普通高中教科书

艺术

YI SHU

［必修］

艺术与文化（上册）

广东教育出版社

普通高中教科书

艺术

YI SHU

［必修］

艺术与文化（上册）

主编　周凤甫

广东教育出版社
·广州·

图书在版编目（CIP）数据

艺术：必修. 艺术与文化：上下册 / 周凤甫主编. —广州：广东教育出版社，2020.7（2021.12重印）
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-1768-1

Ⅰ. ①艺… Ⅱ. ①周… Ⅲ. ①艺术—高中—教材
Ⅳ. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2020）第074706号

编 写 单 位　广东教育出版社
主　　编　周凤甫
副 主 编　尹新春　李于昆　杨　健
本 册 主 编　李于昆
本册副主编　黄宏武　梅　劲
核心编写人员　（以姓氏笔画为序）
文　章　田素梅　沈　文　张月龙
胡万鸣　晏　清　莫黎丽　薛广超

出 版 人　朱文清
上册责任编辑　郭　真　林洁波　沈淑鑫　周启毅
责 任 技 编　杨启承　陈　瑾
装 帧 设 计　何　维　邓君豪

广东教育出版社出版
（广州市环市东路472号12-15楼）
邮政编码：510075
网址：http://www.gjs.cn
广东教育书店有限公司发行
佛山市迎高彩印有限公司印刷
（佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业七路9号）
890毫米×1240毫米　16开本　12.25印张　245 000字
2020年7月第1版　2021年12月第4次印刷
ISBN 978-7-5548-1768-1
定价：23.10元（共两册）
批准文号：粤发改价格［2017］434号　举报电话：12315
著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量或内容质量问题，请与我社联系。
质量监督电话：020-87613102　邮箱：gjs-quality@nfcb.com.cn
购书咨询电话：020-87772438

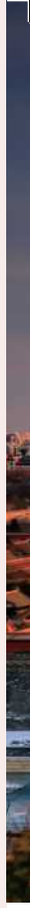
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀文化艺术，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《美术创意实践》《音乐情境表演》《舞蹈创编与表演》《戏剧创编与表演》《影视与数字媒体艺术实践》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的综合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。



前言

艺术作为人类文化的重要组成部分，呈现着人类不同时代的文明，凝聚着浓厚的人文精神，闪烁着人类的智慧光芒。在世界艺术之林中，各民族各国家都创造了辉煌的艺术。中华艺术历史悠久、积淀丰厚、博大精深、独具特色，为中华民族生生不息、繁荣发展提供了强大的精神支撑，是民族文化精华的体现。

《艺术与文化》（上下册）根据《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，坚持立德树人，突出艺术学科核心素养，面向全体高中学生。本教科书从古今中外的艺术文化中精心选材，以艺术史与艺术家、风格与流派、门类与作品、地域与风情、特色与技巧等为脉络展开，分别从音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视等不同艺术门类切入，设置相对完整的、综合性的艺术与文化学习模块。本教科书以单元和课为结构，每单元具有鲜明的主题和相对完整的学习内容，并设有专门的学业质量测评栏目，具有较强的综合性、探究性与多样性。

本教科书注重突出中华民族优秀艺术文化，强调知、情、意、行的统一，培养学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因的能力与素养，同时以开放的态度广取博览世界优秀艺术文化，使学生的艺术能力和人文素养得到综合发展。

目 录

第一单元　文明中的艺术 / 1

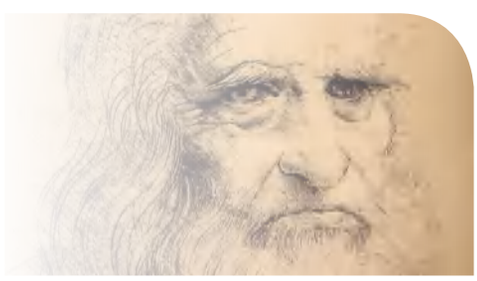
第 1 课　艺术与文明进步/2
第 2 课　艺术与文化变革/7
第 3 课　艺术的多种形态/11
第 4 课　艺术传承与发展/15

第二单元　艺术家的创作 / 21

第 5 课　艺术观察与体验/22
第 6 课　艺术材质与媒介/27
第 7 课　艺术构思与创意/32
第 8 课　艺术创作与表现/36

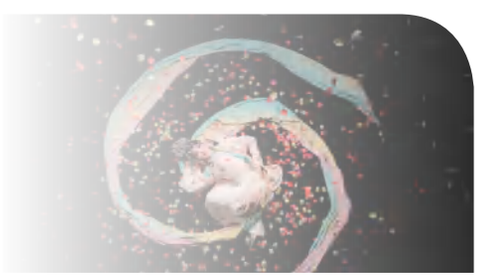
第三单元　艺术家与时代 / 41

第 9 课　冼星海的黄河情/42
第10课　施光南的时代颂/46
第11课　达·芬奇的探索/50
第12课　邓肯的现代舞蹈/54



第四单元　艺术家与作品 / 59

第13课　戴爱莲与民族舞/60
第14课　梅兰芳京腔京韵/64
第15课　吴冠中的江南梦/69
第16课　帕瓦罗蒂与歌剧/73



第五单元　艺术点亮生活 / 79

第17课　当代生活与艺术/80
第18课　艺术伴随我成长/84

第一单元
文明中的艺术

艺术的诞生与发展，体现了文明进步、文化变革的力量。在跨越时空的历史长河中，艺术也出现了多种形态。在当代，艺术传承与发展成为我们时代的重要命题。本单元的学习，让我们更好地感受、认知和讨论艺术与文明、文化的关系。

第1课　艺术与文明进步

艺术大观园

当徜徉于人类文明的长河，追溯历史源头时，我们就会发现史前时代并非荒寒之地，而是一幅幅丰富多彩的生活画卷。

旧石器时代晚期，人类使用打制石器，在山洞中、岩石上刻画出最早的动物壁画和小型人像等。距今1万年左右，新石器时代开始，原始农业和畜牧业出现，此时人类开始了定居生活，能够制作有艺术美感的陶器和纺织品。新石器时代结束后，传统农业出现，人类开始进入铜器时代和铁器时代，已经能够制作精美的青铜器和铁器。这些器物具有很高的艺术水平。

我国半坡文化遗址出土的《鱼纹彩陶盆》，盆外壁以简练、概括的线条装饰三条鱼，

野牛（约1.5万年前）　壁画　西班牙桑坦德市阿尔塔米拉洞窟

鱼儿张嘴、瞪眼、鼓鳃，有向前游动追逐的生动效果，与盆的造型及功用相协调，和谐优美。像这样实用和审美相统一的特征在中国原始艺术中特别显著。

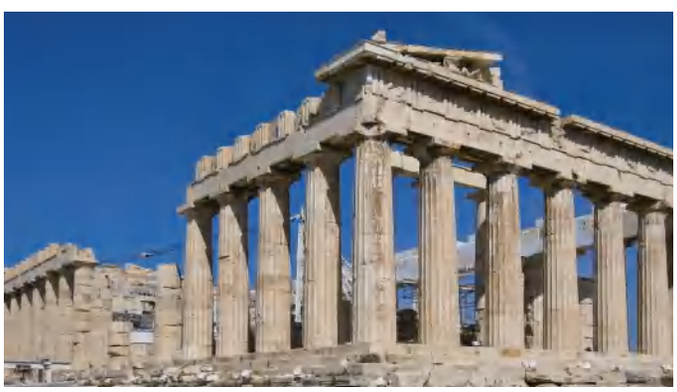
艺术塑造并阐释着人类过去、现在和未来的生活。艺术是人类进入文明时代的重要标志，它的产生和演变见证并记录了世界文明的发展历程。

鱼纹彩陶盆 ［新石器时代］ 陶器　中国国家博物馆

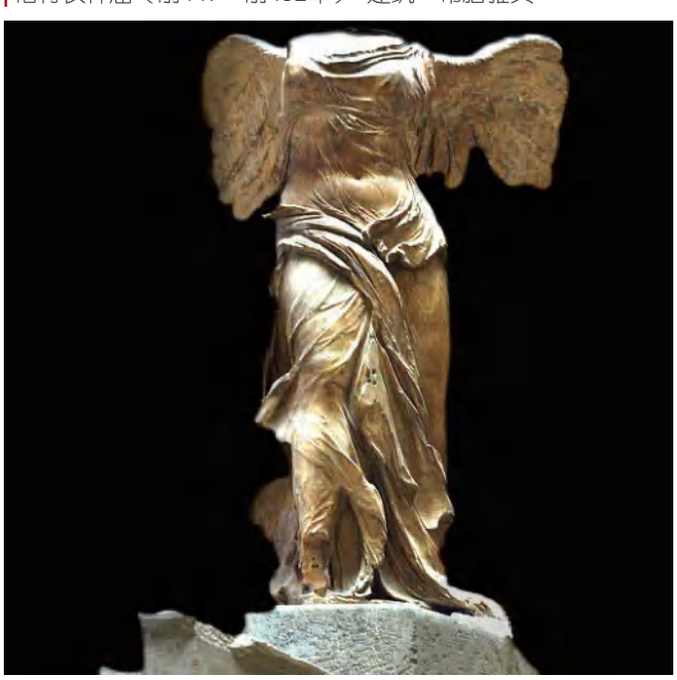
经典鉴赏与分享

帕特农神庙是古希腊古典时期的建筑。它洁白的质地、宏伟的体量，让观者的崇敬感油然而生。这座举世闻名的建筑有许多耐人寻味的设计：外围廊柱采取坚固有力的多利亚柱式，柱身的凹槽形成线的集束，将观者的视线引向上方檐壁的雕塑；柱身中间略鼓，仿佛是因承载屋顶重量而产生弹性的弯曲弧度；立面山墙顶部距离地面19米，与庙体31米的宽度形成的比例接近古希腊人喜爱的“黄金分割比”，让人觉得十分优美。整个建筑比例和谐，做工精湛，成为古代建筑最完美的典范之一，是文明的奇迹。

《萨莫色雷斯的胜利女神像》产生于公元前3世纪，是古希腊的著名石雕刻，高3.28米。虽然现在看到的胜利女神像已经头手残缺，但我们从其保存完好的躯干中，仍能感受到女神英勇、飘逸的气势。两只张开的翅膀和轻盈飞扬的衣裙，让人感到女神在空中腾飞，有着一种强烈的动感。丰满的躯体透露着力量感和健康感，表现了胜利和随之而来的喜悦。



帕特农神庙（前447—前432年） 建筑　希腊雅典



萨莫色雷斯的胜利女神像（约前220—前185年） 石雕　法国巴黎罗浮宫博物馆

位于四川省广汉市的三星堆遗址，距今已有5000至3000年历史，是迄今在我国西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古城、古国、古蜀文化遗址。三星堆遗址被称为20世纪人类最伟大的考古发现之一，被誉为“长江文明之源”，昭示了长江流域与黄河流域一样，同属中华文明的母体，展现了中华文明的丰富性、多元性，显示出不同地域人们的创造智慧。

青铜大立人（5000至3000年前） 青铜器 三星堆博物馆

青铜神树（5000至3000年前） 青铜器 三星堆博物馆

三星堆文化中最具代表性、最有艺术价值的应属青铜器。以《青铜大立人》为例，这种形制的立人像在商代其他遗址没有发现，它用独特的青铜艺术语言向世人诉说着古蜀王国社会形态的秘密。三星堆遗址中的《青铜大立人》，通高260.8厘米，人像高180厘米，为现存世界上最高的青铜立人造像，距今约3000年。雕像采用分段浇铸法嵌铸而成，身体中空，分人像和底座两部分。人像头戴高冠，身穿窄袖与半臂式套装，衣上纹饰繁复精丽，以龙纹为主，辅配鸟纹、虫纹和目纹等，身佩方格纹带饰。其双手手形环握中空，两臂略呈环抱状构势于胸前，脚戴足镯，赤足站立于方形怪兽座上。

三星堆遗址中的《青铜神树》树干通高396厘米，残高359厘米，底座圈足上铸有三山联拱状支架，有云气纹装饰。树干分三层九枝，每一枝上立有一只鸟，其中有一龙攀缘而下。从鸟的数目来看，它和传说中的扶桑树及太阳神鸟相关。树的各部分分布有序，造型神奇。

青铜纵目面具（局部）（5000至3000年前） 青铜器　中国国家博物馆

三星堆遗址中的《青铜纵目面具》高85.4厘米，宽78厘米，宽嘴巴，大耳朵，眼睛呈柱状向外凸，外凸达16.5厘米。一双雕有纹饰的耳朵向两侧充分展开，结构鲜明，工艺精湛，造型雄奇。作为世界上年代最早、形体最大的青铜面具，它被人们俗称为“千里眼”“顺风耳”。根据它庞大的体积和中空的设计，人们推测这应该是套在高大立柱上的图腾形象。

在湖北省随县出土的《曾侯乙编钟》是世界上现存规模最大、最完整的编钟。每件钟均能奏出呈三度音程的双音，全套钟十二个音律齐备，可以演奏五声、六声或七声音阶乐曲。它的出土说明早在战国时期，中国的音乐文化和铸造技术已经发展到相当高的水平。两千多年前就有如此精美的乐器、恢宏的乐队，这在世界文化史上是极为罕见的。《曾侯乙编钟》的铸成，表明了中国青铜铸造工艺的巨大成就，更表明了我国古代乐律学的发达程度，它是中国古代人民智慧的结晶，也代表着中国作为文明古国的历史辉煌。

曾侯乙编钟 ［战国］ 青铜器　湖北省博物馆

编钟演奏场景

创意实践活动

1. 根据所学知识，发挥想象力，描绘一幅人类文明发展初期的艺术活动图景，探究艺术的产生与各种环境因素的关系。

2. 从人类文明的视角去探索《青铜纵目面具》的造型与纹饰的特点，写一篇约300字的小评述。

学生在博物馆参观古代艺术品

金钥匙

● 文明：人们对文明的认识和理解虽然是多元的，但是在将文明视为进化、进步、发展和人类物质与精神成果，以及文化的发达等核心要素上，大家的认识基本上是一致的。如《现代汉语词典（第7版）》关于文明的释义有三种。第一种为“文化”，如物质文明。而词条“文化”的解释为“人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和，特指精神财富，如文学、艺术、教育、科学等”。第二种为“社会发展到较高阶段和具有较高文化的”，如文明国家。第三种为“旧时指有西方现代色彩的风俗、习惯、事物”，如文明结婚、文明棍（手杖）。《中国大百科全书·哲学》将文明定义为，“文明是人类改造世界的物质成果和精神成果的总和，是社会进步和人类开化的进步状态的标志。”

● 黄金分割率：0.618 033 988…，最早由古希腊毕达哥拉斯学派发现，它不但在数学中扮演着神奇的角色，而且在建筑、雕塑、美术、军事、音乐等领域都可以找到这个神奇数字的存在，帕特农神庙就是其中的典型代表。黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值，这一比值能够引起人们的美感，被认为是建筑等艺术中最理想的比例。黄金分割率的发现为形式美的探索提供了一定的科学依据，对掌握形式美和审美活动规律有积极意义。

第2课　艺术与文化变革

艺术大观园

文化的变革是时代发展的需要，“世易时移，变法宜矣”。艺术是在人类各个时代的文化中具有代表性和影响深远的创造性成果。就青铜时代来说，商代人尊神重鬼，崇拜祖先，青铜器纹饰威严神秘，显示出狞厉之美；西周时期倡导礼乐治国，青铜器纹饰简朴，显得宏伟凝重；春秋战国时期，百家争鸣，人性解放，青铜器纹饰变得易于理解和接近人间趣味。该时期的作品《莲鹤方壶》下有走兽承托，壶身腾龙攀升，壶盖是绽开的莲花，壶钮是飞翔的仙鹤，表现出清新活泼的时代新风。当今世界，社会经济发展和科技进步已成为推进艺术与文化发展的强大动力，艺术创新为当代文化的发展提供了新的内容和样式。

莲鹤方壶 ［春秋］ 青铜器　河南省博物院

在中国古代，礼和乐是社会的两大柱石。“礼”构成社会生活的秩序，使万象昭然有序。“乐”则体现出群体内心的和谐与团结。人们认识到乐舞的境界是极为丰富而又高尚的，乐舞是中华文化的精粹。从黄帝制管律、尧舜造琴瑟、周公制礼作乐、秦汉乐舞百戏、唐宋歌舞大曲，一直到明清戏曲歌舞，乐舞既折射了中国社会历史的兴衰，也反映出历史进程中的文化变革。艺术是人类文明中最具正面效应，影响最为深远的创造性成果之一。

明清祭祀乐舞《中和韶乐》

经典鉴赏与分享

《雷雨》是由剧作家曹禺创作的一部话剧，此剧以1925年前后的中国社会为背景，描写了一个带有浓厚封建色彩的资产阶级家庭的悲剧。剧中以两个家庭、八个人物三十年的恩怨为主线，不论是家庭秘密还是身世秘密，所有的矛盾都在雷雨之夜爆发，在叙述家庭矛盾纠葛、怒斥封建家庭腐朽顽固的同时，反映了更为深层的社会及时代问题。该剧情节扣人心弦、语言精练含蓄、人物各具特色，表现了当时社会新旧两种文化的冲突，包含了深刻而丰富的文化内涵，启发了当时人们的思想，是中国话剧现实主义的基石、中国现代话剧走向成熟的里程碑。

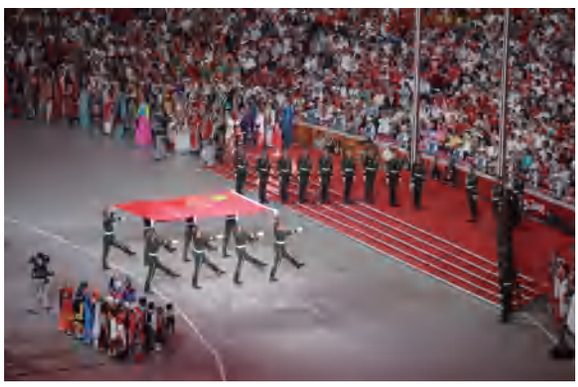
话剧《雷雨》剧照

《茶馆》是现代文学家老舍于1956年创作的话剧，剧作展示了戊戌变法至中华人民共和国成立前夕近半个世纪的社会风云变化。此剧通过一个叫“裕泰”的茶馆揭示了当时中国社会的黑暗腐败、光怪陆离，以及在这个社会中的芸芸众生。剧中出场的人物近50人，人物众多但性格鲜明，能够“闻其声知其人”，“三言两语就勾勒出一个人物形象的轮廓来”。作品通过茶馆老板王利发对祖传裕泰茶馆的惨淡经营，描写了他虽然

在北京人民艺术剧院演出的《茶馆》

精明圆滑、呕心沥血，但最终挡不住衰败的结局，从侧面反映了当时中国社会的走向。《茶馆》是中国当代话剧舞台最具盛名的保留剧目，是老舍创作中最为成功的作品，被誉为“东方舞台上的奇迹”。这部三幕话剧中的世俗百态、小人物的悲欢离合，浓缩了中国半个世纪的沧桑沉浮，为后世留下一个文化缩影。

1949年，中华人民共和国的成立，既开辟了中国社会历史的新纪元，也开启了艺术发展的新阶段，为艺术家施展才华创造了更为广阔的天地。《歌唱祖国》就是在这一时期诞生的，承载独特历史使命，蕴含丰富艺术价值的群众歌曲之一。它创作于20世纪50年代初，由王莘作词、作曲。歌曲结构严谨，简洁明快，既通俗易懂，又朗朗上口，浓墨重彩地将中华人民共和国诞生的壮丽画卷勾画得淋漓尽致。《歌唱祖国》这首凝结了爱国之声、人民之心、民族之魂的歌曲作品，因其明快雄壮的韵律而广为传唱，成为亿万中国人民久唱不衰、响遍神州的金曲和跨世纪的音乐经典之作。这首歌曲，现在已成为中国各种重大活动的礼仪曲、开幕曲或结束曲，成为激励中华人民共和国历代人奋进的歌曲。这首歌曲的传唱，对激发广大人民的建设热情，弘扬新时期的文化起到了积极的作用。



