普通高中

Yishu

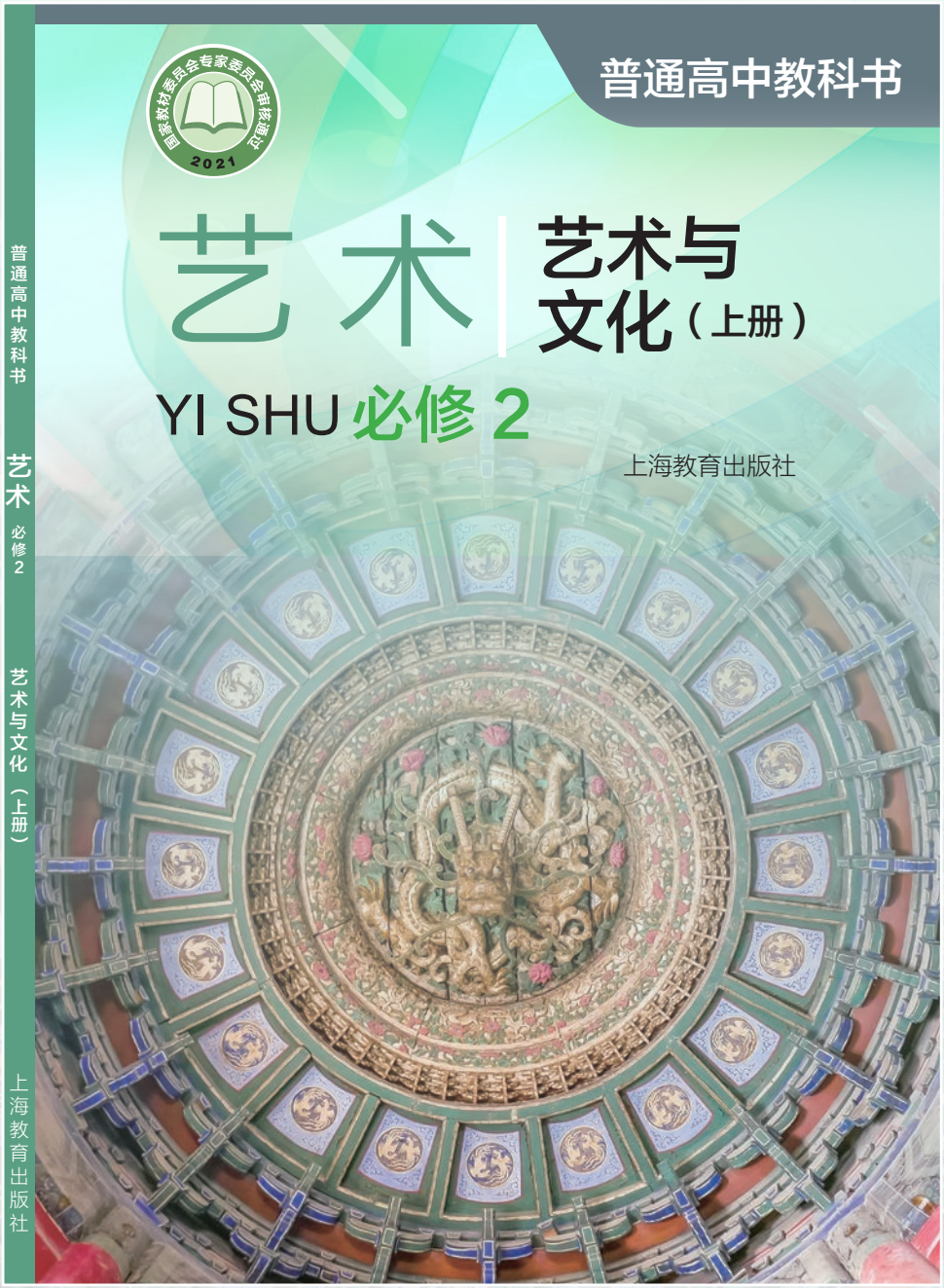
Jiaoxue Cankao Ziliao

艺术 艺术与文化（上册）

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（上册）

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 .
上册 / 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（2024.7 重印）
ISBN 978-7-5720-0753-8

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 154350 号

主　　编　孙惠柱

副 主 编　沈　亮　徐韧刚

本册主编　沈　琪　顾　颖

本册编写人员　钱　岭　孙　虹　金丽燕　叶　静　高　雅　林晓梅　彭学军　陈　群　邹　婧

责任编辑　王　俭

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（上册）

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　2024 年 7 月第 7 次

开　　本　890 × 1240　1/16

印　　张　5.5

字　　数　88 千字

书　　号　978-7-5720-0753-8/G·0572

定　　价　22.00 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

《艺术与文化（上册）》
教材模块解读

前言

《艺术与文化（上册）》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，感受中华文化艺术的独特魅力。教师应结合中外各艺术门类的经典作品和艺术现象，探究各艺术门类中线条、节奏、符号象征的相通之处，引导学生探究“气韵生动”所体现的艺术关联性，理解节奏律动的艺术风格和文化特征，探究符号象征的文化意义和艺术的文化内涵。引导学生运用线条、节奏等进行不同文化特点的创意表达。通过比较不同地域、不同民族的艺术作品中，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“线的韵味”“符号象征”“生命节奏”“剧场相聚”四个单元。“线的韵律”单元，重在感知各艺术门类中“线”的表现和韵味，探究“气韵生动”所体现的艺术生命力；“符号象征”单元，主要从各门类经典作品和艺术现象入手，探究符号象征的文化意义，加深对艺术与文化紧密关联的认识；“生命节奏”单元，重在探究不同门类、地域和时代艺术作品中节奏的相通之处，理解不同节奏所形成的艺术风格和文化特征；“剧场相聚”单元，主要以戏剧艺术为载体，探究艺术作品与艺术思潮、社会文化和

个体意识之间的关系，产生对自我和社会现象的反思。

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　线的韵味 \ 1

一、教材分析 \ 2

二、教学目标 \ 4

三、教学活动建议 \ 8

四、教学参考资源建议 \ 11

第二单元　符号象征 \ 16

一、教材分析 \ 17

二、教学目标 \ 19

三、教学活动建议 \ 23

四、教学参考资源建议 \ 27

第三单元　生命节奏 \ 35

一、教材分析 \ 36

二、教学目标 \ 39

三、教学活动建议 \ 43

四、教学参考资源建议 \ 48

第四单元　剧场相聚 \ 54

一、教材分析 \ 55

二、教学目标 \ 58

三、教学活动建议 \ 61

四、教学参考资源建议 \ 65

附：第一单元教学过程示例 \ 71

第一单元　线的韵味

第一课　笔墨线条

第二课　婉转流动

第三课　曲径通幽

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 笔墨线条	• 线是艺术作品的基本语言 • 艺术通感是审美及创造美的能力的体现	1. 从中国书法、绘画、舞蹈、音乐、建筑等艺术形式中，感知各艺术门类中“线”的表现和韵味 2. 运用艺术通感赏析艺术作品，探究各艺术门类中“线”的运用和文化关联 3. 运用线条进行不同文化特点的创意表达，探究“气韵生动”所体现的艺术关联性	了解绘画与书法线条的笔墨韵味
第二课 婉转流动			体会音乐与舞蹈线条的婉转流动
第三课 曲径通幽			掌握建筑线条的结构特征

【单元概述】

本单元分为“笔墨线条”“婉转流动”“曲径通幽”三个学习主题。通过综合欣赏与实践活动，从中国书法、舞蹈、音乐、绘画、建筑等艺术形式中，感知各艺术门类中“线”的表现和韵味，探究“气韵生动”所体现的艺术关联性，在艺术综合实践活动中运用线条进行创意表达。

赏析中国书法、绘画、音乐、舞蹈、建筑等艺术作品，知道线在各个不同门类的艺术中的指向不同，在绘画里它是造型的手段，在音乐里主要讲的是旋律，在舞蹈中讲对的是舞台调度和形体，在建筑里讲的是结构布局，理解线是艺术作品的基本语言，丰富艺术感知。在对书画作品、舞蹈动作的艺术模仿实践中，用不同艺术形式的线条语言进行创意表达。体会线条在视觉、听觉和触觉上产生不同的美感，体会其丰富的文化内涵，提升审美情趣。能在体验、讨论艺术作品中，探究“气韵生动”所体现的艺术关联性，形成文化理解。

单元教学重点：认识线条是艺术作品的基本语言，了解中国的书法、舞蹈、音乐、绘画、建筑等艺术门类中线条的审美特征及文化关联。

单元教学难点：探究“气韵生动”所体现的艺术关联性。

【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 线的韵味	第一课 笔墨线条	1. 感受笔画与线条转折顿挫的气韵之美 2. 体会书法和中国画线条在运笔中的提按、顿挫、轻重、快慢、扭转等韵味 3. 从笔墨线条的角度分析中国书画作品的意境之美	•《采薇图》 •《冠军帖》《古诗四帖》（书法） • 永乐宫壁画、《五牛图》《斫琴图》（中国画） •《寒食帖》《草书七律诗轴》（书法） •《散氏盘》（青铜器） •《散氏盘铭文》 •《书韵》（舞蹈）	通过临摹，体验书法基本笔画和中国绘画的基本线条，感受笔画与线条转折顿挫的气韵之美，体会书法和绘画线条在运笔中的提按、顿挫、轻重、快慢、扭转等韵味；欣赏一幅中国书画作品，试从笔墨线条的角度分析作品的意境美	查找资料，了解顾恺之与丢勒的作品，尝试分析不同表现手法所产生的不同艺术效果和审美情趣
	第二课 婉转流动	1. 感知音乐旋律进行中的长短急缓、乐音间的润韵行腔等线性变化和文化内涵 2. 体验舞蹈作品中形体的“圆曲拧倾”的线性特征和文化内涵	•《扇舞丹青》 •《梅花三弄》（古琴曲） •《沂蒙山小调》（歌曲） •《野蜂飞舞》《流水》（乐曲） •《踏歌》《天鹅之死》《秦俑魂》《相和歌》《黄河》（舞蹈） •《醒·狮》（舞剧）	学习古典舞的基本手位，学习中国古典舞《相和歌》，为班级或学校的艺术节排练舞蹈节目，并配上合适的音乐、服饰和道具	欣赏舞蹈《黄河》，尝试分析作品中音乐、舞蹈的艺术特点，探究其音乐线条、舞蹈线条在作品中的特征
	第三课 曲径通幽	1. 了解中国园林艺术中线的运用和与其他艺术的关联 2. 感受中国园林结构布局中线条的曲折、疏密、虚实之美，感悟中国园林艺术中的文化意蕴	•《颐和园》 •《豫园》 •《卷雨楼》《风雨桥》《南浦大桥》《帕特农神庙》《龙华塔》《埃菲尔铁塔》《佛光寺大殿》《巴黎圣母院》《凡尔赛宫园林》《东方明珠》（建筑） •《四景山水图》（中国画）	观看纪录片，说说东方明珠的造型特点和线条特征，并用线条画一画东方明珠；参观豫园，完成豫园的简明介绍，并尝试用线条画一画豫园；找一找身边古典园林与现代城市融合的案例，体会园林中“曲”的意境	游览狮子林，研究中国园林线性的观赏模式，结合表现园林的中国画作品，寻找合适的音乐，品味中国艺术“气韵生动”的意象特征

（二）单元教学策略与方法

1. 通过情境创设，探究发现多种艺术门类中“线”的语言特质和文化关联，启发学生运用艺术通感赏析艺术作品，理解中国艺术“气韵生动”的意象特征。

2. 在赏析相关艺术作品中，提升艺术鉴赏力。在模仿实践中，体会不同艺术门类中“线”的韵味，运用线条进行创意表达。

3. 以小组合作的方式，主动参与合作，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进程中。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 了解中国的书法、舞蹈、音乐、绘画、建筑等艺术门类中线条特征与关联，理解艺术通感的概念，理解艺术作品具有“气韵生动”的意象特征，并举例说明。（艺术感知水平 1）

2. 在多种艺术活动中，用不同的艺术形式来表现对线的感受与理解，进行创意表达。（创意表达水平 1）

3. 通过调动视觉、听觉、动觉感知不同艺术门类中线的美感，认识不同艺术门类中线条的审美特征，获得审美的情感体验。（审美情趣水平 1）

4. 比较和认识中外艺术中线条的区别，认识艺术与文化的联系，感悟中国艺术中线的文化意蕴，增强文化认同感。（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">第一单元 线的韵味</td><td rowspan="6">第一课 笔墨线条</td><td>情境导入</td><td>通过书法作品《冠军贴》《古诗四首》探讨书法作品中的线条特点以及线条赋予中国书法作品的特殊审美意蕴</td><td rowspan="6">1. 了解中国书画艺术中线的运用，探究中国书画艺术中“气韵生动”所体现的关联，并举例说明（艺术感知水平 1）
2. 能通过临摹，感受中国书画艺术中线条的气韵之美，体会书画线条在运笔中的通感（创意表达水平 1）
3. 能感知中国书画艺术中线的美感，认识其审美特征，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1）
4. 能认识中国书画艺术与传统文化的联系，感悟中国书画艺术中线的文化意蕴（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以绘画作品《永乐宫壁画》《五牛图》为例，了解绘画线条在运笔中的提按、顿挫、轻重、快慢、扭转等韵味
2. 以书法作品《寒食帖》《草书七律诗轴》、青铜器《散氏盘》铭文等为例，了解书法线条在运笔中的提按、顿挫、轻重、快慢、扭转等韵味；以中国古典舞《书韵》为例，探究舞蹈与书画在轻重缓急、转折顿挫、跌宕起伏、节奏韵律等方面的通感
3. 以中国画《采薇图》为范例，从以线造型、以形写神、形神兼备等方面提供分析此类作品的角度；理解中国书画作品中线条的“气韵生动”之美</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 体验书法的基本笔画和中国画的基本线条，感受笔画与线条转折顿挫的气韵之美
2. 通过临摹，体会书法和中国画线条在运笔中的通感
3. 欣赏一幅中国书画作品，试从笔墨线条的角度分析作品的意境之美</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 分析临摹作品在笔墨笔法上的处理表现，体会通感的概念
2. 谈谈对艺术通感的理解
3. 赏析齐白石《虾》，体会中国书画作品追求的“形神兼备”和“气韵生动”</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>分析顾恺之与丢勒的作品中不同表现手法所产生的不同艺术效果和审美情趣</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="5">第一单元 线的韵味</td><td rowspan="5">第二课 婉转流动</td><td>情境导入</td><td>通过古琴曲《梅花三弄》探讨中国音乐舞蹈作品中旋律、形体和舞台调度的线性特征，以及其背后蕴含的中国传统美学意蕴</td><td rowspan="4">1. 能领悟音乐中各音乐要素和旋律线条之间的关系；能感受和体验西方芭蕾舞的身体线条和舞姿特征（艺术感知水平 1）
2. 通过身韵练习和才艺展示，体会和表达线条的韵味（创意表达水平 1）
3. 能感知音乐、舞蹈艺术中线的美感，认识其审美特征，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1）
4. 能认识音乐舞蹈与文化的联系，感悟中国古典舞中线的气韵和文化内涵（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以民歌《沂蒙山小调》、管弦乐《野蜂飞舞》为例，理解中国音乐作品中旋律的线性特征及其背后蕴含的美学意蕴
2. 以中国古典舞《踏歌》、芭蕾舞《天鹅湖》等为例，理解舞蹈作品中形体和舞台调度的线性特征及其背后蕴含的美学意蕴
3. 以中国古典舞《扇舞丹青》为范例，从舞蹈动作、舞蹈音乐、舞蹈道具、舞台背景等方面为大家提供分析此类作品的角度；理解艺术语言——“线”在舞蹈作品中的运用，及其艺术作品背后蕴含的美学意蕴</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 学习古典舞的基本手位。比如，兰花手（女）、虎口手（男）、按掌、托掌、提襟、单山膀、双山膀、托按掌、顺风旗等
2. 学习中国古典舞《相和歌》中的上身舞姿，注意斜塔式、移胯和拧腰的体态片段；参考《相和歌》中舞蹈动作的运动轨迹，将古代画像或文物中的静态舞姿进行变化、连接，为班级或学校的艺术节排演舞蹈节目
3. 查找汉代、唐代的舞蹈画像或文物，观察其色彩、人物服饰造型等特点，为排演的舞蹈节目配上合适的音乐、服饰和道具，在艺术节上演出</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 将学会的中国古典舞基本手位连起来，形成两个八拍的律动
2. 通过模仿、运用古代画像或文物中的舞蹈元素，在创编舞蹈节目的过程中体会中国古典舞中个“线”的意味
3. 在静态模仿创编舞蹈律动的过程中，思考将静态舞姿发展为动态舞蹈片段的标准是什么；选用合适的音乐和服饰配合舞蹈，并描述中国古典舞中婉转流畅、循环往复的线性特征</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>分析舞蹈《黄河》的音乐、舞蹈艺术特点，探究其中的线条特点</td></tr>
<tr><td colspan="5">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 线的韵味	第三课 曲径通幽	情境导入	通过中国古典园林《豫园》探讨建筑结构的线性特征，以及其背后蕴含的中国传统美学意蕴	1. 了解中国园林艺术中线的运用和与其他艺术的关联，并举例说明（艺术感知水平 1） 2. 能感受中国园林艺术中的线条之美，能用线条画一画建筑（创意表达水平 1） 3. 能感知中国园林艺术中线的美感，认识其审美特征，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1） 4. 能认识建筑艺术与文化的联系，感悟中国园林艺术中线的文化意蕴（文化理解水平 1）
		审美感知	1. 以贵州《风雨桥》、上海《杨浦大桥》《龙华塔》、山西《佛光寺》希腊《帕特农神庙》、法国《埃菲尔铁塔》《巴黎圣母院》等为例，理解中外建筑结构中的线性特征 2. 以中国画《四景山水图》、法国凡尔赛园林等为例，理解中外园林结构中的线性特征及其背后蕴含的美学意蕴 3. 以中国古典园林《颐和园》为范例，从轴线对称、曲折变化、曲径通幽等方面为大家提供分析此类作品的角度；理解园林中的线条的曲、折、长、短、疏密之美，感悟古典园林中蕴含的中国传统美学意蕴	
		体验活动	1. 观看纪录片《院士来了——东方明珠总设计师》，说说东方明珠的造型特点和线条特性 2. 参观上海豫园，从名字的由来、历史文化以及设计者的建筑布局等角度形成一份关于豫园的简明介绍，并尝试用线条画一画东方明珠广播电视塔或豫园建筑 3. 找找身边古典园林与现代城市融合的案例，体会这些园林中“曲”的意境	
		思考评价	1. 通过研究学习，完成园林建筑造型特点与线条特征的表格 2. 在绘画与参观园林时进一步感受园林艺术中的线条之美，领悟园林艺术丰富的文化内涵 3. 谈谈中国古典园林的传承与创新	
		拓展研究	游览狮子林，尝试研究中国园林线性的观赏模式；结合表现这些园林建筑的中国书画作品，寻找合适的音乐，品味中国艺术“气韵生动”的意象特征	
		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：中国古典舞《相和歌》再演绎

