

普通高中教科书

艺术

(必修)

艺术与文化

(上)

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)

艺术与文化

(上)

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 张玉榛

核心编写人员 宋 瑾 周 杰 柳 良 叶 笛

责 任 编 辑 胡宏莉 林雅燕 齐向红 陈 丽 杨 婧 王方坊

封 面 设 计 侣哲峰 白明娟

版 式 设 计 赵文君 白明娟

普通高中教科书 艺术·艺术与文化（上）（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

“艺术是人类文化的精华，它以其形象性、审美性特征体现出文化的丰富多彩。”在《艺术与文化》的学习中，我们将从艺术与文化的关联中感受中华民族艺术文化的独特魅力，增强文化自信；在艺术与文化的交融中树立尊重世界文明多样性的价值观念，提升文化素养。

《艺术与文化》分上、下两册，本册为上册。本册在文化情境下探究学习美术、舞蹈、音乐等学科共有的艺术语言，即形式要素、结构法则和风格；关注不同艺术门类之间的关联，以及艺术与文化的关联。

在第一单元“艺术线条”中，我们将通过对“书法之线”“旋律之线”“舞动之线”“情韵之线”的学习，探究各艺术门类中线的运用和表现，感知线的韵味和文化关联。

在第二单元“艺术节奏”中，我们将通过对“时间的节奏”“空间的动感”“身体的律动”“语言的韵律”的学习，感悟艺术节奏的表现力及相通之处，理解节奏要素的特点和文化意义。

在第三单元“艺术形式”中，我们将通过对“结构平衡”“对比统一”“具象抽象”“意象之美”的学习，分析艺术符号的文化象征意义，加深对艺术与文化紧密关联的认识。

在第四单元“艺术风格”中，我们将通过对“民族风格”“时代风格”“流派风格”“个人风格”的学习，领略中外各艺术门类中不同风格的经典作品，提升文化认知，形成尊重世界多元文化艺术的价值观。

让我们一起通过本册的学习，理解多元文化，开阔艺术视野。

第一单元 艺术线条 / 1

第1课 书法之线 / 2

第2课 旋律之线 / 8

第3课 舞动之线 / 14

第4课 情韵之线 / 20

第二单元 艺术节奏 / 27

第1课 时间的节奏 / 28

第2课 空间的动感 / 34

第3课 身体的律动 / 40

第4课 语言的韵律 / 46

第三单元 艺术形式 / 53

第1课 结构平衡 / 54

第2课 对比统一 / 60

第3课 具象抽象 / 66

第4课 意象之美 / 72

第四单元 艺术风格 / 79

第1课 民族风格 / 80

第2课 时代风格 / 86

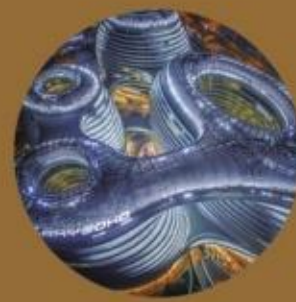
第3课 流派风格 / 92

第4课 个人风格 / 98

学业质量自评 / 104

后 记 / 105

平新言士中從以州銀青光祿
夫使持節蒲州法軍中蒲州
刺史上柱國初封丹楊縣開國
侯身以清酌庶羞聚子
三姑贈贊善大夫季明之靈
惟尔挺生風標幼德宗廟肅
階庭蘭玉乃是積善每歷
人心方期戡穀行圖逆賊開
烟直稱兵犯順尔父
山作郡余時受命之在平
原兄愛我恩得尔傳言尔既
歸止爰開土門之門既開先威
大威用巨靡敵不灼賊臣
不我圍通之人自白

第一单元 艺术线条

线是艺术形象与艺术美感的重要表现手段之一，在绘画、书法、舞蹈、音乐等艺术中都有所体现。本单元中，我们将感知书法刚柔、表意、抒情的线条，音乐高低起伏的旋律线条，舞蹈形体运动的线条，造型艺术显性或隐性的线条；探究各艺术门类线条的关联相通和各自的独特性；理解艺术线条的文化内涵及不同的表达方式与效果。

- 第1课 书法之线
- 第2课 旋律之线
- 第3课 舞动之线
- 第4课 情韵之线

第1课

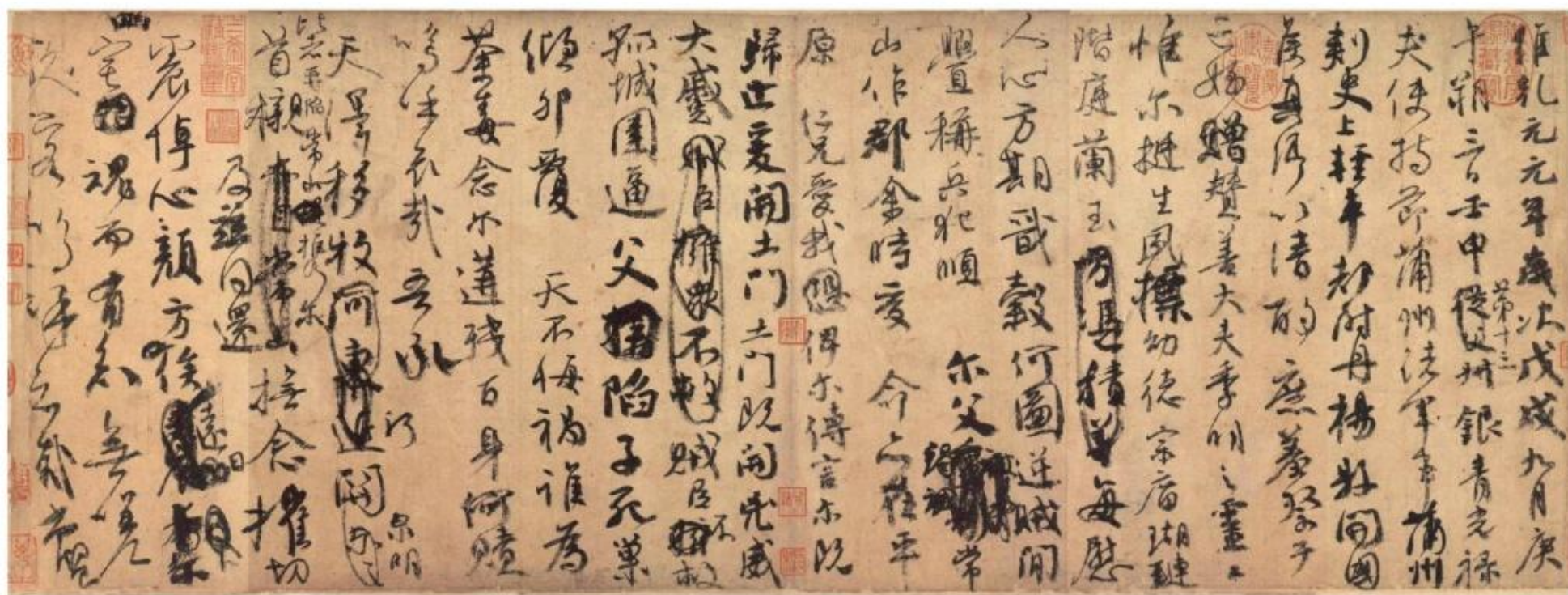
书法之线

汉字是以象形为基础的，它的形、音、义的统一是中华民族传统文化意象思维的重要体现形式。由点和线构成的汉字，以书法的形式表现线条艺术的造型之美。书法中的线条作为艺术表现要素，被誉为无言的诗、无形的舞、无声的乐、无框的画。本课中，我们将通过分析中国书法特征，以及书法与音乐、美术、舞蹈和文学等艺术形式的关联，参与多种艺术实践活动，体会中华民族传统文化内涵及审美意趣。

感知·关联

一、表意之美

传统书法，作为用毛笔书写汉字的艺术，涉及执笔、用笔、点画、结构、章法、用墨、书体、风格等。书法家通过长短、曲直、轻重、断连等多种书法线条的变化，透过起伏的线韵、绵延的态势，呈现“纸上舞蹈”“线条音乐”的书法艺术，表达思想情感。

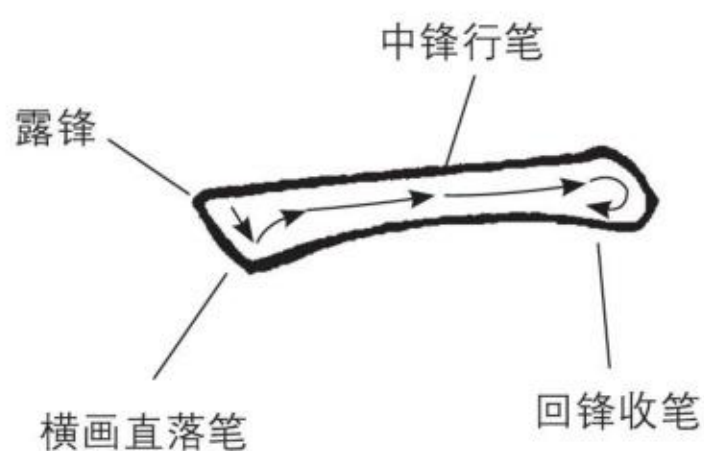
《祭侄文稿》(局部)行书〔唐〕颜真卿 台北故宫博物院藏

《祭侄文稿》是颜真卿为悼念在安史之乱中以身殉国的颜杲卿及其儿子颜季明所写的祭文。作品直抒胸臆，表达了作者的满腔悲愤和爱国主义情怀，展现了和谐统一、气韵生动的美感，是中国文学与书法结合的典范之作。

观赏颜真卿的行书作品《祭侄文稿》，归纳其书法线条的形态，体会“纸上舞蹈”的韵律，感受作品中蕴含的文化内涵。

二、笔画之美

书法的笔画，一般通过起笔、行笔、收笔的“起承转合”，使线条呈现抑扬顿挫、一波三折的丰富变化。书写过程中，通过快慢、提按、虚实等运笔方式，赋予书法线条内在的筋力和生动的气韵，展现中华优秀传统文化中特有的线之美。

分析不同书体笔画中的“横”，说一说它们的线条形态和呈现效果的不同。

结合相关历史文化，分析不同书体笔画线条形态的主要特点。

中国书法主要有篆书、隶书、楷书、行书、草书等书体，这些书体的笔画特点各有不同，从而形成多样的书法线条。在不同历史时期，书法作品呈现出不一样的书法线韵之美。

《峰山刻石》(局部)
篆书〔秦〕李斯
(宋人摹刻)
西安碑林博物馆藏

《曹全碑》(局部)
隶书〔东汉〕
西安碑林博物馆藏

《颜勤礼碑》(局部)
楷书〔唐〕颜真卿
西安碑林博物馆藏

《古诗四帖》(局部)
草书〔唐〕张旭
辽宁省博物馆藏

《苏太简参政帖》
行书〔宋〕米芾
上海博物馆藏

百福图

分析不同风格的“福”字，感受不同书体的笔画特点和线条质感。

创意·表现

一、听赏并书写

“永字八法”是以“永”字为例概括的中国楷书用笔法则。琵琶曲《点》将书法艺术中“永字八法”的运笔动势与琵琶演奏技法相结合，在形态、情态和意态上进行了关联和创造。听赏琵琶曲《点》，用毛笔在纸上自由书写，体验音乐与书法的关联。

“永字八法”示意图

陈 怡曲
吴蛮修订指法

$\text{♩} = 50$

ff

accel. 快板 $\text{♩} = 168$

fp

p < *f* *f* *f*

sfz *sfz* *sfz*

二、吟诗并配画

吟诵李白的诗《渡荆门送别》，体会其中的意境；选择诗中体现中国传统文化的诗句，用一种书体书写；根据你对李白《上阳台帖》的理解，画一幅画。

渡荆门送别

〔唐〕李白

渡远荆门外，来从楚国游。
山随平野尽，江入大荒流。
月下飞天镜，云生结海楼。
仍怜故乡水，万里送行舟。

“山高水长，物象千万，非有老笔，清壮何穷。”

唐代著名诗人李白的书法与诗歌都具有强烈的浪漫主义色彩。《上阳台帖》用笔中锋、侧锋交错，行笔断续徐疾，笔画粗细有致，表现出自然洒脱的气质。

《上阳台帖》草书〔唐〕李白 故宫博物院藏

三、设计并分享

分析 2008 年北京奥运会会徽的设计，说一说其中运用了哪些字体，蕴含了哪些文化元素。尝试以汉字为基本元素，根据线条的特质，为校园文化活动设计标志，体现线条的美感，展现校园的青春气息。

2008年北京奥运会会徽

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	为在本课中书写的书法作品、创作的诗意画、设计的活动标志举办小型展览会，并对自己与同学的作品进行评价。
关联能力	举例说明书法与音乐、诗歌、绘画、设计等艺术的关联之处，探究“欲左先右、欲上先下，刚中带柔、柔中有刚”的中国传统文化特质。尝试用肢体动作表达你的理解。

二、拓展

1. 探究甲骨文

甲骨文是我国现存最古老的文字，它以象形结字，笔画瘦硬，多方折，线条明晰，呈现朴拙神秘的美感，为中国书法特有的线条造型奠定了基础。

分析甲骨文笔画的特点，探究甲骨文积淀的中华文化。

《宰丰骨匕记事刻辞》是一块记事肋骨，记载了商王将猎获的犀牛赏赐宰丰之事。释文：壬午，王田于麥泉（麓），隻（獲）商戡（異）兕，王易（錫）宰丰，[甯]（寢）小[錡]兄（貺），才（在）五月，隹（唯）王六祀彤日。

2. 比较多种文字

不同国家、不同民族的文字各具特色。查找部分中外不同民族的文字，比较其特点和文化意义。

《宰丰骨匕记事刻辞》及拓片〔商〕
中国国家博物馆藏

第2课

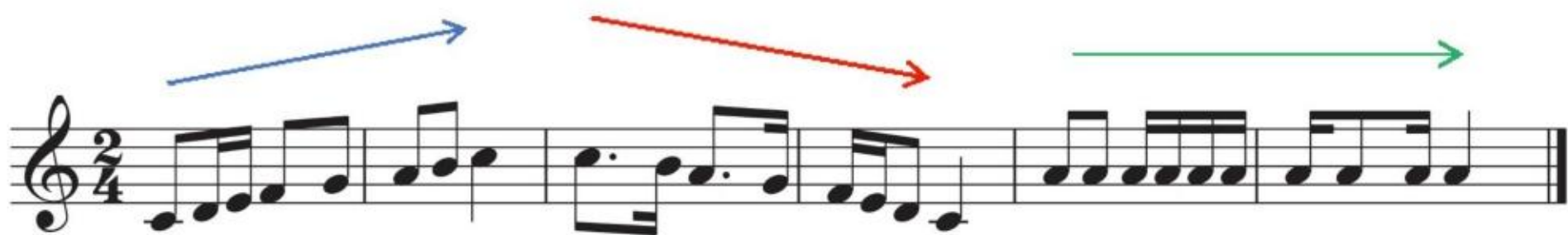
旋律之线

旋律是由乐音按照一定的音程关系、节奏关系及强弱规律有机地组织起来而形成的。不同的旋律进行呈现出不同的旋律线，不同的旋律线具有不同的性格。不同民族、不同地域、不同环境的音乐具有不同的旋律线特征。本课中，我们将探究旋律线的特点，并在艺术实践中理解旋律线体现出的艺术性格和文化内涵。

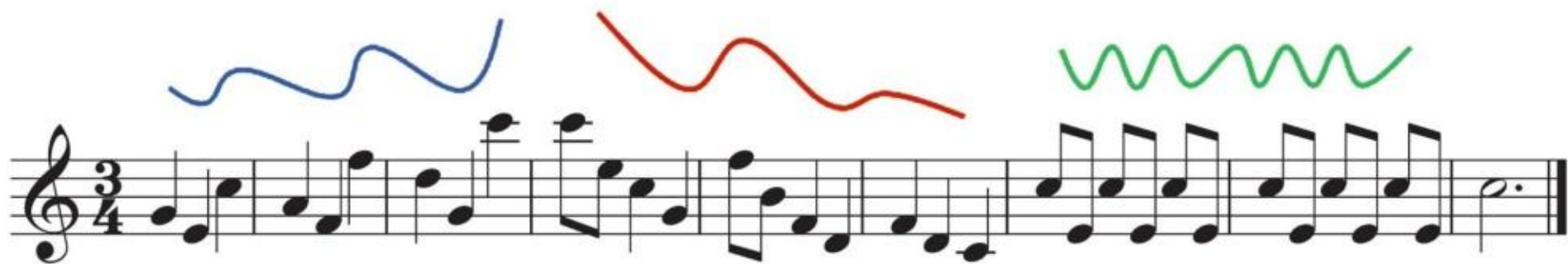
感知·关联

一、旋律线的形态

旋律是乐曲的基础，是音乐的主要表现手段之一。在音乐进行中，旋律的起伏形成了旋律线。旋律线大致可分为两种形态，即上行、下行、平行的直线，以及由上行、下行交替形成的波浪式曲线。

直线式上行、下行和平行旋律线示意图

上行、下行交替的波浪式旋律线示意图

一般来说，上行的旋律线有助推之感，下行的旋律线有松弛之感，平行的旋律线有持续之感。因此，作品中不同的旋律线可以表达不同的情绪和多样的感受。

信息链接

节奏：音乐在时间上的组织，即各音的强弱、长短（时值）关系。

聆听冼星海《黄河大合唱》中《黄水谣》和《保卫黄河》两个乐章，分析它们的旋律线形态。

二、旋律线的特征

1. 陕西民歌《脚夫调》

民歌是地域文化的重要组成部分。广袤的黄土高原千沟万壑、连绵起伏，千百年来孕育了苍凉而又豪放的民歌，体现出黄土高原鲜明的文化特色。

《脚夫调》是一首陕西信天游，其旋律线跌宕起伏，音调高亢有力、激昂奔放，表现了脚夫“赶脚”时的悲苦与无助，以及脚夫对家乡、亲人的思念之情。

脚夫调

自由地

陕西民歌

黄土高原地貌

信息链接

旋律与旋律线：

C大调

a小调

C大调音阶和a小调音阶的旋律线形态虽然是一样的，都是先上行后下行，但是它们的音乐色彩不同，前者是大调音阶，呈现明亮的色彩，后者是小调音阶，呈现柔和的色彩。

2. 贵州山歌《太阳出来照白岩》

《太阳出来照白岩》结构规整，共有四个乐句，为典型的“起承转合”结构。第一乐句旋律上行，第二乐句旋律先上行后下行，第三乐句的装饰性润腔和先上行后下行的旋律使曲调体现“转”的特点，第四乐句重复第二乐句旋律，强调“合”的特点。整首歌曲体现了贵州山歌的旋律线特征。

太阳出来照白岩

贵州山歌

太阳出来照白岩，金花银花

滚下来。金花银花我不

爱，只爱情妹好人才。

贵州山区地貌

视唱乐谱，欣赏《脚夫调》《太阳出来照白岩》，结合地域文化，分析旋律线的特征。

创意·表现

一、对比赏析

1. 听赏两首歌名相同，但风格不同的歌曲《我爱你，中国》，谈谈这两首歌曲旋律线的不同，并用绘画表达你对不同歌曲旋律线的理解。

我爱你，中国

瞿 琮、曲 京词
郑秋枫、陈毓满曲

稍慢 赞美地

我爱你，中国

瞿 琮词
郑秋枫曲

辽阔、自由地

2. 改变《浏阳河》与《小星星》两首音乐作品的调式，从听觉上感受旋律线与调式色彩的变化。

二、关联实践

方言是民歌风格形成的重要因素之一。作为古老的语种，闽南方言具有独特的声调韵律，闽南民歌的旋律线起伏与方言声调高度一致，具有浓郁的闽南地区乡土气息。

闽南童谣《天黑黑》充满童趣，传递了浓浓的乡情，在闽南地区广为流传。听赏《天黑黑》，分别用普通话和闽南语朗读歌词、演唱歌曲，并探究这首童谣的旋律线与语言音调的关系，以及它具有的地域文化韵味。