《歌唱祖国》在2008年北京奥运会开幕式唱响

小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（简称《梁祝》）取材于民间传说，由作曲家何占豪、陈钢于1959年创作。小提琴协奏曲《梁祝》的产生，是中国文化发展到了一定程度时的必然产物，是借用西方乐器的优势来表达中国古典乐曲的一次有益的尝试，它充分体现了“洋为中用”的可行性。《梁祝》无论从主题表现、创作手法、乐器编配还是演奏技巧上都充分体现了中西方文化的融合。它在西方的音乐框架下展现出鲜明的中国民族音乐风格，其音乐主题旋律源自越剧，具有柔婉细腻的特质；在音乐创作上综合采用交响乐与中国民间戏曲音乐的表现手法；在乐器编配和演奏技法上巧妙融会并发挥了中国民族乐器的优势，又充分利用西方不同的色彩乐器营造出或虚或实的故事意境。此曲既发挥了西方音乐的优势，又充分地发掘了中国古典音乐的特点，从而有别于西方交响乐。这部绚丽多彩、真挚感人并带有浓郁的生活气息的交响作品，在民族化、大众化方面，做了大胆的创新和成功的尝试，被称为“我们自己的交响音乐”，成为中国协奏曲中影响最为深远的名作之一。

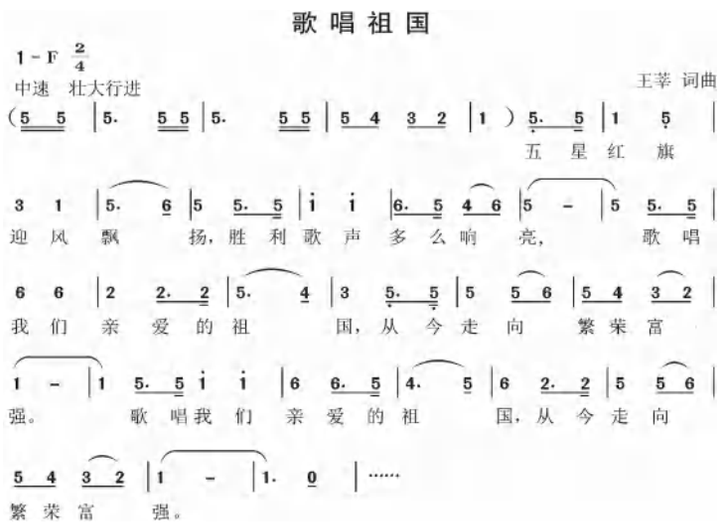
当代音乐家演奏小提琴协奏曲《梁祝》

越剧经典剧目《梁祝》剧照

创意实践活动

1. 收集当地建筑资料，了解不同时期建筑的设计思路，用300字左右写出不同时期文化对建筑的影响和个人的感受。

2. 收集欣赏和《歌唱祖国》同时代创作的歌曲，了解其时代背景，分析它们的共同特点。



《歌唱祖国》简谱（片段）

金钥匙

● 文化：人们对文化的理解是多元的。1982年，联合国教科文组织成员国给文化下的定义值得我们充分重视，“文化在今天应被视为一个社会和社会集团的精神和物质、知识和情感的所有与众不同显著特色的集合总体，除了艺术和文学，它还包括生活方式、人权、价值体系、传统以及信仰。”这个定义中文化不再拘泥于艺术，不再拘泥于过去的优秀文化遗产和当代的优秀思想，而将日常生活的方方面面都包括了进来。由是观之，文化就是错综复杂的意义和意识的社会生产和再生产。生产概念的引入，证明经济在文化中起着举足轻重的作用，社会意识的强调，则显示社会关系及政治同样成为文化走向的一个决定性因素。

● 艺术与文化的关系：艺术与文化的发展是统一的，艺术是文化的重要内涵与组成部分，而文化是艺术的渊源与内容。文化是一种社会现象，是人们长期创造形成的产物，是社会历史的积淀物，同时又是一种历史现象，是指一个国家或民族的历史、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。而艺术是表现和传播文化的一种形式，是一种文化现象，为满足人们精神与情感的需求而存在，是人们把握现实世界的一种方式，是文化的一个领域或文化价值的一种形态。

第3课　艺术的多种形态

艺术大观园

自有人类社会以来，不同地域、不同民族的习俗与文化就有所不同。不同文化孕育着不同的审美观，使舞蹈、戏剧、音乐、美术等艺术形态形成不同的审美倾向，从而形成不同的艺术风格。这些不同风格的艺术形态代代相传，并随着社会文明的进步、科学技术的发展、各地域文化的交流，不断融合、碰撞而发生改变，不断发展进步。

历经几千年的发展，不同的国家与民族创造了极其丰富的艺术形态，建立了许多艺术门类。正是有了这些多样化的艺术形态，才满足了人们不断增长的精神生活需求。在艺术世界里，艺术的形态是丰富多样的。就艺术门类而言，主要有音乐、舞蹈、戏剧、电影、绘画和雕塑等。它们还可以分别划分出各自的次一级的分类体系。就艺术的风格类型而言，则有艺术的基本风格、民族风格、时代风格等不同层次的风格类型。就艺术类型在历史演化方面的情形而言，同样充满了复杂的变化。这一切使得艺术类型的演化异彩纷呈，变化无穷。

粉墨（2009年） 编导 / 梁群　中国古典舞

欧洲芭蕾舞

非洲原始舞蹈

艺术形态的多样性决定了艺术的丰富性。艺术是从生产劳动中孕育出来的。原始的艺术活动没有离开获得物质生活资料的直接目的，还称不上真正的艺术。原始状态的艺术只有两种形态：造型艺术与歌舞艺术。

随着生产力发展和社会文化生活的演进，以及艺术本身在实践过程中的成长壮大，艺术形态渐趋多样化。直至近代，科学技术的加速进步造就了空前强大的生产力，为艺术的嬗变繁衍提供了新的物质基础，艺术形态越加多样化。艺术通常以三种形态方式划分：一是以艺术形态的存在方式为标准；二是以艺术形态的感知方式为标准；三是以艺术形态的创造方式为依据。

经典鉴赏与分享

中国的绘画艺术，可以追溯到远古时代，彩陶画《鹳鱼石斧图》是其中的杰作。战国帛画《人物御龙图》《人物龙凤图》，表明中国绘画艺术从萌芽走向成熟。秦汉以后的画家用笔、墨和矿物颜料，在纸、绢等材料上创作出大量不同风格、不同类型的人物画、山水画和花鸟画。隋唐时期的画家在继承前代的基础上，汲取来自印度、波斯等外来的凹凸（晕染）画法等技法，创作出许多优秀作品。两宋时期，宫廷画院进入最活跃的阶段，画学兴起。元明清时期，士大夫的文人画成就最为突出。

鹳鱼石斧图彩绘陶缸 ［新石器时代］ 陶器 中国国家博物馆

人物御龙图 ［战国］ 帛画 湖南省博物馆

簪花仕女图（局部） ［唐］ 周昉 中国画 辽宁省博物馆

在同一艺术门类中，不同的地域文化也会产生不同的艺术面貌。就园林艺术而言，中国的园林很有自己的特点和风格，如颐和园、苏州园林等，都和西方园林不同。法国凡尔赛等地的园林，放眼望去，都是笔直的通道，横平竖直，呈现几何图形。而中国的园林，入口处一般是大影壁，绕过去，里面遮遮掩掩，曲曲折折，变化多端，走几步就是一番风景，韵味无穷。将中国园林与法国园林作比较，就可以看出两者的艺术观、美学观是不同的。

退思园（1887年） 设计 / 袁龙　园林　江苏苏州

中国园林在审美上追求一种诗情画意的境界，以自然变化、曲折为特点，以追求自然精神境界为最终和最高目的，是自然美与艺术美的有机统一。中国园林追求情景交融、虚实相生、动静结合的意境美，讲究景物之间的掩映与阻隔、互借与互衬，崇尚朦胧美，形成了自然式山水风景园林的独特风格。

西方园林艺术强调人工美、几何美，强调秩序，认为人工的美高于自然的美。它强调设计的科学性，在明确轴线的引导下作前后左右对称布置，甚至连花草树木都修剪成各种规则的几何形状。大面积平整的草坪、形态修剪规则的林木和花卉构成了西方园林的主体。西方园林艺术体现精确和对称，整体简洁而清晰，重在表现一种人工的创造。

凡尔赛宫皇家园林（1624—1710年） 园林　法国凡尔赛

创意实践活动

1. 以你熟悉的艺术作品举例说明什么是空间艺术、时间艺术和时空艺术。
2. 比较中国园林和西方园林的差异。

学生表演传统戏曲

学生表演戏曲舞蹈

金钥匙

● 三种不同形态的艺术划分标准：

1. 以艺术形态的存在方式为标准：空间艺术（绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等），时间艺术（音乐、曲艺等），时空艺术（戏剧、舞蹈和影视艺术等）。

2. 以艺术形态的感知方式为标准：视觉艺术（绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等），听觉艺术（音乐、曲艺等），视听艺术（戏剧、舞蹈和影视艺术等）。

3. 以艺术形态的创造方式为依据：造型艺术（绘画、雕塑、设计、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等），表演艺术（音乐、舞蹈、戏剧和曲艺等），综合艺术（影视艺术等）。

● 艺术的主要门类：

1. 美术，是用一定的物质材料塑造可视的平面或立体的视觉形象，属于造型艺术、视觉艺术，主要包括绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术等。自现代以来，设计艺术逐渐从美术中独立出来，但又联系密切。

2. 音乐，是在时间流动中展示的诉诸听觉的艺术，其基本手段是用有组织的乐音构成有特定精神内涵的印象结构。旋律常常被看作是音乐的灵魂。

3. 舞蹈，是在一定的空间与时间中展示的肢体动作艺术。动作性、抒情性以及同音乐的密切联系，是舞蹈的主要特征。

4. 戏剧，是由演员扮演角色在舞台上当众表演故事的一种综合艺术。戏剧的四要素是演员、导演、剧本和舞台美术。

5. 摄影，是使用专门设备进行影像记录的过程，以及形成的作品。摄影同时具有纪实性和人的创造性，光和影构成其主要特征。

6. 电影与电视，主要特征有运动的画面语言、声画结合、时空转换的自由性、跨越时空的逼真性和虚拟性。

7. 建筑和园林，是一种实用艺术，其审美功能是建立在实用功能之上的。园林通常有西方园林、阿拉伯园林、中国园林等形式。

第4课　艺术传承与发展

艺术大观园

艺术发展的历史证明，任何一个时代新的艺术，无不是在继承前人留下的艺术遗产的基础上发展起来的。艺术的继承与创新是相辅相成的关系，继承是基础，创新是发展。

艺术是一个传承和发展的过程。在艺术创作的过程中，我们要善于学习和继承前人遗留下来的优秀的艺术遗产，从中汲取养分，在继承前人艺术成果的基础上进行创新。在艺术的传承与发展中，我们要挖掘和分析传统艺术所蕴含的人文精神与文化内涵，继承其精华。艺术的传承与发展，不仅是对前人遗留的技法和规则的学习，还需要添加新的生活见解与理念，注入新时代的精神。艺术的传承源自生活的变迁，而继承自不同流派的思想在不同的时代又会随时代的发展而变化，在新的时代焕发出新的生机与活力。继承与发展是艺术进步的源泉，只有继往开来才能带给艺术永不凋零的生命，让它永远地在每一个时代盛开。

世界文化遗产敦煌莫高窟

经典鉴赏与分享

我国古代雕塑工艺历史悠久、品类繁多，包括玉雕、木雕、石雕、陶塑、泥塑等，具有独特的民族风格和浓郁的地方特色，是中国文化艺苑里璀璨夺目的瑰宝，在世界享有盛誉。

秦代的陶塑工艺颇为发达，有举世闻名的秦兵马俑，是迄今为止世界上仅见的规模庞大的雕塑工艺杰作。这些陶俑体形高大，大小与真人相当，形态生动，远远望去，活现一幅秦代将士威武雄壮的出征图景。

兵马俑 ［秦］ 陶塑　秦始皇兵马俑博物馆

汉代陶塑的题材比秦代更为广泛，既有小巧玲珑的生活用具，也有人物、动物和形制宏大的建筑等。同时汉代的石雕工艺取得了巨大的成就，呈现造型简洁、风格古朴的特征。现存陕西兴平的霍去病墓石雕，是汉代石雕气魄深沉宏大的代表作品。

玉辟邪 ［西汉］ 玉雕　咸阳博物院

卧马 ［西汉］ 石雕　茂陵博物馆

北京故宫是明清两代皇家宫殿，代表了中国传统建筑技术的顶尖水平，也体现了中国传统思想文化的博大精深。故宫占地面积约72万平方米，建筑面积约15万平方米，有大小宫殿70多座，房屋8000余间，是世界上现存规模最大、保存最完整的木质结构古建筑之一。故宫继承和发扬了中国古代宫殿建筑的形制，布局完整，规模宏大，气势雄壮，它那充满魅力的古典风格和东方情调，成为中国古老文明的象征。

北京故宫被誉为世界五大宫（中国北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫）之首，1961年被列为第一批全国重点文物保护单位，1987年被列为世界文化遗产。

北京故宫太和门

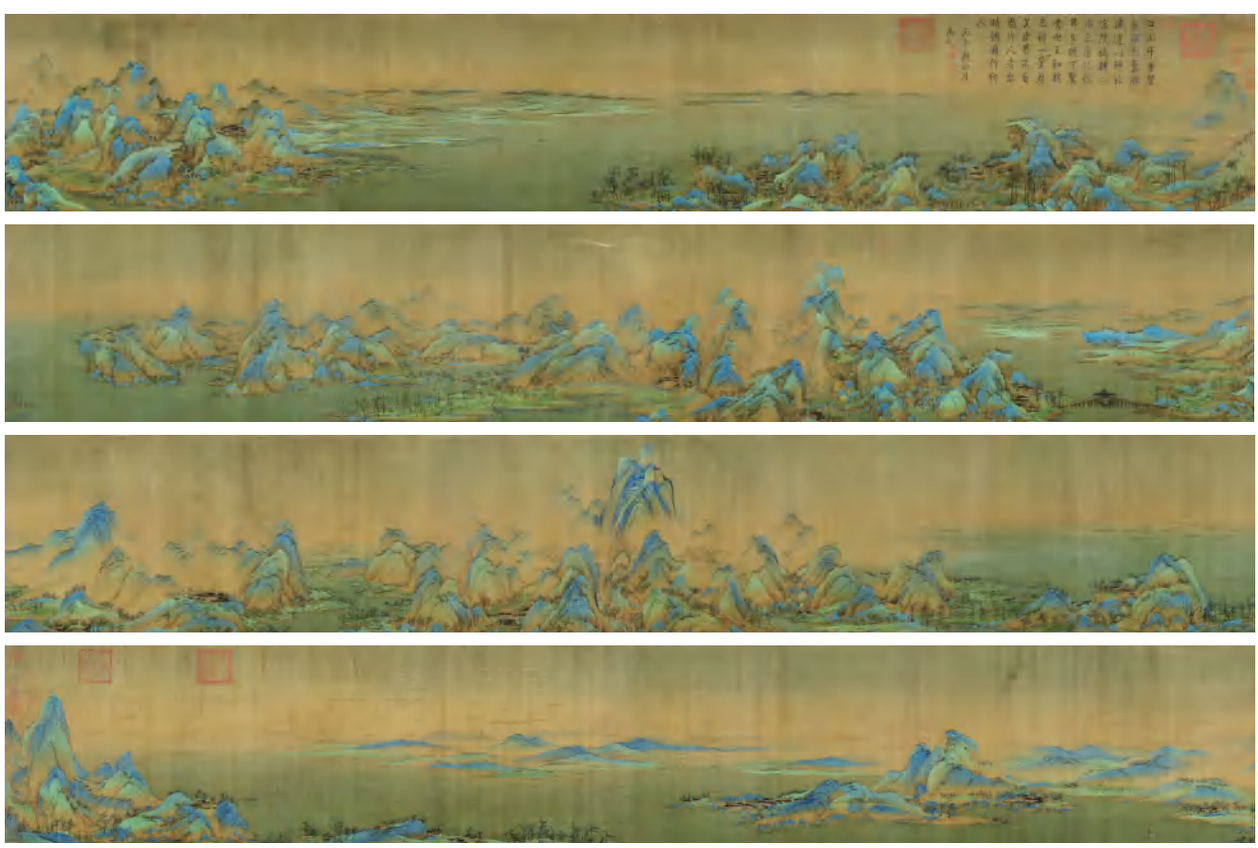
北京故宫角楼

北京故宫建筑群

北宋有两幅传世卷轴画，一幅是张择端的《清明上河图》，另一幅是王希孟的《千里江山图》。《千里江山图》是王希孟唯一传世之作，完整展开有近12米之长，描绘群山冈峦、浩渺江河，中间以亭台楼阁、茅居村舍、水磨长桥点缀之，再配以捕鱼、驶船、行旅、飞鸟等情境，意态生动，气象万千。画家用高远、平远、深远等多种构图方式，令画中山峦江河的景致跌宕起伏，富有强烈的韵律感。画作气魄宏大，构图严谨，刻画精细，色彩绚丽，以一幅完整的绢幅表现千里江山壮阔之景，“咫尺有千里之趣”，充分展示了中国山水画的风貌，在设色和笔法上继承了隋唐以来的青绿山水画法，是隋唐时期随着山水画日趋成熟、形成独立画科时，最早完善起来的一种山水画形式。

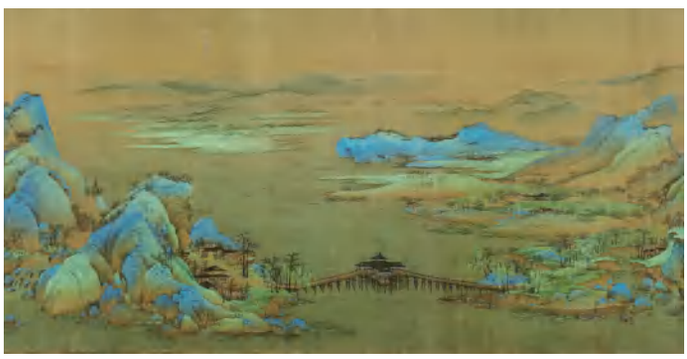
画卷的青绿山水更是在继承中得到发展。画中青绿色将实景与想象并融，不仅堪称青绿山水发展的里程碑，还集北宋以来水墨山水之大成。中国绘画，尤其是文人画、山水画，通常来说是以水墨为主，少有颜色，但实际上从很早开始中国山水画是有颜色的，并有很高的成就。《千里江山图》不光用色纯净，从宋代到现在900多年，还能保存得这么好、这么新，就是一种创新发展的结果。

艺术继承的目的是为了更好地创新和发展。每当一种艺术风格、题材和创作方法乃至技法达到高峰状态时，新的艺术潮流和表现方法就在孕育，这是艺术发展的新陈代谢规律。今天数字媒介艺术的出现就是一种创新发展，艺术的任务之一是反映生活，而生活是发展的，因此艺术也必然是发展的，这是艺术革新的客观必然性。同时艺术欣赏者的审美需求也是在不断变化的，总是在求新、求异、求变，这也必然要求艺术不断变化创新，保持旺盛的生命力。



千里江山图 ［北宋］ 王希孟　中国画　故宫博物院

艺术的创新发展，要在继承文化传统的同时，坚持在内容、形式、语言、表现手法等方面进行创新。艺术只有不断从生活中汲取生命的营养，不断发现新的创作领域、新的创作题材，才能产生新的创作灵感，产生新的表现形式，从而推动艺术真正创新与繁荣。



千里江山图（局部）［北宋］ 王希孟　中国画　故宫博物院

2017年故宫博物院展出《千里江山图》时的场景

创意实践活动

1. 以小组为单位，运用中国山水画构图中的“三远法”对《千里江山图》全图（也可以是画面片段）的布局与章法进行分析。

2. 对你所了解的传统艺术项目，提出一项对其进行保护、促进其发展的建议。

学生在学习传统糖人制作手艺

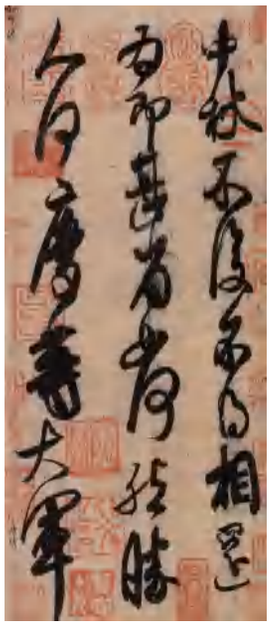
金钥匙

● 青绿山水：中国山水大家族中的一种，发端于六朝之初，成就于隋唐两代，式微于宋元之际。青绿山水是用矿物质石青、石绿作为主色的山水画，有大青绿、小青绿之分。前者多钩廓，少皴笔，着色浓重，装饰性强；后者是在水墨淡彩的基础上薄罩青绿，设色较清淡。

