计理念，撰写关于“剧场与剧的关系”调查报告，提升审美能力，产生文化认同。

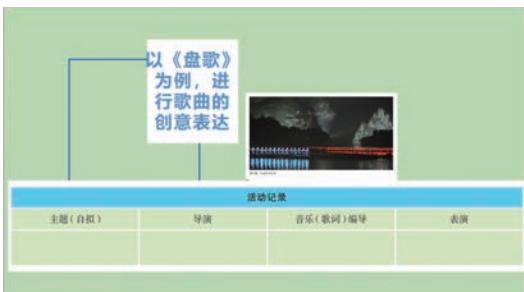
■ 上海音乐学院歌剧院

上海音乐学院歌剧院地处上海市汾阳路，近淮海中路（原法租界的中心区域）。这里不仅是商业轴线与人文轴线交界处，也是现代建筑与历史建筑的汇集地。它拥有一个中型歌剧厅和歌剧、管弦乐、合唱、民乐四个排演厅，以及一个专业学术报告厅。对于一座专业的歌剧院来说，声场条件非常重要。上海音乐学院歌剧院能满足歌剧、交响乐、音乐剧等不同的演出形式。即便是歌剧，也能满足不同歌剧风格的混响效果。上海音乐学院歌剧院大力引进国外优秀歌剧和舞台艺术制作，孵化更多、更好的国内原创作品，为歌剧普及和推广起到推动作用。

附：第四单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课 中国歌剧 兼容并蓄	情境导入	 <p>在舞台上讲故事需要哪些元素?</p>	思考问题	引出舞台表达中的元素,思考中国音乐戏剧舞台表达元素的民族特征
		 <p>这个作品叫什么? 表达上有什么特点?</p>		
	审美感知	 <p>这些是哪种舞台表演形式?</p>	感知辨识	了解古今中外舞台上的各种音乐戏剧的表演
	探究发现	 <p>比较欣赏《洪湖赤卫队》的两个版本,说说中国歌剧在借鉴了西方音乐戏剧的基础上,有了怎样的传承与发展。</p>	比较不同时代的歌剧《洪湖赤卫队》	通过探究了解音乐要素和形式的表现特点

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图									
第一课 中国歌剧 兼容并蓄	体验表现	<p>模仿演绎歌剧《洪湖赤卫队》选段《这一仗打得真漂亮》</p> <table border="1" data-bbox="466 579 992 640"> <thead> <tr> <th colspan="3">分工记录</th> </tr> <tr> <th>歌剧《洪湖赤卫队》</th> <th>导演</th> <th>表演</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>《这一仗打得真漂亮》</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	分工记录			歌剧《洪湖赤卫队》	导演	表演	《这一仗打得真漂亮》			模仿演绎歌剧《洪湖赤卫队》选段《这一仗打得真漂亮》	能在歌剧片段的情境化模仿与表演中，具有恰当的情感表达
分工记录													
歌剧《洪湖赤卫队》	导演	表演											
《这一仗打得真漂亮》													
课堂总结	自古以来，中国都是一个极具包容性的国度，无论是艺术还是其他领域，中国都在兼容并蓄中开拓民族特色，不断发展进步	辩证思考中国歌剧发展特点	让学生了解中国歌剧兼容并蓄、不断探索的特点；一方面继承和借鉴传统戏曲；另一方面借鉴西洋歌剧，坚持中国特色音乐戏剧的发展道路										
学习评价	<ol style="list-style-type: none"> 是否能发展地评价中国歌剧艺术 能否根据范例学习，分析其他中国歌剧或音乐剧作品 积极参与《这一仗打得真漂亮》模仿与表演 	自评与互评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养										
拓展研究		<ol style="list-style-type: none"> 另选中国歌剧进行分析 关联艺术以外的领域，凸显“兼容并蓄”的特点 	通过比较、探索并分析中国歌剧的借鉴、传承与发展，了解中外民族音乐的文化特点										

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图											
第二课 歌 情 乐 韵 多 元 表 达	情境导入	<p style="text-align: center;">音乐在音乐戏剧表达中有怎样的作用?</p> 	《盘歌》(歌剧《刘三姐》选段)、《序曲》(音乐剧《悲惨世界》选段)	引出音乐在音乐戏剧表达中的重要地位											
	审美感知	<p style="text-align: center;">音乐戏剧中的音乐指什么?有哪些形式?</p> 	歌剧中的器乐曲、音乐戏剧中歌唱的体裁与形式	知道音乐戏剧中的音乐指什么,通过赏析了解音乐表演的民族性和地域性											
	探究发现	<p style="text-align: center;">比较音乐剧《悲惨世界》和音乐剧《巴黎圣母院》的序曲</p> 	比较音乐表达上的异同	知道并描述序曲音乐和不同演唱形式的表达,能感受和描述不同体裁音乐的表现效果											
		 <p style="text-align: center;">比较歌唱形式的不同与形象塑造、情感表达和主题呈现之间的关系</p> <p>伤逝 歌剧剧照 费加罗的婚礼(重唱片段) 歌剧剧照</p>	比较不同歌唱形式的表达作用												
	体验表现	<p style="text-align: center;">以《盘歌》为例,进行歌曲的创意表达</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center; background-color: #ADD8E6;">活动记录</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">主题(自拟)</th> <th style="text-align: center;">导演</th> <th style="text-align: center;">音乐(歌词)编导</th> <th style="text-align: center;">表演</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	活动记录				主题(自拟)	导演	音乐(歌词)编导	表演					创意表达《盘歌》
活动记录															
主题(自拟)	导演	音乐(歌词)编导	表演												

