

普通高中教科书

艺术

(必修)

艺术与生活

人民教育出版社
陕西人民出版社

人民教育出版社

普通高中教科书

艺术

(必修)

艺术与生活

人民教育出版社

·北京·

陕西人民出版社

·西安·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

编写单位 陕西人民出版社
主 编 宋 瑾
副 主 编 周 杰
本 册 主 编 周 杰
核心编写人员 尹小丽 王文卓 叶 笛
尚建科 杨 晓 刘 佳
文 佳
责 任 编 辑 张 楠 文 博 杨 婧
陈 丽 焦佩华
封 面 设 计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 白明娟 崔 凯

普通高中教科书 艺术·艺术与生活（必修）

出 版 人民教育出版社
(北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)
陕西人民出版社
(陕西省西安市北大街 147 号 邮编: 710003)
网 址 <http://www.pep.com.cn>

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, 请登录中小学教材意见反馈平台: jcyjfk.pep.com.cn

仅供个人学习使用, 未经授权不得另做他用

前言

亲爱的同学们，新的高中艺术课程教科书和大家见面了。

本套教科书共9册，涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视和数字媒体等多种艺术门类。其中必修4册，分别为《艺术与生活》《艺术与文化（上）》《艺术与文化（下）》《艺术与科学》；选择性必修5册，分别为《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》。必修课程旨在让同学们在生活、文化和科学的情境中进行艺术体验和探究活动；选择性必修课程可以让同学们在美术、音乐、舞蹈、戏剧和影视的世界里进行延伸学习，感悟多种艺术魅力。虽然选择性必修教科书是按单科艺术门类编排的，但也不同程度地关联了其他艺术门类的内容。在多种媒介构成的艺术世界中徜徉，同学们将获得 $1+1>2$ 的审美体验，形成关联性思维，培养不同艺术门类之间、艺术与其他学科之间、艺术与社会生活之间的贯通能力。通过学习4门必修课程和2门自己喜欢的选择性必修课程，同学们能获得6个学分，从而完成高中阶段的艺术学业。

翻开教科书，同学们一定会注意到每课内容都被划分为“感知·关联”“创意·表现”和“品评·拓展”三个板块。这三个板块既密切相关又各有侧重。第一个板块侧重审美体验和对艺术语言的把握，第二个板块侧重艺术实践，第三个板块是对前两个板块的活动评价和延伸学习。同学们将通过欣赏和学习古今中外的优秀艺术文化，提升艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解等方面的素养。

这套教科书将带领同学们走进缤纷多彩的艺术文化世界。让我们一起去探索、发现、创造！

分册前言

生活是艺术之源，艺术始终伴随着人类的生活实践和社会发展。在本册的学习中，我们将一起探索艺术生活化与生活艺术化的途径，共同了解中外艺术表现的人类与自然相处、共生的生活环境，理解节庆、风俗中体现的人类社会生活和精神生活，认识艺术在生活中的意义和表现特色。

在第一单元“从生活到艺术”中，我们将通过“远古岩画”“缤纷彩陶”“华夏礼仪”“寄情乐舞”等4课，学习原始岩画、彩陶和乐舞，认识到艺术产生于生活、生活是艺术的源泉，了解传统礼器，认识到礼仪是人类精神生活的体现。我们还将围绕单元主题进行多种艺术门类的创意实践。

在第二单元“从艺术到生活”中，我们将通过“美化环境”“诗意栖居”“设计用品”“音声传情”等4课，学习环境艺术、室内艺术设计和生活用品设计，认识生活实用设计的科学性和审美性，探究艺术在生活中的作用。我们还将根据生活实际的需要，进行多种艺术门类的创意实践，运用艺术改造生活环境、设计生活用品，提高生活品质，陶冶艺术情操。

在第三单元“生活中的艺术情怀”中，我们将通过“春夏秋冬”“梅兰竹菊”“月下情怀”“天地生灵”等4课，感受艺术作品对四季的赞美、对梅兰竹菊的歌颂、对月亮的遐思和对生灵的礼赞，在艺术欣赏与体验中，认识到人类应与大自然和谐共存，了解人类在与大自然共存的过程中创造的丰富的艺术表现形式和审美意境。我们将选择不同的艺术表现形式进行创意实践，借景抒情，托物言志。

在第四单元“节庆生活的艺术表现”中，我们将通过“辞旧迎新过大年”“玉珠飞花泼水节”“草原盛会那达慕”“欢庆光明火把节”等4课，了解不同民族的生活习俗和节庆形式，认识到丰富多彩的节庆活动反映了人们喜庆丰收、驱魔辟邪、祈盼幸福生活的心愿。我们将尝试运用民族节庆生活中的艺术表现形式和民族艺术元素，进行多种艺术门类的创意实践。

生活为艺术提供了肥沃的土壤，而艺术尽情地表现着生活，使生活更加丰富多彩。让我们一起在《艺术与生活》的学习中陶冶情操，提升艺术素养。

第一单元 从生活到艺术 / 1

- 第1课 远古岩画 / 2
- 第2课 缤纷彩陶 / 8
- 第3课 华夏礼仪 / 14
- 第4课 寄情乐舞 / 20

第二单元 从艺术到生活 / 27

- 第1课 美化环境 / 28
- 第2课 诗意栖居 / 34
- 第3课 设计用品 / 40
- 第4课 音声传情 / 46

第三单元 生活中的艺术情怀 / 53

- 第1课 春夏秋冬 / 54
- 第2课 梅兰竹菊 / 60
- 第3课 月下情怀 / 66
- 第4课 天地生灵 / 72

第四单元 节庆生活的艺术表现 / 79

- 第1课 辞旧迎新过大年 / 80
- 第2课 玉珠飞花泼水节 / 86
- 第3课 草原盛会那达慕 / 92
- 第4课 欢庆光明火把节 / 98

学业质量自评 / 104

后 记 / 105

第一单元

从生活到艺术

艺术是随着人类社会实践逐渐形成和发展的。生活是艺术创作的源泉，艺术是生活的提炼、加工和再创造。本单元，我们将学习原始岩画、彩陶和乐舞，认识古老的文化艺术对人类进步的意义；了解传统礼器，认识礼仪在人类社会生活中的作用；围绕单元主题，进行多种艺术形式的创意实践。

- 第1课 远古岩画
- 第2课 缤纷彩陶
- 第3课 华夏礼仪
- 第4课 寄情乐舞

第1课

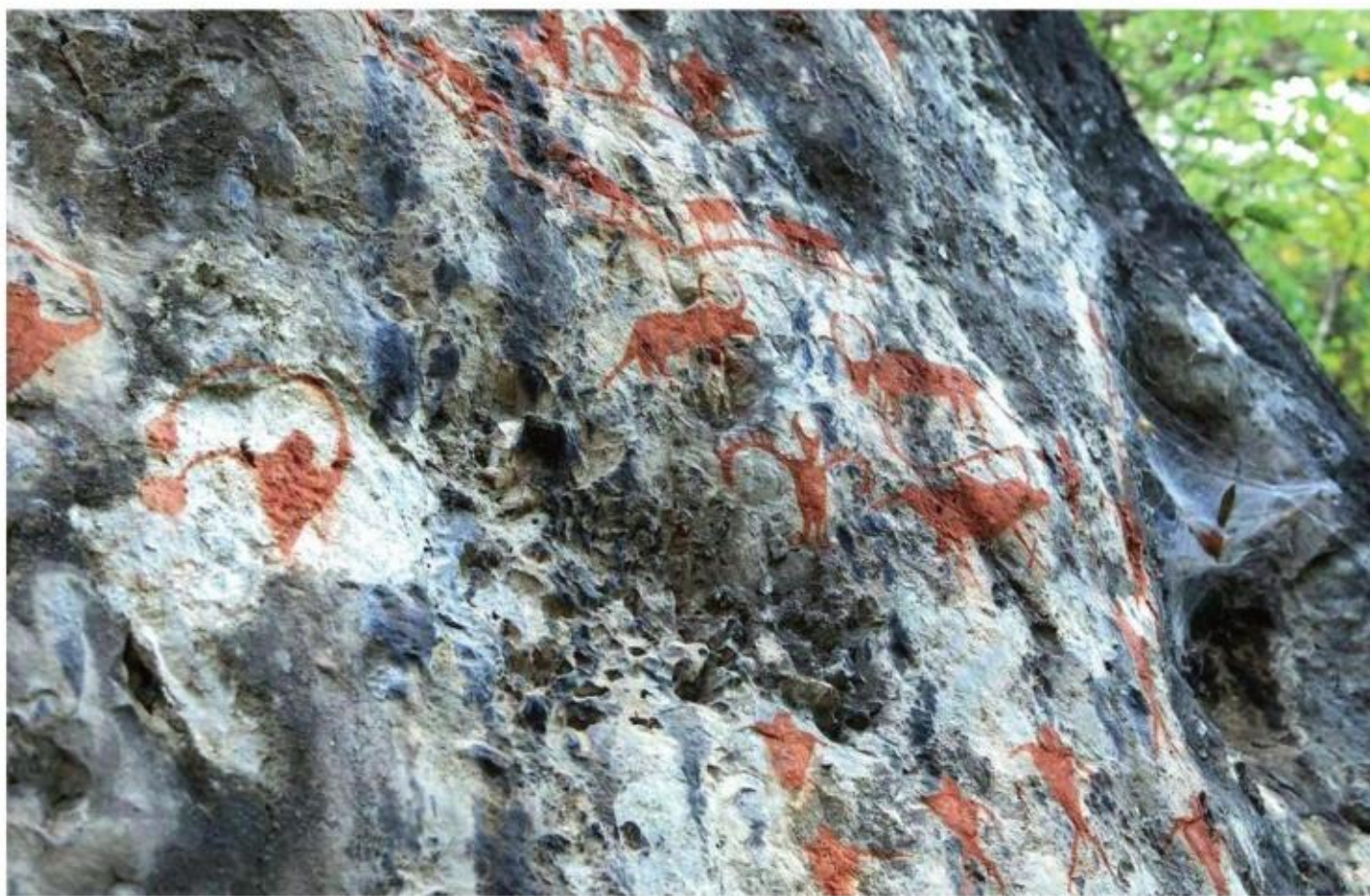
远古岩画

远古先民在岩石上刻画出劳动、生活等情景，记录了当时的生产方式和生活状态，寄托了他们的祈盼和愿望。远古岩画的图像丰富、造型古朴生动。本课，我们将欣赏岩画，了解先民的生活，获得艺术源于劳动、反映生活等认知，并学习运用岩画元素进行新的艺术创作。

感知·关联

一、岩画中的生活情景

远古岩画是人类早期社会的文化遗产，遍布世界各地。远古人类凭借他们对生活敏锐的观察力，在岩画中生动地表现了狩猎、放牧、农耕等生产劳动的场景，以及居家、舞蹈、祭祀等日常活动的情景。因此，远古岩画是远古人类生活的写照。

云南沧源岩画 新石器时代

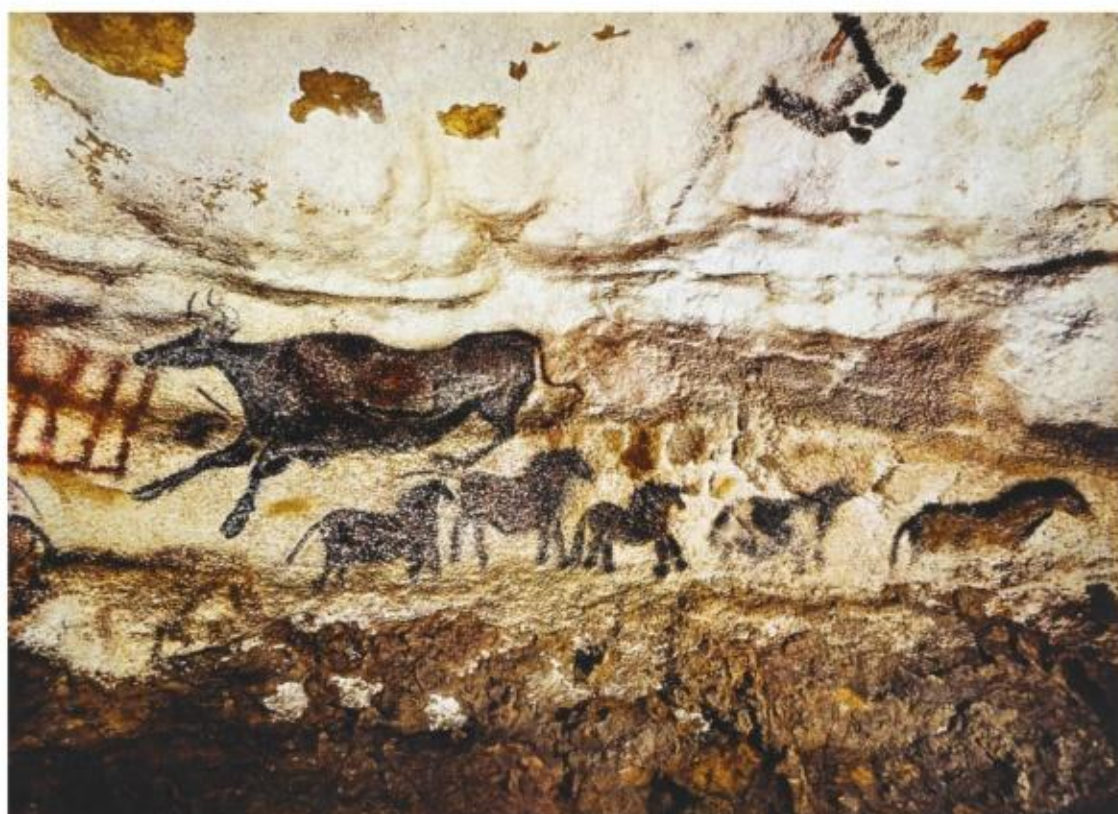
云南沧源岩画内容极为丰富，有狩猎、祈祷、种植等活动，以及自然景物、建筑物等。

岩画为什么大多表现生活中的情景？岩画表达了远古先民的什么愿望？

信息链接

远古先民用石、骨、木等锐器，在岩石和洞穴的壁面或悬崖峭壁上描绘、凿刻出各种图像，形成了远古岩画。绘制岩画所用的颜料，一般是天然矿粉或动物血液。

法国拉斯科洞窟岩画 旧石器时代

法国拉斯科洞窟岩画上有大量的动物形象，描绘细致，色彩丰富，对研究人类艺术的产生有着非常重要的意义。

你在原始岩画中看到了哪些现代艺术的元素？

北非岩画生动地刻画了人与动物的形态，不仅造型真实，还富有情节性，鲜明地反映了当时人们在大漠中的生活。

北非岩画 中石器时代

内蒙古曼德拉山岩画 南北朝时期

内蒙古曼德拉山岩画局部图案

内蒙古曼德拉山岩画表现了远古先民的生活情景。岩画上描绘的是一座有房子的村庄，在中间一座突出的房屋里有女人和儿童，他们似乎在等待外出的家人归来。岩石的另一面有骑马人的图案，似乎象征着归途中的家人。

二、岩画中的精神追求

岩画的创意自然纯朴，反映出远古先民对于自然、生活的理解和朴素想象。岩画中那些奇异、神秘的形象具有深刻的寓意，表达出某种美好的愿望，也展现出强烈的生命活力。

宁夏贺兰山太阳神人面像岩画 新石器时代

宁夏贺兰山太阳神人面像岩画呈圆形，同心重环的双眼大睁且放射光芒，象征着太阳神高居群山之上，普照世界。

为什么太阳神被塑造为人面形象？它有什么寓意？

以色列内盖夫沙漠岩画图案

以色列内盖夫沙漠岩画刻画了蛇、蝎子等有毒动物的形象，体现了人类期盼获得这些动物独特能力的心理，以及通过“以毒攻毒”而消除灾祸的夙愿。在我国民间也有用“五毒”辟邪的风俗。

以色列内盖夫沙漠岩画 旧石器时代

“五毒”肚兜

“五毒”香包

分析岩画与生活饰品中动物图案的寓意。

三、岩画的表现特征

刻画在山洞壁或山崖上的岩画与自然环境融为一体，表现手法单纯、简洁，造型醒目。从审美角度看，原始岩画具有概括凝练、夸张变形等艺术特征。画面中，形体的大小、线条的曲直、构图的繁简和色彩的对比等，给人以粗犷质朴的美感。

分析原始岩画造型语言的表现功能及其产生的艺术效果。

宁夏贺兰山岩画 新石器时代

宁夏贺兰山岩画刻画了两只岩羊从羊圈缓缓走出的画面。岩羊长角突出，造型概括凝练。几根线条表现出羊圈的围合结构。

美国皮特罗克利夫峡谷岩画
旧石器时代

美国皮特罗克利夫峡谷岩画中的人物体形巨大，动作舒展，“衣着”由三角形连接成锯齿形折线塑造，锯齿形折线与中间的曲线形成对比，黑白两色反差强烈。

创意·表现

远古岩画丰富的表现元素，启发我们创作出既有远古艺术特色又有时代风格的作品。

一、创作装饰画并配乐展示

运用远古岩画的艺术元素，确定一个表现生活的主题，创作一幅装饰画，并为其选配恰当的音乐进行展示。

二、赏析油画《乐曲》和室内乐《Mong Dong》

油画《乐曲》运用了什么艺术元素？表现了什么主题和情绪？产生了怎样的意境？结合室内乐《Mong Dong》，进一步探究绘画与音乐的关联。

《乐曲》油画 罗小华
法国巴黎美爵艺术基金藏

油画《乐曲》中舞蹈动作的灵感来源于岩画。作者运用岩画中的多种舞蹈形象来表现人们庆祝丰收或狩猎成功的情景。画面以带有寓意的点、线、面为背景，烘托出原始活动的神秘气氛。

信息链接

音乐《Mong Dong》是瞿小松创作的一首室内乐作品，其创作灵感源自云南沧源的原始岩画。乐曲中使用的乐器及其配器兼具古朴色彩和现代意味，如呜呜作响的埙、断断续续的铃、活泼欢快的三弦、清脆悦耳的三角铁等。

三、舞蹈模仿

选择恰当的背景音乐，模仿云南沧源五人舞蹈岩画中人物的舞蹈动作，尝试表达某种情绪。

云南沧源五人舞蹈岩画

云南沧源五人舞蹈岩画图案

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	列举表现远古先民生活的岩画，讲述岩画描绘的生活画面，分析艺术与生活的密切关系。 针对运用原始岩画元素创作的装饰画、舞蹈及配乐，开展自评和互评。
关联能力	寻找原始岩画呈现的多种艺术形式，进一步探究美术、音乐、舞蹈在相互关联中表现的人类的生活状态和理想愿望，与同学交流心得。

二、拓展

根据历史遗迹和表现人类早期活动的绘画、雕塑、音乐、舞蹈等，探究艺术的起源和价值。

恩格斯指出，“劳动是整个人类生活的第一个基本条件”，“劳动创造了人本身”。因此，劳动也是艺术产生的前提。在原始艺术遗存中有大量反映劳动的内容。从艺术形式上看，原始人的各种劳动情景被刻画成视觉形象，劳动时的呼喊发展为有节奏的号子，劳动的动作衍化为舞蹈，等等。这些都证明了劳动是艺术产生的重要源头。

甘肃天水伏羲庙壁画

甘肃天水伏羲庙壁画是以伏羲带领远古先民开天明道、走向文明为主题的现代壁画，展现了远古先民的劳动场面，如造工具、取火种、兴渔猎、务农耕等。画面中月有蟾蜍、日有三足乌的图腾表现了先民的信仰。

信息链接

艺术的起源除劳动说以外，主要的观点还有：模仿说，模仿是人类的天性和本能，艺术源于人类对自然和社会生活的模仿；游戏说，原始人在维持生命的物质生活中，也在进行愉悦精神的游戏，这些游戏具有一定的审美特质；巫术说，在原始人心目中，万物皆有灵，他们会通过巫术与天地万物沟通，巫术中的歌舞、图腾等逐渐演变为艺术的表达；表现说，人类需要表达和交流情感，在这一过程中逐渐产生了绘画、音乐、舞蹈、戏剧等艺术形式。

东汉收获弋射画像砖拓片

四川博物院藏

东汉收获弋射画像砖的画面既内容丰富，又简洁分明。画面上方主要表现弋射的场面，下方主要表现收获的场面。莲池稻田、山石树木交代了环境，空中飞禽、水中游鱼概括出空间。人物形象上，无论是曲身拉弓、张弓仰射的动作，还是持镰割稻、挑束提篮的动作，都十分生动。画面充满了浓郁的劳动生活气息。