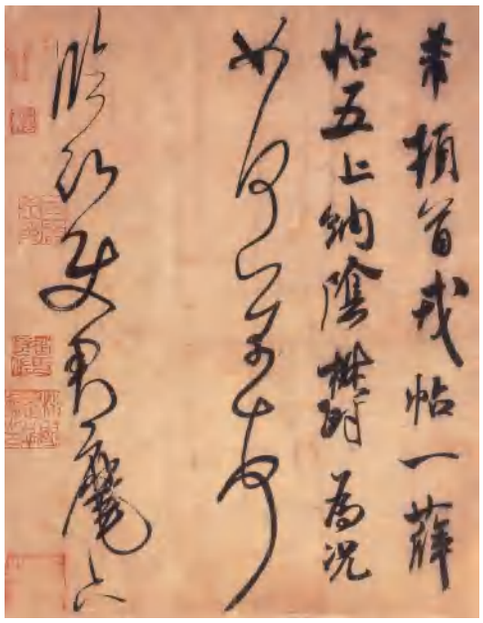
王希孟《千里江山图》的出现把青绿山水这一独特的艺术手法推向了高峰。随着时间变化，青绿山水又发展出金碧山水、没骨重彩、浅绛等其他类别。近现代以来，黄宾虹进行水墨丹青合体试验，“丹青隐墨，墨隐丹青”；张大千、刘海粟创立了热烈酣畅的青绿泼彩山水；吴湖帆冲破南北宗壁障，熔水墨烘染与青绿设色于一炉。这些名家的大胆实验使传统青绿山水焕发出新的活力。

● 书法传承与创新：中国书法在不断传承和发展，各个朝代都有大家出现。晋代的王羲之，被誉为“书圣”。他学习书法时，不但刻苦认真，而且博采众长，不断扩大自己的知识面，独创出一种俊逸妍美的新书体，后人高度评价他的书法如“龙跃天门，虎卧凤阙”。他的代表作品《兰亭序》被誉为“天下第一行书”。书法艺术从晋代至

唐初一直是继承“二王”（后人将东晋大书法家王羲之和王献之父子称为“二王”）的传统，追求姿媚瘦硬的书风。盛唐的颜真卿，独树一帜，开创了浑厚端庄、刚劲肥壮的新书体，也就是我们常说的“颜体”。米芾是宋代四大书法家之一，年轻时学习书法很刻苦，他擅长临摹晋代和唐代名家的书法，并发扬自己的长处，到晚年终于形成了独特的书法风格。



中秋帖 ［东晋］ 王献之 书法 故宫博物院



临沂使君帖 ［北宋］ 米芾 书法 台北故宫博物院

● 非物质文化遗产：根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》规定，非物质文化遗产是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。我国非物质文化遗产蕴含着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识。非物质文化遗产是珍贵的、具有重要价值的文化信息资源，也是历史的真实见证。保护和利用好非物质文化遗产，对于落实科学发展观，实现可持续的经济、文化全面协调发展意义重大。

学业质量测评

1. 说说艺术的产生与人类生活的哪些方面有关。
2. 简要评述文化与艺术两者之间的关系和相互作用。
3. 通过具体作品说明三种不同形态的艺术门类呈现形式。
4. 举例说明中国绘画艺术在发展过程中的传承关系。
5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	感受到人类早期艺术的魅力和丰富性。	基本理解了艺术创意与文化发展的关系。	能感受和描述古代艺术作品的审美特点。	了解到艺术在人类社会早期是如何产生的。
二	已了解并能够区分不同门类艺术的基本特征。	可以运用相关艺术手段表达自己的基本创意。	了解到不同时期艺术作品在审美方面的差异性。	理解了艺术在发展过程中传承与创新的关系。
三	学会了如何去感知艺术作品背后的文化含义。	对某个传统艺术项目的保护提出了有益的建议。	对某个传统艺术项目的保护提出了有益的建议。	懂得了艺术在文明发展过程中的作用和意义。

第二单元
艺术家的创作

艺术家的创作是艺术内容与形式的具体呈现，艺术家的创作离不开艺术观察与体验、材质与媒介的运用、构思与创意，以及表现方法等。通过本单元的学习，能让我们看到艺术家凭借内心的感悟和思想，通过感受、观察、思考和体验，借助相关媒材，创造美的世界。岁月更迭，艺术不朽。

第5课　艺术观察与体验

艺术大观园

艺术源于生活又高于生活。优秀的艺术作品往往是从观察生活、体验生活中得来。艺术家只有以敏锐的目光观察生活，以认真的态度体验生活，结合内心的感悟和思想，才能创作出优秀的艺术作品。艺术观察是艺术家创作艺术作品前的一个重要阶段，他们要深入大自然中，深入社会生活中，去发现、体察自然现象和社会现象中可用于艺术表现的内容，将观察到的事物具象化和内视化。通过艺术观察所获得的资料往往可以成为艺术家创作时有用的素材。艺术家在观察生活时也往往会获得创作的灵感。

艺术体验活动可以说是艺术创作的另一个准备阶段，可以是一个相当长期的过程。艺术体验是指艺术家在创作前期所体验到的一种活跃、丰富、深刻的内心活动，它伴随着强烈的情感情绪，是艺术家长期对于生活的感受、观察和思考所形成的，也是艺术创作的基础和前

观察和体验生活

提。对于作为创作主体的艺术家来说，在他感受、观察、思考、体验生活时，就已经开始了创作的准备或酝酿工作。

艺术家对生活的观察和体验，可以分为直接体验和间接体验两种情况。直接体验是指艺术家在生活中亲历的所见、所闻、所感、所遇。间接体验是指艺术家从“第二现场”中所吸取的生活经验。直接体验是基本的，它是艺术创作的基础；间接体验是必要的，它是艺术创作的补充。

经典鉴赏与分享

茶园里采茶

历史悠久、广泛流行于茶乡的采茶舞就是对采茶生活进行观察与体验而创作的作品。采茶舞表演有“开台茶”“十送茶”等丰富的形式，道具有篮子、背篓、手帕、彩扇等，伴舞的曲调有采茶调、花鼓调、紫竹调、鲜花调等多种。舞步轻松愉悦，诙谐幽默。茶公舞步朴实大方，茶娘舞步轻盈含蓄、活泼可爱。这些表现手段与对生活的细致观察和体验是分不开的。

瑶族采茶舞

寒雀图 ［北宋］ 崔白　中国画　故宫博物院

在《寒雀图》中，画家崔白细致地刻画出了寒冬时节一群麻雀在枯枝上栖息的情景，画中枯木瘦硬，虬枝盘曲，旁逸斜出，富有动感，反映了冬天寒冷凝重的氛围，反衬了麻雀的活泼生动。九只麻雀自右至左，由动而静，前后呼应，浑然一体。麻雀的姿态有滑翔、翻飞、跳跃、探察、梳羽、假寐等，麻雀的灵动在向背、俯仰、伸缩、宿鸣中被表现得惟妙惟肖。画家所画麻雀用笔干细，敷色清淡，树木枝干多用干墨皴擦晕染而成，恰当地表现了对象的质感。可见画家对麻雀生活习性和形态特征的观察是非常仔细的。

南宋李嵩的《花篮图》描绘了各类花卉生机盎然的娇态，情致高雅。鲜红而稳重的茶花端踞花篮中央，左边主要是白色的绿萼梅花及水仙，右边是蜡梅和瑞香，大花小花主次分明，和谐统一。这幅优秀的作品之所以能够将各种花朵刻画得如此鲜活生动、细致入微，源于画家对自然的深入观察和对生活的深切体验。观察和体验使画家获得更丰富的创作素材，使画家能够在作品中更真切地反映现实生活。

寒雀图（局部） ［北宋］ 崔白　中国画　故宫博物院

花篮图 ［南宋］ 李嵩　中国画　台北故宫博物院

舞蹈家贾作光的舞蹈作品《牧马舞》源于牧民的生活。为了创作好这个作品，他与牧民一起生活劳动，从牧马的过程中把握住套马、拴马、骑马等典型动作，经过艺术的提炼和加工，准确塑造出鲜活的牧民形象。

牧民骑马

贾作光表演牧马舞

摇篮（1872年）［法国］ 莫里索　油画　法国巴黎奥赛博物馆

拾穗者（1857年）［法国］ 米勒　油画　法国巴黎奥赛博物馆

奥地利作曲家舒伯特的《摇篮曲》音乐形象亲切静谧、平易动人，音域适中，旋律甜美轻柔，伴奏具有摇篮的节奏感。《摇篮曲》是艺术家对生活中淳朴甜蜜的爱的体验的结晶。

法国印象派画家莫里索的作品多以家庭生活体验为出发点，注重对色光的观察研究，流露出细腻温婉的情调。她的画作《摇篮》和诸多版本的《摇篮曲》有着异曲同工的意味。

法国画家米勒在《拾穗者》作品中描绘了农民在农田里拣拾剩余麦穗的情景，通过对色调的控制营造了一种宁静、安详的氛围。尽管画中农妇的脸部处于阴影中而模糊不清，但她们的动作与躯体富有表现力——农妇的身体在画面左侧的光源映照下格外坚实，简约有力的轮廓使正在劳作的她们显得更加真实自然，与远处的草垛形成了鲜明的对比。《拾穗者》是米勒在巴黎郊区枫丹白露附近的巴比松村，看到农民生活后创作的作品，凝聚着米勒对农民生活的深切感受和体验，是现实主义艺术风格的典型代表作。

创意实践活动

1. 以一件艺术作品为例开展小组讨论，分析从作品中哪些地方可以看出创作者在观察和体验方面下了功夫。

2. 仔细观察生活，在生活中找一个兴趣点，以美术、音乐或舞蹈的形式表现出来。

学生在户外观察、体验与写生

金钥匙

● 艺术体验：艺术体验活动是艺术创作的准备阶段，它可以是一个相当长的过程。所谓艺术体验是指一种活跃的、丰富的、深刻的内心活动，它伴随着强烈的情感，把艺术家长期对于生活的感受、观察和思考，作为艺术创作的基础和前提，乃至萌发不可遏制的创作欲望。

● 艺术观察：艺术观察着力于把握人对客观世界的审美认识，以发现、体察自然现象和社会现象的真善美的价值为目的。它撷取的材料具有两个特点：一是具象化，二是内视化。

● 艺术想象与创造：艺术想象是艺术构思的重要部分，是艺术家在深入观察、思考和体验生活的基础上，加以选择、加工、提炼、组合，融汇了艺术家的想象、情感等多种心理因素而形成的审美意象。艺术家可以凭借想象创造出源于生活并高于生活的艺术世界。

第6课　艺术材质与媒介

艺术大观园

艺术材质与媒介随着艺术和科技的发展而不断拓展，尤其从视觉艺术中，更可以看到这种变化。从传统国画的宣纸、油画的颜料、雕塑的石材等，到今天越来越多地以声光电和信息技术作为艺术材质与媒介进入观众的视野，给艺术创作提供了极大的可能性和创意。从古至今，艺术创作都离不开作为载体的材质和媒介。不同的艺术门类、不同的主题表达和追求，需要艺术家创造性地选择和恰当地运用材质和媒介，从而提升艺术作品的表现力。

二十国集团（G20）领导人杭州峰会文艺晚会表演

艺术材质与媒介在保持其传统固有的功能和特色外，还加入了现代科技背景下的声光电和信息技术媒介的运用，不断为我们带来新的视听艺术盛宴。2016年二十国集团（G20）领导人杭州峰会上《最忆是杭州》实景演出音乐会，就是这种运用的经典之作，表演中大量灯光舞美科技的使用，改变了我们对传统媒介的认知。

运用这类新媒介创编跨越时空的艺术，不仅仅要求导演、艺术家在材质与媒介的运用上具有独特审美与创新，同时也要求艺术家掌握更具科技感的技术，甚至很多艺术家直接与程序员合作创作出以新媒介为载体的艺术作品。

艺术家在创作中要随着时代发展不断开拓新的媒介，发现新的艺术语言，并且不断充实艺术表达的方式，既不能因循守旧，又要尽量避免在发现某一种所谓“更先进”的媒介后的盲目跟风。

经典鉴赏与分享

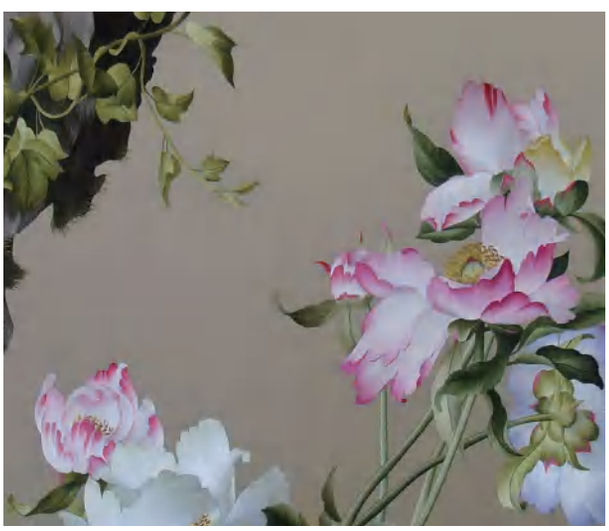
无题（1968年） 赵无极 油画

画家赵无极被誉为“西方现代抒情抽象派的代表”，其作品从具象绘画发展到意象绘画，进而发展为表现性的抽象绘画。赵无极将中国现代水墨的泼墨及皴擦技法运用到油画创作中，结合西方抽象艺术概念和中国写意的艺术手法，用油彩在画布上创作出“大写意”的抽象艺术，形成一种油彩泼墨的绘画艺术风格。在艺术创作中，赵无极尤其擅长用光影与色彩的变化展现画面的律动感，其笔下的《无题》色彩斑斓、笔触粗放、线条游移，通过运用西方绘画媒介中的油画颜料、画布、刮刀等工具，巧妙地表现出中国画运用笔墨纸创作的作品所呈现的神韵，塑造出深邃色调，表现出空灵、无垠的艺术意境。

刺绣是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺，以绣迹构成花纹的装饰织物。它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术。刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣。刺绣因为其独特的制作工艺而展现出特殊的艺术魅力。中国的刺绣工艺在秦汉时期已达到较高水平，中国刺绣是历史上“丝绸之路”运输的重要商品之一。

中国四大名绣是中国刺绣的突出代表。我国四大名绣即江苏苏绣、湖南湘绣、广东粤绣、四川蜀绣。苏绣以精细素雅著称于世，其构图简练，主题突出，图案秀丽，色泽文静，针法灵活，绣工细致，表现内容有人物、宠物、花草、风景和特色建筑物等。湘绣是在吸收苏绣和其他刺绣的长处的基础上发展而来的，使用不同颜色的线相互掺和，逐渐变化，色彩丰富饱满，色调和谐。湘绣的图案借鉴了中国画的长处，所绣内容多为山水、人物、花鸟和走兽等，尤其是狮、虎题材，形象逼真，栩栩如生。粤绣构图饱满，繁而不乱，装饰性强，色彩浓郁鲜艳，绣制平整光滑。粤绣的题材广泛，多为百鸟朝凤、龙凤等图案。蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，针法达100多种，充分发挥了手绣的特长，具有浓厚的地方风格，题材大多为花鸟、走兽、虫鱼和人物等。

苏绣作品（局部）

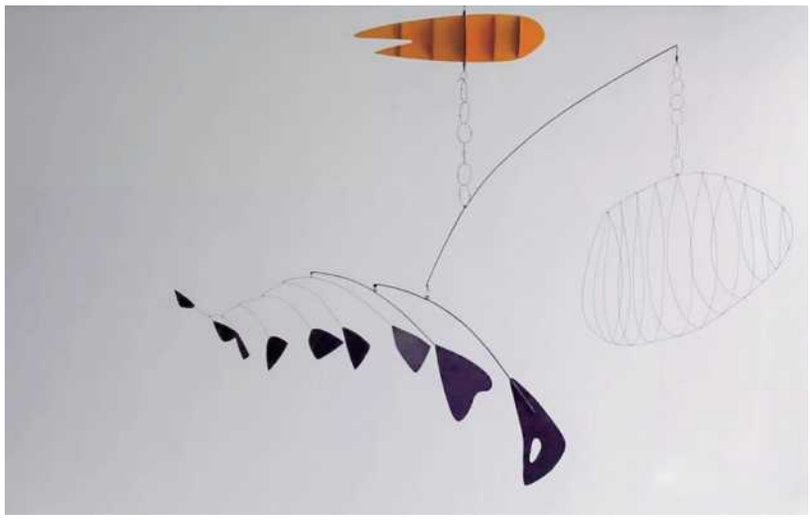


湘绣作品（局部）

粤绣作品（局部）

蜀绣作品（局部）

美国现代雕塑家亚历山大·考尔德突破了传统的石头、青铜等雕塑材质，采用木头、钢铁等材料创造出新的艺术形象。他利用物体重心平衡和杠杆原理，突破传统的静态结构，采用支撑或者直接悬吊并且可以转动的结构形式，创作手动、风动、机动等各式各样的动态雕塑作品，让观众在欣赏他的雕塑时，感受到时间和空间无尽的变化。



龙虾陷阱与鱼尾（1939年）［美国］亚历山大·考尔德　综合材料雕塑
美国纽约现代艺术博物馆

音乐家谭盾创作的《纸乐》系列作品中，巨大的纸轴成了打击乐器，在乐手的奏击下，翻滚、跃动的纸轴时而营造出惊天动地的暴风雨即将来临的氛围，时而表现出骤雨初歇的明朗景象。舞台上，引人入胜的音乐都出自各种各样自制的纸品：用硬纸板做的纸筒、纸箱，纸质的绒球、纸袋、纸伞等。演奏者通过吹、揉、抖、弹、甩等富有节奏感的动作，表现出各种天籁之音，并与传统器乐的伴奏融合在一起，演绎着自然的意境。谭盾独树一帜的创新和实验，证明了传统的古典音乐其实还蕴藏着巨大的创新性能量。

谭盾的《纸乐》音乐会

深圳庆祝改革开放40周年大型综艺晚会现场

影像艺术是指以一定的科学技术为基础的具有强烈技术色彩的全新艺术形式，包括摄影艺术、电影艺术、电视艺术和计算机艺术。随着科学技术的不断发展，影像艺术所应用的材质与媒介也不断丰富。2018年，庆祝改革开放40周年大型综艺晚会《追梦——改革开放再出发》以会场周围的建筑群为投射媒介，以先进的智能控制手段与创新的视觉表现手法，构建出令人震撼的整体大联动和层次丰富的立体演示界面，打造出一个数字化的、巨大的舞台表演背景。

创意实践活动

1. 选择一件当代艺术作品，说说其使用的材质或媒介与作品主题表现的关系。

2. 尝试用两种以上的材质与媒介创作一件艺术作品（或演奏一段乐曲）感受作品中材质与媒介的作用。

学生在进行音乐实践活动

金钥匙

● 艺术材质和媒介：指艺术家在艺术创作过程中，用于艺术表现的物质手段，即用来创造艺术形象的物质和信息媒介，是传达审美信息的物质载体。现代信息技术、声光电等也成为艺术创作的媒介。

● 中国乐器中的“八音”：《周礼》最早把中国乐器分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类，称“八音”。金类包括编钟、特钟、铙等。石类指各种磬。土类指陶制乐器，有埙和陶笛等。革类包括鼓、鼗等。丝类是指各种弦乐器，如古琴、古瑟等。木类包括敔、柷等。匏类是指葫芦类的植物做的笙、竽等。竹类指竹制的吹奏乐器，如箫、笛、管等。

