

九年义务教育课本

艺术

八年级 第二学期
(试用本)

8

八年级第二学期

目 录

第一篇

社会——滋养艺术的沃土

第一单元 艺术展现的社会风貌

► 第1课 江河意蕴

赏 析 《保卫黄河》(选自交响芭蕾《黄河》第四乐章)	2
《沃尔塔瓦河》(选自交响诗套曲《我的祖国》第二乐章)	3
《大河之舞》(踢踏舞剧)	3
表 现 合唱表演《长江之歌》	4
手指“踢踏舞”《大河之舞》	5
拓 展 音诗画彰显母亲河品格	5
光影录秀出母亲河风采	7
艺术百科——交响诗 踢踏舞	7

► 第2课 城市景观

赏 析 景观与城市的融合	8
城市与特色街区	9
表 现 城市公共设施的设计	10
城市浮雕创作	11
拓 展 地域文化特色景观艺术	12
上海石库门建筑景观艺术	13

► 单元综合活动 城市印记

第二单元 艺术反映的社会生活

► 第1课 劳动礼赞

赏 析 《创业图》(选自音乐舞蹈史诗《复兴之路》第三章)	16
《快递小哥》(男子群舞)	17
《留一盏灯温暖他人》(电视公益广告)	17
表 现 表演唱《时代号子》	18
手影舞《勤劳的双手》	19
拓 展 荧屏摄录创业者心路历程	19
舞台展现追梦人职业精神	20

歌声传颂劳动者平凡理想	21
艺术百科——音乐舞蹈史诗 故事片 电视公益广告	21
▶ 第2课 特色民居	22
赏 析 各地民居建筑的风貌	22
中国建筑中的传统雕刻	23
表 现 石库门泥浮雕制作	24
尝试石膏翻模与绘画	25
拓 展 民居上的墙画与制作	26
门的故事与演绎	27
▶ 单元综合活动 民居里的梦想	28
第三单元 艺术描画的历史长卷	
▶ 第1课 岁月回响	30
赏 析 《追寻》(音乐电视)	30
《奥林匹克运动会开幕式表演集锦》(综合表演)	31
《横空出世(片段)》(故事片)	32
表 现 情景表演《过雪山草地》	33
电影配音《一八九四·甲午大海战》	33
拓 展 影视中的岁月记忆	34
音乐中的历史回响	35
舞台上的岁月回眸	35
艺术百科——组歌 电影	35
▶ 第2课 雕塑之魂	36
赏 析 中国写意的传统雕塑	36
西方写实的传统雕塑	36
表达观念的现代雕塑	37
表 现 创意雕塑的制作	38
支架雕塑的制作	39
拓 展 综合材料雕塑	40
环境与雕塑艺术	41
▶ 单元综合活动 难忘的故事	42
▶ 展示与论坛	44

第二篇

情感——铸造艺术的灵魂

第四单元 艺术传递的内心情感

► 第1课 人间真情	46
赏 析 《时间都去哪儿了》(音乐电视)	46
《鹬》(微型纪录片)	47
《生命之翼》(男子群舞)	47
表 现 唱歌·手语《让世界充满爱》	48
舞蹈《火红的萨日朗》	49
拓 展 光影透射爱心故事	50
旋律激发爱的信念	50
艺术百科——音乐电视	51
► 第2课 人物百态	52
赏 析 人物画中的生活百态	52
人物画中情感的表达	53
表 现 为家人画的肖像	54
致敬经典形象	55
拓 展 最美的职业形象	56
冲在前线最美的人	57
► 单元综合活动 遮挡风霜的翅膀	58

第五单元 艺术诉说的动人故事

► 第1课 民间传说	60
赏 析 《梁山伯与祝英台》(小提琴协奏曲)	60
《十八相送》(戏曲艺术片《梁山伯与祝英台》)	61
《朱鹮》(舞剧)	61
表 现 戏曲音配像《对花》	62
唱歌《运河谣》	63
拓 展 戏曲故事歌颂中华美德	64
动画故事传递纯真情感	64

艺术百科——地方戏曲	65
▶ 第2课 绘本故事	66
赏 析 用连续的画面讲故事	66
绘本表现形式的丰富性	67
表 现 充满想象的绘本创作	68
绘本故事中的角色设计	69
拓 展 绘本的制作形式	70
走进动画世界	71
▶ 单元综合活动 梨园故事会	72

第六单元 艺术刻画的荧屏形象

▶ 第1课 影音传奇	74
赏 析 《夺冠》(故事片)	74
《三毛流浪记》(木偶动画片)	74
《午后时光》(动画微电影)	75
表 现 综合表演《我的祖国》	76
为默片配音《摩登时代》《马戏团》	77
拓 展 默片——大千世界的无声缩影	78
动画片——放飞童心的动感漫画	78
科幻片——无限想象的超炫制作	79
艺术百科——默片 动画片 科幻片	79
▶ 第2课 声画传情	80
赏 析 影视的艺术魅力	80
电影镜头的运用	81
表 现 电影海报的表现形式	82
电影海报设计与制作	83
拓 展 尝试编写制作微电影	84
电影与城市生活	85
电影与文学艺术	85
▶ 单元综合活动 影音探趣	86
▶ 展示与论坛	88

第一篇

社会——滋养艺术的沃土

《黄河大合唱》里流淌的不仅是歌声
还有人民的怒吼、决心、国仇家恨
《时代号子》里涌动的不仅是音符
还有劳动者的热血与激情
如果说《人民英雄纪念碑》浮雕定格在烽火年代
那么，注视它！一起收获的不仅是革命
还有缪斯的翅膀——看她飞翔着播种艺术之花
而背景正是广阔的社会——犹如浩瀚苍穹无际无垠

第一单元

艺术展现的社会风貌

1

江河意蕴

赏析

保卫黄河

(选自交响芭蕾《黄河》第四乐章)

中央芭蕾舞团 演出
陈 泽 美 编导

交响芭蕾《黄河》剧照

交响芭蕾《黄河》根据同名钢琴协奏曲创作，以滋养中华民族的母亲河——黄河象征中华民族的伟大精神。舞蹈第四乐章《保卫黄河》气势恢宏，用弯曲翻滚表现黄河的蜿蜒翻腾，男子群舞刚健腾跃，女子群舞舒展蹁跹，独舞和群舞则寓意黄河母亲和儿女的水乳交融。

1. 舞蹈展现了中华民族怎样的精神？
2. 从舞蹈中找出几个来源于中国民族舞的动作。
3. 为什么说该舞蹈体现了西方芭蕾的中国化？

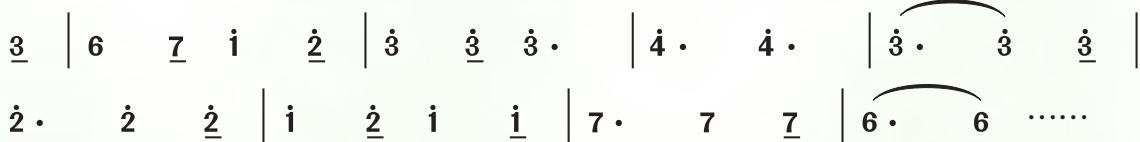
沃尔塔瓦河

(选自交响诗套曲《我的祖国》第二乐章)

1=G $\frac{6}{8}$

宽广 优美地

[捷克]斯美塔那 曲

长笛与单簧管的吹奏声，延伸出沃尔塔瓦河潺潺的源头。接近民歌风格的主题旋律出现了，其中穿插了民间婚礼舞蹈和神话传说《水仙女》等场景，充满着迷人的诗意。河面渐阔，河流渐涌，管弦乐队浓厚的音响喷薄而出，那浩浩荡荡不可阻挡的河水奔向大海！乐曲描绘了两岸瑰丽庄严的景象，展现出对母亲河的眷恋之情。

1. 背唱或吹奏乐曲主题旋律，感受音乐形象。
2. 乐曲描绘的河流和两岸景象是否有象征意义？

大河之舞

(踢踏舞剧)

大河之舞爱尔兰舞团 演出

[爱尔兰]约翰·麦科尔根 导演

《大河之舞》是世界著名的踢踏舞剧。“大河”指爱尔兰民族的母亲河里菲河，象征着爱尔兰传统。舞蹈用爱尔兰特色的踢踏舞步、传统音乐、民族服装等共同织出爱尔兰人文风情画卷；又在传统爱尔兰踢踏舞中融入西班牙弗拉明戈、古典芭蕾和现代舞语汇，体现爱尔兰的民族性格。

舞蹈《大河之舞》剧照

1. 舞蹈展现了对“大河”怎样的情感？
2. 如何理解作品中的“舞步、音乐、服装共同织出爱尔兰人文风情画卷”？

表现

合唱表演

长江之歌

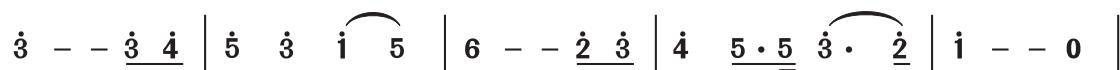
1=F $\frac{4}{4}$

中速 亲切 热情地

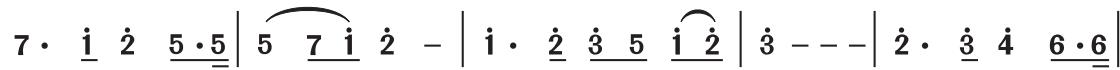
王世光 曲
胡宏伟 词

1. 你从雪山走来，春潮是你的丰尘。
2.(你从)远古走来，巨浪荡涤着尘埃。

采；你向东海奔去，惊涛是你的气概。
埃；你向未来奔去，涛声回荡在天外。

你用甘甜的乳汁，哺育各族儿女；
你用纯洁的清流，灌溉花的国土；

臂膀，挽起高山大海。我们赞美长江，你是

啊

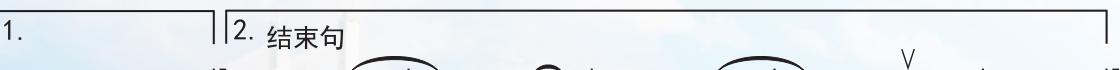
无穷的源泉；我们依恋长江，你有母的情。
无穷的源泉；我们依恋长江，你有母的情。

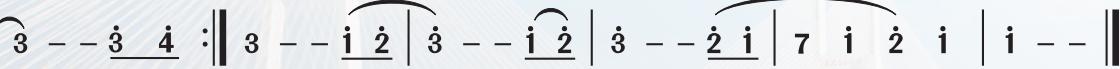
啊

啊

怀。2. 你从怀抱，长江！啊，长江！

1. 用饱满的声音演唱，注意音准和强弱变化。

2. 设计适当的动作、队形等进行合唱表演。

手指“踢踏舞”

大河之舞

1. 在《大河之舞》音乐伴奏中，用食指和中指在桌面模仿敲击踢踏舞节奏。
2. 发挥创意“装扮”手指(如右上图)，与同学合作、排练，共同用手指“踩”出爱尔兰踢踏舞步。

拓 展

音诗画彰显母亲河品格

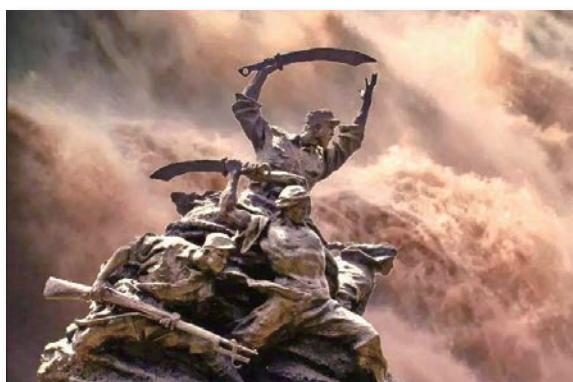
保卫黄河

(选自《黄河大合唱》)

光未然 词
冼星海 曲

《黄河大合唱》是在我国音乐史上具有重要地位的经典作品，是冼星海根据光未然的诗作《黄河吟》改编创作的。作品以黄河为象征，歌颂中华民族的历史和精神，塑造中华民族的英雄形象。《保卫黄河》是其中的第七乐章。

欣赏及学唱歌曲，体会歌词与音乐的完美结合，并就其艺术特色与交响芭蕾《保卫黄河》作比较。

《黄河大合唱》宣传海报

唱词

风在吼，马在叫，
黄河在咆哮！黄河在咆哮！
河西山冈万丈高，河东河北高粱熟了。
万山丛中抗日英雄真不少，
青纱帐里游击健儿逞英豪！
.....

伏尔加船夫曲

(男声合唱)

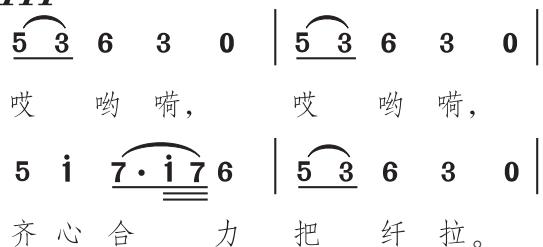
唱词

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

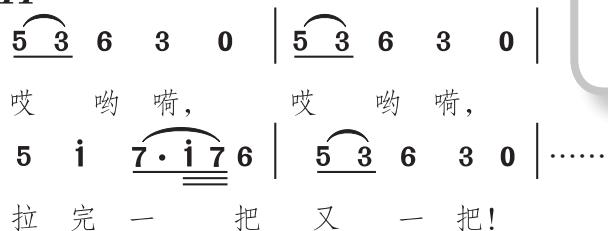
缓慢 沉重地

俄罗斯民歌

ppp

pp

穿过茂密的白桦林，踏着世界的不平路。
我们沿着伏尔加河，对着太阳唱起歌。
哎嗒嗒哎嗒，哎嗒嗒哎嗒，对着太阳唱起歌。
哎哟嗬，哎哟嗬，齐心合力把纤拉。
伏尔加，可爱的母亲河，河水滔滔深又阔。
哎嗒嗒哎嗒，哎嗒嗒哎嗒，河水滔滔深又阔。
伏尔加，伏尔加，母亲河，
哎哟嗬，哎哟嗬，齐心合力把纤拉。
哎哟嗬，哎哟嗬，拉完一把又一把！
哎哟嗬，哎哟嗬！

伏尔加河上的纤夫

(油画) [俄国] 列宾

低沉、缓慢的俄罗斯民歌在伏尔加河上飘荡，充满凝重的历史感，那是沙俄时代底层劳动者生活的缩影。有这么一幅传世名画，与歌曲主题如此吻合：逆流而上的船，不堪重负的纤夫。

结合上述作品，谈谈听觉艺术与视觉艺术的表现特点。

光影录秀出母亲河风采

话说长江

(电视纪录片)

戴维宇 导演

20世纪80年代摄制的纪录片《话说长江》，用风光片的方式让当时历经磨难的人们看到了那条充满着活力的大江，看到了中国悠久的历史与灿烂的文化渊源，共同憧憬国家的富裕与强大。

观看第二十四回(片段)，体会拍摄者如何用记录风光的方式将中国的民族文化融入在美丽山水之中，用影像方式呈现出上海这座城市与祖国一起腾飞的新气象。

开放的上海欢迎你

(电视光影秀)

看看新闻出品

2019年国庆期间，上海首次以电视方式直播黄浦江光影秀，并以“开放的上海欢迎你”为题，彰显上海的城市精神与社会品格。电视艺术以其特有的镜头语言展示夜色下绚丽缤纷的上海黄浦江及两岸风光，并借景点题。

观看该视频，哪些画面是唯有借助摄像镜头才能欣赏到的？光影交织的画面背后是怎样的城市精神？

艺术百科——交响诗 踢踏舞

交响诗——交响诗是一种单乐章的标题交响音乐，脱胎于19世纪的音乐会序曲，创始于19世纪中叶，创始者是匈牙利“钢琴之王”李斯特。交响诗强调诗意和哲理的表现，常根据奏鸣曲式的原则自由发挥，是按照文学、绘画、历史故事和民间传说等构思作成的大型管弦乐曲。

踢踏舞——踢踏舞，英文是Tap Dance，有拍打敲击的意思。在几百年的踢踏舞的发展历史中产生了三种各具特色的踢踏舞——爱尔兰踢踏舞、英式踢踏舞、美式踢踏舞。《大河之舞》中呈现的就是历史最为悠久的爱尔兰踢踏舞。

