普通高中

Yishu

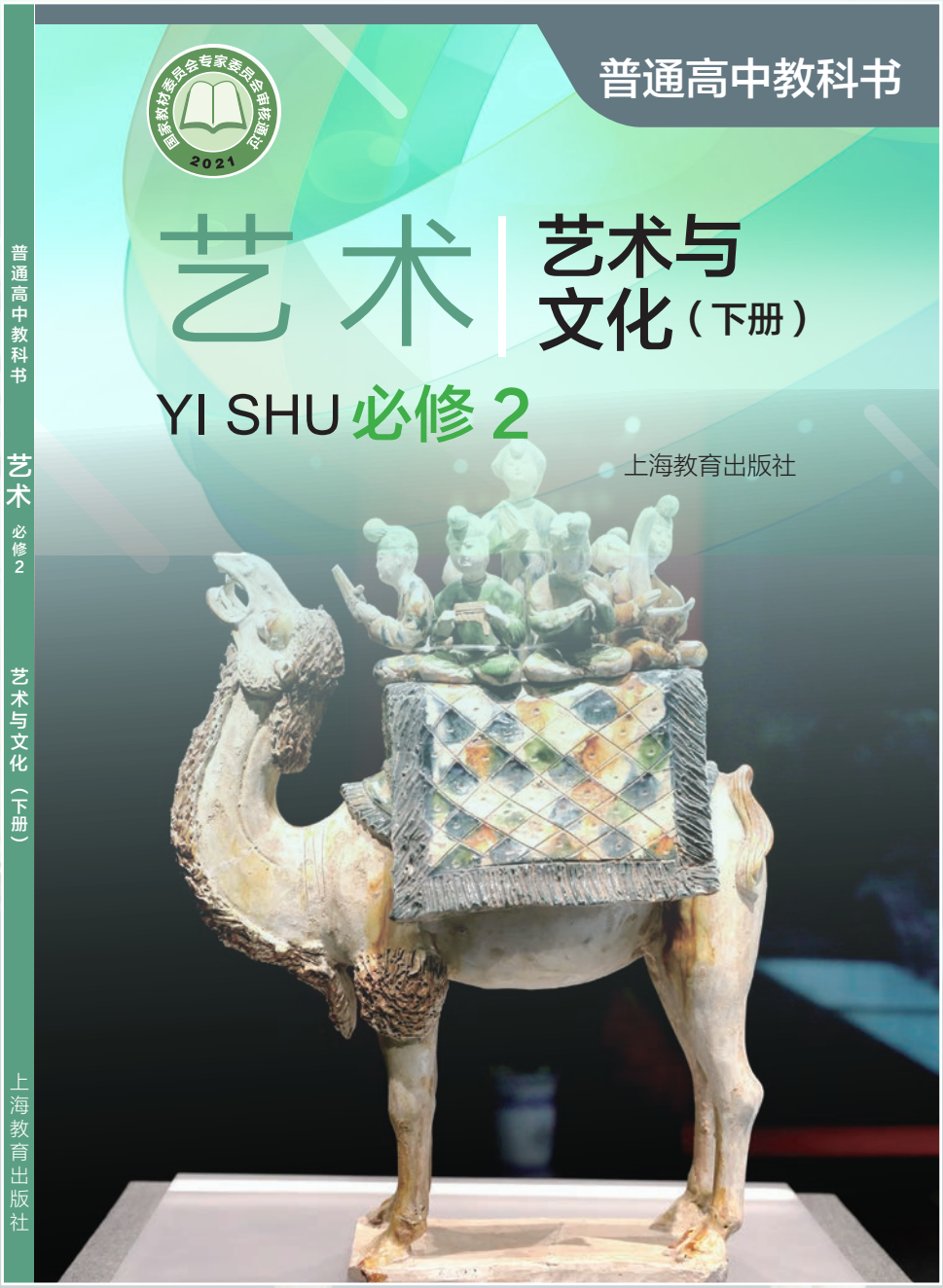
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 艺术与文化（下册）

教学参考资料

必修 2

上海教育出版社



普通高中

Yishu

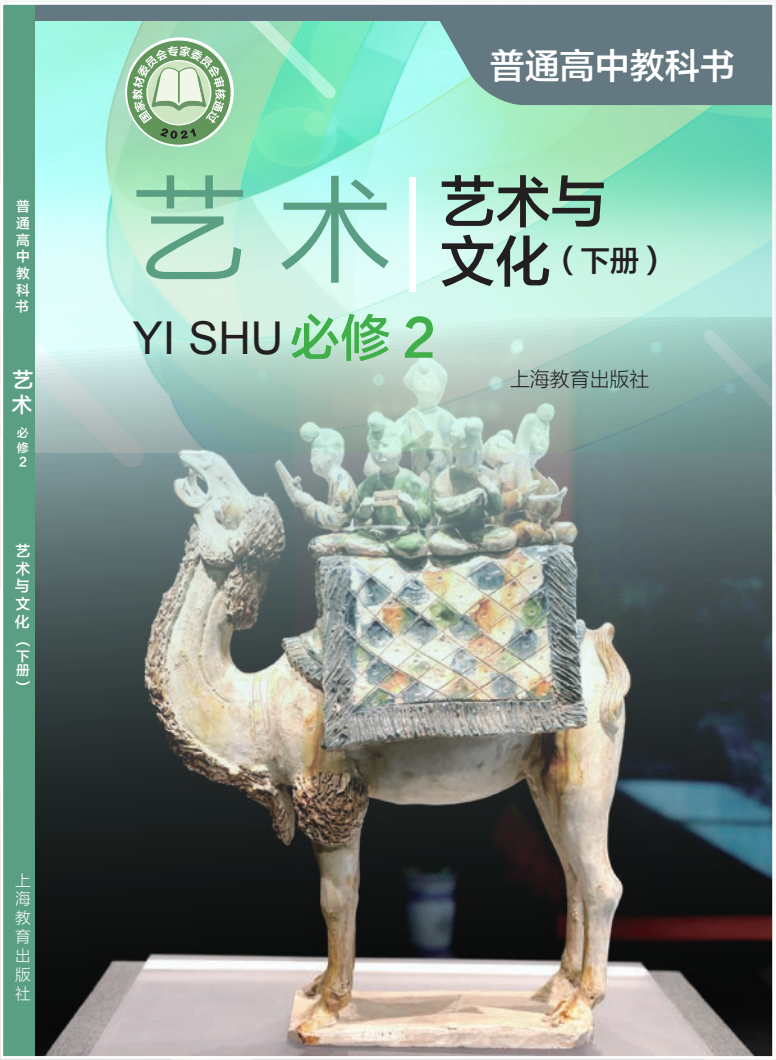
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 艺术与文化（下册）

教学参考资料

必修 2

上海教育出版社



图书在版编目（CIP）数据

普通高中艺术教学参考资料 . 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；
孙惠柱主编 . — 上海：上海教育出版社，2021.8（2023.7 重印）
ISBN 978−7−5720−0664−7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2021) 第 154351 号

主　　编　孙惠柱

副 主 编　沈　亮　徐韧刚

本册主编　黄意明　钱　岭

本册编写人员　沈　琪　顾　颖　赵炜国　盖晓鸣　童　岚　陆　剑　周　皓　朱茜茜
　　刘　冉　陈　群

责任编辑　陈　群

装帧设计　王　捷

普通高中　艺术教学参考资料　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　上海新华印刷有限公司

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　6.25

字　　数　100 千字

书　　号　978−7−5720−0664−7/G · 0500

定　　价　25.00 元（不含光盘）

版权所有 · 未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分 · 违者必究

如发现内容质量问题，请拨打 021−64319241

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

全国物价举报电话：12315

《艺术与文化（下册）》
教材模块解读

前言

《艺术与文化（下册）》教材根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017 年版 2020 年修订）》编写，在课标“艺术与文化”模块的阐释中，可以发现该模块从掌握不同门类的艺术语言入手，探究艺术思想的表现、传播与艺术形式发展演变的规律，在艺术与文化的关联中，探究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。教师应结合中国传统艺术的经典作品，引导学生体会“外师造化，中得心源”的意境，探究艺术的文化内涵。选择中外各艺术门类中现代艺术流派的代表作品和艺术现象，探究艺术创新与文化思潮的关联。通过比较不同地域、不同民族的艺术作品，探索同一主题各门类艺术的关联性，认同不同文化的精神要点。学生既要有对艺术的整体认识，也要始终贯穿创造性思维能力的培养和动手操作能力的提高，引导学生感受和理解多元文化，能探究艺术与时代的关系，并作出思考评价，能具有立足自身、放眼世界的艺术视野。

艺术是人类文化的精华，以其形象性、审美性等特征体现出文化的丰富多彩。教师要引导学生在艺术与文化的关联中，感受中华文化艺术的独特魅力，增强文化身份认同和文化自信；了解和尊重世界文明多样性，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，在探索艺术与文化的关联中，追溯历史与传统，反观现实与当下，以获得艺术与文化的整体思考。

本册教材共分为“文明交流”“山水情怀”“个性表现”“光影逐梦”四个单元。“文明交流”单元重在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”单元主要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”单元主要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”单元主要以影视艺术为载体，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。

本册教材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”五大板块，分别指向情境、感知、实践、评价、拓展等学习过程。可以看出教材栏目的排序正是一条清晰的学习线索，学生完全可以根据栏目呈现的流程，以此线索展开学习。首先进入特定的学习情境，对某些问题进行思考，对某些艺术活动开始准备。然后结合范例赏析，对某一主题现象进行深入思考与分析。随后进入体验活动栏目，以艺术实践活动体验来加深学生对艺术主题现象的认知和把握。并在“思考评价”栏目中对理论和活动两方面进行思考。最后在拓展研究中，自主进行探究性课题研究，运用信息技术等手段改变学习方式，并且给教学留有根据时代发展需要可及时调整、更新的空间。

教师应关注不同艺术门类之间的联系，引导学生在艺术与文化相关联的情境中，学习和运用各门类艺术语言，提倡综合学习方式，丰富艺术实践体验，激发艺术想象力，提高艺术实践与创造能力，培养学生的艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的艺术学科核心素养，从而实现艺术教育的育人功能和价值。

目　　录

第一单元　文明交流 \ 1

一、教材分析 \ 2

二、教学目标 \ 5

三、教学活动建议 \ 9

四、教学参考资源建议 \ 13

第二单元　山水情怀 \ 20

一、教材分析 \ 21

二、教学目标 \ 24

三、教学活动建议 \ 28

四、教学参考资源建议 \ 32

第三单元　个性表现 \ 38

一、教材分析 \ 39

二、教学目标 \ 42

三、教学活动建议 \ 46

四、教学参考资源建议 \ 50

第四单元　光影逐梦 \ 56

一、教材分析 \ 57

二、教学目标 \ 59

三、教学活动建议 \ 63

四、教学参考资源建议 \ 67

附：第三单元教学过程示例 \ 76

第一单元　文明交流

第一课　丝路风采

第二课　文化形象

第三课　文博之旅

一、教材分析

【单元内容结构】

<table>
<tr><th>课名称</th><th>大概念</th><th>单元核心内容</th><th>学习重点</th></tr>
<tr><td>第一课
丝路风采</td><td rowspan="3">• 古丝绸之路是世界各民族文化和思想的融汇
• 艺术反映国家的文化，文化凝结在艺术作品中
• 博物馆传递着民族的文化精神</td><td rowspan="3">1. 探究同一主题各艺术门类的关联性，了解以不同形式呈现的文化交流的意义和价值，理解艺术是文明交流的重要组成部分
2. 挖掘不同国家艺术文化的价值，探究传统艺术的传承意义，认识不同文化艺术精神的特点，形成尊重世界多元文化艺术的价值观
3. 在艺术实践活动中表达对历史文明的感受和情感，体验文化传承的意义</td><td>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</td></tr>
<tr><td>第二课
文化形象</td><td>了解艺术作品与文化形象的关系，了解艺术作品对不同时代、不同地域文化的呈现方式</td></tr>
<tr><td>第三课
文博之旅</td><td>了解博物馆的作用与价值，通过赏析展品理解艺术与文化的关系</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元侧重“艺术与文化”模块的内容要求，分为“丝路风采”“文化形象”和“文博之旅”三个学习主题。旨在从丝路风采、文化形象、博物馆三个角度出发，了解中国传统文化的艺术特征与传承，探索各民族地域文化交融与传播，挖掘博物馆文化的作用和价值，理解文明交流的现象与意义。

探究民族文化是如何相互交流与影响的，外来艺术又是如何影响本国艺术的演变与发展的；探索传统文化不同艺术门类的表现特点，认知艺术语言、艺术形象在艺术风格和情感表达方面的多样性，了解以不同形式呈现的文化交流的意义和价值，理解艺术是文明交流的重要组成部分，丰富艺术感知；在多样性艺术体验活动中展现不同文

化特点，在“博物馆志愿者实践”活动中，表达对历史文明的感受和情感，体验文化传承的意义，完成导览手册，进行创意表达；感受不同艺术作品的美感和意蕴，体会不同民族文化的艺术情趣，在挖掘每个文明自身的价值中提升审美情趣；探究传统艺术的传承意义，认识不同文化艺术精神的特点，形成尊重世界多元文化艺术的价值观，提升文化理解。

单元教学重点：理解古丝绸之路对民族文化的相互交流与影响所起的作用和意义，了解艺术作品与文化形象的关系与呈现方式，了解博物馆的作用与价值。

单元教学难点：理解艺术与文化的关系，增强文化认同，提升文化自信。

【单元教材教法分析】

（一）教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元 文明交流	第一课 丝路风采	• 理解丝绸之路对古代东西方经济、文化交流的作用和意义 • 了解古丝绸之路的盛况，理解“一带一路”的原则和丝路精神，理解传承的意义 • 理解历代中原与西域经济文化的交流与融合，感受丝绸之路蕴含的和平友谊的精神	•《丝路花雨》（民族舞剧） •《飞天》（壁画） • 琵琶、二胡（乐器） •《千年之约》（舞蹈） •《鎏金仕女狩猎纹银杯》《青花泛红宝相花葵口画盘》《联珠对孔雀纹覆面》（工艺） • 敦煌莫高窟第 96 窟外层的九层楼（建筑） •《共同命运》（电影海报） •《伎乐图》（壁画）	赏析舞剧《丝路花雨》，模仿敦煌舞蹈基本手型，感受舞蹈动作的艺术特征，探究舞蹈动作是如何借鉴敦煌壁画中舞伎的造型特点的，尝试从剧情、舞蹈、音乐和舞美四个角度分析舞剧《大梦敦煌》，并以绘制“丝绸之路”线路图、制作“二胡的发展演变表”等形式表现丝路风采	如何在“中国风”的服饰中读取活跃在世界时尚舞台上的“东方符号”

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第一单元　文明交流	第二课　文化形象	• 理解文化形象可以反映民族个性，并能促进民族的跨文化交流 • 理解中西方不同艺术形象体现的文化和审美意蕴 • 理解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	• 京剧—《杨门女将》《空城计》 • 陶瓷—《各种釉彩大瓶》 • 尼德兰风俗画—《农民的舞蹈》 • 中国画—《泼墨仙人图》 • 中国建筑—故宫太和殿斗拱、山西太原晋祠对越坊 • 意大利歌剧—《奥赛罗》《茶花女》 • 乐器—苏格兰风笛	体验中国无锡惠山泥人这一具有悠久历史的传统民间艺术，探究其浓郁的江南地域文化特色，并尝试设计文创产品	《赵氏孤儿》是中国戏剧剧目在海外得到传播的一个案例 理解“文化名片”；探寻其他“文化名片”传播的案例
	第三课　文博之旅	• 了解博物馆藏品承载着历史的记忆和教育的力量 • 理解博物馆承载着文化的记忆 • 理解博物馆的功能和艺术魅力	• 法国卢浮宫博物馆—《米洛斯的阿芙洛狄忒》《萨莫色雷斯的胜利女神》（雕塑）、《蒙娜丽莎》（油画） • 故宫博物院—《金瓯永固杯》（工艺） • 英国大英博物馆—《女史箴图》（中国画） • 中国国家博物馆—《蛋壳黑陶杯》（工艺） • 美国纽约大都会艺术博物馆—《“秦汉文明”特展》《如果国宝会说话》（海报） • 上海博物馆—上海博物馆文化特展专题 • 湖南省博物馆—《马王堆汉墓素纱衣》（工艺） • 俄罗斯艾尔米塔什博物馆	选择你所在地的一家艺术博物馆，了解该馆的相关资料及馆藏文物，做一名“文物讲解员”，引领观众走进艺术的世界	从中国博物馆中挑选 10 件代表中国历史文化发展的藏品，介绍给外国友人

（二）单元教学策略与方法

1. 遵循“在做中学”的理念，在探究丝绸之路的古代交流与现代传承，赏析体现国家形象的中外文化形象，探寻中外博物馆等活动中了解古今中外民族文化的相互交流和

影响的文化现象，提高观察、探究、模仿等能力，形成分析、思辨和创新能力。

2. 在赏析相关艺术作品中，提升艺术鉴赏力；在模仿和实践过程中，体会中国艺术的意象特征，感悟艺术之美，探索外来艺术如何影响本国艺术的演变和发展，理解不同文化交流的价值和意义，提升审美品位，形成文化认同。

3. 以小组活动的方式，在主动参与的基础上分工合作，在合作与分享中培养团队协作的意识。将范例赏析、体验活动、资料检索与处理等学习环节，贯穿于整个单元学习过程。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析同一主题的中外艺术形式，了解以丝绸之路、文化形象和博物馆为范例的不同形式的中外文化的交流方式，了解中国传统艺术形式的形象和内涵，了解中外不同艺术文化的区别与关联，理解艺术是文明交流的重要组成组分。（艺术感知水平 2）