（一）单元学习活动目标

1. 学习、改编中国古典舞《相和歌》，感受舞蹈动作的运动轨迹和线的韵味。

2. 在体验舞姿的学习过程中，体会体态与线条的美感，提升艺术气质。

3. 理解音乐、舞蹈与文化的联系，感悟中国古典舞中线的气韵和文化内涵。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 模仿《相和歌》的上身舞姿，关注身体的姿态美、体态美和线条美。

2. 参考《相和歌》中舞蹈动作的运用轨迹，设计将某一静态舞姿设计为一个动态的舞蹈段落，完成排练并进行展示。

3. 小组互评并分享交流。

（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
中国古典舞《相和歌》再演绎	1. 结合“审美感知”板块中对于中国古典舞的赏析学习，在《相和歌》的艺术体验活动中，通过对中国古典舞基本动作、身体形态和运动轨迹的模仿，体验中国古典舞“圆、曲、拧、倾”的动作，感受舞蹈所凝聚的民族审美，理解蕴含的人文内涵 2. 在小组合作中，学会包容他人，分享艺术创作的过程与成果，提升艺术品位	1. 模仿《相和歌》中具有斜塔式、移胯和拧腰特征的两到三个舞蹈姿态，强调身体的姿态美、体态美和线条美 2. 小组观察《相和歌》中两到三个连贯舞蹈动作的运动轨迹并进行交流 3. 小组合作，选择古代画像或文物中的静态舞姿，如敦煌壁画，通过变化、连接等手段，将静态的动作设计成动态的舞蹈段落 4. 在条件许可下，可以根据小组成员的特长，尝试将段落设计成舞蹈节目，分工合作并排练，并以多种艺术方式增强舞台效果，并通过校园文化活动进行展示 5. 活动结束后分享实践过程和学习心得

（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	节目准备	深入了解背景，并进行合理设计，准备充分	较为了解背景，进行了一定的设计，准备较为充分	不了解背景，未进行设计，准备不充分
	排演过程	认真、有效	较为认真、有一定的效果	不认真、无效
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	舞蹈节目	动作到位，艺术手段多样，舞台效果佳	动作基本到位，艺术手段较为单一，舞台效果一般	动作不到位，艺术手段单一，舞台效果欠佳
	收获反思	条理清晰，表达方式丰富	条理较为清晰，表达方式较为单一	条理不清晰

【单元作业设计建议】

单元作业名称：走进身边的园林

（一）单元作业目标

1. 能描绘身边的园林，感受中国园林艺术中的线条之美。
2. 在游览园林的过程中，体会园林中“曲”的意境，理解中国园林艺术的文化意蕴。

（二）单元作业内容与要求

1. 小组合作参观一座身边的园林，对园林艺术进行拓展研究。
2. 小组讨论，选择一种表现方式呈现研究成果。
3. 小组分享展示交流作业。
4. 学生依据评价表自评、互评，教师评价总结。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
走进身边的园林	1. 结合本单元“审美感知”的学习内容，在探究身边的园林所具有的艺术特点中，知道园林线性观赏模式；在运用艺术性的表现方式中，感受园林艺术的线条之美 2. 理解中国园林艺术的文化意蕴，能思考中国古典园林可如何进行传承与创新，提高解决问题的能力 3. 在完成作业的过程中，提升自主、合作和探究性学习能力以及小组协作能力	1. 小组合作，通过上网游览，或实地走访，走进身边的园林，寻找园林中具有线条美感的艺术特征，如总体布局、屋顶飞檐、游廊窗景等角度，设计并完成观察学习单 2. 小组合作，以赏析文章、速写、PPT 演示文章、艺术小报、摄影、微视频制作等形式（选择一种）进行拓展研究并形成研究成果。例如，以速写的形式，用线条画一画身边的园林 3. 小组讨论交流，与同伴分享艺术经验与感受，展示交流作业 4. 学生依据评价表自评、互评，教师评价总结 5. 有兴趣的学生可以继续深入探究，思考中国古典园林的传承与创新；可以选择以赏析文章、PPT 演示文稿等形式完成

（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	完全自主选择	基本自主选择	不能自主选择
	小组合作	积极主动合作默契	能理解包容	不能理解包容
	完成情况	完成	基本完成	未完成
成果表现	成果交流	对于相关研究有深入的理解与体会，有独到的见解，具有较强的艺术综合欣赏与实践能力，能完成作业	能在老师或同学的帮助下完成作业，并在学习过程中培养艺术综合欣赏与实践能力	不能在老师或同学的帮助下完成作业

【单元评价实施建议】

（一）评价目标

1. 能举例说明中国的书法、绘画、舞蹈、音乐、建筑等艺术门类中线条的特征与关联。

2. 能在多种艺术活动中，用不同的艺术形式来表现对线的感受与理解。

3. 通过调动视觉、听觉、动觉，感知不同艺术门类中线的美感，认识不同艺术门类中线条的审美特征，获得审美的情感体验。

4. 在文化理解方面，能比较和认识中西方艺术中线条的区别，认识艺术与文化的联系，感悟中国艺术中线的文化意蕴，增强文化认同感。

（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
	中国古典舞《相和歌》再演绎	走进身边的园林	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% 以下为不合格		

四、教学参考资源建议

【教材资源建议】

■《冠军帖》（书法）

该帖刻本刊于北宋《淳化阁帖》，在《淳化阁帖》中刻作者为汉张芝，是书法历史上重要的作品。此作品用笔淋漓酣畅，点画虚实相间，线条飘逸灵动，作品一气呵成，笔势连

贯，收放有度，淋漓尽致地表现了书法线条的节奏感和韵律感。行云流水般的草书线条体现出作者良好的控笔能力，展现了线条的最大自由性，也体现了作者深厚的书法功力。

本单元情境导入选用本帖，意在让学生通过欣赏书法作品中的线条变化，感受书法线条的审美特征，能较直观地感知书法作品所要表达的情感，从而引发对书法中线条的功能和作用的思考，以及对书法和中国画之间关系的探索。

资源使用建议：欣赏《冠军帖》高清完整版，也可选择精彩局部放大欣赏，引导学生感受书法线条的力感、动感、质感、立体感、节奏感，体会作者的强烈情感。可以补充著名艺术家的临写作品以及观看相关视频，激发学生的探究欲望，提高学生学习的兴趣，学习单元的核心内容。

■《古诗四帖》（书法）

《古诗四帖》传为唐代张旭创作的狂草之作，现藏于辽宁省博物馆。通篇共 40 行，188 字，从笔法到字法都与魏晋正统的草书一脉相承。线条在轻重徐疾、抑扬顿挫、连绵往返的律动中体现了作者的心灵轨迹和强烈情感。行笔出神入化，充分运用连笔，把草书线条的流动感表现得淋漓尽致，堪称中国书法史上草书的巅峰之作，极为珍贵。

本单元情境导入选用本帖，意在让学生与《冠军帖》进行比较，领会书法线条的千变万化和个性差异，进而开拓艺术视野，加深对书法不同书体线条表现的认知，并建立书法绘画之间的通感联系，为后面的单元学习做好准备。

资源使用建议：可以与《冠军帖》进行比较，通过观察、对比、讨论、仿写等方式引导学生体会草书线条的连绵飞动之美，感受书法线条丰富的变化，也可以与其他书体篆书、隶书、楷书、行书进行比较 ，感受不同书体的线条之美，体会不同书体线条的不同形态。

■《梅花三弄》(古琴曲)

古琴曲《梅花三弄》，据载原为晋恒伊所做的笛曲，唐人颜师古将其改编为琴曲。全曲共十个段落，所谓三弄是指晶莹剔透的泛音主题旋律在低、中、高不同的徽位上重复三次。乐曲借物寓人，借景抒情，赞颂了梅花“傲霜雪而不屈寒，耐严寒而更高洁”的美好品格。

本单元情境导入选用此曲，意在让学生感受乐曲旋律线条的特征：一韵三叹，迂环往复，时而纤细，时而粗犷，衍生出一种线的飞舞，生动而富于变化。

资源使用建议：欣赏作品，感受作品中表现的梅花的清雅高洁，以及在寒风中迎风摇曳的坚毅不屈的形态，引导学生从旋律线条变化中感受乐曲阐释的中国古代传统音乐中“梅花”之独特含义与美学意蕴。

■ 狮子林

狮子林位于苏州市东北隅，始建于元代，与沧浪亭、留园、拙政园统称为苏州四大名园。园林内石峰林立，多像狮子，因此名为“狮子林”。狮子林假山是中国仅存的最大规模的假山，有假山王国的美誉。其平面布局为长方形，园中建筑错落有致，疏密相间，建筑主要集中在东、北两面，园内湖石奇峰，连绵起伏，洞壑深邃，湖石假山集中在东南面，水池在中央，体现出建筑围绕山石池水的布局方式。

本单元拓展研究意在让学生探究狮子林和其他江南园林的不同之处，用学过的建筑园林知识欣赏狮子林，感受狮子林的审美特征和文化内涵，并借此探索身边和园林有关的书画、音乐等作品，利用艺术通感提高审美情趣。

资源使用建议：可通过实地参观狮子林，或者采用云游览、收集相关资料等方式对中国园林建筑中曲线韵味的飞檐、线性的“步步移、面面观”“一停一景”的观赏模式和“曲径通幽”的形式美与意境美作进一步的拓展研究，引导学生从中国园林艺术中品味中国艺术“气韵生动”的意象特征。

【补充资源建议】

■《那就是我》(歌曲)

歌曲《那就是我》，由晓光作词、谷建芬作曲，是一首吟诵体的抒情歌曲，作于1982年，曲式结构为三段体ABA。歌曲A段连绵委婉的音线旋律舒缓深沉，悠扬自由的节奏如泣如诉；B段旋律在八度大跳中激情澎湃，如同发自心底的呼唤，声声撼人，为全曲的高潮；再现段完整再现A段，感情更加深刻，喃喃自语中略带些凄楚，悠悠思绪里含有几分孤独。歌曲在轻柔的旋律中结束，给人以无限的遐想，让人回味无穷。

资源使用建议：聆听歌曲《那就是我》，引导学生感受歌曲中浓浓的乡愁以及对故乡深深的思念之情，通过旋律线的起伏感受歌曲情感的变化。

■ 悉尼歌剧院

悉尼歌剧院是澳大利亚悉尼市班尼郎岛上的一座风格独特的建筑，由丹麦设计师约翰·伍重设计于1957年，建成于1973年。设计者根据地理特点，在歌剧院的上方设计了三组薄壳屋顶，使整座建筑不仅具有四个立面造型，还获得了从上往下看的第五个立面造型效果。整体建筑气势恢宏、造型寓意深邃，成为后现代建筑的代表作之一。

资源使用建议：以具体的建筑为例，引导学生从造型、材料、线条和空间等角度，寻找建筑空间中的组合思维、独特而多样的造型美，理解现代建筑与后现代建筑的多元化风格。

资源使用建议：以具体的建筑为例，引导学生从造型、材料、线条和空间等角度，寻找建筑中的组合思维、多样而奇特的造型美，理解现代建筑与后现代建筑的多元化风格。

【名词解释】

■ 舞蹈的表现形态[1]

独舞：由一位演员表演，也称单人舞。这一位舞者在作品中通常表演和塑造一位“人物”，即一个舞蹈形象。独舞可以是一个独立完成的作品，也可以是一部舞剧或一个舞蹈作品中的领舞与片段，在芭蕾舞剧中，也可表现为“变奏”的形式。

双人舞：由两个人共同表演完成一个主题的舞蹈，多用来直接表现人物的思想感情的交流和展现人物关系。

三人舞：由三个人共同表演完成一个主题的舞蹈，根据剧目内容分为表现单一情绪和表现一定情节，以及表现人物之间的戏剧矛盾冲突等三种不同的类别。

群舞：一般由四人及以上表演舞蹈，从表演的性别上分为女子群舞、男子群舞、男女大群舞；从内容构成上分为情节性和抒情性群舞。它可以是一个独立的舞蹈作品，也可以是舞剧中的一个片段，舞剧中的群舞片段通常要服务于舞剧性格的塑造和情节的推进。群舞的特点是动作整齐、风格一致，通过舞蹈队形、画面的更迭变化，不同速度、力度、幅度的舞蹈动作、姿态、造型的发展，表现出较强的动作感染力。

① 摘自《艺术学基础知识》（中央音乐学院出版社）。

第二单元　符号象征

第一课　龙飞凤舞

第二课　吉祥如意

第三课　天地人和

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
龙飞凤舞</td><td rowspan="3">• 符号向我们传递的是信息
• 象征能表达某种思想</td><td rowspan="3">1. 选择中外建筑、绘画、音乐、舞蹈、戏剧的经典作品和艺术现象，探究其符号形式的文化意义
2. 掌握与符号相关的艺术创作手法，通过联想、迁移、幻想等思维活动，运用符号元素，进行兼具历史感与现代气息的艺术创作
3. 在不同艺术门类的艺术作品和艺术现象中引发情感共鸣，感受中国特有的“天地人和”的审美观；在中外经典艺术作品中探索符号形式的文化意义，理解符号中的文化内涵</td><td>知道符号的概念和象征意义</td></tr>
<tr><td>第二课
吉祥如意</td><td>理解艺术符号中的文化内涵</td></tr>
<tr><td>第三课
天地人和</td><td>感受中国特有的“天地人和”的审美观</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元分为“龙飞凤舞”“吉祥如意”“天地人和”三个学习主题。旨在欣赏古今中外不同艺术门类的经典作品和艺术现象的过程中，理解符号是一种象征物，它的用途是表达意义，传递的是一种可以进行瞬间检索的简单信息。而象征是用视觉图像或符号来表达思想。符号象征具有重要的功能，形成了一套反映社会阶级地位、民族观念、文化活动等内容的符号体系。

赏析古今中外不同艺术门类的经典作品和艺术现象，通过对艺术语言的感受和认知，知道符号的概念和象征意义，丰富艺术感知；掌握与符号相关的艺术创作手法，通过联想、迁移、幻想等思维活动，运用符号元素，进行兼具历史感与现代气息的艺术创作，进行创意表达；在不同艺术门类的艺术作品和艺术现象中引发情感共鸣，感受中国特有的“天地人和”的审美观，提升审美情趣；在中外经典艺术作品中探索符号象征的文化意义，理解符号中的文化内涵，形成文化理解。