第2课

缤纷彩陶

远古先民在瓶、罐、盆、壶等生活器皿上描绘出山水、植物和动物等图案，造就了独特的艺术风格，映射出人与自然的和谐关系。本课，我们将欣赏原始彩陶，了解从生活到艺术的演变过程，并运用原始彩陶的元素进行新的艺术创作。

感知·关联

一、彩陶表现生活与自然的和谐

原始彩陶上的图案以具象写实或抽象写意的形式描绘了远古先民生活中的生物和景物，反映出当时人们的审美情趣和美好愿望，记录了人与自然和谐共融的文明历程。

人面鱼纹彩陶盆 新石器时代 仰韶文化
中国国家博物馆藏

人面鱼纹彩陶盆内壁上绘有两个人，二人面相对，均为圆形脸、短线形双眼、“上”形鼻子、三角形高髻，额头涂黑但留有弯形空白，嘴和双耳与鱼形重叠。人物两侧还画有对游的鱼。这种奇特神秘的人鱼合体图形体现了某种图腾崇拜。可以想象，盛水后的陶盆成像将更加奇妙、生动。

鹤鱼石斧图彩陶缸上有一只鹤衔着大鱼面对石斧，似乎在向石斧奉献供品，祈求石斧保佑氏族丰收富足、平安吉祥。与其他彩陶图案相较，这种鸟、鱼、斧的组合更加具象写实，从中可以窥见远古先民在劳动工具图腾崇拜时期的生活状态。

鹤鱼石斧图彩陶缸 新石器时代 仰韶文化
中国国家博物馆藏

如何欣赏彩陶？你能从彩陶上的图案或符号中获得什么信息？

为什么原始彩陶中有许多鱼类图案？它反映出原始人类怎样的生活形态？

原始彩陶多满足先民生活实际的需要，有盆、瓶、罐、壶等造型。彩陶上绘制的图案是远古先民通过接触自然、观察自然，对花草树木、飞禽走兽、翻卷水流等自然物形态的创造性表现。

花形彩陶钵 新石器时代 大汶口文化
南京博物院藏

变体鸟纹彩陶瓶 新石器时代 马家窑文化
通渭县博物馆藏

八角星纹彩陶豆 新石器时代 大汶口文化
山东博物馆藏

豆为古代的盛食器皿，也是祭祀用的礼器。豆深腹圆口，喇叭形高足，造型古朴。八角星纹彩陶豆绕腹一周装饰有白色方心的八角星纹，八角星纹间用两道竖线分隔。豆口沿上有相对的角形纹和分隔线。足部饰有贝形纹。纹饰分布均匀，色彩对比鲜明，富有节奏美感。八角星纹饰是一种表达原始观念的符号，具有象征意义。

船形网纹彩陶壶 新石器时代 仰韶文化
中国国家博物馆藏

船形网纹彩陶壶整体呈半圆扁船形，短颈杯口，平肩两头尖，双肩上各有半环可系绳索。壶身绘有网状纹饰，网边还绘有锯齿纹。其造型和纹饰反映了远古先民的渔业生活。

信息链接

彩陶是在用陶土制成的陶坯上用天然矿物质颜料描绘图案后，再用火烧制而成的。彩陶的陶体一般为橙红色，图案多为赭褐、黑白等颜色。从已有的考古发现来看，新石器时代就有了彩陶。不同时期、地域的彩陶分属不同的文化类型。

二、彩陶的艺术美感

彩陶作为原始艺术品，具有独特的艺术价值，其丰富的艺术语言展现出多样的艺术美感。

1. 变化统一，和谐有序

彩陶体现出变化统一的艺术规律。无论彩陶的器形还是纹饰，都是在统一中有变化，在变化中求统一，变化而不凌乱，统一而不单调，呈现出和谐有序的美。

倒三角纹圆底彩陶罐是怎样体现变化统一的艺术规律的？其器型和图案的排列组合具有何种美感？

倒三角纹圆底彩陶罐〔东周〕 沙井文化
古浪县博物馆藏

2. 节奏韵律，动感鲜明

远古先民在生活实践中感受到万物的运动，他们描绘的自然万物和几何图案动感鲜明，表现出反复、强弱、缓急的节奏韵律。二方连续纹样的结构形式是节奏的具象化，反映出远古先民内心萌动的乐感。流畅的曲线纹犹如江河之水，千姿百态、奔流不息，给人无限遐想。

涡纹双耳四系彩陶罐 新石器时代
马家窑文化
中国国家博物馆藏

游鱼彩陶钵 新石器时代 马家窑文化
东京国立博物馆藏

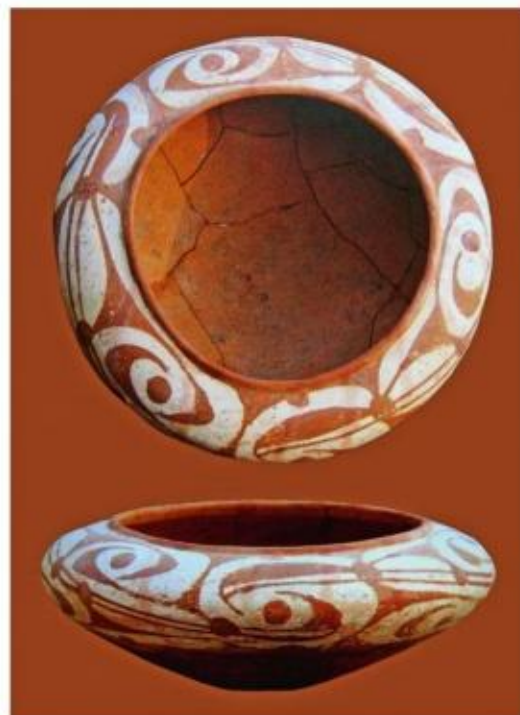
信息链接

一个或几个单位纹样在两条平行线之间的带状平面上有规律地排列，并向上下或左右无限循环而成的带状纹样，称为二方连续纹样。

3. 多维视角，变幻无穷

彩陶图案正反互衬、回旋多变，给人连绵不断、无始无终的感觉。无论侧看还是俯视，彩陶上的图案都与器型融合成一幅和谐的画卷，在观者多维视角的“游目”中呈现出变幻无穷的美。

信息链接

“游目”出自《兰亭集序》：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”这里取游动观赏之意。

彩陶钵 新石器时代

大汶口文化

山东博物馆藏

创意·表现

一、创作彩陶作品

制作彩陶的主要原料是黏土或陶土，主要采用手捏、条盘或慢轮拉坯等成型方法，我们可以根据条件选择某种方法制型。绘制图案时，使用一般的图画颜料和毛笔即可。有条件的可以入窑烧制。

徒手制型

陶坯成型后，将其晾至半干或全干的状态，然后在陶坯上绘制图形。根据创作构思，定点分布图形位置，先绘出主题图案，再绘出与主题图案协调的辅助纹饰，最后从整体到局部进行调整。

拉坯制型

绘制图案

二、借鉴彩陶元素创新服装设计

搜集、重组彩陶造型、图案等原始艺术元素，进行原始艺术与现代艺术融合的创新性服装设计。

《梦幻半坡》服装设计 刘小梅

三、借鉴彩陶舞蹈图案创演舞蹈

原始彩陶中有许多图案表现了远古先民携手并肩、步伐统一、翩然起舞的舞蹈场面。仔细观察与分析舞蹈纹彩陶盆内壁的人物数量、造型、动作和其他纹饰，尝试借鉴这些舞蹈图案，小组合作创编并表演一段或热烈奔放、或神秘灵动的舞蹈组合，体验远古先民丰富的情感世界。

舞蹈纹彩陶盆 新石器时代 马家窑文化
中国国家博物馆藏

舞蹈纹彩陶盆内壁图案

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	从彩陶图案中了解远古先民的生活形态，感受彩陶的艺术美感。运用适当的方法进行彩陶创作，或借鉴彩陶艺术元素进行服装设计、舞蹈创编等艺术活动，与同学相互评价。
关联能力	结合视听手段感受彩陶图案的节奏、韵律及其与音乐、舞蹈等艺术的关联。举例说明彩陶艺术的实用性和科学性，与同学相互交流心得。

二、拓展

远古时期，先民在制陶时使用的材料、颜料，以及陶器的造型设计、烧制工艺等，为我们探索生活与科学、艺术与科学的关系提供了珍贵的实物资料。举例分析彩陶在日常生活中的实用性及其造型体现的科学性。

鬲是古代一种煮食用的炊具，鼓起的三足设计非常科学、巧妙。

双钩纹三足彩陶鬲
新石器时代 辛店文化
甘肃省博物馆藏

旋纹尖底彩陶瓶
新石器时代 马家窑文化
甘肃省博物馆藏

网格纹单耳杯
新石器时代 马家窑文化
甘肃省博物馆藏

网格纹单耳杯是四五千年前古人的日用品，造型简洁，比例适当，握感舒适，方便使用，与我们今天使用的马克杯相似。

在河岸边生活的远古先民为什么要用尖底瓶打水？

第3课

华夏礼仪

中华民族在走向文明的过程中创造了灿烂的礼仪文化。《论语》云：“君子敬而无失，与人恭而有礼，四海之内，皆兄弟也。”礼仪中的礼节规范体现了人与天地、人与人和谐共存的文明生活。本课，我们将了解中华民族的礼仪文化，感悟礼仪艺术之美，并运用礼仪艺术形式进行艺术实践活动。

感知·关联

一、青铜礼器以礼明序

青铜器在中华传统文化中占有重要地位。青铜礼器是我国先民用于宴飨、祭祀、征伐、丧葬等仪式的青铜器物，被赋予特殊的意义，是生活礼制的体现，藏礼于器，以礼明序。例如，西周时期的列鼎制度就是周礼的重要组成部分。

列鼎制度，即用形状、纹饰基本相同而大小依次递减的按奇数分组的鼎分别代表不同身份的制度。汉代《公羊传·桓公二年》云：“礼祭，天子九鼎，诸侯七，卿大夫五，元士三也。”另《春秋左传》曰：“名位不同，礼亦异数。”由此可见，鼎是等级秩序的物化形式。

后母戊鼎〔商〕

中国国家博物馆藏

青铜器上为什么以饕餮纹样作为主要纹饰？感受商周时期青铜器纹样的狞厉之美。

鼎原本是一种烹煮食物的器具，后作为礼器被用于仪式和列鼎制度中，有三足和四足的形制之分。后母戊鼎形制巨大，重832.84千克，是目前发现的我国古代最重的青铜器。它的主要纹饰有夔龙纹、饕餮纹等，线条圆中带方、刚劲有力。

信息链接

饕餮：中国古代神话传说中一种贪食、凶猛的怪兽，力大无比。其形象由多种鸟兽最威猛的部位组合而成，具有神秘莫测、狞厉威严的震慑力。

我国古代的青铜礼器种类丰富、工艺精美，抽象、神秘的饕餮纹饰巨大而夸张，装饰性很强，体现了古代劳动人民的智慧和创造力。

康侯爵〔西周〕
中国国家博物馆藏

妇好鸛尊〔商〕
中国国家博物馆藏

莲鹤方壶〔春秋〕
中国国家博物馆藏

利簋〔西周〕
中国国家博物馆藏

康侯爵 爵是饮酒的礼器。康侯是周朝卫国国君，此爵从造型到纹饰都显现出爵的典型特征。

妇好鸛尊 尊是盛酒的礼器。此尊出土自河南安阳妇好墓，整体为鸛形，生动传神，两足与尾部构成尊的稳定支点，构思奇巧。

莲鹤方壶 壶是盛酒的礼器。此壶为扁方体，壶盖上有仙鹤玉立双层莲花中，壶身遍布蟠龙神兽雕塑和纹饰，异常生动瑰丽，反映了春秋时期人们的审美观念和工匠们精湛的工艺。

利簋 簋是盛食的礼器。利簋形似大碗，饕餮纹饰，敦厚威严，器内铭文记述了“武王伐纣”的历史事件，还记录了此簋是武王赏赐给一位名叫利的伐纣功臣用于祭祀祖先之礼的。

墙盘 盘是行沃盥之礼的礼器。此盘为西周史官墙（人名）所有，盘体饰凤纹、卷曲纹等，盘内铸有共284字的两段铭文，一段颂扬西周七代王的功绩，另一段记述墙家族六代的事迹。

结合有关成语（如一言九鼎、问鼎中原、三足鼎立等）理解青铜器的文化内涵。

领会《礼记·内则》中“进盥，少者奉盘，长者奉水，请沃盥，盥卒授巾”体现的礼的意义。

墙盘〔西周〕
宝鸡市周原博物馆藏

沃盥之礼

二、礼玉以礼天地四方

先民根据社会生活的礼仪需要，将玉石打造和雕琢成形制各异的礼制玉器，并赋予其相应的礼仪象征含义，形成了丰富、深厚的礼玉文化。礼玉文化的代表当数“六器”，即璧、琮、圭、璋、璜、琥等六种礼玉，用以礼天地四方。同时，“佩玉之度”等礼仪行为规范是对“君子比德于玉”人格修养的践行。

《周礼》中载，“以玉作六器，以礼天地四方：以苍璧礼天，以黄琮礼地，以青圭礼东方，以赤璋礼南方，以白琥礼西方，以玄璜礼北方”。

玉璧 新石器时代
中国国家博物馆藏

玉璜〔西周〕
中国国家博物馆藏

玉琥〔商〕
中国国家博物馆藏

玉圭〔战国〕
中国国家博物馆藏

玉琮〔商周〕
故宫博物院藏

玉璋 新石器时代
中国国家博物馆藏

按玉器中心孔的大小来区分玉璧、玉瑗(yuàn)、玉环，了解它们各自的特点和功能。

玉璧〔汉〕
中国国家博物馆藏

玉瑗〔战国〕
中国国家博物馆藏

玉环〔战国〕
中国国家博物馆藏

信息链接

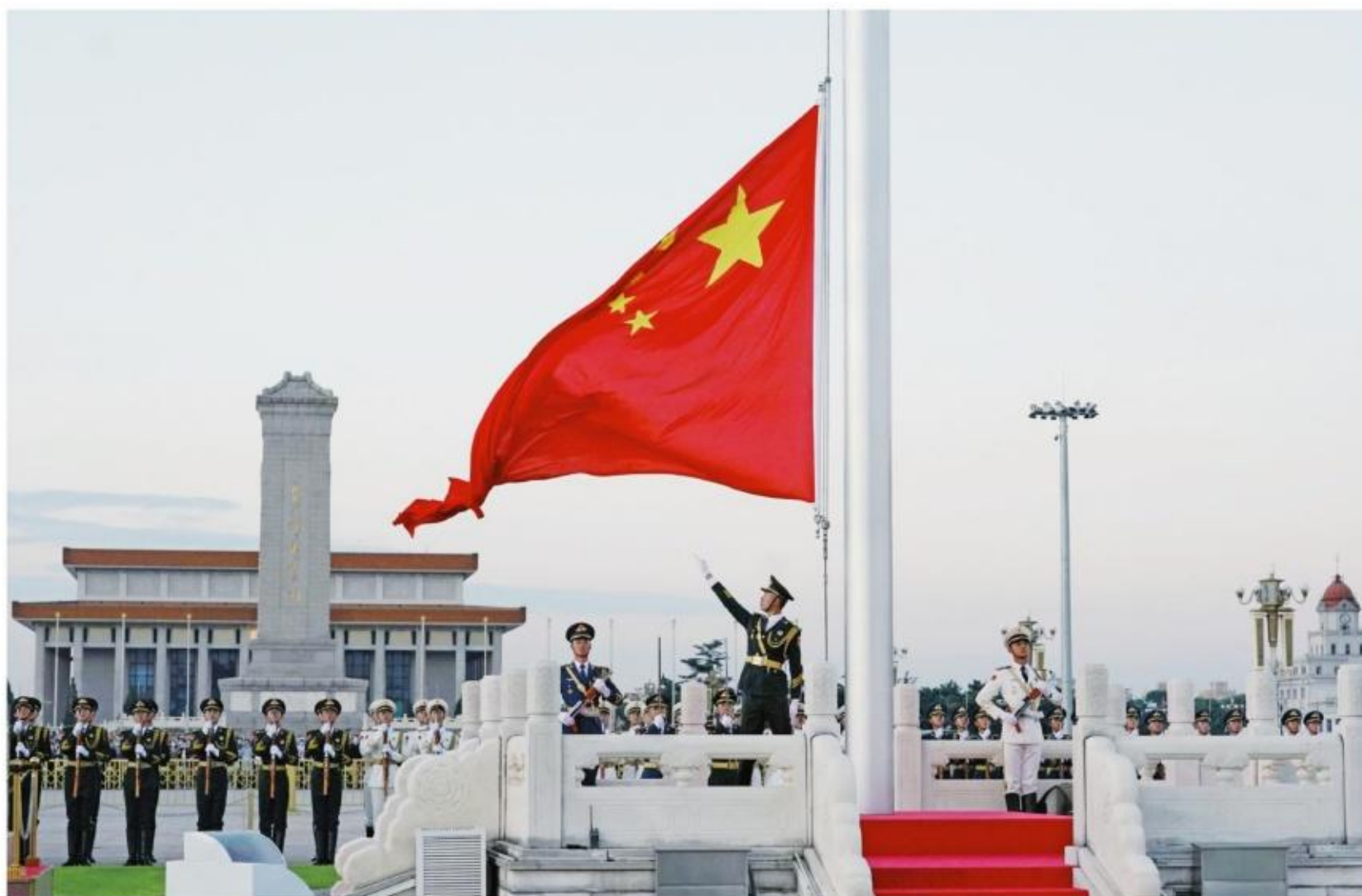
《尔雅·释器》曰：“肉倍好谓之璧，好倍肉谓之瑗，肉好若一谓之环。”

这里的“肉”与“好”分别指代玉器的实体与中心孔。

三、礼仪蕴美涵情

礼仪作为礼的形式，表现在生活的许多方面，如庆典礼仪、仪表礼仪、语言礼仪、待人礼仪、服务礼仪等。礼是行为的准则，是品德的修养，是文明的标志。

神圣庄严的天安门广场上的升国旗仪式

仪表端庄的北京奥运礼仪小姐

和平友好的校园见面礼仪

从爱祖国、爱学校、爱家庭等角度思考“礼者，敬人也”。

创意·表现

一、赏析中华礼乐

中华文明礼乐并重，中国被誉为礼仪之邦。《礼记·乐记》云：“乐者，天地之和也；礼者，天地之序也。”中华礼乐艺术体现了天地自然与社会和谐有序的文化精神。和谐（乐的精神），所以万物都能化生；有序（礼的精神），所以万物都能各得其所。

欣赏与中华礼乐文明有关的音乐作品，分析、理解礼和乐的关系。欣赏《礼乐中国》等影视作品，分析、认识中华礼乐体现的民族精神和审美意识，同学间相互交流心得体会，有条件的可尝试实践。

电视纪录片《礼乐中国》开机仪式

信息链接

电视纪录片《礼乐中国》立意高远，从新的国际视角，携中华礼乐之仪向世界传播中华文明之美，解读了礼乐文化与中华民族精神的关系，揭示了礼乐文化在中国社会建构、文化建构和国家形象建构中的价值与意义。

二、创作宣传画

确定有关文明礼仪的主题或围绕相关活动，选择适宜的形式创作宣传画。

文明礼仪宣传画

三、创作小品并表演

选择并依据能体现中华文明礼仪的成语故事或现实生活中有关文明礼仪的事例，创作小品并表演。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	了解青铜礼器和礼玉，认识中华礼仪在生活中的作用。运用礼仪艺术形式进行绘画、表演等艺术实践活动，在展示中与同学相互评价。
关联能力	举例说明生活礼仪中美术、音乐、舞蹈、文学间的关联，感悟中华礼仪的艺术表现力和文化内涵，与同学交流心得。

二、拓展

探究礼仪乐舞的艺术表现形式

礼仪乐舞自古以来就是我国社会生活中的重要表现形式。在祭天、祭祖等仪式上，按照一定的规矩、阵势表演的佾舞就是典型的礼仪乐舞。佾舞场面壮观，气势恢宏，将诗词歌赋、吹奏弹唱、轻歌曼舞等多种艺术形式与礼融为一体。

献舞时，佾生（舞者）右手执三羽（常用雉尾），左手执籥（一种竹管乐器），合着音乐做动作。每个动作皆有含义，可以表现敬畏、虔诚、谦逊、礼让等含义。

佾舞阵容整齐、庄重，节奏统一，融思想内容与形式美感为一体，具有很高的文化和艺术价值。

佾舞表演

信息链接

“佾”是古代礼乐制度中规定的乐舞行列。舞队的人数按照等级制度划分，“天子用八，诸侯用六，大夫四，士二”（《左传》）。所谓“天子八佾”，即天子专享的舞队行列规格为八行八列，共六十四人。