第一单元

艺术展现的社会风貌

2

城市景观

赏析

景观与城市的融合

城市中的景观是每个城市不可或缺的部分，自然景观是城市天然的、宝贵的自然资源。人工景观是城市性格的特征，是人类精神的寄托，具有历史传承或文化传播功能，主要包括文物古迹、园林小品、公共艺术、建筑物等。

上海 陆家嘴

上海 中共一大会址

中共一大会址是典型的石库门建筑，记录了中国共产党的诞生，体现了上海的城市风貌和精神内涵。

上海 《打电话的少女》 何勇
这座雕塑从 1995 年起，
就成为上海一道靓丽的风景线。

上海 外滩万国建筑博览群

上海外滩建筑群经百年沧桑，屹立在黄浦江畔，一座座雄伟的建筑，高低错落、变化有序，产生了节奏美感，是上海城市景观的“名片”。

城市与特色街区

城市中的特色街区代表了一个城市的风俗、历史、人文、经济的特征。这些特色街区不仅彰显城市活力，也给人们的生活带来丰富多样的精彩。有满足休闲购物需求的商业街，也有供人们娱乐学习的文化场所等。

上海 南京东路步行街

上海 田子坊

南京 秦淮河

街区是城市中的单元要素，田子坊具有石库门建筑的特色，构成了街区独特的人文景观。

秦淮河史称“十里秦淮”，两岸优美古朴的风光，众多人文胜迹，无不体现了金陵古城的风貌。

平遥古城 明清街

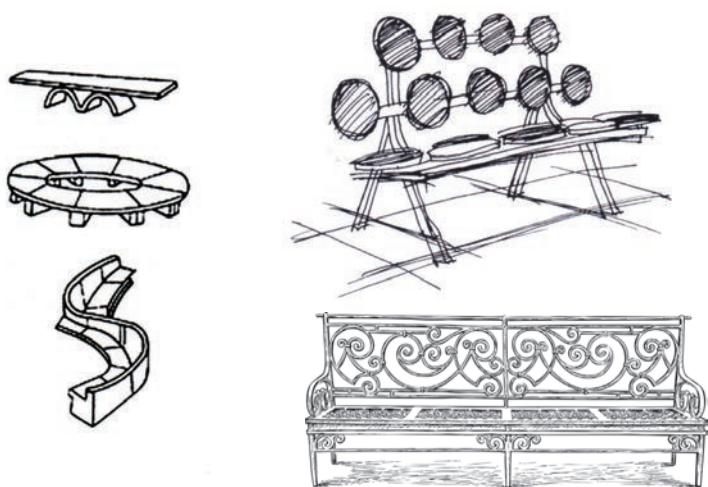
平遥古城 听雨楼

平遥古城已有 2700 年的历史，至今完好保留着明清时期县城的基本风貌，展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济发展的完整画卷。

表现

城市公共设施的设计

公共设施是城市景观的一部分，与城市的环境特征相一致，具有文化性、多元性、功能性的特点。公共设施多种多样，如车站、路灯、围墙、垃圾箱、街边座椅等，请设计美观、实用的公共设施效果图。

城市公共座椅 手绘设计草图

城市公交站台 铅笔淡彩

城市公共座椅

在绿地间漫步之后，道边的长椅、小凳便是最好的歇脚之处。各式的椅凳与环境相融合，实用与美观兼顾，温馨而舒适，已成为营造现代绿地时的一项追求。请创意设计一个单体或连体的凳椅。

城市公共座椅

城市浮雕创作

城市景观中的浮雕作品默默地向人们诉说着城市的历史与文化底蕴。上海外滩街头建筑上这些优秀的浮雕作品画面壮观、形象生动、凹凸有致，形成了独特的城市景观。

近年来，街头涌现了许多优秀雕塑，应该如何保护与传承这些城市景观艺术？请同学们展开讨论。

上海外滩历史纪念馆前的浮雕群（局部）

外滩浮雕作品《浦江颂》（局部） 张海平

制作过程：1. 准备材料（铝箔纸、水笔、圆珠笔、纸、书）；2. 画草稿；3. 压刻，在下面垫一本较软的书，用圆珠笔把画稿压刻到铝箔纸上。用收起笔芯的圆珠笔用力划、摁、磨，反面便会凸起一块体积。划、摁、磨反复交替进行，即可创造出独特的铝箔纸浮雕作品。

1. 准备材料

2. 画草稿

3. 压刻

拓 展

地域文化特色景观艺术

城市景观反映了城市自然环境和地域文化历史积淀的特征。城市景观作为地域文化的载体，起到一定的传承城市历史文化的作用。

一幅幅美景让人流连忘返，如醉如痴，它反映着不同地域的风土人情和历史与文化的风貌。

杭州 西湖

西湖是一首诗，又是一幅天然的画卷，它有许多美丽动人的传说和天下无双的美景，吸引着人们去寻觅。

苏州 周庄古镇

周庄古镇四面环水，因河成镇，以水成街，以街为市。井字形河道上完好地保存着 14 座元、明、清时代的石桥。双桥相连，美轮美奂。

意大利 威尼斯

威尼斯是一座古城，是建在水上的城市，周围被海洋环绕，177 条运河蛛网一样密布其间，环境色彩对比强烈，让人陶醉其中。

上海石库门建筑景观艺术

石库门是最具上海特色的城市景观之一。这种建筑形式吸收了徽派建筑风格和欧式风格。以石头做门框，以实木做门扇，因此得名“石库门”，它是融汇中西建筑艺术的典范。

上海新天地是由老式的石库门弄堂小区改造而成，在保留原有建筑景观特色的基础上，将商业、艺术、文化、生活等结合在一起，形成了具有上海特色的城市新景观。

上海 石库门建筑

石库门是上海民居建筑的一大特色。石库门弄堂里一段段的拱门形成了一道独特的风景线。

上海 石库门建筑

石库门门框上的拱形浮雕图案是中西融合的艺术典范，它与庄重的石条、黑色的大门形成了有机的整体，也增添了生活情趣和艺术氛围。

上海 新天地一角

《石库门 No.6》 吹塑版画 龚赣弟

城市印记

活动主题：

有些事物能象征着一座城市的精神，并被城市里的多数人认为是哺育这座城市文明的印记。找找“城市印记”，领会它代表的城市精神；用艺术记录它、展现它。

◆ 寻踪城市印记

定位一座城市，找到它的“城市印记”，用艺术的方式介绍它、展示它。

活动提示

1. 可以是你出生的或居住的城市，也可以是你去过的或向往的城市。
2. 找到这座城市的“城市印记”，或许是一条河、一种动物、一座塑像，也可能是一条老弄堂、一座老洋房……
3. 用各种方式与同学交流该“城市印记”或是相关的艺术作品，介绍它的表现特色与寓意的城市精神。

◆ 载录城市印记

将“城市印记”或有关它的事物记录下来，用视听组合的方式与同学分享。

活动提示

1. 可以独立完成，也可与同学合作。
2. 可采取各种艺术展现方式进行记录，比如，摄影、摄像、绘画、录音等。
3. 分享记录时，采用视听组合方式。比如，若是绘画、摄影，则配上音乐制成PPT或视频；若是摄影则编配音乐、音响、画外音；若本身就是记录的某种音响，则要给它加上可视化的艺术元素等等。音画组合，要相得益彰。

◆ 演绎城市风貌

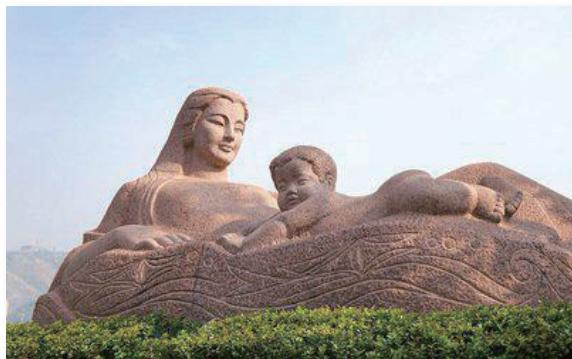
将“城市印记”及其有关事物所展现的城市风貌及代表的城市精神用故事表演的方式演绎出来。

活动提示

- 与同学合作，共同选定一个有关“印记展现的风貌”的励志故事。
- 创意设计成综合表演，以表演情节突显励志故事所彰显的城市精神。
- 分角色表演，并以力所能及的方式配以音乐、道具、音响、画面背景等。
- 将在上一步骤“分享记录”中的小成果运用在综合演绎中；也可将学过的一些艺术作品作为综合演绎的素材使用。

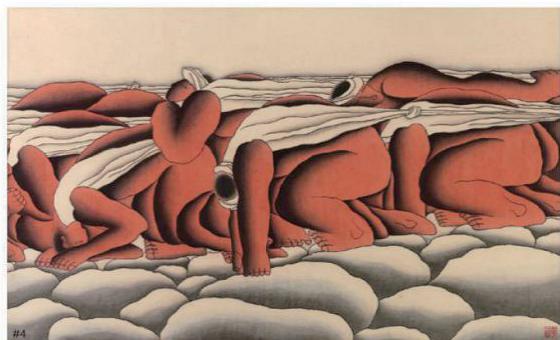
创意范例：

雕塑《黄河母亲》 何鄂

普米族大型音乐、舞蹈史诗《母亲河》

纸本水墨《长江号子》 黄山

单元结语

社会，人类共同组成的集体，人们相互依赖的生存环境。在社会这一大家庭中，能产生许多动人的故事，这是艺术创作的重要素材。艺术之花只有在社会这块沃土上才能开得绚丽灿烂。反之，透过艺术，社会风貌也能窥见一斑。

第二单元

艺术反映的社会生活

1

劳动礼赞

赏析

创业图

(选自音乐舞蹈史诗《复兴之路》第三章)

张继纲 总导演

歌舞《我们的田野》剧照

舞蹈《我们要和时间赛跑》剧照

歌舞《学习雷锋好榜样》剧照

歌舞《大漠深处》剧照

农民们挥舞着锄头播种希望，工人们用汗水铺就理想之路；随着《大漠深处》的唱响，曾经隐姓埋名的“两弹一星”科学家名单出现在大屏幕上……

《复兴之路》原为舞台表演艺术，被拍摄为电影。通过镜头转换、画面组合、特技效果等艺术手法为音乐舞蹈史诗平添魅力，营造出如诗的意境，讴歌了奋斗在不同时期中华人民共和国的劳动者与建设者。

1. 作品讴歌了哪些岗位上的劳动者？他们有着怎样共同的精神面貌？
2. 为什么说音乐舞蹈史诗是带有综合特点的艺术形式？

快递小哥

(男子群舞)

洪菲 谢培亮 编导

舞蹈《快递小哥》剧照

舞蹈塑造了一群勤恳向上、质朴乐观的快递小哥形象。以生动的肢体语言将快递小哥们的辛劳、疲惫、快乐展现在舞台上。

1. 舞蹈的整体情绪是怎样的？哪些艺术要素加强了这种情绪的表达？
2. 通过快递小哥的动作、服装、道具等说说现实生活劳动和艺术的关系。

留一盏灯温暖他人

(电视公益广告)

孔嘉欢 导演

电视公益广告《留一盏灯温暖他人》讲述了辛苦一天的环卫工人老两口和楼上阳台上年轻夫妇之间的温暖故事，透露出人们对追梦路上每一个普通劳动者的敬意和呵护。电视公益广告用颇似微电影的方式，提炼社会中“小人物”的故事，以很短的片长令观众产生深切共鸣。

1. 该电视公益广告给你怎样的启示？说说你身边平凡劳动者的故事。
2. 为什么说该作品具有微电影的特征？它是如何做到“以小见大”的？

电视公益广告《留一盏灯温暖他人》画面

表现

表演唱

时代号子

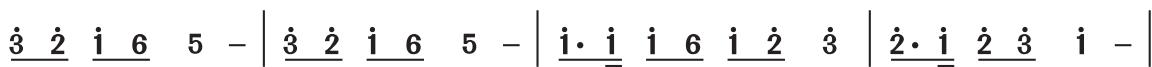
1=G $\frac{4}{4}$

进行曲速度

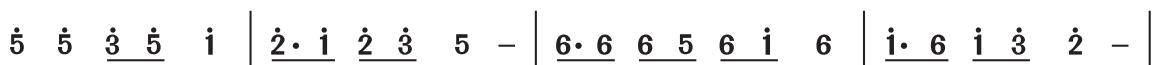
宋小明词
印青曲

力量攥在手，梦想在前头，筑路修桥盖高楼，咱们天下走。

汗也不白流，累也不白受，实干才能出成就，谁也别吹牛。

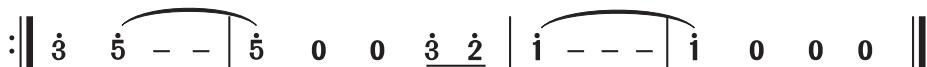
成功一杯酒，亲人暖胸口，不悔青春有追求，日子有奔头。

咱们挽起袖，大步朝前走，奋斗才会有幸福，劳动最风流。

结束句

(间奏略)

劳动

最风流。

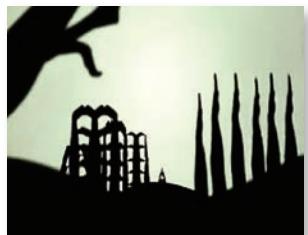
1. 设计不同的演唱形式，用饱满的情绪，有力的声音演唱歌曲。

2. 观看视频，模仿动作，进行表演唱。

手影舞

勤劳的双手

1. 利用移动投影幕等设施，以“勤劳的双手”为题，编演手影舞或影子舞。
2. 选配适当的音乐和音响效果。

拓 展

荧屏摄录创业者心路历程

不 忘 初 心

(音乐电视)

以《不忘初心》为蓝本制作的 MV 有很多部。以下两部作品采用完全不同的背景画面与音乐配合：第一部的画面富有雕塑感、立体感；第二部则是以平面摄影和图片作为背景。但他们对歌曲主题的诠释却异曲同工，都以电视艺术语言展现不同时代奋斗者的追梦情怀，号召新时代的人们不忘初心，继续前行。

比较两个作品在画面素材选取与表现上的特点，你更倾向于哪一部作品，为什么？

《不忘初心》 杨东升 导演

《不忘初心》 建国 70 周年宣传片

青藏线

(故事片)

冯小宁 金思宇 张冀平 编剧
冯 小 宁 导演

故事片《青藏线》剧照

舞台展现追梦人职业精神

不再让你孤独

(选自音乐剧《茉莉飘香》)

哈尔滨歌剧院 创作、演出
栾 岚 导演

音乐剧《茉莉飘香》根据舍身救学生的“最美女教师”张丽莉的感人事迹改编。采用流行音乐与歌舞结合的形式，配以多样的舞美设计展示出主人公的阳光善良和追梦从教路的崇高信念。

欣赏剧中唱段《不再让你孤独》，谈谈该剧在展现模范人物追梦风采时所用的艺术手法。

音乐剧《茉莉飘香》剧照

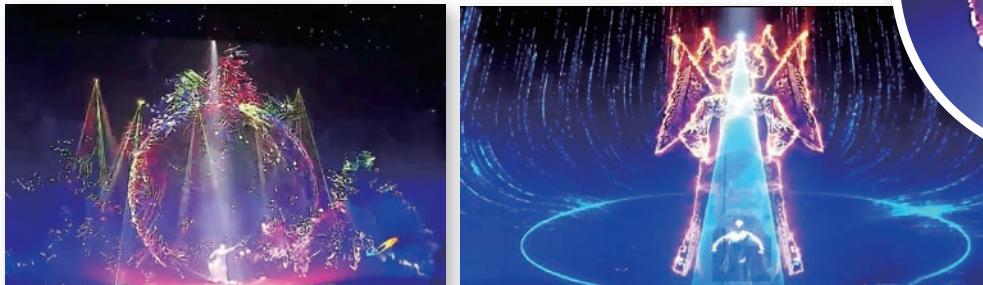
薪传者

(创意表演)