天黑黑

诙谐地 闽南童谣

天黑黑， 欲落雨， 阿公仔举锄头 欲掘

芋， 掘啊掘， 掘啊掘， 掘着一尾

旋鲷鼓， 依哟嘎嘟 真正 趣味。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	根据课堂活动中，学生对音乐旋律线的理解和把握情况，评出若干优秀奖。
关联能力	用短文的形式概括音乐旋律线与地域文化的关联，以及各艺术门类中线的异同，要求语言通顺、逻辑清晰。

二、拓展

1. 思考唱腔与书法

中国戏曲唱腔要求“依字行腔”，以达到“字正腔圆”的效果。行腔过程中，咬字的字头、字腹、字尾与书法点画过程中的起笔、行笔、收笔等有相似之处。

比较中国戏曲唱腔旋律之线与书法点画之线的异同，体会中国传统文化中线的韵味。

2. 探究古琴的声线

中国古琴音乐具有独特的声线，通过“吟、猱、绰、注”等多种演奏技法丰富音色。

探究古琴音乐中不同演奏技法演奏的单音和旋律，体会点与线的关联及其传达的文化意蕴。

古琴演奏

第3课

舞动之线

舞蹈以其肢体动势的方向和构图的轨迹创造出丰富的舞动之线。舞蹈线条的形态深受文化影响，并与其他艺术门类有着内在的联系。本课中，我们将学习舞蹈肢体语言，并关联诗词、书法等艺术门类，体会舞动之线的艺术表现力和文化感染力。

感知·关联

一、中国古典舞中的线之韵——圆、曲、拧、倾

中国古典舞作品《青衣》编导：王亚彬 表演：王亚彬

圆

“圆”贯穿于舞蹈形体运动线条的始末。其运动规则为“三圆两圈”，即平圆、立圆、“8”字圆，以及“大圈套小圈”。

如下图，动作“小五花”“云手”均属于“大圈套小圈”的运动路线。

小五花“大圈套小圈”的运动路线

云手“大圈套小圈”的运动路线

曲

“曲”是指舞动时，身体线条具有柔和的弯度与弧度，有别于笔直、有棱角的雄健线条。

中国古典舞作品《点绛唇》
编导：佟睿睿 表演：华宵一

拧

“拧”是指下肢固定，上身（包括腰、肋、肩、颈、头）向左或向右做水平旋扭。在动作过程中，有如双手拧毛巾的感觉。

中国古典舞作品《扇舞丹青》
编导：佟睿睿 表演：王亚彬

倾

“倾”是指身体的倾斜。“倾”与“拧”总是相伴相生，形成一种重心变化的线条动势。

中国古典舞作品《绿带当风》
编导：佟睿睿 表演：陈颖洁

二、西方芭蕾中的线之韵——开、绷、直、立

开

“开”是指从肩、胸、胯、膝、踝这五大关节部位对称向外打开，让人体线条更加舒展。

绷

“绷”是指身体的各个部位绷紧，尤其是腿、脚踝和膝关节，以及脊椎和颈椎等部位，以此展现独特的身体线韵。

直

“直”是指后背如门板一样向上挺直，双腿伸直，膝盖上提，肌肉线条拉长，形成长线条的视觉造型。

立

“立”是指将头、颈、躯干与四肢形成一个整体，如西方古典建筑般傲然屹立，突出芭蕾与生俱来的贵族气质。

芭蕾舞剧《天鹅湖》（第三幕）编导：〔法国〕马里尤斯·彼季帕、〔俄国〕列夫·伊万诺夫
演出单位：莫斯科大剧院芭蕾舞团

欣赏中国古典舞与西方古典芭蕾舞片段，从身体线条角度理解两者的文化特征。

创意·表现

一、吟诗起舞

中国舞蹈形态与古诗词有着密切的联系。舞蹈形态中呈现的线条美感在历代诗人的笔下表现得淋漓尽致。如唐代诗句“狂似纤腰软胜绵，自多情态更谁怜”（薛能《杨柳枝》），“遏云歌响清，回雪舞腰轻”（李商隐《歌舞》），“吹龙笛，击鼉鼓；皓齿歌，细腰舞”（李贺《将进酒》）等。这些诗句生动地描绘了舞者优美的肢体线条，反映了唐代文人的审美趣味。

吟诵杜甫七言律诗《观公孙大娘弟子舞剑器行》，欣赏中国画《公孙大娘舞剑图》，感受中国舞蹈中线条的形态变化，以及唐代舞俑的线条形态，尝试根据诗画的意境做几个简单的舞蹈动作，体会舞蹈、诗词、雕塑等不同艺术形式中的线条魅力。

《陶彩绘女舞俑》雕塑〔唐〕 故宫博物院藏

观公孙大娘弟子舞剑器行

〔唐〕杜甫

昔有佳人公孙氏，一舞剑器动四方。
观者如山色沮丧，天地为之久低昂。
耀如羿射九日落，矫如群帝骖龙翔。
来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。
绛唇珠袖两寂寞，晚有弟子传芬芳。
临颖美人在白帝，妙舞此曲神扬扬。
与余问答既有以，感时抚事增惋伤。
先帝侍女八千人，公孙剑器初第一。
五十年间似反掌，风尘澒洞昏王室。
梨园弟子散如烟，女乐馀姿映寒日。
金粟堆南木已拱，瞿塘石城草萧瑟。
玳筵急管曲复终，乐极哀来月东出。
老夫不知其所往，足茧荒山转愁疾。

《公孙大娘舞剑图》（局部）

中国画 任率英

二、观舞作画

舞蹈是一种综合艺术，除主要的形体动作外，服饰、道具等也是舞蹈表现的组成部分和塑造舞蹈形象的重要符号。它们可以帮助舞者扩大舞动的空间，拓展不同层次的线条。

中国古典舞作品《飞天》编导：陈维亚 表演：赵乔

1. 观赏舞蹈《飞天》中长绸的多种线条变化，用画笔勾勒出舞者运用长绸展现的线条形态。
2. 观赏各种舞蹈，用速写线条画出舞蹈的动态特点，表现舞动之线的多种美感。

舞蹈速写 叶浅予

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	参与“吟诗起舞、观舞作画”的实践活动，评选“最具文采奖”和“最佳创意奖”。
关联能力	通过不同艺术门类的实践活动，讨论舞动之线的美感及其与文化背景的关联，并举例说明。

二、拓展

舞蹈作品中，集体舞常通过舞者团队的队形变化，形成不同的队形线条。舞蹈队形的构图分为动态和静态两种。如舞蹈《小溪·江河·大海》中的波浪形构图，以及舞蹈《红蓝军》中的三角形与双横线构图，都具有表达作品主题的作用。

观察舞蹈演出照片，发挥想象力，寻找蕴藏在舞蹈作品中的线条，体会舞蹈传递出的文化信息。

中国当代舞作品《小溪·江河·大海》编导：黄少淑、房进激
演出单位：中国人民解放军国防大学军事文化学院（原中国人民解放军艺术学院）

中国当代舞作品《红蓝军》编导：张继钢、徐惠冬、崔思全
演出单位：中国人民解放军国防大学军事文化学院（原中国人民解放军艺术学院）

第4课

情韵之线

线条是音乐、舞蹈、美术、书法等诸多艺术形式的重要构成元素。艺术作品中的线条不仅可以表现世间万象，还蕴含着丰富的文化信息。本课中，我们将通过对多种艺术门类的通感解读与实践，体验线条在不同艺术门类作品中呈现的线条美感和文化意境。

感知·关联

一、绘画与雕塑中的线之韵

“以形写神”与“传神写照”是中国古代美学的重要思想。在书法、绘画、雕塑等造型艺术作品中，线条、色彩和形体共同构成艺术语言及表形达意的文化功能符号。流动的线条讲求气韵，注重神似；变幻莫测的线条从写形、立象到传神、达意，都充满了传统文化的韵味。

《八十七神仙卷》(局部) 中国画〔唐〕吴道子 徐悲鸿纪念馆藏

《八十七神仙卷》以白描手法表现浩浩荡荡行进的队伍，场面宏大，人物姿态优美。飘逸洒脱、富有韵律的线条具有“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力和中国传统文化特质。

信息链接

白描：中国画的一种表现形式，单用墨色线条勾勒出形象，不加修饰，无烘托渲染，具有突出主体、追求传神的表现力。

西汉舞俑夸张的动态线条，大张大开，恣意陶醉，体现写意的文化特质。

《陶绕襟衣舞俑》雕塑〔西汉〕徐州博物馆藏

西方美术中，运用线条概括形体的立体感、空间感和质感，追求真实的形象，体现注重写实的理性文化精神。

《帕格尼尼像》素描
〔法国〕安格尔
法国卢浮宫博物馆藏

素描《帕格尼尼像》中，作者运用凝练、简洁的线条表现人物形象和着装的立体感，刻画出音乐家非凡的精神气质。

《命运三女神》雕塑〔古希腊〕菲狄亚斯 伦敦大英博物馆藏

雕塑《命运三女神》中，作者在大理石上雕刻出高度写实的线条，以呈现服装的质感和女神们健康丰满、活力四射的形体。

通过观察、对比，理解艺术作品中线条的不同文化意蕴，感受中外文化的不同风貌。

二、建筑与音乐中的线之韵

人们常说，建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑，可见二者在艺术形式上具有相通性。线条是建筑艺术和音乐艺术的重要构成要素，它传达了艺术和文化方面的重要信息。

人民大会堂

人民大会堂整体建筑平面呈“山”字形，中部稍高，两翼略低，结构主次分明，纵横线条统一中有变化。四周环列134根廊柱，廊柱柱头是富有民族特色的莲花装饰，屋檐采用黄绿相间的琉璃瓦，使建筑立面形成了强烈的节奏感，秩序井然，庄严肃穆。

我和我的祖国

张 黎词
秦咏诚曲

慢速

我和我的祖国，一刻也不能分割，

无论我走到哪里，都流出一首赞歌。

我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，

袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。

观察人民大会堂图片，欣赏歌曲《我和我的祖国》，感知线条在建筑、音乐中的作用，探究二者在艺术和文化上的关联。

创意·表现

一、为建筑和雕塑配乐

根据传统建筑和现代建筑的线条特征选择恰当的音乐，并说出理由。

云南大理崇圣寺的整体建筑群有着起伏跌宕、错落有致的线条美感，既有北方建筑的恢宏大气，又有南方建筑的精巧秀丽。

云南大理崇圣寺

国家体育场

国家体育场是2008年北京奥运会主体育场，是北京标志性建筑之一。它由巨型网状线条组成，外观仿若用树枝编成的鸟巢，既有直线又有曲线，呈现出变化多端、浑然一体的线条美感。

《五月的风》是坐落在山东青岛五四广场的标志性雕塑，由螺旋式的上升曲线构成。两端小、中间大的变化旋转，其张力在升腾的同时扩展到四面八方。

《五月的风》雕塑 黄震

二、运用线创作装饰画

装饰画具有欣赏和装饰功能，以线为主要表现形式，多采用概括、抽象、夸张、变形等手法，给人以简洁、流畅、动感强烈和韵味无穷的艺术美感。

选择你喜欢的内容，确定一个主题，以线为主要表现形式创作一幅装饰画。

《火焰山》装饰画

《火焰山》以弯曲的短线产生升腾、热烈感；《节奏》以大小不同的圆串连成线，呈现色彩渐变的节奏感；《生命在于运动》从戏剧脸谱得到启发，以旋转的线表现生命力的动感。

《节奏》装饰画

《生命在于运动》装饰画

品评·拓展

一、品评

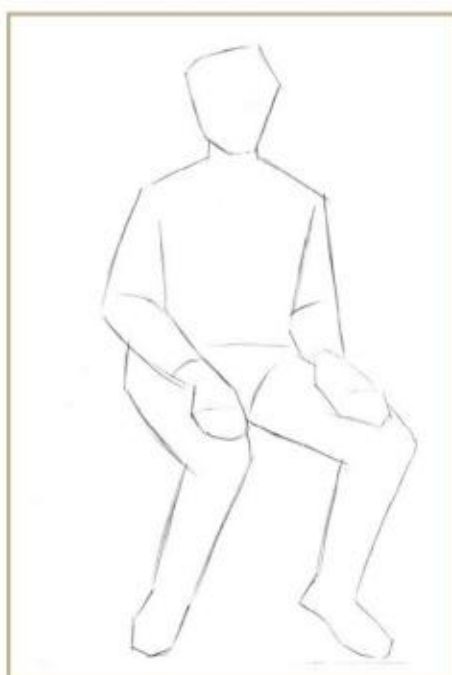
品评维度	品评内容
课堂表现	你认为哪位同学的习作最具有创意和文化意蕴，陈述理由。
关联能力	谈谈绘画、雕塑、建筑和音乐等艺术门类中的线条特点及其与文化的关联，阐述应全面、深刻。

二、拓展

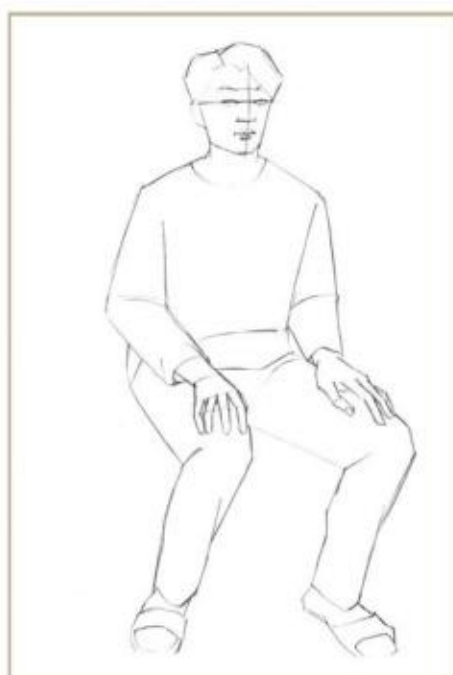
1. 学画以线为主要表现形式的人物速写

主要步骤：

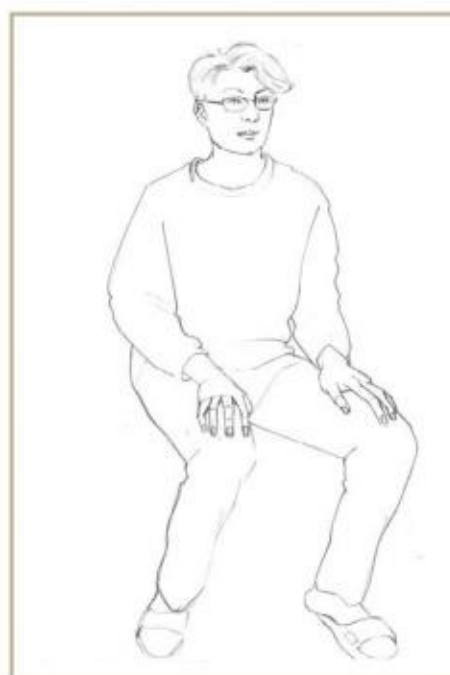
- (1) 从具体的基本形入手，注意比例关系；
- (2) 将人物的各个部分具体化，注意结构关系；
- (3) 选择适当的线条勾画五官和衣纹，用线要灵活；
- (4) 从整体上检查，进一步细化，保持速写的生动性。

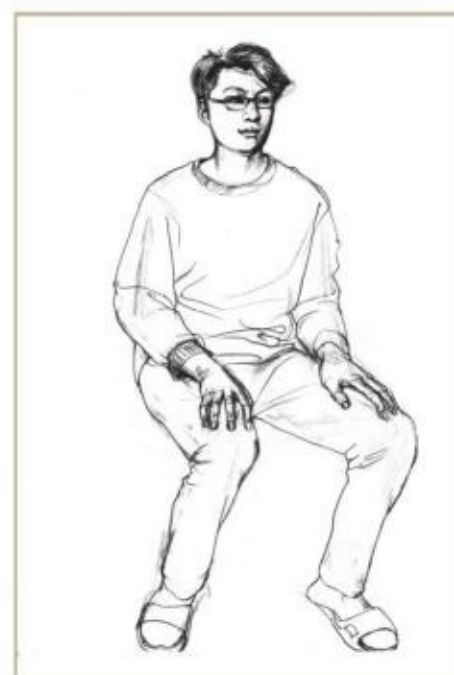
(1)

(2)

(3)

(4)

2. 创作校园文化主题作品

运用各种艺术形式的线条，创作校园文化主题作品。

第二单元 艺术节奏

音乐艺术具有时间性，它通过节奏来表现。节奏既是音乐的生命脉动，也是各艺术门类共同具有的表现要素。本单元中，我们将了解不同国家、不同民族的音乐，体会不同风格的节奏特征；领略中国丰富多彩的民族民间舞蹈，感受不同民族各具特色的舞蹈律动；发现美术、雕塑、建筑作品中静态形象蕴含的动感；掌握不同艺术表现形式中节奏的表现方式，认识节奏在艺术表现中的重要作用。

