

五年级
上册

艺术

义务教育教科书

教育科学出版社

义务教育教科书

yishu

艺术

五年级
上册

教育科学出版社

·北京·

目 录

1 单元 架起沟通的桥

1

主题 1 ● 高高低低的桥

主题 2 ● 小桥流水

主题 3 ● 我心中的桥

2-17

2 单元 泥火传情

2

主题 1 ● 化土成器

主题 2 ● 泥娃娃

18-25

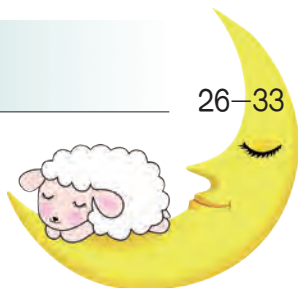
3 单元 明月寄深情

3

主题 1 ● 月亮的遐想

主题 2 ● 月亮颂

26-33

4 单元 美妙的创造

4

主题 1 ● 神奇的洞洞，舞动的圈圈

主题 2 ● 川剧的变脸，多彩的面具

主题 3 ● 创意无极限，快乐大错位

34-45

5 单元 啊，人类的朋友

5

- 主题 1 沙漠之舟
- 主题 2 跪拜的藏羚羊
- 主题 3 我们该怎样对待你

46-59

6 单元 茶香飘飘

6

- 主题 1 茶乡歌舞
- 主题 2 小茶壶的世界

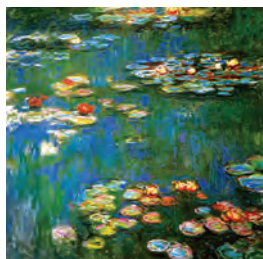

60-71

7 单元 艺术家的故事

7

- 主题 1 多才多艺的李叔同
- 主题 2 色彩与浪花的印象
- 主题 3 点线面的交响
- 主题 4 不屈的巴托克

72-89

8 单元 电影中的声音

8

- 主题 1 人的声音
- 主题 2 环境的声音
- 主题 3 电影音乐
- 附加练习 配音

90-99

1 单元

架起沟通的桥

A photograph of a traditional Chinese wooden bridge with a lattice railing, spanning a small stream in a park. The bridge is made of light-colored wood and has a curved, arched design. The surrounding area is lush with green grass and trees, some of which have yellowing leaves, suggesting an autumn setting. The water in the stream is dark and reflects the surrounding foliage.

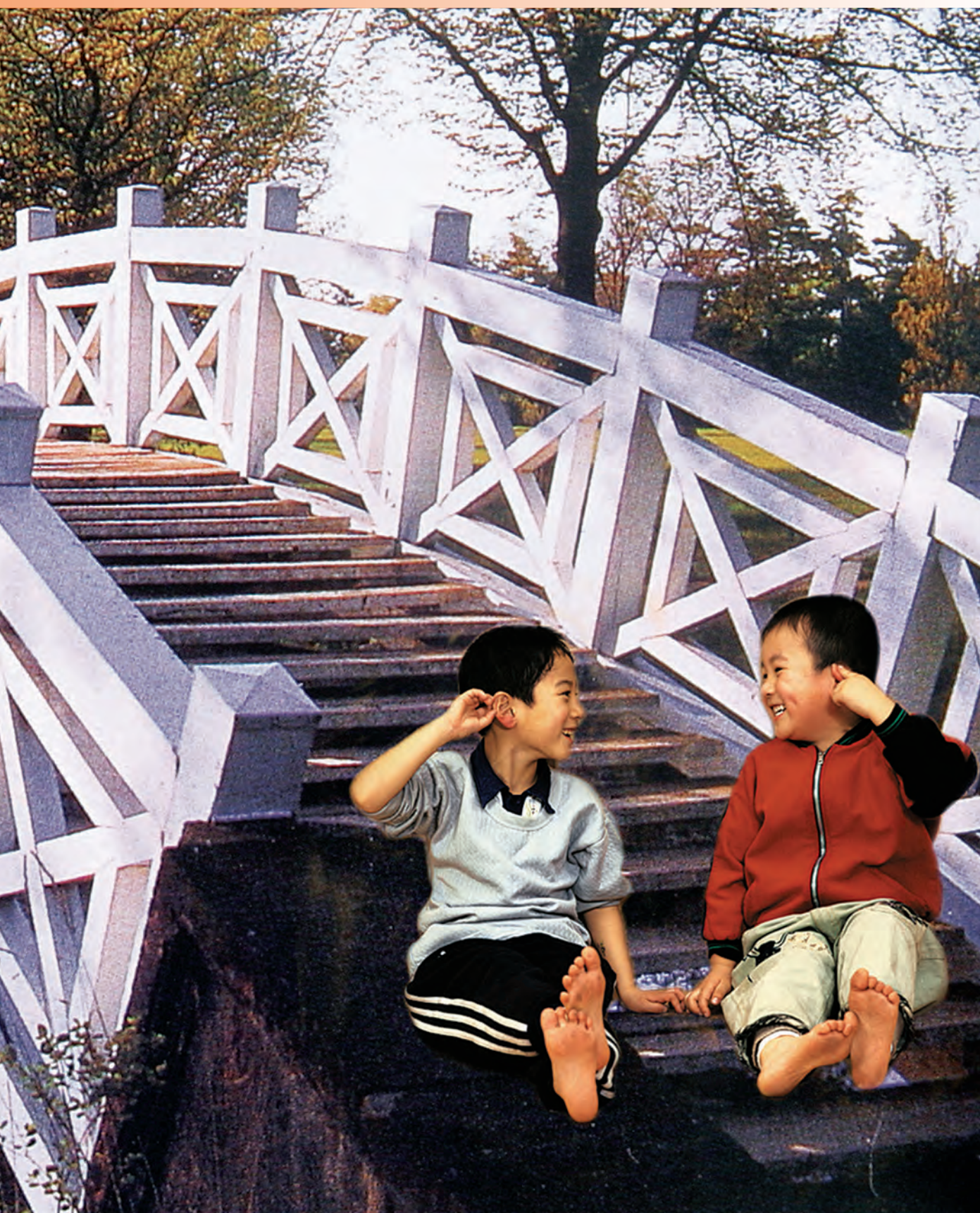
桥，跨过小河和大江，用它流线型的身姿连接着你、我、他。请你找一找，你生活的城市中有桥吗？它们有什么异同点？

主题 1：高高低低的桥

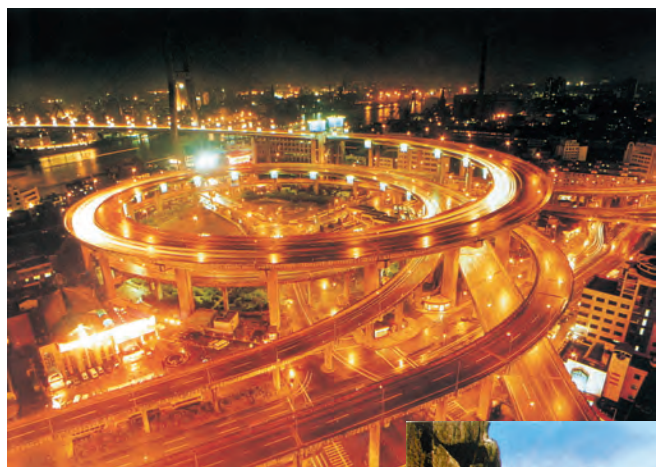
主题2：小桥流水

主题3：我心中的桥

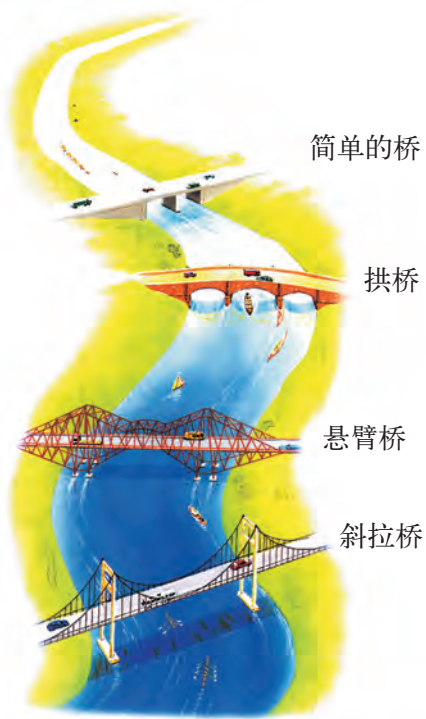

主题 1 ● 高高低低的桥

我来说说

请同学们讨论，说说画面上的这些桥各有什么特点。你觉得这些桥美在哪里呢？

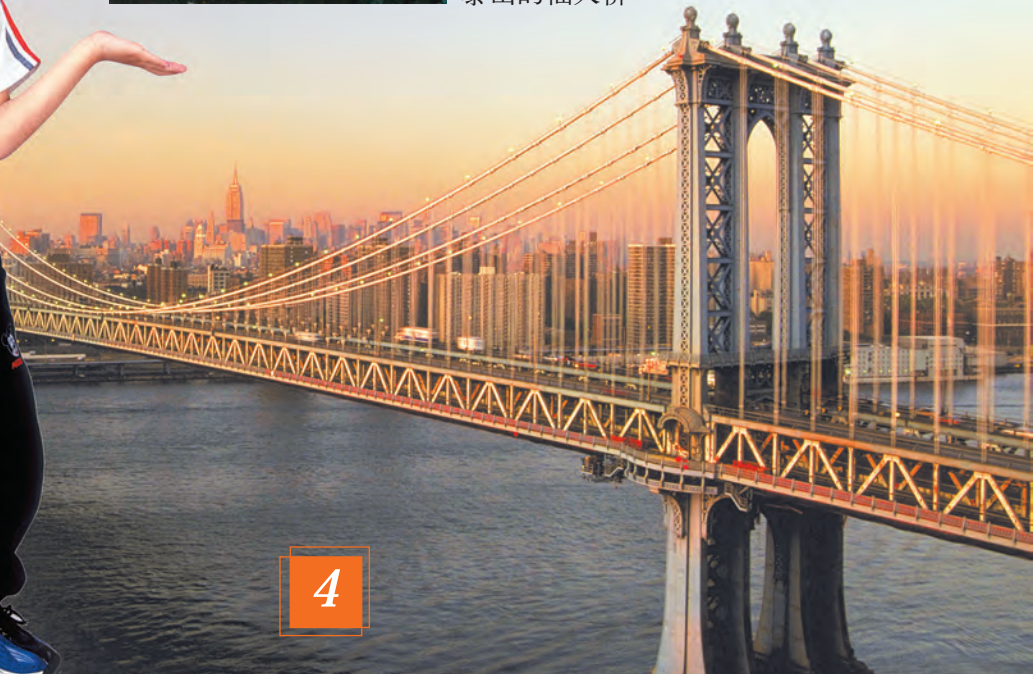
简单的桥

拱桥

悬臂桥

斜拉桥

泰山的仙人桥

希腊古桥

河北赵州桥

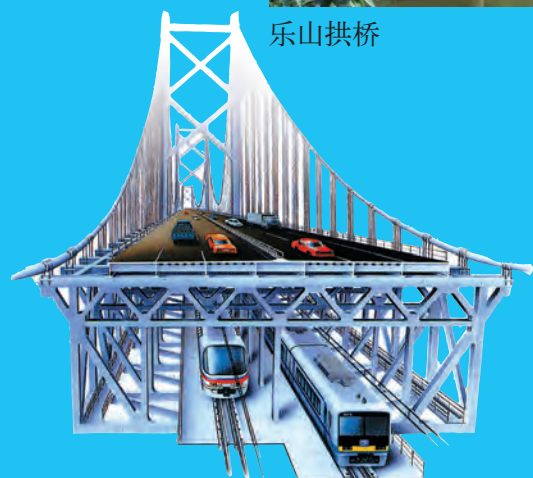
北京十七孔桥

乐山拱桥

伦敦桥

桥对于交通来说太重要了，它使天堑变通途。桥也记载了历史的发展，表达了人们对理想的追求。风格、材料不同，造型各异的桥还体现了人们的审美观念。

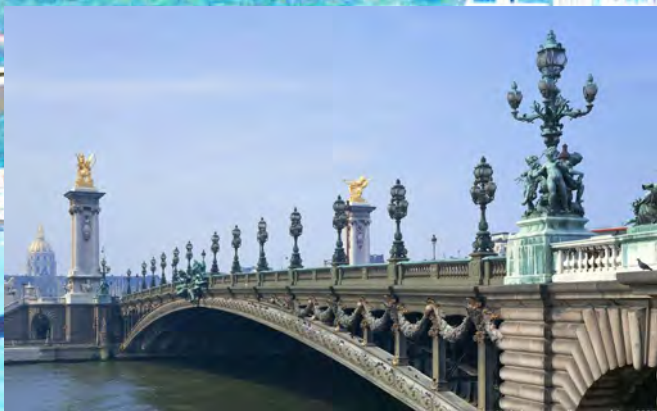
一座座现代化的大桥跨越河流、山谷，连接着陆地和海洋，使城市近了，世界小了。

欣赏与分析

这些现代的大桥造型独特，气势宏伟。你发现由近到远观看它们时有哪些特点吗？

和平大桥

珠江海珠桥 巴黎桥

南京长江大桥

我来看看

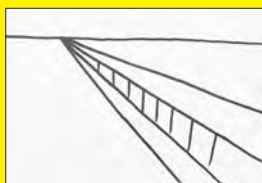
画家在这里表现了一个普通的小镇。运用近大远小的桥的透视关系，把我们的视线集中到了桥——这一进入小镇的重要通道。