李 勋 编舞

《薪传者》由京剧裘派第四代传人演出。将戏曲身段、古典舞身韵与现代舞风格融为一体，用传统文化和现代声光技术结合的方式象征艺术家所肩负的传承与创新责任。

说说该节目具有哪些新意。

《薪传者》人物造型

歌声传颂劳动者平凡理想

我国的音乐家创作了许多以歌颂平凡劳动者为题材的歌曲。

请听赏一组歌曲，写出播放曲目的序号以及作品的体裁，说出曲名，随音响歌唱。

	石油工人	清洁工人	海军战士	飞行员	勘探队员
序号	( )	( )	( )	( )	( )
体裁	( )	( )	( )	( )	( )

艺术百科——音乐舞蹈史诗 故事片 电视公益广告

音乐舞蹈史诗——音乐舞蹈史诗是表现重大历史事件的综合性表演艺术形式。它结构宏大，常通过诗歌朗诵或舞台场景转换把具有一定历史时期特点的表演艺术串联起来，以融合音乐、舞蹈、诗歌、舞美等多种艺术的方式再现历史场景。

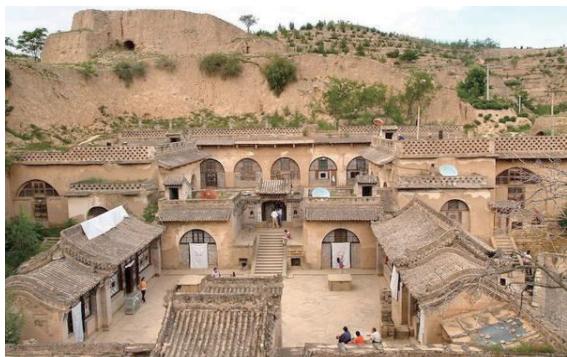
故事片——电影作品中凡由演员扮演角色，具有一定故事情节，表达一定主题思想的影片都可称为故事片。故事片取材范围广泛，如历史、神话、科学幻想等，但以现实生活为主。对其他体裁的作品，如叙事诗、戏剧、小说的改编也占相当比例。

电视公益广告——指不以营利为目的，向社会公众传播有益的社会观念的电视广告。它片长较短、通俗易懂、手法多样，有助于公众提高素质，更好地工作、学习和生活。

赏析

各地民居建筑的风貌

中国疆域辽阔，历史悠远，各地自然和人文环境差异显著，人们在长期的生产生活中顺应自然，以朴素的生态观和审美观，因地制宜地创造了多样宜人的居住环境，形成了特色鲜明的各地民居风貌。

陕北窑洞民居

黄土高原的窑洞民居，与黄土地融为一体，具有非常粗犷、淳朴的艺术风格。

北京四合院

北京四合院组群格局方正严谨，庭院舒朗朴实，建筑独立、凝重而简练。

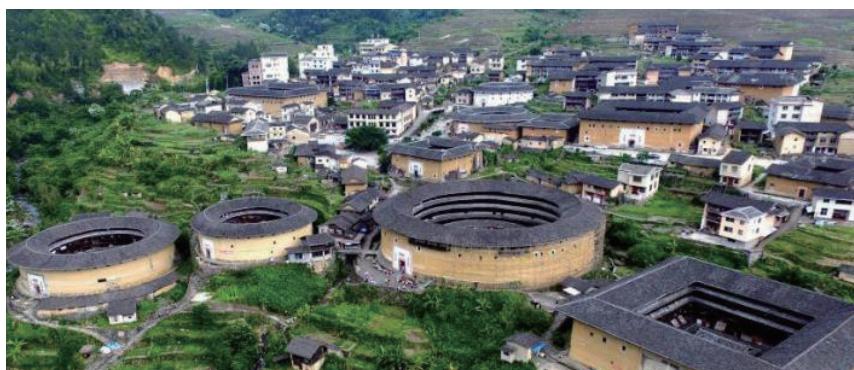
徽州民居

徽派建筑傍水而建，造型丰富，融石雕、木雕、砖雕于一体，讲究韵律美，以马头墙、小青瓦为特色。

江南民居

江南民居大都傍水而建，布置紧凑，色调素雅明净；小桥流水、粉墙黛瓦，勾勒出一幅幅唯美的水墨山水画。

福建土楼

客家土楼外圆内敞、内聚外松，外观坚实雄伟，类似一座座堡垒。

中国建筑中的传统雕刻

传统雕刻与传统建筑浑然一体，构成了建筑不可或缺的组成部分。中国人常用象征手法祈求好运、幸福、财富、长寿、兴旺，以表达生命中最重要、最深刻的情感。雕刻的内容有戏曲名段、风土人情、花鸟虫鱼等，描绘自然、祥和的生活世界，是中国传统文化的集中展示。

木雕：木雕是以木头为原料雕刻各种形象的艺术，用以装饰建筑部件或家具，常见有人物、动物等吉祥形象。

江西婺源古民居木雕

民居木雕装饰

砖雕：砖雕工艺主要装饰在门楼、门罩、飞檐和柱础上。图案以动物花鸟、吉祥纹样（如博古、八宝、如意、暗八仙、吉祥文字及云纹、回纹等）、神话传说、戏曲故事和民俗生活场景为主，古拙朴素，构图典雅，雕镂工整，线条流畅，层次分明，具有汉代画像石之风。

山西晋祠八仙过海砖雕

徽州石雕《西厢记》

石雕：石雕工艺主要用于寺庙、牌坊、桥梁、碑石及民宅建筑的栏板、望柱、花台、水池、墙基、柱础及门面的抱鼓石、石狮等。

表现

石库门泥浮雕制作

黏土塑造是一种最古老的制陶方式。我们可以用雕塑工具和陶泥，捏塑出各种门或柱头的造型。把制作的陶泥门装入画框内或在背后粘上小磁石，即可装饰我们的生活。在制作过程中要多注意泥的干湿度，特别是在粘接时，泥浆也是不可缺少的。

作业图例 1

作业图例 2

作业图例 3

泥塑民居部件

工具与材料

1. 滚压成泥板

2. 剪裁、刻画整体造型

3. 捏塑、粘接泥片及配件

4. 修饰、压充、磨光细部

尝试石膏翻模与绘画

瓦当上有凹凸起伏的浮雕图形，利用石膏翻模的方法制作瓦当浮雕，再进行雕刻、打磨、装饰上色。

瓦当实物

1. 用克隆粉制作瓦当模具

2. 在制成的模具中倒入石膏液

运用石膏翻模制作的浮雕

3. 脱模剥离

4. 雕刻、打磨

5. 装饰上色

中国传统民居造型灵活多变又别具一格，建筑与山、水、树木、桥、船只等共同构成一幅灵动的画卷。观察、提炼民居建筑和周边景色之美，用艺术创作的形式把它们描绘下来。

《江南水乡》 吴冠中

《江南水乡》

当身处民居建筑中，我们能看到能工巧匠精湛的技艺，感叹人类文明的璀璨光辉，体现历代民居主人们的过往生活的烟火气息。

拓 展

民居上的墙画与制作

在美丽乡村建设进程中，许多村庄对墙面进行了美化装饰，一面面白墙披上了色彩艳丽的“外衣”，诉说着一个个美丽的故事。这些画面表现特定的主题，反映着当地民俗文化特色。

选择喜欢的民居风格，运用纸艺、泥塑等手法制作富有特色的建筑造型。还可以通过描绘、拼贴、压印等方式装饰墙面外表，形成一组错落有致的民居建筑群。

泥材制作的民居

纸材制作的民居

学生绘制的建筑围墙壁画

门的故事与演绎

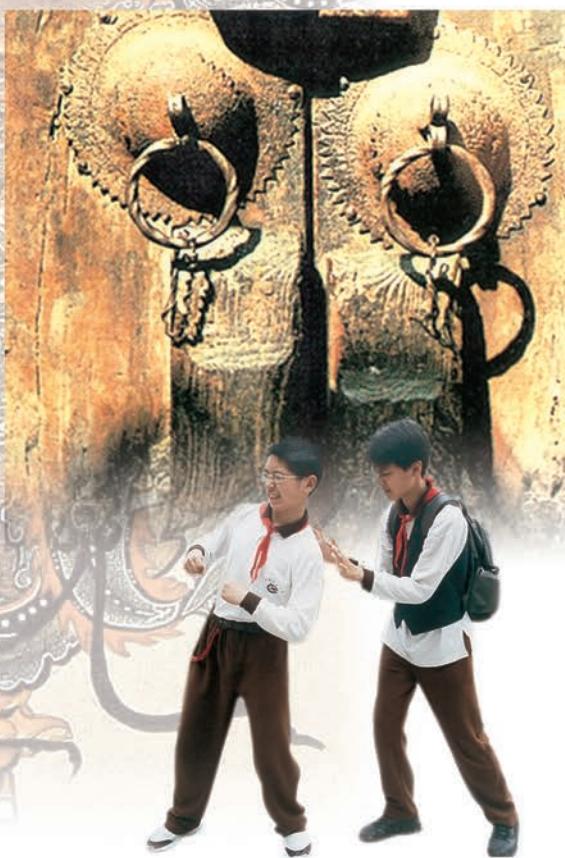
民居是普通百姓居住生活的场所，许许多多的民间故事、民谣、民歌等都诞生于此。每一扇门、一扇窗不仅是儿时的回忆，也是文化的传承。

请同学们搜索关于中国传统民居的故事，简要地从气候地形、外形样貌、民俗文化等方面进行对比分析中国传统民居。

1. 门环：中国古代的门大多有门环，一方面出于敲门与关门的实用性考虑，另一方面起到装饰美化大门的作用。门环有的是兽面、有的是花瓣或纹样等造型，具有浮雕的魅力。请用泥塑仿制古代的门环。

2. 虚拟的门：请同学们以小组为单位，表演一个与门有关的小品。

“有人敲门”

“细听分辨”

“客人来了，快开门”

民居里的梦想

活动主题：

用故事讲述梦想，用艺术记录生活。

◆ 创业记忆

给同学讲讲你所了解的有关生活在民居里的人们的创业故事。

活动提示

1. 可通过各种途径搜集有关民居里的创业故事。
2. 故事应以民居为背景、涉及有关人、事、物，展现积极的生活态度或优秀的传统文化。
3. 讲故事时可辅助音乐、道具等。

◆ 民居拾贝

用艺术的方式将你所讲述故事中涉及到的“物”展示出来。

活动提示

1. 可用照片、绘画、视频等方式展示。
2. 也可用独特的艺术创意，把所要展示的物“模拟”出来。

◆ 历历再现

以民居中的梦想故事为基础，将其改编为公益广告方案。

活动提示

1. 小组商讨，共同挑选一个生动有内涵、易于表现的故事作为创意的蓝本。
2. 以民居为背景、以梦想故事为素材，细化所要表现的核心主题。
3. 明确公益广告形式。常见的以平面或音、视频形式为主；也可用其他方式。
4. 根据所选择形式需要，设计相应的风格、构图、音响、配音、叙述方式等。
5. 将设计方案记录下来，编成公益广告脚本。

◆ 创业启示

按照设计的脚本方案，制作公益广告，用梦想故事，给他人以力量和启示。

活动提示

1. 组内分工合作，明确各自任务，共同完成。
2. 将之前个环节所积累的有关素材和获得的成果用进去。
3. 作品应短小易懂。
4. 选择适合的场所和对象发布公益广告，宣传正能量。
5. 可与其他小组的成果组合成“民居里的梦想”系列公益广告。

创意范例：

舞蹈《小城雨巷》 应志琪 吴凝 编导

央视公益广告《父亲的旅程》 彭文淳 导演

单元结语

艺术，源于生活，高于生活。艺术，能站在一个独特的视角及一定的高度，凝练社会现象，并且通过现象揭示社会本质，把普遍的社会美转化为富有创意的艺术美。因此，艺术是艺术家们融入社会生活后，产生强烈的共鸣，从而产生的艺术形象创意。没有深刻的感悟就没有动人的艺术作品。

第三单元

艺术描画的历史长卷

1

岁月回响

赏析

追寻

(音乐电视)

张和平 词
舒楠曲

音乐电视《追寻》根据影片《建国大业》同名主题歌制作，并在电影首映前夕发布，以剪辑《建国大业》镜头的方式浓缩剧情，与歌曲相呼应，再现了电影中讲述的1949年前夕，中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度建立的历程。

歌词

拂去岁月厚厚的封尘，
敞开心的世界记忆的闸门。
一幅幅一帧帧，
不能忘却的画卷引领着我，
默默地前行。
追寻我生命的那份纯真，
心中抹不去的那一片云彩，
追寻那永远属于我们的
那份无悔的忠贞，忠贞！
.....

- 结合音乐电视的画面及主题歌旋律，说说歌词中“追寻”的含义。
- 说说该作品中画面与音乐结合的方法。
- 作为根据电影主题歌创作的音乐电视，它的画面有何特点？

奥林匹克运动会开幕式表演集锦

(综合表演)

奥运会开幕式历来是主办国展示历史、文化、艺术的大舞台，同样也是人类历史与艺术文化的交融共鸣。下面一组奥运会开幕式的视频片段将开启奥林匹克的历史回响。

《2004年希腊雅典奥运会开幕式》片段：“历史年轮”

[希]帕帕约安努 总导演

表演从10幅表现历史的画卷开始。古希腊神话故事、人物等在洁白的浮雕及舞姿中尽显其美，展现出公元前2000年到1832年的千年文明史。最后，以一个怀孕妇女形象象征人类起源，以水幕形成的DNA螺旋结构诠释人类相同、相通的基本属性。

《2008年中国北京奥运会开幕式烟火表演》片段：“历史足迹”

张艺谋 总导演

随着一声巨响，在北京永定门上空出现一双由烟火构成的清晰大脚印。转瞬间，只见这双长约三百米的“大脚”迈开步伐，行走在苍穹夜空，在千年古都的中轴线上留下29个沉重、坚定的足迹，完成了中华民族从积贫积弱到成为第29届奥运会东道主的历史性跨越。

《2012年英国伦敦奥运会开幕式》片段：“混乱时代”

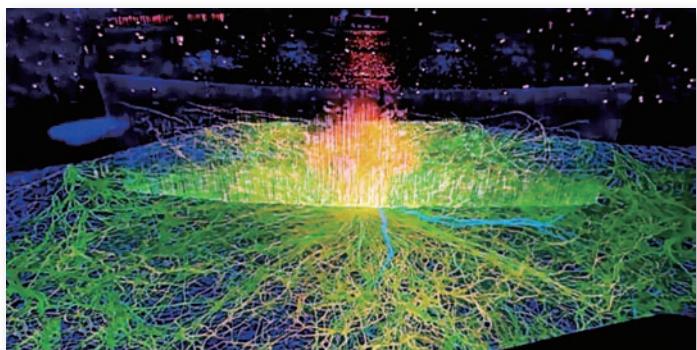
[英]丹妮·博伊尔 总导演

震耳欲聋的鼓声打破田园的宁静，巨大的烟囱拔地而起，场景追溯到19世纪工业革命时期的英国：工人们夜以继日辛苦劳作，火红色的巨大纺车转动不停。英国作为工业革命的发源地，在哑剧、歌舞形式的表演中向曾经的世界工厂致敬，并反思人类这一历史时期。

《2016年巴西里约奥运会开幕式》片段：“生命之源”

[意]马尔科·巴里奇 总导演

依靠影像技术投射出的茂密森林中隐藏着原始木屋和稻草装饰，最早生活在南美洲的土著印第安人身影闪现其中。而后，发现巴西的葡萄牙人、被贩为奴隶的黑人、陆续移民而来的日本人陆续登场……短短的数分钟的表演跨越了亿万年的历史。

1. 上述四个奥运开幕式片段分别展现了人类历史中怎样的岁月记忆？
2. 从表演形式、舞美呈现、服装道具、技术运用等角度，谈谈上述片段的不同艺术特色。

横空出世（片段）

（故事片）

陈怀国 彭继超 编剧
陈 国 星 导演

影片讲述了科研部队在西北荒漠克服困难，最终完成我国第一枚原子弹爆炸的故事。

电影大量运用长镜头的缓慢移动，使叙事如行云流水一般承载着更多的内涵。为了把演员和观众带回 50 年代，电影大胆地把实拍镜头与原有资料镜头毫无隔离地接在了一起，展现出特有的电影效果。

1. 电影展现了怎样的历史，彰显了怎样的精神？镜头转换采用哪些方法？
2. 在回答“愿不愿意隐姓埋名”的问题时，主人公默默点了点头。镜头没有给人物面部特写，为什么？

表现

情景表演

过雪山草地

(选自《长征组歌》)