第4课

寄情乐舞

人类在长期的生产、生活实践中逐渐创造了音乐和舞蹈。大量的文献、文物记载了乐舞的场面，表现了人们载歌载舞、庆祝丰收、歌颂幸福等生活场景。本课，我们将认识和理解音乐、舞蹈与生活的关系，以生活中的人或事为题材进行音乐、舞蹈的创意表现。

感知·关联

一、音乐、舞蹈源于生活

在人类的语言产生之前，远古先民就已经能利用声音的高低、强弱来表达自己的意愿和感情了。在劳动过程中，他们为了统一步伐、鼓舞士气而发出的呼喊慢慢演变成劳动号子，他们踏足而歌的动作也慢慢演变成舞蹈律动。

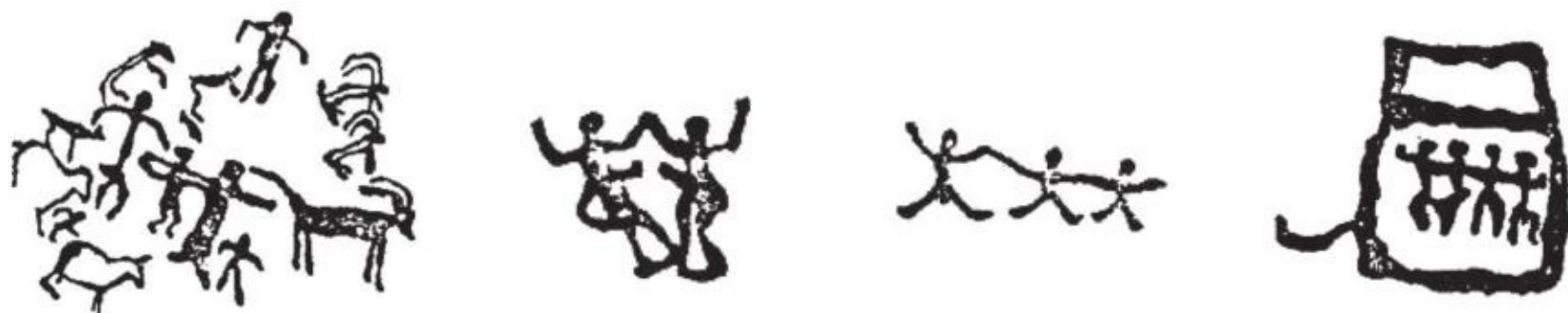

贾湖骨笛 新石器时代 裴李岗文化
河南博物院藏

石磬 新石器时代 二里头文化
中国国家博物馆藏

远古先民在进行农耕、狩猎或欢庆、祭祀活动时敲打的石器和吹奏的骨笛，就是乐器的雏形。他们模仿动物“鸟兽路路”“百兽率舞”的场面，用舞蹈来表达收获的喜悦和对幸福生活的祈盼。

内蒙古乌兰察布岩画（约公元前2000年）摹图

二、生活中的歌舞

生活中，音乐和舞蹈密不可分，许多艺术作品都生动地表现了人们载歌载舞的场面。

翔鹭纹铜鼓〔西汉〕
广西壮族自治区博物馆藏

乐舞百戏彩绘陶俑〔西汉〕
济南市博物馆藏

《韩熙载夜宴图》(局部) 中国画〔南唐〕顾闳中
故宫博物院藏

观赏《韩熙载夜宴图》(局部)，分析画面中的人物是怎样将击鼓节奏、击掌节拍与舞蹈融为一体的。

创意·表现

一、学唱歌曲《舂米号子》

学唱安徽民歌《舂米号子》，体会号子在劳动生产中的作用，进一步理解音乐与生活的紧密关系。

舂米号子

安徽民歌

(领)

小小碓子四块方啊，舂出白米

(和)

送公 (哎 啊 咿 呵 哈) 仓 啊 哎 哟 哎 嗨 呀，

啊 咿 呀 哈 嗨 呀 哎 哟 哎 嗨 哟， 呀 呼 子 嗨 哟！

舂米画像砖〔东汉〕
中国国家博物馆藏

二、欣赏秧歌剧《兄妹开荒》

欣赏秧歌剧《兄妹开荒》。结合这部作品的创作背景，谈谈音乐在社会生活中的功能和价值。

秧歌剧《兄妹开荒》

编剧：王大化、李波、羊路由

表演者：王大化、李波

演出单位：鲁迅艺术学院

信息链接

秧歌剧是一种小型歌舞剧，是抗日战争时期产生于陕甘宁边区的一种艺术形式，多表现边区人民大生产运动、参军、学文化、减租斗争等内容。《兄妹开荒》是秧歌剧的代表作之一。

三、仿制编钟模型

我国古代的青铜乐器具有极高的艺术价值，是劳动人民的聪明才智和我国古代科技发展的结晶。青铜乐器主要有铃、铙、钲、钟等。编钟代表了先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就。

欣赏用编钟演奏的音乐，感受其音色特点。搜集资料，了解有关编钟音律的知识。

象纹大铜铙〔商〕

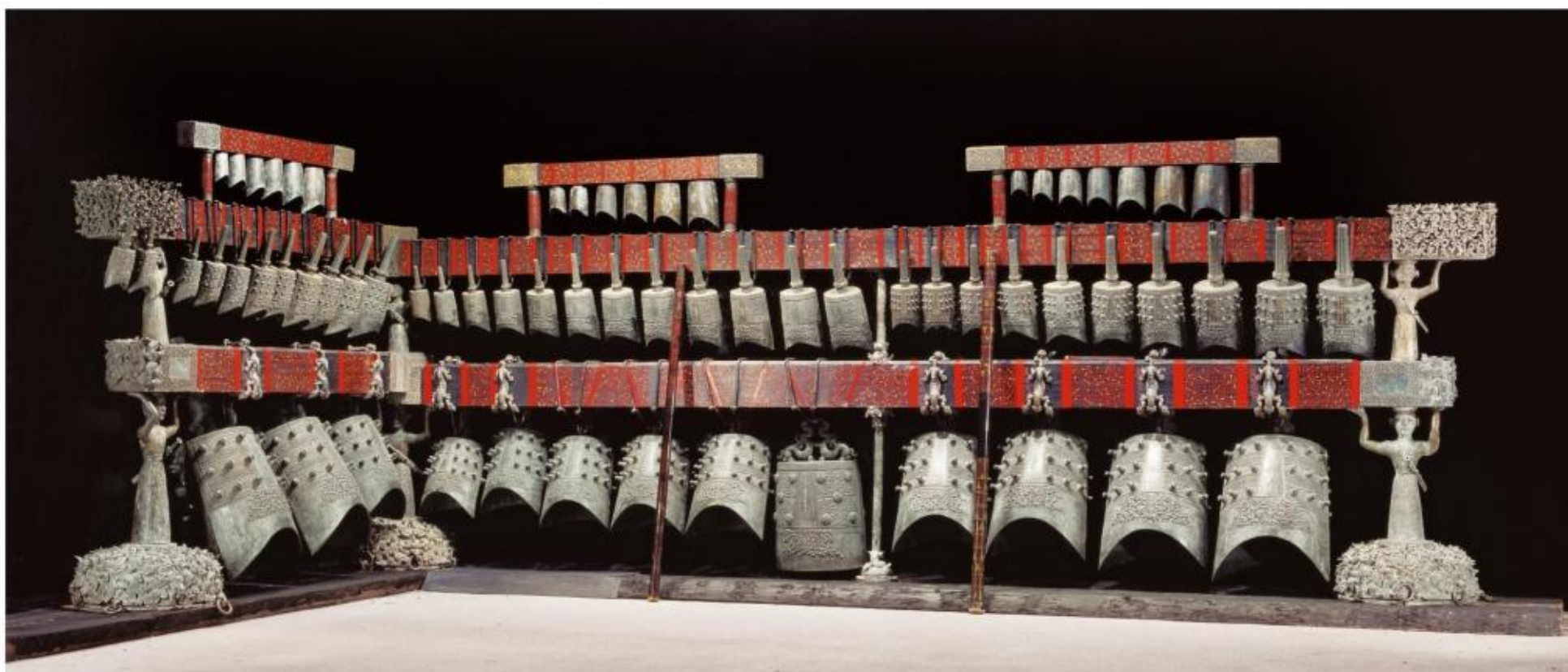
长沙博物馆藏

龙钮青铜钲系列〔春秋〕

上海博物馆藏

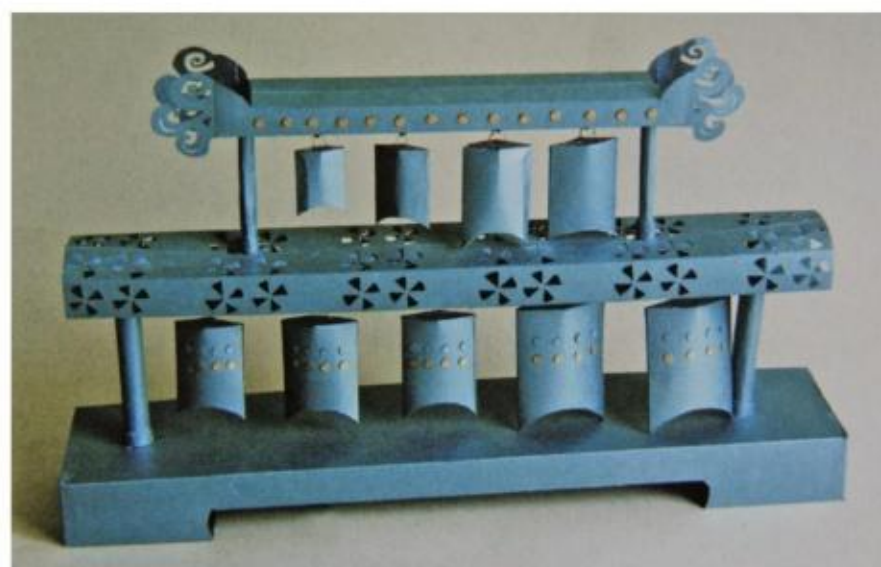

曾侯乙编钟〔战国〕湖北省博物馆藏

曾侯乙编钟1978年出土于湖北随县战国早期墓葬曾侯乙墓，是我国现存最大、保存最完整、音律最全、气势最恢宏的一套大型青铜编钟。

编钟模型 废易拉罐铝材 学生作品

编钟模型 硬纸材 学生作品

选择适当材料，并按照一定的比例，仿制一套编钟模型。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举例说明音乐和舞蹈来源于生活，认识到音乐与舞蹈是紧密结合的艺术。进行音乐、舞蹈的艺术实践，在学校艺术活动中演出，与同学相互评价。
关联能力	在进行关联音乐与舞蹈的实践基础上，进一步关联美术、戏剧、影视等艺术形式进行创意活动，加深对艺术共性原理的认识，与同学交流心得。

二、拓展

1. 探究“琴瑟和鸣”“伯埙仲篪”的文化含义

“琴瑟和鸣”出自《诗经·小雅·棠棣》中的“妻子好合，如鼓琴瑟”，用来比喻夫妻之间和谐美好、情投意合的关系。琴与瑟都是中国古老的弹弦乐器，自西周以来就广为流行。东周时期，琴、瑟已在中原地区的礼乐中占有极其重要的地位。

“伯埙仲篪”出自《诗经·小雅·何人斯》中的“伯氏吹埙，仲氏吹篪”，意为埙篪合奏、乐音和谐，通常用来赞美兄弟和睦。

曾侯乙墓出土的素漆十弦琴是迄今为止我国考古发现的较早的琴，由琴身与活动底板组成，琴身中空为音箱，通体黑漆。

十弦琴〔战国〕
湖北省博物馆藏

瑟〔战国〕
湖北省博物馆藏

曾侯乙墓出土了一批保存较好、工艺极其精致的瑟。其中，彩漆瑟内腔以外的表面上有朱漆、彩绘和精美的纹饰。

埙 新石器时代 河姆渡文化
浙江省博物馆藏

埙是一种古老的吹奏乐器，采用沙质陶泥手工制成，距今已有六七千年的历史。

篪〔战国〕
湖北省博物馆藏

篪是一种竹制横吹管乐器，周朝时常与埙一起演奏。战国时期，篪作为大型宫廷音乐表演的乐器之一，每当有神祀与宴飨活动时，常与编钟、编磬、建鼓、排箫、笙、瑟等乐器齐奏。

2. 探究艺术发展历史

在人类文明的历史长河中，艺术紧随时代不断发展，在不同时期展现出不同的面貌。请同学们查阅资料，探究音乐、美术、舞蹈、戏剧等不同艺术门类的发展历史，关注各历史时期艺术与文化、生活和科学的联系。

第二单元

从艺术到生活

艺术能增添生活的审美情趣，提高生活的品质。运用艺术创造、美化生活环境，设计生活用品，陶冶情操，反映了人们对美好生活的追求。本单元，我们将学习环境艺术、室内艺术设计和生活用品艺术设计，认识生活实用设计的科学性和审美性，探究音乐在生活中的作用，根据生活实际需要进行多种艺术门类的创意实践。

- 第1课 美化环境
- 第2课 诗意栖居
- 第3课 设计用品
- 第4课 音声传情

第1课

美化环境

美化生活环境是综合性的艺术活动，是艺术与科学、审美与实用的结合。本课，我们将学习环境艺术的相关知识，认识美化环境在生活中的意义，进行生活环境艺术设计实践，用艺术为生活环境增添色彩。

感知·关联

一、情景交融的生活环境设计

情与景的统一是生活环境设计的宗旨。无论是自然景观的选择，还是人文景观的塑造，都要将人的思想情感、审美情趣和当地的民俗风情体现出来，使环境呈现出自然美、艺术美、生活美。

北京前门步行街

北京前门步行街是首都古城风貌的典型代表，集文化、商业、休闲、观光功能于一体。高耸的城楼和牌楼彰显出古城的壮观。在步行街中轴线的两侧，传统风格的店铺、鸟笼式的街灯、叮当响的有轨电车，展现出老北京市井生活的浓郁气息。

观察自己的生活环境，举例分析其中的情与景是如何交融的。

杭州临安区人居环境

杭州临安区的自然环境优美，历史底蕴深厚。临安区人民对家乡的热爱浸透在他们对一山一水、一房一舍的保护、建设和美化中。临安区是生态环保、文明美丽的人居环境典范，荣获2016年中国人居环境范例奖。

我国地域辽阔，各民族的习俗不同，各族人民在生活中创造出既科学宜居又独具美感的环境形态，体现出天、地、人共生的良好生态。

福建土楼依山就势、布局巧妙、造型独特，与当地人民聚族而居的生活和安全防御的需要相适应。建筑材料主要选用了当地的生土和木材，富有淳朴、自然的原生态美感。

福建土楼民居

二、多元综合的生活环境设计

浙江绍兴园林（崇尚自然天成美的中国园林）

在进行生活环境艺术设计时，不仅要考虑视觉上的美，还要考虑听觉、嗅觉上的感受，依照形式美的法则创造出空间与时间的秩序，从静态到动态，生成交响乐般的节奏和韵律。因此，环境艺术是多元综合的艺术，其设计目的在于使人感受到艺术化环境的丰富多彩。

分析中国园林与西方园林的艺术特点，探究中国传统生活环境中题写诗词、悬挂楹联的意义。

法国凡尔赛宫花园（偏好人工几何美的西方园林）

三、自然环境与人工创造相结合的环境艺术

生活环境的设计要把自然环境与人工创造结合起来，建筑与自然环境的关系是呈现自然美和艺术美的重要方面。

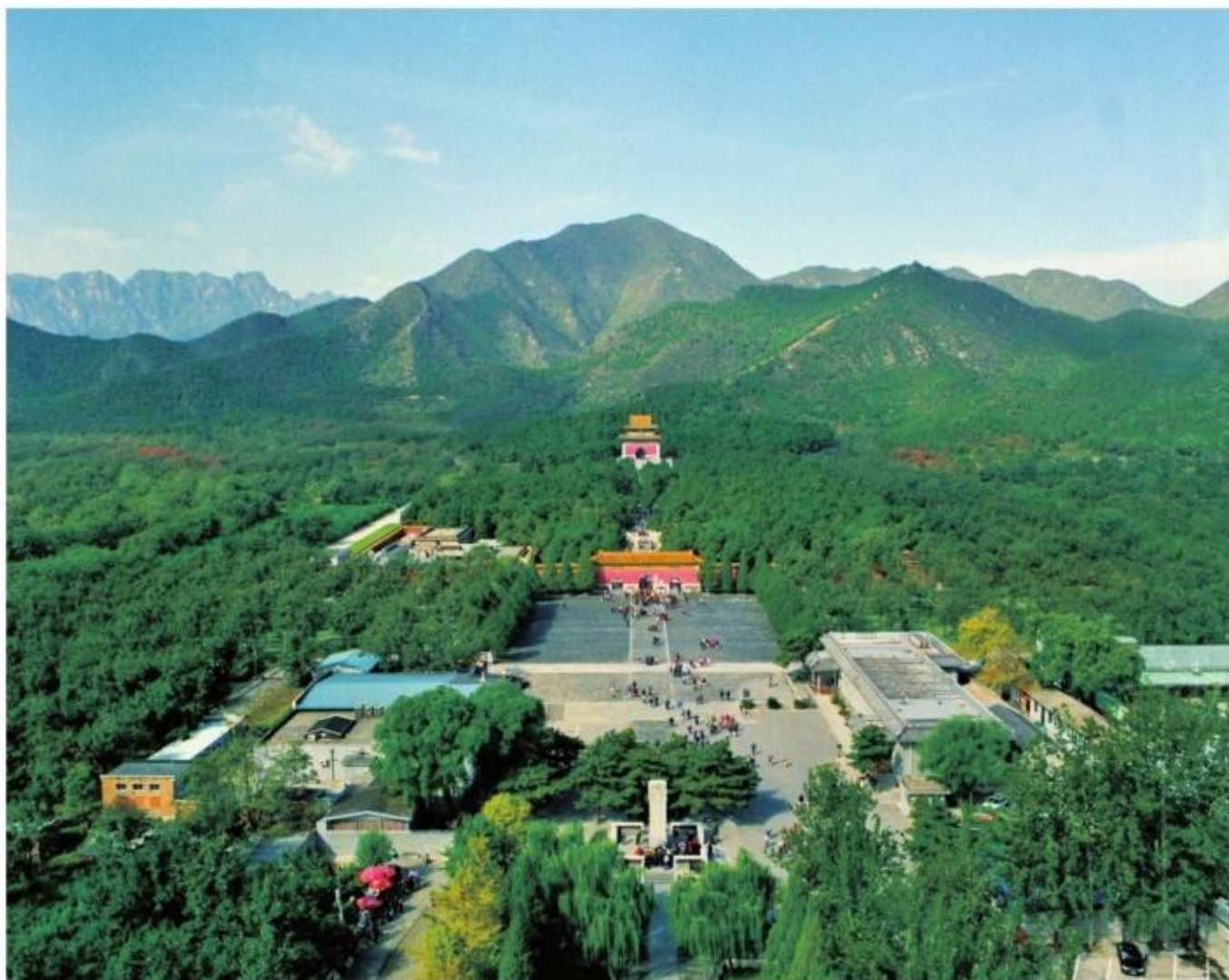

苏州大学文正学院图书馆

探究苏州园林建筑是如何与自然环境交融的。

苏州大学文正学院图书馆位于江苏省苏州市的翠微湖畔，依苏州园林的造园理念设计，让人置身于山水之间，别有一番情致。

明十三陵是明代帝王的陵寝，建在北京天寿山下。山岭逶迤如马蹄形向南绵延，东、西两边有两座对峙的小山头，陵道以此为起点，排列着建筑和石雕。由于马蹄形山岭东侧较低，故陵道走向偏东，均衡了人们的视觉观感。建筑形态与自然环境和谐统一，气势浩大。

明十三陵（局部）

分析明代十三陵建筑是如何与北京天寿山的自然环境有机结合的。

信息链接

我国春秋时期的法家代表人物管仲有一段关于建筑与环境关系的论述：“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上。高毋近旱，而水用足；下毋近水，而沟防省。因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。”（《管子·乘马》）

美国西塔里埃森建筑群

美国西塔里埃森建筑群由美国著名建筑“流水别墅”的设计师弗兰克·劳埃德·赖特设计建造，坐落于美国亚利桑那州斯科茨代尔附近的沙漠中，集工作、教学和生活等功能于一体。设计师选用当地巨大的圆石和水泥筑成淡茶色的矮墙和墩子，用当地出产的不经油饰的红木搭建房屋的上部结构，再在房屋上方加盖白色帆布，使建筑与周围沙漠的自然环境融为一体，展现出建筑材料原有的肌理和色彩，使这些建筑物看起来好像是从沙漠里生长出来的植物一样，充满了生命张力。