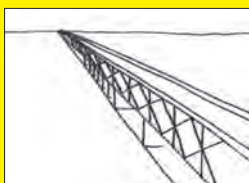
莫瑞桥 [法] 西斯莱

我来画画

根据观察，用线条画出桥的近大远小的透视变化，并涂色。

1. 确定透视

2. 画出基本结构

3. 添加细节

4. 添加色彩

我来评评

自己的作品画出了哪些效果？

近大远小的透视 ☐

桥的造型 ☐

色彩的表现 ☐

我来唱唱

小竹桥

李光迪词

石刚、罗浩、索夫曲

民歌风味、活泼

1.2. 村寨前 喂， 有座小竹

桥 喂， 闪呀闪呀 闪， 摇呀摇呀 摇， 苗汉少

年 { 去 上 学 喂， 亲亲热热 过竹桥喂 过 竹
放 学 归 喂， 说说笑笑 过竹桥喂 过 竹

桥。 雨天共把 伞， 喂也喂也 喂， 晴天让草
桥。 带着新收 获， 喂也喂也 喂， 互相来汇

帽， 喂也喂也 喂， 清清河水 桥下 笑， 拍 下 张 张
报， 喂也喂也 喂， 清清河水 桥下 唱， 团 结 歌 儿

友谊 照。喂 哎 喂 喂 喂 喂 喂 喂， 拍 下 张 张
桥下 飘。喂 哎 喂 喂 喂 喂 喂 喂， 团 结 歌 儿

1. 友 谊 上 照 喂。
2. 桥 上 飘 喂。 喂 喂 喂。

练习与思考

- 请说说这首歌曲中哪些地方出现了休止拍节奏。
- 你能准确地表现不同时值的休止拍节奏吗？
- 这首歌曲中出现了六度、八度的音程。请伴随老师手势，慢唱下列旋律短句，练习准确歌唱。

$\frac{2}{4}$ d f | l - || f d | l, - || s d' | m - ||

$\frac{2}{4}$ d s | d' - || s, s | m - ||

- 请同学们和老师一起讨论，如何能够敏锐、准确地识读乐谱。例如：记住主音 do 在五线谱上的位置；迅速反应前后音级之间的音程关系；利用旋律中的重复、变化，把握乐句间的关系等。你们还有哪些好办法？

我来听听

北京的桥

阎肃词

冯世全曲

北京的桥啊千姿百态，北京的桥啊瑰丽多彩。
金鳌玉栋望北海，十七孔桥连玉带，
高粱桥龙王那个把呀把水卖。
金水桥皇上挂呀金牌，卢沟桥的狮子最奇呀怪。
你就数哇数哇数哇，怎么就数不过来。

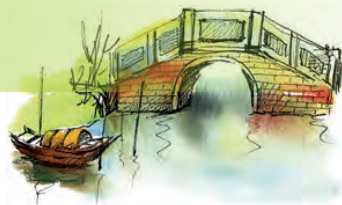
北京的桥啊春风常在，北京的桥啊又添风采。
过街天桥龙出海，地下通道穿长街，
三元桥蝴蝶那个飞呀飞天外，
安贞桥明珠绕呀花台，立交桥是修得特别呀快。
你就数哇数哇数哇，怎么就数不过来。
给北京增添了多少欢乐多少爱。
这座座金桥啊，都连着四海，通向未来。
都连着四海，通向未来。

欣赏与分析

- 从这首歌曲中你体会到怎样的情绪、情感和音乐风格？
- 说一说自己家乡的桥，讲讲它们的故事。

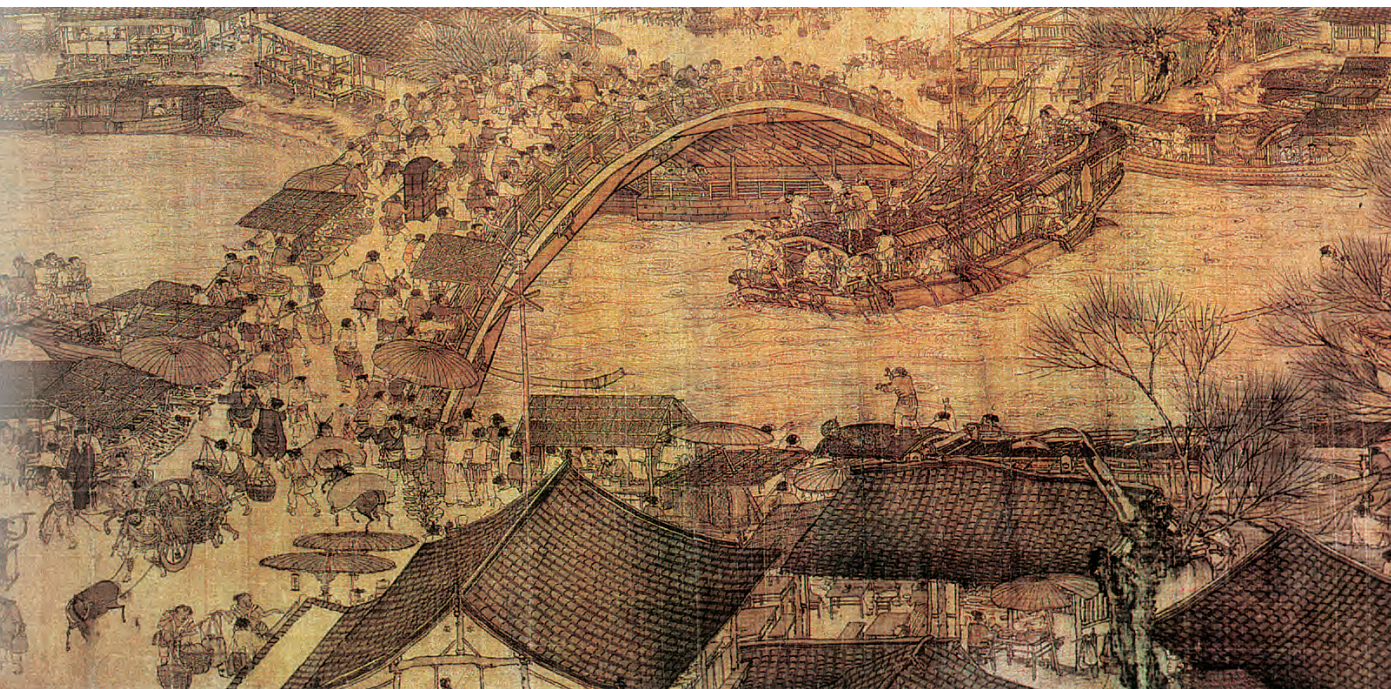
主题 2 ● 小桥流水

桥不但和生活、文化、科学相关联，桥还寄托着人们的某些情感，这就是人们所说的“桥文化”。

水乡（水彩画）于炳强

清明上河图（局部）（中国画）〔宋〕张择端

画中的拱桥如一道彩虹，桥上行人如潮，熙熙攘攘，桥下舟楫相竞，表现了百业兴旺的景象。

唐代的张继在科举落榜之后曾夜泊枫桥，触景生情写下了这首脍炙人口的《枫桥夜泊》。

月落乌啼霜满天，
江枫渔火对愁眠。
姑苏城外寒山寺，
夜半钟声到客船。

江苏省苏州市的枫桥

浙江省杭州西湖的断桥

八字桥建在三条河流的汇合处，因此就成了这种独特的“八”字形桥。

我国的江南水多桥多。王羲之曾经在绍兴的一座桥边，为一位老奶奶题写扇面，帮助她卖扇子。所以这座当年的小桥，被人们称作“题扇桥”。

浙江省绍兴市的八字桥

安徽省滁州西涧的宏济桥

唐代诗人韦应物《滁州西涧》的诗句描写的就是左图的古桥。

独怜幽草涧边生，
上有黄鹂深树鸣。
春潮带雨晚来急，
野渡无人舟自横。

古朴的拱桥、石板桥构成了独特的江南水乡风情。作画时，适当的取舍与添加，会使画面更完整。

我来看看

请仔细观察拱桥、石板桥的造型有些什么特征。

画家用虚实相交的手法描绘了周庄的“双桥”，表现出了水乡宁静平和而又古朴的风韵。

我来画画

用铅笔或钢笔画出以小桥流水为主体的风景。注意表现出桥的造型特征，用线描绘并施以淡彩。

故乡的回忆 陈逸飞

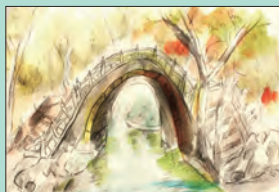
1. 铅笔定位

2. 勾画造型

3. 细部刻画

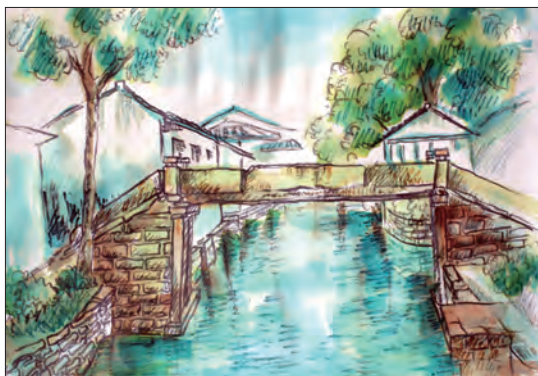
4. 淡彩涂色

我来评评

你的作品具有哪些特点？

构图主体突出 ☐ 造型特征明显 ☐ 线条疏密得当 ☐ 画面色彩协调 ☐

我来唱唱

小桥流水

李 众词

孟庆云曲

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

(1̇ 6. 5 3. | 2 3 2 3 5 6 5 - | 1̇ 6. 5 3. | 2 3 2 3 5 6 1̇ -) |

5 1̇ 1̇ 6 5 5. 6 3 2 1. 1 | 3 5 1̇ 6 5 - | 5 1̇ 1̇ 6 5 5. 6 3 2 3 |
 1. 多少年 小 河 在 我家门前绕, 多少年 小 桥
 2. 多少条 小 河 在 我家门前绕, 多少年 小 桥

5 5 6 5 3 2 - | 3 3 2 1̇ 1̇ 3 3 2 1 | 3 5 1̇ 5 6 - |
 累弯了它的腰。 数不 清的石板 路, 越走 越 薄,
 笑弯了它的腰。 走不 尽的石阶 路, 匆匆 变 老,

1̇ 6 1̇ 6 1̇ 1̇ 6 5 5 3 2 | 5 2 3 2 1 - | 3 5 5 5 5 3 5 6 6 3 5 |
 讲不完的故事, 顺着水儿漂 顺着水儿漂。 小桥流水流得那柳叶 飞,
 长不大的童年, 顺着水儿漂 顺着水儿漂。 小桥流水流得是我的 歌,

3 5 5 5 5 3 5 6 6 3 5 | 1̇ 6. 5 3. | 2 3 2 3 5 6 5 - |
 小桥流水 流得那彩云 飘。 } 小桥 流水, 船 儿 轻轻摇,
 小桥流水 流得是我的 笑。 }

2 3 2 3 5 2 3 2 3 5 | 2 3 5 6 3 2 1 - :|| 1̇ 6. 5 3. |
 摇呀摇呀摇, 摇呀摇呀摇, 摇 到了外婆桥。 小 桥 流 水,

2 3 2 3 5 6 5 - | 2 3 2 3 5 2 3 2 3 5 | 2 3 5 6 3 2 - | 1̇ - - - ||
 船 儿 轻轻摇, 摇呀摇呀摇, 摇呀摇呀摇, 摇 到了外 婆 桥。

练习与思考

- “”是带有附点的十六分音符。演唱这种节奏时，感觉上第二个音级像是第三个音级的装饰音。请在比较中感觉和掌握带有附点的十六分音符节奏。

- 以下哪些描述的词汇更接近你对歌曲的感受？你还有补充的词汇来描述吗？

婉转流畅

典雅柔和

细腻圆润

幽静神往

轻快俏皮

深情含蓄

- 请从主音向上排列音阶，并说说这首歌曲属于哪种调式。

主题 3 ● 我心中的桥

我来唱唱

在我和你之间

金 波词
宋 军曲

深情地

m d s, m, s, d m l s l s d f m

1. 在我 和 你 之 间, 有 一 座 看 不 见 的
2. 在我 和 你 之 间, 有 一 阵 温 暖 的

r

桥, 心 与 心 连 接 在 一 起, 就 像 星 星
风, 心 与 心 在 一 起 跳 动, 我 们 不 怕

I. 2.

互 相 照 耀。 友 谊, 友 谊, 就 是 这 样 的
风 雪 寒 冷。

桥, 友 谊, 友 谊, 就 是 这 样 的 风。 友 谊 把 一 个

人 的 快 乐 分 给 大 家, 友 谊 让 大 家 的 痛 苦 无 影 无 踪。

- 取消口读, 只用手拍, 从前向后拍击到结束处, 再不停顿地从后向前拍击。注意“调头”的地方要衔接准确, 连续拍击时保持速度稳定。

- 我希望，
有这样一座桥，
它连接着我和爸爸、妈妈，
它连接着我和老师、同学，
让我们之间没有距离，
让我们的心灵彼此相通。

2 单元

泥火传情

陶是人类早期文化的载体，陶艺是人类最悠久的艺术表现手段。

“玩陶”就是玩泥巴。当你的双手在搓、揉、压、刻的过程中，手中冰冷的泥团慢慢变得温热，变得富有灵性，你也在这种思考、把玩、创造的过程中体验着玩陶的快乐。

主题 1：化土成器

主题 2：泥娃娃

主题 1 ● 化土成器

秦始皇陵兵马俑

几千年前的古人，用泥土捏塑、装饰、烧制了生活用的彩陶器。

我来看看

此陶瓶制作于距今五千七百多年的新石器时代，其采用涡纹装饰，造型别致，具有流动的美感。

彩陶旋涡纹尖底瓶

我来做做

让我们用陶泥尝试制作吧!

泥条盘筑法

1. 搓泥条

2. 盘筑

3. 添加纹样

泥板成型法

1. 压泥板

2. 包裹

3. 添加纹样

我来评评

你仿制的陶器最令你满意的是哪部分?