2. 通过模仿舞蹈动作，搜集惠山泥人历史发展与艺术特征的资料，博物馆实地体验等手段，逐步理解艺术对文化传播、精神传承的促进作用。（创意表达水平 1）

3. 通过对不同艺术形式和作品的赏析，体验艺术之美，在艺术与文化相关联的情境中，感受艺术情趣，形成具有包容的审美态度和多样化的审美趣味，并将获得的艺术经验转化为生活中的审美情趣。（审美情趣水平 2）

4. 在探究丝绸之路的古代交流与现代传承，赏析体现国家形象的中外文化形象，探寻中外博物馆等活动中，了解古今中外文明交流的文化现象，主动参与艺术赏析和体验活动，理解不同艺术作品的文化内涵以及艺术自身的文化价值，认同中华优秀传统文化的精神和特征，提升对中国传统艺术的文化自信。（文化理解水平 3）

【分解单元教学目标】

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第一单元 文明交流</td><td rowspan="6">第一课 丝路风采</td><td>情境导入</td><td>以壁画《飞天》为例，探讨丝绸之路既是中华文明源远流长的典范，也是世界各民族文化深度交流的写照</td><td rowspan="6">1. 在赏析体现丝绸之路文化交流的艺术作品过程中，了解作品的艺术特征以及中外不同艺术文化的区别与关联，理解作品中的情感表达（艺术感知水平 2）
2. 在对舞蹈动作进行模仿的过程中，理解敦煌舞“曲中求圆”艺术特征（创意表达水平 1）
3. 具有欣赏不同形式的艺术作品的审美情趣，形成具有包容的审美态度和多样化的审美趣味（审美情趣水平 2）
4. 理解不同形式艺术作品的文化内涵以及艺术自身的文化价值，认同中华民族文化身份，包容其他民族艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以琵琶、二胡、画盘、银杯、织物等为例，理解丝绸之路对古代东西方经济、文化交流的作用和意义
2. 通过赏析敦煌舞《千年之约》和电影《共同命运》，了解古丝绸之路的盛况，理解“一带一路”的原则和丝路精神，理解传承的意义
3. 以舞剧《丝路花雨》为例，从故事情节、音乐创作、舞蹈语汇、舞美设计等方面，理解历代中原与西域经济文化的交流与融合，感受丝绸之路蕴含的和平友谊的精神</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 赏析《丝路花雨》中的敦煌舞，思考舞蹈动作与敦煌壁画中舞伎造型特点的关联
2. 模仿敦煌舞蹈手部动作特征
3. 从剧情、舞蹈、音乐和舞美四个角度分析舞剧《大梦敦煌》</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 模仿敦煌舞蹈基本手型动作，感受手部的灵动与柔美
2. 探究舞剧与壁画之间的共同点，体会古丝绸之路文化交流对艺术的影响，并与同学分享观点
3. 分析丝绸之路的象征意义和丝路精神的本质内涵</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>如何理解活跃在世界时尚服饰舞台上的“东方符号”</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第一单元　文明交流	第二课　文化形象	情境导入	以《各种釉彩大瓶》为例，探究艺术形式与国家文化形象的关联	1. 在赏析代表不同国家文化形象的艺术作品过程中，了解东西方传统艺术作品的艺术特征与形象特点（艺术感知水平 2） 2. 在对“大阿福”的历史发展和艺术特征的探究过程中，感受传承的作用和意义，尝试将艺术与文化、生活相关联并进行创意表达（创意表达水平 1） 3. 通过对不同文化形象的赏析感受艺术之美，理解艺术与文化的关联，形成自己的审美判断，并将获得的艺术经验转化为生活中的审美情趣（审美情趣水平 2） 4. 在对比、赏析、探究、创作的过程中，理解东西方不同作品体现的民族个性与文化内涵，认同中华优秀传统文化的精神和特征（文化理解水平 2）
		审美感知	1. 以苏格兰风笛和油画《农民的舞蹈》为例，理解文化形象可以反映民族个性，并能促进民族的跨文化交流 2. 以《泼墨仙人图》、斗拱、歌剧为例，理解中西方不同艺术形象体现的文化和审美意蕴 3. 以京剧为范例，从京剧唱腔与唱词、伴奏、身段、脸谱、影响力等方面，理解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	1. 了解惠山泥人的历史发展概况 2. 收集“大阿福”作品，从色彩、造型、寓意及工艺几方面介绍它的艺术特点 3. 结合研究成果，利用数字技术，以“大阿福”为创作元素，设计相关文创产品	
		思考评价	1. 通过对“大阿福”的文化形象探究，挖掘其蕴含的中国传统文化内涵 2. 探究代表不同国家文化的艺术形式和艺术作品在国际传播过程中的方式 3. 思考如何采取有效措施，让传统艺术得到传承和发展	
		拓展研究	寻找文化名片传播的案例，理解“文化名片”的含义和意义	
		建议课时：2 课时		

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第一单元 文明交流</td><td rowspan="6">第三课 文博之旅</td><td>情境导入</td><td>以故宫博物院为例，探究博物馆承载的文化使命</td><td rowspan="6">1. 了解中西方著名博物馆，重点赏析卢浮宫，理解博物馆对历史发展、文明的交流和作用（艺术感知水平 1）
2. 运用实地体验等手段探寻中外博物馆，进行个性化的艺术实践，培养多艺术门类跨域关联的能力（创意表达水平 1）
3. 通过对博物馆不同视角的探究，体现博物馆多元的艺术之美，形成包容的审美态度和多样化的审美趣味（审美情趣水平 2）
4. 通过对中西方著名博物馆的探究，理解中外文化艺术精品，理解承载历史和文化的使命，探索博物馆与文明交流之间的关系，在对文化内涵作出初步辨析和评价的过程中提升文化认同和文化自信（文化理解水平 3）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以故宫博物院和大英博物馆为例，了解博物馆藏品承载着历史的记忆和教育的力量
2. 以东西方著名博物馆为例，理解博物馆承载着文化的记忆
3. 以卢浮宫博物馆为例，从历史、建筑、文化、藏品和现代数字技术等方面，理解博物馆的功能和艺术魅力</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 查阅资料，制作博物馆镇馆之宝的导览手册
2. 走进博物馆，参加博物馆志愿者实践，做一次“文物讲解员”
3. 总结活动体验，思考完成“博物馆志愿者实践”日志</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 交流自制的导览手册并进行多角度的评价和修改
2. 对自己参与的“博物馆志愿者实践”活动进行评价与反思，并以文本形式呈现
3. 探讨如何理解“文物是有生命的，它们是我们身体里、血液里的文化基因”这个观点</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>挑选 10 件故宫博物院里代表中国历史文化发展的产品并与国际友人交流分享</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：走进惠山泥人

（一）单元学习活动目标

1. 在讨论交流中了解惠山泥人的历史发展和艺术特点。

2. 通过搜集资料、分享交流等方式，思考惠山泥人被认为是无锡城市名片的原因，理解艺术与地域文化的关联。尝试开发设计与“大阿福”相关的文创产品，发挥想象，提升创造力。

3. 在探究中感受“大阿福”人物形象的设计美感，培养对惠山泥人的学习兴趣；培养合作学习的习惯。

4. 在体验实践中，感受惠山泥人浓郁的江南地域文化特色，认同地域文化形象代表着城市的形象，认同中华优秀传统文化，产生传承和发展民族文化的愿望。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 搜集资料，了解惠山泥人的历史发展概况。

2. 小组探究惠山泥人“大阿福”的艺术特点。

3. 思考并交流作为无锡城市名片的“大阿福”在中外文化国际交流中的作用。

4. 尝试运用数字技术构思一款与“大阿福”有关联的文创产品。

（三）单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
走进惠山泥人	1. 从探究惠山泥人的历史发展引入，在对“大阿福”艺术形象的探究中，理解“大阿福”和江南地域文化特色的关联，理解文化形象既是国家的艺术形象，也是代表地域文化的艺术形象，关注身边具有地域民族特征的文化形象，提升文化认同和民族自信 2. 在小组合作研究性学习中提升团队合作能力，在培养艺术创造力中提高动手能力和数字媒体技术运用能力	1. 上网查阅有关惠山泥人的历史发展资料 2. 小组合作，探究“大阿福”形象在色彩、造型、寓意、工艺等方面的艺术特点，并分享交流 3. 小组合作，探究惠山泥人成为第一批国家级非物质文化遗产的原因，探讨作为无锡城市名片的“大阿福”在中外文化国际交流中的作用，并进行分享交流 4. 结合小组研究成果，以“大阿福”为设计元素进行文创设计，选择以文案、手绘设计搞或数字设计搞等方式进行交流分享 5. 在条件许可下，尝试将设计稿转化为实物成果，并进行校园展示

（四）单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	有合作、能相互理解	不能合作、互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	艺术表现	资料丰富，观点正确，条理清晰 具有一定的思辨能力	资料较丰富，能简单表达探究内容	不能表达
	成果交流	呈现方式多样有效	呈现方式单一	不能呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：博物馆志愿者实践

（一）单元作业目标

1. 了解博物馆的相关资料和馆中藏品的艺术特征与艺术价值，理解博物馆对人类

文明的传承与发展的作用和意义。

2. 能在小组合作过程中分享自己的见解，进一步理解博物馆蕴含的文化内涵。

（二）单元作业内容与要求

1. 选择某个博物馆的镇馆之宝，探究该作品的艺术特色。
2. 为镇馆之宝设计导览手册并进行美化。
3. 运用导览手册当一回“文物讲解员”，讲解内容清晰丰富，语言生动。
4. 小组交流分享心得。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
博物馆志愿者实践	1. 在“博物馆志愿者实践”活动中，将资料积累、课堂所学和现场赏析相互融合，加深对博物馆传承经典、传播文明的认识 2. 在小组协作中提升团队合作能力，在艺术实践中培养语言表达能力和艺术创造力	1. 搜集资料，选择不同的艺术视角对博物馆和镇馆之宝进行探究 2. 小组分工合作，设计并美化该博物馆导览手册，手册中可以包含博物馆的游览路线图、历史、建筑以及镇馆之宝等内容；可以运用数字技术制作成电子文案，若条件许可，还可以通过制版印刷等方式，形成更为精美的导览手册 3. 撰写现场讲解稿，选择主次内容，梳理文字，思考如何让语言表达更生动，并通过模拟或实地讲解体验“博物馆志愿者实践” 4. 对“博物馆志愿者实践”活动过程进行记录与反思，小组交流分享活动心得

（四）单元作业评价标准

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

（续表）

评价内容		优良	合格	不合格
成果表现	博物馆志愿者实践	导览路线规划合理、内容丰富，条理清晰；导览手册制作精美，富有创意	能基本描述藏品的艺术特征，条理较清晰；能制作导览手册，内容一般	不能制作导览手册；无法完成讲解活动

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 能赏析和理解不同艺术形式交融的艺术作品。

2. 能在讨论、体验、设计和实践等学习活动中，主动探索不同艺术形式的特征与基本表现形式，理解艺术是文明交流的重要组成部分。

3. 能在小组合作学习中积极思考艺术与文化、文明的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。

（二）单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度（个人）	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不够相互理解

（三）单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	走进惠山泥人	博物馆志愿者实践	学习过程参与度

（续表）

权重	40%	30%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

飞天

敦煌莫高窟的飞天是不长翅膀、不生羽毛、没有圆光，借助云而不依靠云，主要凭借飘逸的衣裙、飞舞的彩带而凌空翱翔的一种文化艺术形象。敦煌壁画中飞天的姿态和意境、风格和情趣，都在不断地变化。不同的时代、不同的艺术家，为我们留下了不同风格特点的飞天，如北魏风格、北周风格和北凉风格。

飞天作为典型的丝绸之路的艺术案例，无论是壁画的色彩、纹饰，还是造型和线条都凸显了中华传统艺术的独特性。在教学中作为情境导入，能够从一定的文化高度对经典壁画艺术有一个初步的了解，从而激发学生探索传统文化的兴趣，为教材中丝绸之路与其他艺术的探究做铺垫。飞天是多种文化的复合体，通过对飞天形象的分析，可以发现域外文化对当时我国艺术的影响，激发对世界艺术的交融性进行探索，探究人类共同的文化艺术财富。

资源使用建议：结合给出的知识概念及名词解释，自主搜索相应的作品图片或影音资料作为本课的情境导入。导入展示的艺术作品，教师可以根据自己的教学方式和具体内容灵活选择。

■《千年之约》(敦煌舞)

“千年”代表着“一带一路”从古代开始，延绵至今，“之约”是一个美好的约定，敦煌舞《千年之约》由黄云松、刘阔、欧阳丹等编导，呈现了绚丽的敦煌盛景，表达了对“一带一路”的美好祝愿。舞者用灵动、柔美的身段展现了让人叹为观止的敦煌壁画，如《反弹琵琶》《飞天伎乐》《胡腾》《胡旋》等，舞出一幅中国风情画。

敦煌舞《千年之约》充分展现了敦煌壁画的神韵，通过对本作品的赏析，可以体会中外不同舞蹈语汇在作品中的呈现，感受丝绸之路上不同文明的底蕴和民族交融。《千年之约》无论是舞蹈语汇、队形编排、伴奏音乐、舞美设计等都有着高度的艺术性，能激发学生对传统文化传承和创新的思考，也为教材中的范例作品《丝路花雨》进行教学铺垫。

资源使用建议：以范例舞剧《丝路花雨》为主要介绍作品，敦煌舞《千年之约》作为知识铺垫，通过赏析视频和图片，让学生初步感受具有敦煌壁画元素的舞蹈形式。也可以将《千年之约》作为《丝路花雨》的拓展内容，让学生通过小组合作的方式，探究作品丰富的东西方文化融合的艺术内容，思考古丝绸之路与“一带一路”之间的关联，透过作品思考“一带一路”的重要地位和对世界的影响，可以形成文本或小课题，进行分享交流。

■《各种釉彩大瓶》(陶瓷)

清乾隆《各种釉彩大瓶》，洗口，长颈，瓜棱鼓腹，胫部内收，圈足外撇，颈部一对夔龙耳。器身自上而下装饰的釉、彩达 17 层之多。主题纹饰在瓶的腹部，为霁蓝釉描金开光粉彩吉祥图案。《各种釉彩大瓶》反映了乾隆时期瓷器制作技术的高度，标志着中国古代制瓷工艺的顶峰。

《各种釉彩大瓶》作为瓷器艺术的典范能够为学生打开一扇欣赏瓷器艺术的大门，

了解本民族的瓷器艺术，使学生学会欣赏瓷器，了解瓷器工艺、样式、釉色等知识。也可以将瓷器与其他国家的工艺美术特色形成对比，在了解自己国家艺术特色的同时，与和外国工艺美术进行对比，发现它们各自的文化与审美价值。

资源使用建议：本资源可作为该课情境导入的知识点，讲述《各种釉彩大瓶》的形态和图案。教师可以结合课文图片及其他角度的图片资料拓展知识。

■《赵氏孤儿》（元杂剧）

《赵氏孤儿》最早是元代戏曲、杂剧作家纪君祥创作的一部元杂剧，描述了春秋时期晋国的贵族赵氏被奸臣屠岸贾陷害而惨遭灭门，在程嬰、公孙杵臼等人奋不顾身的保护下，幸存下来的赵氏孤儿赵武长大后为家族复仇的故事，反映了前赴后继、不屈不挠地同邪恶势力斗争到底的抗争精神。此后，在元杂剧的基础上，这出戏被改编为京剧、话剧、电影等作品。法国传教士马约瑟把《赵氏孤儿》译成法文，著名法国文豪伏尔泰将其改编成五幕新剧本，名为《中国孤儿》，并与 1755 年开始在巴黎各家剧院上演。其后，伏尔泰的剧本又被改编成英文版。有人把它同莎士比亚的杰作《哈姆莱特》作比较，由此可见《赵氏孤儿》影响之大，它被认为是中国第一部传入欧洲的戏剧。

《赵氏孤儿》的剧情跌宕起伏、曲折多变，戏剧冲突尖锐，人物性格鲜明，具有强烈的戏剧感染力。它传入西方后，在原剧的基础上，根据西方戏剧的风格特征进行了创编，让西方观众不仅看到了这个发生在中国的历史故事，也了解了中国的文学和戏曲艺术，更感受到了中国传统的哲学思想和民族精神。因此，通过对《赵氏孤儿》的艺术探究，学生可在了解中国优秀传统文化的同时，知道诸如《赵氏孤儿》等中国文化在西方的传播，反思东西方文化相互交融的影响力，从而形成文化认同。

资源使用建议：组织学生以小组合作方式制作学习任务单，搜集资料，查找元杂剧《赵氏孤儿》的相关艺术资料和西方改编为《中国孤儿》的发展状况，从不同的艺术视角对两部作品进行对比研究，并通过小课题研究，探究东西方不同戏剧形式的艺术表达方式，以及东西方不同文化背景下的人文内涵和戏剧跨文化的意义，辩证地思考文化名片产生的价值，并在班级中分享交流。

故宫博物院

故宫博物院是一座综合性博物馆，是中国最大的古代文化艺术博物馆，是第一批全国爱国主义教育示范基地，世界三大宫殿之一。故宫博物院旧藏的清宫文物约有 71 万余件，后入藏文物达 22 万余件，诸如石器时代的彩陶，商、周时代的青铜器和玉器，汉代的陶俑，南北朝时期的石造像，唐代的唐三彩等，还有晋代陆机《平复帖》、王珣《伯远帖》、顾恺之《洛神赋图卷》、隋代展子虔《游春图卷》、唐代韩滉《五牛图卷》等。

