



九年义务教育课本

# 艺术

九年级 第一学期  
(试用本)



S S S S S S S S  
H H H H H H H H  
U U U U U U U U  
C C C C C C C C

# 9

九年级第一学期



## 目 录

### 第一篇

## 表现——融汇艺术的语言

### 第一单元 丰富多样的线条肌理

► 第1课 声形线条	2
赏 析 《蝴蝶》(钢琴曲)	2
《雀之灵》(民族舞)	3
表 现 唱歌·演奏《有一个美丽的地方》	4
舞蹈《有一个美丽的地方》	5
造型模拟·编演小品《动物造型模拟表演》	5
拓 展 舞蹈中的线条造型	5
音乐线条与造型线条的联结	6
用线条塑造形象的趣味动画	7
艺术百科——艺术表现语言中的线条	7
► 第2课 肌理表现	8
赏 析 自然中的肌理现象	8
作品中的肌理之美	9
表 现 巧用材料表现肌理	10
制作浮雕式肌理	11
拓 展 制作艺术肌理	12
抽象艺术与肌理	13
► 单元综合活动 舞动的线条	14

### 第二单元 绚烂缤纷的色彩之美

► 第1课 色调视听	16
赏 析 《英雄》(选自电影《英雄》片段)	16
《月光》(管弦乐)	17
表 现 歌唱·音色组合《小乐队》	18
拓 展 舞台上的色彩渲染	20
电影中的色彩象征	20
音乐中的色彩展示	21



艺术百科——印象主义艺术	21
▶ 第2课 和谐色彩	22
赏 析 色彩的统一之美	22
色彩的变化之美	23
表 现 风景画延展练习	24
风景写生练习	25
拓 展 运用色调营造生活情调	26
运用色调创造和谐校园环境	27
▶ 单元综合活动 缤纷四季	28
 <b>第三单元 和谐严密的结构之美</b>	
▶ 第1课 艺术结构	30
赏 析 《长城随想》(二胡协奏曲)	30
《场景》(选自舞剧《天鹅湖》)	31
表 现 表演唱《唱支山歌给党听》	32
拓 展 音乐与建筑	34
艺术百科——艺术作品的结构原则	35
▶ 第2课 建筑结构	36
赏 析 中国古建筑的结构	36
现代建筑的结构	37
表 现 制作建筑结构模型	38
建筑结构仿生设计	39
拓 展 结构影响建筑风格	40
异形建筑的结构创意	41
▶ 单元综合活动 编演舞台剧	42
▶ 展示与论坛	44

# 9

九年级第一学期



## 第二篇

### 风格——凸显艺术的个性

#### 第四单元 岁月造就的时代风格

► 第1课 艺坛新韵	46
赏 析 《华阴老腔一声喊》(女声独唱、伴唱)	46
《琵琶舞》(舞剧《丝路花雨》选段)	47
表 现 演唱风格表现《浏阳河 2008》	48
表演风格演绎《苏武牧羊》	49
拓 展 音乐艺术传递的时代声音	50
艺术作品融入的时代创意	50
艺术百科——中国民族舞剧	51
► 第2课 现代艺术	52
赏 析 现代艺术的主要特征	52
现代艺术的价值	53
表 现 镂刻版画制作	54
拼贴画制作	55
拓 展 现代艺术运用于生活	56
独特创意的现代建筑	57
► 单元综合活动 身边的明珠	58

#### 第五单元 地域特色与民族风格

► 第1课 乐舞风情	60
赏 析 《渔光曲》(舞剧《永不消逝的电波》片段)	60
《胡桃夹子》(片段)	
——中国舞、阿拉伯舞、俄罗斯舞	61
表 现 歌唱·舞蹈《渔光曲》	62
拓 展 中国舞剧中的民族舞	64



电影中的外国民族民间舞	64
艺术百科——外国民间舞 性格舞	65
► 第2课 艺术场馆	66
赏 析 见证历史文化的场馆	66
展示地域风貌的场馆	67
表 现 制作场馆学习手册	68
仿制青铜器浮雕	69
拓 展 各具特色的主题博物馆	70
独特的博物馆建筑及文创产品	71
► 单元综合活动 中国花船展	72
<b>第六单元 性格鲜明的个人风格</b>	
► 第1课 名家风采	74
赏 析 《看大王在帐中和衣睡稳》(选自京剧《霸王别姬》)	74
《问苍天》(选自越剧《祥林嫂》)	74
歌剧《魔笛》序曲	75
表 现 唱歌《乘着歌声的翅膀》	76
戏曲表演模仿《虞姬舞剑》	77
拓 展 各成流派的四大名旦	78
形象鲜明的人民艺术家	78
各有特点的欧洲音乐大师	79
艺术百科——戏曲曲牌	79
► 第2课 大师特色	80
赏 析 情感的释放	80
形式的探索	81
表 现 个性鲜明的自画像	82
我们的肖像画	83
拓 展 雕塑与书法的个性表达	84
个性化的生活展示	85
► 单元综合活动 大师的故事	86
► 展示与论坛	88

## 第一篇

# 表现——融汇艺术的语言

一根根小纤维，能交织成布料，制成时装  
一堆堆灰泥土，能烧制成砖瓦，筑成高楼  
线条、色彩、对称、和谐  
都是一个个时代哲人思维的闪电  
犹如毕加索立体主义式无声的语言划过长空  
倾诉着不同阶层、种族共同的渴望与爱慕  
并告诫后人，以不断的创造  
捕捉艺术表现——这可爱的精灵



# 第一单元

## 丰富多样的线条肌理

1

## 声形线条

### 赏析



(钢琴曲)

主题

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

快板

[挪]格里格曲

The musical score consists of two staves of piano music. The first staff begins with a 6-dot bass clef, a common time signature, and a key signature of one sharp (F#). The melody starts with eighth-note pairs: 1 2, 3 4, 5, i 5, 3, 1. The second staff begins with a 7-dot bass clef, also in common time and one sharp. It continues the melody with eighth-note pairs: 3 4, 5, i 5, 3, 1. Both staves feature various dynamics and accidentals.

音符在距离、流动方向、组合形态上无穷变化，从而构成特有的旋律线，塑造了鲜明的音乐形象。乐曲《蝴蝶》在高音区的旋律快速流动，以半音、级进、大跳等进行方式将十六分音符串起，加以中低音区的和弦衬托，使音乐变得立体而辉煌。乐曲描绘出一幅生动的自然音画，勾勒出蝴蝶的斑斓色彩与上下飞舞的动感。



1. 听辨乐曲旋律进行的特点，结合力度、速度、和弦色彩的变化，说说艺术表现手法。
2. 旋律的起伏表达怎样的情感，描绘怎样的情景？

# 雀之灵

(民族舞)

杨丽萍编舞、表演



舞蹈《雀之灵》剧照

- 1. 孔雀舞中哪些动作具有拟人化特点。
- 2. 怎样理解舞蹈线条？
- 3. 在舞蹈和音乐中，艺术要素“线条”的表现有何异同？

在委婉灵动的旋律声中，孔雀在泉边翩然起舞，时而梳理羽毛，时而俯首饮水。舞蹈家将孔雀的优美形态高度艺术化。旋律与舞蹈的人体线条造型丝丝相扣，表现出孔雀天然的美丽与灵气，抒发了傣族人民热爱生活的心声。

## 表现

### 唱歌·演奏

# 有一个美丽的地方

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

中速稍慢 优美地

杨 菲词曲  
教材组改编

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

1. 有一 个 美丽 的 地 方 啊 啊 罗, 傣族人 民  
2. 荒 田 盖 满 了 绿 苗 啊 啊 罗, 傣草 地

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

在 这 里 生 长 啊 啊 罗。 密 密 的 塞 子  
变 成 了 牧 场 啊 啊 罗。 白 白 的 棉 花

1.

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

紧 紧 相 连, 那 弯 弯 的 江 水 呀 绿 波 荡 漾。  
送 内 地, 那 盐 巴 布 四 呀 运 边 疆。

2.

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

漾。 一 只 孔 雀 飞 到 了 龙 树 上 啊, 恩 人 哟  
(1 - - | 3 3 3 5 |) (6 - 1 2 | 2 - 3 |)

疆。 平 平 的 坝 子 里 赶 牛 车 高 高 的  
2 3 1 6 6 | 1 3 2 1 | 6 · 1 5 | 6 1 1 | 2 1 2 3 6 |

就 山 是 那 个 共 产 牛 车 高 高 的  
上 那 个 走 马 党, 傣 姑 娘 族 们 地 穿 上 方 了

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

有 花 了 你 啊,  
花 衣 裳 啊,  
6 0 6 6 6 1 | 5 3 5 | 6 - - | 6 - - |

遍 蝴 蝶 花 张 开 朵 花 香。  
蝴 蝶 花 张 开 朵 花 膀。

这是一首具有傣族民歌风格的创作歌曲。歌词描绘了傣乡美景。

- 用柔美的声音演唱歌曲，随着旋律线条的起伏变化力度。
- 选择音色柔和的小乐器吹奏，声音连贯，音色均衡。

## 舞蹈

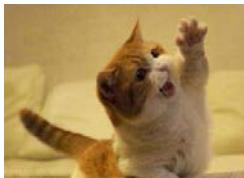
在葫芦丝独奏曲《有一个美丽的地方》的乐声中跳傣族舞。



傣族舞蹈动作

### 造型模拟·编演小品

## 动物造型模拟表演



1. 用动作模拟动物的体态特征，让同学猜一猜。
2. 设计剧情，将所模拟的动物作拟人化的角色，进行故事小品或舞蹈小品编演。



## 拓 展

### 舞蹈中的线条造型

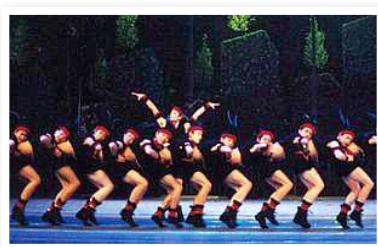
形体线条是舞蹈塑造艺术形象的重要表现要素。由张继刚编导、上海歌舞团表演的舞剧《野斑马》以人体惟妙惟肖地表现了动物形态。观赏片段，寻找表现同样动物的绘画，与舞蹈对照，比较一下他们在勾勒动物形象上的异同之处。



斑马舞



老虎舞



羚羊舞



鹅舞

## 音乐线条与造型线条的联结

舞蹈是音乐艺术和肢体艺术的结合，线条是他们共通的艺术语言之一。欣赏大提琴曲《天鹅》以及根据这首作品创作的芭蕾独舞《天鹅之死》，说说两部作品是如何通过线条的勾勒表现主题的。

### ● 大提琴曲《天鹅》

乐曲选自管弦乐组曲《动物狂欢节》。在钢琴波光粼粼的琶音中，音色醇厚的大提琴奏出温婉舒展的主旋律，表现天鹅在碧波荡漾的湖面上浮游的高贵姿态。全曲旋律主题形象单一，每一乐句均由上行、下行的旋律构成，速度中庸，营造恬静、优雅的情景。

天 鹅  
(大提琴曲)

[法]圣-桑曲

1=♭D  $\frac{6}{4}$   
宁静地

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

### ● 独舞《天鹅之死》

这部独舞作品将《天鹅》作为舞蹈音乐。在醇厚的大提琴声中，一只美丽的白天鹅飘然而至。她孤独地旋转着，寻找生命的力量。然而，她慢慢地倒下……舞者多变的形体线条随着音乐流动。高贵的气质与忧郁的心绪使之成为一首芭蕾名作。



《天鹅之死》剧照

## 用线条塑造形象的趣味动画

在当今的艺术创作中，用简练、流动的线条直接构建艺术形象的作品不断涌现。其简约之风颇有新意，现代感强，风格轻松，颇受年轻一代喜爱。

### ●《线条先生》(意大利动画短片)

动画短片《线条先生》以简练、自然、流畅的线条生动地塑造出夸张、稚拙、幽默的人物造型，加之有趣的声调配音，形象地表现出“线条先生”的喜怒哀乐。欣赏这部动画短片，了解伴随线条的节奏、韵律变化所讲述着的发生在“线条先生”身上的幽默故事。



动画短片《线条先生》



### 艺术百科——艺术表现语言中的线条

**艺术表现语言中的线条**——表演艺术中的线条一词借用于美术。线条是艺术表现的重要语汇，它姿态丰富，变化无穷，能表达一定的含义。线条的粗犷与纤细、流动的速度与节奏感、流动的方向与行动的幅度，都直接影响艺术形象的塑造。线条运动的韵律能引起艺术共鸣；线条流动的动态形状能引发艺术想象。线条以特有的方式为呈现多样化的艺术不断注入崭新的生命力。

# 第一单元

## 丰富多样的线条肌理

2

## 肌理表现

### 赏析

#### 自然中的肌理现象

大自然中到处都有肌理纹路：山石、墙壁、树皮、树叶等表面纹理形成了触觉肌理；生活中各种布料、编织物等肌理无不隐藏着艺术的要素。粗糙与光滑、对称与变形、变化与统一的构成，有着多样的肌理特征。



自然肌理



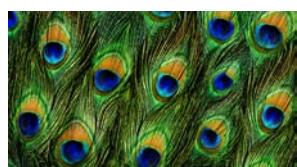
车辙的印迹



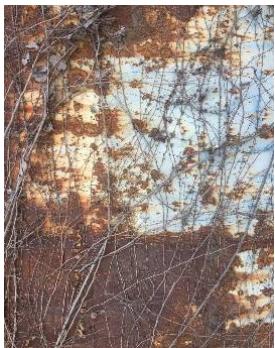
铁门上的锈迹



树皮的花纹



虫子爬过铁管留下的“线条”



旧墙上爬山虎形成的线状肌理

## 作品中的肌理之美

艺术家创造性地利用各种绘画材料和工具的特性，在艺术作品中创造出丰富多样的肌理效果。中国传统绘画中用“勾、勒、皴、擦、点、染”表现山石皴法，灵活多样地呈现峰峦和树身表皮的脉络纹理。



《荷花》 程小琪

油画颜料不仅可以用来表现不同的笔触，还能结合刀刮、泼洒、滴漏等方式表现出高低变化的肌理效果。



刀刮效果肌理

油画笔触肌理



颜料转印肌理

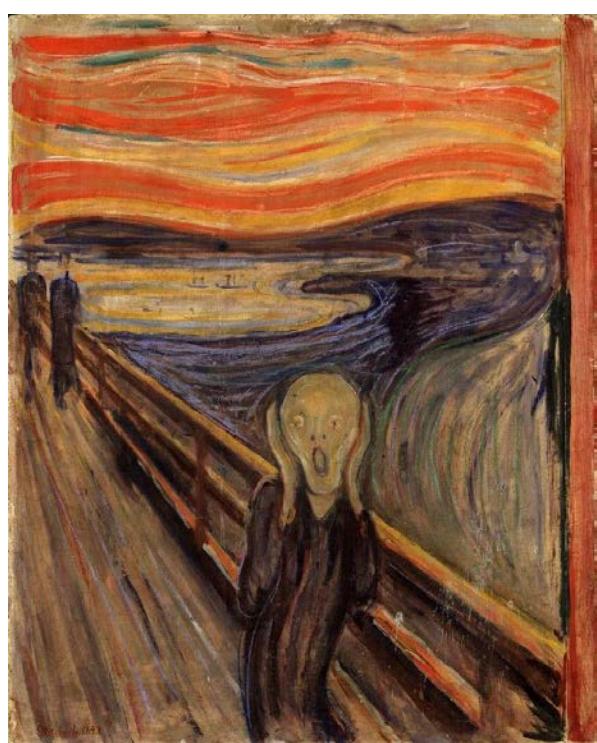


《丹山春晓》 近代 张大千



《黄山奇峰图》 刘海粟

画家张大千、刘海粟运用彩墨的肌理效果相互交融，酣畅淋漓地表现山水的大气磅礴。



《呐喊》 [挪威]蒙克

## 表现

### 巧用材料表现肌理

可以利用各种材料的特性，增强肌理材料的艺术效果。运用爆裂丙烯材料，既可以制作平面肌理效果，也可以制作立体效果。按照步骤图操作即可获得自然爆裂的肌理效果。



用爆裂丙烯制作平面肌理作品



1. 制作工具、材料



2. 在爆裂对象上均匀地涂上一层底色



3. 底色干后，涂上爆裂媒介



4. 爆裂媒介干后，涂上一层爆裂丙烯



用爆裂丙烯制作立体肌理作品



1. 选择一个形体



2. 在形体上均匀地涂上水粉和丙烯颜料



3. 底色干后涂上爆裂媒介，待自然干



4. 爆裂媒介干后，涂上一层爆裂丙烯

## 制作浮雕式肌理

收集现成的立体物品进行造型，用热熔胶固定在底板上，然后用餐巾纸覆盖，再用白胶和水的混合液喷湿餐巾纸，干后形成丰富的肌理。试一试，用不同的现成物品，配合纸巾，制作综合材料的浮雕式肌理作品。



运用综合材料组合拼贴造型，黏合覆盖纸巾，待干后局部上色，形成立体浮雕肌理。



1. 在底板上粘贴立体物



2. 将白胶和水按 1 : 1 调和，黏合覆盖纸巾



1. 收集材料



2. 局部剪贴



3. 拼贴成画



4. 用海绵蘸色

## 拓 展

### 制作艺术肌理

运用斑驳的水迹、堆叠的笔触，以及颜料、水和一些特别的材料，即在平面作品中运用自然肌理和人造肌理，产生秩序、节奏和韵律的变化，不仅能丰富作品的视觉肌理和表现力，还能带给我们许多联想。