赖特设计的建筑遵循了“有机建筑”的理论，强调建筑与自然环境是一个不可分割的有机体，追求建筑的形式、色彩、材料等与自然环境的和谐。赖特从自然界的多样形态中汲取营养，赋予建筑健康环保、可持续发展的生命力，体现出他对自然和生活的情感。

思考为什么现代设计师越来越重视建筑与自然环境的结合。

阿拉伯塔酒店

阿拉伯塔酒店坐落于阿拉伯联合酋长国的迪拜海湾，因外形酷似扬起的风帆，又称迪拜帆船酒店。酒店与大海、天空、海湾融为一体，是当地一座标志性的建筑。酒店共有56层，高达321米，功能、设备齐全，充分展现了新型建筑材料和高科技工程技术的特点。酒店顶部建有一个伸出的悬臂结构的停机坪，打造出如在云端的梦幻般的环境。

创意 · 表现

为校园、社区、家庭环境等进行改进设计。运用已学的绘图方法（手绘或计算机软件绘制），尝试制作公共环境效果图，表达自己的创意理念。

公共环境效果图

学生设计的学校教学楼露台环境

信息链接

公共环境设计思路：

- ①确定社区、学校、园林等景观设计对象的性质和功能；
- ②考虑环境的实用功能是否方便与科学；
- ③设计出具有文化意蕴和艺术美感的环境。

品评 · 拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	认识环境艺术设计的意义和作用。进行生活环境艺术改造设计，并举办小型展览，与同学相互评价。
关联能力	举例说明环境艺术设计应做到艺术与科学、审美与实用相结合。分析地方民居与当地的气候环境、生活习惯、历史文化的关系，进行小组交流。

二、拓展

探究建筑的结构、整体布局、建造材料等，思考其与自然环境、生活习俗和历史文化的关系。尝试运用音乐、数字媒体等其他艺术形式，创造美好的生活环境。

安徽宏村

信息链接

安徽宏村被誉为中国乡村环境艺术设计的典范，自然美、建筑美、人文美与实用功能在其中高度契合。

就地选材，建造小学

西藏阿里苹果小学远景图

信息链接

西藏阿里苹果小学的建筑材料全部选用当地的砂石，极大地节约了成本。建筑充分展现了当地的地域特征，与周围环境和谐统一、相得益彰。

第2课

诗意栖居

室内艺术设计既要考虑生活的方便舒适，又要体现人文修养和审美情趣，对提升日常生活品质具有十分重要的作用。本课，我们将学习室内艺术设计的相关知识，参与室内艺术设计实践，提高艺术创意表达能力。

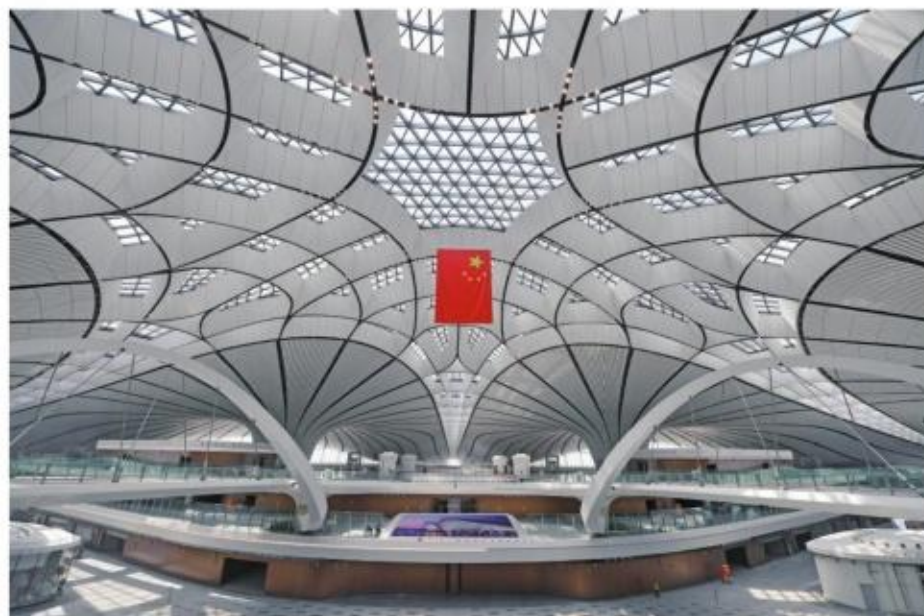
感知·关联

一、室内艺术设计的文化风格

室内艺术设计可以体现出不同的文化风格，如民族特色风格、民间艺术风格、现代时尚风格等。

北京地铁站（民族特色风格）

北京大兴机场（现代时尚风格）

室内设计（东南亚民间艺术风格）

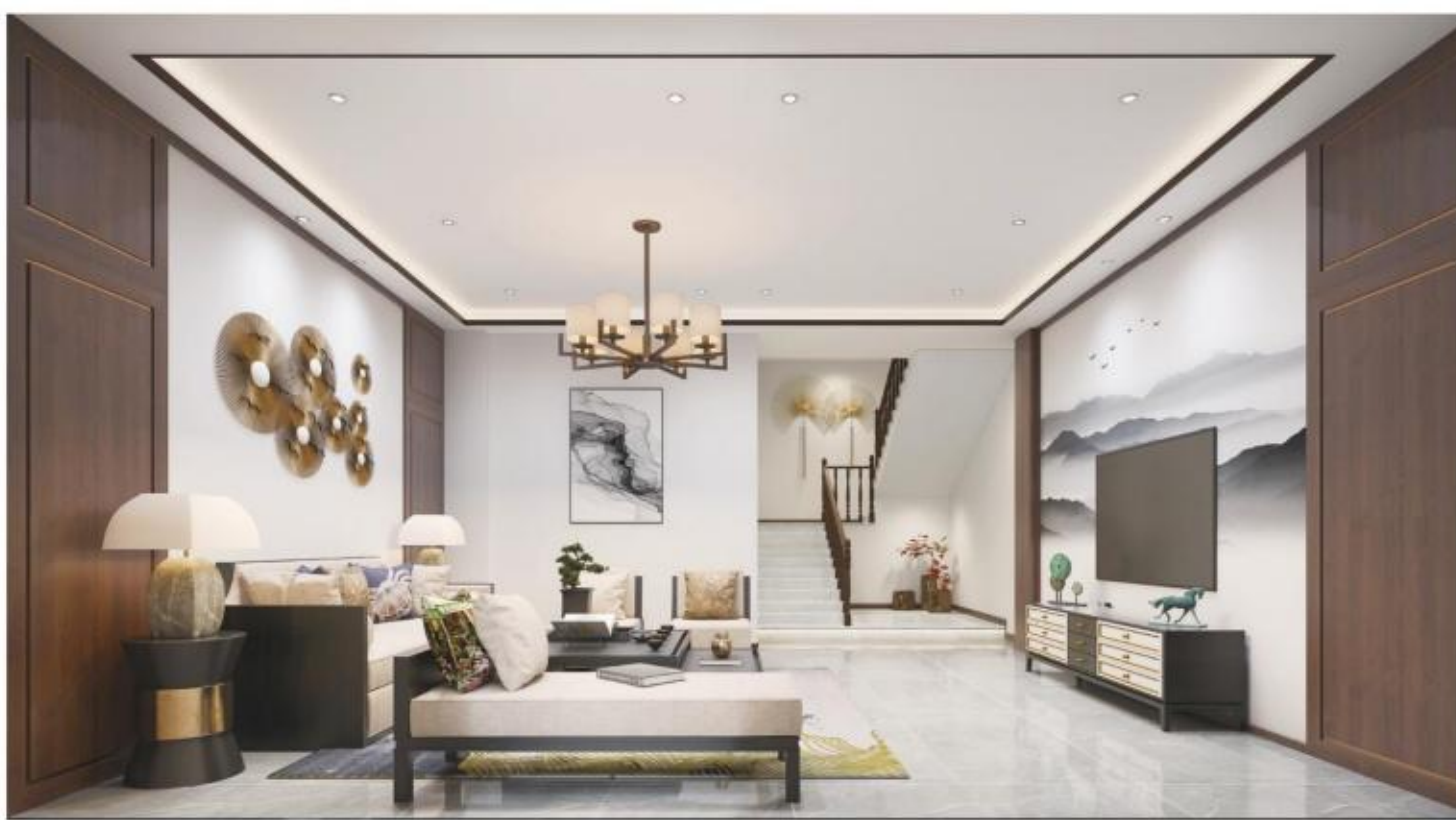
选择室内艺术设计实例，分析其体现的文化风格，与同学相互交流。

二、室内艺术设计的空间和物品安排

室内艺术设计的空间安排要遵循方便实用与艺术美感有机结合的原则。以一套普通居室的室内设计为例，里侧的房间适于做卧室，外侧的房间适于做客厅或餐厅，内外有别，动静相隔；小房间适于做功能单一的卧室、书房或餐厅，大房间适于做多功能的起居室等。

室内不同区域的物品摆放要有里外、主次、大小、高低等设计，运用形式美法则处理各种物品与空间的关系，力求大小相宜、疏密有序、错落有致，形成一定的节奏与韵律，使变化中有统一的美感。当大体量的家具难以取得均衡的空间效果时，可以用壁饰、盆栽、摆件等物品进行调节。

室内设计的空间安排

室内设计的物品安排

举例说明如何通过装饰品体现室内生活环境的艺术美。

三、室内艺术设计的色彩选配

色彩的选配在室内设计中起关键作用，可以烘托居室的情调和气氛。和谐的色彩可以使人感到轻松和舒适。为了避免单调，还可以采用微差色彩的对比，使空间既保持色调统一，又层次分明，形成丰富、和谐的视觉效果。

不同层次之间的色彩关系体现在色相、纯度和明度三方面。

室内环境色彩一

室内环境色彩三

室内环境色彩二

信息链接

联觉心理研究表明，不同的色彩会让人产生不同的感觉：暖色使人感到温暖、热烈，冷色使人感到清凉、宁静；纯色使人感到清新、自然，混色使人感到含蓄、柔和；浅色使人感到明快、敞亮，深色使人感到稳重、刚毅。

创意 · 表现

一、绘制居室设计透视图

绘画透视有平行透视和成角透视之分。运用透视方法绘制的三维空间设计图，可以呈现出居室设计的立体效果。

用平行透视法绘制的效果图一

用平行透视法绘制的效果图二

用成角透视法绘制的效果图一

用成角透视法绘制的效果图二

二、改进居室装饰

根据自己的审美感受和艺术追求，分析、改进居室的装饰。

对比分析以下三幅图中墙壁挂饰、沙发、茶几等的作用，与同学交流改进意见。

对比分析右边两幅图中墙壁装饰画的不同效果。假如由你来设计这间房间，你会选择什么样的装饰画？

三、制作室内设计模型

选择恰当的材料，根据平面设计图制作立体的室内设计模型。

室内设计模型一

制作步骤：

- ①确定某个室内环境，构思布局；
- ②选用适宜、方便的材料制作局部物品；
- ③考虑设计的整体效果和局部色彩；
- ④组装调整。

室内设计模型二

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	认识、理解室内艺术设计是融入生活的艺术。选择一个功能区域，绘制设计草图或制作模型，与同学相互交流与评价。
关联能力	理解室内艺术设计中艺术与科学、实用与审美的结合。理解室内艺术设计反映了人的生活情趣和文化层次，与同学交流心得体会。

二、拓展

分析室内设计优秀实例，探究室内艺术设计与自然环境、实用科学相结合的设计理念。

设计与自然环境巧妙结合的客厅

左图住宅的设计中，客厅的下半部分没有用墙和玻璃来分隔客厅和室外，而是采用开敞的空间设计把客厅和室外的自然环境紧密结合起来。客厅上半部分的玻璃窗具有很好的采光性能，使整个客厅具有立体感。

此环幕阅读大厅有200多平方米，整面环形墙全部用书籍填充。在天花板的镜面作用下，环形墙仿佛通向天空的最高处，书籍成了装饰物。

某书店的环幕阅读大厅

第3课

设计用品

生活用品艺术设计是人们改善与美化生活的一种创造性艺术活动。生活用品艺术设计具有实用性、科学性、艺术性和文化性等特点，能够提高人们的生活品质。本课，我们将认识、理解生活用品艺术设计的理念，进行艺术设计实践，提高创意表达能力。

感知·关联

一、衣食住行用品的艺术设计

衣食住行是人们生活的主要需求。对衣食住行用品进行艺术设计，可以美化生活、增添生活情趣。

衣：服装具有遮体保暖的作用，一定程度上体现了人们的审美追求。服装不仅能体现人们的精神面貌和文化修养，还能体现不同场合的社交礼仪，反映民族传统和时尚潮流。

食：“民以食为天”，粮食是人类生存的基本需要。食文化的内涵丰富、深刻。从“吃饱”到“吃好”的变化，体现了人们生活水平和精神追求的提升。

住：人们对家居用品除了有对舒适度的需求，还有对款式美观的追求，体现了时代和文化的发展。

行：交通工具的科技含量不断提升，其设计不仅追求造型的简洁美观，还融入了快捷安全、节能环保等理念。

校服

花馍

居室一隅

自行车

二、生活用品设计的特点

1. 实用、科学

现代大部分生活用品设计都体现了实用、科学的特点。

可调节高度的桌子

这张桌子的设计简单、操作易行，桌面能升高或降低，以适应不同工作场合的要求，具有新颖、优雅、简洁的特点。

吸盘充电头

吸盘充电头巧妙地解决了手机充电过程中的位置摆放和数据线杂乱、缠绕等问题，体现了设计给生活带来的便利。

自行车密码安全锁

多功能的自行车密码安全锁设计巧妙、实用美观。锁体呈回绕形，具有锁车和支撑的作用。骑行时，车锁可悬挂在车座下，起到尾灯的作用。

多功能书柜

2. 巧妙、美观

艺术设计具有装饰空间的作用。极具美感的产品设计不仅能使人心情愉悦，还能营造和谐的学习、生活、工作气氛。

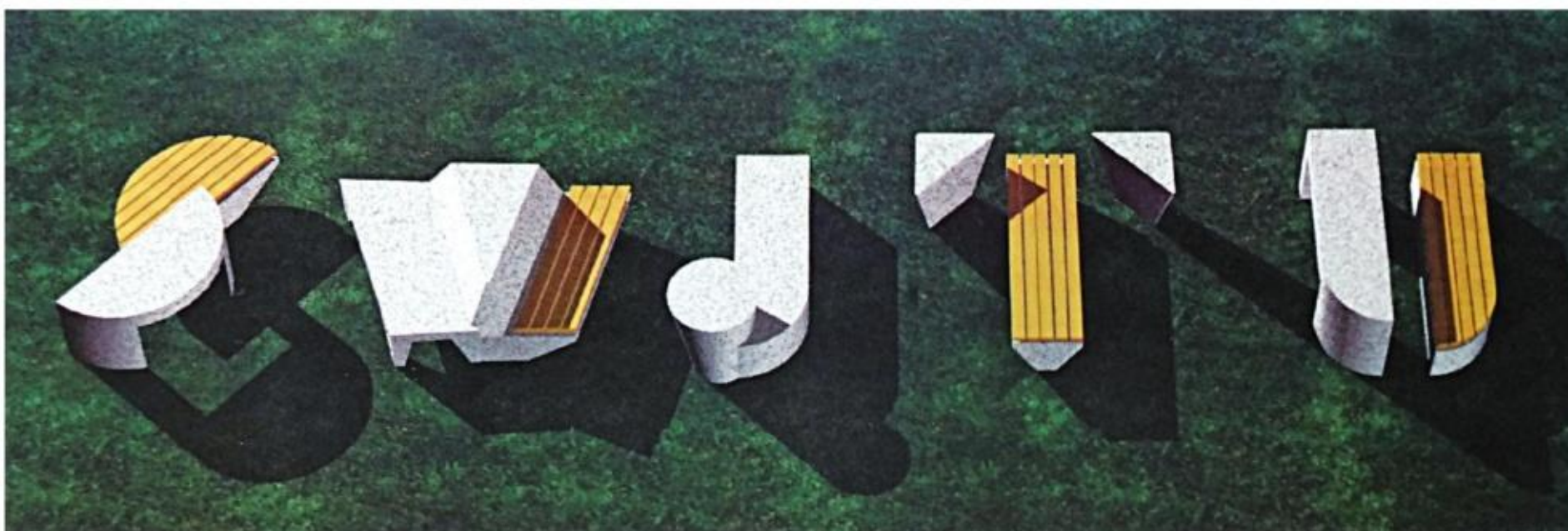
你认为这些产品设计巧妙在哪里？你还有其他新的创意吗？

造型书架

气球吸顶灯

广场椅设计

创意 · 表现

一、绘制生活用品三视图

三视图是生活用品设计的基本制图方法，它从正视、俯视、侧视三个角度展示物体的外观造型和比例，具有清楚、准确的特点。

绘制步骤如下：

①在图纸的适当位置画出物体的正视图，注意比例准确，画面没有透视变化；

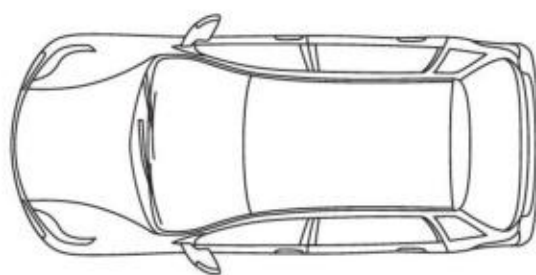
②参考正视图，按照比例画出俯视图，注意俯视图和主视图的长对正；

③参考正视图和俯视图，按照比例画出侧视图，注意侧视图与主视图的高平齐，与俯视图的宽相等。

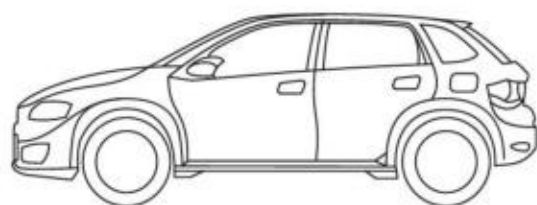
正对着物体看，物体左右之间的水平距离、前后之间的水平距离、上下之间的竖直距离，分别对应这里所说的长、宽、高。

汽车设计前正视图

汽车设计俯视图

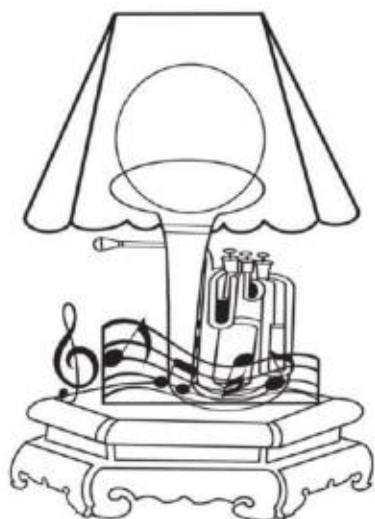

汽车设计侧视图

二、绘制生活用品效果图

效果图是根据物体的设计构思画出的外观形象图，具有逼真、直观的特点。效果图能让制作人员形象地理解设计者的思路，理解物体的结构与造型，准确地实现设计者的设计意图。

效果图一般分为黑白和彩色两种类型。黑白效果图一般以线条为主，适当辅以明暗效果，通过一定的透视角度，立体地表现出物体的形状结构和比例尺度。彩色效果图表现的物体更具真实感，常用水粉、水彩、喷绘和马克笔等来表现色彩。

台灯设计效果图

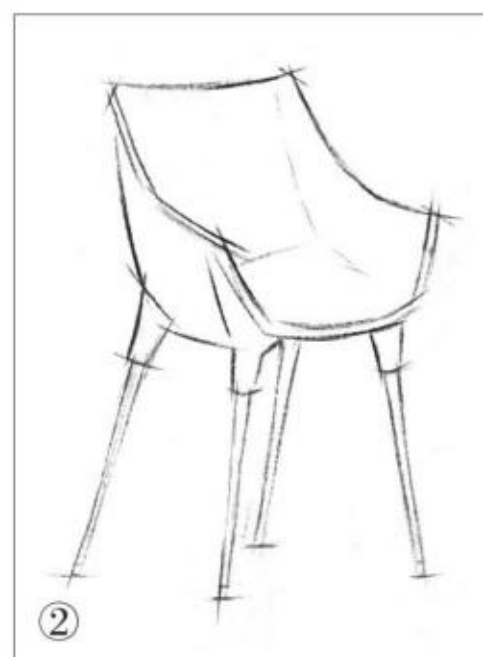

耳机设计效果图

以椅子的效果图绘制为例，绘制步骤如下：

- ①根据设计思路和一定的比例原则，用单线画出椅子的比例和外部轮廓；
- ②初步画出椅子的厚度、扶手转折和椅子腿的结构；
- ③详细画出椅子厚度、扶手转折、椅垫的结构；
- ④画出椅垫的详细结构，完善椅子腿的细节部分。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	认识生活用品的艺术设计具有实用性和审美性的特点，能有创意地进行实用艺术设计，召开作品评议会，与同学相互交流和评价。
关联能力	举例说明实用艺术设计是艺术与科学的有机结合与相互促进，认识到实用艺术设计对改善、美化生活，以及提升生活品质的作用，与同学相互交流。