故宫与故宫博物院密切关联，对故宫价值认识的程度，影响着对故宫博物院内涵的理解。故宫博物院是中华传统文化的一个载体和标志，也体现了建筑艺术中各民族文化的交流和融合。故宫建筑不仅集中体现了中国古代建筑艺术的优秀传统和独特风格，而且继承了中国古代宫殿的传统样式，其内部的一百多万件藏品也彰显了中国传统文化艺术的价值和精神财富。在本单元中，故宫博物院作为博物馆艺术的典范，意在让学生通过体会艺术品陈列展示的重要性，了解我国古代艺术瑰宝的现存地。其作为课程导入探索可以很大程度上激起学生的探究兴趣，以故宫博物院探究为基础，关注对其他博物馆的研究和探索。

资源使用建议：教师在情境导入时可以自主选择相应的点进行展开。对资料中给出的文物列表，教师可以选择相关合适的文物进行资源查找分析，通过课堂让学生作深入了解。在使用该资源时，教师可以配合故宫博物院官网及虚拟展厅，或者相关视频，让学生形象地了解故宫博物院及其展品。

【补充资源建议】

■ 敦煌研究院

敦煌研究院是敦煌学研究的科研单位，也是保护敦煌石窟（莫高窟、榆林窟、西千佛洞）和麦积山石窟、炳灵寺石窟、庆阳北石窟寺等其他文物机构的文博单位。它是爱国主义教育基地，也是旅游接待单位。敦煌研究院的考古工作主要包括敦煌石窟的分期断代、塑像样式的流变、壁画内容的考证等；结合敦煌藏经洞发现的古文书，对石窟的特征、内容做出全面的研究与分析，对敦煌石窟在考古学、世界美术史上的地位作出综合评价。

敦煌研究院有较完善的文物保护系统措施，长期对敦煌艺术财富进行维修保护，在文物考古发掘工作方面作出了杰出贡献。此外，在弘扬敦煌文化、研究相关文献等各方面的成就令世人瞩目。敦煌研究院作为本课的拓展探索内容，可以激发学生对我国艺术瑰宝的崇敬和保护意识。

资源使用建议：了解敦煌研究院可以作为第一课《丝路风采》的资源补充。引导学生对敦煌研究院中的馆藏文物（如壁画、雕塑等）进行赏析，并通过相关网站查找资料，对其艺术形象中具有东西方不同艺术特征的部分加以比较和小组讨论，加深对丝绸之路文化交融的理解。也可以作为第三课《文博之旅》的补充资源。教师可以访问线上资源并寻找敦煌研究院的修复和保护案例及研究成果等相关资料，结合课程内容教授学生，并通过“如何对文物进行保护和传承？”“如何对传统文化进行延续与发扬？”等关键问题让学生展开探究，培养思辨能力。

■ “丝绸之路”音乐计划

20 世纪 90 年代末，大提琴演奏家马友友着手实施“丝绸之路”音乐计划，“丝绸之路合奏团”的建立是其中的重大项目之一。包括中国琵琶演奏家吴蛮和笙演奏家吴彤在

内的 24 位来自世界各地的音乐家，用各自手中的民族乐器即兴演奏不同国家、不同地域和不同民族的音乐，表达以“世界的语言”传达融合之声的乐团精神。合奏团每到一地演出，都会引起较大的轰动和影响，合奏团迄今发行了六张唱片。其中，《歌咏乡愁》荣获了第 59 届格莱美“最佳世界音乐专辑”大奖。

来自不同国家的乐团成员因为“丝绸之路”有了交集，他们因为分享不同的音乐而产生了创作的共鸣，他们的音乐是众多文化融合的体现，也是彼此心灵的碰撞，更表达了消除隔阂、增加融合的心声。在本单元中补充这个资源，对于学生而言，更多的是在感受音乐戏剧张力时，理解民族融合创意和文化成长所呈现的超越个人表现的艺术语言，通过合奏团的艺术模式和人文追求体会“丝绸之路”这个文化符号传递的“和平、合作、发展、共赢”的理念。

资源使用建议：组织学生搜集有关“丝绸之路合奏团”的相关资料，了解这支合奏团成立的背景和过程，小组讨论这类不同民族、地域融合而成的艺术形式的时代意义。以小组探究的方式，选择一首来自“丝绸之路合奏团”的音乐作品进行赏析，寻找作品中不同地域的代表乐器，探讨这些乐器融合后形成的艺术内容和艺术风格，谈谈对作品的感受。

中国风服饰

中国风服饰是以中国元素为表现形式，建立在中国文化和东方文化的基础上，将时尚与中国元素相结合，形成适应全球经济发展趋势的民族时尚服饰，有着独特的文化魅力和个性特征。中国风服饰中可融入的中国元素有很多，如旗袍、唐装、汉服、中国书法、篆刻印章、剪纸、中国结、秦砖汉瓦、兵马俑、京戏脸谱、皮影、武术等。

中国传统服饰文化的内涵丰富，有很强的民族性和历史性。发掘和激活传统服饰文化的活力，对中国现代服饰设计而言是一种生命力的重现。通过中国风元素与时尚服饰相结合，将我国的优秀传统艺术元素推广出去，展现我国传统艺术的独特魅力，这对于

展现新时代的国家形象和传播中国传统文化有着重要的意义。同时，对于学生而言，了解我国优秀传统艺术文化影响下的服饰也能够使他们在接触许多“韩版”“欧美风”的同时，深入了解自己民族的服饰文化，从而增强民族文化自信。

资源使用建议：引导学生通过教师给出的几种中国传统元素进行检索，找出相应服装上的传统样式符号进行研究，可与课程中拓展内容的东方符号联系起来。本资源作为拓展研究的补充，意在丰富课程中关于丝绸衣物样式的知识拓展，引导师生从特定方面进行拓展研究。

【名词解释】

■ 程式动作[①]

戏剧、戏曲表现手法，经过艺术夸张的规范性表演动作。从生活中提炼出来，能明确表达思想感情、塑造人物形象，并形成特有的艺术风格。是歌剧、舞剧、舞蹈演员艺术创造的重要手段之一。中国戏曲中运用尤多。

① 选自《美学大辞典》（上海辞书出版社 2010 年版）。朱立元主编。有改动。

第二单元　山水情怀

第一课　山水灵韵

第二课　山吟泽唱

第三课　仁山智水

一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 山水灵韵	• 艺术语言塑造山水形象 • “山水”作品抒发真情实感 • 艺术创作呈现个性精神和审美追求	1. 常析中国的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术的经典作品，并从中探索同一主题各艺术门类间的关联性 2. 了解艺术家对山水艺术形象的再创造与寄情山水的表达，以及对主观情感表达与个性化审美追求的体现，体会“外师造化，中得心源”的意境，探究艺术的文化内涵 3. 从以“山水”为主题的中外不同表现形式的艺术作品中，理解艺术与文化之间的相互关联与差异，增强文化自信，感悟中国艺术哲学中崇尚自然的精神	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；了解中西方艺术家表现自然题材作品的不同艺术语言、表现手法及其哲学思想
第二课 山吟泽唱			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
第三课 仁山智水			领悟“仁者乐山，智者乐水”所蕴含的中国人文艺术精神

【单元概述】

本单元分为“山水灵韵”“山吟泽唱”“仁山智水”三个学习主题，选择欣赏表现自然题材的中国的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术的经典作品，探索同一主题各艺术门类的关联性，体会“外师造化，中得心源”的意境，探究艺术的文化内涵。同时，通过比较其他民族文化中表现的“自然”主题的艺术，使学生认识不同文化艺术精神的特点。

赏析中国的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术作品的经典作品，了解艺术家寄情山水的表达方式，丰富艺术感知。学习不同艺术形式表现自然题材的基本方法，选

择适当的文化主题尝试创意表达。感受中国不同区域民族文化中的艺术情趣，理解与自然融合的哲学意识，感受和认识民族文化的独特性，提高艺术欣赏品位和人格修养，提升审美情趣。通过赏析以“山水”为题的中外不同表现形式的艺术作品，了解世界不同艺术形式的文化背景和意义，理解艺术与文化之间的相互关联与差异，增强文化自信，感悟中国艺术哲学中崇尚自然的精神，形成文化理解。

单元教学重点：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，理解东西方艺术家表现自然题材作品的不同艺术语言、表现手法及其哲学思想。

单元教学难点：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；领悟“仁者乐山，智者乐水”所蕴含的中国人文艺术精神。

【单元教材教法分析】

（一）教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元 山水情怀	第一课 山水灵韵	• 感知笔墨在中国画中独特丰富的艺术表现力 • 理解多种艺术门类在表达山水韵味上的独特艺术语言特点 • 理解不同艺术门类的艺术语言、表现方法、形象塑造和情感表达的基本特征	•《山水情》（水墨动画电影、古琴曲） •《山水清音》（中国画） •《早春图》《秋山问道图》《潇湘图》《潇湘奇观图卷》《远岫晴云图》（中国画） •《湖山揽胜》（摄影） •《平沙落雁》（古琴曲） •《小溪、江河、大海》（舞蹈） •《山水与橄榄枝》（装置艺术）	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，体会前后作品情感表达的不同之处	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，思考用怎样的方式描绘自然山水，歌颂祖国的大好河山

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第二单元　山水情怀	第二课　山吟泽唱	• 感知视觉艺术语言赞美祖国河山的表达 • 感知听觉艺术中节奏、旋律等艺术语言对山水自然的表现 • 感知综合艺术中多样艺术形式与主题的表达 • 理解不同地域文化、人生感悟、艺术形式对山水形象的塑造与思想情感的抒发	•《孔子圣迹图·子路问津》（中国画）、《诗经·蒹葭》（文学） •《印象·刘三姐》（山水实景演出） •《蒹葭》《江山如此多娇》《千里江山图》（中国画） •《在水一方》《上去高山望平川》《小河淌水》（歌曲） •《临池舞墨》（舞蹈）	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	寻找更多的电影，欣赏和体会这些电影中营造的山水意境
	第三课　仁山智水	• 感知艺术是主体与客体、再现与表现的高度统一 • 感知艺术家用自然的素材抒写自我的精神世界和品格追求 • 理解“外师造化，中得心源”的艺术创作理论	• 拙政园（建筑） •《溪桥晚色》（中国画） •《白云红树图》《山高水长》（中国画） •《哈德逊河上阳光明媚的早晨》《25.05.70》（油画） •《兰亭集序（神龙本）》（书法）	尝试模仿《“黄河之水天上来”国宝音乐会》的形式，为自己的家乡策划一场艺术活动	装置艺术形式在当今是如何体现“仁者乐山，智者乐水”的山水自然观的

（二）单元教学策略与方法

1. 通过对自然题材艺术作品的欣赏与对比、体验与创造、思考与探究等活动，了解多种艺术门类对同一主题创作作品的主要表现形式，探索各艺术门类的关联性，感悟中国艺术哲学中崇尚自然的精神。引导学生感受、了解现代艺术和通俗艺术的时尚特点，鼓励学生运用各种新的艺术形式进行个性化的创意表达。引导学生搜集现代大众传媒和文化产业的资料，探究艺术与信息时代的关系，并作出思考评价。

2. 在赏析“山水”题材的中国绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术作品中，感受不同区域民族文化的艺术情趣，理解艺术表现人文情怀的方式，提高艺术欣赏品位和人格修养。认识不同民族、不同时代艺术的差异，增强文化自信。

3. 以小组活动的方式为主，在主动积极参与的基础上分工合作，在合作与分享中培养团队协作的意识。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解中国的绘画、音乐、舞蹈、园林、诗词等传统艺术作品的艺术语言特征和形式法则，体会“外师造化，中得心源”的意境，理解艺术多样性与文化的关联，把握不同文化艺术的风格特征。（艺术感知水平 2）

2. 理解艺术家采用不同艺术表现形式与方法进行个性化创作，选择适当的文化主题，模拟再现自然题材的艺术作品或艺术形式。（创意表达水平 1）

3. 欣赏中外民族传统和现当代艺术，积极参加艺术活动，表现出对艺术的兴趣爱好，进而能对各种艺术进行多角度、多艺术语言、独特而有个性的分析评价。（审美情趣水平 2）

4. 能从社会、历史、文化情境中鉴赏艺术，感受中华文化艺术的独特魅力，加强民族的文化自觉。在立足自身文化身份认同的同时，形成对世界其他文化艺术的尊重与理解。（文化理解水平 3）

【分解单元教学目标】

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第二单元
山水情怀</td><td rowspan="6">第一课
山水灵韵</td><td>情境导入</td><td>以山水画《山水清音》为例，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</td><td rowspan="6">1. 运用多种感觉方式，了解各艺术门类对“山水”题材作品创作的主要表现形式，感受其艺术语言、形象塑造和情感表达的基本特征（艺术感知水平 1）
2. 有选择性地掌握东西方艺术家表现自然题材作品的不同艺术语言和表现手法，并将其运用于艺术活动的创意表达中（创意表达水平 1）
3. 通过欣赏与对比、拓展与实践等活动，感知不同艺术门类语言表现“山水”主题的美感和意蕴，获得审美的情感体验；理解艺术家采用不同手段进行的个性化创作与表演，体会其审美情趣（审美情趣水平 2）
4. 搜集与艺术作品、艺术语言相关的文化背景资料；理解艺术与生活、艺术与文化的相互关联，认同中华优秀传统文化艺术（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以《早春图》《潇湘奇观图卷》等艺术作品为例，感知笔墨在中国画中独特而丰富的艺术表现力
2. 以《平沙落雁》《小溪、江河、大海》等艺术作品为例，理解多种艺术门类在表达山水韵味时独特艺术语言特点
3. 以《山水情》为例，从造型、叙事、配乐等方面提供分析此类作品的角度；理解不同艺术门类的艺术语言、表现方法、形象塑造和情感表达的基本特征</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 搜寻一幅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
2. 结合创作灵感，着手收集与自己作品主题相关的素材
3. 选取素材进行二次创作，注重意境的营造，分享交流二次创作前后不同的情感表达</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 在搜集素材的过程中，与同学分享自己对数码时代下“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. 谈谈对“中国山水画以情绘意，西方风景画以理绘形”这句话的理解</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>欣赏交响诗《沃尔塔瓦河》，思考能用怎样的方式描绘自然山水，歌颂祖国的大好河山</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第二单元　山水情怀</td><td rowspan="6">第二课　山吟泽唱</td><td>情境导入</td><td>以大型山水实景演出《印象·刘三姐》为例，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</td><td rowspan="6">1. 通过欣赏与对比、体验与创造、思考与探究等活动，了解艺术作品的节奏、速度、力度、歌词等艺术语言对形象塑造和情感表达的意义与作用（艺术感知水平 2）
2. 从生活中提炼艺术创作的素材，根据山水自然意境展开艺术构思，选择适当的艺术语言和表现手段，模拟再现自然题材的艺术作品（创意表达水平 1）
3. 在艺术与文化相关联的情境中，感受自然山水作品的艺术情趣，认识其审美价值，并作出相应的阐释说明（审美情趣水平 2）
4. 通过对艺术作品的体验、讨论、实践，归纳山水艺术的形象塑造、情感表达与文化的关联，并与他人分享交流（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以中国画《江山如此多娇》《千里江山图》为例，感知视觉艺术的中国画语言对祖国画境的描绘和赞美祖国河山的表达
2. 以艺术作品《上去高山望平川》《小河淌水》为例，感知听觉艺术中节奏、旋律等艺术语言对山水自然的表现
3. 以艺术作品《印象·刘三姐》《临池舞墨》为例，感知综合艺术中多样艺术形式与主题的表达
4. 以《诗经·蒹葭》为例，从词、曲等方面提供分析此类作品的角度；理解不同地域文化、人生感悟、艺术形式对山水形象的塑造与思想情感的抒发</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 小组合作，尝试以自己生活的家乡河道为题，选取一块区域形成一张河道地图
2. 小组分工，结合河道地图实地勘察拍照，并与河道地图组合形成一份微报告
3. 模仿《针河》的创作方法，利用现成品设计制作河道水域景观作品，展现对于家乡环境的关注</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 结合本课列举的视觉艺术和听觉艺术作品，阐述视觉艺术与听觉艺术在表达山水情怀方面的不同特点
2. 谈谈表达山水情怀的综合艺术作品中绘画、音乐和人物表演的融合
3. 说一说当代艺术家在呈现自然山水环境与人的关系时的特点</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>欣赏电影《藏龙卧虎》中所展现出来的中国美学思想，举例谈谈电影中营造的山水意境</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第二单元　山水情怀	第三课　仁山智水	情境导入	以张大千《溪桥晚色》为例，领悟“仁者乐山，智者乐水”所蕴含的中国人文艺术精神	1. 探究与分析不同文化艺术形式表现、形象塑造在艺术风格和情感表达方面的多样性（艺术感知水平 2） 2. 学习不同艺术形式表现自然题材的基本方法，在艺术活动中运用艺术要素进行艺术实践（创意表达水平 1） 3. 在艺术与生活、文化相关联的情境中，感受表现自然题材艺术作品中的人文情怀（审美情趣水平 2） 4. 在参与艺术活动的体验、实践和探究中，能从不同视角理解中华传统文化艺术的精神及特征（文化理解水平 3）
		审美感知	1. 以艺术作品《白云红树图》《哈德逊河上的阳光明媚的早晨》为例，感知艺术是主体与客体、再现与表现的高度统一 2. 以艺术作品《山高水长》《兰亭集序》为例，感知艺术家用自然的素材抒写自我的精神世界和品格追求 3. 以“拙政园”为例，从庭院、水景、花木等方面提供分析此类作品的角度；理解“外师造化，中得心源”的艺术创作理论	
		体验活动	1. 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、确定本次艺术活动主题 2. 模仿《“黄河之水天上来”国宝音乐会》的形式，结合所选文物选择适合的艺术展现形式，完成本次活动的节目编排 3. 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	
		思考评价	1. 说一说体验活动中所编排的艺术活动对艺术表现形式的运用 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. 谈一谈古今中外的艺术作品中，山水自然题材上艺术人文精神的体现	
		拓展研究	以实验互动装置壁画《易·山》为例，谈谈装置艺术形式如何体现“仁者乐山，智者乐水”的山水观	
		建议课时：2 课时		