肖华词
晨耕 生茂曲
唐匈 遇秋

《长征组歌》是为纪念红军长征三十周年而作的大型声乐作品。它以诗朗诵、合唱、舞台造型等形式再现了这一段艰苦卓绝的革命历史。

根据诗歌描绘的情景，在歌曲音响中作情景表演。可借鉴原唱的场景进行创编。

歌词

雪皑皑，野茫茫，高原寒，炊断粮。
红军都是钢铁汉，千锤百炼不怕难。
雪山低头迎远客，草毡泥毡扎营盘。
风雨侵衣骨更硬，野菜充饥志越坚。
官兵一致同甘苦，革命理想高于天。

电影配音

对白

刘步瞻：你是来偷东西的吗？
( )：我是来报考的。
刘步瞻：报考？今天都开学第八天啦！
( )：我从广东来，路远。
刘步瞻：要不这样吧，我这还有张考卷，你先拿去做了，待会交给学监大人，兴许还有些希望。
邓世昌：那就太谢谢了！
妹妹：你是被罚课了吗？
( )：啊？噢，我来晚了。
妹妹：那你可惨了，这儿的洋先生可凶了，迟到了会被罚站的。不过也没什么了不起的，先吃个粽子吧，一会罚站就不会没力气了。

一八九四·甲午大海战

(历史故事片)

冯小宁 导演

该片讲述了甲午年间先辈们抗击日本侵略者的英勇事迹。以写实的手法还原了这段中国人民的斗争历史。

了解剧情梗概。厘清人物关系和场景内容，在括号中填上人物名字。分角色为该片段配音。

拓 展

影视中的岁月记忆

开国大典

(故事片)

张笑天 刘星 郭晨 编剧
李前宽 肖桂云 导演

《开国大典》用纪实手法展现了从中国共产党取得三大战役胜利直至1949年10月1日在北京举行开国大典的历史过程。

欣赏电影中，天安门城楼建国典礼的这一片段，谈谈在历史题材的影片中，怎样处理历史事件的真实与合理的艺术虚构之间的关系。

澳 门 岁 月

(大型电视纪录片)

中央电视台拍摄

《澳门岁月》是中央电视台为迎接澳门回归而摄制的十二集电视纪录片。本片全面记叙了澳门的历史沿革、经济文化以及回归历程，展现了内地与澳门血脉相连，澳门同胞期盼回归的真情。片中真挚感人的《七子之歌》引起观众强烈反响，被看作迎接澳门回归的“主题曲”。

欣赏第一集，比较纪录片与历史故事片展现历史手法的异同，可选唱主题歌《七子之歌》。

辛 德 勒 的 名 单

(故事片)

[美]史蒂弗·赞林 编剧
[美]史蒂文·斯皮尔伯格 导演

《辛德勒的名单》是一部以黑白色调为主的影片，再现了二战期间德国法西斯残害犹太民族的行径和善良正义的人们与之展开斗争的历史情景。

谈谈影片悲壮凝重的画面和压抑愤怒的情绪中蕴含着人物怎样的情感，传递着什么样的信念。

音乐中的历史回响

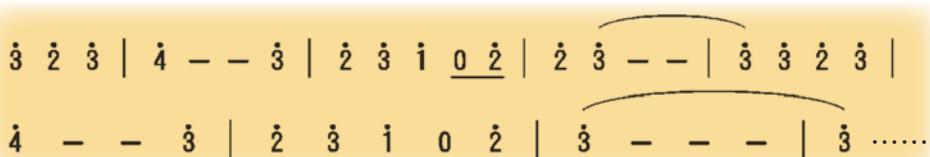
芬 兰 颂

(交响诗)

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

庄严地

[芬兰]西贝柳斯 曲

《芬兰颂》通过几个性格鲜明的旋律主题发展和交织，生动展现了芬兰人民在沙俄帝国控制下的挣扎、觉醒、反抗与汹涌澎湃的爱国激情。

欣赏这部作品第一部分主题与颂歌主题，感受芬兰民族在追求独立的那段历史中奏出的如诗颂歌。

舞台上的岁月回眸

让 音 乐 响 起 来

(选自音乐剧《嘎丽娅》)

车
李

行
昕
编
作
曲
滕爱民、王艺埙 导演

音乐剧《嘎丽娅》取材自真实历史，讲述了1945年日本投降前，中俄混血少女嘎丽娅前往要塞劝降日军、解救人质，最终壮烈牺牲的英雄事迹。第三幕中的这首《让音乐响起来》融合中国传统音乐和俄罗斯音乐、舞蹈元素。

欣赏这段视频，说说音乐剧诉说历史故事的特点。

艺术百科——组歌 电影

组歌——组歌是由多首声乐组成的套曲，包括合唱、重唱、独唱等多种演唱形式，各声乐曲之间既相关又相对独立。

电影——电影是融戏剧、摄影、绘画、音乐、舞蹈、文字、雕塑、建筑等多种艺术的现代科技与艺术的综合体，是视觉听觉的现代艺术形式。随着现代社会的发展，电影已深入到人们社会生活的方方面面，成为不少人日常生活的一部分。

2

雕塑之魂

36

第三单元

艺术描画的历史长卷

赏析

中国写意的传统雕塑

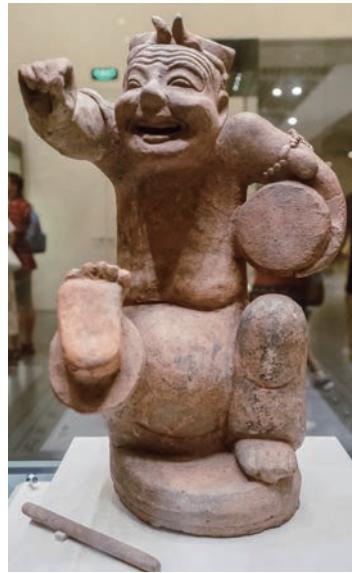
中国传统雕塑历史悠久，千百年来形成了鲜明、浓郁的民族特色，充满了写意传神的特点，注重由外在形象所引出的感受和意境，引发遐想空间，使观者备受感染。如汉代的《击鼓说唱俑》、霍去病墓石雕《跃马》等都是这类经典的雕塑代表作。

《铜奔马》 汉

《萧赜景安陵麒麟》 南朝

《击鼓说唱俑》 东汉

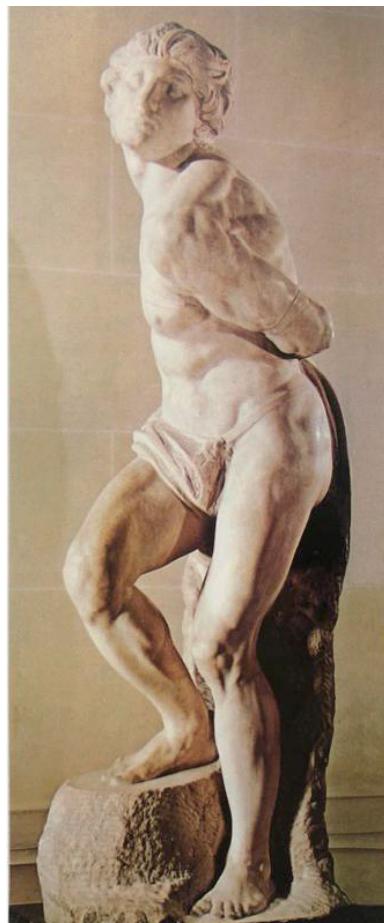
《跃马》 汉 霍去病墓石雕

西方写实的传统雕塑

西方传统雕塑讲求对客观事物的“再现”，崇尚“写实”风格。古希腊时期人体艺术自然美的塑造已达到极高的水准，并影响整个西方艺术世界。

《巴尔扎克像》 [法国]罗丹

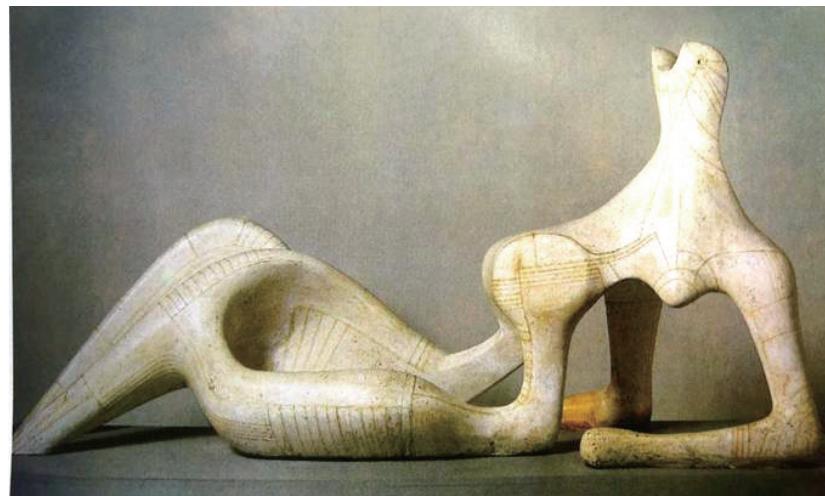
《被缚的奴隶》

[意大利]米开朗基罗

表达观念的现代雕塑

20世纪，现代雕塑艺术家以各种新的艺术观念和形式，表现了他们对雕塑的理解。无论是观念还是材料、造型、手段，他们都更加关注独特的创意，更关注理念的表达，开启了现代雕塑艺术的广阔空间。

利用综合材料创作是现代雕塑家常用的手法，通过对材料构思、加工、拼装使其成为艺术作品，丰富了雕塑语言。

《斜倚的人体》[英国]亨利·摩尔

《公牛头》[西班牙]毕加索

《双轮战车》[瑞士]贾科梅蒂

《红石舞人》[法国]亨利·戈迪埃·布尔泽斯卡

《上半身雕塑》[瑞士]贾克梅蒂

表现

创意雕塑的制作

用石膏粉和各种包装袋捏塑造型，随形联想起有创意的雕塑造型并上色。

先在牛奶盒或包装袋中倒入石膏液，在未凝固之前捏塑出外形，然后待石膏成型，剪壳剥离，最后随形联想并上色。

《母鸡下蛋》

用石膏粉制作的随形造型

准备材料

1. 倒入石膏粉

2. 加水搅拌

3. 捏塑造型

4. 剪壳剥出

5. 形状成型

6. 涂色上色

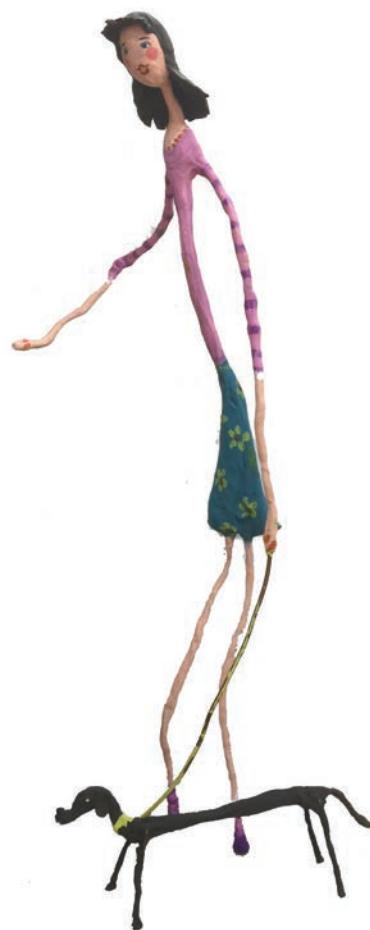
支架雕塑的制作

运用铁丝、雕塑泥和雕塑刀，塑造非写实的表现形式，表达独特的艺术理念。

先用铁丝制作出人物或动物的造型骨架，然后用泥包裹，塑造出夸张的形体造型，用雕塑刀塑成肌理效果，最后上色，呈现色彩效果。

《行走的男子》 [瑞士] 贾科梅蒂

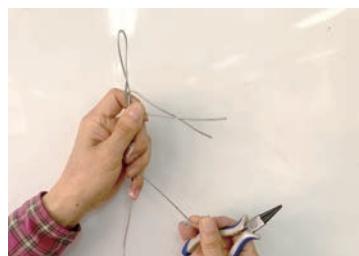
《散步》 杨月萍

《骑车人》 杨月萍

1. 准备工具和材料

2. 搭骨架

3. 裹泥

4. 上色

学生作品

拓 展

综合材料雕塑

在创作综合性材料雕塑时，可以先根据已有的材料进行构思，也可以根据构思去选择材料。利用废弃物品制作一件富有创意的雕塑作品。

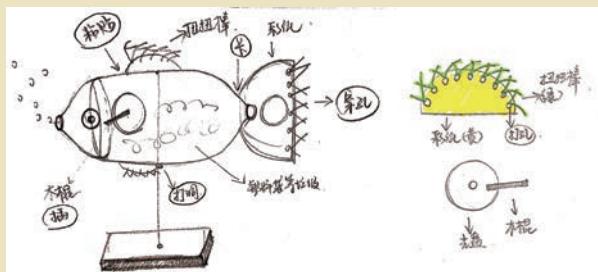
城市雕塑——自行车

《驰骋》 李秀勤

《园中女人》 [西班牙]毕加索

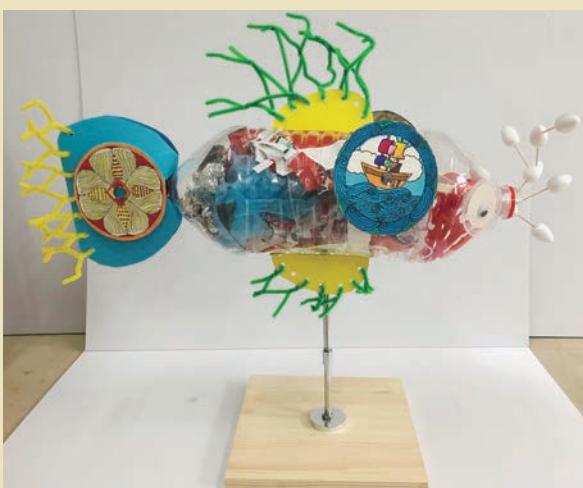
1. 绘制设计草图

创意制作主题性雕塑：

《变异的鱼》表现的是一条因误食人类投入大海的大量塑料垃圾而变异的鱼，借此呼吁人们关注海洋污染问题，提高保护海洋的意识。

2. 寻找合适的材料

《变异的鱼》(学生作品)

3. 组合

4. 制作完成

环境与雕塑艺术

环境雕塑是以美化、营造、提升环境品质为目的的雕塑。在创作环境雕塑时，先要依据当地建筑的文化内涵及其环境的特定性，合理、适当地构思作品。从主题、内容、材料、尺度等方面作细致分析，让作品充分发挥审美价值。

在创作综合性材料雕塑时，可以先根据已有的材料进行构思，也可以根据构思去选择材料。利用废弃物品，发挥想象，制作一件富有创意的雕塑作品。

《云门》 [英国]安易斯
美国芝加哥千禧公园

《五羊石像》 尹积昌 陈本宗 孔繁纬
广州市越秀公园

《火烈鸟》 [美国]考尔德
美国芝加哥联邦政府中心广场

《无尽之柱》 [罗马尼亚]康斯坦丁·布朗库西
罗马尼亚日乌河畔

难忘的故事

活动主题：

运用艺术综合表现的手法记录值得纪念的岁月，让时光在艺术中留下永久的印痕。

◆ 分享难忘时刻

讲述一个值得铭记的光阴故事，与同学分享。

活动提示

1. 可以选择值得大众铭记的历史故事，也可选择对本人有特殊意义的某一故事。
2. 历史时刻应以史实为基础；个人经历也应具有真实的生活基础。
3. 用艺术化的动人语言加以表达。

◆ 歌舞再现光阴

为讲述的故事选择歌曲，编配舞蹈动作，进行歌舞表现。

活动提示

1. 选择已有的歌曲重新填词，进行表演唱。
2. 舞蹈动作应符合所要表达的主要内容。
3. 可单独完成，也可与同学合作完成。

◆ 凝铸珍藏瞬间

用造型艺术方式，将你值得珍藏的瞬间记录下来。

活动提示

1. 建议借鉴雕塑形式，用简便可行的创意方式展现；也可用其他方式，如绘画等。
2. 要兼顾真实表现和适度艺术夸张。
3. 可单独完成，也可与同学合作完成。

◆ 展演岁月故事

整合上述艺术表现方式及表现成果，进行综合展示。

活动提示

1. 采用小组合作的方式进行表现。
2. 整合上述用到过的各种艺术表现方式和艺术成果进行表现。
3. 可进一步加入一些道具、设施等。

创意范例：

《创伤》 李枫

情景歌舞《红色回响》 武泽奇 编导

单元结语

每当社会发生变革，艺术便成为反映历史的重要窗口。它传递信息，深入腹地，大声呐喊，成为时代的强音。优秀艺术作品是社会进步的催化剂，是时代进程中不可或缺的动力，人类社会在形成和发展中，艺术反映出各种不同文化的力量。

展示与论坛

才艺展示

选择本单元中“表现”的内容作“艺术交流展示会”。

艺术论坛

■ 就本单元学习的内容，说说你对社会与艺术的相互关系的理解。

■ 梳理本单元学习的艺术门类，挑选你最喜欢的艺术作品进行评述。

第二篇

情感——铸造艺术的灵魂

动人的传说故事，崇高的家国情怀
在旋律中递送，在光影中映射
掀起万丈情感狂澜，催落无数滚滚热泪
孤独的《思想者》、健硕的《大卫》
催发无限的遐想，激起人们的敬畏
让我们用心去感受艺术的真情实感
因为表达真情——这是艺术的本质回归

第四单元

艺术传递的内心情感

1

人间真情

赏析

时间都去哪儿了

(音乐电视)

陈 曦
董冬冬 词曲
冯小刚 导演

歌 词

门前老树长新芽，院里枯木又开花，
半生牛马半生娃，藏进了满头白发。

记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，
一生把爱交给他，只为那一声爸妈。
时间都去哪儿了？
.....