二、拓展

1. 分析中国工艺美术作品中蕴含的科学与文化理念

我国古代的生活用品设计既体现出传统文化理念，又具有科学、实用、美观的特点。

舞马衔杯纹银壶〔唐〕
陕西历史博物馆藏

舞马衔杯纹银壶的造型为我国北方游牧民族皮囊的形状，便于外出骑猎携带和日常生活使用。

“子刚”款青玉合卺杯〔明〕
故宫博物院藏

合卺杯是中国古代婚礼上新婚夫妇用来喝交杯酒的专用玉制杯。“其形制奇特，两杯对峙，中通一道，使酒相过。新婚夫妇共持一杯饮酒，象征婚姻美满，白头偕老。”

长信宫灯〔汉〕
河北博物院藏

长信宫灯通体鎏金，执灯跽坐的宫女神态恬静优雅。其设计十分巧妙，宫女一手执灯，另一手张袖，似在挡风，但衣袖处实则为虹管，用以吸收油烟，既防止了空气污染，又具有审美价值。

2. 探究当代新科技对生活实用艺术设计的影响

人体工学座椅

第4课

音声传情

音乐可以表达情感、歌颂时代、陶冶性情。本课，我们将对音乐与生活的关系有更深入的认识，懂得用音乐来传情达意。

感知·关联

一、时代寓意

《东方红》在我国是一首家喻户晓的歌曲。每当唱起这首歌，毛泽东主席的伟大形象就会浮现在我们的眼前。这首歌曲在广泛传播的过程中逐渐成为时代的符号，凝集着我国人民对领袖的崇敬之情，对我们的社会生活产生了重要影响。

东方红

陕北民歌
李有源等词
李焕之编曲

中速 庄严地

mf

东 方 红， 太 阳 升，

中 国 出 了 个 毛 泽 东，

他 为 人 民 谋 幸 福， 呼 儿

嗨 哟， 他 是 人 民 大 救 星。

1964年，为了庆祝中华人民共和国成立15周年，周恩来总理亲自策划了大型音乐舞蹈史诗《东方红》。作曲家以歌曲《东方红》的旋律为基础创编了交响合唱曲。

听赏歌曲《东方红》，观赏大型音乐舞蹈史诗《东方红》，了解这些具有历史和时代意义的艺术作品。

音乐以其特有的方式记录社会、历史的变迁。你还知道哪些具有时代意义的音乐作品？它们具有怎样的意义？

《东方红》大型音乐舞蹈史诗

二、美善合一

孔子曰：“移风易俗，莫善于乐。”孔子的音乐审美标准是“尽善尽美”。在生活中，音乐不仅可以传达个人情思，还具有改善社会风气的作用。

“众器之中，琴德最优。”古琴音乐蕴含颐养生命、陶冶性情的美学内涵。古朴、空灵的琴乐表现出古人追求的超凡脱俗的精神境界。

古琴曲《鸥鹭忘机》的音调优美，曲意深邃，表达了作者追求超越世俗功利的思想境界。

信息链接

《列子·黄帝》记载了“鸥鹭忘机”的成语故事。

有一个渔夫喜爱鸥鹭，他出海捕鱼时总有很多鸥鹭相伴。渔夫的父亲希望他捉几只水鸟回来，渔夫便起意捕捉鸥鹭。但是无论他怎样佯装，鸥鹭似乎都知道他的心机，再也不落在渔船上了。这个故事告诉人们：人无巧诈之心时，连异类都可以亲近。后世以“鸥鹭忘机”比喻淡泊隐居、不以世事为怀。

《潇湘八景》之四〔明〕张复
天津博物馆藏

在我国传统的文化生活中，追求美善合一的雅集活动独具特色。文人雅士相约在优美的自然环境或园林建筑中吟诗诵文、写书作画、抚琴起舞、焚香品茶，陶冶情操，提升精神境界，这些活动充满了艺术情趣和文化气息，展现了古代文人高雅的生活品位。随着时代的发展，虽然“雅”的含义不尽相同，但雅集所追求的艺术境界和其体现的人与自然、社会和谐共处的精神，令人向往。

古代著名的雅集有西园雅集、玉山雅集、兰亭雅集等，这些都是画家青睐的题材。《兰亭雅集图》是明代画家仇英根据东晋永和九年（公元353年）大书法家王羲之在兰亭召集的一次雅集活动创作的。

《兰亭雅集图》(局部) 中国画〔明〕仇英

品鉴《兰亭雅集图》的内容和表现形式，结合王羲之的书法名作《兰亭集序》，进一步体会雅集活动的艺术价值和意义。

三、融入生活

音乐可以表现特定的生活情境，如作曲家常用欢快的三拍子来表现舞会场面。乐曲《舞会》的旋律动听优美，节奏活泼灵动，表现了舞会上人们翩翩起舞的场景。这一经典乐曲常作为背景音乐应用在许多生活场景中。

舞 会

《幻想交响曲》第二乐章

管弦乐合奏

〔法〕柏辽兹曲

《幻想交响曲》由法国浪漫主义作曲家柏辽兹创作，是标题音乐的代表作。作品由五个乐章组成，每个乐章都有明确的标题。

听赏乐曲《舞会》，关联生活中的舞会场景，思考乐曲的节奏特征和表现的情绪。

《地图——寻回消失中的根籁》演出实景图

听赏《地图——寻回消失中的根籁》，与同学交流自己的感悟。

《地图——寻回消失中的根籁》是当代作曲家谭盾的代表作，其素材源于湘西地区民间音乐。

创意·表现

一、演唱

演唱以下两首歌曲，感受音乐中蕴含的思想内涵，思考艺术与生活关系。

山丹丹开花红艳艳

李若冰、关鹤岩、徐 锁、冯福宽词
刘 烽曲

(领)

一 道 道 的(那个) 山 来 (哟) 一 道

道 水, 咱们 中 央 红 军

(合)

到 陕 北。 咱们 中 央

红 军 到 陕 北。

咱陕北人跟的是刘志丹

陕北靖边民歌

《山丹丹开花红艳艳》是一首具有浓郁陕北民间音乐风格的声乐作品，创作于20世纪70年代初。全曲用生动的音乐语言描绘了毛泽东领导中央红军到达陕北的历史史实，表现了陕北人民热情洋溢地迎接红军的场景。作品旋律朗朗上口、情感真挚，深受人民群众的喜爱。歌曲的主题旋律源于陕北靖边民歌《咱陕北人跟的是刘志丹》，旋律悠长、抒情。

二、思考与创意改编

演唱内蒙古民歌《城墙上跑马》，欣赏马思聪创作的乐曲《思乡曲》片段，感受民歌改编后的变化。

对于海外游子来说，《思乡曲》是一个情感符号，常引起人们对故乡生活的回忆，与同学讨论：《思乡曲》在情感表达上有怎样的特征？它何以能寄托人们的思乡之情？

城墙上跑马

内蒙古民歌

尝试选择民歌进行创意改编。

信息链接

《思乡曲》由作曲家马思聪创作于1937年，是小提琴曲《内蒙组曲》(又名《绥远组曲》)中的第二首，主题旋律取材自内蒙古民歌《城墙上跑马》。马思聪创作《思乡曲》时，正值日寇大肆侵犯我国之时，作品表达了背井离乡的人们对故乡的思念和眷恋。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	请在演唱中表达歌曲蕴含的情感与内涵，谈谈自己的感受，与同学相互评价。
关联能力	谈谈音乐作品传递的情感与生活情感的关联性。

二、拓展

1. 关联与探索

《洪湖赤卫队》是一部革命历史题材的民族歌剧。其音乐吸收了湖北地区的民间音调，具有强烈的时代感和浓郁的地方特征。

欣赏这部歌剧，选取其中的经典唱段，分析其与生活的关联，探究其社会功能。

歌剧《洪湖赤卫队》导演：周延 演出单位：湖北省歌舞剧院

2. 赏析与探讨

《炎黄风情——24首中国民歌主题管弦乐曲》是由当代作曲家鲍元恺以24首中国民歌主题为素材创作而成的交响组曲。

赏析《炎黄风情——24首中国民歌主题管弦乐曲》，感受中国民歌的魅力，探讨传统民歌改编曲的审美价值和意义。

漓江早春 何雲齋

第三单元

生活中的艺术情怀

天地有大美，人类与自然和谐共存，创造了丰富的艺术表现形式和审美意境。本单元，我们将感受艺术作品表现的对四季的赞美、对梅兰竹菊的歌颂、对月亮的遐思和对生灵的礼赞，抒发艺术情怀；借景抒情，托物言志，进行多种艺术门类的创意实践。

- 第1课 春夏秋冬
- 第2课 梅兰竹菊
- 第3课 月下情怀
- 第4课 天地生灵

第1课

春夏秋冬

四季风景如画，为艺术家提供了创作的源泉，激发了他们的创作灵感。面对四季美景，艺术家用多种艺术形式讴歌自然，抒发情怀。本课，我们将欣赏多种形式的艺术作品，感受春的生机盎然、夏的浪漫梦幻、秋的绚烂多彩、冬的纯净肃穆，进行表现四季之美的艺术实践。

感知·关联

一、春之恋

春日，万物复苏，生机勃勃。艺术家带着对春天的爱恋，追随春天的脚步，创作出充满生命活力的艺术作品。

听曲·读诗·品画

聆听乐曲《春潮》，在音乐中诵读诗词《春日》，欣赏中国画《漓江春早》。

春日

〔宋〕朱熹

胜日寻芳泗水滨，
无边光景一时新。
等闲识得东风面，
万紫千红总是春。

《漓江春早》中国画 白雪石

《漓江春早》是一幅现代中国画。画家白雪石在中国传统绘画的笔墨技法基础上，创新章法布局、皴擦点染和设色，表现出祖国山水的秀美和恬静，春花烂漫中蕴含着无限生机。

信息链接

乐曲《春潮》是1896年俄罗斯作曲家谢·拉赫玛尼诺夫根据同名诗歌《春潮》创作的浪漫曲。乐曲表现了初春的景象，抒发了作者对春天的眷恋和渴望。

二、夏之梦

夏日，万木郁郁葱葱。夏夜的绿荫下，诗意的浪漫为夏天增添了另一番风情。

听曲·读诗·品画

聆听乐曲《仲夏夜之梦》，在音乐中诵读诗歌《仙童曲》，欣赏油画《睡莲》。

仙童曲

[英国] 莎士比亚 译者：朱湘

蜂儿吮吸的地方，
我也在那儿吮吸，
在一朵莲香花的冠中躺着休息，
我安然睡去，
当夜梟开始它的呜咽。
骑在蝙蝠的背上我快活地飞舞翩跹，
快活地，快活地随着逝去的夏天，
快活地，快活地，我要如今，
向垂在枝头的花底安身。

《仙童曲》展现了小孩子如花童般快乐嬉戏的画面，表达了作者乐享幸福的喜悦之情。

信息链接

《仲夏夜之梦》是德国作曲家门德尔松根据莎士比亚的戏剧《仲夏夜之梦》创作的乐曲。乐曲情绪明快、欢乐，充满了幻想和诗情画意，表现了年轻人追求幸福生活的热情和活力。

《睡莲》油画 [法国] 莫奈
波士顿艺术博物馆藏

《睡莲》是法国印象派画家莫奈创作的油画。他用饱满的油彩画出了夏日睡莲浓郁、鲜艳的色彩，在一泓映照着彩云的湖水中营造出梦幻般的意境。

三、秋之赞

秋日，景色绚丽迷人，人们高唱劳动赞歌，一派收获的欢乐场景。

听曲·品画

聆听小提琴曲《金色的秋天》，欣赏版画《初踏黄金路》。

金色的秋天

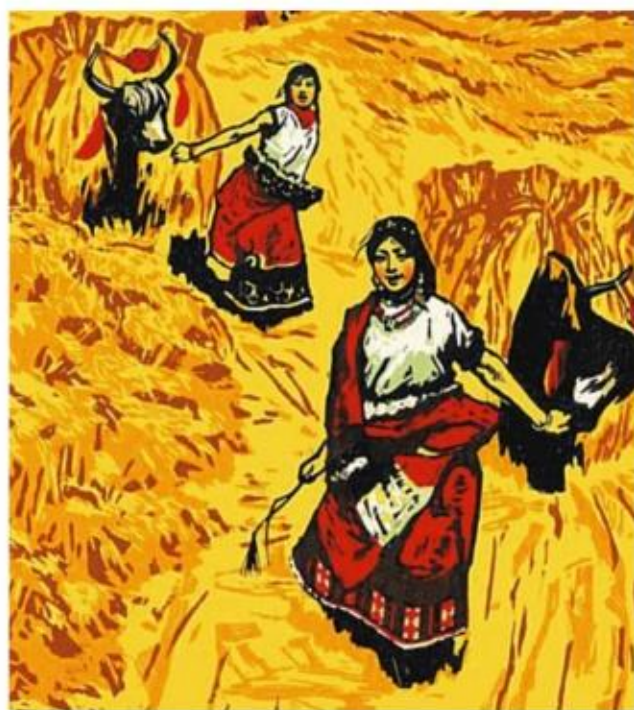
小提琴独奏

郭祖荣曲

富有表情的行板

《金色的秋天》是郭祖荣于1961年创作的小提琴独奏曲。这是一首歌唱祖国金秋、礼赞劳动丰收的颂歌。乐曲以优美的旋律表达了人们丰收的喜悦、对大自然的热爱和对幸福生活的向往。

《初踏黄金路》是一幅经典版画，描绘了藏族妇女牵着满载青稞的牦牛踏歌而归的情景。金黄的色调、富有节奏感的构图和画中人物喜悦的表情，表现出藏族人民喜获丰收的幸福感。

《初踏黄金路》套色木刻版画 李焕民

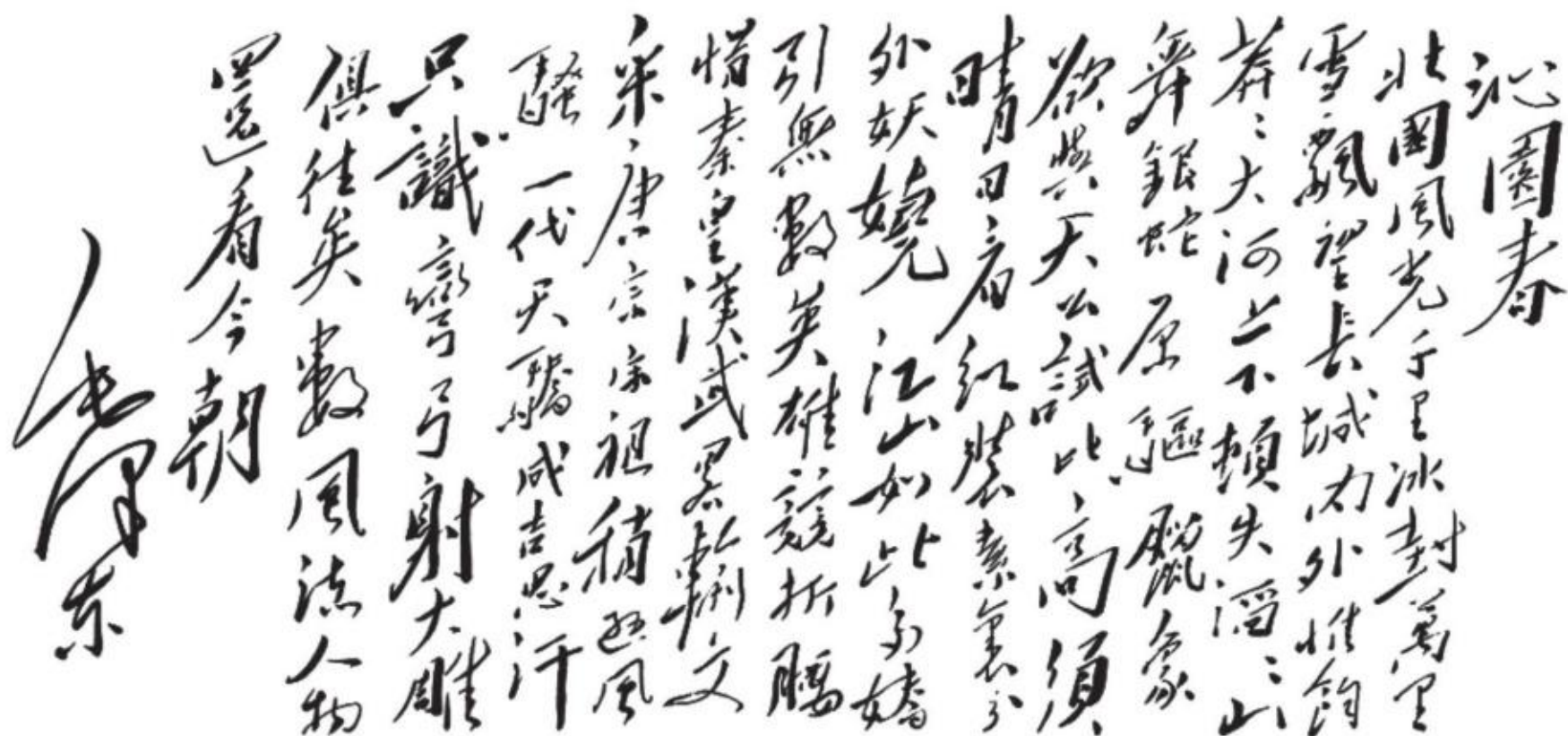

四、冬之情

冬日，大地在冰封中孕育着顽强的生命。千里冰封，万里雪飘，好一派北国风光。

赏书·诵词·品画

欣赏和吟诵毛泽东的《沁园春·雪》，观赏中国画《毛泽东〈沁园春·雪〉词意图》。

《沁园春·雪》行草 毛泽东

《沁园春·雪》是毛泽东的词作，创作于1936年。作者感情奔放、胸襟豪迈，借景抒情，在赞美祖国山河的雄伟多娇中纵论古今英雄，展现出气吞山河的宏大气魄。

《毛泽东〈沁园春·雪〉词意图》中国画 傅抱石
南京博物院藏

中国画《毛泽东〈沁园春·雪〉词意图》是画家傅抱石于1958年根据毛泽东的诗词《沁园春·雪》的意境创作。画面中，伟人伫立山巅，俯瞰千里冰封、万里雪飘的大地，胸中激情澎湃，诗情翻涌。

创意·表现

一、跳集体舞

随约翰·施特劳斯的乐曲《春之声圆舞曲》跳集体舞，展现青春的活力。

春之声圆舞曲

管弦乐合奏

Tempo di Valse

[奥] 约翰·施特劳斯曲

二、画风景画

选择一个季节，运用水粉或其他材料，根据条件写生、临摹或创作一幅风景画。

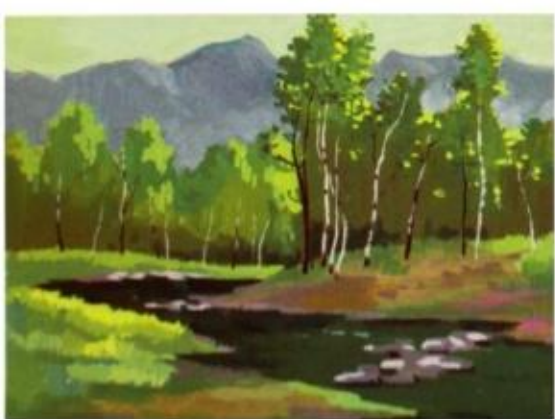
①选景构图。
用铅笔勾勒出景物的位置，用色彩线条确定景物的具体形状。

②确定画面的大色调。用大色块铺出色彩关系，区分景物的近景、中景、远景。

③深入刻画。
远景要画得概括，近景要画得具体，增强画面的空间感。

④调整画面。
画出细节，突出画面的主体。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	分析四季之美，理解艺术家是如何通过艺术作品表现四季之美和抒发感情的。用不同的艺术形式表现四季之美，与同学互相评价。
关联能力	感悟相互关联的不同艺术形式对四季之美的表现效果，思考不同文化背景下表现四季的艺术作品有什么不同的文化内涵，与同学交流心得。

二、拓展

赏析《冬猎》等描绘冬天或其他季节景色的绘画作品，探究作者运用了哪些艺术语言来寄情于景，抒发对自然、生活的感悟和热爱。

《冬猎》油画〔荷兰〕彼得·勃鲁盖尔

《冬猎》由彼得·勃鲁盖尔创作于1565年，是一幅描绘荷兰冬景的油画作品。画面中，人们并没有蜷缩在冬日的室内，而是走向了白雪皑皑的山峦和大地，他们有的打猎，有的游戏。画面近景的猎犬、猎人与远处的景物拉开了空间距离，展现出冰天雪地的辽阔景象，给人清新、舒畅之感。

柴科夫斯基的钢琴套曲《四季》是根据12首短诗创作的，由12首独立的小曲组成。搜集这部作品创作背景的相关资料，体会音乐表现出的俄罗斯人民的生活情景和民俗风情，探究短诗与音乐的关联。

第2课

梅兰竹菊

在中国传统文化中，花草树木皆有人格特征，梅兰竹菊尤显君子风范。“四君子”被文人描绘、吟咏、歌舞，在古典文学、音乐、绘画、雕塑、园林、戏剧艺术中显现出各自的特色。本课，我们将通过多种艺术形式感悟梅兰竹菊蕴含的精神，欣赏“四君子”的艺术之美，并通过艺术实践加深感受，提升生活品位和审美情趣。

感知·关联

一、傲雪红梅

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”梅花代表了坚韧不拔、傲骨不屈、清高无畏的精神与品格。

聆听箫与弦乐五重奏《梅花》，感受音乐表达的梅花傲雪怒放的君子情怀。

梅 花

箫与弦乐五重奏

Andante

鲍元恺曲

箫

第一小提琴

第二小提琴

中提琴

低音提琴

左手拨奏

mp

mf

G sul

.....