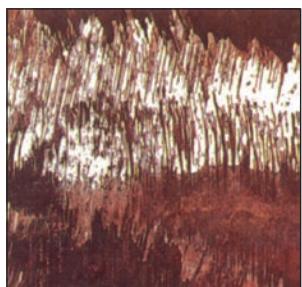
墨汁冲彩法



宣纸对印法



点蜡法



刮擦法



撒盐法



厚涂堆积法

用水拓画创作具有流动感的肌理



1. 用滴管将不同色彩的  
油性颜料滴到水中



2. 用细棒搅动色滴边  
缘，形成团状肌理



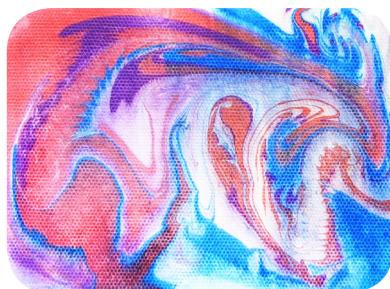
3. 用梳子拨动水面，形  
成水波肌理



4. 轻轻晃动盛器，形  
成流动的水纹肌理



5. 在水面上覆盖吸水性强的绵纸，  
并快速提起



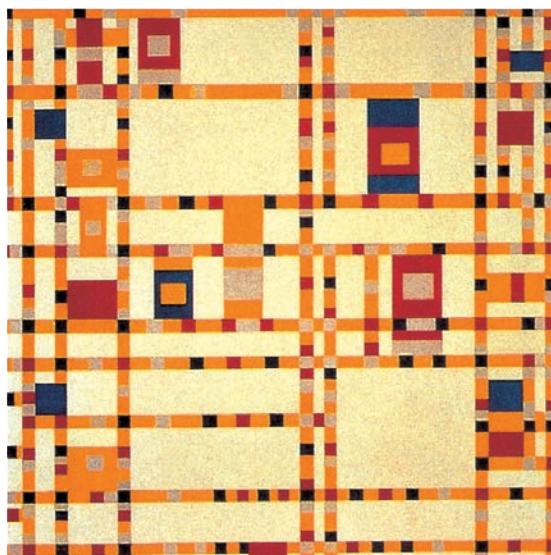
6. 晾干，完成作品

## 抽象艺术与肌理

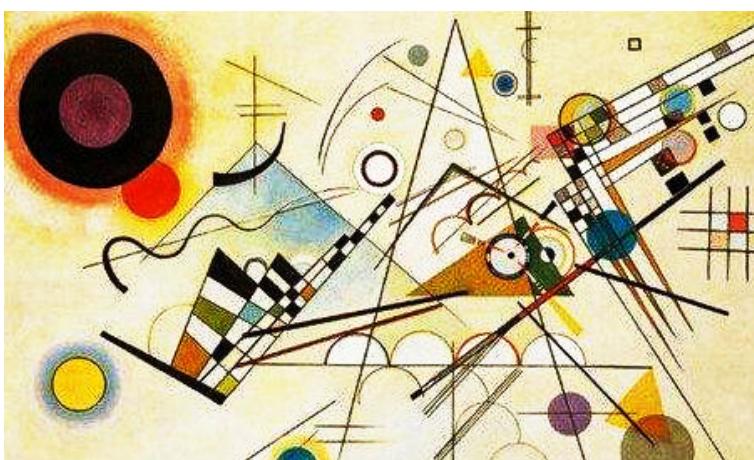
被誉为 20 世纪抽象主义大师的康定斯基在音乐与绘画的结合上做了成功的尝试。他运用点、线、面、色彩等造型要素，按照对比协调、节奏与韵律组织原理，结合视觉肌理艺术手法创造了可视的“音乐”。



《即兴第30号——大炮》 [俄国]康定斯基



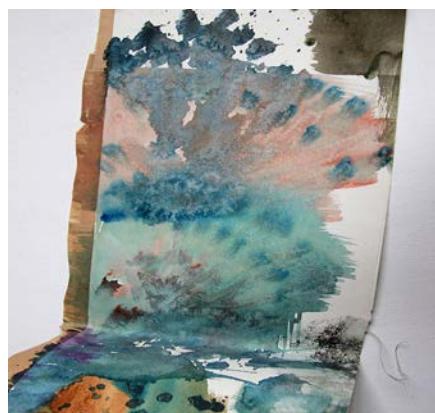
《百老汇爵士乐》 [荷兰]蒙德里安



《构图八号》 [俄国]康定斯基



《29.09.64》 赵无极



学生作品

# 舞动的线条



## 活动主题：

整合音乐、绘画、舞蹈、摄影、表演等多种手段，展示线条所创造的艺术形象。

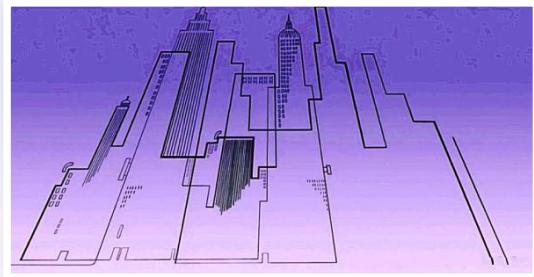
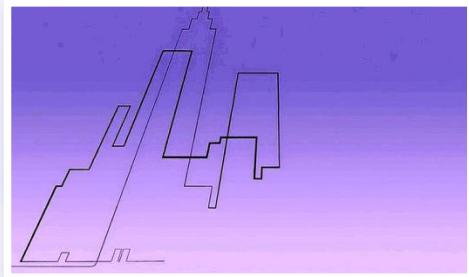
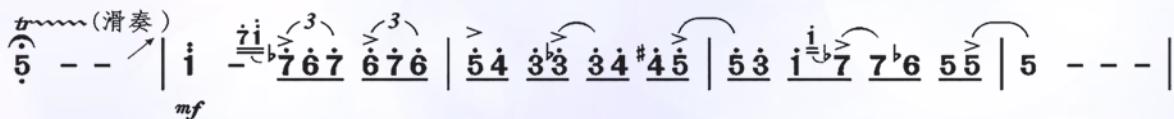
### ◆ 音画组合，临摹线条

观看动画片管弦乐《蓝色狂想曲》的开始部分，观察其线条运动与音乐进行的关系，用临摹法画出其线条进行。

引子

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

[美]格什温曲



### ◆ 设计形象，肌理表现

选取其中一段音乐，按照其风格，设计“我”的人物造型，用简洁的线条画出其卡通形象。

主题

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

0 4    4 4    4 3    3 3

*mf*

#5 6    4 2

3 2    1 #5

3 4    4 4    4 #5    5 5

6 1    6 4    4    0

#### 活动提示

- 以城市为背景，设计自己的形象。
- 人物设计是以线条勾勒的简笔画，城市背景与服饰用肌理填充。

## ◆ 舞动影像，融合展示

按设计的自我造型装扮，随音乐即兴舞蹈；拍下舞蹈照片，利用特效生成线描动画形象。

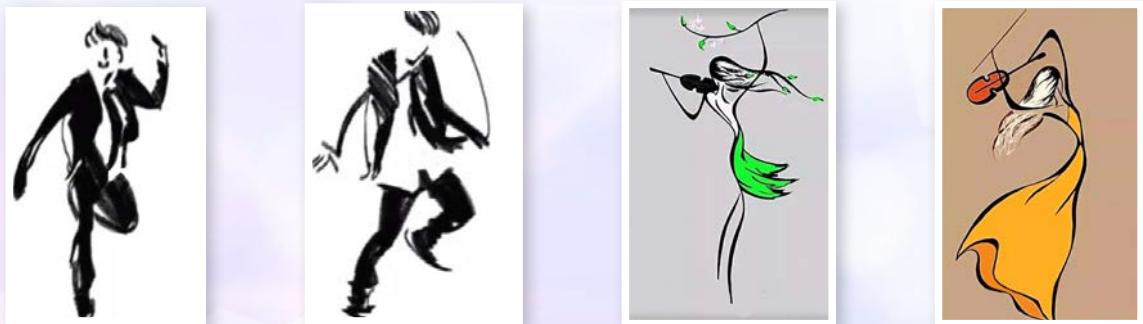
### 活动提示

1. 同学间互拍舞蹈照片，用软件滤镜处理成线描图。
2. 用多媒体手段将上述艺术小成果组合展示。

制作前后对照



### 创意范例：线条舞



### 单元结语

艺术形象的塑造必须借助艺术表现语言。了解艺术语言是艺术家创作艺术的必要手段，是欣赏者赏析艺术的必要基础。虽然每门艺术的表现方式各不相同，然而究其根源，却有着相似的表现共性。线条与肌理表现手法是艺术表现的基本要素。

## 第二单元

### 绚烂缤纷的色彩之美

1

### 色调视听

#### 赏 析

## 英 雄

(选自电影《英雄》片段)

张艺谋导演



影片《英雄》画面

电影《英雄》讲述了战国末期六国侠客为对抗秦国吞并而刺杀秦王的故事。导演用黑、红、蓝、绿、白五种画面色彩区分不同情节和场景，而这五种颜色在我国民族文化中都有对应的精神和文化内涵。同时，丰富的色彩层次带来唯美的视觉体验，更烘托出深远的意境。

1. 观赏电影片段，说说不同色彩分别对应什么场景。

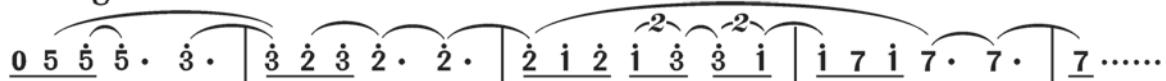
2. 黑、红、蓝、绿、白在我国民族文化中有怎样的象征意义？

# 月光

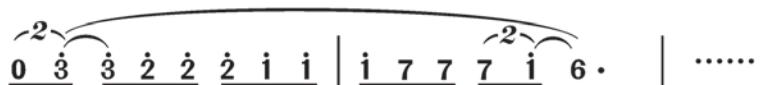
(管弦乐)

主题

1  $1 = \text{D} \frac{9}{8}$



2  $1 = \text{D} \frac{9}{8}$



[法]德彪西曲

乐曲先以一连串明亮的三度音程与悠长的旋律线条营造出银灰洒地的月夜意境。接着以三连音下行旋律带出明暗交替和色彩变化的音响效果，时而熠熠生辉，时而影影绰绰，充满朦胧之美。这部根据同名钢琴曲改编而成的管弦乐作品，不仅保留了钢琴曲的清丽，还增添了浓郁的色彩和表现层次。



- 乐曲主要采用哪些音乐要素表现月色？
- 这首乐曲与下列哪一幅画的意境、风格比较吻合？说说理由。



# 表现

## 歌唱·音色组合

### 小乐队

**1=♭B 3/4**

中速 流畅地

[美]赫福特词曲  
盛 茵译配

1

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

听 小 提 琴 声 音 多 迷 人， 多 动 听， 小 提 琴 的

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

声 音 多 迷 人， 多 动 听。 单 簧 管 单 簧 管， 它

4 5 4 5 4 5 | 3 5 3 5 | 3 5 3 5 | 4 5 4 5 | 4 5 4 5 4 5 |

嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 吹 得 欢， 单 簧 管 单 簧 管， 它 嘟 嘟 嘟 嘟 吹 得

3 - - | 3 - 5 | i 5 i | 2 5 5 5 5 5 | 7 5 5 5 5 5 |

欢。 小 号 响 亮 地 回 答： 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒

i 5 5 5 | i 5 i | 2 5 5 5 5 5 | 7 5 5 5 5 5 | i - - |

哒 哒 哒 哒， 小 号 响 亮 地 回 答： 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒 哒

4

i - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 5 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 |

圆 号 圆 号， 柔 和 又 美 妙， 圆 号 圆 号， 柔

5 5 5 | 5 - - | 5 - 1 | 1 1 1 | 5 5 5 | 5 5 5 |

和 又 美 妙。 听， 大 鼓 在 演 奏， 我 精 神 多

1 1 5 | 1 0 1 | 5 0 5 | 5 5 5 | 1 - - | 1 - |

抖 撒： 梭 哆 哆 梭 梭 梭 梭 哆。

1. 歌谱中每个数字位置是每个乐句的起始音，每个乐句表现了一种乐器的音色(①小提琴②单簧管③小号④圆号⑤大鼓)。

2. 按照下列方法进行“乐器”的音色组合。



单簧管



小号



小提琴



圆号



大鼓

### 例一：

小提琴 5 | i 5 i | 7 6 5 5 | 4 2 7 5 6 7 | i 2 3 5 | ..... | i - - | i -  
听 小 提 琴 声 音 多 迷 人， 多 动 听， 小 听。  
圆号 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 5 5 | 5 - 5 | ..... | 5 - - | 5 -  
圆 号 圆 号， 柔 和 又 美 妙， 圆 妙。

### 例二：

单簧管 5 | 3 5 3 5 | 4 5 4 5 | 4 5 4 5 4 5 | 3 5 3 5 | ..... | 3 - - | 3 -  
单 簧 管 单 簧 管， 它 嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 嘟 吹 得 欢， 单 欢。  
大鼓 1 | 1 1 1 | 5 5 5 | 5 5 5 | 1 1 5 | ..... | 1 - - | 1 -  
听， 大 鼓 在 演 奏， 我 精 神 多 抖 撒：梭 哆。

### 舞台上的色彩渲染

焦黄色的舞台上，一位绿衣姑娘在旋转，犹如一片绿叶孤独地在空中飘零。她俯瞰着干涸的河流、龟裂的土地，召唤绿色的降临！渐渐的，大地吐出绿芽；刹那间，树木在群山间舞动，绿波在大地上荡漾，一片生机盎然。枯黄色的舞台背景变为一片翠绿。

舞蹈《绿水青山》以不同背景色彩的独舞、群舞进行对话，表现了我国生态环境的巨大变化。



舞蹈《绿水青山》剧照

### 电影中的色彩象征

电影《红高粱》《满城尽带黄金甲》中大篇幅的色彩运用是导演的大胆尝试，展现出独到的艺术效果。观赏影片片段，找出不同段落的主要色彩，谈谈它们与剧情、场景之间的关系。



影片《红高粱》剧照



影片《满城尽带黄金甲》剧照



影片《满城尽带黄金甲》剧照

## 音乐中的色彩展示

管弦乐《波莱罗》主题的每次反复，音响色彩因配器变化而层层加厚，由此形成了明显的渐强效果，充满动力感。结合画作欣赏《波莱罗》中弦乐、木管、铜管三个片段，体会音乐、美术在色彩表达上的异同。

波 莱 罗

(管弦乐)

[法]拉威尔曲

**1=C  $\frac{3}{4}$**

The musical score consists of three staves of rhythmic patterns. The first staff starts with 'i' and ends with a dash. The second staff starts with '5' and ends with a dash. The third staff starts with '3' and ends with a dash. Each staff has a different pattern of numbers under horizontal lines, representing rhythmic values.



油画 《波莱罗舞》 佚名



油画 《青蛙塘》 [法]雷诺阿



### 艺术百科——印象主义艺术

**印象主义艺术**——产生于19世纪60—70年代的一种艺术流派，起始于法国画坛。在当时光学理论和实践的启发下，画家注重在绘画中对外光的研究和表现，力图捕捉物体在瞬间自然呈现的颜色。

受印象派绘画和象征主义文学影响，出现了印象主义音乐。其特点是运用精致纤细的配器与多变的和声调节音乐的明暗层次和浓淡色彩。代表人物是法国作曲家德彪西，作品有管弦乐曲《牧神午后》《夜曲》等。作曲渲染的神秘朦胧的光色变幻及若隐若现的色调，对二十世纪音乐的发展有重要的影响。

## 第二单元

### 绚烂缤纷的色彩之美

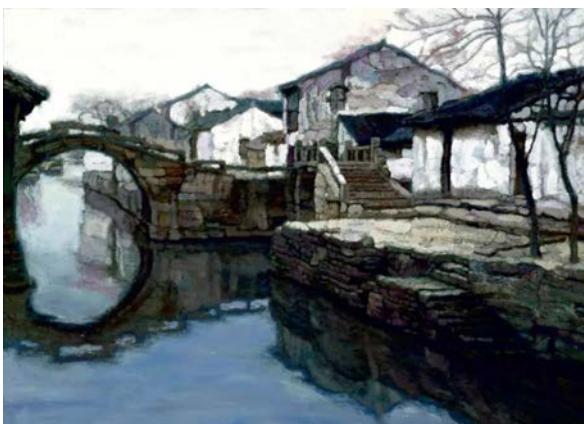
2

和谐色彩

### 赏析

#### 色彩的统一之美

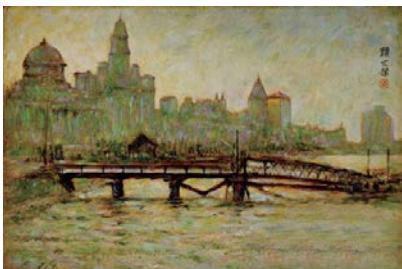
色调是一幅绘画作品中色彩的总体倾向，是指画面上表现思想、情感的色彩及其浓淡，在此基础上，形成主次有序、和谐统一的整体色彩关系，它对一幅作品从视觉到内涵都起到至关重要的作用。画家经常运用同类色或类似色表现画面的色调统一、和谐之美。



