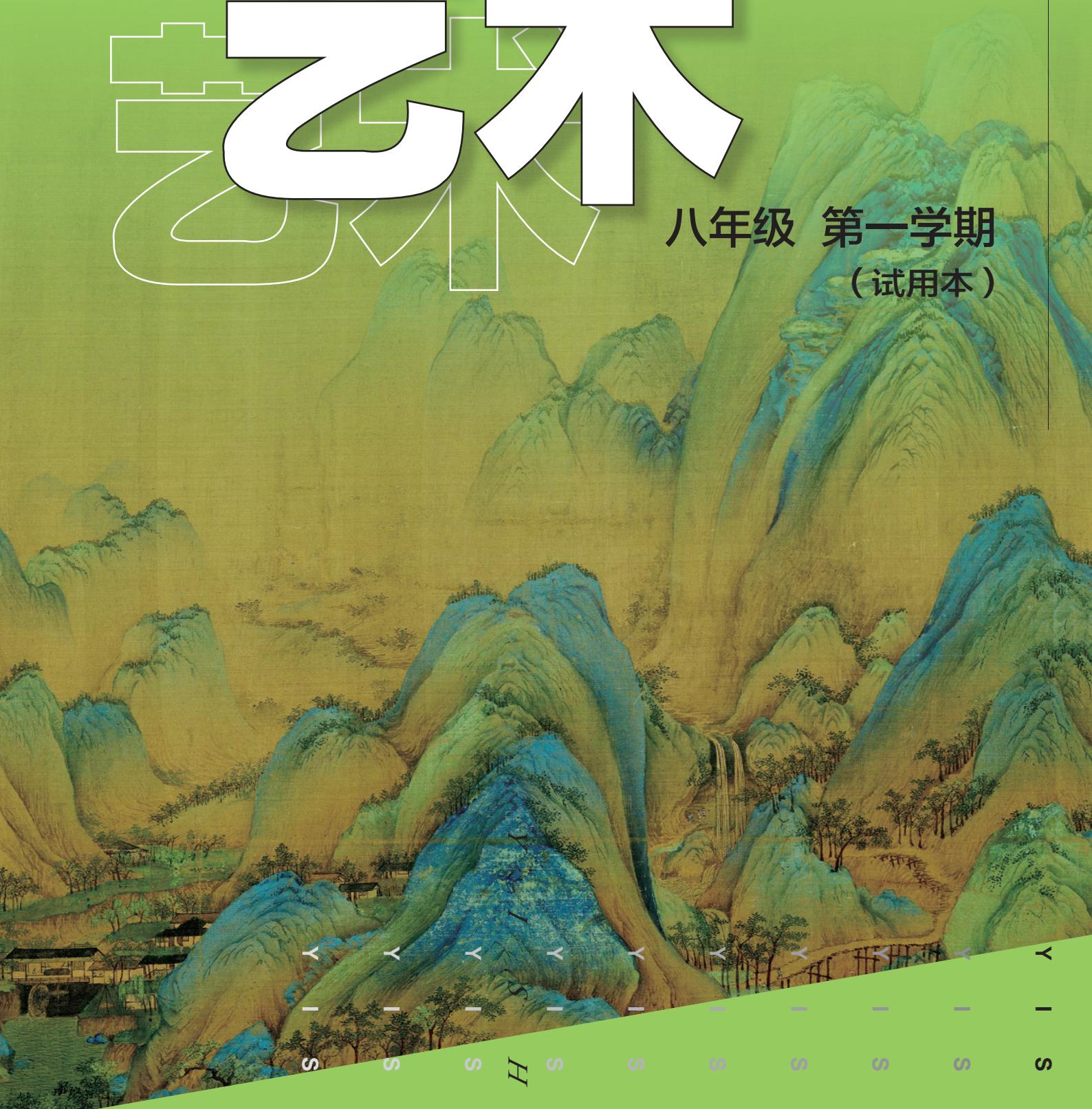

九年义务教育课本

艺术

八年级 第一学期
(试用本)

S S S H S S S S S S S S S S
H H H H H H H H H H H H H H
C C C C C C C C C C C C C C C

8

八年级第一学期

目 录

第一篇

生活——创造艺术的源泉

第一单元 华夏艺术的渊源追溯

► 第1课 古乐古舞 2

赏 析 《原始狩猎图》(骨哨与乐队)	2
《八音和鸣》(选自大型歌舞剧《编钟乐舞》)	3
《霓裳羽衣舞》(唐代乐舞)	3
表 现 舞蹈·奏乐《采薇》	4
模仿人物·模拟音响《乐舞百戏图》	5
拓 展 古乐器中的丝竹八音	6
敦煌壁画中的表演艺术	6
古乐在当今艺术创作中的运用	6
艺术百科——中国古代乐器	7

► 第2课 汉字寻根 8

赏 析 人类的古文字	8
表 现 象形文字的装饰	10
仿制甲骨文	11
拓 展 亦书亦画与人类最早的文字	12
象形文字运用于生活	13

► 单元综合活动 象形探趣 14

第二单元 融入生活的多彩艺术

► 第1课 丰收歌舞 16

赏 析 《丰收锣鼓》(民族管弦乐)	16
《丰收道情》(陕北曲艺)	17
《摘葡萄》(新疆维吾尔族民间舞蹈)(双人舞)	18
《农乐舞》(朝鲜族民间舞蹈)	18
表 现 歌唱·杯子游戏《中华大家园》	19
边舞边歌《中华大家园》	20
情景表演《丰收的喜悦》	20

拓 展 来自不同地域的民族吹打乐	20
融入生活的民族民间舞元素	21
艺术百科——中国民族民间舞蹈	21
▶ 第2课 火土陶艺	22
赏 析 人类早期的陶艺创造	22
陶瓷艺术的发展历程	23
表 现 彩陶的造型与纹样	24
描绘彩陶罐	25
拓 展 瓷器与生活	26
了解制陶工艺	27
▶ 单元综合活动 火与土的舞蹈	28

第三单元 表现习俗的民间艺术

▶ 第1课 乡音乡韵	30
赏 析 《故乡是北京》(女声独唱)	30
《上海本是好地方》(女声独唱)	31
《今宵灯月倍分明》(选自评弹《珍珠塔》)	32
《猜灯谜》(片段)(相声)	32
表 现 上海说唱《金陵塔》(片段)	33
填词·说唱《上海本是好地方》	34
说唱·表演《华夏》(片段)	34
拓 展 传统相声的新型演绎	34
曲艺形式在电影作品中的展现	35
曲艺素材与电影音乐的整合	35
艺术百科——曲艺 相声	35
▶ 第2课 民间美术	36
赏 析 源于生活的民间美术	36
寄托美好的寓意	37
表 现 制作有创意的灯笼	38
拓 展 染出独特的花纹	40
民间泥塑“兔儿爷”	41
▶ 单元综合活动 说学逗趣	42
▶ 展示与论坛	44

第二篇

自然——哺育艺术的乳汁

第四单元 亦真亦幻的自然描绘

► 第1课 大海畅想	46
赏 析 《大海与辛巴达的船》(交响组曲《天方夜谭》第一乐章)	46
《大海之舞》(当代舞)	47
表 现 合唱《大海啊,故乡》	48
演奏·舞蹈《大海啊,故乡》	49
创意人声·表演《大海啊,故乡》	49
拓 展 大海景象引发的艺术畅想	49
表现大海边人们生活的艺术名作	50
“大海艺术”寄托的人文精神	51
艺术百科——交响组曲 舞蹈的表演形式	51
► 第2课 水墨丹青	52
赏 析 中国山水画	52
中国花鸟画	53
表 现 中国山水画的表现	54
中国花鸟画的表现	55
拓 展 中国画的装裱形式	56
中国画元素的运用	57
► 单元综合活动 水墨诗韵	58

第五单元 光影变幻的艺术写照

► 第1课 日出映像	60
赏 析 《日出》(管弦乐组曲《大峡谷》第一乐章)	60
《太阳之下》(选自壮族音乐舞蹈诗《花山》)	61
《晨景》(音乐电视)	61
表 现 诗表演《戈壁日出》(片段)	62
音配像《晨曦》	63
人体造型·小品表演《心中的太阳》	63

拓 展 艺术作品中“太阳”的寓意	64
不同艺术门类表现“日出”的不同艺术语言	65
艺术百科——音乐舞蹈诗 音乐电视 现代诗	65
▶ 第2课 光影瞬间	66
赏 析 感受摄影魅力	66
构思有创意的画面	67
表 现 观察与构图练习	68
摄影小创作	69
拓 展 摄影与绘画、雕塑	70
摄影图片装点生活	71
▶ 单元综合活动 音画光影	72

第六单元 天人合一的景致意象

▶ 第1课 月夜诗意图	74
赏 析 《春江花月夜》(民族管弦乐)	74
《春江花月夜》(中国古典舞)	75
《月光》选自原生态歌舞集《云南映象》)	76
表 现 主题综合表演《春江花月夜》	77
拓 展 中国传统艺术中的月夜诗韵	78
我国民间习俗中的“月夜”之乐	79
以月为主题创作的动画电影	79
艺术百科——中国古典舞	79
▶ 第2课 园林秀色	80
赏 析 中国古典园林	80
园林布局形式	81
表 现 设计理想的园林	82
制作园林作品	83
拓 展 走进现代城市绿地	84
营造园林式生活空间	85
▶ 单元综合活动 园林·月夜·茶会	86
▶ 展示与论坛	88

第一篇

生活——创造艺术的源泉

无论是刀耕火种留下的器皿
还是人类现代科技创造的魔幻光影
 艺术，如一面宝镜
 映照出生活的真谛
 生活是艺术创作的源泉
 人民是艺术无私的母亲
这是一个生活与艺术休戚相关的话题
 那么，就让我们追随生活的足印
 让灵感涌现更多的奇迹

第一单元

华夏艺术的渊源追溯

1

古乐古舞

赏析

原始狩猎图

(骨哨与乐队)

钱兆熹曲

敦煌 249 窟狩猎图

莽莽苍苍的丛林，广阔无垠的原野，用禽鸟翅骨制成的骨哨发出凄厉的号令，一场生存之战开始了，这是遥远的历史回响！乐曲《原始狩猎图》中骨哨与埙、乐队遥相呼应，交织融合，营造出七千年前原始森林神秘朦胧的意境，描绘了人类祖先狩猎活动、娱乐生活等情景。

1. 辨听骨哨的声音，感受其音色特点。
2. 乐曲分为“引子—狩猎—欢庆—尾声”四个部分。请根据音乐的变化对应标题想象乐曲描绘的情景。
3. 了解骨哨、骨笛的历史和演变，理解“艺术源于生活”的道理。

八音和鸣

(选自大型歌舞剧《编钟乐舞》)

湖北省歌舞团编演

剧中有哪些表演形式？运用了哪些古乐器？感受我国古代“乐舞一体”的艺术特点。

古朴的乐声打开通向荆楚文化的大门，曼妙的舞姿引发龙之传人的今古共鸣。大型歌舞剧《编钟乐舞》以先秦时期的楚史为依据，以曾侯乙编钟为主体，用歌、乐、舞结合的方式展现出古代楚国的民俗民风、生活情景与艺术风貌。最后一场《八音和鸣》以埙、排箫、编磬等古乐器合奏的形式展示了中国古代“乐舞一体”的风采。

霓裳羽衣舞

(唐代乐舞)

佟睿睿
刘凯莹 编导

《霓裳羽衣舞》剧照

《霓裳羽衣舞》即《霓裳羽衣曲》，唐朝宫廷大型乐舞，据传由唐玄宗所作，音乐旋律优美，舞蹈形式多样，后失传。现今所演的霓裳羽衣歌舞均根据残存乐谱及文字记载创作。其中以唐代诗人白居易的长篇同名叙事诗最具史料价值。

观看舞蹈，感受唐代乐舞雍容华贵、气势宏大的特点。寻找其他有关《霓裳羽衣舞》的文字及视频资料，了解其表演形式，通过乐舞想象大唐盛世的景象。

表现

舞蹈·奏乐

采薇

《诗经·小雅·鹿鸣之什》词

张渠曲

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

$\begin{array}{ccccccccc} \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 3 & \overline{\text{T}} & 3 & - & 0 & 0 \\ & & & 2 & 3 & 5 & 3 & \overline{\text{T}} & 3 & - & 0 & 0 \\ \text{昔我往矣,} & & & \text{杨柳依依。} & & & \text{今我来思,} & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccccc} ? & 5 & \dot{6} & \overline{\text{T}} & 6 & \overline{\text{T}} & 6 & - & 0 & 0 \\ & & \dot{6} & 6 & 6 & 3 & \overline{\text{T}} & 3 & - & 0 & 0 \\ \text{雨雪霏霏。} & & \text{昔我往矣,} & & & \text{杨柳依依。} & & & \end{array}$

$\begin{array}{ccccccccc} \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 2 & \overline{\text{T}} & 2 & - & 0 & 0 \\ & & & 7 & 5 & \dot{6} & \overline{\text{T}} & 6 & \overline{\text{T}} & 6 & - & - & - & : \\ \text{今我来思,} & & & \text{雨雪霏霏。} & & & & & & & & & & \end{array}$

转 $1 = \text{F}$ 调

$\left[\begin{array}{ccccccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & | & \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 3 & \overline{\text{T}} & 3 & - & 0 & 0 \\ \text{昔我往矣,} & & & \text{杨柳依依。} & & & & & \text{今我来思,} & & & & & \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccccccccc} \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 3 & \overline{\text{T}} & 3 & - & 0 & 0 \\ \text{昔我往矣,} & & & \text{杨柳依依。} & & & \text{今我来思,} & & \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccccccccc} 2 & - & 0 & 0 & | & \dot{7} & 5 & \dot{6} & \overline{\text{T}} & 6 & \overline{\text{T}} & 6 & - & 0 & 0 \\ \text{雨雪霏霏。} & & & \text{昔我往矣,} & & & \text{杨柳依依。} & & \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccccccccc} ? & 5 & \dot{6} & \overline{\text{T}} & 6 & \overline{\text{T}} & 6 & - & 0 & 0 \\ \text{雨雪霏霏。} & & \text{昔我往矣,} & & \text{杨柳依依。} & & & & \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccccccccc} 3 & - & 0 & 0 & | & \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 2 & \overline{\text{T}} & 2 & - & 0 & 0 \\ \text{今我来思,} & & & \text{雨雪霏霏。} & & & & & \end{array} \right]$

$\left[\begin{array}{ccccccccc} \dot{6} & \dot{6} & \dot{6} & 2 & \overline{\text{T}} & 2 & - & 0 & 0 \\ \text{今我来思,} & & & \text{雨雪霏霏。} & & & & & \end{array} \right]$

《采薇》选自舞剧《孔子》第三幕《梦回·大同》。歌词选自诗经《小雅·采薇》，曲风平和自然，有“行云流水”之韵；舞姿飘逸内敛，有古代乐舞的“翘首折腰”之美。

1. 欣赏舞蹈，学习舞蹈动作。
2. 用陶埙吹奏该曲，为舞蹈伴奏，营造空灵、悠远的意境。
3. 也可选择其他音色符合表现要求的乐器吹奏，或用演唱的方式为舞蹈伴奏。

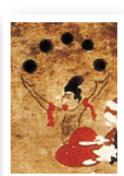
舞蹈《采薇》剧照

模仿人物·模拟音响

乐舞百戏图

壁画《乐舞百戏图》以寥寥数笔描绘出生动有趣的人物形象，表现出东汉民间艺人奏乐、舞蹈、杂技的场面。

1. 模仿《乐舞百戏图》中的人物形象进行表演。

2. 为画面所呈现的场景配音响。

吹箫 吹笙
吹埙 弹瑟

舞蹈

舞轮

拓 展

古乐器中的丝竹八音

中国古代乐器的材料都是来自生活。根据材料，乐器分金、石、土、革、丝、木、匏、竹，称为“八音”。下列乐器属于哪一类？寻找音响听一听；还可举几种古乐器。

埙(土)

磬()

柷 (zhù)()

鼗 (táo) 鼓 ()

古琴()

笙()

钟()

箫()

敦煌壁画中的表演艺术

敦煌莫高窟壁画以浓墨重彩描绘了唐代乐舞及源于生活的民间艺术表演场面。请欣赏纪录片《敦煌艺术》片段，了解我国古代的表演艺术。其中，哪些艺术流传至今并有所发展？

纪录片《敦煌艺术》剧照

古乐在当今艺术创作中的运用

赏析以下作品，了解古乐古舞在当今艺术创作中的运用。

● 实景昆曲《牡丹亭》伴奏：琴与箫

实景昆曲《牡丹亭》的场景设置在江南园林。古琴与洞箫合奏贯穿全剧：一叶轻舟，徐徐驶来，琴箫和鸣，犹如梦境。

● 《北京奥运会迎宾礼仪》：缶

中国古代有“迎文官，击缶而歌；迎武官，击剑而歌”的传统。古老的乐器“缶”承载了华夏礼乐文明。在2008年北京奥运会上，千人击缶的场面蔚为壮观，为世人所瞩目。

2008北京奥运会千人击“缶”

奥运“缶”

● 创意击缶

1. 做鼓棒：取若干旧报纸卷，紧制而成鼓棒（如左图）。
2. 编节奏：设计雄壮有力的节奏，以椅子为缶，集体整齐地敲一敲。
3. 伴歌舞：在《采薇》的歌声中，女生舞蹈，男生击缶。击缶挥棒的动作也应有所设计，要既威武又美观。