教学重点：知道符号的概念和象征意义，理解符号中的文化内涵。

教学难点：对符号中文化内涵的理解。

【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 符号象征	第一课 龙飞凤舞	1. 了解图腾象征的文化内涵 2. 知道“龙”与“凤”被赋予的文化寓意 3. 理解符号形式是人类社会与文化的重要因素	• 紫金山天文台浑天仪 • 黄玉镂空龙凤纹璧玉凤（工艺） • 红山玉龙、矾红彩云龙纹碟、凤鸟纹爵、粉彩夔凤纹碗、蓝色缎绣团凤绵袜（工艺） • 麒麟（雕塑） •《龙凤帛画》（中国画） •《百鸟朝凤》（唢呐曲） • 舞龙（民间舞蹈）	在多种艺术形式中寻找并探究龙纹	在周边寻找屋脊兽的身影，研究它们背后的深意，理解它们的实用价值
	第二课 吉祥如意	1. 了解传统吉祥符号饱含的美好的寓意 2. 知道传统吉祥符号加入新的时代元素，能使传统符号兼具历史感与现代气息 3. 了解代表着吉祥文化的纹饰、图案、符号在沿用、变异中，彰显着中华传统文化的精粹	• 北京奥运会会徽、奥运会火炬、奖牌、开幕式（设计） •《年年有鱼》（年画） • 木雕、石雕（工艺） • 徽派建筑 •《步步高》（广东音乐） • 打铁花、剪纸、盘扣、安塞腰鼓（非物质文化遗产）	体验分析云纹和云形纹饰，感受被广泛装饰在古代建筑、雕刻、服饰、器具及各种工艺品上的吉祥图案，象征高升和如意	请查找“非遗之旅”中的传统符号，并了解、交流传统符号中所表达的内涵；分享其他非遗传承的有效方式
	第三课 天地人和	1. 知道“托物言志”是通过描写、雕塑客观事物，象征某种志趣，寄托某种情感 2. 理解艺术作品中“天地人和”的思想 3. 理解艺术作品创作中，追求人与自然的和谐统一	• 四君子：梅兰竹菊 • 兰溪诸葛八卦村（建筑） •《双鱼图》《万山红遍》（中国画） • 冠云峰 •《天乐》（唢呐协奏曲） •《爱莲说》（中国古典舞） •《冠云峰》（太湖石）	从大自然各艺术门类中寻找具有自然物象征、隐喻的人格品性的作品，探究其背后的哲学思想、文化根源、审美意识，分组交流和讨论	走进一个古村落，探究从村落的布局到民居的细节，思考哪些符号形象是反复出现、司空见惯的，如果这些符号消失的话，居住者和旅游者会有什么感觉

（二）单元教学策略与方法

1. 在作品赏析、创意实践、拓展研究等活动中，通过视觉、听觉、动觉等多样性艺术实践，调动联想、迁移、幻想等思维活动，运用符号元素，进行兼具历史感与现代气息的艺术创作。

2. 以创设问题情境的方式，组织体验活动，探究和分析符号象征的文化意义，理解符号中的文化内涵，提升对生活的观察力和表现力，丰富思想情感，感受中国作品中特有的“天地人和”的审美观，提升审美品位。

3. 以小组活动的方式，引导学生主动参与教学活动，在范例赏析、体验活动、改编创编实践、资料检索与处理等学习环节中，探究艺术符号的文化象征意义，拓展文化视野。

二、教学目标

【单元教学目标建议】

1. 运用多种感觉方式，赏析古今中外不同艺术门类的经典作品和艺术现象，了解符号的概念，能感受、描述不同艺术作品或艺术活动中的符号的基本特征，感知符号的象征意义。（艺术感知水平 1）

2. 了解与符号相关的艺术创作手法，选择适当的表现手段，运用符号元素，进行兼具历史感与现代气息的创编、设计和实践。（创意表达水平 2）

3. 通过调动视觉、听觉、动觉等，感知各艺术门类符号的美感；在中国艺术作品和文化现象中感知符号的意蕴，进一步感悟中国特有的“天地人和”的审美观，获得审美情感体验。（审美情趣水平 1）

4. 主动参与艺术活动，能搜集各艺术门类符号的相关文化资料，理解符号中的文化内涵，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术，加深对艺术与文化紧密关联的认识。（文化理解水平 2）

【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="5">第二单元 符号象征</td><td rowspan="5">第一课 龙飞凤舞</td><td>情境导入</td><td>通过汉代黄玉镂空龙凤纹璧探讨符号的概念和象征意义</td><td rowspan="5">1. 在《紫金山天文台浑天仪》《红山玉龙》《玉凤》等作品赏析中，知道符号的概念，了解“龙”“凤”被赋予的文化寓意和图腾象征的文化内涵，理解符号的象征意义（艺术感知 1）
2. 了解与符号相关的艺术创作手法，选择适当的表现手段，为“龙”的形象加入时尚元素，进行独具创意的艺术创作（创意表达 2）
3. 在视觉、听觉、动觉等多样的艺术实践活动中，感知“龙”“凤”符号的形象特点和象征意义（审美情趣 1）
4. 主动参与艺术活动，能搜集各艺术门类“龙”“凤”的相关文化资料，理解“龙”“凤”被赋予的文化寓意（文化理解 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以新石器时代的《红山玉龙》《云龙纹》为例，了解图腾象征的文化内涵
2. 以《玉凤》《人物龙凤帛画》等为例，知道“龙”“凤”被赋予的文化寓意
3. 以《浑天仪》为范例，从构图、造型、实用价值、象征意义等方面为大家提供分析此类作品的角度；理解符号象征是人类社会与文化的重要因素</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 龙的形象是中华民族的象征，说说“龙”的形象产生的历史渊源
2. 选择一个以“龙”为题材的艺术作品或民俗活动，说说对艺术作品或民俗活动的看法，谈谈“龙”的形象特点与寓意
3. 为传统“龙”的形象加入时尚元素，采用喜欢的艺术形式，使其成为独具创意的表演或作品，既保留“龙”的传统文化内涵，又富有现代审美情趣</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 能通过“龙”的形象的起源，了解龙图腾文化，认识中华文明的源远流长
2. 说说对以“龙”为题材的艺术作品或民俗活动的看法，并对所创作的作品进行阐述和评价
3. 寻找其他中华民族代表性的形象符号，理解传统符号的现代表达</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>千百年来，屋脊兽默默地守护着我们，寻找身边是否还有它们的身影分析它们背后的深意，理解它们的实用价值</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="5">第二单元　符号象征</td><td rowspan="5">第二课　吉祥如意</td><td>情境导入</td><td>以年画为例，探讨生活中具有吉祥寓意的符号</td><td rowspan="5">1. 在 2008 年北京奥运会赛事文化、徽州木雕、安塞腰鼓、《步步高》、盘扣等作品赏析中，知道传统吉祥符号加入新的时代元素，能使传统符号兼具历史感与现代气息（艺术感知 1）
2. 能在理解唐代云纹图案蕴含的文化内涵和时代特征的基础上，绘制唐代云纹图案（创意表达 1）
3. 查找我国不同历史时期的吉祥图案，了解其演变、发展的过程，谈谈吉祥图案与时代文化的关系，理解代表着吉祥文化的纹饰、图案、符号在沿用、变异中，彰显着中华传统文化的精粹（审美情趣 1）
4. 主动参与艺术活动，搜集生活中的吉祥图案，并理解其象征意义，进一步理解符号形式与时代文化的关系（文化理解 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以徽州木雕、石雕、安塞腰鼓等为例，了解传统吉祥符号饱含的美好的寓意
2. 以广东音乐《步步高》、“盘扣”等为例，知道传统吉祥符号加入新的时代元素，能使传统符号兼具历史感与现代气息
3. 以 2008 年北京奥运会赛事文化为范例，从会标设计、火炬设计、奖牌设计、开幕式设计等方面提供分析此类作品的视角；了解代表着吉祥文化的纹饰、图案、符号在沿用、变异中，彰显着中华传统文化的精粹</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 仔细观察云纹图案，查找资料，根据时代背景和文化特征，说说它们分别属于我国古代哪个历史时期的云纹图案（商周云纹、汉代云气纹、明代团云纹、清代叠云纹、魏晋南北朝流云纹）
2. 结合对我国唐朝时期文化特点的理解，查找最具唐代特色的云纹图案进行临摹，并就它的文化内涵、时代特征作注释
3. 观察、寻找生活中的云纹图案或其他吉祥图案，查找吉祥图案的演变、发展过程，谈谈吉祥图案与时代文化的关系</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 能了解不同历史时期云纹的基本特征并进行分辨
2. 能在理解唐代云纹图案蕴含的唐代文化内涵、时代特征的基础上绘制出具有唐代特色的云纹图案
3. 找找生活中的吉祥图案，说说它们分别被运用在哪些地方；说出它的象征意义；理解符号形式与时代文化的关系</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>“非遗之旅”中的传统符号，并了解、交流传统符号中所表达的内涵；分享其他非遗传承的有效方式</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="5">第二单元　符号象征</td><td rowspan="5">第三课　天地人和</td><td>情境导入</td><td>以浙江兰溪诸葛八卦村为例，感受中国特有的“天地人和”的审美观</td><td rowspan="5">1. 在“四君子”、国画《双鱼图》和《万山红遍》、中国古典舞《爱莲说》、唢呐协奏曲《天乐》等作品赏析中，知道“托物言志”象征某种志趣，寄托某种情感，理解艺术作品中“天地人和”的思想（艺术感知 1）
2. 在临摹、交流、讨论等活动中，探究艺术作品中象征、隐喻的手法运用，理解艺术作品创作中，追求人与自然的和谐统一（创意表达 1）
3. 通过联想、迁移、幻想等思维活动，感知托物言志的意蕴，理解古人“托物言志”“天人合一”的哲学理念和审美意识（审美情趣 1）
4. 理解艺术作品中“天地人和”思想的文化背景，感悟中华文化的深厚内涵，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术，加深对艺术与文化紧密关联的认识（文化理解 2）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以中国画《双鱼图》、中国古典舞《爱莲说》为例，知道“托物言志”是通过描写、雕塑客观事物，象征某种志趣，寄托某种情感
2. 以中国画《万山红遍》、唢呐协奏曲《天乐》等为例，理解艺术作品中“天地人和”的思想
3. 以“四君子”为范例，知道“梅、兰、竹、菊”托物言志，分别寓意“傲、幽、坚、淡”的品质；理解艺术作品创作中，追求人与自然的和谐统一</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. “四君子”是中国传统文化的题材，更是绘画中常见的题材，收集“梅、兰、竹、菊”题材的绘画作品，选择其中的一幅进行临摹
2. 进一步了解“四君子”的艺术形象特征，寻找其他艺术形式表现“四君子”的作品，进行交流
3. 从各艺术门类中寻找具有自然物象征、隐喻的人格品性的作品，探究其背后的哲学思想、文化根源、审美意识，分组交流和讨论</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 能够临摹一幅“四君子”绘画作品，进一步了解“四君子”在绘画作品中的表现手法
2. 结合所寻找的艺术作品，说一说作品运用了哪些艺术手法塑造“四君子”的形象，为何会选择这个作品
3. 在查找、探究艺术作品中象征、隐喻的手法运用中，理解古人“托物言志”“天人合一”的哲学理念和审美意识</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>中国古村落各有特色，走进一个古村落，探究从村落的布局到民居的细节，思考：哪些符号形象是反复出现、司空见惯的，如果这些符号消失的话，居住者和旅游者会有什么感觉</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：“龙”的源远流长

（一）单元学习活动目标

1. 了解龙图腾文化，认识中华文明的源远流长，理解“龙”被赋予的文化寓意。

2. 在视觉、听觉、动觉等多样的艺术实践活动中，感知“龙”的形象特点和象征意义。

3. 主动参与艺术活动，在团队合作中进行独具创意的艺术创作，在实践活动中理解传统符号的现代表达。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 结合本单元学习内容，查阅相关资料，说说“龙”的形象产生的历史渊源。

2. 交流一个以“龙”为题材的艺术作品或民俗活动的看法，谈谈“龙”的形象特点与寓意。

3. 以小组为单位，选择适当的表现手段进行艺术设计，为传统“龙”的形象加入时尚元素。

（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
“龙”的源远流长	结合本课“审美感知”的内容，在搜集、整合、交流、分享材料的过程中，探究“龙图腾”文化，了解“龙”的形象产生的历史渊源，认识龙的形象特征及其具有的文化象征意义，解释与龙相关的成语，理解在民俗活动中，人们通过龙表达的审美情趣，能分析以龙为题材的艺术作品或民俗活动，认识龙在不同艺术形式中的表现特点，感悟其艺术形象的审美情趣，激发对以“龙”为象征的中华民族的自豪感，提升民族自信 通过模仿、借鉴，展开艺术想象，能运用适当的艺术形式，以龙为题材，结合进现代时尚元素进行艺术表现或创作，并交流展示 在团队合作中乐于与他人合作，在合作创作活动中理解并包容他人，分享艺术创作的过程与成果	1. 通过多种途径查阅相关资料，进一步了解“龙”的形象产生的历史渊源 2. 有条件的学校可以指导学生选择参与本地区的一个以“龙”为题材的民俗活动或了解自己喜欢的关于“龙”的任何门类的艺术作品，小组交流分享对艺术作品或民俗活动的看法，谈谈“龙”的形象特点与寓意 3. 以小组为单位，选择适当的表现手段，为“龙”的传统形象加入时尚元素，采用喜欢的艺术形式进行艺术创作，使其成为独具创意的表演或作品，既保留“龙”的传统文化内涵，又富有现代审美情趣 4. 通过自评、互评方式，关注小组合作与创作过程，形成评价结论

（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	小组分工合作	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	构思设计	能保留“龙”的基本特征，用独具创意的方式添加时尚元素，富有现代审美情趣	能保留“龙”的基本特征，用创意的方式添加时尚元素	没有在保留“龙”的基本特征的基础上完成时尚元素的添加
	成果交流	条理清晰 手段丰富	有条理 有呈现	不能交流和呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：策划“家国情怀”主题演唱会

（一）单元作业目标

1. 在单元作业过程中巩固理解符号与文化的关系，激发想象力、创造力、表现力以及团队协作能力。

2. 以小组合作的形式主动参与艺术活动，分享单元课程中获得的艺术经验，阐述自己的观点，理解符号中的文化内涵，激发爱国情怀，加深对艺术与文化紧密关联的认识。

（二）单元作业内容与要求

1. 以班级为单位，举行“家国情怀”主题演唱会。

2. 成立主题活动策划小组，根据演唱会所需项目，成立相关组别，确定组长、各组成员名单。

3. 以小组合作形式展开不同项目的准备、排练、合成等工作。

4. 在校园内举办全年级演唱会，每个班级进行展示与交流，形成评价。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
策划“家国情怀”主题演唱会	1. 在进行主题演唱会的设计和实践的单元作业实践活动中，探究艺术作品中象征、隐喻手法的运用，了解与符号相关的艺术创作手法，理解符号中的文化内涵，在校园展演中，丰富校园文化 2. 通过小组合作提高交流能力，增强集体意识和团队协作能力，形成换位思考能力	1. 以班级为单位，成立主题活动策划小组，确定演唱会主题、人员、表演形式，制订各环节准备与落实的时间节点计划表 2. 主题活动策划小组根据不同项目内容与同学个人艺术能力，成立相关项目组别，如演唱会会标设计小组、节目编排小组、演唱表演小组、舞美背景设计小组、演出服装道具组等，并确定组长、各组成员名单 3. 以小组合作形式展开活动，明确各组职责，组内分工合作，组间及时沟通、协调相关进程 4. 根据计划表进行彩排，并进行校园展演活动，举办年级演唱会，请每个班级进行展示与交流

（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	分工基本明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能够互相理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
结果表现	会标	会标设计简洁、直观，与主题贴切，适当运用象征性符号形象	具有符号的特征，能反映主题	没有符号的特征，不能反映主题
	节目编排	节目形式多样，编排合理，能很好地反映主题内容	节目编排较合理，能反映演唱会主题	节目编排不合理
	演唱表演	音准好，对歌曲整体结构、节奏感把握到位；音色好，演唱形式符合歌曲特点；能表达歌曲的情感、意境	音准较好，基本能把握歌曲整体结构与节奏感；音色较好，演唱形式基本符合歌曲特点；基本能表达歌曲的情感意境	音准一般，把握歌曲整体结构和节奏感方面有问题；音色一般，演唱形式不符合歌曲特点；不能准确表达歌曲的情感、意境
	舞美背景设计	运用符号元素及象征、隐喻等手法，能恰当表达主题	运用了符号元素，能表达主题	没有运用符号元素，不能表达主题内涵

【单元评价实施建议】

（一）评价目标

1. 能描述不同艺术作品或艺术活动中的符号的基本特征，感知各艺术门类符号的美感，理解符号的象征意义。

2. 在单元活动与单元作业中获得艺术经验，理解符号中的文化内涵，认同中华优秀传统文化艺术和世界多元文化艺术，加深对艺术与文化紧密关联的认识。

3. 能小组合作分享，提高交流和表达能力，激发想象力、创造力、表现力以及团队协作能力。

（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
	“龙”的源远流长	策划“家国情怀”主题演唱会	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】

■《百鸟朝凤》（乐曲）

这一首充分展示唢呐艺术魅力的独奏曲，是唢呐文化的典型代表。作品最早流传于山东，流行于安徽、河南、河北等地的民间，后由唢呐演奏家任同祥整理改编成唢呐独奏曲。作品共分八个小段，短乐句的形式使音乐生动活跃，乐曲旋律优美，情绪热烈欢快，形象地描绘了鸟语花香、生机勃勃的大自然景象，具有强烈的生活气息和浓郁的乡土色彩。作品中充分展现了演奏者娴熟的演奏技巧，对百鸟和鸣、气象万千的自然景象作了生动的描绘，抒发了人们对大自然的赞美之情，也表达了人们乐观爽朗、热爱自然、热爱生活的精神面貌。

学生在欣赏音乐作品时，可以通过作品了解音乐作品中如何用音乐艺术形式呈现自然界中的音响。体会作品是如何塑造被人们当成吉祥幸福象征和美好爱情比喻的百鸟之王——凤，呈现中华民族向往和平与祈福的。

资源使用建议：欣赏作品，引导学生感受作品中表现的生气勃勃的大自然景象。让学生从音乐作品中如何运用音乐语言、唢呐的演奏技巧去表达热情欢快的情绪，塑造“百鸟和鸣之声”的角度思考，理解凤作为百鸟之王，是欢乐、吉祥、幸福的象征，寓意人们向往和平、幸福的生活。

