

普通高中教科书

艺术 | 艺术与文化(下册)

YI SHU 必修 2

上海教育出版社

普通高中教科书

艺术

必修 2

艺术与文化 (下册)

上海教育出版社

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 黄意明 沈 瑶

本册编写人员 顾 颖 钱 岭 顾 超 盖晓鸣 徐凌瑛 陈 捷 朱茜茜

责任编辑 陈 群

装帧设计 王 捷 郑 艺

本册教材部分图片由图虫·创意、视觉中国提供

普通高中教科书 艺术 必修2 艺术与文化(下册)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海四维数字图文有限公司

版 次 2021年8月第1版

印 次 2023年7月第5次

开 本 890×1240 1/16

印 张 7

字 数 162千字

书 号 978-7-5720-0662-3/G·0498

定 价 13.90元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打 021-64319241;

如发现印、装问题,请拨打 021-64373213, 我社负责调换。

全国物价举报电话: 12315

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。

致同学们

艺术是人类文化的精华，以其审美性特征体现文化的丰富多彩。通过本册的学习，在文化与艺术的关联中，你们可以感受中华文化艺术的独特表现和内在意蕴；了解世界文明的多样性，理解文化艺术的丰富性；掌握认同与传承古今中外优秀文化和艺术的途径与方法。

从掌握不同门类的艺术语言入手，探究艺术思想的表现、传播与形式的发展演变规律，你们可以获得对艺术与文化的整体思考。《艺术与文化（下册）》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》编写，聚焦于艺术在文化传播与交流中的意义和作用，以及艺术家的文化价值体现。“文明交流”单元，旨在让你们了解丝绸之路在中外文化交流中的重要作用，理解传承丝路精神的意义，思考艺术创作中传承与创新的关系；“山水情怀”单元，从传统艺术的经典作品入手，体会“外师造化，中得心源”的意境，探索和研究艺术的文化内涵；“个性表现”单元，从各艺术门类代表艺术家入手，探究艺术家、艺术作品与社会责任之间的关联，思考艺术传承与创新的关系；“光影逐梦”单元，以影视艺术为载体，了解影视这一特定时代出现的文化产物，探究其功能及其与大众传播、文化产业的关联。

《艺术与文化（下册）》从不同艺术门类切入，设置了不同形式的学习栏目：情境导入、审美感知、体验活动、思考评价、拓展研究和范例赏析、知识点击。这些栏目是学习的支架，在艺术与文化相关的情境中，引导你们欣赏、分析、解释、评价、体验、探究。你们可以参与丰富多彩的单元化艺术学习活动，并围绕主题开展一系列的艺术实践活动，从而形成艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等艺术核心素养，增强社会责任感，提升对中华文化的认同感。你们应该以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，理解多元文化，使自己具有立足自身、放眼世界的艺术视野。

编者

2020年6月

目 录

第一单元 文明交流

第一课 丝路风采 \4

第二课 文化形象 \12

第三课 文博之旅 \20

第二单元 山水情怀

第一课 山水灵韵 \30

第二课 山吟泽唱 \38

第三课 仁山智水 \46

第三单元 个性表现

- 第一课 技以载艺 \56
- 第二课 艺本情性 \64
- 第三课 传承创新 \72

第四单元 光影逐梦

- 第一课 纪实还原 \82
- 第二课 现实之光 \90
- 第三课 技术未来 \98

第一单元

文明交流

古有丝绸之路，今有“一带一路”，中华文明与其他文明的交流互鉴，从未停止。艺术是文明交流的重要组成部分。东西方不同艺术形式的交流、互鉴促进了不同国家、民族文化的传播与推广，也使得人类文明呈现丰富与多彩的面貌。

| 学习重点 |

1. 知道古丝绸之路在中外经济、文化交流传播中的重要作用，理解传承丝路精神的意义。
2. 了解艺术作品与文化形象的关系，了解艺术作品如何呈现不同时代、不同地域的文化。
3. 了解博物馆的作用与价值，通过陈列展品理解艺术与文化的关系。

丝路风采

情境导入

敦煌是一座艺术历史博物馆，它保留了千余年连绵不断的艺术创作；敦煌又是一个生活的舞台，它描绘了形形色色、千姿百态的现实生活，表现了不同时期中原与西域文化的交流融合。敦煌“飞天”不仅仅是一种文化的艺术形象，更是多种文化的复合体，不断地给人们以美的享受和启迪。

千年“丝绸之路”是多民族文化深度交流的写照，也是中华文明源远流长、兼容并蓄的典范。它不仅代表物质文化的交流，更象征精神思想的交融。在新时代，我们为什么要倡导弘扬丝路精神？其内涵是什么？

飞天 壁画 唐 敦煌莫高窟第 158 窟

■ 审美感知

丝绸之路是促进古代东西方经济、文化等交流的纽带，开启了人类文明史上的大交流时代。丝绸之路对于人类文明的最大贡献，是东西方双向的民族交融与文化交流。不同文明之间在服饰、瓷器、音乐、舞蹈等领域不断碰撞与融合，形成了特有的丝路文化。今天，我们传承丝路精神，发展丝路文化，共建“一带一路”，是新时期对古丝绸之路的延续，也是面向未来的正确抉择。

◎ 交流之路

丝绸之路被誉为“东西方文明交流对话之路”，是一条横贯亚洲、连接欧亚的商贸通道，带来乐器、丝绸、瓷器、香料、地毯等货物的交流，成为古代东西方经济、文化交流的代名词。

琵琶由历史上的直项琵琶和曲项琵琶演变而来，原是西域的乐器，南北朝时期曲项琵琶随丝绸之路传入中原。发展到唐宋时期，琵琶既能独奏，也能伴奏，在乐舞表演中具有独特的地位。

曲项琵琶

起源于波斯（今伊朗），叫“乌德”，后经龟兹（新疆库车地区）传入中原。乌德传到西方后渐渐演变成吉他、曼多林、琉特琴等乐器，而传入中国后是另外一种面貌。这种外来乐器受到了中国悠久的古老文化的浸润，它在中国的发展离不开中国音乐的滋养。

直项琵琶

曲项琵琶

二胡的发展可以追溯到唐朝，距今约有一千多年的历史。它发源于我国北方古代民族“奚”，故称“奚琴”。之后随着丝绸之路的音乐文化交流传入中原，被叫做“胡琴”。到了宋代，胡琴被称为“嵇琴”。之后，随着时间的推移，由于地域文化的不同和地方戏曲唱腔的需要，产生了多种样式的胡琴类乐器。到了近代，胡琴才更名为二胡。

奚琴

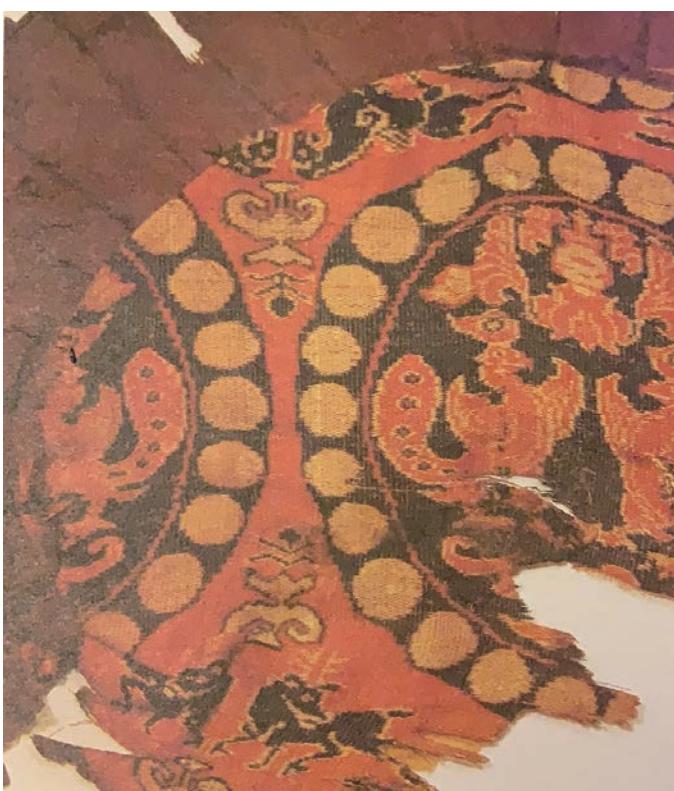

二胡

敦煌莫高窟第96窟外层的九层楼是莫高窟的标志性建筑。莫高窟第96窟开凿于初唐时期，楼总高45米，窟檐九层，下面七层依山靠岩而建，上两层是保护33米高的弥勒像头部的顶盖。建筑依山崖而建，整个楼身的建造充分利用了地形地势，白壁丹楹，宏伟而秀丽。这个窟的木质窟檐在初唐初建时仅有四层，晚唐年间建成五层，宋初时期重修过，一直到1935年才建成九层，现在看到的红色飞檐建筑，是1986年由敦煌研究院重新加固维修的。该洞窟的营造和建成，是莫高窟历史上的伟大创举，也是唐代前期国家强盛，社会稳定和经济繁荣的象征。

敦煌莫高窟第96窟外层的九层楼

联珠对孔雀纹覆面 隋 纵20.5厘米×横13.5厘米
新疆维吾尔自治区博物馆藏

《联珠对孔雀纹覆面》1964年出土于新疆吐鲁番阿斯塔纳。联珠纹是波斯的传统纹样，用联珠圆环围绕鸟兽、人物，隋朝时传入中国。联珠纹锦虽然是西域纹样，但采用了中原传统的经锦织法，简朴古拙。

鎏金仕女狩猎纹银杯 唐 高5.5厘米、
口径9.2厘米 陕西历史博物馆藏

《鎏金仕女狩猎纹银杯》是一件中西文化兼收并蓄的作品，博采丝绸之路上其他国家文化的精髓。杯上四幅《仕女游乐图》与四幅《狩猎图》展现了唐代宫廷贵族的生活，属于典型的盛唐绘画题材。杯外壁画中的胡人形象、指环与指垫上的鹿以及杯底的摩羯纹，综合体现了唐代东西方各民族文化相互之间的渗透力与影响力。

青花泛红宝相花葵口画盘 清 口径30厘米

克拉克瓷见证了海上丝绸之路的无限繁华。为适应外销的需要，克拉克瓷在装饰方法上一改自上而下划分装饰区域与层次的传统做法，创造出一种新的独具时代特色的装饰图案，既有东方民族传统风格，又充满浓郁异国情趣，受到各国人民的喜爱。

◎ 传承之路

丝绸之路沿线国家灿烂辉煌的地域文化和中国悠久的历史文化交相辉映，共同构成了世界文化的独特风景。作为全球发展合作的新平台，倡导“共商、共建、共享”的“一带一路”，以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神为指引，打造人类命运共同体，达成新的国际共识，使古丝绸之路焕发勃勃生机。

千年之约 敦煌舞

编导：黄云松、刘阔、欧阳丹等 表演：殷硕、刘芳、曾明等 首演：2017年

《千年之约》舞蹈生动展示了丝绸之路上的明珠——敦煌的文化底蕴和辉煌历史。舞蹈综合了敦煌壁画中富有浓厚异域情调的各种舞姿，形象地再现了古代传入中原的西域舞蹈文化，让我们体会到古代中原文化与异域民族文化交流和交融的盛况。

共同命运 电影海报 导演：曲江涛、邓斐、
田野、刘畅、王强、孟纪原 首映：2019年

《共同命运》是全球首部以“一带一路”为主题的电影。该片没有专业演员，以一辆长途卡车为主线，沿着古丝绸之路，以平实隽永的记录手法，从都市到野外，从亚洲到非洲，从极地到高原，镜头随着不同的风景和剧情节点不断切换，记录了“一带一路”沿线国家普通人的生活。镜头之间的衔接自然灵活，以最真实的方式直抵观众内心、引起共鸣，让观众了解“一带一路”带给世界的改变。

知识点击

海上丝绸之路

通常认为丝绸之路可以分为陆上丝绸之路和海上丝绸之路。海上丝绸之路的开辟时间晚于陆路，繁荣于中世纪，始于中国沿海地区，经今东南亚、斯里兰卡、印度等地，抵达红海、地中海以及非洲东海岸等地。

■ 范例赏析

舞剧《丝路花雨》

《丝路花雨》是甘肃省歌舞剧院于1979年创作完成的大型民族舞剧。该剧取材于敦煌莫高窟壁画艺术，融合了中原乐舞与丝绸之路沿线各国舞蹈元素，形成了自己独特的艺术风格，被誉为“中国民族舞剧发展史上的里程碑”。舞剧中的舞蹈语汇、音乐及舞者的服饰等方面，均体现了历代中原与西域经济文化的交流与融合。

舞剧故事中的文化交流

舞剧《丝路花雨》的编创过程一直与我国传统文化相联系。舞剧的故事情节设定在丝绸之路上，主题是歌颂深厚的中外民族友谊。作品以当代文化和审美观念为引领，再现了盛唐时期对外经济与文化频繁交流的盛况以及敦煌文化的博大精深。

丝路花雨 民族舞剧

编导：刘少雄等 表演：甘肃省歌舞剧院 首演：1979年

音乐创作中的民族特性

舞剧的音乐主题将多民族气质与东方民族色彩有机结合在一起，如从古曲《月儿高》的曲调中提炼出来的主题具有古朴、自然的民族音乐特色，加上波斯舞曲风格的《刺绣舞》，运用古希腊四度音阶的音乐材料创作的《驼铃舞》，民间戏曲音乐等，使得剧中音乐风格丰富多彩，婉转多变。盛唐韵味和西域特色共舞，带给观者无尽的遐想空间。

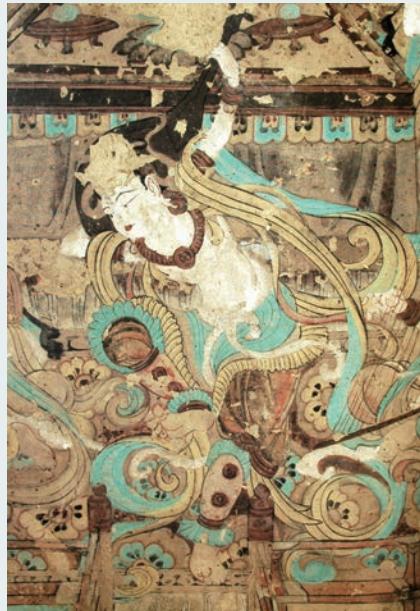
知识点击

敦煌舞

主要取材于敦煌石窟壁画中的舞姿造型，是在研究壁画乐舞基础上创立的古典舞流派。其造型主要以“S”形曲线为基准，依据壁画舞姿发展演变出“多棱、多弯、多折”的舞蹈造型特点，注重“曲中求圆”，“象”“形”交融，形神兼备，追求虚实相生、曲折迂回、轻盈飘逸的效果，充满想象力。

舞蹈语汇中的文化融合

舞蹈家们把静态的壁画艺术转化为动态的、流动的舞蹈。舞剧中呈现了敦煌舞、印度舞、黑巾舞、波斯马铃舞、波斯酒舞、盘上舞等多种艺术形式，着力突出敦煌舞。敦煌壁画中的很多舞蹈姿态来自西域，“飞天”的倒立、翻筋斗等形象带有粗犷的西域风味，昔时敦煌的画工们将这些异域的乐舞形象，加工创作成为壁画中丰硕多彩的伎乐形象。尤其是出自敦煌莫高窟第112窟的“反弹琵琶伎乐天”，舞姿脱俗俊雅，被认为是敦煌舞的代表。

丝路花雨 民族舞剧 编导：刘少雄等
表演：甘肃省歌舞剧院 首演：1979年 敦煌莫高窟第112窟

舞美设计中的传承创新

改版后的《丝路花雨》在敦煌大剧院演出，在舞美设计、服装设计等方面作了全新的艺术探索。舞美设计注重运用现代声光电技术，将真实空间与虚拟影像相结合，创意呈现剧情。服装设计则充分发挥了敦煌壁画元素的多民族特色，在尊重历史真实的前提下，不拘泥于壁画的原型进行再创作，服饰以明亮的红色、黄色、绿色为主基调，再现了古丝绸之路曾经的辉煌。

丝路花雨 民族舞剧

编导：刘少雄等 表演：甘肃省歌舞剧院 首演：1979年

《丝路花雨》演绎了敦煌艺术景致，展现了古丝绸之路的风采，气势宏大。舞蹈、音乐和舞美效果都经过艺术家们反复琢磨创作，艺术造诣和创新程度都达到前所未有的高度。剧中融多民族、多国家的舞蹈文化于一体，凸显了敦煌舞蹈的“灵魂”，让我们体会到古代中原文化与异域多元文化交融的盛况，感受到丝绸之路之上和平友谊的精神。

■ 体验活动

敦煌舞蹈是中国古典舞的一大分支，是受敦煌壁画中乐舞形象的灵感与启发创作出来的一种令人耳目一新的舞蹈表演形式。敦煌舞蹈在继承汉文化的基础上，充分吸收中原与河西一带的舞蹈元素，同时融入西域特色，形成了“曲中求圆”的艺术特征。

活动一：欣赏舞剧《丝路花雨》中的敦煌舞蹈片段，结合敦煌壁画中的乐舞内容，感受舞蹈动作是如何借鉴壁画中舞伎的造型特点的，深入体会敦煌舞蹈“曲中求圆”的艺术特征。

活动二：请根据敦煌舞蹈基本手型，尝试模仿下列敦煌舞基本手型动作，感受敦煌舞的手部动作特征。

弯三指，似花朵形

翘三指，似持花形

开三指，似雀头形

鹿角式，似鹿角形

兰花式，似兰花形

佛手式，似佛手形

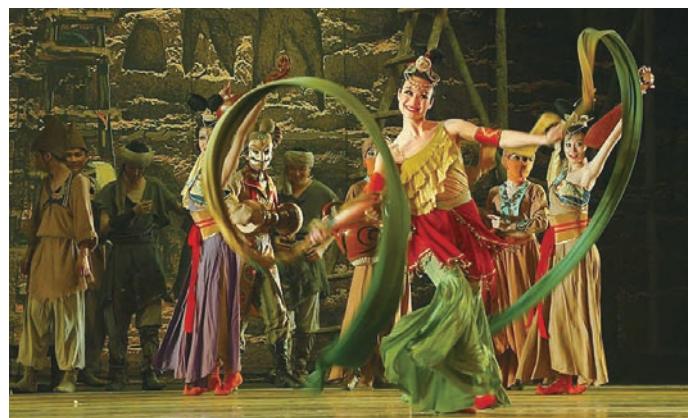
平托掌，似托盘形

垂手式，呈下垂形

合掌式，似祈祷手

大梦敦煌 民族舞剧

编导：陈维亚 表演：兰州歌舞剧院 首演：2000年

思考评价

1. 你能否通过模仿练习敦煌舞蹈的基本手型动作，感受敦煌舞蹈中手部的灵动与柔曼之美？
2. 在观赏舞剧、欣赏壁画的过程中，你发现两者的共同点是什么？你能体会到古丝绸之路文化交流对艺术的影响吗？请与同学分享你的观点。
3. 你能否结合作品分析，思考为什么说丝绸之路不仅仅代表物质文化的交流，更象征精神思想的融汇？新时期我们倡导、弘扬的丝路精神的本质内涵又是什么呢？

拓展研究

丝绸之路上的货物中，丝绸制品的影响最大。中国丝绸不仅是一种服装面料，而且是中国古代服饰文化和文明的象征，丝绸，连同中国传统的服装款式及服饰上的图样，被输送至中亚、西亚与欧洲，推动了早期世界服装的发展。

在 21 世纪的世界时装舞台上，各国时装设计师也大量采用中国丝绸、绫缎、刺绣，饰以中国传统的图样，使现代时装兼具含蓄与柔媚的品格，掀起了一股别具一格的服饰“中国风”。你见过这些“中国风”服饰吗？如何理解这些活跃在世界时尚舞台上的“东方符号”？

文化形象

情境导入

彩瓷是中国古代陶瓷文化的重要组成部分，受到世界各国人民的喜爱。清乾隆《各种釉彩大瓶》，釉彩用料考究、设计复杂、制作难度极高，素有“瓷母”之美称，集中体现了当时高超的制瓷技艺，象征着大国海纳百川的胸怀。

艺术可以反映一个国家的文化，国家的文化凝结在艺术作品中。不同的艺术形式能反映哪些文化形象？文化形象又如何通过艺术品得以呈现？

各种釉彩大瓶 陶瓷 清 高 86.4 厘米 故宫博物院藏

审美感知

艺术作为文化表现的一种形式，被寄予了人类对真善美的追求。艺术形象蕴涵着丰富、深厚的文化内容而成为传承、传播文明的载体。东西方不同的文化造成了东西方不同的美学思想，例如，中国传统美学推崇表现、抒情，而西方强调再现、叙事，不同的文化孕育出异彩纷呈的东西方艺术，并赋予其鲜明的民族个性。

◎ 民族个性

民族个性集中体现了民族精神与价值观，不同民族性格特征的形成有其深刻的历史渊源，是特定政治、经济、文化环境的综合产物。而民族的文化形象则反映了民族个性，世界各民族各具特色的文化形象铸就了世界艺术的丰富多彩和摇曳多姿，也促进了民族间的跨文化交流。

风笛是苏格兰地区最具代表性的传统民族乐器。在人们心中，风笛不只单指乐器本身，更蕴含着苏格兰的音乐文化历史，是苏格兰传统文化中不可或缺的一部分，风笛与呢绒格子裙已成为苏格兰民族的象征。风笛演奏的曲谱丰富多彩，既有促人奋起的进行曲，也有高雅古典的变奏曲，还有各种民间乐曲、舞曲和集会曲等。《苏格兰勇士》是苏格兰风笛的代表作品之一，也是一首赞美苏格兰的爱国歌曲。

苏格兰风笛演奏

苏格兰风笛

农民的舞蹈 油画 纵 114 厘米 × 横 164 厘米 1568 年

彼得·勃鲁盖尔（尼德兰） 奥地利维也纳美术史博物馆藏

尼德兰独特的自然环境和文化环境形成了尼德兰独特画风，即追求艺术的纪实性和画面的完整性。《农民的舞蹈》是彼得·勃鲁盖尔（Pieter Brueghel，约 1525—1569）的代表作，是反映尼德兰乡村生活的风俗画，画中人物形象天真、质朴，性格憨厚、豪迈；人物的装束富有鲜明的民族特性；画中环境有地方特色，体现出浓厚的装饰画倾向。

◎ 文化呈现

古今中外的经典艺术反映了各个国家的经典文化形象，东西方不同的艺术形象帮助我们认识多样的文化。不同地域、各个时期和多民族的文化通过艺术语言、艺术形象呈现作品的意蕴，使之具有审美价值。

中华民族自古以来就常以美妙的诗文吟诵生活，画家们往往也兼以诗文寄托自己的理想抱负和人格追求。《泼墨仙人图》是现存最早的一幅泼墨写意人物画，作品中泼墨的形式、“减笔”的技法，发展为独具中国文化特色的“泼墨写意”绘画形式。

知识点击

减笔

中国画技法名。减笔的线条打破了白描中锋运笔的画法，中侧锋并用，笔势流畅，转折自如，或粗或细，不拘一格。这种笔简意赅的画法为写意人物画的产生开辟了道路。

泼墨仙人图 中国画 纸本水墨 纵 48.7 厘米 ×

横 27.7 厘米 梁楷 (南宋) 台北故宫博物院藏

斗拱是中国传统建筑表现手法，是位于柱顶、额枋与屋顶之间的托座。主要由斗形木块和弓形肘木纵横交错层叠构成，逐层向外挑出，形成上大下小的托座。斗拱具有很强的艺术装饰效果，是中国传统建筑造型的主要特征之一。斗拱两千多年的演变史，也可以说是中国建筑结构法的演变史，所以常用作鉴别建筑年代的依据。宋代以后，斗拱偏于纤巧，至明清，斗拱的结构功能退化，装饰作用增强，色彩也更为鲜艳，如故宫太和殿的斗拱。

故宫太和殿斗拱

山西太原晋祠对越坊

奥赛罗 歌剧

编剧: 朱塞佩·威尔第(意大利)

歌剧诞生于意大利佛罗伦萨,是随着文艺复兴时期音乐文化的世俗化而产生的。从16世纪末开始,经过一代代优秀作曲家,如克劳迪奥·蒙特威尔地(Claudio Monteverdi, 1567—1643)、亚历山德罗·斯卡拉蒂(Alessandro Scarlatti, 1660—1725)、焦阿基诺·罗西尼(Giacchino Rossini, 1792—1868)、朱塞佩·威尔第(Giuseppe Verdi, 1813—1901)、贾科莫·普契尼(Giacomo Puccini, 1858—1924)等的创造、丰富、革新和发展,意大利歌剧艺术达到了高峰,

成为欧洲歌剧鼎盛时期的代表,对欧洲各国音乐艺术的发展产生了深远影响。

四幕歌剧《奥赛罗》由意大利作曲家朱塞佩·威尔第完成于1887年,威尔第加强了歌唱的戏剧性,充分发挥乐队的表现功能,使音乐语言与剧情紧密结合,以丰富的音乐形象展现了威廉·莎士比亚(William Shakespeare, 1564—1616)原著里壮丽动人的故事。威尔第把意大利歌剧从神话传说转向了世俗生活,他的歌剧至今在世界各地的舞台上经久不衰,保持着不朽的艺术魅力。

奥赛罗 歌剧

编剧: 朱塞佩·威尔第(意大利)

知识点击

咏叹调

歌剧中直抒胸臆、表达情感的唱段,有讲究的伴奏和特定的曲式,一般是三段式。音乐会上演出的歌剧选段多半是咏叹调。

茶花女 歌剧

编剧: 朱塞佩·威尔第(意大利)

■ 范例赏析

中国文化形象——京剧

杨门女将（董圆圆饰穆桂英） 京剧

京剧的唱腔与唱词

京剧属于板腔体，它有两大声腔体系：西皮和二黄。西皮，曲调活泼、欢快，唱腔流畅、有力，是一种明朗、刚劲、激昂的腔调，适宜表现喜悦、激动、坚定、愤怒等情绪。二黄，曲调深沉、凝练，唱腔委婉、舒缓，是一种平和、稳重、抒情的腔调，适合表现忧伤、感叹、悲愤、压抑等情绪。

京剧的唱词，除了一些继承自昆曲的曲牌外，大多为规则的上下对应结构，有辙有韵，简洁易懂。京剧唱词在不断的演变和发展中，一直寻求一种浅显通俗又饱含诗意的境界，不仅要充分表达剧中人物的思想感情，塑造人物性格，推进剧情发展，而且要成为京剧艺术美学的文本呈现。如《空城计》中诸葛亮的唱段：

我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷。
旌旗招展空翻影，却原来是司马发来的兵。
我也曾差人去打听，打听得司马领兵往西行。
一来是马谡无谋少才能，二来是将帅不和才失街亭。
你连得三城多侥幸，贪而无厌又夺我的西城。
诸葛亮在敌楼把驾等，等候了司马到此谈、谈谈心。
西城的街道打扫净，预备着司马好屯兵。
.....