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：策划“文物”音乐会

（一）单元学习活动目标

1. 选择具有地方特色的家乡文物，感知并比较其具象、抽象、意象等形象塑造在传统与现代艺术中的表现力。

2. 从熟悉的生活中提炼艺术创作的素材，根据特定情境进行艺术构思，选择适当的表现手段进行独特新颖的创编与实践，表达思想情感和意义。

3. 在艺术与文化、生活、科学相关联的情境中，感受艺术情趣，接受艺术熏陶，认识艺术的审美价值，并能作出相应的阐释。

4. 在参与艺术活动的体验和探究中，从不同视角理解中华优秀传统文化艺术的精神及特征。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 选择文物，探究其与家乡山水、历史之间的关联。

2. 模仿《“黄河之水天上来”国宝音乐会》的创作形式，选择适合的主题与艺术展现形式。

3. 小组合作，完成本次艺术活动的节目编排与表演。

（三）单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
策划“文物”音乐会	1. 以央视《国家宝藏》节目推出的《“黄河之水天上来”国宝音乐会》引入，旨在引导学生模仿此音乐会的形式，为自己的家乡策划一场艺术活动 2. 选择自己熟悉的家乡文物，了解其历史文脉，结合文艺的表现形式展现绚烂的地方文化，唤起保护地方生态的意识，立志保护、传承、弘扬中华优秀的传统文化 3. 在过程中培养艺术表现力、学习研究能力与团队合作能力	1. 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 2. 根据所选文物，考察探究其与家乡山水相关的艺术文化，简单撰写具有可操作性的展演策划，并进行组内交流与调整 3. 模仿《“黄河之水天上来”国宝音乐会》的创作形式，选择适合的艺术展现形式，完成本次艺术活动的节目编排 4. 进行校园文化展示活动，可以借助直播平台进行音乐会“云上”展演，将中华优秀传统文化进行更广泛的传播

（四）单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	有合作、能相互理解	不能合作，互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	情境分析	讨论热烈，情境明确，可行性高	有交流，情境较为明确，有可行性	交流不积极，情境不明确，无可行性
	成果交流	主题明确，形式丰富，编排合理	主题较为明确，形式较为丰富，编排较为合理	未参与活动

【单元作业设计建议】

单元作业名称：设计制作河道水域景观作品

（一）单元作业目标

1. 在艺术与文化、生活、科学相关联的情境中，认知不同文化艺术语言、形象塑造

在艺术风格和情感表达方面的多样性。

2. 在艺术实践活动中感受科学与艺术之间具有的共通性，感受艺术情趣，认识艺术的审美价值。

3. 在体验、讨论艺术作品中，感受作品传达的环保理念，提高环境保护意识。

4. 在艺术实践活动中，能与同学分享交流。

（二）单元作业内容与要求

1. 收集与整理有关周边生活区域河道水域的资料，制作一张河道地图。

2. 实地勘察，结合文字形成一份微报告。

3. 参考《针河》的创作方法，将河道地图转换成现成品材料的景观作品。

4. 分享作品并交流创作感悟。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
设计制作河道水域景观作品	1. 以自身熟悉的家乡河道为主题，模仿装置艺术《针河》的创作手法，创作一件兼具科学与艺术特点的景观山水作品，展现对自然世界的关注和对环境保护的关怀 2. 在小组分工合作中提升团队合作能力，在探究过程中培养思辨能力，在艺术创作中培养创新能力	1. 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 2. 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 3. 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

小组合作经历与过程记录完整。过程记录：

小组名称	
小组成员分工	

（四）单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	山水景观	能在《针河》创作手法的基础上，结合其他造型手段，选择合适的材料，完成体现环保理念的景观作品	能借鉴《针河》的创作手法，选择材料将河道地图转换成景观作品	不能借鉴《针河》的创作手法完成景观作品
	微报告	能以图文并茂的形式完成微报告，体现环保意识，角色配合	能完成微报告	未完成微报告

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 在体验、讨论与实践表演的学习活动中，赏析、理解并主动探索古今中外以“山水”为题材的艺术作品的不同艺术语言与表现形式。

2. 掌握创意表达的基本知识技能。

3. 激发学生追求美的欲望，在艺术活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等，感知各艺术门类语言的美感和意蕴。

4. 在小组合作学习中积极思考艺术与文化、生活、科学的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。

（二）单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度（个人）	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不够相互理解

（三）单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	策划“文物”音乐会	设计制作河道水域景观作品	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《山水清音图》（中国画）

《山水清音图》是石涛最有代表性的一幅作品，以优美的格调和超凡入圣的情趣，十分巧妙地把人们引入了一种自然环境与精神生活颇为和谐的，仿佛是人间又好似仙界的氛围。

石涛是“清初四僧”中最具影响、最有代表性的一位画家。他的绘画理论对当时以至现在的画坛影响很大。石涛继承了历代画家的优秀绘画品质，并在借鉴前人的基础上不拘泥于古法，敢于创新，独成一家。

作为第一课的情境导入作品，不仅仅在于画家及作品的历史与社会地位，更重要的是它将各种笔墨的运用发挥得淋漓尽致，让我们感受到了浓浓的中国山水灵韵以及画家自身情感的抒发与表达。

资源使用建议：作为情境导入部分的内容，引导学生利用已学过的知识赏析《山水清音图》的内容、主题、构图和技法，感知此画作的艺术魅力，引出本课主题。

■《湖山揽胜》（摄影）

郎静山是中国最早的摄影记者之一，他运用绘画技巧与摄影暗房曝光的交替重叠，创立“集锦摄影”艺术，在世界摄坛独树一帜。《湖山揽胜》是山水集锦巨构，郎静山将中国画山水构图方式巧妙地运用在集锦作品中，从画面最右边凉亭老翁远眺层峦云雾，到近景奇石丛树，左边孤舟，远处村落及湖边倒影，这幅美丽的中国画山水景象，恰恰如同郎静山一生胸襟开朗、与世无争的气度和个性。郎静山的摄影集锦充分体现了中国山水的写意性特点，对作品进行后期制作的同时也进行了艺术化处理，让我们看到了山水形象的意境深远。

郎静山的集锦摄影仿国画、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，也有鲜明的民族特色。他的摄影作品体现了他对中国传统文化精神属性的认同、延伸和再创造。

资源使用建议：引导学生了解郎静山的艺术创作理论和特点，模仿其“集锦”的创作方法，创作有主题的“集锦摄影”作品，体会作品前后的不同情感表达。

■《印象·刘三姐》（山水实景演出）

《印象·刘三姐》是集桂林秀美的自然山水、广西独特的少数民族风情与中国精英艺术家独特创作于一体的大型山水实景演出，也是广西旅游业和文化产业的重要品牌，已在国内外产生了巨大的影响。《印象·刘三姐》不仅作为一种文化产业模式受到推崇和提倡，而且作为一种全新的艺术表现形式、一种新的文化现象，也引起了人们越来越多的关注。

导演张艺谋、王潮歌、樊跃在自然、历史和文化符号的使用与融合上避免了简单拼贴，力求揭示其所潜藏的深层意蕴，力争做到一种自然山水与文化内涵的圆融体现。这

样的综合艺术不仅通过多样的艺术形式、主题表达展现对美好生活的向往和对家乡的热爱，而且展现了人们质朴的山水情怀，契合本课主题。

资源使用建议：引导学生通过对《印象·刘三姐》景观歌剧、大地艺术、印象派绘画和山水审美等一系列艺术审美形态的学习，感知这些综合艺术在情感表达方面的艺术特征。

■《临池舞墨》（舞蹈）

由刘琦编导的《临池舞墨》不仅是对中国传统文化独树一帜的呈现，而且以舞蹈为笔，浸入书法和山水画，描摹了中国文人的情思。上阕《临池》强调节奏感，提取了中国书法中五种书体的行笔特征、力道和神韵精髓，编导刘琦试图在舞台上找寻字与人的统一；下阕《山水》强调线条感，以山水入舞，将山水画的精神追求移植到舞蹈作品中，一出身心合一的即兴舞蹈，再现了大自然的灵性和诗意。该作品的成功创新不仅在于与自然山水的完美融合及结合历史文化资源，而且在于善于运用现代科技的手段营造情境、提升效果。

资源使用建议：引导学生从青海民歌《上去高山望平川》、云南民歌《小河淌水》的比较赏析中感知听觉艺术作品在表现“山水”题材上的不同音乐特点；结合《临池舞墨》等多样的艺术作品，了解不同艺术门类在表达山水情怀方面的差异。

■《溪桥晚色》（中国画）

张大千，中国画家、书法家，在山水画方面卓有成就。《溪桥晚色》作为张大千泼墨泼彩画法成熟期的代表作，在这类浪漫、颇具现代气息的作品中，传统绘画中的笔墨线

条仍然或多或少地留存在画面上，将中国画的传统技法、气韵与现代的国际绘画风格巧妙结合，为中外绘画的融合开拓了一条新路。

资源使用建议：引导学生感知画家运用泼墨泼彩技法所营造的山水画境和神韵，以及张大千自身的情感表达和审美追求，引发对人文精神是如何在山水自然题材上得以体现的思考。

【补充资源建议】

■《远岫晴云图》（中国画）

《远岫晴云图》是米友仁创作的一幅水墨设色画，描绘的是作者笔下常见的山水风景，画中以湿润的笔墨点染云山树石，表现烟云变幻、山色朦胧的动人景象，“米氏云山”的特色展示得淋漓尽致。在山水画高峰林立的宋代，“米氏云山”的创造性面貌为山水画开拓了新的境界。米芾之子米友仁经父亲深厚修养的熏陶，在艺术上师承家法的同时，有着超越乃父的表现。绘画上，善于临古，能以古为今所用，所描绘的题材丰富多样，妙于熏染缣素，虽然在艺术上有着全面的发展，最擅长的还是“云山”题材的山水画。

资源使用建议：水墨动画片《山水情》中展现出《远岫晴云图》的笔墨意蕴。作品着意用水墨横点表现画中山雨朦胧的变幻，侧重表现南方山水的水墨意蕴及江南的风貌。这种风貌体现在影片中，为影片的剧情需要烘托了场景的环境和氛围。引导学生赏析吴山明的《山水情人物画稿》与米友仁的《远岫晴云图》，感知中国山水画的视觉特征，通过笔墨韵味、意境品味中国文化的内涵。

■《江山如此多娇》（中国画）

《江山如此多娇》取材于毛泽东《沁园春·雪》的词意，绘“山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高”的雄阔气势，以及“须晴日，看红装素裹，分外妖娆”的美丽景色，画作展现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。傅抱石、关山月不仅在画面上集中了最能代表民族精神的景物，如苍劲的青松、雄浑的山岩，莽莽平原、绵绵雪岭，长江、黄河的奔腾倾泻，珠穆朗玛峰的横空出世，而且赋予这些景物以某种象征意义。

资源使用建议：引导学生了解该作品在构图上结合西方绘画和中国画的透视法，展现宏伟的祖国江山。用洒脱和充满激情的笔墨表现对于祖国山河的热爱，再现诗词的意境和画作的恢宏境界。

■《白云红树图》（中国画）

《白云红树图》作为蓝瑛晚年青绿设色的代表作品，也是晚明山水画中变化突出的作品。它不仅突破了色彩的程式化，按照个人色彩感受以及绘画表现的需要进行赋色表现，色彩夸张，且脱离了传统色彩观念的束缚。作品不是对现实的直接模仿，而是重在对主体与客体、再现与表现的高度统一，体现了“外师造化，中得心源”的艺术理论。

蓝瑛，工书善画，长于山水、竹石、花鸟、梅竹、人物等，尤以山水著名，是明末清初颇具影响力的山水画家。其山水法宗宋元，又能自成一家。

资源使用建议：引导学生比较赏析中国画《白云红树图》和油画《哈德逊河上的阳光明媚的早晨》，感知中外画家创作自然山水的不同，以及画面语言的精炼和表现手法的本真，从而领悟艺术家对自然的不同审美追求。

【名词解释】

■ 乐山乐水[1]

孔子用语。指精神品质不同的人对自然美的欣赏各有爱好。《论语·雍也》:“知者乐水，仁者乐山。知者动，仁者静。”朱熹注:“知者达于事理，而周流无滞，有似于水，故乐水；仁者安于义理，而厚重不迁，有似于山，故乐山。”(《论语集注》)仁者、智者各从自然对象上看到与自己道德品质的相通之处，故有“乐山”“乐水”之好。触及自然美对社会生活的联系、对道德品质的象征作用。战国时荀子发展了“乐山乐水”的思想，提出“君子比德”说，肯定君子对自然美的观赏是出于“比德”动机。其后，董仲舒《春秋繁露》、韩婴《韩诗外传》、刘向《说苑》中均有对这一命题的解释与发挥，在古代美学与艺术创造上具有深远影响。

① 选自《美学大辞典》(上海辞书出版社 2010 年版)。朱立元主编。有改动。

第三单元　个性表现

第一课　技以载艺

第二课　艺本情性

第三课　传承创新

一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 技以载艺	• 艺术家是艺术生产的创造者 • 艺术家应当具有艺术才能与文化修养 • 艺术的传承与创新	1. 选择中外艺术家的经典艺术作品，了解艺术家的精湛技艺和独特风格 2. 选择中外各艺术门类中现代艺术流派的代表作品和艺术现象，探究艺术创新与文化思潮的关联 3. 掌握文创设计的基本方法，在“文创直播室”的展示活动中挖掘作品的实用、审美和文化内涵并进行推广，进行创意表达	了解艺术家高超的艺术技能，感受艺术家独具魅力的艺术风格
第二课 艺本情性			了解艺术家需要具备的艺术修养，理解高尚的道德品质和责任担当在艺术创作活动中的作用
第三课 传承创新			了解现代艺术和通俗艺术的时尚特点，运用各种新的艺术形式进行个性化的创意表达

【单元概述】

本单元分为“技以载艺”“艺本情性”“传承创新”三个学习主题，旨在从艺术家的技艺与风格、修养与责任、艺术创作中的传承与创新三个角度，感受个性艺术家的艺术风格，知道艺术家应当具有的艺术才能、文化修养与社会责任，并探究艺术创新与文化思潮的关联。

赏析中外艺术家的经典艺术作品，了解艺术家的精湛技艺和独特风格，形成艺术感知；掌握文创设计的基本方法，在“文创直播室”的展示活动中挖掘作品的实用、审美和文化内涵并进行推广和创意表达。通过艺术作品的形式和内容，体会艺术家的艺术修养和社会责任，引发与艺术家的情感共鸣，形成审美感知；通过对传统艺术与当代科技联系案例的体验，感受艺术传承与创新的魅力，形成文化理解。

单元教学重点：了解艺术家的精湛技艺和独特风格；知道优秀艺术家的艺术修养和社会责任；理解艺术创作中传承与创新的关系。

单元教学难点：知道艺术作品中凸显个性的风格特点，探究艺术创新与文化思潮的关联。

【单元教材教法分析】

（一）教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元　个性表现	第一课　技以载艺	• 探究精湛的技艺对艺术家而言的重要性 • 分析理解艺术家独特的个人风格 • 探讨艺术家艺术风格形成的必备因素	• 齐白石—《群虾》《小鱼都来》《荷下鸳鸯》（中国画） • 康斯坦丁·布朗库西—《吻之门》（雕塑） • 历慧良—《挑滑车》（京剧） • 尼克洛·帕格尼尼 • 林风眠—《琵琶仕女》《双鹭》（中国画） • 黄自—《点绛唇·赋登楼》（乐曲） • 伊格多拉·邓肯	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	关注某位艺术家，搜集他的作品，探寻他的成长经历，研究他取得成就的奥秘

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元　个性表现	第二课　艺本情性	• 体会艺术家的修养与艺术创作之间的关系 • 理解艺术家需要承担的社会责任 • 探究其作为艺术家的社会责任和其艺术作品的社会价值	• 毕加索—《毕加索的光画》（摄影）、《火枪手》《戴面具的音乐家》《哭泣的女人》《自画像》（油画）、《格尔尼卡》（壁画）、《和平鸽》（钢笔画）、《长羽毛的猫头鹰》（工艺） • 颜真卿—《争座位帖》（书法） • 施光南 • 让·西贝柳斯—《芬兰颂》（乐曲） • 列奥纳多·达·芬奇—《自画像》《人体解剖手稿》（素描） • 梁思成—《中国建筑主要部分名称图》（手稿） • 梅兰芳 • 查理卓·别林 • 拉斯洛·邬达克	活动一：收集《加莱义民》雕塑作品的相关信息，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：搜集其他艺术家表现历史事件的艺术作品，与同学分享	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
	第三课　传承创新	• 理解艺术传承的核心是传扬艺术之道 • 探索艺术创新的方式 • 探究艺术的传承与创新的关系	•《地图》（多媒体交响乐） • 故宫文创（设计） •《曹操与杨修》（京剧电影） •《经典咏流传》（综艺节目） •《天梯》（火药爆破） •《对话·寓言 2047》（观念演出） • 蓬皮杜文化艺术中心 •《致敬达·芬奇 Tribute to Da Vinci》（展览）	活动一：搜寻一件文创产品，了解它的设计理念、所蕴含的文化气息，并将它介绍给身边的人 活动二：参考文创产品思维导图，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 活动三：以班级为单位，举行一场简易的辩论会，探讨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	了解“斯坦尼斯拉夫斯基表演体系”或者中国戏曲中的规范化、程式化表演体系，在音乐、舞蹈等表演艺术领域，请选择一个方面进行深入研究