- 第1课 时间的节奏
- 第2课 空间的动感
- 第3课 身体的律动
- 第4课 语言的韵律

第1课

时间的节奏

节奏是音乐的基本要素和表现手段之一，具有特殊的审美价值。本课中，我们将通过探究中外音乐的节奏韵律，感知和体会世界不同地区的艺术节奏特征及文化特色。

感知·关联

一、音乐中的律动

节奏是音乐基本要素之一。在乐曲中，具有典型特征的、反复出现的节奏叫作节奏型。常见的节奏型有基本节奏型、附点节奏型、切分节奏型、三连音节奏型等。

基本节奏型

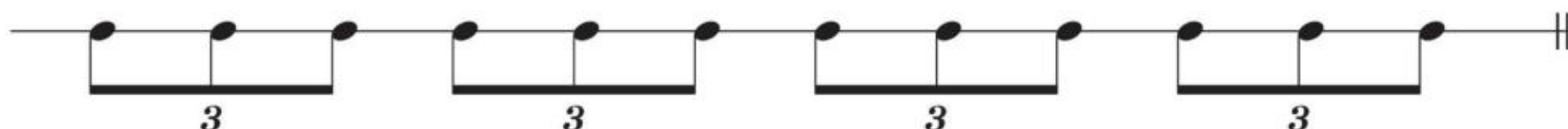
附点节奏型

切分节奏型

三连音节奏型

用拍手或敲桌子的方式拍击以上节奏型，感知不同节奏型的特点。

节奏型在音乐表现中具有重要的意义，它能体现出音乐的某些风格特征。

一杯美酒

中速 热情地

维吾尔族民歌
艾克拜尔吾拉木译配

我的爱情像杯美酒，一杯美酒，心上人请你把它接受。

维吾尔族民歌《一杯美酒》歌词简短，歌唱性较强，曲调、节奏等具有新疆地区民族音乐的特色。

嘉陵江上

中速 悲壮地

端木蕻良词
贺绿汀曲

那一天，敌人打到了我的村庄，我便失去了我的田舍、家人和牛羊。如今我徘徊在嘉陵江上，我仿佛闻到故乡泥土的芳香。

《嘉陵江上》由作曲家贺绿汀谱曲。作曲家运用了丰富的节奏型和相应的旋律动机，并将其与抑扬顿挫的语调紧密结合，从而创作出这首具有代表性的抗日救亡歌曲。

完整聆听以上两首歌曲，感受不同风格歌曲中的节奏型特点。

二、音乐中的韵律

《茉莉花》是中国经典民歌，不同地区有不同版本的《茉莉花》，其中以江苏民歌《茉莉花》与河北民歌《茉莉花》最为典型，体现了南北不同地区民歌的风格特点。

茉莉花

江苏民歌

江苏民歌《茉莉花》属于小调民歌。其规整的二拍子，以及较细分的节奏型，推动了旋律的发展，体现了江苏民歌灵动、细腻、婉转的韵味。

茉莉花

河北民歌

河北民歌《茉莉花》节奏律动性较强，两小节紧凑，两小节舒展，增加了音乐的张力，体现出北方民歌直爽、豪放的韵味。

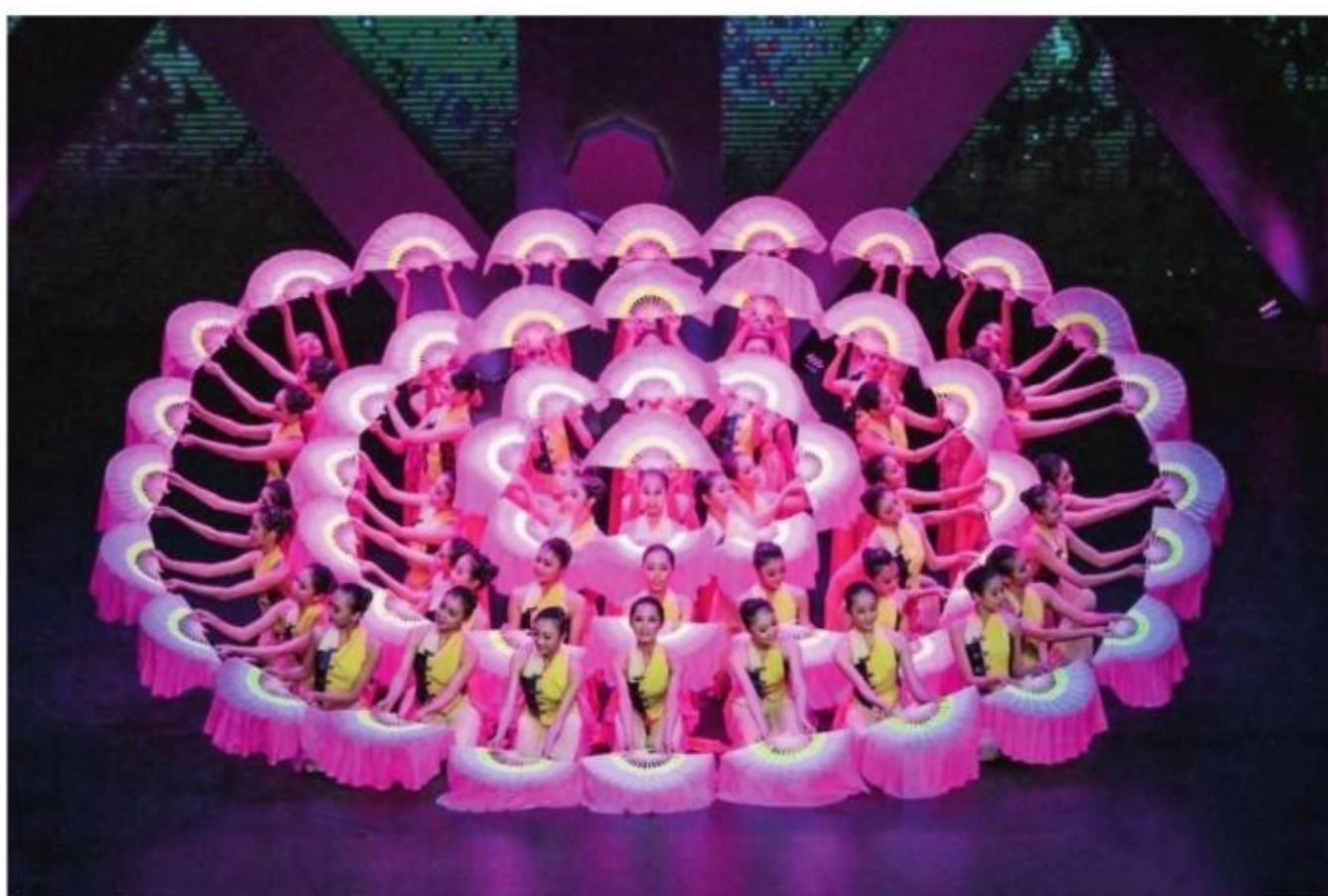
对比欣赏两个地区的《茉莉花》，感受两首民歌在节奏方面的异同，思考中国南北不同地域文化对民歌风格的影响。

创意·表现

一、歌唱与舞蹈

1.学唱江苏、河北两个地区的《茉莉花》，归纳它们的节奏型，说说节奏型对歌曲风格形成的作用；探究地域文化对音乐风格的影响。

2.欣赏芭蕾舞《茉莉花》，模仿作品中的造型及基本动作，感受西方芭蕾肢体语言与中国民族音乐律动的交融。

芭蕾舞作品《茉莉花》编导：刘婷婷 演出单位：辽宁芭蕾舞团

芭蕾舞《茉莉花》借鉴西方芭蕾舞的肢体语言，运用扇子组合出一个又一个鲜花盛开的造型，体现了中西方文化的交融。

二、创编非洲鼓节奏

非洲打击乐器敲打出的节奏是非洲族群歌舞的灵魂，也是非洲族群传统文化的重要组成部分。

敲击歌曲《慢慢走》谱例中的节奏，体验节奏在非洲歌舞文化中的作用。尝试重新编配非洲鼓声部，边唱歌曲边演奏非洲鼓。

非洲鼓

非洲歌曲
齐问译词
播谷配歌

我慢慢走过来啦！我慢慢

走过来啦！我慢慢走过来

啦！ kiu tiu pa di, kiu tiu pa di, kiu - tiupa!

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	分组进行非洲歌舞表演，并互相评价。
关联能力	以表格的形式，梳理本课乐谱中的节奏型，探究各自的文化特点。

二、拓展

拉丁美洲民间音乐节奏

切分节奏型、附点节奏型是拉丁美洲民间音乐常用的节奏型，分析秘鲁民间音乐《太阳门》乐谱，概括其节奏特点。

查找秘鲁文化的相关资料，探究《太阳门》中节奏与文化的关联。

太阳门

秘鲁民间音乐
郭 燕记谱

柔板 慢速

第2课

空间的动感

造型艺术的节奏是从音乐、诗歌中借用的表现语言，主要体现在通过形体、结构、色彩等有规律的变化组合打破单调死板，在静态空间中产生动感，从而具有节奏美感。本课中，我们将造型艺术的节奏与音乐关联，感受绘画、建筑、雕塑等造型艺术的空间的动感，体会节奏的艺术表现力和文化内涵，创作具有节奏美感的作品。

感知·关联

一、构图与节奏

节奏是绘画构图重要的艺术表现语言。通过形状大小、疏密位置、色彩搭配等，构成具有生动的节奏美的画面。

《静物苹果篮子》油画 [法国] 塞尚
美国芝加哥艺术学院藏

这幅静物画的构图，整体上由物品构成两组不等边三角形，统一了画面。由果子的聚散、大小和颜色变化，形成画面的活跃的节奏；由深色瓶子、白色桌布和灰色墙面，形成画面的黑、白、灰节奏。

与构图示意图相比较，统一了果子大小和颜色的变体图的画面的节奏产生了什么变化？

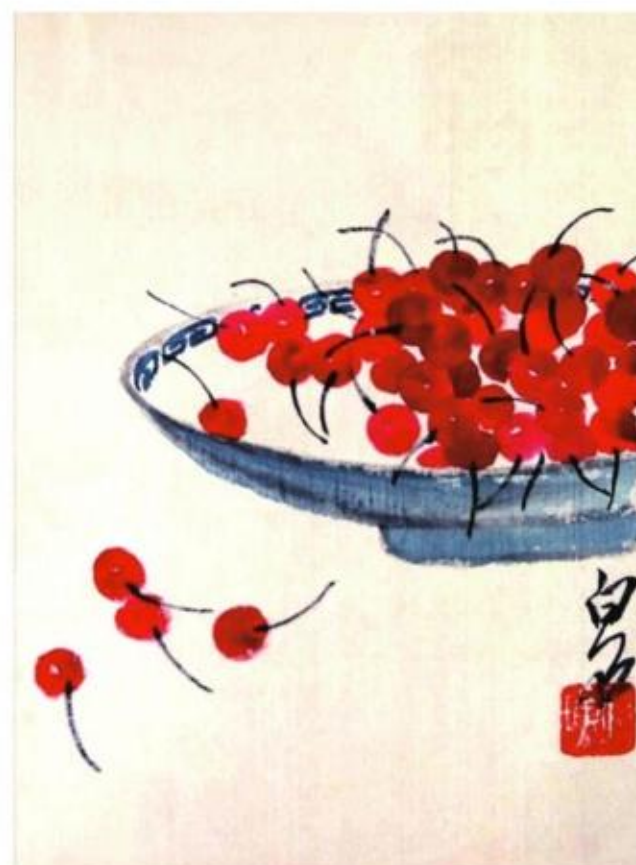

《静物苹果篮子》构图示意图

《静物苹果篮子》变体图

《樱桃》的构图简洁明了，画面中每个樱桃的位置看似随意，实则具有聚散、疏密的节奏变化。用短线条勾勒的樱桃蒂，方向上错落有致，富有趣味。整幅画呈现出轻松愉悦的节奏。

《樱桃》中国画 齐白石

《夯歌》油画 王文彬 中央美术学院藏

《夯歌》具有怎样的节奏，
是用什么艺术语言表现的？

二、动感与节奏

造型艺术往往通过动感呈现节奏，即在静态造型空间中展现动感的节奏美。

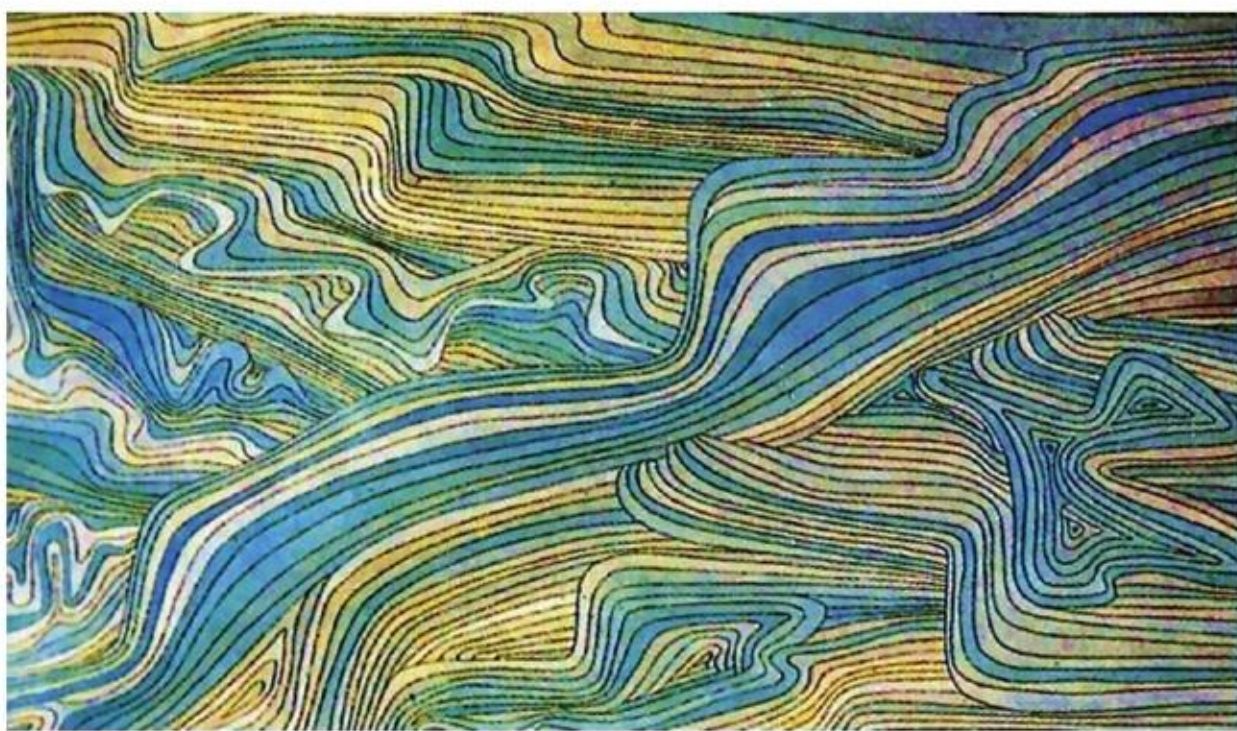

澳大利亚悉尼歌剧院侧视图

澳大利亚悉尼歌剧院俯视图

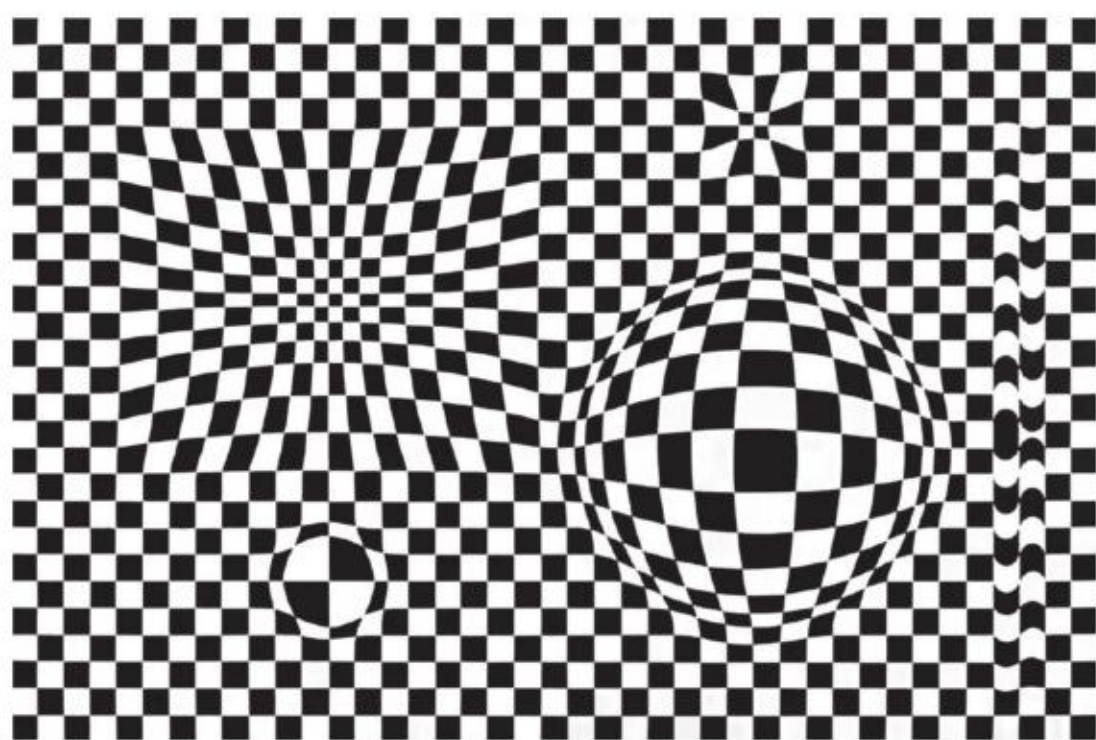
澳大利亚悉尼歌剧院由几组薄壳结构变化重复组成，组与组之间既连续又间断，形成动感节奏。

《奔流》油画 [德国] 保罗·克利

《奔流》中，以不同种类、不同方向的曲线构成交错、奔流的形态，呈现出动感极强的节奏。

《织女星》中，根据欧普艺术的视幻和光效应原理，将众多的方形按一定的轨迹渐变排列，形成由直渐曲的凹凸画面，呈现出收缩扩张、起伏运动的节奏。

《织女星》油画 [匈牙利] 维克托·瓦萨雷里

《金花阿鹏》雕塑 叶毓山

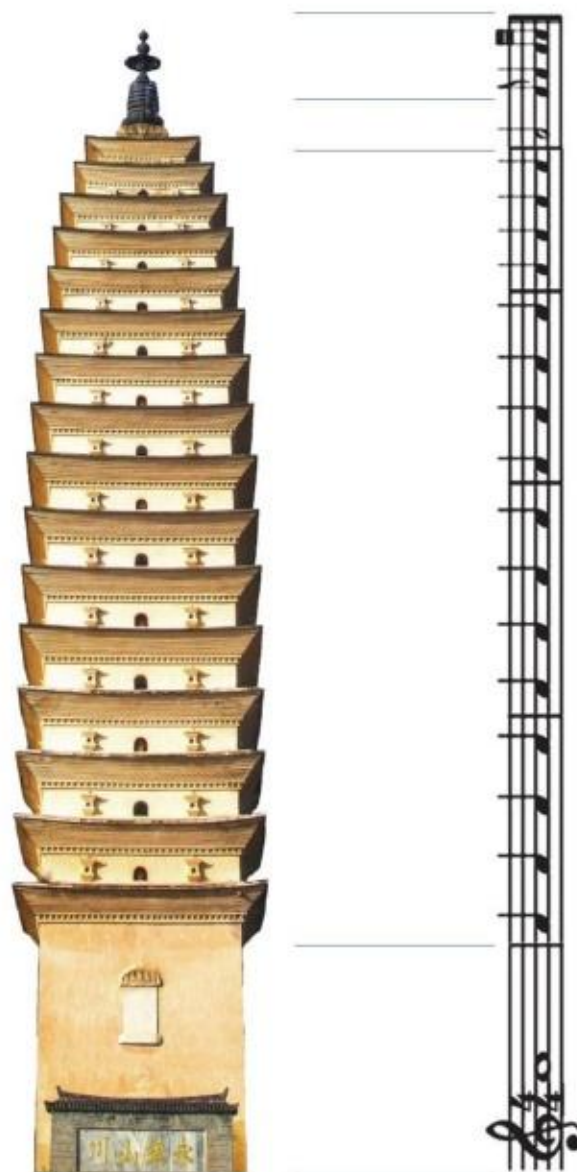
写实性雕塑的动感主要产生于形象的体态动作。雕塑《金花阿鹏》塑造了身姿舒展、欢快起舞的人物形象，表现了幸福美好的主题。

观察图片并思考：动感节奏在静态造型艺术中是通过什么创作手法表现的？

创意·表现

一、为建筑创编旋律

梁思成先生曾用音乐来分析北京天宁寺塔的建筑节奏，这种做法有何意义？我们模仿他的做法，用不同时值的音符对应云南大理千寻塔塔身层级结构（如右图）。请用“宝塔节奏”创编旋律，并分析故宫博物院的红色宫墙、白色栏杆形成的丰富节奏，探究建筑节奏体现的中国文化意蕴。