空城计（王珮瑜饰诸葛亮） 京剧

京剧的伴奏

在京剧表演中，又将“乐队”称为“场面”，分文场和武场两大类。文场乐队，以弦乐与弹拨乐器为主，有京胡、京二胡、三弦、月琴等。武场乐队，以打击乐为主，有单皮鼓、檀板、大锣、小锣、铙、钹等。

京剧的身段

京剧身段是中国戏曲特有的戏剧舞台动作，以中国武术身法为基础，以中国舞蹈语汇为鲜明的表现手段，将二者相互糅合而成，具有中国特色。京剧的身段在塑势造型、形体动作、比拟手势、步法行进、眼法传神等方面具有独特的身法韵律。京剧的身段一举一动有尺寸、一看一望有规定，在不断的继承、实践和再创造过程中，演化成一种富有我国民族特色的艺术表现手段。

京剧长绸表演

京剧的脸谱

京剧脸谱

京剧脸谱，是指京剧表演中部分演员脸上的化妆图案，是一种具有中国文化特色的特殊化妆方法。由于剧中每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式，所以称为“脸谱”。京剧脸谱主要有三个特点：美与丑的矛盾统一、程式化、与角色密切相关。京剧脸谱艺术已经被公认为中国传统文化的标识之一，几乎成了中国文化的一个代表性符号、一个象征。

梅兰芳赴美演出

京剧的影响

京剧艺术博大精深，是中国国粹，被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。20世纪前期，梅兰芳（1894—1961）的海外京剧演出促进了京剧在世界各地的传播，增进了东西方文化交流，京剧艺术从此在世界戏剧舞台上大放异彩。

京剧艺术凭借强烈的感染力，超越了语言的障碍，超越了东西方文化的差异，成为我国的文化使者。京剧艺术反映了中国深厚的传统文化，是中国文化的代表形象之一。

■ 体验活动

中国无锡惠山泥人是具有悠久历史的传统民间艺术，惠山泥人以其浓郁的江南地域文化特色而深受海内外各界人士的喜爱，被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。“大阿福”造型生动、色彩艳丽、形神兼备，已成为无锡的城市名片。那就让我们走近这憨态可掬的“大阿福”，一起来了解惠山泥人艺术吧！

活动一：上网查阅相关资料，了解惠山泥人的历史发展概况。

活动二：以小组形式收集你们喜欢的“大阿福”作品，从以下几个方面向大家介绍它的艺术特点。

艺术特点	色彩	
	造型	
	寓意	
	工艺	

活动三：结合小组的研究成果，利用数字技术，以“大阿福”为设计元素，发挥创意，开发设计与“大阿福”相关的文创产品。

1. 勾画线稿

2. 上主体色

3. 描绘细节

4. 选择模版，设计手机壳

5. 放置图片

6. 调整图片大小、位置

7. 完成设计，上传保存

思考评价

- “大阿福”这一源自无锡的带有地方性色彩的工艺品，逐渐流传到全国，成为寓意“迎祥纳福”的一种文化形象。这一现象说明了文化形象形成过程中的一些特点。了解、研究“大阿福”后，请说说它是如何体现中国传统文化内涵的？
- 每个国家基本上都拥有代表本国文化形象的艺术形式或艺术作品，这些艺术形式和艺术作品的国际传播过程是怎样的？
- 很多能够代表本民族或本地区的传统艺术，如“大阿福”，都面临着失传的危机，请从艺术传承与创新的角度谈谈我们如何采取有效的措施，让传统艺术得到更好的传承和发展。

拓展研究

莎士比亚戏剧是英国的文化名片，《罗密欧与朱丽叶》可以说是世界各国人民都熟悉的莎士比亚剧目，大家不仅喜欢看，也喜欢演，以不同的艺术形式在世界范围内演绎。1957年首演于百老汇的音乐剧《西区故事》，取材于《罗密欧与朱丽叶》，故事被移植到20世纪50年代穷人居住的纽约上西区。这是一部里程碑式的音乐剧，成为美国音乐剧的重要名片。中国也有各种版本的《罗密欧与朱丽叶》，也许这是一国的文化名片在世界各国传播得最深入的案例之一。《赵氏孤儿》是中国戏剧剧目在海外得到传播的一个案例。你如何理解“文化名片”？你还知道哪些“文化名片”传播的案例？

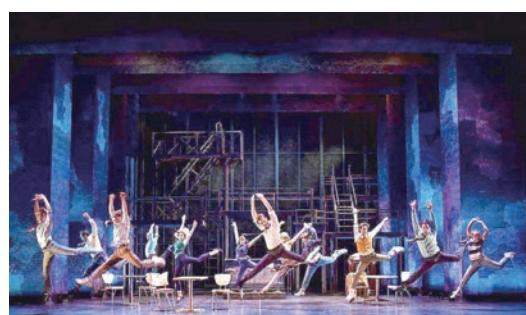

罗密欧与朱丽叶 音乐剧

原著：威廉·莎士比亚（英国） 编导：让—克里斯托弗·马约
(Jean-Christophe Maillot, 法国)

罗密欧与朱丽叶 芭蕾舞剧

西区故事 音乐剧

编剧：亚瑟·劳伦斯（Arthur Laurents, 美国）

赵氏孤儿 音乐剧

编剧：大卫·格林斯潘（David Greenspan, 美国）

赵氏孤儿 音乐剧

编剧：大卫·格林斯潘（美国）

文博之旅

情境导入

博物馆承载了人类文明的历史记忆。博物馆的藏品可以告诉当今的人们，我们从何而来，我们的祖先曾经拥有怎样的辉煌历史。它们以独特的方式，向人们传递民族的文化精神。故宫博物院是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的综合性博物馆，也是中国最大的古代文化艺术博物馆。它是中华民族的骄傲，是追溯百年中华民族文化传承的所在，也是全人类的文化瑰宝。

文物是有生命的，它们曾经来过，不再离开，成为我们身体里、血液里的文化基因。博物馆中的文物有的是庙堂祭祀用的礼器，有的是百姓日用的民间器物，经过岁月的浸润，无形中承担起了同样的文化使命。你是如何理解这段话的？

故宫博物院

审美感知

博物馆是征集、典藏、陈列及研究代表自然和人类文化遗产实物的场所，是重要的教育场所，也是人类文化发展的重要标志。博物馆文化以其民族凝聚力，诉说民族文化的博大与长远；以其历史穿透力，演绎漫长历史的跌宕与起伏；以其文化渗透力，寻觅世界文明的源头与脉络；以其艺术感染力，守望精神家园的传承与丰足；以其全球影响力，促进世界文明的对话与交融。

◎ 对话历史

博物馆是了解过去和现在的窗口，承载了人类文明的历史记忆，我们可以通过文物与历史对话，穿过时空阻隔，俯瞰历史。博物馆的藏品更是人类文明的重要物证，能够唤起人们对历史的回忆，这些藏品蕴含着强大的教育力量，传达给观者很多信息。

金瓯永固杯 高 12.5 厘米、
口径 8 厘米 清 故宫博物院藏

故宫博物院作为综合性博物馆，是在明、清两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的，也是我国最大的古代文化艺术博物馆。故宫博物院典藏文物体系完备、涵盖古今，展品包括宫廷建筑群、古代艺术品及宫廷文化史迹等。

故宫小景

英国伦敦大英博物馆

大英博物馆是世界上最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆之一，收藏了世界各地众多文物、珍品及科学家的手稿，藏品丰富、种类繁多。其中，古代中国藏品与古代希腊、埃及藏品一并被称为大英博物馆收藏的最弥足珍贵的人类文化遗产之一。

女史箴图(唐摹本 局部) 中国画 绢本设色 纵 24.8 厘米 × 横 348.2 厘米 顾恺之(传)(东晋) 英国伦敦大英博物馆藏

◎ 承载文化

博物馆有着漫长的发展史迹，有着从洞穴中诞生的艺术，记录着戏曲坎坷的历程，保存着千年绚丽多彩的绘画史等。博物馆承载了博大精深、源远流长的传统文化，不仅留存着古代劳动人民的智慧，更浓缩了千年文明的文化记忆。

蛋壳黑陶杯
高 22.6 厘米、口径 9 厘米
新石器时代龙山文化
中国国家博物馆藏

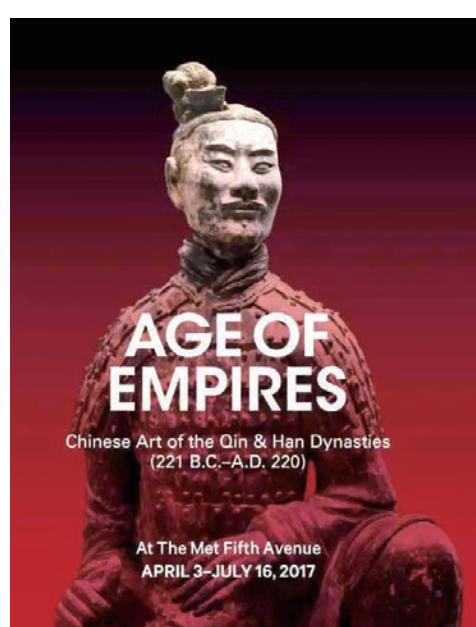
中国国家博物馆

中国国家博物馆是代表国家收藏、研究、展示、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的最高机构，是国家最高历史文化艺术殿堂和文化客厅。现有藏品涵盖古代文物、近现代文物、图书古籍善本、艺术品等多种门类，其中有能代表新石器时代制陶业高超水平的《蛋壳黑陶杯》。

美国纽约大都会艺术博物馆

大都会艺术博物馆是美国最大的艺术博物馆，馆藏跨越各种文化和时期的伟大艺术品，体现出强烈的综合性，涵盖从古埃及、两河流域考古文化遗存，到希腊、罗马，以至欧洲各时期的绘画流派作品，以及东亚、印度的古代艺术作品，等等。

美国纽约大都会艺术博物馆

“秦汉文明”特展海报

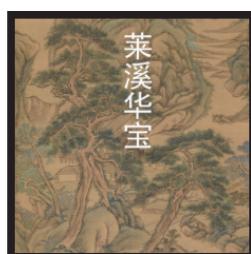

上海博物馆

上海博物馆作为国际都市的重要文化窗口和艺术名片，弘扬着海纳百川的城市文化，彰显着源远流长的民族精神与人文风采。上海博物馆设有青铜、雕塑、家具等11个专馆及各类文化特展，有文物界“半壁江山”之誉。上海博物馆积极开展典藏精选、数字藏品、文化考察、艺术欣赏、体验工坊等教育服务活动。

从太阳王到拿破仑

上海博物馆文化特展专题

湖南省博物馆

湖南省博物馆是人们了解湖湘文明进程、领略湖湘文化的重要窗口。馆藏文物极具地域特色，尤以马王堆汉墓出土文物、商周青铜器、楚文物等最具特色，其中《马王堆汉墓素纱衣》闻名中外。

马王堆汉墓素纱衣 衣长128厘米、袖长190厘米
西汉 湖南省博物馆藏

俄罗斯艾尔米塔什博物馆

俄罗斯艾尔米塔什博物馆位于圣彼得堡的涅瓦河畔，这座曾是宫殿的建筑弥漫着神秘而优雅的气息，陈列着从公元前的黄金工艺品至18世纪后期罗曼诺夫王朝鼎盛时期的华丽藏品，散发着迷人的光彩。

■ 范例赏析

卢浮宫之旅

卢浮宫博物馆是一座位于法国巴黎塞纳河北岸的宫殿建筑群，始建于 1204 年，原是法国王宫，是法国文艺复兴时期最珍贵的建筑之一。卢浮宫底蕴深厚，馆藏精品众多，以收藏丰富的古典绘画和雕塑而闻名于世，后历经 800 多年扩建重修，达到今天的规模。

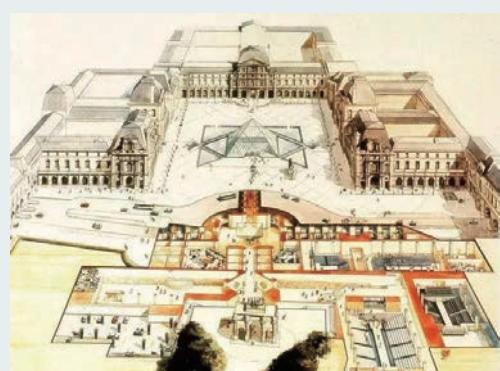
法国巴黎卢浮宫博物馆

建筑卢浮宫

卢浮宫博物馆其建筑本身便是一件艺术品，散发出从文艺复兴到巴洛克时期的余韵。这一古老的建筑呈“U”形，主体带有长廊，东立面是欧洲古典主义时期建筑的代表，新建的建筑物大都藏在旧的建筑物地下，仅留一个金字塔形玻璃入口在地上。

卢浮宫内景

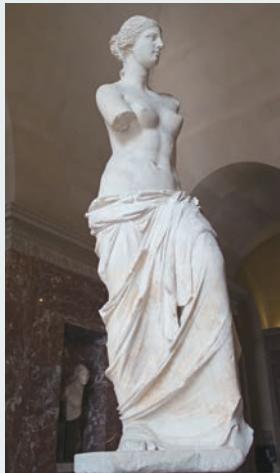
卢浮宫扩建部分示意图

文化卢浮宫

卢浮宫原本用作存放王室档案和皇帝私人珍藏，除了绘画、雕塑藏品之外，还收集了许多艺术史料和考古学资料等，历经 50 多任国王的精雕细琢，逐渐演变成一座照亮人类文化智慧结晶的殿堂。走进卢浮宫，透过藏品，仿佛打开了人类文化的时空之门。

藏品卢浮宫

卢浮宫收藏了来自不同地区、不同文化和不同时期的珍品，由古代埃及艺术、古代东方艺术、古代希腊和古代罗马艺术、中世纪文艺复兴雕塑艺术、现代雕塑艺术、工艺美术及绘画艺术等七个部分组成。其中《米洛斯的阿佛洛狄忒》《萨莫色雷斯的胜利女神》和《蒙娜丽莎》被称为“卢浮宫三宝”。

米洛斯的阿佛洛狄忒 雕塑
高 204 厘米 约公元前 150 年
阿历山德罗斯 (Alexandros, 古希腊)
法国巴黎卢浮宫博物馆藏

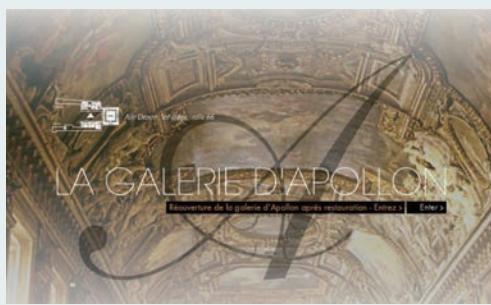
萨莫色雷斯的胜利女神 雕塑
高 244 厘米 约公元前 200 年
法国巴黎卢浮宫博物馆藏

蒙娜丽莎 木板油画 纵 77 厘米 ×
横 53 厘米 1503 年—1517 年
列奥纳多·达·芬奇 (Leonardo da
Vinci, 意大利) 法国巴黎卢浮宫博
物馆藏

数字卢浮宫

随着科学技术的发展，卢浮宫博物馆结合虚拟现实技术开展在线虚拟参观、VR 体验等线上教育服务活动，如“和蒙娜丽莎面对面”等，持续满足着人类的好奇心与求知欲。

数字卢浮宫

面对几十万件来自世界各地的稀世珍宝，在时光停止流动的空间中，能与古代文物亲密对话，几乎没有人能抗拒卢浮宫博物馆的魅力。美轮美奂的建筑群、包罗万象的馆藏珍品，通过面向公众的展示和教育等功能，向跨越时空的人们传达着艺术文化的魅力。

■ 体验活动

博物馆是收藏、保护、研究、传播人类文化遗存的场所，当我们置身博物馆，感受的不只是历史文明带来的震撼，还应当有当下的责任以及对未来的思考。当你走进一座博物馆，“文物讲解员”便是博物馆与观众之间的一座桥梁，能让观众更好地熟知和了解文物，实现与历史的对话。

活动一：查阅资料，说说下列艺术作品分别是哪个博物馆的镇馆之宝，请结合作品的艺术特色制作该作品的导览手册。

如果国宝会说话 纪录片海报

导演：徐欢 首映：2018年

活动二：请选择你喜欢的博物馆，在课余时间参加志愿者工作，当一回“文物讲解员”。讲解时请做到内容完整、主次分明、语言生动。

活动三：在参加志愿者工作后，根据活动体验总结思考，完成工作日志，并积极与他人分享。

博物馆志愿者工作日志

博物馆				日期		
时间		工作内容	完成度	工作成果及说明	计划完成时间	备注
上午						
下午						
疑难问题						
今日总结						
明日计划						
随心写真						

思考评价

1. 导览手册中对镇馆之宝的介绍是否信息全面、特点突出，设计是否图文并茂？是否具有独特的风格特点，是否利用了新媒体技术？
2. 在“文物讲解员”活动中，是否能够清晰、准确地将艺术藏品的历史价值和文化意义介绍给参观者，并将体验活动的过程和思考记录下来？
3. 参加“文物讲解员”工作后，你怎么看待这个工作？如何理解“文物是有生命的，它们是我们身体里、血液里的文化基因”？

拓展研究

2010年，一部名为《大英博物馆100件藏品中的世界史》的系列纪录片引起人们的关注，并被编成图书。纪录片在大英博物馆近800万件浩瀚的藏品中，遴选出其中100件，作为其描述200万年来人类历史的切入口，其中不乏在侵华战争中洗劫的中国文物。展览平等地看待人类曾经存在和当代仍然存在的各个文明，力图发现每个文明自身的价值及其对人类历史的贡献，每一件文物都是一部微缩历史，讲述着其所属国家与时代所发生的故事。如果请你从灿若星河的故宫博物院中挑选10件代表中国历史文化发展的藏品，介绍给外国友人，你会如何选择呢？

故宫博物院藏品专馆门类

第二单元

山水情怀

自古以来，许多艺术家都喜欢在作品中表现自然山水，以体现对自然的热爱，表达对自然美的追求。中国古代文人受中国传统哲学思想和伦理观念的影响，喜欢描画山水、歌颂自然，抒发对生活、人生的真切感悟，寄托对天地大美的无限热爱。

| 学习重点 |

1. 了解中国山水画与西方风景画描摹山水的不同技法、画理及其美学观点。
2. 理解视觉艺术、听觉艺术及综合艺术是如何以不同的方法和手法来抒发感情，表达文化内涵的。
3. 领悟“仁者乐山，智者乐水”所蕴含的中国人文艺术精神。

山水灵韵

情境导入

山水清音 纸本水墨 纵 102.6 厘米 × 42.6 厘米 1685 年—1686 年
石涛（清） 上海博物馆藏

广袤大地，山川竞美，各领风骚。古代画家尝试表现山水来体现人与自然的和谐，构建“澄怀味象”的自然观和审美思想。探索能与主观感情相适应的美，通过借物写心抒情，实现物我合一以及“畅神”的目的。山水画《山水清音》，让我们共同感受到了中国山水的灵韵。

中国山水画与西方风景画在世界美术史上都占有重要地位，虽然都描绘自然山水与风景，但两者之间存在一定差异。你是如何理解“中国山水画以情绘意，而西方风景画以理绘形”这句话的？

审美感知

以自然山水为基础，艺术家通过艺术语言和表现手法塑造山水艺术形象。但艺术家的审美理想不同，塑造出来的山水形象也各具风貌，或钟灵毓秀、或层峦耸翠、或陡峭险峻、或溪水潺潺，它们是艺术家的再创造，艺术家用文化赋予山水以灵魂，体现了艺术家的文化观念和山水情怀，以及自己的志向、心境和对美的追求。

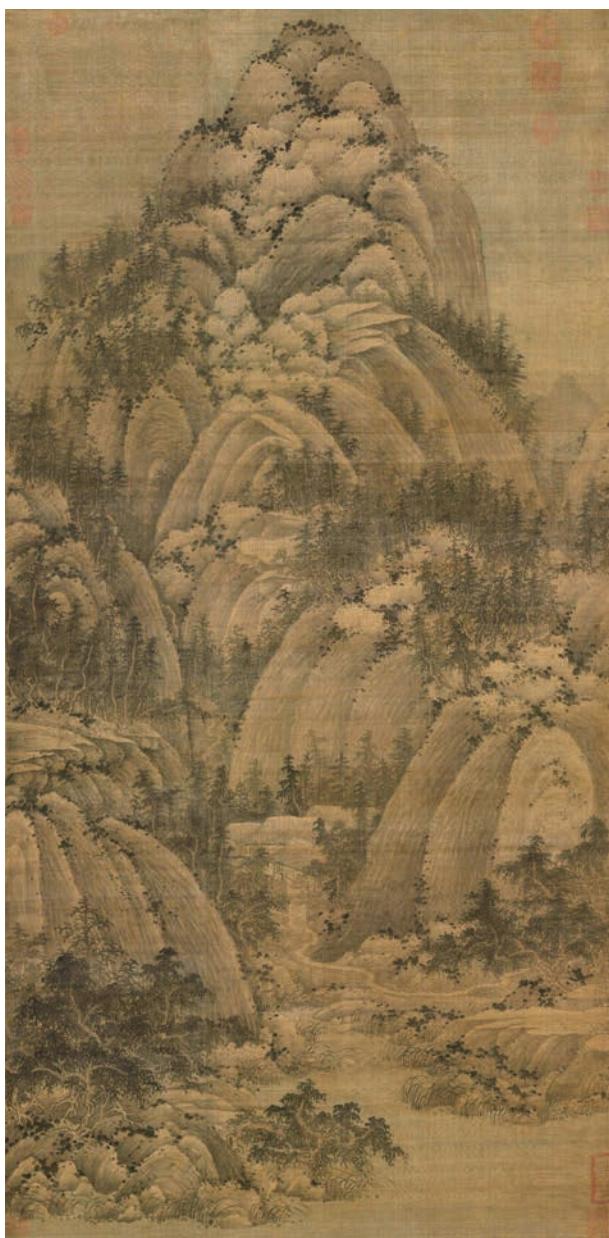
◎ 笔墨江山

中国山水画形成于魏晋南北朝时期，隋唐时期趋于独立，“笔墨”成为中国绘画的特征。笔，运用不同的用笔技巧和方法，表现变化无穷的线条韵味。以墨代色，运用墨色细微的色彩变化表现事物，可谓“运墨而五色具”。笔墨使中国画具有独特而丰富的艺术表现力。同时，中国画中的笔墨又通过独特的空间表现方式，营造了卧游的空间意象和画面意境。