《故乡的回忆》 陈逸飞



《塔吉克新娘》 靳尚谊



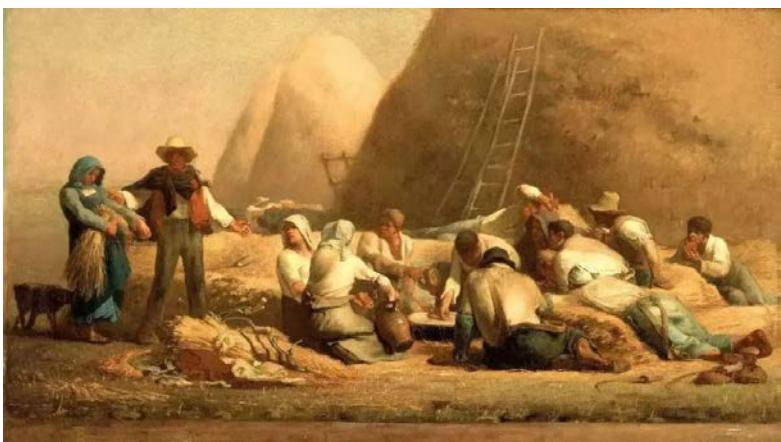
《上海外滩》 颜文樑



敦煌壁画



《虢国夫人游春图》(局部) 唐 张萱



《收获者的午餐》 [法国]米勒

米勒的作品以艺术语言描绘农民的生活和劳作，具有浓郁的田园生活气息。米勒在作品中用金黄柔和的暖色调表现了喜获丰收的生动场景和对乡村那片土地真挚的情感。

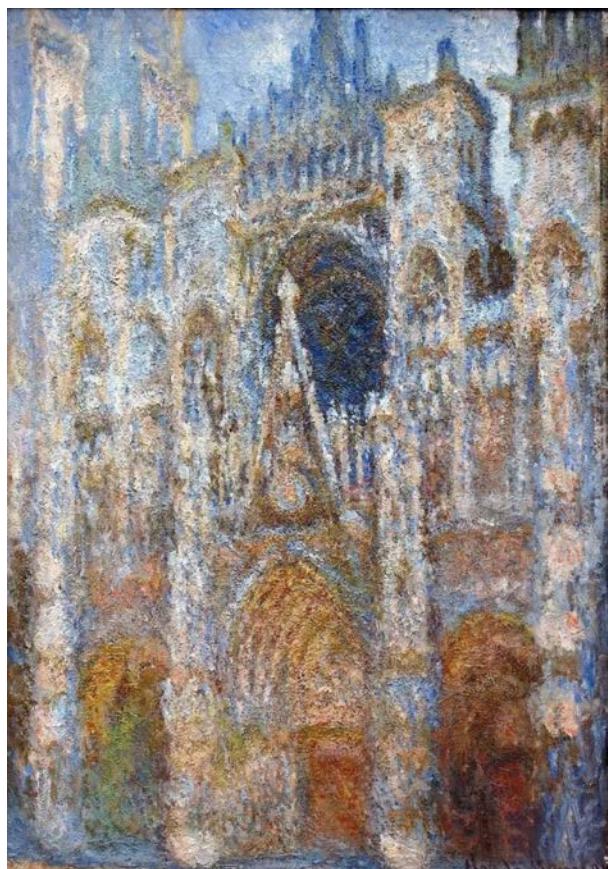
## 色彩的变化之美

“协调”与“对比”是常用的色彩表现手法，为了使色彩既变化又协调，艺术家往往采取对比和均衡的处理技法，描绘对象形体受光面和暗部的关系以及色彩的互补，这样画面就呈现出色彩的丰富与变化，且不失整体色调的和谐。

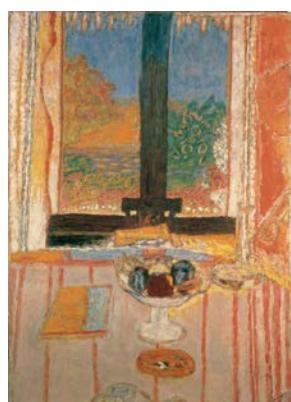


《秋冥》 何家英

《秋冥》作品中运用大面积冷色的背景，衬托了人物、树叶、草地的暖色，使色调冷暖之中互相融合，既有丰富变化，又有统一和谐。



《卢昂教堂系列》 [法国]莫奈

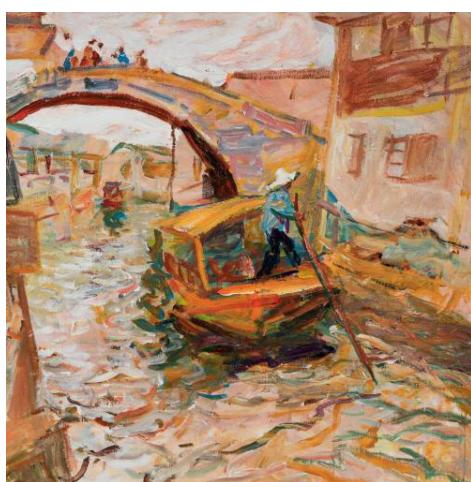


《窗前的果盘》



《仕女图》 林风眠

[法国]博纳尔



《水乡》 罗尔纯



《即兴》 [俄国]康定斯基

## 表现

### 风景画延展练习

运用风景画延展练习创意是一次有趣的绘画演绎，选择一张图片，分析其主色调，然后运用构成主色调的色彩结合想象延伸画面，创作一幅独特的扩画风景。



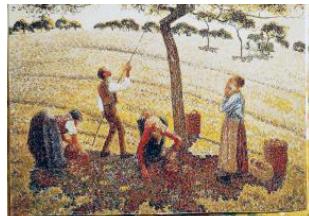
运用图片主色调中的色彩组织协调色调，延展表现各种风景主题



1. 选择主色调明确的美术作品图片



2. 将图片贴到符合扩画的理想位置



3. 发散创意主题(根据图片延伸想象)



4. 以水粉或水彩的形式完成作品



5. 完成作品，注意色调的互补统一，保持画面完整性

## 风景写生练习

参考照片写生，也是一种训练绘画技巧的方式。建筑与环境相互依存，人们根据不同的地理条件和气候特征赋予建筑与环境协调相依的色调。选择你喜爱的风景，尝试用绘画改变固有色调，表现你心中的风景。

江南水乡的建筑傍水而建，粉墙黛瓦，典雅秀丽，色彩缤纷，耐人寻味。在旅行时，可以用速写的形式记录风景，尝试用水彩渲染的方式表现不同时节、不同色调的水乡。



欧洲山区小镇风景照片



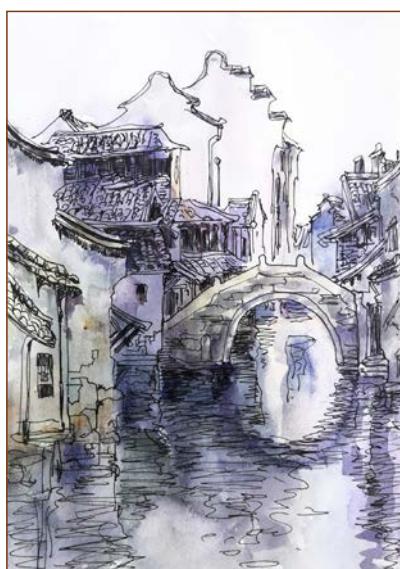
照片写生，改变景物原来的固有色，组织协调的蓝色调，表现冷色调的风景



铅笔速写稿



铅笔淡彩



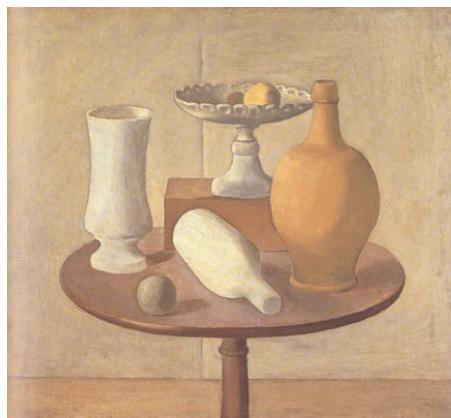
水笔淡彩

## 拓 展

### 运用色调营造生活情调

20世纪初，意大利画家乔治·莫兰迪运用低饱和度的色彩来描绘生活场景，笔下所有色彩加入了一定比例的灰白色，中和了原本艳丽浓郁的色彩，呈现出协调优雅的灰色调。

现代设计师借鉴这种色调的表现方法，运用到家居、服装、物品的设计中，给人以舒适、优雅、平静、和谐的视觉感受，营造出高雅、柔美的生活情调。



《静物》[意大利]莫兰迪



“莫兰迪灰色系”的时装



黄灰色调的起居室，时尚雅致



蓝灰色调的室内空间，协调冷静，质感强烈，彰显个性



“莫兰迪灰色系”的日用品，优雅低调，与环境完美融合协调

## 运用色调创造和谐校园环境

校园是学生学习、活动的地方。现代的校园环境设计，充分利用了和谐的主题色调营造了学习和活动的空间。



柔和的色调与空间凸显了图书馆的高雅



艺术展示区的灰色调鲜明地衬托出作品



沉稳色调的电脑房



原木的暖色调营造温馨的饮食环境



暖色调赋予体育场生命的活力



稳重的色彩基调又不失活力的现代化校园

# 缤纷四季



## 活动主题：

色彩在不同艺术中的呈现方式各异，引起有关色彩的联想。尝试跨越艺术门类，组合不同的艺术表现方式，展现四季的缤纷色彩。

### ◆ 四季色彩的无声展现

有些艺术形式不依靠声音进行表现，将它们组合起来展现四季色彩。

#### 活动提示

1. 可采用哑剧小品、电影默片、绘画艺术、雕塑艺术等形式。
2. 梳理出所选艺术形式在表现色彩方面的最大特点，如绘画多是直接呈现；哑剧则是通过动作、表情等引起人的联想。
3. 分工合作，发挥创意，将它们组合起来共同表现缤纷四季。可自设小标题。
4. 可以用直接表现四季景色中的色彩；也可用情节、故事、人物等象征引起对四季色彩的联想；还可将两种方式组合起来。

### ◆ 四季色调的有声表现

有些艺术形式是有声的。将它们组合起来展现多彩四季。

#### 活动提示

1. 可采用舞蹈、话剧、电影等形式。
2. 梳理这些艺术形式在表现色彩时的特点。
3. 分工合作，发挥创意将它们组合起来共同表现多彩四季。可自设小标题。
4. 可直接表现代表四季的颜色；也可用情节、故事、人物等象征四季的色彩；还可将两种方式组合起来。

## ◆ 缤纷四季的跨域渲染

组合有声、无声的色彩表现方式，展现四季的五彩缤纷。

### 活动提示

1. 小组合作，先确立主要内容、形式等，再进行编创，可自设小标题。
2. 根据各种艺术表现形式的特点有机组合，符合主题要求。



### 创意范例：



《下雪了》(哑剧)

[俄罗斯]斯拉法·帕



《四季——秋》(小提琴协奏曲)

[意大利]维瓦尔第



《四季》(芭蕾舞蹈诗)



《阿尔勒郊外雪景》(油画)

[荷兰]凡·高

## 单元结语

赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫……光影构成的彩色世界是视觉艺术中的重要表现元素。然而，艺术的通感也能让耳朵“聆听”颜色，成为听觉艺术的艺术语言之一。冷、暖、明、暗，对比、和谐等，色彩变化把艺术装饰得绚丽多彩，美不胜收。

# 第三单元

和谐严密的结构之美

1

艺术结构

## 赏析

### 长城随想

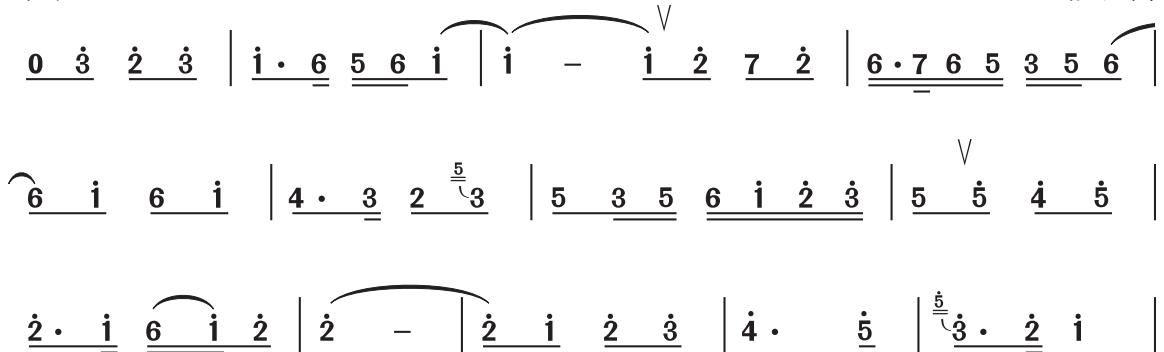
(二胡协奏曲)

第一乐章《关山行》

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

庄严地

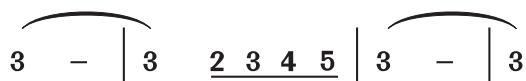
刘文金曲



在旷远的钟声和朦胧的三连音渐强的背景中，乐队奏出了宽广的长城主题。二胡主题深沉而庄重，犹如诗人在漫步关山，赞叹长城的巍峨雄伟。

第二乐章《烽火操》

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



音乐主题急促、强有力而富有变化，恰似烽火连天、硝烟弥漫的战争场面，在乐队与二胡刚柔相济的旋律之间，凸显了中华民族前赴后继的斗争精神。



- 根据音乐主题的变化及标题的提示，想象乐曲表现的内容。
- 为什么乐曲采用“协奏曲”形式？了解乐章结构，并理解内容与形式之间的联系。

# 场 景

(选自舞剧《天鹅湖》)

## 序曲(第一幕)

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

柔和地



转1=F

[俄]柴科夫斯基曲

## 第二幕

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



分幕分场是戏剧艺术独有的结构形式，在戏剧中起着分割时空的作用。幕场之间的比例、联系、平衡等关系到剧情发展与整体构思，是戏剧布局的重要结构手法。芭蕾舞剧《天鹅湖》共四幕。开头的场景音乐都预示着这幕的内容基调。



第一幕开场剧照



第二幕开场剧照



第三幕开场剧照



第四幕开场剧照

1.《场景》音乐在舞剧《天鹅湖》的剧情构成中起到什么作用？

2.《天鹅湖》分为四幕，其结构形式在剧情中起到什么作用？

## 表现

### 表演唱

# 唱支山歌给党听

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

焦萍词  
践耳曲

亲切深情如诉地

$\underline{3 \cdot} \underline{3} \underline{3 \cdot 6} | \underline{5 \cdot} \underline{3} | \underline{5} \underline{1} \underline{6 \cdot} | 2 - | \underline{5 \cdot} \underline{3} \underline{5 \cdot 6} | 1 \cdot \underline{2} |$   
 唱 支 山 歌 给 党 听, 我 把 党 来

$\underline{3 \cdot 5} \underline{7 \cdot 6 \cdot 5} | \underline{6} - | \underline{1} \underline{1} \underline{6 \cdot 5} | \underline{3 \cdot} \underline{5} \underline{3 \cdot} | \underline{\frac{3}{4}} \underline{6 \cdot} \underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{0} |$   
 比 母 亲, 母 亲 只 生 了 我 的 身,

$\underline{\frac{2}{4}} \underline{0} \underline{2} \underline{3} | \underline{6 \cdot} \underline{5} \underline{4} \underline{6} | \underline{5} - | \underline{4} \underline{3} \underline{6 \cdot} \underline{5} | 1 \cdot (\underline{5} \underline{4}) |$   
 党 的 光 辉 照 我 心。

$\underline{3 \cdot 5} \underline{6 \cdot} \underline{5} | \underline{1 \cdot} \underline{3} \underline{2} \underline{1} | \underline{0} \underline{7} \underline{6 \cdot} \underline{5} | \underline{3} \underline{5} ) | \underline{6 \cdot} \underline{6} \underline{7} | \underline{5 \cdot} \underline{3} \cdot |$   
 旧 社 会

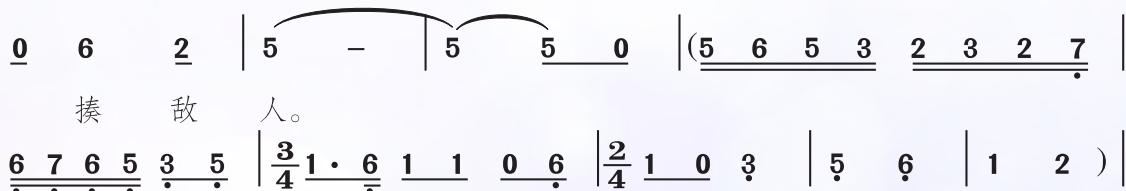
$\underline{1} \underline{0} \underline{1} \underline{0} | \underline{5} \underline{3} \underline{1} | \underline{2 \cdot} \underline{2} \underline{2} \underline{7} | \underline{6} \underline{1} \underline{7} \underline{6} | \underline{3} \underline{5} \underline{6} | \underline{5} - |$   
 鞭 子 抽 我 身, 母 亲 只 会 泪 淋 淋。

$(\underline{5} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{6}) | \underline{1} \underline{1} \underline{2} | \underline{3} - | \underline{2} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{1} | \underline{2} - | \underline{3 \cdot} \underline{3} |$   
 共 产 党 号 召 我 闹 革 命, 夺 过

$\underline{5} \underline{0} \underline{3} \underline{0} | \underline{2} \underline{1} \underline{7} \underline{6} | \underline{5 \cdot} \underline{3} \underline{5} \underline{6} | \underline{1} \underline{1} \underline{3} | \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{5} |$   
 鞭 子 挨 敌 人。共 产 党 号 召 我 闹 革

$\underline{3} - | \underline{6 \cdot} \underline{1} \underline{2} \underline{2} | \underline{2 \cdot} \underline{3} \underline{5} \underline{5} | \underline{0} \underline{6} \underline{2} | \underline{5} - | \underline{5 \cdot} \underline{0} |$   
 命, 夺 过 鞭 子 夺 过 鞭 子 挨 敌 人,

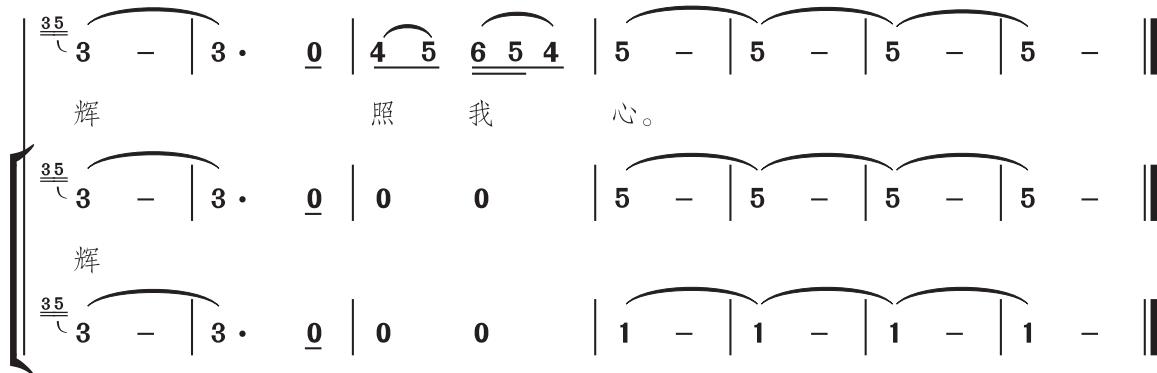
高  $\left\{ \begin{array}{l} \underline{1} \underline{1} \underline{2} | \underline{3} - | \underline{2} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{1} | \underline{2} - | \underline{3 \cdot} \underline{3} | \underline{5} \underline{0} \underline{3} \underline{0} | \underline{2} \underline{1} \underline{7} \underline{6} | \\ \text{共 产 党 号 召 我 闹 革 命, 夺 过 鞭 子 挨 敌 人,} \\ \underline{0} \underline{0} | \underline{1} \underline{1} \underline{2} | \underline{3} - | \underline{2} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{6} | \underline{1} - | \underline{3 \cdot} \underline{3} | \underline{4} \underline{0} \underline{4} \underline{0} | \\ \text{共 产 党 号 召 我 闹 革 命, 夺 过 鞭 子} \end{array} \right.$



3· 3 3· 6 | 5· 3 | 5 1 6 | 2 - | 5· 3 5· 6 | 1 · 2 |  
 唱支山歌给党听, 我把党来  
 高 1 · 2 | 3 - | 3 - | 2 7 6 5 | 7 · 2 | 3 - |  
 啊! 啊!  
 低 1 - | 1 - | 6 - | 2 7 6 5 | 3 · 2 | 1 - |  
 啊! 啊!