卜算子·咏梅

〔宋〕陆游

驿外断桥边，寂寞开无主。
已是黄昏独自愁，更著风和雨。
无意苦争春，一任群芳妒。
零落成泥碾作尘，只有香如故。

卜算子·咏梅

毛泽东

风雨送春归，飞雪迎春到。
已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。
俏也不争春，只把春来报。
待到山花烂漫时，她在丛中笑。

对比两首《咏梅》，探究诗词体现的两位作者不同的人生经历。

《咏梅》中国画 王雪涛

二、空谷幽兰

兰花被誉为“花中君子”，淡雅飘逸、绰约多姿、神韵兼备，是诗文和字画作品常见的题材。

幽 兰

♩ = 48

管平湖定谱
王 迪记谱

信息链接

据传，古琴名曲《碣石调·幽兰》为南朝梁会稽人丘明所传。丘明长期隐居九嶷山，精于琴艺，“以其声微而志远”。此曲表现了空谷幽兰清雅素洁的形象，琴声如兰花吐蕊般徐徐而出，营造了静谧悠远的意境。

听幽兰

〔唐〕白居易

琴中古曲是幽兰，
为我殷勤更弄看。
欲得身心俱静好，
自弹不及听人弹。

三、高洁翠竹

竹以其中空、有节、挺拔的特性常被人们用来表现清高脱俗的情趣、正直的气节、虚心的品质和纯洁的思想感情。

竹 石

〔清〕郑燮

咬定青山不放松，
立根原在破岩中。
千磨万击还坚劲，
任尔东西南北风。

《竹石图》中国画〔清〕郑燮

《雪中精神》中国画 刘玉楼

欣赏表现竹的诗词和画作，感悟作品的诗情画意。

信息链接

汉字中有不少以“竹”作为部首的汉字，由此可见竹与中华传统文化之间的密切联系。此外，中国古代的“八音分类法”中也包含竹类乐器，我国许多地方乐种中也有许多竹制乐器。

《井冈翠竹》(节选)

袁鹰

毛委员和朱军长下山去了，红军下山去了。井冈山的毛竹，同井冈山的人民一样，坚贞不屈。血雨腥风，毛竹青了又黄，黄了又青，不向残暴低头，不向敌人弯腰；竹叶烧了，还有竹枝，竹枝断了，还有竹鞭，还有深埋地下的竹根。“野火烧不尽，春风吹又生。”一到春天，漫山遍野，向大地显露着无限生机的，依然是那一望无际的翠竹。

毛竹年年长，为的是向敌人示威：井冈山是压不倒、烧不光的。毛竹年年绿，为的是等待亲人，等待当年用竹筒盛水蒸饭、用竹钉竹枪打白匪的红军，等待自己的英雄子弟。朝也等，暮也等，等了漫长的二十年。二十年过去了，毛竹依旧是那么青翠，那么稠密，井冈山终于换了人间！

阅读散文《井冈翠竹》，展开联想，体会翠竹象征的英雄气概和无畏精神。

四、凌霜秋菊

屈原以“夕餐秋菊之落英”赋予菊花高洁品格，陶渊明借“采菊东篱下”来托物明志，菊花自古以来便是文人隐逸的象征。

饮酒

〔东晋〕陶渊明

结庐在人境，而无车马喧。
问君何能尔？心远地自偏。
采菊东篱下，悠然见南山。
山气日夕佳，飞鸟相与还。
此中有真意，欲辨已忘言。

赠刘景文

〔宋〕苏轼

荷尽已无擎雨盖，菊残犹有傲霜枝。
一年好景君须记，正是橙黄橘绿时。

从近现代画家吴昌硕的晚年之作《菊石图》中，你能感受到什么？

《菊石图》中国画 吴昌硕

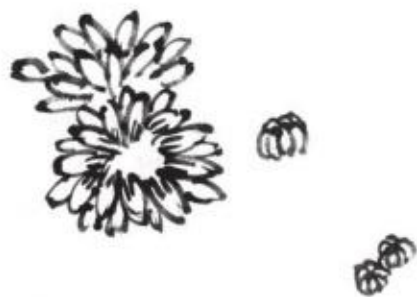

创意·表现

一、听乐绘画

听赏适宜的音乐，用写意方法画梅兰竹菊。

例1：菊花画法

①用较淡的墨色在画面左边用双勾法画出一个完整的菊花和半个被遮挡的菊花。

②用较淡的墨色勾出一大、一小两个枝干。

③笔尖略蘸浓墨，侧锋画出大小不等的几组叶子。

④用较深的墨色点出花蕊，浓墨勾叶脉，点写小碎叶，最后用淡黄墨色薄染花瓣，橘黄墨色染花蕊。

例2：梅花画法

①曙红调朱砂。

②五点成梅花。

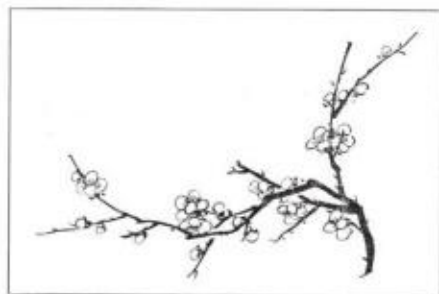
③重墨勾花心。

④焦墨添花枝。

二、实践探究

通过绘画实践，探究中国传统绘画中主辅、虚实、疏密、聚散、藏露、开合、呼应等关系。

梅

兰

竹

菊

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	理解艺术作品中梅兰竹菊表现的思想情感。以梅兰竹菊为题材进行不同形式的艺术实践，举办“梅兰竹菊艺术节”，在展演中与同学相互评价。
关联能力	感悟相互关联的不同艺术形式表现的梅兰竹菊所具有的美和艺术魅力。认识梅兰竹菊蕴含的君子精神和文化内涵。

二、拓展

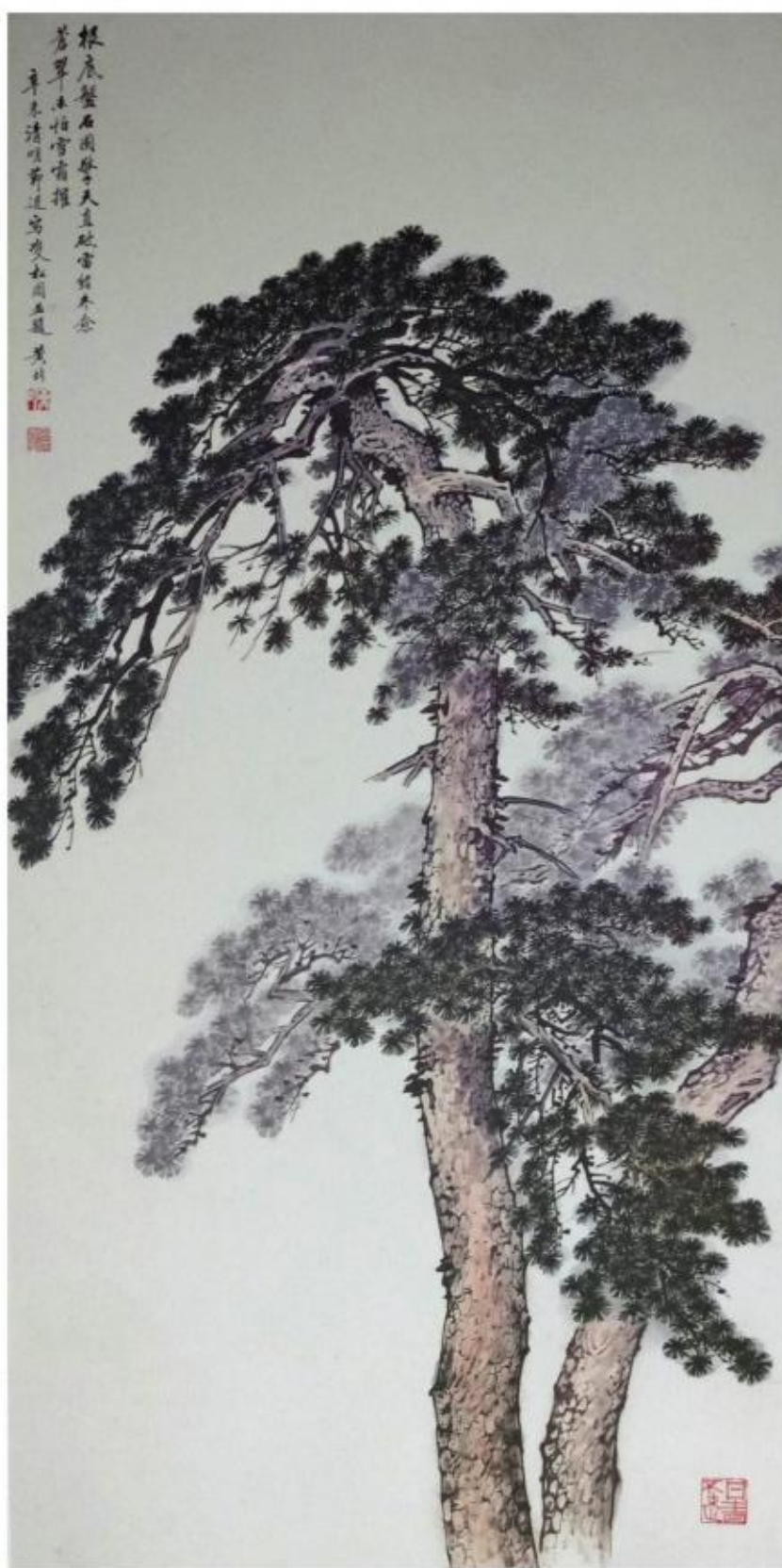
除梅兰竹菊外，还有哪些托物言志的艺术事例？进一步探讨艺术与生活的关联。

中国艺术除赋予梅兰竹菊君子的品德之外，还将松、竹、梅誉为“岁寒三友”。其中，松挺拔伟岸、不畏严寒、终年苍翠的形象象征着人的傲骨和坚韧不拔的精神气质。结合有关表现松的诗、书、画作品，感悟“青松挺且直”的阳刚之气。

青 松

陈毅

大雪压青松，
青松挺且直。
要知松高洁，
待到雪化时。

《松》中国画 黄均

第3课

月下情怀

圆月自古以来就是团圆的象征，劳动人民常用月亮寄托情思、追求梦想。月亮以它冰清玉洁、光耀乾坤的意象成为各种艺术形式表现的主题和创作的源泉。本课，我们将欣赏多种艺术形式的月亮的意象，激发艺术创作灵感，借月抒发情怀。

感知·关联

一、月之曲

月亮和人类的精神生活密切相关。无论月亮阴晴圆缺，艺术家们都能从中得到启发并进行艺术创作。

欣赏乐曲《春江花月夜》，感受乐曲的意境。思考“鱼咬尾”的旋律发展手法与诗文中“顶针”修辞手法的关联。

春江花月夜

民乐合奏

彭修文改编

《春江花月夜》又名《夕阳箫鼓》，是一首充满诗情画意的乐曲。该曲共有十段，分别为江楼钟鼓、月上东山、风回曲水、花影层叠、水深云际、渔歌唱晚、洄澜拍岸、桡鸣远濑、欸乃归舟和尾声。乐曲旋律高雅华美，节奏流畅多变，配器巧妙细腻，宛如一幅工笔精细、色彩柔和、清丽淡雅的山水长卷，引人入胜。

二、月之诗

太阳炽烈，月光阴柔，艺术家往往将月亮喻为美人或朋友。月亮常和孤独者为侣，与不眠人为伴，为两地相思的亲友传情，为相爱的情人做证。

春江花月夜

〔唐〕张若虚

春江潮水连海平，海上明月共潮生。
滟滟随波千万里，何处春江无月明。
江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。
空里流霜不觉飞，汀上白沙看不见。
江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。
江畔何人初见月？江月何年初照人？
人生代代无穷已，江月年年望相似。
不知江月待何人，但见长江送流水。
白云一片去悠悠，青枫浦上不胜愁。
谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？
可怜楼上月裴回，应照离人妆镜台。
玉户帘中卷不去，捣衣砧上拂还来。
此时相望不相闻，愿逐月华流照君。
鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成文。
昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。
江水流春去欲尽，江潭落月复西斜。
斜月沉沉藏海雾，碣石潇湘无限路。
不知乘月几人归，落月摇情满江树。

水调歌头·明月几时有

〔宋〕苏轼

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。

以《春江花月夜》为题的古曲、古诗和中国画表达的意境有何异同？尝试关联生活，谈谈它们各自有何艺术价值。

三、月之画

中国古代的艺术家常以月亮寄托深厚的情思，“吟风弄月”是他们艺术创作永恒的主题。

中国画《春江花月夜》以写意的手法表现了同名诗作的意象，落笔于“不知乘月几人归，落月摇情满江树”，在皓月当空、树影婆娑的江畔，一名女子执扇起舞。画作的用笔皴擦畅快淋漓，墨色浓淡、干湿丰富。

《春江花月夜》中国画 陈政明

四、月之舞

艺术家对月亮的描绘除赞美了其物象景色，还表达了对纯洁爱情的赞美、对故乡亲友的思念和对人生理想的追求，塑造出情、景、理交融的意境，给人留下无限遐想。

中国古典舞《春江花月夜》表现了一位古代少女在春天的月夜，漫步于江边花丛，触景生情，畅想着未来美满幸福的爱情生活的情景。舞者身穿蓝色衣裙，双手持白色羽毛折扇，运用中国古典舞蹈风格的动作、姿态和造型，通过闻花、照影、听鸟鸣、学鸟飞翔等情节，表现出特定环境和人物的思想感情。

中国古典舞《春江花月夜》

编导：栗承廉

表演者：陈爱莲

演出单位：中国歌剧舞剧院

欣赏中国古典舞及芭蕾舞版本的《春江花月夜》，思考舞蹈是如何体现春江花月夜的意境的。比较中国古典舞和芭蕾舞在艺术表现上的异同。

芭蕾舞《春江花月夜》

编导：邓 林

演出单位：天津歌舞剧院

芭蕾舞《春江花月夜》的配乐选用了同名民族器乐曲。该舞蹈中的音乐和身体韵律有着鲜明的民族特色，展现了春天静谧夜晚的优美画面，舞美和队形的变化，构造出春、江、花、月、夜的意象，形成梦幻、神奇的艺术境界。

创意·表现

一、演唱《思乡曲》

思乡曲

电影《海外赤子》插曲

瞿琮词
郑秋枫曲

慢速 深情、怀念地

1. 中秋月, 挂天上, 映木楼照小窗,
2. 椰子树, 风中唱, 诉离情话衷肠,
远山云烟渺渺, 近水碧波茫茫。
最忆故乡草木, 难忘慈母生养。
海外万千游子, 隔山隔水相望。
秋来梧桐叶落, 海外儿女思乡。
相望相望, 泪眼无限惆怅。
相思乡, 此情此意久长。
慢 思乡思乡, 此情此意久长。

《思乡曲》是电影《海外赤子》的插曲，歌词以中秋月、椰子树等景物起兴，勾起海外游子的绵绵乡愁，远山云烟、近水碧波等极富画面感的描绘，构成一幅柔和恬静的山水画卷。一句“海外万千游子，隔山隔水相望”，歌曲的情绪逐渐高涨。歌曲的乐句工整，词曲结合自然，情感收放自如，表现了海外游子对故乡的思念之情。

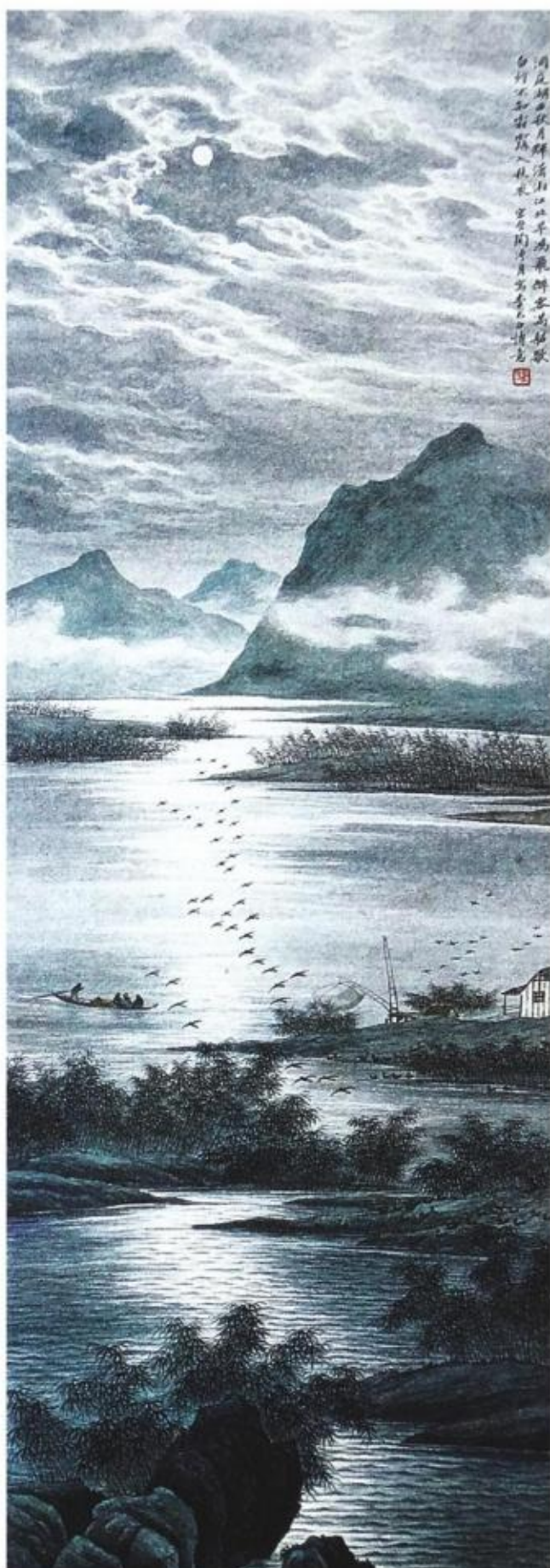
二、以月亮为主题作画、题诗

欣赏以月亮为主题的绘画作品，感受墨色表现的月夜意境。尝试以月亮为主题作画、题诗并配乐朗诵。

《洞庭秋月》中，画家融合中西方画法，表现出洞庭秋月的朦胧美。

《梦月图》以大写意的笔墨描绘山石，一只“天狗”探向月亮，营造出“梦月”的意境。

《清风皓月》用工笔画的画法表现出皓月映衬下随风摇曳的丛丛花絮，画面如霜如雪、如梦如幻。

《洞庭秋月》中国画 陶冷月

《清风皓月》中国画 周彦生

《梦月图》中国画 贾又福

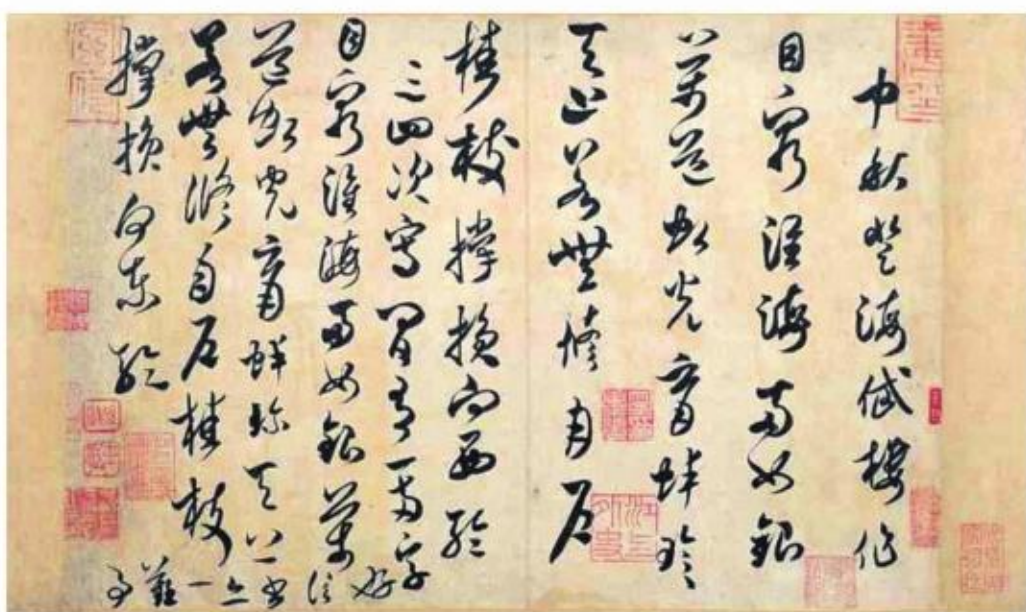
品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	欣赏以月亮为主题的艺术作品。借景抒情，选择不同的艺术形式表达自己对月亮的感受，举办赏月活动，与同学分享并相互评价。
关联能力	体会相互关联的不同艺术形式对月亮主题的表现效果，感悟月亮体现的文化内涵，与同学交流自己生活中的相关经历与感受。