● 电视连续剧《康熙王朝》：埙

剧中多处用埙吹奏内蒙古民歌《嘎达梅林》的变奏曲作背景音乐。陶埙特有的古朴苍凉的音色在庄严肃穆的故宫上空飘荡，增强了画面的历史沧桑感。

艺术百科——中国古代乐器

中国古代乐器——远古时期，人们为狩猎、劳动等需要，开始探索制造声音，于是各种乐器相继诞生。据考证，贾湖舞阳骨笛将中国音乐源头追溯到九千年前。随之出现的有埙、缶、柷、排箫、笙簧、筝、古琴、瑟等。从周代开始，人们根据不同材料把乐器分成金、石、丝、竹、匏、土、革、木八类，叫作“八音”。其后的三千多年中，我国一直沿用“八音”分类法。

第一单元

华夏艺术的渊源追溯

2

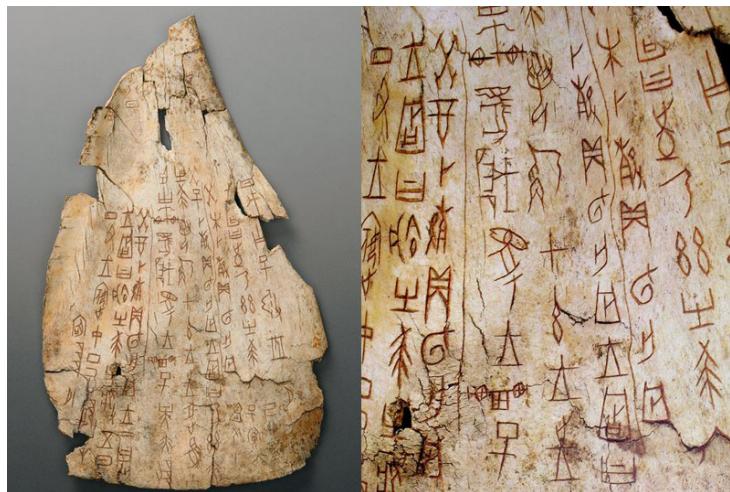
汉字寻根

赏析

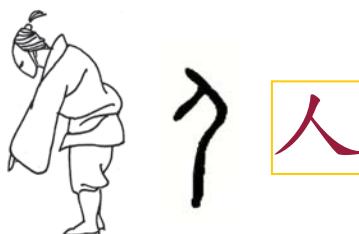
人类的古文字

人类最早是以“结绳记事”和“图画文字”两种形式传播信息。在“图画文字”的基础上才产生了“象形文字”。

中国象形文字较完整的句子发现于商代甲骨文中，所呈现的语言无疑就是现代汉字的直系祖先。象形文字是由图画文字演化而来的，是一种原始的造字方法，它减弱了图画性质，增强了象征意义，具有简洁之美。

中国安阳出土的甲骨文

甲骨文“人”字的形意

甲骨文“家”的演变过程

刻在龟甲上的甲骨文

“好”字的变化过程：

“好”是由“子”“女”两个象形符号组成的。

子	𡇠	𡇡	𡇢
女	𡇣	𡇤	𡇥
好	𡇦	𡇧	𡇨

山的甲骨文：

山的金文：

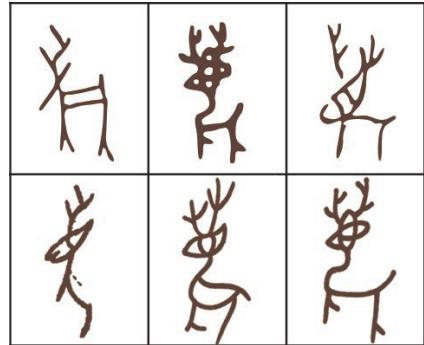
山的篆体字：

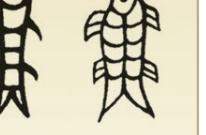
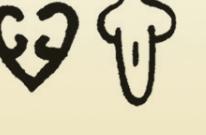
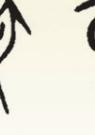
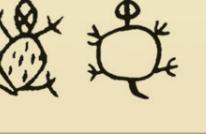
中国少数民族古文字——东巴文

“鹿”字的变化过程：

“鹿”字突出了鹿头上的双角特征，身体有一种跳跃的感觉。

三体字对照表

汉 字	甲 骨 文	金 文	汉 字	甲 骨 文	金 文	汉 字	甲 骨 文	金 文
马			虎			鸟		
牛			羊			鱼		
眉			心			身		
水			龟			舟		

表现

象形文字的装饰

利用古文字，用剪贴或涂色的方法，可以轻松地创作出有趣味的装饰作品。

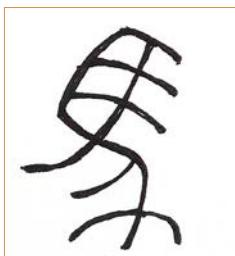
首先，选择一个甲骨文或金文，然后按照画面布局把字的笔画拉长、缩短或弯曲，使之字形均衡、优美，将画面撑满。但不能随心所欲地改变字的结构，否则古汉字就失去意义了。

其次，选用两种以上的有色纸，整齐重叠，并按铅笔稿字样剪下。

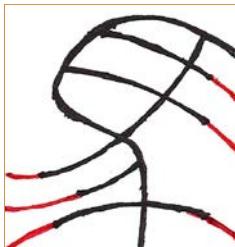
最后，利用剪出的彩纸按色彩关系拼贴出画面。配上镜框，就是一幅美观的装饰作品了。

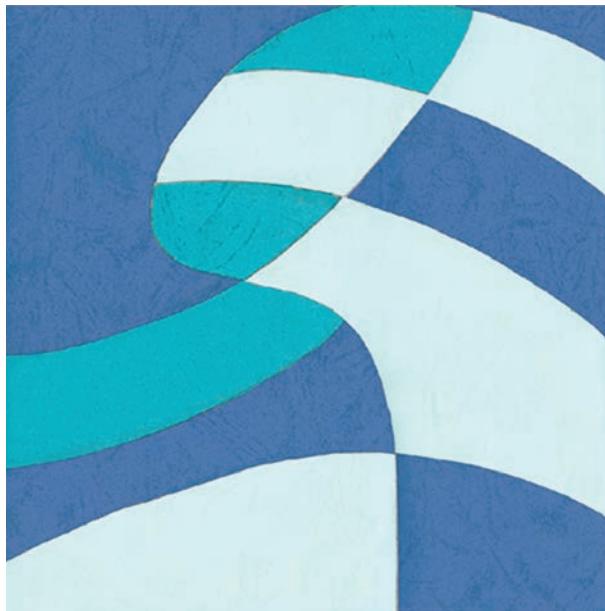
甲骨文	大篆	金文	小篆	楷体

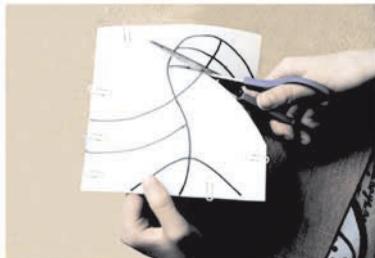
1. 书写“马”字，注意字的结构和布局

2. 延长笔画，使构图饱满

3. 在“马”字稿子下面衬三张彩纸，要注意色彩深浅搭配

4. 剪字的形，要注意纸不能移动

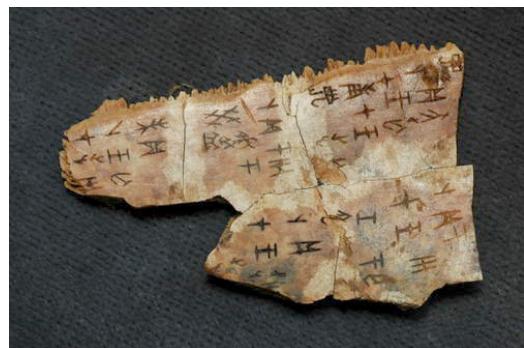
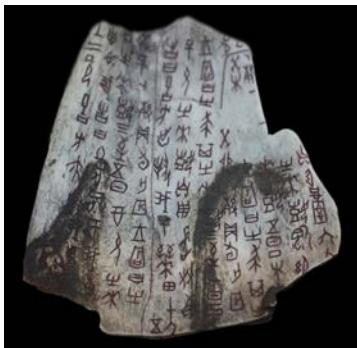

5. 组合字形，注意色彩搭配，粘贴完成

6. 尝试多种色彩搭配组合效果

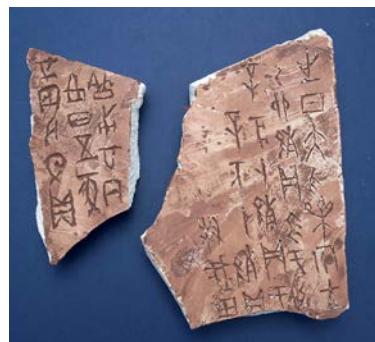
仿制甲骨文

兽骨上的甲骨文

1. 在石膏板上
仿刻甲骨文

2. 在刻制好的石
膏文字上涂擦颜
色, 形成仿兽骨的
甲骨文

甲骨文是馆藏国之瑰宝，数量有限。通过仿刻，不仅可以真实再现甲骨文的神韵和艺术魅力，而且可以传承、普及古代文明。

将石膏板外形处理成兽骨形状，在石膏板表面用铅笔书写甲骨文字，再用刻刀刻出笔画（阴刻），最后将水粉颜料涂抹在石膏板表面，用抹布擦去多余的颜料，就能得到一件仿制甲骨文字的作品。

仿制的甲骨文“善”字

查阅“善”字的甲骨文字体，根据字的结构特点，在石膏板上合理布局，注意字的结构、大小和笔画疏密，刻制时可模仿甲骨文斑驳、粗糙的效果。

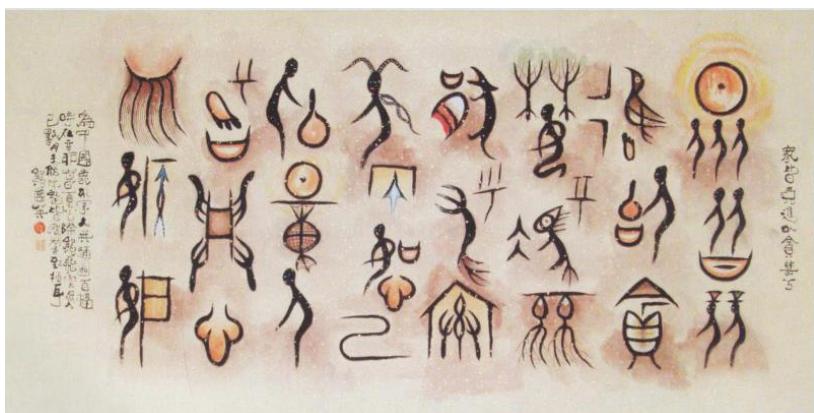

1. 采用阳刻的方法在石膏板上刻制
2. 将多余的粉末清扫干净
3. 准备拓印所需要的材料
4. 按压打湿的宣纸，形成凹凸纹理
5. 用水粉颜料拓印

拓 展

亦书亦画与人类最早的文字

依据象形文字的结构特点，将其笔画和造型融入书法和绘画艺术，形成既是书法又是绘画的创意作品。请用毛笔书写一幅象形文字书法作品，尝试将象形文字与绘画相结合，感受书画融为一体美感与意蕴。

《象形文字图画》 熊国英

古印度的印章文字、古埃及的象形文字、苏美尔人的楔形文字以及中国的甲骨文，共同构成了古代东方最早的四种文字类型。

埃及的象形文字

学生的摹写作品

苏美尔人的楔形文字

《鱼》 水墨象形文字(学生作品)

象形文字运用于生活

象形文字在生活中的运用非常广泛，如各种包装设计、居家装饰上都能看到象形文字的身影。

以象形文字创作的雕塑

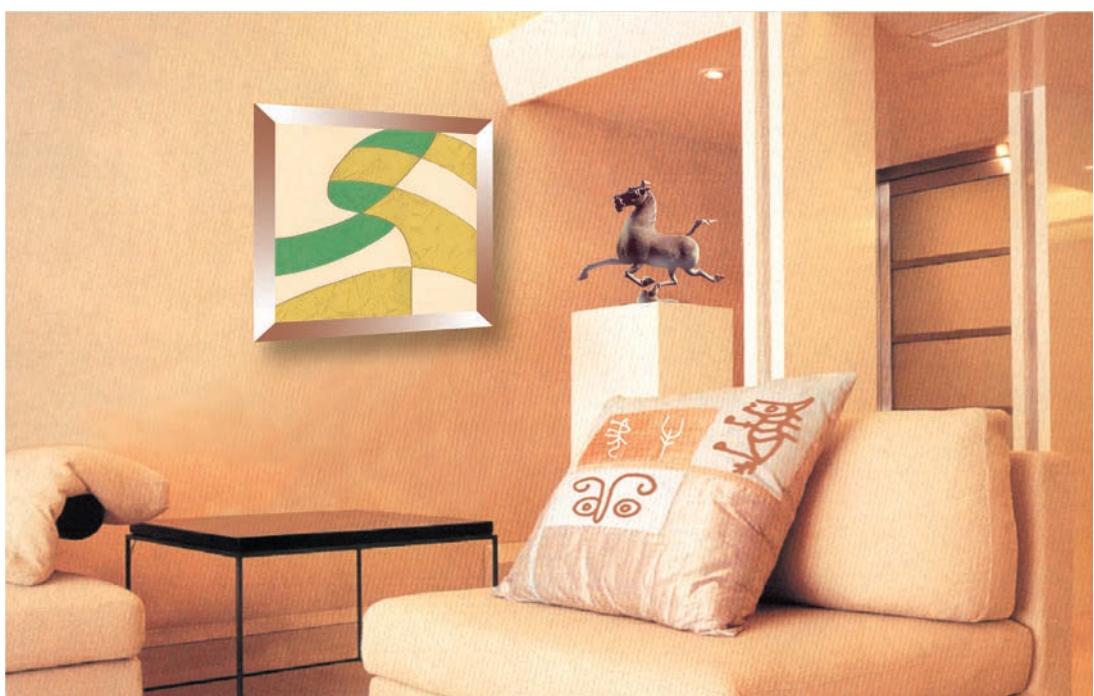
重庆巨型蒲公英雕塑由中国象形文字、英文、阿拉伯数字和互联网字符组成一个个“绒球”。

《厚德载物》

装饰生活中的包

居家装饰

象形探趣

活动主题：

从象形文字与生活的联系中获得灵感，进行表演、绘画等艺术创意活动。

◆ “演”文字

以“舞”字为素材，根据其形和意编演造型与舞蹈，展现其与古代乐舞的联系。

活动提示

- 观察“舞”的字形，联想古代生活中乐舞的动作造型。
- 单人或与同学合作，根据字形编演静态人体造型或动态舞蹈。可辅以道具，如手拿树枝等。
- 选配一首古乐，在音乐声中表演。

甲骨文	金文	篆文		
前 7.35	前 6.25	甲 2858	余义钟	说文解字
隶书	楷书	行书	草书	标准宋体
华山庙碑	颜真卿	唐寅	孙过庭	印刷字库

◆ “猜”文字

左图是用动作造型模仿古汉字，每框一字。请选择其中一字，与同学合作模仿表演，并根据造型想象是哪一个古汉字。

◆ “画”文字

在下列的屏风上画一幅以古汉字为素材的图画进行装饰。

活动提示

1. 以古汉字为素材，所画的作品应兼具文字与绘画的特点。
2. 用作品装饰屏风、服装等；也可装饰居住空间或生活物品。

屏风

团扇

瓷盘

创意范例：舞蹈《甲骨文》

独舞《甲骨文》 表演者：黄豆豆

单元结语

灿烂的中华文明犹如一条古老的大河，源远流长。旧石器时代的石制、骨制饰品拉开了华夏艺术创造的序幕。神形俱备的象形文字、以兽骨制成的哨笛、大唐的宫廷舞乐……艺术，在社会生活中产生，并紧随着人类生活的足迹前行。

第二单元

赏析

丰收锣鼓

(民族管弦乐)

[1] 1=G $\frac{2}{4}$ 彭修文 编曲
蔡惠泉

3 5 6 | 5 6 5 3 2 3 5 | 3 5 6 | 5 6 5 3 2 3 5 | 6 i 2 | i 2 i 6 5 6 i |

6 i 2 | i 2 i 6 5 6 i | 6 · 6 6 i | 2 3 2 i 6 | 6 · 6 6 3 | 2 3 2 6 i |

[2] 1=D $\frac{2}{4}$

3 - | 5 - | 3 1 3 | 2 - | 1 · 7 | 6 1 5 | 2 - | 2 - |

[3] 1=D $\frac{2}{4}$

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

在我国民间习俗中，每当节日或喜庆之日，就会锣鼓喧天。《丰收锣鼓》借鉴民间吹打乐的旋律与鼓点，时而热烈欢腾，时而抒情舒展，生动地反映了人们在丰收时的喜悦心情。

《丰收锣鼓》可以分为几个部分？每一部分的演奏形式有什么不同？感受乐曲的情绪，想象乐曲描绘的场景。

丰收道情

(陕北曲艺)

郝震川词曲

《丰收道情》剧照

唱词

来来来……
丝弦一响唱道情，
道情把道情唱分明，
有人说道情是道不清，
洪武年唱起到如今……

请从场景布置、人物表演、唱词与曲调中说说这个节目所具有的生活化的特点。

一座农家大院，一群同村相邻在丰收时节聚集在一起，边扬谷晒粮，边唱曲逗趣，勾画出一幅喜庆丰收的图景。

“道情”是一种民间说唱艺术。说唱者走街串巷，随唱随编。曲调源于当地民歌，内容取材于历史、故事、传说或当地真人真事等。

摘 葡 萄

(新疆维吾尔族民间舞蹈)(双人舞)

阿吉热合曼编导
阿依吐拉表演

新疆维吾尔族是一个能歌善舞的民族，舞蹈《摘葡萄》便是他们的生活写照。其形式是从流传悠久、喜庆丰收的“多朗舞”演变而来。舞蹈中，维吾尔族少女伴随着手鼓的节拍，踏地为节、移步绰约的翩翩舞姿，与满园葡萄景色融为一体。