3 5 7 6 5 | 6 - | 1 1 6 5 | 3 5 3 | 3/4 6 1 2 3 0 |  
 比母亲, 母亲只生了我身,  
 高 ? - | 1 0 | 3 - | 3 - | 3/4 2 - | 6 0 |  
 啊!  
 低 3 - | 6 3 5 6 | 1 · 6 | 5 · 3 | 3/4 2 - | 2 0 |  
 啊!

2/4 0 2 3 | 6 · 5 4 6 | 5 - | 4 3 6 1 | 2 - | 0 5 3 | 5 · 6 1 2 |  
 党的光 辉照我心。党的光  
 高 2/4 7 · 2 | 4 - | 5 - | 4 - | 2 - | 0 3 3 | 2 3 6 5 |  
 啊! 啊! 党的光  
 低 2/4 5 - | 4 - | 1 - | 2 - | 5 - | 0 1 0 | 7 6 |



歌曲创作于20世纪60年代。歌词以第一人称的语气抒发了对中国共产党的深厚感情。根据内容，采用不同主题的旋律发展手法，词曲完美结合，情感表达充分。

1. 有感情地演唱歌曲，理解歌曲中对比与再现的结构特点，感受音乐作品中三部性结构的对称美。

2. 根据歌曲的结构段落以及每一段落的旋律音乐特点，设计演唱形式。

3. 根据歌曲结构段落及其不同的情绪，编排成表演唱或舞蹈。

**提示：**(1) 演唱队形变化 (2) 演唱动作变化 (3) 演唱形式变化

## 拓 展

### 音乐与建筑

“建筑，是凝固的音乐；音乐，是流动的建筑”，这是艺术家从很高的层面上对建筑与音乐两者审美共性上的比较。

#### ● 音乐与建筑的结构类比

了解下列音乐作品的结构，对照第35页上方的建筑图，比较两者结构类似处。

#### 唱支山歌给党听

(合唱)

焦萍词  
朱践耳曲

歌曲为ABA<sup>1</sup>的三段体结构。

#### 旗正飘飘

(合唱)

韦瀚章词  
黄自曲

歌曲创作于抗日战争时期，主题A坚定有力，不断反复，与插部形成ABACA的回旋曲式结构。欣赏音乐电视《旗正飘飘》。

#### 洛可可主题变奏曲

[俄]柴科夫斯基曲

这首大提琴曲具有鲜明的俄罗斯音乐风格。乐曲由一个主题与八个变奏组成，结构为AA<sup>1</sup>A<sup>2</sup>A<sup>3</sup>……的变奏曲。



福建土楼群很像  
( )



中国廊桥结构很像  
( )



城堡中风格一致但又不相同的装饰多么像( )

### ● 音乐与建筑的风格类比

欣赏音乐《洛可可主题变奏曲》与《姑苏行》，指出与音乐风格相似的建筑。谈谈你对“音乐是流动的建筑”这句话的体会。



( )



( )



### 艺术百科——艺术作品的结构原则

**艺术作品的结构原则**——艺术结构是艺术形式的基本要素，是艺术作品的组织方式和内部构造。茅盾在《漫谈文艺创作》一文中指出：“艺术结构应遵循匀称、平衡、有机性的原则。匀称指整体和局部应当动静交错，疏密相间。平衡指各部分各有其独立性，但又要互相呼应，相得益彰。有机性指任何部分，不论大小，都是不可缺少的，少了任何一个，便损伤了整体美。”只有精心构思，巧妙结构，艺术作品才能成为匀称、平衡、和谐、统一的整体。

## 第三单元

## 赏析

## 中国古建筑的结构

建筑结构是由板、梁、柱、墙等建筑构件形成的，具有创设空间功能以及承受建筑物各种正常荷载作用的骨架结构。



山西应县木塔

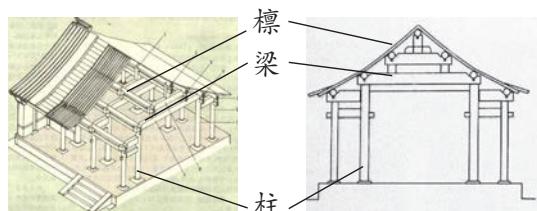


中国古建筑的结构

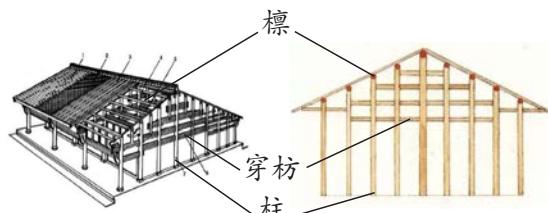
中国的古建筑充分发挥木材这种建筑材料的优势，以四角翘起的大屋顶和斗拱为主要特色。斗拱支承构件具有承上启下的作用，可使屋檐较大程度外伸，形式优美，宏伟壮观。

中国古代建筑木构架主要有三种形式：井干式、穿斗式和抬梁式。井干式木构架不用立柱和大梁，现已不常用；穿斗式木构架用料少，便于施工，防震效果好；抬梁式木构架建筑物面阔和进深较大，有充足室内空间，是大型建筑物采取的主要结构样式。富有匠心的木构架结构，凸显了古建筑“房倒而屋不塌”的特色。

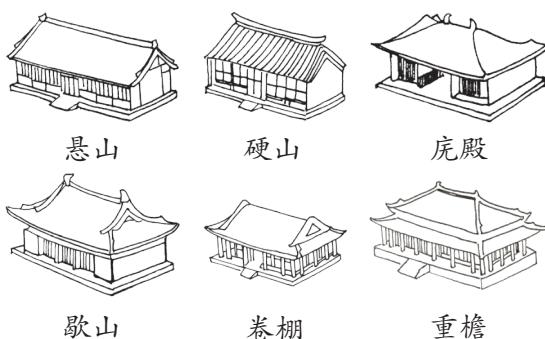
大多数古建筑的木构架结构在正面、侧面呈现对称设计，在视觉上具有平衡之美；组成建筑的柱、梁、檩等部件与建筑构成的空间之间形成虚实之美。



抬梁式构架：柱上抬梁，梁上安装短柱，短柱上又抬梁。



穿斗式构架：以柱承檩，用穿枋、柱子相穿通接斗而成。



中国古建筑的顶



山西平遥古城 文庙（屋顶斗拱）

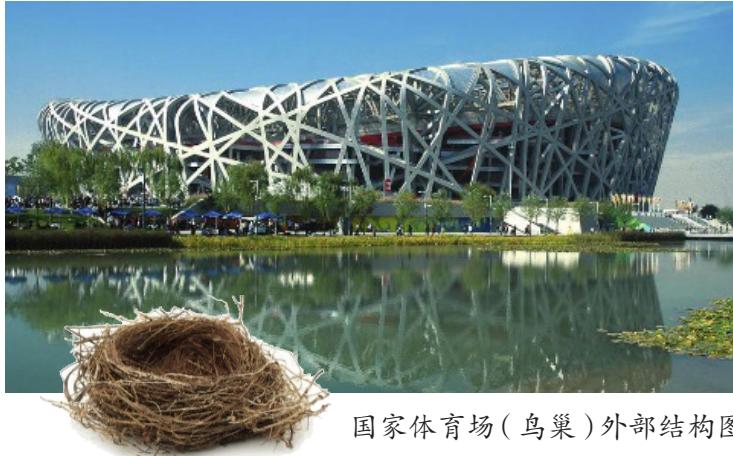
## 现代建筑的结构

现代建筑一般多采用钢筋混凝土和钢为材料，其建筑结构也随之发生变化。上海中华艺术宫是钢筋混凝土建筑，选择中国传统建筑经典结构“斗拱”，体现了中华文化的传承。

钢结构建筑的结构本身就是建筑表现，钢结构的表现与工艺是实现形象构思的必要手段，对建筑形象的影响显著，结构构思是建筑形象构思成功与否的关键所在。

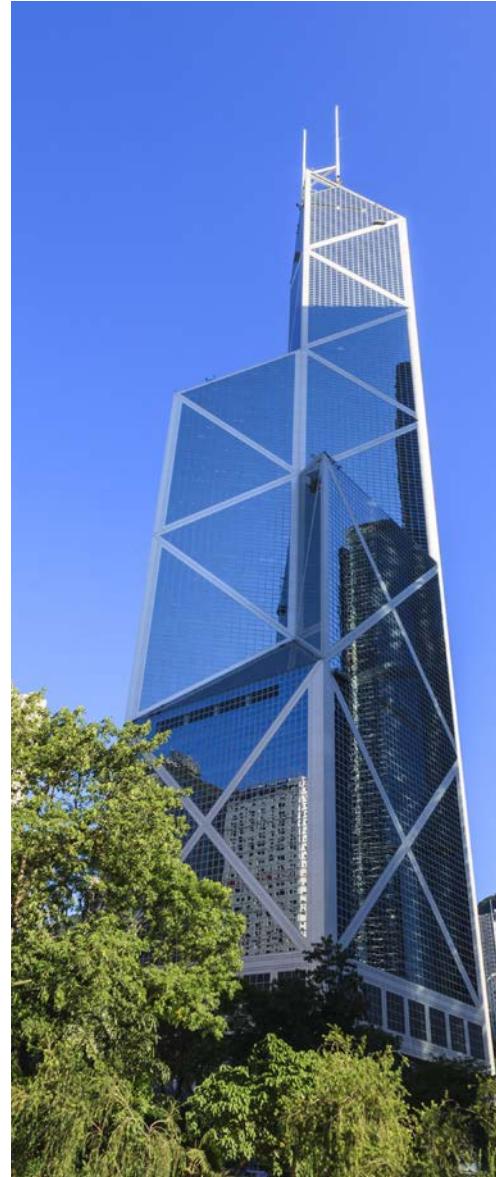


上海中华艺术宫



国家体育场(鸟巢)外部结构图

国家体育场的形态如同孕育生命的“巢”和摇篮，寄托着人类对未来的希望。钢结构被暴露在场馆之外，自然形成了建筑独特的外观造型。



香港中银大厦

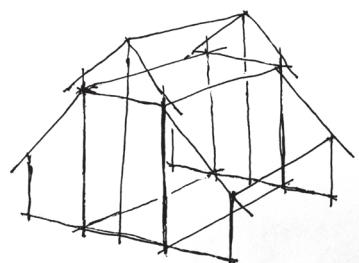
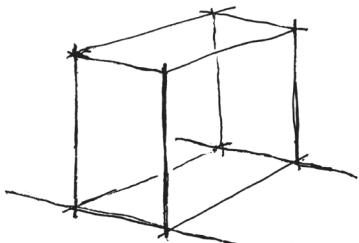


英国伦敦塔桥

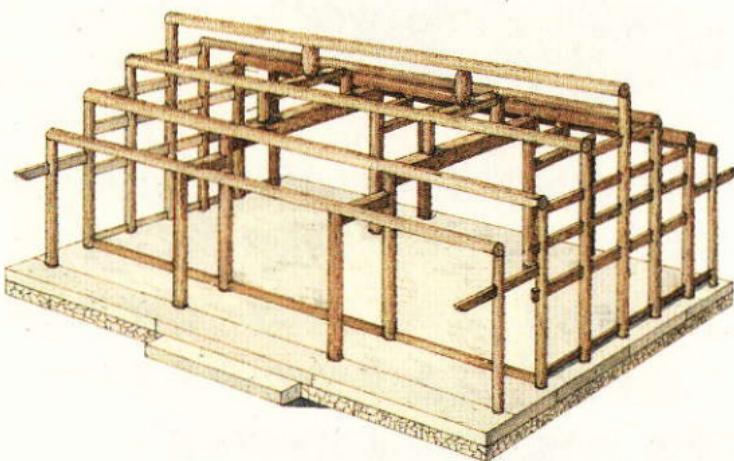
## 表现

### 制作建筑结构模型

通过建筑结构模型的制作，体验建筑结构对于建筑的牢固、实用和美观起到的重要作用。



古建筑木构架设计草图



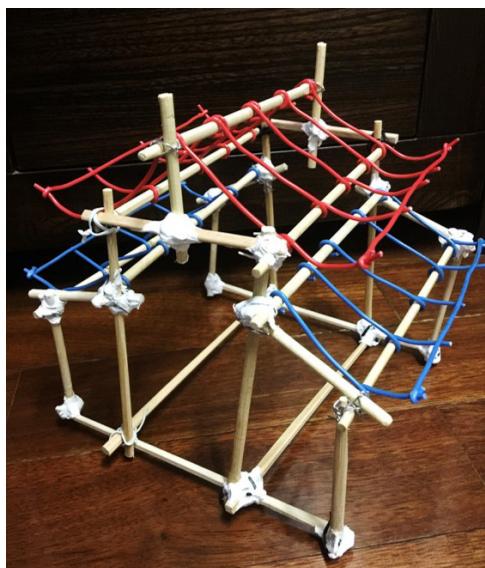
混合式构架



1. 制作材料、工具

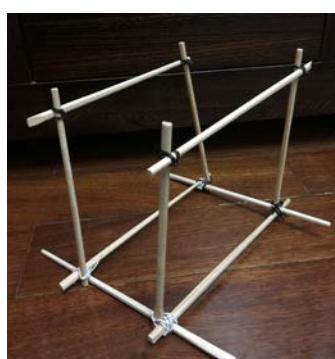


2. 框架结构底座

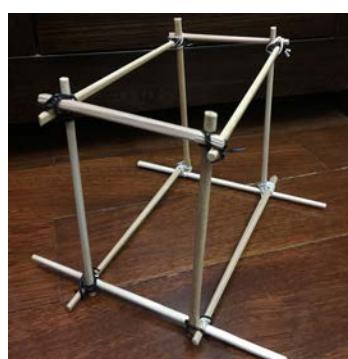


作业要求：

1. 运用木条材料，根据古建筑的结构形式，设计草图并制作搭建稳定的木构架建筑结构模型。
2. 参考古建筑木构架的主要形式。



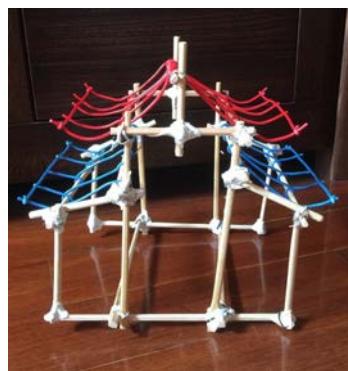
3. 立体木构架结构



4. 立体单层木构架结构



5. 立体双层木构架结构



6. 立体有顶木构架结构

## 建筑结构仿生设计

建筑结构仿生设计是通过对自然生物由内而外的结构特征的认知，结合建筑的用途进行创新设计，使人工产品具有自然生命的意义与美感特征。



美国芝加哥螺旋塔  
设计灵感来自海螺



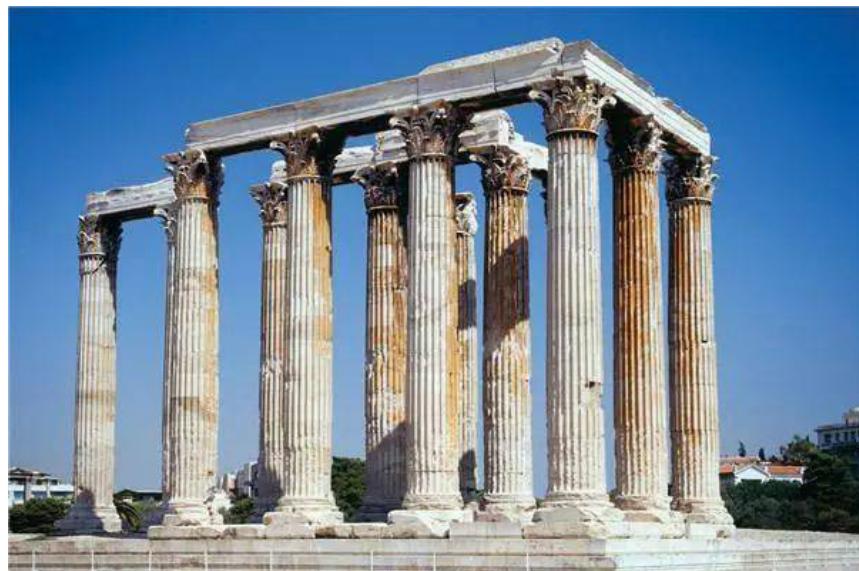
大都会阳伞 西班牙塞维利亚广场

竹子在传统文化中象征着品德高洁，请关注地球上人类的生存状态，根据这棵竹子的造型特点设计用于满足日常生活的现代仿生建筑草图。

## 拓 展

### 结构影响建筑风格

建筑结构的差异影响建筑风格，建筑风格指建筑设计中内容和外貌方面所反映的特征，建筑的平面布局、形态构成、艺术手法运用等方面所显示的独创和完美的意境。建筑的结构具有节奏性。