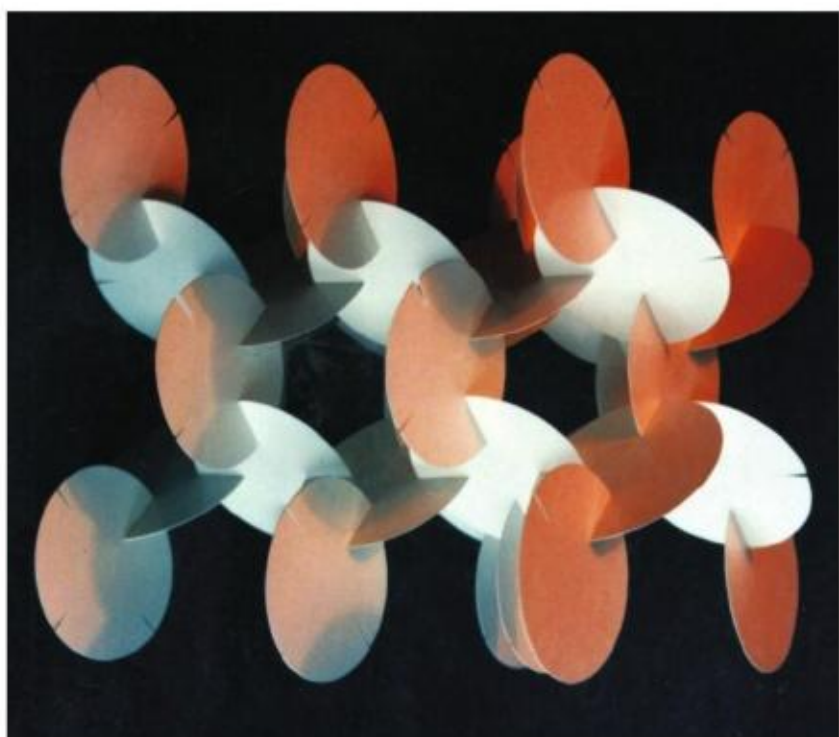
云南大理千寻塔的节奏分析

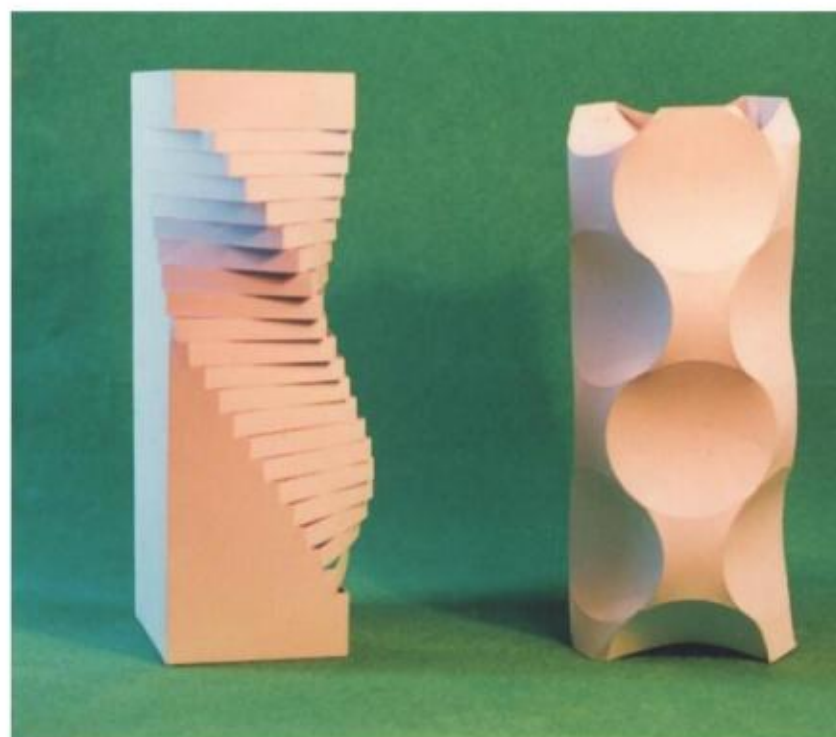
故宫博物院的宫墙与栏杆

二、制作立体构成造型

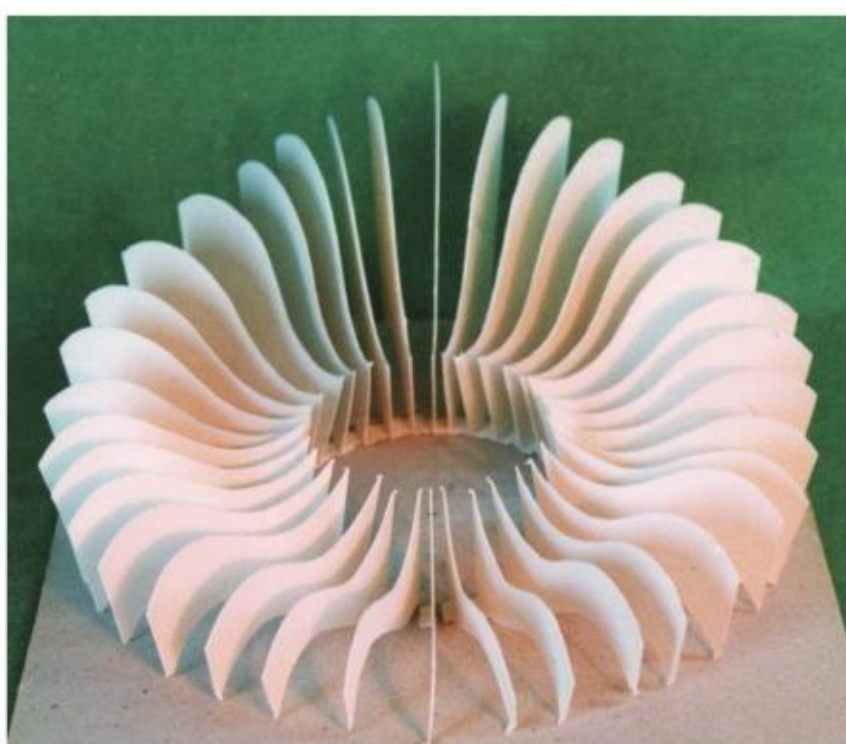
立体构成是以抽象的形式表现节奏，通过实践性的体验，可以更好地理解节奏的规律。参照下图，从绘画、雕塑、建筑等多种视角出发，尝试学习、制作立体构成造型，表现一定的节奏规律和动感。

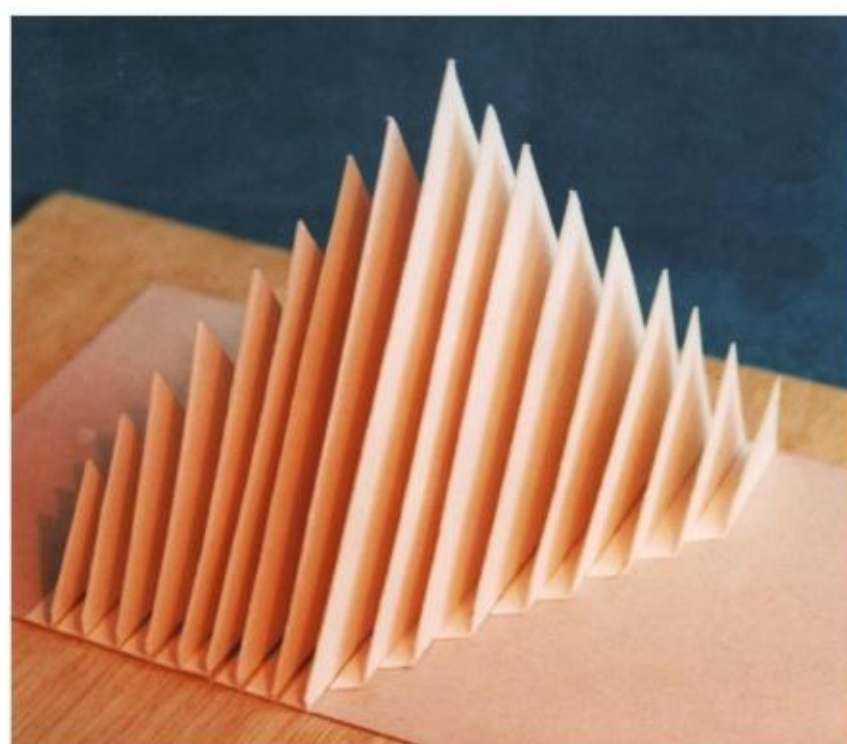
插接组合

折板构造

曲面排列

层面排列

《富春山居图》中国画〔元〕黄公望 浙江省博物馆、台北故宫博物院藏

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	分享自己制作的立体构成造型，讲解作品中呈现的动感和节奏规律的独特之处。评选出班级前三名，给予“优秀造型奖”。
关联能力	举办研讨会，探讨在中外不同文化语境中，美术节奏与音乐节奏的关联性，看谁的发言最深入。

二、拓展

山水画与民族音乐

元朝画家黄公望晚年创作的描绘富春江两岸初秋景色的《富春山居图》全长约7米，整幅画面呈现出山峦起伏、枝叶繁茂的景象，令人心旷神怡。几经辗转，《富春山居图》传到了收藏家吴洪裕的手中，他非常喜爱此画，临终前令人将此画焚烧陪葬，虽被其侄从火中救出，但已被烧成一大一小两段，前段较短，称《剩山图》，现藏于浙江省博物馆；后段较长，称《无用师卷》，现藏于台北故宫博物院。经多方努力，2011年6月1日在台北故宫博物院合璧展览。

2012年3月，温家宝总理在人民大会堂说：“我2009年在这里讲了《富春山居图》的故事，精诚所至，金石为开。我高兴地得知，这幅分离很久的《富春山居图》终于在台北合璧展出，这反映出中华文化具有强大的向心力和震撼力。我虽不能至，但心向往之。我常想，难道几千年的文化恩泽就不能消弭几十年的政治恩怨？我真诚希望两岸进一步加强文化交流和人员往来。台中有一位诗人叫林朝崧，他曾经写过一句诗，叫‘情天再补虽无术，缺月重圆会有时’。我相信，只要全体中华儿女共同努力，祖国统一和民族振兴的大业一定能够实现，这是整个中国人的骄傲。”

作曲家刘湊和姜莹以这部长卷画作为蓝本，创作了民族管弦乐《富春山居图随想》。这是一部中国山水画与民族音乐的精妙结合之作，作曲家采用当代民族乐器阐释古代经典画作的山水意境，探索了传承中国优秀传统文化的新路径。

观赏中国画《富春山居图》，听赏民族管弦乐《富春山居图随想》，整体感受音乐与绘画的恢宏节奏与空间动感，体会其中蕴含的人文精神。

第3课

身体的律动

舞蹈不仅是一种身体有规律的行动和有节奏的跳动，更是一种能够引起人感知觉的律动。本课中，我们将通过探究中国汉族、藏族、维吾尔族、蒙古族等舞蹈的律动特点，感受各民族舞蹈的艺术特征，体会舞蹈律动中蕴含的民族文化。

感知·关联

一、观赏汉族舞蹈

汉族舞蹈是在农耕文化中孕育出来的，题材丰富，种类繁多。不同地域汉族舞蹈的风格形成与其所处的文化生态环境息息相关，主要体现为“南灯北歌”的分布特征，即南方的花鼓灯与北方的秧歌。

1. 安徽花鼓灯

安徽花鼓灯流传于淮河两岸，独特的地理位置使其形成了南北兼容的文化风格。安徽花鼓灯的主要特点是“溜得起，刹得住”。

汉族民间舞安徽花鼓灯

汉族民间舞作品《淮水情兰花湾》

编导：高度、黄奕华 演出单位：北京舞蹈学院

2. 东北秧歌

东北秧歌将东北人热情质朴、刚柔并济、幽默风趣的性格表现得淋漓尽致。东北秧歌风格特点体现为“稳中浪，浪中眼，眼中俏”。

汉族民间舞东北大秧歌

舞剧《原风》编剧：王举、王铎

总导演：王举 总编导：王铎

演出单位：黑龙江艺术职业学院

二、观赏藏族舞蹈

居住在青藏高原以农牧业为主的藏族人民，在长期的劳动生活中逐渐形成一种顺手顺脚的身体动态，产生了手脚同出一侧的“一顺边”体态律动，俗称“顺拐”，体现出粗犷豪迈的民族性格。这是藏族舞蹈的典型特征。

藏族民间舞中的波浪式“一顺边”

藏族民间舞作品《牛背摇篮》

编导：苏自红、色尕

演出单位：中央民族大学舞蹈学院

三、观赏维吾尔族舞蹈

维吾尔族民间舞蹈突出头颈和手腕的运用，躯体保持昂首、挺胸、立腰的姿态，兼具东方的沉稳与西方的直立美感。舞者微颤的身体律动、多变的舞姿和高超的技巧体现了维吾尔族舞蹈的审美特色和文化气质。

维吾尔族民间舞刀郎舞

维吾尔族民间舞作品《摘葡萄》

编导：米克拉依·依布拉音

演出单位：新疆艺术剧院歌舞团

四、观赏蒙古族舞蹈

蒙古族舞蹈具有游牧文化身体律动的特征，比如“碎抖肩”“硬肩”“拱肩”的舞蹈肢体语言，与牧民骑马的姿态密切相关。牧民大部分时间都在蒙古包里或马背上度过，上肢活动频繁，因此蒙古族舞蹈主要为上肢运动，体现了粗犷、豪放、刚柔相济的游牧文化特点。

蒙古族民间舞顶碗舞

蒙古族民间舞作品《盅·碗·筷》

编导：呼格吉勒图

演出单位：内蒙古民族歌舞剧院

概括汉族、藏族、维吾尔族、蒙古族的舞蹈律动特点，并相互交流。

创意·表现

一、击鼓跳舞

东北秧歌的锣鼓伴奏展示了演奏者十分丰富的演奏技巧。民间艺人常说“锣鼓一响，脚底板就痒”。在表演中，锣鼓或重击或轻敲，而舞蹈者的步伐就随着鼓点力度的轻重和节奏的疏密而变化。

分组实践，一组按谱打鼓并念锣鼓谱，一组跳舞。通过双方配合，体会东北秧歌与文化的关联。

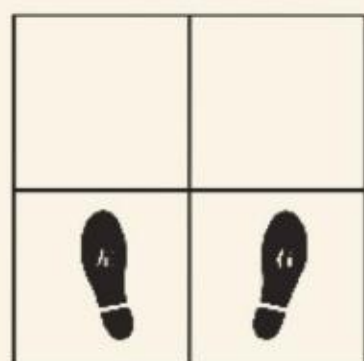

东北秧歌常用节奏

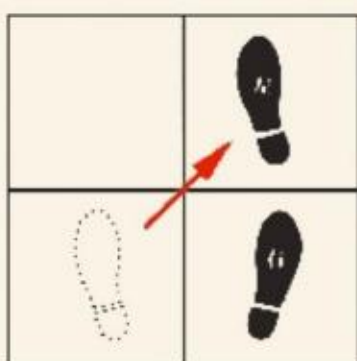
手巾花八鼓

锣鼓谱	$\frac{2}{4}$ 咚	0 古儿	隆 咚 仓		0 古儿 隆 咚		仓	0 古儿	
堂 鼓	$\frac{2}{4}$ 右	0 右左	右 左 右		0 右左 右 左		右	0 右左	

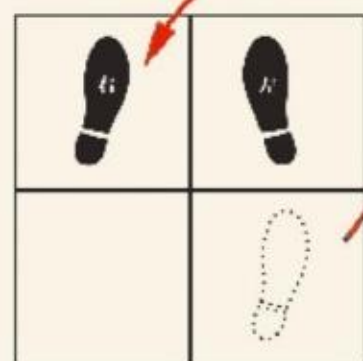
锣鼓谱	隆 咚 仓		仓 古儿 隆 仓		一 咚 仓	
堂 鼓	右 左 右		右 右左 右 左		0 左 右	

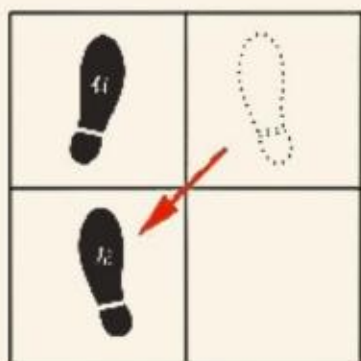
准备

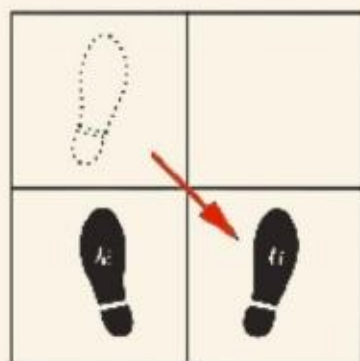
第一步

第二步

第三步

第四步

十字秧歌步分解图

二、随乐起舞

听赏音乐作品《鸿雁》，为其编配舞蹈动作；随乐起舞，感受舞蹈律动与音乐节奏的结合，加深对少数民族艺术文化特征的理解。

蒙古族女子舞蹈典型体态

蒙古族男子舞蹈典型体态

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	将本课所学舞蹈的精华部分串在一起进行表演，评选出“最佳表演奖”。
关联能力	分组交流舞蹈律动与音乐节奏的关系，概括不同民族的音乐、舞蹈特色。各组选代表发言，要求要点明确、思路清晰。

二、拓展

舞蹈与书法

宗白华先生曾说：“中国的绘画、戏剧与中国另一特殊艺术——书法，具有共同的特点，这就是它们里面都贯穿着舞蹈精神，由舞蹈的动作显示虚灵的空间。”中国书法的运笔与古典舞的身韵显示出一种动态形式的关联。

舞蹈与书法的共同之处在于它们都是协调身心的内外运动。舞者通过舞动的身姿，书法家通过笔墨的点画来表达情感。运动的线条与轨迹是舞蹈与书法共有的特性。舞蹈呈现于空间，书法延展于平面，两者均采用不同的运动线条建构多样的艺术风格。在古代，人们在地上铺一块正方形或长方形的毡毯，舞者翩跹其上。毡毯类似书法的宣纸，舞者的身影恰似飞舞的笔墨。唐代的“草圣”张旭在观舞剑时，从剑法中悟到书法，因此而得草书之神韵。

探究在中国传统文化影响下，书法与舞蹈的律动关系；创编体现二者关联的节目，在校园或社区展示。

舞剧《兰亭·祭侄》编导：杨云涛 演出单位：中国香港舞蹈团

第4课

语言的韵律

日常语言有节奏与声调起伏的韵律，而文学语言的韵律则更为讲究。将语言、音乐与表演结合起来，就形成说唱这门综合艺术。本课中，我们将探究诗词、歌词、说唱等语言艺术的节奏与韵律，并通过实践活动，体验中国语言文化的韵律美。

感知·关联

一、诗词中的韵律节奏

诗词中的韵是诗词格律的基本要素之一。诗人在诗词中用韵，叫押韵。诗句语言声调的高低、长短、轻重及一定的间歇或停顿，句中、句末或行末的同韵同调等手法，都会加强诗歌的节奏感和音乐性。