农 乐 舞

(朝鲜族民间舞蹈)

农乐舞是表现朝鲜人民农耕生活的舞蹈，可以是在田头劳作休息时即兴起舞，也可以边击乐边舞，穿行于村落中。农乐舞包含小锣舞、杖鼓舞、假面舞、象帽舞等多支舞蹈，其中象帽舞颇有特色。

1. 欣赏以上两段民族舞，感受其音乐风格与舞蹈风格的一致性。
2. 捕捉每个舞蹈中最具特点的动作，感受民族风格。
3. 哪些舞蹈动作是从生活中提炼的？学一学。

表现

歌唱·杯子游戏

中华大家园

汪沉词
印青曲

1=D $\frac{4}{4}$
欢快 热烈地

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

1. 高原上 的 小 伙 子 献 上 那 哈 达， 天 山 下 的
2. 草原上 的 琴 声 随 风 在 飘 荡， 长 白 山 下 的

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

姑 娅 娘 鼓 捧 出 那 雪 莲 花。 香 江 边 的 老 渔 人 歌

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

述 说 那 桑 田 哪， 云 岭 中 的 孩 子 笛 山 歌 么 唱 明
绕 着 那 彩 云 飞 呀， 椰 林 中 的 竹 笛 声 么 唱 春

5 6 5 - - | i i $\frac{1}{7}$ 6 | $\frac{4}{4}$ 5 - - | 6 6 i 6 2 | $\frac{4}{4}$ 5 - - |

天。 中 华 大 家 园， 花 香 下 歌 也 甜。
天。 中 华 大 家 园， 上 千 五 也 年。

4 · 5 6 5 | 4 3 2 - | 3 3 5 3 2 1 | 1 2 - - | i i $\frac{1}{7}$ 6 |

五 十 六 支 歌 谣 同 唱 一 个 心 愿； 中 华 大 家
五 十 六 道 山 脉 同 撑 那 一 片 天； 中 华 大 家

$\frac{4}{4}$ 5 - - | 6 6 i 6 2 | $\frac{4}{4}$ 5 - - | 4 · 5 6 5 | 4 3 2 - |

园， 树 高 根 也 深， 兄 弟 姐 妹 情 意 长，
园， 山 高 路 也 宽， 兄 弟 姐 妹 肩 并 肩，

渐慢

5 · 6 5 5 2 2 1 · 1 - :|| 6 i 6 2 i | 5 - - - | 5 - - - | 5 ||

九 洲 一 脉 牵。 永 向 前。

鲜花、雪莲、草原、椰林……一个个具有我国民族地域特色的名词展现了五十六个民族同聚中华大家园的盛况。舞蹈性的节奏、民族化的旋律呈现出浓浓的中国风，歌曲情绪欢快、情感炽烈，展示了民族风情。

1. 学唱歌曲，用歌声表现浓浓的中国风。

2. 用“杯子游戏”的方式为歌曲伴奏，使歌曲更加热烈、欢快。

边舞边歌

1. 学习几个不同民族的舞蹈动作。
2. 为歌曲《中华大家园》编动作，边舞边歌。

维吾尔族舞蹈
移颈

汉族秧歌
十字步

藏族舞蹈
退踏步

蒙古族舞蹈
抖碎肩

情景表演

丰收的喜悦

以“丰收的喜悦”为主题创编情景表演。

担任角色	场景内容	表现形式	自我评价

拓 展

来自不同地域的民族吹打乐

我国地域辽阔，民风民俗有所差异，因此民间鼓乐也是各具风采，有的粗犷豪放，有的细腻灵巧。听辨以下两首乐曲，说说它们所用的乐器有什么不同之处。

● 绛州鼓乐——代表作《滚核桃》

流行于山西地区，其渊源可追溯到唐朝初期，以鼓的敲击技巧多样与技术精湛为特点。

● 西安鼓乐——代表作《鸭子拌嘴》

流行于西安地区，由唐大曲演变而来，规模庞大，结构完整，是中国古代音乐的“活化石”。

融入生活的民族民间舞元素

多彩的民族民间舞为我国各门类的艺术创作提供了丰富的素材。说说以下作品分别源于哪几个民族舞蹈？在哪些方面做了提炼与提升？

● 国画《56个民族舞蹈组图》(陈玉先作)

该组图用水墨画表现舞姿，更为飘逸灵动。现实与浪漫相结合的手法使画作美到极致。

()

()

()

()

● 民族舞蹈

近半个多世纪以来，我国民族民间舞有了长足的发展与进步。请观看下列舞蹈，辨别它们是根据哪个民族舞创作的。

《洗衣舞》

《黄土黄》

《孔雀舞》

《草原女民兵》

艺术百科——中国民族民间舞蹈

中国民族民间舞蹈——产生和流传于民间，风格鲜明，体现本民族的文化和审美趣味，成为广大群众所喜闻乐见的舞蹈。中国是个多民族的国家，五十六个兄弟民族都有自己的文化传统，他们的民族民间舞蹈是各民族历史发展与艺术创造的成果。

中国民族民间舞种类、形式丰富多样。汉族民间舞蹈有秧歌、花灯、花鼓、采茶等；藏族有锅庄、弦子、踢踏等；蒙古族有盅碗舞、筷子舞、安代舞等；朝鲜族有长鼓舞、农乐舞等；维吾尔族有手鼓舞等，不胜枚举。

第二单元

融入生活的多彩艺术

2

火土陶艺

赏析

人类早期的陶艺创造

陶是人类向文明迈出的第一步，祖先们从对器物的捏塑造型，到绘制各种各样的纹样，无不展示着创造的智慧。在他们的双手的作用下，土壤、水、火交织在一起，发生了物理和化学反应，实现了质的转换。

陶器与生活的礼仪、科技、风俗等密切相关。

陶器的器形多样，或粗犷，或灵秀，或奇巧；色彩淳朴自然，纹饰简练生动，或具象，或抽象；质感古拙、浑厚，体现出质朴之美。

《舞蹈纹彩陶盆》

马家窑文化

《陶鹰鼎》 仰韶文化

《彩陶瓮》 马家窑文化

《白陶鬶》 龙山文化

《蛋壳黑陶杯》 龙山文化

陶瓷艺术的发展历程

陶瓷艺术的出现，标志着人类对水、火和泥土的征服，是人类文明的象征。它不仅成为人类生活中的器物，而且具有较高的审美价值。

感受陶瓷艺术的器型、纹饰和釉色等形式之美，体悟历代陶瓷工匠们的高超技艺，探析不同时代、不同地域人们对艺术美的理解和追求。

《绕襟衣陶舞俑》 西汉

《青花凤首扁壶》 元

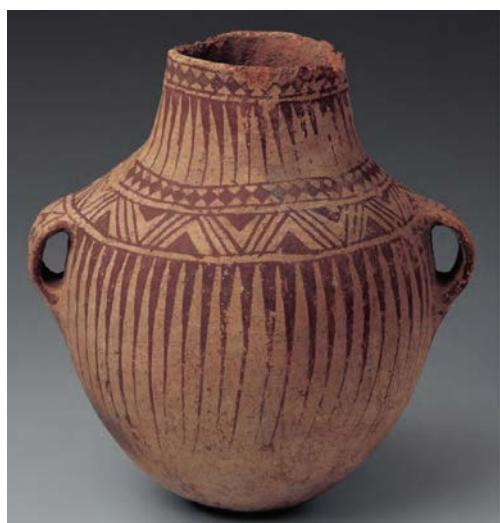
《各色釉大瓷瓶》 清

表现

彩陶的造型与纹样

彩陶的造型丰富多彩，大都围绕着实用而创造。彩陶上各种纹饰的变化又都随着陶器的造型而创造。

古人从自然生活中逐渐提炼出来的各种纹饰成为那个时代的重要标记，因地域不同，出现了诸多类型。因此，了解了纹饰就有了打开彩陶秘密的钥匙。

几何纹陶罐

波浪纹陶罐

漩涡纹适合纹样的绘制过程

彩陶鱼纹盆

仰韶文化彩陶造型、纹饰特征		
半坡		造型：底尖、口大等 纹饰：自然形、鱼纹形等
庙底沟		造型：底平小、口大等 纹饰：几何图纹等

漩涡纹陶罐

马家窑文化彩陶造型、纹饰特征		
马家窑		造型：多样性 纹饰：几何图纹、 漩涡纹、波浪纹 等
半山		造型：双耳等 纹饰：几何图纹、 锯齿纹、三角纹 等
马厂		造型：单耳等 纹饰：几何图纹 和动物图纹等

描绘彩陶罐

请参考彩陶的形状和纹饰，用线描或刮蜡的方法，加上自己的创意，描绘你喜欢的纹饰。

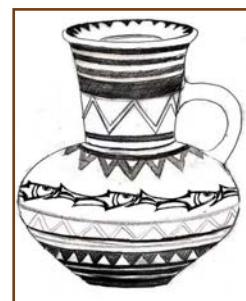
1. 表现装饰性陶罐：设计自己喜欢的彩陶造型，用深色水笔描绘出纹样。注意线的粗细变化、图形的疏密搭配。

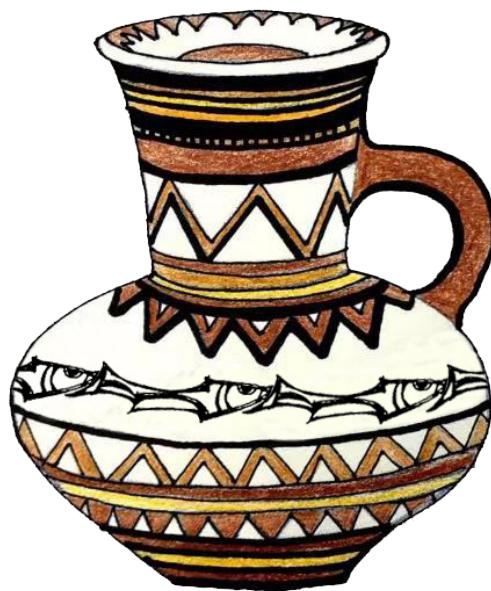
1. 铅笔起稿，画出
陶罐造型

2. 添加纹样进行
装饰

3. 用水笔填色，色
调要统一，注意留白

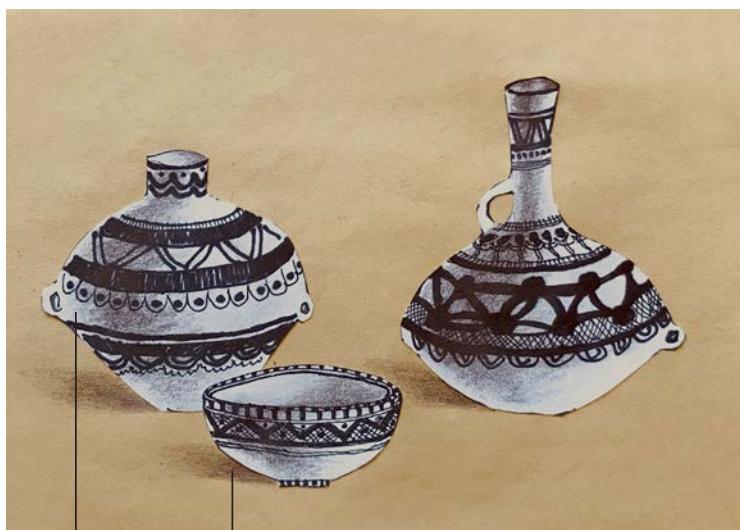

完成作品效果图

2. 让陶罐产生立体感：设计自己喜欢的陶瓷造型并用纹样加以美化，沿着边缘剪下陶瓷造型，放在有色卡纸上进行组合。只要表现明暗交界线和投影，平面的拼贴造型就产生了立体感。

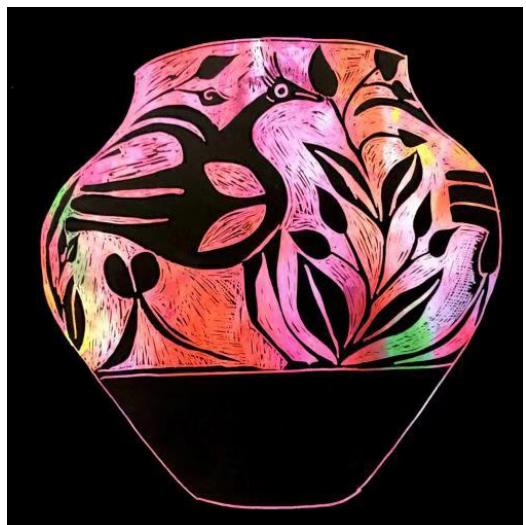

用 3B 左右的铅笔粉末表现明暗交界
线和投影，产生立体效果。

剪贴造型

用铅笔画出投影

用刮蜡的方法绘制的陶罐

拓 展

瓷器与生活

与陶器不同的是，瓷器的质地更加密实，透气性、吸水性弱，经过施釉和高温烧制后，表面光洁。瓷器不仅是生活中处处可见的实用物品，更是成为家居等室内外环境重要的装饰用品，用以美化环境，提升生活格调。想一想，还能以怎样的方式用瓷器装扮我们的生活？

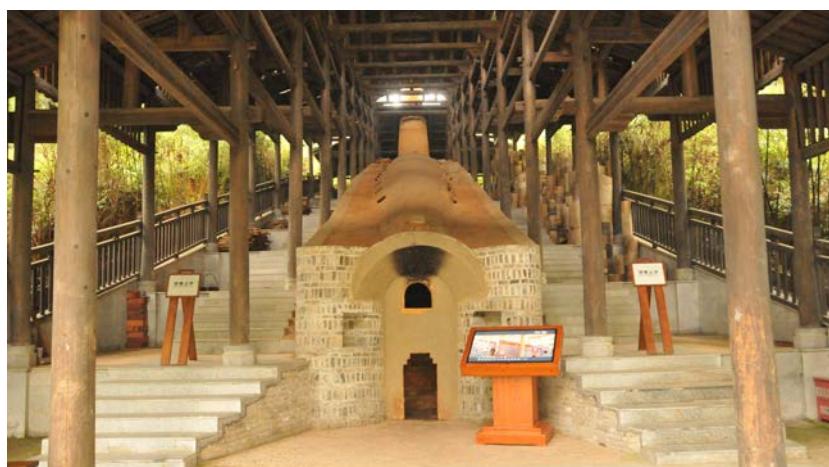

选取各种瓷盘，在墙面上组织瓷盘画面，依据瓷盘的外形、纹样和色彩差异，将它们安排得错落有致，形成既统一又有变化的一道瓷盘风景线。

了解制陶工艺

制陶工艺的过程有着严格的程序，也体现着创造力。有条件的学校和教师可以让学生发挥更多的创造性。

柴窑(景德镇古窑)

电窑

现代气窑

陶器与瓷器采用的原料不同。陶器使用的是黏土或陶土，瓷器选用的是瓷土或高岭土。陶器烧制的温度在800℃至900℃左右，瓷器则在1200℃至1300℃左右。搜集相关信息，进一步探究陶与瓷的区别，并交流研究成果。

陶瓷制作大致可以分为两个阶段：一是制作，二是窑烧。因此，窑就成为陶瓷制作的重要设备之一，从传统的柴窑到现代的电窑和气窑。想一想，是哪些因素改变了陶瓷烧制方式，这种改变带来了哪些益处？

火与土的舞蹈

活动主题：

制作舞俑、表现舞俑，展现民间生活中的民族舞与陶艺。

◆ 做舞俑

下列图片属于哪个民族舞？选取其中一个作为参考，制作“民族舞俑”。

活动提示

1. 选取可简易操作的材质做俑，可参考步下列骤图。
2. 以 2—5 人的组合进行制作，每组选取不同的舞蹈造型。
3. 塑型后上色，加上背景置放。

1. 捏塑躯干

2. 捏塑头部

3. 组合部件、
调整造型

4. 添加装饰、
刻画细节

◆ 摆造型

选择一个已制作的舞俑，模仿其姿态摆一个静止的造型。

活动提示

1. 可模仿自己或别的小组制作的舞俑造型。
2. 说出摆的舞俑造型具有哪个民族舞的特征。

◆ 跳“俑舞”

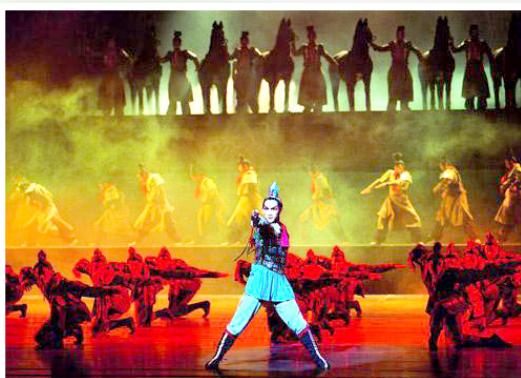
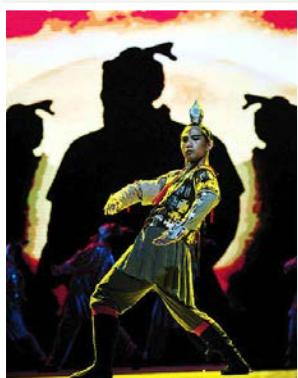
在音乐声中舞动，使舞俑成为舞者。

活动提示

1. 编创舞蹈动作，让所摆的造型舞动起来。
2. 可选用民族舞动作，也可融入机器舞等流行舞蹈的元素。
3. 选配合适的音乐。

创意范例：舞蹈《秦俑魂》(男子独舞、群舞)

表演者：黄豆豆

单元结语

民族文化是民族精神的体现，是人民生活的一面镜子。无论是陶罐上烙下的花纹，还是各具特色的民间歌舞，都散发着浓郁的生活气息。这些风格迥异的民族文化成果，就像洒落在中华大地上的颗颗明珠，绚丽灿烂，光彩照人。

第三单元

表现习俗的民间艺术

1

乡音乡韵

赏析

故乡是北京

(女声独唱)

阎 肃词
姚 明曲

1=♭B $\frac{4}{4} \frac{2}{4}$

(1 - 5·6 i i i i i | i) - 0 i i 6 5 | 565 3 (0 2 1·2 3 3 3) |

走遍了

3 6 5 6 i i 12 i . i | (i 2 7 6 5 6 7 6 i i i i | i) 3 2 3 4 |

南北西东，也到过

5 3 (0 2 1·2 3 3 3 3) | 3 3 2 3 5 56 5 . 5 | (5 6 4 3 2 3 4 3 5 5 5 5 5) i i 6 5 |

了 许多 名 城， 静 静 地

5·6 3 2 1 2 3 3 0 3 | 5 6 3 3·3 | 3 6 5 3 5 | i - - - |

想一想， 我 还 是 最 爱 我 的 北 京。

填歌词

- 1 不说那天坛的明月，北海的风，卢沟桥的狮子，潭柘寺的松。
唱不够那红墙碧瓦太和殿，道不尽那十里长街卧彩虹。
只看那紫藤、古槐、四合院，便觉得甜丝丝、脆生生，京腔京韵自多情。
- 2 不说那高耸的大厦，旋转的厅，电子街的机房，夜市上的灯。
唱不够那新潮欢涌王府井，道不尽那名厨佳肴色香浓。
单想那油条、豆浆、家常饼，便勾起细悠悠、蜜茸茸，甘美芬芳故乡情.....