徽州木雕

徽州木雕是传统民间雕刻艺术之一，是民间劳动人民的智慧结晶。徽州木雕多用于建筑物和家庭用具上的装饰，其分布之广在全国首屈一指。徽州木雕的题材广泛，有人物、故事、山水、花卉、禽兽、鱼虫、纹饰、八宝博古、文字锡联，以及各种吉祥图案等。徽州木雕是根据建筑物体的部件需要与可能，采用圆雕、浮雕、透雕等表现手法创作。在徽派古建筑上，通常用于架梁、梁托、檐条、楼层拦板、华板、窗后、栏杆等处，雕花撰朵，富丽繁华，既考虑美观，又重视实用。

学生在学习本课时，通过对徽州木雕的学习欣赏，可以了解到吉祥如意的寓意是如何在木雕作品中表达，同时徽州木雕也注重装饰性与实用性，体现了实用与审美相结合的设计理念。徽州木雕在装饰上经历了由简到繁的过程，具有强烈的装饰效果。学生可以通过木雕作品了解到中国传统手工艺者是如何将生活与艺术相结合，创作出这些优秀民族文化的。

资源使用建议：在使用本资源时，可以选择一些高清的图片和视频配合讲解。以徽州木雕中的吉祥图案及寓意为重点进行讲解展示。同时，可以将徽州木雕结合徽州古民居进行讲解、小组讨论、资料查阅等方式，使学生初步了解生活与艺术如何完美结合的。

■ 剪纸

中国剪纸是一种用剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹，用于装点生活或配合其他民俗活动的民间艺术。在中国，剪纸交融于各族人民的社会生活，是各种民俗活动的重要组成部分。剪纸分为单色剪纸、彩色剪纸、立体剪纸。方法有折叠、阴刻、阳刻、刺孔，等等。剪纸可以用于张贴、摆衬、刺绣底样和印染。

民间剪纸善于把多种物象组合在一起，创作出理想中的美好结果。学生可以通过了解传统手工艺艺术体会劳动人民是如何构筑美好形象的。了解剪纸如何通过“以象寓意”“以意构象”来造型，用比兴的手法创造出多种吉祥物，把约定成俗的形象组合起来表达自己的心理。追求吉祥的喻意成为意象组合的最终目的之一。

资源使用建议：教师可以展示相应的剪纸作品原作，配合资源讲解，让学生更深入地了解剪纸艺术。同时，通过选择性讲解剪纸作品中吉祥图案的寓意，让学生了解吉祥图案文化在民间剪纸艺术的运用。在必要时，也可以设计学生制作体验活动等环节，剪制一些简单且有吉祥寓意的剪纸作品装饰美化自己的生活环境。

■《爱莲说》（舞蹈）

舞蹈《爱莲说》的创作源于宋代诗人周敦颐散文诗《爱莲说》，由赵小刚编导，邵俊婷表演。作品用写意的中国古典舞，以婀娜多姿的舞蹈形态、清雅脱俗的形体语言，使作品充满柔美与婉约的韵律感。舞蹈开始部分，表演者身穿紫色服装，犹如一支出水莲花在幽静的湖面上伴着优美婉转的音乐翩翩起舞，亦动亦静，第一段在地面上的表演，表演者以双手绕动或以身带手通过化圆来模拟莲花的灵动与俏丽，展现水面上娇艳柔美的莲花形象。整个舞蹈综合了视觉、听觉、造型、文学、服装、美术、灯光等多种艺术形式，张弛有度、跌宕起伏。舞者时而静止，时而流动，圆润自如，婉转灵动，舞随风动，呈现出一种独特意象的视觉动态图画，宛如一幅淡彩的水墨画，引起人们无尽的遐想。

通过作品赏析，体会舞蹈作品如何借鉴中国画中写意造型的手法，用古典舞语汇把莲花拟人化、象征化、诗意化，对文中“出污泥而不染，濯清涟而不妖”的莲花进行全新的诠释，品味作品所诠释的中国传统女性含蓄、高贵、内敛、坚韧、乐观的精神品格。

资源使用建议：可以引导学生查阅散文诗、绘画等不同形式的“莲花”作品，理解“莲”在中国文化中的象征意义，探究如何运用不同的艺术语言来体现作品的主题内涵。

■《万山红遍》（中国画）

《万山红遍》为李可染先生的代表之作，取毛泽东《沁园春·长沙》之词意，把写实描绘变为抒情性的写意表现，描绘出山水的深厚凝重与博大沉雄，具有鲜明的时代精神和艺术个性，是中国传统艺术与时代精神完美结合的典范。作品以墨作底，红为主调，强调“遍”字，运用了大量朱砂来渲染画面，使画面滋润明亮富有层次变化，满目红山，意境非凡。画面经营布局具形式感，既有严谨的刻意经营，又有不失情感的自然流露。

通过作品赏析，理解李可染先生是如何强化山水语言的表现，将“诗意”蕴涵到山水之中，使古老的山水画艺术获得了新的生命。体会此画是如何根据“万山红遍，层林尽染”句意，用黑红对比表现南国深秋景色，呈现理想化诗意色彩的。

资源使用建议：可以让学生欣赏该幅作品的清晰图片及相关视频，结合李可染先生的生平介绍，着重讲解作品中出现的相关图示及效果，如万山、红色等。学生在欣赏该作品时，可以结合作品的主题进行历史性探索，挖掘中国民族精神在中国传统书画艺术中的呈现。

【补充资源】

■《龙飞凤舞》（舞蹈）

舞蹈《龙飞凤舞》创作于 2006 年，由李源、徐婷婷编导。作品关注中国古典舞身体动作形态，运用“回”的形态、“流”的动势，力求回归中国古典舞身韵，弱化舞蹈的戏剧性。作品中击鼓者与舞者在舞台上鼓舞相和，舞蹈的流动在鼓点的衬托下点线交织，随着鼓声起落，犹如太极般行云流水、从容飘逸。舞者矫若游龙、翩若惊鸿，凝就了作品的精彩之笔。作品中刚柔并济、阴阳谐和，把龙、凤这两种传统符号呈现在舞台上，借鉴武术中太极、八卦的元素，突出身法的“闪转腾挪”，强调舞者的身韵，尽显古典情韵，呈现出浓郁的人文气质，荡人心魄。

资源使用建议：结合教材中第一课《龙飞凤舞》的内容，引导学生赏析舞蹈作品，知道不同艺术形式中文化符号的呈现方式，交流分享舞蹈作品中“龙”“凤”的象征意义。

■《步步高》（乐曲）

广东音乐《步步高》由吕文成作曲。吕文成（1898—1981），演奏家、作曲家，对广东音乐的形成和发展有重大的贡献，擅长演奏高胡，又擅长作曲，《步步高》是他的代表作。

作品具有浓郁的传统广东音乐的风格，旋律轻快激昂，节奏明快；运用了西方作曲技法，开创性地使用大调色彩的宫调式，音乐层层递增、音浪叠起叠落，一张一弛、富有动力，给人以奋发上进的积极意义。

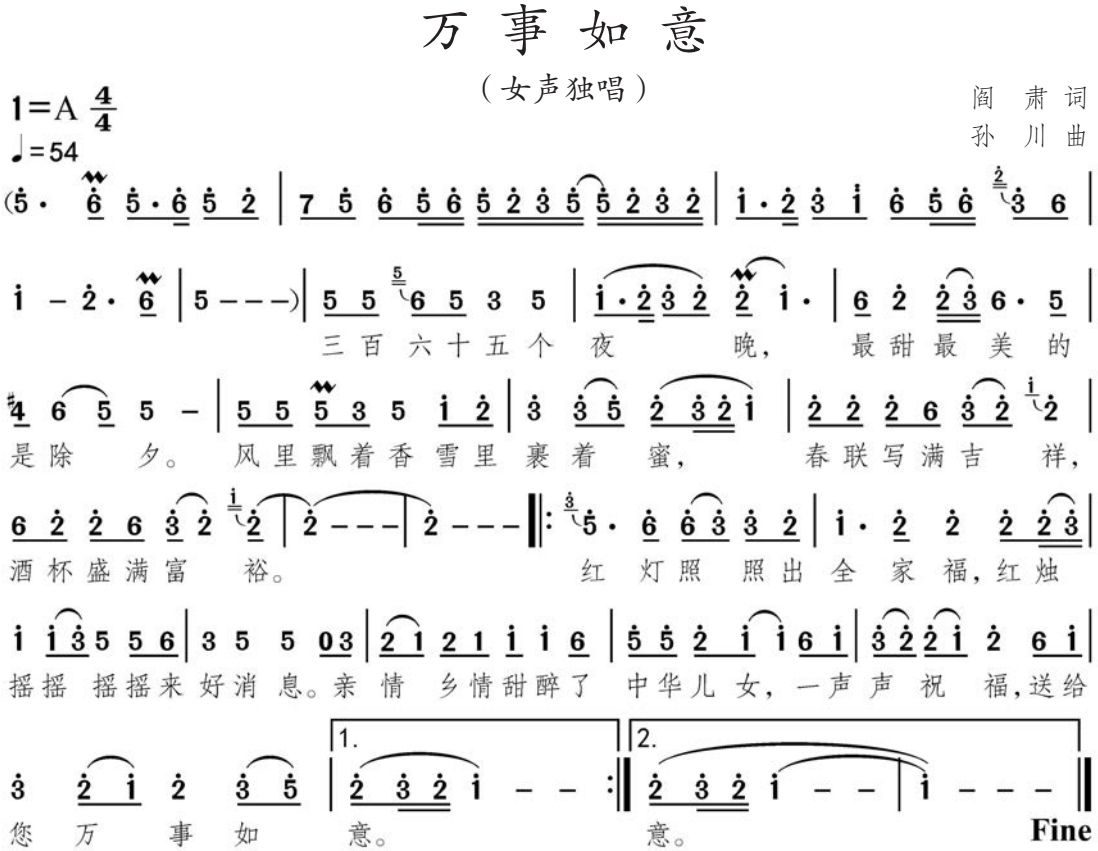
整首作品旋律流畅、一气呵成。高胡以明亮的音色奏出欢乐的情绪，旋律进行中以大音程的跳动，突出喜庆的气氛。乐曲的旋律线升降有序，多采用乐汇的重复向新的层

次跃进；结合西方音乐中“模进”的手法，使音乐富有动力，在传统广东音乐中独具特色。作品意境对应广东民间一句常用的吉祥语“步步高升”，创作中让传统与现代共融共生，使传统吉祥符号兼具历史感与现代气息。

资源使用建议：通过任务单的方式引导学生交流欣赏广东音乐《步步高》的感受，可提示学生关注、收集我国传统节日时商场、影视媒体播放的背景音乐，进一步理解符号的文化意蕴。

■《万事如意》（歌曲）

歌曲《万事如意》，阎肃作词，孙川作曲。歌曲充满了浓浓的年味和深深的祝福，表达了祝愿人民生活美好，万事如意的心愿。歌词中“三百六十五个夜晚，最甜最美的是除夕”“一声声祝福，送给你，万事如意”表达了朋友之间美好的祝愿，也是送给人们的新年祝福。



资源使用建议：可以结合教材中第二课《吉祥如意》中的广东音乐《步步高》，引导学生感受歌曲表达的年味以及祝愿亲朋好友万事如意的心愿，收集类似的歌舞作品，理解传统吉祥符号中蕴含的现代气息。

【名词解释】

■ 龙凤纹样

龙给人威严和神秘之感，喻示着权威、神圣，只可敬畏；凤象征着和美、安宁和幸福，比喻仁爱、富贵，让人感到温馨、亲近、安全。龙凤纹样是一种典型的传统装饰纹样，是我国文化史上应用最广、历时最长、民间性最强的形象符号。龙为鳞虫之长，凤为百鸟之王，都是祥瑞之物。龙凤相配便呈吉祥，习称“龙凤呈祥纹”。这一图案来源于上古传说，传说舜成为帝王后，广求贤才治理天下，同时命乐官夔谱制新曲。三年后，天下呈现出一派繁荣景象，夔也创作出了《九招曲》献给舜帝。舜帝十分高兴，召集百官，亲自演奏这首曲子，就在舜帝弹奏曲子的时候，龙与凤一起飞来，当众起舞。曾经辅佐过尧帝的苍舒告诉舜帝，这是龙凤呈祥，是吉祥的征兆，龙凤呈祥图案也就根据这个传说设计而成。

■ 杨柳青年画

全称“杨柳青木版年画”，属于木版印绘制品，是著名的中国民间木版年画之一，与苏州桃花坞年画并称“南桃北柳”。杨柳青年画产生于明代崇祯年间，继承了宋、元绘画的传统，吸收了明代木刻版画、工艺美术、戏剧舞台的形式，采用木版套印和手工彩绘相结合的方法，创立了鲜明活泼、喜气吉祥、富有感人题材的独特风格。2006 年 5 月 20 日，经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。杨柳青年画的代表作《年

年有余》一个大胖小子，面带笑容，脸蛋红扑扑的，抱着一条大鲤鱼。画面寓意深刻，取“鱼”和“余”的同音，寄寓“年年都有剩余，一年比一年好”，展现了热闹喜庆的过年氛围，表现了中国人民对美好生活的向往。

杨柳青年画产生于元末明初，当时有一名长于雕刻的民间艺人避难来到杨柳青镇，逢年过节就刻些门神、灶王出卖，镇上的人争相模仿。到明永乐年间，大运河重新疏通，南方精致的纸张、水彩运到了杨柳青，使这里的绘画艺术得到极大发展。

■ 天人合一

中国古代哲学的基本精神是追求人与人、人与自然的和谐统一。天人合一的思想认为人是自然界的一部分，而自然界具有普遍规律，人也应当服从这种规律。此外，天人合一还强调人性即天道，道德原则和自然规律是一致的，人生的最高理想应当是天人协调，包括人与万物的一体性，还包括人与人的一体性。中外文化基本差异的表现之一是人与自然的关系问题，中国文化比较重视人与自然的和谐，而西方文化则强调征服自然、改造自然。

第三单元　生命节奏

第一课　多彩律动

第二课　时空纵横

第三课　随心而动

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
多彩律动</td><td rowspan="3">• 节奏是人类情感的展现
• 不同的地域有不同的节奏体现</td><td rowspan="3">1. 选择中外各艺术门类的经典作品和艺术现象，探究其节奏的相通之处，理解节奏律动的艺术风格和文化特征
2. 理解并运用节奏韵律在各种艺术形式中的形态与法则，在“体验活动”的艺术实践中，尝试在不同艺术形式、主题情境、地域文化中进行节奏的模拟与创意表达
3. 欣赏与体验中外民族传统和现代艺术的节奏韵律美，从艺术中的节奏韵律认识艺术与文化发展的关系，理解不同节奏所形成的艺术风格和文化特征，探究节奏在艺术作品中的意义</td><td>了解不同艺术门类所表现出的节奏感</td></tr>
<tr><td>第二课
时空纵横</td><td>知道不同国家、地域在艺术文化中的节奏特点</td></tr>
<tr><td>第三课
随心而动</td><td>理解不同的节奏呈现对赞美自然、歌唱生命的情感本质和文化内涵</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元分为“多彩律动”“时空纵横”和“随心而动”三个学习主题。旨在从视觉与听觉艺术的节奏、地域与时代节奏、表现自然与生命主题时情感与情绪的节奏着手，探究不同门类、地域和时代艺术作品中节奏的相通之处，理解不同节奏所形成的艺术风格和文化特征。

赏析中外经典艺术作品，了解节奏与韵律在各种艺术门类中的不同表现方式和相通之处，认识艺术形象和表达主题，丰富艺术感知。理解并运用节奏韵律在各种艺术形式中的形态与法则，在“体验活动”的艺术实践中，尝试在不同艺术形式、主题情境、地域文化中进行节奏的模拟与创意表达。能欣赏与体验中外民族传统和现代艺术的节奏韵律美，积极参加艺术活动，表现出对艺术的审美爱好，提升审美情趣。从艺术中的节奏

韵律认识艺术与文化发展的关系，理解不同节奏所形成的艺术风格和文化特征，探究节奏在艺术作品中的意义。

教学重点：了解不同艺术门类所体现出的节奏感；知道不同地域艺术作品的节奏特点；理解人类内心的情绪情感与艺术节奏之间的关系。

教学难点：理解不同风格艺术作品中的节奏特征，寻找其文化特性。

【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 生命节奏	第一课 多彩律动	1. 探究听觉、视觉艺术中的节奏感 2. 从舞蹈动作、演唱形式、伴奏乐器、衣着服饰等方面认识听觉和视觉中的节奏美	• 弗拉门戈舞（舞蹈） •《C+ 调第五交响曲》（乐曲） • 刘派京韵大鼓（曲艺） • 卢浮宫玻璃金字塔（建筑） •《破铜烂铁打着玩》（打击乐） •《百老汇的爵士音乐》（绘画） • 明清家具 •《爱·在一起》（音乐剧） •《横空出世》（电影）	体验分析康定斯基与蒙德里安作品中呈现的两种不同“节奏”	请在欣赏各类艺术作品时，找出停顿的地方，并分析停顿在作品节奏中起到的作用
	第二课 时空纵横	1. 在艺术作品中探究不同地域的节奏 2. 探究不同时代音乐作品的节奏表达方式 3. 在艺术作品中认识不同地域与时代背景下的节奏表现方式、历史人文、艺术风格特点	•《给你一点颜色》 •《世界遗产在中国》（纪录片） •《抗敌歌》《在希望的田野上》《在灿烂阳光下》（歌曲） • 塔拉（印度节奏） • 蒙古长调（民歌） • 复活节岛雕像（雕塑） • 豫剧（戏曲） • 新疆舞（舞蹈）	不同的地域、不同的时代，往往能让我们在视觉、听觉中感受到各具特色的节奏，领略其韵律美	请欣赏朱践耳创作的《第十交响曲——江雪》，进一步感受不同的艺术形式如何表达相似的内容，现代艺术手段如何表达古代的节奏脉搏