常见诗句节奏

行路难·其一（节选）

〔唐〕李白

金樽清酒斗十千，
玉盘珍羞直万钱。

三分法：（2+2+3）

金樽 / 清酒 / 斗十千，玉盘 / 珍羞 / 直万钱。

破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之（节选）

〔南宋〕辛弃疾

醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。

二分法（2+4; 3+4; 2+3）

醉里 / 挑灯看剑，梦回 / 吹角连营。
八百里 / 分麾下炙，五十弦 / 翻塞外声。
沙场 / 秋点兵。

七律·人民解放军占领南京（节选）

毛泽东

钟山风雨起苍黄，
百万雄师过大江。

二分法：（4+3）

钟山风雨 / 起苍黄，百万雄师 / 过大江。

三分法：（2~2+3）

钟山~风雨 / 起苍黄，百万~雄师 / 过大江。

欣赏并吟诵以上诗词，体会其中固定的平仄格律。

二、歌词中的韵律节奏

语言艺术中的韵律讲究的是字词的搭配、声调的和谐。歌词是适宜歌唱的文学作品，歌词语气停顿位置的不同划分，会产生不同的声调音韵节奏。

海 恋

熊达天词
宋 瑾曲

稍自由地

f

mf

p

1.我 好 像 疲 惫 的 风 帆， 依 然
2.我 忘 了 倾 斜 的 信 号， 依 然

漂 向 遥 远 遥 呼 远。
把 你 呼 唤

常见歌词节奏

海 恋（节选）

熊达天

我好像疲惫的风帆，
依然漂向遥远。

二分法3种：

我 / 好像疲惫的风帆
我好像 / 疲惫的风帆
我好像疲惫的 / 风帆

三分法2种：

我 / 好像 / 疲惫的风帆
我好像 / 疲惫的 / 风帆

四分法1种：

我 / 好像 / 疲惫的 / 风帆

吟诵并思考：诗词与歌词的韵律节奏有什么不同？听赏《海恋》，思考歌曲中旋律与歌词的关系。

三、京韵大鼓中的韵律节奏

京韵大鼓表演艺术家骆玉笙

京韵大鼓有说有唱，是具“京味儿”的艺术形式。它的韵白讲究语气韵味；唱词的基本句式是七字句；伴奏乐器主要有鼓板、三弦、四胡、二胡、琵琶等；唱腔属于板腔体，板式有慢板、快板、垛板、住板，基本腔调为起腔、平腔、落腔、高腔、长腔、悲腔等。

京韵大鼓讲究京腔京韵，字正腔圆，旋律起伏跌宕，充分体现了中国北方的传统文化特质。

重整河山待后生

电视连续剧《四世同堂》主题曲

稍慢 自由、高亢、悲壮地

林 汝 为词
雷振邦、温中甲、雷蕾曲

听赏根据老舍先生同名长篇小说改编的电视连续剧《四世同堂》的主题曲《重整河山待后生》，体会歌曲中京韵大鼓的韵律特征。

创意·表现

一、感受古代诗词韵律

《醉花阴·重阳》是宋代女词人李清照的作品。朗诵这首宋词，体会词句中的韵律；演唱这首歌曲，感受诗词与音乐在艺术作品中的文化感染力。

醉花阴·重阳

〔宋〕李清照

薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。
佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。
东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。
莫道不消魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

醉花阴·重阳

〔宋〕李清照词
吴少雄曲

♩ = 66

薄 雾 浓 云 愁 永 昼 永

昼， 瑞 脑 消 金 兽， 瑞

脑 消 金 兽。

♩ = 72

佳 节 又 重 阳， 玉 枕 纱

厨， 半 夜 凉 初 透 凉 初

透。 佳 节 又 重 阳， 玉 枕 纱

厨， 半 夜 凉 初 透 凉 初 透。

二、编写现代说唱

以校园生活为题材，尝试创编几句现代说唱并展示。可请同学敲击相应的节奏进行伴奏。

三、学唱苏州弹词

观赏苏州弹词《枫桥夜泊》，吟诵诗词并学唱，感受苏州弹词的韵律与文化气质。

苏州弹词是一种曲艺曲种，以说、噱、弹、唱为主要艺术手段，将散、韵文体结合，使用苏州方言，说中夹唱，吴侬软语，抑扬顿挫，轻清柔缓，娓娓动听，具有“理、味、趣、细、技”（近人有改“技”为“奇”）的艺术特色。其唱篇一般为七字句式，按吴音或中州音押韵。

弹词艺术家徐丽仙（左一）演出剧照

枫桥夜泊

〔唐〕张继

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。

信息链接

苏州弹词：通常，苏州弹词是由两人共同表演的说唱艺术形式。其中，一人（上手）持三弦表演，一人（下手）抱琵琶表演。说唱的题材内容多为传奇小说和民间故事。有一人的单档、两人的双档和两人以上等表演形式。唱腔丰富多彩，流派纷呈，大致可归为三个腔系：陈调、俞调、马调。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	选出几位代表，讲解各自创编的作品，互相交流改进意见。
关联能力	通过感受多种艺术形式的关联，谈谈在当代文化语境中，中国传统语言艺术应该如何传承。

二、拓展

绕口令

绕口令又称急口令、吃口令、拗口令等，是一种节奏感很强的民间语言游戏。它将声韵接近的字，组成重叠、拗口的句子，要求一口气快速念出。因此，绕口令不仅可以训练口齿，还能起到移风易俗的作用。

搜集、自编绕口令，与大家交流。

为以下绕口令编配节奏，并表演。

植 树

老顾大顾和小顾，
扛锄植树走出屋。
漫天大雾罩峡谷，
雾像灰布满路铺，
大顾关注喊小顾。
老顾扛锄又提树，
雾里植树尽义务。

第三单元 艺术形式

形式美是由各艺术要素按审美规律组织而成，美的形式结构规律是所有艺术门类共同遵循的常规法则。本单元中，我们将围绕文化背景，从建筑、雕塑、绘画、音乐中寻找对称平衡与非对称平衡之美；感受不同艺术门类中对比统一的和谐美；领悟中外语境下具象艺术与抽象艺术的特点与内涵；探索在中国传统美学视角下，不同艺术作品的意象之美；通过关联不同艺术门类，把握美的艺术形象塑造方法，提升对美的感知能力，增强民族文化自信。

- 第1课 结构平衡
- 第2课 对比统一
- 第3课 具象抽象
- 第4课 意象之美

第1课

结构平衡

平衡是艺术作品的一种形式结构特征，平衡结构包括对称性与非对称性两种。对称性平衡给人庄严、肃穆的美感，非对称性平衡给人活泼、灵动的美感。本课中，我们将通过雕塑、建筑、绘画、音乐和诗歌等艺术相互关联的实践活动，在文化中理解平衡对形式美的意义。

感知·关联

一、对称性平衡

对称是指图形或物体相对的各部分，在大小、形状和排列上具有一一对应的关系。在建筑中，对称性平衡结构往往给人端庄、稳重的感觉。

故宫博物院

故宫博物院作为一个完整的建筑群，主要建筑都沿着由南到北的中轴线左右分布，有极强的对称性。

雕塑《李大钊纪念像》采用对称的结构，以坚毅的面容、开阔的双肩体现“铁肩担道义”的革命气概。

《李大钊纪念像》雕塑 钱绍武

牧 歌

蒙古族民歌
安波记录

稍慢 宽广抒情地

1. 蓝 蓝 的 天 空 上 飘 着 那 白 云,
2. 羊 群 好 像 是 斑 斑 的 白 银,

白 云 的 下 面 盖 着 雪 白 的 羊 群。
撒 在 草 原 上 多 么 爱 煞 人!

《牧歌》是一首蒙古族长调歌曲。歌曲为上下句结构，旋律悠扬，节奏舒展，表现出草原文化的博大情怀。每个乐句8小节，乐句间均衡、对称。

《雅典学院》壁画 [意大利] 拉斐尔 意大利梵蒂冈博物馆藏

壁画《雅典学院》采用对称性构图，展现建筑的宏大与深远。画面中哲学家、思想家柏拉图和亚里士多德处于中心位置，两侧围绕50多位科学家、艺术家与学者，体现追求真理、崇尚科学的文化精神。

对称性平衡在不同艺术门类
和不同文化中有什么作用？

二、非对称性平衡

打破对称性的平衡，就是非对称性平衡。非对称是指艺术作品的各部分在大小、形状、距离、排列等方面表现出的差异性。具有非对称性平衡特点的艺术作品富有灵动感、活跃感。

四川民歌
吴文季采编
江定仙编配

稍慢 饱满地

跑马(溜溜的)山上，一朵(溜溜的)云哟。

端端(溜溜地)照在，康定(溜溜的)城哟。

月亮弯弯，康定(溜溜的)城哟。

听赏《康定情歌》，说一说它是对称性结构还是非对称性结构，并说明原因。

《春》雕塑 四川美术学院雕塑系集体创作

雕塑《春》用非对称性平衡结构塑造了一个体态婀娜的少女形象，通过姿势和飘带保持人物的平衡，展现青春的活力。

上海中心大厦是上海市地标性建筑之一。它的建筑外观呈螺旋式上升状，表面的开口由底部旋转贯穿至顶部，形成新的天际线。这栋建筑打破了20世纪工业时代方方正正的积木式结构，以创造性的“扭转”造型呈现非对称性动态的建筑形象。

上海中心大厦

上海中心大厦俯视图

创意·表现

一、演唱与分析

演唱《不打胜仗不回乡》，感受并分析非对称性结构。

不打胜仗不回乡

湖南革命歌曲
郑凤鸣演唱
左萍秋记谱

快板

1. (合) 红漆桌子 (哟 哟) 七呀 七八方 哎 哪 哪 哪 哪 哪，
2. (女) 你要文的 (哟 哟) 动呀 动 笔 墨 哎 哪 哪 哪 哪 哪，
3. (男) 不打胜仗 (哟 哟) 不呀 不 回 乡 哎 哪 哪 哪 哪 哪，

纸 笔 墨 砚 干 哥 哥 摇 呀 中 央， 有 情 的 干 哥 哥。
你 要 武 的 干 哥 哥 动 呀 刀 枪， 有 情 的 干 哥 哥。
有 情 的 妹 妹 干 哥 哥 等 呀 候 我， 有 情 的 干 哥 哥。

二、分析与设计

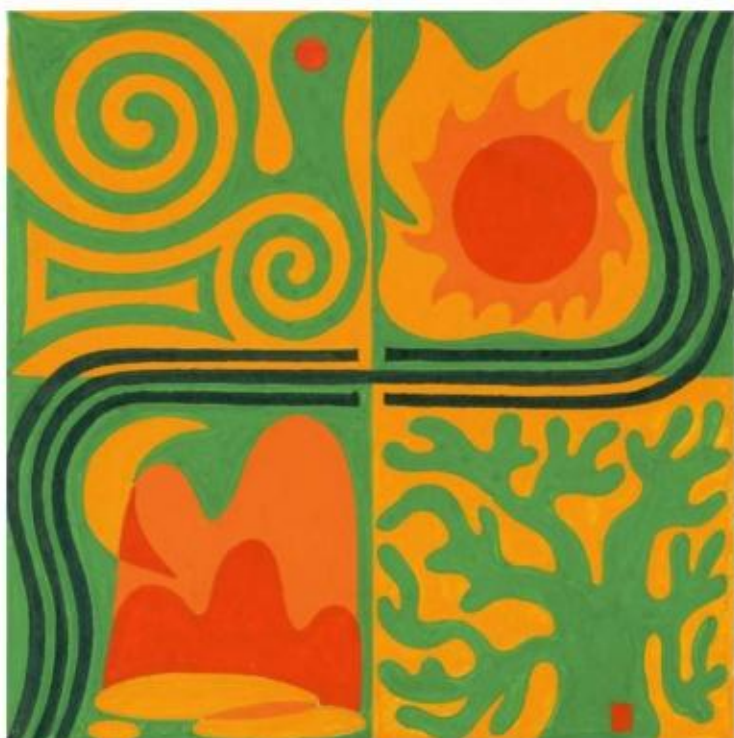
非洲面具图案

戏剧脸谱歪脸图案

分析图中的对称性与非对称性因素，说说它们是如何取得平衡的。

设计一个图案，体现对称性平衡与非对称性平衡的形状、色彩变化，反映不同时代、不同民族的文化。

《自然界》装饰画

摩洛哥彩绣

三、吟诵与分析

吟诵并分析唐诗、宋词中语句与语意的对称性与非对称性。

行路难·其二

〔唐〕李白

大道如青天，我独不得出。
羞逐长安社中儿，赤鸡白狗赌梨栗。
弹剑作歌奏苦声，曳裾王门不称情。
淮阴市井笑韩信，汉朝公卿忌贾生。
君不见昔时燕家重郭隗，拥簪折节无嫌猜。
剧辛、乐毅感恩分，输肝剖胆效英才。
昭王白骨萦蔓草，谁人更扫黄金台？
行路难，归去来。

诉衷情·当年万里觅封侯

〔南宋〕陆游

当年万里觅封侯，匹马戍梁州。
关河梦断何处，尘暗旧貂裘。
胡未灭，鬓先秋，泪空流。
此生谁料，心在天山，身老沧洲。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	展示课堂活动中的设计图，互相交流评价。你认为哪个习作最有创意，为什么？
关联能力	解答问题：不同艺术门类中对称性与非对称性的表现形式有何异同？你认为谁的解答更为透彻，为什么？
其他	你喜欢对称美还是非对称美，为什么？

二、拓展

艺术中的非平衡结构

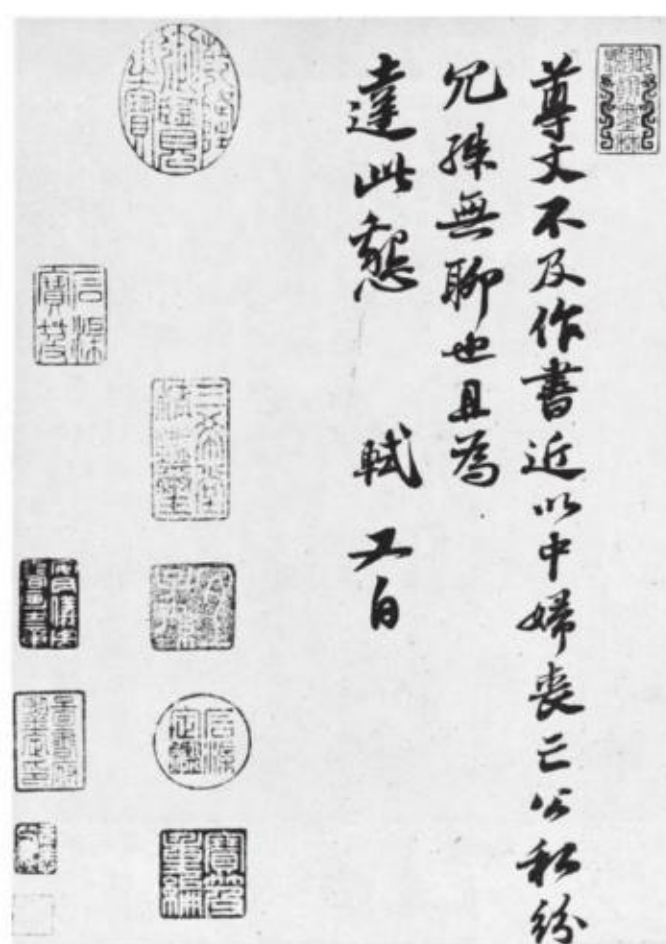
非平衡结构具有既不对称也不平衡的特征，同样存在于古今中外的美术、音乐、文学作品

中。在书法、绘画作品中打破平衡布局，可凸显艺术个性。如笔墨分布在纸面的一侧或一角，行文与留白比例悬殊，都会给人带来一种别样的美感，体现了中国古代文人对超凡脱俗文化气质的追求。

搜集不同民族、不同时代、不同艺术门类中的非平衡结构事例，探究其中的文化内涵。

《安晚册》之十八《双禽》中国画〔明〕朱奎
日本泉屋博古馆藏

《尊文帖》行书〔北宋〕苏轼
台北故宫博物院藏

第2课

对比统一

多样性的统一即和谐，和谐即美。美包含了丰富性和有序性。在艺术创作中，对比是为丰富，统一是为有序。本课中，通过学习对比统一的美学原理，在音乐、美术、文学等艺术门类的实践活动中，探究中外文化中的和谐美。

感知·关联

中国传统文化中的“和”指不同事物之间的最佳关系。艺术中的“和”具有对比统一的特征。

一、音乐中的对比统一

“起承转合”是一种音乐结构。“起”“承”“合”是统一的呈现，“转”起对比作用。

二月里来

中速 田园风

塞 克词
冼星海曲

二 月 里 来 呀 好 春 光， 家 家 户 户

种 田 忙， 指 望 着 今 年 的 收 成 好，

多 打 些 五 谷 充 军 粮。

歌曲《二月里来》是典型的“起承转合”四句体单乐段结构。第二乐句是第一乐句乐意的延续；第三乐句中连续两个切分节奏及落音与前面形成对比，起到“转”的作用；第四乐句从“转”句的切分节奏回到“起”句的音乐构型，结束全曲。

再现性单二部曲式的歌曲大多具有“起承转合”的结构，如学堂乐歌《送别》、现代创作歌曲《鼓浪屿之波》等。此外，还可以通过“换头合尾”和“同头换尾”等手法取得对比统一的整体结构。

 小放牛

河北民歌

1. 赵 州 桥 来 什 么 人 修? 玉 石
2. 赵 州 桥 来 鲁 班 修, 玉 石

栏 杆 什 么 人 留? 什 么 人 骑 驴 桥 上
栏 杆 圣 人 留。 张 果 老 骑 驴 桥 上

走? 什 么 人 推 车 轧 了 一 趟 沟 么 咿 呀 嗨?
走, 柴 王 爷 推 车 轧 了 一 趟 沟 么 咿 呀 嗨。

河北民歌《小放牛》由四个乐句构成。第一和第三乐句使用“换头合尾”的手法，第二和第四乐句采用“同头换尾”的手法，使全曲具有对比统一的美感。

听赏歌曲《二月里来》《小放牛》，体会音乐中不同的对比统一手法。

《浅塘渡牛图》中国画 李可染

二、造型艺术中的对比统一

对比统一同样体现在造型艺术中，如绘画、建筑等。

《荷拉斯兄弟的宣誓》表现的是荷拉斯家族牺牲家庭利益，为拯救国家而战的故事。在整体构图、人物形象、色彩明暗等方面，运用了对比统一的手法揭示主题，表现法国大革命时期的文化精神。

《荷拉斯兄弟的宣誓》油画〔法国〕达维特
法国卢浮宫博物馆藏

北京大观园公园——凸碧山庄

凸碧山庄、凹晶溪馆是依照《红楼梦》对大观园的描述而建造的。两座建筑形成“山与水”“高与低”的对比，呈现在大观园建筑群的统一风格中，体现了中国传统园林的文化情调。

北京大观园公园——凹晶溪馆

举例说明对比统一在造型艺术中的文化内涵。

创意·表现

一、研讨音乐动机的对比

分析贝多芬《c小调第五（命运）交响曲》和莫扎特《土耳其进行曲》两首乐曲的动机特点，以及模进中的对比统一因素；探究两位作曲家的艺术个性与社会环境的关联。

c小调第五（命运）交响曲

[德国] 贝多芬曲

快板

土耳其进行曲

小快板 $\text{♩} = 120$

[奥地利] 莫扎特曲

信息链接

动机：音乐理论术语。动机是陈述结构中简短、清晰而又相对独立的表现单位。动机至少包含一个节拍重音，往往具有鲜明的节奏特点。

二、运用对比方式摄影

拍摄单幅或一组摄影作品，用对比方式表现主题。

金秋

捕捉高纯度红色、橙色、黄色与蓝色对比，使金秋的色调更加明亮、艳丽。

太行远眺

运用影调的明暗对比，表现太行山脉的深远空间，尤为壮观。

三、设计影视对比情节

观赏1987年版电视剧《红楼梦》“大婚”和“焚稿”片段，理解王夫之《姜斋诗话》中“以乐景写哀，以哀景写乐，一倍增其哀乐”的观点。观赏并分析歌剧《茶花女》第三幕中“狂欢与悲凉”的场景，比较中外悲剧中对比统一手法的异同，根据自己的理解，设计一个新的故事情节。