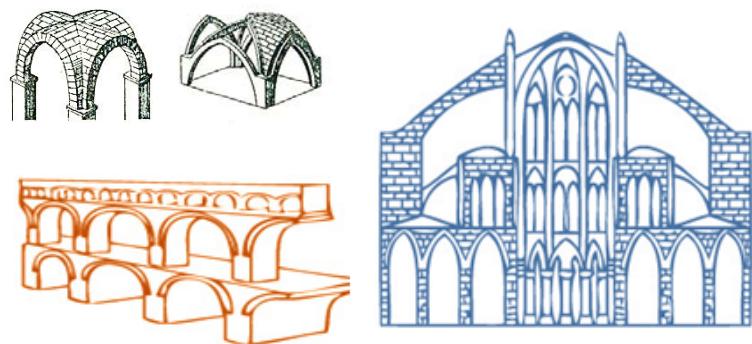


古希腊奥林匹亚宙斯神庙

古罗马的拱形建筑结构形成罗马风格：



古罗马高架水渠



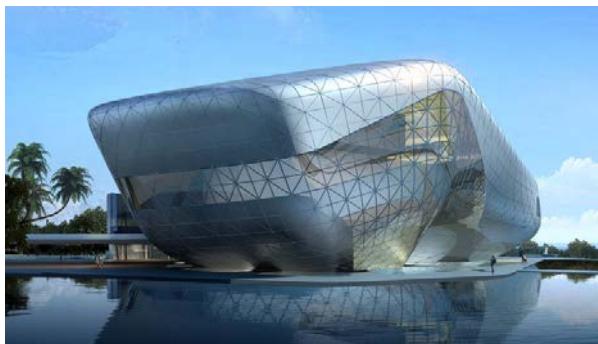
古罗马拱形的结构与应用



古罗马斗兽场

## 异形建筑的结构创意

异形建筑是随着科技的发展以及现代与后现代艺术影响而兴起的，其核心是建筑结构的改变。创意不仅改变了建筑的外观，也使其内部结构发生了变化，这种变化使建筑结构变得更为复杂，或者说每一个建筑都有一套自己的结构。



酒店建筑(效果图)



黄山幸福新世界(效果图)



中央电视台总部大楼

两座塔楼向内倾斜，在163米以上由：“L”形悬臂结构连为一体，建筑形态突破了常见的建筑立面垂直于地面的设计。



水中异形建筑

水中异形建筑构造的空间界限被赋予了更多的可能性，充分运用直线、弧线、折线及块面的组织架构，呈现个性化的建筑外形。

当建筑元素被运用于服装设计中，用线条、块面契合人体结构，就会使女性的柔美与建筑的强势感相融合。



借鉴悉尼歌剧院建筑结构元素的服装设计(学生作品)

## 编演舞台剧



### 活动主题：

编创舞台剧，通过场景设计与表演形式构思，使作品成为结构完整的舞台剧。推荐作品《丹顶鹤的故事》。

#### ◆ 采集剧本素材 确定表演形式

通过多种途径搜集徐秀娟的故事、学唱歌曲《丹顶鹤的故事》。

##### 活动提示

以下形式供参考：

1. 音乐剧
2. 朗诵剧
3. 歌舞剧
4. 小品剧
5. 话剧

#### ◆ 确定场幕结构 想象舞台场景

##### 活动提示

以歌舞剧为例，可按照《养鹤》（年轻的姑娘在快乐地饲养丹顶鹤）—《护鹤》—《寻鹤》（为寻找丹顶鹤而陷入沼泽）—《鹤之舞》（丹顶鹤为她悲哀地盘旋）；最后设想徐秀娟与心爱的丹顶鹤一起在空中飞舞……

分成多场次进行。

#### ◆ 编创台词音乐，设计舞台背景

表演组：撰写朗诵词、剪辑音乐，编排舞蹈、背诵台词等。

舞美组：设计舞台场景。

##### 活动提示

可分组进行，每组分别承担场景的设计、表演设计创意、音乐选择与剪辑。根据实际能力确定呈现形式：场景可以绘制，也可用图片制作演示文稿播放下载图片搭建。表演部分可以口述创意，也可编排成剧进行表演。



## 创意范例：

歌曲《丹顶鹤的故事》

### 歌 词

【旁白】有一个女孩，她从小爱养丹顶鹤，在她大学毕业以后，仍回到她养鹤的地方。可是有一天，她为救那只受伤的丹顶鹤，滑进了沼泽地，就再也没有上来。

【歌词】走过那条小河，你可曾听说，有一位女孩她曾经来过；走过那片芦苇坡，你可曾听说，有一位女孩她留下一首歌。为何片片白云悄悄落泪，为何阵阵风儿为她诉说，喔～啊～还有一群丹顶鹤轻轻地轻轻地飞过。走过那条小河，你可曾听说，有一位女孩她曾经来过；走过那片芦苇坡，你可曾听说，有一位女孩她再也没来过。只有片片白云为她落泪，只有阵阵风儿为她诉说，喔～啊～还有一群丹顶鹤轻轻地轻轻地飞过。只有片片白云为她落泪，只有阵阵风儿为她诉说，喔～啊～还有一群丹顶鹤轻轻地轻轻地飞过。

### 场景

1. 背景用演示文稿制作后投射。



2. 背景用绘景与叙事相结合的方式。



## 单元结语

正如文学中的章、节、段、句，艺术作品也有着独特的结构形式。艺术创作中，素材的剪裁取舍、形式的合理变化及布局的和谐统一，是构成完美艺术作品的重要条件。



### 才艺展示

■ 开个演唱会，完整演唱你在课内外所学的歌曲，并说说其体裁与风格。

■ 任选一部歌剧、舞剧、戏剧或戏曲，把它编成故事。有表情地进行讲述，作小组交流及互相评价。也可用唱、奏、演等方式表演片段。



### 艺术论坛

各门艺术都有其独特的表现语言，但也有异曲同工之妙。试以音乐与美术作对照，并各举一个实例，谈谈它们有哪些共同与不同的表现语言。



## 第二篇

# 风格——凸显艺术的个性

穿越时空，让我们像考古队那样拨开历史尘土

抚摸那远古文明的碎片和凸显的不朽灵感

再试着穿越时空，开启艺术之旅

一路踩出连接古典与现代的路径

感谢人类的祖先啊

以超然的个性和丰富的创造力为今人叠起一个个巨人的翅膀

让我们高高耸立去艺术天宇摘星揽月



## 第四单元

### 岁月造就的时代风格

1

### 艺坛新韵

#### 赏 析

### 华阴老腔一声喊

(女声独唱、伴唱)

刘洲编曲

#### 歌 词

华阴老腔要一声喊，喊得那巨灵劈华山，  
喊得那老龙出秦川，喊得那黄河拐了弯。  
太阳托出了个金盘盘，月亮勾起了个银弯弯。  
.....

穿越百年，古老的民间艺术华阴老腔与现代摇滚相结合，以震撼人心的时代力量焕发出新的光彩。华阴老腔是陕西华阴的皮影戏唱腔，表演时以惊堂木击板凳，一领众吼，粗犷豪放，内容来自古代典故、神话等，已入选“国家级非物质文化遗产名录”。

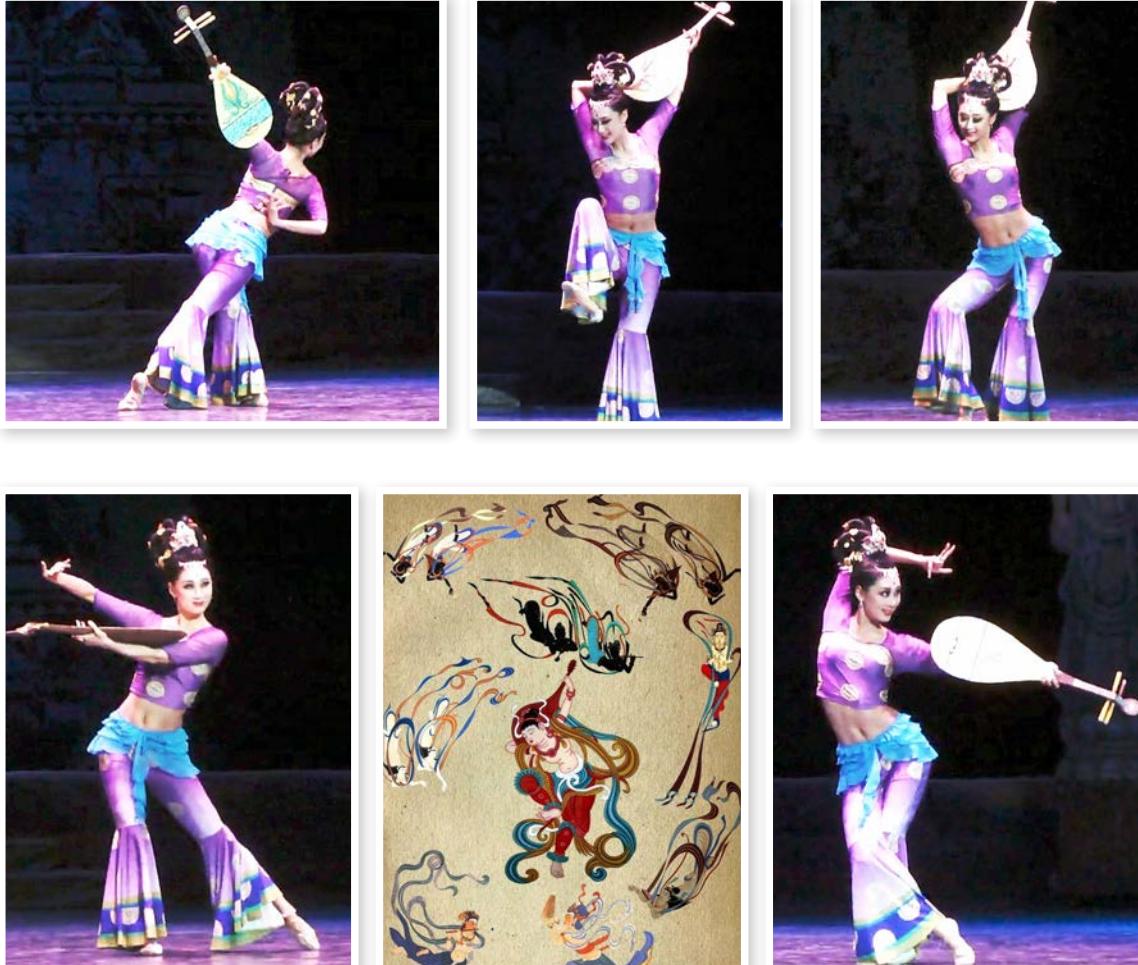
华阴老腔为什么能与摇滚风格结合在一起？他们之间风格有什么相同之处？从华阴老腔的发展中说说艺术在不同时代的不同风格。



# 琵琶舞

(舞剧《丝路花雨》选段)

甘肃省歌舞剧院编剧  
赵之洵 刘少雄 张强 编导  
朱江 许琪 晏建中



英娘独舞剧照

丝绸之路上曾洒落的无数花瓣，凝固成美丽的琥珀，流传至今。《琵琶舞》是大型民族舞剧《丝路花雨》中的著名舞段，取材于敦煌壁画中最美的舞姿造型，将琵琶弹奏与舞蹈姿态优雅地集于一人，并与唐代宫廷乐舞相结合，展示出大唐盛世的艺术风貌。

1. 舞蹈中的人物形象和壁画上的人物造型有何异同？
2. 结合舞蹈和壁画，谈谈你印象中唐代宫廷舞蹈是怎样的。

## 表现

### 演唱风格表现

#### 浏阳河2008

1=♭E  $\frac{4}{4}$

李焯雄曲  
朱敬然词

5 6 i 6 5 3 5 | 3 2 - - | 1 1 2 5 5 3 | 2 1 - - |  
浏 阳 河， 弯 过 了 几 道 弯，  
5 5 6 i 6 5 | 5 3 · 5 3 · | 2 3 2 1 6 5 | 2 - - - |  
几 十 里 水 路 到 湘 江。

转 1=G

5 5 5 3 3 - | 3 3 3 2 1 - | i i i 5 6 5 5 5 3 2 1 |  
那 是 哪 一 年， 蝉 声 的 夏 天， 那 只 小 手 学 会 了 告 别  
2 2 1 3 2 3 2 | 1 1 3 5 5 3 2 | 1 1 6 3 5 · 3 2 |  
也 伸 向 明 天； 一 首 歌 是 一 条 河， 流 过 寂 寞 流 入 梦， 让 我  
2 1 6 i 2 7 6 6 5 · | 6 5 5 5 - 3 4 | 3 2 2 - 5 6 1 6 |  
经 过 你 那 些 的 经 过 也 勇 于 不 同。 听 你 唱 过

5 6 i 6 5 3 5 3 2 · | 1 1 2 5 5 3 2 3 1 |  
浏 阳 河， 弯 过 了 几 道 弯，  
i i i i 5 6 5 5 3 2 1 | 2 2 1 3 2 5 6 1 6 |  
弯 成 了 新 月 回 家 路 上 妈 妈 的 目 光； 听 你 唱 过  
5 6 i 6 5 3 5 3 2 · | 1 1 2 5 5 3 2 3 1 1 1 |  
浏 阳 河， 弯 过 了 几 道 弯， 勾 起  
i i i 6 5 5 5 3 2 | 3 2 2 3 3 | 2 1 1 - - :||  
多 少 惆 怅 与 多 少 希 望 在 心 上。

《浏阳河 2008》用叙事的方式表达出对家乡与亲人的怀念。引子采用民歌《浏阳河》，而后转向流行歌曲风格，巧妙地将不同时代歌曲的艺术风格联结起来。

1. 学唱歌曲第一段，体会民歌《浏阳河》的艺术特色。

2. 学唱歌曲第二段，体验其流行风格。

3. 尝试用不同的声音演唱歌曲的两个段落，表现出不同的风格。

## 表演风格演绎

### 苏武牧羊

1=♭B  $\frac{2}{4}$

中速

蒋荫棠词  
田锡侯曲

2 5 | 6 2 1 6 | 5 · 0 ||: 5 6 5 3 | 2 · 0 | 1 6 1 3 |  
苏 武 留 胡 节 不 辱， 雪 地 又 冰 天， 苦 愁 十 九

2 · 0 | 5 3 2 · 3 | 1 3 2 | 6 2 1 6 | 5 · 0 | 6 6 6 3 |  
年， 渴 饮 雪， 饥 吞 驼， 牧 羊 北 海 边。 心 存 汉 社

2 · 1 | 6 · 5 3 2 · 3 | 5 · 0 | 2 2 3 5 | 7 · 0 | 2 7 6 7 2 |  
稷， 旗 落 犹 未 还。 历 尽 难 中 难， 心 如 铁 石

5 · 0 | 5 · 6 1 1 | 6 1 6 5 | 3 5 6 1 | 5 · 0 :||  
坚， 夜 坐 塞 上 时 听 箫 声， 入 耳 痛 心 酸。

1. 学唱歌曲，把握歌曲的风格。
2. 改编歌曲的节奏、旋律等，用课堂乐器演奏，使其展现新时代的风格。
3. 分别按歌曲的原来风格和改编风格设计场景表演，融合唱、奏、演、舞等多种方式。

《苏武牧羊》的歌词内容源自《汉书·苏武传》，旋律源于民间皮影戏的曲调，具有古曲风格，悲壮、深沉，广为流传。



## 拓 展

### 音乐艺术传递的时代声音

对比听赏乐曲，回味原曲的历久弥香，体会改编创作赋予的时代气息。

#### ● 贝多芬《第五“命运”交响曲》与轻音乐《命运》

在《第五“命运”交响曲》中，贝多芬用交响乐音响幻化出“命运之神的敲门声”。而钢琴轻音乐《命运》在保持原曲骨架的同时，又引入了新的时代气息和音响效果。

1=♭E  $\frac{2}{4}$  [德]贝多芬曲  
“命运”主题

0 3 3 3 | 1 - | 0 2 2 2 | ? - | ? - |

#### ● 二胡独奏《二泉映月》与弦乐合奏《二泉映月》

华彦均本人演奏的《二泉映月》用带沙哑的声音泣诉那个时代的悲凉与无奈；改编为西洋弦乐合奏的《二泉映月》用多层次的音响表达情感，使民间乐曲有了新意。

### 艺术作品融入的时代创意

艺术创作者对艺术作品的融合与推陈出新使其产生新的面貌，更富有时代感。

#### ● 中国杂技《东方天鹅——芭蕾对手顶》

由广州军区战士杂技团创作并表演的《东方天鹅——芭蕾对手顶》将中国传统杂技“柔术”与西方芭蕾结合，创造了用脚尖在肩膀上舞蹈的奇迹，在国际上赢得声誉。



杂技《东方天鹅——芭蕾对手顶》演出照



### ● 音乐剧《狮子王》

音乐剧《狮子王》的剧情改编自莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》。改编后的故事更加符合现代人的理念。故事重心不再是“复仇”，而是“责任”与“成长”。



电影《狮子王》剧照



### 艺术百科——中国民族舞剧

**中国民族舞剧**——是在我国确立和发展起来以舞蹈为主要表现手段，结合戏剧、音乐等艺术形式，讲述中国故事的舞台表演艺术。一般认为，中国民族舞剧是西方芭蕾舞剧的中国化；实际上，中国民族舞剧的发展因素可追溯至商周年代有诗、有乐、有舞的综合艺术形式。作为独立的艺术形式，中国民族舞剧是继承中华优秀传统、借鉴外来艺术品种的成功范例。