第7课　艺术构思与创意

艺术大观园

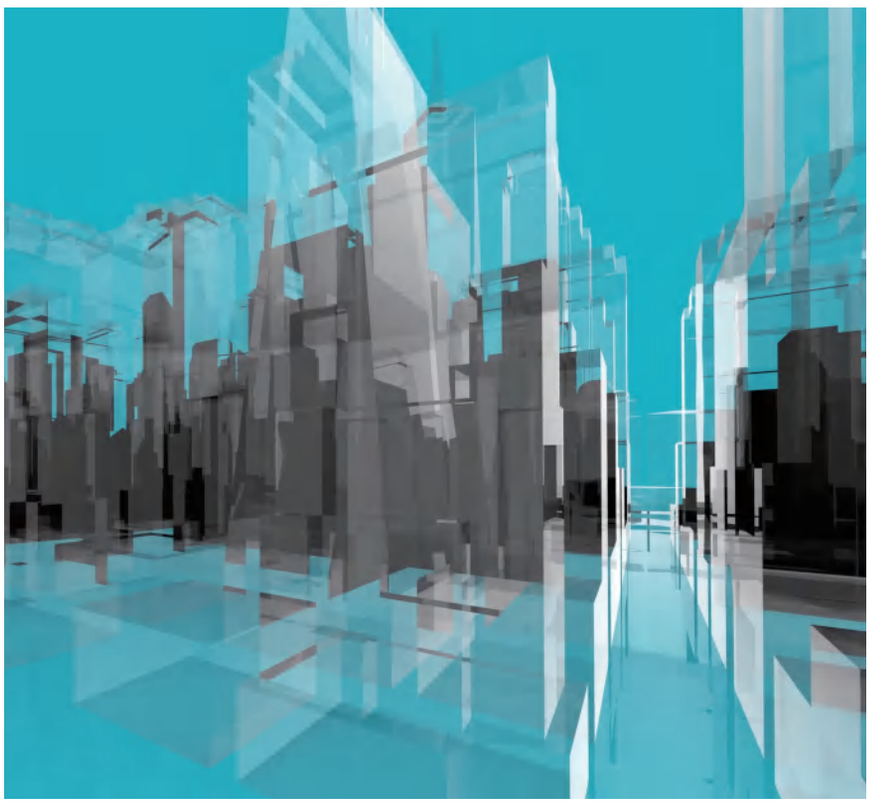
艺术构思是艺术家在创作艺术作品过程中所进行的一系列思维活动，包括确定主题、选择题材、研究布局结构和探索适当的表现形式等。艺术构思的具体内容在不同的艺术种类中也不尽相同，但大体上包括选择和处理题材、开掘主题、提炼情节，直至用典型化的方法塑造艺术形象，从而使思想内容和艺术形式达到完美的结合。

艺术创意是艺术家在进行艺术创作时的主观意图，包括作品的创作动机、表现手法、象征意义等，既是作品的价值体现，也是观众完整理解作品的途径之一。艺术创意又是艺术领域或者通过艺术思维进行文化生产的方式。在当代社会中，它是大众文化消费时代的产物，对改善人类的生存条件和推动人类社会的发展具有积极作用。

好的艺术创意要具有创新性，如彼得·贝伦斯设计的电水壶就体现了创新性，为了适应生产和装配，电水壶在形式上突出几何美，删去了传统的繁缛纹饰，使产品有了新的时代感。

重庆城市形象标志　设计 / 靳埭强

电水壶（1909年）［德国］
设计 / 彼得·贝伦斯
铜制　中国国际设计博物馆



建筑创意概念和背景设计

经典鉴赏与分享

画家罗中立的油画《父亲》创作完成于1980年，在当时曾产生了广泛的影响。作品以长215厘米、宽150厘米的大尺寸和超写实的手法冲击着人们的视觉。作品中和观众目光相遇的是一位慈祥、善良、勤劳的老农，但他却满脸的艰辛与苦涩，这张画震撼了人们的心灵，激发了人们的家国情怀，具有强烈的艺术感染力。

罗中立为了表现他敬爱又熟悉的农民形象，特地下乡采风，数易其稿。第一稿画了三个拾稻谷的老农形象，构思由此展开。第二稿画了转业军人生产队长，确立了作品的正面形象。最后定稿舍弃了情节和道具的个别性，提炼了更具有代表性的典型形象。

父亲（1980年） 罗中立　油画　中国美术馆

《父亲》手稿1

《父亲》手稿 2

《父亲》手稿 3

苏州博物馆（2006年） 设计 / 贝聿铭　建筑　江苏苏州

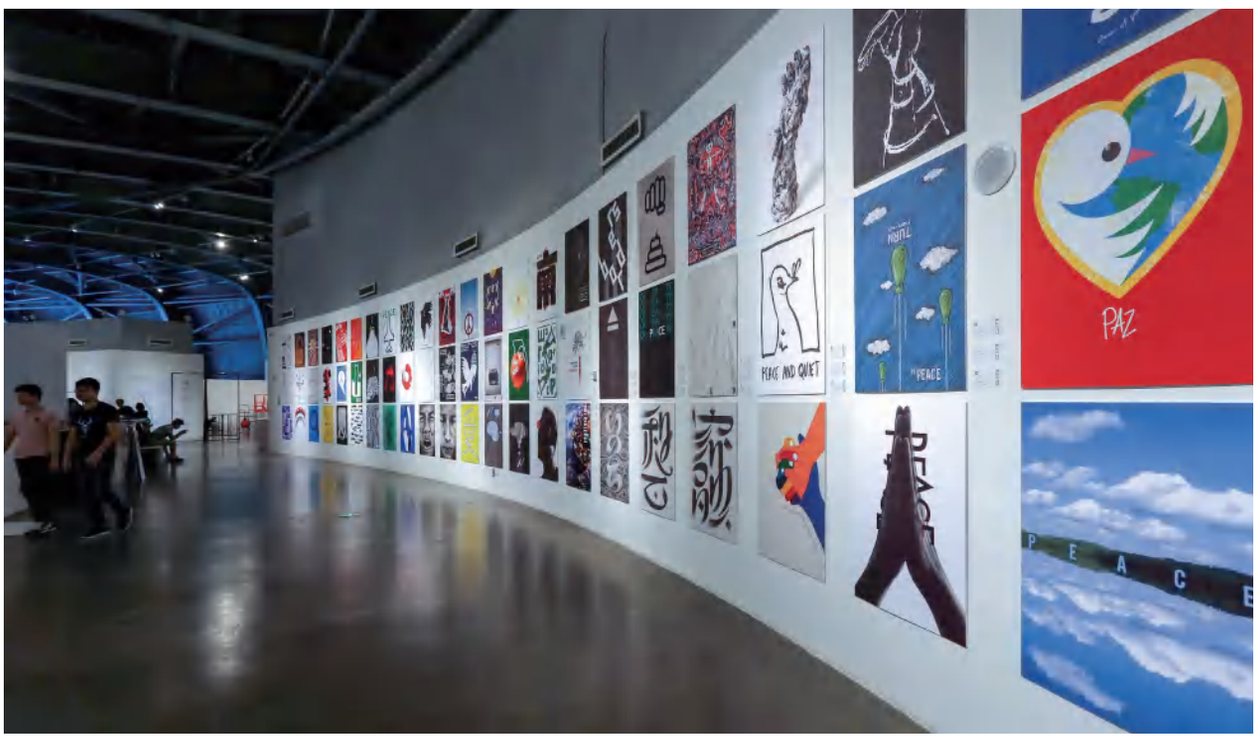
苏州博物馆是华裔建筑设计师贝聿铭晚年的作品。设计汲取了苏州园林的精华，设计构思灵感来源于苏州传统的坡顶景观——飞檐翘角与细致入微的建筑细部。玻璃屋顶与石屋顶相互映衬，使自然光进入展区，让参观者感到心旷神怡。苏州博物馆将现代建筑风格与中国的传统美感相结合，把博物馆置于院落之间，使建筑物与其周围环境相协调，意境幽远，淡雅精致，是一件精美的建筑艺术品。

19世纪末法国雕塑家罗丹应邀为巴黎作家协会创作文学家巴尔扎克的纪念像。为了使作品表现出伟大文学家的精神气质，罗丹广泛地研究关于巴尔扎克的文献资料，读他的文学作品，到他的出生地和作品里经常被描写的地方实地考察。在构思过程中，罗丹创作了很多不同动作和穿着不同衣服的巴尔扎克小雕塑，通过比较修改，最后确定了巴尔扎克在深夜写作间隙，披着睡衣独自踱步、凝神沉思的情景，最终取得了创作的成功。

巴尔扎克（1898年） ［法国］ 罗丹　铜塑　法国巴黎罗丹博物馆

创意实践活动

分组合作，为社区（学校、社团）的主题活动设计一个标志或一张招贴，突出活动主题或社区（学校、社团）形象，并写出自己的构思心得。



招贴画展览

金钥匙

● 艺术构思：指在艺术体验的基础上，艺术家对生活素材进行加工、提炼、组合，形成艺术主题和艺术形象的过程。这是艺术创作的重要组成部分。艺术构思是艺术创作的中心环节，是创作劳动中最紧张、最复杂、最艰巨的阶段。构思的总体任务是按照一定的创作意图对原始形态的生活表象进行改造创作，使之升华为具有一定审美价值的艺术形象，把零散的审美感受凝聚为体现审美评价的审美理想。具体任务大体为确定题材、发掘主题、塑造形象、提炼情节、设计作品的整体结构。艺术构思大体包括形象触发、形象孕育、形象生成三个阶段。

● 创作灵感：是文艺创作过程中的一种特殊的心理现象，即艺术家在创作过程中出现的茅塞顿开、文思如潮、创造力高度发挥、艺术构思神速进展的心理状态。灵感具有突发性，犹如一道闪电，一下打通艺术家的思路；灵感又具有非自觉性，总是在大脑放松时突然来临，而且到来后会使艺术家产生一种身不由己、欲罢不能的亢奋状态；灵感还具有短暂性，迸发后一般持续时间很短，似昙花一现；灵感又具有创造性，许多富有独创性的好作品常得益于它的力量。

第8课　艺术创作与表现

艺术大观园

艺术创作的最终成果是艺术作品。艺术创作的过程一般可分为生活体验、艺术构思和意向物化三个重要阶段。

艺术创作的过程是一个转化的过程，是按照一定的美学原则，艺术地认识生活及再现和表现生活，将生活转化为艺术作品的过程。在这个转化过程中，既要深入地观察生活、体验生活，掌握生活的内在本质和外在形象特征，又要按照一定的美学原则和创作方法，对纷繁复杂的生活素材进行研究、选择、分析、加工、概括、提炼和改造，将其综合成为一个具有艺术感染力的艺术形象。同时，还要将创作者自身的思想、情感、意趣、理想巧妙而又自然地熔铸到艺术形象中去，让创作出来的艺术形象在具有艺术家鲜明个性的同时，体现出思想性和时代性。

艺术表现，是指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言，将自己艺术构思中已经基

乡村艺人陶艺创作

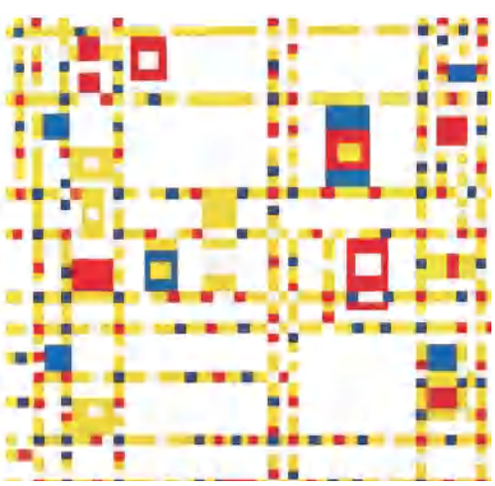
本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在，使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。艺术构思是“形之于心”，艺术表现则是“形之于手”。有巧妙的构思不等于就有精美的作品，因为艺术构思是一个充满艰辛的思考过程，艺术表现则是更为艰辛的实际操作过程。艺术表现不仅是艺术构思的实现过程，也是艺术构思的深化、充实、修正和提高的延续过程。艺术技巧是实现艺术构思的手段，在艺术表现中起着举足轻重的作用。

艺术表现不仅仅是技巧问题，它更需要创作者调动自己的联想、想象、情感等多种心理功能，融入创作者的生命和心灵，寻找到独特的艺术表现方式，这样才能创作出优秀的、人民群众喜闻乐见的作品。

经典鉴赏与分享

四川地区的陶俑独具特色，内涵丰富。在出土的许多俑雕像中，最著名的就是这件《击鼓说唱俑》。说唱俑席地而坐，头部硕大，裹着头巾，前额布满皱纹，赤膊跣足，左臂环抱一个圆鼓，右手高扬鼓槌。汉代的雕塑家们具有丰富的创造力和想象力，他们并非简单地模仿生活中的场景，而是采用了极其大胆夸张的手法，着重表现说唱者那种特殊的神气。作者采用虚拟的方式，通过欣赏者的联想作用，创造出一个隐含的充满戏剧性的精彩场面。这种虚拟中的戏剧性场面，本身也体现出汉代艺术所特有的生动活泼的气势。这件作品同时也是研究汉代民俗和陶塑艺术的珍贵史料。

击鼓说唱俑 ［东汉］ 陶塑 中国国家博物馆



百老汇爵士乐（1943年） ［荷兰］ 蒙德里安 油画 美国纽约现代艺术博物馆

1940年，艺术家蒙德里安在纽约的第一个晚上听到了百老汇的爵士乐，并且爱上了其中的音符节奏和即兴演奏的旋律。他沉浸在音乐中，漫步在充满现代都市气息的街道上，看到高楼鳞次栉比、整齐有序，街灯闪烁变换、流光溢彩，这些情境激发了他的创作欲望。不久，这幅与他以往抽象风格不同的作品诞生了。画面中黄色、红色、蓝色的小方块排列在疏密有致的格子里，犹如充满跳跃感的爵士乐，又仿佛是夜幕下办公楼及街道上不灭灯光的纵横闪烁。

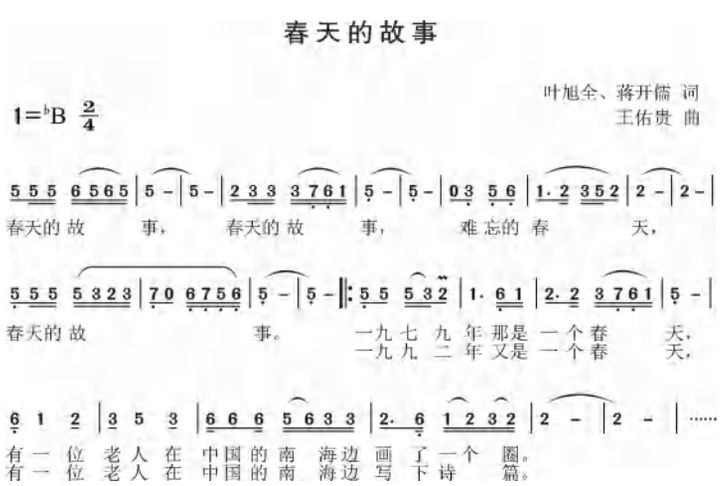
开荒牛（1984年） 潘鹤　铜塑　广东深圳

雕塑家潘鹤说：“雕塑创作就是要善于从侧面反映正面，从小角度反映大场面，从个别反映一般。”他在应邀创作能代表深圳特区精神、鼓舞广大干部群众的雕塑时，几经推敲选题，受到热火朝天的建设场景的启发，联想到了埋头苦干、奋力拼搏的开荒牛，以此表现改革开放开拓进取的创业精神。这件作品结合在农家院落发现的枯树根的形象，和开荒牛一起完成了雕塑形象的统一，达到力量的呼应，在寓意上表现小农意识、保守意识等劣根思想被连根拔起。作品的内容和形式达到完美的统一，体现出开荒牛的精神历久弥新。

学生观察表现雕塑作品《开荒牛》

歌曲《春天的故事》是由叶旭全和蒋开儒作词、王佑贵作曲，具有鲜明民族风格的叙事性歌曲。全曲是一部带再现的单二部曲式。歌曲前面两句引子部分和尾声部分既有重复又有区别，音乐形象变化统一，前后呼应。演唱时有女声和男声伴唱，以回声式的多次呼应，刻画出人民由衷地赞颂“春天的故事”的情感。歌曲第一乐段是由女声独唱，娓娓道来“春天的故事”的来龙去脉，亲切感人。第二乐段从史诗般的赞颂“春雷啊唤醒了长城内外”开始，传神地表现出亿万中国人民在邓小平理论的指导下，在万象更新的春天里豪情满怀地前进的情景。尾声的重复，意味着改革开放的道路不断延伸，表达了全国人民坚定不移走中国特色社会主义道路的决心。

邓小平（2000年） 滕文金　铜塑　广东深圳



《春天的故事》简谱（片段）

创意实践活动

1. 尝试用一种艺术形式（如绘画或舞蹈）来表现酸甜苦辣的感受。

2. 结合喜欢的艺术作品，谈谈你对“艺术源于生活而高于生活”这句话的理解，写一篇500字左右的小论文。

金钥匙

● 具象艺术：指艺术形象与自然对象基本相似或极为相似的艺术。具象艺术作品中的艺术形象都具有可识别性，客观、真实、具体。

● 意象艺术：指艺术家在艺术构思的过程中，将主题的审美情感、审美认识与相关的客观物象相融合，并以一定的艺术表现手段和规律作为媒介，所创作出来的能体现主体审美理想和审美意蕴追求的艺术。

● 抽象艺术：主要是借助艺术的形式语言本身及其构成关系来体现艺术家的创作意图，艺术创作主张脱离现实，用抽象符号来反映纯精神世界，是一种艺术形象较大程度偏离或完全抛弃自然对象外观的艺术。

● 艺术创作应具备的修养和能力：

必须具有深厚的知识积淀，无论是自然科学、社会知识还是艺术理论都要有所涉及；

必须具有专门的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧；

必须具备敏锐的感受力、丰富的情感和生动的想象力；

必须具有卓越的创造能力和鲜明的创作个性，具有强烈的创新意识；

需要有相当丰富的生活积累。

学业质量测评

1. 说说观察、体验生活在艺术创作中的重要作用。
2. 回忆自己在学习生活和艺术创作过程中有过哪些独特的构思和创意。
3. 以潘鹤的《开荒牛》为例，简述其构思与创意的独特之处。
4. 将民乐八音与相应的乐器进行连线。

金　　石　　土　　革　　丝　　木　　匏　　竹

5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	学会了在艺术作品中理解艺术家创作的动机。	大胆表达了对艺术不同表现语言的见解。	能描述和解释艺术创作的构思与创意的过程。	能理解不同的艺术家在创作中所表达的文化背景特征。
二	能区分不同艺术创作中艺术家不同的表现语言。	学会了运用观察、体验、构思的方法来创作艺术作品。	能感受不同艺术家的作品所表现的不同审美情趣。	学会了阐释不同的艺术家在作品中所表述的文化象征意义。
三	能感受到艺术作品独特的构思与创意。	大胆运用了新的材质和语言来进行创意表达。	能在生活中发现具有审美情趣的事物。	能用文字或语言分析艺术作品中艺术与文化的相互关系。

第三单元
艺术家与时代

艺术家是时代先锋，艺术往往承载了一个时代的精神风貌。冼星海为抗战发出怒吼，施光南为改革开放谱写赞歌，达·芬奇在文艺复兴时期孜孜不倦地探索，邓肯通过现代舞突破传统，他们无不将时代的印记和创新展现在他们的创作中。本单元重点学习和讨论艺术家与时代的关系，感知、认识中外杰出艺术家为时代讴歌、为时代立传的艺术作品和艺术形象。

第9课　冼星海的黄河情

艺术大观园

冼星海（1905—1945），出生于中国澳门，中国作曲家，有“人民音乐家”之称。他先后在岭南大学预科、国立北京艺术专门学校音乐系、上海国立音乐院及法国巴黎音乐学院学习音乐。1935年，冼星海回国后就积极参加抗日救亡活动。

《黄河大合唱》是冼星海在抗战时期成功创作的一部史诗性大型声乐套曲。其音乐雄壮而变幻无穷，使原有富于情感的诗歌，就像风暴中的浪涛一样，震撼人的心灵，表达了冼星海对黄河的深厚情感。