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第三单元 生命节奏	第三课 随心而动	1. 探究音乐作品中的节奏语言如何描绘和歌颂自然 2. 探究节奏韵律的不同呈现方式如何表现生命与爱、人类与自然和谐共存的主题 3. 了解艺术作品中审美要素所体现的节奏感，认识节奏韵律美如何表现自然和生命主题	• 非洲木雕（工艺） •《马头琴》（雕塑） •《苗岭的早晨》（小提琴独奏） •《月光》（乐曲） •《大河之舞》《朱鹮》（舞剧） •《八骏赞》（歌曲）	发掘肢体自然的律动，体会集体共同创作韵律舞时的和谐节奏	探索影片《战舰波将金号》中“敖德萨阶梯大屠杀”成为电影史上最经典的片段之一，“敖德萨阶梯”因这部影片而成为世界上最著名的阶梯

（二）单元教学策略与方法

1. 在分析探究不同艺术门类节奏的呈现方式、收集能体现地域性节奏特点的实物影像作品、韵律舞创作等的艺术实践活动中，引导学生加深对艺术节奏表现力的感悟，并进行创意表达。

2. 在赏析音乐、绘画、雕塑、戏剧、影视、舞蹈等不同形式的艺术作品中感受节奏与韵律之美；认识与探究不同门类、地域和时代艺术作品中节奏的相通之处，理解不同节奏所形成的艺术风格和文化特征。

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. 通过听觉与视觉艺术的节奏感知、不同地域和时代作品的节奏感知、表现自然和生命主题作品中表达情感的节奏感知，知道不同艺术门类节奏与韵律的表现方式和审美要素，体会音乐、舞蹈、绘画、雕塑等艺术形式中体现的节奏感。（艺术感知水平 1）

2. 运用不同艺术门类的节奏表现方式与形式美法则，在韵律舞创作和单元作业微视频创作拍摄的艺术活动中进行创意设计与实践操作。（创意表达水平 1）

3. 通过感知不同艺术形式的节奏表现、不同地域与时代作品的节奏差异以及不同节奏呈现赞美自然和歌唱生命的情感本质，感悟节奏和韵律之美，获得审美情感体验，并能积极参加艺术活动，表现出对艺术的审美爱好。（审美情趣水平 2）

4. 认识与探究不同门类、地域和时代艺术作品中节奏的相通之处。从艺术中的节奏韵律中认识艺术与文化发展的关系，理解节奏在艺术作品中的意义和不同节奏所形成的艺术风格及文化特征。能归纳、阐述自己的观点，与他人分享交流。（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 生命节奏	第一课 多彩律动	情境导入	以贝多芬《c 小调第五交响曲》为例，了解不同艺术门类所表现出的节奏感	1. 感知听觉艺术和时间艺术不同的节奏呈现方式，尝试运用不同艺术形式构成节奏与韵律的艺术语汇与要素，分析艺术作品中的艺术形象和主题（艺术感知水平 1）
		审美感知	1. 以京韵大鼓、打击乐等艺术形式，探究听觉中的节奏 2. 以冷抽象和热抽象绘画和明清家具作品为例，探究视觉艺术中的节奏感 3. 以弗拉门戈舞为例，从舞蹈动作、演唱形式、伴奏乐器、衣着服饰等方面来认识听觉和视觉中的节奏美	

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第三单元 生命节奏	第一课 多彩律动	体验活动	1. 欣赏康定斯基的作品《黄·红·蓝》，说说它的表现手法有什么特点，与“冷象”绘画作品相比较，你是否感受到了不同的“节奏”，采用图解的手法分析这幅画中的节奏 2. 收集、欣赏康定斯基的绘画作品，查找康定斯基的创作与德国作曲家理查德·瓦格纳、美籍奥地利音乐家阿诺尔德·勋伯格之间的关系，谈谈对康定斯基关于“绘画的音乐性”的观点的理解 3. 小组合作，尝试从蒙特利安的作品中提取节奏元素，完成一组生活用品设计，可以利用多媒体技术设计效果图，也可以运用 3D 打印技术完成制作	2. 在体验活动中，进一步比较不同的节奏，尝试借助科技手段运用节奏元素进行创意设计（创意表达水平 1） 3. 在多种艺术形式关联的艺术作品中调动多种感官进行审美体验，感受节奏韵律美，获得审美愉悦（审美情趣水平 1） 4. 在具体情境或情感中，探究与分析不同艺术形式表现节奏感的不同方式（文化理解水平 1）
		思考评价	1. 能否写一段文字（诗或散文），表达抽象派绘画作品的“节奏感” 2. 能否“听见”绘画中的音乐节奏，理解“绘画的音乐性”的观点 3. 能否举例说明听觉艺术和视觉艺术在节奏上的异同	
		拓展研究	在音乐、舞蹈、戏剧和影视等艺术门类中探寻关于停顿的艺术表现手法，并分析其在作品中起到的作用	
		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">第三单元 生命节奏</td><td rowspan="6">第二课 时空纵横</td><td>情境导入</td><td>以影视作品《世界遗产在中国》为例，知道不同历史背景、国家地域在艺术文化中的节奏特点</td><td rowspan="6">1. 在作品赏析、分享、交流中，了解不同地域与时代背景下传统艺术形式与作品的节奏特点（艺术感知水平 1）
2. 能以实物展、影像展或情景表演的方式呈现我国的南腔北调在时代变迁中改的不同节奏特征（创意表达 1）
3. 结合视听充分感受传统与现代音乐风格、民族与西洋乐器交融下，原生态唱腔与系统发声技巧相融合、碰撞的艺术演绎方式带来耳目一新的审美体验、愉悦与震撼（审美情趣水平 1）
4. 受地域、时代、人文等因素的影响，解读与探究艺术作品运用独特的艺术创意、多元的艺术融合、丰富的节奏形态表达特定主题与情感（文化理解水平 1）</td></tr>
<tr><td>审美感知</td><td>1. 以蒙古族长调、印度塔拉节奏体系等艺术样式，探究不同地域的节奏
2. 以《敌战歌》《在希望的田野上》等歌曲为例，探究不同时代音乐作品的节奏表达方式
3. 以歌曲《给你一点颜色》为例，从传统音乐与现代音乐元素结合、民族乐器与西洋乐器相结合、原生态唱腔与传统发声技巧相结合等方面来认识不同地域与时代背景下的节奏表现方式、历史人文、艺术风格特点</td></tr>
<tr><td>体验活动</td><td>1. 观察北京胡同和上海里弄，从建筑物的空间布局、墙、柱、门窗等角度谈谈对这些民居建筑中“有秩序呈现节奏”的理解，感受不同地域民居中的节奏感
2. 收集我国某一地区在某一时期具有代表性的音乐作品，尝试模拟音乐中的节奏进行表演，感受我国的南腔北调在时代变迁中的不同节奏特征
3. 分组收集上海某一时期具有代表性的实物、老照片或影像资料，感受其蕴含的节奏特征以及呈现出来的韵律美，并以实物展、影像展或情景表演等方式进行交流</td></tr>
<tr><td>思考评价</td><td>1. 在体验活动中，能否从不同地域的民居建筑中理解建筑的“节奏”，上海不同时期的节奏又是如何在实物、老照片或影像资料中体现出来的
2. 在欣赏我国南北不同地域的经典艺术作品过程中，感受其节奏随时代变迁而变化的特征
3. 能否找到不同地域、不同时代节奏形成的原因吗，并说出这些节奏背后所蕴藏的文化内涵</td></tr>
<tr><td>拓展研究</td><td>以诗词《江雪》和《第十交响曲——江雪》作品中感受不同时代背景的节奏脉搏</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
第三单元 生命节奏	第三课 随心而动	情境导入	借以认识马头琴，探究人类内心的情感和情绪与艺术节奏之间的关系入手，理解不同的节奏呈现对赞美自然、歌唱生命的情感本质和文化内涵	1. 作品欣赏过程中，尝试调动多种感官，通过联想、通感、转换与迁移融合等活动，将内心情感和情绪与不同艺术形式的节奏感建立起对应关系，进行感知与体验的审美方法（艺术感知水平 1） 2. 认识艺术中的节奏语言表现自然的过程，是一种对自然的感性认识通过理性的提炼概括，并基于审美法则之上艺术形象再现的艺术创意活动，最后成为超越自然之美的艺术之美；尝试进行韵律舞创编（创意表达水平 1） 3. 能感受到艺术作品中以不同方式呈现的节奏韵律之美，体会作品所表现的生命与爱，人类与自然和谐共存的主题意蕴（审美情趣 2） 3. 在欣赏表现自然与生命主题的雕塑与舞蹈等作品中，感受作品的节奏表达与情感表现的对应关系，感受节奏韵律美带来的审美愉悦，认识艺术作品表达对自然的赞美和对生命的敬畏，是人类共同的生命仪式（文化理解水平 2）
		审美感知	1. 以音乐作品《苗岭的早晨》《月光》《八骏赞》为例，探究音乐的节奏语言如何描绘和歌颂自然 2. 以舞剧《大河之舞》《朱鹮》为例，探究节奏韵律的不同呈现方式如何表现生命与爱、人类与自然和谐共存的主题 3. 以非洲木雕为例，从题材、材质、造型、影响等审美要素所体现的节奏感，认识节奏韵律美如何表现自然和生命主题	
		体验活动	1. 教师指定任何一个物体，如火车、洗衣机等，所有人一听到指令，马上不假思索地做一些与这个物体相关的动作；等到肢体的动作变得轻松而有规律时，可以在场地内移动 2. 每个人挑选设定物体的其中一个部件，模仿这个部件运动的动作，等肢体的动作变得轻松时，多人可以合为一个大的物体，由众人合作成为一个物体，并进行运动；先由一个人开始，其他人慢慢加入 3. 众人合成的一个物体在场地上运动，形成一个富有节奏感的群体韵律舞，并配上音乐，物体运动随音乐的变化而发生变化	
		思考评价	1. 举例说明心脏的脉搏跳动、日常的呼吸与艺术节奏之间的关系，体会机械运动的节奏与艺术节奏之间的关系 2. 寻找表达自然赞美和生命敬畏的艺术作品，体会艺术作品中艺术家情感起伏的节奏特点 3. 举例说明人类的情感和情绪波动的节奏与艺术节奏之间的关系	
		拓展研究	以影视作品《战舰波将军号》为例寻找类似蒙太奇处理的影片并尝试分析	
		建议课时：1 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：探秘康定斯基与抽象派

（一）单元学习活动目标

1. 感受康定斯基作品《黄、红、蓝》中色彩的节奏感与韵律美，体会康定斯基绘画作品与音乐的关联性。

2. 在具体情境或情感中，探究与分析不同艺术形式表现节奏感的不同方式。

3. 尝试探究特定时期的文化、精神、哲学与艺术的关系。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 临摹康定斯基的绘画作品《黄、红、蓝》，小组探究康定斯基作品《黄、红、蓝》中色彩的节奏美、韵律美。

2. 欣赏德国作曲家瓦格纳与美籍奥地利音乐家勋伯格的音乐作品，探讨不同门类艺术节奏感韵律美的独特表现方式与审美法则。

3. 以小组为单位进行分工协作，通过网络、图书馆查阅文献、采访艺术史学家等方式进行小组自主学习探究，了解康定斯基、瓦格纳、勋伯格及他们的代表作与艺术风格。最后汇总成小报告，进行交流分享与自我评价。

（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
探秘康定斯基与抽象派	1. 从临摹康定斯基的作品《黄、红、蓝》导入，在体验作画过程的同时感受绘画节奏韵律的表达方式 2. 将画作与瓦格纳、勋伯格的音乐作品相联系，思考不同艺术形式节奏感以及表现节奏的具体审美要素，在活动中进一步提高艺术综合的审美感知与创意表达能力 3. 在小组分工合作的探究活动中，关注与思考艺术形式背后的时代人文与艺术风格，探究特定时期的文化、精神、哲学与艺术的关系，拓展艺术文化视野，培养辩证而客观的审美眼光与分析能力，理解与尊重世界多元文化	1. 小组观察、探讨《黄、红、蓝》中的色彩、线条、构图等的特点 2. 组员临摹作品，在过程中，关注画家对色彩的处理，从色彩明度、纯度、冷暖对比等方面，小组探究画家是如何呈现画面节奏感和韵律美的 3. 小组合作，选择聆听瓦格纳、勋伯格与康定斯基产生关联的音乐作品 4. 借助网络资源及公共、社会艺术资源等，以小组分工协作的方式探寻康定斯基的绘画与瓦格纳、勋伯格音乐之间的关联，探究特定时期的文化、精神、哲学与艺术的关系 5. 将小组探究结果汇总、整理、归纳、总结，并形成报告，在班级内进行交流分享与自我评价

（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	小组分工合作	有明确组内分工任务表，为活动目标的达成通力合作，在合作过程中群策群力	有较为明确的组内分工任务表，部分同学承担了较多或者主要的工作，活动呈现效果较为单一	无明确分工合作任务表，部分同学丝毫没有参与活动构建，活动效果单一乏味，有应付痕迹
	素材形式	素材丰富充实，能够很好地涵盖康定斯基各个艺术时期的作品类型，有很强的代表性和全面性	素材较为丰富，主要围绕康定斯基成熟期的作品展开，素材有很强的代表性	素材较为单一，老套，网络摘抄为主，且数量不多于 2 件
成果表现	临摹呈现	作品完成度高，在原作的基础上融入自己的理解	作品的临摹准确到位	作品完成度低或未完成
	小报告呈现	主题与观点明确，探究途径与方法科学合理有效，条理清晰，手段丰富	主题与观点比较明确，探究途径与方法较为合理，有条理、有呈现	无主题与观点，探究途径与方法不合理，无条理、无呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称:《校园节奏》微视频制作

（一）单元作业目标

1. 认识与理解镜头语言中与节奏相关的艺术语汇与审美要素，尝试在微视频架构与拍摄脚本中构建合理的节奏感。

2. 尝试以小组为单位的合作拍摄方式，明确分工协作任务。在实践创作过程中投入艺术情感，积累艺术审美经验，获得审美愉悦。

3. 能在小组合作过程中分享自己的见解、学会倾听他人的意见，并形成自己的艺术判断，培养合作意识，进一步感悟镜头艺术的文化内涵和审美价值。

（二）单元作业内容与要求

选择校园生活中的情景，分组以“校园节奏”为主题，拍摄一段 3—5 分钟的微视频，呈现朝气蓬勃、充满生命活力的青春校园。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
《校园节奏》微视频制作	1. 在微视频创作与拍摄实践中将课堂所学“艺术节奏”相关知识点与审美认知进行迁移，并以独特的创意在艺术创作中表现出来 2. 培养自主学习、探究实践、创新精神、合作与交流的能力	1. 以 6—8 个同学为一组，确定组长，全程负责对组内成员进行过程性评价，确保组员保持认真、负责、投入的工作态度，确保工作顺利开展 2. 小组讨论微视频架构，初步完成脚本设计 3. 细化完善拍摄脚本，小组分工，根据脚本拍摄视频；在拍摄中关注视、听元素的运用，以多样的节奏方式展现丰富多彩的校园生活 4. 小组合作，进行视频剪辑，后期制作，修改完善 5. 分组通过各种方式分享交流 6. 在条件许可下，可以开展全校范围内的“校园节奏”微视频大赛

小组合作经历与过程记录完整。

微视频名称	校园节奏
小组成员分工	
一、创意构思	
1. 微视频架构	
2. 拍摄脚本	
3. 拍摄设备	
4. 道具	
5. 角色造型与化妆设计	
二、拍摄过程（按作业操作建议执行）	
排练记录	（时间、地点、排练中出现的问题，如何解决问题）
三、后期剪辑（设备、软件）	

（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	分工基本明确	没有分工
	小组合作	合作默契，相互包容	能够互相理解	不能合作
	完成情况	完成	基本完成	未完成
结果表现	叙事架构	主题突出，剧情有节奏层次、富有张力	主题较突出，剧情较有层次	主题不清晰，结构不完整
	节目编排	视频清晰度高、完整、节奏流畅、制作精良	视频清晰度一般、较完整、节奏感一般、制作一般	视频比较模糊、拍摄不稳定，节奏感不清晰、制作不完整
	拍摄与制作的技术运用	主题和人物角色性格鲜明，角色之间配合默契、自然；有较高的审美价值	主题不够突出，人物角色性格不够鲜明，角色之间配合不够默契、比较生硬，偶有笑场	主题不明确，人物角色性格不鲜明，角色之间配合不默契、多笑场