（二）单元教学策略与方法

引导学生理解艺术作品是艺术家的个性表现，鼓励学生运用各种新的艺术形式进行个性化的创意表达。引导学生搜集现代艺术和通俗艺术资料，探究其表现形式。引导学生搜集现代大众传媒和文化产业的资料，探究艺术与信息时代的关系，并作出思考评价。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析中外不同艺术门类不同时期具有代表性的艺术家的经典艺术作品，了解艺术家的精湛技艺和独特风格，能比较不同门类、不同流派艺术家的代表作品和艺术特色，分析代表作品中的文化内涵，并予以描述。（艺术感知水平 2）

2. 发挥想象力，模仿典型艺术家及流派的艺术风格再现、创作、演绎主题。掌握文创设计的基本方法，在“文创直播室”的展示活动中，能参考思维导图，借鉴某件具有独特风格的艺术作品，构思文创产品，尝试进行推广，进行创意表达。（创意表达水平 2）

3. 积极参加艺术活动，在欣赏不同艺术门类不同时期具有代表性艺术家的经典艺术作品时，能引发与艺术家的情感共鸣，体会艺术作品所传递的艺术家文化修养与社会责任，表现出对艺术的兴趣爱好。（审美情趣水平 1）

4. 通过对个性艺术家艺术作品的赏析，解读传统艺术与当代科技联系案例，能比较和认识不同时期、不同风格、不同流派艺术的特点，探索艺术的文化意义，感受艺术传承与创新的魅力，感悟中国艺术的文化意蕴。（文化理解水平 2）

【分解单元教学目标】

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 个性表现	第一课 技以载艺	情境导入	以布朗库西的雕塑作品为例，探讨艺术家的精湛技艺与独特风格	1. 在艺术作品赏析中，了解艺术家的精湛技艺和独特风格；能理解艺术家独特艺术风格的形成离不开其人生经历、艺术追求等主观元素，更凝聚着文化特色、时代精神、民族特性等多方面的客观社会因素，并引发情感共鸣（艺术感知水平 2） 2. 收集齐白石不同时期的艺术作品，模仿他的艺术风格制作印章，并尝试策划一场小型的线上齐白石作品展（创意表达水平 1） 3. 在欣赏艺术作品时，能感受艺术作品的独特艺术魅力，表现出对艺术的兴趣爱好（审美情趣水平 1） 4. 通过对齐白石艺术作品中诗、书、画、印的分析，探索其艺术作品中的文化意义，感受中国传统艺术的独特魅力，加强民族的文化自觉（文化理解水平 2）
		审美感知	1. 以京剧演员厉慧良和小提琴家帕格尼尼为例，探究精湛的技艺对艺术家而言的重要性 2. 以画家林风眠、作曲家黄自、现代舞先驱邓肯的艺术作品为例，分析理解艺术家独特的个人风格 3. 范例以吴昌硕作品的诗、书、画、印四个视角入手，探讨艺术家形成艺术风格的必备因素	
		体验活动	以齐白石印作《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	
		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年代，尝试为作品配对 2. 分析在音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视这五大艺术门类艺术创作中，各自所需要的基本技能，如何获得这些技能 3. 思考：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	艺术中的创新离不开对日常生活的细心观察与深切感受，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	
		建议课时：1 课时		

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第三单元 个性表现</td><td rowspan="6">第二课 艺本情性</td><td>情境导入</td><td>以颜真卿《争座位帖》作品为例，探究优秀艺术家应该具备的艺术修养与社会责任</td><td rowspan="6">1. 在作品赏析中，感受作品与艺术家艺术修养和社会责任之间的关联，能分析艺术家代表作品中的文化内涵，并予以描述（艺术感知水平 2）
2. 在资料收集和情境表演过程中，体验艺术家的情感表达，对原有的艺术作品进行模拟再现，提升艺术活动的想象力与表现力（创意表达水平 1）
3. 能积极参加艺术活动，在欣赏艺术家的经典艺术作品时，体会其艺术作品所传递的艺术家文化修养与社会责任，表现出对艺术的兴趣爱好（审美情趣水平 1）
4. 能从社会、历史、文化情境中鉴赏毕加索的艺术作品，探索其艺术作品的文化意义，感受艺术传承与创新的魅力（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以音乐家施光南和画家达·芬奇为例，体会艺术家的修养与艺术创作之间的关系
2. 通过梁思成和梅兰芳的事例，理解艺术家需要承担的社会责任
3. 从艺术家毕加索的三个身份入手，探究其作为艺术家的社会责任和其艺术作品的社会价值</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 收集雕塑《加莱义民》相关信息，了解作品的时代背景，挖掘作品的审美价值
2. 根据了解的作品创作背景，结合雕塑的造型和表情，设计角色台词、动作，进行情境表演
3. 寻找其他艺术家表现历史事件的艺术作品，收集作品信息并与同学分享</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 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
2. 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的创作手法
3. 思考：还有哪些艺术家以何种艺术形式表现出责任担当，艺术家应该具有怎样的社会责任</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>以一部谢晋导演的作品为例，分析其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</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第三单元 个性表现</td><td rowspan="6">第三课 传承创新</td><td>情境导入</td><td>以故宫文创产品为例，理解艺术创作中传承与创新的关系</td><td rowspan="6">1. 在作品赏析中，理解艺术传承的核心是传扬艺术之道，探究艺术的传承与创新的关系（艺术感知水平 2）
2. 在文创产品试用和文创直播室的情境体验中，提升艺术活动的想象力与表达能力；通过构思文创产品，锻炼创意表现能力（创意表达水平 2）
3. 能积极参加艺术活动，体会作品所传递的时代特征，表现出对艺术的兴趣爱好（审美情趣水平 1）
4. 能从社会、历史、文化情境中鉴赏谭盾的艺术作品《地图》，探索其艺术作品的文化意义，感受艺术传承与创新的魅力（文化理解水平 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以京剧《曹操与杨修》、诗词音乐文化节目《经典永流传》为例，理解艺术传承的核心是传扬艺术之道
2. 以火药爆破《天梯》、观念演出《对话·寓言 2047》作品为例，探索艺术创新的方式
3. 以《地图》为例，从音乐创作的突破、演奏乐器的拓展和演绎方式的转变三个视角，探究艺术的传承与创新的关系</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 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
2. 请参考文创产品思维导图，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
3. 以辩论会的形式探讨优秀的文创产品，思考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</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>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. 表达对艺术的传承和创新的思考，列举在传承和创新上有特色的艺术作品案例</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>在音乐、舞蹈等表演艺术领域，存在着“模仿和创新”的关系，请选择一个方面进行深入研究</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：2 课时</td></tr>
</table>

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：线上策展

（一）单元学习活动目标

1. 深入了解艺术作品，挖掘与之关联的历史文化内容，理解作品背后艺术家倾注的情感，解读作品中的个性语言。

2. 关注影响艺术风格形成的文化因素与生活因素，能够透过艺术语言看到作品的内涵，自主探究学习并感知作品的美感与意蕴，获得审美的情感体验。

3. 通过对传统艺术与当代科技联系案例的体验，感受艺术传承与创新的魅力，形成文化理解。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 了解《中国长沙湘潭人也》印作及创作背景。

2. 模仿制作一枚印作，将制作过程用数字化方式记录下来。

3. 撰写制作感言，作为展览的辅助资料。

4. 了解齐白石先生的生平和作品，选出参展作品。

5. 设计并完成线上展览。

（三）单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
线上策展	1. 以齐白石的诗、书、画、印引入，思考、探究作品背后艺术家的个性特点 2. 通过模仿和策展的实践过程，关注作品背后所蕴藏的艺术家对故乡的深厚情感	1. 小组合作，通过查阅网络或查找资料，了解《中国长沙湘潭人也》印作及其创作背景 2. 小组分工合作，尝试模仿《中国长沙湘潭人也》刻制一枚印作，将制作过程用数字化方式记录下来 3. 理解作品表达的情感和制作过程，撰写制作感言，作为展览的辅助资料 4. 小组分工合作，通过网络查询，了解齐白石先生的生平，整理齐白石作品，选出参展作品；展品的选择不在“多”，而在“精”，同时在作品的标注中写出选择理由 5. 设计并完成线上展览

（四）单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	有合作，能相互理解	不能合作，互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	情境分析	讨论热烈，情境明确，可行性高	有交流，情境较为明确，有可行性	交流不积极，情境不明确，无可行性
	成果交流	条理清晰 手段丰富	有条理 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：构思文创产品

（一）单元作业目标

1. 了解身边具有古今融合风格的文创产品的设计理念与方法，理解作品背后所蕴含的传统文化气息。

2. 尝试在构思文创产品的过程中，引发对传承与创新的理解和思考，增强文化保护传承以及发展意识。

3. 在学习过程中能与他人分享自己的观点，培养合作意识。

（二）单元作业内容与要求

1. 搜寻一件吸引你的文创产品，将它介绍给身边的人。

2. 选择具有代表性的艺术作品，构思一件文创产品，进行展示交流。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
构思文创产品	1. 将文创设计引入课堂，激发学习兴趣，在亲身体验中了解融汇古今、沟通雅俗的优秀文创产品是艺术创作中体现传承与创新的典型案例 2. 在艺术实践中增强文化保护传承以及发展意识，提升文化自信，培养合作能力	1. 小组分工合作，搜寻一件融汇古今的文创产品 2. 通过查阅网络、资料或咨询设计师，了解作品的设计理念和文化内涵，并将它介绍给身边的人 3. 小组合作，参考教材中提供的文创产品思维导图样例，选择具有代表性的艺术作品，构思一件文创产品；若条件许可，可以选择一些文创产品，尝试进行产品推广和产品试用，理解文创设计的要素，为构思环节打好基础 4. 记录小组设计思路和探讨过程，并任选一种方式进行展示交流

小组合作经历与过程记录完整。过程记录：

小组名称	
小组成员分工	
优秀文创产品试用报告	
优秀文创产品推广	

（续表）

构思过程	（用思维导图表现）
文创产品设计图	（选择最佳方案，完成设计草图）

（四）单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	文创设计展示	设计能体现三个以上文创设计特征（实用、美观、趣味、内涵）	设计能体现两个文创设计特征（实用、美观、趣味、内涵）	不能完成设计

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 在参与艺术活动的体验和探究过程中，评价学习参与度和作业完成情况。

2. 根据学习活动评价表和作业评价表，评价学生线上策展、情境表演、文创构思的

情况，探究艺术语言与文化的关系，理解艺术创作与文化传承与创新方面的关系。

3. 根据活动实践评价表，评价学生的协作、交流等情况。

（二）单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度（个人）	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不够相互理解

（三）单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	线上策展	构思文创产品	学习过程参与度
权重	20%	40%	40%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■ 厉慧良

厉慧良，京剧武生演员，注重以武打程式刻画不同的人物。1950 年，厉慧良演出《挑滑车》，他的几手绝活深受观众的喜欢。比如，“大靠甩盔”：在《大战宛城》中，厉慧良扮演张绣。在“打城”一场戏里，张绣不敌曹营大将典韦，节节败退，及至内心恐慌、瑟瑟发抖地退到城门前时，只见他脖埂一挺，将头上的荷叶盔高高甩出，越过身后的靠旗，稳

稳地落在捡场人的手中，不磕不碰，干净利落。再如，“飞脚过人”：在《金钱豹》里，厉慧良扮演豹精。身穿开敞，脚蹬厚底儿，头戴翎尾的豹精立于桌上，一个飞脚，跃过桌子前面的员外头顶，落在舞台之中。动作惊险刺激，让人拍手叫绝。

厉慧良是一位唱、念、做、打全面精能的京剧演员，在武戏方面尤为突出。他在严酷的督导和日以继夜的勤学苦练下，练就了过硬的腿功、腰功。他认为要想成大气候，就要有自己独特的“绝活儿”。但是绝活儿必须贴切地结合剧情和人物的需要，恰如其分地用到好处。

资源使用建议：引导学生通过视频直观感受厉慧良的武戏绝技，思考这些绝技对推进剧情和塑造人物形象起到了怎样的作用。讲述厉慧良勤练苦功的故事，进行“天才出于勤奋”学习观的正向引领。

布朗库西

布朗库西，20 世纪现代雕塑的先驱和 21 世纪最伟大的雕塑家之一。他保持第一视觉经验的完整和直觉的纯真，追求造型的极度单纯化，以达到接近事物的本质。他一直都在探索形式的单纯性，始终保持着个人独特的风格。《吻之门》也是他对个人艺术执着追求的体现。他不仅以绝对的简化来表现雕塑主题，还使作品具有古代宗教建筑般的稳重、宏伟。

布朗库西拥有扎实的古典主义雕塑技艺，但他的艺术追求不止于此。他认为：“东西外表的形象并不真实，真实的是东西内在的本质。”在不断的探索和实验中，他不断寻找雕刻的完美和优雅，运用不同的材质和最纯净的想象开创了艺术创作的简练境界。在他的身上我们能找到一位优秀艺术家必备的精湛技艺和独特风格。

资源使用建议：通过视频或作品图片的直观感受，运用比较的方式，让学生了解布朗库西的作品与传统古典主义雕塑在造型、材质和观念等方面的差异，思考艺术家的创作个性和艺术追求，从而帮助学生感受其艺术风格的独特性。

颜真卿

颜真卿，唐代大臣、书法家。参用篆书笔意写楷书，特重中锋，楷书笔力弥满，端庄雄伟，气势森严；行书遒劲郁勃，阔达自在，对中国书法艺术的发展有重要影响，世称“颜体”。《争座位帖》又名《与郭仆射书》，是颜真卿行书代表作之一，与《祭侄文稿》《祭伯父文稿》合称“平原三稿”，在书史上占有重要地位。

颜真卿五十六岁时，为维护宗法纲纪，慷慨直谏，怒斥郭英乂藐视礼仪之规、谄媚宦官鱼朝恩，此帖完整地表露了他作为臣子的忠节之心，令人肃然起敬。正因字里行间所充盈着清刚之气、端庄之格，此帖为历代士人所钟爱，流传千古。米芾评道：“字字意相连属，飞动诡形异状，得于意外也，世之颜行第一书也。”

资源使用建议：讲述颜真卿书写《争座位帖》的故事背景，引导学生体会他仗义执言、刚正不阿的精神。在艺术表现上，可从《争座位帖》中取局部进行赏析，感受书法家劲挺豁达、姿态飞扬的艺术魅力。通过圆劲激越的笔势与文辞中显现的刚劲耿直、朴实敦厚的人格，让学生理解“德艺双馨”的内涵。

谢晋

谢晋，著名导演、编剧，是中国电影的“民族魂”。他特别关注国家、社会和人性的命题。他的电影代表着不同时代的变革，能让观众看到当时人们真实的生存状况和时代的意义。他运用接近大众的电影叙述方法，在作品中融入了强烈的社会责任感和爱国民族意识，达到了政治伦理情节剧的高峰，塑造了一系列成功的女性形象。

资源使用建议：选择谢晋导演不同时期的电影代表作品，结合所处时代的社会特点，分析他是如何为社会问题发言的。通过对谢晋电影作品的赏析，让学生联系当代社会的特点与个人经历，分享他们对社会责任的思考。

■《对话·寓言 2047》(观念演出)

《对话·寓言 2047》展现人性与科技的对话，是传统与现代的结合。导演张艺谋试图打破人们固有的思维模式和欣赏惯性，带给观众新的震撼。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，用一系列行为艺术的展现方式，呈现人类面对飞速发展的科技所产生的困惑，并且提供了一个“态度”——科技为人，它应与人性奏出美好的和音。七段单独成章的表演，串联起一个共同的议题“人与科技，何往何至”。舞台，极简；寓意，又极深。

现代文化产业的高速发展，把传统艺术和当代科技紧密联系在一起，积极地推动了艺术传承和创新。在《对话·寓言 2047》中，我们不仅感受到了艺术的传承和创新，同时体会到了对社会的关怀，对人性的挖掘，对人类命运的思考，始终是艺术的追求。

资源使用建议：播放演出片段，请学生思考作品中传统艺术形式是以怎样的面貌出现的，它与现代艺术形式、科技特效是怎样的关系，传统艺术形式的运用对主题的表达起到了怎样的作用。

【补充资源建议】

■ 贺绿汀

贺绿汀，当代著名音乐家、教育家。贺绿汀创作了《游击队歌》等充满战斗热情的歌曲，鼓舞全国人民的抗日斗志；还有三部大合唱、二十四首合唱、六首钢琴曲等大量音乐作品，并著有《贺绿汀音乐论文选集》。他一生为人民事业奋斗不息、歌咏不止，坚持正义和进步，歌唱光明和真善美，在坎坷的人生道路上倾毕生心血塑造起人格的丰碑。