北海公园

四合院

天坛

这是一幅绚丽的民俗风情画卷，京腔京韵的旋律及如数家珍般的歌词陈述把我们带进了古老美丽的北京城，自豪与崇敬之情油然而生。

上海本是好地方

(女声独唱)

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

沪语 说唱风

梁定东词

侯小声曲

歌曲以说唱的形式列数上海特有的人文风貌。曲风属江南小调，唱词生活化，有温馨、愉悦之感。

唱词

三月(里格)初三龙华看庙会，
大雄宝殿(么)金碧辉煌，
初春(里格)南汇桃花竟开放，
(叫啥)花海龙舟(么)处处好风光，
四月(里格)闸北茶香飘四海，
生津提神(么)百病才不生，
……请到我伲上海来呀，
上海真正好白相……

- 以上两首歌曲介绍了哪些南北民俗风情？
- 从体裁、形式、旋律等方面比较两首歌曲。
- 选择感兴趣的段落唱一唱。

陆家嘴

豫园

外滩

今宵灯月倍分明

(选自评弹《珍珠塔》)

俞中权词
杨乃珍演唱

唱词

灯映月，月映灯，今宵灯月倍分明。
团团圆月下灯千盏，盏盏灯下有月一轮。
月下观灯灯富贵，灯前赏月月精神。
.....

在评弹中，常在说书中穿插对民俗节日描写的唱段。这首弹词通过对“灯”“月”的反复咏唱，描绘了元宵夜灯光月色交相辉映的美景，文辞优美，雅俗共赏。

猜 灯 谜(片段)

(相声)

侯宝林、郭启儒创作表演

甲：这回咱俩打回灯谜，您先说一个我猜。

乙：“千里随身不恋家，不贪酒饭不贪茶，水火刀枪全不怕，日落西山不见它。”

甲：说呀。

乙：完了。

甲：这太简单了。

乙：简单，你猜呀。

甲：您这是骆驼。

乙：怎么会是骆驼哪？骆驼千里随身不恋家？

甲：啊。人拉骆驼走一千里一万里。人想家，骆驼不想。您多咱见走着走着骆驼不走了，说：“你们去吧，我回家看看，我想小骆驼啦！”

乙：没听说过。

.....

1. 欣赏以上两个不同形式、不同地区的曲艺作品，体验曲艺与民俗风情的关联性。

2. 学唱几句评弹，学说几句相声。

表现

上海说唱

金陵塔(片段)

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

【夜夜游】

沈公宝记谱

(1 · 2 3 | 7 · 6 5 6 | 1 3 5 2 5 3 5 | 1 5 1) | 3 5 5 6 5 6 | 5 - |
桃花么扭头红,

3 5 2 3 | 5 6 5 5 3 2 | 1 - | 1 1 1 6 | i 6 6 5 3 | 2 3 5 2 1 |
杨柳条儿青, 不唱 前朝 评古

$\frac{1}{4}$ 6 1 5 6 | (1 2 3 5 2 3 1) | 5 6 5 6 | 5 6 5 6 | 5 6 5 6 | i 6 5 | 3 5 |
事。 唱只唱 金陵 宝塔

5 5 3 2 3 | 5 6 5 5 3 2 | 1 · (2 3 | 7 · 6 5 6 | 1 7 6 1 2 5 3 5 | 1 5 1) |
一层 又一层。

快板词

金陵塔，塔金里格陵，金陵宝塔第一层，
一层宝塔有四只角，四只角上有金铃，
风吹金铃汪汪响，雨打金铃唧铃又唧铃，
这座宝塔造得真伟大，
全是古代劳动人民汗血结晶品啊，
名胜古迹传流到如今。

《金陵塔》是传统说唱曲目，旋律采用江南小调《夜夜游》。上海说唱是流行于上海和江浙部分地区的曲艺，多为一人，也可多人表演。表演者手持木制“三巧板”，边敲边唱。唱腔可来自江南民歌小调，也可自编，形式自由。

学唱《金陵塔》片
段，体会上海说唱
“唱、说相间”的特色。

学说绕口令

天上七颗星，树上七只鹰，墙上七根钉，台上七盏灯，河里七块冰。
哦约，天上乌云遮没天上七颗星；奥嘘，赶脱树上七只鹰；
叮当，拔脱墙上七根钉；扑脱，吹脱台上七盏灯；
机机骨骨踏碎河里七块冰。
冰灯钉鹰星，星鹰钉灯冰，灯星鹰冰钉，星鹰钉灯冰，
钉冰灯星鹰，冰星灯鹰钉，雨打金铃唧呤又唧呤。

填词·说唱

将《上海本是好地方》中描绘上海生活的、具有说唱风格的歌词，以相同的句式结构重新填词并演唱。

()
×× ×× ×× 0 | ×× ×× × 0 | ×× ×× × | ×× ×× |
三月(里格)初三， 龙华看庙会， 大雄宝殿(么)金碧又辉煌，
×× ×× ×× 0 | ×× ×× × 0 | ×× ×× × | ×× ×× |
四月(里格)闸北， 茶香飘四海， 生精提神(么)百病方不生，
.....

请到我伲上海来呀，上海真正好白相。

____(里格)____， ____， ____ (么)____，
____(里格)____， ____， ____ (么)____，
.....

1. 仔细聆听录音，为节奏谱加上拍号和减时线。

2. 在横线上填入自己编创的词，唱一唱。

3. 若不用上海(吴语系)方言填词，可将衬词按习惯语言修改。

说唱·表演

西方也有一种以说带唱的艺术形式，被称为 Rap (饶舌)。我们也来体验一下这种艺术形式。

- 用演唱“饶舌”的节奏读一读《华夏》。
- 配上动作、表情或舞步等边演边说。既要符合饶舌风格，又要健康向上。

华 夏 (片段)

周 延词曲

应该要怎么赞美，劳动人民的汗水，创造出更多奇迹，青花瓷般的宝贵，欢迎来我的国家，带你看山水如画，怀抱着三山五岳，武当少林有古刹。从边疆到海岸这九百六十万，每一处都是传奇……

拓 展

传统相声的新型演绎

传统相声以舞台表演为主要形式，而在新型艺术不断涌现的今天，相声的演绎形式也日趋多样。观看下列相声《虎口遐想》的动画形式，与传统相声相比，它们的表现手法有什么不同？

相声《虎口遐想》

相声《虎口遐想》

曲艺形式在电影作品中的展现

在国产影片中经常出现曲艺表演，欣赏以下电影片段，了解其形式，说说曲艺在剧中营造了怎样的气氛；对塑造人物形象有什么作用；并列举其他电影中所出现的说唱艺术。

● 影片《大决战》之“辽沈战役”

在塔山阻击战前夕，军民联合战前准备。在挖战壕时，两位文艺女兵手执竹板通过喊话筒进行快板演唱……

● 影片《人生》

主人公因工作受挫，只能在街头卖馒头。而此时镜头却不断地转向他身旁的一位老翁：老翁悠闲地弹唱三弦，背景是繁华的都市景象……

曲艺素材与电影音乐的整合

曲艺是地方习俗的“名片”，因此，常被创造性地运用于影视音乐中。观赏下列影视剧片段，感受其新意，说说曲艺个性化的特点。

● 影片《骆驼祥子》

影片反映人力车夫祥子的悲惨命运。作曲者用北京曲艺“单弦”曲牌为素材创作背景音乐，用大三弦、八角鼓等乐器演奏，京味十足。

● 电视连续剧《四世同堂》

主题曲《重整河山待后生》用京韵大鼓的旋律素材创作，由骆玉笙演唱，悲壮、大气，对主题的渲染起到不可替代的作用。

艺术百科——曲艺 相声

曲艺——中华民族各种“说唱艺术”的统称。曲艺的表演形式相对地比较简单，常由一人或几人说、演，或者由一人或几人演、唱，有时辅以小型乐队伴奏。据不完全统计，中国民间曲艺曲种约有四百个。以口语说唱故事是曲艺有别于其他艺术门类的特征。相声、京韵大鼓、评书、山东快书、苏州评弹、上海说唱、上海独脚戏等都是常见的曲艺形式。

相声——以说、学、逗、唱为形式的民间曲艺，起源于华北，流行于京津冀乃至全国。其内容来自社会生活，表演形式有单口相声、对口相声、群口相声等，以对口相声居多。即两个人表演，主演者为逗哏，辅助者为捧哏。

第三单元

表现习俗的民间艺术

2

民间美术

赏析

源于生活的民间美术

民间美术是广大劳动人民为满足自身精神生活需要而创作，并在民间广泛流传的一种艺术形式。从古至今，世代传承，是劳动人民情感和智慧的结晶，并成为中华传统文化的重要组成部分。

木版年画

皮影

风筝

灯彩

泥泥狗

面馍

《回娘家》 剪纸 库淑兰

寄托美好的寓意

麒麟送子流行于全国各地。中国民间认为麒麟为仁义之兽，是吉祥的象征。俗传积德人家，求拜麒麟可生育得子。中国神话传说中，麒麟为仁兽，是吉祥的象征。

威武憨厚的小老虎形象，常常用在儿童的帽子、睡枕、鞋子等上面作为装饰，体现出“虎虎生威”的精神。通过对生活物品的美化，使其产生内涵，形成了中国独特的寓意文化。

《祥龙》 刺绣

鱼形吉祥物

麒麟送子长命锁

虎头帽

虎头睡眈

虎头鞋

色彩是民间美术的组成要素之一，它在年画、皮影、风筝、刺绣等形式中都体现了丰富的文化内涵。民间美术色彩带有鲜明的浪漫主义情怀，具有主观性、装饰性、表现性、象征性和程式化等特征。

《连年有余》 杨柳青年画

表现

制作有创意的灯笼

皮影人物脸谱和服饰造型生动形象，加上流畅的雕镂、艳丽的着色，达到了通体剔透、四肢灵活的艺术效果。

作业内容 1：用彩色透明刮蜡纸画出皮影人物。

作业要求：根据提供的线描皮影形象，用复写纸在刮蜡纸上描形。先刮出剪影形象，再刻画细节装饰。

皮影戏表演

1. 准备材料

2. 叠放复写纸

3. 描形

4. 刮出形象

5. 刮掉背景

6. 画出细节

民间剪纸

中国民间剪纸的历史源远流长，图纹各式各样，由于各地区的文化、经济、地理、气候等因素不同，各地区所创作的剪纸在风格、形态等上也存在差异，分别反映出各地不同的风采与特色。

作业内容 2：用彩色纸剪刻出人物形象。

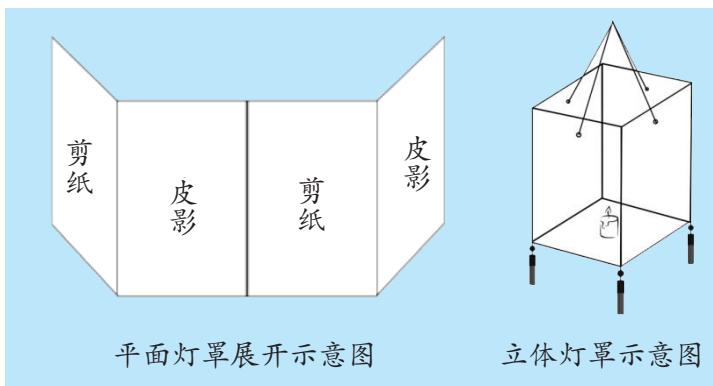
作业要求：根据提供的人物线描形象，先刻出人物形象的内部细节，再剪外部轮廓。

作业内容 3：将作业 1 或作业 2 粘贴在灯罩上，制作成彩灯。

作业要求：

1. 将皮影刮蜡作业和剪纸作业同时粘贴在提供的透明板上。
2. 将四面透明板折叠，成为立体的灯罩。
3. 加装饰吊线和吊穗。
4. 在灯罩中间放入灯源，可呈现造型生动的视觉效果。

完成作品效果图

拓 展

染出独特的花纹

扎染与蜡染为人们提供了美化生活的形式，工匠们利用各种扎法创造了各种形式的纹理和图案。在制作过程中，由于扎结方法和染色方法的不同，其呈现的效果五彩缤纷、千变万化，这正是扎染艺术的独特魅力。

色块纹

线绳捆扎的效果

圆形纹

扎结方法：

1. 将布料折叠成条状

2. 打环形结

扎染的染料：天然植物染料、化学染色剂和固色剂等。扎染的染色技法：浸染法、滴染法、煮染法、蒸染法等。

3. 将结拉紧

4. 打结完毕

线绳捆扎方法：

1. 均匀折叠布料

2. 双手反向扭曲布料

3. 用线绳缠绕捆绑

4. 捆绑完毕

民间泥塑“兔儿爷”

民间玩具承载着玩乐和启蒙作用，寄托着孩子们美好的梦想和纯真的情感，是我国各地区劳动人民智慧和审美的体现。“兔儿爷”民间泥塑是儿童的中秋节应景玩具，兔子造型圆润、可爱，有的骑着狮、象，有的背插纸旗或纸伞，或坐或立，色彩艳丽、喜庆，讨人喜欢。

民间玩具“兔儿爷”

用彩泥捏塑一件现代“兔儿爷”玩具，通过肢体动作、表情和装饰配件，表现主题、传递情感。

彩泥作品

1. 塑造躯干和头部

2. 添加肢体造型

3. 添加头饰

4. 添加装饰

说学逗趣

活动主题：

按曲艺故事中的人物制作玩偶进行表演，呈现民间工艺与民间表演的趣味联姻。

◆ 听相声，做玩偶

选择一个相声或独脚戏作品，根据作品内容设置人物，然后选取自己擅长的技能，选取材质做玩偶。

草偶

布偶

纸偶

推荐：上海独脚戏《宁波音乐家》
(片段)(姚慕双、周柏春创作演出)

该段独脚戏表现的是学徒与师傅间的对话，巧妙地运用了宁波方言与音乐唱名之间的谐音，风趣诙谐。

活动提示

1. 听《宁波音乐家》，记住梗概。根据内容，可设置学徒和师傅两个人物。
2. 选择材料做简单的玩偶：头部、四肢、身体分别制作，然后连接，要使头部与身体连接处能转动。

◆ 说相声，演玩偶

随着相声内容牵动玩偶。可以是听录音，根据音响操作玩偶；如果能记住内容，可分工合作：有的说相声，有的演玩偶。内容可以即兴改编。

《宁波音乐家》(台词片段)

甲：来发！
乙：索拉索拉索拉？（什么事？）
甲：米索西多来！（棉纱线拿来）
乙：发多发多！（不拿）
甲：发多来米索西，来索拉西！（不拿蓝棉纱线，来扫地）
乙：发所拉西！（不扫垃圾）
甲：来发，来多米！来多米！（来发，来淘米）
乙：多索米？多索米？（淘什么米？）
甲：来发，来多索发！（来发！来拿沙发！）
乙：发多索发！（不拿沙发）
甲：来发！来多！（来发懒惰）
(甲为师傅，乙为学徒，名叫“来发”)

创意范例：动画片《宁波音乐家》

单 元 结 语

人民是创造艺术的主人，因为他们的生活深深扎根于社会的沃土之中。无论乡间田园、草屋民舍，或是粉黛青瓦大宅院、喧闹繁华的街市，各种民俗活动异彩纷呈。笙歌燕舞、民间说唱、巧夺天工的手工艺品……在不知不觉中，艺术走进了千家万户。