大婚 电视剧《红楼梦》剧照（1987年版）

焚稿 电视剧《红楼梦》剧照（1987年版）

狂欢与悲凉 歌剧《茶花女》作曲：[意大利]威尔第
演出单位：中央歌剧院

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	交流并评价各自设计的戏剧故事情节，选出你最喜欢的情节设计，并阐述理由。
关联能力	以表格的形式，梳理各艺术门类中对比统一的特点，并总结它们在不同文化中的独特表现。

二、拓展

服饰中的对比统一

服饰中也存在着对比统一，主要表现在三个方面：款式、色彩和面料，以获得既丰富又和谐的效果。

从校园文化的视角，分析校服设计图中的对比统一关系。

男生校服效果图

女生校服效果图

第3课

具象抽象

从整体呈现的形象看，艺术可以分为具象艺术和抽象艺术两类。具象艺术作品能够呈现客观物象的具体形象，抽象艺术作品则完全抽离真实物象。此外，还有一些艺术介于二者之间。本课中，我们将通过知识学习和艺术实践，领悟具象艺术与抽象艺术的特点及文化内涵。

感知·关联

一、具象艺术作品

具象艺术具有再现性、叙事性、象征性等特点，在美术领域尤为凸显。具象艺术让观赏者走入艺术化的现实世界，感知作者的创作意图、珍贵记忆和情感烙印，感受画中人、景中物的艺术魅力。

《开国大典》油画 董希文 中国国家博物馆藏

从再现性、叙事性和象征性等方面，分析《开国大典》的艺术表现力。

《钱商与他的妻子》是一幅具象风俗画作品。16世纪初，尼德兰的港口重镇安特卫普经济发达，财富聚集，金融商贸、钱庄借贷非常活跃。画面描绘的是生活中的一个常见场景。画中的钱商正神情专注地用戥子称金银，而他的妻子则在翻阅福音书，巧妙地象征了道德与物欲之间的矛盾冲突。

《钱商与他的妻子》油画
[尼德兰] 马西斯
法国卢浮宫博物馆藏

音乐也有具象性作品。音乐的具象与生活经验中的听觉印象相关。通过对现实世界声音的模拟，或使用能引起具体形象联想和概念反应的符号化音调、音色，使音乐产生了具象性。

1. 声音模拟的事例

作曲家	作品	要素	模拟
徐振民	《枫桥夜泊》	钟琴	庙宇的钟声
任同祥	《百鸟朝凤》	唢呐	鸟鸣
贝多芬	《第六（田园）交响曲》	定音鼓	远处的雷声

2. 引起确定联想的事例

作曲家	作品	要素	模拟
俞伯牙	《流水》	滚拂技巧	流水声
普罗科菲耶夫	《彼得与狼》	圆号曲调	狼
圣-桑	《动物狂欢节》	大提琴曲调	天鹅

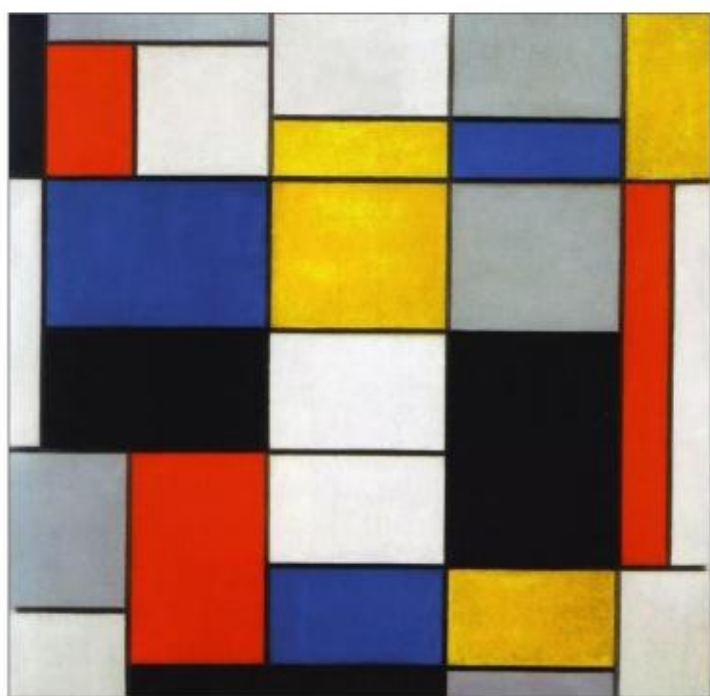
乐器	相关概念
葫芦丝	傣族
马头琴	蒙古族
西塔尔琴	印度
塔尔琴	伊朗
伽倻琴	朝鲜
排箫	安第斯高原
科拉琴	非洲

3. 引起概念反应的事例

作曲家	作品	相关概念
李焕之（编曲）	《东方红》	毛泽东
集体	《三大纪律八项注意》	人民子弟兵

欣赏相关音乐作品片段，感受其特殊的具象表现。思考音乐的具象性与美术的具象性的不同之处。

二、抽象艺术作品

《红黄蓝的构成》油画
[荷兰] 蒙德里安

抽象绘画用点、线、面和色彩的非写实性组合构成，直接呈现精神状态和特殊美感。现代抽象绘画分为两类：冷抽象和热抽象。

冷抽象是以几何图形为绘画的基本元素，又名几何抽象、理性抽象，主要特征是有规律的点、线、面、肌理交错，以及符号重复或规则构图。

画家使用了直线和直角，红、黄、蓝三原色和黑、白、灰三素色按照一定的比例，精心安排每一构成要素，形成一个节奏鲜明的冷抽象画面。

热抽象又名抒情抽象、感性抽象，主要特征是随机的色彩组合，自由的点、线、面关系和空间布局。

画家不做任何构思，在画布上随意泼洒颜料，形成没有中心的、各种线条和色块偶然交织的图案。

《第31号》油画 [美国] 波洛克

泼墨作品 中国画 张大千

泼墨是中国画创作的传统技法之一。今天的画家在继承传统的基础上，融入当代艺术文化观念，用墨泼出千姿百态的抽象画，既保持了古朴的水墨意韵，又充满现代艺术的朝气。

音乐的抽象性主要表现在纯器乐作品中。大量的纯器乐作品并不模仿现实世界，而是表现人们的精神世界。

听赏巴赫《十二平均律钢琴曲集》第一首和斯特拉文斯基《普契涅拉》片段，感受音乐的抽象性。

创意·表现

一、吟诗歌唱

吟诵明代杨慎《临江仙·滚滚长江东逝水》，欣赏并学唱歌曲《滚滚长江东逝水》，寻找诗词朗诵与歌唱在表演实践中的共性与差异。

临江仙·滚滚长江东逝水

〔明〕杨慎

滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。

是非成败转头空。

青山依旧在，几度夕阳红。

白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。

一壶浊酒喜相逢。

古今多少事，都付笑谈中。

二、创作抽象画

图1—图6是毕加索的系列素描《公牛》，展现了由繁到简、由具象到抽象的过程。以此为参考，自选一幅具象画，将其改变为抽象画。

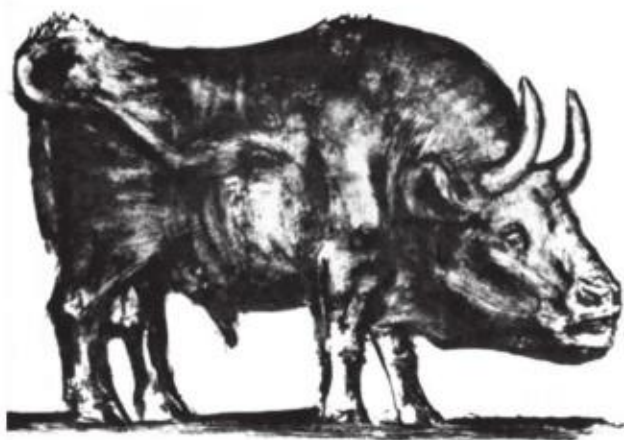

图1

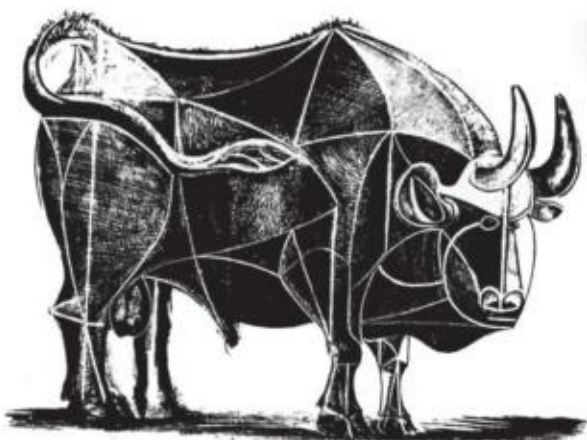

图2

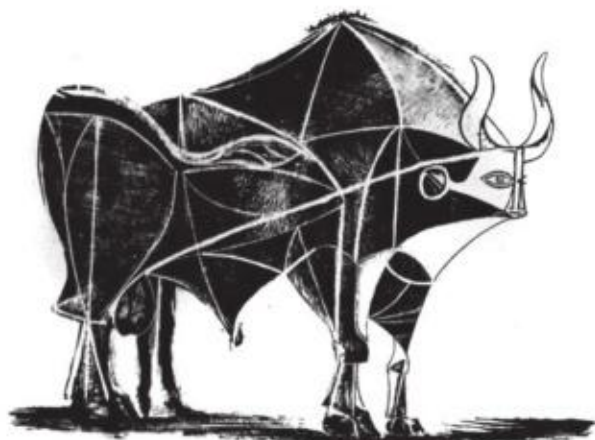

图3

图4

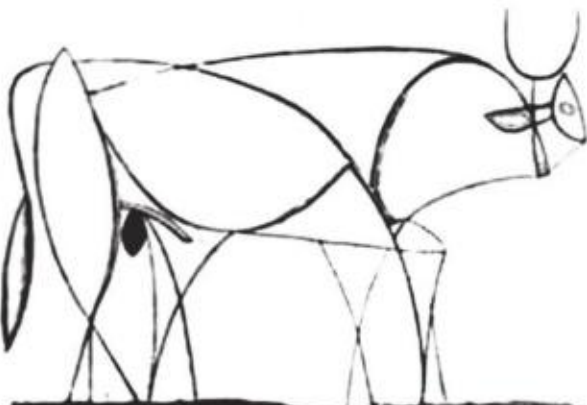

图5

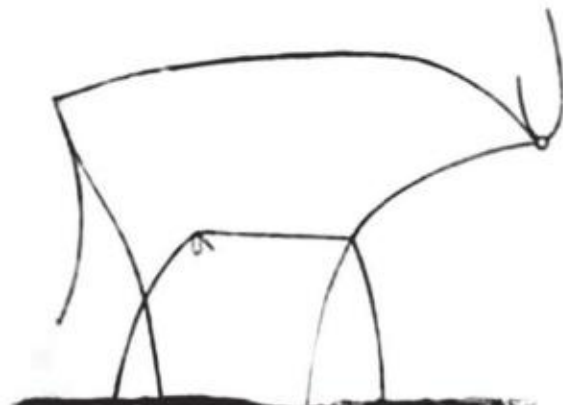

图6

三、作画配乐

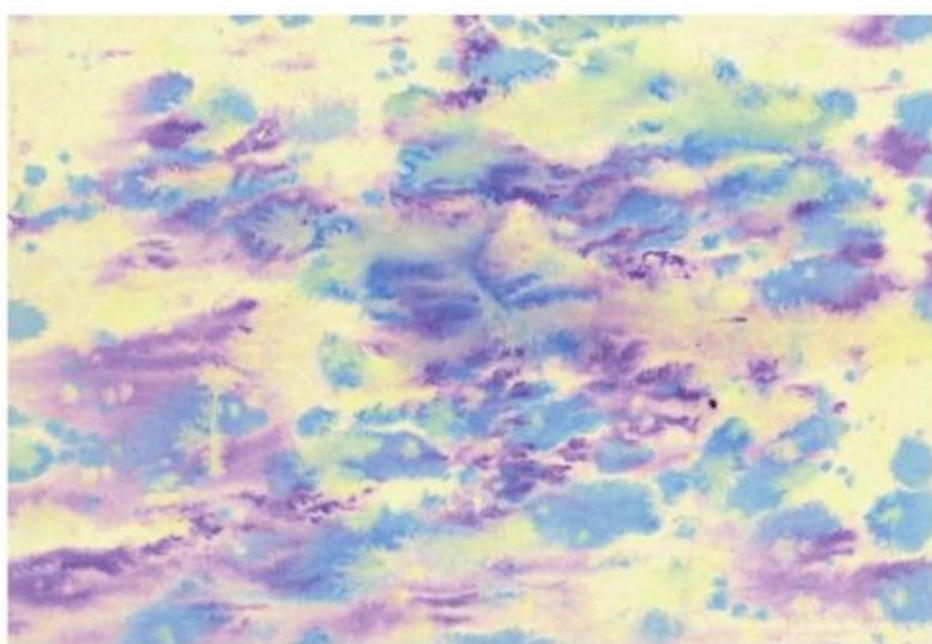
认真感受，仔细分析油画《黄红蓝》，选择合适的音乐为其配乐。

《黄红蓝》油画〔俄国〕康定斯基

画家将抽象的几何图形有机地结合起来，配上明亮或柔和的色彩，构成富于激情的画面。

创作泼彩画，并为自己的作品即兴创作音乐（既可用乐器、人声表现，也可通过敲击或摩擦等方式设计音效）。

泼彩作品 1

泼彩作品 2

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	选出课堂创作中你喜欢的三件作品，说出理由。
关联能力	研讨：音乐有怎样的具象性和抽象性？ 评比：谁的表达最有说服力？
其 他	辩论：更能揭示人精神状态的是具象艺术还是抽象艺术？

二、拓展

抽象的雕塑艺术

雕塑是古老的艺术种类之一，根据表现手法可分为具象雕塑和抽象雕塑。

查阅资料，思考以下两件雕塑作品是如何展现抽象艺术表现力的。

《一切皆有可能》雕塑 [法国] 安托万·蓬塞

《和平纪念柱》雕塑
[法国] 安托万·佩夫斯纳

第4课

意象之美

艺术家将孕于胸中的审美意象物态化，呈现于作品中，情思与物象相契合，给人以丰富的审美感受。本课中，我们将通过解读音乐、绘画、诗词等不同艺术形式中的意象，体会中国传统文化蕴含的意象之美。

感知·关联

一、古琴音乐之意象

古琴的声音被称为“太古之音”“天地之音”，音色清越古朴。它的意象美恰似中国水墨画，虚实相济，宁静致远，体现了中国传统文化的博大精深。

古琴

听赏古琴曲《高山》《流水》，思考琴曲意象有何特点，以及“高山流水”蕴含了什么样的文化意境。

《清音雅集图》中国画 傅抱石

信息链接

意象：早在《周易·系辞》就有“立象以尽意”之说，后来指文艺作品中的表意形象。

意境：文艺作品通过表意形象传达的精神境界和情调，是由作品中呈现的情景交融、虚实相生的形象诱发和开拓的审美想象空间。

二、中国绘画之意象

中国画无论是花鸟、山水或人物画，均不以追求形象的绝对逼真为主要目标，而是在似与不似、有和没有之间创造形神兼备的意象，具有丰富的内涵。

《一声四喜》是为庆祝中华人民共和国成立五周年，于1954年创作的，画家借助花鸟表达对祖国的祝福。

《太白行吟图》中，画家以寥寥数笔勾画出“诗仙”飘逸洒脱的风度神韵，令人回味无穷。

《渔庄秋霁图》中，近树、矮坡与远山之间留有大片空白，表现水面的平静和辽阔。淡墨轻岚、空明澄净的画面，具有平静幽远、疏朗静寂的意境。

《一声四喜》中国画 潘天寿

《渔庄秋霁图》中国画〔元〕倪瓒 上海博物馆藏

《太白行吟图》中国画〔南宋〕梁楷 日本东京国立博物馆藏

三、西方绘画之意象

西方绘画中的意象着重表达艺术家的主观精神世界，是艺术家在对实际生活中的经验材料进行艺术构思过程中，将主观的审美情感、审美认识与客观物象相融合，并在头脑中酝酿而成的形象显现。

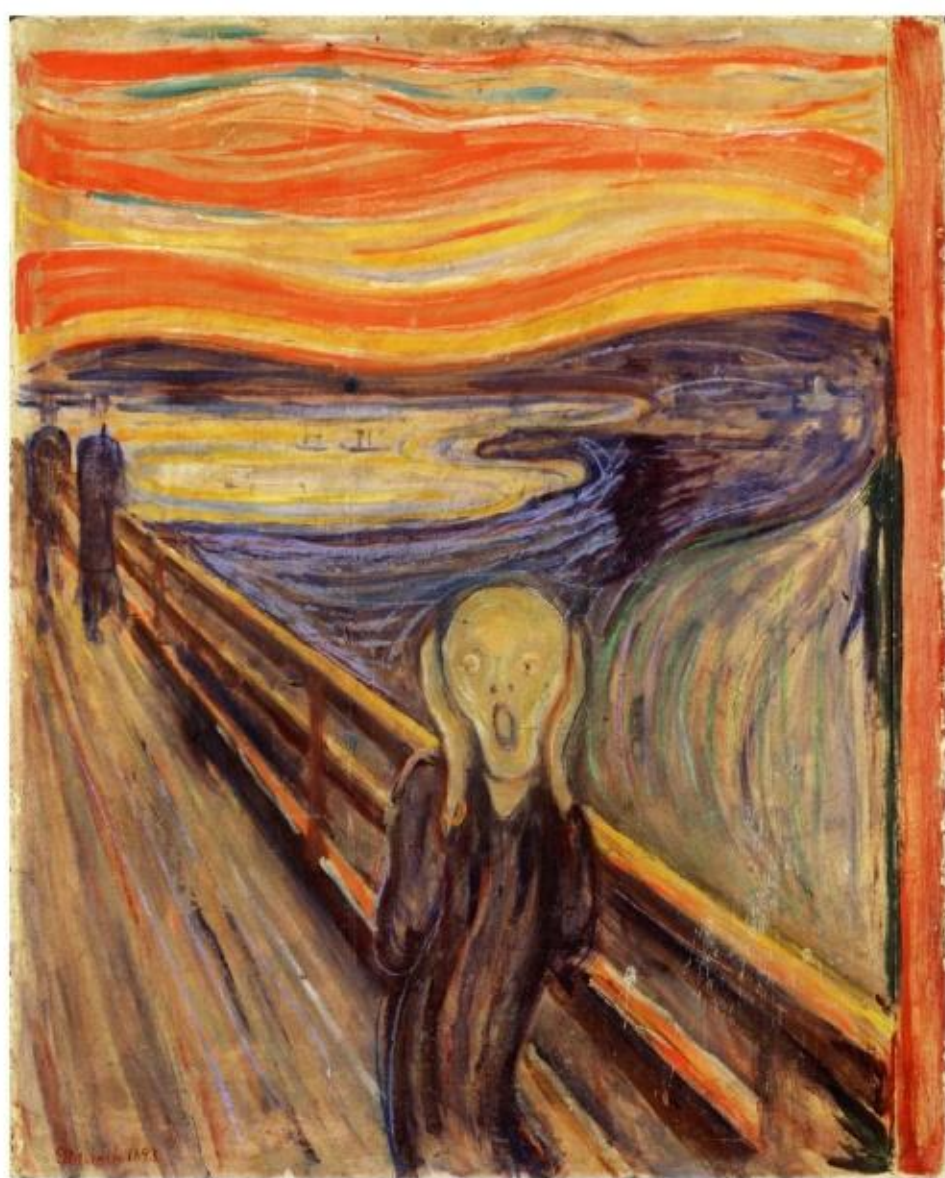

《星月夜》油画〔荷兰〕凡·高
美国纽约现代艺术博物馆藏

《星月夜》以动感的线条、火焰般的笔触描绘了夜晚的星空。星云回旋于夜空，似涌动的激流，充满运动变化；又似旋转的舞蹈，给人自由的时空感。夜空下是宁静的村庄。一棵像黑色火舌的柏树，奋力伸向天空。在蓝色基调中，明灯般的橙黄色耀眼夺目，光明就是希望。凡·高以超越现实的景象，表现内心的澎湃激情和幻想中的宇宙意象。