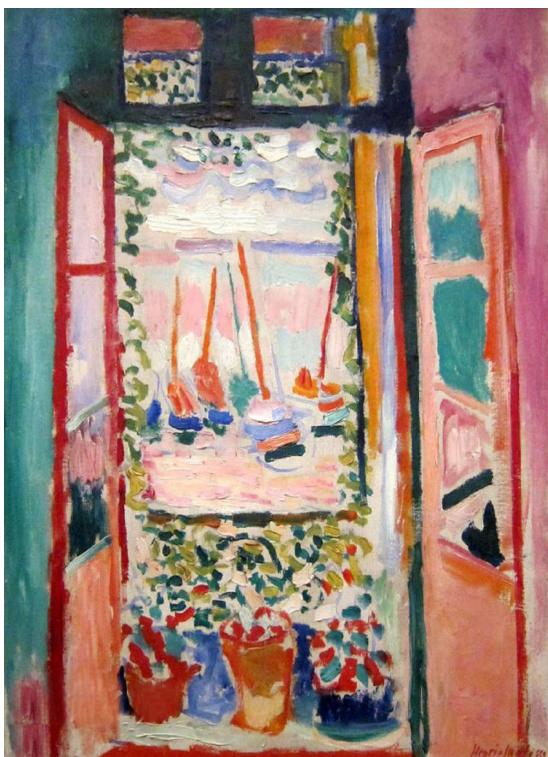
## 赏析

## 现代艺术的主要特征

现代艺术形式多样，手法各异，由许多艺术流派综合而成，区别于传统艺术的统一性，现代艺术具有多样性。

比起以写实和模仿为基础的传统美术，现代艺术反传统和反理性，重视艺术家内心的“自我感受”和“自我表现”，具有象征性、表现性和抽象性等特点。

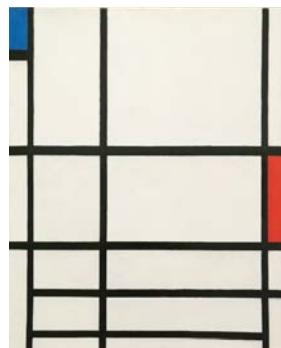
现代艺术流派中既有凸显色彩要素的艺术作品，也有超越视觉空间的艺术作品，以及多角度观察、分解事物的艺术作品等。



《开着的窗户》[法国]马蒂斯



《黄红蓝》[俄国]康定斯基



《红蓝白的构图 II》

[荷兰]蒙德里安

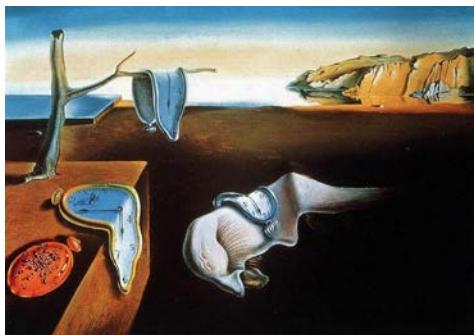


《格尔尼卡》[西班牙]毕加索

作品描绘了经受战争蹂躏的格尔尼卡城变成了一片废墟。黑白灰色块中散发出无尽的阴郁与恐怖，表达作者对人类苦难的悲悯以及对和平的向往。

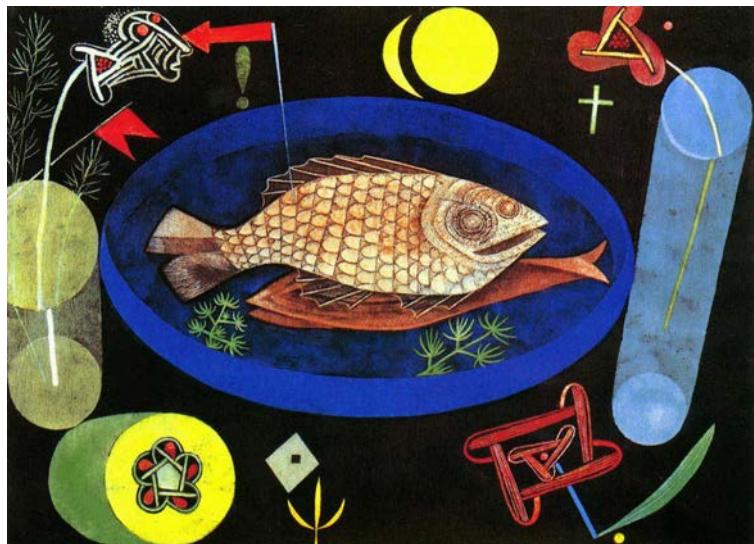
## 现代艺术的价值

现代艺术形成于19世纪末20世纪初，特定历史时期的艺术作品具有其独特的社会历史价值；同时，现代艺术家对艺术形式的创新性探索，使其又具有独特的审美价值。



《记忆的永恒》[西班牙]达利

把生活中没有关联的物象组合在一个画面里，让人们看到熟悉而又陌生的景象。



《鱼的循环》[瑞士]保罗·克利



《生命之舞》[挪威]蒙克

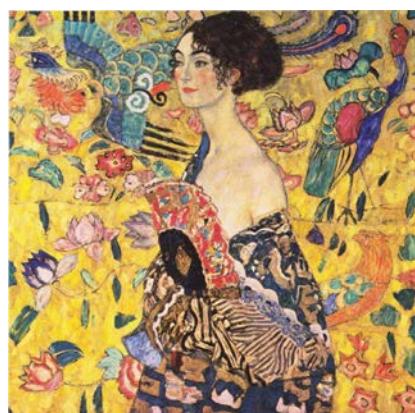


《拖船甲板》[法国]费尔南·莱热

运用明亮的色彩和几何形体作为艺术形象的符号，使画面呈现出一种机械性的理智。



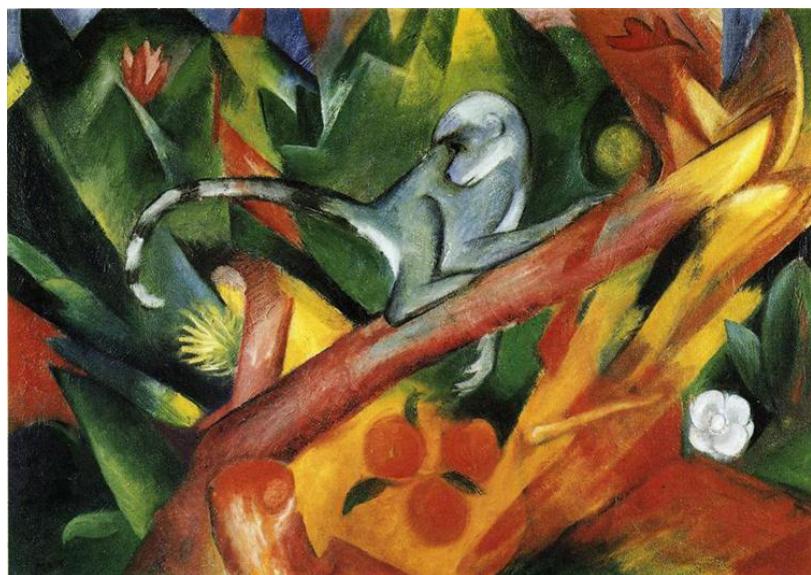
《生日》[俄罗斯]夏加尔



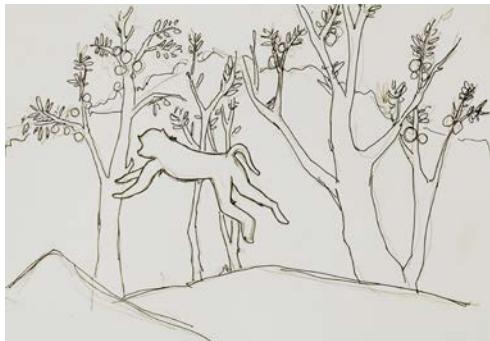
《持扇的女子》[奥地利]克里姆特

## 镂刻版画制作

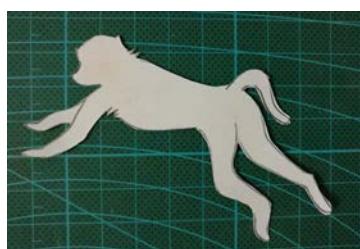
表现主义流派中的艺术家弗兰茨·马尔克常选择自然世界的动物、植物题材，作品表现手法夸张，形体轮廓概括，弱化光影，色彩在固有色基础上进行归纳，体现象征性，画面带给人一种感性和田园式的愉悦体验。尝试以镂刻版画的形式，模仿艺术家的风格，进行画面表现。



《猴子》[德国]弗兰兹·马尔克



1. 构思草图



2. 镂刻分版页面



3. 拓印背景



4. 拓印树木



5. 拓印树叶、果实



6. 拓印猴子

7. 增加前景，完成镂刻版画作品

## 拼贴画制作

了解立体主义画派的艺术风格，尝试从多角度观察物象，将物象进行平面化分解，把能凸显特征的素材重新组合，力求表现理想中最完整的形象。

学习大师的艺术风格，用纸、布等综合材料拼贴的方法进行创作。

准备材料：



1. 剪形象



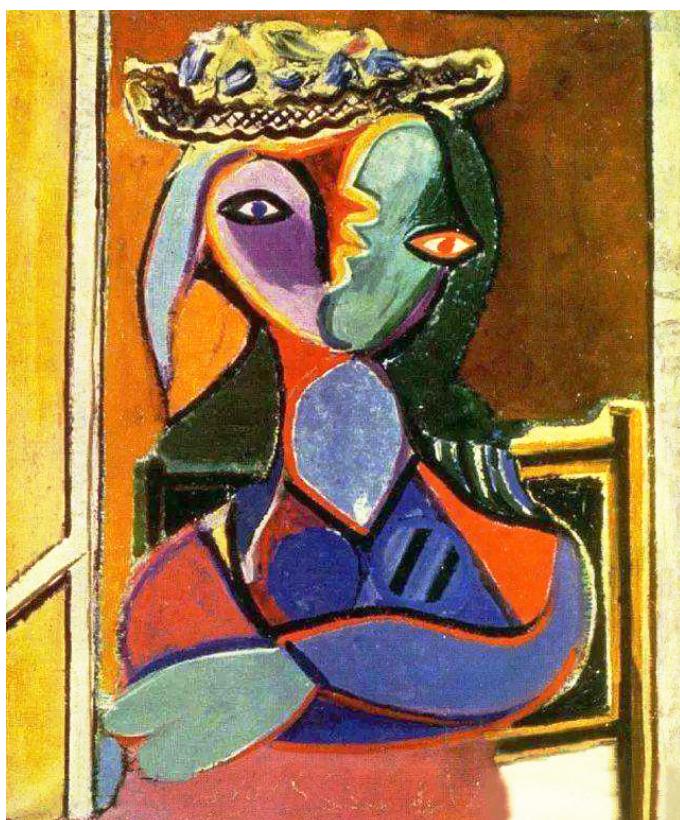
2. 剪毛线段



3. 摆



4. 粘贴

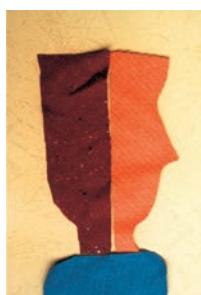


《双手抱胸的女人》[西班牙]毕加索

创意拼贴：



1. 剪裁形状



2. 色块拼贴



3. 多形组合



4. 添加装饰



5. 完成作品

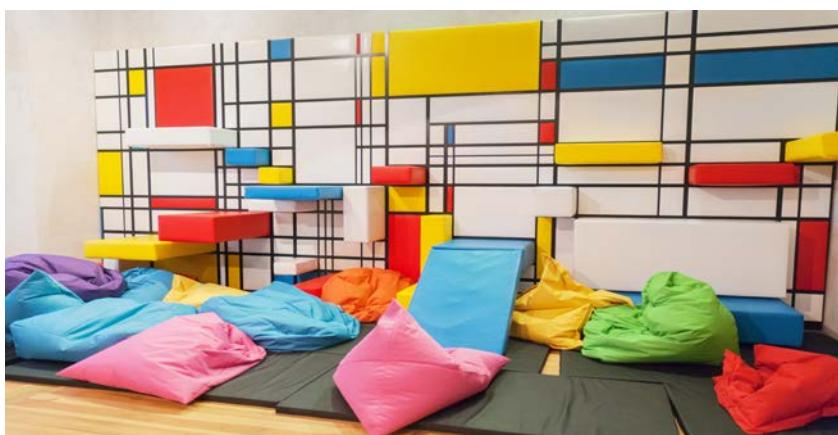


《吉他》[西班牙]毕加索

画家将不同质感的物品拼贴成画，再以油彩描绘，统整其质感，使各材料之间产生色调的和谐。

### 现代艺术运用于生活

科技的发展拓宽了艺术家的视野；随着工业文明的进程，传统的艺术形式无法满足人们的精神需求，现代艺术在世界范围内由绘画拓展到雕塑、室内设计、服装设计和建筑等门类。



抽象艺术在室内设计中的应用



现代艺术在家居用品中的应用



现代艺术在橱窗设计中的应用



《美丽时刻》 [法国]阿曼 上海静安雕塑公园



不锈钢转动雕塑 美国



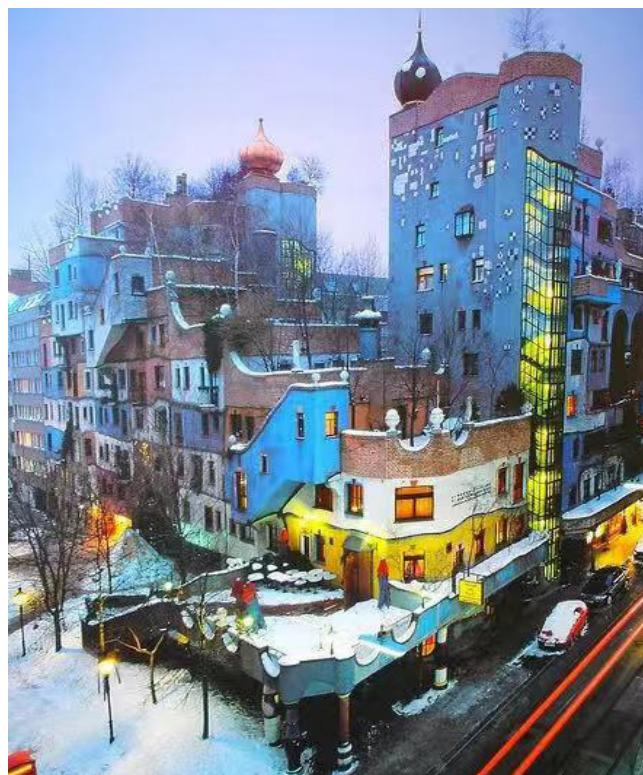
深圳当代艺术馆

## 独特创意的现代建筑

现代建筑既是具功能又达到审美要求的一种综合艺术，有着强烈的时代特征，其艺术风格多姿多彩。设计师充分利用现代科学技术和特有的材料，发挥创意想象，不断创造现代建筑的新高度。



森林螺旋城 [奥地利] 弗里登斯莱布·百水



百水公寓  
[奥地利] 弗里登斯莱布·百水

弗里登斯莱布·百水设计的建筑特点：

1. 建筑整体造型奇异、不规则；
2. 色彩装饰犹如童话世界；
3. 让细节的窗户在整体建筑中“跳起舞来”，充满生命的力量。



建筑模型(学生作品)

# 身边的明珠



活动主题：

在艺术实践活动的过程中感受艺术的风格变迁。

## ◆ 追本溯源，寻找身边的明珠

用慧眼发现身边的传统艺术，用才能留存时代的艺术写照，用真情挥洒民族的文化瑰宝。

### 青 浦 田 山 歌

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

上海民歌

0 5 3 5 2 | 5 5 5 3 2 1 1 2 0 | 0 0 3 3 1 2 3 |  
哎 依 晓 得 哪 花(么) 开 来 河 里 养? 哪 花(么) 开 来

$\frac{3}{4}$  2 2 2 1 6 |  $\frac{4}{4}$  6 6 6 3 2 6 1 0 | 6 6 6 3 5 6 1 | 5 .....  
像 眼(呀) 晴? 哪 花 开 来 白 如 银? 哪 花 开 来 像 黄(来) 金?