展示与论坛

才艺展示

一 以本篇学习内容为素材，创作画作。

二 邀请几位同学，组成表演组合，根据教材主题，自由选择内容，以唱、奏、舞等综合形式进行民族歌舞表演，也可作曲艺、说唱表演。

艺术论坛

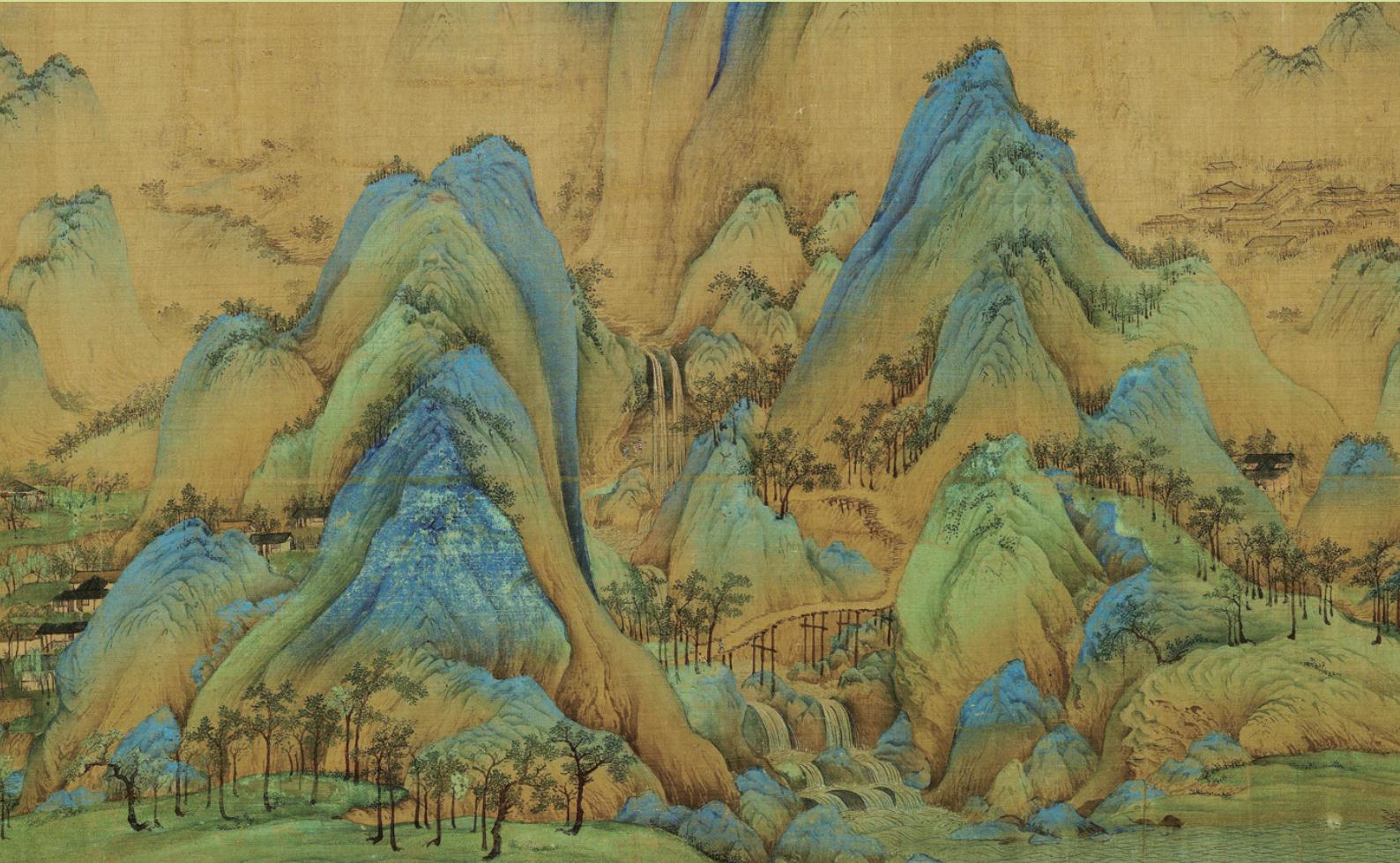
以《多彩生活》与《灿烂的艺术》为题，谈谈艺术是如何表现人的生活。

第二篇

自然——哺育艺术的乳汁

太阳的辉煌，大海的壮阔，原野的七彩，月夜的神秘
催发无数艺术家的诗情画意
气象万千的大自然啊
隐藏着无限的美和勃勃的生机
“万象为宾客”，大自然处处隐藏着美的韵律
就等着我们去发现
并把艺术金库的大门开启

第四单元

亦真亦幻的自然描绘

1

大海畅想

赏析

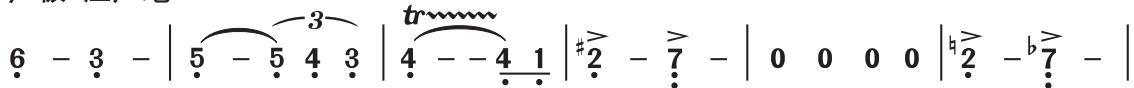
大海与辛巴达的船

(交响组曲《天方夜谭》第一乐章)

[1] $1=G \frac{2}{2}$

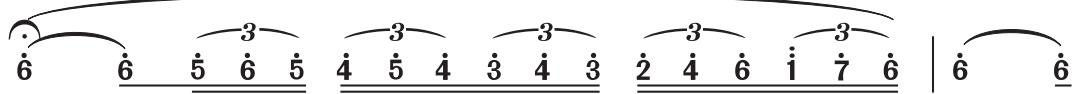
广板 庄严地

[俄]里姆斯基-科萨科夫曲

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

慢板

交响组曲《天方夜谭》根据阿拉伯民间故事集《一千零一夜》创作。第一乐章描绘了水手辛巴达的故事。阿拉伯风格的旋律勾勒出小船航行在烟波浩渺的大海上的图景。逐渐地，音乐显得躁动不安，仿佛狂风与惊涛袭来，水手与海浪进行顽强的搏斗。随着音乐多次变化后慢慢平息，大海恢复

了宁静，小船在金色的余晖中驶向远方……乐曲色彩斑斓，带给人们无穷遐想。

- 运用音乐要素的知识说说这首乐曲如何描绘多变的大海。
- 乐曲中哪些段落体现阿拉伯音乐风格？
- 了解《天方夜谭》的故事，说说音乐与文学描绘手法有何不同。

大海之舞

(当代舞)

韩真编导
杨翼曲

一群年轻的水兵曾与惊涛为伴，与海浪共舞。湛蓝的大海是他们成长的摇篮，宽阔的海面是他们热爱的家园。但当他们需要离开大海时，眷恋变成敬畏，离别成为新的起点。舞蹈用清晰、明快的肢体语言表达水兵的大海之恋。

1. 观看视频，感受当代舞的风格。
2. 理解舞蹈中所表达的含义。

表现

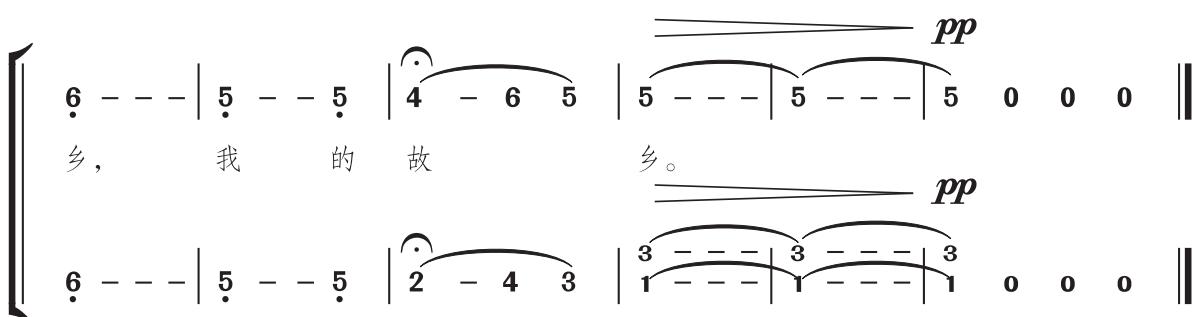
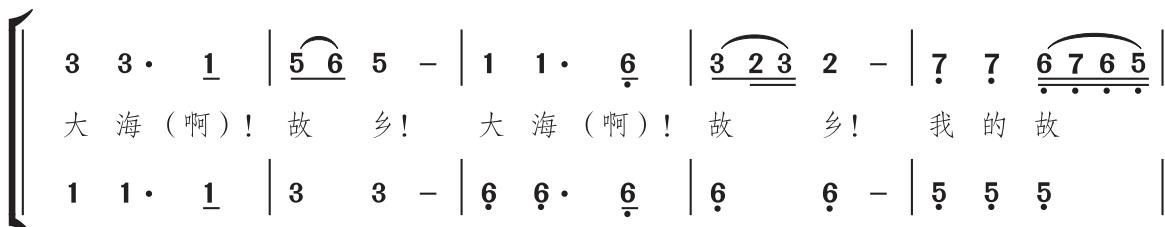
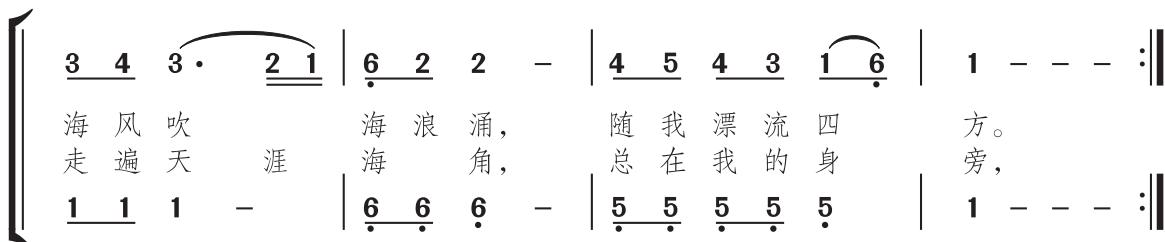
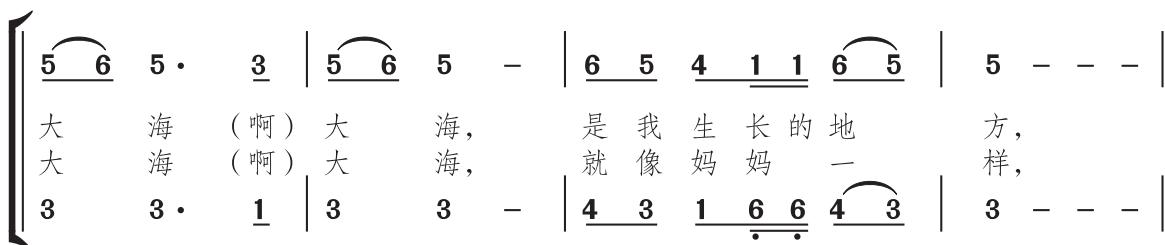
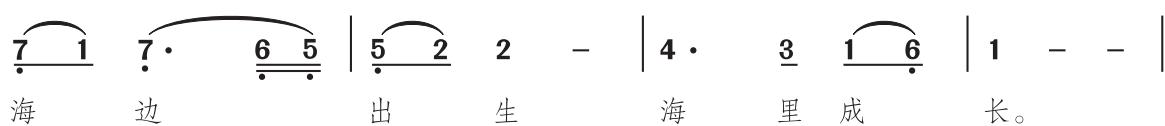
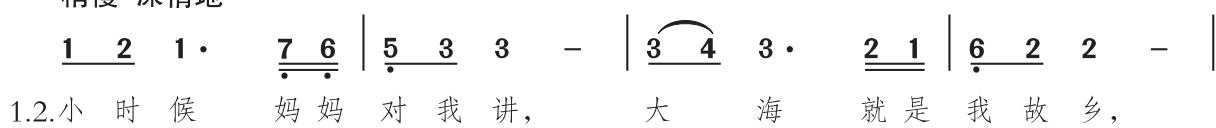
合唱

大海啊，故乡

1=F $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

稍慢 深情地

王立平词曲
杨鸿年编合唱

演奏·舞蹈

1. 吹奏《大海啊，故乡》的主旋律，也可合奏。
2. 改变歌曲的节奏使其成为一首具有圆舞曲风格的乐曲。
3. 部分同学演奏《大海啊，故乡》，部分同学跳华尔兹，然后交换。

华尔兹的舞步为：一拍跳一步，每小节三拍跳三步，通过膝、踝、足底、跟掌趾的动作，结合身体的升降、倾斜、摆荡，带动舞步移动，使舞步起伏连绵。

创意人声·表演

1. 用节奏声势等方式对《大海啊，故乡》进行二度创作，也可选用其他歌曲。
2. 加入表情、肢体等表演配合声音表现，展现较为完整的表演。

拓 展

大海景象引发的艺术畅想

宽阔无垠的大海神秘莫测，总能引发艺术家的无限遐想。他们用各种艺术形式描绘大海，创造出“海”的意境，表现海边人的生活。

● “海”的艺术，灵感源泉

英国油画家透纳的油画“海”系列作品及日本版画《神奈川冲浪里》均为表现海的名作。法国音乐家德彪西深受画作影响，创作了交响素描《海》。该作品以朦胧的色彩、写意的手法表现了波光粼粼、咆哮、漫无边际的大海。

油画《战舰无畏号》

[英国]透纳

版画《神奈川冲浪里》

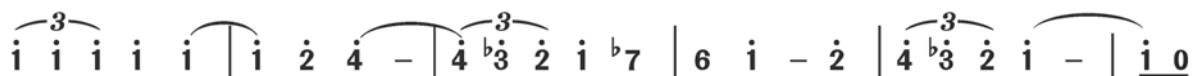
[日本]葛饰北斋

海上，从黎明到中午

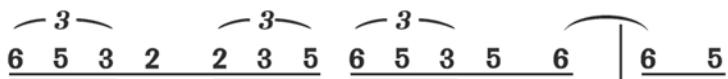
(交响素描《海》第一乐章)

序奏 1=C $\frac{4}{4}$

[法]德彪西曲

主题 1= \flat D $\frac{6}{8}$

表现大海边人们生活的艺术名作

动画片《老人与海》改编自美国作家的同名小说，以油画般的风格与色调展现大海的无穷魅力；以简练的手法、内心独白的方式和极富形象的画面，表现老人在茫茫大海中捕鲸的情景。这部世界文学名著在荧屏上再一次散发耀眼的艺术光芒。

观看老人在大海中捕鱼的片段，说说该片对大海的描绘是如何表现人物性格和作品主题的。

动画片《老人与海》场景

“大海艺术”寄托的人文精神

描绘大海或与海相关的影视作品往往寄予人们的一种品质：胸怀博大、勇敢无畏。大海，是生命的力量，是历练生活的象征。

● 影片《海外赤子》片头曲《高飞的海燕》

影片主人公从海外归国，站在船舷眺望大海，海燕在海面上盘旋，情不自禁地放声歌唱：“海燕啊，高飞的海燕！你矫健地掠过海面，在浪花间穿行，在礁石上盘旋。你迎着风浪，你向着闪电……”散文诗般的词句及抒情性的旋律，表现她志存高远、热爱祖国的品质。

艺术百科——交响组曲 舞蹈的表演形式

交响组曲——19世纪以来，作曲家以某一特定情境或故事作为描绘对象所创作的，由交响乐队演奏的大型套曲称为“交响组曲”。交响组曲特点是：由多个乐章构成，乐章数不限；基本带有文字标题，结构自由，手法多样，音乐色彩丰富，表现力强，内容比较深刻。交响组曲属于交响音乐范畴。世界上较著名的交响组曲如《舍赫拉查达》(即《天方夜谭》)，还有美国作曲家格罗菲的管弦乐组曲《大峡谷》等。

舞蹈的表演形式——根据舞蹈不同的表演形式，可分为独舞(单人舞)、双人舞、三人舞、群舞、舞剧等。

独舞，即独自一人表演的舞蹈，可以是一个完整的作品，也可以是一部舞剧或一个舞蹈作品中的领舞。

双人舞，即由两个人一起表演的舞蹈，用以抒发人物之间的思想感情交流、人物关系。

三人舞，即由三人表演的舞蹈形式，大部分是具有情节性的小型舞蹈作品，是能够组成突出性格的最小舞蹈形式。

群舞，一般指三人以上表演的多人舞。群舞由于人数众多，可以由多个点形成不同线条画面的变化，充分利用舞台的时间和空间发展，运用形式美的各种原则和方法进行舞蹈的构图造型，因此有着很大的艺术创作潜力，能够发挥出舞蹈特有的艺术表现力。

第四单元

亦真亦幻的自然描绘

2

水墨丹青

赏析

中国山水画

借助山水景色抒发个人的情感，表达对自然、生活和艺术的追求与热爱。这种情景交融的表达方式，正是中国山水画所强调的“意境”。

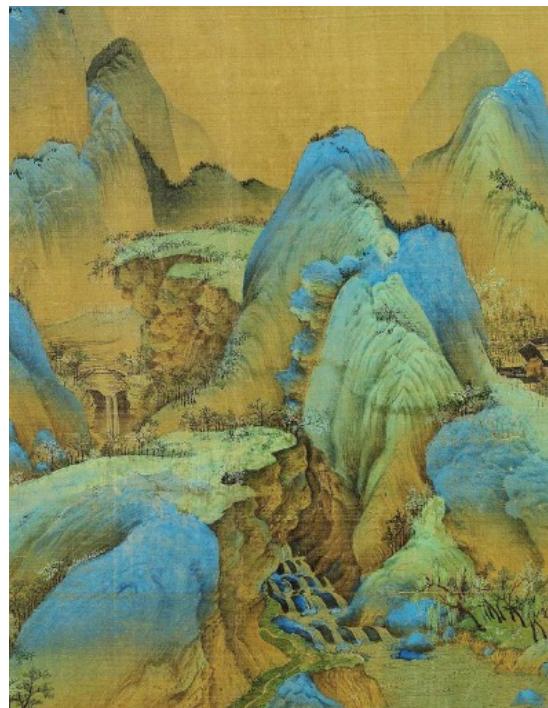
中国山水画创作不注重面对自然的写生，而是运用“三远法”描绘出眼睛看不到的景色，不仅给人赏心悦目之美，而且留给观者极大的想象空间。

《溪山行旅图》宋 范宽

北宋画家郭熙在他的著名山水画论著《林泉高致》中提出“三远法”：

自山下而仰山巅，谓之高远；
自山前而窥山后，谓之深远；
自近山而望远山，谓之平远。

《千里江山图》(局部) 宋 王希孟

《鹊华秋色图》元 赵孟頫

中国花鸟画

画家运用笔墨技法描绘花鸟、植物特征，作品借物抒情，表现自己的精神追求和气节，从而形成了中国花鸟画独特的艺术表现手法。

花鸟画有工笔和写意之分，五代黄筌、宋代宋徽宗赵佶等把工笔花鸟画推向高峰。工笔花鸟画以线条勾勒为造型手段，强调形象精准、色彩高雅，具有装饰性。写意花鸟画分小写意，即直接用墨色表现，造型严谨，用笔精准；大写意，即用笔豪放、以少胜多、笔墨淋漓，主张神似。