早春图 中国画 绢本设色 纵 158.3 厘米 × 横 108.6 厘米 郭熙(北宋) 台北故宫博物院藏

宋代郭熙(约 1000—约 1090)在《林泉高致》中提出“高远”“深远”“平远”的“三远”透视法，并在《早春图》中运用“三远法”描绘山形冬去春来的面貌。

秋山问道图 中国画 绢本水墨 纵 165.2 厘米 × 横 77.2 厘米 巨然(五代南唐) 台北故宫博物院藏

巨然(生卒年不祥)的画作具有“平淡天真、一片江南”的特点，构图高远、充实，以高山大岭、层峦叠嶂为主，描绘出江南山川明润、爽健、苍郁之气。

潇湘奇观图卷(局部) 中国画 纸本水墨 纵19.8厘米×横289厘米 米友仁(南宋) 故宫博物院藏

《潇湘奇观图卷》用没骨法取代隋唐北宋以来的双勾法，运用水墨相融的技法，表现江南山水云烟浑然一体、连绵起伏不绝的景象，并创造了“无根树”的自然美形象，后人称这种画法为“米家山水”。

潇湘图 中国画 绢本设色 纵50厘米×横141.4厘米 董源(五代南唐)
故宫博物院藏

董源(?—约962)

用横向长卷的线条笔势和圆润的墨点皴染，生动地表现了南方山水多雨、潮湿、烟雨迷茫的特征，传达了温厚秀美、安闲恬静的江南景色的精神。

◎ 山川之韵

自然山川的灵秀，在摄影、音乐、舞蹈等中都有所体现，不同的艺术门类用各自独特的艺术语言在多姿而富有韵味的山水中尽情地表达。摄影作品经

过后期制作表现出近似水墨韵味的山水，在记录自然的同时又作了艺术化处理，让我们看到意境深远的山水形象；音乐作品用节奏和韵律，让人们在聆

听中感受浑然天成的山川湖泊之艺术灵韵；舞蹈作品运用动作、姿势、表情、节奏、构图等基本手段，塑造了形态各异的山水艺术形象。

湖山揽胜(局部) 摄影 纵11厘米×横40.5厘米 1984年 郎静山 中国美术馆藏

《湖山揽胜》是风景“集锦摄影”作品，运用中国画山水构图方式，通过对自然山水的写照和艺术处理表达了作者开朗的胸襟和与世无争的心境。

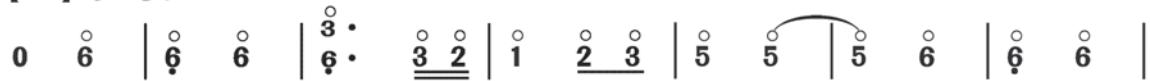
平沙落雁

管平湖演奏

王迪记谱

1=F

【一】 $\text{♩} = 34$

【二】

《平沙落雁》又名《雁落平沙》，是中国古琴名曲之一，最早刊于明代《古音正宗》（1634年）。全曲悠扬流畅，意味清新隽永，表现了清秋寥落、沙平江阔、群雁飞鸣的画面。古琴特有的泛音、滑音等技法的运用，使得作品旋律绵延起伏，基调静美，动人心弦。

山水与橄榄枝 装置艺术 纵200厘米
米×横150厘米 2014年 杨千

同样是以“山水”为题，当代艺术中的山水并不是要讨论中国的山水或山水画，而是通过山水的隐喻探寻其背后的文化意义。《山水与橄榄枝》装置艺术系列，借用运动软件记录行走路线，用脚步丈量山水，看似和“山水”关联不大，实则却以其科技感赋予城市新的节奏和诗意。

知识点击

集锦摄影

郎静山（1892—1995）的集锦摄影，仿国画、重意境、师古法，在形式上模仿传统国画，题材和主题意趣多取自古画、古诗词，是中国绘画风格和摄影技法的统一，既具有个人的艺术风格，又有着鲜明的民族特色。

舞蹈《小溪、江河、大海》运用写意的手法，将作品分为三个层次：潺潺流水汇成溪流，涓涓细流归入江河，条条江河奔向大海。舞蹈演员用肢体语言表现山的挺拔多姿与水的蜿蜒流动。她们步态迂回曲折，动作轻盈飘逸，不断加快的旋转如浪花般汹涌，呈现出百川归海的壮阔画卷。

■ 范例赏析

水墨动画片《山水情》

《山水情》是1988年由上海美术电影制片厂出品的水墨动画电影。它将传统的中国水墨画运用到动画制作中，将虚实相生的意境和轻灵优雅的画面相结合，在空灵的山水之间加重抒情表意的笔墨，使动画片的艺术格调有了实质性提升。

山水情 水墨动画电影

导演：特伟、阎善春、马克宣 首映：1988年

造型

《山水情》的人物造型取自吴山明（1941—2021）的人物画，通过笔墨韵味和意境表现出中国文化的内涵。画家利用墨在宣纸上独特的晕染效果，表达情感及审美观念。水墨原画决定了水墨动画视觉特征的表现，抑扬顿挫的运笔、疾徐快慢的点划轨迹，虽只用寥寥几笔却充分表现出角色性格和场景氛围。

山水情人物画稿（局部）当代 吴山明

远岫晴云图（局部）中国画 纸本水墨 纵24.7厘米×横28.6厘米 米友仁（南宋）日本大阪市立美术馆藏

叙事

影片叙事大体可分为三个部分，即相遇、相知、相离。在此之中，情节呈线性自然发展。有别于一般的影视剧，《山水情》并不注重情节之间的逻辑关系，如琴师从何而来，因何而去等。影片运用象征手法，通过雌鹰与雏鹰之间的别离向我们呈现一个大概的事件进程，促使我们调动自身的生活经验去想象、充实影片留白的部分。这种写意化的叙事方式，与中国传统绘画的意蕴表达相得益彰。

山水情(片段)

配乐

音调、音色、节奏、音量、速度体现了中国水墨动画的艺术特征，折射了中国传统文化价值。画面赋予了声音视觉形态，而声音赋予了画面听觉形态，体现出真实性和生活气息。《山水情》中古琴和笙的使用，表现出中国民乐的朦胧美与意境美，也使影片呈现高雅的格调。

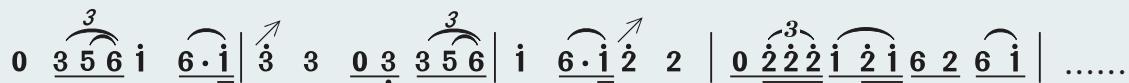
山 水 情

(古琴曲) (选自水墨动画片《山水情》)

1=♭B $\frac{4}{4}$

悠远地

金复载曲

动画片《山水情》从画面、音乐的角度塑造了古意深远的中国山水形象，营造了情景交融的意境氛围，在表现与传承传统文化的过程中反映时代精神，以及对山水情怀的表达。

■ 体验活动

郎静山选取各种素材(底片)的局部,根据主题思想和作品的画意、风格、意境进行合成,参照中国画的画理,实现他的“摄影中国画”意境。今天我们可以使用数码相机,利用相关图片处理软件进行“集锦摄影”的练习。

请尝试运用数码设备拍摄几张摄影作品,再模仿郎静山“集锦”的创作方法,创作一幅有主题的“集锦摄影”作品,体会作品前后表达情感的不同之处。

活动一:摄影与绘画之间其意境、构图等方面有相通之处,请搜寻一幅你喜爱的中国绘画作品并了解作品的艺术特点,将其作为创作灵感的来源或模仿对象。

活动二:结合创作灵感,着手收集与自己作品主题相关的素材。数码摄影既可以是实景,也可以是虚景,可以积累、整理自己的素材库。

活动三:选取素材进行二次创作,注重意境的营造。合成需要保证画质,抠图需细心,最后调整图片色彩,设置边框,加上字体,制作出画意小品的味道。分享交流二次创作前后不同的情感表达。

清风竹影 摄影 当代 石广智

瓶中春意 摄影 20世纪50年代 郎静山

花之物语 摄影 当代 秦雨菡

■ 思考评价

1. 你能举出多少著名的中国山水画名家名作?能从笔墨、空间营造两个方面分析作品的艺术特点吗?在收集素材的过程中,与同学分享你对数码时代“集锦摄影”的理解和体会。
2. 探究中国山水画和西方风景画的区别,并通过二次创作的作品表现出山水的灵韵。
3. 通过本课学习,你现在是如何理解“中国山水画以情绘意,而西方风景画以理绘形”这句话的?

拓展研究

交响诗《沃尔塔瓦河》是交响诗套曲《我的祖国》中的一首。作曲家贝德里赫·斯美塔那(Bedrich Smetana, 1824—1884)曾写道：“沃尔塔瓦河从斯维特扬峡谷的激流中冲出，在岸边轰响并掀起浪花飞沫。在美丽的布拉格的近旁，它的河床更加宽阔，带着滔滔的波浪从古老的维谢格拉德的旁边流过……”沃尔塔瓦河是捷克最大的河流，它由南北纵贯捷克国土，是捷克人民赖以生存的母亲河，是捷克民族繁荣昌盛的摇篮。

每个地区都有供当地人民生存所必不可少的水资源，往往称为母亲河。中外艺术家们都会用独特的方式歌颂母亲河，表达对祖国的无限眷恋与热爱。思考一下，你会用怎样的方式描绘自然山水，歌颂祖国的大好河山？

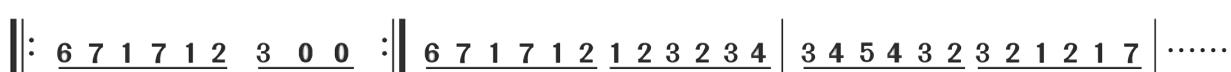
沃尔塔瓦河

1 引子

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

神秘地

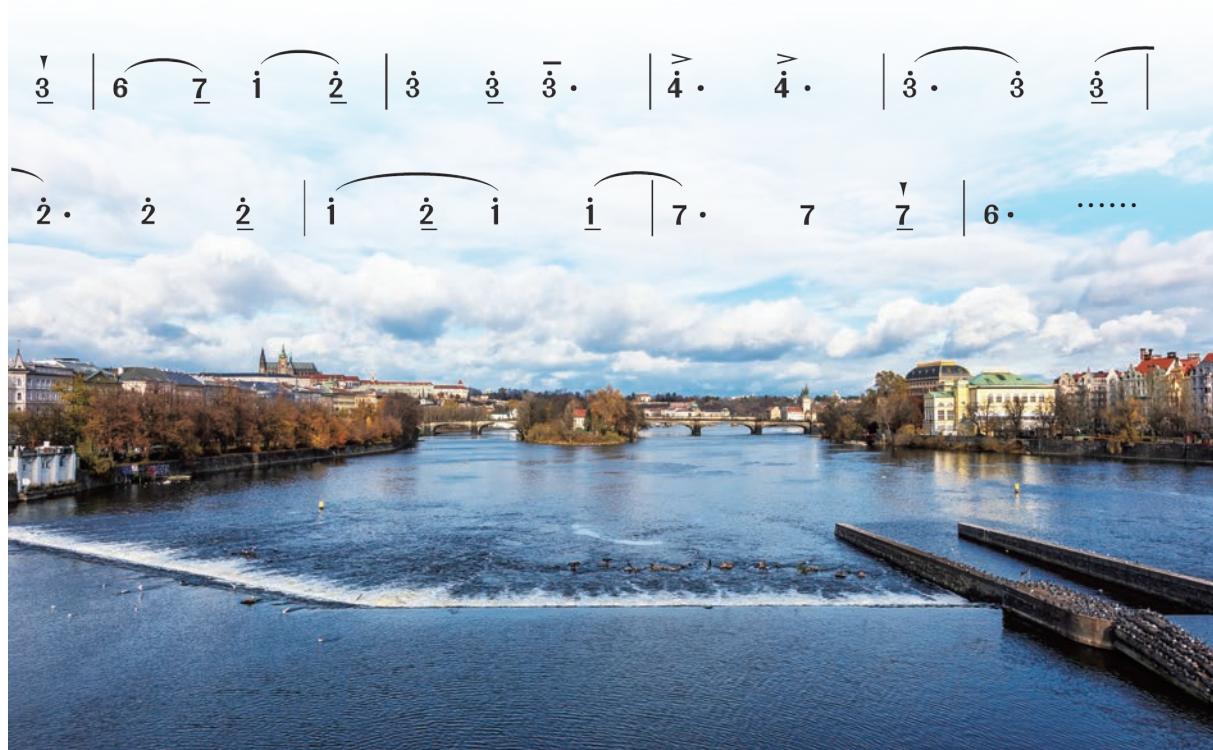
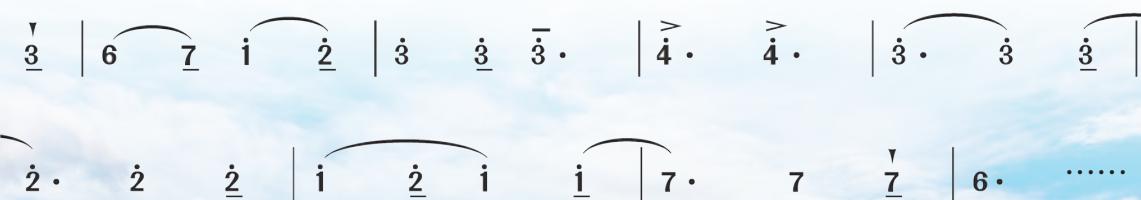
[捷克]斯美塔那曲

2 主题

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

宽广地

捷克沃尔塔瓦河

山吟泽唱

情境导入

用山水传情达意，是无数有关山水的艺术作品的共同旨归。艺术家自身的情感和民族共同的情感都能依托独特的山水得以表达。

桂林山水甲天下，大型山水实景演出《印象·刘三姐》中，山与水相融，人与情相合。你能否通过这一综合艺术作品，感受到其中的山水情怀呢？

印象·刘三姐 山水实景演出 导演：张艺谋、王潮歌、樊跃 首演：2004年

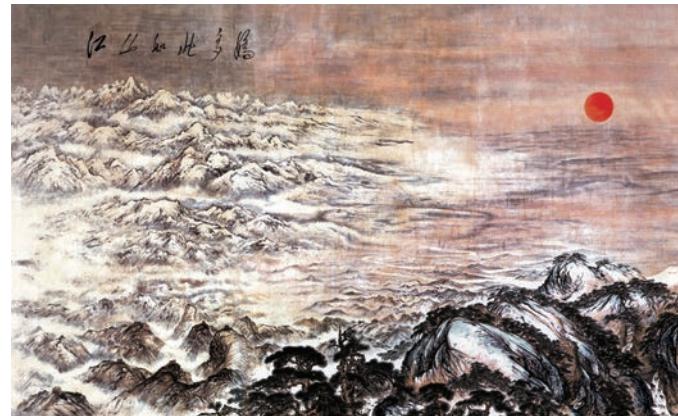
审美感知

艺术家的情感表达丰富多样。不同的地域文化，不同的人生感悟，不同的艺术形式可呈现不同的情感。艺术家通过视觉艺术、听觉艺术及综合艺术等丰富多样的艺术手段，塑造不同的山水形象，借山水主题抒发情感，渲染气氛，寄托思想，树立精神。

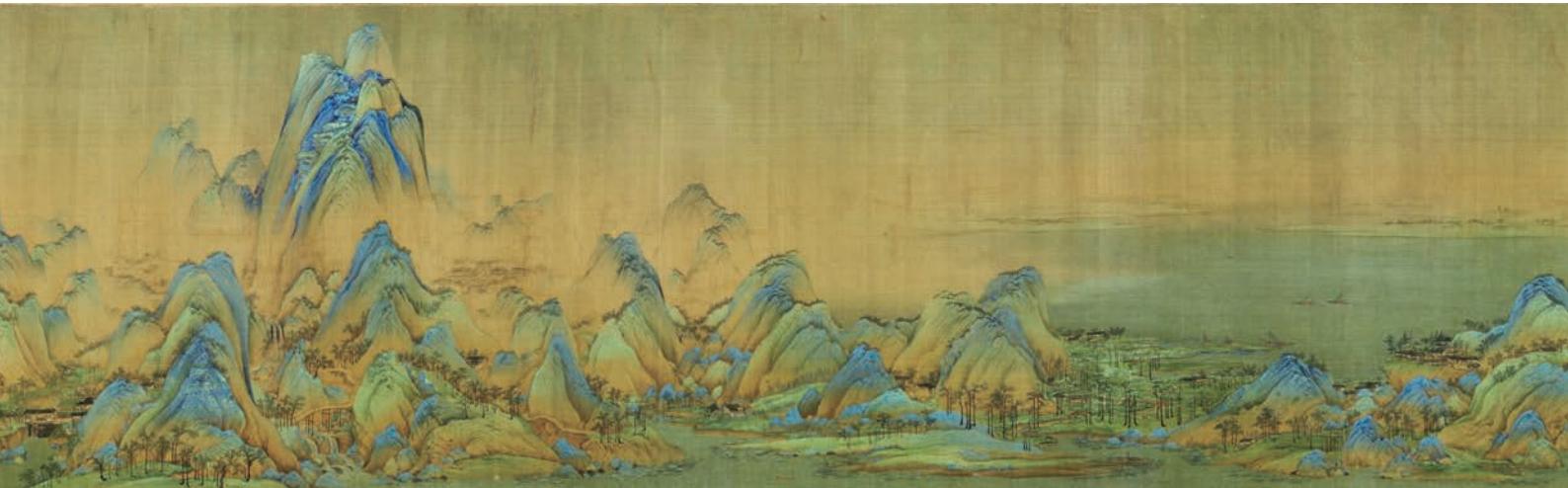
◎ 形之吟唱

视觉艺术的特征是造型性，即运用一定的物质材料，塑造出欣赏者可以通过视觉感受到的艺术形象，再现自然，表达情感。

《江山如此多娇》根据毛泽东《沁园春·雪》词意，绘就祖国山河“欲与天公试比高”的雄阔气势和“须晴日，看红装素裹”的美丽景色。作品展示了中国共产党领导下新中国蓬勃向上的面貌和深厚坚毅的民族精神。

江山如此多娇 中国画 纸本设色 纵 650 厘米 × 横 900 厘米
1959 年 傅抱石、关山月 人民大会堂藏

千里江山图(局部) 中国画 绢本设色 纵 51.5 厘米 × 横 1191.5 厘米 王希孟(北宋) 故宫博物院藏

《千里江山图》是北宋青绿山水长卷，描绘了烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山，构成一幅美妙的江南山水图。作品集唐代以来青绿山水之大成。

孔雀石

青金石

石青、石绿色谱

知识点击

青绿山水

山水画的一种。用矿物质石青、石绿作为主色的山水画。有大青绿、小青绿之分。前者多勾廓，少皴笔，着色浓重，装饰性强；后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿。

◎ 韵之吟唱

听觉艺术是通过听觉器官直接感受音乐语言，激发审美主体与音乐动态过程同步展开的直接的感性体验。如青海民歌《上去高山望平川》运用节奏、旋律等艺术语言表现山水自然，让抽象的山水在人的感知和心灵中形成丰满的艺术形象，引发共鸣。

上去高山望平川

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

青海民歌

稍慢

6 | $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{3}}$ $\dot{\underline{2}} \underline{\dot{2}}$ | $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{i}}$ $\underline{6} \cdot \underline{5}$ | $\underline{5} \cdot \underline{6}$ | $\dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} \dot{\underline{2}}$ | - |
(哎) 上 去(个) 高 (呀) 山 (者) 哟
5 - | 5 | 6 $\dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}}$ | $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{i}}$ 6 ↗ | 0 | 6 $\cdot \underline{5}$ | 6 $\dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{5}}$ |
噢 呀) 望 (呀) 哟 平 (了)
5 - | 5 | - | 5 ↗ 0 | 2 · $\underline{\underline{2}} \underline{\underline{5}}$ 5 | 6 $\dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}}$ |
川 (吧), (哎) 哟) 望 平
 $\dot{\underline{2}} \dot{\underline{5}} 5$ | 5 6 $\dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}}$ | $\dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{i}}$ | $\dot{\underline{6}}$ 0 | 6 $\cdot \underline{5}$ | 6 $\dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{5}}$ |
(了) 川 (呀), 平 川 里 (哎) 有 —
 $\dot{\underline{2}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{i}}$ 6 $\cdot \underline{5}$ | 5 5 | 5 - | 5 ↗ 0 | 0 6 |
朵 (呀) 牡 丹 (呀): (哎)
 $\dot{\underline{6}} \dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} 5$ | $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{i}}$ 6 | 6 $\cdot \underline{5}$ 5 $\cdot \underline{6}$ | $\dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} \dot{\underline{2}}$ | 5 - |
看 去 时 容 (呀 哟) 易 (者 哟) 呦
5 6 $\dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}}$ | $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{i}}$ 6 ↗ | 0 6 $\cdot \underline{5}$ | 6 $\dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}}$ $\dot{\underline{2}} \cdot \dot{\underline{5}}$ | 5 - | 5
呀) 摘 (呀 哟) 去 时 难

民歌《上去高山望平川》，是一首青海“花儿”的典型传统曲调。其旋律高亢开阔、自由舒缓，歌词寓意深刻，富有西北地区的地方色彩。音乐情绪苍凉、悲苦而惆怅。作为一首原生态作品，歌曲声音明亮。其中高音较多，应注意真假声的转换，以及方言咬字的准确性。

知识点击

“花儿”

流行于我国西北甘肃、青海、宁夏等地区，是当地人民共同创造的一种具有浓郁地方特色的山歌形式。

青海

小河淌水

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

慢 思念地

云 南 民 歌

尹宜公改编填词

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

1. (哎!) 月 亮 出 来 亮 汪 汪 亮 汪
2. (哎!) 月 亮 出 来 照 半 坡 照 半

21 6 - - | 6 i 6 5 | 3 2 5 6 - | 6 5 3 2 | 6 - - |
汪, 想 起 我 的 阿 哥 在 深 山;
坡, 望 见 月 亮 想 起 我(尼) 阿 哥;

《小河淌水》全曲共由五个乐句构成，歌词质朴自然，音域宽，歌曲大气而流畅。多采用民族唱法演唱，演唱时注意呼吸到位、开口适中、音色优美，强调字正腔圆、共鸣充分。歌曲表达了对阿哥源于心底的思念。

◎ 形韵合唱

综合艺术是戏剧、戏曲、电影、电视等艺术的总称。它融合了时间艺术与空间艺术、视觉艺术与听觉艺术等的特点，以综合的形式表达艺术情感。如山水实景演出《印象·刘三姐》等综合艺术通过多样的艺术形式和主题表达向人们展现对家乡的热爱以及对幸福生活的向往，这不仅是艺术的吟唱，也是生命的吟唱，是普通人质朴的山水情怀。

临池舞墨 现代舞

编导：刘琦 表演：广东现代舞团 首演：2005年

山水画历来是中国文人盛放精神追求的载体，既能陶冶性情，又能排忧解郁。现代舞《临池舞墨》将中国山水画的意境表现得形神兼备，在一招一式、一举一动间，让人感受到中国山水画的宁静、旷达和幽远，将在传统文化中汲取的力量升华为“以山为德，以水为性”的精神修为。

■ 范例赏析

《诗经·蒹葭》

《诗经》是我国第一部诗歌总集，分为风、雅、颂三个部分。《诗经》不仅可吟，还可奏可唱，甚至可演可舞。孔子对《诗经》进行了整理，他不仅编定风、雅、颂的顺序，还整理了《诗经》的音乐。他认为《诗经》可以成为一种教化的工具，提升人们的人文修养。

知识点击

孔子

名丘，字仲尼。春秋末期思想家、政治家、教育家，儒家的创始人，被称为“至圣先师”。其学说以仁为核心，而“仁”的执行又要以“礼”为规范。主张“有教无类”，因材施教的教育方法。

蒹葭

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。
蒹葭萋萋，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