《黄河大合唱》创作于1939年3月。当时在延安，冼星海去看望诗人光未然，听光未然朗诵自己创作的诗歌《黄河吟》，并讲述黄河奔腾的壮丽景象。黄河的怒涛在冼星海心中激荡，黄河大合唱的音乐在冼星海头脑中孕育。他在民族音调基础上，借鉴西方作曲技巧，很快就谱写完成了《黄河大合唱》的旋律，配上由光未然的《黄河吟》改编而成的歌词，创作了这部中华民族的音乐佳作。

奔腾的黄河

《黄河大合唱》全曲气势磅礴、惊心动魄、鼓舞人心，通过庞大的音乐布局、丰富多彩的艺术表现手法和鲜明生动的音乐形象，成为中国人民解放斗争的一部音乐史诗。这部音乐史诗，是抗战的号声，是英雄主义的颂歌，曾激励千百万人民为民族解放、民族自由而英勇奋战。《黄河大合唱》歌颂了中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神，展现了抗日战争的壮丽画面，塑造了中华民族的英雄形象。

冼星海是一位革命音乐家。他专注于音乐，但并不是为艺术而艺术，而是将音乐作为服务人民、服务革命的工具。作曲家的作品要让人民接受就必须采用人民熟悉的音乐语言。冼星海深入挖掘民族音乐语言，他的作品具有鲜明的民族特色，为人民大众所接受和喜爱。

经典鉴赏与分享

1939年创作完成的《黄河大合唱》是冼星海表现中华民族伟大精神的代表作品。这部作品由诗人光未然作词，以黄河为背景，勾画出了中国人民保卫祖国、顽强抗击侵略者的壮丽画卷，充分表现了中华民族的伟大精神和不可战胜的力量。作品气势雄伟磅礴、惊心动魄，一经推出即以席卷之势传遍全中国。在国家危亡、抗日战争最为艰苦之际，这部作品的出现如同一剂强心针，坚定了军民抗战的信念，成为那个时代的最强音。

人民音乐家冼星海塑像

交响乐团在纪念红军长征胜利80周年音乐会上演唱《黄河大合唱》

《黄河大合唱》全曲由《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》《黄水谣》《河边对口曲》《黄河怨》《保卫黄河》《怒吼吧，黄河》八个乐章组成，每个乐章各成章节，却又浑然一体、密不可分。在音乐布局上以序曲呈示基本主题，首尾合唱呼应，中间各乐章交替发展和末乐章的总结概括，以及每个乐章之前以朗诵为先导等，使整个作品具有高度的统一性，结构完整而富于变化，构成了这部作品具有独创性的艺术特色。

在激流中前进（1963年） 杜键　油画　中国美术馆

1939年，冼星海在延安指挥排练《黄河大合唱》

《黄河大合唱》第四乐章《黄水谣》分为三段：第一段是亲切的抒情，对奔流不息的黄河进行了描述，展现了劳动人民在肥沃的土地上辛勤耕耘的明朗、美丽的画面，是人民大众在苦难之中对美丽家乡的追忆，音调比较沉重。第二段表现日寇入侵，国土沦丧，百姓妻离子散、四处逃亡的惨状，这个乐段的结束句以连续两个四度下行，把悲痛的情绪推到顶点，催人泪下。第三段是第一段的变化再现，但速度更加徐缓，情绪更加悲愤。尾奏在高音区模仿歌调，余音袅袅，不绝如缕，回味无穷。

创意实践活动

1. 钢琴协奏曲《黄河》是根据《黄河大合唱》创作的乐曲，共有四个乐章，请欣赏其中一个乐章，聆听后与《黄河大合唱》中的相关乐章进行对比，说说它们之间的关系。

2. 现今听众一般欣赏的《黄河大合唱》是1975年由严良堃等人根据冼星海的延安版本重新配器的“中央乐团演出版”。选取《黄河大合唱》中的一个片段，以小组为单位演唱。

3. 欣赏画家陈逸飞的油画作品《黄河颂》，分析画家的创作构想，为画面配上相应意境的诗句与音乐。

黄河颂（1972年） 陈逸飞 油画

金钥匙

● 钢琴协奏曲《黄河》：取材于《黄河大合唱》，1969年由殷承宗、储望华、盛礼洪、刘庄、石叔诚、许斐星改编为钢琴协奏曲。这部钢琴协奏曲在创作中运用了西方古典钢琴协奏曲的表现手法，在曲式结构上又融入中国民间传统音乐元素，当时不仅在国内引起了强烈的反响，还因为其史诗般的结构、华丽的技巧、丰富的层次和壮阔的意境，成为世界音乐史上最为著名的一首中国协奏曲。半个多世纪以来，这部优秀的作品已走出国门，成为在世界音乐舞台上经常演出的曲目。

● 《黄河》乐曲的海外传播： 由人民音乐出版社出版的《黄河（钢琴协奏曲）（总谱）》和《黄河（钢琴协奏曲）（两架钢琴谱）》，版权已成功输出到不少国家。其总谱、分谱已先后被英国、美国、德国等国家的知名交响乐团租赁演出。这不仅有效保护了作曲家的版权，更有力地推动了中国本土音乐在海外的传播。

● 大合唱：一种多乐章的大型声乐套曲。包括独唱、重唱、对唱、齐唱与合唱（有时穿插朗诵）等，通常由管弦乐队伴奏。

第10课　施光南的时代颂

艺术大观园

施光南（1940—1990），出生于重庆，是中华人民共和国成立后我国自己培养的新一代音乐家。他的作品涉及的领域广泛，涵盖歌曲、管弦乐、芭蕾舞剧、京剧和歌剧等，尤以歌曲创作所取得的成就最高，在人民群众中的影响力最大。为此，施光南被誉为“时代歌手”“人民音乐家”“谱写改革开放赞歌的音乐家”等。

人民音乐家施光南塑像

施光南紧跟时代步伐，坚持把爱国作为音乐创作的永恒主题，为人民书写创作，讴歌改革开放，谱写时代赞歌。要对国家和民族有价值，是施光南对自己作品的基本要求。在他看来，歌唱艺术是人们心灵中崇高的审美表达，具有不可替代的生命力，他从《马赛曲》《义勇军进行曲》《黄河大合唱》中看到了艺术的伟大价值，立志要用歌曲铸起民族之魂、播撒祖国希望之光，让人们在真善美的旋律中生活。为了这个目标，他始终保持着一种积极的状态，以绵绵不绝的乐思在他那充满希望的音乐田野上笔耕不辍，一首首具有时代性、民族性和抒情性的经典歌曲唱响在这多情的土地上。

在希望的田野上

为时代立传，是施光南作品最突出的特点，施光南的大部分艺术歌曲都紧扣当时的社会背景及时代主题。他以一首《祝酒歌》抒发全国人民欢庆胜利、憧憬未来的欣喜与豪迈；通过《在希望的田野上》展现欣欣向荣的社会主义新农村景象；在《多情的土地》中直抒胸臆，唱出了无数中华儿女对祖国母亲的深深眷恋；又以一曲《打起手鼓唱起歌》展现出各族人民无比热爱家乡、努力建设祖国的豪情与信心……这些歌曲不仅代表了那个时代的艺术成就和精神气质，而且历经时间检验与沉淀后，依旧是彼时的声音记忆和文化印刻。

为人民而创作，是施光南一贯的选择，唯其如此，他的歌才能唱进人民的心坎里。他一向重视深入生活，重视从民族民间音乐土壤中吸收营养，他的《孔雀向往的地方》，是到云贵地区体验生活后现场谱写的；《吐鲁番的葡萄熟了》也是他在认真研究了新疆的民歌和民俗之后创作的。

施光南提出了将“民族歌曲艺术化、艺术歌曲大众化”的理念，在创作上着眼于民族传统之根，敏锐而准确地把握住各民族、各地方民间音乐的神韵，并结合自己的音乐语言，使作品在思想性和艺术性上生长出民族化和通俗化的茂盛枝叶，比如《吐鲁番的葡萄熟了》和《打起手鼓唱起歌》中维吾尔族音乐的舞蹈节律，《月光下的凤尾竹》中傣族音乐娓娓动听的旋律，《漓江谣》中广西民族的音乐韵味等。即便是在那些难以明晰地域风格的歌曲中，我们依然能够感受到一些似曾相识的民族情愫，如《祝酒歌》《我的祖国妈妈》《假如你要认识我》等。

施光南的歌曲创作尤其重视旋律的美感，他曾经说过：“我的美学观点，就是强调音乐作品的旋律。”在一些艺术歌曲的创作中，无论是流畅优美的歌曲还是悠长、轻缓的音调，他都采用非常细腻的节奏音型和具有强弱对比、起伏变化的旋律线条，又依字行腔，与歌词相映衬。正是这优美的旋律，赋予了施光南的歌曲无比的深情。

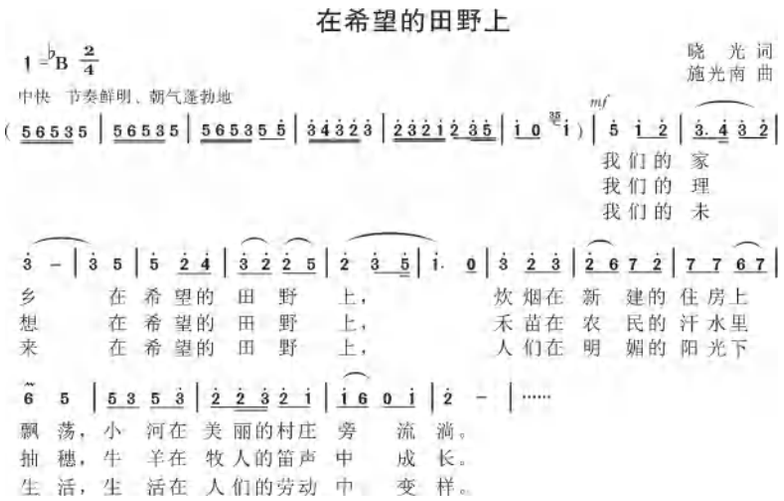
施光南将其满腔的爱国热情、与时代共鸣的激情、坚持为人民而歌的真情，融入数以百计的音乐作品中，让无数听众感受到音乐的魅力、文化的力量和时代的召唤。他以不负祖国、不负人民、不负时代的自我要求，发扬着优秀音乐家的优良传统和高尚品德，激励着一代代青年奋发进取。

经典鉴赏与分享

《祝酒歌》和《在希望的田野上》是施光南为时代创作的两首经典曲目。《祝酒歌》创作于1976年。当时，一个动乱的时代刚刚结束，人们心潮澎湃、欢欣鼓舞，社会处于全新向上的积极状态，艺术家们急切地想用歌声表达对新的时代的欢呼。在看到韩伟撰写的歌词后，施光南的创作灵感不期而至，在短短几天内就将曲谱定稿。歌曲采用了复二部曲式结构。前奏中，旋律轻快流畅，使用了欢天喜地的锣鼓声作为背景声，为全曲打下了热情、愉快的情感基调。

改革开放初期，中国大地特别是农村焕发出了蓬勃生机，人民的生活展现出一派新气象。《在希望的田野上》正是这样一首反映那个火红年代的歌曲，创作于20世纪80年代初，由施光南作曲、陈晓光作词。施光南在创作中进行了大量的探索，力求从形式、内容和风格上，都呈现出与改革开放新时代相匹配的特征。歌曲采用了表现力丰富、气魄宏大

的女高音领唱加混声合唱的形式，在与农村生活相关的音乐创作中运用这样的合唱编配方式，当属施光南首创。对此，施光南在《我怎样写歌》中说：“我意识到，这首‘农村歌曲’应不同于以往那种常见的模式，单纯运用民歌小调已经远远不够了，要找到 80 年代新农村的特点。”歌曲中欢快的舞蹈性前奏和单音节与双音节的衬字衬词及热情明快的风格，充分展现出人们内心的喜悦和欢乐的情感。施光南将民族性音调与进行曲的节奏相结合，使歌曲既富有民族韵味和乡土气息，又带有时代的感召力。



《在希望的田野上》简谱（片段）

《打起手鼓唱起歌》和《吐鲁番的葡萄熟了》是施光南将维吾尔族传统音乐元素和现代音乐元素相结合而产生的两首经典代表作品。这两首歌曲都抓住了维吾尔族音乐的节律特点，多为附点音符、十六分音符等节奏型的重复运用及其装饰性的变体。《打起手鼓唱起歌》为大调式，全曲轻松活泼，欢快明亮，彰显出一种积极向上的情感，为人们描绘出一幅美好生活的生动画卷，表现出人们热爱家乡、建设祖国的豪情壮志。《吐鲁番的葡萄熟了》则为小调式，曲调自由开阔，呈现出婉转、悠长的情境，时至今日，此曲仍然被当地的人们当作维吾尔族民歌进行播放和传唱。

施光南非常重视歌剧，他曾说，歌剧能反映一个国家音乐的整体水平。他为纪念鲁迅100周年诞辰创作了歌剧《伤逝》；歌剧《屈原》更是他酝酿半生的心血之作，也是他的遗世巨作。他要证明，中国具有创作优秀大型歌剧的能力。歌剧《屈原》于1998年7月在北京国安剧院正式上演，并于1999年荣获第七届精神文明建设“五个一工程”奖。

关牧村在演唱《打起手鼓唱起歌》

演员表演歌剧《屈原》选段

《屈原》由郭沫若同名话剧改编而来，全剧由序幕和六场七个部分组成。施光南在这部歌剧中力图使音乐素材交响化，将其与西方美声发声法、西方大歌剧形式相结合，为中国歌剧与世界歌剧舞台搭建起交流的桥梁。这部歌剧运用西方技法的创作手法，糅合了楚剧、京剧、花鼓戏、川剧高腔等民族戏曲音乐，并且保持了作曲家一贯的旋律优美的创作风格。

创意实践活动

1. 以“当代音乐创作的民族元素分析”为主题，与同学分享你所知道的融入了我国民族音乐元素的歌曲，并进行演唱。

2. 以小组为单位，以“希望的田野”为主题，以反映社会主义新农村景象为题材，创作一组美术作品。

学生进行音乐实践活动

社会主义新农村景象

金钥匙

● 中国艺术歌曲：是20 世纪 20 年代“西乐东进”时期传入我国的一种歌曲形式，它借鉴了西方艺术歌曲的表现手法，在我国文化语境下，融合了丰富的本土元素，逐步形成了具有传统意义的审美品格，与我国的民族语言、民族气质和民族情感表达方式相契合。中华艺术歌曲的歌词具有诗词格律的基本特征，并赋有深刻的哲理性和音乐性；旋律优美抒情，作曲技法运用考究，结构严谨、构思精巧；伴奏音乐与歌曲旋律交融一体。

● 中国民族歌剧：广义上的中国民族歌剧应该泛指所有中国人创作和演出中用中国人的语言讲述中国人故事、表现中国人生活的歌剧作品；而狭义上的中国民族歌剧则指更多地继承具有中国特色的，尤其以汉民族的民歌、曲艺、戏曲等为主的民间音乐传统，而创作和演出的歌剧作品。

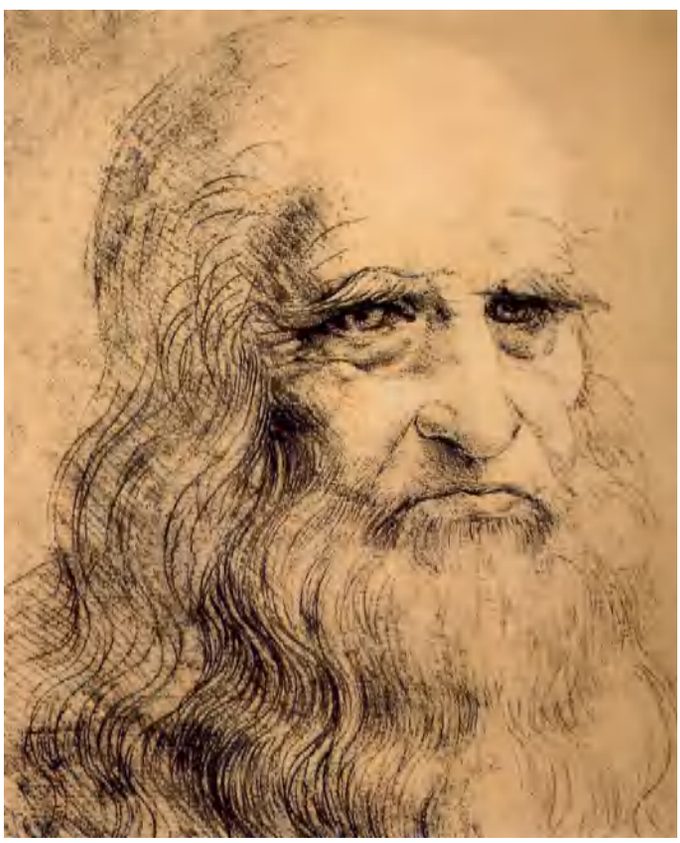
第11课　达·芬奇的探索

艺术大观园

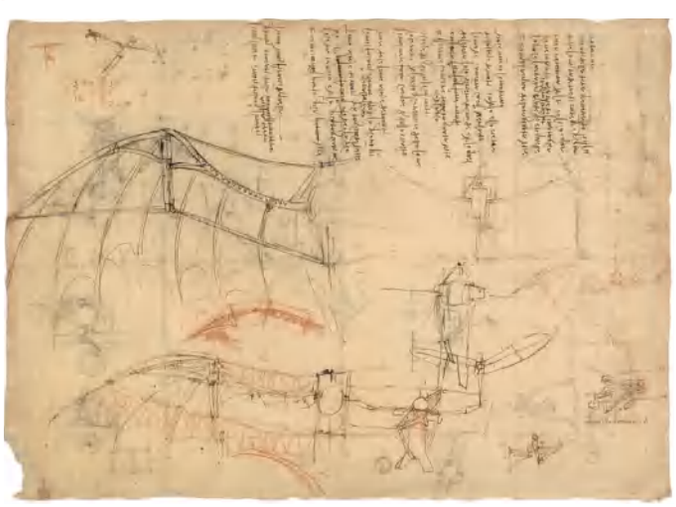
达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452—1519），意大利文艺复兴时期的天才科学家、发明家、画家、建筑工程师和军事工程师。现代学者称他为“文艺复兴时期最完美的代表”。他思想深邃、学识渊博、多才多艺，最大的成就是绘画，此外，他还擅长雕刻、音乐、建筑，通晓数学、生理、物理、天文、地质等学科。

文艺复兴人文主义在科学与艺术之间并无相互排斥的极端现象。达·芬奇钻研科学、工程领域就像他的艺术作品般令人难忘。他的手稿保存下来的大约有6000页。达·芬奇通过解剖人体，画了许多人体骨骼的图形。他着迷于飞行现象，做了鸟类飞行的详细研究，同时设计了数部飞行机器，包括直升机设计图以及轻型滑翔翼。他曾任军事工程师，笔记中也包含了数种军事机械的设计。

由于不曾泯灭的好奇心，达·芬奇始终对世界保持着精微的观察和探索，他能以极精细的描述手法表达某个现象。他无论是对于自然世界和人的性格的描绘，还是对于人的心灵世界的探索与呈现，都反映了文艺复兴时期的心理现实主义。达·芬奇杰出的贡献来自其对世界和人类的孜孜不倦的探索和持续不停的追求。



自画像 ［意大利］ 达·芬奇　素描　意大利都灵皇家图书馆



飞机翼设计手稿 ［意大利］ 达·芬奇　素描　意大利米兰安布罗西亚纳图书馆

经典鉴赏与分享

蒙娜丽莎 ［意大利］ 达·芬奇　油画　法国巴黎罗浮宫博物馆

达·芬奇的艺术风格含蓄、深沉，富有理智。他的杰作《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》《岩间圣母》等，体现了他精湛的艺术造诣。达·芬奇总结了15世纪艺术家研究的成果，力求像镜子一样反映自然的真实，并努力塑造理想化和科学性相结合的人物形象。他在绘画中运用“渐隐法”，使形象从背景中浮现出来，显得非常生动且富有空间感、神秘感，一改生硬和枯燥的以轮廓线勾勒形象的画法，使画面更具立体感和真实感。《蒙娜丽莎》就是这种画法的典范。他研究大气与色彩的关系，发明了“薄雾法”，也被人称作“空气透视法”，让远景沐浴在淡蓝色的天空中，这种方法完善了人们对绘画透视的认识。