纹样丰富☐ 装饰独特☐

我国周代，将各种乐器依照其制作材料分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类，统称“八音”。我们已经了解过竹制乐器，现在来了解土制乐器——埙，听听埙的音色，体会其声音特点。

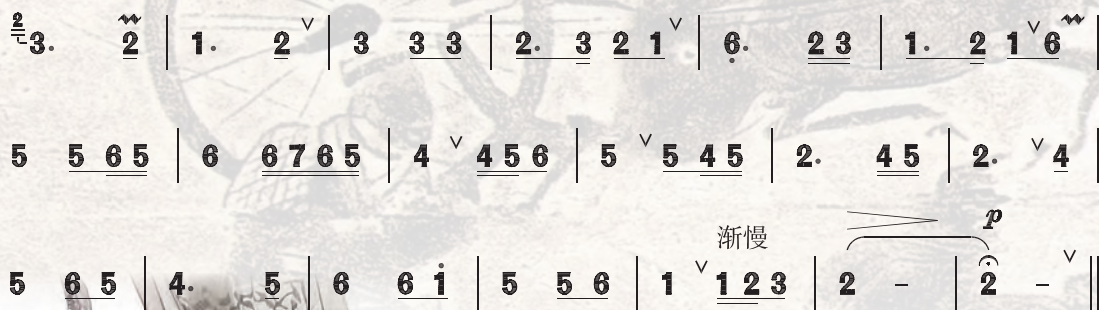
我来听听

楚歌 (选段)

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

[喉歌]

陈 重、杜次文编曲

欣赏与分析

这首垓曲《楚歌》是根据传统的琵琶曲《霸王卸甲》中部分段落改编而成的。乐曲描写了公元前 202 年楚、汉相争，汉王刘邦十面埋伏，将西楚霸王项羽困于垓下，汉营里传出凄厉、哀怨的楚歌声，使楚军将士思乡厌战，正所谓“灯暗数行虞氏泪，夜深四面楚歌声”。

- 在这首乐曲中，垓的哪些表现力给你留下了深刻的印象？以下词汇中哪些更接近你的感觉？请在 ☐ 处补充你想表达的感受。

优美抒情 ☐

柔和婉转 ☐

悲泣呜咽 ☐

悲怆凄楚 ☐

☐

☐

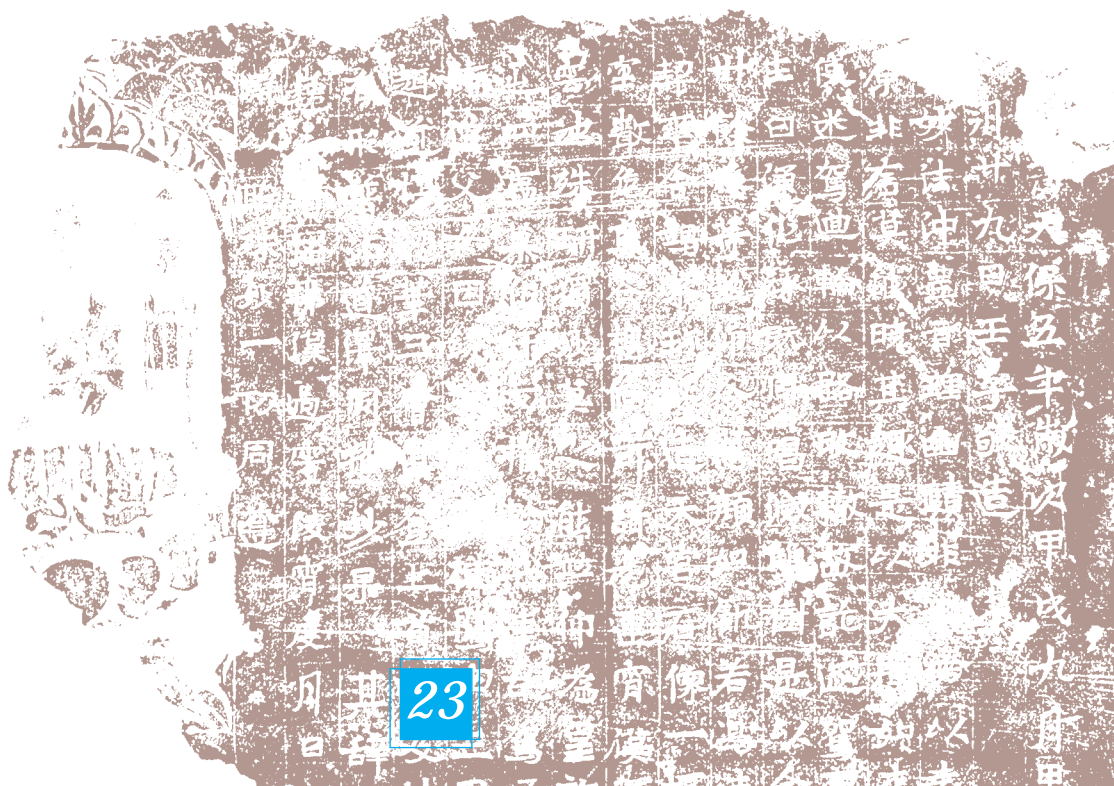
- 全曲从情绪表现上分为几个部分？你能在老师带领下哼唱出对比部分的旋律吗？你认为是哪些音乐的表现使它们之间形成对比？请在 ☐ 内画“√”表示。

节奏密集 ☐

速度较快 ☐

节奏舒缓 ☐

速度较慢 ☐

主题 2 ● 泥娃娃

我来唱唱

泥娃娃

骆明道词
梁弘志曲

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

<u>3</u> <u>6</u> <u>6</u>		<u>3</u> <u>7</u> <u>7</u>		<u>6.</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>5</u>		<u>3</u> -		<u>3</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>2</u>	
1. 泥娃娃		泥娃娃,		一个泥娃		娃,		也有那眉毛	
2. 泥娃娃		泥娃娃,		一个泥娃		娃,		也有那鼻子	

<u>1</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>7</u>		<u>6.</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>4</u>		<u>3</u> -	:	<u>3.</u> <u>3</u> <u>1</u> <u>7</u>		<u>6</u> -	
也有那眼睛,		眼睛不会		眨。		嘴		巴不	
也有那嘴巴,						说		话。	

<u>6</u> <u>1</u> <u>1</u>		<u>1</u> <u>7</u> <u>6</u> <u>7</u>		<u>6</u> <u>2</u> <u>2</u>		<u>4</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>3</u>		<u>0</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>2</u>	
她是个		假娃娃,		不是个		真娃娃。		她没有	

<u>3</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>2</u>		<u>1</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>6</u>		<u>7</u> -		<u>3</u> <u>6</u> <u>6</u>		<u>3</u> <u>7</u> <u>7</u>	
亲爱的妈妈,		也没有爸		爸。		泥娃娃		泥娃娃,	

<u>6.</u> <u>6</u> <u>6</u> <u>5</u>		<u>3</u> -		<u>3</u> <u>6</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>2</u>		<u>1</u> <u>3</u> <u>2</u> <u>1</u> <u>7</u>		<u>3.</u> <u>3</u> <u>1</u> <u>7</u>		<u>6</u> -	
一个泥娃		娃,		我做她妈妈,		我做她爸爸,		永远爱着		她。	

这是一首儿童歌曲。歌中有四度、五度、七度等大跳音程,还有一个升 F 音级,这些你都能准确歌唱吗?

练习与思考

- 请伴随老师手势慢唱,练习对大跳音程的准确歌唱。

$\frac{2}{4}$	l, d		m s		l, s		m -	
$\frac{2}{4}$	m, d		m, t,		$\overbrace{l, -}$		l, -	
$\frac{2}{4}$	m, l,		m, t,		l, s		m -	

- 请结合手势，在比较中练习变化音级的准确歌唱。

s   f | s   m || s $\sharp fi$ | s   m ||

- 请用色彩或图形勾勒出这首歌曲旋律相同的部分。如果用字母 a、b、c 来标记旋律之间的关系，你会如何标记呢？

- 为了丰富音乐的表现力，旋律常常会在原来的基础上进行变化。我们选择歌曲开始的四小节旋律，尝试练习几种“变奏”的方法，对我们的音乐创作练习会很有帮助。请把 “3 6 6 | 3 7 7 | 6. 6 6 5 | 3 - |” 作以下改变。

1. 把旋律中的“走”和“跑跑”（四分音符、八分音符节奏）的时值对调；
2. 把某个小节改变为二分音符；
3. 在旋律中增加音级；
4. 使旋律中出现休止拍；
5. 改变休止拍的位置；
6. 使旋律从二拍子改变为三拍子。

这些活动我们可以自己做，更可以在小组内集体做，并进行讨论。

泥娃娃（舞蹈）

3 单元

明月寄深情

小时不识月，
呼作白玉盘。
又疑瑶台镜，
飞在青云端。

——〔唐〕李白

主题 1 ● 月亮的遐想

我来唱唱

月亮歌

汉族民歌

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

中速

$\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 | $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 | $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{2}$ - | $\dot{6}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ | 5 - | $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 3 |

1. 月娘娘，月娘娘，站在青天上，身穿白衣裳，像一面小锣
2. 月妈妈，月妈妈，映着白莲花，向我笑哈哈，像一条小河
3. 月婆婆，月婆婆，映着白莲朵，向我笑呵呵，俺和小朋友
4. 月公公，月公公，站在半天空，向我响咚咚，像一面小鼓

$\underline{2}$ $\underline{3}$ $\underline{1}$ $\underline{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 | $\underline{4}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{4}$ $\underline{5}$ $\underline{4}$ $\underline{5}$ | $\underline{6}$ $\underline{4}$ $\underline{5}$:|| $\underline{6}$ $\underline{4}$ | $\underline{5}$ $\underline{0}$ ||

明晃晃，明晃晃，响叮当，叮当叮当 叮叮当。
起浪花，起浪花，响哗啦，哗啦哗啦 响哗啦。
唱支歌，唱支歌，发拉梭，发梭发梭 拉发梭。
响咚咚，响咚咚，响咚咚，咚咕咚咕

咚 咕 咚。

蚕乡月儿明（舞蹈）

在这首民间儿歌中，月亮成了各种不同的人物形象。歌曲以敲锣、打鼓等一串热闹的象声词做每段的收尾，富有想象地描绘了一个美好、童话般的世界，表现了欢快热烈的情绪。

我来唱唱

小白船

朝鲜儿歌
佚名译配

s l s m s m r d s,

1. 蓝 蓝 的 天 空 银 河 里, 有 只
2. 渡 过 那 条 银 河 水, 走 向

小 白 船, 船 上 有 棵 个
云 彩 国, 走 上 过 那 个

桂 花 树, 白 兔 在 游 玩。
云 彩 国, 白 再 向 哪 儿 去?

桨 儿 桨 儿 看 不 见, 船 上 着
在 那 遥 远 的 地 方, 闪 着

也 没 帆, 漂 呀 星 是
金 光, 晨 星 是

漂 灯 塔, 漂 照 向 西 天。
照 呀 照 得 亮。

练习与思考

请伴随手势，慢速地并相互倾听配合，练习二声部合唱部分。

嫦娥奔月

古人为我们留下了许多关于月亮的故事，科学的进步让我们渐渐了解了月球。

我来画画

想象并画出在月球中生活的人物动态。添加合适的背景，注意前后遮挡关系和细节。

我国的宇航员在太空行走

为同一人物添加不同的细节和背景，会产生不同的效果。

我来看看

美国宇宙飞船“阿波罗 11 号”于 1969 年 7 月 20 日登上月球，宇航员阿姆斯特朗在月球上留下了人类的第一个脚印。他的一小步促进了人类科学发展的一大步。

我来评评

看一看自己的画在什么地方与众不同。

人物的动态生动 ☐

背景或细节有趣 ☐

想象和别人不一样 ☐

主题 2 月亮颂

我来唱唱

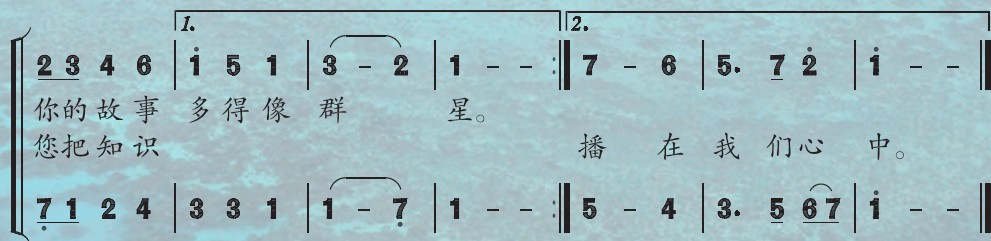
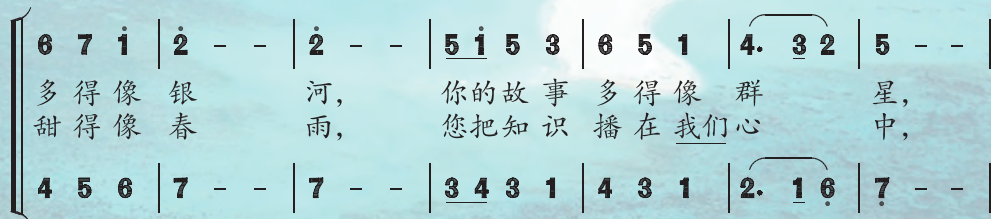
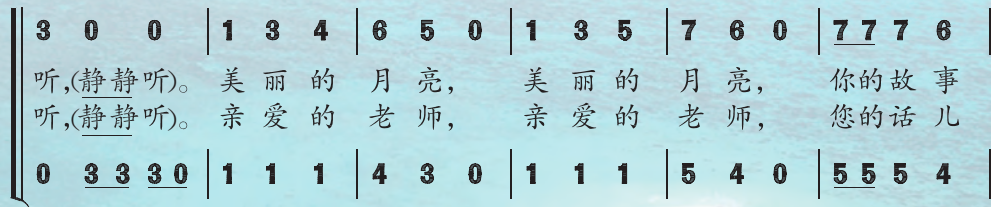
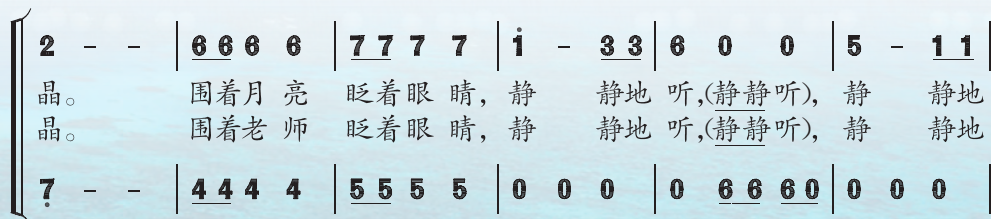
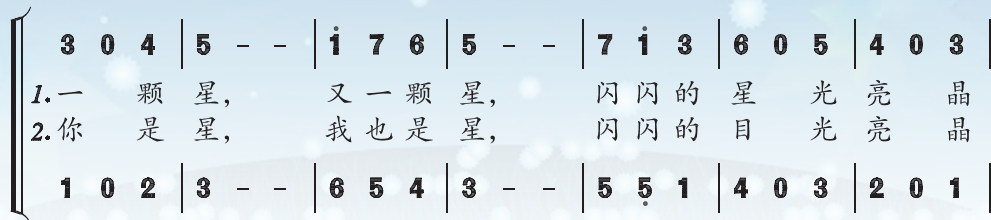
静静地听