二、拓展

赏析月亮题材的书法作品。中秋佳节有拜月、团圆的习俗，无数文人墨客的心灵被中秋的皓月点亮，他们为后世留下了众多吟诵中秋的书法精品。

《中秋登海岱楼作诗帖》草书〔宋〕米芾
大阪市立美术馆藏

“目穷淮海两如银，万道虹光育蚌珍。天上若无修月户，桂枝撑损向西轮。”米芾在此文中引用“吴刚伐桂”的典故，表达自己对仕途坎坷的感慨。

《中秋帖》(局部)草书〔东晋〕王献之
故宫博物院藏

《中秋帖》相传为东晋王献之所书（又传为宋朝画家米芾临摹）。清代乾隆皇帝将王献之的《中秋帖》、王羲之的《快雪时晴帖》、王珣的《伯远帖》誉为“三希”，意即稀世珍宝。

《中秋帖》文为：“中秋不复不得相，还为即甚省如，何然胜人何庆，等大军。”虽然后人对其断句未达成共识，但公认此帖表达了作者的思念之情。

通过多种途径，搜集更多以月亮为主题各类艺术作品，与同学一同赏析。

第4课

天地生灵

天地间的动物奏响了生命的“交响曲”。人与动物互相依存、和谐相处，共享生命的辉煌。本课，我们将欣赏表现动物和人与动物关系的多种艺术形式的作品，感悟动物的生命灵性和形态之美；进行艺术实践，表达我们对天地生灵的敬畏和赞美。

感知·关联

一、百鸟朝凤

凤是我国人民心目中的瑞鸟，是中华民族特有的文化符号。凤集多种动物形象于一身，寄托了人们对美的追求和祈盼幸福、吉祥的愿望。

欣赏唢呐演奏的乐曲《百鸟朝凤》，感受作品中的生灵形象与和谐、美好的生活情趣。

《百鸟朝凤图》用精细的工笔重彩画法描绘了273只栩栩如生的禽鸟在山水草木间飞翔、鸣唱的画面。画作场面宏大，美妙绝伦。

信息链接

乐曲《百鸟朝凤》有不同的演绎版本，不仅有唢呐曲，还有古筝曲、手风琴曲和钢琴独奏曲等。乐曲表现了百鸟和鸣、生机盎然的景象。

《百鸟朝凤图》局部细节图

《百鸟朝凤图》(局部) 中国画〔清〕沈铨

二、平沙落雁

在中国文化中，雁象征吉祥，是传递情思的生灵。自古以来，人们常常借雁抒情、表达理想。

平沙落雁

古琴独奏

张子谦演奏谱

许 健记谱

$\bullet = 48$

《平沙落雁》是一首中国古琴名曲，借大雁之远志，抒逸士之胸怀，音乐形象鲜明、生动。这首乐曲有多种流派传谱，如广陵派、浙派、梅庵派等，各派曲谱略有差异，各具特色。

《平沙落雁》中国画 傅抱石

中国画《平沙落雁》以平远法表现出开阔辽远的天地，远飞的大雁承载了画中人无尽的思绪。整幅画大面积的留白给予观者很大的想象空间。

三、骏马奔腾

身姿矫健、威武的马具有斗志昂扬、一往无前、美好吉祥等象征意义。自古以来，人们借马抒发豪情壮志，表现奋发拼搏、自强不息的精神。

《六骏图》中国画 徐悲鸿

徐悲鸿纪念馆藏

我国著名画家徐悲鸿将西方绘画的体、面结构与中国绘画的笔墨融合，描绘马的健硕体魄，表现群马奔腾的飞扬神采，创造出全新的马的艺术形象。

赛 马

二胡独奏

热烈、奔放地

黄海怀曲

二胡独奏曲《赛马》热烈奔放，深受人们的喜爱。乐曲将气宇轩昂的赛手和奔腾嘶鸣的骏马表现得惟妙惟肖。

四、高原精灵

藏羚羊是雪域高原生命的重要符号。它们体格健美，飞奔时四蹄腾空，闲步时轻盈灵巧，在青藏高原的雪域荒野上繁衍生息，素有“高原精灵”“高原隐士”之美誉。

舞剧《藏羚羊》

编导：王勇、陈惠芳

创演单位：北京羚羊艺术团

新编现代京剧《藏羚羊》演绎了几位藏族少年和藏羚羊之间的感人故事。该剧运用拟人化的手法和戏曲特有的唱、念、做、打的表演形式，表现了人与动物的和谐关系，鲜明地表达出人们对真善美的向往。

舞剧《藏羚羊》以拟人化的情节讲述了藏羚羊生存繁衍的故事，生动传神地塑造了高原精灵——藏羚羊的艺术形象，唤起人们热爱自然和善待生命的情怀。

京剧《藏羚羊》

总导演：翁国生

创演单位：青海省演艺集团京剧团、浙江京昆艺术中心（浙江京剧团）

五、牛奋四蹄

我国传统对联“人勤一世千川绿，牛奋四蹄万顷黄”赞美了牛的勤奋和开拓精神，诗句“俯首甘为孺子牛”表达了牛的任劳任怨和无私奉献。青铜雕塑《孺子牛》既象征着自强不息、开拓进取的创业精神，又是解放思想、改革开放的一个重要标志。

《孺子牛》青铜雕塑 潘鹤

青铜雕塑《孺子牛》创作于1983年，坐落于广东省深圳市。作品塑造了一头健壮的牛，它的身体前倾，四腿用力后蹬，竭尽全力向前，表现了坚韧不拔、顽强奋进的“老黄牛精神”。该雕塑在写实的基础上进行了概括夸张，造型简洁粗犷，具有强烈的张力。

创意·表现

一、诗画配乐

惠崇春江晚景

〔宋〕苏轼

竹外桃花三两枝，
春江水暖鸭先知。
蒌蒿满地芦芽短，
正是河豚欲上时。

中国画《春江水暖》
笔墨洗练纵横，章法脱俗，题字与画面浑然一体，以独特的风格表现出“春江水暖鸭先知”的诗情画意。

《春江水暖》中国画 胡翹然

二、创编小品

选择有关保护动物的故事进行戏剧小品创编表演，或选择《跷跷板树》等剧目进行片段排演。

《跷跷板树》是英国儿童剧作家大卫·伍德创作于1986年的经典儿童剧。全剧讲述了生活在橡树上的性格迥异的动物在面临家园被毁灭时，团结一心保卫家园的故事。作品用充满趣味的戏剧化故事呼吁人类爱护地球、保护小动物，突出了环境保护的主题。

话剧《跷跷板树》

编剧：〔英国〕大卫·伍德

排演单位：中国儿童艺术剧院

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	动物是人类的朋友，也是艺术创作的常见题材。选择不同的艺术形式描写动物，赞美动物的灵性，表达关爱的情感，与同学相互交流和评价。
关联能力	认识不同艺术形式表现动物主题的独特性，感悟不同艺术形式间的关联。从多方面表现动物之美，并通过动物表现人类文化的内涵，与同学相互交流心得体会。

二、拓展

1. 探究瓦当“四象”的象征意义

青龙、白虎、朱雀、玄武又称“四象”，人们也常用它们象征四个方位，即东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武。思考瓦当上的这些装饰有什么意义和象征。

青龙瓦当

白虎瓦当

朱雀瓦当

玄武瓦当

瓦当〔西汉〕

2. 探究仙鹤的文化内涵

仙鹤在中华传统文化中
被视为瑞鸟。中国画《松龄
鹤春》中，一株苍劲的万年
松下，十只仙鹤灵动活泼，
俯仰、疏密有致，富有节奏
美感。请分析该作品的寓意。

《松龄鹤春》中国画 陈之佛
南京博物院藏

第四单元

节庆生活的 艺术表现

各个民族都有独特的节庆生活。尽管不同民族人民的生活习俗不同、节庆形式各异，但他们各自的节庆中都有丰富多彩的艺术活动，都表现了祈盼丰收的心愿和对美好生活的向往。本单元，我们将了解四个节庆活动，感受民族节庆生活的艺术表现力，吸收民族艺术的元素，进行多种艺术门类的创意实践。

- 第1课 辞旧迎新过大年
- 第2课 玉珠飞花泼水节
- 第3课 草原盛会那达慕
- 第4课 欢庆光明火把节

第1课

辞旧迎新 过大年

春节，即我国农历新年，是中华民族最隆重、最热闹的传统佳节。本课，我们将了解春节活动中的传统民间艺术，如年画、社火等，参与传统民间艺术实践，理解传统民间艺术的生活意蕴。

感知·关联

一、挂年画，贴春联

年画是我国传统的民间绘画形式，一般在过新年时张贴，以增添春节的喜庆气氛。年画多表现人民生活中喜闻乐见的内容，形象自然生动，颜色鲜艳夺目，反映了人民的审美情趣和祈盼幸福的愿望。年画历史悠久，因地域不同和时代的发展，年画的风格多样，反映了不同的民俗风情和社会风尚。

《莲年有余》有哪些寓意？它体现了什么民俗内涵？说出《门神》的形象特征及其表现力。

《莲年有余》年画
天津杨柳青

《门神》年画
山东杨家埠

信息链接

年画最初起源于门神画。相传唐代大将秦琼、尉迟恭全身披挂，日夜站在宫门两侧以确保宫中平安。唐太宗命画工为他二人绘制威武画像，张贴于宫门之上。此举后被民间效仿，民众还为门神画增加了其他英雄人物形象，过年时在门上张贴画像，祈盼在新的一年里驱凶辟邪、纳福迎祥。

传统年画突出了“和”的观念，是“天人合一”理念的具体体现。“和”有和谐、和平、祥和、谦和等含义。“和为贵”是中华民族待人接物的传统，其在年画中的呈现直观易懂，苏州桃花坞年画《和合致祥》就是其中的代表。

《和合致祥》运用了哪些手法表现“和”的主题？分析作品的文化内涵与生活意义。

查找资料，分析我国不同地区的年画风格及其与当地民俗的关联。

《和合致祥》年画
苏州桃花坞

春联是人们在春节期间张贴的对联。春联讲究对仗工整、寓意吉祥等，再加上书法题写，更是美不胜收，令人回味无穷。

欣赏春联，体会春联的艺术意蕴。试着把以下两幅春联倒着读一遍，说说它们的特点。

春联 欧阳中石

脸映桃红桃映脸，
风摇柳绿柳摇风。

风送花香红满地，
天连碧树春滋雨。

二、闹社火，跑旱船

闹社火是春节期间的一种民俗活动，源于早期人们对土地神与火神的崇拜。“社”代表土地神，“火”代表火神。后来，社火的祭祀仪式逐渐增加了娱乐和艺术的成分，成为内容丰富的喜庆活动。社火活动中，人们把民间传说和戏剧故事通过造型、舞蹈、杂技、武术、鼓乐、焰火等形式表演出来，场面热闹非凡。社火表演中的人物要画社火脸谱、穿社火服装、持社火道具等，寓意丰富，特色鲜明。

《跑旱船》年画 张瑞恒

跑旱船通常在春节期间举行。“旱船”是一种船形的表演道具，饰以各种生动的形象。跑旱船表演时，有锣鼓、唢呐等乐器伴奏。旱船表演妙在一个“跑”字。表演过程中，表演者往往要做起伏摆动、旋转跳跃等动作，烘托生动幽默、喜气洋洋的现场气氛。

三、阖家欢，看春晚

以往过春节有看大戏的传统，如今又增加了观看春节联欢晚会的习俗。每逢除夕，人们欢聚一堂，边吃年夜饭边看春晚，歌舞、小品、相声、戏曲等节目精彩纷呈。当新年钟声敲响，人们欢呼雀跃，相互祝福，祝愿祖国繁荣昌盛。

听赏歌曲《难忘今宵》，重温春节的欢乐时刻，感受生活中音乐的魅力。

陕西陇县高芯社火

你的家乡在春节期间有哪些特色的艺术活动？这些活动反映了什么生活习俗？

2018年中央电视台春节联欢晚会

创意·表现

一、载歌载舞《今夜无眠》

今夜无眠

朱海词
孟卫东曲

小快板 热情地

1. 今 夜 无 眠,   今 夜 无 眠,
2. 今 夜 有 约,   今 夜 有 约,

让 欢 乐 穿 越 时 空,   激 荡 豪 情 无 限。
让 梦 想 挽 起 明 天,   拥 抱 生 活 的 灿 烂。

来 吧 亲 爱 的 朋 友,   来 吧 亲 爱 的 伙 伴,

让 我 们 为 相 约 举 杯 祝 愿。

舞 翩 翩 月 也 无 眠,   爱 在 天 上 人 间;

歌 绵 绵 星 也 有 约,   美 在 梦 想 之 间。

二、学刻剪纸

剪纸是我国古老的民间艺术之一，在视觉上给人透、空的感觉和精巧秀美的艺术享受。剪纸与我国的传统民俗息息相关，人们常将其用作窗花贴在门、墙壁和窗户上，营造喜庆欢乐的节日气氛。剪纸题材主要包括民间风俗题材、吉祥如意题材、戏曲人物与历史传说故事题材、现实生活题材等。我国剪纸还有地域风格的差异。

《载歌载舞》单色剪纸

《正月正》彩色剪纸

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	在演唱歌曲、学刻剪纸等艺术实践中选择你最喜欢和你认为最有创意的作品进行评价。
关联能力	春节的节庆活动中，多种艺术形式的关联有何意义？ 在民俗活动中呈现的各门类艺术展现了怎样的审美情趣和文化品位？

二、拓展

品鉴年画《十不闲》，探究中国节庆活动的多样性及其艺术表现形式的综合性。

《十不闲》年画

天津杨柳青

年画《十不闲》中，坐在藤木架子中笑盈盈的娃娃右手打鼓，左手拉镋，脚下踩动大镋和铜锣，周围还有几个演奏乐器的娃娃。这幅作品以特有的娃娃形象及层层晕染、敷色，生动地呈现出“十不闲”表演的欢乐场景。

信息链接

“十不闲”是一种民间说唱形式。表演者把锣、鼓、板、弦等十余种乐器综合起来，一人顶多人，手脚不闲、有条不紊地吹拉弹唱，因而得名“十不闲”。“十不闲”常在节日期间表演，表达人们欢乐、喜庆的心情。

第2课

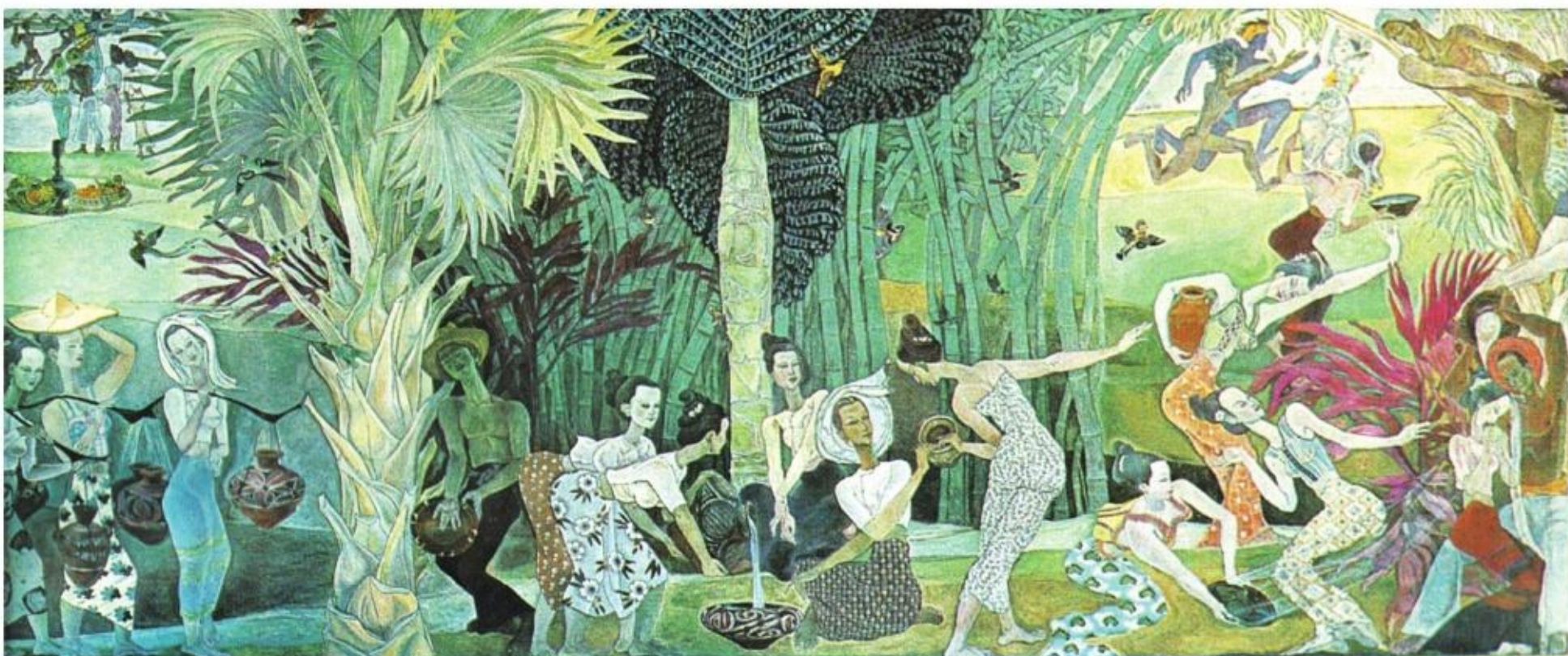
玉珠飞花 泼水节

泼水节是傣族人民一年中最盛大的传统节日。节日期间，男女老少互相泼水祝福，表示冲走污秽、驱疾消灾，祈愿吉祥如意、平安健康。此外，泼水节期间还有赶摆、堆沙、赛龙舟等活动，人们纵情歌舞，热闹非凡。本课，我们将了解泼水节的节日寓意，通过艺术实践，感受傣族民间艺术的特色。

感知·关联

一、欢乐的泼水节

傣族泼水节一般在每年傣历的六月至七月间。节日期间，男女老少相聚一起，呼喊“水！水！水！”并相互泼水。祝福的水花到处飞溅，人们沉浸在欢乐的水世界中。

《泼水节——生命的赞歌》(局部) 壁画 袁运生

傣族人民通常聚居在大河两岸，充足的水源确保了傣族人民的生活用水和稻作农耕的生产用水，这也是泼水节产生的客观条件。

澜沧江江畔

二、泼水节的游艺活动

1. 赛龙舟

赛龙舟是泼水节期间的精彩活动之一。比赛开始，龙舟如箭般急速前进，船上的号子声、锣鼓声和江岸上民众的喝彩声此起彼伏，比赛气氛紧张、热烈。举办赛龙舟活动时，人们身着盛装，龙舟装饰华美，在如画的山水间，选手们齐心协力，展现出一往无前的拼搏精神。