《呐喊》是蒙克表现主义绘画的代表性作品。它以夸张变形的手法、强烈的色彩对比，表现一个面如骷髅的人站在斜插画面的桥上，身体扭曲，双手紧捂着头，瞪着圆眼，张嘴呐喊。呐喊之声转化为可视的震动，湍急的水流漩涡翻滚，血一样红的云像在燃烧，犹如声波一样扩散。作品宣泄了画家内心的苦闷、焦虑和恐惧，是其精神世界的意象表现。

通过欣赏作品，感受和体会中外意象绘画作品蕴含的不同文化内涵。

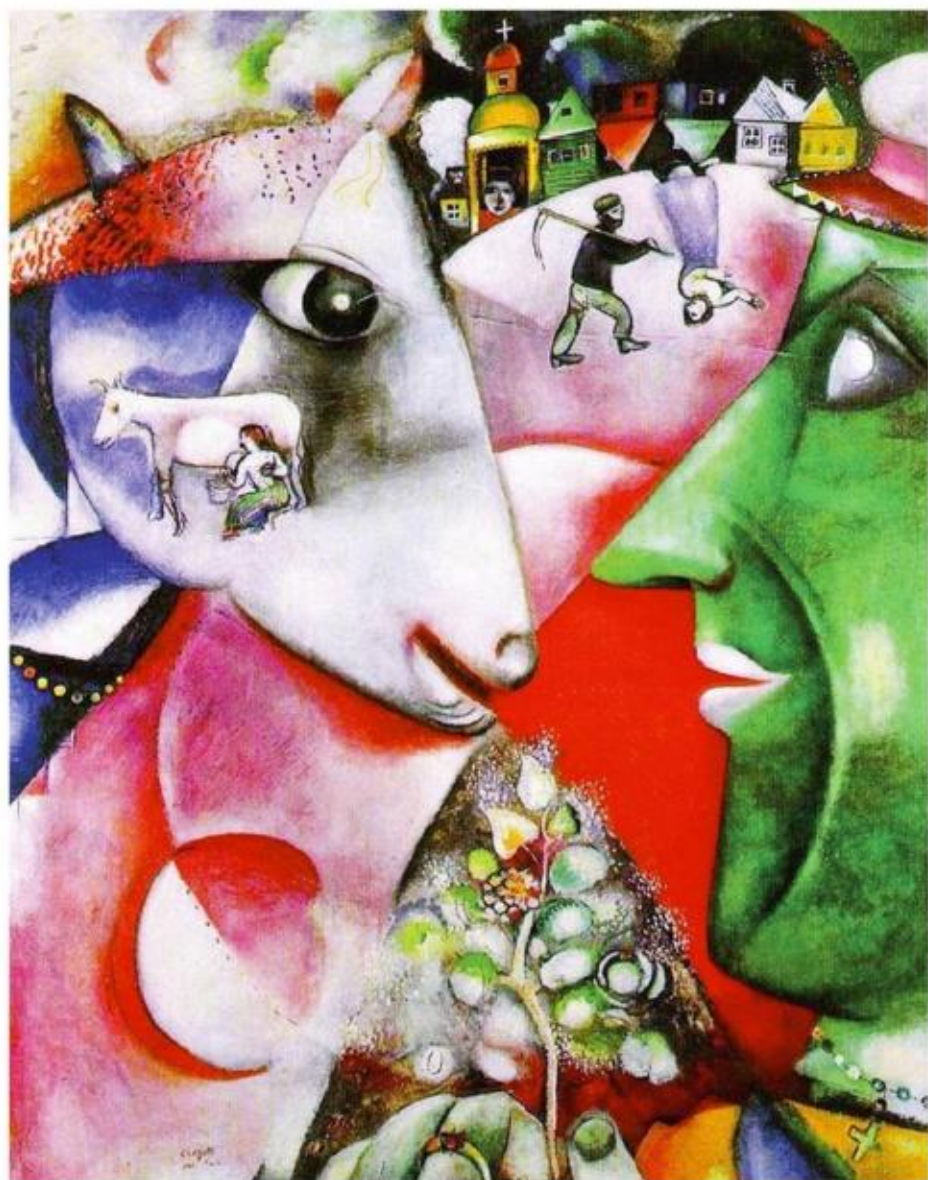

《呐喊》油画〔挪威〕蒙克
挪威国家美术馆藏

创意·表现

一、画配乐

根据绘画作品《蛙声十里出山泉》和《我与村庄》，选择合适的音乐作品为其配乐，品味中外文化中“境生象外”的文化意蕴。

《我与村庄》油画〔法国〕夏加尔
美国纽约现代艺术博物馆藏

此画创作于法国，表现画家对遥远故乡的思念。画面不是简单地再现俄国农舍、开花的树等物象，而是运用独特的构图和变形夸张的手法，突出“我”（画家）与奶牛眼对眼的“亲切对话”，创造出具有浓浓乡情的意象，流露出对家乡难以割舍的爱。作品画面色彩饱满，对比强烈，充满激情和活力。

此画依据查慎行“蛙声十里出山泉”诗句而作。如何创造“蛙声”“十里”“出山泉”的意象呢？91岁的齐白石老人充分发挥中国画的写意精神，以高超的笔墨修养，画出几只顺山涧急流而下的蝌蚪。蝌蚪离开了青蛙妈妈，妈妈的呼唤会随着水声由近而远。画面上无蛙而有蛙声之感，真是时空、音画交融的绝妙意象！

《蛙声十里出山泉》中国画
齐白石 中国现代文学馆藏

二、诗配画

任选一首诗词吟诵，并画一幅意象画，体验诗词中蕴含的意象之美。

《唐人诗意图·枫桥夜泊》中国画 华三川

履道春居

〔唐〕白居易

微雨洒园林，新晴好一寻。
低风洗池面，斜日坼花心。
暝助岚阴重，春添水色深。
不如陶省事，犹抱有弦琴。

琴 诗

〔北宋〕苏轼

若言琴上有琴声，
放在匣中何不鸣？
若言声在指头上，
何不在于君指上听？

三、赏画起舞

欣赏中国画《漓江春雨》，配乐并即兴创编舞蹈，体会意象之美。

画家运用中国画特有的笔墨技法，线条高低错落，墨色浓淡干湿，空间虚实相生，高度概括地表现了漓江山水特有的韵致。

《漓江春雨》中国画 徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆藏

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	展示学生创作的意象作品，评选出若干创意奖。
关联能力	通过探究音乐、绘画、诗词等多种艺术形式中的意象，进一步理解不同艺术形式的关联、艺术与文化的关联。

二、拓展

书法之意象

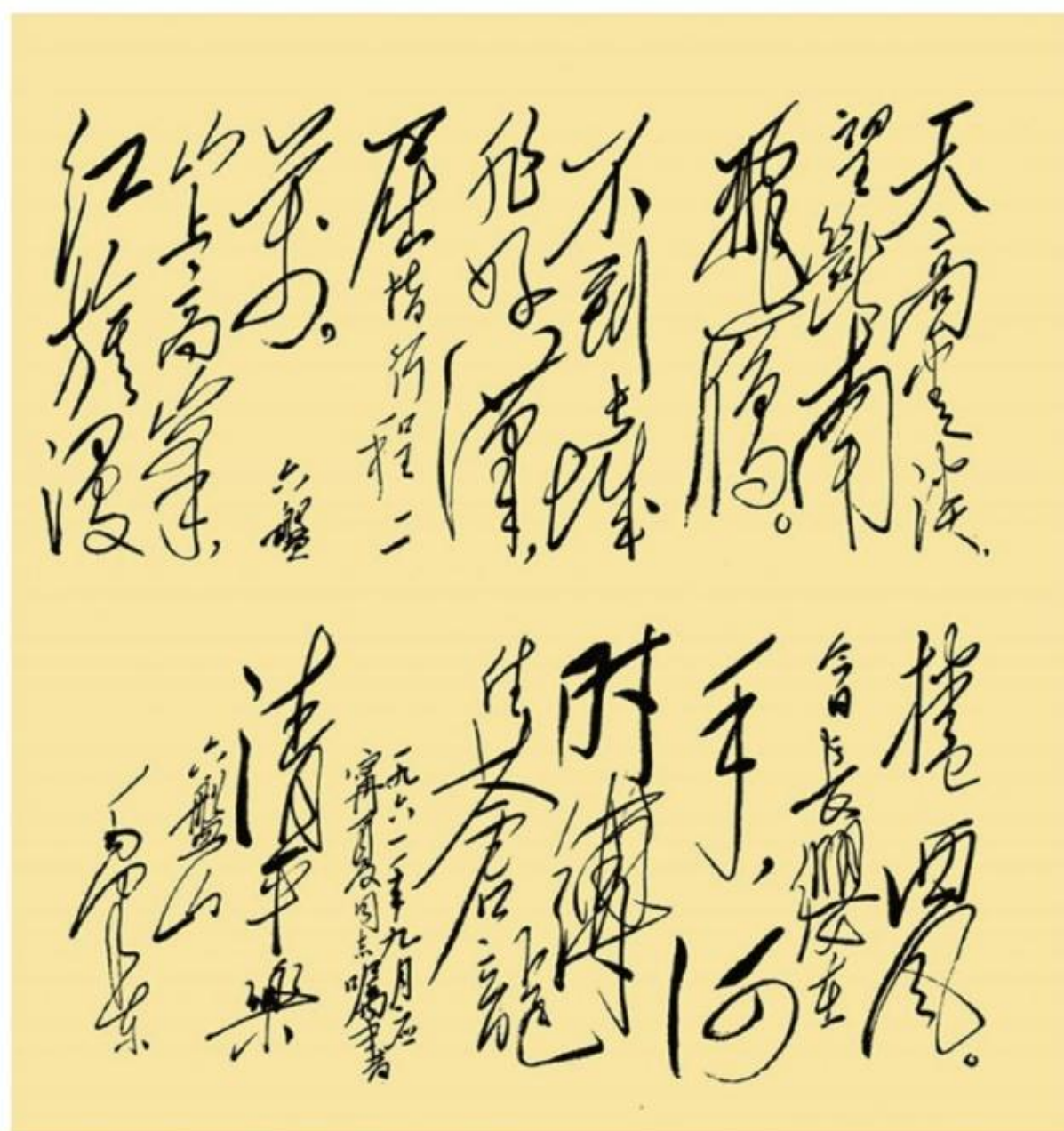
书法艺术以娴熟的笔墨技巧、独特的文字造型与布局、深厚的文化内涵展现出独特的意境美。书法艺术作品中的意象具有“神”“神采”“神气”“精神”等特质。诗文书法作品综合了诗词和书法艺术，具有复合意象之美和相通的意境。

查阅创作背景，分析《清平乐·六盘山》诗文书法作品的意象特点与意境。

清平乐·六盘山

毛泽东

天高云淡，望断南飞雁。
不到长城非好汉，屈指行程二万。
六盘山上高峰，红旗漫卷西风。
今日长缨在手，何时缚住苍龙？

《清平乐·六盘山》草书 毛泽东

搜集更多的诗文书法作品，分析其中的意象之美，探究其中的传统文化内涵。

第四单元 艺术风格

风格作为艺术家的创作个性在艺术作品中的综合呈现，可以反映不同民族、时代、流派和艺术家个人的审美情趣与内在文化精神。本单元中，我们将从普遍性和特殊性来认识艺术风格的内涵和具体表现。从不同民族的艺术中领悟鲜明的民族文化精神及其审美情趣；了解时代精神对不同艺术作品的影响；分析不同流派艺术风格的差异；领略艺术家通过作品呈现的独特艺术见解和鲜明的个人风格。

- 第1课 民族风格
- 第2课 时代风格
- 第3课 流派风格
- 第4课 个人风格

第1课

民族风格

民族艺术体现了民族语言、地域环境、生产方式、生活习俗、艺术传统等多种文化特征，这些特征共同形成艺术的民族风格。本课中，我们将通过了解典型传统民居，并结合具有民族风格的音乐、舞剧、电影等，在实践活动中探究民族艺术中蕴含的民族精神、审美情趣和文化内涵。

感知·关联

一、汉族客家土楼

福建土楼是中国汉族客家人的传统民居，也是世界上独具特色的民居建筑形式。

土楼大多为圆形，也有方形、椭圆形、弧形等。客家人利用当地的环境，以生土、木材、鹅卵石等作为建筑材料，依山而建，合理布局，使土楼具有坚固安全、防风抗震、冬暖夏凉等特点。土楼展现出客家人聚族而居、和睦友好、御外凝内的独特生活方式。土楼中心是族人聚会的场所。

福建客家圆形土楼

欣赏以客家山歌为素材创作的交响音诗《土楼回响》，感受作品传递出的客家民俗风情。

二、土家族吊脚楼

土家族吊脚楼属于干栏式建筑，依山傍水而建，具有鲜明的土家族传统民居特色。

吊脚楼多为三层建筑，第一层常用来饲养家禽、放置农具和重物；第二层是饮食起居的地方，内设堂屋、火堂和卧室，常用来接待客人、做手工活和休息；第三层通风透气，十分宽敞，用来做居室、储存粮食和杂物。

这种建筑有很多好处，一是高悬于地面之上，防潮避湿、通风干爽，能防御毒蛇猛兽；二是就地取材，用柱子支撑，成本较低且节约土地。

土家族吊脚楼

欣赏土家族民歌，结合以上文字和图片，初步感受土家族吊脚楼的建筑风格和其中蕴含的民俗文化。

三、蒙古族蒙古包

蒙古包是蒙古族牧民的传统民居，是蒙古族的标志之一。

蒙古包以特制的木架做支撑，不用泥土、砖瓦。其内部宽敞舒适，外部用两至三层羊毛毡包裹，再用马鬃或驼毛拧成的绳子捆绑加固。顶部还有天窗，上面盖有方形羊毛毡。

蒙古包造型美观，结构科学，坚固耐用，能抵挡高原的风沙，既便于搭建，又便于拆卸移动，适合游牧民族迁徙生活。它的结构和装饰体现了蒙古族的传统文化和艺术气质。

蒙古包框架

蒙古包外观

欣赏蒙古族音乐、舞蹈，结合蒙古包的形态，感受蒙古族的草原文化风情。

创意·表现

一、创作散文诗

观看以土楼为背景的奇幻动画电影《大鱼海棠》片段，结合客家人的民俗文化，构思、创作命题散文诗《土楼情》，并配乐朗诵。

电影《大鱼海棠》剧照

二、随乐起舞

土家族吊脚楼被称为巴楚文化的“活化石”。观赏巴楚文化的另一艺术表现形式——舞剧《土里巴人》，选择你喜欢的片段随乐起舞，展示土家族的舞韵，与同学分享你感受到的土家族文化意蕴。

信息链接

舞剧《土里巴人》：该舞剧是在肥沃的民俗文化土壤中孕育出的民族艺术作品，描绘了居住在长江三峡地区土家族的民间仪式和岁时节庆场景，具有浓郁的民俗风情和清新的民族风格。

三、创作民居图

用绘画的方式表现某一传统民居的特点，通过实践体验，加深理解地域风俗文化对民族风格形成的影响。

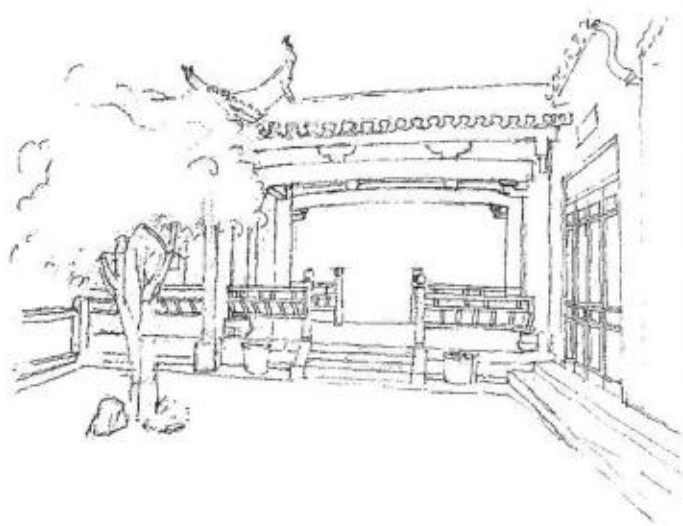
选取适宜的角度，表现民居的整体特点。

选取民居的一角，用单线描绘，以疏密的变化互衬出空间感。

用水彩的方法画宅院的一角。主要步骤：

- (1) 构图起稿；
- (2) 描绘造型；
- (3) 水彩敷色；
- (4) 调整完成。

(1)

(2)

(3)

(4)

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选出你认为最有创意、最能体现客家文化的《土楼情》散文诗作品，并说明理由。
关联能力	通过传统民居与音乐、舞蹈、美术等多学科的关联，感受我国不同的民族风情及其文化精神，并互相交流心得。

二、拓展

剪纸艺术

剪纸是我国流传很广的古老民间艺术，具有鲜明的民族风格。人们通常在节庆或婚嫁时，将剪纸贴在窗上、墙上、门上，以渲染喜庆的气氛。

河北蔚县剪纸注重塑造传神的形象，强调色彩的鲜明对比，体现了北方的剪纸艺术特色。

广东佛山剪纸是艺人用刻刀在纸上或特制的铜箔、银箔上精心刻成，精细秀丽，具有南方剪纸艺术特色。

河北蔚县彩色剪纸

广东佛山金箔剪纸

搜集更多不同风格的剪纸艺术作品，体会其中蕴含的象征意义，探究其中蕴含的民族文化。

第2课

时代风格

艺术作品能够反映社会文化及呈现时代风格，是同处于一个社会时期的艺术家受时代精神影响的结果。本课中，我们将通过感知特定时代音乐、舞蹈、书法、绘画、文学等不同艺术门类的表现形式，了解艺术作品的时代风格，感受艺术与时代文化的关联。