《蒹葭》出自《诗经·秦风》，是一首怀人古体诗。全诗共有三个主要的自然意象：蒹葭、白露、水。蒹葭是一种植物，指芦荻、芦苇；白露即秋天清晨凝结的露珠，同水一样，给人清澈、柔润的感觉。三个自然意象衬托伊人，构成了一幅充满诗意的画面。

词

重章叠句

《蒹葭》上下段(句)相同结构反复咏唱的方法叫重章叠句。重章指各段的句法基本相同，只更换相应的几个字；叠句指相同的句子反复使用，前呼后应。民歌质朴，文字单纯，重章叠句可少用新词，又便于记忆，是常用的手法。

《诗经》也是我国现存最早的音乐唱本。作为先秦时期的一种文学与音乐相结合的产物，它对现代流行音乐的创作产生了重要的影响。

孔子圣迹图·子路问津 中国画 绢本设色 纵 29.2 厘米 × 横 35.7 厘米 焦秉贞(清) 美国圣路易斯美术馆藏

蒹葭 中国画 纸本设色 2018年 施大畏

曲

《在水一方》是同名影视剧的主题曲，歌词源于《蒹葭》。歌曲婉转流畅，旋律清晰明朗。《在水一方》在构思、主旨、意境等方面均未改变原诗作的设定，只是语言更为通俗了，但仍富有浓浓的诗意。曲调上，A段旋律起伏比较大，音高在一个八度内进行，刻画出落寞、冷寂的场景。节奏方面，“苍”“茫”等字，一音拖至三拍，道出主人公内心的感伤，具有舒缓悠扬的特点。

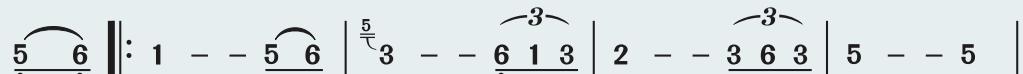
在 水 一 方

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

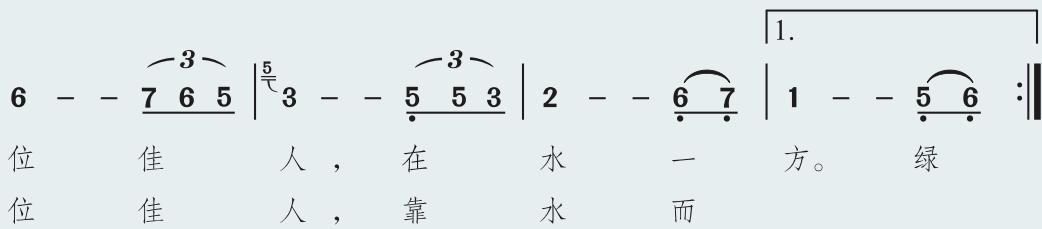
中速 稍慢

琼 瑶词

林家庆曲

1. 绿 草 苍 苍， 白 雾 茫 茫， 有
2.(绿) 草 萋 萋， 白 雾 迷 离， 有

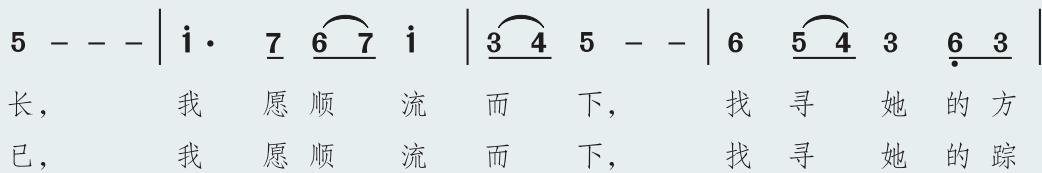
位 佳 人，在 水 一 方。 绿
位 佳 人，靠 水 而

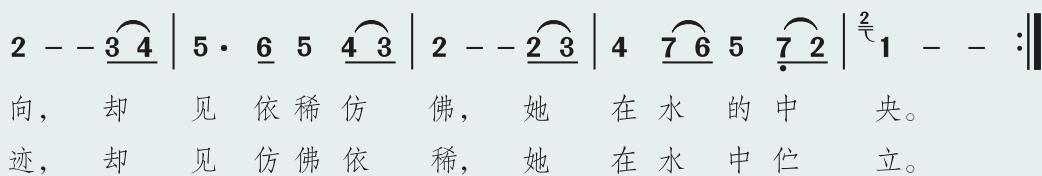
居。 我 愿 逆 流 而 上， 依 偎 在 她 身
我 愿 逆 流 而 上， 与 她 轻 言 细

旁， 无 奈 前 有 险 滩， 道 路 又 远 又
语， 无 奈 前 有 险 滩， 道 路 曲 折 无

长， 我 愿 顺 流 而 下， 找 寻 她 的 方
已， 我 愿 顺 流 而 下， 找 寻 她 的 踪

向， 却 见 依 稀 仿 佛， 她 在 水 的 中 央。
迹， 却 见 仿 佛 依 稀， 她 在 水 中 伫 立。

《蒹葭》是古人借助山水抒发胸臆、寄托情思的一种艺术表现形式。全诗景中含情，烘托出凄婉惆怅的情感和凄迷、朦胧的美。这首诗的价值意义在于创造了“在水一方”——可望难即的艺术意境。

■ 体验活动

关注自然环境和探索世界，艺术家将自己与自然的对话贯穿于艺术创作的始终，充满诗意。这份与自然生态对话的心情，发自艺术家内心。水是生命之源，这些以河流为题材的作品，在展现水系自然样貌的景观背后，蕴藏了艺术家对环境保护的关怀。基于对环境的介入，让科学与艺术之间具有共通性，极简而有力。

请尝试以自己生活的家乡河道为题，模仿《针河》的创作方法，创作一件兼具科学与艺术的景观山水作品，展现对于家乡环境的关注。

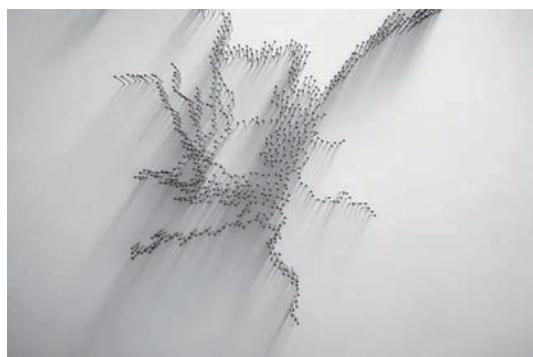
针河——珠江 装置艺术 当代 林璎

针河——珠江（局部） 装置艺术

针河——长江 装置艺术 当代 林璎

针河——长江（局部） 装置艺术

活动一：小组分工，通过网络、图书馆等收集与整理有关周边生活区域河道水域的资料，选取一块区域形成一张河道地图。

活动二：小组分工，结合河道地图选取3—4个地点，前往实地勘察拍照，并将照片与河道地图组合，附上简单的文字说明及实地勘察感想，形成一份微报告。

活动三：小组合作参考《针河》的创作方法，选取一种生活中的现成品作为景观制作材料，将河道地图转换成现成品材料的景观作品，并分享创作感悟。

《针河》创作场景

思考评价

1. 视觉艺术与听觉艺术在表达山水情怀方面各有什么特点？结合你熟悉的作品进行分析。
2. 综合艺术是如何融合绘画、音乐和人物表演来表达山水情怀的？
3. 你认为当代艺术家在呈现自然山水环境与人的关系时，有什么特点？

拓展研究

《卧虎藏龙》是李安(1954—)执导的一部武侠电影。影片在很多段落精心营造了中国艺术的山水意境，画面具有中国画的韵味。影片运用了许多中国的古典音乐元素，并将其与西方音乐风格相结合。主题音乐由谭盾(1957—)谱写，三段式主题音乐，配以清新的吉他和弦及提琴协奏，构筑了一个与刀光血影隔绝、与大漠自然风光和永恒爱情相贴合的纯净音乐世界。由马友友(1955—)用大提琴演奏的低沉缓慢、忧伤深沉的调子，贯穿整部影片。影片蕴含了中华民族丰富的美学情感。

请寻找更多的电影，欣赏和体会这些电影中营造的山水意境。

卧虎藏龙 电影海报

导演：李安 首映：2000年

卧虎藏龙 电影剧照

导演：李安 首映：2000年

刺客聂隐娘 电影剧照

导演：侯孝贤 首映：2015年

影 电影剧照

导演：张艺谋 首映：2018年

仁山智水

情境导入

《论语》有言：“仁者乐山，智者乐水。”以山水形容仁者智者，形象生动而又深刻。这也说明艺术家表现自然主题时，对内容的选择有着强烈的个人倾向。张大千（1899—1983）的《溪桥晚色》运用泼墨泼彩技法，将泼彩与传统山水结合表现，营造了苍茫浑然、笔墨交融的山水画境和神韵，体现了画家主观的情感表达与个性化审美追求。

不同的山水表现与艺术家想要抒发的思想感情之间有着怎样的联系呢？传统与当代，中国和外国，艺术人文精神是如何在山水自然这一题材上得以体现的呢？

溪桥晚色（局部） 中国画 绢本设色 纵66厘米×横165厘米 1970年 张大千

审美感知

“外师造化，中得心源”是唐代画家张璪提出的艺术创作理论，也称“师造化”理论。“造化”，即大自然，“心源”即作者内心的感悟。“外师造化，中得心源”就是指艺术创作的题材、内容来源于对大自然的体悟，但要经过画家的艺术构思和艺术加工才能让自然美成为艺术美。

◎ 外师造化

“外师造化”明确现实是艺术的根源，但不是直接模仿现实，而是更重视主体的抒情与表现，是主体与客体、再现与表现的高度统一。艺术家在大自然造化中获得“技”与“道”的提升，在天地人的浑然一体中获得诗意的洗礼。

《白云红树图》描绘了老者立于板桥之上，山石红树白云缭绕，色丽绚烂的图景。作品色彩对比又和谐，装饰效果强烈。赋色表现极具个性特点，大胆、洒脱，脱离传统色彩观念的束缚，体现了画家汲取自然素材的高超能力。

哈德逊河上阳光明媚的早晨 油画 纵 47.31 厘米 × 横 64.45 厘米

1827 年 托马斯·科尔 (Thomas Cole, 美国) 美国旧金山博物馆藏

安第斯山脉

哈德逊河画派擅长在风景画中表达对大自然的热爱之情，通过描绘日出、日落、悬崖、瀑布、牧人或印第安部落，表现理想化的风景画，带有舞台布景式的效果，并在实景基础上夸张处理。到画派后期，艺术家们逐渐转向现实主义的风景创作，但体现出较强的自我意识。《哈德逊河上阳光明媚的早晨》描绘了安第斯山脉中的一段景色，逼真而富有浪漫主义情趣。

白云红树图 中国画 绢本设色

纵 189.4 厘米 × 横 48 厘米 蓝瑛(明)

故宫博物院藏

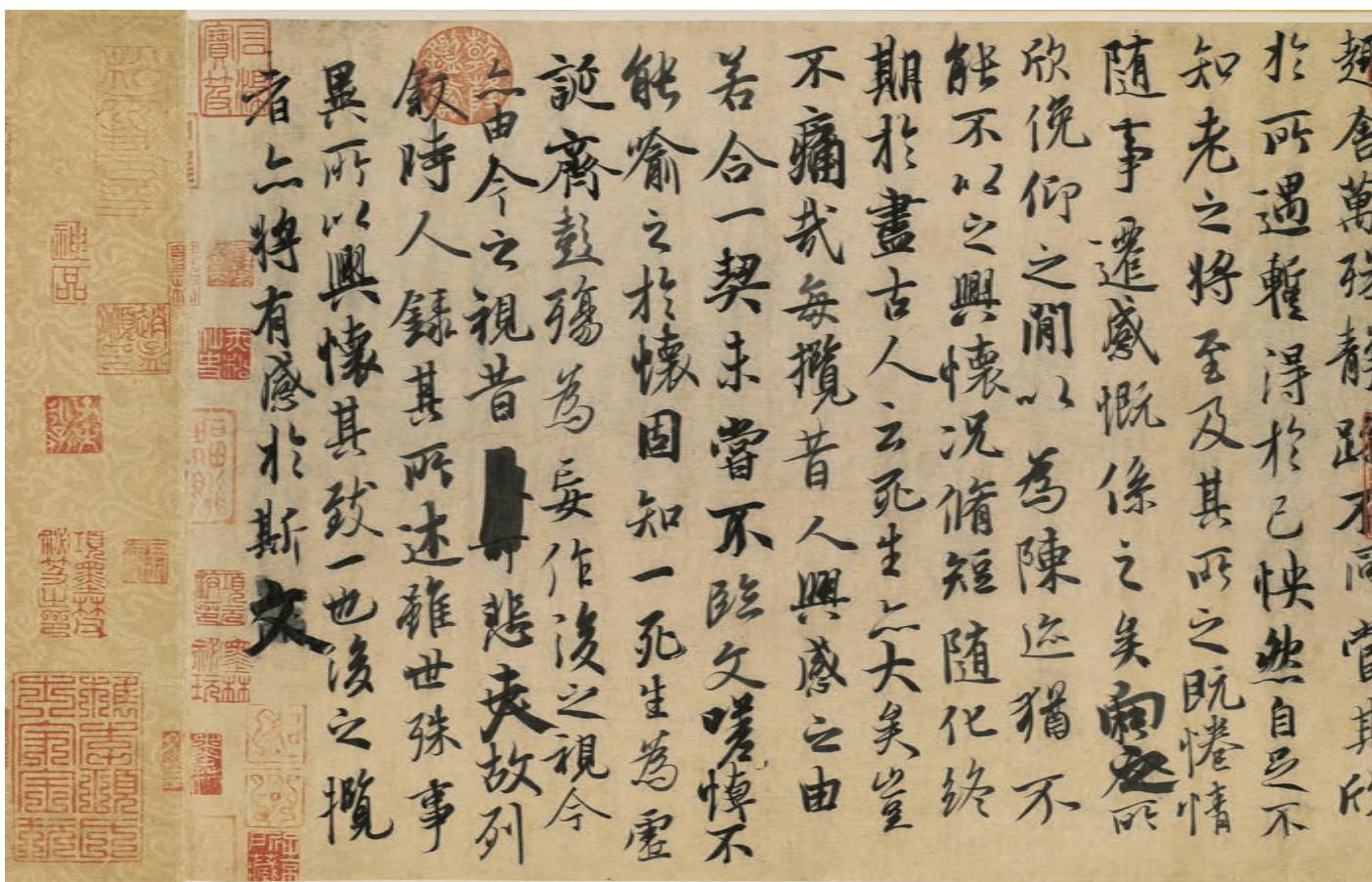
◎ 中得心源

尽管艺术来源于生活，但生活中的自然美不能自动成为艺术的美。因此，艺术家内心的情思与构设是不可或缺的。“仁者乐山，智者乐水”不但是艺术家内心的真实写照，更是艺术家们用自然的素材来打造心中理想的山川，用真情抒写自我精神世界和品格追求。“以心灵映射万象，代山川而立言”，从而借助山水画与观者进行思想的碰撞和心灵的交流，实现自我的升华。

《山高水长》以水墨表现山水景象，以浅墨描绘出远景的高山和中景的流水，再以线条简单勾勒山体的形态和流水。中景的色点和墨块生动活泼，拉开了与远景之间的空间层次；近景的墨块浓淡兼施，形态各异，趣味盎然，画面的意境深远悠长。

山高水长 中国画 纸本设色
纵 140 厘米 × 横 70 厘米 1966 年
吴冠中 中华艺术宫藏

兰亭集序(神龙本) 书法 王羲之(东晋) 故宫博物院藏

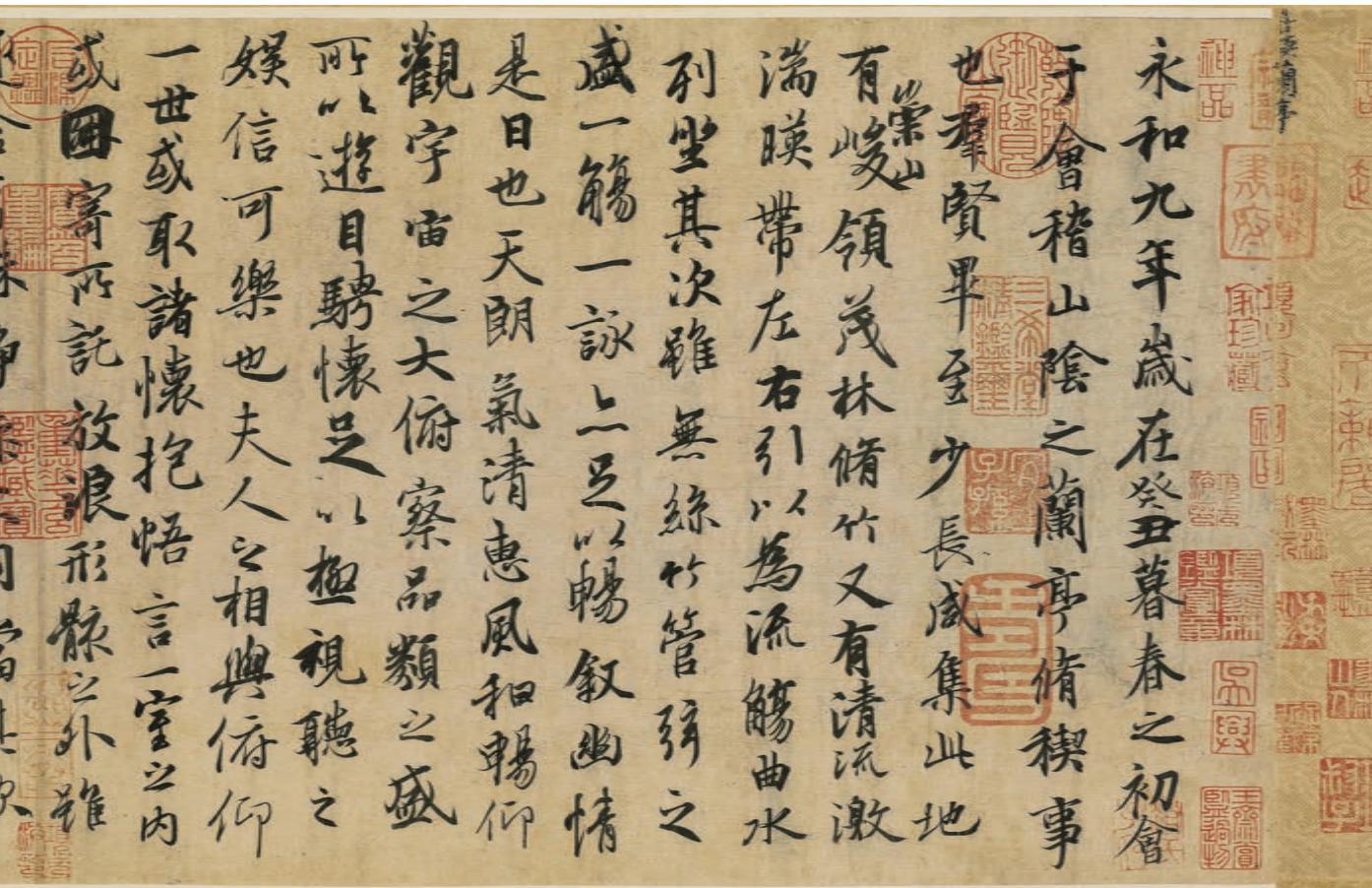

25.05.70 布面油画 纵 150 厘米 × 横 162.5 厘米

1970 年 赵无极

赵无极（1921—2013）将宋代山水画和草书结合创作的水墨式油画，大面积的色块和粗犷线条一气呵成，大片山水气势浩荡，铺天盖地而来，有一种轻灵飘逸的神韵，中国画烟云翻腾、晦暝变化的山水景观被表达得淋漓尽致，这是画家感怀自然山水，汲取传统笔墨养分后，对生命世界的赞美，是画家精神思想在艺术表现中的自由驰骋。

书圣王羲之（303—361，一作321—379）于绍兴兰亭以文会友，汇众人诗赋成集，并作《兰亭集序》，记述流觞曲水之事，描绘了兰亭的景致和山水之美，表现出文人集会的雅趣与欢乐之情，也表达了作者对于生死无常的慨叹。作品中的每一字都被赋予了生命形象，外在有“筋骨血肉”，内在具有各自的秉性、精神、风仪。字里行间体现了作者亲近山水、娱情自然的审美观。

■ 范例赏析

拙政园

以拙政园为代表的苏州园林，一向被称为“文人园林”。在设计构造中因地制宜，运用借景、分景、隔景来组织空间，营造出曲折多变、小中见大、虚实相间的景观艺术效果。通过叠山理水、栽植花木，在都市中创造出人与自然和谐相处的“城市山林”。大量点缀园林的精美艺术品，如匾额、楹联、书画、雕刻、碑石、家具陈设等，无不蕴涵着中国古代哲学理念、文化意识和审美情趣。

庭院

拙政园的建筑数量虽多，但各个建筑之间疏疏落落，不求其聚，亦不觉其散。建筑物本身随着地形的变化而或高或低，或曲或折，错落有致。这种园中园、多空间的庭院组合，突破空间的局限，运用空间的分割渗透、对比衬托、隐显结合、虚实相间等手法，在有限的空间范围内，营造出自然山水的无限风光。

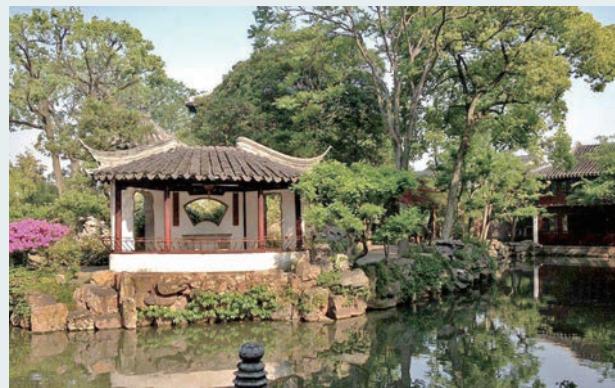
拙政园

水景

拙政园是江南水乡园林，以水为主体是拙政园的一大特色。楼阁轩榭建在池的周围，其间由回廊相连，讲究虚实，一切造园景物均以与池水相调和、相呼应为原则，将诗画中的隐喻体现在视觉层次中。拙政园中有一处临水建筑称为“与谁同坐轩”，取自宋代苏东坡词：“与谁同坐，明月清风我”，既体现了古人“清高不群、风月为伴”的人生追求，也体现出中国传统艺术主张情景交融、心物一元的内在审美理想。

拙政园水景

拙政园“与谁同坐轩”

花木

苏州古典园林中的植物，作为一种文化载体，蕴涵着深厚的文化信息，承载着丰富的文化积淀。拙政园中的植物品种丰富、数量繁多，有“繁花似锦，林木绝胜”的美誉。在拙政园中，这些植物不仅起到了绿化的作用，而且营造出诗意、标识出季节，使园林达到“入画”的境界。

拙政园远香堂

拙政园体现出从“画境”到“意境”的美学理念，情景相融、天人合一的美学特征，诗画同源的意境追求和审美取向。造园者将自己的精神追求寄托在园林的景物里，以景寓情，感物吟志，成为文人园林的经典。

拙政园折桥

知识点击

文人园林

泛指受到文人趣味浸润而“文人化”的园林。文人官僚凭借对自然风景的深刻理解和对自然美的高度鉴赏来经营园林，同时把他们对人生哲理的体验、宦海沉浮的感怀融注于造园艺术。

■ 体验活动

中央电视台《国家宝藏》节目组以黄河为主题，推出了《“黄河之水天上来”国宝音乐会》。以黄河流经的九个省的省博物馆馆藏文物为线索，以重要文物为载体显现历史文脉，反映黄河在不同地域的变迁。用文艺的形式展现绚烂的黄河文化，期望唤起人们保护黄河生态的意识，坚定保护、传承和弘扬黄河文化的心。请尝试模仿这样的音乐会形式，为自己的家乡策划一场艺术活动。