资源使用建议：建议学生了解贺绿汀创作经历，聆听相关代表作品，知道艺术家在创作中如何运用高超的技艺表达对祖国的热爱。

■《大师》（纪录片）

“大师”是国家之师、民族之师。百集文化系列片《大师》是一个电视文化工程，是我们走近“大师”、感受伟大的一个途径。系列片由王韧导演，以恢宏的手笔、大气的制作记录了100位大师的故事。通过展现大师的思想和精神，传播民族文化的精髓，彰显民族精神，旨在传递大的主张、大的情怀、大的思想和大的创造。

资源使用建议：建议学生观看《大师》，了解大师的思想和精神，知道他们在实业、科学、文学、艺术、教育、新闻乃至宗教等领域里的开山之功，他们的思想、精神引领着我们这个奋斗的民族。在今天全球化的语境中，思考如何才能将个人的个性特长发挥出更大的力量。

■《女篮5号》（电影）

《女篮5号》是上海电影制片厂摄制的体育题材故事片，由谢晋执导，刘琼、秦怡等主演。该片以简练、朴素的手法生动地表现了一群篮球女运动员和她们的教练的生活故事。秦怡在片中饰演善良、坚强、勇敢的林洁，当时35岁的她，面对和自己合作的年轻演员，一丝不苟、兢兢业业，从各方面帮助其他演员尽快适应拍摄节奏，融入剧组生活。同职业球员一起锻炼球技，体验生活。最终，很多不像演员的队员也能完美诠释角色，而秦怡本人在60岁后，也继续与篮球的缘分，担任了上海“古稀篮球队”的名誉顾问。

资源使用建议：建议学生观看影片《女篮五号》，了解秦怡为了塑造的主人公善良、坚强、勇敢的形象，在北京工人文化宫进行了两个月的封闭式训练，跟运动员同吃、同住、同训练，体验生活的幕后故事；知道艺术家在艺术创作中，除了具备高超的技艺，还需具有个人素养及高度的社会责任感。

【名词解释】

■ 石鼓文

中国现存最早的刻石文字。在十块鼓形的石上，每块刻四言诗一首，内容歌咏秦国君游猎情况，因也称“猎碣”。所刻书体，为秦始皇统一文字前的大篆，即籀文。历来对其书法评价很高。其制作时代，唐人以为周文王或宣王，宋人始提出秦始皇以前之说。经近代和今人进一步研究，公认为秦刻石，但仍有文公、穆公、襄公、献公诸说。杜甫、韦应物、韩愈等有诗篇题咏。现十石文字大多剥泐，其中一石文字全部无存。原石藏故宫博物院。现存最佳墨拓本为明安国旧藏宋拓并取名先锋本、中权本、后劲本三种，20 世纪 20 年代流入日本。

■ 文创产品

一般是指以文化、创意理念为核心，是创意人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，即其创意来自文化设计的产品。简单来讲，文创产品是指具有文化内涵的创新性的产品，其核心要义是对文化内容进行创新性转化。[①]

① 选自《文创产品设计》（化学工业出版社 2019 年版）。周承君、何章强、袁诗群著。有改动。

第四单元　光影逐梦

第一课　纪实还原

第二课　现实之光

第三课　技术未来

一、教材分析

【单元内容结构】

课名称	大概念	单元核心内容	学习重点
第一课 纪实还原	• 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	1. 选择中外经典的纪录片，探究这类型影片的功能、特点及其优势 2. 选择中外优秀的现实题材影片，探究这一类型影片的魅力与价值 3. 选择中外优秀的科幻电影，探究这一类型影片中技术进步带来的“奇观性”及其对文化发展的影响。	了解纪录片的功能和特点
第二课 现实之光			体会现实主义影片的时代情绪与反思价值
第三课 技术未来			感受科幻片的奇观性与启示作用

【单元概述】

本单元分为“纪实还原”“现实之光”和“技术未来”三个学习主题。旨在从纪录片、现实题材影片和科幻片三类电影体裁着手，知道电影的基本制作流程和方法，了解电影与现实生活之间的关系，探索电影对文化传播的方式。

赏析中外经典电影作品，了解电影的不同体裁及其特点，形成艺术感知；知道电影的基本制作流程和方法，尝试在电影制作活动中建立个人与社会的联系，塑造“我”在社会生活中的形象，进行创意表达。体会电影艺术的感染力与表现力，引发情感共鸣，提升审美情趣；探索电影传播文化的方式，理解电影作品的文化内涵，形成文化理解。

单元教学重点：感知不同电影类型的功能与特点，体会现实主义影片的时代情绪与反思价值，掌握电影拍摄的基本方法。

单元教学难点：理解电影与生活的关系，引发对人生和社会的思考。

【单元教材教法分析】

（一）教学材料结构

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 光影逐梦	第一课 纪实还原	• 纪录片的社会价值 • 以真实为本拍摄纪录片的手法	•《美丽中国》（记录片） •《我在故宫修文物》《大城无小事——派出所的故事2019》《地球脉动》《未至之境》（纪录片）	拍摄一段纪录片，感受家中老物件与背后独特的家庭故事，探访“小家”与“大国”之间的联结，挖掘并思索“家”和“国”的历史记忆	分析在纪录片《中国春节——全球最大的盛会》中违反了“旁观”原则的“在场”行为
	第二课 现实之光	• 现实主义电影以社会生活为根基 • 现实主义电影注重对个人成长的反思	•《一江春水向东流》（电影） •《神女》（电影） •《风云儿女》《我和我的祖国》《秋菊打官司》《黄土地》《一个和八个》（电影） •《大江大河》（电视剧） •《风云儿女》（油画）	寻找“我家”的困难时刻，将这个时刻拓展为一个故事并邀请同学把它演出来，最后在班级里分享并探讨“困难”对个人成长的影响	《偷自行车的人》和《十七岁的单车》在影片创作上编导构思的异同
	第三课 技术未来	• 数字电影利用数字技术创造奇观世界 • 科幻片的特点和内容	•《流浪地球》（电影） •《头号玩家》（概念设计图） •《攀登者》《侏罗纪公园》《少数派报告》《机器人总动员》（电影）	用一个或一类产品来代表自己的梦想，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，编写一份“我的梦想说明书”；选取一种艺术形式，设计制作“我的梦想说明书”并与同学分享	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的区别

（二）单元教学策略与方法

1. 遵循“在做中学”的理念，在电影作品欣赏、电影的基本拍摄方法、电影片段表演、拍摄成果发表等活动中体验电影艺术，初步掌握电影中人文景象和自然风光的拍摄手法以及实现电影科技性技术手段的类型，提高观察、想象、反应、判断、表现等能力。

2. 在赏析纪录片、现实题材影片、科幻片等不同体裁的电影作品中，提升电影艺术鉴赏力；在电影制作与拍摄实践过程中，感悟电影的艺术之美，提高对生活的观察力和表现力，探索电影与生活的关系，提升审美品位。

3. 以小组活动的方式，在主动参与的基础上分工合作，在合作与分享中培养团队协作的意识。将范例赏析、体验活动、资料检索与处理等学习环节，贯穿整个单元学习过程。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 赏析中外经典电影作品，知道纪录片、现实题材影片和科幻片是常见的电影体裁，探索不同体裁影片的功能、特点及其优势。（艺术感知水平 1）

2. 运用镜头语言、科学技术等手段塑造人物形象，体验电影的制作过程，充分激发想象力和创造力；制作有个性的影视短片，尝试从文字表述思维向直观的、行动呈现的影视形象思维转变，并将过程中的创意能力运用到其他学科和生活中。（创意表达水平 1）

3. 在多样的电影艺术实践活动中建立电影与生活的关联，体会电影艺术的感染力与表现力，引发情感共鸣，体验电影之美，塑造人文情怀和健康的审美价值观。（审美情趣水平 1）

4. 探索电影艺术与文化之间的关系，理解中外电影作品的文化内涵，归纳电影形象塑造和情感表达与文化的关联，提升对中国电影的文化自信。（文化理解水平 1）

【分解单元教学目标】

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第四单元 光影逐梦</td><td rowspan="6">第一课 纪实还原</td><td>情境导入</td><td>纪录片作为一种更为生动的记录方式，它的优势、功能和特点在于真实地记录客观的生活</td><td rowspan="6">1. 欣赏中外优秀纪录片，了解纪录片的功能与表现形式特点（艺术感知水平 1）
2. 制作纪录片短片，运用镜头语言、科学技术等手段体验纪录片的制作过程；尝试从文字表述思维向直观的、行动呈现的影视形象思维转变，充分激发想象力和创造力（创意表达水平 1）
3. 能调动视觉、听觉感知纪录片景视语言的美感和意蕴，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1）
4. 探究纪录片与中国传统文化之间的关系，提升中国纪录片的文化自信（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 通过欣赏纪录片《我在故宫修文物》，理解纪录片的社会价值
2. 通过欣赏纪录片《大城无小事——派出所的故事 2019》，感受“真实为本”的拍摄理念
3. 范例《美丽中国》从还清于民和发展思路两个视角体现出纪录片的社会价值和拍摄理念，它的拍摄手法忠实记录了深圳茅洲河的治理过程</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 寻找一个老物件，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
2. 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
3. 与同学分享各自制作的纪录片，感受片中的时间流逝，思索关于“家”和“国”的历史记忆</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 拍摄人们生活和自然风光的纪录片在创作时有什么不同
2. 纪录片所倡导的真实是通过哪些具体手段实现的
3. 分析纪录片如何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</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>观看纪录片《中国春节——全球最大的盛会》，思考：怎样看待影片中出现的采访者，他们参与拍摄的事件，对影片的最终呈现会有怎样的影响</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第四单元 光影逐梦</td><td rowspan="6">第二课 现实之光</td><td>情境导入</td><td>能引发现实共鸣的现实题材影片，它的魅力和价值在于与人们的现实生活密切相关</td><td rowspan="6">1. 重点赏析我国经典的现实题材电影作品，知道现实题材的价值和魅力（艺术感知水平 1）
2. 掌握创意表达的基本知识技能，能运用镜头语言、媒体技术等手段记录并分享（创意表达水平 1）
3. 在现实题材影片的赏析中，建立电影与现实生活的关联，感悟现实题材影片之美（审美情趣水平 1）
4. 在现实题材电影作品的赏析和评价中，探索现实题材影片与中国特色社会主义内涵之间的关系，提升对中国现实题材影片的文化自信（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 通过欣赏《风云儿女》，感受现实题材电影中的“吾土吾民”
2. 通过欣赏《秋菊打官司》，理解现实题材电影这一生活镜子的反思作用
3. 范例《一江春水向东流》从时代知音和国民记忆两个视角体现出现实题材电影与现实生活的联系以及对客观生活的反思，它取材于普通人民的日常生活，反映出电影中的国民记忆</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 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并记录下来，尝试写成一个故事
2. 将这个故事改写成剧本，并与同学一起尝试把它演出来
3. 将表演的故事拍摄下来，在班级里分享并探讨“困难”对个人成长的影响</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 对比学生自己拍摄的电影在解决困难的方式与其之前观看过的影片之间的共通之处
2. 分析观看过的影片：剧中人的命运与国家和民族的命运之间的关系
3. 根据自己的拍摄经验，分享纪录片与现实之间的关系</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>观看影片《偷自行车的人》《十七岁的单车》，思考：两个国家，两个年代，同样是自行车，在编导构思上有什么异同</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：1 课时</td></tr>
</table>

（续表）

<table>
<tr><th>单元</th><th>课</th><th>学习栏目</th><th>学习内容</th><th>学习要求与水平</th></tr>
<tr><td rowspan="6">第四单元 光影逐梦</td><td rowspan="6">第三课 技术未来</td><td>情境导入</td><td>随着科学技术的不断发展，科幻片越来越吸引人的眼球，科幻片中科技性与艺术性的关系是科幻片对文化发展形成影响的关键</td><td rowspan="6">1. 赏析中外经典科幻影片，了解科幻片的特点与功能，知道科幻电影的技术手段（艺术感知水平 1）
2. 了解科幻电影的制作过程，知道电影语言、科学技术在塑造形象方面的优势，分析科幻片是如何用科技手段来预测未来的（创意表达水平 1）
3. 体会科幻电影的艺术感染力与表现力，引发情感共鸣，获得审美的情感体验（审美情趣 1）
4. 主动参与艺术实践活动，能搜集与科幻电影相关的文化背景资料，能从社会、历史、文化情景角度鉴赏科幻电影（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 通过欣赏《攀登者》，感知科幻片中的奇幻世界
2. 通过欣赏《侏罗纪公园》，分析科幻片是如何用科技手段来预测未来的
3. 电影《流浪地球》从梦的起点和照进现实两个视角展现科幻片特有的奇幻世界和科技手段，科学与艺术在拍摄中相互配合，形成梦幻与现实在影片中的统一</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 找寻一类产品来代表自己的梦想，仿照产品使用说明书的条款和格式，编写一份“我的梦想说明书”
2. 选取一种艺术形式，设计和呈现“我的梦想说明书”
3. 与同学分享“我的梦想说明书”</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 在编写的“我的梦想说明书”中，期待拥有哪些未来职业、未来技能
2. 在国内外的科幻影片中，实现电影科幻的技术手段主要有哪几类
3. 探讨科幻片中的科学技术与人文精神的关系</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>通过科幻片《舞动人生》，思考：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</td></tr>
<tr><td colspan="4">建议课时：2 课时</td></tr>
</table>

三、教学活动建议

【单元学习活动设计建议】

单元学习活动名称：倾听你的心声

（一）单元学习活动目标

1. 了解戏剧艺术与生活的关联，理解戏剧艺术表达的意义，获得人生感悟。

2. 在艺术实践中，了解艺术语言对形象塑造、情感表现的具体体现，能用综合艺术手段进行戏剧性的艺术表达，体验戏剧之美。

3. 在分享交流中培养团队合作能力，在与父母的情感沟通中感恩父母，激发对生活的追求、对社会的热情。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 采访父母，聊聊人生中的一个关键时刻，尝试写成一个故事。

2. 小组分工合作，将故事改编成剧本并尝试表演出来。

3. 小组合作，将排演过程拍摄下来，在班级内分享交流。

（三）单元学习活动说明

活动名称	活动设计意图	活动操作建议
倾听你的心声	1. 在与父母的讨论中，了解父母曾经有过的困难时刻，在沟通中获得情感的升华 2. 在演绎父母故事的艺术实践中，加深对戏剧表演的认识与理解 3. 在拍摄与分享中，提升团队策划、沟通、合作，交流的能力	1. 采访父母，请他们聊聊人生中的一个关键时刻，并对该事件进行详细的了解与记录；可以事先设计一些相关问题进行采访，为后续的故事编写提供素材 2. 将父母的故事编写成一部微剧本，在编写中关注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；关注剧本的格式、故事的逻辑性与戏剧性、剧中角色的形象塑造与内心情感等 3. 小组分工合作，根据剧本进行角色分配、排练、合成等实践环节；将排演过程拍摄下来，在班级里分享并谈谈“困难”对个人成长的影响

（四）单元学习活动评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	有合作，能相互理解	不能合作，互相不理解
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	情境分析	讨论热烈，情境明确，可行性高	有交流，情境较为明确，有可行性	交流不积极，情境不明确，无可行性
	成果交流	条理清晰 手段丰富	有条理 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：设计制作“我的梦想说明书”

（一）单元作业目标

1. 在设计制作“我的梦想说明书”的过程中，通过使用不同的艺术形式与技术手段，提高创新能力与不同学科知识之间的迁移能力。

2. 在分享环节中，通过分析“我的梦想说明书”和“现实的我”之间的区别，培养对生活与梦想的审美意识。

（二）单元作业内容与要求

1. 找到一类产品代表自己的梦想，对梦想展开联想。

2. 选取一种艺术形式，设计和呈现“我的梦想说明书”。

3. 分享“我的梦想说明书”，并聊聊“我的梦想”。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
设计制作“我的梦想说明书”	1. 引入对未来社会和未来职业的讨论，通过自主探究和自主学习，完成“我的梦想说明书” 2. “梦想”引发天马行空的想象，制作的过程就是梦想呈现的过程，在制作“我的梦想说明书”的过程中，充分拓展艺术想象力、艺术创造力、艺术实践力以及和各学科知识之间的迁移能力	1. 自主设计“我的梦想说明书”，并用文字进行描述 2. 小组合作，选择一份“我的梦想说明书”，选择适合的艺术形式来表现、制作、创造“我的梦想说明书” 3. 小组合作，进行排练与修改 4. 在班级内举办一场“我的梦想说明书”的展演活动，介绍“我的梦想说明书”；在分享中讨论“梦想”与“现实”之间的关系 5. 若条件许可，可以分小组协同完成自己和同学的梦想故事的短片拍摄；在拍摄中，可以运用手机、电脑中的媒体技术，以提升短片的科技含量 6. 在分享交流中，可以给予评价和提升的建议

小组合作经历与过程记录完整。过程记录：

小组名称	
小组成员分工	
艺术形式选择	美术□　音乐□　舞蹈□　戏剧□
电影镜头记录	
现场记录	（时间、地点、排练中出现的问题、如何解决问题）
服化设计	（设计草图）

（四）单元作业评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	小组分工	分工明确	分工较明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能相互理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	“我的梦想说明书”	艺术形式多样化，拍摄主题明确，人物性格鲜明，故事情节完整	艺术形式较为多样化，拍摄主题较为明确，人物性格不够鲜明，故事情节基本完整	艺术形式单一，拍摄主题不明确，人物性格不鲜明，故事情节不完整
	分享交流	自信表达观念，语言生动，条理清晰	条理较清晰	不能交流分享