### 活动提示

- 了解我们身边流传至今的传统艺术，如青浦田山歌、金山农民画等，从中选择1—2项作为调查对象。
- 小组分工合作，通过网络等方式调查它们的特色、历史、现状等，找几个代表作。有条件的也可去实地考察。
- 组内成员分别用各种方式呈现上述调查成果，如文字、速写、照片、视频、记谱等。
- 以模仿的方式，展现一个代表作品。



金山农民画

## ◆ 传承发展，赋予新时代气息

我们一方面守护传统艺术在原本时代的面貌；另一方面也尝试加入一些新的元素，让它们散发出当今时代的气息。

### 活动提示

1. 以模仿的作品为基础，融入新的创意。
2. 创意方式不限，如提取元素进行形式相同、手法不同的创作，保留原作并加入具有现代气息的对比部分，融合音画采用电子呈现方式，组合多种艺术手段编创表演；也可采用其他有创意的方式。
3. 小组合作完成，作品应能反映出不同时代艺术风格的对比或融合，具有美感。



### 创意范例：



金山农民画



纪录片《老腔皮影戏》



### 单元结语

当历史车轮滚滚向前，新的社会精神蔚然成风，那么，艺术作品也必然会让留下时代的烙印。从古典到浪漫、从印象派到现代艺术、从原生态民歌到民风摇滚……在漫长的人类进化中，风格新颖的艺术会在不经意中随着新生代悄然降临，成为时代的主流文化。时代风格是一定时代精神的体现。

## 第五单元

### 地域特色与民族风格

1

### 乐舞风情

#### 赏析

## 渔光曲

(舞剧《永不消逝的电波》片段)

韩真  
周莉亚  
编导



穿越时空，舞剧《永不消逝的电波》不仅挖掘了上海的红色记忆，还融入许多颇具识别度的海派元素——石库门、弄堂、报馆、裁缝店等老上海风貌，并将其细致入微地呈现在舞台上。

《渔光曲》是第二幕的一段群舞。一群穿着旗袍的上海女子伴着《渔光曲》的音乐，借着小板凳和蒲扇在弄堂里起舞，市井又优雅。此段舞蹈成为整部舞剧中最美好的段落。

1. 《渔光曲》中有哪些老上海元素？
2. 舞剧融入的地域元素对艺术表现有何作用？



# 胡桃夹子(片段)

——中国舞、阿拉伯舞、俄罗斯舞  
(选自舞剧《胡桃夹子》)

[俄]柴科夫斯基曲



俄罗斯舞



中国舞



阿拉伯舞

你从哪些方面来判断一段性格舞属于哪个地域、民族？你能简单说说地域、民族和舞蹈形象的关系吗？

《胡桃夹子》是一部童话色彩浓烈的二幕芭蕾舞作品。柴科夫斯基在《胡桃夹子》音乐创作中发挥了对童话世界丰富的想象，为原本情节单调的故事增添了乐趣，也为编舞者提供灵感。

《胡桃夹子》里的性格舞部分非常丰富。在不同版本中，舞蹈编排有所不同，有的写实，有些则呼应童话主题，使人物造型玩具化，但都具有地域风格特点。

# 表现

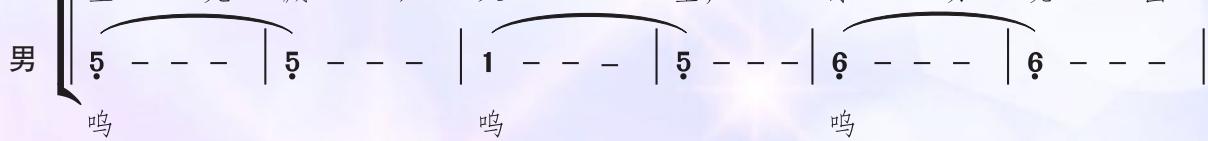
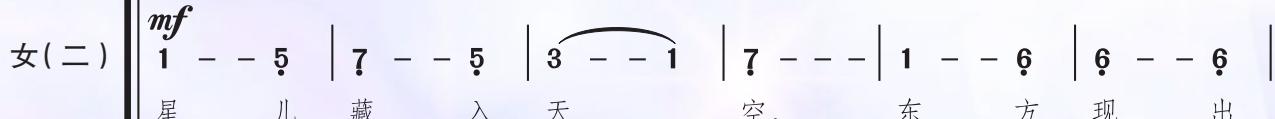
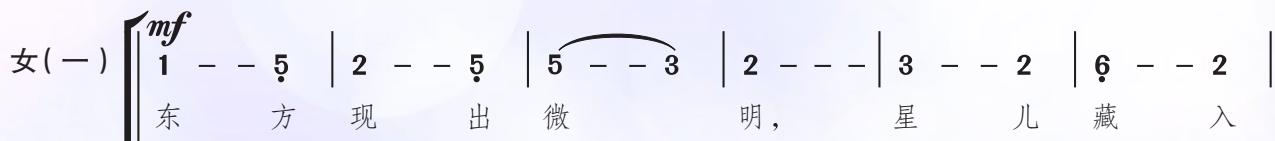
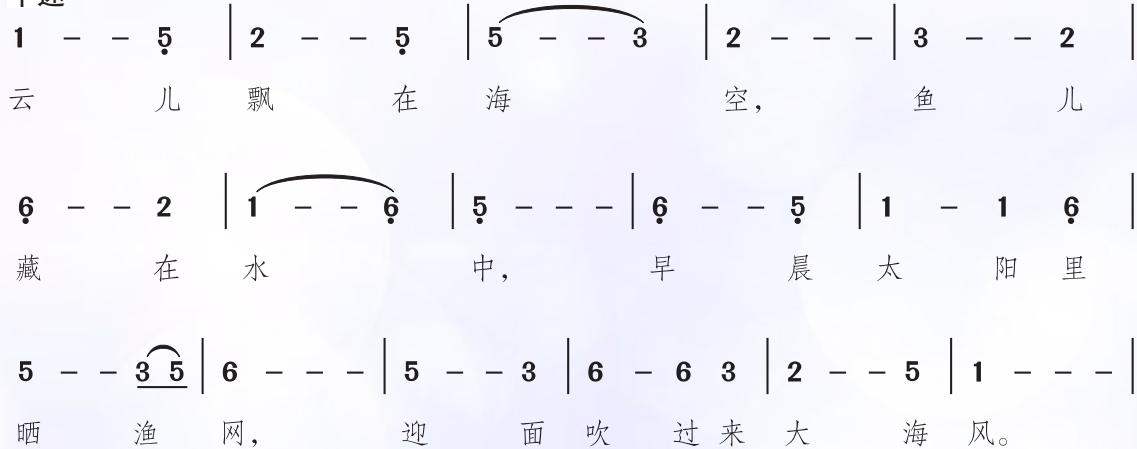
## 歌唱·舞蹈

### 渔光曲

1=♪A  $\frac{4}{4}$

安斌词  
任光曲

中速





1. 结合舞蹈欣赏，学唱歌曲《渔光曲》，体验其细腻、平缓的音乐风格。
2. 模仿舞蹈《渔光曲》中的1—2个动作。
3. 根据舞蹈《渔光曲》表达的内容自编几个合乎其意境的舞蹈动作（如乘凉扇扇子、生炉子等），也可由此编创一段舞蹈。



1



2



3



4



5



6

## 拓 展

### 中国舞剧中的民族舞

欣赏民族舞剧《丝路花雨》中的舞蹈选段，说说分别是哪个地域与民族的舞蹈。



少女舞



驼铃舞



霓裳羽衣舞



披巾舞

### 电影中的外国民族民间舞

● 华尔兹（作品：电影《翠堤春晓》插曲《当我们年轻时》）

华尔兹——起源于17世纪德国乡间土风舞，是优美、柔和的三拍子舞蹈。旋转是华尔兹的精髓所在，因而有“圆舞”之称。





### ● 弗朗明戈舞(作品:舞剧电影《天鹅湖》选段)

弗朗明戈舞——西班牙的一种传统舞蹈，流行于民间，热情洋溢，动作干脆有力。舞蹈时，女舞者手握响板用双臂配合脚步技巧跳舞，男舞者用脚顿踏。

● 康康舞(作品:电影《法国康康舞》选段)  
康康舞——流行于法国的民间舞蹈，音乐活泼快速，动作奔放率性。



### ● 探戈(作品:电影《探戈课》选段)

探戈——流行于阿根廷的民间舞蹈，双人舞。音乐是非洲与欧洲音乐的融合。节奏别致，动作以女性为主，敏捷灵巧。



## 艺术百科——外国民间舞 性格舞

**外国民间舞**——民间舞蹈往往受地域、自然环境、历史、民族、经济生活的影响而形成不同风格特点。外国民间舞蹈注重人与人之间的情感交流和礼仪，在动作形态上，因芭蕾和英国绅士风度的影响，具有不同的体态与气质。在动作上，多以脚部动作为主；在组合上，规整性强，条块分明，注重展现人体美；在舞蹈音乐上，风格性强，常以主题变奏的方法发展组合舞蹈语言。外国民间舞蹈最初在民间流传，后来因为跻身于芭蕾中的性格舞而走入宫廷。

**性格舞**——在芭蕾舞剧中有这样一类舞蹈：舞者动作不同于芭蕾的标准动作，造型和服装更接近于民间舞。这种舞蹈就是性格舞，是古典芭蕾中的一种舞蹈体裁。芭蕾舞剧编导在各国民族民间舞蹈素材的基础上，取其基本特征，结合芭蕾的风格特点创造出来的具有民族特性、人物性格或职业特征的舞台舞蹈形式。性格舞在古典芭蕾中起到渲染气氛、烘托场面、丰富色彩和推动情节的作用。

## 第五单元

### 地域特色与民族风格

2

### 艺术场馆

#### 赏析

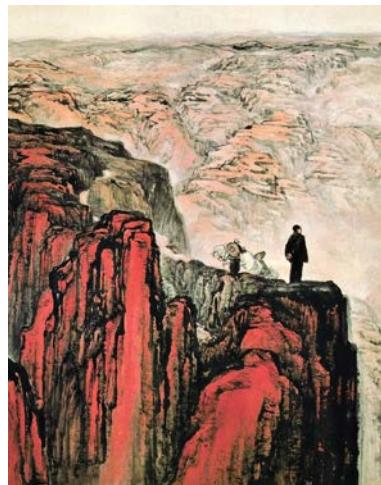
##### 见证历史文化的场馆

世界上知名的博物馆都收藏和保存着许多优秀的艺术作品。中国国家博物馆中，珍藏着从远古到中华人民共和国成立以来各个历史时期的传世精品，它所收藏的作品见证了人类文明的发展。法国卢浮宫以丰富的西方古典艺术收藏而闻名于世。

中国国家博物馆及其馆藏作品



《四羊方尊》 商



《转战陕北》 石鲁



《东渡黄河》 钟涵



《彩绘雁鱼青铜缸灯》  
西汉

##### 法国卢浮宫及其馆藏作品



《米洛斯的阿  
芙洛狄忒》

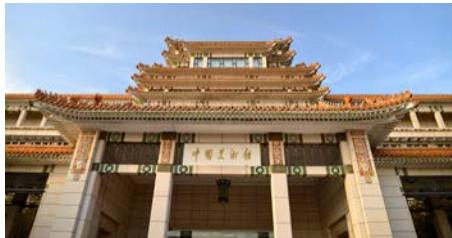


《自画像》  
[ 法国 ] 德拉克洛瓦

## 展示地域风貌的场馆

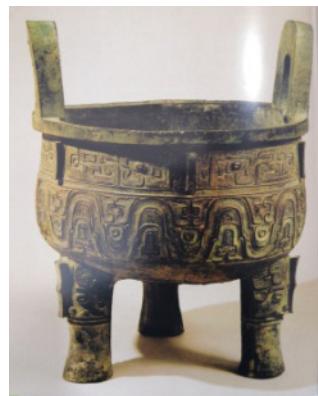
上海博物馆、陕西历史博物馆以收藏古代艺术为主，拥有丰厚的历史底蕴，展示了各个地域历史文化发展的主要特点，为人类文化遗产的收藏、保护、传承作出了重要贡献。

### 中国美术馆及其馆藏作品



《人民和总理》 周思聪

### 上海博物馆及其馆藏作品



《大克鼎》 西周



《青花如意花卉纹盖瓶》 清

### 陕西历史博物馆及其馆藏作品



《仕女陶俑》 唐



《青釉提梁倒注瓷壶》 五代

## 表现

### 制作场馆学习手册

在进入场馆之前，通过浏览官方网站和数字展厅，可以对馆内的空间布局和主要内容进行全面了解。

进入场馆，通过观察欣赏、聆听讲解、文字或图像记录等方式，在与每一件展品直面的对话中，进行深入学习。

走出场馆，将感受和体会记录下来，还可以与同伴们分享。



1. 浏览官方网站了解情况



2. 确定学习主题，进入场馆  
边欣赏、边记录



3. 根据记录重点，绘制  
展品信息卡



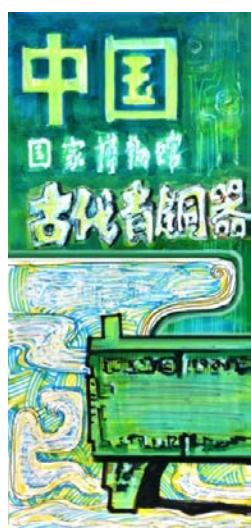
4. 绘制时间轴



《后母戊方鼎》商



5. 将信息卡粘贴进相应的时间轴中



6. 设计学习手册封面



7. 一本手册可以多次学  
习，不断增加新的内容



## 仿制青铜器浮雕

中国古代的青铜器历史悠久、工艺精湛，艺术价值极高，在世界享有盛誉。正因如此，中国许多博物馆都将它们作为镇馆之宝，如国家博物馆的四羊方尊、青铜犀牛尊，上海博物馆的大克鼎，等等。

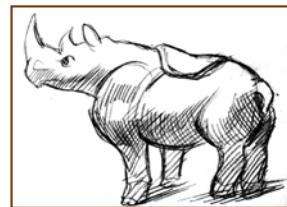
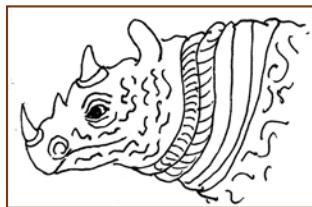
挑选一件中国古代青铜器作品，用铝箔纸浮雕的形式，在描摹和刻画吉祥纹样的过程中，细细体味作品的造型与神韵。



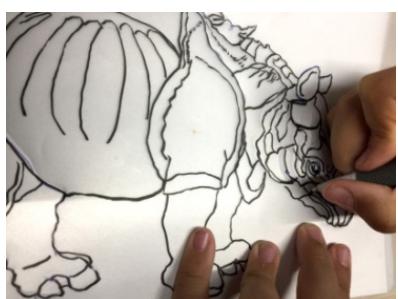
《错金银云纹青铜犀牛尊》 西汉



1. 在硫酸纸上画出犀牛外形轮廓线和主要的结构线



参观博物馆时的速写



2. 将画好的线稿覆到铝箔纸上，用竹笔沿线刻出线条



3. 细笔刻画添加细节



4. 用粗细不一的工具推压、添加，形成浮雕效果



5. 翻到另一面观察凸起的效果

### 各具特色的主题博物馆

博物馆、艺术馆的数量与品质反映出一座城市的文明与发展程度。许多博物馆以专门的主题作为收藏、展示和研究的内容。博物馆的内容涵盖了我们生活的方方面面，可以说，衣食住行、包罗万象。在趣味盎然的背后，无不透射出历史、文化、生活的精彩。



中国文字博物馆



中国现代文学馆



中国现代文学馆内收藏着众多现代作家的著作、信件和手稿



中国现代文学博物馆前的鲁迅雕像

### 中国丝绸博物馆及其馆藏



大红绸彩绣折枝花卉纹童衫



银灰缎彩绣花卉女褶子



上海自然博物馆



上海科技馆



上海海洋水族馆

## 独特的博物馆建筑及文创产品

一座博物馆的建筑本身，也是优秀的艺术品。苏州博物馆用“中西合璧”的理念展现出古代江南园林的崭新风貌；位于西班牙毕尔巴鄂的古根海姆博物馆由数个不规则的流线型多面体组成，宛如一件抽象的立体作品。



苏州博物馆



古根海姆博物馆

文创设计让博物馆中的文化元素走入生活，拉近了博物馆和大众的距离。



文创设计



故宫文创



环保袋设计（学生作品）



项链设计（学生作品）



手机壳设计（学生作品）

# 中国花船展



## 活动主题：

在中国旅游节上，各地都制作花船来展示地区最具特色的民族民俗风情。请选择一个最感兴趣的省市地区，设计花船。

### ◆ 熟悉地域风情，确定典型风貌

以上海为例，背景可以是东方明珠、外滩等。



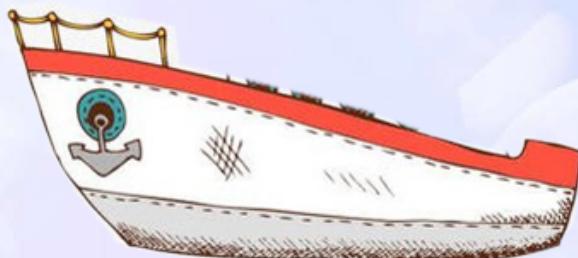
### 活动提示

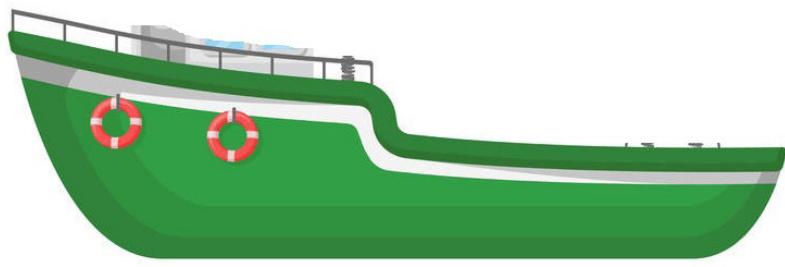
1. 选定地域后，广泛搜集有关该地区的艺术特色，包括：典型景观、特色风貌、代表性民歌、舞蹈等。
2. 设计花船造型，确定与其他地区不同的风格。
3. 以小组为单位进行。

### ◆ 挑选艺术精华，展示地方文化

### 活动提示

1. 添加展示项目：风光、商品、产品。
2. 艺术特色项目表演、民歌、戏曲、曲艺、杂技等，以图画、摄影等形式展示。
3. 配音乐：应现场由学生表演。
4. 船身装饰图案绘制。





创意范例：



西湖花溪



安徽凤城



广西柳州

### 单元结语

一方水土养育一方人。在不同的地理环境与社会历史影响下，艺术表现出浓郁的地域特色与鲜明的民族风格，从而使艺术具有形态各异、五彩斑斓的多样化特征。地域特色是艺术的个性化标记，民族风格是民族精神的重要体现。

## 第六单元

### 性格鲜明的个人风格

1

### 名家风采

#### 赏析

### 看大王在帐中和衣睡稳

(选自京剧《霸王别姬》)

梅兰芳演唱

项羽被围垓下，四面楚歌，忧闷之时，虞姬以劝酒舞剑为之解愁，直到项羽睡稳，才暗自流露忧愁的心情。

梅兰芳最擅演“旦”，他综合了青衣、花旦、刀马旦的表演方式，所塑造的女子形象刻画入微，栩栩如生。他在唱腔、念白、舞蹈、音乐、服装上均进行了艺术创新，创造了凝重、端庄、醇厚、华丽的梅派京剧艺术。

#### 唱词

虞姬：(南梆子)

看大王在帐中和衣睡稳，  
我这里出帐外且散愁情。  
轻移步走向前荒郊站定，  
猛抬头见碧落月色清明。



梅兰芳剧照

1. 从虞姬的形象中，你能感受到梅兰芳的表演有怎样的风格？

2. 梅兰芳的唱腔有什么特点？试着学唱一句。

### 问苍天

(选自越剧《祥林嫂》)

袁雪芬演唱

#### 唱词

祥林嫂：(念白)

又是一年了……  
我在这世上过了多少年了……  
(唱)  
长呀，雪满地，风满天，  
寒冬腊月又一年，  
这长长的日子我怎么过？  
似梦似真在眼前。  
.....