任凭儿女娇嗔、埋怨甚至疏离，父母总是给予无私的关爱。但是，岁月不会停歇。当儿女恍然若悟，父母的步伐已不再有力，臂膀已不再坚实，声音已不再洪亮……唯有对儿女的关爱依旧。

- 从歌曲内容与画面的结合方式上说说这部音乐电视的特点。
- 作品巧用剪影动画的方式呈现人物，谈谈它的艺术特色。

(微型纪录片)

[美]艾伦·巴利拉罗 导演

苍茫的晨曦、蔚蓝的大海，一群可爱的鹬来到世界。影片呈现了小鹬们在母亲的关爱下，从好奇、害怕到搏斗、成长的过程，仿佛是我们每个人人生历程的真实写照。大自然的生灵何等相似！这部历时三年拍摄了六分钟的微电影画面精美，主题鲜明，涵义深刻。

微型纪录片《鹬》画面

1. 欣赏《鹬》，说说这部微电影有哪些突破性的创意？
2. 试为作品编写台词并配音。

生命之翼

(男子群舞)

张继刚 编导

“5个人、5条腿，10根拐杖一条心”。组合出一个个雄鹰凌空翱翔的优美造型。《生命之翼》的演员们用有限的身体去挑战艺术的无限，演绎着超越极限的追求。他们身残志坚，挑战命运，努力实现着让自己飞起来的梦想。

舞蹈《生命之翼》剧照

1. 舞蹈表现了怎样的情感？
2. 从动作设计、力度表现、空间构图、音乐效果等方面，谈谈该作品怎样创造美感的？

表现

唱歌·手语

让世界充满爱

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

陈哲 王健 小林 郭峰 词
郭 峰 曲

慢板

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

1. 轻轻地捧着你的脸，为你把眼泪擦干，
2. 深深地凝望你的眼，不需要更多的语言，

0 3 3 2 1 1 1 6 . 6 | 5 - - - | 0 1 1 1 2 2 6 7 . | 1 - - - :||

这颗心永远属于你，告诉我不再孤单。
紧紧地握住你的手，这温暖依旧未改变。}

6 1 1 6 . 5 - | 6 1 2 1 . 2 - | 6 1 1 1 4 3 2 1 . | 3 - - - |
我们同欢乐，我们同忍受，我们怀着同样的期待，
1 1 1 1 . 7 - | 1 1 7 6 . 7 - | 6 6 6 6 2 1 7 6 . | 1 - - - |

6 1 1 6 . 5 - | 6 1 2 1 . 2 - | 6 1 1 1 4 3 2 3 1 | 1 - - - |
我们同风雨，我们共追求，我们珍存同样的爱。
1 1 1 1 . 7 - | 1 1 7 6 . 7 - | 6 6 6 6 2 1 7 6 5 | 5 - - - |

0 3 3 2 1 1 1 6 . | 5 - - - | 0 1 1 1 1 1 6 1 . | 2 - - - |
无论你我可曾相识，无论在眼前在天边，

0 3 3 2 1 1 1 6 . | 5 - - - | 0 1 1 1 2 2 6 7 . | 1 - - - :||
真心地为你祝愿，祝愿你幸福平安。

组歌《让世界充满爱》为1986年国际和平年而作，共三首歌曲。其中第二首歌曲的歌词感人至深，旋律委婉抒情，曾多次在各种公益晚会作为主题歌演唱。

1. 学唱歌曲，根据情感表达需要对两段作不同的演唱处理。
2. 根据歌词，参照手语词汇示范进行手语演示，编演成手语舞。

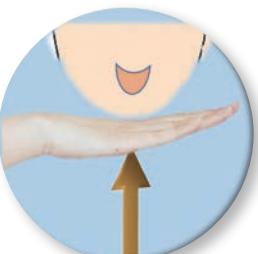
手语语义动作：

世界

充满 1

充满 2

爱

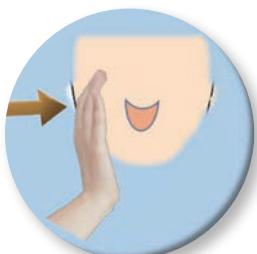
轻轻

捧着

你的

脸

舞蹈

火红的萨日朗

《火红的萨日朗》是当下在年轻人中风靡的一支蒙古舞风格的广场舞，观看视频，跟着画面跳一跳，也可参照以下动作自编。

(动作提示)

光影透射爱心故事

站 票

(微电影)

一位步履蹒跚的老人因为买不到有座位的火车票而拄着拐棍徘徊在过道中。当许多年轻的小伙子佯装不见的时候，一位年轻姑娘起身让座，并说：“我是站票……”

观看这部微电影，简析其独特的剧情构思与人物品质的表现手法，并根据情节编演小品。

永 恒 的 爱

(影子舞)

光源创造的影子透过幕布，营造出在宛如黑白电影的艺术效果，舞者用肢体语言表达出对爱的呼唤，纯洁质朴而又充满奇幻。

欣赏影子舞《永恒的爱》，谈谈其特别的艺术效果与作品主题表达的关系。

旋律激发爱的信念

六 号 公 寓 的 女 士

(纪录片)

[美]马尔科姆·克拉克 导演

110岁的艾丽丝·赫茨·佐默是世界上最年长的钢琴家之一。她曾经拥有美好的童年和青年时代，但“二战”让她痛失亲人，并被关进纳粹集中营。在耄耋之年她又失去了独子……但每当困境袭来，她总以最爱的肖邦《24首前奏曲》的钢琴声表达对亲人的思念，并不断感召着周围的人们。

请选一首肖邦《前奏曲》聆听并体验作品中显示的精神力量。

器乐小品

在音乐中无不流露出对爱的呼唤。

聆听下列器乐小品，或许你能演奏其中某一首，为同学表演一下。

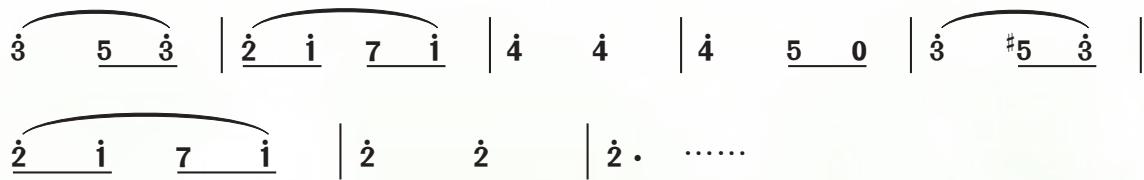
爱的问候

(大提琴曲)

[英]埃尔加 曲

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

优美地

爱之梦

(钢琴曲)

[匈]李斯特 曲

1=^A $\frac{6}{4}$

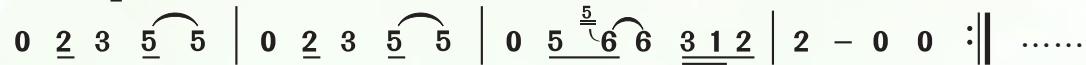

回家

(萨克斯曲)

[美]肯尼·基 曲

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

艺术百科——音乐电视

音乐电视——音乐电视是运用电视技术手段来表现音乐的艺术表现形式，给观众审美感的电视艺术片种。它以音乐本身为基本依据，以电视画面为辅助表达手段，从而展现出整体艺术效果。音乐电视于 20 世纪 90 年代初传入中国，今天，已成为人们喜闻乐见的歌曲表现形式。

2

人物百态

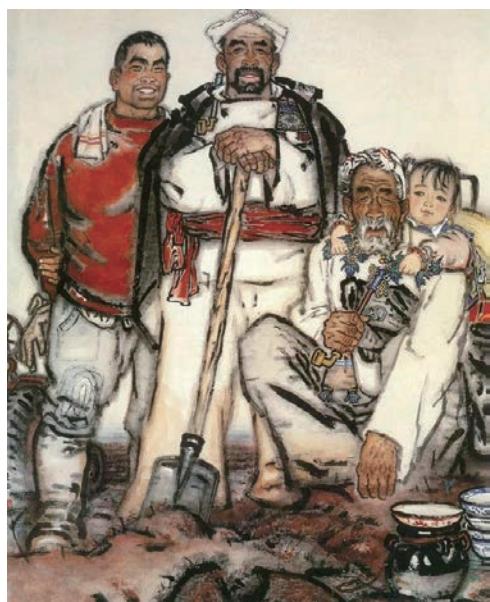
艺术传递的内心情感

第四单元

赏析

人物画中的生活百态

人物画是绘画题材之一。画家将生活的经历和个人的情感融入作品中。有的艺术家将视角聚焦到身边及社会中的各个群体；有的艺术家将个人情怀与时代命运紧密联系在一起，用画笔绘出生动的繁多形象。

《祖孙四代》 刘文西

《三百六十行 收旧货》 贺友直

《狼牙山五壮士》 詹建俊

《农民的婚宴》 [尼德兰]彼得·勃鲁盖尔

《倒牛奶的妇女》 [荷兰]维米尔

人物画中情感的表达

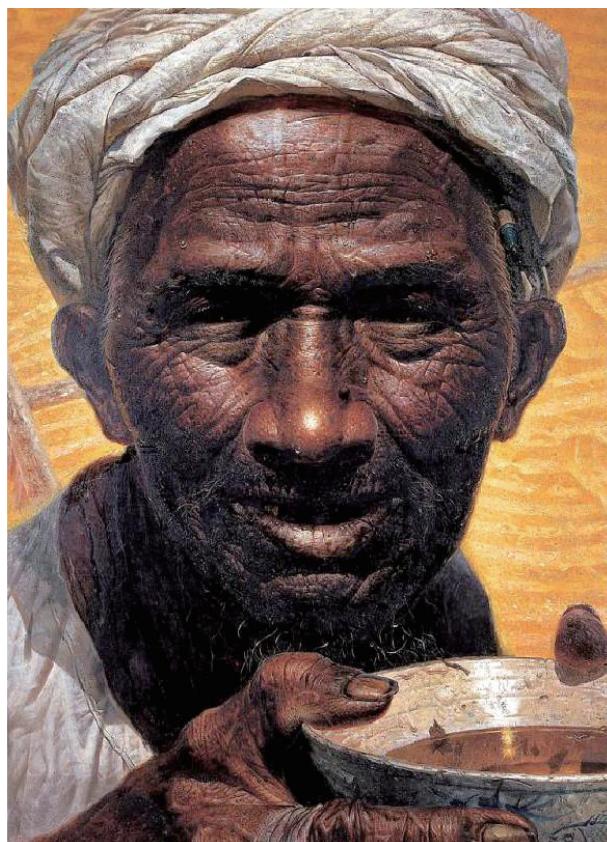
人物画重在人物情感的刻画和表达，不论是客观写实，还是主观写意表达，都体现了作者对社会和人生的洞察与体悟，用艺术形式表达了他们的人生态度。

《查波罗什人写信给土耳其苏丹》(局部)

[俄国]列宾

画面中人物的表情体现出不同的身份与个性，画家在整体情绪基调下，通过眼神和动作的描绘，凸显出每个人物的鲜明个性。

《父亲》 罗中立

画家细致入微地刻画一个纯朴、憨厚的农民形象，凝聚了“父亲”这个称谓中饱含的深沉、坚毅的品格。

《流民图》(局部) 蒋兆和

《流民图》刻画了一百多个深受战争灾难之苦的难民形象，描绘了战乱中劳苦大众流离失所的惨状，记录了残酷的战争给中华民族带来的深重灾难。作者不仅刻画人物的外在形象，更注重对人物内心的细腻挖掘，画面具有强大艺术感染力，成为经典的艺术画卷。

表现

为家人画的肖像

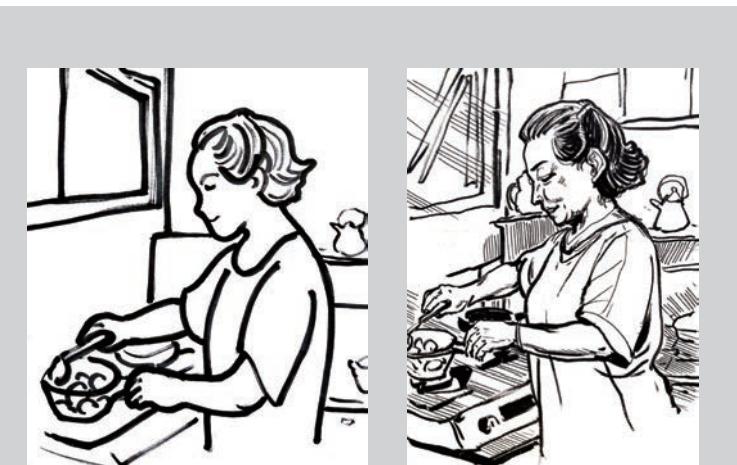
家人与我们朝夕相处，是我们生活中最熟悉的人，也是最亲近的人。用心留意平凡生活中家人默默的付出，你会捕捉到许多温馨的画面，把他们的动人形象用画笔描绘出来，告诉自己的家人，他们在你的心里是多么重要。

将打动你的日常瞬间记录下来

《母亲》[德国]丢勒

用简练的线条进行速写

用写实的方法加以描绘

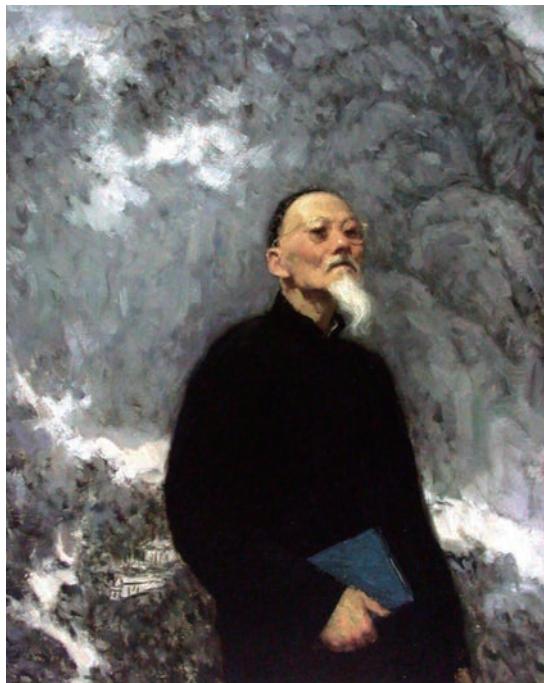
《画家的母亲》[美国]惠斯勒

结合色彩进行表现

致敬经典形象

许多艺术家会用不同的形式表现人物形象，版画就是常见的一种。将手中的画笔转换成刻刀，刻画出全新的效果。请挑选一幅经典的人物画作品，用木刻版画的形式进行“再创作”，用自己对作品的理解向这些画中的经典形象致敬。