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

亲切、深情地

朱胜民词

邱崇龄曲

练习与思考

- $$\begin{aligned} \left(\begin{array}{c} \mathbf{3}_d \\ \mathbf{3}_d \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} d & m & f \\ - & - & - \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} l & s & o \\ f & m & o \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} d & m & s \\ d & - & - \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} t & l & o \\ s & f & o \end{array} \right) \\ \left(\begin{array}{c} \mathbf{3}_s \\ \mathbf{3}_m \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} s & d' & m \\ m & f & d \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} l & s & - \\ f & m & - \end{array} \right) & \left(\begin{array}{c} f & m & r \\ r & d & l, \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} s & - & - \\ t, & - & - \end{array} \right) \end{aligned}$$

- $$1 = C \frac{4}{4}$$

1 2 3

6 - 5 - | 6 6 6 3 - | 6 6 7 7 | 1 1 1 1 7 -

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

但愿人长久

〔北宋〕苏轼词

梁弘志曲

明月几时有？把酒问青天。
不知天上宫阙，今夕是何年。
我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒。
起舞弄清影，何似在人间？
转朱阁，低绮户，照无眠。
不应有恨，何事长向别时圆？
人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。
但愿人长久，千里共婵娟。

欣赏与分析

这是一首为古诗词谱曲的现代歌曲，你能从中领会到怎样的意境与情怀呢？

4 单元 美妙的创造

主题 1：神奇的洞洞，舞动的圈圈

主题2：川剧的变脸，多彩的面具

主题3：创意无极限，快乐大错位

艺术创作充满了生命的活力，前人的努力为我们留下了灿烂的传统艺术。让我们发挥自己的想象，创造出独特的艺术作品！

主题 1 ● 神奇的洞洞，舞动的圈圈

英国雕塑家摩尔说：“我喜欢以天空做背景。”

摩尔从自然界的事物中获得灵感，抓住物体自然形成的曲线、通透、虚实等特点，大胆取舍，高度夸张，创作出圆润流畅、韵律优美的雕塑作品。

母与子（雕塑）〔英〕摩尔

卧像（雕塑）〔英〕摩尔

欣赏与分析

在观赏摩尔的雕塑时，人们往往要与太湖石比较。摩尔的这些带有空洞的作品，远远超过太湖石对空间的展示。

从摩尔的作品中你发现了什么？请大家交流体会一下。

摩尔石

太湖石

呼啦圈，真好玩，
转动腰身齐来舞。
弯骨架，裹陶泥，
概括大形动感足。

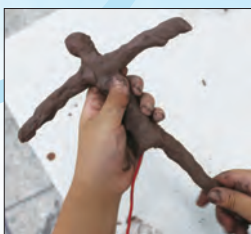

我来做做

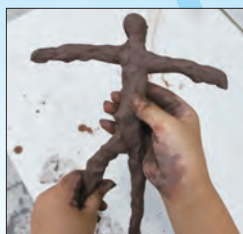
用支架造型、陶泥包裹的方法塑造人物动态。

1. 做骨架

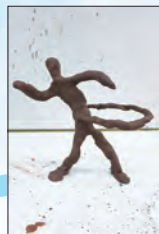
2. 裹陶泥

3. 抓大形

4. 绕圈圈

5. 塑动态

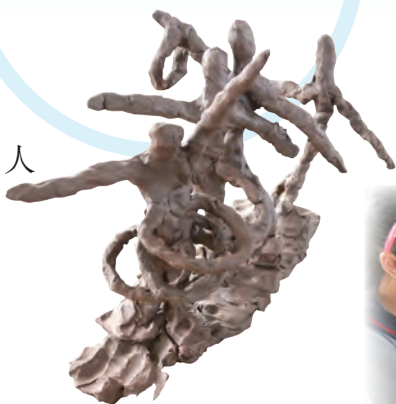
我来评评

你制作的泥塑人物有什么特点？

造型简洁 ☐

形态夸张 ☐

富有动感 ☐

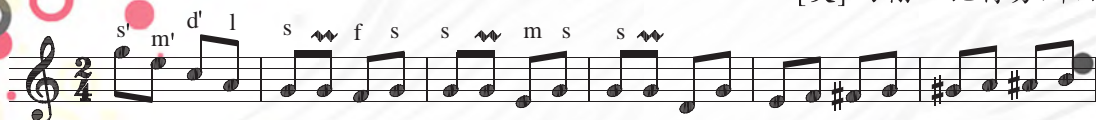

我来听听

无穷动

(主题选段)

[奥] 约翰·施特劳斯曲

约翰·施特劳斯的《无穷动》是一首可以无休止地反复、循环的乐曲，演奏到什么时候结束，由指挥来决定。有时指挥会对乐队说：“该结束了。”乐队的演奏就在力度上逐渐减弱，好像乐声渐渐远去了。可以说，《无穷动》也是一种表现音乐在时间中舞动的“圈圈”。

我来跳跳

让我们跟着音乐来跳
圆圈的集体舞！

我来听听

小狗圆舞曲

[波]肖 邦曲

欣赏肖邦的《小狗圆舞曲》。你能想象小狗追逐自己尾巴游戏的情景吗？请同学们和老师讨论下面几个问题。

- 这首乐曲是用哪种乐器演奏的？
- 乐曲用了什么样的音乐要素和手法（例如速度和旋律进行）表现小狗的旋转？
- 这首乐曲可以分为三个部分，标记为ABA，你听出中间对比的部分了吗？这部分与前后有哪些不同呢？

我来画画

让我们在充满节奏动感的音乐中用手中的画笔表现那跳动着的点点、圈圈，以及富有动态的曲线和对比强烈的色块。

主题2 ● 川剧的变脸，多彩的面具

川剧变脸是运用在川剧艺术中塑造人物的一种特技，变脸的手法主要有“抹脸”“吹脸”“扯脸”三种。相传“变脸”是古代人类面对凶猛的野兽，为了生存把自己脸部用不同的方式勾画出不同形态，以吓唬入侵的野兽。川剧把“变脸”搬上舞台，用绝妙的技巧使它成为一门独特的艺术。

我来听听

江 雪

(川剧唱腔)

[唐]柳宗元诗
陈祖明曲

1=G

散板 抒情地

6 6. 5 6 5 5 3 5 6. 5 3 2 | 2. 3 5 6 $\frac{3}{5}$ 5 - | 2. 5 2. 1 2 3 5 -

(领) 千山 鸟 飞 绝 呀, 啊 万 径 人 踪 灭。啊

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

(1. 5 3 3

2 - 3 | 1 5 5 | 3 5 5) | $\frac{3}{4}$ 3 - 3 | 5 - 6 5 | $\frac{5}{3}$ 3 - - |

(齐) 千 山 鸟 飞 绝,

1 3 3) | 1 2 3 2 | 1 6. 2 1 | $\frac{6}{5}$ 5 - - | 3 5 5) | 2 - 2 |

万 径 人 踪 灭。 孤 舟

(5 2 2

2. 3 2 1 6 5 | 2 - - | 5 2 2) | 2 - 3 5 | 2 3 2 5 | 2. 1 2 3 |

蓑 笠 翁, 独 钓 寒 江 雪。 呀

(3 2 3 5

5 - - | 1 - 6 | 5. 6 2 3 | 1 - - | 5 3 5 | 1 0 0) ||

啊

你能欣赏和感受《江雪》这段运用高腔音调创编的古诗词吟唱的特点和表达的情感吗?

我来看看

面具是人们心灵的表现，是一种世界性的文化现象。许多国家都有包含本国文化传统与特色的面具，它们造型夸张，用色大胆。

威尼斯面具

贵州面具

非洲面具

藏戏面具

用于民间表演的面具，造型带有浓郁的民间色彩，主要包括历史故事、神话中的人物、神灵和动物等。

我来做做

用剪、折、镂、卷、挖、拼、贴等纸工技巧制作立体面具。

1. 设计各部位

2. 通过折、卷等方法制作立体的细部

3. 做脸型

4. 贴鼻子

5. 贴五官

6. 调整细节

我来评评

- 找一找自己的面具有哪些特色。
- 面具造型夸张 ☐
- 纸工技巧使用合理、丰富 ☐
- 用色大胆、整体效果富有新意 ☐

用不同材料制作的面具

主题3 ● 创意无极限，快乐大错位

交响诗《魔法师的弟子》又叫《小巫师》，是法国作曲家杜卡根据德国著名诗人歌德的同名叙事诗写成的。

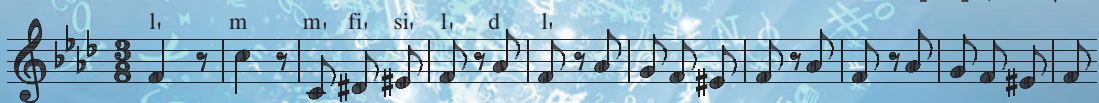
下面的音乐是小巫师学着魔法师念咒语，命令扫帚干活的主题。

我来听听

魔法师的弟子

(选段)

[法] 杜 卡 曲

请老师先讲这个有趣的故事，我们再听音乐，体味音乐是怎样有创意地，非常形象、有趣地描写了小巫师因为偷懒而导致一起灾难的故事的。

欣赏与分析

● 一边仔细聆听，一边想象故事发生的环境、事情的过程和结局，然后和同学交流自己的感受。

请带着下列问题再次聆听并讨论。

1. 乐曲开始时是怎样的气氛？
2. 在乐曲中，描绘“扫帚担水，从开始到变成浩荡大军”的过程中，乐器音色有什么变化？音乐的力度、速度、节奏有什么变化？
3. 全曲的高潮部分出现在哪里？是哪些表现形成了乐曲高潮？
4. 乐曲最后是怎样结束的？

● 观看迪士尼电影公司制作的故事《幻想曲 2000》，感受影像与音乐的完美结合。并请你选择最感兴趣的情景，创作一组漫画，你会用怎样的形象来表现这个故事呢？

5 单元 啊，人类的朋友

主题 1：沙漠之舟

主题2：跪拜的藏羚羊

主题3：我们该怎样对待你

主题 1 ● 沙漠之舟

我来看看

骆驼昂首阔步，带着人们横穿一望无际的沙漠。因此骆驼被誉为“沙漠之舟”，它们是人类的好朋友。请仔细看，它的形体有什么特点？长什么样？

骆驼的形象经常是艺术表现的对象。

骆驼乐人（唐三彩）

黑白纹样

写生

概括

装饰

剪纸纹样

景泰蓝工艺品

我来看看

富有民间艺术特色的剪纸也经常表现骆驼的形象。看看这幅剪纸作品中有哪些常见的基本图形。

山西民间剪纸 常振芳

我来画画

用概括、装饰的方法设计骆驼的单独纹样。将单独纹样按一定的规律连续排列，组成二方连续和四方连续纹样，并尝试运用类似色或对比色配色。

1. 正方形纸连续对折两次

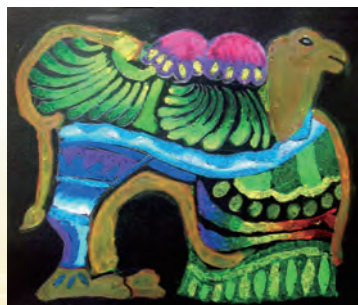
2. 夹复写纸画单独纹样

3. 打开纸，用记号笔勾勒每个图案

二方连续图案

单独骆驼纹样

我来评评

你学会了哪些图案设计的方法？

单独纹样图案化、装饰化 ☐

二方连续纹样排列有序，图案相连，富有节奏和韵律 ☐

四方连续纹样色彩呼应，连接处巧妙再加工 ☐

小小驼铃响叮当

我来唱唱

胡天麟词

许春源曲

欢快地

1. 金 色 的 驼 铃 叮 当 叮 当, 小 骆 驼 带 着 它
2. 金 色 的 驼 铃 叮 当 叮 当, 小 骆 驼 带 着 它

走 向 远 方, 跟 着 妈 妈 的 脚 步 叮 当, 跋 涉 在 成 长 的
走 向 远 方, 追 赶 春 天 的 脚 步 叮 当, 走 向 绿 色 的

道 路 上。 哎 哟 哟 叮 当 叮 当,
希 望。 叮 当 叮 当, 叮 当 叮 当 叮 当,
哎 哟 哟, 叮 当 叮 当, { 跋 涉 在 成 长 的
走 向 绿 色 的
叮 当 叮 当, 叮 当 叮 当 叮 当 叮, { 跋 涉 在 成
走 向 绿

道 路 上。 叮 叮 当。
希 望。 叮 叮
长 的 道 路 上。 叮 叮 当。 望。
色 的 希

当! 叮 叮 当!
叮 当 叮 当, 叮 当 叮 当 叮 当, 叮 叮 当!