《抱银鼠的女子》是达·芬奇于15世纪末创作的一幅木板油画。这幅精美的肖像画描绘了一位气质高贵、外表文静的青年女子。画家运用光线和阴影衬托出她柔美的脸庞。怀中抱着的毛色光润、形态逼真的白貂使画面生动起来。达·芬奇频频从理论上阐述照亮室内人脸的光线来源问题，在艺术实践中则摒弃光亮和阴影强烈对比法，使用明暗法创造出间接照明的效果。

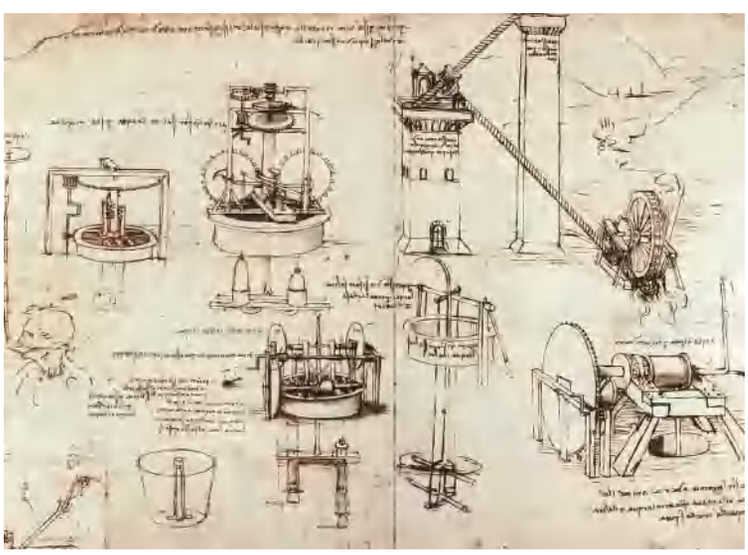
抱银鼠的女子 ［意大利］ 达·芬奇　油画　波兰克拉科夫市恰尔托雷斯基博物馆

达·芬奇所处的意大利文艺复兴时期，艺术冲破了中世纪的神学禁锢，复兴了古希腊、古罗马的写实主义精神，赋予艺术作品以人文精神。他一反中世纪的以神为中心的理念，强调以人为中心，赞美人，体现人的本性，给人以自然的展现。达·芬奇的绘画作品体现了人文主义思想的影响，同时他的绘画作品也积极传播了人文主义思想。

《少女头像》是达·芬奇于1508年前后绘制的一幅未完成的木板素描。画中，少女的头部倾斜，微微颔首，脸上带着淡淡的微笑。她美目低垂，云发蓬松，清晰简约的一缕缕卷发披散到肩上。整个形象既表现出少女纯真恬静的一面，又展现出其青春活力、动感飞扬的另一面。 这幅画的技巧和材料与他的其他绘画作品不同，它虽然是单色，却与作为草图的素描或底稿不同，它构成了达·芬奇全部绘画作品中独一无二的特例。

达·芬奇一生完成的绘画作品并不多，但件件都是不朽之作，其作品具有明显的个人风格。他善于将艺术创作和科学探索结合起来，这在世界美术史上是独一无二的。达·芬奇的艺术想象、科学知识与人文思想是他产生无穷新思想、新发明的源泉。他从艺术家的独特角度看待科学，以科学家的思维方式审视艺术，使科学与艺术融为一体，这一点在其作品中完美地体现出来。

少女头像 ［意大利］ 达·芬奇　素描　意大利帕尔马国家美术馆

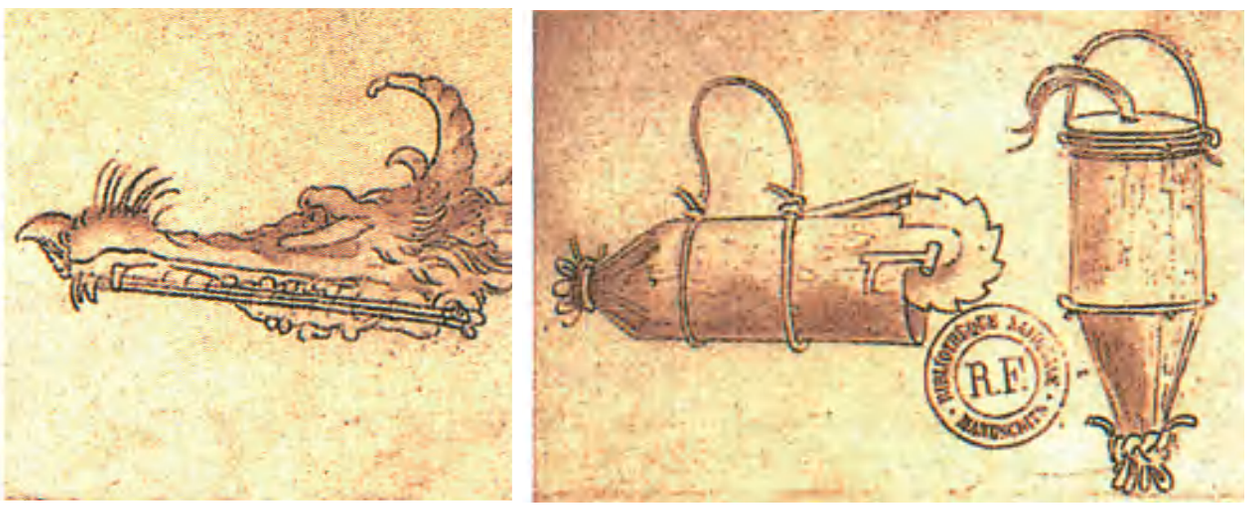


水力机械设计图 ［意大利］ 达·芬奇　素描　意大利米兰安布罗西亚纳图书馆

伯利恒之星与其他植物 ［意大利］ 达·芬奇　素描　英国伯克郡温莎城堡

达·芬奇的许多设计手稿已由近代科学家通力合作，制作出模型。他手稿中许多设计的可行性也被证实。

达·芬奇曾经担任过米兰公爵的宫廷乐师，他的手稿中留下了一幅自己设计的颅骨形竖琴图。这把竖琴，由动物骨骼制成，以动物腭骨作指板，以牙齿作调音弦轴，将头盖骨做成共鸣箱，富有创意，也使人联想到古希腊的牧神。他还乐于探究声波的振动，把草绑在琴弦上，观察其振动的频率。



乐器图 ［意大利］ 达·芬奇　素描　法国巴黎法兰西学会

创意实践活动

1. 在达·芬奇涉猎的多个领域里，最让你感兴趣的是哪个领域的创新？这个创新是什么？请对其进行具体介绍。

2. 模仿达·芬奇手稿，用手绘的方式设计或发明一件新乐器。

学生观看达·芬奇手稿

金钥匙

● 文艺复兴：14至16世纪，欧洲新兴资产阶级的思想文化运动。16世纪资产阶级史学家认为它是古代文化的复兴，因而得名。最初开始于意大利，后扩大于德、法、英、荷等欧洲其他国家。在14至15世纪，由于城市手工工场和商品经济的发展，资本主义生产关系已在欧洲封建制度内部逐渐形成，新兴的资产阶级为了反映自身的利益和要求，便以复兴古希腊、罗马文化为标榜，提出人道主义，即人文主义思想体系，反对中世纪的禁欲主义和宗教观，摆脱教会对于人们思想的束缚，打倒作为神学和经院哲学基础的一切权威和传统教条。它带来了科学与艺术的发展变革，揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是欧洲中古时代和近代的分水岭。

第12课　邓肯的现代舞蹈

艺术大观园

伊莎多拉·邓肯（Isadora Duncan，1877—1927），美国女舞蹈家，因创立了一种基于古希腊艺术的自由舞蹈而扬名欧洲，其后在德、俄、美等国开设了舞蹈学校，成为现代舞的创始人。

伊莎多拉·邓肯表演古典希腊舞蹈

生命是一个充满律动的过程，树叶在风中的颤动，溪水在山涧的跳跃，鸟儿在天空中的滑翔，雨点在芭蕉叶上的轻弹，这些常常会牵动着我们的心绪，以至于想跟着它们一起毫无羁绊地走动、跳跃、飞舞。现代舞所遵循的便是人类这一自然律动的天性。被誉为“现代舞之母”的伊莎多拉·邓肯认为，美即自然。她认为，人类文明就是在与自然力量保持一致的过程中利用自然力量，而绝不是针锋相对；人所做的舞蹈动作都存在于自然界中，在自然中寻找最美的形体并去发现能表现这种形体内在精神的动作，这也是舞蹈家的任务。

邓肯对艺术的深入研究使她拥有很强的艺术直觉，她善于从其他领域的艺术作品中获取灵感，然后在舞蹈中表现出来。代表着自然、自由的古希腊文化深深吸引了邓肯，她从古典芭蕾的束缚中解脱出来，点燃了现代舞蹈这把自由的火炬，创立了一种基于古希腊艺术且具自由精神的舞蹈。在她原创的舞蹈动作中，有很多主题是用来向观众展示古希腊的文化。

经典鉴赏与分享

在“现代舞”这个词尚未发明之前，就已经有少数舞蹈家以各自的身心实践着对建立新式舞蹈美学的渴望。邓肯把舞蹈定义为“一个对生命的完整概念，以及透过动

作表达人类心灵的艺术”，其中包括了自然的身体、女性解放的身体。邓肯对舞者的期许，也就是拥有“最自由的身体中所包含的最高智慧”。

邓肯用形象化、想象化、雕塑化的舞蹈语言，深刻演绎了《马赛曲》。法国雕塑家罗丹为她画速写。邓肯还创作了两本书，分别是《邓肯自传》和《论舞蹈艺术》。在她所有的作品中，《马赛曲》有着非常重要的作用，尽管在开始的时候曾经有许多人并不欣赏她的舞蹈，甚至还有人认为她的舞蹈看上去没有任何的技术含量，但是到了布达佩斯之后一切都发生了改变，邓肯的《马赛曲》受到了人们的关注和认可，并且成为她的所有作品中最受欢迎的一支舞蹈。

表演《马赛曲》的邓肯

马赛曲（局部）［法国］ 弗朗索瓦·吕德　石雕　法国巴黎戴高乐广场凯旋门

《马赛曲》本身就有着十分感染人的力量，而且还带有一些革命的色彩，最初是革命者在从马赛向巴黎进发的路上所唱的歌曲，后来成为法国的国歌。邓肯的舞蹈将这首歌曲的精神更加具体化、形象化，通过自己的想象用舞蹈的形式展示出来，对于观众们来说具有很强的震撼力。邓肯因此赢得了人们的尊重和认可。

在邓肯自由的身体里，蕴藏着高贵的灵魂。她的舞蹈充满了革命性与创造性，她的思想极其超前，为当时的舞蹈界带来了新鲜的血液与永恒的活力，形成一种独特的舞蹈形式，并能和统治西方舞坛的芭蕾舞分庭抗礼。她坚持自由舞蹈的理念，成为现代舞的始创者，一个多世纪以来一直被现代舞蹈家奉为精神领袖。

邓肯和她的学生们

现代舞也会用具体的动作表达抽象的概念，如中国台湾云门舞集的《水月》中的太极动作，表现了镜中花、水中月之虚幻、空灵的意象，《行草》中如同书法运笔的动作，表达了人们在现代生活和生存中寻找平衡点的心境。

邓肯的舞姿

水月（1998年） 编舞 / 林怀民　现代舞

创意实践活动

1. 仔细观察与邓肯同时期的艺术家的雕塑作品，并摆出具有一定现代形式美感的舞蹈造型。

2. 根据对本课“自由”的理解，配以音乐辅助，创作有个性、有意味的舞蹈。

中学现代舞实践课

金钥匙

● 现代舞：19世纪末在欧美兴起的一种舞蹈形式。其主要的美学观点是反对古典芭蕾因循守旧、脱离现实生活而单一追求技巧的形式主义倾向，主张摆脱古典芭蕾过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然的运动法则自由地抒发人的情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。

● 芭蕾舞：法语“Ballet”的音译，指一种以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，综合音乐、戏剧、哑剧、舞台美术等形式的舞蹈艺术品种。古典芭蕾由于在表演技术上的一个重要特征是女演员要穿上特制的足尖鞋并用脚尖立地跳舞，故也被称为“足尖舞”。

● 舞蹈造型：以舞蹈美为准则创造出形象化的人体动作姿态，是展现舞蹈艺术的重要表现手段。

芭蕾舞练习

学业质量测评

1. 结合《黄河大合唱》的创作背景谈谈艺术作品的时代精神与艺术价值。

2. 选取四首施光南的艺术歌曲，探索其歌曲主题与相关时代的关系，并从抒情性、民族性上对它们的音乐创作特点进行分析。

3. 达·芬奇是如何将艺术创作与科学探索相结合的？请举两个例子说明。

4. 比较现代舞与古典芭蕾舞的差异。

5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解本单元中几位艺术家在当时取得的艺术成就。	学习演唱了施光南的歌曲作品。	能解说艺术家作品中所体现的时代审美趣味。	理解了中外艺术家因不同文化背景而呈现的不同艺术风貌。
二	理解了不同时代艺术作品与时代背景的关系。	学会了用达·芬奇的手绘方式进行创意表达。	能感受到艺术家的作品中无法用语言表述的美。	学会了通过艺术作品去了解作品创作时的社会状况。
三	能感知不同时代背景下艺术作品的时代特征。	大胆体验和模仿了现代舞的表达方式。	发现了艺术家的作品中用以表现美的特殊语言。	懂得了一位成功艺术家的作品中有着对时代的深刻理解。

第四单元
艺术家与作品

优秀的艺术家都具有自己独特的艺术面貌和创作风格。戴爱莲、梅兰芳、吴冠中、帕瓦罗蒂等在艺术舞台上都有着各自的姿态，他们用自己的智慧、天赋和汗水浓缩成后世传颂的经典。本单元的学习，重点讨论艺术家与作品的关系，理解、感受艺术家为我们奉献的温暖和力量。

第13课　戴爱莲与民族舞

艺术大观园

民族舞蹈是一个民族文化的重要组成部分，是一个国家和民族精神的综合体现。中华民族虽然经历过数千年的社会变迁，但是文化艺术在传承方面仍是古今贯通、脉络分明，并随着时代的变迁、地域的差异而呈现出不同的艺术特色。

戴爱莲是中国对外文化艺术交流的重要使者。20世纪上半叶，她将中国民族舞发扬光大，让世界重新认识中国民族舞的独特之美，对中国民族舞在当代的发展起到了举足轻重的作用。

戴爱莲（1916—2006），出生于西印度群岛的特立尼达岛，是中国当代舞蹈艺术的先驱者和奠基人之一，是享誉中外的舞蹈艺术家、舞蹈教育家。她于1930年赴英国伦敦学习舞蹈，1939年回国；中华人民共和国成立后，戴爱莲出任中央歌舞团团长、中国舞蹈家协会主席、北京舞蹈学校校长等职。

绚丽多彩的民族舞表演

经典鉴赏与分享

戴爱莲把整个生命都融入她的艺术之中，她的艺术体现出中华民族灵魂的飞扬。

在中华人民共和国成立后，戴爱莲就全身心地投入到舞蹈教育领域。她的代表作有《荷花舞》。

《荷花舞》是女子群舞，1953年由中央歌舞团首次演出，根据陕北民间舞“走花灯”加工创作而成。舞者着装古雅，色彩大红大绿，犹如足踏黄土地，云朵齐踝骨，舞步一扭一摇一弯，舞姿以腰带动云盘、荷花的转动。披纱轻飘、甩袖悠然的轻盈舞姿，如同水上荷花摇曳，有着强烈的意象美。舞中云盘象征甘霖，云朵象征四海太平，油灯象征五谷，莲花象征祥和润泽。该舞蹈以其巨大的艺术感染力，在群众中产生了很强的心理共鸣，具有极高的艺术价值。

《荷花舞》表达了远古农耕者对大自然的敬畏，对生存的企盼，以及期冀风调雨顺、太平盛世的民间观念。

荷花舞（1990年） 叶浅予 中国画 中国美术馆

戴爱莲创作的《荷花舞》

在中华传统文化中，莲花自古就因其祥瑞、高洁的寓意让历代文人雅士为之倾心。在中国近现代舞蹈史上，创作了经典舞蹈作品《荷花舞》的戴爱莲也是人如其名，具有崇高的艺术品格。

戴爱莲表演舞蹈《哑子背疯》

戴爱莲表演舞蹈《瑶人之鼓》

戴爱莲表演舞蹈《嘉戎酒会》

1945年，戴爱莲和画家叶浅予、舞蹈家彭松一起到川北和西康等地采风。戴爱莲搜集了大量少数民族舞蹈素材，用拉班舞谱记录了8个藏族舞蹈，还创作了藏族舞蹈《春游》和《甘孜古舞》、彝族舞蹈《倮倮情歌》、苗族舞蹈《苗家月》、维吾尔族舞蹈《青春舞曲》及《马车夫之歌》。她创作的《瑶人之鼓》（瑶族）、《哑子背疯》（由桂剧改编而成）等颇具影响力，而她组织的由《巴安弦子》（藏族）、《嘉戎酒会》（藏族）、《青春舞曲》等舞蹈组成的色彩绚丽的“边疆音乐舞蹈大会”更是轰动一时，影响很大，不仅使中国少数民族的民间舞蹈登上现代舞台，而且掀起了一场民族民间舞蹈的全民普及运动。

戴爱莲和少数民族群众一起跳舞

创意实践活动

1. 结合本课内容，分小组查找一组民族民间舞蹈造型，并结合音乐进行一小段民族舞蹈的编排和表演。

2. 用线描的形式，勾画一幅关于民族舞蹈的人物造型作品。

中学民族舞蹈实践课

金钥匙

●《荷花舞》：戴爱莲编舞，首演于1953年。舞蹈通过荷花亭亭玉立的娴美形象，出淤泥而不染的高尚情操，歌颂了祖国锦绣河山和中华民族的高贵气质。舞蹈既有中国民族特色，又有现代抒情风格，表现了中国人民热爱祖国、热爱和平、热爱大自然的美好情操，该舞曾荣获世界青年联欢节金质奖，为世界艺术的宝库增添了可贵的财富。

●民族舞艺术特点：①载歌载舞，自由活泼，舞蹈与歌唱紧密结合。这种载歌载舞的形式，比纯舞蹈表现出的生活内容更多，而且通俗易懂，为中国广大人民群众所喜爱。②巧用道具，技艺结合。中国的很多民族舞蹈都巧妙地使用道具，如扇子、手帕、长绸、手鼓、单鼓、花棍、花灯、花伞等，这些道具大大增强了民族舞蹈的表现力，使得舞蹈动作更加丰富优美、绚丽多姿。

20世纪中国经典舞蹈《荷花舞》

第14课　梅兰芳京腔京韵

艺术大观园

国粹京剧的创立，距今已有两百多年的历史，其始终以戏曲的形式反映着时代的重大事件，很多剧目都取自古典文学作品。作为中华传统文化的精粹之一，京剧蕴含着深厚的文化底蕴和艺术内涵，它是中华优秀传统文化和历史的积淀，也是中华优秀传统文化的载体。它蕴含了我国古代具有育人功能的道德观念与价值观，具有很强的思想道德教育价值。京剧现已传遍世界各地，成为介绍、传播中华优秀传统艺术文化的重要媒介。作为中国人，我们应当走近京剧，更深刻地了解国粹艺术的精华，更好地弘扬优秀传统文化。

梅兰芳（1894—1961），出生于北京，祖籍江苏泰州，出身于梨园世家，8岁学戏，10岁登台，是中国京剧表演艺术大师。

梅兰芳作为中国文化史上一位名垂千古的艺术大师，将毕生的精力献给了京剧事业，为中国京剧的发展作出了巨大贡献。在半个多世纪的舞台表演中，他继承传统，勇于创新，集我国戏曲艺术表演精华于一身，发展并提高了京剧旦角表演艺术，创立了具有独特风格、大家风范的艺术流派——梅派。他对现代中国戏曲艺术的发展起到了承前启后的作用，被誉为“伟大的演员”和“美的化身”。梅兰芳也是我国向海外传播京剧艺术的先驱，他曾多次到国外进行访问演出，从而促进了各国人民对中国文化艺术的了解，促使中国的戏曲艺术跻身于世界戏剧文化之林。以梅兰芳为代表的中国戏曲表演艺术已被公认为是当今世界三大主要表演体系之一。