活动一：请参观自己家乡的博物馆，选取2—3件能展现家乡山水、历史文化的文物，讨论、确定本次艺术活动的主题。

活动二：模仿《“黄河之水天上来”国宝音乐会》的创作形式，结合所选文物选择适合的艺术展现形式，完成本次艺术活动的节目编排。

活动三：请结合这次活动，考察你家乡的山水和文化，撰写考察报告，并进行微报告交流。

“黄河之水天上来”国宝音乐会 综艺节目 首播：2020年

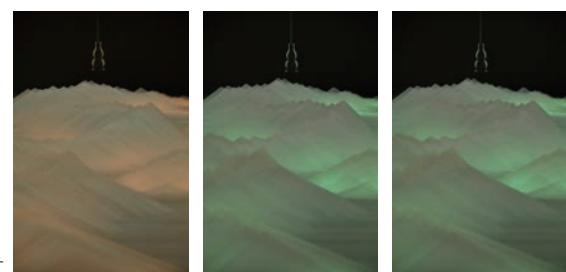
“黄河之水天上来”国宝音乐会 综艺节目 首播：2020年

■ 思考评价

1. 能够临摹“四君子”绘画作品中的一幅。
2. 搜集描绘家乡风光的艺术作品，谈谈这些作品中蕴含的文化内涵。
3. 古今中外的艺术作品中，艺术人文精神是如何在山水自然这一题材上得以体现的？

拓展研究

带有声光电和互动感应系统的情景式山水实验壁画作品《易·山》取自中国立轴山水画图式，但又极具现代感。该作品打破了人们对于壁画的固有想象，山水随音乐起舞，山色变幻玄妙。通过并置排列，又重组为立体的山水雕塑造型。既有瞬时的变化，又有永恒的凝驻，创造出几何与极简主义的纯粹美感。这种装置艺术形式在当今是如何体现“仁者乐山，智者乐水”的山水观的呢？

易·山 实验壁画 纵 230 厘米 × 80 厘米 × 2 2019 年 初旖

第三单元

个性表现

艺术家作为艺术品的创造者与艺术创作的主体，在艺术创作中除了与社会生活密切联系外，自身的艺术天赋才能、技艺造诣、文化修养都是影响其艺术创作价值的重要因素。艺术家的高超技艺源于长期勤奋学习，其博大深厚的文化修养又来自对艺术理想和目标的执着追求，两者的结合造就了艺术家鲜明的个性。

| 学习重点 |

1. 了解艺术家的精湛技艺和独特风格。
2. 知道优秀艺术家的艺术修养和社会责任。
3. 理解艺术创作中传承与创新的关系。

技以载艺

情境导入

艺术家在艺术创造力的驱动下，通过勤学苦练，掌握高超的艺术技能和技巧，形成丰富的感受能力、艺术表现能力以及深厚的艺术素养，创作艺术作品，满足人们的精神文化需要。罗马尼亚雕塑家康斯坦丁·布朗库西 (Constantin Brancusi, 1876—1957) 在《波嘉尼小姐》《吻之门》《空间之鸟》等雕塑作品中探求简洁抽象之美。其创作形式受非洲艺术的影响，内容常以神话或宗教为主题，不断寻找雕塑的完美和优雅。

布朗库西的作品体现了“造型与材质”这一现代主义美学的创作主题，你能否从他的作品中感受到，艺术家如何用娴熟的艺术创作手法来驾驭各种材质进行造型，并表达情感个性？作品又反映了怎样的主题思想和风格特点？

吻之门 雕塑 高 530 厘米 1936 年—1938 年 康斯坦丁·布朗库西 (罗马尼亚)

罗马尼亚古日乌公园藏

审美感知

艺术家是专门从事艺术生产的创造者的总称。艺术家的艺术构思，必须利用各种艺术媒介和艺术语言才能形成艺术作品。因此，艺术家应当具备艺术天赋和艺术才能，掌握专门的艺术技能和技巧。独特性是艺术的生命，因此，艺术家还需具有丰富的情感和独特的艺术风格，通过创造来满足人们特殊的精神需要，即审美需要。

◎ 精湛技艺

艺术家必须具有精湛的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧。艺术技能是艺术家在艺术创作中对社会生活的观察、体验和审美表现的才能。精湛的艺术技能可以准确地将艺术家的主观意图、真实感受传递给大众。俗话说“天才出于勤奋”。艺术才能的获得和提高，取决于艺术家艰苦的艺术实践和对古今中外艺术创造经验的学习，以及深刻的思想修养和丰富的生活经验。

挑滑车（厉慧良饰高宠）京剧

厉慧良（1923—1995），京剧武生演员，京剧表演基本功扎实，“唱、念、做、打”各项技能精到，尤以武戏中的“做、打”技能更为突出。他在继承前辈京剧艺术家优良传统的基础上，发展并丰富了京剧武生的高难度表演技巧，创造出单腿吊毛、踢鞋上冠、大靠夹鞭、飞脚过人、飞越三桌、椅背倒提、大靠甩盔、飞叉下桌、拧身跨腿、飞脚三越等十项绝技，是“技不离戏，戏不离技”的典范。

尼克洛·帕格尼尼（Niccolo Paganini, 1782—1840），意大利小提琴家、早期浪漫主义时期的音乐家。他的小提琴演奏技能、创作技法达到了前所未有的高度。他的音乐以巅峰式的纯技术在琴弦上表现出旺盛的生命力；他的音乐努力冲破纯技术的极限美，释放自己随心、随性的境界。如《二十四首小提琴随想曲》，技巧精湛、难度高超，将小提琴演奏技术运用到了极致，也是最能代表帕格尼尼美学思想的技巧之作。

尼克洛·帕格尼尼肖像 素描
纵 29.5 厘米 × 横 21.6 厘米 1819 年
让·奥古斯特·多米尼克·安格尔 (Jean August Dominique Ingres, 法国)
法国巴黎卢浮宫博物馆藏

◎ 独特风格

艺术风格指艺术家在创作中表现出来的创作个性与艺术特色。中外杰出的艺术家都具有自己与众不同、鲜明独特的艺术风格，这种风格体现在艺术家创作的内容与形式等各方面。独特艺术风格的形成离不开艺术家人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求等主观方面的因素，又凝聚着文化特色、时代精神、民族特性等多方面的客观社会因素。

林风眠（1900—1991）擅长西洋绘画、中国绘画及美学理论，是中西比较美术研究的先驱、现代画家和美术教育家。他的绘画作品古朴简约，别具一格。他主张中国画家应以开放的姿态吸收西方绘画的新方法，在充分掌握中西绘画技艺的基础上，冲破传统绘画中旧观念的束缚，对绘画的原料、技术、方法作出改进，以此达到复活中国绘画的目的。林风眠用他的艺术作品和艺术理念演绎出了真、善、美，中国美学思想在他的艺术和人生中实现了合流。

林风眠（左一）与吴大羽、林文铮

琵琶仕女 中国画 纸本设色 纵66厘米×横68厘米 林风眠
中华艺术宫藏

双鹭 中国画 纸本设色 纵34.5厘米×横68.5厘米
1965年 林风眠

黄自(1904—1938),作曲家,音乐教育家。他善于用精炼的音乐语言表现诗的意境,内容上、形式上都和诗歌结合得非常妥帖,十分注重发挥钢琴部分在音乐形象塑造中的作用,以及精美优雅、凝练深厚的艺术个性。代表作品有:我国近代第一部在艺术上获得广泛赞誉的清唱剧《长恨歌》;充满爱国热情的歌曲,如《抗敌歌》《旗正飘飘》等;以诗词谱写艺术歌曲,如《花非花》(唐·白居易词)、《点绛唇·赋登楼》(宋·王灼词)等。

黄自

点绛唇·赋登楼

(宋)王 灼词

黄 自曲

Andante 有表情地

The musical score consists of two staves. The top staff is for piano, showing chords and bass notes. The bottom staff is for voice, with lyrics written below the notes. The score includes dynamic markings like *mf*, *a tempo*, *rit.*, and *f*. The lyrics are: "休惜余春! 试试把酒留春".

伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan, 1877—1927),美国现代舞的先驱,被称为“现代舞之母”。她强调“自由起舞”“身心一体”和“展现时代精神”的舞蹈思想,奠定了西方现代舞基本的精神宗旨。她的舞蹈

伊莎多拉·邓肯(美国)

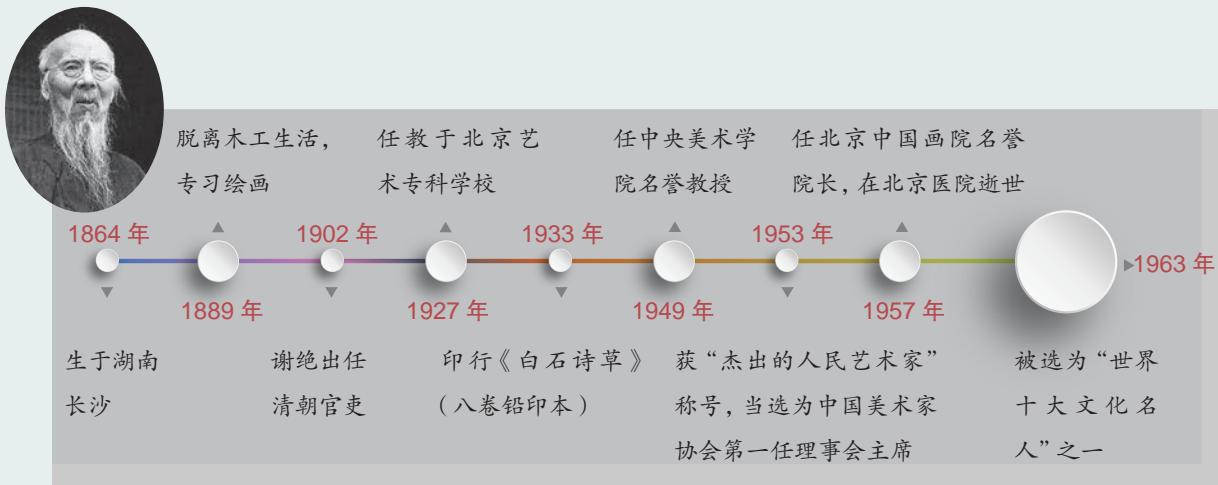
伊莎多拉·邓肯剧照

风格摒弃了古典芭蕾的死板,提倡自由活泼的精神,伴之以古希腊的最高理想:美、爱、智慧。邓肯充满个人风格的舞蹈革命席卷了美国、俄罗斯和欧洲各国,每次演出都会引起一阵风潮。她为舞蹈带来一种全新的方式,卓越而独特。

■ 范例赏析

齐白石

齐白石(1864—1957),原名纯芝,后改名璜,号白石、白石山翁、老萍、饿叟、借山吟馆主者、寄萍堂上老人、三百石印富翁,湖南湘潭人。兼顾文人艺术与民间艺术,融诗、书、画、印为一体,现代中国画坛杰出的艺术家,世界文化名人。

本质

齐白石的画坛人生与世无争,始终以一颗纯真的心,沉浸在艺术的创作与体验之中,浸润在艺术的故乡里。齐白石年轻时的劳动生活造就了其创作中的乡心、童心、农人之心和艺术中的乡土气息,齐白石的作品表达了其特有情怀的艺术语言和艺术形式,是其真心和本质的艺术表现。

境界

“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”,既是齐白石作画的态度,欲求沟通世俗和文人的审美意趣,又是对“似与不似之间”的造型表现所追求的艺术境界,晚年的齐白石日趋简化的画风,是日益强化了“不似之似”的造型,臻于“笔愈简而神愈全”的境界。

群虾 中国画 纸本水墨
纵 96.5 厘米 × 横 36 厘米
1950 年 齐白石

章法

齐白石长于运用笔墨线的节奏，点、线、面组合方式的变化，多有奇妙的章法和生命的律动，表现不同的画面意境。如作品《小鱼都来》中“向心”的节律，是齐白石内心生命律动的迹化，在松鹰、紫藤、牵牛花这类作品中也多有表现，这种奇妙的构成和技巧与齐白石对内在美的独特追求有关。

小鱼都来 中国画 纸本水墨 纵35厘米×横24厘米
约20世纪20年代中期 齐白石

荷下鸳鸯 中国画 纸本设色 纵78厘米×横19厘米
约20世纪30年代中期 齐白石

拟人

齐白石的画虾、山川、草木、鸡鸭鱼虫，有着不同奥妙，它们不仅是拟人的，而且倾注着情感的拟人化方式，也是齐白石的精神寄托。特别是在那些小鸡、青蛙、蝌蚪、麻雀、老鼠之类的小动物身上，或是齐白石的一片童心，抑或是齐白石的天真、可爱。这类作品不仅是拟人化的，而且充满了艺术幽默。

热烈明快的色彩，墨色的强烈对比，浑朴稚拙的造型和笔法，工写相得益彰是齐白石独特的艺术语言，带给我们浓郁的乡土气息和天真烂漫的情趣画面，富有诗意，体现了齐白石艺术作品中外在生命与内在生命的相互需求、相互生发、相互依存的交融表达，共同构成了齐白石的艺术境界和风格。

■ 体验活动

齐白石是一位诗、书、画、印均卓绝出众的艺术家。他的篆刻作品章法强调疏密，单刀切石，大刀阔斧，印风雄奇恣肆，创造出一种“写意篆刻”的独特风格，是中国近现代印风嬗变期代表人物。齐白石刻了许多寄托着怀乡之情的闲文印，请以他的印作《中国长沙湘潭人也》为主题，尝试策划一场小型的线上齐白石作品展。

活动一：欣赏《中国长沙湘潭人也》印作及创作背景，尝试模仿刻制一枚印作，理解作品中蕴含的齐白石先生对家乡人、事、物的深厚感情。将制作过程用数字化的方式记录下来，撰写制作感言。

活动二：小组分工合作，通过网络查询等，了解齐白石先生生平及不同时期的作品，选出最能代表本次展览主题的作品，不少于10件。可以涵盖诗文、书法、绘画、印章等，将浓浓乡情、悠悠乡缘贯穿始终。

活动三：小组分工合作，整理自己的印章作品、制作过程及感言，形成线上展览的辅助资料。整理齐白石的作品，设计并完成线上展览。

中国长沙湘潭人也 5.7厘米×5.7厘米 齐白石

■ 思考评价

1. 齐白石的篆刻风格随着他的艺术探索而不断变化。通过网络查询了解齐白石的印章及其创作背景，尝试为以下作品配对：

浃潑

2.3厘米×1.3厘米

齐白石

煮画庵

4厘米×4厘米

齐白石

池中雨

2.2厘米×2.5厘米

齐白石

六十白石印富翁

3.55厘米×3.49厘米

齐白石

1934年

1944年

1917年

1923年

2. 音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视这五大艺术门类，在艺术创作中，各自所需要的基本技能是什么？这些技能分别是通过什么方式获得的？

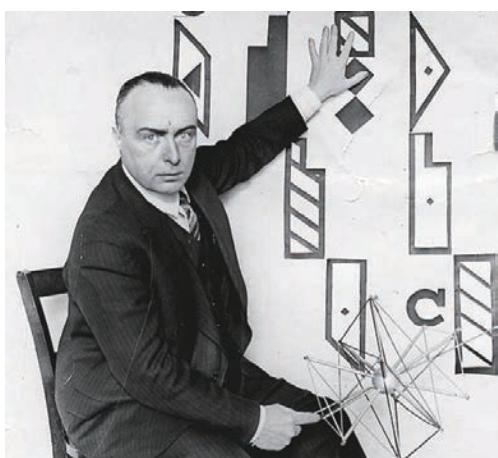
3. 一个人具备了扎实的基本技能，还需要什么素养才能成长为优秀的艺术工作者，并最终实现成为艺术家的梦想？

拓展研究

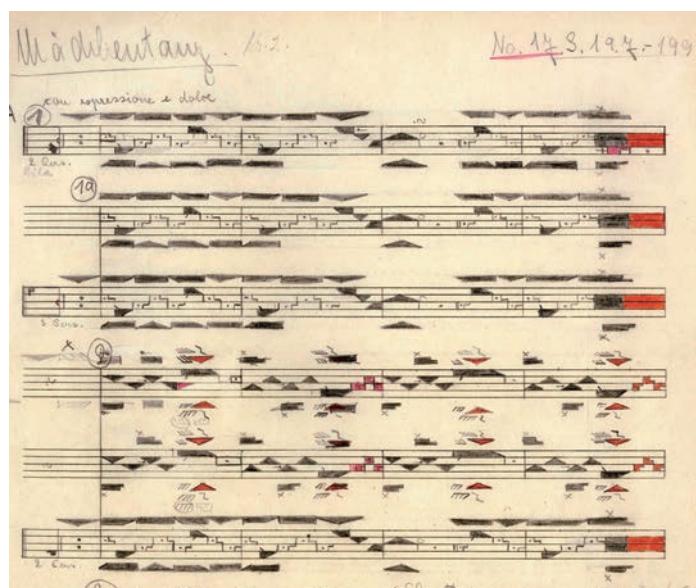
鲁道夫·冯·拉班(Rudolf von Laban, 1879—1958),匈牙利现代舞理论家、教育家、人体动律学和拉班舞谱的发明者,德国表现派舞蹈创始人之一,早期现代舞奠基人。

拉班的贡献在于将艺术与其他学科结合起来。他进行了一种叫“动作合唱队”的实验,即根据音乐,把演员按气质的不同分成高、中、低3种舞蹈者进行表演。他同时在理论上规范出人体动作的内容和形式,即动作的8大因素和“空间协调律”。拉班舞谱以数学、力学和人体解剖学为基础,运用各种形象的符号,精确、灵便地分析并记录人体动作和节奏,拉班舞谱是迄今流传最广,也最为实用的舞谱。拉班舞谱和动作分析训练方法不仅被用于舞蹈专业训练领域,更重要的是被广泛运用于社区建设、青少年心理成长、舞蹈疗愈等社会领域,这得益于拉班在钻研舞蹈艺术时,始终将技术、艺术及社会责任紧密结合。

请关注某位艺术家,搜集他的作品,探寻他的成长历程,研究他取得成就的奥秘。

鲁道夫·冯·拉班(匈牙利)

鲁道夫·冯·拉班舞谱的动作设计 1930年

鲁道夫·冯·拉班档案馆藏

鲁道夫·冯·拉班舞蹈动作训练

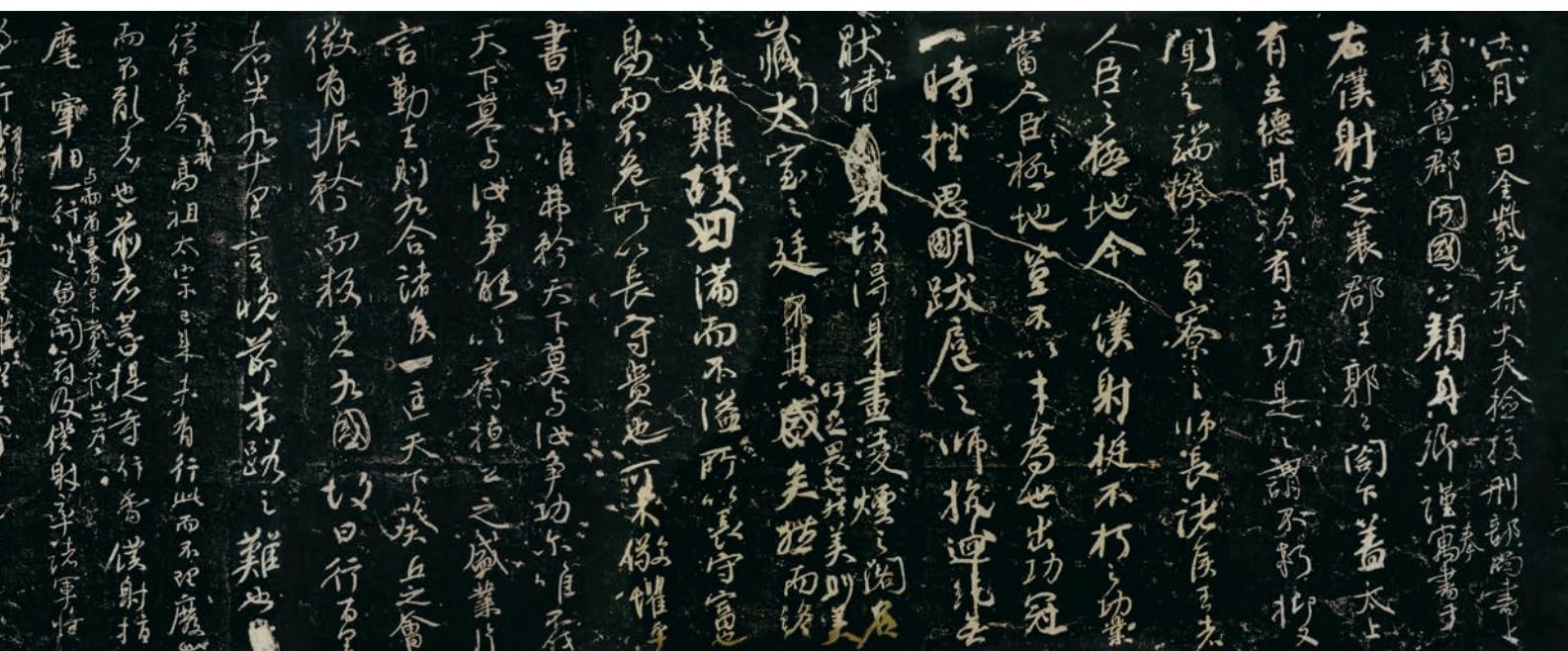
《二十面体》动作训练

艺术情性

情境导入

“艺”是艺术家的艺术才华、艺术修养，“德”是艺术家的精神境界、职业操守。有艺无德不立，有德无艺不行。真正的艺术家不会把艺术作为谋生或获取名利的手段，而是视其为自己毕生的事业和追求，并为之奉献自己的全部心血和生命。颜真卿（709—784）的书法之所以能得到后世的肯定与推崇，与他的品行和人格魅力是分不开的。《争座位帖》字里行间所充盈着的清刚之气、端庄之格，完整地表露了他作为臣子的忠节之心，令人肃然起敬。

艺术家应该有社会责任感和使命感，艺术家应该关注时代、关注社会、关怀现实，艺术作品的生命力体现在对现实和未来的价值。你如何看待艺术家的社会责任和艺术作品的社会价值？

争座位帖（局部） 书法 颜真卿（唐）

审美感知

一个艺术家要有杰出的艺术成就，除了要具有高超的艺术技艺、丰富的情感和艺术修养外，更需具备高尚的道德品质和责任担当。艺术家对艺术执着的爱和社会责任感，在艺术创作活动中转化成强烈而真挚的感情，成为艺术家进行创作的内在动力。一切伟大的艺术作品都是艺术家呕心沥血之作。

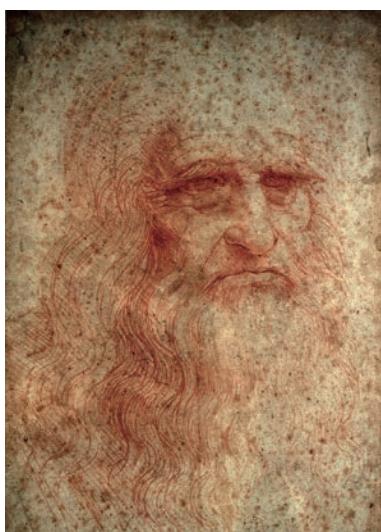
◎ 艺术修养

艺术家有的重主题表现，有的重情感宣泄，有的重个性张扬，有的重形式探索，有的重观念表达，有的重意境营造。无论哪种创作目的，都需要艺术家兼具技艺才能和文化修养，这些才能和修养包括人在言谈、行为、仪态、举止上所表现出的思想、道德、情趣、才学等方面品质、品格、素养和能力。

施光南（1940—1990），作曲家、音乐家，被誉为新中国的“时代歌手”。他创作的音乐作品，旋律中既蕴含浓郁的民族风格，又有鲜明的时代特征；既有较高的艺术性，又通俗易懂。他在音乐创作中始终传达中国人民走向未来的心声，引发亿万中国人民的强烈共鸣，成为经久不衰的“时代之音”。创作于1976年的《祝酒歌》是一首带再现的复二部曲式结构的歌曲，其曲调和节奏都具有民族特性，采用了山歌、劳动号子、戏曲唱腔等元素。歌曲旋律易记易唱，传遍了华夏大地。

施光南雕像

自画像 素描 纵21.3厘米×横33.3厘米 人体解剖手稿 素描

1512年 列奥纳多·达·芬奇（意大利）

意大利都灵皇家图书馆藏

列奥纳多·达·芬奇（意大利）

文艺复兴时期的列奥纳多·达·芬奇（1452—1519）精通艺术、科学等领域，具有广博的文化和科学知识背景。在绘画上，他结合科学知识与艺术想象，探索在平面上表现人物的真实形象及空间营造，通过对透视和解剖的研究，捕捉人物内心活动在脸部的各种表现。其绘画名作《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》等，代表了文艺复兴时期艺术的最高成就。