练习与思考

- 请尝试用合适的打击乐器为旋律中短促、轻快的“叮当”声配上伴奏。
- 请用歌曲的第一乐句尝试做以下变化：

1. 把旋律中的四分音符，八分音符的时值对调，并能流畅地歌唱。

2. 在旋律中增加新的音级。

(1) 让前三小节中也出现休止拍；

(2) 改变已出现的休止拍的位置或时值；

(3) 由五声音调的旋律变成七声音调的旋律；

(4) 把 $\frac{4}{4}$ 拍改变为 $\frac{3}{4}$ 拍，并能自然、流畅地歌唱。

以上各项可在小组内讨论，集体创作，也可以自己独立完成。

骑着骆驼上学的孩子们

骆驼

柯岩

我梦见一长串一长串的骆驼，
海水就像银白色的珍珠，
醒来我赶快把它们都画在纸上，
却不是在荒凉荒凉的沙漠，
岸边的棕榈全开着鲜艳的花朵……
长大了再把它们变成真正的生活。

主题2 ● 跪拜的藏羚羊

藏羚羊，母爱的绝唱

张克良

藏羚羊，藏羚羊，
面对猎人的杈子枪，
你为什么不躲藏，
为什么只有哀求的目光。
藏羚羊，藏羚羊，
你为什么不逃跑，
为什么热泪两行。
高原荡荡，神圣故乡，
白云悠悠，连接天堂，
为了腹中的小羚羊，
你扑通一声跪向猎枪。
这一跪，跪得雪山老泪淌，
这一跪，震得天地变模样，
这一跪，把母爱的绝唱，
托付给了上苍。
就这样，枪响了，
藏羚羊依然跪在地上，
为了腹中的小羚羊，
母爱的泪水依然挂在脸上。

欣赏与思考

- 你知道关于捕杀藏羚羊和保护藏羚羊的故事吗？说说人们对动物为什么会有这样截然不同的态度。
- 你听了这个感天动地的藏羚羊的故事后，想到了什么？让我们根据诗歌的内容，画出心中的藏羚羊。

我来唱唱

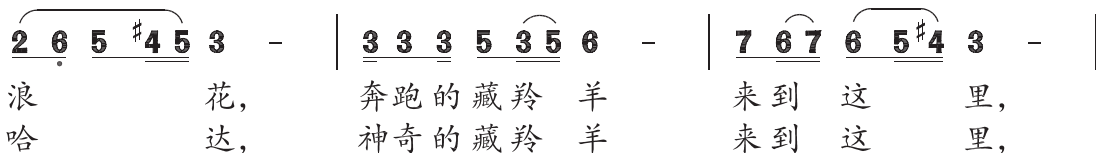
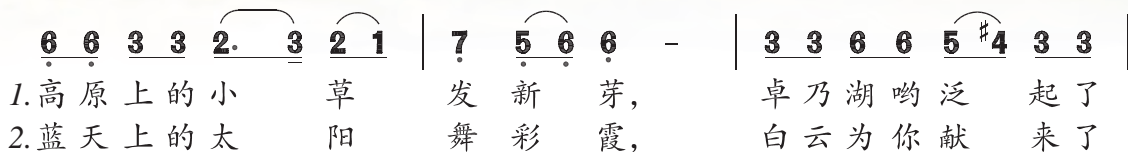
高原精灵

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

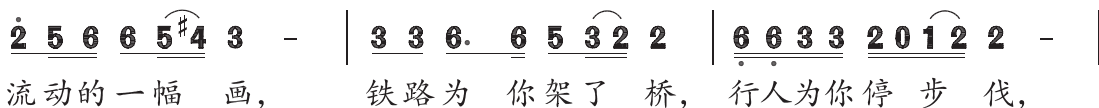
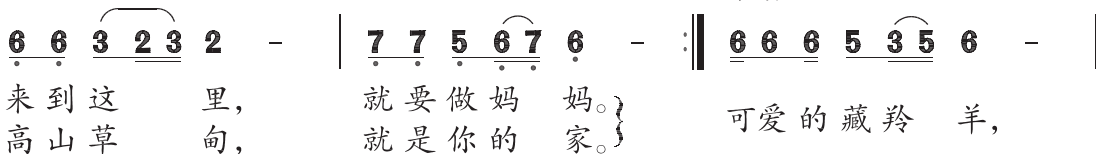
赞美 深情地

杨显群词

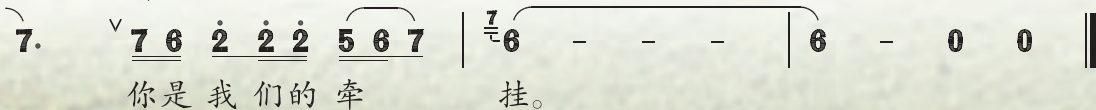
李 茹曲

激动地

自由处理

才永班措为受救护的小藏羚羊喂奶
侯德强 (摄影)

现代少儿京剧《藏羚羊》

荒芜的雪原中奔跑着一群灰色的精灵，使生命的禁区久久回响着一曲高昂的赞歌。藏羚羊是栖息在青藏高原高寒缺氧地区的美丽生灵。险要恶劣的环境铸就了藏羚羊不畏高寒的品性，它们性情温顺，体格健壮，飞奔时四蹄腾空，闲步时轻盈俊秀，素有“高原精灵”之美誉。然而，藏羚羊绒的珍贵却常常为这些美丽的精灵招来杀身之祸……

大型现代舞剧《藏羚羊》

《藏羚羊》是一部讲述高原生灵生命历程的大型现代舞剧，舞剧以青藏高原独有的世界珍稀物种藏羚羊为原型，用肢体语言向人们讲述藏羚羊濒临灭亡的遭遇。舞剧用独特的舞蹈语汇，以及富有时代感与世界性的音乐演绎了高原之上藏羚羊生命的激情、欢乐、艰难和神圣。

藏羚羊（舞剧）

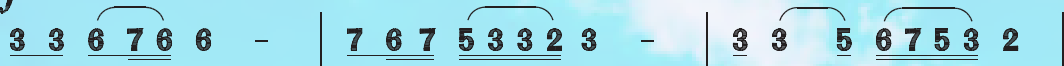

青藏高原

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

明朗的慢板 高亢、山歌风格

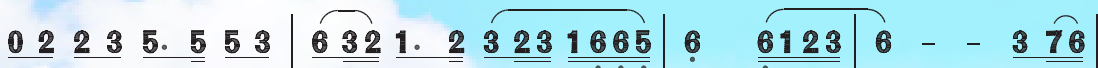
张千一 词曲

f

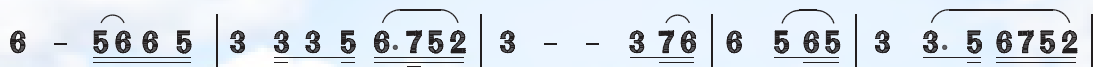
1. 是谁带来 远古的呼唤, 是谁留下
2. 是谁日夜 遥望着蓝天, 是谁渴望

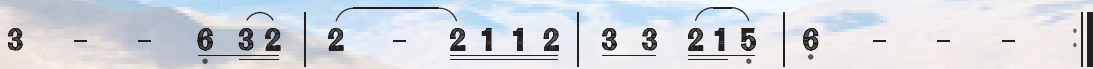
千年的祈盼, 难道说还有 无言的歌,
永久的梦幻, 难道说还有 赞美的歌,

还是那久久不能忘怀的眷恋。} 哦, 我看
还是那仿佛不能改变的庄严。

见一座座山一座座山川, 一座座山川相

连, 呀啦嗦 那可是青藏高原。

欣赏和演唱这首歌曲, 体会歌曲的情感以及带给你的联想。

欣赏与分析

- 我们以前介绍过“连音线”, 它表示在弧线内的音要唱得连贯、流畅, 和歌词配合时, 也表示几个音级唱一个字。你能够唱好歌曲中有连音线的旋律吗?
- 你能感觉到一前一后的引子和尾声在哪些方面表现出乐曲的呼应吗?

主题 3 ● 我们该怎样对待你

我来唱唱

八哥鸟

印度尼西亚儿歌
林蔡冰、张光旭译配

中速

可爱的小鸟，小八哥鸟，它被那利箭射死在地上。它再也不能自由飞翔，这消息传来，啊我多悲伤！它再也不能自由飞翔，这消息传来，啊我多悲伤！

我们应该怎样对待人类的朋友呢？生活中一些人的行为让我们愤怒！善待动物，尊重生命，让我们从小做起，从我做起！

我来听听

鳟 鱼

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

中速

[德] 舒巴尔特词

[奥] 舒伯特曲

金帆译配

5 ||: $\dot{1} \dot{1} \dot{3} \dot{3}$ | $\dot{1} \ 5 \ 5$ | $5. \ 5 \ \dot{2} \ \dot{1} \ 7 \ 6$ | $5 \ 0 \ 5$ | $\dot{1} \ \dot{1} \ \dot{3} \ \dot{3}$ | $\dot{1} \ 5 \ \dot{1}$ |

1. 明 亮的小河 里面,有 一条小 鳟 鱼, 快 活地游来 游 去,像
2.(那) 渔夫带着 钓竿,也 站在河岸 旁, 冷 酷地看着 河水,想

$7 \ 6 \ 7$ | $\dot{1} \ \sharp 4$ | $5 \ 0 \ 5$ | $7 \ 7 \ \dot{1} \ 7 \ 6 \ 7$ | $\dot{1} \ 5 \ \dot{1}$ | $7 \ 7 \ 7 \ 4 \ 2 \ 7$ | $\dot{1}. \ \dot{1}$ |

箭儿 一 样。我 站在小 河 岸上,静 静地朝 它 望, 在
把鱼儿 钓 上。我 心里这样 期 望,只要 河水清 又 亮, 他

$6 \ 6 \ 6 \ \dot{1}$ | $\dot{1} \ 5 \ 5$ | $5. \ 5 \ \dot{2} \ 7$ | $\dot{1}. \ \dot{1}$ | $7 \ 6 \ 6 \ 6 \ \dot{1} \ 7 \ \dot{2}$ | $\dot{1} \ 5 \ 5$ |

清清的河水 里面,它 游得多欢 畅。在 清 清的河 水 里面,它
别想 用那 钓 钩,把 鱼儿钓 上。他 别想 用那 钓 钩,把

I. $5. \ 5 \ \dot{2} \ 7$ | $\dot{1} \ 0$ | $0 \ 0 \ 5$ || $0 \ 0 \ 3$ | $3 \ 3 \ 3 \ 7$ | $\dot{1} \ 6 \ 0$ | $0 \ 3 \ 3. \ 7$ |

游得多欢 畅。 2. 那 但 渔夫不愿 久 等, 浪费 时
鱼儿钓 上。

$\dot{1} \ 0 \ 0$ | $0 \ \dot{1} \ \dot{1} \ \dot{1}$ | $\dot{1} \ \dot{1} \ \dot{1} \ \dot{1}$ | $\dot{1} \ 6 \ 0 \ 6$ | $\dot{2} \ \dot{2} \ 6 \ \sharp 4 \ 2$ | $7 \ 0 \ 5$ |

光, 他赶忙 把那河水 搅 浑,我 还 来 不及 想, 他

$\dot{1}. \ \dot{1} \ 7. \ 7$ | $\dot{3} \ 6 \ 0 \ 6$ | $\dot{2} \ \dot{2} \ \sharp 2$ | $\dot{3} \ \dot{1} \ 7 \ \dot{2}$ | $\dot{1} \ 0 \ \dot{1}$ | $6 \ 6 \ 6 \ \dot{1}$ | $\dot{1} \ 5 \ 5$ |

就 已提 起 钓竿,把 小 鳟鱼 钓到水面 上。我 满怀气愤的心情,看

$5. \ 5 \ \dot{2} \ 7$ | $\dot{1}. \ \dot{1}$ | $7 \ 6 \ 6 \ 6 \ \dot{1} \ 7 \ \dot{2}$ | $\dot{1} \ 5 \ 5$ | $5. \ 5 \ \dot{2} \ 7$ | $\dot{1}. \ ||$

鳟 鱼上了 当, 我 满怀气愤的 心 情看 鳟 鱼上了 当。

欣赏与分析

- 这首歌曲生动、形象地描绘了小鳟鱼被捕捉的情景。你感觉歌曲在情绪表现上有哪些变化?
- 在舒伯特的声乐作品中,钢琴伴奏起着烘托气氛、塑造形象的重要作用。你注意到这首歌曲中钢琴伴奏的作用了吗?
- 请再想想,这首歌曲还有更深刻的含义吗? 课后欣赏器乐版《鳟鱼》。

图形和文字结合

这些标志里的动物外形特征简洁明了，你认识它们吗？

我来说说

它为什么哭了？我们人类该怎么来保护动物？

我来看看

你认识这个图形吗？它是一种用图形、文字等表达信息的视觉符号，称为标志。它的特点是简练、美观、明确。

我来画画

把动物的造型填画在各种形状内。你也来设计一款动物保护标志吧！

1. 确定主题内容

2. 完善内容，配上文字

3. 配色

我来评评

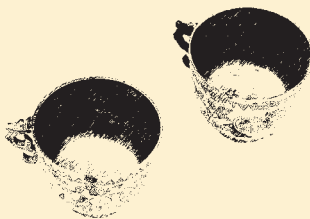
你对自己设计的标志最满意的是什么？

作品有创意 ☐

图形与文字结合得好 ☐

主题表达简洁明了 ☐

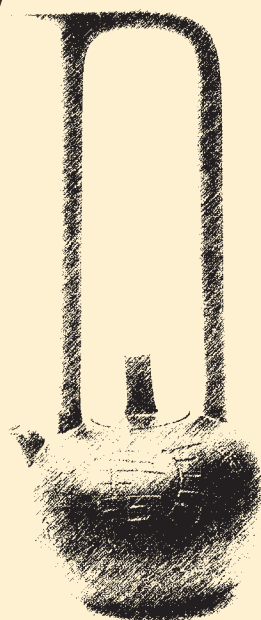
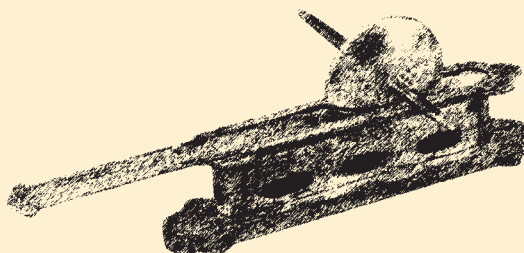
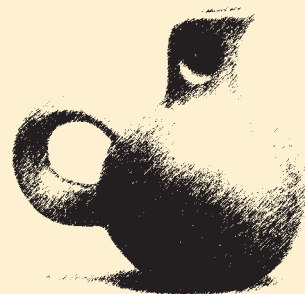
一别以子里
来时未有期
月中三十日
无夜不相思