京剧演员史依弘在表演梅派代表剧目《贵妃醉酒》

梅兰芳曾拍摄了彩色戏曲片《生死恨》，这是中国拍摄的第一部彩色戏曲片。梅兰芳经常演出的《贵妃醉酒》《断桥》《宇宙锋》《霸王别姬》《穆桂英挂帅》等都是最具有梅派特色的剧目。

流派纷呈是我国戏曲艺术生生不息的重要标志，梅派艺术的形成是京剧艺术发展到一个历史高峰的重要标志。梅派艺术的创立不仅影响京剧艺术中的旦角艺术，而且影响老生、武生、小生诸多京剧行当乃至整个中国戏曲中各剧种的繁荣和发展，甚至还对世界剧坛产生影响。曾邀请梅兰芳去演出的日本、美国和苏联等国家的剧评家，无不尊崇梅兰芳。

经典鉴赏与分享

《贵妃醉酒》又名《百花亭》，源于康熙、乾隆年间一部地方戏《醉杨妃》。该剧经梅兰芳倾尽毕生心血精雕细刻、加工点缀，成为梅派经典代表剧目之一。

在当下各种重要的演出场合，几乎都能看到《贵妃醉酒》这部剧的身影，尤其是其中最经典的一段四平调《海岛冰轮初转腾》，更是广为传唱。此时贵妃尚未步至百花亭，尚未得知李三郎已经爽约移驾西宫，所以整个情绪是饱满的喜悦，展现的是她端庄华美、灵气逼人的一面。路见鸳鸯戏水、金鲤朝贺，贵妃略带羞涩，满心欢喜。雁儿并飞，声落花阴，景色撩人，不觉已到百花亭。这一段四平调柔美轻快，小腔处理圆润，如月生辉。京剧声调是湖广音、北京音、中州韵等语调的综合，皓月的“月”，梅兰芳用的是京音唱法，而后大家一直传承下来。

粉面桃腮，明眸含春；锦裳华服，凤冠叠翠；水袖逶迤，莲步轻移……那一回首的惊艳，恰似嫦娥离月宫，醉了整个九重。

梅兰芳《贵妃醉酒》剧照

现代京剧演员表演的《贵妃醉酒》剧照

反复欣赏梅兰芳的《贵妃醉酒》，并对比诸多名家出演的贵妃，从《海岛冰轮初转腾》片段到全本，一点一点去看、去听、去懂，方觉何为巅峰。看佳人举手投足间，开始是三分矜持，三分娇媚，三分欢喜，还有一分浓浓的期盼；而后是三分愁绪，三分自怜，三分娇憨，一分深深的懊恼；最后是三分任性，三分狂妄，三分空虚，一分放不下的闺怨。一朝专宠君王侧，依然步步叹无奈。

《天女散花》是梅兰芳早期常演的代表剧目，又是他唯一一出以佛教为题材的经典杰作，轻歌曼舞、唱做俱佳、常演不衰，颇受广大戏迷观众的欢迎。在该剧中，梅兰芳把京剧“无声不歌，无动不舞”和“动中有静，静中有动”的艺术特点继承、创新、发展到了极致。

梅兰芳的一生，体现了不断革新、精益求精的敬业精神，他将诸多艺术领域的创作思想融入京剧艺术舞台的表演中，使京剧旦行的唱腔、表演艺术臻于完美，使梅派艺术成为旦行中影响深远的流派，并形成独特的艺术风格。在梅派艺术的传承上，梅兰芳之子梅葆玖深得其父教诲和指导。作为梅派艺术的领军人物，梅葆玖一生都致力于梅派艺术的传承和发展。

《天女散花》中梅兰芳的造型

梅葆玖献唱《贵妃醉酒》

创意实践活动

1. 学习体验京剧的唱、念、做、打，感受京剧艺术的魅力。
2. 选择生、旦、净、丑四种京剧行当中的一种，设计脸谱。

学生表演京剧

京剧《天女散花》剧照

京剧脸谱

金钥匙

● 京剧脸谱：脸谱是一种中国戏曲独有的、在舞台演出中使用的化妆造型艺术。从戏剧的角度来讲，它是性格化的；从美术的角度来看，它是图案式的。在色彩上，艺术家用红、蓝、白、黑、金、紫、银等颜色，表现人物的忠、奸、善、恶等性格，寓意褒贬，爱憎分明。京剧脸谱的艺术特色，主要表现在变形、传神、寓意三方面。

● 京剧唱腔：以西皮和二黄为主。西皮，色彩明朗，旋律性强，其旋律色调明亮、华丽、尖锐，

跳进音程较多，整体音区偏高，其调式多以宫调式为主，多表现明快、抒情的情节和愉悦的人物情绪。二黄，其旋律色调暗淡、凝重、平静，以级进音程为主，整体音区偏低，调式多以商调式为主。节奏缓慢时，多用来表现压抑和忧郁的人物情绪；节奏强劲时，多表现压抑、悲壮的戏剧场面和凄楚、悲愤的人物情绪。

● 京剧“场面”：弦管乐称为“文场”，打击乐（锣鼓）叫作“武场”。两者统称为“文武场”。“文场”分为弦乐器与管乐器两大类。“文场”的弦乐器有京胡（胡琴）、二胡、月琴、三弦，是伴奏皮黄唱腔和演奏弦乐曲牌的主要乐器。管乐器有笛、笙、唢呐、小唢呐（海笛）等。“武场”乐器有板鼓（单皮）、堂鼓、盆鼓、檀板、广东板、大锣、小锣、钹、小镲钹、大铙、碰钟、汤锣、齐钹、云锣（由“文场”兼管）等。板鼓、檀板、大锣、小锣、钹是主奏乐器，其中，板鼓是领奏乐器。

● 京剧人物行当：可划分为生、旦、净、丑四大行当。人物有忠奸、美丑、善恶之分，形象鲜明，栩栩如生。梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云被称为京剧界“四大名旦”。

京胡

二胡

月琴

三弦

京剧“文场”乐器

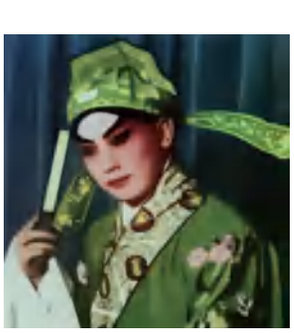
板鼓

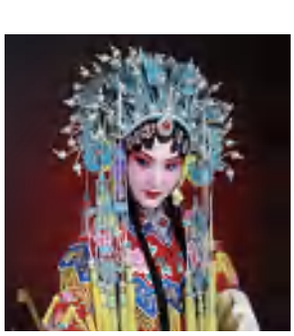
大锣

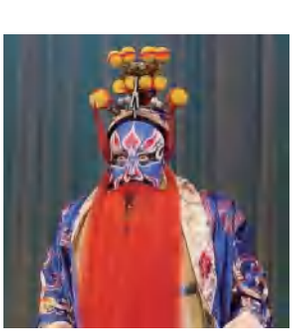
钹

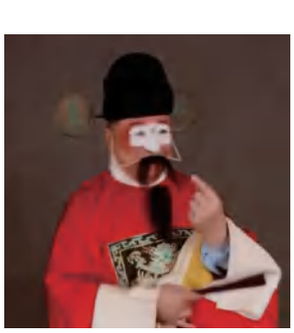
小锣

京剧“武场”乐器


生


旦


净


丑

第15课　吴冠中的江南梦

艺术大观园

吴冠中（1919—2010），江苏宜兴人，20世纪现代中国绘画的代表画家之一，中国当代画家、美术教育家和散文家。他一生致力于油画民族化的探索，探求中国画的革新。

江南是历代中国文人心中的人间天堂、理想家园，承载着人们关于灵秀、繁华、浪漫、精致与幸福生活的想象。如梦江南，永远像梦境一般落在每个人的心里；如梦江南，孕育出具有中国气质与中国精神的文化与艺术，江南的园林、建筑、绘画、音乐等，无不散发出耀眼的光芒。

出生于江南的画家吴冠中，是中国当代画家中最具江南情怀的代表性人物之一。吴冠中学贯中西，在多元文化与艺术交汇的新时期，他以弘扬中华民族文化，宣扬东方艺术意境之美，消除中西文化隔膜为己任，撷东采西，大胆探索，创作了大量以江南为题材的绘画作品。

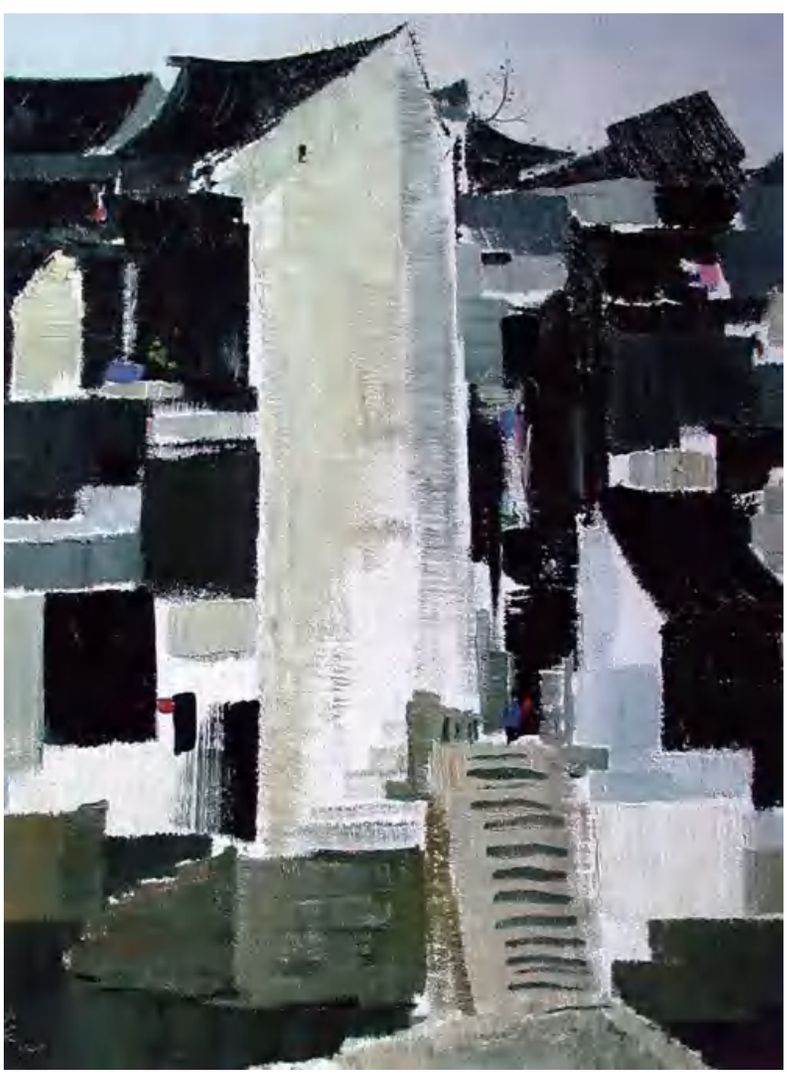
吴冠中始终如一地坚持着油画民族化、中国画现代化的创作理念，怀着强烈的民族责任感和文化使命感描绘家园，对中国当代美术影响深远。

吴冠中创作的油画和水墨画，一方面借鉴了西方现代抽象艺术、构成主义等元素，另

水乡周庄（1986年） 吴冠中　中国画

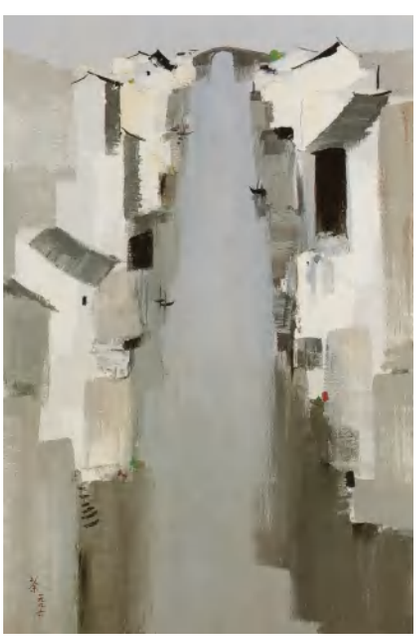
一方面又立足于民族艺术及其文化精神，以中化西。他创作的江南水乡、江南民居中的大块面白墙黑瓦，结合西方现代艺术抽象块面的特点，呈现出基于中国民族文化的、具象与抽象统一的、极富当代气质的中国油画与水墨画形式，成为他标志性的艺术语言。

江南古镇



江南人家（1980年） 吴冠中　油画

画面白墙黑瓦，小桥流水，黑白分明，远处墙头上伸出一两棵树枝，窄窄的小巷带我们走进江南。块面、直线搭配成不规则的结构，既统一又富有变化。正是由于块面大小与曲线长短的张力构成了多样变化的画面，描绘出美丽温婉的江南人家。

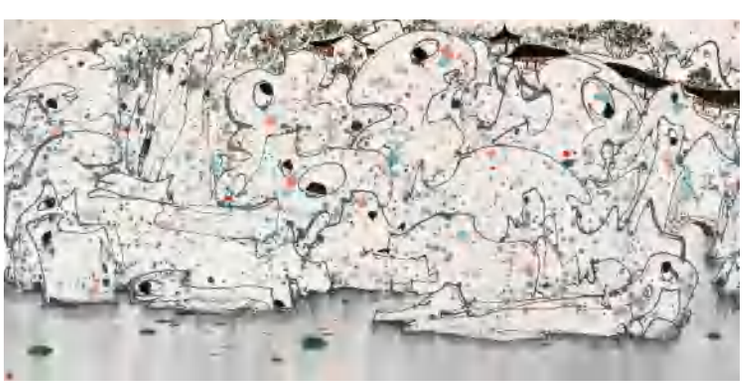


忆江南（1996年） 吴冠中　油画

经典鉴赏与分享

双燕（1981年） 吴冠中 中国画

苏州狮子林实景



狮子林（1988年） 吴冠中 中国画

吴冠中江南题材的作品，是他将多种传统元素，如对称、垂柳、飞燕等，与现代艺术形式相结合的综合性创造。《双燕》展现了江南民居“一河两岸皆人家”的景象。几何形的白墙、黑瓦、门窗、河渠等，表达了画家对形式美的视觉追求，同时承载了画家内心的乡愁。双燕形象就是画家江南情结的化身。

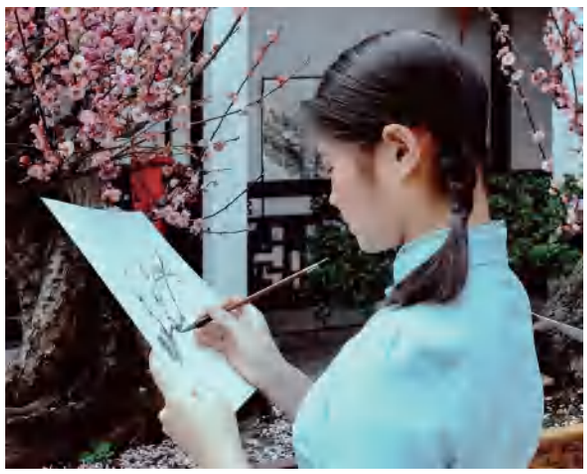
同样是江南题材的《狮子林》，是吴冠中中国画的创新之作。这幅画中的假山均以线条勾出，由直线、折线和曲线组合而成，线条雅致大方、变幻莫测。大量线条的运用使画面极富东方神韵，极富节奏感、韵律美，在大片色块的烘染下产生富有平面感的张力，使画面呈现一种全新的美感。这幅画既有传统中国画之气韵，又有西方绘画之形式趣味。

创意实践活动

1. 从吴冠中的作品中，找到点、线、面的变化及黑、白、灰的搭配，分析其形式美的要素。

2. 学习借鉴吴冠中绘画的表现形式，创作一幅表现自己家乡的风景画。

3. 欣赏江南名曲《江南好》《紫竹调》，体会乐曲中的江南风格。



学生在写生

金钥匙

● 形式美：形式是指构成事物诸要素的结构和显现方式。形式美是指将自然形态经过人为加工而成为一种新的美的呈现。形式美具有相对独立的审美特征，具有抽象性，因而具有某种朦胧的审美意味。美术作品的形式美通过如线条、色彩、空间、构图和材质等形式要素及其组合共同作用于人的感官，使人们透过艺术作品的形式认识其内容，获得审美的感受。

● 苏州园林：是世界文化遗产，江南名园的代表。常常在方寸之间造就层次多样、变化丰富的美景，“虽由人作，宛若天成”。其中，以拙政园、狮子林、沧浪亭、留园最著名。苏州园林充分体现了“自然美”的主旨，在设计构筑中，采用因地制宜，借景、对景、分景、隔景等种种手法来组织空间，园林景观曲折多变、小中见大、虚实相间。通过叠山理水，栽植花木，配置园林建筑，形成充满诗情画意的文人写意山水园林。

江南水乡

第16课　帕瓦罗蒂与歌剧

艺术大观园

鲁契亚诺·帕瓦罗蒂（Luciano Pavarotti，1935—2007），出生于意大利摩德纳，是意大利男高音歌唱家，世界著名的三大男高音之一，其演唱音色明亮晶莹、圆润而富于穿透力，被称作“高音C之王”和“世界首席男高音”。

歌剧是一种独立的戏剧形式，它由一系列的戏剧情节所构成，综合了音乐、戏剧、文学、舞蹈、美术等各种艺术形式。歌剧既诉诸听觉，又诉诸视觉；既在时间中展开，又在空间中构建；既抒发抽象的情感，又刻画了具体的形象。虽然它兼有各种艺术的特质，但它仍然归属在音乐艺术门类之中。歌剧的序曲、前奏曲、幕间曲、咏叹调、重唱、合唱等都能在音乐会上单独演出，却从没有什么音乐会可以单独朗读歌剧脚本或跳一段选自某部

帕瓦罗蒂在表演歌剧

大歌剧的芭蕾舞片段，更不用说独立演示舞美灯光了。离开音乐或忽略音乐在这一综合艺术中的地位和作用，真正意义上的歌剧便无从说起。

歌剧在诞生之初只是为数很少的一部分知识分子进行美学实验的结果，后来很快发展为在音乐厅上演的价格昂贵的一种戏剧形式。直到20世纪，以帕瓦罗蒂为代表的歌剧大师们以大量的演出和轻松的方式，将几百年来一直存在于古典音乐殿堂的歌剧和美声唱法带到了普通大众中间，并使之受到最广泛的关注和欢迎。在帕瓦罗蒂40多年的歌唱生涯中，作为一名歌剧艺术家，他曾在世界上几乎所有的一流歌剧院演出过；作为一名歌唱家，他的足迹更是几乎遍及世界的每一个角落。

帕瓦罗蒂（右一）、多明戈（左一）与卡雷拉斯（中）在中国演出

经典鉴赏与分享

帕瓦罗蒂天生有一副好嗓子，他自幼就与歌声结伴，19岁开始学声乐，早年做过小学教师，1961年在雷基渥·埃米利亚国际比赛中扮演鲁道夫，从此开始歌唱生涯。帕瓦罗蒂具有十分漂亮的音色，在两个八度以上的整个音域里，所有音均能迸射出明亮、晶莹的光辉。被一般男高音视为畏途的“高音C”，他也能唱得清畅圆润而富有穿透力。

帕瓦罗蒂演唱剧照

歌剧《图兰朵》是意大利著名作曲家普契尼的重要代表作。它以中国元朝时期为背景，讲述了这样一个故事：刁蛮且美若天仙的图兰朵公主给所有前来求婚的异国王子出了三道谜语，求婚者如果猜中她的三个谜语便可成为驸马，答不中谜底的就要被处斩。流亡的鞑靼王子卡拉夫乔装打扮猜破了谜语，图兰朵因不知卡拉夫的身份，不愿履行诺言。于是卡拉夫与图兰朵立约，要她在第二天猜出他的真实姓名，不然就要履行诺言。图兰朵找卡拉夫的女仆探听，女仆却为了守秘自杀。最终，卡拉夫自己说明了身份，图兰朵接受了卡拉夫的求婚。