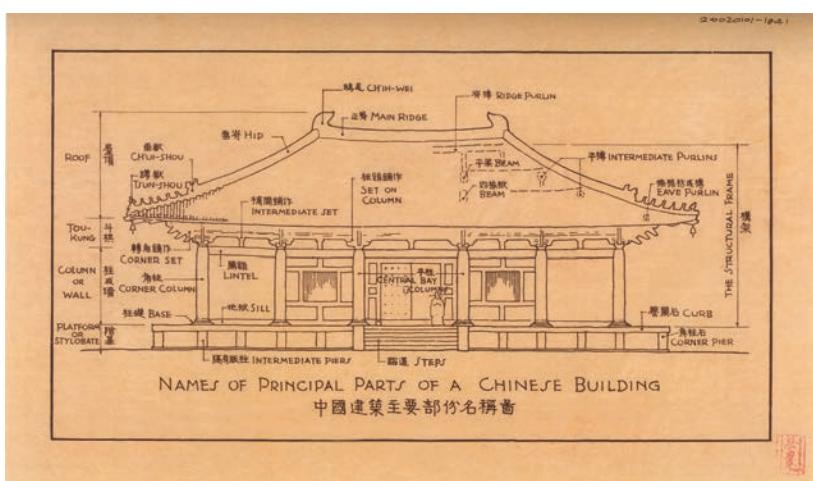
◎ 社会责任

艺术家在艺术创作和探索的过程中，不仅要完成对艺术的追求，而且应承担社会责任，担当起对文化的传承、保护以及传播的责任。艺术家只有对人生真谛和社会发展规律进行精深的体察与领悟，产生独特的认识及精辟见解，才能创造出优秀的艺术作品。艺术作品是一个时代人类的精神图谱，艺术家有责任，也有义务反映时代，这不仅体现为创作态度和创作成果，也表现为通过创造性的劳动去感染他人、造福社会，体现良知和道义。

梁思成

梁思成(1901—1972)毕生致力于中国古代建筑的研究和保护，参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等的设计。他对中国古代建筑和文物的保护、考察，对中国建筑专业人才的培养，对新中国建筑设计的引领等作出了重要贡献。他编写的《中国建筑史》是第一部由中国人自己编写的比较完善、系统的中国建筑史。

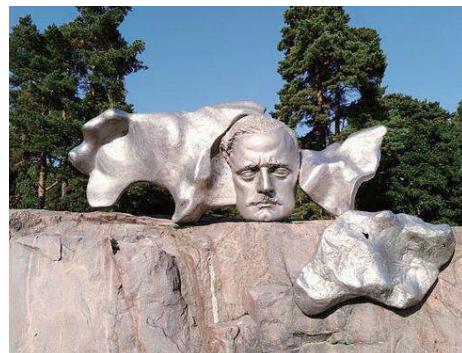
中国建筑主要部分名称图(手稿) 梁思成

梅兰芳，京剧表演艺术家，将诸多艺术领域的创作手法融入京剧舞台表演之中，体现出不断革新、精益求精的敬业精神。他使京剧行当中“旦角”的唱腔、表演艺术趋于完美，形成旦角中影响深远的流派——“梅派”。抗战时期，梅兰芳身处逆境，表现出高尚的民族气节。面对侵略者的威逼利诱，表现出强烈的爱国情感和坚定的民族气节，令每一个有血性的中国人为之动容。他也是在生活中处处撒播爱心的使者。

梅兰芳饰演韩玉娘 定妆照

让·西贝柳斯 (Jean Sibelius, 1865—1957), 芬兰音乐家。他的音乐创作凝聚着强烈的爱国主义情感和鲜明的民族特色, 他为芬兰音乐的现实主义发展道路作出了重要的贡献。交响诗《芬兰颂》是其主要代表作品之一。作品中的铜管乐在定音鼓的陪衬下奏出浑浊、森严的引子, 以抒情悲叹的主题表现芬兰受到的残暴统治, 受压迫的人民对自由的强烈渴望以及反抗的决心; 随着音乐的发展, 反抗战斗的激情逐渐浓烈, 最后以充满信心、辉煌壮丽的尾声结束。作品中表达了芬兰人民的民族苦难、战斗意志、必胜信念及时代精神, 是芬兰民族精神的象征。

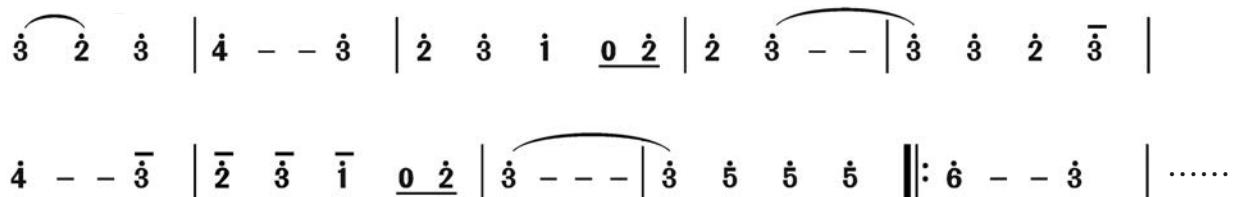
让·西贝柳斯雕像

芬 兰 颂

1=♭A $\frac{4}{4}$

悄慢

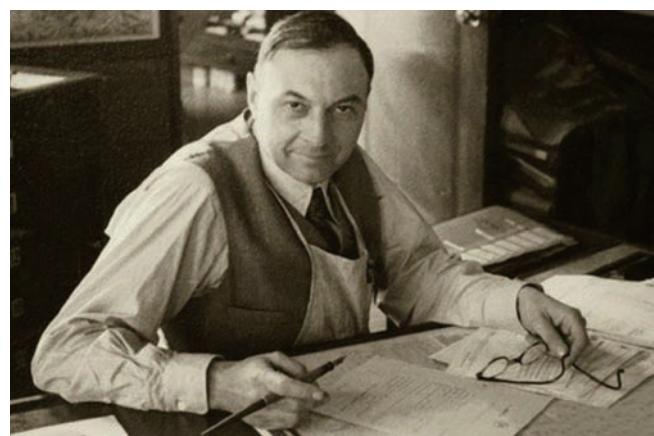
[芬兰] 西贝柳斯曲

查理·卓别林(英国) 电影剧照

拉斯洛·邬达克 (Laszlo Hudec, 1893—1958) 于 1918 年—1947 年在上海生活了 29 年, 其间他在上海的作品数量之多、种类之全、分布之广、质量之高, 在世界建筑史上也不多见。邬达克的建筑风格注重形象的整体几何性, 造型丰富, 细部处理细腻。他的建筑作品书写了上海近现代建筑史辉煌的一页篇章。其中 1934 年落成的国际饭店造型新颖, 融汇了现代建筑和表现主义的语言, 其结构、设备都代表了当时上海甚至远东地区的最高水平, 由此奠定了他在上海建筑史上不可动摇的先锋地位。2006 年, 国际饭店被列为全国重点文物保护单位。

查理·卓别林 (Charlie Chaplin, 1889—1977), 无声电影时代杰出的英国喜剧电影表演艺术家。他的表演具有脸谱化、内心化的特征, 陌生化的表演效果; 他的作品关注社会问题, 表达了对“底层人物”的同情; 他用喜剧的手法表达悲悯的主题, 嘲讽、揭露有权有势的、贪婪的“上层社会”; 他以深刻的社会批判思想以及独特的喜剧观念, 给人们带来了含泪的笑声, 创造出令人赞叹的喜剧艺术。

拉斯洛·邬达克(匈牙利)

■ 范例赏析

毕加索

巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso, 1881—1973) 一生作品总计近 37000 件，其中包括油画 1885 幅、素描 7089 幅、版画 20000 幅、平版画 6121 幅。他是 20 世纪最伟大和最具影响力艺术家之一，他的作品所表现出来的生命活力和探索精神影响至今。

艺术手法的探求者

毕加索的作品风格丰富多样，他汲取印象派、后印象派、野兽派的艺术手法，改造为自己的风格。他的独特在于能在各种变异风格中保持自己率真而富于想象力的个性，而且在各种手法的使用中，都能达到内部的统一与和谐。

纯净质朴的坚持者

毕加索曾说过：“我用了一生的时间，才能像孩子一样画画。”世界上很少有艺术家如毕加索那样，始终保持对艺术的挚爱，不管贫贱还是富贵，一如既往地充满艺术创作的激情，以坦诚之心和天真无邪来塑造世界。从具体到抽象，从自然主义到表现主义，从古典主义到浪漫主义，然后又回到现实主义，他坚守以一个艺术家的立场来发出自己的声音，反对一切束缚和限制，将创作的自由视为生命。

火枪手 油画 纵 55 厘米 × 横 46 厘米
1964 年 巴勃罗·毕加索 (西班牙)
意大利博洛尼亚现代艺术博物馆藏

毕加索的光画 摄影
焦尼·米利 (Gjon Nili, 美国)

戴面具的音乐家 油画 纵 200.7 厘米 × 横 222.9 厘米
1921 年 巴勃罗·毕加索 (西班牙)

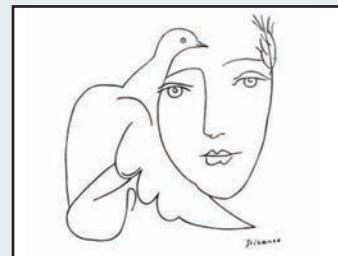
道义现实的表达者

毕加索曾说过：“我不是一个超现实主义者，我从来没有脱离过现实。我总是待在现实的真实情况之中。”他从来不是只关在画室埋头创作，不闻窗外事的画家，1937年4月26日，德国空军轰炸西班牙北部重镇格尔尼卡。三个小时的轰炸，使格尔尼卡化为平地，平民百姓伤亡惨重。这一罪行激起了国际舆论的谴责，也触动了毕加索，他以这一事件作为创作题材完成的壁画作品《格尔尼卡》，表达了对战争罪犯的抗议和对死者的哀悼。

格尔尼卡 壁画 纵349.3厘米×横776.6厘米

1937年 巴勃罗·毕加索(西班牙) 马德里国家索菲亚王妃美术馆藏

和平鸽 钢笔画
巴勃罗·毕加索(西班牙)

意义非凡的影响者

毕加索的艺术成就除绘画以外，还涉及雕塑、陶艺、剪纸、书籍装帧等。20世纪的艺术家，特别是西方艺术家，几乎没有未受过他影响的。他所崇尚的立体主义在20世纪最初的10年影响了欧洲众多艺术家，并激发了一连串的艺术改革运动。

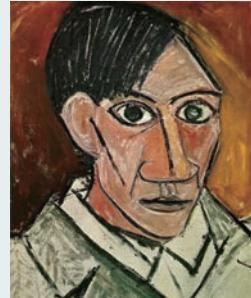
哭泣的女人 油画 纵60厘米×横49厘米

1937年 巴勃罗·毕加索(西班牙)

英国伦敦泰特美术馆藏

长羽毛的猫头鹰 陶瓷
巴勃罗·毕加索(西班牙)

自画像 油画 1907年

巴勃罗·毕加索(西班牙)

毕加索说：“我的每一幅画中都装有我的血，这就是我的画的含义。”他毕生致力于绘画革新，融汇西方现代哲学、心理学和自然科学的成果，吸收民族民间艺术的营养，创造出充满表现力的艺术语言，深刻揭示了社会现实和人的生存境遇。

■ 体验活动

法国雕塑家奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin, 1840—1917)创作的青铜雕塑《加莱义民》群像富有戏剧性地被排列在一块低台座上。六个人物造型各自独立，其动势又相互联系。在创作中，罗丹紧紧抓住人物的性格特征和牺牲前复杂的心理状态，进行了深入的刻画。请根据《加莱义民》进行情境表演。

加莱义民 雕塑 高 208.5 厘米 1884 年—1886 年 奥古斯特·罗丹(法国)

活动一：收集该作品的相关信息，进一步“品读”，了解作品的时代背景，挖掘作品的审美价值。

活动二：根据了解的作品创作背景，结合雕塑的造型和表情，设计角色的台词、动作，进行情境表演。

活动三：你还能找到哪些艺术家表现历史事件的艺术作品？请收集作品信息与同学分享。

思考评价

- 通过查找、分析资料，能从作者所处的时代背景、人生经历、艺术语言等方面解读作品内涵。
- 在艺术创作中，每个人都有自己独特的创作手法，结合体验活动，分析这些不同给你带来的启示。
- 还有哪些艺术家以何种艺术形式表现出他们的责任担当？你觉得艺术家应该具有怎样的社会责任？

拓展研究

谢晋（1923—2008），中国著名导演、编剧，中国第三代导演的代表人物之一。他善于把握观众的心理，追求大众化的叙事，被称为“人民艺术家”。谢晋认为，一个真正的艺术家，也应该是一个思想家，应该通过他的影片对一些社会问题发言。因此，谢晋的作品总是聚焦于对国家的忧虑，对社会的思考，对人性的关注。在特殊的时代背景下，他的作品透露出对个人生存困境的担忧。作为最会讲故事的第三代导演中的佼佼者，他的作品不乏从几家几户的人生聚散离合中映照出中国社会的升降沉浮。请以一部谢晋的作品为例，分析谢晋导演是如何为社会问题发言的，并以个人经历来分享自己对社会责任的思考。

谢晋在《高山下的花环》拍摄现场

牧马人 电影剧照

导演：谢晋 首映：1982年

舞台姐妹 电影剧照

导演：谢晋 首映：1965年

女篮5号 电影剧照

导演：谢晋 首映：1957年

传承创新

情境导入

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰 (Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828—1910) 曾说：正确的道路是这样的，汲取前辈所做的一切，然后往前走。在任何领域，继承与创新都是相辅相成，缺一不可的。继承是基础，创新是发展，只有继承前人的精华，才能谈创新。故宫推出的系列文创产品，就是用创意激活古老文化，发掘其内在的价值，收到了良好的社会效益和经济效益。这无疑是一个很好的艺术创造性转化和创新性发展的例子。

如何让文创产品承载文化，以非普通商品的身份进入人们的生活？你还知道哪些在传承和创新上有特色的例子？你对艺术的传承和创新又有哪些思考？

故宫文创设计

审美感知

文化产业的发展，把传统艺术与当代科技紧密地联系在一起，有力地推动了艺术传承和艺术创新。无论是传承还是创新，对社会的关怀、对人性的挖掘、对人类命运的思考，始终是艺术的追求。

◎ 艺术传承

艺术重在传承，贵在创新。没有继承，就会造成艺术断层。艺术传承的核心是传扬艺术之道。传承不是经典复制，也不是模式套用，而是艺术技艺的传习，也是对传统艺术在精神和哲学两个层面的传扬。

京剧《曹操与杨修》取材于古典小说《三国演义》，是上海京剧院于1988年制作的历史类剧目，2018年上映了3D全景声京剧电影。影片一方面保留了京剧艺术精华，另一方面运用丰富的电影手法和现代科技，将京剧的虚拟化和程式化与电影的仿真性和写实性完美地结合起来，营造出超乎想象的多维度真实环境，实现了戏曲舞台艺术与电影艺术联姻的探索。中国京剧艺术精品经过现代电影技术的洗礼焕发出新的生命力，得到更加广泛的传播，从而获得长久的传承。

曹操与杨修 电影海报

导演：滕俊杰 首映：2018年

经典咏流传 综艺节目

首播：2018年

诗词音乐文化节目《经典咏流传》将中华经典诗词文化与网络平台、电视媒介有机结合，用“和诗以歌”的形式，将传统诗词与现代流行音乐相融合，深度挖掘诗词背后的内涵，兼顾传统诗词文化中的意境悠远和表现形式的通俗易懂，在传承经典诗词文化的同时，“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”，树立文化自信。

◎ 艺术创新

创新是艺术的特征之一，是艺术发展的动力。艺术的发展进程是不断创新和积淀的过程。创新是艺术的生命之源，创新是艺术有所突破的标志，创新是一个民族进步的灵魂，更是文化的本质特征。艺术美的历程，也是艺术家不断创新的过程。

蔡国强（1957—）是一位喜欢探索、尝试和挑战自我的艺术家，他以东方哲学和当代社会问题作为其作品观念的根基，阐释和回应文化与历史。他运用烟火创造了一种新的艺术表现形式，开创了一条艺术创新的新思路。其作品中的火药爆破和大型装置超越平面，从室内空间走入社会和自然，充满活力和爆发力。《天梯》是蔡国强献给故乡泉州和百岁奶奶的礼物，他想用一把梯子连接地球和宇宙，开展对话。这场表演延续了中国人将火药用于和平娱乐的传统，又创新了属于我们这个时代的精神风貌。

知识点击

文化产业

按照工业标准，生产、再生产、储存以及分配文化产品和服务的系列活动。从产业经济学的角度界定文化产业为生产经营文化产品、提供文化服务的企业行为和活动。文化产业具有鲜明的精神和产业两层属性。

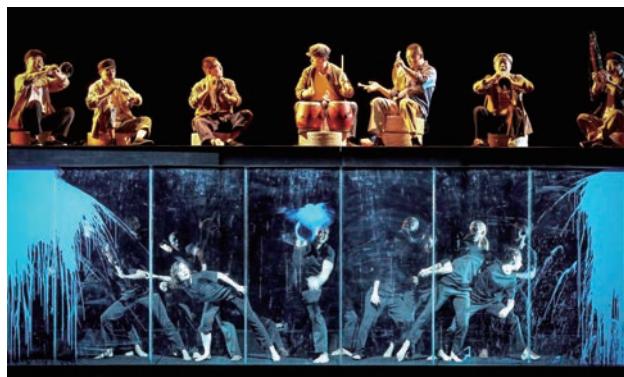

天梯 火药爆破 2015年 蔡国强

观念演出《对话·寓言 2047》，秉持“打造一场传统与现代相结合的舞台剧”的观念。作品围绕“人与科技的关系将何去何从”这一命题，在人性本质与科技裂变之间展开对话。作品中陕西的碗碗腔、泉州的木偶剧、复州的鼓乐班、蒙古族的长调、壮族的坡芽歌书……这些传统艺术形式分别与不同的高科技手段相结合，在舞台上迸发出新的生命活力，展现了人性与科技的对话，是寓意，也是现实。

对话·寓言 2047 观念演出 2017年 导演：张艺谋

蓬皮杜文化艺术中心

蓬皮杜文化艺术中心

该中心的设计者是从 49 个国家的 681 个方案中的获胜者——意大利的伦佐·皮亚诺 (Renzo Piano, 1937—) 和英国的理查德·罗杰斯 (Richard Rogers, 1933—)。1972 年动工，1977 年建成。如果卢浮宫代表着法国的古代文明，那么蓬皮杜文化艺术中心便是现代巴黎的象征。蓬皮杜文化艺术中心打破了文化建筑所应有的设计常规，将所有柱子、楼梯及以前从不太为人所见的管道等一律请出室外，以便腾出空间，供内部使用。作为标新立异的现代建筑，强调现代科学技术同文化艺术的密切关系，是现代建筑中“高技派”的代表作。在不同的时间段内，从不同角度、不同切入点去解读它，都能得到不同的收获。

《致敬达·芬奇 Tribute to Da Vinci》全球光影艺术体验巡展 2018 年

《致敬达·芬奇 Tribute to Da Vinci》全球光影艺术体验巡展是一次艺术和科技结合的沉浸式体验，涵盖装置、投影、AR、影院等多种形式展现达·芬奇的艺术历程，还展出了他的经典画作和珍贵的手稿，几十个机器模型，包括挂在展厅中央的巨大飞行器等。

知识点击

艺术思潮

在一定社会历史条件下，特别是在一定的社会思潮和哲学思潮的影响下，艺术领域所发生的具有广泛社会影响的思想潮流和创作倾向。

■ 范例赏析

多媒体交响乐《地图》

《地图》，由谭盾创作于2002年。该作品由九个乐章组成，分别是《傩戏与哭唱》《吹木叶》《打溜子》《苗唢呐》《飞歌》《间奏曲：听音寻路》《石鼓》《舌歌》《芦笙》。作品重视表现本土的音乐文化，对自然声音做最原始的记载，从声音本身出发，突破了音乐与非音乐之间的界限。其音乐创作手法是以西方音乐现代作曲技法为基础，将交响乐队与湘西民间音乐元素、多媒体相融合，以全新的演绎方式表现了现代人对民族民间音乐、民间文化的重新审视和再度思考。

地 图

主题

Misterioso ♩ = ca. 66

谭 盾曲

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Contrabass

凤凰古城

音乐创作的突破

作品中，民间艺人的音乐表演影像，民族民间音乐元素，传统的指挥、大提琴、乐队等，将民间音乐的原生态表演与交响乐队及大提琴对位，体现一种民间文化与现代文化的对话。如《飞歌》乐章，影像中的苗家女歌手高亢、明亮、纯洁的嗓音与大提琴细腻婉转的柔弦和滑音，将旋律中的缠绵和柔情发挥到极致，不禁让人觉得这是天籁之音与大提琴的“飞歌对话”。乐队的演奏中融入大量的不协和音以及乐器的非常规演奏等，体现了现代音乐的风格特征，使民族特征与现代音乐特征完美地融合，构成后现代音乐风格。

地图 多媒体交响乐 演出现场

作曲：谭盾

演奏乐器的拓展

作曲家把音乐作为一种纯粹“声音”的艺术，强调“无器不乐”，注重自然音的运用。第七乐章《石鼓》中，以原生态的石头击打出极短促的节奏，与弦乐相配合，用石头的坚硬象征当地人的坚韧品质；作品中以树叶作为吹奏乐器，融入人声的叫喊、哭泣等非乐音形式，生动地展现了湘西人民多姿多彩的艺术生活。

演绎方式的转变

《地图》打破了传统的音乐会演绎方式，乐队的演出舞台搭建在凤凰古城的沱江河畔，河面上飘荡着点燃蜡烛的小船，观众与乐队一河相隔，乐队、观众、湖景、音乐融为一体。另外，乐队的演奏与多媒体的播放紧密结合，影像中原生态的湘西本土音乐与现场交响乐融为一体，听觉和视觉同步，让观众全方位、立体地感受到一种创新的，具有时空距离和文化差异，又相互融合的、立体式的交响乐演出。

《地图》带着其独特后现代主义音乐的“先锋性”和“前卫性”，给听众带来了全新的视听盛宴。作品模糊了传统与现代、殿堂与民间之间的界限，在文化的对话中展现了浓厚的寻根意识，采用了现代与传统表演相结合的演绎形式，将民间艺术以崭新的方式呈现，让深邃的民俗风情生动而形象地呈现。

■ 体验活动

随着日益增长的“文创热”，在许多博物馆、美术馆、图书馆的商店中，总能见到一些注入创意元素的马克杯、书签、丝巾等文创产品。有的能吸引许多人的目光，有的却无人问津。优秀的文创产品如何做到集审美、功能、内涵于一体，融汇古今，沟通雅俗？

活动一：请搜寻一件吸引你的文创产品，了解它的设计理念、所蕴含的文化气息，并将它介绍给你身边的人。

活动二：请参考下列文创产品思维导图，选择具有代表性的艺术作品，构思一件文创产品，记录设计思路和过程并进行展示交流。

思维导图：

活动三：优秀的文创产品给你带来哪些思考？以班级为单位，举行一场简易的辩论会，探讨今天我们应当如何从大众传播和文化产业等方面传承与创新中华优秀传统艺术。

■ 思考评价

1. 结合文创产品的设计理念及其蕴含的文化元素，介绍你设计的文创产品。
2. 搜集与中华优秀传统艺术的传承及创新相关的大众传媒和文化产业资料，探究艺术与信息时代的关系，并在探究的基础上充分表达自己的观点。
3. 你对艺术的传承和创新有了哪些思考？你还列举了哪些在传承和创新上有特色的艺术作品案例？

拓展研究

斯坦尼斯拉夫斯基(Stanislavski, 1863—1938), 苏联演员、导演、戏剧教育家和理论家。他结合自身创作和教学体会, 总结表演艺术领域的先驱者和同时代表演艺术家的经验, 建立了“斯坦尼斯拉夫斯基表演体系”, 对戏剧的创新起到了极大的推动作用。“生活于舞台”的表演风格是这一表演体系的精髓, 它认为演员应当永远是舞台上活生生的人, 应当真诚地去感觉、去想、去行动。

中国戏曲在漫长的历史发展过程中, 形成了规范化的程式化表演体系。戏曲舞台上的生活动作, 如开门、推窗、喝酒、写字、上马、登舟等, 都有一种不同于日常生活自然状态的表现程式, 它们在相当程度上简化了日常生活动作中琐碎的细节, 精选出关键性的动作加以装饰、美化, 使它们比生活原样更鲜明、更准确、更美。而这些程式化动作成为中国戏曲传承中很重要的一部分, 需要戏曲演员从小勤学苦练, 刻意模仿, 才能把传统文化传承下去。