主题 1：茶乡歌舞

主题2：小茶壶的世界

主题1 ● 茶乡歌舞

青山绿水间，飘着悠悠的茶香；
青山绿水间，唱着动人的茶歌；
青山绿水间，跳着欢快的茶舞。

我来唱唱

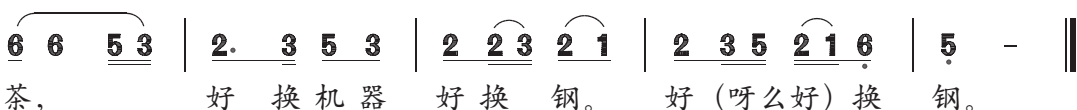
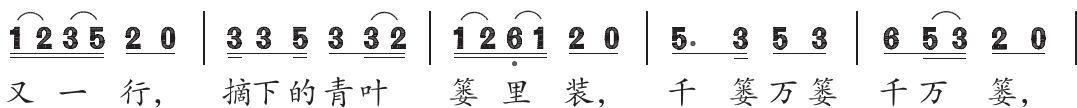
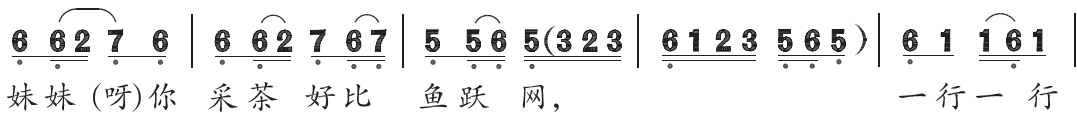
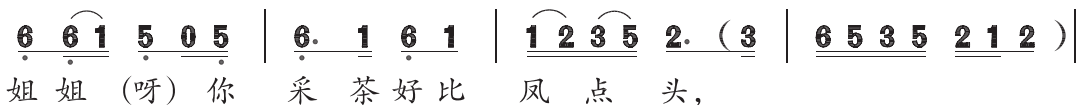
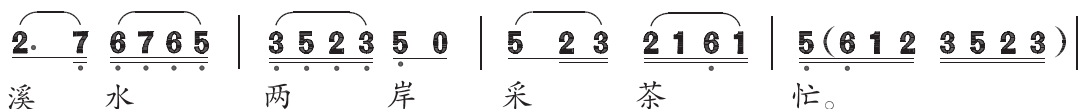
采茶舞曲

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

中速 轻快地

浙江民歌

周大风词曲

我来听听

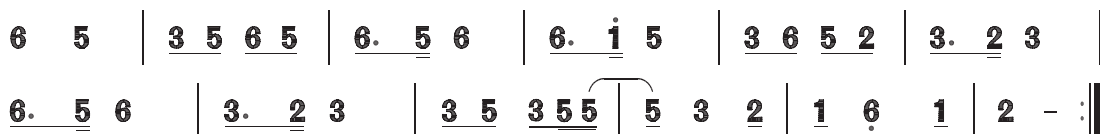
采茶灯

(选段)

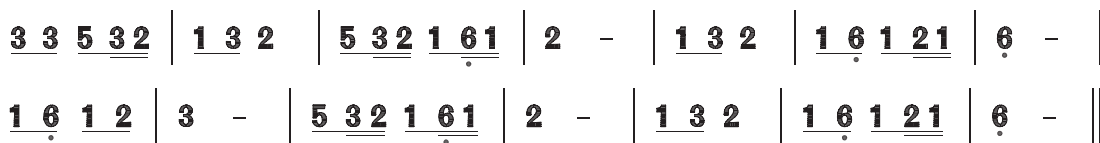

福建民间乐曲

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

1 = $\flat$ B $\frac{2}{4}$

采茶（油画）春阳

采茶（油画）余秀雄

“采茶”是流行于我国南方各地采茶区的一种民间歌舞体裁。

我来跳跳

学唱一首茶歌，学跳一段采茶舞；
让浓浓的绿意，冲出我们的歌喉；
让淡淡的茶香，伴随我们的舞步。

嫩绿的茶叶

采茶姑娘

学跳采茶舞

注意身体的动作要巧、柔、圆，走步时两手要轻柔摆动，双膝放松微颤。

欣赏与分析

- 浙江和福建都是我国出产名茶的地方，但茶的品种不同，茶歌的风格也不同，你能感觉到各地采茶歌、采茶舞有何区别吗？
- 请选择合适的打击乐器为乐曲伴奏。
- 请伴随《采茶灯》的音乐学跳采茶舞。

采茶舞是流传于杭州茶乡的民间传统歌舞，舞蹈来源于茶乡的劳动生活。采茶舞乐曲活泼跳跃、舞姿轻盈优美，使人联想到春天茶乡里风和日丽的迷人景象。

主题2 ● 小茶壶的世界

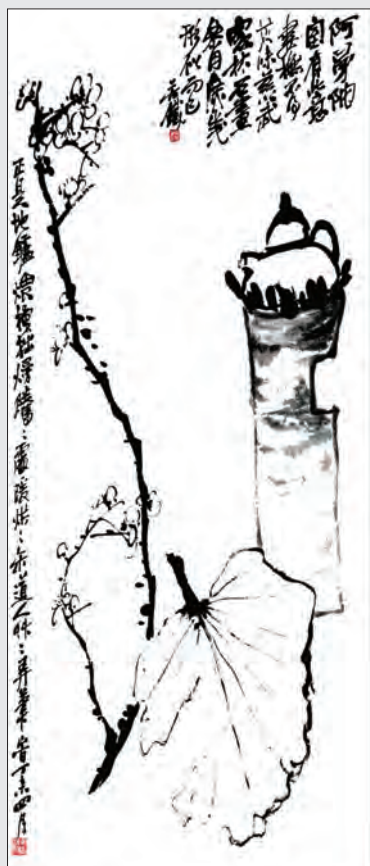
药苗本是山家味，茶具偏于野客宜。
敢以微诚将薄物，少资清兴入新诗。
言无俗韵精而劲，笔有神锋老更奇。
二宝收藏传百世，岂惟荣耀托当时。
——〔宋〕欧阳修《答杜相公惠诗》

从形态各异的茶壶中，可以看出我国茶文化的悠久历史和人们对各种茶壶造型的喜爱。

有关茶，也是文人画家最喜爱表达的内容之一。

煨茶图 吴昌硕

花生壶 陶昌鹏

学生们制作的茶具

你知道“垒起七星灶，铜壶煮三江；摆开八仙桌，招待十六方。来的都是客，全凭嘴一张……”是哪段戏曲、哪个人物的唱段吗？你能试着唱唱吗？

巨型梅桩壶 郑家统

开门七件事，柴、米、油、盐、酱、醋、茶。茶已经成为人们日常生活和礼仪待客必不可少的物品。

人们在茶壶上写下诗歌或词语来寄托情感。

唐代的茶具

斗茶图〔南宋〕 佚名

当茶被列入人们“开门七件事”之后，画家笔下的茶事也从沉静走向了热烈。

四川茶馆里的“龙门阵”可以说是独具特色。请看，同学们画的《茶馆里的“龙门阵”》长卷作品表现得多么生动！

茶馆里的“龙门阵”

中国传统茶楼（澳门邮票）

看，茶事都上了邮票！
澳门的早茶与众不同，画家
笔下的人物更是千姿百态。

我来试试

- 我们也拿起笔来画发生在
我们身边喝茶的故事吧！
- 根据四川老茶馆的这一段
吆喝声，编创一个情境进行
合作表演。

6 6 0 | 6 i 3 2 |
么 师 拿 个 红 来
(师) (火)

宋徽宗的《文会图》中的饮茶场面（局部）

茶馆里可热闹了，有的人在聊天，有的人在打牌，
细心观察，他们的神态真美！

我来画画

1. 选择单人或几个人物。
  2. 从头部开始，画出人物的大的动态，再适当添加面部、衣物及细节。
  3. 添加桌子、椅子和环境。
- 注意人物之间和桌子、椅子的遮挡。

1. 画面部

2. 画出大致动态轮廓

3. 画细节

4. 添加桌椅、茶具

我来评评

你画的人物有什么特点？

神态生动 ☐

动态有变化，线条能表现对象特点 ☐

豆浆油条 贺有直

我来说说

画家只用线条就描绘出了一个热闹的市井人物场景，每个人物的表情都那么生动。说说他们都在干什么。

7 单元

艺术家的故事

莫奈

巴托克

主题 1：多才多艺的李叔同

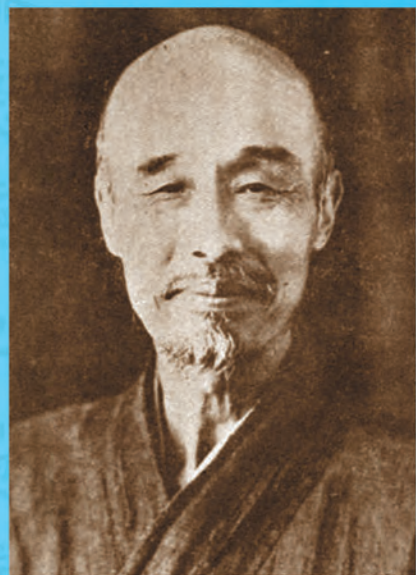
主题2：色彩与浪花的印象 主题3：点线面的交响

主题4：不屈的巴托克

康定斯基

李叔同

主题1 ● 多才多艺的李叔同

我心似明月，碧潭澄皎洁。
无物堪比伦，教我如何说？
——李叔同

李叔同表演京剧的剧照

弘一大师遗像（中国画） 丰子恺

李叔同是近现代艺术大师，他多才多艺，在书法、绘画、音乐、戏剧等方面都有巨大的贡献。他有着传奇的一生。他那敏感的心灵和丰富的感情，使得他的作品深深地感染着人们。

我来唱唱

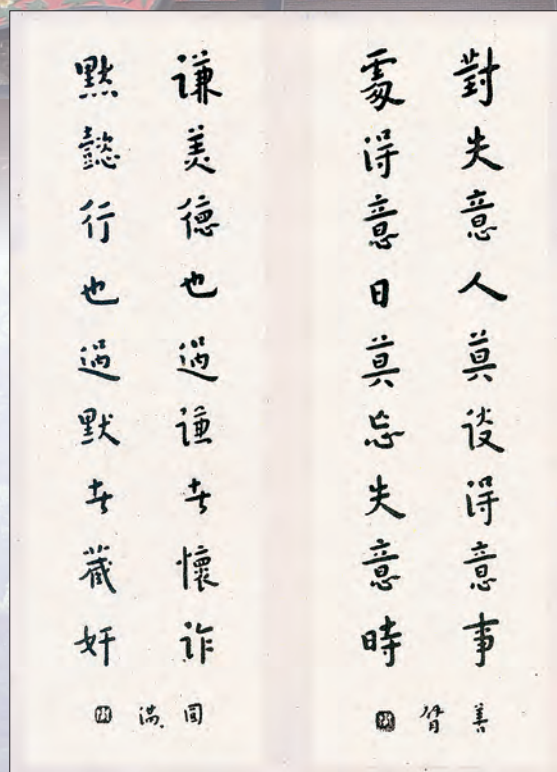
春游

李叔同词曲

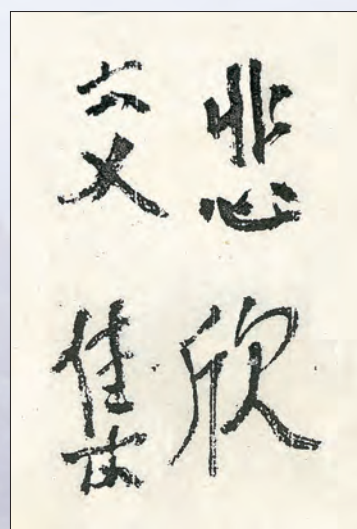
中速

春风吹面薄于纱，春人装束淡于画。游春人在
画中行，万花飞舞春人下。梨花淡白菜花黄，柳花萎地
芥花香。莺啼陌上人归去，花外疏钟送夕阳。

李叔同书法作品

李叔同最后的书法作品

练习与思考

- 练练下列 $\frac{6}{8}$ 拍的节奏：

- 如果用字母 a、b、c 标记《春游》这首歌曲的句式关系，你会怎样标记？

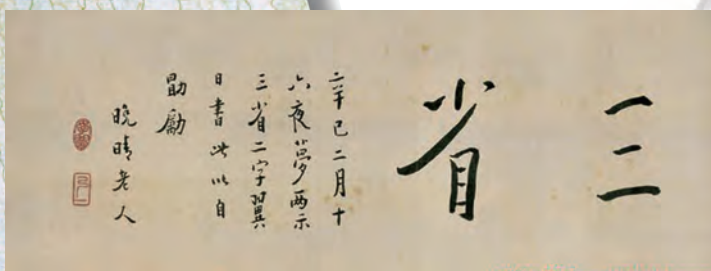
少女（木炭画）
李叔同留日时作品

山茶花（水彩画）李叔同留日时作品

自画像（油画）李叔同

李叔同书法作品

著名文学家、教育家夏丏尊这样说：“李先生教图画、音乐，学生对图画、音乐看得比国文、数学等更重，这是人格作背景的缘故。因为他教图画、音乐，而他所懂得的不仅是图画、音乐；他的诗文比国文先生的更好，他的书法比习字先生的更好，他的英文比英文先生的更好……这好比一尊佛像，有后光，故能令人敬仰。”