《写生珍禽图》 五代 黄筌

《桃鸠图》 宋 赵佶

《墨梅图》 明 徐渭

《梅花》 近代 吴昌硕

《松猿图》 宋 牧溪

《荷》 清 八大山人

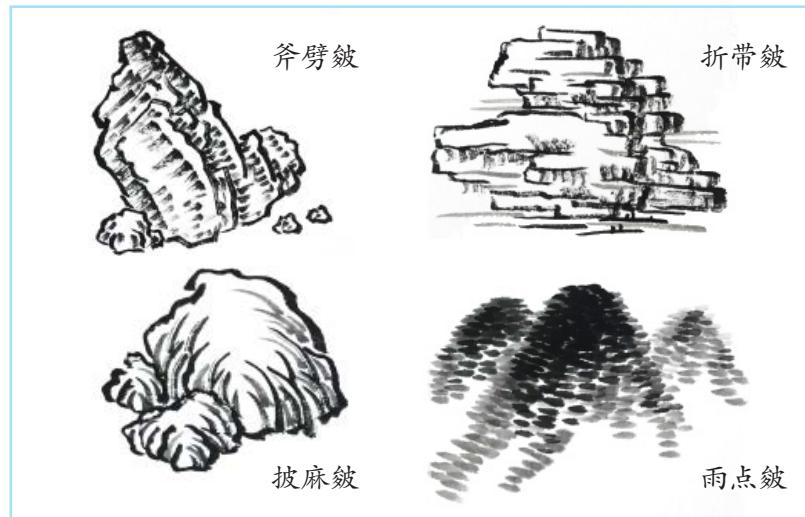
表现

中国山水画的表现

艺术家在长期实践中，根据地貌和山势归纳、创造了斧劈皴、披麻皴、雨点皴等多种表现山石形体的笔法。

《不辨泉声抑雨声》 傅抱石

笔法(各种皴法):

笔法是勾勒形象的重要方法，也是表现山石、峰峦脉络和树木表皮纹理的画法。画家如何驾驭毛笔，来达到所需要的形体，在国画技法中被称为“用笔”。

笔的运用：

墨之美得靠笔之巧实现，
笔借墨而留下痕迹，墨因笔而展现各种姿态。

墨色的运用(墨分五色)：

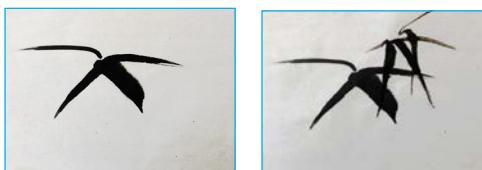

中国花鸟画的表现

花鸟画是中国绘画的三大画种之一，它的描绘对象包括花卉、竹石、虫鸟、游鱼等。画家以花鸟等自然景观来表现人的精神和气节，具有一种情感寄托和抒情性。绘画形式有工笔和写意等。

竹子画法：

中锋行笔，在竹节处画出细枝，以人字形、个字形和介字形画出竹叶，体现出疏密、方向、浓淡等变化。

1. 单个介字形

2. 双个介字形

3. 介字形组合

4. 穿插竹竿

麻雀画法：

用笔调赭石与曙红，侧锋画出头部，用侧锋画麻雀的翅膀，两个翅膀形态要有变化。

浓墨勾画鸟嘴，在赭石中加墨，画出羽翼的内层和尾羽，在翅膀上点缀一些斑点，用淡墨、侧锋画出麻雀的腹部。

画头部、腹部

孙奇峰画麻雀

添加鸟嘴、尾羽

画好麻雀可以添加石
头、树枝等简单背景。

孙奇峰画麻雀

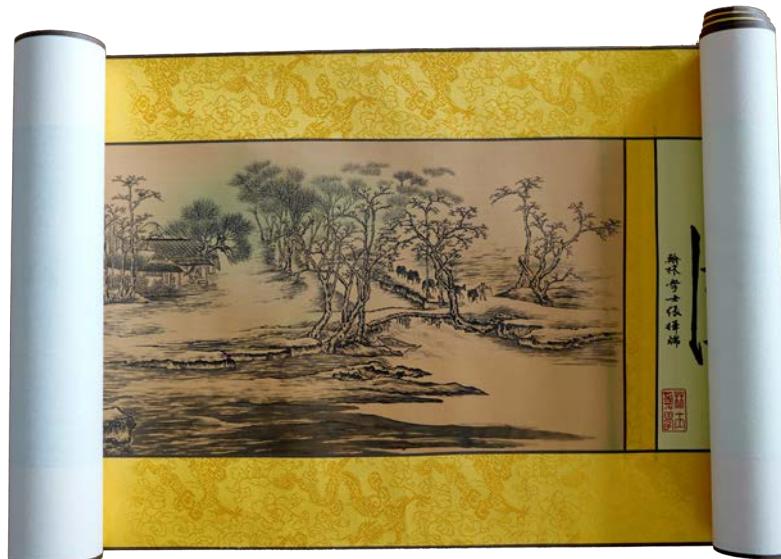
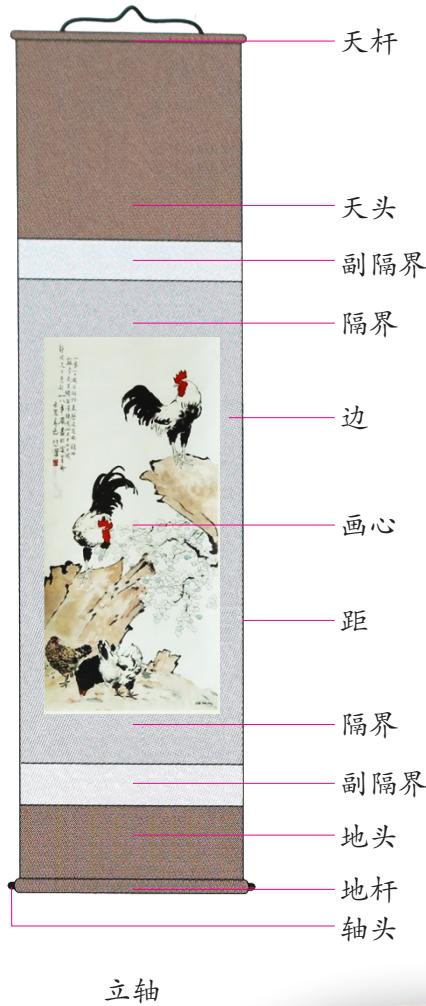

《竹子》 清 郑板桥

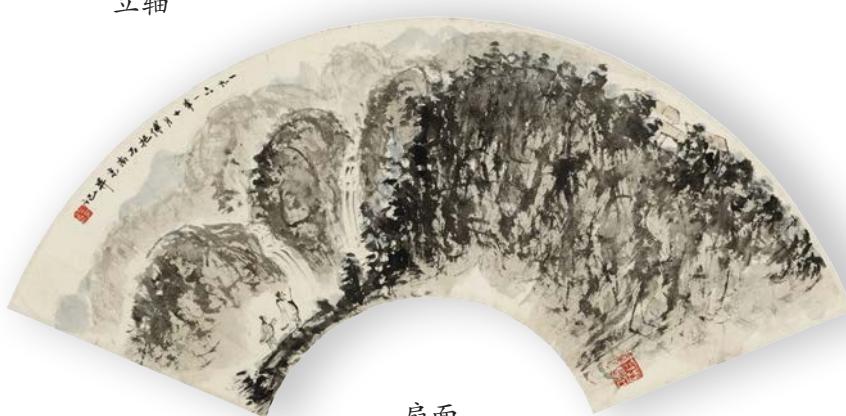
拓 展

中国画的装裱形式

中国画画完后，题款、盖印，还需加以装裱，才便于挂到墙上，或者摊开在案头上欣赏，乃至保存收藏。装裱技术的好坏，绫绢色彩、材料的选择以及形式的搭配，会直接影响作品的价值。

书画的装裱形式，可以说是观赏和收藏合一的设计。观赏时摊开或悬挂，收藏时卷起、折叠，携带、放置都非常方便，可视为我国书画的一项特色。

扇面
《策杖观瀑》 傅抱石

册页

中国画元素的运用

水墨画装饰家居呈现出家庭的高雅情调，而小空间里的竹影会带给你神秘的感觉。

以中国画装饰家居

将中国画与服装设计相结合，融东方艺术精粹与文化气韵于设计理念之中，中国画赋予了服装新的魅力，彰显出蓬勃的时尚生命力。

《山水情》 水墨动画

《青花莲龙纹盘》 明

《粉彩茶杯》 清

《山水情》由上海美术电影制片厂拍摄，与一般的动画片不同，这部水墨动画没有轮廓线，水墨在宣纸上自然渲染，浑然天成，一个个场景就是一幅幅出色的水墨画。角色的动作和表情优美灵动，泼墨山水的背景豪放壮丽，柔和的笔调充满诗意。它体现了中国画“似与不似之间”的美学，意境深远，成为中国水墨动画片的经典之作。

水墨诗韵

活动主题：

用绘画、语言、音乐等方式写意大海，展现大海如诗的意境。

◆ 颂“大海”，畅想意境；画“大海”，泼墨氤氲

在音乐声中朗读散文《海》，选择一种中国画的技法，画出海的意境。

推荐作品：散文《海》(节选)

日落西山，海面上那闪闪发光的浪花，拨开了海那可爱的一面。在晚霞的映照下，珍珠般的浪花带动着小舟，在那里飘来荡去，无忧无虑地漫游，快活地生活着。那一层跟一层的波浪在海的中央慢慢地走近岸边，发出了“沙沙”的声音，乌黑的天空中伴随着几颗明亮的小星星，不停地眨着顽皮的笑眼，而大海则仰首望着一闪一闪的星星们，轻轻地数着：“一颗，两颗，三颗……”渐渐地、渐渐地，大海进入了梦乡中。

活动提示

1. 根据散文的描绘，想象大海的景色，领会其蕴含的思想和意境。
2. 用“泼墨”技法画出海的景色。可加入你所想到的情景：帆船、海燕、海市蜃楼等。

◆ “写”大海，借景抒情；“舞”大海，水墨诗韵

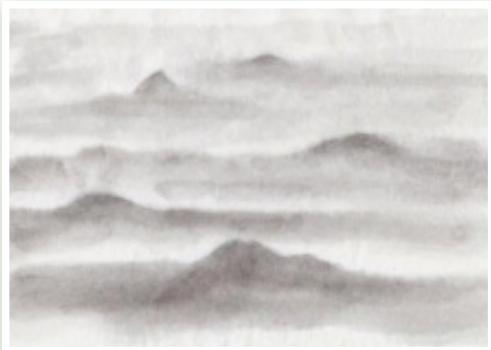
- 以文学性的诗歌语言描绘画作及实景大海的景象；
- 用《大海啊，故乡》编创几个舞蹈造型，表现对海的向往与热爱；
- 在音乐声中展示画作、诗作，集体评论乐、画、诗意境与风格是否吻合。

活动提示

1. 风格与意境是创作活动的要点，必须在深刻领会的基础上作画、写诗、编舞。
2. 以个别与集体相结合的方式进行综合表演。

创意范例：

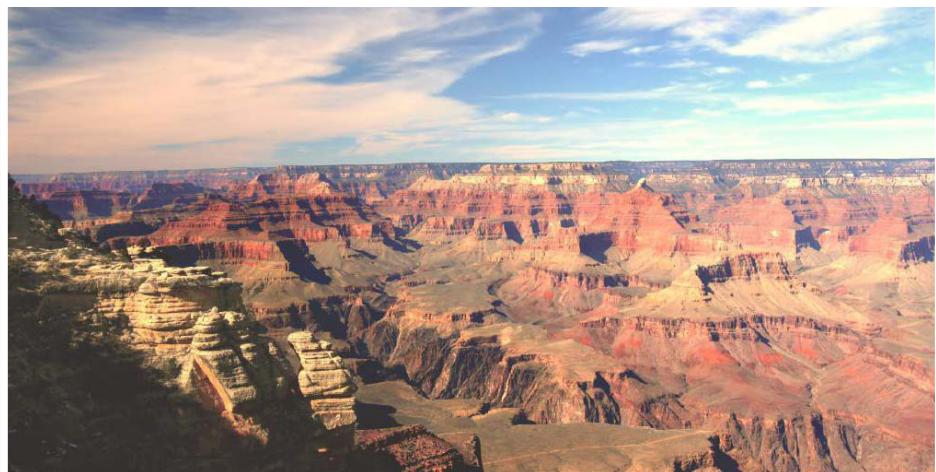
单元结语

自然美赋予艺术家以创作的灵感。印象派绘画大师莫奈曾指着天空、树木和水面教导学生：“你的老师在那里，向他们请教，听听他们的倾诉吧！”广袤的大自然处处隐藏着美的韵律：湖光云影、山姿水色。通过艺术家的描绘，如梦似幻，虚实相间，更显秀丽动人，美轮美奂。

第五单元

光影变幻的艺术写照

赏析

美国科罗拉多大峡谷晨景

日出

(管弦乐组曲《大峡谷》第一乐章)

1

1=E $\frac{6}{4}$

小行板

[美]格罗菲曲

5 · 6 3 5 - - | 5 4 3 2 3 i | 5 - - 5 6 7 2 7 6 |
5 - 6 5 - i | 5 - - 5 5 4 3 2 | 5 - - - - |

日出映像

定音鼓柔和的滚奏，象征着黎明前的黑暗，一声尖锐的短笛仿佛是清脆的鸟鸣划破黑暗，接着双簧管奏出一段优美的晨曲——不断变化的音乐描绘出天边晨曦微露，太阳给层层叠岩染上灿烂光辉的情景。

1. 听辨乐曲主旋律以及乐器音色变化，从听觉上感受日出的过程。
2. 音乐是用怎样的手法描绘日出这一自然景象的？
3. 用你喜爱的形式将音乐所描绘的“日出”景象表现出来。

太阳之下

(选自壮族音乐舞蹈诗《花山》)

赵 明编导

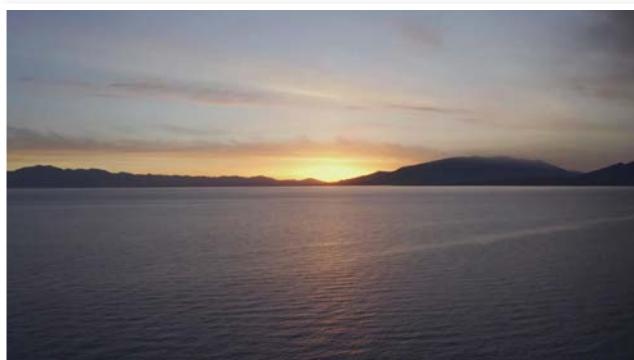
作品选自壮族音乐舞蹈诗《花山》，创作构思源于壮族岩画。第一篇章名《太阳之下》。作者解说：“太阳般的是男人，铜鼓般的是男人。这一篇章将花山岩画中所有男人的元素进行遴选与整合，通过与现代壮族男子的穿越交流与对话，以及他们刀耕火种，狩猎和战争等威猛的力量表演，将太阳和铜鼓迸放的生命之光赋予壮族男子的力与美，擂响太阳和点燃太阳。”

结合舞蹈语汇
谈谈该作品的艺术风格。

舞蹈《太阳之下》剧照

晨 景 (音乐电视)

音乐电视《晨景》画面

朝霞在山峦间升腾，红日在海面上跃出，金色的曙光辉耀着大地，孕育着生命。音乐电视《晨景》的音乐选自诗剧《培尔·金特》的配乐。晨雾朦胧的动感画面与若明若暗的音响色彩融为一体。

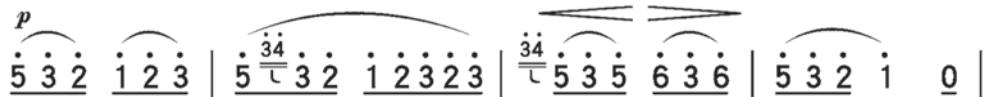
说说音乐电视
融合了哪些艺术表现手法。

音乐主题

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

安静地

[挪]格里格曲

诗表演

戈壁日出(片段)

李瑛诗

太阳醒来了，
它双手支撑大地，昂然站起，
窥视一眼凝固的大海，
便拉长了我们的影子。
我们匆匆地策马前行，
迎着壮丽的一轮旭日，
哈，仿佛只需再走几步，
就要撞进它的怀里。

从哪里飞来一片歌声，
雄浑得撼动戈壁，
我们的勘测队员正迎向前来，
在这里，我看见了
人民意志的美丽！

忽然，它好像暴怒起来，
一下子从马头前跳上我们的背脊，
接着便抛出一把火给冰冷的荒滩，
然后又投出十万金矢……
于是，一片燥热的尘烟，
顿时便从戈壁上腾起，
干旱熏烤得人喘马嘶，
几小时我们便经历了四季。

现代诗《戈壁日出》反映了勘探队员不畏艰难、为祖国寻找矿产的顽强精神。诗人以敏锐的艺术感觉和精巧的艺术表现，展示种种丰美的意象，并用蒙太奇手法将其组接起来，构成了一幅壮阔的自然奇观，把景的描绘与人的精神无痕连接，自然流畅。