赛龙舟

了解各地赛龙舟的异同，探究其中的意义。

2. 丢包

丢包是傣族未婚男女极富浪漫色彩的活动。花包是爱情的信物，青年男女通过丢包、接包的游戏相识，在欢声笑语中产生心灵碰撞和情感共鸣。花包制作精良、图案美丽，蕴含着姑娘们对幸福生活的向往。

丢包

3. 舞蹈

泼水节期间，男女老少身着盛装，尽情舞蹈。傣族舞蹈主要有嘎秧舞、孔雀舞、象脚鼓舞等。

嘎秧舞

嘎秧舞源于傣族人民的农耕生活，主要表现人们春播、薅草、施肥的情景，以及收获时割禾、收打、扬场等一系列的劳动过程，表现出劳动人民丰收的喜悦。

欣赏傣族民间舞剧目《孔雀舞者》，思考孔雀舞从“架子孔雀舞”到“徒手孔雀舞”的演变过程，以及舞蹈形式和精神追求上的传承与发展。

孔雀舞是傣族人民赞美孔雀的传统舞蹈，动作优美典雅、轻盈敏捷，表现孔雀高贵华丽、活泼灵动的姿态，有幸福、吉祥的寓意。

国家级非物质文化遗产项目
代表性传承人约相示范表演
孔雀舞

象脚鼓舞

象脚鼓舞是傣族男子以大小不同的象脚鼓作为乐器和道具的舞蹈，舞步矫健沉稳，充满生命活力。

4. 堆沙

泼水节期间，人们从江边采集沙子进行堆沙活动。在传统堆沙活动中，人们用沙堆成沙塔，然后用竹枝缠上彩条作为装饰。随着时代的变迁，堆沙造型有了各种人物形象和动物形象等，体现出参与者的艺术情趣和创造能力。

堆沙塔

5. 章哈演唱

章哈表演

章哈又称赞哈，是傣族传统的曲艺形式，流传于云南省西双版纳傣族自治州、普洱市江城哈尼族彝族自治县、孟连傣族拉祜族佤族自治县、景谷傣族彝族自治县等地的傣族村寨，在布朗族中也有传唱。章哈既是歌手称谓，又是曲种名称。章哈的具体演出形式可分为独唱和对唱两种，对唱有赛唱的性质。

欣赏传统章哈，感受傣族传统说唱艺术的魅力及其歌词的寓意。

创意·表现

一、设计书包

傣包有挎包、丢包等不同种类，包上有傣族特色的图案。借鉴具有傣族风格的特色图案，设计一个有创意的书包。

傣族丢包和挎包

傣族风格背包

二、学跳傣族舞蹈

模仿傣族舞蹈的基本体态、手形、手位和脚位，随着《欢乐的泼水节》等具有傣族风格的乐曲，将这些动作结合起来，体验傣族舞蹈的特点。

1. 基本体态

顺体态

逆体态

2. 基本手形

掌形手

爪形手

嘴形手

叶形手

冠形手

屈掌

3. 基本手位

一位双低展翅

二位双抱翅

三位双合翅

四位合抱翅

五位顺展翅

六位侧展翅

七位平展翅

七位双平展翅

4. 主要脚位

正步位

前点地步位

旁点丁字步位

踏步位

旁靠步位

后靠步位

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举办泼水节图片和创意作品展览，在自己提交的图片或创意作品下面写出设计构思和自己对傣族民间艺术的体会，与同学一起评选出优秀作品。
关联能力	感悟泼水节活动中多种艺术表现形式相互关联的作用，体验艺术与生活、艺术与文化的内在关系，与同学交流心得。

二、拓展

查找与泼水节有关的历史和传说故事，进一步探究泼水节与傣族人民生活的关系，探究生活习俗中艺术性活动的作用，写出心得体会，同学间相互交流。

泼水节的壮观场面

泼水节放飞孔明灯

探究为什么在泼水节的夜晚要放飞孔明灯，这一传统活动有什么美好的寓意？

第3课

草原盛会 那达慕

那达慕大会是蒙古族的传统活动，历史悠久，多在夏秋季节祭敖包时（农历七八月间）举行，一般一年一次。本课，我们将了解那达慕大会上的传统民俗活动，感受吉祥、欢乐的气氛，进行多种艺术形式的创意实践。

感知·关联

一、欢腾盛会

在那达慕大会上，男女老少身着节日盛装，成群结队云集草原，在白云、蓝天、碧草和蒙古包的映衬下，构成一幅美丽、欢乐的画卷。那达慕大会上，人们通过多样的活动展示体能和智慧，抒发生活的激情和美好的愿望。

探究如今的那达慕大会会有什么新的内容和意义，思考民俗生活与时代发展的关系。

哈达献深情

那达慕大会

信息链接

“那达慕”在蒙古语中是“娱乐”或“游戏”的意思，后来又逐渐被赋予了新的意义。那达慕在蒙古族人民心中是古老而神圣的，据传始于汉代。

二、男儿三艺

在那达慕大会上，骑马、射箭和摔跤等技艺是鉴别一个优秀牧民的标准，也被称为“男儿三艺”。

赛马

赛马是最能体现“马背上的民族”特色的项目。骑手扬鞭策马、勇往直前，焕发出粗犷奔放之美。那达慕大会上，除赛马以外，还有马术、马球等活动。

蒙古族的摔跤活动有独特的服装、规则和方法。身材魁梧的摔跤手穿着饰有精美图案和铜钉的黑色“昭德格”摔跤服，以民族特有的传统动作，龙腾虎跃、相扑搏斗，体现出彪悍的美感。

摔跤

射箭

箭手静心屏气、目测靶心、拉弓射箭，考验自身定力、眼力和臂力平衡。

感受“男儿三艺”的艺术美感。

三、草原歌舞

蒙古族人民能歌善舞。那达慕大会上，琴声悠扬，人们的舞姿舒展。具有鲜明的蒙古族特色的歌舞，散发着浓郁的乡土气息。

观赏蒙古族歌舞，分析其特点及其与草原环境、生活习俗的关系。

马头琴演奏

顶碗舞

矫健激昂的舞姿

载歌载舞的场面

创意·表现

一、演唱《牧歌》

无伴奏合唱歌曲《牧歌》由我国当代著名作曲家瞿希贤根据蒙古族民歌改编而成。歌曲充分保留了蒙古族民歌的基本特征，独具匠心的声部组合与和声处理营造出一种特殊的意境。

演唱歌曲，谈谈你对该作品审美意境的体验和认识。

牧 歌

混声合唱

蒙古族民歌
海 默填词
瞿希贤编曲

辽阔、开朗地 *f*

S. *f* 翠绿 的 草 地 上 哎 跑 着 白 羊,

A. *f*

T. *f* 翠绿 的 草 地 上 哎 跑 着 白 羊,

B.

mp 羊 群 像 珍 珠 撒 在 绿 绒 上。.....

mp 羊 群 像 珍 珠 撒 在 绿 绒 上。.....

mp 羊 群 像 珍 珠 撒 在 绿 绒 上。.....

mp

二、设计文创用品

选择适宜的材料，运用蒙古族民族风格的元素，创作有文化蕴意的文创用品。

创作要点有三：第一，选取具有蒙古族民族风格的元素，巧妙构思文创用品；第二，选择方便、适用的创作材料；第三，运用多种方法制作完成文创用品。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	创作具有蒙古族民族风格、构思巧妙的文创作品，举办展览，同学间交流创意体会并相互评价作品。
关联能力	了解那达慕大会中多种艺术形式的相互关联，体会艺术的多样性对表现生活的作用。

二、拓展

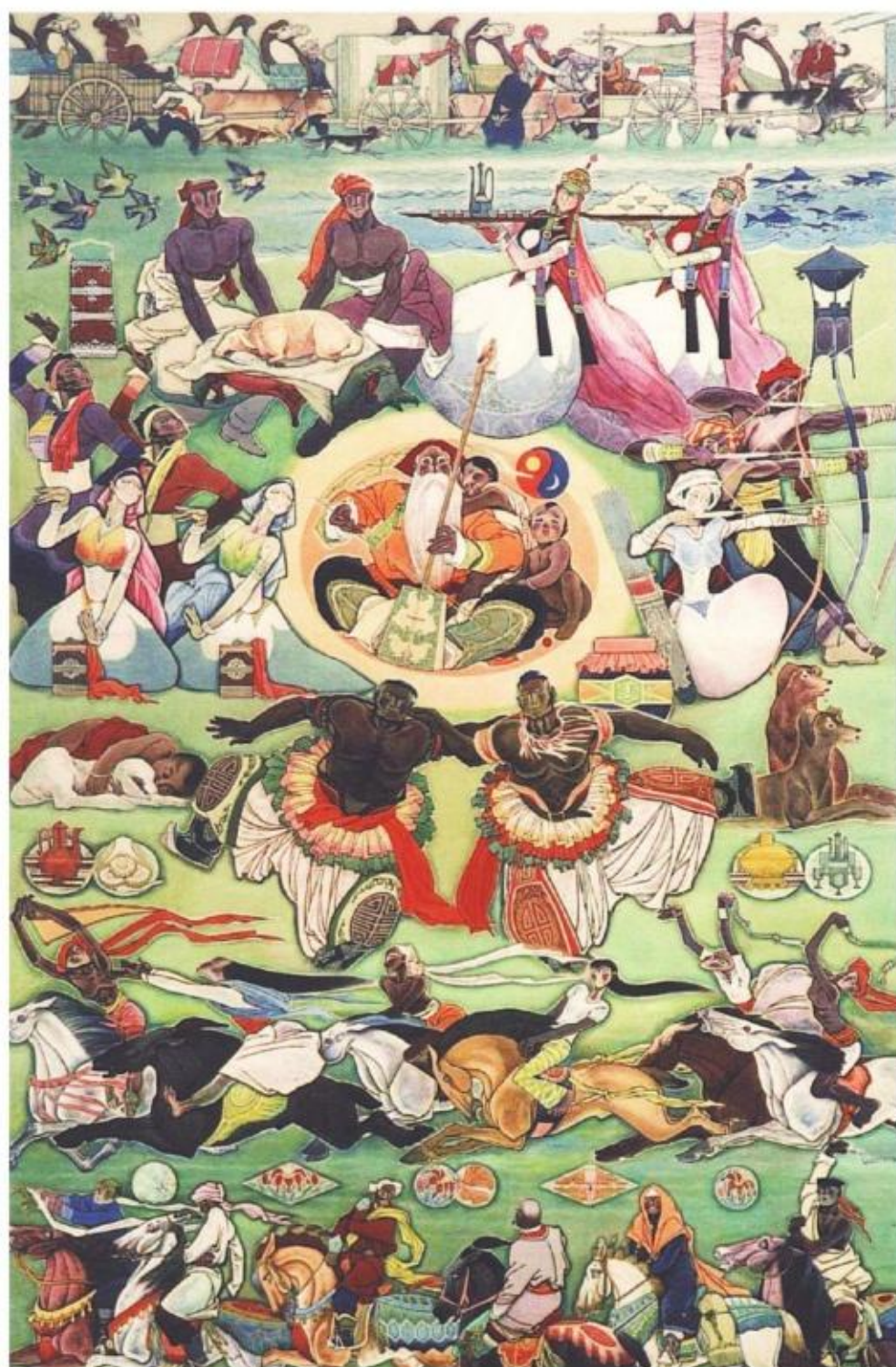
1. 品鉴绘画与雕塑作品

品鉴表现蒙古族风俗和文化的绘画和雕塑作品，分析这些作品在表达主题时运用的艺术语言。

《马头琴》雕塑

雕塑作品《马头琴》塑造了一位演奏马头琴的蒙古族老人。该作品既写实又夸张，人物姿态沉稳、神情专注，人们仿佛能从琴声中听到古老的故事。

《福音》中国画 郝存祥

《福音》是一幅中国工笔重彩画。画面中心的白髯长者拉起马头琴，周围的人们在进行那达慕的各项活动，表现出热闹、幸福生活的场面。

2. 探究那达慕的发展及其影响

随着时代的发展，那达慕大会逐渐融入了现代生活的新内容，如草原音乐节、民族服饰展演、中外舞台剧展演、机器人大赛等。大会参与者除了本地人，还有全国各地其他民族的群众和国际友人。探究传统那达慕等民俗节庆活动在不同时代的变化和发展。

第4课

欢庆光明 火把节

火把节是彝族等少数民族生活中的重要传统节日，时间在每年农历六月。火把节期间，具有鲜明民族特色的多种艺术活动反映了人们丰收的喜悦和对幸福生活的向往。本课，我们将了解火把节期间的相关活动及其意义，进行多种艺术形式的创意实践。

感知·关联

一、幸福欢乐敬光明

火把节上，“迎火”“传火”“送火”等一系列活动展现出以火驱疫除灾、敬仰光明、祈求丰年等民俗文化内涵。在新时代，火把节的内容和形式发生了新变化，有了新的意义。

火把节第一天的活动是“迎火”。村村寨寨宰牛杀羊、集体分享，并准备酒肉祭祖。夜幕降临时，家家户户的民众手持火把，唱着火把歌，游走于田边地角。第二天的活动为“传火”。到处举行各式各样的娱乐、比赛活动。人们身着美丽的衣裳，唱歌跳舞，姑娘们撑起的黄油伞更形成了一道亮丽的风景线。第三天的活动是“送火”，这是火把节的高潮。这一天晚上，人们手持火把竞相奔走，将手中的火把聚在一起，形成巨大的篝火，人们围着篝火尽情地歌舞。

火把节场面

人们燃起火把

篝火舞蹈

信息链接

“舞火唱种”是民俗活动与劳动生产完美融合的特色民俗活动。在开播五谷之种的时候，老人带着孩子手舞火把，围绕田地尽情歌舞，为播种的青年人助兴。

火把节巡游

火把节期间，彝族姑娘身穿传统服饰，手举如索玛花般的小黄伞边唱边跳，成为节日期间一道亮丽的风景线。

听赏歌曲《小黄伞》。想一想：在火把节中，姑娘们为什么会打起小黄伞并开展相应的活动？

信息链接

朵洛荷：一种集歌唱与舞蹈为一体的综合民间艺术形式，流行于四川省凉山彝族自治州，是彝族人民传统的歌舞形式，也是彝族一年一度火把节上的经典活动。

二、欢畅淋漓歌舞情

火把节期间的歌舞活动主要有弹月琴、跳三弦舞、演唱祭火歌调和史诗表演等。

弹月琴

演唱祭火歌调

三弦舞

信息链接

彝族三弦舞是彝族人民代代相传的民间舞蹈，彝族人民在休闲娱乐时都会跳起它。不同地区和不同的彝族支系对三弦舞有不同的称谓，流传于云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市等地的阿细彝区的三弦舞称为“阿细跳月”，流传于云南省昆明市石林彝族自治县等地的撒尼彝区的三弦舞称为“撒尼大三弦”。

创意·表现

一、听歌作画

聆听歌曲《火把节的欢乐》，并伴随着歌声作画，表现火把节浓郁的节庆气氛。

火把节的欢乐

女高音独唱

卢云生词
尚德义曲

稍快 欢乐地

火把节的火把，像那鲜红的山茶，开在彝家山寨里，

开在月光下，彝家心中的欢乐，白天装不下，

在这银色的月光下才点燃了火把。啊

赛啰赛哩赛啰赛 啊 赛啰赛哩赛啰赛，

二、随乐起舞

火把节上，男女盛装聚集、相对跳月，男子边弹三弦边歌唱，女子击节跳和。

跳月包含跳月歌和跳月舞。跳月歌的曲调欢快明朗，节奏起伏有致，通常为五拍子，用三弦伴奏。跳月舞的步伐与音乐吻合，前三拍进退、转身、跳跃，后两拍原地拍掌对脚。舞蹈时，躯体的基本律动动作为左右晃身、摆胯，大幅度的跳动和变化的队形烘托出热烈的节日气氛。

阿细跳月

大家一起学习跳月。

三、品鉴服饰

云南少数民族的服装多在衣襟、衣领、帽子头巾、下摆裙边、腰带坎肩、袖口裤脚等处用彩线绣上鲜艳绚丽、具有寓意的图案。这些服饰的制作工艺精湛，体现出纯朴的美感和劳动人民的智慧、勤劳。

彝族服饰

折叠的鸡冠帽

彝族少女戴的鸡冠形的帽子上绣着美丽的图案、镶着珠子，佩戴后像啼鸣的雄鸡。

信息链接

彝族少女佩戴鸡冠帽是吉祥的象征。帽子上的珠子代表星星和月亮，寓意光明。彝族少女将鸡冠帽戴在头上，寓意雄鸡永远伴随着自己，生活永远光明和幸福。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	举行小型联欢活动，表演火把节中的歌舞，表现鲜明的民族特色，同学间相互观摩和评价。
关联能力	体验火把节中多种艺术门类的关联，讲述民间传说故事，进一步思考民间艺术与民族生活方式的联系，同学间相互交流。

二、拓展

火把节的由来虽有多种说法，但其起源与人们对火的自然崇拜有着密切的关系。搜集有关火把节的历史传说，探究火把节的相关历史和文化，分析生活习俗和民间艺术的文化内涵。

火把节点火仪式

《欢乐的火把节》中国画 刘式铨

信息链接

《管子·轻重戊》云：“黄帝作，钻燧生火。”这说明炎黄时期我们的祖先就开始用火。火给人类带来了光明、温暖，火可以使人们摆脱野兽的攻击，火可以使人们吃到熟的食物……火把节的根源就是火崇拜。

学业质量自评

对照“学业质量评价标准参考”，检测自己的学习水平。

学业质量自评表

单元名	核心素养			
	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
第一单元 从生活到艺术				
第二单元 从艺术到生活				
第三单元 生活中的艺术情怀				
第四单元 节庆生活的艺术表现				

学业质量评价标准参考

● 艺术感知

- 水平1 能了解艺术的语言特征和形式法则，并举例说明。
- 水平2 能感受艺术形象的表现力，引发情感共鸣，并予以描述。
- 水平3 能领悟艺术的意蕴，认识不同艺术门类之间的区别与联系，并予以表述。

● 创意表达

- 水平1 能选用适当的艺术作品，进行模仿再现。
- 水平2 能运用多种艺术形式，对原有作品进行变化表现。
- 水平3 能选择新的主题进行构思，运用并关联多种艺术形式，进行创意表现。

● 审美情趣

- 水平1 能欣赏中外民族传统和现代艺术，积极参加艺术活动，表现出对艺术的兴趣爱好。
- 水平2 能选择适当的艺术作品和形式，营造校园、社区和家庭的艺术环境；在个人装束和行为上体现一定的情趣品位。
- 水平3 能评价艺术作品和艺术活动的特点；认识中外艺术的审美特征，作出正确的审美价值判断。

● 文化理解

- 水平1 能在社会、历史、文化情境中鉴赏艺术。
- 水平2 能比较和认识不同民族艺术的特点，探索艺术的文化意义，感悟中国艺术的文化意蕴。
- 水平3 能认识艺术与文化发展的关系，自觉弘扬中华优秀传统文化的艺术精神，理解世界多元文化艺术。

后 记

本套教科书以《普通高中艺术课程标准（2017年版2020年修订）》为依据，以滕守尧主编的同名教科书、管建华主持修订的同名教科书为基础创编而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家多次指导下，来自全国各地的编写人员进行了长时间的讨论、构思、撰写和修改，最终于2021年经国家教材委员会专家委员会审核通过。

本套教科书的编写，除了有核心编写人员的付出，还得到了很多老师、学生的帮助。参与本套教科书编写的还有杨萌、冯丹丹、鲁啸坤、杨洁、李彦翰、池小妍、来喆、葛袁亮、陈亦水、雷雷、吕源、郭燕、朱泊静远、王舒、苏辰、雷震、王格格，在此一并向他们表示感谢。

教科书的编写还吸收了很多一线老师的有益建议。出版社组织了众多编辑、设计人员、校对人员投入教科书的编辑、设计、校对、版权处理等工作，付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。受时间和条件限制，本套教科书选用的个别图片未能及时与作者取得联系，在表示诚挚感谢的同时，一并致歉，请作者与出版社联系。

未来世界不仅需要单一的技能型人才，更需要具有较完善的知识结构、丰富的感受能力和创造能力的德才兼备的复合型人才。高中艺术课程有助于同学们从单向思维转向整体思维，从单科知识学习转向综合能力提升。相信同学们在具体学习过程中，能提升艺术学科的核心素养，并将综合、贯通能力应用到其他学科的学习中，应用到社会生活的方方面面，更好地面对新时代的各种机遇和挑战。

真诚希望广大师生、家长提出宝贵意见，我们将集思广益，不断修订，使教科书趋于完善。

联系方式

电 话：010-58758556

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者

普通高中教科书

艺术

(必修)

艺术与生活

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36838-7

9 787107 368387 >