我来唱唱

送 别

在日本留学时的李叔同

李叔同词
[美] J.P. 奥特威曲

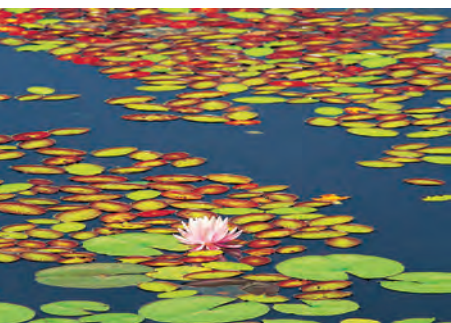
中速

李叔同曾经留学日本，在这首歌曲里我们可以感受到一颗赤子之心思念故土的深情厚意，感受到他那一缕淡淡的乡愁和浓浓的乡思。

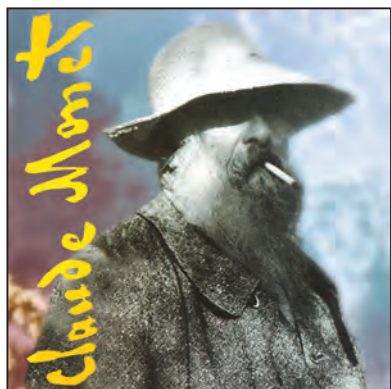

主题2 ● 色彩与浪花的印象

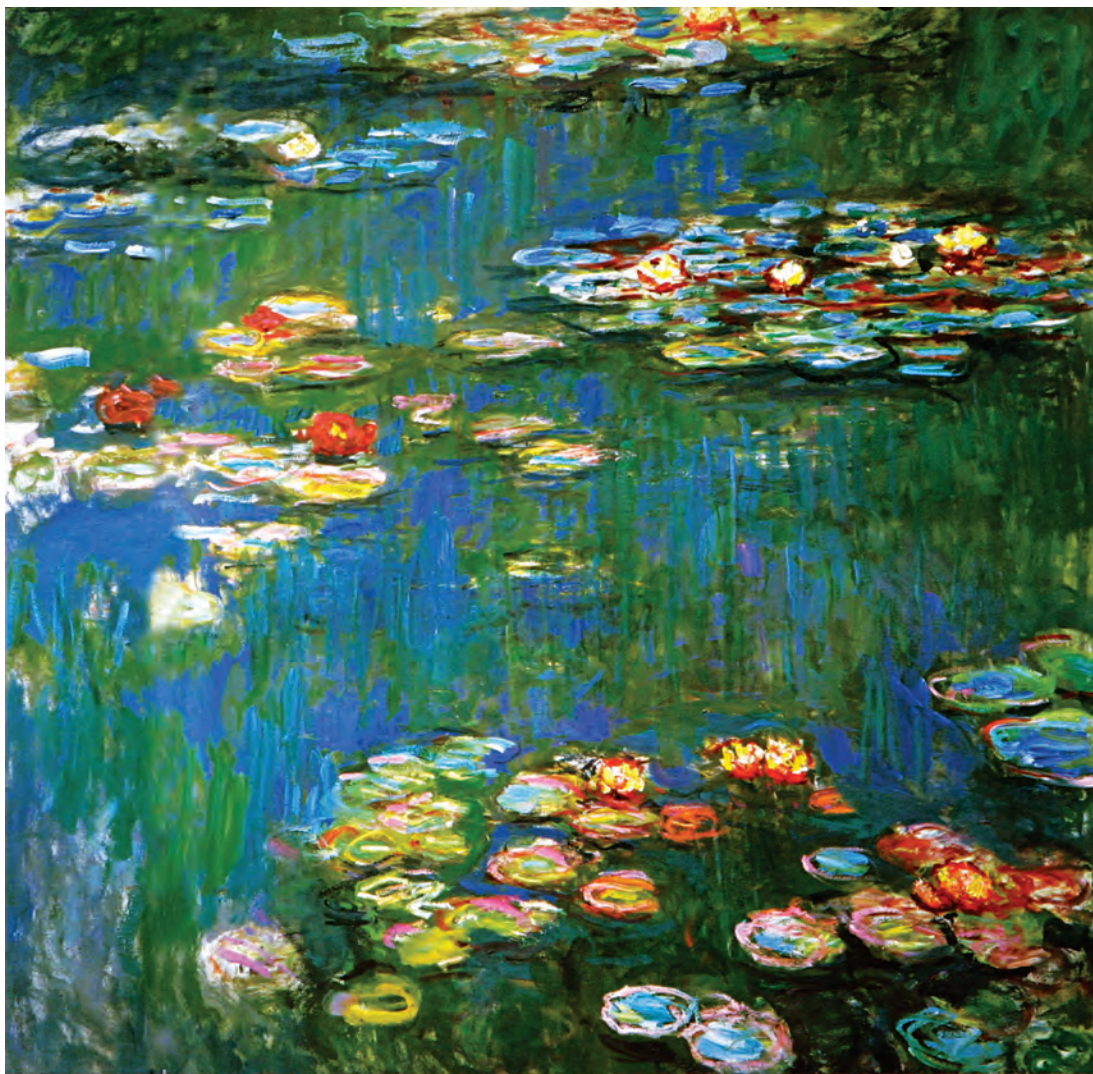

我来看看

莫奈是法国印象派画家。印象派绘画强调光线。为了追求光，莫奈带着画布走到户外，捕捉瞬间的光线对物象的影响，他的作品也成为前所未有的光的诗篇。

睡莲（油画）〔法〕莫奈

音乐家德彪西的创作就受到了印象派绘画的影响。

德彪西作品的封面

卢昂大教堂（油画）〔法〕莫奈

画家莫奈非常喜欢日本绘画，他生前收集了许多浮世绘作品，也反映了东西方文化之间的相互影响。

神奈川冲浪〔日〕葛饰北斋

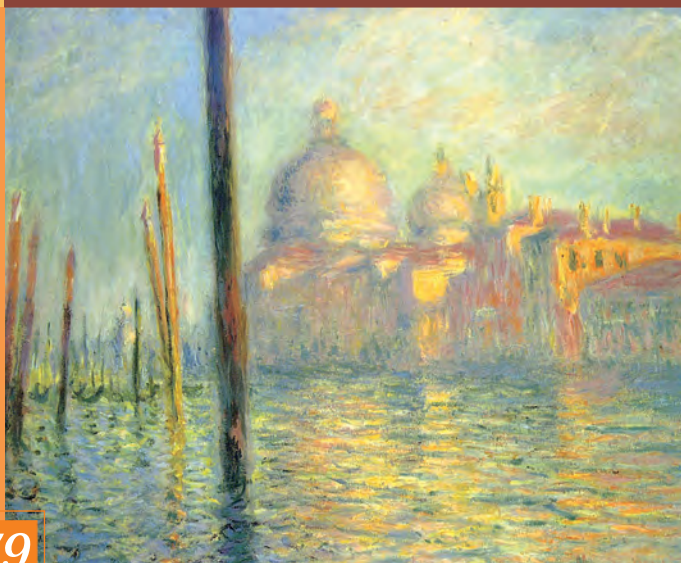
各类艺术之间相互影响的事例很多，在音乐中同样也有对色彩与浪花印象的描绘。

法国作曲家德彪西就用了“交响素描”的形式，用音响来做风景画。在《大海》这首作品中，表现了大海的呼吸、动态、不同时间的阳光、大海色彩的变幻和留给人的印象与感受，使人仿佛看到了大海上空的薄雾、喷薄而出的太阳，以及波光粼粼、变幻莫测的海面……

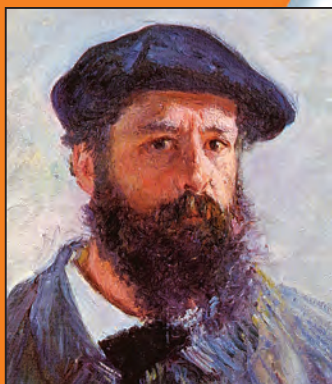

撑阳伞的女人（油画）〔法〕莫奈

有一种绘画，它像雾一样，远看清楚，近看模糊。它似乎只注意到了色彩，似乎在它眼里也只有色块的形状。当人们问它想要什么，它欢呼着，呐喊着：“我只需要一个景象，让它在我脑海里仅留下瞬间的印象！”

自画像（油画）〔法〕莫奈

在作画和观察时，你只要考虑物体的颜色和形状，捕捉眼睛看到的瞬间的景象，直到你眼前的画面成为一个属于自己的纯粹印象。

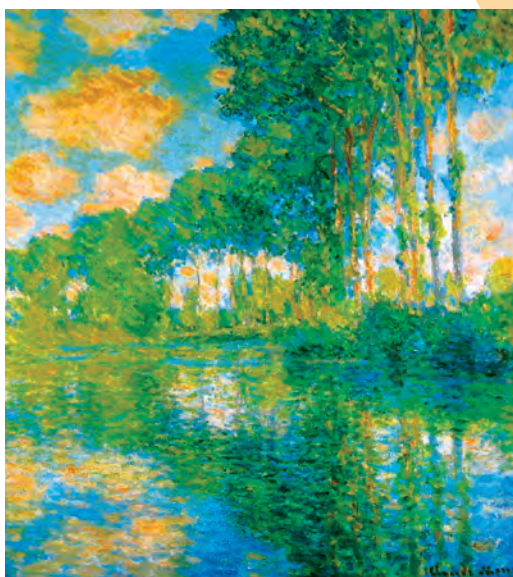

野罂粟花田（油画）〔法〕莫奈

我来说说

在这些画里，
你发现颜色和形状
有什么特点？

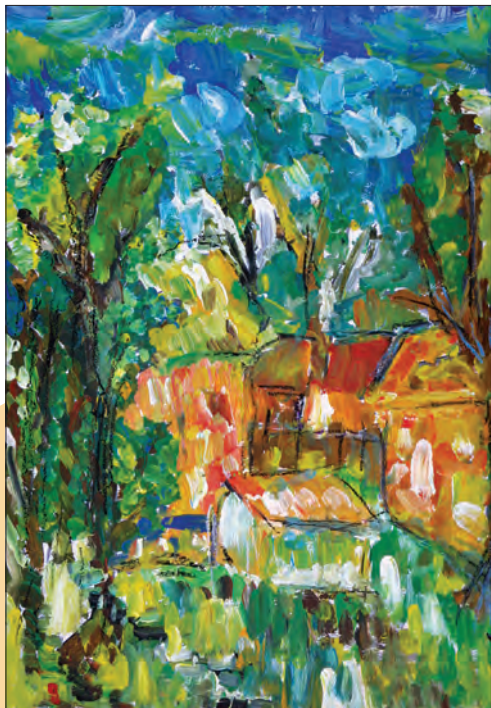
白杨（油画）〔法〕莫奈

练习与思考

- 请你也学着画家莫奈的画风，画一幅印象派画。
- 说说小作者们为什么这样表现画面，你向艺术家学到了什么？

主题3 ● 点线面的交响

各类艺术之间的影响、渗透，开阔了艺术家的视野和表现力，使他们的创造力更强，更具有独特的个性。俄国画家康定斯基就是这样的一位艺术家，他融绘画与音乐于一体，创造了独特的艺术风格。

〔俄〕康定斯基

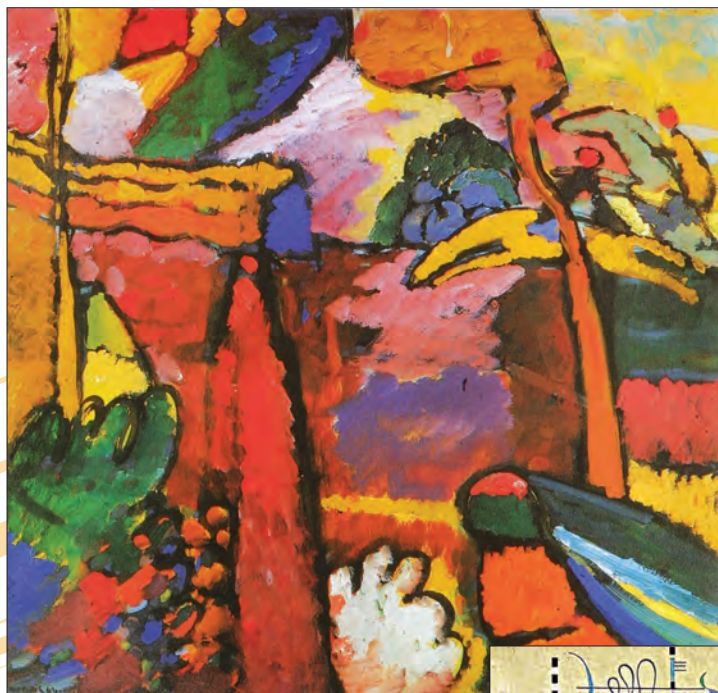

构造 X (油画) 〔俄〕康定斯基

慕尼黑的房子 (油画) 〔俄〕康定斯基

即兴第五号（油画） [俄] 康定斯基

在康定斯基的绘画中，我们感受到了音乐的要素，好像有个大型的交响乐团在演奏着生命的强音。

伴奏的中心（油画）
[俄] 康定斯基

康定斯基不仅是一位画家，而且还是一位卓越的音乐家。他曾说，他听到了音乐便看到了色彩。“色彩就是键盘，眼睛就是和弦，灵魂便是拥有众多琴弦的钢琴；所谓艺术家就是它的演奏者，触摸着琴键，使灵魂在冥冥之中产生震动。”康定斯基一生的艺术创作总是在追寻着创新和变化。

连续（油画） [俄] 康定斯基

马上情侣（油画）〔俄〕康定斯基

蓝天（油画）〔俄〕康定斯基

康定斯基成熟时期的绘画风格是几何化的，他对圆形、三角形、正方形有着浓厚的兴趣。抽象并不是没有形象，这些几何形状都是从现实中感知、提炼的。康定斯基说：“抽象的艺术不仅被眼睛感知，而且可以被心灵感知。”