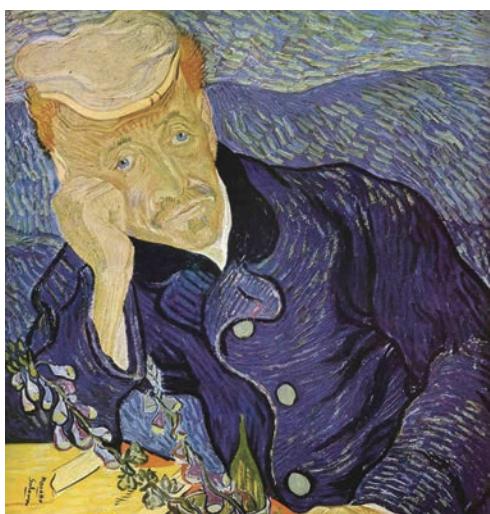
《晚年黄宾虹》 靳尚谊

黑白版画

套色版画

《伽歇医生肖像》 [荷兰]凡·高

《伽歇医生肖像》 木刻版画
(学生作品)

1. 画线稿

2. 画出刻版效果

3. 刻版

4. 印刷

拓 展

最美的职业形象

“三百六十行，行行出状元”，每个职业都能为社会作出贡献，体现个人价值观，为自己的人生画出最美丽的画卷。每个职业都可以塑造出真、善、美的社会形象。

环卫工人

建筑工人

人民教师

公交司机

交通警察

金融服务人员

医生

消防员

冲在前线最美的人

国家危难时刻挺身而出，虽只看到他们的身影，却给我们留下最美的印象。请结合现实生活创作一幅最感动你的画面。

别喊，让他们好好睡上一觉吧！

1949年5月上海解放了，解放军严守入城纪律，战士们露宿街头。

1998年抗洪救灾，救援官兵几天几夜奋战，完成任务后的场景。

2016年6月23日江苏盐城遭遇龙卷风冰雹，救援战士昼夜奋斗，累了睡废墟。

2020年1月新冠肺炎疫情发生以来，医护人员多日连续工作，他们太累了。

遮挡风霜的翅膀

活动主题：

有位作家曾写下这样一段文字：相传每个孩子身边都有一位天使守护。天使虽有翅膀却从不飞翔，而是张开双翼为孩子遮风挡雨，久而久之，翅膀僵硬了。当孩子长大离去时，天使已经无法收回双翼，失去了翱翔于蓝天的本领……

◆ “翅膀”的故事

为你遮挡风霜的是一双怎样的“翅膀”，与同学分享这双“翅膀”与你的故事。

活动提示

1. 这应该是你自己真实的故事，可以平凡，但一定感人。
2. 梳理语言，优美而动情地讲述。
3. 注意讲故事时的神态、语气、音调等，可以适当选配一些画面、音乐为故事营造更好的意境。

◆ “翅膀”的主人

用各种方式展现这双“翅膀”主人的形象。

活动提示

1. 用摄影、肖像画及人物扮演的方式塑造“翅膀”的主人——守护天使的生活形象和职业象形。
2. 展示人物形象，请同学们根据作品猜测其身份、职业、性格等特点。也可出示人物从前与现在的照片作对照，说说“守护天使的时间去哪儿了”。

◆ 写给“翅膀”的信

将你的心里话写给这双“翅膀”的主人。

活动提示

1. 用图文并茂的形式写信：文是你的心里话；图是你自己创作的作品。
2. 可用电子邮件、电子贺卡，插入音乐、视频让“信”更加丰富、感人。
3. 把“信”发给你所感恩的人，让对方领会你的心意并为你的艺术创作自豪。

◆ 我要插上“翅膀”

有一天，她们的“翅膀”僵硬了，于是我打开翅膀为他们遮挡风霜……设计情景表演。

活动提示

1. 小组合作，共同设计剧情和表演，可艺术虚构。然后为表演起名。
2. 剧情要合情合理、情感充沛、积极向上，昭示未来的美好生活。
3. 分角色表演，并辅以适当的舞美设计；也可将它拍摄成微视频进行分享。

创意范例：

婴儿时，长辈用筷子蘸各种味道来教你辨别酸甜苦辣，是一种启迪。

妈妈教孩子用筷子，是一种传承。

长大后，你往奶奶的碗里夹上一筷子她爱吃的菜，是一种感恩。

《筷子篇·幸福中国味》(公益广告)

《舐犊情深》(中国画) 梁洁华

单元结语

艺术家在创造艺术作品时，必须把自身的激情倾注在艺术作品中，才能成功。真所谓“感动自己，才能感动别人”，而人们在欣赏艺术作品的过程中往往被作品的内容感动，产生情感。艺术的产生过程总是双向地与情感紧紧相连的。用心感受艺术表现的语言，用心去聆听，才能领悟艺术的情感表达。

第五单元

艺术诉说的动人故事

1

民间传说

赏析

一个流传千年的故事，一段生死相随的情谊。在真爱的世界里，有一对美丽的蝴蝶随着缠绵悱恻的旋律翩然起舞。同样的故事，小提琴奏出时用亮丽的音色，穿梭于交响乐队之中；越剧演绎时唱腔软糯委婉、风味浓郁；还有芭蕾舞、电影等不少艺术门类都曾选择将这一民间传说作为素材，创造出震撼人心的艺术佳作。

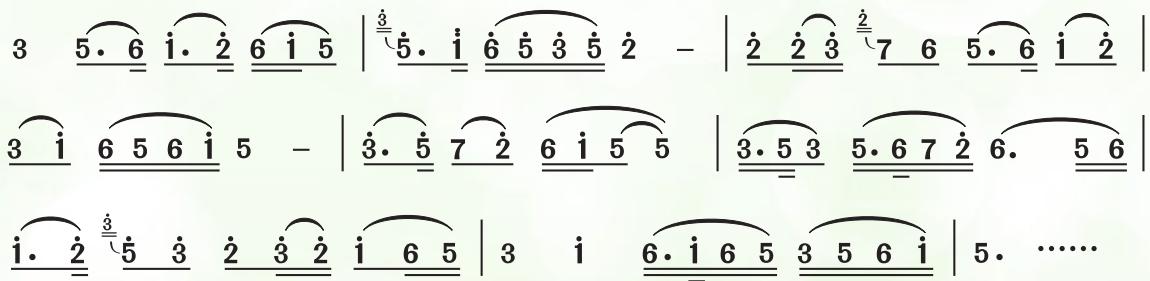
梁山伯与祝英台

(小提琴协奏曲)

1 主题

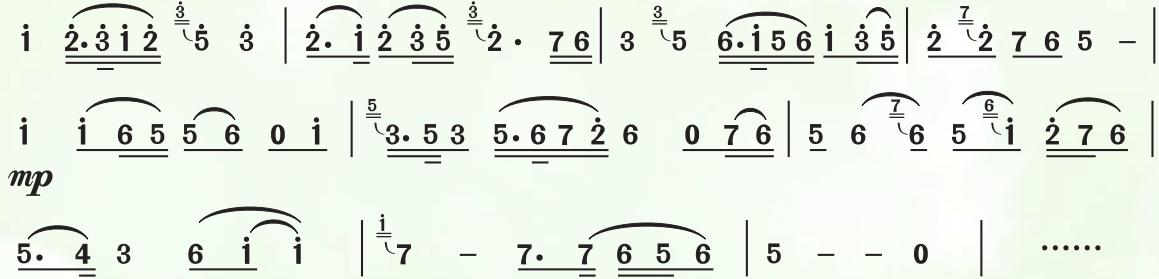
1=G $\frac{4}{4}$

何占豪
陈钢 曲

2 楼台会

1=♭E $\frac{4}{4}$

(首演剧照)

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》是我国第一部用戏曲音乐创作的协奏曲作品。

十八相送

(戏曲艺术片《梁山伯与祝英台》)

桑弧、黄沙 导演

歌词

(合唱)三载同窗情如海，山伯难舍祝英台。
相依相伴送下山，又向钱塘道上来。
(祝唱)书房门前一枝梅，树上百鸟对打对。
喜鹊满树喳喳叫，向你梁兄报喜来。
(梁唱)弟兄两人下山来，门前喜鹊成双对。
从来喜鹊报喜信，恭喜贤弟一路平安
把家归。

越剧舞台艺术片《梁祝》剧照

电影《梁山伯与祝英台》是我国第一部国产彩色戏曲艺术舞台艺术片。由越剧艺术家袁雪芬、范瑞娟主演。

1. 了解越剧与协奏曲《梁祝》的创作过程与两者之间的关系。
说说其在艺术表现上的不同特点。
2. 背唱小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》主题。

朱鹮

(舞剧)

佟睿睿 编导

舞剧《朱鹮》的创作灵感来源于一个人与朱鹮和谐相处的传说。作品以中国古典舞融入芭蕾和民族舞，通过肢体语汇展示朱鹮最具代表的“涉”“栖”“翔”三种优雅的动作姿态。美丽动人的故事、格调高雅的音乐、唯美恬静的舞美，令观众耳目一新，也使人与自然应和谐相处的理念得以传递。

1. 作品运用哪些艺术语汇共同诉说故事，刻画情境，表达情感？是否有创新之处？
2. 找出表述朱鹮“涉”“栖”“翔”的动作，模仿一下。

舞剧《朱鹮》剧照

戏曲音配像

对 花

(黄梅戏《打猪草》选段)

《打猪草》是安徽黄梅戏的经典剧目。讲述了一个农村男孩与一个女孩因打草损坏了庄稼而产生矛盾，又通过对歌化解矛盾的故事。《对花》是其中的著名唱段。

黄梅戏《打猪草》剧照

唱词

(女)郎对花姐对花，
一对对到田埂下。
丢下一粒籽，
(男)发了一颗芽。
(女)磨杆子磨叶，
(男)开的什么花?
(女)结的什么籽?
(男)磨的什么粉?
(女)做的什么粑?此花叫做，
(合)呀得呀得喂呀，
得儿喂呀得儿喂呀，
得儿喂的喂尚喂，
叫做什么花?

(女)郎对花姐对花，
一对对到田埂下。
(男)丢下一粒籽，
(女)发了一颗芽。
(男)红杆子绿叶，
(女)开的是白花。
(男)结的是黑子，
(女)磨的是白粉，
(男)做的是黑粑，
(女)此花叫做，
(合)呀得呀得喂呀，
得儿喂呀得儿喂呀，
得儿喂的喂尚喂，
叫做荞麦花。

1. 欣赏《对花》视频，跟着音响学唱。
2. 模仿表演《对花》，也可自行编配动作。
3. 选择自己喜爱的地方戏唱段进行学唱与表演。

唱歌

运河谣

(民族歌剧《运河谣》主题曲)

1=♪E $\frac{4}{4}$

中速 民谣风

黄维若词
印青曲

5. 5 6 3 5 | i 6 3 5 - | 1 2 3 6 5 5 3 | 2 - - - |

1. 一 条运 河 千 里 长， 运 河 两 岸 是 故 乡。
2. 一 条运 河 千 里 长， 辛 苦 行 得 顺 风 船。

5. 5 3 5 | 6 5 6 i 5 3 2 | 1 2 3 3 5 2 1 2 | 1 - - - :||

杨 柳 桥 头 依 古 塔， 啊， 千 村 万 落 耕 织 忙。
上 水 京 师 下 杭 州， 啊， 骨 肉 分 离 年 复 年。

: i . i i 6 i | 2 2 3 i - | 2 2 2 i 6 5 6 | 5 - - - |

一 条运 河 千 年 久， 涛 声 浆 影 岁 月 流。

3. i 2 i 6 | 5 6 1 2 3 - | 5 5 6 5 1 2 3 | 2 - - - :|| 5 5 6 5 3 i 2 |

几 多英 雄 从 此 出， 青 山 夕 照 水 悠 悠。 青 山 夕 照 水 悠

i - - - | 6 i 6 5 3 5 1 2 | 3 - - 5 | 6 - 2 1 | 1 - - - ||

悠。 啊， 水 悠 悠。

《运河谣》是民族歌剧《运河谣》的主题歌。该剧描述了京杭运河上人们跌宕起伏的命运际遇，呈现出中国民族歌剧所特有的艺术魅力。

1. 学唱歌曲《运河谣》。

2. 适当补充素材，整合演唱、讲述等方式“诉说”这个动人的故事。

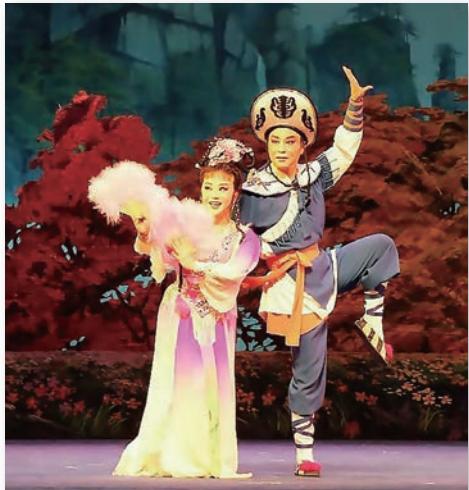
拓 展

戏曲故事歌颂中华美德

谁说女子不如男

(豫剧《花木兰》选段)

《花木兰》是河南豫剧的经典剧目之一，讲述了花木兰乔装男子，代父从军征战十二年，屡建奇功的故事。该剧是豫剧表演艺术家常香玉的代表剧目。《谁说女子不如男》是其中的著名唱段。

湖南花鼓戏《刘海砍樵》剧照

河南豫剧《花木兰》剧照

刘海砍樵

(湖南花鼓戏)

《刘海砍樵》是湖南花鼓戏的经典名剧之一，讲述了刘海与胡秀英之间的爱情故事。这部剧中展现了勤劳、孝顺等美德和追求忠贞爱情、幸福生活的美好愿望。

讲一讲民间故事，唱一唱戏曲片段，体验中国地方戏曲中的独特韵味。

动画故事传递纯真情感

大鱼海棠

(动画片)

梁旋、张春 编剧
梁旋、张春 导演

动画片《大鱼海棠》画面

动画电影《大鱼海棠》的故事衍生自庄子的典籍《逍遥游》，将大量中国传统神话人物引入剧情，讲述了四亿五万年掌管海棠花少女椿报恩的故事。影片的情节充满想象力，音乐醇美动人，画面宏大精美。无处不见的中国元素让这部动画片散发着东方古典风韵。

观赏片段，说说画面上所呈现的中国传统文化的元素。简析这部动画片的艺术特色，也可指出其不足之处。

宝莲灯（片段） (动画片)

王大为 编剧
常光希 导演

动画片《宝莲灯》以动画特有的表现手段使古老传说焕发新的光彩，主要讲述了英勇少年沉香历经险阻，劈山救母的神话故事。

选择片段观赏，你觉得动画片是否适合表现神话传说，为什么？

艺术百科——地方戏曲

中国地域辽阔，民族众多，各地的方言不同，除京剧以外，还形成了三百多种地方戏曲。它流行于一定地域，凝结那里的民风习俗，具有地方特色，为当地大众喜闻乐见。

越剧发源于浙江嵊州，在上海发展，流传全国影响深广。越剧以唱为主，长于抒情，代表性剧目有《梁山伯与祝英台》《红楼梦》《祥林嫂》等。

豫剧又称“河南梆子”，它是在梆子腔的基础上不断创新发展起来的。唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅。代表性剧目有《花木兰》《穆桂英挂帅》等。