1. 朗诵这首诗歌，为其选配合适的音乐。
2. 设计动作和简易的道具、舞美等，进行配乐朗诵表演。

音配像

晨 曦

选择一段表现早晨风光的视频，配上音乐和画外音，让他们共同表现内涵，模仿音乐电视的方式来展现晨曦的自然美。

1. 确定是用一个长镜头画面，还是用一组画面剪辑而成。
2. 根据画面选择音乐。
3. 编配画外音。

人体造型·小品表演

心中的太阳

太阳有很多寓意，他们都与自然界的太阳有着某种关联。每个人心中也都有一个太阳，把你心中的太阳用人体造型的方式表现出来，让同学猜猜其寓意。

1. 单独或与同学合作完成，可加入一些道具、音响等。
2. 继续创意，按“心中的太阳”的寓意设计剧情，进行小品表演。

艺术作品中“太阳”的寓意

“日出”既是自然景致，又是光明、温暖、力量和生命的象征。在艺术创作中，以太阳为主题的作品大多有着更为深层次的含义。

歌词大意

啊！多么辉煌，灿烂的阳光，
暴风雨过去后天空多晴朗。清新的
空气令人精神爽朗。啊！多么辉煌
灿烂的阳光。还有个太阳比这更
美。啊！我的太阳，那就是你。

歌曲《我的太阳》([意]G. 卡普罗词

[意]E. 卡普阿曲 尚家骥译配)

《我的太阳》是一首创作于1898年的那不勒斯(那波里)歌曲，在世界各地广为传唱。歌曲中，“太阳”给人温暖与光明，是自己心中最爱的人。

● 舞蹈《东方红》(中国民间舞)(夏冰 编导)

群舞《东方红》以秧歌为素材，以钢琴协奏曲《黄河》为舞蹈音乐，在“动与静”“力与美”的对比中，表现出对光明、幸福的向往。

舞蹈《东方红》剧照

芭蕾舞剧《白毛女》选段《太阳出来了》剧照

● 歌舞剧《白毛女》片段《太阳出来了》

久居山中的喜儿成了“白毛女”，当乡亲们找到她的时候，音乐响起，“喜儿”唱着“太阳出来了”。一缕久违的阳光射进山洞，喜儿面对太阳昂起了头！

说说以上三首作品“太阳”的不同寓

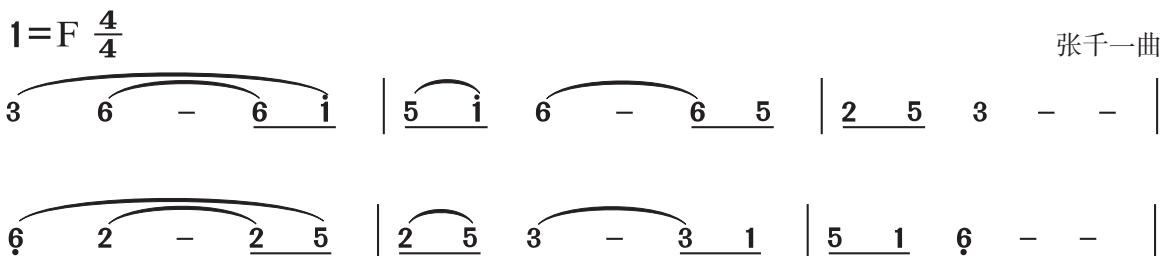
意，再进行列举。

不同艺术门类表现“日出”的不同艺术语言

由于各艺术门类有着不同的艺术要素语言，因此对自然景观的描绘手法也是不同的。

● 管弦乐《北方森林》(片段)

音乐轻柔地响起：林海茫茫、夜风拂动，山林寂静，渐渐曙光升起，金色黎明姗姗走来，森林苏醒。

● 油画《日出印象》[法]莫奈

谈谈以上两部作品不同的艺术表现手法带给你的不同艺术感受。

艺术百科——音乐舞蹈诗 音乐电视 现代诗

音乐舞蹈诗——运用音乐、舞蹈、诗朗诵三种艺术形式结合在一起的舞台艺术形式。音乐舞蹈诗既有激情雄伟的音乐，又有生动激昂的舞蹈，还有真挚抒怀的朗诵。它通过音乐、舞蹈、诗朗诵三者的生动结合，极大地增强了艺术的感染力和表现力。

音乐电视——将电视画面和音乐相结合的电视片种。它以电视技术为主要手段，以音乐为基本依据，用电视画面辅助和烘托音乐的艺术表现，并强调两者的相得益彰，给观众更多元的艺术审美感受。

现代诗——现代诗也叫“白话诗”，诗歌的一种。其特点是不拘格式和韵律，形式自由，意蕴丰富，重于修辞的运用，富于浪漫的想象。

第五单元

光影变幻的艺术写照

2

光影瞬间

赏析

感受摄影魅力

人们利用胶片感光照相机、数码相机、手机，面对眼前的景或物，通过取景、测光、调焦，按快门的瞬间，摄影作品就产生了。

陆家嘴风光

光线的方向在摄影中扮演着非常重要的角色，它影响光影的分布、色彩的表现，甚至情绪的表达。

侧光

顶光

顺光

逆光

高速摄影是一种使用高速快门来捕捉图像的技术，大都用于拍摄通常情况下人眼无法看到的场景。慢速摄影可使运动的物体在底片上留下移动的影像，形成虚实相映的效果。

高速摄影

慢速摄影

胶片相机

数码相机

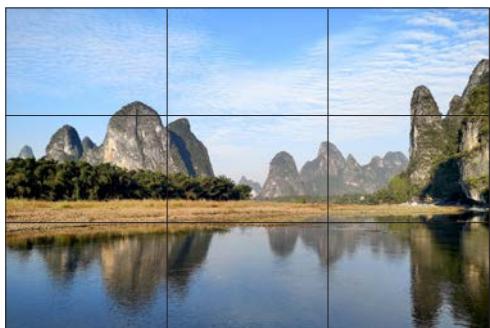
镜头

手机

构思有创意的画面

一幅优秀的摄影作品，往往画面主体突出、主题鲜明、画面简洁，具有意境或内涵。通过改变大小、角度、虚实等方法突出主体，表达作品想要述说的故事。

运用“九宫格”构图法布景

画面前后的虚实层次

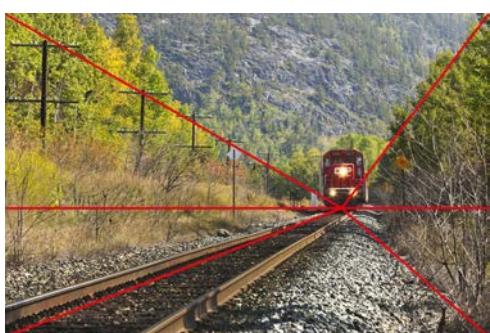
运用对称构图法布景

利用框景手法凸显主体

设计人物动态以表达主题和意境

借助画面中的直线聚焦视线

采用运动拍摄虚化背景

表现

观察与构图练习

1. 观察视角

仰视拍：适合拍摄高大威武的对象，还可以突出主体，简化背景，使主体更加醒目。

平视拍：一般可表现拍摄对象的对称性构成，易使景物对象在一个层次上叠加，削弱主体的表现。

俯视拍：适合拍摄表现对象的大场面，涵盖的视角范围较大，能很好地反映拍摄对象的规模。

平视

仰视

俯视

2. 构图裁剪

你能通过裁剪重新创作 2~3 幅不同构图的照片吗？

原图

风景（横构图）

风景 + 人物（竖构图）

3. 主题表达

拍摄一幅“画中有话”有“情感”的照片。

人物（横构图）

人物特写（竖构图）

摄影小创作

拍摄校园景色、校园活动的照片，并展示交流。

1. 运动会或体育课拍摄场景；
2. 社团活动、文艺演出拍摄场景；
3. 主题摄影创作。

《定格》

小伙伴们抓拍精彩的瞬间

《苦练》

《跨越》

《实验》

与老师、同学们一起交流摄影艺术

拓 展

摄影与绘画、雕塑

画作中的光源是在画面中还是在画面以外？是从哪个方向照射过来的？画面中的光线有什么特别之处？这种光线有没有暗示人物的性格特征呢？观察暗部细节，看看那里隐藏着什么。你想借助光讲述什么样的故事？

《头戴黑帽和脖挂双链的男子》
[荷兰]伦勃朗

《夜巡》 [荷兰]伦勃朗

伦勃朗式用光：采用侧面光线照射拍摄对象，使之形成鲜明的明暗对比，以达到丰富画面层次、塑造人物形象的一种布光方法。

模仿你喜欢的画家的用光方法，把它运用到摄影中，会让你的摄影作品更有视觉魅力。

尝试运用侧光

齐白石与徐悲鸿等合影照片

《齐白石像》 吴为山

雕塑家根据摄影照片中的人物创作雕塑作品是常见的创作方法。雕塑家吴为山根据齐白石与徐悲鸿等人的合影照片创作了雕塑《齐白石像》，现展示在中国美术馆。

摄影图片装点生活

如今,利用手机、平板电脑等设备随时随地就可以拍摄,还可以很方便地运用这些移动设备对照片作明度、对比度、饱和度、背景虚化、裁剪、修片等处理,对照片进行二次创作。请选择一张照片对其进行处理,使之产生不同的视觉效果。

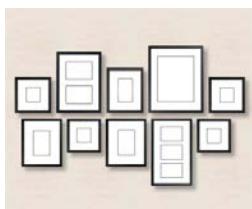
原照片

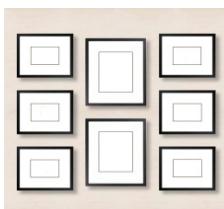
经过处理后的照片

照片墙源于居住者对于家庭生活的热爱、对学习或工作场所的钟爱。照片墙既可以用来展现生活中的美好瞬间,也是装饰居室的一种方式。

挑选一组反映班级内学习、运动、社会实践活动中的一组照片,在班级里布置一面具有个性的照片墙。

均衡式照片墙布局形式

对称式照片墙布局形式

图片编辑菜单

布置家里的照片墙

环境中的相框组合

音画光影

活动主题：

以太阳光影之舞为题制作音乐电视，表现日出自然景观及其人文寓意。

◆ 编制脚本方案

规划制作步骤，撰写脚本方案。

校园清晨

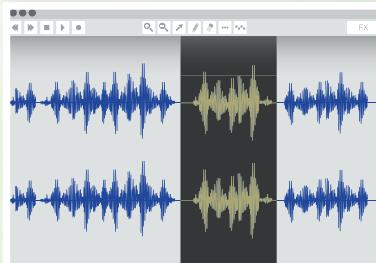
山村晨曦

活动提示

1. 明确任务，以小组为单位进行分工合作。
2. 根据主题确定主要内容及表现内涵，如海上日出、山村晨曦、校园清晨、小区晨雾等。
3. 按照内容及任务要求制定方案、撰写脚本。

◆ 编辑音乐素材

筛选音乐，剪辑组合，形成所需音频材料。

活动提示

1. 按脚本要求选择音乐，可以是一首作品，也可以是几首音乐作品组合而成。
2. 按设计的情境或情节对音乐进行剪切、组合。
3. 剪辑所得的音频应长度适中，并保持音乐表达的相对完整。
4. 有能力、有条件的情况下，也可录制、使用自己演奏、演唱的音乐作品。

◆ 捕捉光影瞬间

取景摄录，编辑整合，形成所需影像材料。

活动提示

1. 运用所学摄像技能，按脚本要求拍摄视频或照片素材；若受条件限制，也可使用已有影像资料作为素材。
2. 按需可适当加入人物影像，邀请同学担任相应角色。
3. 筛选、编辑影像素材，根据音乐时长和脚本设计的情境或情节剪辑影像材料。
4. 可采用照片连播方式形成视频。

海上日出

◆ 合成音乐电视

将音乐、视频素材组合、加工编辑，制成音乐电视。

活动提示

1. 对音、视频合成过程中产生的不匹配之处进行调整。
2. 按需在画面中加上凸显主题内容的文字。
3. 制作片头片尾，出示片名、作者、演职人员等。若使用非原创素材就版权事宜进行说明。

创意范例：

单元结语

大自然在光影中千变万化，绚丽多彩。法国雕塑家罗丹说：“美，到处都有。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”世界是彩色的，它处处隐藏着艺术创造的素材。只有捕捉美，发现美，才能创造美。

第六单元

天人合一的景致意象

1

月夜诗意图

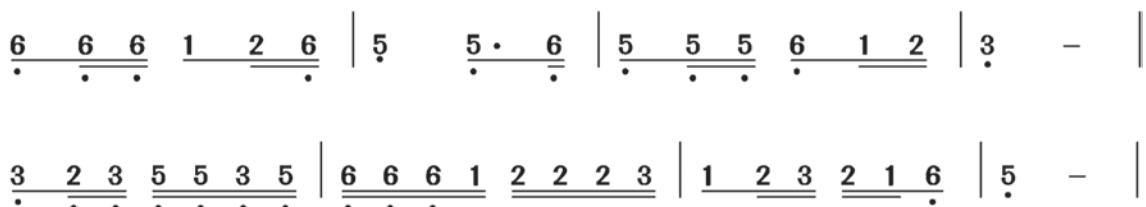
赏析

春江花月夜

(民族管弦乐)

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

柳尧章根据古曲改编

《春江花月夜》原名《夕阳箫鼓》，是琵琶曲的代表作，中国十大古曲之一，后改编为民族管弦乐，因其意境深远，取意唐诗名篇《春江花月夜》而更名。乐曲以柔婉的旋律、安宁的情调，描绘出人间的良辰美景：暮鼓送走夕阳，箫声迎来圆月的傍晚；人们泛着轻舟，荡漾于春江之上；两岸青山叠翠，花枝弄影；水面波心荡月，桨橹添声……

春 江 花 月 夜 (节选)

(唐)张若虚

春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟随波千万里，何处春江无月明！
江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰；
空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年只相似。
不知江月待何人，但见长江送流水。

唐诗《春江花月夜》运用富有生活气息的清丽之笔，以月为主体，以江为场景，描画一幅幽静邈远、惝恍迷离的春江月夜图，抒发了游子思乡真挚情怀和人生感慨，素有“孤篇盖全唐”之誉。

春江花月夜

(中国古典舞)

粟承廉编舞
陈爱莲表演

舞蹈《春江花月夜》剧照

春江、泛舟、繁花、明月……诗意图境与典雅委婉的音乐带给艺术家创作灵感，她将这意境融入舞蹈《春江花月夜》中：在月明星稀的夜晚，少女漫步江边鲜花丛中，对水照影，遇花喜闻。舞者巧妙地运用两把鹅毛折扇变化造型，寓意圆月，又表现少女闭花羞月之美。整个舞蹈与音乐浑然天成，使人沉醉于古典时空的良辰美景之中。

1. 读古诗，听古乐，观赏古典舞，领略《春江花月夜》中的古典艺术之美。
2. 分析音乐与舞蹈如何通过艺术要素描写月夜景色。哪些方面与诗歌十分吻合？
3. 通过以上三首作品，体会我国的艺术中诗、乐、舞融为一体的传统审美。
4. 你能从舞蹈中找出表示“闻花”“照影”“听鸟鸣”“学鸟飞翔”的动作吗？

月光

(选自原生态歌舞集《云南映象》)

杨丽萍编舞、表演

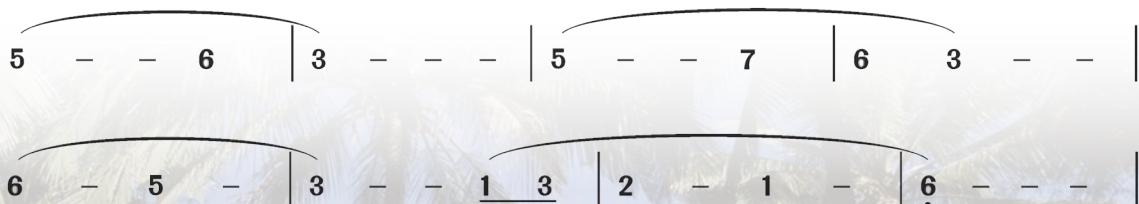
舞蹈《月光》剧照

背景音乐

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

空灵 悠长地

三 宝曲

一位少女在月亮的光影中翩翩起舞。

她身材婀娜，舞姿曼妙。舞台背景设计独具匠心：一轮硕大无比的圆月散发银色光辉，光影中映照出舞者那傣族舞蹈中“三道弯”的柔软身姿，每一个造型都有着剪影的效果。舞与月融成一体，表达人们对月亮的赞美及舞者内心丰富而深沉的情感。

该舞蹈是《云南映象》第二场的开篇。

观赏舞蹈，与《春江花月夜》作比较，在表演主题、风格、意境营造、舞蹈动作设计上有什么不同？你更喜欢哪一种？请模仿几个动作。

表现

主题综合表演

以“春江花月夜”为主题，进行综合表演。

1. 按照旋律进行的长短和诗句内容编创歌词、舞蹈等。
2. 以吹奏小乐曲、唱歌、朗诵、舞蹈等各种形式进行综合表演。
3. 可选取相关的艺术作品进行创编，如《彩云追月》《渔舟唱晚》等。

中国古典舞手形、手位、舞姿

兰花掌（女）

按掌

托掌

提襟

虎口掌（男）

单山膀

双山膀

大掖步摊扬掌

小射雁

拓 展

中国传统艺术中的月夜诗韵

从《诗经》开始，中国的古诗词就与音乐结下不解之缘。诗经、楚辞、汉魏南北朝乐府、唐诗、宋词都是合乐之作。诗中包含韵律，乐中诗意盎然。

朗诵并赏析南宋爱国词人张孝祥的名篇《念奴娇·过洞庭》，然后聆听根据这首词创作的笛子独奏曲《秋湖月夜》，找出词与乐曲意境最吻合之处，在图片下标明。

念奴娇 · 过洞庭

(宋)张孝祥

洞庭青草，近中秋，更无一点风色。
玉鉴琼田三万顷，着我扁舟一叶。
素月分辉，明河共影，表里俱澄澈。
悠然心会，妙处难与君说。

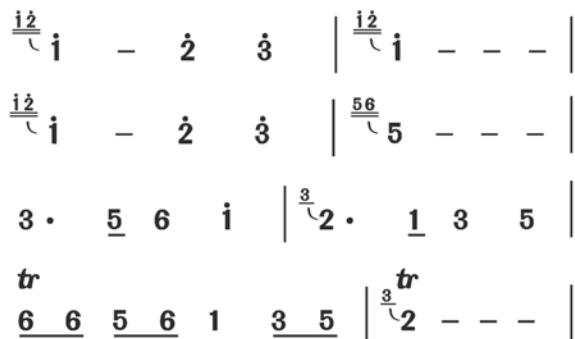
应念岭海经年，孤光自照，肝胆皆冰雪。
短发萧骚襟袖冷，稳泛沧浪空阔。
尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客。
扣舷独啸，不知今夕何夕。