袁雪芬剧照

越剧《祥林嫂》是根据鲁迅小说《祝福》改编的，最早编演于1946年，由袁雪芬主演。后经修改重编，成为其代表作。这部戏是越剧改革的里程碑。

《问苍天》是最后一幕中的唱段。此时，祥林嫂已是油尽灯枯、风烛残年的乞丐。她在漫天大雪的除夕夜又来到鲁府门前，回忆悲惨的身世，向命运发出最苦难的呼喊。袁雪芬采用委婉缠绵、悲壮高亢的越剧新唱腔，使剧中人物形象更为真实感人。



舞台艺术片短剧《祝福》剧照

1. 听赏该唱段，在唱词与唱腔结合上有什么特点？
2. 唱腔的哪些特点更能表现人物心理活动？
3. 说说袁雪芬的表演有什么特点？

## 歌剧《魔笛》序曲

引子  $1={\text{E}} \frac{4}{4}$

[奥]莫扎特曲

Musical notation for the first section of the Overture of Mozart's opera 'The Magic Flute'. The notation is in common time, key of E major (indicated by a sharp sign). It consists of two measures of music with note heads containing numbers (1, 0, 3, 3, 0, 5, 5, 0) and various rests, followed by a measure of eighth notes (4, 4, 2).

主题  $1={\text{E}} \frac{4}{4}$

Musical notation for the main theme of the Overture of Mozart's opera 'The Magic Flute'. The notation is in common time, key of E major (indicated by a sharp sign). It consists of three measures of music with note heads containing numbers (1, 1, 1, 1, 2, 1, 7, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 4, 5, 3, 3, 6, 6, 2, 2, 5, 5) and various rests.

莫扎特是古典主义时期音乐家代表人物之一，在歌剧创作领域中有着杰出的成就。《魔笛》是他的代表作之一。该剧以神话故事为蓝本，表现了正义必将战胜邪恶的思想。在《序曲》中，以明朗欢快的基调揭示歌剧主题，预示人物最终的美好结局。



1. 分段欣赏全曲，谈谈莫扎特的音乐风格。
2. 简单说说欧洲歌剧的表演特点。

## 表现

### 唱歌

### 乘着歌声的翅膀

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

行板 幽静地

海 涅词  
[德]门德尔松曲  
廖晓帆译配



这是一首旋律优美、意境浪漫的艺术歌曲。作曲家有感于海涅的诗作而谱曲。歌曲充满梦幻般的想象，这也是门德尔松音乐的基本风格。歌曲流露出作曲家有着幸福的生活和美好的心情。

用柔美的声音演唱，表达出歌曲温暖、明朗的情感和风格。



德国天鹅堡 摄影图

## 戏曲表演模仿

### 虞姬舞剑

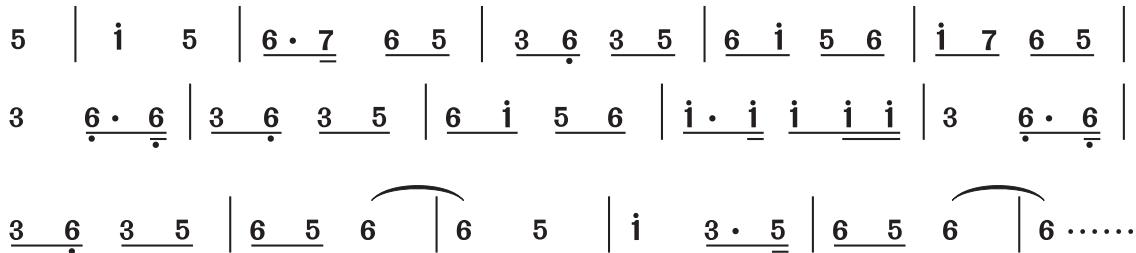
(选自京剧《霸王别姬》)

伴奏音乐：夜深沉

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

西皮

根据闵惠芬演奏记谱



1. 这是《霸王别姬》中虞姬舞剑

片段，很好地展现出梅派表演特点。

2. 跟着京剧曲牌《夜深沉》的音

乐学几个舞剑的身段、动作。



### 各成流派的四大名旦

梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生四位均为男性旦角，被誉为“中国四大名旦”。他们都有独特的表演和唱腔风格。



#### ● 梅兰芳 (1894—1961)

扮相俊美，唱腔婉转妩媚，台风庄重，文武兼长，形成京剧梅派艺术。代表作有《贵妃醉酒》《霸王别姬》等。



#### ● 程砚秋 (1904—1958)

唱腔跌宕起伏，若断若续，擅长塑造悲剧性妇女形象，形成京剧程派艺术。代表作有《荒山泪》《窦娥冤》《锁麟囊》等。



#### ● 尚小云 (1900—1976)

嗓音宽亮，唱腔刚劲圆润，在京剧旦行各领域都有涉足，形成京剧尚派艺术。代表作有《昭君出塞》《梁红玉》等。



#### ● 荀慧生 (1900—1968)

唱腔委婉动听，俏丽多姿，吸取其他戏曲特色大胆创新，形成京剧荀派艺术。代表作有《杜十娘》《钗头凤》等。

### 形象鲜明的人民艺术家



#### ● 秦怡 (1922—2022)

中国影视、话剧女演员，表演艺术家。她坚持文艺为社会主义服务、以人民为中心的创作导向，主演了《铁道游击队》《青春之歌》《女篮五号》等三十多部影片，塑造了多个脍炙人口的艺术形象。2019年被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。

### ● 郭兰英(1929— )

女高音歌唱家，歌剧艺术表演艺术家。其嗓音高亢明亮，演唱情感朴实热情。她演唱了许多脍炙人口的中国歌剧选曲及中国民歌，风格独特。代表作有《白毛女》《南泥湾》《我的祖国》等。2019年被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。



## 各有特点的欧洲音乐大师

### ● [德]巴赫(1685—1750)

他将精巧的技法与完美的结构融为一体，用平和理性的音乐风格向世人展示对幸福的渴望与追求，被称为“西方音乐之父”。欣赏巴赫《布兰登堡协奏曲第二号作品》。



### ● [德]贝多芬(1770—1827)

他集古典之大成，开浪漫之先河，以气魄宏伟的音乐风格给世人传递无可抵挡的巨大能量，被后世尊称为“乐圣”。欣赏贝多芬《第九交响曲第四乐章》。



### ● [波兰]肖邦(1810—1849)

他用如诗的钢琴语言宣泄真挚的情感，炽烈的爱国情怀感染世人。他的音乐风格充满浪漫色彩，被称为“钢琴诗人”。欣赏肖邦《降E大调夜曲》。



## 艺术百科——戏曲曲牌

**戏曲曲牌**——曲牌原是用于填词的曲调调名的统称。我国戏曲不少以曲牌方式组建唱腔旋律。曲牌能衬托人物动作、过场和思想感情变化以及塑造人物形象、渲染舞台环境气氛等。

## 赏析

## 情感的释放

艺术作品的生命在于创新，这是艺术创作自古不变的法则。中外画家在艺术创作中无不凸显自己的个性特色，中外艺术作品无不承载着艺术家独特的情感表达和理性思考。



《高僧图》南宋 梁楷

梁楷性格豪放，开创了写意人物画的先河。



《清荷》明 徐渭

徐渭的大写意花鸟画把中国画的笔墨升华到放纵情感、笔墨寄情的境界。



《荷花小鸟》清 朱耷

八大山人的写意风格又一次将中国画笔墨推向了精神的制高点。



《新娘》[法国]高更

高更追求画面的平面性，色彩趋向单纯化、对比强烈，具有装饰效果。



《播种》[荷兰]凡·高

凡·高强调主观表现，突出色彩的情感因素，善用对比强烈而又明亮的色彩及粗犷的笔触，表达独特的感受。

## 形式的探索

艺术作品贵在与众不同的独创性，一些艺术家倾其一生热衷于追求独特的艺术形式表达情感和思想。



《戏曲人物》 关良

在关良的笔下，中国的戏曲人物变得妙趣横生、趣味十足。他运用了夸张、变形的艺术手法，把“趣”放在了首位。



《唐宋诗意图册(四)》 陆俨少

在陆俨少的笔下，山石、云水都是极富生命力的，他用水墨表现了山水的动态以及大自然的生命不息。



《春雪》 吴冠中

吴冠中是贯通中西艺术的画家，他用笔墨探索形式美的规律。



《倒立的人》 [西班牙]米罗



《圣诞夜》 [法国]马蒂斯



《梦》 [西班牙]毕加索

### 个性鲜明的自画像

古往今来，很多画家喜欢画自画像，用自己的方式表现个性化的心灵，形成独特的风格。个性画家会采用不同的绘画形式塑造鲜明的个人形象，以传达内心深处对自我的理解，如素描、水墨、漫画等都是常用的绘画形式。



《自画像》[德国]荷尔拜因

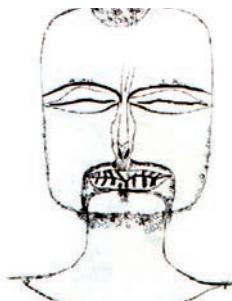
荷尔拜因是德国16世纪著名的肖像画家，画风严谨细腻，他的作品简洁却结构精准，画面和谐统一，形成了独特的画风。



《自画像》[荷兰]凡·高



《自画像》[法国]马蒂斯



《自画像》[瑞士]保罗·克利

自像是历代画家经常表现的主题，它不仅描绘了显示自己特征的形象，而且充分反映了画家独特的艺术个性。



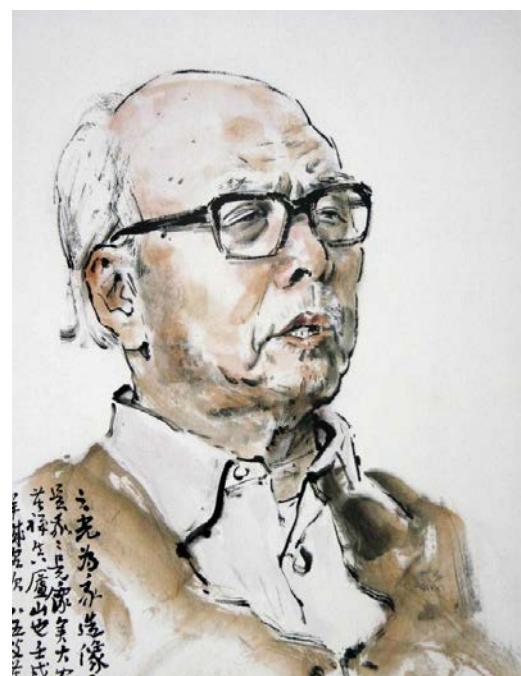
学生临摹作品

## 我们的肖像画

刘文西、杨之光都是我国著名的水墨人物画家，他们笔下的人物肖像形神兼备，生动感人，体现了画家深厚的艺术素养。



刘文西水墨人物画像



《李苦禅画像》 杨之光

1. 明暗法：一种素描技法，用线条塑造明暗关系。
2. 白描法：中国画技法，用墨色线条勾描形象而不施彩色。
3. 水墨法：中国画技法的统称，利用水与墨色的浓淡、深浅塑造人物形象。

请用上述表现方法为同学画肖像。



明暗法



白描法



水墨法



1. 用墨色勾画轮廓和五官



2. 用浓淡墨色刻画头部与面部

### 雕塑与书法的个性表达

艺术家运用雕塑语言创造了一个立体形象的空间，有写实性、写意性，也有变形夸张，都充满了智慧的创造和个性的表达。

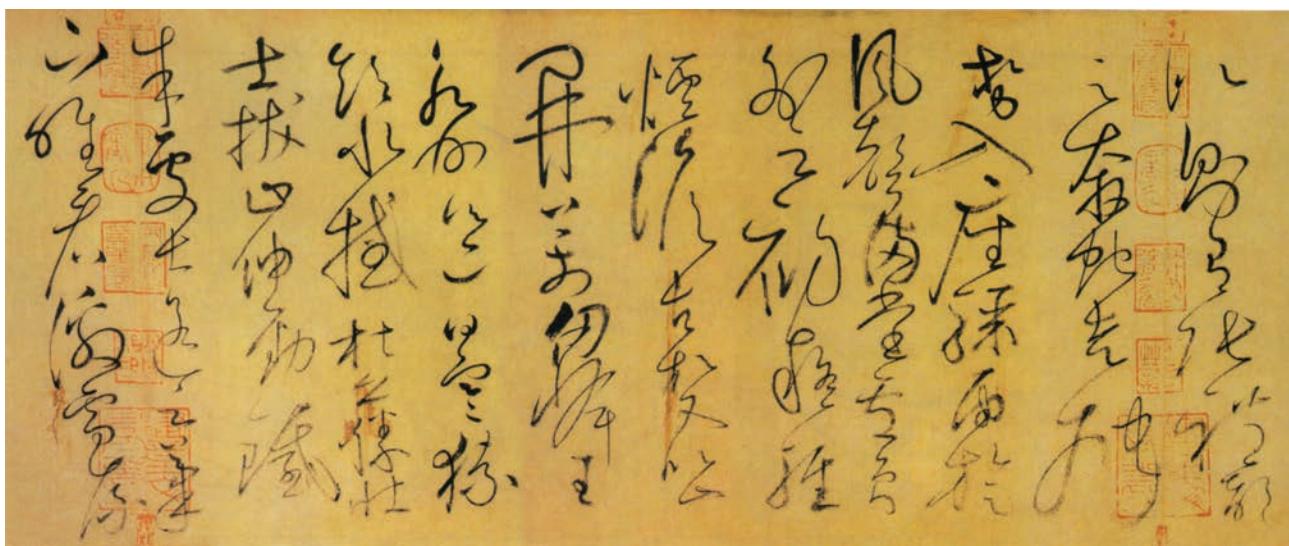


《双蝶》 章华



《摇椅一号》 [英国]亨利·摩尔

唐代书法家怀素以狂草书法闻名天下，他挥笔狂书，笔断意连，柔中带刚，一气呵成。请你也来“狂草”一下如何？



《自叙帖》(局部) 唐 怀素

## 个性化的生活展示

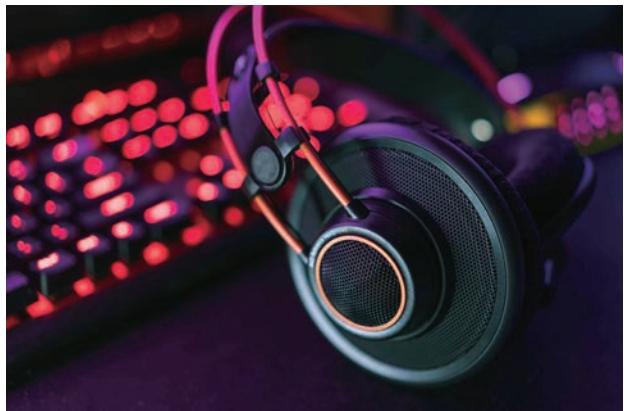
艺术的个性化设计为人们的生活增添了更多的美好和乐趣。现代社会生活环境中的物品设计形式越来越独特，使生活更加丰富多彩。



服装设计



家居设计



耳机设计



灯具设计



自行车设计

艺术的个性不仅体现在画家的作品里，也体现在我们的生活中。无论是家居的造型或色彩，还是台灯、自行车等，无不显示着个性之美。你能列举出哪些你身边个性化的设计？

# 大师的故事



活动主题：

以多样化的方式展示大师的故事、作品和艺术风格。发挥创意，模仿大师，展现属于自己的艺术特色。

## ◆ 艺术星空寻找大师

古今中外，无数艺术大师因独特的风格闪耀在艺术天空。寻觅你所喜爱的大师，讲述他的艺术故事。



## ◆ 各显其能模仿大师

模仿你喜爱的大师，表演他的故事，展示他的风采。

### 活动提示

- 根据艺术大师的故事，小组合作，设计表演。
- 在表演的过程中融入对艺术大师作品及风格的介绍。

## ◆ 唱弹画演展现名作

有了风格，艺术作品才变得精彩纷呈。让我们用自己擅长和喜爱的艺术方式，把大师名作及其风格特点展现出来。

### 活动提示

1. 选择大师名作，根据其内容进行表演，展现其风格。
2. 唱、弹、画、演等方式皆可，如模仿大师画作、演奏大师音乐、扮演画作中的人物等。
3. 可独立展现，也可与他人合作展现。

## ◆ 模仿风格创造特色

模仿大师们的各异风格，并用你的创意展现出自己的艺术特色。

### 活动提示

1. 以个体为主，进行艺术创造，体现自己的特色。
2. 可全新创作，也可以选择已有艺术作品加入新思路、新风格再创造。
3. 鼓励融合多种艺术形式的跨领域艺术表现方式。



### 创意范例：



## 单 元 结 语

艺术作品的个人风格是艺术家的精神世界和个性在艺术作品中的自然体现。正如刘勰在《文心雕龙》中所言：“各师成心，其异如面”，每位艺术家都在创作中融入了自己的思想人品和认知角度，从而所创作的艺术作品都犹如人的长相各有其貌。个人风格是形成时代风格与民族风格的必要前提。



### 才艺展示

- 搜集班级同学所临摹的画作进行展示，召开一次班级小小音乐会，然后向同学们介绍这些作品属于哪个时代，哪个民族或地域的风格。通过集体评议评定成绩。



### 艺术论坛

- 艺术作品的风格体现时代风格、民族风情与作者个人情感。从以上六个单元中各选一个表演类与造型类艺术作品，通过对比的方法，研究一下它们的风格有何不同，与时代、民族与个人情感、人生道路有何关联。
- 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,供九年义务教育九年级第一学期试用。

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中国丝绸博物馆、上海市第三女子初级中学等提供。

**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-2020014

责任编辑 陈群  
苗宇

九年义务教育课本

## 艺 术

九年级第一学期

(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  
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 上海四维数字图文有限公司印刷

开本 890×1240 1/16 印张 5.75

2020年7月第1版 2025年6月第7次印刷

ISBN 978-7-5444-9822-7/G·8102

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 978-7-5444-9822-7

9 787544 498227 >