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课 歌情乐韵 多元表达	课堂总结	音乐是音乐戏剧的灵魂，通过器乐和声乐贯彻故事始终，是一部剧的标志	在实践中体验并思考	使学生理解音乐在音乐戏剧中的重要地位，通过适合的音乐表现形式更好地表现主题
	学习评价	1. 能否理解不同地域、不同民族的音乐风格和文化功能 2. 能否根据范例学习，分析音乐在音乐戏剧中的作用 3. 积极参与创意表达《盘歌》，运用多种演唱形式和唱法，理解唱歌对主题的表达	互评自评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养
	拓展研究	<p>尝试分析音乐剧《摇滚莫扎特》中的音乐在形象塑造、情感表达和主题呈现中的多元表达。</p>	研究《摇滚莫扎特》中音乐多元的表达	尝试理解不同地域、不同民族的音乐风格和文化功能
第三课 视觉营造 虚实互补	情境导入	<p>音乐戏剧舞台上的视觉表现有哪些？</p>	观察思考	通过观察，理解舞蹈、舞美是音乐戏剧舞台上的视觉表现

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课 视觉营造 虚实互补	审美感知		赏析片段	分析音乐剧中的舞蹈和舞台美术，能领悟和表达音乐表现的内心情感
				
	探究发现		交流讨论	探究舞蹈与舞美在表现音乐深层主题时的表达方式
	体验表现		音乐情境中的即兴舞蹈表演	根据特定音乐主题，采用即兴舞蹈表演和舞美设计进行音乐情境化的表演，表现特定的审美情趣

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课 视觉营 造	课堂总结	舞蹈、舞美是音乐戏剧的视觉表现	在实践中体验并思考	体会舞蹈与舞美采用“虚”与“实”的艺术表达对形象塑造、情感渲染、场景意境的作用
	学习评价	1. 能否理解舞蹈、舞美是音乐戏剧舞台上的视觉表现 2. 能否通过范例欣赏，分析舞蹈与舞美如何采用“虚”与“实”进行艺术表达，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同 3. 积极参与音乐情境中的即兴舞蹈表演，理解表现特定的审美情趣	互评自评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养
	拓展研究		探究灯光秀、音乐情境与城市文化	通过不同艺术风格的探究与设计来表达不同艺术风格的音乐，形成多元文化的音乐价值判断与文化认同
第四课 精彩舞 台 情境交 融	情境导入		思考问题	通过赏析《印象·刘三姐》《不眠之夜》，知道音乐情境表达的新创意
	审美感知		感知“山水实景演出”和“浸润式戏剧”	通过感知了解创新的音乐情境表达对主题表达的意义

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课 精彩舞台 情境交融	探究发现		比较思考	通过对比欣赏音乐剧与音乐剧电影，理解创新音乐情境创设的意义
	体验表现		创编主题音乐剧短剧	通过设计主题的音乐短剧创意表达，能运用音乐结合其他艺术形式，进行创意表现
	课堂总结	随着时代的发展，人们在对故事、音乐、舞蹈、舞美中不断探索、讲好故事的同时，也满足了越来越高的视听要求	在实践中体验并思考	理解音乐情境表演会随着时代与人们的审美要求不断创新
	学习评价	<p>1. 能否理解音乐情境创设的意义与发展</p> <p>2. 能否通过范例学习，分析“实景”和“浸润式”音乐情境表达，对社会生活中的情境表演作出价值判断，展现人文情怀</p> <p>3. 积极参与“创编主题音乐剧短剧”活动，进行综合的创意表现</p>	互评自评	对应“评价量规”，落实艺术核心素养
	拓展研究		学生自主探究	探究“实景”“浸润式”表演，能对社会生活中的情境表演作出价值判断，展现人文情怀

说 明

《普通高中·艺术教学参考资料 选择性必修 2 音乐情境表演》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》和《普通高中教科书·艺术 选择性必修 2 音乐情境表演》教科书的内容和要求编写,与教科书配套。

在编写过程中,上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会专家工作委员会、上海市教育委员会教学研究室、上海市课程方案教育教学研究基地、上海市心理教育教学研究基地、上海市基础教育教材建设研究基地、上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教学参考资料编写过程中不吝赐教。对本书直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

欢迎广大师生来电来函指出书中的差错和不足,提出宝贵意见。出版社电话:021-64319241。

本书部分图片由图虫·创意、视觉中国提供。

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
准予使用 准用号 II-GJ-2021009

责任编辑 苗 宇

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0689-0

9 787572 006890 >

定 价： 26.00元
(不含光盘)