【单元评价实施建议】

（一）单元评价目标

1. 对影片所涉及的不同艺术形式的理解与掌握。

2. 在体验、讨论与设计的活动中，能主动探索电影艺术的特征与基本表现形式。

3. 小组合作学习中能积极思考电影与生活、科技的关联，阐述自己的观点，与他人分享交流。

（二）单元学习过程评价标准

评价内容		优良	合格	不合格
过程表现	学习过程参与度（个人）	积极参与	能参与	不能参与
	小组分工	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	合作交流	配合默契，相互包容	能相互理解	不够相互理解

（三）单元整体学习评价标准

评价内容	单元学习活动	单元作业	单元学习过程
	倾听你的心声音	设计制作“我的梦想说明书”	学习过程参与度
权重	30%	40%	30%
评价结论	达到 80% 为优良，达到 60% 为合格，未达到 60% 为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《大城无小事——派出所的故事 2019》（纪录片）

这部纪录片通过全程跟拍的方式，总导演蔡征将镜头由巡逻拓展至派出所窗口接待、执法办案、社区警务等城市管理最前沿。立足上海，深植时代，记录基层警务人员的工作实况，反映真实的警民关系，营造良好的法制环境。全剧讲述了基层民警守护一方水土的细碎日常，既描绘了平凡英雄的群像，也折射出一幅特殊的“魔都”速写。虽然刻画的是城市中的一些“家长里短”，但正是因为“家长里短”与民生息息相关，反倒塑造了一群可敬可爱、值得信赖的城市巡警，凸显出现代化都市作为生活家园的亲切感。这也展现出了当代年轻人对纪录片的热爱，不仅关注现实，而且关心社会。

资源使用建议：引导学生关注生活中平凡人物身上的光辉，感受“真实为本”的拍摄理念。正因为基层民警习惯默默消化每一件节目中那样的“小事”，在我们尚未察觉之前就把危险掐灭在摇篮里，才有了如今的现世安稳，有了我们对他们的习以为常。

■《地球脉动》(纪录片)

《地球脉动》改编自英国广播公司系列片《行星地球》，由艾雷斯泰·法瑟吉尔导演，通过讲述三种动物在全球环境日趋恶劣下迁徙的经历，唤醒世人珍惜地球，对抗全球气温变暖。

《地球脉动》从南极到北极，从赤道到寒带，从非洲草原到热带雨林，再从荒凉峰顶到深邃大海，难以数计的生物以极其绝美的身姿呈现在世人面前。我们看到了洪水的涨落及其周边赖以生存的动物们的生存状态，看到了罕见的雪豹在漫天大雪中猎食的珍贵画面；看到了冰原上企鹅、北极熊、海豹等生物相互依存的严苛情景，也见识了生活在大洋深处火山口高温环境下的惊奇生物。当然还有地球各地的壮观美景与奇特地貌。

资源使用建议：带领学生感受纪录片的磅礴与大气，激发他们对大自然的敬畏，同时注意到这部纪录片探索了那些无人之境的物种，将每一集都聚焦在了一个特定的地点上，不仅真实地呈现了自然的美丽，更拍摄出了美丽背后危险的獠牙。

■《中国春节——全球最大的盛会》(纪录片)

该纪录片以中国的春节为对象展开拍摄，完整记录了中国新年民俗传统、人口迁移、城市发展以及文化传承，由《回家》《团聚》《欢庆》三个部分组成，每集都呈现了令人叹为观止的节庆盛况，讲述了充满人情味的中国故事。这部纪录片由比尔·洛克导演，将中国的传统节日——春节，通过 BBC 这一国际著名平台的传播，向世界诠释了中国传统民俗文化的魅力，展现了一个既有人文特色又独具地方风情的美丽中国。中国最重要的节日——春节，正逐渐引起世界的关注和认可。春节文化既沉积了古老的中华文明，又融合了当下的时代精神，必将成为中国向世界展现其多样面貌的重要窗口。

资源使用建议：引导学生关注在跨文化传播中，西方纪录片对“中国题材”的身份认同。近年来，世界将目光聚焦于中国日新月异的变迁，并用镜头记录下了当下中国的精神风貌，并且越来越多的中国题材纪录片在世界舞台上呈现，越来越多的人通过这类纪录片开始认识中国、了解中国、爱上中国。

■《风云儿女》（电影）

由吴永刚导演的《风云儿女》讲述了在抗战时期，只顾享乐的诗人辛白华最终因为挚友梁质夫的牺牲而投入抗战的故事，由田汉作词、聂耳作曲的《义勇军进行曲》正出自本片。《风云儿女》有明确的抗日主题，它反映了当时为民族解放而斗争的大背景下知识青年的觉醒和成长，也反映了全国人民一致要求抗日的热烈愿望，被看作中国影坛上最早宣扬拿起武器与入侵的日本帝国主义强盗做斗争的故事片之一。

资源使用建议：带领学生观看影片《风云儿女》，感受现实题材电影中“吾土吾民”的爱国主义思想，尤其是主题歌《义勇军进行曲》，吹响了抗战时代的进军号角，让人热血沸腾。

■《我和我的祖国》（电影）

由陈凯歌等导演的《我和我的祖国》讲述了中华人民共和国成立 70 年间普通百姓与共和国息息相关的故事，分为“前夜”“相遇”“夺冠”“回归”“北京你好”“白昼流星”“护航”七个篇章，带领观众重温了 70 年的峥嵘岁月，让观众深刻体会到“我”与中国的血脉相连，激发了观众内心最朴素的爱国情怀。面对高昂、宏大的礼赞主题，《我和我的祖国》以小见大，塑造了身处大时代的“小人物”群像。该片既有取材史实的真实人物，也有大胆创设的

艺术形象，这些在大事件中鲜为人知的小人物，默默无闻而又矢志不渝地将“小我”的人生篇章，无私地融入共和国的“大我”华章中。该片获得第35届大众电影百花奖最佳影片奖。

资源使用建议：引导学生关注这部电影的拍摄手法，它虽然以重大历史事件为背景，但切入点非常巧妙，它以大历史中的小人物为切入视角，通过真实而又具体的事件来讲述那段岁月，实现个体与宏大时代的共鸣。

■《偷自行车的人》（电影）

《偷自行车的人》是意大利新现实主义电影的奠基之作，由维托里奥·德·西卡导演，影片透过“二战”后一个失业工人的家庭反映了当时整个社会的危机。影片中的主人公并不是职业演员，而是一位真正失业的工人，所以他的表演并不是表演，而是真情流露。“二战”后社会混乱，经济萧条。当时社会的惨境被这部影片真实地表现出来。影片告诉观众，即使是在那样一个贫困的环境之下，即使走投无路，也不要做一些违背良心的事情。

资源使用建议：引导学生感受电影拍摄中的真实性，以及真实性之中的艺术手法。比如，“对比”的手法在这部电影里很常见，艺术手法的正确使用能够使影片更有张力，这也是“艺术高于生活”的部分。

【补充资源建议】

■《一个和八个》（电影）

《一个和八个》取材于郭小川的同名长诗，由张军钊导演。影片讲述了八路军指导员王金蒙冤入狱，但仍以民族解放事业为重，感化、教育同狱的土匪逃兵，使他们用实

际行动赎罪并投入对日本侵略者的战斗的故事。影片题材新颖，在特定的战争环境下，反映了“一个”与“八个”虽然力量悬殊，但经过事实的考验和思想上的碰撞，这种不平衡状态最终实现了统一。影片成功表现了塑造了“一个”的形象，突出了王金这个蒙受冤屈的共产党员在特殊环境下所表现出的顽强精神和革命气节，并肯定了罪犯的良心未泯和心中存有的爱国热情。

资源使用建议：引导学生学习影片在故事构架、摄影构图及人物塑造上取得的突破性成就，感受影片对于刚强的人物形象的塑造手法。

■《大江大河》（电视剧）

《大江大河》改编自阿耐的小说《大江东去》，由孔笙、黄伟导演，讲述了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。该剧选取三个典型人物，三种不同的经济形态，以小见大，以点带面，全方位、立体式地描绘了时代画卷，展现了社会风貌。充盈的真实感，不仅体现在美术与道具呈现上的精益求精，也体现在对于时代气息的准确捕捉和体现，历史与当下的隔膜被打通。该剧符合年轻观众越发严苛的审美诉求。不浮夸，不刻板，不渲染苦难，也不生硬说教，秉持现实主义的创作手法，依凭时代馈赠的丰富素材严谨创作，以典型人物反映时代变化、彰显时代精神、激励人心向上。

资源使用建议：引导学生感受电视剧《大江大河》中对于主旋律题材的创新拍摄手法，欣赏特定历史时期的时代美感，学习改革先行者们“不尽狂澜走沧海，一拳天与压潮头”的精神特质。

■《黄土地》(电影)

《黄土地》改编自柯蓝的小说《深谷回声》，由陈凯歌导演，是一部文艺题材的电影。影片讲述了陕北农村贫苦女孩翠巧，自小由爹爹做主定下娃娃亲，她无法摆脱厄运，只得借助“信天游”的歌声抒发内心的痛苦。《黄土地》在电影风格和语言方面形成了一种新的影像，并深深影响了第五代导演早期的叙事倾向和风格基调。大色块和色觉强烈的摄影、西北黄土地的民俗以及对中国文化的反思性叙事，让中国电影呈现了另一番风貌。该片获 1985 年第五届中国电影金鸡奖最佳摄影奖，1985 年瑞士第三十八届洛迦诺国际电影节银豹奖。

资源使用建议：引导学生了解陈凯歌在《黄土地》等电影叙事语言中的创新手法。

【环境资源建议】

■ 长三角地区各类博物馆

当代艺术博物馆

上海当代艺术博物馆是集当代艺术展览、收藏、研究、交流、体验教育等功能于一体的标志性城市公共文化活动中心，总建筑面积 4.1 万平方米，具有大小高度不一、适合各种展览的 12 个展厅以及图书馆、研究室、报告厅等功能性设施，承担了国际性的视觉文化交流的重任，为国内外优秀当代艺术作品和中外艺术交流提供良好的空间。当代艺术博物馆通过各领域当代艺术的集中展示，实现当代艺术与设计、文学、电影等领域的兼容并蓄，成为一个跨媒介、跨学科的艺术综合交流平台；丰富和拓展公众的文化视野，培育青少年创新的自觉意识和能力，为文化创意产业的发展带来源头活水，为上海成为中国和世界当代艺术传播、交流、展示与合作的中心之一奠定坚实的基础。

中国丝绸博物馆

中国丝绸博物馆是国家一级博物馆，位于杭州西子湖畔玉皇山下，是中国最大的纺织服装类专业博物馆，也是目前全世界最大的丝绸专业博物馆。中国丝绸博物馆由序厅、历史文物厅、蚕丝厅、染织厅、现代成就厅等五部分组成，分别展示了中国五千年的丝绸历史及文化，有自新石器时代起各朝代与丝绸有关的历史文物，有出土于丝绸之路沿途的汉唐织物、北方草原的辽金实物、江南地区的宋代服饰、明清时期的官机产品以及近代旗袍等，还有众多的民族文物和现代文物。

上海音乐学院东方乐器博物馆

上海音乐学院东方乐器博物馆是我国艺术院校中第一个乐器博物馆，分为“中国古代乐器”“中国现代乐器”“少数民族乐器”和“外国民族乐器”四个部分，共展示了我国古代曾经存在过和正在使用的各种民族乐器以及外国各民族不同类型的、有代表性的乐器 400 余件（套）。

上海电影博物馆

上海电影博物馆位于上海电影集团大楼 1 至 4 楼，总面积 1.5 万平方米，是一座融展示与活动、参观与体验为一体，涵盖文物收藏、学术研究、社会教育、陈列展示等功能的行业博物馆。博物馆分为四大主题展区，五号摄影棚及 1 座艺术影厅。上海电影博物馆呈现了百年上海电影的魅力，生动演绎了电影人、电影事和电影背后的故事，是满足大众电影文化需求的艺术圣殿，也是上海电影乃至中国电影最为重要的展示窗口之一，更是上海城市文化的新地标。

上海宝山国际民间艺术博览馆

上海宝山国际民间艺术博览馆是上海大学与宝山区政府合作建设的上海第一家融非物质文化遗产的展示、研究和保护为一体的公益性公共文化设施，致力于国内外民间艺术的展示与交流，也是国内规模最大的世界非物质文化遗产展览馆。博览馆有上下两层，8 个展厅，建筑面积 1.46 万平方米，结合“中国结”这一民间文化形象，建筑布局浑然一体、互为映衬。博览馆以上海非物质文化遗产项目为重点，以国际民间艺术交流展示为补充，突出多元文化的精彩，是名副其实的“文化大观园”。

资源使用建议：通过了解各大博物馆的陈列品和展馆背景，使学生了解我国的优秀传统文化艺术，丰富学生的课余生活，提升学生的艺术修养。教师可以组织学生通过到博物馆现场以及博物馆官网或虚拟展厅观展体验，从而更充分地赏析课程中出现的艺术作品或文物。也可以鼓励学生通过自主观察或在博物馆网站搜寻资料来解决学习课程中遇到的问题。

■ 长三角地区城市艺术活动

中国上海国际艺术节

中国上海国际艺术节，是经中华人民共和国批准，由中华人民共和国文化部主办，上海市人民政府承办的国家级国际艺术节，是中国最高规格的对外文化交流节庆活动之一。艺术节以吸收世界优秀文化，弘扬中华民族艺术，推动中外文化交流为宗旨，从1999年起，每年举办一届，时间一般在10月中旬至11月中旬。艺术节是中国唯一的国家级综合性国际艺术节，以“创新发展”的理念为引领，坚持走品牌发展之路，已成为中国对外文化交流的重要窗口和国际艺坛具有影响力的著名艺术节之一。艺术节始终坚持以“艺术的盛会，人民大众的节日”为办节宗旨，集合舞台演出、展览博览、“艺术天空”系列演出、艺术教育、“扶持青年艺术家计划”暨“青年艺术创想周”、节目交易、论坛研讨、节中节等板块活动，凸显国际性、经典性、艺术性、创新性和观赏性。

上海国际电影节

上海国际电影节始办于1993年10月，每两年一届。电影节宗旨是：增进各国、各地区电影界人士之间的相互了解和友谊，促进世界电影艺术的繁荣。电影节是亚洲规模最大，也是最多元的电影展映活动，每年都会集中展映数百部来自世界不同国家和地区的优秀影片，成为广受大众热捧的观影嘉年华。在电影交易市场，电影节不断发挥吸引世界各地买家、投资人的集聚功能。其中，中国电影项目创投成为华语电影力量的一次集结，置身于国际电影产业的竞争格局中，讲述海内外观众看得懂、听得懂的故事。

上海双年展

上海双年展自 1996 年诞生，经过 24 年的历练，不仅成为中国最具国际影响力的艺术展示，更受到了国际艺术界的广泛肯定，被公认为亚洲最重要的国际双年展之一。它不仅在学术层面上向世界展示当代艺术的最新成果，而且在当代艺术与大众间构建起了一座沟通交流的平台。从第一届以“开放的空间”为主题，经过第二届“融合与拓展”、第三届“海上·上海——一种特殊的现代性”、第四届“都市营造”、第五届的“影像生存”，再到第六届“超设计”和第七届“快城快客”，上海双年展始终以上海城市为母体，依托上海独特的城市历史和文化记忆，来思考当代都市文化建设中的诸种问题，充分调动中国文化资源和技术媒体发展的最新成果，以鲜活的视觉艺术方式在全球境遇和本土资源之间、严肃人文关怀和大众时尚之间、都市视觉建构和城市内涵发掘之间，建立起一座交往互动和展示的桥梁。

辰山草地音乐会

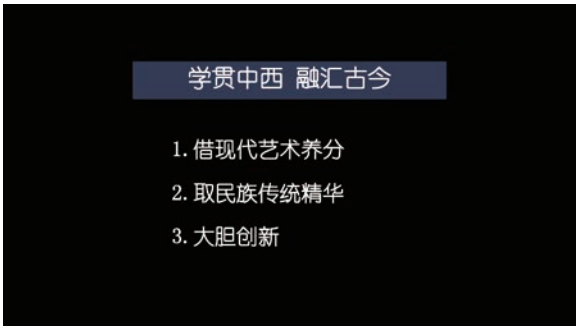
辰山草地音乐会初创于 2012 年，每年在辰山植物园草地上举行大型户外古典音乐会，为上海的“文化地图”补上了重要的一块，成为中国户外古典音乐节的引领者。音乐节在内容与互动性上不断寻求创新，打破“我演你听”的传统方式，每一位观众都是音乐会的一部分，甚至可以作为演出的“主角”，成为普及古典音乐的创意度上的标杆。每年，音乐节吸引近万名古典音乐爱好者前去观看，也提出了新的音乐节理念：“赏花赏乐享人生”“快乐生活聆听美好”。辰山草地音乐会用音乐温暖着上海这座城。

资源使用建议：参与城市艺术活动是市民丰富精神生活的重要途径，城市艺术活动也往往需要在特定的艺术文化场地展馆进行。让学生了解和体验艺术馆、博物馆和艺术活动，丰富课余生活，在参与和了解的过程中巩固课程的相关知识。

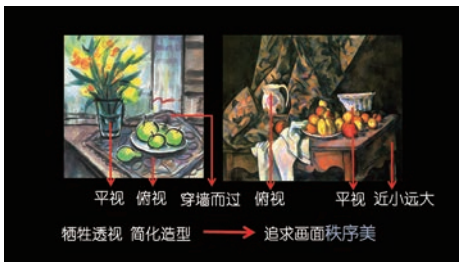
附：第三单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	教学准备			
	情境导入	情境导入：俗话说“天才出于勤奋”，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 播放视频——京剧《挑滑车》片段 	欣赏视频片段，感受厉慧良高超的表演技艺	让学生在情境中初步感知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
		介绍厉慧良生平 		