艺术中的创新离不开对日常生活的细心观察与深切感受, 请搜集还有哪些艺术创新来源于生活, 并对该艺术创新与生活原型的关系做深入研究。

斯坦尼斯拉夫斯基(苏联)和梅兰芳

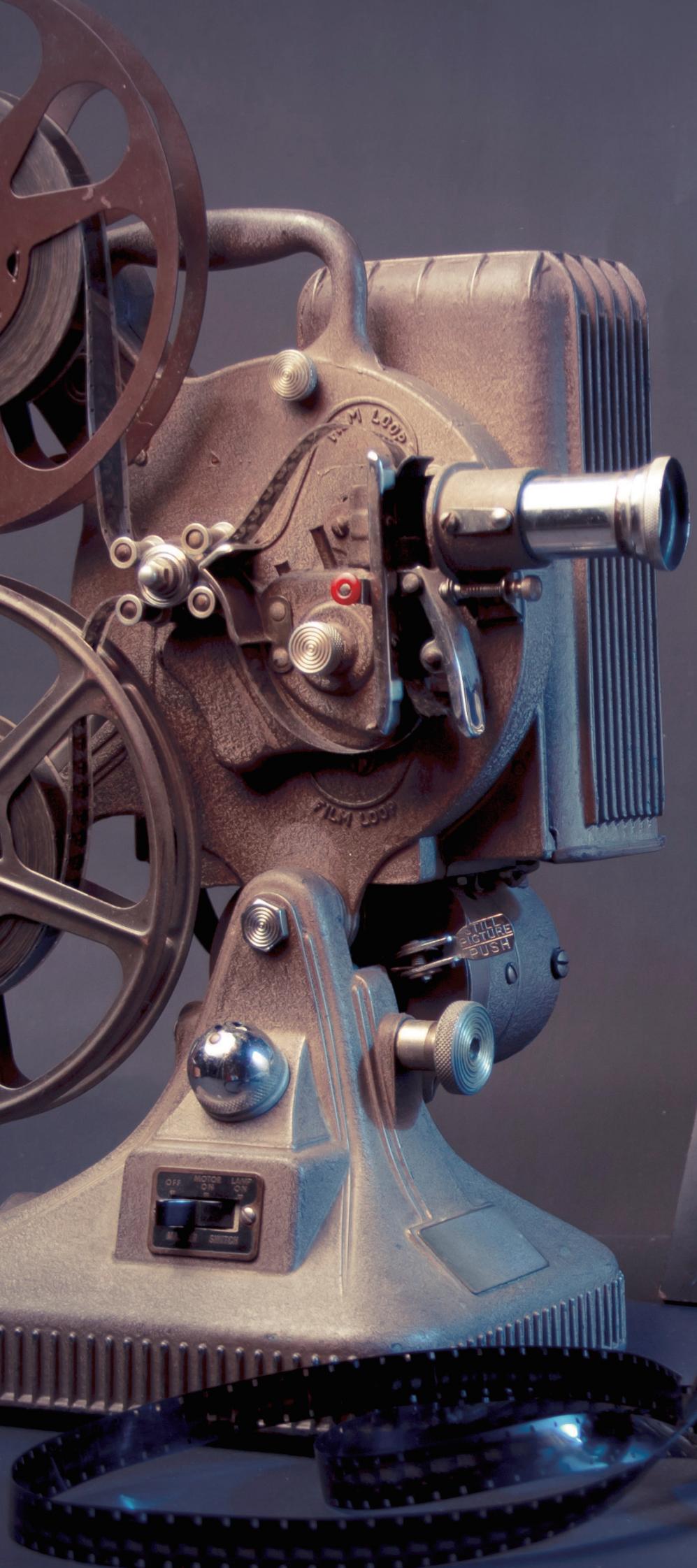

虹霓关(梅兰芳饰王伯当、尚小云饰东方氏、程砚秋饰丫鬟) 京剧

海鸥 话剧

编剧: 安东·巴甫洛维奇·契诃夫(Anton Pavlovich Chekhov, 俄国)

LOCATION

TAKE

**SCENE
DIRECTOR**

CAMERAMAN

第四单元

光影逐梦

电影是多种艺术表现形式相融合的综合艺术，在其短短百余年的历史发展中，电影记录生活、传播文化的功能一直未曾改变。电影作为特定文化的产物，融合了文学、音乐、美术等多种艺术表现形式，蕴含着丰富的文化内涵。

| 学习重点 |

1. 了解纪录片的功能与特点。
2. 体会现实主义影片的时代情绪与反思价值。
3. 感受科幻片的奇观性与启示作用。

纪实还原

■ 情境导入

在历史的长河中，为了让璀璨的文明保存得更久，人类曾尝试过许多不同的记录方式。纪录片的出现，让我们多了一种更为生动的记忆形式。纪录片可以在很大程度上还原历史场景，让观者身临其境。

你觉得相对于其他艺术形式，纪录片有哪些优势？它的功能和特点又是什么呢？

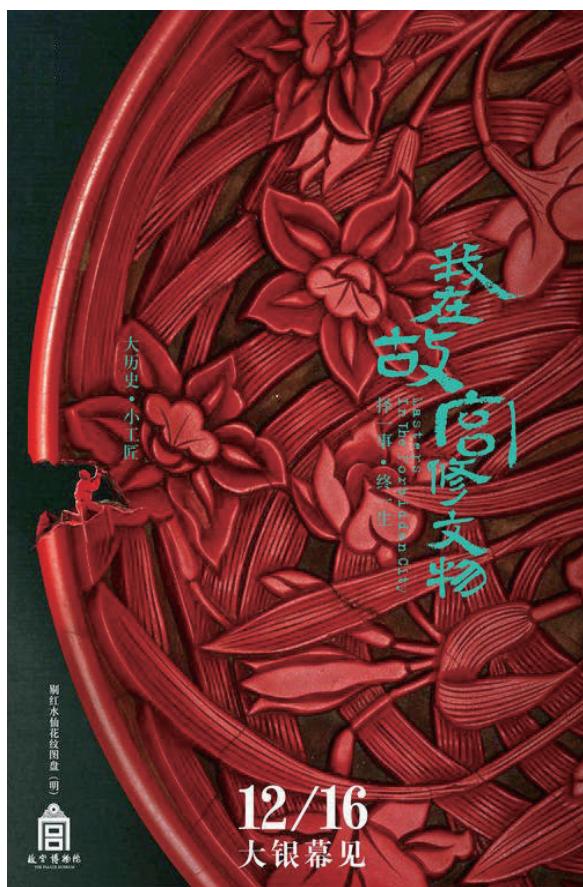

用影像展现真实

审美感知

纪录片是电影历史的起点。1895年法国的卢米埃尔(Lumiere)兄弟拍摄的《火车进站》等实验性的电影，就已经带有纪录片的性质。所以也可以说，纪录片在电影众多分类中，拥有最长的历史。大多数纪录片虽然也会遵循电影工业的一般工作方法进行艺术加工，但是从根本上来说，“真实性”是它区别于其他电影类型的重要因素，以真实性的力量感染人，引发人的思考。纪录片有广泛的群众性和巨大的影响力，随着互联网的发展，会越来越成为大众文化的主要艺术形式。

◎ 社会价值

我在故宫修文物 纪录片海报

导演：叶君、萧寒 首映：2016年

我在故宫修文物 纪录片剧照

文艺创作方法可以有一百条、一千条，但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活。优秀的文艺作品，最好是既能在思想上、艺术上取得成功，又能在市场上受到欢迎。但如果不能坚守文艺的审美理想，不保持文艺的独立价值，一切都是空话。纪录片因其作品类型的特殊性，自带亲民效果，以更全面的角度、更为真实的手法记录与反映人民群众最为关心的事情。

我在故宫修文物 纪录片剧照

《我在故宫修文物》是一部三集文物修复类纪录片。影片将目光放在了那些文物背后的修复者身上，将国宝的修复过程和修复者的日常片段结合起来展现给观众，片中有许多修复重点环节属于首次公开，既体现了目前我国飞速发展的科学技术水平，也体现了敬重历史的态度以及人文关怀。中国文物修复所包含的历史记忆，与传统“士农工商”中“工”这一阶层的传承精神，是我国五千年灿烂文明的缩影。

《大城无小事——派出所的故事 2019》是一部全景式警务纪录片。片中将镜头的视角由日常巡逻拓展至派出所窗口接待、执法办案、社区警务等基层警务人员工作的方方面面，通过记录不同警种民警的工作日常，还原这座城市最真实的执法生态。

大城无小事——派出所的故事 2019 纪录片剧照

◎ 真实为本

纪录片是一种非虚构的、叙事的影片样式。关于非纪实部分，或者说虚构部分所占比例，一直是人们对一部影片能否被纳入纪录片范畴最大的争议点。一般来说，观众在欣赏一部纪录片之前就抱着“还原真实”的想法。不过纪录片毕竟和新闻有差别，拍摄期间对于被拍摄对象的影响也会比新闻略深。拍摄者的观点或者立场也会影响最终呈现的角度。以动物为主角的纪录片最能体现这一点，为了使纪录片更为生动，往往会配上旁白解说，但是这类拟人的语句首先就是一种假设，动物的行为可能和我们听到的描写毫不相关。所以，一些严谨的纪录片会记录下拍摄时对被拍摄者施加了哪些影响，尽可能让观众获得比较客观的印象。

地球脉动 纪录片剧照

导演：艾雷斯泰·法瑟吉尔（Alastair Fothergill, 英国） 首映：2006 年

《地球脉动》运用当时开创性的航空监测技术，加上超高清清晰度的拍摄技术，用镜头记录了地球上那些绝美至极、令人惊叹的神奇画面。

从深海中最黑暗的角落到广袤无垠的开阔平原，从寸草不生的沙漠到生机勃勃的雨林，影片通过极具镜头感的画面，让观众领略地球的丰富和美丽，也认识到我们对于地球仍然有巨大的未知。

搬演

纪录片中的“搬演”，不能违背纪录片追求真实的原则。对于纪录片来说，搬演就是使用演员、置景、道具等手段来表现某一个曾经（或可能）发生过的事件。但相对来说，虚构性会比其他剧情片要低。

未至之境 纪录片剧照

导演：帕特里克·莫里斯（Patrick Morris，英国） 首映：2019年

《未至之境》从绵延万里的山脉高原，到枝繁叶茂的雨林竹海，涉足了中国人迹罕至的未至之境。该片探秘那些我们所知甚少的国内野生动物，跟拍它们“平凡普通”的日常生活，揭开珍稀动物们的神秘面纱。

未至之境 纪录片剧照

知识点击

旁观

为保证创作者尽可能少地干扰拍摄对象或事件，一般会要求纪录片创作者有一种从旁观察的态度。这不仅要求创作者提前对被拍摄者或事件有足够的了解，这样才能更好地把握记录内容，同时，这也是对被拍摄者的考验，他们需要习惯摄影机，习惯被拍摄的状态，才能让自己在镜头前更为真实。

■ 范例赏析

美丽中国

美丽中国 纪录片

导演：菲尔·查普曼（Phil Chapman，英国） 首映：2012年

生态环保系列片《美丽中国》包含“清水绿岸”“蓝天白云”“沃土如金”“生态文明之路”四集。以“生态文明是人类又一崭新文明形态”的站位高度，阐释“生态兴则文明兴、人与自然和谐共生”的新思想内涵。

美丽中国（清淤） 纪录片剧照

绿水青山

影片从鲜活的普通人物故事切入，生动地反映了中国生态环境改善给广大群众带来的获得感和幸福感。以深圳的茅洲河为例，这条治理难度大、治理任务紧迫的河流，经过截污、清淤、活源、固堤等全面、系统的综合整治之后，河水变得清澈，生态得到恢复，取消多年的龙舟赛重新开赛。《美丽中国》在忠实记录这段历史的同时，也引起了全社会对生态环境保护工作的重视。

美丽中国（城市夜景特效处理） 纪录片剧照

美丽中国（河长） 纪录片剧照

美丽中国（龙舟赛） 纪录片剧照

发展思路

影片针对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，给世界敲响警钟，同时再次重申尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，为走可持续发展道路、加快生态文明体制改革、建设美丽中国的历程起到了极大的宣传作用。既反映了我国对环境治理问题做出的努力以及唤醒民众对生态环境保护的重视，也树立了良好的国际形象，为推进生态文明建设提供了新思路。

作为一部纪录片，《美丽中国》从小处着手，逐步展开关系到全国乃至全世界的生态环境问题。纪录片“真实”的特性让那些刻不容缓的问题更直观地呈现在人们眼前，也让那些辛勤而踏实的劳动者的成果得以被世人铭记。无论是人们的生活还是电影工业的发展都需要真实还原，纪录片和其他媒介一起，为人类的历史留下副本。

■ 体验活动

“都说国很大，其实一个家，一心装满国，一手撑起家。家是最小国，国是千万家。”家国情怀是中华文化印刻在每个人身上的特有情愫，也是我们骨子里永不改变的血脉基因。请同学们将目光对准生活中最普通、最寻常的老物件，寻找隐藏在它们背后的特别的故事，通过回忆、采访等方式，拍摄一段纪录片，感受这些独特的故事，探访其中“小家”与“大国”之间的联结，挖掘并思索关于“家”和“国”的历史记忆。

活动一：寻找一个老物件。它也许是一部缝纫机、一台收音机、一片瓦或是一张录取通知书，它一定承载着一段故事，联结着几代人的生活和回忆。参考纪录片《一个叫做家的地方》的脚本，设计自己的纪录片脚本。

活动二：将故事整理并拍摄下来，在呈现老物件的同时结合讲述，使之成为一段较完整的纪录片。

活动三：与同学分享各自做好的纪录片，感受片中的时间流逝，思索关于“家”和“国”的历史记忆。

《一个叫做家的地方》的脚本

画面	音响
男孩大汗淋漓地回家，将手中崭新的“红双喜”牌乒乓球拍放在桌上，挨个抽屉翻找，将旧物（和乒乓球有关的）堆在桌上，终于从一个抽屉深处找到了一瓶清洁剂和一个清洁海绵，认真擦拭球拍。这时，他看到了旁边的一副旧球拍，也是“红双喜”的，但用的还是“红双喜”的旧商标，看起来已经很有历史了。旧球拍激发起男孩的好奇。	男孩拿起球拍仔细端详，向门外喊道：爸，这只“红大妈032”是你的球拍吗？
父亲推开门发现儿子和儿子手中的球拍，从儿子手中接过球拍以后，展开了回忆……	父亲递给儿子球拍并且嘱咐道：孩子，这支球拍是你爷爷的，你爷爷还用它参加过比赛，后来你爷爷就把它给我啦。
青年时期的爷爷用这副“红双喜”乒乓球拍在和外国运动员的比赛中战胜一个个对手，年少的爸爸在看台上替爷爷呐喊，最终，五星红旗在赛场上飘扬。	在赛场上，呐喊声，助威声此起彼伏。
在训练场里，爸爸在指导儿子比赛，爷爷在背后的看台上坐着，儿子战胜了外国选手，五星红旗再次飘扬，爷爷笑了。儿子和爸爸、爷爷拥抱，爷爷送给了孙子一副崭新的“红双喜”球拍。	欢呼声。
镜头回到现在，墙上挂满了一家三代获奖的照片与奖牌，架子上摆满了奖杯，镜头逐渐向架子拉近，定格在架子上摞起的球拍盒子中“上海红双喜”几个字上。	激昂的音乐响起。

思考评价

1. 在你拍摄纪录片的过程中，人文景象和自然风光的拍摄手法有何不同？
2. 怎样通过具体的手段来实现纪录片所倡导的真实？
3. 纪录片需要在短短数十分钟内表现一个国家几十年甚至上百年的历史变迁，学习了本课之后，请分析：纪录片是如何达到这一目的的？

拓展研究

春节，是中国的农历新年。纪录片《中国春节——全球最大的盛会》就是以春节为主题，记录了这个特殊的时间段的一些独有现象，观众跟随片中主持人的视角，深入返乡摩托车队、春晚群众演员等各种人群，通过交流和跟拍，发掘蕴含其中的中国传统习俗。片中呈现了令人叹为观止的节日盛况，讲述了独具特色的中国故事，这种温情和人文关怀随着主持人的提问和亲身体验展现出春节喜庆团圆的气氛。一桌年夜饭，一声声新年好，人们灿烂的笑脸让这场民俗盛会传到了世界上更多的角落。这是一次透过海外视角洞察中国新年的新颖尝试。

与这部影片中的主持人类似，有一些纪录片会出现采访者，这样的设计似乎打破了纪录片应有的客观性与真实性，你怎样看待这种违反了“旁观”原则的“在场”行为？他们参与拍摄的事件，对影片的最终呈现会有怎样的影响？

中国春节——全球最大的盛会 纪录片剧照

导演：比尔·洛克（Bill Locke，英国） 首映：2016年

现实之光

情境导入

优秀的现实题材影片往往能引发观众的强烈共鸣，并深受观众喜爱。当我们看到那些熟悉而与生活息息相关的一幕出现的时候，也会更容易进入影片所在的世界，获得更好的观影体验。

故事片的类型有很多，为什么现在市场更期待现实题材影片的出现？在影片创作中，现实题材影片又有什么样的魅力和价值呢？

神女 电影剧照

导演：吴永刚 首映：1934年

审美感知

“意大利新现实主义电影运动”是第二次世界大战结束后出现的，对世界电影美学及电影创作实践具有重要意义。因为战争的创伤，各国人民的正常生活普遍遭到打击而趋于崩溃，民主运动在各地兴起，意大利新现实主义电影趁势而生。这类电影以展现现实社会生活为主旨，以批判社会不良现象为目的，拍摄时多采用自然光，运用简单的电影语言，如长镜头，还原最本真的世界。这股风潮也很快传播到国内，为我国的电影与文化事业带来了新的思路。

◎ 吾土吾民

现实主义电影或那些蕴含着现实主义精神的影片因其自身特点，必然会以当时的社会生活为根基，以人民群众最切实关心的事件为主题，因此从现实主义影片在国内诞生起，就和国家、人民产生了千丝万缕的联系，这类影片往往从个体入手，通过这些个体集中反映群体、国家在一段时期内的经历，反映最贴近人民的生活，反映人民最迫切的呼声。

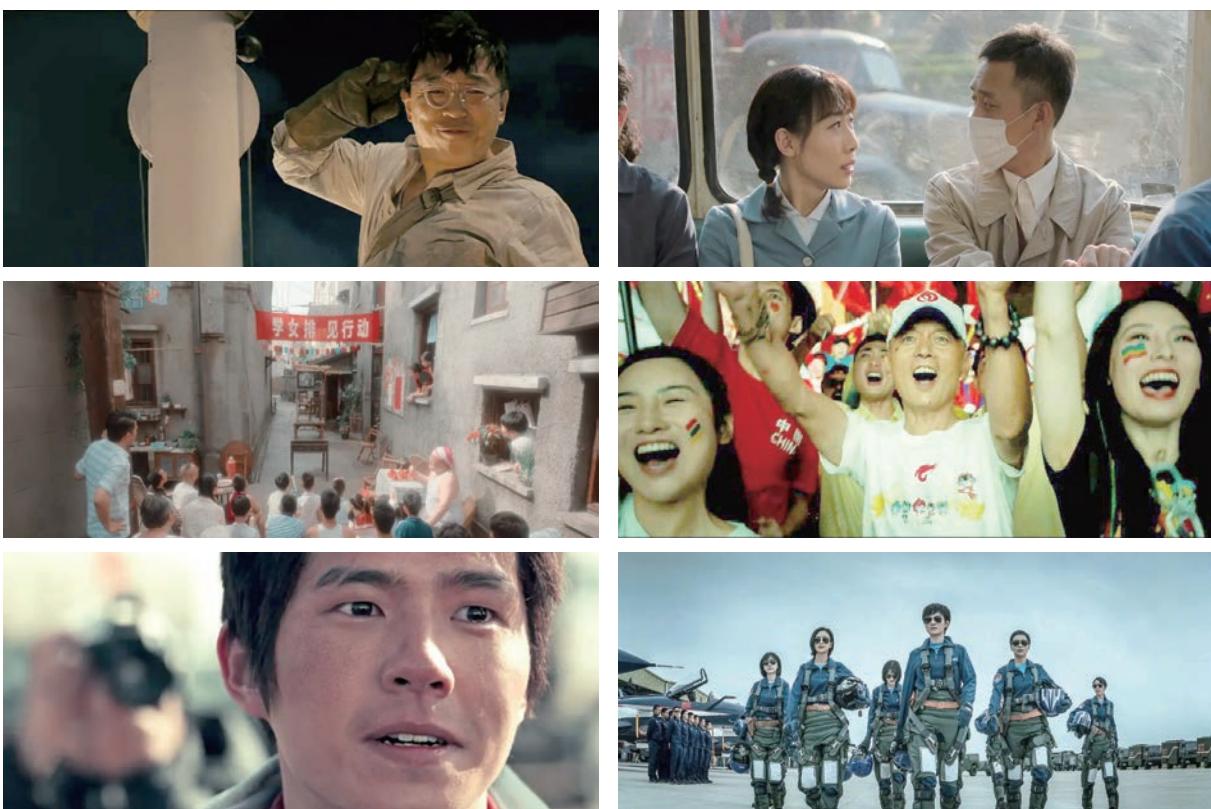
风云儿女 电影剧照

导演：许幸之 首映：1935 年

《风云儿女》讲述了原本只顾享乐的诗人辛白华最终因为好友梁质夫的牺牲幡然醒悟、投入战斗的故事。影片的主题曲《义勇军进行曲》后来被定为中华人民共和国国歌。

风云儿女 油画 纵 228 厘米 × 横 380 厘米 2009 年 殷雄 中国美术馆藏

我和我的祖国 电影剧照

导演：陈凯歌等 首映：2019年

《我和我的祖国》依次讲述了《前夜》《相遇》《夺冠》《回归》《北京你好》《白昼流星》《护航》七个故事。影片以小见大，塑造了身处大时代的平凡“人物”群像。既有取材史实的真实人物，也有大胆创设的艺术形象。影片中每个人身上的闪光点，既是塑造主角形象的需要，也折射出那个时代全体人民的光芒，这些闪光的瞬间穿越时空，历久弥新，生动地表达了“历史是人民写就的”这一价值主题。

知识点击

长镜头

相对而言在一部影片中较长的单一镜头，并没有绝对的标准。通常用来表达导演的独特想法和审美倾向，长镜头相对其他蒙太奇镜头在同一时间内所记录的内容更为连贯真实。

大江大河 电视剧剧照

导演：孔笙、黄伟 首映：2018年

《大江大河》讲述了1978到1992年改革开放的大背景下，以宋运辉、雷东宝、杨巡为代表的先行者们在变革浪潮中不断探索和突围的浮沉故事。

◎ 自我反思

现实主义电影有的注重对个人成长进行反思，有的注重对社会文化整体进行反思。“反思”，才能让电影这一生活镜子的特点起到应有的作用。《一个和八个》是中国第五代导演的开山之作。之后，第五代导演创作出了一系列反思现实的电影。随着时代的发展、国家的复兴，社会的主要矛盾转为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。现实题材的影片，让人们能够在飞速发展的社会当中，冷静地观察、解决社会中仍存在的问题。

《黄土地》改编自柯蓝的小说《深谷回声》。影片讲述了农村女孩翠巧身负父母之命，在面对来到村子里采风的八路军文艺工作者顾青时，二人从陌生到熟识再到产生感情的过程，片中“信天游”的歌声，既回荡在辽阔贫瘠的土地上，也带着女孩的悲凉撞进了观众的心里。

这部影片标志着第五代导演真正崛起，影片的风格和视听语言的运用持续影响着第五代导演的叙事倾向和风格基调。极其强烈的画面色彩配合着西北黄土地的民俗与中国文化的发展，给观众深刻印象的同时，也在电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