休止的移动（油画）〔俄〕康定斯基

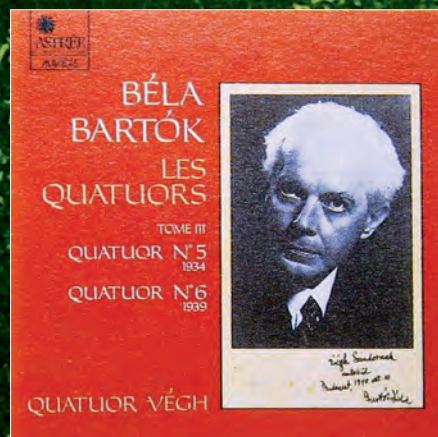
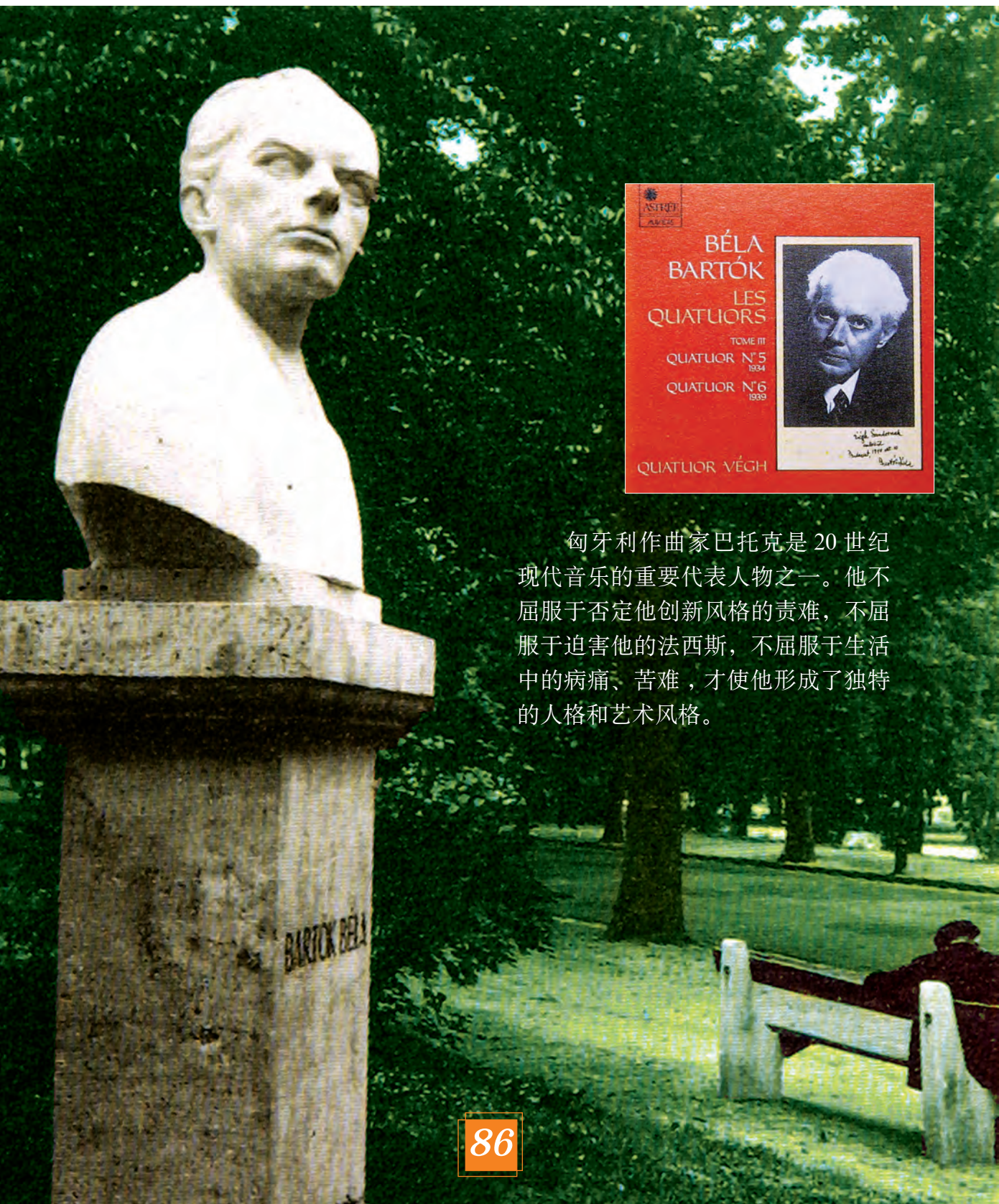
我来画画

学着康定斯基几何化的画风创作一幅画。

主题 4 ● 不屈的巴托克

匈牙利作曲家巴托克是 20 世纪现代音乐的重要代表人物之一。他不屈服于否定他创新风格的责难，不屈服于迫害他的法西斯，不屈服于生活中的病痛、苦难，才使他形成了独特的人格和艺术风格。

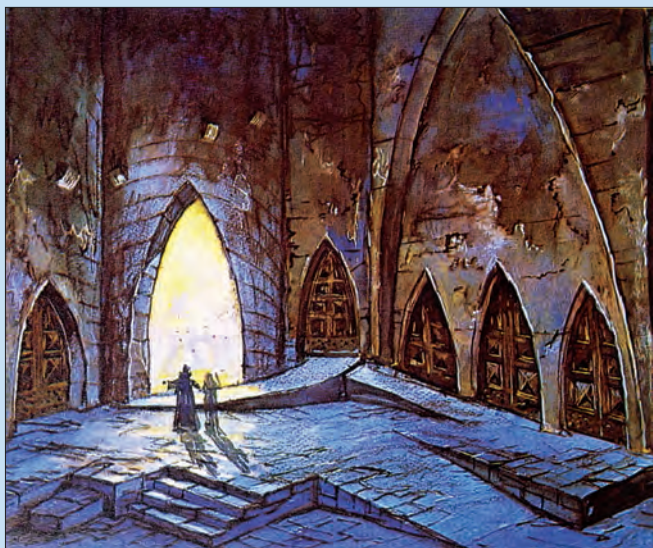
巴托克非常热爱匈牙利民间音乐，并将民间音乐素材运用到他的作品中。这幅油画作品表现的是匈牙利农民庆祝葡萄收获的欢庆场面。这些民间活动都是巴托克音乐创作的生活源泉。

葡萄丰收（油画）

这是 1956 年在意大利上演的巴托克歌剧《蓝胡子城堡》的舞台设计。

你认为舞台设计中的布景、灯光、声响对剧情发展会有什么影响？

歌剧《蓝胡子城堡》的舞台设计

巴托克在创作第六号弦乐四重奏时的心情如同这幅绘画作品所表现的一样悲伤。那时，正值巴托克的母亲刚刚去世、第二次世界大战爆发期间。所以，人们将巴托克的第六号弦乐四重奏称为《作曲家的母亲及人类希望的坟墓》。这也告诉我们任何艺术作品的产生都与艺术家的生活、情感和时代相联系。

卡尔·约翰大街的傍晚（油画）[挪]爱德华·蒙克

匈牙利作曲家巴托克

第二次世界大战期间，巴托克正处在音乐创新的艰难跋涉之中，然而，德国纳粹分子却攻击他的作品是“颓废的音乐”，这些言论重创了巴托克的心灵。

巴托克到了美国，他呈现给美国人民的匈牙利民族音乐不被理解。他的创作受到打击，贫穷、对故乡的思念，种种切肤之痛涌上心头，更不幸的是他又患上了白血病。

他的朋友们对他的处境非常关心，却不知如何帮助他，因为大家都知道，巴托克生性高傲，他不会接受救济。难道就让这位天才的音乐家带着遗憾离开人世吗？

一位指挥家终于想出一个高招：用 1000 美元约请这位作曲家创作一部乐曲。奇迹发生了，创作的信念支持着他完成了好几部作品。

木刻王子（舞剧）

巴托克音乐作品的 CD 唱片

巴托克（浮雕）

我来唱唱

儿童在游戏

曲致政词
[匈]巴托克曲

一二三四 五六七， 我们唱歌 做游戏， 七六五四 三二一，
高高兴兴 在一起。 一会儿捉迷 藏 啊， 一会儿抓小 鸡 呀，
一会儿聚到 一 起， 跳绳比一 比 呀。 一会儿捉迷 藏 呀，
一会儿抓小 鸡 呀， 一会儿聚到 一 起， 跳绳比一 比 呀。

巴托克为儿童创作了很多音乐作品，在一些看似简单的乐曲中，他也特别注重对儿童音乐能力的培养。

你能发现重复的方法在这段旋律中是怎样体现的吗？

电影的时空结构是通过视听因素体现出来的。声音是电影媒介的基本元素。

主题 1：人的声音

主题2：环境的声音

主题3：电影音乐

附加练习 配音

我们能在一部电影里听到各种各样的声音：演员说话，交通工具的轰鸣声，乐队演奏，也许还有风雨声，等等。

电影中的声音包括人声、场景声音和音乐。

主题 1 ● 人的声音

人的声音是电影声音的主体，是推动影片情节发展、表达情绪的重要方式。我们看到的影片绝大多数都是有人声的。

一般来说，电影中人的声音包括对白、旁白、独白等形式。

功夫熊猫也在说话，你知道这是怎么回事吗？

画出来的形象，在电影里怎么会说话呢？

杰克·布莱克给大熊猫阿宝配音，达斯汀·霍夫曼给师傅浣熊配音，安吉丽娜·朱莉给华南虎娇虎配音。

录音设备

姜昆、李扬、巩汉林、陈佩斯、金龟子等众多明星齐聚北京，为动画电影《西柏坡》配音。

主题2 ● 环境的聲音

我来说说

说说看，电影中属于环境的声音都有哪些？

剧烈的爆炸声在战争片中频繁出现，它们是比较特殊的环境声音。相比之下，各种交通工具的轰鸣声在电影中就比较常见了。

电影《变形金刚》中的爆炸声

电影《追火车日记》中的摩托车声

电影《后天》中的风雨声及自然灾害声

电影《雨果》中的钟表声、机器声和火车声

电影《生化危机3》中的枪声

我们还能在电影里听到树叶的摇曳声、演员的脚步声、喝水声、开门关门声、敲击键盘声、各种震动声……细腻的环境声音为电影营造逼真的环境表达了恰当的情感。

电影《钢琴师》中的音乐声

电影《变形金刚》中各种汽车器械的声音

电影《蝙蝠侠》中的打斗声

电影《2012》中各种自然灾害的声音

主题3 ● 电影音乐

音乐是电影声音中重要的一部分，在电影中可以起到许多关键的作用，比如：烘托环境，烘托人物心情，深化故事的主题。你还知道音乐在电影中的其他作用吗？哪些影片的音乐让你记忆深刻？

有的电影音乐是作曲家特意为影片原创的，比如《西游记》的主题曲《敢问路在何方》，美国3D电影《极地特快》的主题曲。日本音乐家久石让曾为多部宫崎骏的动画片作曲。有的电影音乐则直接采用已有的乐曲，如《黄土地》就大量使用了陕北民歌。

极地特快(电影)

西游记(电视剧)

黄土地(电影)

有些影片还有主题曲，它们往往随着影片的大受欢迎而风靡世界。《泰坦尼克号》的主题曲《My heart will go on》忧伤而深情，《龙猫》的主题曲《Totoro》轻快活泼，国产动画片《宝莲灯》的主题曲《爱你的 365 天》也曾被广为传唱。

龙猫（动画片）

宝莲灯（电影）

威武雄壮的《中华人民共和国国歌》，原本是影片《风云儿女》的主题曲，由著名词作家田汉作词，人民音乐家聂耳作曲。

风云儿女（电影）

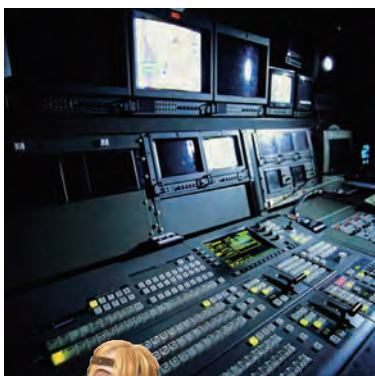

附加练习 配音

我来练练

我们已经对电影中的声音有了一个初步的了解。现在，试着为你喜欢的影片或角色配音吧！

首先，你需要使用录音设备。除了下图的数字录音机，你还需要话筒和耳麦。模仿一下专业配音员给你喜欢的电影、电视剧以及动画片中的人物配音吧！

如果没有这些专业工具，那就使用便携式录音笔或可以录音的手机、MP3 等数字设备吧，它们的录音效果也够用了。

然后，选择一个想要为他或她配音的角色。真人、动画形象和小动物都是可以选择的配音对象。

《驯龙高手》的配音演员们

喧嚣的剧院

配音不仅仅是配对白，也可以为环境配音。

去机场、火车站、树林里、商场和剧院，把环境中的声音录下来，让你的同学听一听，看他们能否猜出这是什么地方的声音。把它们和影片一起播放，是不是有意想不到的效果呢？

竹林也不会总是静谧的

卧虎藏龙（电影）

作曲家谭盾为影片《卧虎藏龙》所作的配乐低沉缓慢，深沉而忧伤。想一想，对于这些已有配乐的影片段落，用一段风格截然不同的音乐替换原有配乐，会有什么样的效果呢？

正在为影片配音的孩子们

主 编 杨立梅
副 主 编 程明太 徐 敏 邱小燕
编写人员 程明太 徐 敏 邱小燕 丁小棋 程 实

出 版 人 所广一
封面设计 荆世鹏
责任编辑 李红蕾 高文娟
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术. 五年级. 上册 / 杨立梅主编. — 北京: 教育科学出版社, 2014. 5 (2021. 7重印)
义务教育教科书
ISBN 978-7-5041-8464-1

I. ①艺… II. ①杨… III. ①艺术—小学—教材
IV. ①G624. 701

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第073240号

义务教育教科书
艺术 五年级 上册
YISHU

出版发行 教育科学出版社
社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号
邮 编 100101
传 真 010-64891796

市场部电话 010-64989009
编辑部电话 010-64989534
网 址 <http://www.esph.com.cn>
电 子 邮 箱 art@esph.com.cn

经 销 各地新华书店
印 刷 天津市银博印刷集团有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 6. 5
定 价 12. 00元

版 次 2014年5月第1版
印 次 2021年7月第8次印刷
印 数 1—5 800 册

冀价审 (2021) 116022 举报电话: 12315
如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。