黄梅戏原名黄梅调，是安徽省的主要地方戏曲剧种。它源于民间歌舞，唱腔以淳厚明快抒情见长。代表性剧目有《天仙配》《女驸马》《打猪草》等。

赏析

用连续的画面讲故事

绘本是指以连续性的图像为主，文字为辅或无文字的一类书籍。绘本常见的造型表现手法有写实、夸张、变形、拟人等。

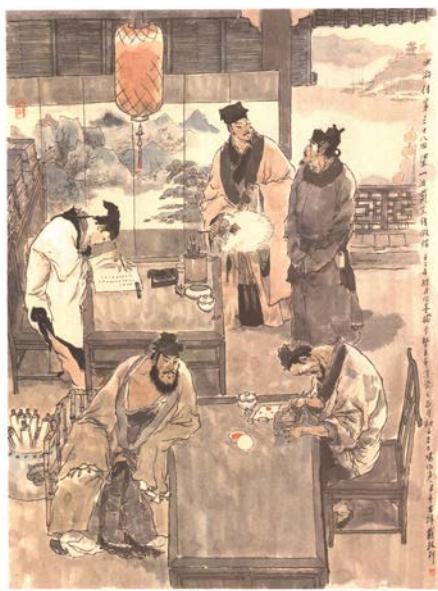

《大闹天宫》 刘继卣

画家以国画工笔重彩的形式，描绘孙悟空因未受邀到蟠桃盛会，感觉没有受到尊重而大闹天宫的故事。人物生动，线条流畅，故事引人入胜。

《红楼梦》 戴敦邦

《水浒传》 戴敦邦

画家以线描和彩墨的形式描绘了中国经典名著中的历史故事。

绘本表现形式的丰富性

绘本的表现形式比较丰富，有线描、素描、拼贴、木刻和水彩等，以丰富的表现形式增强画面的视觉冲击力，进而烘托作品的主题。

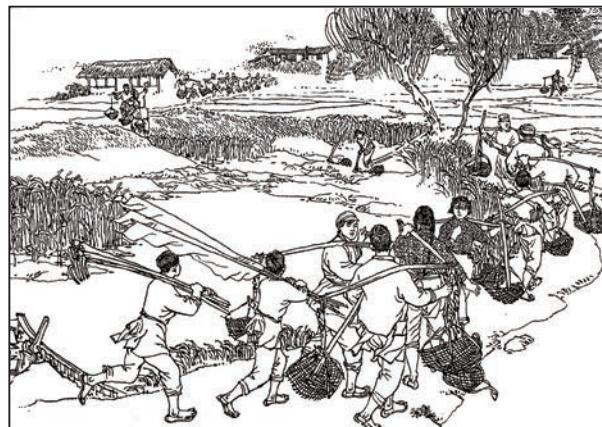
《地球的红飘带》 沈尧伊

以版画的形式描绘一部以红军长征为题材的大型连环画。

《无产阶级的歌》 陈衍宁 汤小铭

以素描的形式描绘了鲍狄埃为工人阶级的事业，生命不息、战斗不止的斗争生活和不平凡的人生经历。

《山乡巨变》 贺友直

以线描的形式描绘了农业生产合作化运动过程中发生的故事。

《地铁》 几米

画家以水彩画的形式讲一个失明的小女孩，在15岁生日当天，决定自己一个人在城市里探险。

表现

充满想象的绘本创作

绘本创作过程主要包括：确立主题与构思剧本、设计角色、设计场景、画面构图、完善色彩与调整画面。下面一组图是沙盘实景图素材，根据素材展开想象，可增添、减少道具，或选择素材的局部，进行故事编写，并根据素材创作4—8幅连续性的画面，搭配辅助性的文字，关注构图的变化。

素材一

素材二

素材三

素材四

根据素材展开想象的绘本习作：

1. 海边度假，与朋友聊天

2. 海风乍起，呼啸而来

3. 得知社区遇灾，忧心忡忡

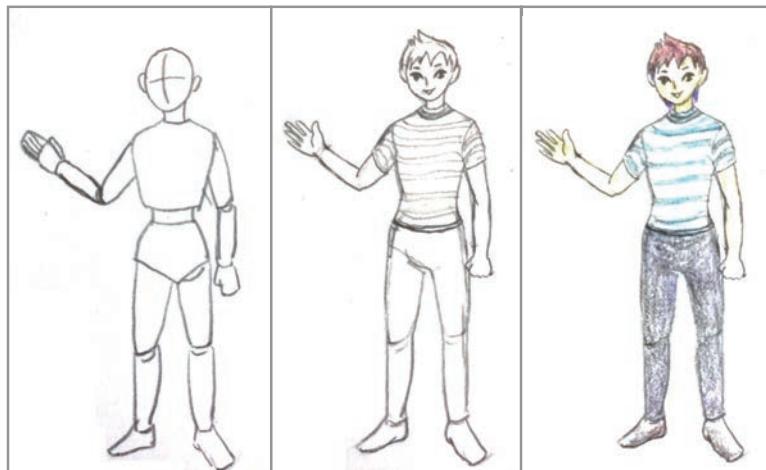
4. 归心似箭，援助灾区

绘本故事中的角色设计

人物角色设计在连环画、漫画、动画、游戏等制作过程中处于核心地位。角色的身形、容貌、发型以及表情、服装搭配都属于角色设计的范围。

根据主题和情节需要，运用人体比例知识改变角色形体造型，是角色设计的重要方法。人物角色动态的恰当表现有助于作者情感的传达。

人物角色的表现步骤：第1步：描绘人物轮廓；第2步：勾画人物服饰、五官；第3步：完善整体颜色。

木质的人体结构动态

《一只猫的旅行》(封面)

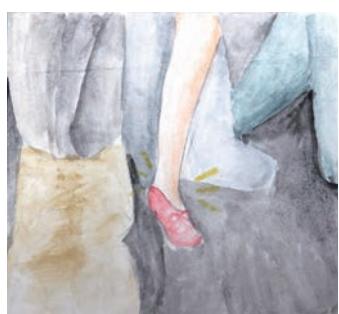
1. 熟悉的环境，觉得无聊

2. 小猫与小主人告别

3. 时间长了，很想家

4. 小主人前来寻找小猫

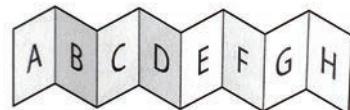

5. 回到久别的家，真幸福

绘本的制作形式

绘本的制作形式非常丰富，有折页绘本、立体绘本、卡片绘本、布质绘本、跨页绘本、骑马钉绘本、绘卷绘本、圆形绘本等。

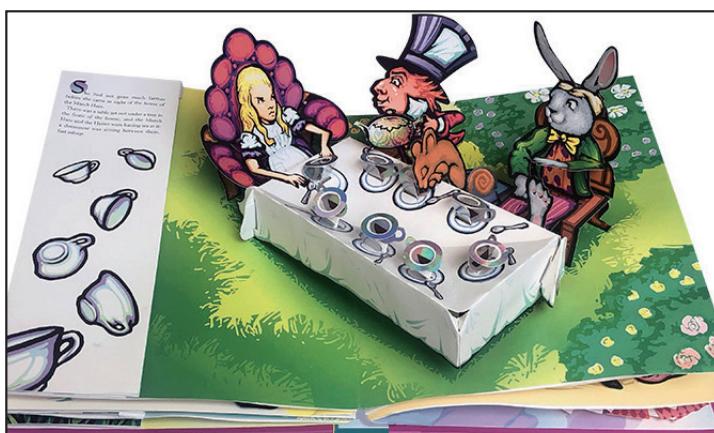
1. 折页绘本：便于阅读者打开，在打开的瞬间，如果画面出乎意料，就会吸引观者的注意力。

折页样式示意图

《惊人魔术》 文：[日本]木村佑一 图：[日本]柳原良平

2. 立体绘本：立体绘本会使阅读者在翻书时充满激动。好奇心和新鲜感令观者能敏锐地发现画面的空间感与情节的变化。

《爱丽丝漫游奇境》 文：[英国]刘易斯·卡洛尔
图：[美国]约翰·坦尼尔 设计：[美国]罗伯特·萨布达

《小蝌蚪找妈妈》 水墨动画

《渔童》 剪纸动画

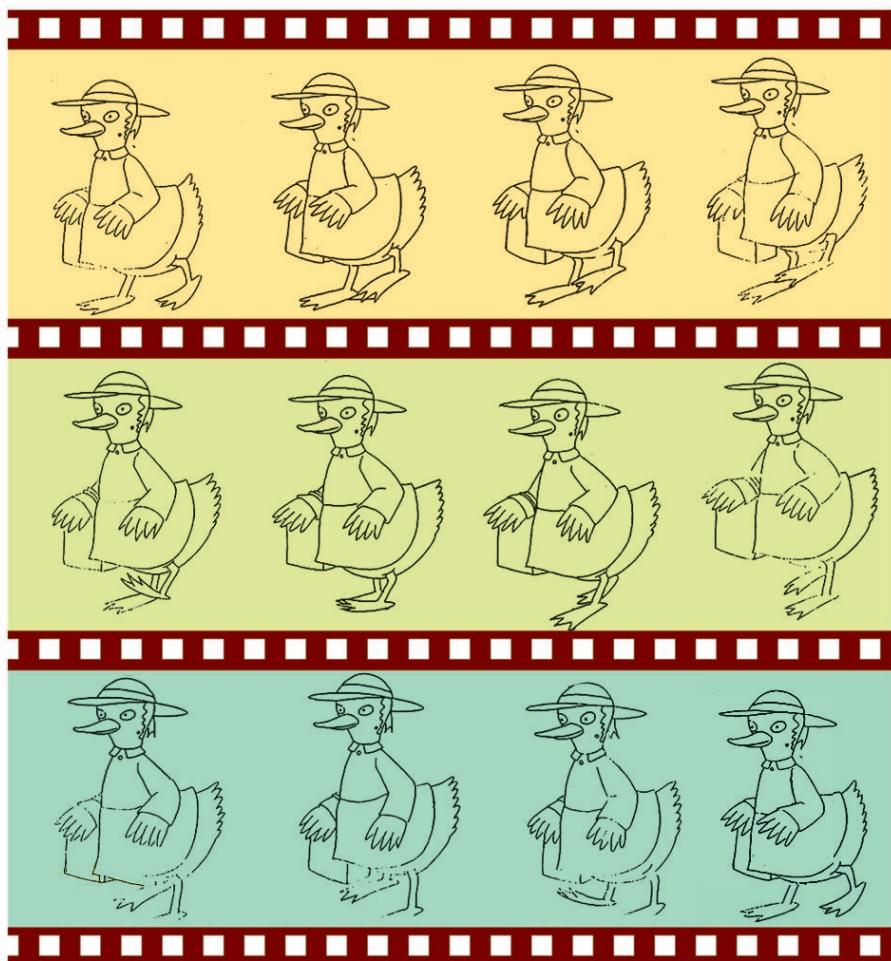

《小羊肖恩》 定格动画

走进动画世界

当我们看物体时，即使它马上消失，仍会在人的视觉中停留大约十分之一秒。当投影机以每秒二十四格的速度把画面投射到银幕上时，在我们的视觉里画面会自动连接起来，形成运动的映象。我们可以在漫画的基础上，通过简单的制作，也能产生“动”的画面。

尝试为自己创作的动画形象配上适合的音乐和音响。

动画片《鸭子侦探》动作分解图

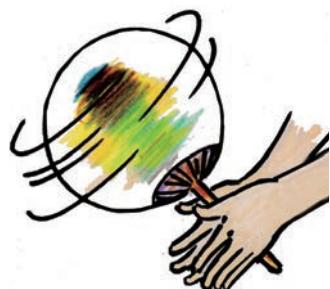
尝试利用团扇做个小动画。

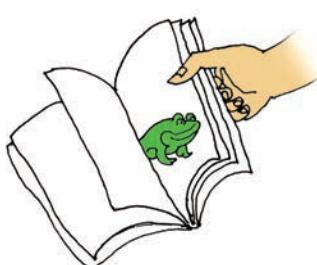
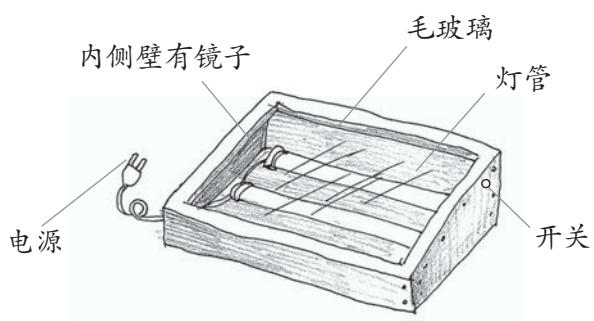
正面

反面

转动扇子会
看见什么呢？

把一系列连续动作的图像画在纸上，装订成书，用手快速翻开，便出现活动的画面。

自制拷贝台，把制作动画形象的主要部分或背景重复地描下来，再进行加工制作。

梨园故事会

活动主题：

进一步熟悉中国地方戏曲。了解剧种，感受中国戏曲文化的魅力。

◆ 分享戏曲故事

通过各种途径了解中国传统戏曲中的故事，与同学们分享。

活动提示

1. 搜集戏曲故事时，记住它来自于哪一个戏曲剧种。
2. 讲述戏曲故事，以情动人。
3. 搜寻健康向上、符合中学生的戏曲故事。

◆ 绘制戏曲人物

选择戏曲故事中的一个人物，将之画出。

活动提示

1. 不限绘画的种类，但要注意整体风格的统一。
2. 根据情节绘画，注意所画人物的体态、动作，处理好整体的背景、画面等。

◆ 编演戏曲小品

融入中国戏曲的某些方式，将戏曲故事表演出来。

活动提示

1. 整体构思，与同学分工合作完成任务。
2. 采用学过的戏曲唱段填词演唱，并加上戏曲身段进行表演。可以单一剧种呈现，也可多剧种串联表演。
3. 适当配以道具舞美等。
4. 注意整体效果，体现美感，力争使你们的创作成为“撼动人心的艺术倾诉”。

创意范例：

戏墨画《悟空芭蕉扇》 高马得

戏曲小品《桑林收子》 张晓英编演

单元结语

经典的艺术作品并非是现实世界的僵硬的再现，而是融入自己情感的再创造，从而塑造出真善美的艺术形象，铸造出艺术的不朽的灵魂。用艺术中的情感呼唤起人们隐藏在心底的良知，激起人们心灵的共鸣，传递情感，这样的艺术才能有震撼人心的力量。

第六单元

艺术刻画的荧屏形象

1

影音传奇

赏析

夺 冠

(故事片)

张冀 编剧
陈可辛 导演

故事片《夺冠》镜头

《夺冠》讲述了中国女排从1981年首夺世界冠军到2016年再登奥运之巅的传奇。三十五年间中国女排战绩虽有浮沉，但精神从未沉沦。影片邀请部分女排国手参与拍摄，同时穿插不少珍贵的历史镜头，赋予艺术表达以真实情境，将中国女排的奋斗历程和顽强拼搏、为国争光的感人事迹用镜头再现出来，令观众切实体会“女排精神代表着一个时代的精神，喊出了为中华崛起而拼搏的时代最强音”。

- P
1. “中国女排精神”是一种怎样的精神？对你有何启发？
  2. 该片用什么手法讲述中国女排的传奇故事？
  3. 你觉得故事片拍摄应该“戏剧化”还是“生活化”？为什么？

三毛流浪记

(木偶动画片)

章超群 编导

流浪

饥饿

谋生

学习

动画片《三毛流浪记》镜头

木偶动画片《三毛流浪记》上映于1958年，由上海美术电影制片厂拍摄。影片改编自张乐平同名漫画故事，内容讲述了流浪儿三毛衣不蔽体、食不果腹的苦难童年，同时也表现他乐观、善良的品质。其主题在揭露旧社会黑暗同时，颂扬了人际的温暖与正气。片中保持了原作的人物造型及幽默、讽刺的漫画风格。

1. 根据剧情说说三毛具有怎样的品格？
2. 寻找几幅张乐平漫画三毛图片，说说漫画与电影中的三毛形象有何异同？
3. 这部半个世纪前的电影为何到今天仍令人津津乐道，具有较强的观赏性？

午后时光

(动画微电影)

[爱尔兰]露易丝·巴格诺尔 编剧、导演

微电影《午后时光》镜头

动画微电影《午后时光》以简单线条刻画人物形象，颇具爱尔兰绘画绚烂而神秘的色彩。片中患了阿尔兹海默症的母亲忘记女儿，却在午后时光里慢慢想起往事。动画以特有方式，循着老人对漫长而又短暂的一生的回顾，彰显出家庭的温情。

1. 片中主人公是一个怎样的人物，谈谈该片刻画人物的手法。
2. 片中哪部分最让你感动，为什么？
3. 该片在影音结合方面显现出怎样的特点？

表现

综合表演

我的祖国

(电影《上甘岭》插曲)

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

优美 亲切地

乔 刘 羽 词 曲

女高
 $\left[\begin{array}{l} 1\ 2\ \underline{6\ 5}\ 5\cdot\ \overbrace{6\ 6} \\ 0\ 0\ \underline{1\ 2\ 6\ 5} \end{array} \right]$
 一 条 大 河 波 浪 宽, 风 吹 稻 花