【单元评价实施建议】

（一）评价目标

1. 理解在不同艺术门类、不同地域、不同主题艺术作品中的作用与不同的表现方式。

2. 在体验、探究与讨论的学习活动中，加深对节奏的感受力，并进行创意表达。

3. 在小组合作学习中能积极思考、探究节奏对赞美自然、歌唱生命的情感本质的作用，以及在不同人文地域与时代背景下特定的艺术节奏表现方式所蕴含的文化内涵和精神、思想含义，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
	探秘康定斯基与抽象派	《校园节奏》微视频制作	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】

■《c 小调第五交响曲》(乐曲)

又名《命运交响曲》，是德国作曲家路德维希·凡·贝多芬创作的交响曲作品 67 号，完成于 1807 年末至 1808 年初。全曲共分四个乐章，表达了贝多芬不屈服于命运对他的捉弄，一心要征服命运的枷锁，即使自己耳朵聋了，也照样可以进行音乐的创作。

作品以“命运之神在敲门”的音乐动机开场，“短—短—短—长”的节奏动机以很强的力度在弦乐与单簧管的齐奏中奏响，这个音乐动机主导了第一乐章，让整个乐章充满紧张性、严峻性和悲怆的气氛，体现出各种情绪的对置和人内心最尖锐的矛盾。

在对第一乐章的赏析中，学生通过充分感受节奏的特征和作用，可以在很大程度上激发探究不同艺术形式中独特节奏的兴趣，为这个单元的开展进行学习铺垫。

资源使用建议：体验音乐动机的节奏，可以运用肢体动作演绎音乐动机，并以小组合作方式搜集有关《命运交响曲》的相关背景资料，理解音乐动机的创作原因，让学生理解音乐节奏的作用。在使用该资源时，教师可以让学生寻找具有鲜明节奏特征的音乐作品，深入探究艺术作品蕴含的独特节奏，了解本单元学习的意义。

■《卡门》(芭蕾舞剧)

法国作家梅里美创作的小说《卡门》，1874 年由法国作曲家比才改编成四幕歌剧，是迄今为止上演率最高的歌剧之一。1949 年，法国著名编舞大师罗兰·佩蒂将《卡门》改编成了芭蕾舞剧，著名画家巴勃罗·毕加索特意为该剧创作了部分布景。这部芭蕾舞剧不仅很好地保留了梅里美小说的原貌，也完美地阐释了歌剧《卡门》的音乐，被公认

为最经典的芭蕾舞剧之一。

通过作品赏析，有助于学生了解弗拉门戈舞特有的音乐节奏特点、舞蹈语汇和审美表现方式。体会芭蕾舞剧《卡门》是如何融合芭蕾、弗拉门戈等舞蹈形式，运用高难度的舞蹈动作充分表达内心的情感。

资源使用建议：赏析芭蕾舞剧《卡门》中的弗拉门戈舞片段中，组织学生以小组合作方式寻找音乐节奏的特点，尝试体验弗拉门戈舞的肢体动作，探究弗拉门戈舞步节奏与音乐节奏之间的关联。让学生在思考与实践中，感受、体验与理解弗拉门戈舞与音乐在节奏上视听高度统一的艺术特征。

■《世界遗产在中国》（纪录片）

《世界遗产在中国》是由中央电视台出品的 38 集高清系列纪录片。作品首次以高清纪录片的方式，系统、集中地展现了中国 2008 年前列入联合国教科文组织《世界遗产名录》的 33 处自然遗产、文化遗产、人类口述和非物质遗产，展现了五千年的历史文化和 56 个民族的风土人情、歌舞音乐等。这部纪录片可以说是一部展示中国世界遗产的百科全书。

通过作品赏析，有助于学生对中国世界遗产有一个全貌概览，能从画面、语言、音乐等多角度了解中国的文明历史，同时感受中国不同时代、不同地域、不同民族各种艺术形式的中的节奏特征，产生对各种节奏背后的文化进行探究的兴趣。

资源使用建议：从可视化的角度，帮助学生了解不同艺术门类在不同时代、不同地域的体现，从中寻找其节奏特点，以及不同节奏所具有的时代特征和地域特征。

北京胡同

“胡同”原是蒙古语的译音，是 1267 年元代建大都沿袭下来的，至今已有七百多年历史。北京城在历史上的格局变化奠定了北京胡同的样态基础。它联通着城市的脉络，不仅作为交通的衢道，更是当地老百姓生活的场所，它仿佛一座民俗风情的博物馆，烙下了人们各种社会生活的印记。北京胡同是久远历史的产物，它反映了北京的历史面貌。其中最长的胡同是东、西交民巷胡同。

在体验活动环境选择北京胡同的内容，意在与上海里弄的比较中，寻找两者在建筑布局、建筑风格、地域文化等方面的差异，感受不同地域民居中的节奏感，探究民居建筑中“有秩序呈现节奏”成因及意义。

资源使用建议：通过观看北京胡同的建筑影像资料，引导学生用语言表述胡同的形貌样态特征，并尝试分析其节奏与韵律是如何体现的。与上海里弄一起展示，请学生在情境中理解建筑艺术中的错落与秩序，以及与之相对应的节奏与韵律。

上海里弄

里弄又叫弄堂，这一上海特有的民居形式，构成了近代上海地方文化的最重要的组成部分。它既不同于传统的中国江南民居，也不同于任何一种西方的建筑形式。然而，它又总是或多或少地带有中国传统建筑的痕迹，又或多或少地带有外来建筑的影响。它最能代表近代上海城市文化的特征，也是近代上海历史的最直接产物。

资源使用建议：引导学生通过网络手段或实地探访的方式，搜集里弄的影像资料，并尝试分析其节奏与韵律是如何体现的，在课堂上分享自己的生活与上海弄堂的关系。让学生在情境中理解建筑艺术中的错落与秩序，以及与之相对应的节奏与韵律。

【补充资源建议】

■ 卢浮宫玻璃金字塔

玻璃金字塔高 21 米，底宽 34 米，耸立在卢浮宫庭院中央，由美籍华人建筑设计师贝聿铭设计建造。它采用金字塔式几何形态及玻璃材料。透明玻璃在淡化金字塔自身形态的同时，又包容了卢浮宫广场上的建筑、水池和周围的环境。玻璃金字塔通过折射和反射，将天空的颜色、水池的颜色、周边环境的颜色交融在一起。水天一色的金字塔与白色的卢浮宫形成了色彩的韵律，轻盈与浑厚、现代与古代、艺术与科技的对比，是建筑中的节奏美的多元展现。

资源使用建议：引导学生从造型、材料、色彩和生态等角度，寻找玻璃金字塔中的节奏规律，了解玻璃金字塔中贝聿铭设计美学的呈现。

■《迁徙的鸟》（纪录片）

《迁徙的鸟》是由雅克·贝汉、雅克·克鲁奥德联合执导，法国、德国、意大利、西班牙、瑞士联合拍摄的纪录片，是一部关于自然之美与生命之力的作品。《迁徙的鸟》中采用了不少精妙的航拍技术。广角镜头注视下大自然的开阔壮丽，与长焦镜头特写的鸟儿的遭遇形成了影视语言中独有的节奏与韵律美感。

资源使用建议：作为补充与拓展的内容，引导学生尝试挖掘影片主题对生命的理解，从电影画面、声音、剪辑和情节中寻找节奏，探寻节奏的艺术形式特征、时代特征、地域特征。然而看得越清楚，内心便越悲凉，鸟类迁徙的诗情与宿命被升华到极限。这或许也是画面表象的张力与观者内心的暗涌之间的一种对立与节奏。

【名词解释】

■ 原生态唱法

原生态唱法是我国各族人民在生产生活实践中创造的、在民间广泛流传的“原汁原味”的民间歌唱音乐形式，俗称“民间唱法”。原生态唱法有自己的一套发声技巧、发声理论。作为我国民族文化的产物，原生态唱法还具有多样化的特点。我国是世界上拥有人口最多、民族最多的国家。我国有 56 个民族，每个民族拥有每个民族的语言、风俗、服装等文化背景，都拥有在这种文化背景下的音乐艺术和歌唱风格，也使得原生态唱法形式、内容多样，有各自鲜明的作品风格和演唱风格，并且原生态民歌具有很大的即兴性，歌词结构短小，通俗易懂，音乐语言凝练，往往用极为简单的音乐素材来表达深刻的思想感情。同时，原生态歌曲直接表达人们对真、善、美的追求，不加修饰地追求歌人合一。原生态唱法的演唱语言多为本地方言，演唱的旋律优美动听，音色圆润明亮。这就是原生态唱法的魅力所在。

■ 踢踏舞 ①

英文为 Tap Dance。一种以脚步的拍打、敲击为主要动作和特色的舞蹈。节奏感极强，被誉为一种用来听的舞蹈样式。世界各地有不同的踢踏舞形式，如爱尔兰踢踏舞、美国踢踏舞、弗拉门戈舞、中国藏族踢踏舞（见“堆谐”）等，各具民族特色。美国踢踏舞带有浓厚的黑人文化色彩，幽默轻快、表现力强，通过好莱坞歌舞片被世界各地的人们熟悉和喜爱，从而发展到一个高峰，代表作为《雨中曲（Singin’ in the Rain）》等。爱尔兰踢踏舞上身基本保持直立挺拔，以小腿的动作为主，手臂多为直线的运动，舞步充满跳跃性，活泼欢快，音乐则采用传统的爱尔兰民间音乐。弗拉门戈舞的伴奏乐器为西班牙的民间吉他，舞步与挺拔矫健的舞姿配合，简洁有力。

① 选自《大辞海　音乐舞蹈卷》（上海辞书出版社 2013 年版）。夏征农、陈至立主编。有改动。

■ 无伴奏合唱[1]

声乐演唱形式之一。一种不用乐器伴奏，充分发挥人声特性的合唱。拉丁文为 a cappella，意为“按教堂风格”。Cappella 一词本意是指教堂中参拜圣者的地方，后转指圣咏团的所在地或圣咏团本身。因欧洲教堂合唱早期均采用无伴奏复调形式，至文艺复兴后期此种合唱形式始用于牧歌等世俗音乐，故有“按教堂风格”之称。

■ 侗族大歌[2]

主要流行于黔桂交界的侗族聚居区，是一种多声部、无指挥、无伴奏、自然合声的民间合唱形式。侗族大歌属于民间支声复调音乐，在多声思维、多声形态、合唱技艺、文化内涵等方面在中外民间音乐中都独具一格。演唱时，一领众和，音域宽广，音色多变，曲调悠扬婉转，具有独特的民族风格。按格调、旋律、演唱内容等可分为鼓楼大歌、谐声大歌、叙事大歌、礼俗大歌、宽声大歌及戏曲大歌等。演唱者一般需受专门训练。

① 选自《大辞海　音乐舞蹈卷》（上海辞书出版社 2013 年版）。夏征农、陈至立主编。有改动。
② 选自《大辞海　民族卷》（上海辞书出版社 2012 年版）。夏征农、陈至立主编。有改动。

第四单元　剧场相聚

第一课　情感共鸣

第二课　生活镜像

第三课　理想情操

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
情感共鸣</td><td rowspan="3">• 戏剧反映文化
• 戏剧引发对人生和社会的思考</td><td rowspan="3">1. 赏析戏剧经典艺术作品，了解艺术家的精湛技艺和独特风格
2. 感受戏剧作品的美感和意蕴，体会不同国家戏剧的艺术情趣，在挖掘每个文明自身的价值中提升审美情趣
3. 探究传统戏剧艺术的传承意义，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</td><td>了解戏剧对现实生活的反映与再现</td></tr>
<tr><td>第二课
生活镜像</td><td>知道剧场效应与剧场凝聚力的发生原理与效用</td></tr>
<tr><td>第三课
理想情操</td><td>理解戏剧中的理想精神对个体与社会发展的作用与意义</td></tr>
</table>

【单元概述】

本单元分为“情感共鸣”“生活镜像”和“理想情操”三个学习主题。旨在从话剧、舞剧、音乐剧、戏曲等不同戏剧表演形式着手，了解戏剧对现实生活的反映与再现，知道剧场效应与剧场凝聚力的发生原理与效用，理解戏剧中的理想精神对个体与社会发展的作用与意义。

赏析中外经典戏剧作品，了解戏剧的不同体裁及其特点，知道戏剧创编的基本方法，形成艺术感知；掌握戏剧赏析的基本方法，在模仿、探讨、创编的艺术实践活动中，尝试理解戏剧艺术与时代思潮、社会文化、个体意识间的关系，对自我与社会产生新的思考，达成创意表达。体会戏剧艺术的感染力与表现力，引发情感共鸣，形成审美感知；探索戏剧对生活与社会的揭示，理解戏剧作品的文化内涵，形成文化理解。

教学重点：感知剧场效应、剧场凝聚力等在戏剧中的体现与作用，体会戏剧作品中的理想精神对个体与社会的意义，掌握戏剧创编的基本方法。

教学难点：理解戏剧与文化的关系，引发对社会生活和社会文化的思考。

【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 剧场相聚	第一课 情感共鸣	1. 理解剧场效应激发观众情绪 2. 理解剧场效应影响社会文化 3. 理解戏剧中的“场效应”	•《放下你的鞭子》 • 社区唱大戏（曲艺） •《龙须沟》（话剧） •《猫》（音乐剧） • 法国阿维尼翁戏剧节 •《红色娘子军》（芭蕾舞剧）	模仿音乐剧《猫》中的角色，探讨剧中哪一角色最吸引人 在《放下你的鞭子》一剧中挑选最感兴趣的一段进行模仿 在模仿中可借助人物关系的重构、台词创新等手段来吸引观众的注意力，使本剧更能表现当代生活 观看一场戏剧演出，分析这出戏是如何调动观众情绪的，撰写分析报告	思考为何《天仙配》能够将各个时代的观众凝聚起来，这种凝聚力又与牛郎织女的神话故事有何关系
	第二课 生活镜像	1. 理解戏剧是对生活的模仿 2. 理解戏剧通过夸张等方式表现现实 3. 理解戏剧对生活与文化的反映	•《茶馆》 •《四世同堂》 •《上海屋檐下》《大桥》《推销员之死》（话剧） •《等待戈多》（戏剧） •《牡丹亭》（戏曲）	海报是戏剧的镜子，收集一些喜欢的戏剧海报，并谈谈这些海报是如何表现该剧特色的 制作一个表格，列出古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧、象征主义戏剧等戏剧形式各自的典型作品，并在表格中简要说明不同戏剧形式与现实生活之间的关系 选取一件生活中对你触动比较大的事情，寻找一个主题，选取事件中最重要的部分凝练成戏剧情节，写一个不超过二十分钟的短剧剧本	找一部认为最能够表现当下社会特征的戏剧作品，写一篇四百字左右的短剧评，尽量简洁地将这部作品与当下社会的关系在短剧评中表现出来

（续表）

单元	课	教学内容	范例	体验活动	拓展研究
第四单元 剧场相聚	第三课 理想追求	1. 理解戏剧理想对现实生活的介入 2. 理解戏剧理想给予未来希望的期待 3. 理解戏剧对于理想中的人与世界的表现	•《江姐》（歌剧） •《日出》 •《平凡的世界》《塞罕长歌》《商鞅》（话剧） •《向大师致敬》（校园剧） •《放牛班的春天》（音乐剧） •《关汉卿》（历史剧）	以一部戏剧作品为例，根据剧中所表达的理想写一篇小短文 小组合作，排演《茶馆》第二幕，最好能在原有情节、人物关系的基础上对台词、服装、布景做出适当改编，使其能够更贴近当代人的生活，表达当下人的生活期望 学习演唱歌剧《江姐》中的《红梅赞》选段，模仿演员的表情、动作，在学习过程中体验和感受本剧所表达的革命理想	请收集一些戏剧海报，谈谈看这些海报是如何表现该剧特色的；试着自己设计一份戏剧海报

（二）单元教学策略与方法

1. 在戏剧作品欣赏、经典戏剧片段模仿、剧本创编、戏剧短评等活动中体验戏剧艺术，初步掌握戏剧艺术创编、鉴赏的基本知识技能以及方法，提高观察、想象、反应、判断、表现等能力。

2. 在赏析话剧、舞剧、音乐剧、戏曲等不同戏剧表演形式中，感知戏剧艺术语言，提升艺术鉴赏力；在戏剧模仿与创编实践过程中，感悟戏剧的艺术之美，提高对生活的观察力和表现力，探索戏剧与文化的关系，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. 赏析中外经典戏剧作品，知道话剧、舞剧、音乐剧、戏曲等不同戏剧表演形式的语言特征，体验戏剧艺术对情感共鸣生活、表现和思想精神的作用。（艺术感知水平 1）

2. 通过戏剧作品欣赏、片段模仿、戏剧改编、剧本创编、戏剧短评等实践活动体验戏剧艺术，尝试理解戏剧艺术与时代思潮、社会文化、个体意识间的关系，达成创意表达。（创意表达水平 2）

3. 通过多种戏剧艺术实践活动体验戏剧之美。感知和了解不同时代、不同体裁戏剧的独特美感和意蕴，能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。（审美情趣水平 2）