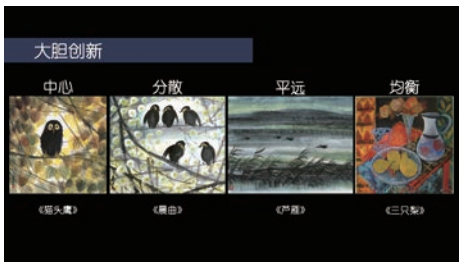
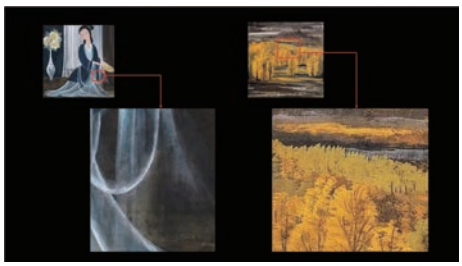
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	审美感知	引导学生欣赏林风眠笔下的戏曲人物 介绍林风眠的人生经历 介绍林风眠的艺术特色  	赏析林风眠的绘画作品，了解林风眠的艺术特征：学贯中西，融合古今	让学生了解艺术家的作品风格与他的人生经历、修养、对家乡的情感是密切关联的

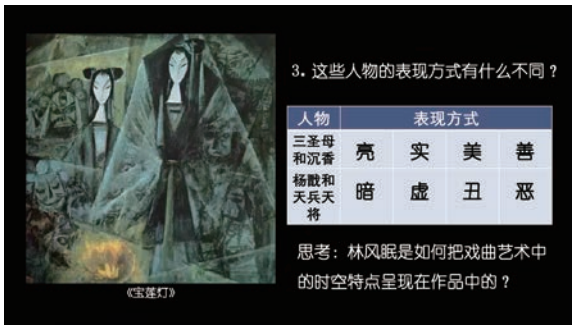
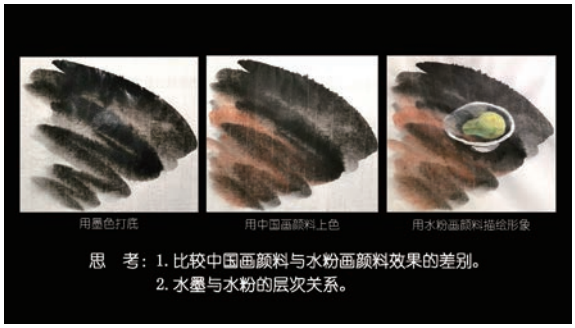
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	审美感知	  		

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	审美感知	  		
	范例赏析	 	赏析林风眠的戏曲人物系列绘画作品，思考：画家如何把戏曲艺术中的时空特点呈现在作品中；人物的表现方式有何不同	在赏析中感受艺术家独特的艺术风格，能对艺术作品进行赏析，并描述艺术感受

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	范例赏析	 		
	体验活动	引导学生观看彩墨画法的视频，尝试用墨汁和水粉画颜料体验彩墨效果 	尝试用墨汁和水粉画颜料体验彩墨效果	通过模仿艺术家创作的过程和方法，创作或演绎艺术作品表达自己的情感，理解个性艺术家独特的艺术风格
		组织学生小组活动：根据厉慧良戏曲剧照，借鉴林风眠戏曲人物的绘画风格，完成创作	分组创作，分享交流	

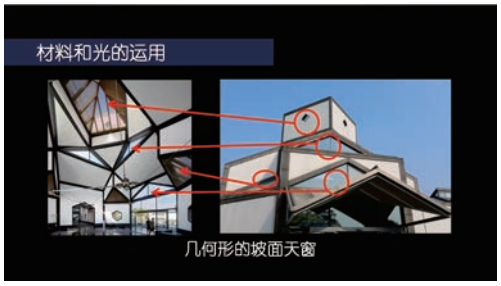
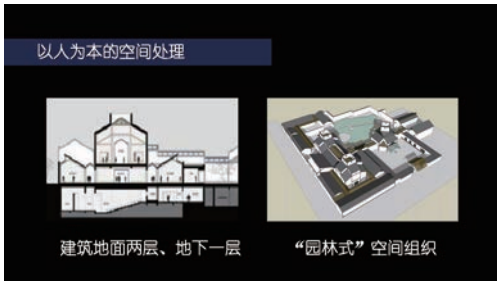
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 技以载艺	课堂总结	通过对林风眠的艺术作品与艺术追求的初步了解，懂得了如何从他的作品中去解读时代性、民族性以及独特性等多个元素；了解一个艺术家的成长经历、个性特征，可以帮助我们产生情感上的共鸣，艺术欣赏既要有理性的分析，更要有感性的体验	了解本课内容的学习目的和意义	加深对学习本课意义的感悟
	学习评价	在评价过程中注意以下几点： 1. 对林风眠作品的赏析是否结合了林风眠的人生经历、修养、对家乡的情感 2. 能否结合对厉慧良、林风眠作品赏析与作品风格的了解，尝试创作并能与同学分享交流	小组互评与自评	落实艺术学科核心标准
	拓展研究	鲁道夫·冯·拉班，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 请学生关注某位艺术家，搜集他的作品，探寻他的成长历程，研究他取得成就的奥秘	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力
第二课时 艺本情性	情境导入	问题导入：同是粉墙黛瓦，猜猜哪个是现代建筑 引导学生欣赏视频——苏州博物馆，说说这座建筑的特点 	1. 思考问题 2. 观看视频	通过比较，引导学生发现苏州博物馆的建筑特色，同时对建筑的设计者产生兴趣

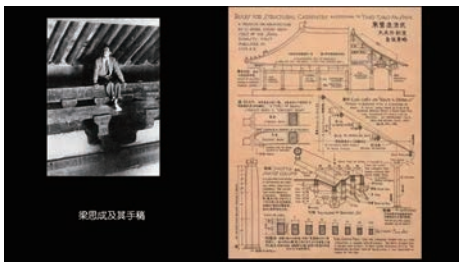
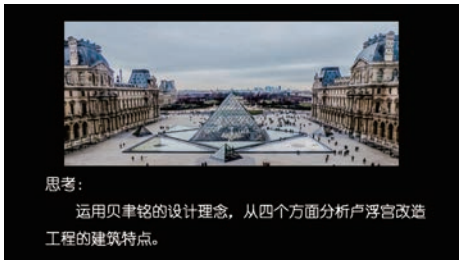
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺本情性	情境导入	“最美的建筑应该是建筑在时间之上的，时间会给出一切答案。” ——贝聿铭 		
	审美感知	介绍贝聿铭人生的三个阶段 引导学生了解贝聿铭的设计理念，思考他的人生经历与作品之间的关系 	思考贝聿铭的人生经历与他的作品之间的关系	让学生了解艺术家的作品风格与他的人生经历、修养、对家乡的情感是密切关联的
		对照贝聿铭的设计理念，解读苏州博物馆的特色 1. 建筑与环境的融合 	借助贝聿铭的设计理念进一步了解苏州博物馆的建筑特色	通过对苏州博物馆的赏析，使学生的艺术感知和审美情趣能力得到提升

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺本情性	审美感知	2. 几何形的组织 3. 材料和光的运用  4. 以人为本的空间处理  		
	范例赏析	出示梁思成的应县木塔建筑手稿，介绍他在绘制过程中，冒着生命危险进行测量的故事 引导学生思考：梁思成为什么甘愿在艰苦甚至危险的环境下，投身于古建筑的测绘和保护事业 	通过梁思成精美的建筑手稿，了解中国古建筑的精妙，体会梁思成对传承和保护中国古建筑作出的卓越贡献	引导学生懂得艺术家不仅要完成对艺术的追求，而且应担当起对文化的传承、保护以及传播的责任

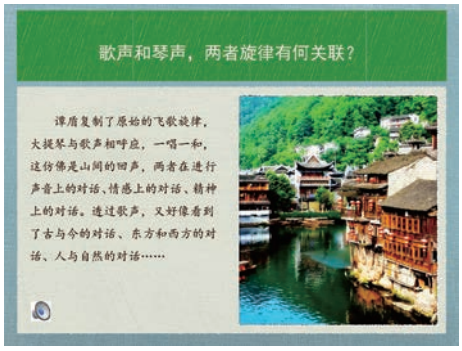
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 艺本情性	范例赏析	引导学生从梁思成的建筑手稿中了解中国古代建筑的精妙，感受中国古代工匠的勤劳与智慧  		
	体验活动	1. 引导学生运用贝聿铭的设计理念，从四个方面分析卢浮宫改造工程的建筑特点  	借助已学知识，赏析建筑作品	在赏析建筑作品的过程中，体会艺术家艺术风格的形成与个人经历、学识、修养息息相关
		2. 组织学生选择一张梁思成的古建筑手稿，寻找对应的古建筑资料，向同学介绍其中的结构特点 	自主学习，分享交流	以梁思成的手稿为线索，查找古建筑资料，了解中国建筑技艺的精妙，感受梁思成对保护、传承文化的贡献
	课堂总结	“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 梁思成和贝聿铭之所以能得到后世的肯定与推崇，与他们的修养和人格魅力是分不开的	了解本课内容的学习目的和意义	加深对学习本课意义的感悟
	学习评价	在评价过程中注意以下几点： 1. 对卢浮宫扩建工程的赏析是否结合了贝聿铭的设计理念 2. 能否借助梁思成的手稿，运用现代媒体收集相关古建筑知识与同学分享交流	小组互评与自评	落实艺术学科核心标准
	拓展研究	谢晋，中国著名导演、编剧，他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 请学生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	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力

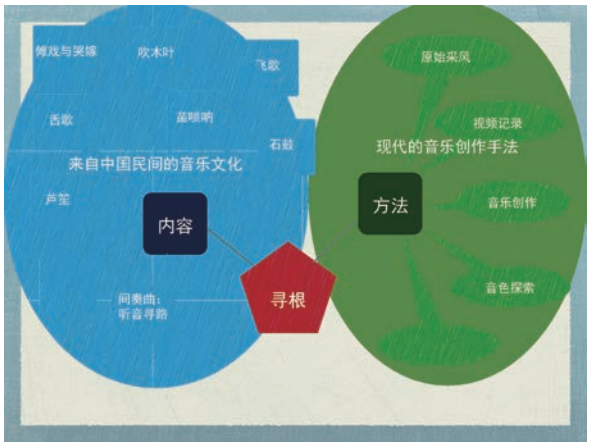
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时　传承创新——听音寻路	情境导入	引导学生听辨音乐，说出所属地区，感受我国民间蕴含的丰富的艺术瑰宝 	尝试分辨不同	通过听赏部分中国非物质文化遗产的音乐作品，知道其基本特点，使学生对民间音乐产生一定的兴趣，为后续音乐体验奠定基础
	审美感知	寻歌——介绍飞歌的意境、音色与情感表现 1. 引导学生聆听《飞歌》片段，交流分享对意境的感受 2. 引导学生聆听并模唱歌曲主题旋律，体会音色和歌曲表达的情感 	尝试用吟唱的方式把自己心里的声音传向远方	飞歌是学生平时很少接触到的民间音乐，通过对作品片段的欣赏，对音色、情感、意境的探索，引导学生理解自然环境下的飞歌 通过个体或集体的声音体验，帮助学生更好地感知音乐所呈现的情感，知道借助于音乐可以自由地表达内心，传递情感，为进一步体验谭盾作品中人工环境下的飞歌作铺垫

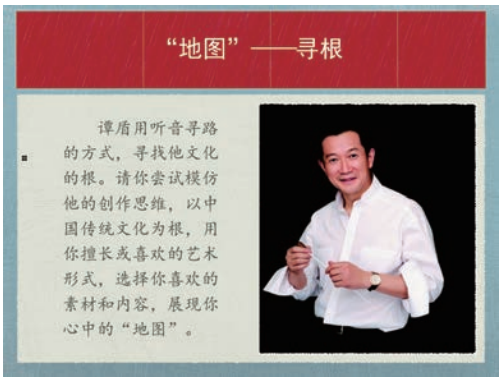
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时　传承创新——听音寻路	范例赏析	引导学生观赏视频，寻找与传统音乐会不同的表现方式 	进一步聆听音乐	让学生通过对飞歌旋律的进一步聆听，感受理解多媒体实景音乐会的呈现方式对作品表现的有效性
		引导学生聆听音乐，找出歌声与琴声的旋律特点  	反复聆听作品片段	借助于作品的反复聆听，让学生了解，音乐中蕴含的声音上的对话、情感上的对话和精神上的对话 感受谭盾想要表达的古与今的对话、东方和西方的对话、人与自然的对话……

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 传承创新——听音寻路	范例赏析	启发学生思考、讨论：谭盾为什么沿用原始音乐素材，以多媒体形式和乐队对话 通过视频进一步引导学生理解谭盾创作的核心思想  	观看视频，理解地图的含义和艺术家创作的核心思想	通过讨论和视频观赏等形式，引导学生真正理解地图的含义 谭盾听音寻路的目的在于记录下可能要失去的民间文化，重新发现其在不同时期对话的意义，以达到真正文化寻根的目的

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时　传承创新——听音寻路	范例赏析			
	体验活动	艺术创意综合实践活动：谭盾用听音寻路的方式，寻找文化的根 请学生尝试模仿谭盾的创作思维，以中国传统文化为根，用擅长或喜欢的艺术形式，选择相关素材内容，展现心中的“地图”	学生分组，尝试运用多种艺术形式，选择相关素材，展现心中的“地图”	这一环节是本堂课的难点，也是检验学生真正理解的核心 学生可以运用网络等多种资源，尝试在较短的时间内整合素材资源，用多样的艺术形式完成内容的呈现 相互评价的过程中，进一步检验学生对主题形式的理解，并借助这一环节，激发学生对中国传统文化传承的使命感
	课堂总结	谭盾借助听音寻路的方式，向世界传递了中国文化，希望我们每一个同学都能牢记自己的文化之根，用善于发现的眼睛，用艺术形式与内容统一的呈现，向世界传递滋养我们的优秀传统文化	了解本课内容的学习目的和意义	加深对学习本课意义的感悟

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时　传承创新——听音寻路	学习评价	在评价过程中注意以下几点： 1. 知道现代音乐的基本创作方法，并能在欣赏感受的过程中理解作品主题与形式之间的关系；尝试将创作主题与现代表现形式有机结合，并形成推广中华传统文化的概念 2. 感受中国传统艺术形式的含蓄美，从而进一步产生对中国源远流长的历史文化的兴趣；能在形式与主题的关联之间找到新时代赋予的新生命，并产生发扬光大中华传统文化的意愿	小组互评与自评	落实艺术学科核心标准
	拓展研究	中国戏曲在漫长的历史发展过程，形成了规范化的程式化表演体系，这些程式化动作成为中国戏曲传承中很重要的一部分，但戏曲艺术想要吸引更多的观众，必须在表演形式等多方面进行探索与创新，如新编京剧《大唐贵妃》、3D 全景声京剧电影《曹操与杨修》等 请学生在音乐、舞蹈等表演艺术领域，选择一个存在“模仿和创新”关系的案例，选择一个方面进行深入的研究	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力
第四课时　传承创新——古代中华艺术与文创设计	情境导入	问题导入：根据美学特征判断它们分别来自哪个朝代 	思考问题	引出文创产品的特点
	审美感知	从图、形、字、意四个方面介绍一件文创产品 	比较文创产品与纪念品的区别，提炼文创产品的特点	让学生知道文创产品的定义和特点

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时 传承创新——古代中华艺术与文创设计	审美感知	引导学生比较文创产品与纪念品的区别 		
		介绍一件优秀的文创产品所包含的四个方面要素 		
	范例赏析	介绍文创产品设计的分类 	欣赏图片，观察思考，归纳文创设计的分类	引导学生如何从中华传统艺术作品中找到设计灵感，并对文创产品设计进行分类归纳

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第四课时　传承创新——古代中华艺术与文创设计	体验活动	1. 请学生运用学到的文创设计知识，赏析评价一件文创产品 2. 出示教材的思维导图，请学生以中华传统艺术为素材构思文创产品，用语言表述出来 	1. 试用一件文创产品，表达自己的观点和建议；以小组为单位，模拟直播室形式进行文创产品推广 2. 构思文创产品，并表达出来	创设情境，让学生挖掘文创产品中的亮点，进行分享交流 将学到的文创设计知识运用于实践，探索传统艺术的创新，并将创意表达能力运用到生活领域
	课堂总结	文创产品是创意来自文化的设计产品，它能够带给人生活的便利和文化的认同归属感，还可以让非物质文化遗产再次以物质形态真正融入现代日常生活，对“非遗”的保护和传承起到重要的作用	了解本课内容的学习目的和意义	加深对学习文创设计意义的感悟
	学习评价	在评价过程中注意以下几点： 1. 构思的文创产品能否体现文创产品设计的特点 2. 能否运用中华传统元素，结合文创产品的分类方式进行设计	小组互评与自评	落实艺术学科核心标准
	拓展研究	请学生为筹备古代文化主题公园向社会征集：活动、演出、布局、文创等设计方案；按朝代自由分组，各组选择一个项目进行创意设计	自主探究	培养学生独立思考、知识迁移和团队合作的能力

说　明

《普通高中·艺术教学参考资料　必修 2　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）》和《普通高中教科书·艺术　必修 2　艺术与文化（下册）》教科书的内容和要求编写，与教科书配套。

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

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

本书部分图片由图虫·创意、视觉中国提供。

声明　按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予使用　　准用号 II-GJ-2021006

责任编辑　陈　群

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0664-7

定　价：　25.00元
(不含光盘)