歌剧《图兰朵》招贴

普契尼采用了中国民族音乐素材，把最富于中国特色的曲调进行加工和提炼。比如，他使用了《茉莉花》这首享誉海内外的民歌，以变化多端的手法运用在《图兰朵》歌剧中，这首民歌的旋律不仅象征着中国和中国公主图兰朵，还随着戏剧冲突而不断变化，旋律时而安详宁静，时而阴森恐怖，剧终时又以激情胜利的形象展现出来。

歌剧《图兰朵》在北京国家大剧院演出

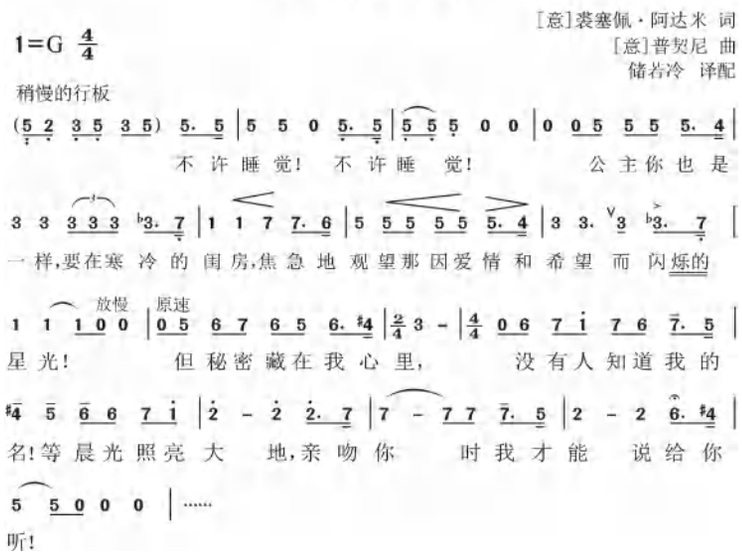
1977年，帕瓦罗蒂首次在圣弗朗西斯科旧金山歌剧院演出了《图兰朵》，剧中许多旋律成为经典，其中具有代表性的咏叹调《今夜无人入睡》，是对卡拉夫王子在猜出公主的谜语后，在等待自己的命运最终判决的前一夜，从忐忑不安到坚定爱情这一复杂的心理变化过程的感叹和描述。此曲后来成为许多男高音的必唱曲目。2010年，他演唱的这首咏叹调《今夜无人入睡》被意大利足球队作为比赛歌曲。这首歌曲甚至一跃上升到流行歌曲排行榜的榜首。可以说，帕瓦罗蒂以他充满激情的高音以及独特的个人风格，吸引了无数的知音，架起了古典与流行之间的沟通之桥。

歌剧《爱的甘醇》是意大利作曲家多尼采蒂在创作即将进入极盛时期时所写，是喜歌剧的代表作品。帕瓦罗蒂所饰演的乡村青年内莫里诺是一个憨厚诚实的乡村小伙子，拥有纯洁善良的心并且对爱情深深向往，但又由于自己家境窘迫而不敢去面对爱情。当他得到心上人的真爱时唱的那首著名的咏叹调《偷洒一滴泪》，道出了他内心受到家境贫寒困扰的心境、滋味，以及到最后终于得到真爱而从心底发出的催人泪下的感慨，每次演唱都使聆听者如痴如醉。帕瓦罗蒂很喜欢内莫里诺这个角色，他说内莫里诺就是自己的缩影，所以他更乐于从细节上表现这个人物的喜怒哀乐。

今夜无人入睡

歌剧《图兰朵》选曲

[意]裘塞佩·阿达米 词
[意]普契尼 曲
储若冷 译配



《今夜无人入睡》简谱（片段）

偷洒一滴泪

歌剧《爱的甘醇》选曲

[意]罗马尼 词
[意]多尼采蒂 曲
张承谟 译配

《偷洒一滴泪》简谱（片段）

帕瓦罗蒂主演的歌剧《爱的甘醇》剧照

创意实践活动

1. 当人们欣赏音乐时，对音乐本体的审美情感能同时唤起人们丰富的视觉意象感觉。音乐通过旋律、节奏、和声、音色等变化造成多种声音的色彩感，人们借助这些色彩的交织得到心理上的某种享受。

请分别选择与咏叹调和宣叙调相对应的图画。

图画1

图画2

2. 尝试学唱帕瓦罗蒂的代表歌曲《我的太阳》，体会其发声特点。

帕瓦罗蒂演唱《我的太阳》

《我的太阳》简谱（片段）

金钥匙

● 歌剧：综合音乐、戏剧、诗歌、舞蹈等艺术而以歌唱为主的音乐戏剧形式。近代西方歌剧产生于16世纪末的意大利，后渐流行于欧洲各地。有正歌剧、喜歌剧、大歌剧、轻歌剧、抒情歌剧、乐剧、音乐剧等类型。其音乐部分通常由序曲、咏叹调、宣叙调（或说白）、重唱、合唱、间奏曲、舞曲等组成。

● 咏叹调：西方歌剧、清唱剧和康塔塔中的独唱曲。用管弦乐器或键盘乐器伴奏，旋律优美流畅，情感内涵丰富，且强调声乐演唱技巧。18世纪意大利那不勒斯乐派的歌剧中，咏叹调均为反复三段体（ABA），意大利语称“da capo aria”（意为从头反复的咏叹调），其中第三段为第一段的反复。

● 宣叙调：亦称“朗诵调”。歌剧、清唱剧中用以代替说白的歌唱，节奏自由，曲调近于朗诵。在近代西方歌剧、清唱剧中常用于咏叹调之前，起引子作用或对比作用。有清唱宣叙调和带伴奏宣叙调之分。

● 美声唱法：16世纪意大利歌剧的兴起，确立和发展了美声学派的声乐技术和演唱风格；19世纪德奥艺术歌曲的兴起和繁荣，完善了美声唱法。美声唱法的主要特点是用真假声按音高比例的需要混合着演唱，同时强调把歌唱所能用的共鸣腔体都调动起来。美声唱法音色优美、明亮、圆润、丰满，音与音之间的连接平滑匀净，花腔装饰乐句华丽、流畅、灵活。

学业质量测评

1. 谈谈你从身边生活中所了解的民族舞，并模仿2~3个民族舞蹈的典型动作。
2. 了解京剧的唱、念、做、打，感受京剧艺术的魅力，听京剧唱段辨别京剧的西皮和二黄唱腔。
3. 说出吴冠中绘画作品的艺术特色。
4. 比较中国戏剧和西方歌剧的异同。
5. 思考并分析艺术的民族性与世界性的关系，说出自己的观点。
6. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解本单元里几位艺术家在不同领域所取得的艺术成就。	大胆模仿和学唱了京剧的唱腔片段。	能用自己的语言来描述不同艺术家及其作品的独特美感。	了解本单元里几位艺术家的作品中所具有的地域文化特点。
二	能结合作品说出不同艺术家的独特艺术风格。	学习了具有中国民族舞风格的舞蹈动作。	能运用对比分析的方法解析艺术家及其代表作品的艺术特点。	能从文化的角度解释艺术家与其代表作品产生的内在联系。
三	学会了从艺术家成长背景的角度去分析其作品艺术风格形成的原因。	在艺术创作中尝试借鉴中外艺术家作品中自己喜欢的元素。	能解释和评价艺术家代表作品中所表达的思想观念。	对艺术家及其代表作品在艺术史上的贡献有自己的判断。

第五单元
艺术点亮生活

艺术美化了我们的生活和校园，美化了世界；艺术展示了艺术家的智慧和才情，艺术更创造了未来。在我们学习的道路上，艺术伴随着我们成长。本单元的学习，我们可以从艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等多角度讨论和评价，从而获得对艺术课程学习的全面感受与理解。

第17课　当代生活与艺术

艺术大观园

进入当代，艺术渗透生活的方方面面。现实变成了艺术，科学技术的发展使商品和建筑结构的丰富多样成为可能。种种风格独特、精心制作的器物与场景陈列在目光所及之处，充满了视觉震撼的影视大片进入我们的生活，独具匠心的各类广告随处可见。我们由原来出于赏心悦目而特意进行的活动已发展为时时刻刻、处处可见的不经意的审美活动。艺术活动不再披着神秘的面纱，也不只存在于美术馆、歌剧院等高雅的殿堂里，它就在我们的身边。

在艺术品与人的交互中，审美活动呈现了“日常化”的特点，生活中的空间概念也从单纯的物理空间过渡到心理空间和社会空间，承载着主体的审美体验。而艺术的发展也从单一空间维度扩展到包括装置、影像、多媒体、时尚、设计等多领域。在跨维度的感官体验中，当代生活空间与艺术的融合在时代潮流中成为一种必然。新时代的来临，呼唤着我们今天的艺术家要继承和发扬中国艺术的优秀传统，创作出无愧于这个时代的新的艺术作品，不断发展具有中国特色的艺术。

美丽乡村

经典鉴赏与分享

上海都市夜景

当中国艺术开始走向现代，时代改变了艺术，艺术也开始改变我们的生活。艺术帮助人们将自身的潜能外化地显示出来，使我们获得更大范围的改造能力，让我们这个时代散发出美的光芒。

中国城市建设随着我国城市化的进程，呈现出日新月异的景象。城市的规划和建设开始朝着现代化、科学化、生态化的方向发展，不断为城市居民提供高质量、高水平的公共设施和建筑，城市的天际线也越来越美丽，不断涌现的各类现代建筑为我们提供了优雅舒适的生活空间。

城市雕塑是城市品质的象征，是记录城市历史的画卷，是城市景观中的画龙点睛之笔。中国城市雕塑发展很快，不同形式、不同材质、不同空间的城市雕塑，正以其独特的美装扮着我们的生活。

广州海心沙亚运公园

天津市文化中心雕塑

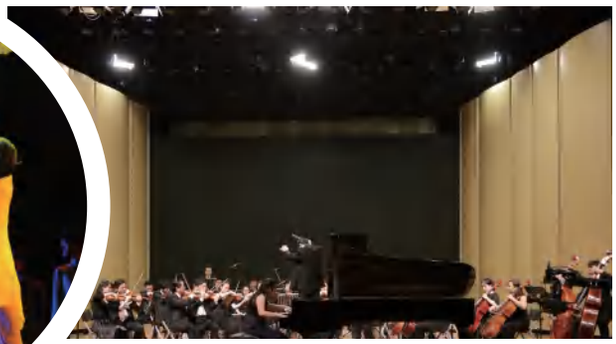
当今中国，正处于艺术多元发展的时代。中国艺术家从传统艺术与西方艺术中汲取营养，赋予了当代艺术以新的面貌，并通过艺术传达中国人的情感与审美，让我们的生活多姿多彩，让我们在生活中随时都能与美相遇。

衣、食、住、行是人们日常生活的重要组成部分，其中，衣不仅满足了人类作为生物体而存在的需要，而且满足了人们对美的精神追求，体现了社会发展和文化内涵。随着我国人民生活水平的日益提高，中国服装业也在不断发展，人们在生活中的着装越来越时尚，越来越美丽。

时装表演

民间舞蹈展演

现代舞演出



剧场音乐会

上海南浦大桥

中国高速铁路列车

我国现代工业产品的设计一方面融入了民族元素，另一方面又追求现代风格，不断创新，设计制造出许多属于新时代的、能满足现代社会人们审美需要和趣味的工业产品，不断影响着人们的审美观念和审美需求。

中国传统艺术在当代也受到大众的喜爱，以新的形式焕发出新的活力。

艺术是伴随着时代的变化而发展的。随着时代的发展和世界各国艺术交流的日益频繁，中国的艺术审美观念也随着社会的变迁而发生变化。当今，凡是有人类生活的地方都离不开艺术。艺术美将融入社会生活的方方面面，艺术的多元化是社会发展的必然趋势。

创意实践活动

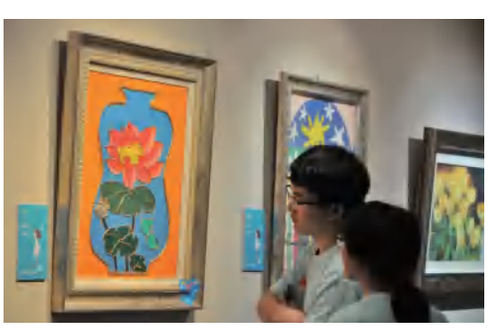
1. 寻找和发现生活中的美。深入自己生活的城市街道与社区，去发现美的景色、美的雕塑，用手中的画笔将风景画下来，或用照相机（或手机）拍下来，整理成完整的绘画或摄影作品。

2. 把自己创作的作品带到学校与老师和同学们分享。运用所学知识，对自己的作品进行评析，写一篇300字左右的介绍文章。

广州城市夜景

金钥匙

● 艺术的时代性：时代需要艺术，时代影响文化心理结构的转变，进而影响艺术的变化。艺术家受时代观念的影响所形成的特定文化心理结构，决定了艺术作品的内容和形式。我们应该站在时代的角度看待艺术。不论何种艺术，只有充分体现时代的特征，蕴含时代的精神内容，才能在历史长河中经得起考验，闪烁人类智慧的光芒。



学生参观画展

● 艺术的三大社会功能：一是审美认知功能，主要是指人们通过艺术鉴赏活动，可以深刻地认识自己、认识社会、认识历史、认识人生。二是审美教育功能，主要是指人们通过艺术鉴赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，在实践中找到榜样，在认识上得到提高，潜移默化地引起思想、感悟、理想的变化，使人们正确地理解和认识生活，从而树立正确的人生观和价值观。三是审美娱乐功能，主要指通过艺术审美活动，使人们的审美需要得到满足，人们获得精神享受和审美愉悦。

第18课　艺术伴随我成长

艺术大观园

艺术总是伴随我们左右。艺术是围绕人的需求而产生的，艺术的价值在于它们在社会语境中的审美性，在于保持创新的能力，而不是单向的技艺发展。

在艺术领域里，优秀的艺术作品总能打动人们的心灵，无论是美术博物馆陈列的作品、大剧院上演的经典剧目、音乐厅演奏的曲目，还是生活中呈现的各种艺术之美，乃

学生弦乐表演

学生舞蹈表演

学生音乐剧表演

学生书法创作

至当代艺术的创新等，只要我们参与其中，艺术都能给予我们美的陶冶和启发。艺术伴随着我们不断成长，它不仅可以用来表达思想、宣泄情感，还可以激发想象、慰藉人生。

在艺术领域里，有音乐、舞蹈、绘画、摄影、戏剧等多种形式，无论是哪一种，只要我们参与其中，艺术都能滋润我们的心灵，让我们形成健全的人格，拥有更富有情趣的人生和更高的精神境界。音乐给我们带来快乐和智慧，舞蹈让我们用肢体表达出内心的情感，绘画告诉我们怎样观察这个世界，摄影陶冶我们的性情，戏剧使我们得到鼓舞和力量。

在我们的成长过程中，正是艺术丰富和提高了我们的想象力、创造力，让我们不断提高自身修养。我们在创作艺术作品的过程中，获得了解决问题的能力，学会了让自己变得更加精致，变得训练有素。艺术创作有助于我们自身素质的提升。

学生戏剧表演

经典鉴赏与分享

有一首歌曲，诞生于炮火纷飞的年代，在中华人民共和国成立之时被选定为国歌，被一代代中国人传唱，那铿锵有力的歌声，总是使人心潮澎湃，使人感受到一种强大的震撼力和凝聚力，这首歌曲就是《义勇军进行曲》。这首慷慨激昂的歌曲，在中华民族生死存亡之际，激励着中华儿女抗日救国；在和平年代的复兴路上，鼓舞着我们奋勇前进。

“起来，不愿做奴隶的人们，把我们的血肉筑成我们新的长城。中华民族到了最危险的时候，每个人被迫着发出最后的吼声……”这首豪迈激越、催人奋进的国歌，激励了无数的中华儿女。国歌的词作者田汉是我国现代著名剧作家、文学家。原版歌曲创作于1935年，原用作电影《风云儿女》的主题歌。国歌的曲作者为我国现代著名作曲家聂

耳。当时，这首歌曲随着影片的上映，迅速引起社会强烈反响，随之响彻大江南北，吹响了抗日救亡的号角。

学生挥舞国旗唱国歌

《义勇军进行曲》是一首极富创造性的歌曲，作曲家聂耳以巨大的激情投入此歌的创作。首先，他成功地把田汉散文诗般的歌词，按照音乐的规律，处理得异常生动、有力。这首歌曲洋溢着爱国主义情怀，在旋律创作上，吸收了国际上革命歌曲的长处，糅进了西欧进行曲的元素，又与浓郁的民族特色相融合，因而有强烈的感染力和战斗力。如今，新时代的青少年也是唱着国歌长大，在国歌的歌声中表达对中华人民共和国的热爱之情。

创意实践活动

1. 以“艺术与自我”为主题，完成个人艺术作品展示的策划书。

2. 听爸爸妈妈讲述他们成长过程中所参与的艺术活动，以及这些活动对他们的人生所产生的影响。

学生在版画工作坊进行创作

金钥匙

● 进行曲：是一种用步伐节奏写成的声乐乐曲或器乐乐曲，以偶数拍作周期性反复，常用2/4、4/4 的拍子。它最初产生于军队的战斗生活，用以鼓舞战士的斗争意志，激发战士的战斗热情，以及用来统一行进步伐，后来人们在社会生活中也常采用这种音乐体裁来表达集体的力量和共同的决心。雄劲刚健的旋律和坚定有力的节奏是进行曲的基本特点。进行曲起源于16世纪西方的战乐。从17世纪起，进行曲由通常伴随队伍行进或用于世俗性的礼仪活动，逐渐进入音乐会演奏以及歌剧、舞剧音乐中，最终成为一种特定的音乐体裁。

在音乐文化中，进行曲作为一种较普遍的音乐体裁，其历史悠久、风格多样、形式各异、种类繁多，并具有强烈的时代特点和鲜明的地域风格。进行曲的社会实用功能普遍超过其他任何一种音乐体裁，这种功能有时会超过它的艺术价值和音乐价值本身。中国近现代各个历史时期的革命歌曲，如《工农兵联合歌》《三大纪律八项注意》《义勇军进行曲》《中国人民解放军进行曲》《团结就是力量》《我们走在大路上》《运动员进行曲》等，都是进行曲式的歌曲。

● 校园文化：是以学生为主体，以校园为主要空间，以校园精神文明为主要特征的一种群体文化。校园文化活动是社会整体文化的一部分。学生课余生活中的一切以群体形式出现的文化活动，如书画社、舞蹈团、合唱团、管乐团、动漫社、文学社等社团活动，都属于校园文化活动。学生在教师指导下自发组织有益身心健康发展的文艺活动，可以锻炼多种能力，促进个性化发展。

学生服装设计作品

学生在校园艺术节上的表演

学业质量测评

1. 请写出本册中自己喜欢的三位艺术家及其作品。
2. 请说出当今时代出现了哪些新的艺术表现形式。
3. 请说出你参加学校艺术社团活动的感受和自己进行艺术创作的收获。
4. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	看到了在当今社会生活中存在的多方面的艺术活动。	参与了学校组织的自己感兴趣的艺术实践活动。	能感受到在生活中不同艺术作品的独特之美。	知道了艺术在我们生活中的重要性以及对未来生活的积极意义。
二	感受到了校园里艺术活动对个人成长的影响。	有运用自己在艺术方面的特长创作出有一定水准的艺术作品。	能欣赏和评析校园艺术展演中的作品所表现的艺术美感。	懂得了艺术学习对于个人综合能力的提升所具有的重要作用。
三	感受到了艺术的发展与丰富正在改变着我们的日常生活。	在参加校园艺术活动的过程中总能提出新的创意。	能从艺术之美中汲取营养，提升自己的生活品质与幸福感。	学会了分析和阐释多种艺术作品的艺术特色与文化内涵。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

在编写过程中，除核心编写人员外，参与本教科书研讨的和执笔的还有陈玉萍、文雅、刘昕、邓兰四位老师。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但是仍然有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系，恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

绿色印刷产品

批准文号：粤发改价格［2017］434号　　举报电话：12315

ISBN 978-7-5548-1768-1

定价：23.10 元（共两册）