秋湖月夜

(笛子独奏)

俞逊发
彭正元 曲

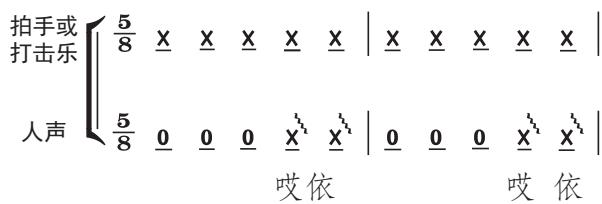
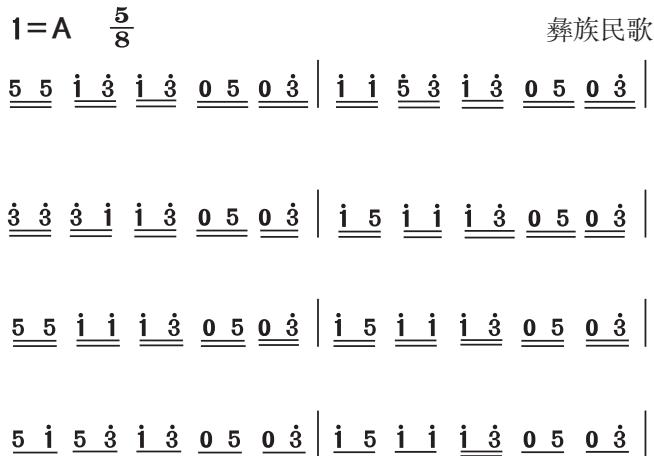
1=G $\frac{4}{4}$

我国民间习俗中的“月夜”之乐

“跳月”是我国苗族、彝族等少数民族延续至今的习俗。每年初春、暮秋的月明之夜，尤其是中秋之夜，青年人在野外欢跳歌舞，叫作“跳月”，现已成为一种娱乐活动。

阿 细 跳 月

以月为主题创作的动画电影

法国动画电影《明月守护者》讲述了一个勇士战胜恶魔的故事。剧中，月亮承载着勇士的梦境，犹如风筝飘在天空，而绑系月亮的线则是一根根极细的银色琴弦，只要拨动它们就会发出美妙的乐声。

观赏《明月守护者》片段，谈谈剧中的月亮有什么不一样的含义。

电影《明月守护者》海报

艺术百科——中国古典舞

中国古典舞——在中国古代乐舞的基础上发展而来的舞蹈。其历史悠久，博大精深，根植于中国传统文化的古典舞蹈强调“形神兼备，身心互融，内外统一”的身韵。在人体形态上强调曲线美和气质美。

中华人民共和国成立后，舞蹈工作者为发展、创新民族舞蹈艺术，借鉴了中国戏曲和中华武术，大量参考古代石窟壁画及各种出土文物，进行研究、整理、提炼，借鉴芭蕾训练方法、形体等，逐步建立了一套中国古典舞体系，并创作了许多以古典舞为素材的舞蹈、舞剧。如舞蹈《荷花舞》《春江花月夜》《红绸舞》等；舞剧《宝莲灯》《小刀会》《鱼美人》《丝路花雨》等。

第六单元

天人合一的景致意象

2

园林秀色

赏析

中国古典园林

中国古典园林的布局模仿自然山水，力求营造宛如诗画的境界，给人以含蓄、灵秀、优雅，人工与自然巧妙融合的美感。

中国古典园林以建筑为基础，将建筑、山石、水和花木高度融合，营造出人与自然和谐相融的意境。除了观赏需求之外，更讲究移步换景。在有限的空间里，使用各种不同的造景手法使景物与视线很好地结合起来。障景、借景、框景等是造园者常用的手法。

北京颐和园

苏州狮子林

上海豫园

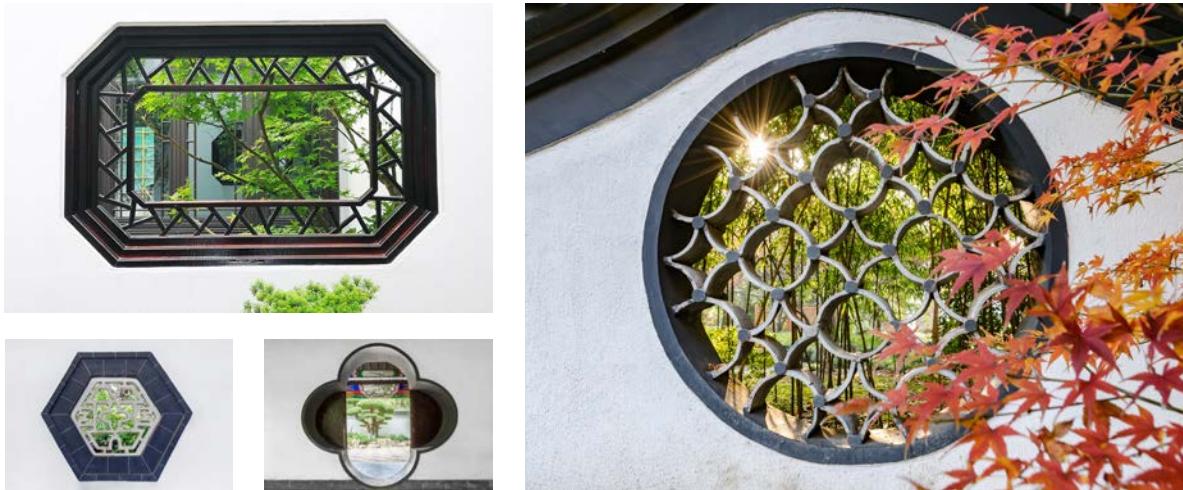
无锡寄畅园

借景：园林中的借景，妙在园内与园外之间相互借用和映衬。苏州拙政园远借苏州北寺塔之景，使园外之塔与园内之景浑然一体。

苏州拙政园

框景：即以框设景，将室外美景巧妙地收入建筑的框架结构中，使观者能透过位置高低、尺度大小、边框材料和造型各异的窗或门框，框选、裁剪出不同的景致，形成充满意境的精美画卷。

园林布局形式

园林的布局一般有三种形式：自然式、规则式和混合式。自然式园林取意自然山水，力求天然成趣；规则式园林布局规则、整齐，具有几何图案的形式美；混合式园林融汇周边建筑与环境特点，不拘一格，具有多样和谐之美。

苏州留园

中国园林艺术受到欧美国家的关注和喜爱，中国园林走出国门，在异域绽放芳华。

加拿大温哥华逸园

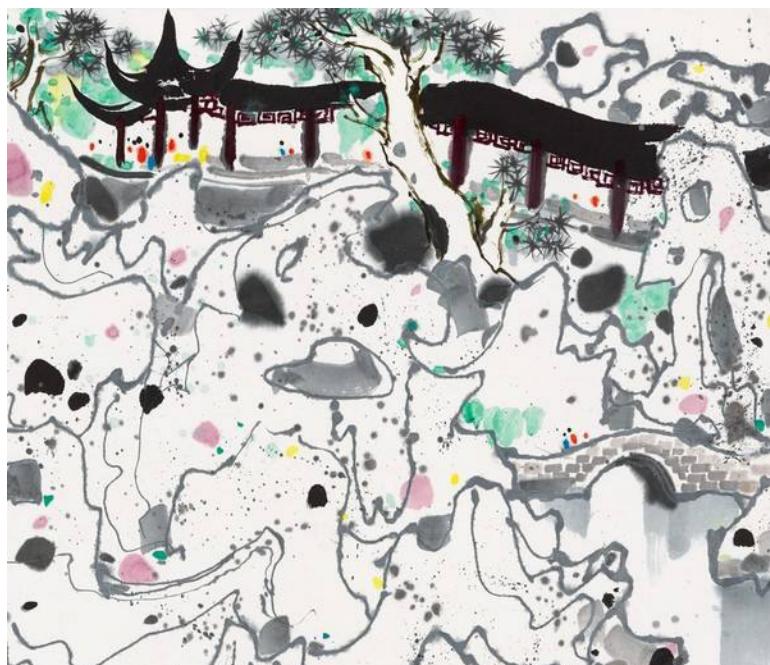
美国大都会艺术博物馆明轩

表现

设计理想的园林

绘画和园林设计是同源的，它们一个在纸上，一个在庭院里，努力营造出一处微缩的自然，以实现“不下堂筵，坐穷泉壑”的理想。

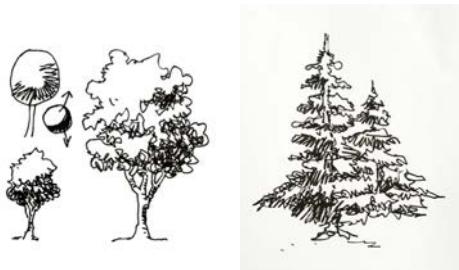
用速写的表现方法，在纸上设计心中向往的园林，也可以用平面图的形式绘制出设计稿，并用水彩笔着色。

《园林》 吴冠中

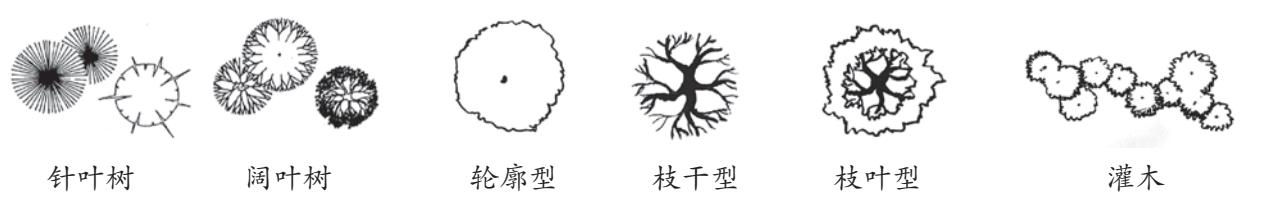

园林平面设计效果图

树木的平面设计表现方法：

根据受光面表现树木、石头的立体效果

制作园林作品

1. 绘制草图：模型的基座要根据图纸的尺寸和比例预先用木板或三合板制作，其边框的高矮应视模型中地形的高低来确定。
2. 制作地形：在地基的底板上标明各地形（如山体、土坡、道路等）的位置，分别用相应的材料进行制作。
3. 制作、添加园林建筑与小品：如房屋、茶室、亭廊、花架、雕塑等。
4. 制作、添加园林植物：如草地、绿篱、花卉、树木、密林等。

利用陶泥、模型树、树脂粉等材料，设计、制作理想中的小庭院。既有亭、台、楼、阁，又有植被和水景等园林要素。站在不同的视角，运用借景、框景等知识进行欣赏，品味景致的秀美、怡静。

所需材料：陶泥、模型树、仿真水纹纸、草皮纸、卡纸、树粉等。

1. 画草图

2. 确定湖面、堆筑土坡

3. 添加亭台楼阁等建筑

4. 铺设树木、草皮等植被

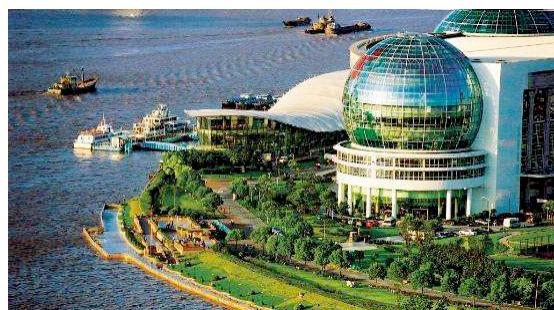

走进现代城市绿地

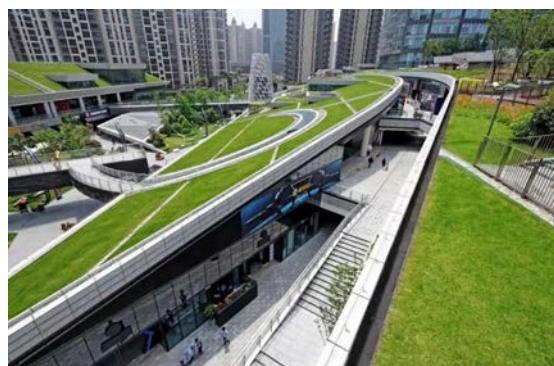
绿地是现代城市的标志之一，可起到改善城市生态环境的重要作用，给人们的生活增添了活力。它以历史风土与现代艺术风貌的完美结合为目标，将中国园林的造景要素和造园理念，有机地与现代城市生活相对接，使城市中弥足珍贵的绿地不仅具有形式上的美感，更充满了现代生活的情趣，体现“闹中求静”“绿色低碳”的特点，给人们快节奏的工作和生活带来轻松和悠闲。

上海人民广场绿地

上海陆家嘴滨江

徐汇绿地缤纷城

上海徐家汇绿地

上海延中绿地
改造前后对照图

营造园林式生活空间

生活在城市中的人们憧憬回归自然。只要合理利用现有的环境资源，运用古典园林的造园理念，就能创设一个自然亲切的居住空间，营造舒适、温馨的轻松氛围。

请对你家阳台进行设计和布置，摆上各种盆栽、架子或悬挂的花卉和绿植，放上一张小书桌、一把小椅子，让它成为你和家人读书、歇息和交流的温馨空间。

园林式小庭院

在城市化进程日趋加速，生活节奏日益加快的今天，古人心中“可行、可望、可游、可居”的园林，如何融入现代城市，找到自己生存和发展的空间和形态？

园林式住宅

园林·月夜·茶会

活动主题：

在艺术表现中感受“明月”的文化内涵。

活动提示

1. 运用电脑演示文稿设置园林背景，将教室布置成一个“月夜中的中国园林”。
2. 以小组聚会漫谈作为活动形式。
3. 选择一位主持人作内容串联、引导。

◆ 诵月

主持：明月当空，是一种自然景观，但在我们传统文化中，明月有着更丰富的含义。首先，它是美丽的象征。请用古诗诵读表达“月之美”，电脑演示文稿上可以展示画着月亮的国画。

活动提示

古诗举例：

谢庄《月赋》：“升秋质之悠悠，降澄辉之蔼蔼。”

张若虚《春江花月夜》：“江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。”

◆ 唱月

主持：明月是人们表达情感的载体，尤其是对亲人的思念，对故土的留恋，都在对月亮的歌声中表达。请唱几句，也可用乐器演奏。

活动提示

歌曲可当场唱，也可以放音响。每一首只需演唱主要的1—2句即可。

歌曲举例：《静夜思》《月之故乡》。

◆ 听月

主持：月之美、月之韵与园林有什么关系？关系密切啊！因为月亮很美，所以在中国古典园林设计中运用了很多月亮元素，如月洞门、月拱桥。而在很多描写月亮的音乐作品中，月亮出现在美丽的湖光水色或园林之中，如《平湖秋月》《三潭印月》《二泉映月》。

主持：我国的民族音乐中有很多描绘月夜景观的作品。民乐的内敛、含蓄与月亮温和、静谧的气质十分吻合。请欣赏《平湖秋月》，听听它描绘的意境？再请列举其他作品。

活动提示

乐曲举例：《三潭印月》《二泉映月》。

主持：我国传统艺术的审美观存在于每一门类的艺术中。我们要有发现美的眼睛，人间无处不艺术。让我们在《春江花月夜》的音乐声中以写诗（书法）、画图（国画）、歌唱（填词）、舞蹈（古典舞）、奏乐（小乐器）的活动中结束本学期的艺术学习。

单元结语

人类不仅有欣赏自然美的能力，更有创造艺术美的智慧。当一弯新月高挂在精致的园林上空，当楼台亭阁耸立在万紫千红的花丛中，那天人合一的自然风光能使我们心旷神怡。艺术，不仅描绘了自然美，同时也抒发了艺术家的情怀。

展示与论坛

才艺展示

- 一 拍摄自然风光的照片或录像，配上音乐在班内播放，并说说自然美给你的感受。

艺术论坛

- 二 到剧场或在电视节目中观赏一场交响音乐会，并在班内交流一下你所喜爱的曲目。
- 三 从色彩、情绪等不同角度，谈谈各种门类的艺术是运用什么手段来表现自然风光的。
- 四 记录下你本学期的艺术成长经历与心得体会。

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一学期试用。

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

音乐分册副主编: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

美术分册主编:程明太

撰稿人(按姓氏笔画为序):王晓洁 李 平 张 婷

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

本册教材编写人员程明太等;图虫创意等图片网站以及上海市罗星中学、上海市金山中学、上海市金山初级中学、上海市西林中学、上海市钱圩中学、上海外国语大学闵行外国语中学等提供。

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
准予试用 准用号 II-CB-2020013

责任编辑 陈群
苗宇

九年义务教育课本

艺术

八年级第一学期

(试用本)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会

上海世纪出版股份有限公司出版
上海教育出版社出版

(上海市闵行区号景路159弄C座 邮政编码:201101)

上海新华书店发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/16 印张 5.75

2020年7月第1版 2024年7月第6次印刷

ISBN 978-7-5444-9820-3/G·8100

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 978-7-5444-9820-3