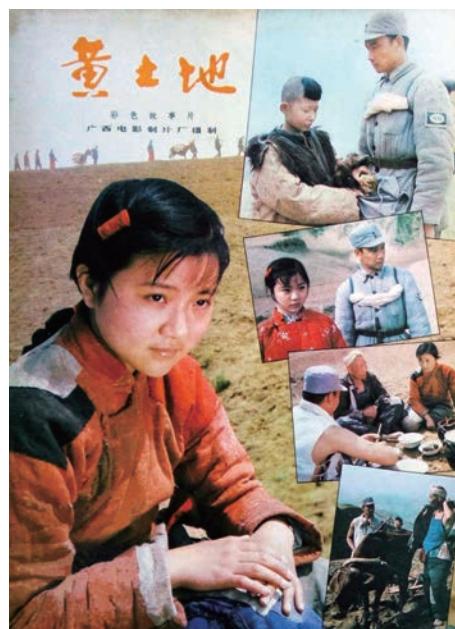
一个和八个 电影剧照

导演：张军钊 首映：1984年

秋菊打官司 电影剧照

导演：张艺谋 首映：1992年

黄土地 电影海报

导演：陈凯歌 首映：1985年

《一个和八个》取材于郭小川的同名长诗，由张军钊（1952—2018）执导。一群罪犯，一个是被冤枉的好人，八个是真正有过错的罪犯。影片讲述了八路军指导员王金蒙冤入狱，但在监狱撤退转移过程中，仍以民族解放事业为重，感化、教育土匪逃兵，使他们用实际行动赎罪并投入与侵略者战斗的故事。

影片的成就不仅在于故事叙述的内容，更在于叙述故事的方式。影片试图丢掉戏剧的拐杖，发挥电影视觉表现的冲击力。

■ 范例赏析

一江春水向东流

《一江春水向东流》主要讲述了一个普通家庭在中国抗日战争巨变之时发生的悲欢离合的故事，以如火如荼的感情揭示了民族危难关头人民的正义呐喊。该片将中国古典小说、诗歌、戏曲、绘画等艺术的表现技巧，融汇于电影艺术的表现形式之中，创造了为广大观众所喜闻乐见的艺术风格。

时代之音

影片从 20 世纪 30 年代开始，讲述了上海一个纱厂女工素芬和夜校教师张忠良从认识到结婚再到被迫分隔两地，最终因丈夫未能抵住诱惑导致素芬自尽的故事。在故事的初始，丈夫张忠良也是一个积极宣传抗日、为抗日军队募捐的人，后来因为参加了救护队离开上海，在抗战过程中历经磨难，最终逃到了重庆，经交际花王丽珍的介绍找到了一份工作，后来又和她结了婚。素芬和张忠良的母亲还在家中苦苦地熬着日子，那边张忠良却越来越沉溺在花天酒地的新生活之中。抗战胜利后，张忠良回到上海，却也没有联系妻子和老母，反倒又和王丽珍的表姐何文艳发生了关系。机缘巧合，素芬为了糊口来到何文艳家中打工，在一次晚宴上认出了丈夫，并说出了实情。面对妻子的挽留和母亲的训斥，张忠良丝毫没有悔改之心，最终素芬投河自尽。

一江春水向东流 电影剧照

导演：蔡楚生、郑君里 首映：1947 年

知识点击

中国电影的现实主义转向

中国电影发展到 1930 年前后开始转向。电影从早先大都是生编硬造转向客观地审视现实人生，揭示出现在现实中严峻、迫切的社会问题，将社会各阶层的真实人生尖锐地剖析出来，将中国人民在敌寇践踏下的怒吼与抗争悲愤地呐喊出来，将中国人民在黑暗中憧憬黎明曙光的心情深刻地描画出来，并且在主题挖掘、形象塑造、艺术审美诸方面都达到相当的深度。

国民记忆

一江春水向东流 电影剧照

“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，电影充分运用中国传统的叙事方式，以对比的手法展现了重庆和上海两地人民的生活。在描写张忠良花天酒地、纸醉金迷的场景时，妻子素芬为了生活奔波，弟弟仍在积极抗日，让人们对女主人公产生同情的同时，也反映出当时底层人民受尽屈辱的深刻记忆。

《一江春水向东流》充分结合中国社会的传统文化，吸收借鉴了中国传统艺术的对比手法。

亲兄弟一个自甘堕落，一个抗日到底；花天酒地与苦苦挣扎的对比，让人们对主人公产生同情的同时，也对那个社会的不公与屈辱有了更深的记忆。

《一江春水向东流》作为一部现实主义题材的影片，在进行艺术加工的同时，也将目光聚焦在了当时的社会矛盾上；在进行艺术呈现的同时，也把劳动人民的苦难如实地记录了下来。本着“艺术来源于生活但高于生活”的创作理念，将现实之光照进了黑白的影像里。

一江春水向东流 电影剧照

■ 体验活动

人生不如意事常八九，每个人的生命长途中，总会有一些人生最灰暗的日子，生活中我们总是面临诸多困难，也克服着各种困难。面对这些大大小小的困难，我们是如何度过的？

活动一：寻忆某个关键时刻。采访父母，请他们聊聊人生中的一个关键时刻。请他们回忆这个时刻发生在什么时候？发生在一个什么样的场景中？当时除了“我”之外还有些什么人？具体发生了什么事？后来又是如何解决的？将以上问题记录下来，尝试写成一个故事。

活动二：将这个故事改写成剧本，并与同学一起尝试把它演出来。注意故事发生的时代背景，尝试在服装、化妆、道具方面还原时代特征。

活动三：将活动二拍摄下来，在班级里分享并探讨“困难”对个人成长的影响。

■ 思考评价

1. 在你所拍摄的微电影里，父母遇到“困难”是如何解决的？这些解决的途径、方式与你之前观看过的影片有何共通之处？
2. 现实主义的电影创作，大多数都描绘了普通人的生活。你观看过的影片中，剧中人的命运与国家和民族的命运之间的关系是怎样的？
3. 在学习了本课并自己亲自参与制作纪录片之后，你能就纪录片与现实之间的关系说说看法吗？

拓展研究

十七岁的单车 电影剧照

导演：王小帅 首映：2001年

《十七岁的单车》是一部剧情片，一辆自行车，两个主人公，是故事的核心内容。小贵，本是贫穷的农村人，来到城里做邮递工作，勤奋老实，好不容易靠工作获得了一辆属于自己的自行车，无奈被人偷去，他不放弃寻找，结果找到买了他自行车的高中生小坚。小坚家境贫穷，偷父亲的钱去黑市买了一辆二手车，恰好是小贵被偷的车子，两人因此发生了矛盾和冲突。

《偷自行车的人》是意大利新现实主义最重要的作品之一。“二战”过后，罗马同许多城市一样，充斥失业和贫困，人们常常为一个工作机会争得头破血流，电影通过一个意大利工人的悲凉遭遇，反映了当时意大利的社会状况。自行车是片中的核心道具。主人公安东失业两年后终于找到了张贴广告的工作，但有个条件，他必须有自行车才能工作。妻子当掉了家里所有的床单才赎回被当掉的自行车。可是，工作的第一天，他的自行车就被偷掉了。故事讲述的是安东和儿子布鲁诺在罗马的大街小巷寻找自行车的故事。最后，迫于无奈，安东偷了别人的自行车，当着儿子的面被人抓住。

两个国家，两个年代，同样是自行车，在影片创作上编导构思有什么异同之处？

偷自行车的人 电影剧照

导演：维托里奥·德·西卡（Vittorio De Sica，意大利）首映：1948年

技术未来

情境导入

人类对世界和未来的想象与思考从未停止。随着科学技术的不断发展，影片中的特效制作越来越吸引人们的眼球；数字技术可以以假乱真，让影视作品的“奇观性”发展到了前所未有的地步。

那么，技术的发展对包括电影在内的文化发展有什么影响呢？随着技术进步而愈发精彩的科幻片又能让受众产生怎样的思考呢？

头号玩家 概念设计图

导演：史蒂文·斯皮尔伯格（Steven Spielberg，美国） 首映：1993年

审美感知

数字电影是指那些部分或全部利用数字处理技术代替原有的光学、化学、物理处理技术，用数字化拷贝替代胶片的电影。随着观影设备的升级，高清摄像技术能够满足观众对影片的清晰度、稳定性等方面的要求。而随着电影工业的不断完善，电影产量的不断提高，存储手段也随之产生了变化，新的数字介质存储既能保持质量稳定，防止老化，也节约了发行成本。

◎ 奇观世界

数字电影除了能够节约电影在拍摄、制作阶段的开销以外，还能够极大地丰富那些因其他科技水平限制，一时还无法实现的场景或物件，从过去到未来，从神秘的深海到未知的星系，从本国到异域，塑造了一个个令人眼花缭乱的世界。其中的景象往往与现实生活有极大差异，更为精彩，更为罕见，能在短时间内带给观众极大的视觉冲击，满足观众的猎奇心理。

攀登者 电影拍摄现场

影片根据中国登山队 1960 年和 1975 年两次登顶珠峰的真实历史改编，中国登山队首次攀登珠峰，因为缺少环绕山顶拍摄的 360 度影像资料，这一壮举并不为国际所认可。1975 年，为了得到国际社会的承认，中国登山队再度集结。影片因题材限制，对外景要求极高，拍摄时间大部分集中在春季之后，不适合拍摄雪山实景，因此使用了大量的绿幕合成场景，有着极大的特效制作量。

攀登者 电影海报 导演：李仁港 首映：2019 年

侏罗纪公园 电影剧照

导演：史蒂文·斯皮尔伯格（美国） 首映：1993年

影片改编自迈克尔·克莱顿（Michael Crichton）于1990年发表的同名小说，讲述了人类从凝结在琥珀中的史前蚊子体内的恐龙血液中，提取出恐龙的遗传基因进而复活恐龙，建造主题公园的故事。科技让人类和六千五百万年前的地球统治者“见了面”，也让人类不断反思自诩为“地球长子”这一行为的合宜性。影片用数字技术呈现的恐龙给人类上了关于自然、关于欲望的生动一课。

知识点击

帧数

帧生成数量的简称。每一帧都是静止的图像，快速连续地显示帧便形成了运动的假象，因此更高的帧率可以得到更流畅、更逼真的动画。如果是120帧，就可以简单理解为：1秒钟的时间内能够截取120幅独立的图片。

◎ 预设未来

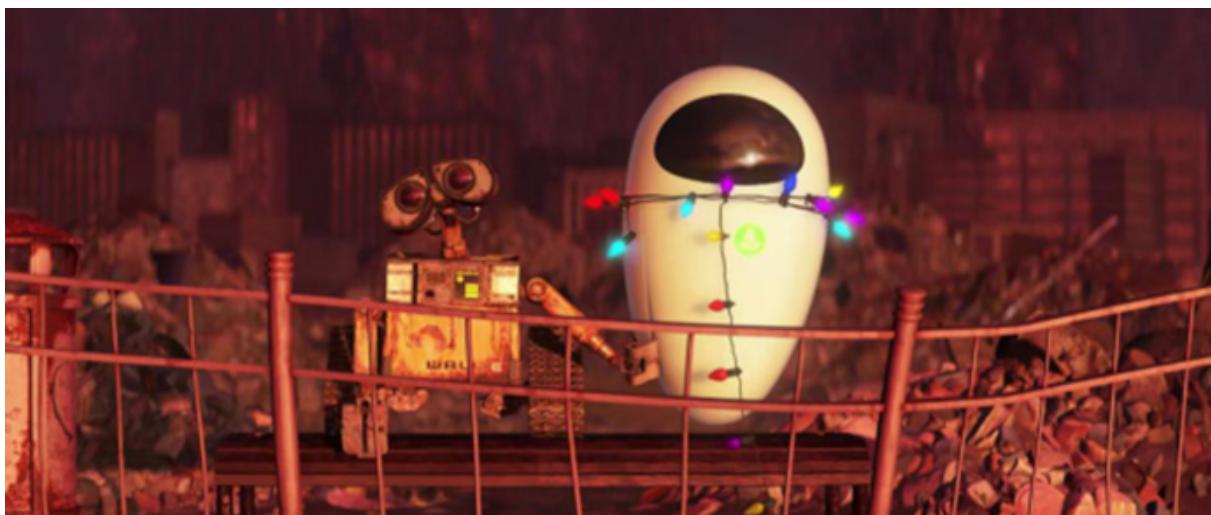
超越性和预见性是科幻片的特点，科幻片所讨论的内容也会给人类社会以大量的启示和思考。出现在早期科幻片中的“神奇物体”已经随着科技的发展逐步进入我们的现实生活。科幻片中那些曾设想过因为科技发展带来的伦理、社会问题，有些已经成为当今社会热点。

少数派报告 电影剧照

导演：史蒂文·斯皮尔伯格（美国） 首映：2002年

改编自菲利普·K. 迪克（Philip K. Dick）的同名小说，片中的手势操作、眼球识别早已成为我们熟悉的技术，其中对于犯罪行为预演后进行人工干预的情节，也引起了人们对当下的思考。

机器人总动员 电影剧照

导演：安德鲁·斯坦顿（美国） 首映：2008年

影片是由安德鲁·斯坦顿（Andrew Stanton, 1965—）编导的科幻动画电影。讲述了在未来地球，清扫型机器人瓦力独自工作了许久，在某一天情感觉醒，在发现自己爱上机器人伊娃后，追随她进入太空历险的一系列故事。

影片从机器人的视角出发，虚构了一个未来社会图景以及当时人类的状态，不仅巧妙地讽刺了现实，也对人类未来发展提出了设想与期望。在机器人产生情感的同时，人类却从心理和生理双重意义上不断退化，这既是衬托剧情发展的需要，也是对当下社会现状的反思。

当面对大量的特效工作时，动作捕捉技术可以使制作时长大幅缩短。在运动物体的关键部位设置跟踪器，再经过计算机处理后得到三维空间坐标的数据，被计算机识别后，可以使动画制作过程更为直观，效果更为生动。同时，这项技术还可以应用于人机交互、机器人遥控、体育训练等方面。

动作捕捉过程

知识点击

数位修复

利用全新的数字技术将过去的音频或视频进行重制的过程。随着时间的推移，许多通过胶片保存的老电影产生了包括但不限于“脏点、发霉、闪烁”等问题，这对观赏、保存经典影片造成了不利影响。随着技术的发展，对老电影的修复工作也在逐步推进，虽然修复费时费力，但能够让经典重新焕发生机，这既是技术对电影的一大贡献，也对新时期讲好中国故事有着重大参考作用。

■ 范例赏析

流浪地球

流浪地球 电影海报

导演: 郭帆 首映: 2019 年

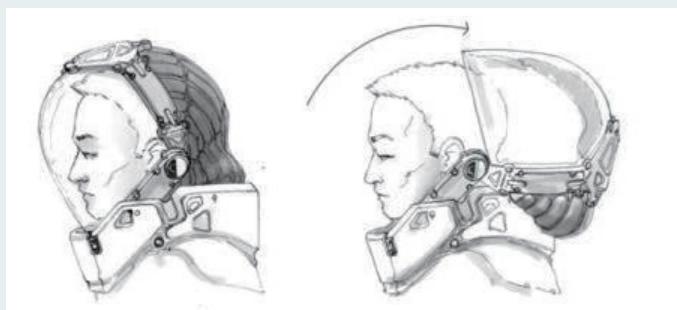
《流浪地球》根据刘慈欣同名小说改编，故事设定在 2075 年，讲述了太阳即将毁灭，地球已经不适合人类生存，人类将开启“流浪地球”计划，试图带着地球一起逃离太阳系，寻找人类新家园的故事。

梦的起点

《流浪地球》被称为开启中国电影“科幻元年”的作品，在精良的特效制作背后，中国人特有的“故土情结”也让本片增色不少。其他国家的科幻片中，灾难来临时，人类往往独自逃向其他星系，在这部充满了中国特色的科幻片中，人类选择了带着地球一起“流浪”。

流浪地球 电影剧照

流浪地球 概念设计图

流浪地球 电影剧照

照进现实

因资源争夺而爆发的战争一直是人类历史长河中的常客，《流浪地球》却构建了一个全人类通力合作的未来场景。本片一反其他影片中“个人英雄主义”大行其道的模式：担任运输任务的主角团队只是数十万运输团队之一，而且被别人抢先完成了任务；在最后关头想出解决办法的也不止主角团队一群人，早已有其他科学家提出了同样的构想。影片也时刻提醒人们现实生活中的这一段话：国际社会日益成为一个你中有我、我中有你的“命运共同体”，面对世界经济的复杂形势和全球性问题，任何国家都不可能独善其身。

流浪地球 概念设计图

《流浪地球》在讲好中国故事的同时，再一次印证了“民族的就是世界的”这个道理。飞速发展的技术成为人类讲述故事的新的帮手，很多天马行空的设想在如今已经成为现实。虽然不能说是科幻片指引了人类发展，但是在光影的世界里，人类的未来梦想正加速向我们走来。

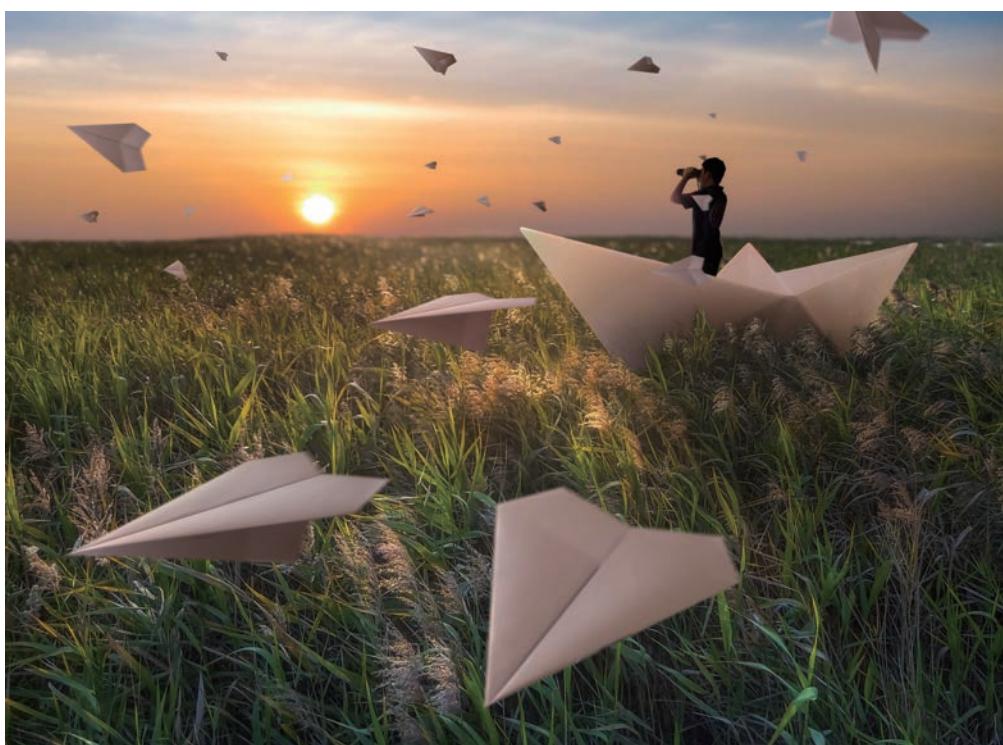
■ 体验活动

都说“个人是社会的一颗螺丝钉”，未来的我们会从事什么职业？会处于社会的什么位置？会如何为社会作贡献？假设在未来，我们的名片不再是今天这样的纸质名片，而是有各种各样的艺术形式。通过这张“名片”，“我”能够向别人介绍自己的职业、特长、专业技能等特点，还能提醒别人在“使用”“我”时的步骤和注意事项。你的梦想是什么？请为自己制作一份“梦想说明书”。

活动一：如果要用一个或一类产品来代表自己的梦想，你觉得会是什么？找到这个产品的使用说明书作为样本，仿照它的条款和格式，为自己编写一份“梦想说明书”。可以是根据某一个样本改编，也可以组合2—3个样本进行编写。

活动二：根据活动一的编写，选取一种艺术形式，设计和呈现你的“梦想说明书”。说明书可以是一份纯文字说明，也可以是一张图文混排的海报；可以是一个立体的设计作品，也可以为自己设计形象和动作并演出来；还可以拍成一段自述短片……

活动三：与同学分享各自的“梦想说明书”，并聊聊“我”的梦想。

■ 思考评价

1. 在你编写的“梦想说明书”中，你会期待自己拥有哪些未来职业、未来技能？
2. 在国内外的科幻影片中，实现电影科幻性的技术手段主要包含哪几类？
3. 请结合本课所涉及的作品，针对科幻片中的科学技术与人文精神的关系做进一步思考，并想一想科学为我们生活带来便利和高效的同时，是否也造成了一些困扰？你会如何在生活、学习中更好地运用科学技术？

拓展研究

科幻片是电影类型的一种。除此之外，电影还有很多类型：歌舞片、恐怖片、战争片、灾难片、犯罪片、爱情片等。电影之所以是一个种类齐全的巨大产业，原因之一就是有丰富多彩的电影类型与人类的各种幻梦紧密相连。

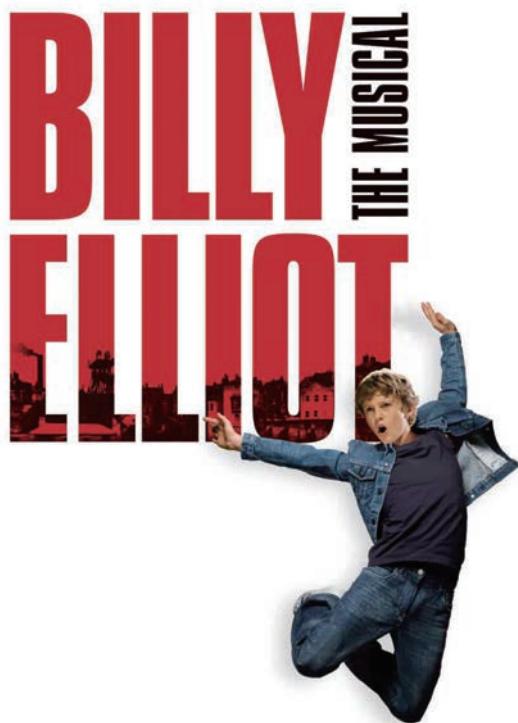
如果说科幻片寄托了全体人类的梦想，励志电影则更多地寄托了个人的梦想。电影《舞动人生》(*Billy Elliot*)就是一部励志歌舞片，该片以 1984 年英国矿业工人大罢工为背景，讲述了 11 岁的矿工之子比利·艾略特，不爱拳击，爱上芭蕾，最后冲破重重阻力考上皇家舞蹈学院的传奇故事。影片后来还被改编成了音乐剧。作为歌舞片，影片中的音乐为流行的蓝调摇滚乐，舞蹈为现代舞，音乐和歌舞都极具时代特色，既贴合主人公的少年心情，又衬托出矿工罢工的严酷生活。音乐与歌舞的动作剪辑搭配默契，在不动声色中调动起人们的视听神经。更特别的是影片中的舞蹈，经过数字处理后具有极强的感染力。

同样是探索梦想，为什么关于全人类梦想的科幻电影与关于个人梦想的励志电影，在人物设计上有很大的不同？

舞动人生 电影剧照

导演：史蒂芬·戴德利 (Stephen Daldry, 英国) 首映：2000 年

舞动人生 音乐剧海报

导演：李·霍尔 (Lee Hall, 英国)

每个人都有梦想，比利的奶奶曾梦想成为职业舞者，哥哥喜欢摇滚乐，当然，还有那个热爱音乐的母亲。但因为各种各样的原因，他们最终都选择了放弃。能够坚持梦想的人，已经成功了一半，当你竭尽全力靠近它，你会发现世界都站在你身边。

后记

《普通高中教科书·艺术》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写。全套教材包括《艺术与生活》《艺术与文化(上册、下册)》《艺术与科学》四册必修,《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五册选择性必修。

教材紧扣课标中艺术学科的核心素养——艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解,精选有益于“立德树人”的优秀艺术作品,引导学生在感知、赏析的基础上,进行创造性的体验表达,培养艺术创作的工匠精神,并通过拓展研究,对艺术作品和实践过程进行审美品评和文化理解。

在编写过程中,上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。严斌鑫、黄慧、周秋艳、饶昊鹏、陈婷、朱志钰、孙伟、于翔、李燕、赵群、王柱人、秦子然、胡斌、刘帆、刘宁、孙伯翰、王苏、易蕾、翟世航、沈一梵、李星陶、付子萱、赵蕊、常慧娟等提供了大量资料。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教材编写过程中不吝赐教。对本教材直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

限于编写者的水平,也由于新编教材尚缺乏教学实践的检验,不妥及疏漏之处在所难免,恳请广大师生及读者指正。

编者

2020年6月

YI SHU
普通高中教科书

艺术

必修2

艺术与文化(下册)

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0662-3

9 787572 006623 >

定 价： 13.90元