女低
 $\left[\begin{array}{l} 1\ 2\ \underline{6\ 5}\ 5\cdot\ \overbrace{2\ 3\ 6\ 1\ 2} \\ 3\cdot\ \underline{5\ 7\ 5\ 6} \end{array} \right]$
 一 条 大 河 波 浪 宽, 风 吹

$\left[\begin{array}{l} 5\ 3\ \underline{6\ 1}\ 2\ -\ 0\ 0\ 6\ -\ \overset{5\ 6}{\overbrace{7}}\ i\ 5\ \underline{6\ 3\ 1\ 6} \\ 3\cdot\ \underline{5\ 7\ 5\ 6\ 2\ 5\ 3\ 1\ 6\ 5\ 6\ 2\ 6\ 5\ 6\ 3\ 2\ 1} \end{array} \right]$
 香 两 岸, 噢,
 稻 花 香 两 岸, 我 家 就 在 岸 上 住,

$\left[\begin{array}{l} 1\ 2\ 2\ \underline{3\ 5\ 5}\ i\ \overset{\sim}{6}\ 5\ 5\ 6\ 1\ 2\ 4\cdot\ \underline{6\ 6\ 5\ 6\ 3\ 2\ 1\ -\ 1\ 0} \\ 5\ 5\ 5\ 1\ 1\ 1\ 3\ 1\ 2\ 3\cdot\ \underline{5\ 1\ 2\ 1\ 2\ 7\ 7\ 6\ 5\ 6\ 1\ -\ 1\ 0} \end{array} \right]$
 听 惯 了 船 公 的 号 子, 看 惯 了 船 上 的 白 帆。
 听 惯 了 船 公 的 号 子, 噢 看 惯 了 船 上 的 白 帆。

填歌词

2. 姑娘好像花儿一样，小伙儿心胸多宽广，
为了开辟新天地，唤醒了沉睡的高山，让那河流改变了模样。
3. 好山好水好地方，条条大路都宽敞，
朋友来了有好酒，若是那豺狼来了，迎接它的有猎枪。

(副歌)这是美丽(英雄、强大)的祖国，是我生长的地方。

在这片辽阔(古老、温暖)的土地上，
到处都有明媚的风光(青春的力量、和平的阳光)。

电影《上甘岭》画面

在紧张的战斗间歇，卫生员满怀深情地唱起《我的祖国》。优美的旋律与残酷的战争场面形成极大反差，更加映衬出战士们热爱祖国、渴望和平与对幸福生活的向往。

在《我的祖国》歌声中进行综合表演，可边唱边演。副歌部分可在音响中表演。

为默片配音

《摩登时代》《马戏团》

窄小的礼服、肥大的裤子、破礼帽、小胡子、大头鞋、一根从不离手的拐杖、迈着鸭子步，这些卓别林的“符号”历经大半个世纪。他坚持主演正面人物，表现小人物的生活。卓别林的电影艺术代表了默片的最高峰。

选取片段，配上对话，创造与原片不同的艺术效果。

《摩登时代》剧照 [美国]查理·卓别林 主演

《马戏团》剧照 [美国]查理·卓别林 主演

默片——大千世界的无声缩影

城市之光 (默片)

[美]查理·卓别林 编剧
导演

在《城市之光》中，卓别林扮演一个流浪汉。剧末，当卖花女认出卓别林就是给自己钱治好眼睛的人时，观众悲喜交加，热泪盈眶。或许这就是卓别林电影的艺术魅力。

说说为什么卓别林的喜剧片会令人热泪盈眶？

默片《城市之光》镜头

动画片——放飞童心的动感漫画

千与千寻 (动画片)

[日]宫崎骏 编导

动画电影《千与千寻》画面

动画电影《千与千寻》是日本动画编导宫崎骏的作品。用简练的线条造型，清新的色调、明快的绘画风格讲述了一个小女孩的历险故事，寓意只要拥有纯真的心，就能重新找到生存的力量，让世界焕发光彩。

作者为何将最终战胜艰难险阻的千寻设计成一个外表形象弱小的女孩？

科幻片——无限想象的超炫制作

流浪地球 (科幻片)

龚格尔 编剧
郭帆 导演

科技发展为电影提供新的表现手段；而电影又为科技注入激情和想象力。电影《流浪地球》讲述了未来太阳系不适合人类生存，人类试图逃离太阳系，寻找新家园的过程中发生的可歌可泣的传奇故事。影片不仅在内容上充满科学幻想，在制作手段上也大量借助科技，运用宏伟的特效为观众带来强烈的感观冲击。

该片有哪些情节和镜头使你比较感兴趣？该片在中国电影发展历程中有什么意义？

科幻片《流浪地球》剧照

艺术百科——默片 动画片 科幻片

默片——默片是出现于二十世纪三十年代的早期电影。由于科学手段的限制，没有人物配音，只有背景音乐，与哑剧相似，故称作“默片”，也叫“无声电影”。早期电影只有画面。默片取材多是普通百姓的生活，表演夸张生动。我国默片演员有阮玲玉等，卓别林则是代表了默片时代的巅峰。

动画片——动画片指以动画形式制作的电影。我国早期优秀经典动画电影《大闹天宫》《哪吒闹海》等影响巨大，广受群众的喜爱。动画电影是电影类型的一个分支，不仅可以表现儿童题材，也可以广泛地表现各种主题。

科幻片——科幻片是以现实生活和科学幻想为基础，对人类的未来进行想象或预测的影片。优秀的科幻片对活跃人们的思想、预测科学未来、促进科学发展起着积极的推动作用。科幻片一般都运用想象和幻想，往往情节曲折复杂，场面惊险离奇。

赏析

影视的艺术魅力

电影是融文学、语言、戏剧、音乐、舞蹈、绘画为一体的综合艺术形式。它通过摄影机拍摄若干格画面，经过后期剪辑、配乐而形成。一部好的电影除了演员、拍摄、制作等各环节之外，还有面向社会公演前的电影海报宣传。

《百鸟朝凤》电影海报

传承文化，坚守信念。《百鸟朝凤》叙述了新老两代唢呐艺人真挚的师徒情、父子情和兄弟情。

《哪吒之魔童降世》电影海报

作为一部动画电影，《哪吒之魔童降世》成功颠覆了无数观众对于动画、传统神话的定义，成为适合全年龄层观赏的国产动漫力作。

《三分钟》电影海报

同样是表现亲情，朱自清的《背影》留下的是火车站里年迈、爬不上月台的父亲，陈可辛的微电影《三分钟》里留下的是盼望妈妈的小男孩丁丁。

电影镜头的运用

影视拍摄常用的景别，有远景、全景、中景、近景和特写等。拍摄的视角，有平摄、俯摄和仰摄等。电影《建党伟业》运用了多种镜头展现剧情、表达主题。

远景

全景

中景

近景

特写

平摄

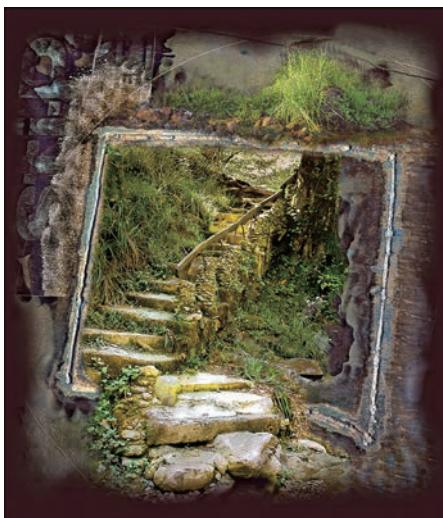

仰摄

俯摄

蒙太奇是一种电影画面剪辑的手法，是指把不同时空的镜头连接成一个有机的整体，表达单独镜头所不具备的特定含义，以叙述情节，刻画人物。

蒙太奇效果的运用

表现

电影海报的表现形式

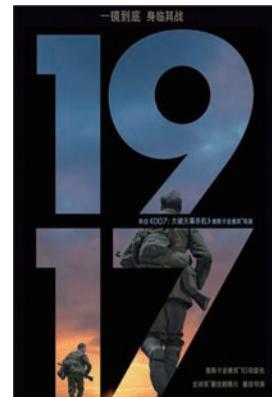
电影海报设计有许多表现形式：有的以形象特写、字体为主，有的采用图形创意、独特构图，也有的用现代新媒体技术来表现电影的人物形象与内涵。

电影海报设计需要运用图片、文字、色彩等要素进行构思、构图（草图）和设计制作。应注重主题明确、内容真实、构思独特、形象简洁、特征明显、形式美观等的特点。

一张好的电影海报，不仅能激发人们想去看电影的强烈愿望，还要给人以美的享受。

形象特写

以字体为主

运用独特构图

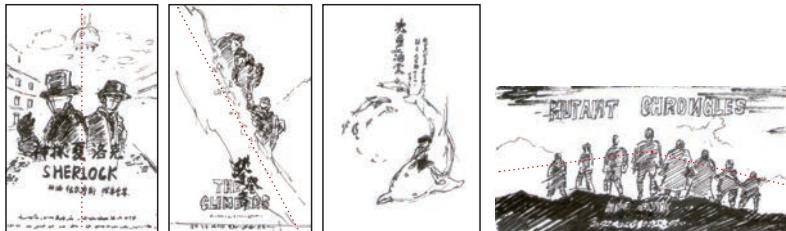
运用图形创意

表现形式：剧照、水墨画、版画、漫画、水粉画等

电影海报设计与制作

电影海报的设计构图有常见的横版对称构图、竖版对称构图、斜版构图、三角形构图等，还有旋涡式、留白式这些特殊的构图，充分体现了设计语言的特点。

以《战狼 II》电影海报设计为例，根据设计思路先搜索相关素材：

1. 用制图软件打开 A 图并用套索工具抠出人物

2. 用移动工具将抠出的人物移到 B 图

3. 用套索工具结合羽化值抠出爆炸烟火，用橡皮工具擦出人物浴火部分，将 C 图移到底层

4. 通过通道混合器调整底图 C 的色相色调

5. 抠出 D 图中的文字并移到烟火上层，运用滤镜制作效果，运用文字工具完成文字编辑

6. 最终效果图

拓 展

尝试编写制作微电影

学校里总是有许多精彩的故事，可以作为编写微电影剧本的素材。励志故事、青春回忆、困惑烦恼、启蒙之旅等，都能成为可编可写的剧本。选择一个感兴趣的主題，以小组合作的方式，通过“头脑风暴”，编写一个微电影剧本。

剧本与小说不同，要更有画面感，可借鉴分镜头写作方法进行编写。

按照剧本，通过拍摄将文字转化为影像，并将拍摄好的影像进行筛选、剪辑、配乐、添加字幕，完成之后对外发布。

镜号	长度	景别	镜头	景别、画面	声音	音乐
01	00:01~00:29	全、近、特	推拉摇移、固	老师家访，了解学生心中的烦恼	同期声、对白	
02	00:30~00:52	全、近、特	推拉摇移、固	操场上一群女生围在一起交谈	同期声、对白	

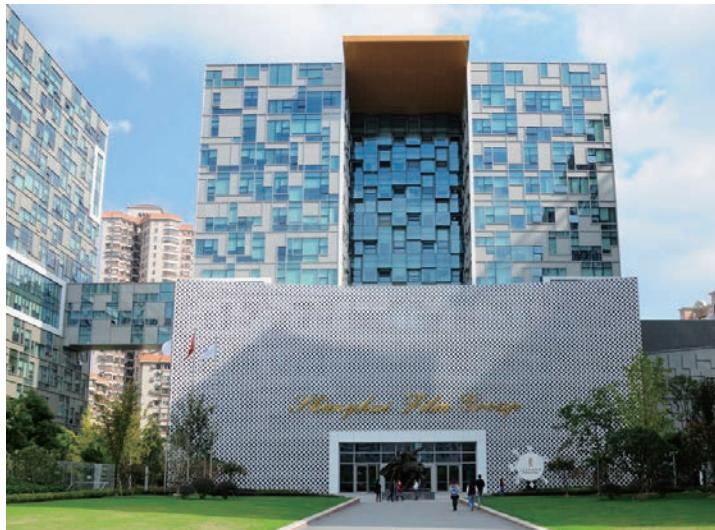
我们的演绎，我们的拍摄，我们的创造。

电影与城市生活

电影已成为现代城市文化生活中不可或缺的组成部分，影响着人们的生活方式和习惯。电影催生出一个个蓬勃发展的衍生产业，如影视基地、电影主题餐厅、公园、玩具、雕塑等。电影元素丰富着我们的日常生活。

影视基地

上海电影博物馆

上海电影博物馆内拍摄现场还原

电影与文学艺术

电影与文学关系密切。由于文学的强大和厚重，直接影响着电影的情节，两者关系又很微妙。舞台剧是直接与人交流，电影临场感有很强的冲击力。

大型舞剧《红高粱》

小说《红高粱家族》

电影《红高粱》

影音探趣

活动主题：

在活动中熟悉电影艺术，在自主研究中探索电影奥秘。

◆ 影音觅踪迹

在观影的同时，对电影开展自主研究。

活动提示

1. 成立小组，设立小专题，开展研究性学习。
2. 可以选择如下小专题：电影的历史、电影与城市文化、电影与文学、电影与科学技术、电影与戏曲、电影与音乐、电影与美术、电影与舞蹈；也可自行另立选题。
3. 研究成果以电脑演示文稿和视频材料结合的方式与同学交流、分享。

◆ 寻访爱影者

在我们的身边有很多爱影者，或许其中有些本身就是电影工作者，了解他们有趣的故事。

活动提示

1. 继续以小组的方式开展活动，每个人都要有分工，参与活动。
2. 共同确定寻访对象，可以是资深影迷，可以是与电影有关的工作者，也可以是普通观众，但他们一定与电影有过交集，发生过故事。
3. 预设几个交流话题，可以是实地采访，也可以通过电话、网络等。

◆ 分享观影感

选择几部自己喜欢的影片介绍给同学。

活动提示

1. 可请你寻访过的爱影人提供推荐。
2. 在观赏的基础上，选择不同的角度对电影展开评价，比如艺术性、技术性、教育性、娱乐性等。
3. 可与同学就各自对电影作品的理解开展辩论、演讲等活动。

◆ 学做制影人

有兴趣的同学可以组成小剧组，制作一部微电影。

活动提示

1. 自拍微电影需经过编剧本、拍摄、剪辑、后期、宣传等很多步骤，根据兴趣和特长，与同学分工合作承担任务。
2. 实际上，每项任务都不容易完成，都有它的专业性，所以也可以几位同学共同承担一项任务。
3. 由于各种原因，可能你们的微电影制作只进行到某一步而无法继续，这也很好，至少你已经有了制作影片的经验。

创意范例：

中国电影博物馆

单元结语

寓情于故事之中，这是任何时代任何艺术作品都认同的手法，尤其在戏剧类艺术中运用更为广泛。电影——银幕上的戏剧，更因为其手段的多样性，而使故事的叙说更为生动感人。这一综合性的艺术是科技与艺术结合的典范。

才艺展示

- 以《心灵呼唤》《歌声与微笑》等为主题，举行小组形式的“音乐 party”“戏曲演唱会”“公益广告设计展览”“雕塑展”等交流活动，也可传到网上，一一展示，共同评析。

艺术论坛

- 列夫托尔斯泰说：“艺术是情感的传递”，请你就本册学习的作品谈谈艺术与情感的关系及你个人对这句话的领会。（可撰写 100 字左右短文）
- 浅谈不同艺术门类对表达艺术情感的不同。

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,供九年义务教育八年级第二学期试用。

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 李玲玲 梅雪林

分册主编(美术分册):程明太

撰稿人:(按姓氏笔画为序)于沛公 乐建成 李 平 高 琼 顾慧英

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、上海市金卫中学、上海市蒙山中学、上海市罗星中学、上海外国语大学闵行外国语中学、上海市文来中学等提供。

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-2020040

责任编辑 王 健 陈 群

九年义务教育课本

艺 术

八年级第二学期

(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

(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 上海盛通时代印刷有限公司印刷

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 978-7-5444-9821-0/G·8101

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 978-7-5444-9821-0

9 787544 498210 >