4. 通过对经典戏剧作品的体验模仿、创编实践和评价，理解戏剧作品的文化内涵，探索戏剧艺术与文化的关系，引发对人生和社会的思考。能归纳、阐述自己的观点，与他人分享交流。（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
第四单元 剧场相聚	第一课 情感共鸣	情境导入	通过了解戏剧强烈的剧场凝聚力如何对观众会产生影响，知道剧场效应与剧场凝聚力的发生原理与效用	1. 在作品欣赏、分享交流中，了解戏剧艺术的功能与特点，体验剧场效应与剧场凝聚力对戏剧语言、情感共鸣和思想情感的作用（艺术感知水平 2） 2. 戏剧作品的解读、分析环节充分调动学生的分析能力与表现力，并运用到其他学科和生活中去（创意表达水平 1） 3. 在艺术活动中，通过调动视觉、听觉、动觉等，感知戏剧剧场凝聚力的美感和意蕴，获得审美的情感体验（审美情趣水平 1）
		审美感知	1. 以《龙须沟》《猫》等艺术作品为例，理解剧场效应激发观众情绪 2. 以《红色娘子》作品为例，理解剧场效应影响社会文化 3. 以《放下你的鞭子》为例，从观演互动、街头演剧、打破第四堵墙等方面提供分析此类作品的角度；理解戏剧中的“场效应”	

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 剧场相聚	第一课 情感共鸣	体验活动	1. 探讨音乐剧《猫》中哪一角色最吸引人，模仿剧中的这一角色 2. 在《放下你的鞭子》一剧中挑选最感兴趣的一段进行模仿，在模仿中可借助人物关系的重构、台词创新等手段来吸引观众的注意力，使剧本更能表现当代生活 3. 观看一场演出，分析这出戏是如何调动观众情绪的，将其做成分析报告	4. 体验、讨论戏剧作品和艺术活动，能搜集相关文化背景资料，理解戏剧作品的剧场凝聚力与文化的关联（文化理解水平 1）
		思考评价	1. 在戏剧演出活动分析报告中，能否既分析演员对观众情绪的影响，又分析观众之间的情绪传递作用 2. 能否对本课中所举剧作凝聚观众的方式做个归类 3. 在戏剧观演活动结束后，能否就戏剧“场效应”的延续及其功用说出自己的观点	
		拓展研究	思考黄梅戏《天仙配》为何有百看不厌的魅力，能够将各个时代的观众凝聚起来，这种凝聚力又与牛郎织女的神话故事有何关系	
		建议课时：1 课时		
	第二课 生活镜像	情境导入	以话剧《四世同堂》为例了解戏剧对现实生活的反映与再现，理解戏剧中的理想精神对个体与社会发展的作用与意义	1. 赏析中外经典戏剧作品片段，探究与分析不同类型戏剧在舞台形式、表现手段、内容侧重上对于反映社会生活与社会文化的作用（艺术感知水平 2） 2. 从生活中提炼创作素材，根据主题进行剧本构思，展现情节设置、戏剧冲突，体验情感表达，提升戏剧艺术创编的想象力与创造力（创意表达水平 2） 3. 通过不同类型戏剧作品的对比，感受戏剧作品对于生活间接或直接的表达，塑造人文情怀和健康的审美价值观（审美情趣水平 2） 3. 在戏剧创编活动中，建立戏剧与现实生活的关联，思考戏剧对生活的展现与影响；阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平 2）
		审美感知	1. 以《上海屋檐下》《大桥》等艺术作品为例，理解戏剧是对生活的模仿 2. 以《等待戈多》《牡丹亭》作品为例，理解戏剧通过夸张等方式表现现实 3. 以《茶馆》为例，从反映不同时代特征、反映不同人物个性、反映社会本质等方面提供分析此类作品的视角；理解戏剧对于生活与文化地反映	
		体验活动	1. 收集一些戏剧海报，并谈谈这些海报是如何表现该剧特色的 2. 制作一个表格，列出古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧、象征主义戏剧等戏剧形式各自的典型作品，并在表格中简要说明不同戏剧形式与现实生活之间的关系 3. 选取一件生活中对你触动比较大的事件，寻找一个主题，将事件中最重要的部分凝练成戏剧情节，写一个短剧剧本	

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 剧场相聚	第二课 生活镜像	思考评价	1. 所创作的短剧剧本对其他同学是否具有吸引力 2. 能否就古典主义戏剧、浪漫主义戏剧、现实主义戏剧、象征主义戏剧等戏剧流派在表现手段上的异同谈谈自己的看法 3. 能否对戏剧的社会功能与艺术性间的关系提出一些自己的看法	
		拓展研究	寻找一部最能表现当今社会现实的话剧、舞剧、歌剧、音乐剧或者戏曲作品，写短剧评论	
		建议课时：2 课时		
	第三课 理想情操	情境导入	以话剧《日出》为例，解释戏剧理想是如何激励人们奋发向前的，又是如何将这些理想凝聚在角色与情节之中的	1. 赏析不同时期的戏剧作品，了解戏剧艺术的表现形式，能感受、描述作品中的角色与情节对于构建理想、展现精神的作用（艺术感知水平 1） 2. 在对于经典作品的创编演绎中激发想象力和表现力，理解戏剧语言在塑造理想的人物形象、展现理想世界上的作用（创意表达水平 1） 3. 在不同时期文化情境下，感受不同时期戏剧作品中的精神内涵，理解戏剧艺术构建理想人物与世界的方式，提高欣赏品位和人格素养（审美情趣水平 2） 4. 在创设情境活动中，理解戏剧借助塑造角色、情节构建表现理想精神，思考戏剧对人类精神理想的激励与影响；阐述自己的观点，与他人分享交流（文化理解水平 2）
		审美感知	1. 以《向大师致敬》《放牛班的春天》艺术作品为例，理解戏剧理想对现实生活地介入 2. 以《平凡地世界》《塞罕长歌》等艺术作品为例，理解戏剧理想给予未来希望的期待 3. 以《江姐》为例，从真实的理想角色、为希望而牺牲、细腻雕刻的唱词、深富情感的旋律等方面提供分析此类作品的视角；理解戏剧对于理想中的人与世界的表现	
		体验活动	1. 学习演唱歌剧《江姐》中的《红梅赞》选段，模仿演员的表情、动作，在学习过程中体验和感受本剧所表达的革命理想 2. 以一部戏剧作品为例，根据剧中所表达的理想写一篇小短文 3. 小组合作，排演《茶馆》第二幕，最好能在原有情节、人物关系的基础上对台词、服装、布景做出适当改编，使其能够更贴近当代人的生活，表达当下的生活期望	

（续表）

单元	课	学习栏目	学习内容	学习要求与水平
第四单元 剧场相聚	第三课 理想情操	思考评价	1. 思考演唱《红梅赞》时，动作是否传达出了剧中人物的情感 2. 为本课中戏剧表现的理想分类，并回忆所看过的戏剧经典作品中还表现出了哪些理想 3. 结合本课所涉及的作品，就戏剧理想与现实之间的关系谈谈自己的看法，并想想看，戏剧理想除了对现实中的人具有激励作用以外，还有哪些作用	
		拓展研究	思考戏剧海报应重点呈现的是戏剧情节、演员表演还是导演对剧本的诠释，并尝试设计一份戏剧海报	
		建议课时：1 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：为歌曲《红梅赞》创设音乐情境表演

（一）单元学习活动目标

1. 在音乐情境表演中，体验戏剧的艺术表达手法对于革命理想的表达与诠释，理解角色丰富的内在情感，培养对戏剧艺术的鉴赏兴趣。

2. 在对作品的分析与实践中，加深对革命理想的坚定信念，提升民族自信。

3. 在艺术实践过程中，提升艺术表现力，培养合作学习的能力。

（二）单元学习活动内容与要求

1. 分组学习演唱《红梅赞》选段。

2. 小组讨论剧情，参考剧中人物的表情与动作为这个选段创设音乐情境表演。

3. 在情境创设中，尝试依据情境不断丰富“人物”，增强戏剧效果。

4. 在情境表演中，互相交流与评价。

（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
为歌曲《红梅赞》创设音乐情境表演	1. 通过对之前课堂内容的赏析，了解歌剧《江姐》选段《红梅赞》的艺术语言特征，理解角色塑造、情境创设对于本剧精神内涵“革命理想”的表达与诠释；在表演活动中收到真善美的感染，获得快乐和美感 2. 在情境化的集体表演活动中，学会包容他人，分享艺术创作的过程与成果，提升艺术品位	1. 以 6—8 个同学为一组，小组按照导演、演员、编剧、舞美团队、制作人、舞台监督、场记等分工分配小组成员 2. 跟着视频学习演唱片段，模仿演员的表情、动作 3. 小组为片段设计音乐情境表演，尝试依据情境不断丰富“人物”，适时融入自己的理解并作出相应的调整，增强戏剧效果 4. 小组合作，进行排练 5. 开展《红梅赞》选段音乐情境表演活动，并在交流分享中谈谈自己的体会与心得

（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	小组分工合作	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	主题突出 手段丰富	有主题 有呈现	不能交流、呈现

【单元作业设计建议】

单元作业名称：经典戏剧片段再演绎

（一）单元作业目标

1. 理解戏剧语汇塑造人物形象和表达情感的方式。

2. 了解角色塑造、情节冲突、语言、舞美等要素综合表达内涵的方式，能运用所学为经典戏剧的片段进行当代情境创设，深化主题。

3. 能在小组合作过程中分享自己的见解，进一步理解经典戏剧作品的时代意义与文化内涵。

（二）单元作业内容与要求

1. 小组合作，从不同戏剧表演形式中，选择一部经典作品片段。
2. 对片段作出适当改编，使其更贴近当代人的生活，表达当下人的生活期望。
3. 完成对片段的重新构思与设计，选择一种方式进行交流分享。
4. 记录并评价小组合作学习过程。

（三）单元作业说明

作业名称	作业设计意图	作业操作建议
经典戏剧片段再演绎	1. 在戏剧表演实践中将课堂所学加以迁移、运用，加深对戏剧艺术特征和表现方式的认识，理解戏剧与观众、戏剧与生活、戏剧与文化的关联 2. 让学生运用多种手段进行片段再演绎中，培养学生的合作能力和自主组织活动的协调能力	1. 小组合作，从话剧、舞剧、戏曲、音乐剧等戏剧表演形式中，选择一部经典作品片段 2. 在原有情节和人物关系的基础上对台词、服装、布景做出适当改编，建议把重点放在“时代性”上面，突出对于经典戏剧作品片段的当代情境创设使其能够更贴近当代人的生活，表达当下人的生活期望 3. 完成设计构思，选择一种方式进行展示交流，如 PPT、文字说明、思维导图、手绘样稿等；在条件许可下，可以将构思转化为艺术作品进行展示 4. 记录小组合作学习过程，进行小组自评和互评

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	
剧目选择	
情境创设	（角色、情节、语言、舞美等要素分析）
舞美设计	（设计草图）

（四）单元作业评价标准

<table>
<tr><th colspan="3">评价内容</th><th>优良</th><th>合格</th><th>不合格</th></tr>
<tr><td rowspan="3">过程表现</td><td colspan="2">小组分工</td><td>分工明确</td><td>分工基本明确</td><td>没有分工</td></tr>
<tr><td colspan="2">小组合作</td><td>合作默契，相互包容</td><td>能够互相理解</td><td>不能合作</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成情况</td><td>完成</td><td>基本完成</td><td>未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="3">结果表现</td><td rowspan="3">经典戏剧片段再演绎</td><td>情境创设</td><td>能创设具有时代特征的情境</td><td>能创设情境，时代特征不明显</td><td>有情境创设，但没有时代特征</td></tr>
<tr><td>舞台背景</td><td>舞美设计能很好地展现主题内涵</td><td>舞美设计基本能展现主题内涵</td><td>舞美设计不能凸显主题内涵</td></tr>
<tr><td>演绎效果</td><td>能通过戏剧要塑造角色、且能刻画出人物的性格特征，角色之间配合默契，演绎效果好</td><td>能通过戏剧要素基本塑造角色，尚能刻画人物性格特征，角色之间配合一般，演绎效果一般</td><td>通过戏剧要素塑造角色效果一般，角色之间配合度较差，演绎效果不好</td></tr>
</table>

【单元评价实施建议】

（一）评价目标

1. 对经典戏剧的赏析和理解。

2. 在体验、讨论与创设演绎的学习活动中，能主动探索戏剧艺术的特征与基本表现形式。

3. 在小组合作学习中能积极思考戏剧与观众、戏剧与生活、戏剧与文化的关联，阐述自己的观点，并与他人分享交流。

（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	不能相互理解

（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
	为歌曲《红梅赞》创设音乐情境表演	经典戏剧片段再演绎	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】

■《四世同堂》（话剧）

话剧《四世同堂》改编自老舍的同名长篇小说，讲述了北京小羊圈胡同中祁、冠、钱三个家族在抗日战争时期荣辱浮沉、生死存亡的故事。为了在同一个舞台上真实地再现三户人家屋里屋外的场景，舞美设计把门窗墙壁和桌椅都装上了轮子，可以根据剧情需要推动墙壁、安排桌椅。另外，该话剧在创作中加入了“听觉设计”的概念，由专业的声响工程师设计了舞台上展现的属于北京特有的听觉记忆，如叫卖、鸽哨、童谣等。

该作品能够将现实生活中的情境在舞台上进行呈现，让观众对剧中的角色、情节产生共鸣，体会到戏剧是对生活的模仿，能折射人物的内心与社会现象背后的深刻本质。

资源使用建议：引导学生观看话剧《四世同堂》，感受话剧作品是如何在舞台上直接或间接反映社会生活与社会文化的。

■《牡丹亭》（昆曲）

全名《牡丹亭还魂记》，讲述了杜丽娘与柳梦梅生死离合的爱情故事。剧本超常规

地设置了梦境、现实和幽冥三种不同的故事环境。设置了春香、杜丽娘、陈最良三个不同的典型人物，充分展示出人物个性化的心路历程，揭示了人物感情世界的隐秘。剧本对封建礼教罪恶予以深刻揭露，热情地歌颂了杜丽娘、柳梦梅为追求自由幸福所作的不屈斗争。

该作品用超现实的浪漫主义表现手法，借用现实、梦幻与幽冥三种境界的艺术对比来表达理想和思想，体会汤显祖的文辞意境与苏州派沈璟的昆腔音律是怎样一步步走向相互成就的。

资源使用建议：《牡丹亭》是披着浪漫主义的外衣，实质上包含现实主义的作品。可以引导学生通过对角色情感塑造的分析、时代背景的梳理，体悟作品蕴含的情感真实超越了外在现实真实，梦幻的表现手法并没有影响戏剧的真实性。

■《等待戈多》（荒诞剧）

《等待戈多》是一出两幕剧，由戏剧家诺贝尔文学奖获得者贝克特创作。整部戏剧完全抛弃了传统戏剧的结构模式。全剧结构散漫、支离破碎，无完整的故事情节，也没有鲜明的戏剧冲突。塞缪尔·贝克特以戏剧化的荒诞手法，揭示了荒谬丑恶、混乱无序的社会现实，写出了在这样一个可怕的生存环境中，人生的痛苦与不幸。

《等待戈多》创作于 1952 年，是荒诞派的代表作。其中，剧中人物荒诞语言逼真而夸张的运用，传递了本单元“表现的戏剧”深刻表现人物内心与社会现象背后本质的特征。在教学中可以通过对其荒诞语言的分析，理解“表现的戏剧”通过夸张、变形、扭曲的方式将现实表现出来的特征。

资源使用建议：引导学生通过表情、动作理解人物的心理动机与行动，找出人物之间的关系；利用视频等资源，或组织学生观看戏剧演出，了解荒诞派戏剧的特点；依照外部动作与内心动作的理解，组织学生进行即兴模仿。

【补充资源建议】

■ 汤显祖

汤显祖（1550—1616），字义仍、若士，号若海、清远道人，明代杰出戏曲作家。出身书香门第，早有才名，不仅精通古文诗词，而且通天文地理、中医药等。所著《紫钗记》《牡丹亭》《南柯记》《邯郸记》，称《临川四梦》或称《玉茗堂四梦》，另有诗文集《玉茗堂全集》。

资源使用建议：建议学生了解汤显祖的创作经历，观看相关代表作品及时代背景资料，知道艺术家在创作中如何通过浪漫主义的故事外壳包裹现实生活的内核。

■ 老舍

老舍（1899—1966），满族，笔名老舍、舍、非我等。1913 年考进北京师范学校，1924 年赴英国，任伦敦大学东方学院中文讲师，同时进行文学创作。1951 年，被授予“人民艺术家”称号。老舍一生创作了众多优秀作品，代表作有《骆驼祥子》《茶馆》《四世同堂》《龙须沟》等。老舍创作的剧本多取材于熟悉的北京市民生活，台词也多使用北京方言，具有浓厚的地方色彩和生活气息。其中，《茶馆》和《龙须沟》具有国际影响，堪称话剧史上的经典作品。

资源使用建议：建议学生了解老舍的创作经历，观看相关代表作品及时代背景资料，知道艺术家在创作中如何运用高超的技艺挖掘生活中的矛盾冲突，揭示社会本质。

■《哈姆雷特》（戏剧）

《哈姆雷特》是英国诗人、戏剧家威廉·莎士比亚的剧作，写于 1601 年，是其“四大悲剧”之一。《哈姆雷特》取材于《史麦丹》和一个失传的丹麦王子复仇记旧剧。莎士比亚在欧洲文艺复兴的历史大潮推动下，将其改写成一出具有深刻思想内容和现实意义、渗透着人文主义理想的杰出悲剧。

资源使用建议：引导学生观看不同版本的《哈姆雷特》片段，了解其戏剧情节、演员表演及导演对剧本的诠释，结合不同版本的海报设计，体验海报设计对于作品特色及侧重的呈现。

【名词解释】

■ 荒诞派戏剧[①]

于 20 世纪 50 年代兴起于法国，是第二次世界大战后西方戏剧界最有影响力的戏剧流派。该派戏剧作家接受存在主义思潮的影响，追求荒诞的形式和内容相统一，多采用象征、极端夸张和超现实的表现手法。荒诞派戏剧的重要代表作家和作品有法国塞缪尔·贝克特的《等待戈多》，法国尤金·尤湿斯库的《椅子》，英国哈罗德·品特的《看房人》，美国爱德华·阿尔比的《动物园的故事》等。

资源使用建议：引导学生观看荒诞派戏剧代表作，并与现实主义戏剧作品作比较；了解荒诞派戏剧的基本特点，以及象征、夸张和超现实的表现手法；体验剧本中的人物塑造、情节设置，体会剧目的文化内涵。

① 选自《中外戏剧印象》（中国戏剧出版社 2015 年版）。韩芸霞编著。有改动。

【环境资源建议】

■ 上海文化广场

上海文化广场位于上海市永嘉路 36 号，该剧院集现代演出、艺术展示、文化体验于一身，以音乐剧演出为主线、各类时尚经典艺术为辅线，孵育并营建音乐剧发展的艺术舞台，引领文化休闲业态，着力打造地标性文化艺术中心。

■ 上海东方艺术中心

上海东方艺术中心坐落于浦东行政文化中心，是上海的标志性文化设施之一。整栋建筑设有东方演奏厅、东方音乐厅、展览厅、东方歌剧院，丰富的舞台功能满足了交响乐、芭蕾、音乐剧、歌剧、戏剧等各种演出的需要，成为中外艺术家施展才华的圣殿、艺术爱好者流连忘返的家园。

■ 上海戏曲艺术中心

上海戏曲艺术中心是以保护、传承、创新、发展传统戏曲艺术，推动上海戏曲事业健康发展为己任的文化单位。中心所属京、昆、沪、越、淮、评弹六大院团，长期扎根于上海特有的人文气息，与城市同行，与时代共舞，积累下了一批独具风格的精品剧目和德艺双馨的艺术大家。

■ 上海话剧艺术中心

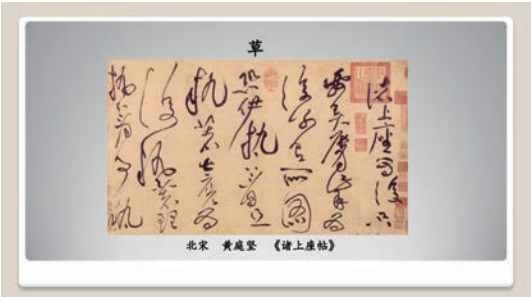
上海话剧艺术中心是国家级专业话剧团体。中心不仅有着一大批专业的编剧、导演、演员、舞台等创作人员，还拥有三个大小各异、功能齐全的专业演出剧场，每年中心自主创作及交流引进的各色演出达 600 场，吸引国内外观众十几万人次。

■ 上海歌剧院

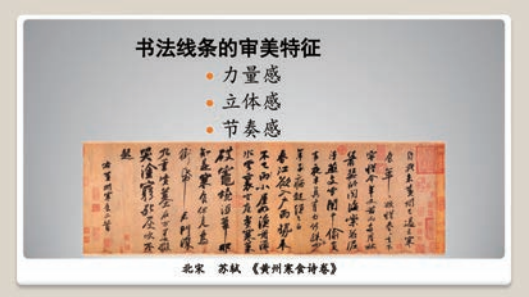
上海歌剧院成立于 1956 年，经历半个多世纪的发展，在歌剧、舞剧、音乐剧等领域留下了辉煌的足迹。上海歌剧院始终坚持原创与经典并举，曾先后创排了许多样式丰富、别具风采的原创作品。作为上海的一张文化名片，其足迹不仅遍布大江南北也广泛开展中外合作与交流。

资源使用建议：组织学生走进各大音乐厅、剧院，切身欣赏、感受国内外音乐、舞蹈及其他艺术形式的线条之美，理解其文化意蕴。结合艺术场馆的历史、名家及优秀曲目选取其中一部或者一位艺术家开展相关主题的探究学习，与他人合作交流，激发艺术兴趣，拓展艺术视野，提高艺术修养。

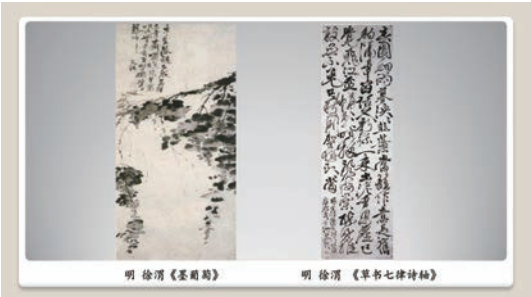
附：第一单元教学过程示例

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 笔墨线条	教学准备			
	课题导入	从草书《古诗四帖》导入，请学生思考如何欣赏书法艺术线条之美，如何理解其线条的审美特征与文化意蕴 	思考问题	通过思考导入课题
	审美感知	书法线条： 展示不同书体，引导学生感受不同书体线条之美  	观察图片，感受不同书体线条之美	通过观察感受体会不同书体的线条之美，不同书体线条的不同形态

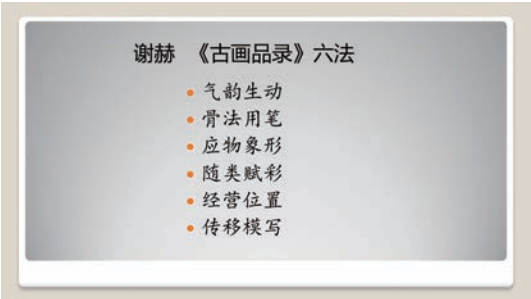
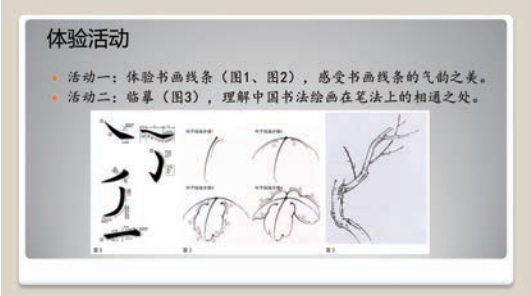
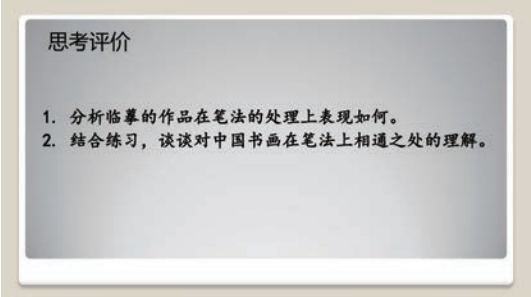
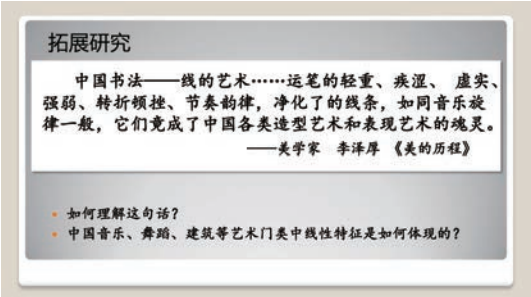
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 笔墨线条	审美感知	引导学生总结书法线条的审美特征：力量感、立体感、节奏感  	观察图片，讨论总结书法线条的审美特征	通过观察体会理解书法线条的审美特征
		通过王羲之的行书、张旭的狂草的欣赏，引导学生感受书法的气韵之美，体会作品中反映的精神和流露的情感 	观察图片，体会作品中反映的精神和流露的情感	通过对王羲之的行书和张旭的狂草的欣赏，引导学生体会书法的气韵之美，理解气韵是作品中作者精神的反映和情感的流露
		绘画线条： 引导学生欣赏中国画的“十八描” 	观察图片，体会中国画的线条之美	通过观察体会理解中国画的线条之美

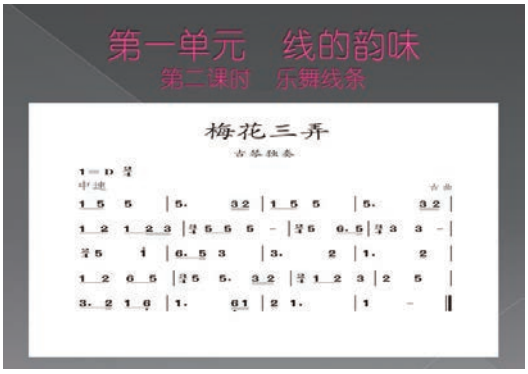
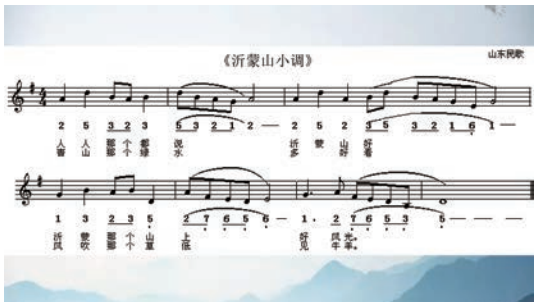
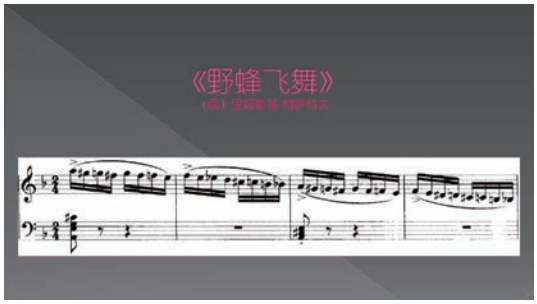
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时　笔墨线条	审美感知	引导学生总结中国画中线条的审美特征：书写性、抒情性 	观察图片，讨论总结中国画中线的审美特征	通过观察体会理解中国画中线的审美特征
		通过中外绘画线条的对比，引导学生理解中国画中线的文化意蕴 	观察思考中国画中线的文化意蕴	通过中外绘画线条的对比，理解中国画中线的文化意蕴
		书画同源： 引导学生欣赏赵孟頫《秀石疏林图》、徐渭书画，理解中国书画在笔墨运用上共同的规律性，理解中国书画具有共同的审美特征  	观察图片，讨论如何理解中国文人画以书入画的特点	通过观察讨论体会理解中国书法与绘画的相关性，了解中国书画在笔墨运用上共同的规律性

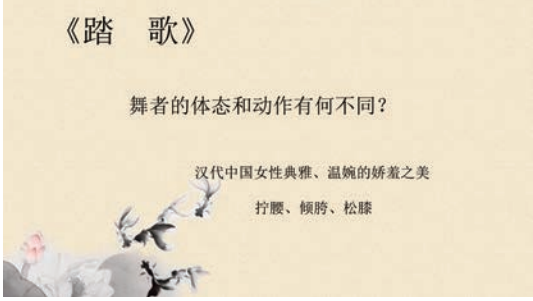
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第一课时 笔墨线条	审美感知	引导学生理解中国书法与绘画都具有气韵生动的艺术特征  	学生讨论中国画气韵生动与笔墨的关系	通过讨论，理解中国书法与绘画艺术中“气韵生动”所体现的关联
	体验活动	教师示范，指导学生进行体验活动  	学生临摹，体会书画线条之美，理解中国书画在笔法上的相通之处	通过实践活动理解书画在笔法上的相通之处
	思考评价	教师引导学生思考评价  	小组内自评与互评，师评	通过评价及时反馈，有效达成教学目标
	拓展研究	引导学生拓展思考  	学生课后思考探究	通过思考探究，为后面的课程内容作铺垫

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 乐舞线条	教学准备			
	课题导入	从古琴曲《梅花三弄》导入，请学生思考如何欣赏音乐艺术线条之美，如何理解其线条的审美特征与文化意蕴  	思考问题	通过思考导入课题
	审美感知	旋律线条： 聆听不同风格的音乐作品，引导学生感受不同旋律的线条之美   	聆听音乐片段，总结音乐的风格和旋律特征	通过两首短小精悍却风格迥异的音乐作品，体会不同的旋律线条和音乐特征，对“旋律线”形式听觉上、形式上、审美上的初步认知
	审美感知	引导学生总结芭蕾舞的体态特征：轻盈优雅，修长舒展，具有延伸感；古典芭蕾四要素：开、绷、直、立。 	欣赏舞蹈《天鹅之死》，感受芭蕾舞的体态之美	引导学生感受西方古典芭蕾在外在形式和内在精神上的特点及其艺术之美

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 乐舞线条	审美感知	引导学生总结舞蹈《踏歌》的审美特征：汉代中国女性典雅、温婉的娇羞之美；中国古典舞四要素：拧、倾、圆、曲  	欣赏舞蹈《踏歌》，感受中国古典舞的体态之美	以对比的方式，引导学生感受中国古典舞蹈在外在形式和内在精神上的特点及其艺术之美
	体验活动	教师示范，引导学生体验芭蕾舞和中国古典舞的经典舞姿造型 	分组体验芭蕾舞和中国舞的经典舞姿	以体验的方式让学生进一步感受中外舞蹈的不同线条
	思考评价	引导学生总结舞蹈《扇舞丹青》中融合的几种中国文化：书法（绘画）文化、扇文化、剑（武术）文化 	欣赏舞蹈《扇舞丹青》，思考其中的传统文化元素	通过感受舞蹈中的动作、气韵，引导学生进一步联想舞蹈中所蕴含的多种传统文化元素，并对中国古典舞有进一步的了解

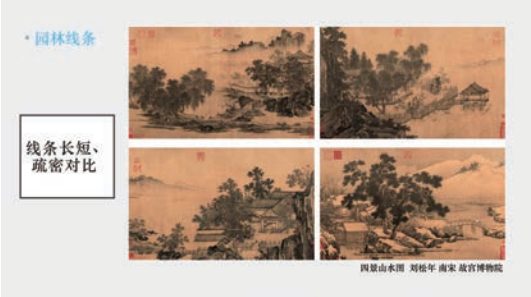
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第二课时 乐舞线条		 		
	审美感知	引导学生思考音乐是如何配合舞蹈的 	聆听音乐片段，感受音乐形象	通过分析音乐要素和演奏技法，了解音乐的线条特征及其刻画的音乐形象
	体验活动	教师示范，体验中国古典舞身韵组合练习 	体验提、沉、冲、靠的分解学习，再结合音乐进行动作组合	学生通过体验身韵练习，进一步了解中国古典舞的身体线条和体态特征
	拓展研究	小组讨论与展示：“寻找生活中的线之美” 	分组展示身边的线条之美	引导学生充分联系生活实践，并且思考、发现、展示生活中存在的线条之美

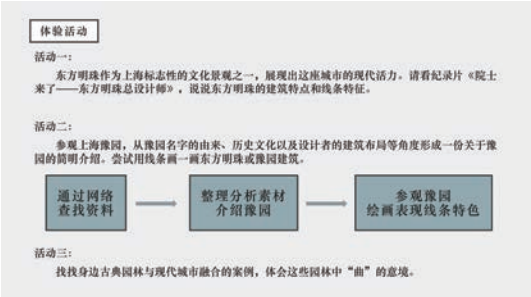
（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 曲径通幽	教学准备			
	课题导入	从上海豫园卷雨楼导入，请学生思考对图中建筑的审美感受，尤其是建筑线条的特征 	思考问题	通过思考导入课题
	审美感知	建筑线条： 展示不同建筑，引导学生感受不同建筑线条之美 	观察图片，感受不同建筑的线条之美	通过观察，感受不同建筑的线条之美和不同形态

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 曲径通幽	审美感知	在欣赏建筑同时，引导学生分析总结不同建筑的审美特征：对比、层次、简洁、和谐等 在欣赏的过程中培养学生分析艺术作品的一般方法，如比较的方法等	观察图片，讨论总结建筑线条的审美特征	学习分析艺术作品的一般方法
		园林线条： 引导学生欣赏《四景山水图》及凡尔赛宫园林，了解中外园林建筑不同的审美趣味，总结两者的线条布局特点  	观察图片，体会中外园林建筑的线条之美	通过观察，体会东西方园林建筑中线条之美的不同特征
	范例赏析	指导学生进行赏析体验活动 	学生通过赏析颐和园，体会中国传统园林线条之美，理解线条在园林设计运用中的相通之处	通过实践活动，理解线条在园林建筑中的运用形成的美感

（续表）

课时	教学环节	教师活动	学生活动	设计意图
第三课时 曲径通幽				
	体验活动		通过实际案例，强化对建筑线条美感的体会，并掌握分析艺术作品的一些方法	通过实际案例的体验学习，强化对所学知识的理解，并巩固赏析作品的方法
	思考评价	引导学生思考评价 	小组内自评与互评，师评	通过评价，及时反馈，有效达成教学目标
	拓展研究	引导学生拓展思考 	学生课后思考探究	通过思考探究，为后面的课程内容作铺垫

说　明

《普通高中·艺术教学参考资料　必修 2　艺术与文化（上册）》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（上册）》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-2021005

责任编辑　王　俭

绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0753-8

定　价：　22.00元
(不含光盘)