感知·关联

一、中国宋代艺术风格

宋代，科技的发展使生产力提升，科举的改革使文人阶层扩大，生活水平的提高使市民阶层崛起，因此，宋代艺术形成了雅俗分途的并存局面，体现出即物穷理、意趣深远、典雅平实的艺术风格。

1. 音乐

宋代词调是体现宋代风格的代表性艺术形式。宋代词调是在民间歌曲基础上发展起来的艺术歌曲，其曲调称为“曲子”，歌词称为“曲子词”。

扬州慢

〔南宋〕姜夔词曲
杨荫浏译谱

淮左名都，竹西佳处，解鞍少驻初程。过
春风十里，尽荠麦青青。自胡
马窥江去后，废池乔木，犹厌言兵。

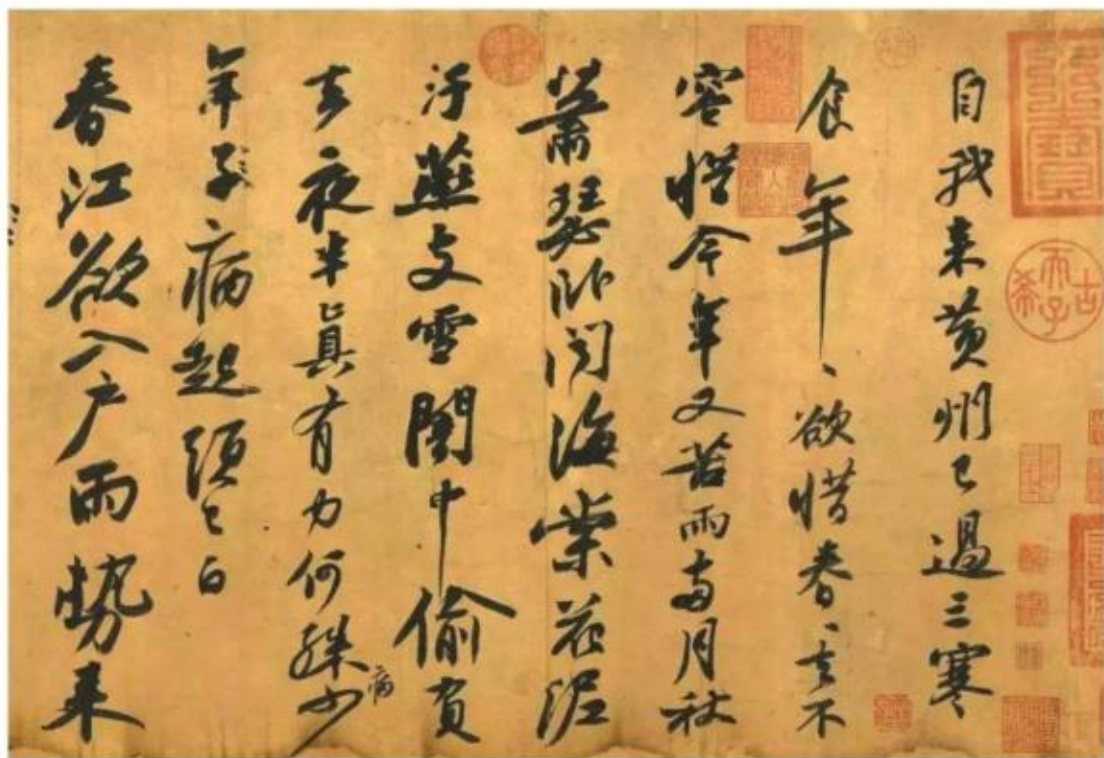
听赏姜夔的《扬州慢》，感受姜夔自创词调的特点及时代风格。

《扬州慢》是南宋词人姜夔代表作品《白石道人歌曲》中的一首。歌曲情景交融，突出表现了作者忧思故国的黍离之悲。

2. 书画

宋代是中国书画艺术全面发展的一个时期，书画同辉，诗情画意，成就辉煌。宋代书法不拘泥于前人法度，注重“心即是法”的主观表现。文人的创作提升了书法的艺术品位，尚意之风成为鲜明的时代特征。宋代人物、山水、花鸟各画科都涌现出在继承前人传统基础上自创新风的画家。院体画、文人画和风俗画均求实求精，注重对自然和生活的观察写生，体现宋代理学“格物”精神，对后世影响深远。

苏轼的书法自成一体，《黄州寒食诗帖》是他的代表作，被尊为“天下第三行书”。其诗文与书法相得益彰，通篇起伏跌宕，迅疾而稳健，笔锋或疏或密，有轻有重，参差错落，浑然天成。

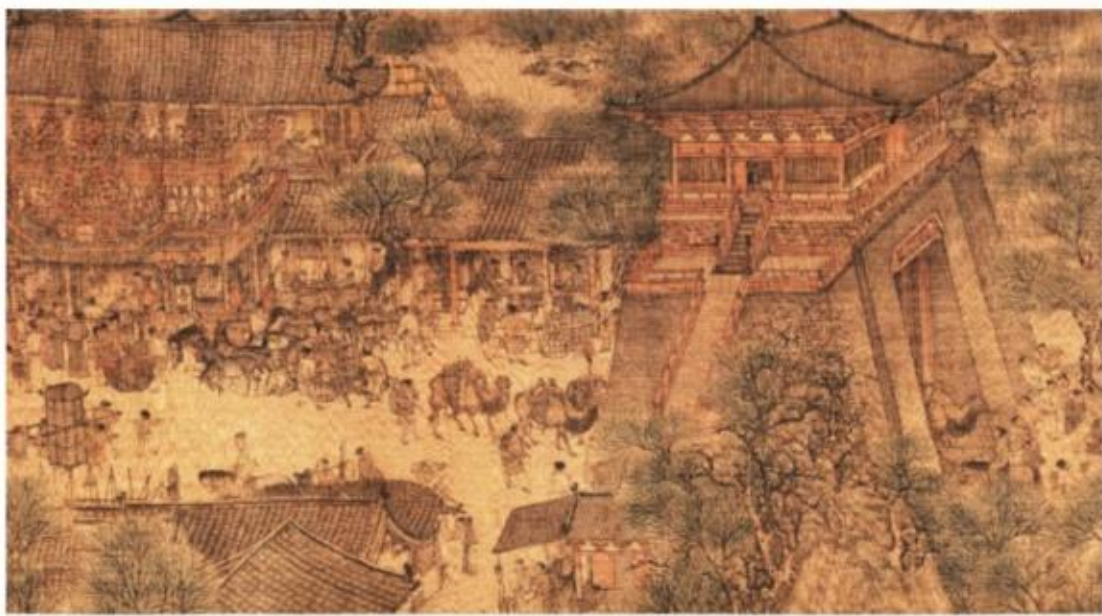

《黄州寒食诗帖》(局部) 行书〔北宋〕苏轼
台北故宫博物院藏

《芙蓉锦鸡图》中国画〔北宋〕赵佶
故宫博物院藏

《芙蓉锦鸡图》是工笔花鸟画的传世精品，也是将诗、书、画、印融为一体的经典代表。其中瘦金体书法由作者独创。

《清明上河图》(局部) 中国画〔北宋〕张择端 故宫博物院藏

《清明上河图》描绘了北宋时期汴京城郊内外、汴河两岸清明时节的自然风光、建筑和民生景象。整幅画场面宏大，采用散点透视的章法布局，将繁杂的景物纳入统一而又富有变化的长卷中，疏密有致，具有节奏和韵律感；笔墨精妙，写实技艺高超，人物衣着、动态、神情各异，栩栩如生；情节描绘具体，富有戏剧性。

二、西方浪漫主义时期的艺术风格

19世纪的欧洲，工业革命推动了经济和社会的发展、繁荣，各种思想文化观点和艺术风格先后兴起。在这一时期，艺术家成为社会上具有独立身份的群体，文艺作品成为社会成员共享的精神财富。艺术创作体现了个人生命感悟的主观思想，呈现了想象丰富、情感强烈，以及追求综合关联的艺术效果，形成抒情、对比、夸张的时代风格。

1. 音乐

浪漫主义时期是欧洲音乐发展史上极为重要的时期。浪漫主义音乐继承和发展了古典主义音乐传统，并大胆创新，强调个人主观体验，追求音乐的色彩性和艺术关联。

肖邦《c小调练习曲》（又名《革命练习曲》）是广泛流传的浪漫主义音乐作品之一。全曲情绪激昂，深刻地表现了华沙起义失败后肖邦悲痛欲绝的心情，以及波兰人民顽强不屈的意志。

肖邦（1810—1849），波兰作曲家、钢琴家。

听赏肖邦《c小调练习曲》，感受浪漫主义时期的音乐风格。

2. 绘画

浪漫主义绘画兴起于19世纪初叶，在绘画手法上突破了古典规范，通过丰富的构图变化、强烈的色彩对比，凸显作者的个性及感情。

一位衣着精美的少女优雅地坐在阳伞下，面庞被伞面反射的光线映衬得莹润妩媚。在层层树木的自然背景中，有两根枝条随风摇曳，增添了浪漫的气氛。明亮的阳光照耀着高纯度、高明度的红、黄、蓝、绿等颜色，凸显浪漫主义特色，寄托了画家的理想情怀。

《阳伞》油画〔西班牙〕戈雅 西班牙马德里普拉多博物馆藏

浪漫主义时期的音乐和绘画表现了怎样的时代风格？

创意·表现

一、学画山水画

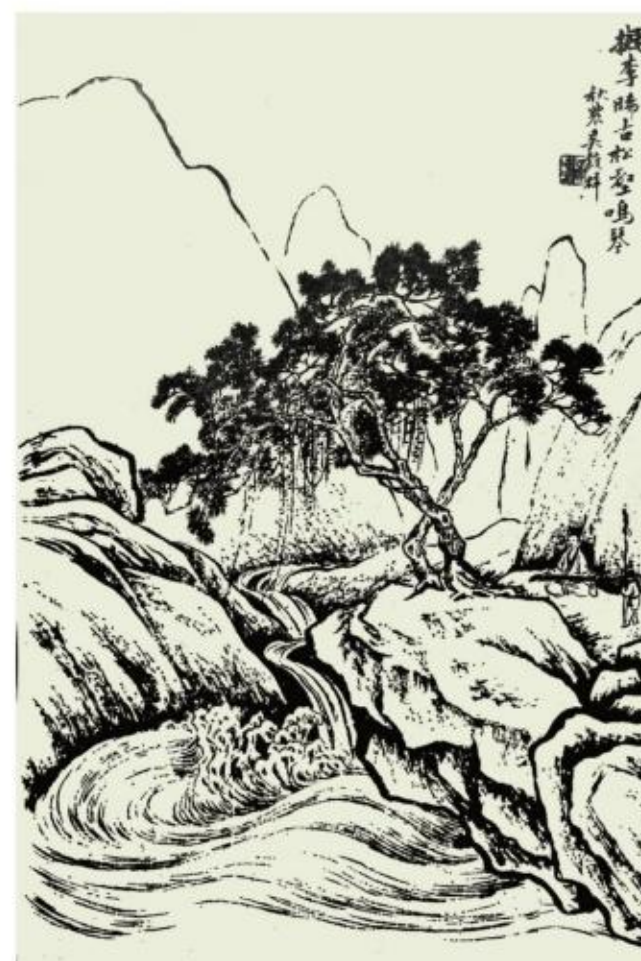
具有写实风格的宋代山水画是我们学画山水画的范例。尝试用山水画的基本技法，画出有一定创意的作品。

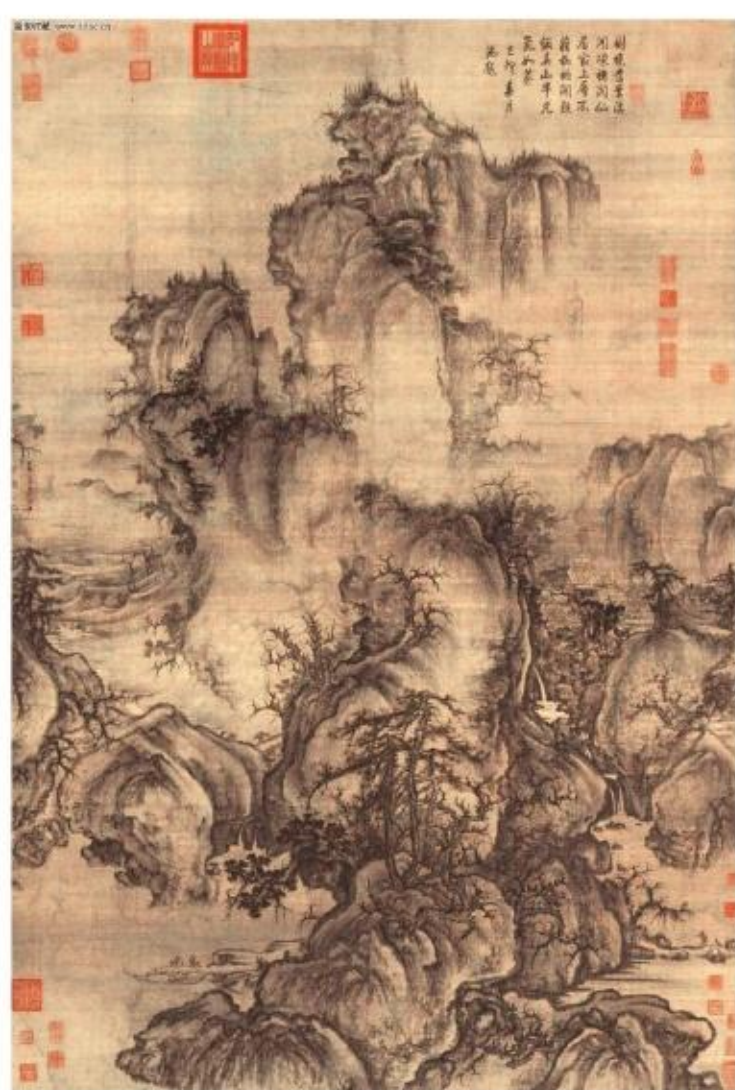
水的画法

石的画法

山水小景

《早春图》中国画〔北宋〕郭熙
台北故宫博物院藏

《山水》中国画〔南宋〕夏圭

二、乐配画

交响套曲《大地之歌》是浪漫主义时期作曲家马勒的代表作品。作品采用汉斯·贝特格《中国之笛》中七首中国唐诗的德文版为歌词，抒发作曲家个人情感，表达哲理，体现他对自己的预言——我的时代终将到来。

为马勒具有中国文化元素的交响套曲《大地之歌》配画，说一说马勒对中国文化的理解，以及你对马勒这一音乐作品风格的思考。

马勒（1860—1911），奥地利作曲家、指挥家。

三、小品编演

浪漫主义艺术将现实生活中的事件进行戏剧性的表现，在反映客观现实上侧重从主观世界出发，用激情奔放的艺术语言塑造形象。搜集有关“梅杜萨之筏”事件的资料，以及画家的创作经历，尝试创编小品并表演，体验生与死对人性的考验。

《梅杜萨之筏》油画 [法国]席里柯 法国卢浮宫博物馆藏

《梅杜萨之筏》题材来自现实生活，表现法国“梅杜萨号”战舰因政府的过失而遭遇海难的事件。画面描绘了绝望的船员挤在临时扎起的木筏上，在饥渴、死亡笼罩下挣扎求生的场景。画中人物形态各异，面部表情复杂。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	将自己创作的绘画作品与同学分享，大家评选出若干优秀奖。
关联能力	通过音乐、绘画等艺术形式的关联，进一步了解艺术的时代风格，并探究中外艺术风格反映出的时代文化特点。

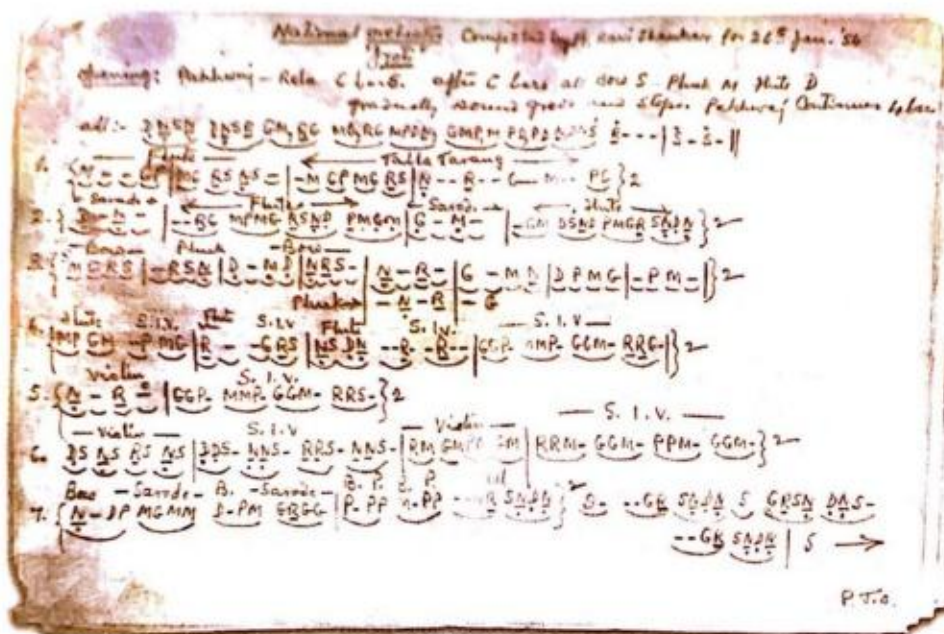
二、拓展

印度音乐家拉维·香卡的音乐风格

印度地处南亚，由于其地理环境、生活方式、精神信仰等特点，形成了独特的音乐文化形式和时代风格特征。

在文化上，印度并没有以西方的价值标准来发展本民族的传统文化，特别是音乐、舞蹈，在其发展过程中依然保留了本地区、本民族特有的传承方式和基本面貌。

印度音乐家拉维·香卡以本民族特有的传统文化向世界传播印度音乐，他的音乐代表了印度一个时代的音乐风格。

拉维·香卡乐谱手稿

20世纪中期拉维·香卡演出剧照

查阅相关资料，探究以拉维·香卡为代表的印度传统音乐的风格特征，理解不同文化中艺术反映的时代共性和差异。

第3课

流派风格

流派是指由具有相同艺术追求的创作群体形成的派别。美术、音乐、文学等领域都有不同的流派。本课中，我们将通过了解民族主义、印象主义、表现主义等艺术流派，以及它们在音乐、美术、文学、建筑等不同艺术领域的表现，探究在不同文化影响下的艺术流派的多样性。

感知·关联

一、民族乐派

19世纪中叶，东欧、北欧部分国家涌现出一批立志发展本民族音乐的作曲家，他们把具有民族主义特色的题材和形式用于创作，体现了民族风格和时代精神。这些作曲家被称为民族主义或民族乐派作曲家，代表人物有俄罗斯的“强力集团”成员、捷克的斯美塔那和德沃夏克、挪威的格里格、芬兰的西贝柳斯等。

伏尔塔瓦河

双簧管主题部分

[捷克] 斯美塔那曲

dolce

p

sf

p

dim.

p

听赏《伏尔塔瓦河》，感受乐曲的民族风格，体会乐曲表现的强烈爱国主义精神。

《伏尔塔瓦河》是斯美塔那交响诗套曲《我的祖国》中著名的一首，描绘了伏尔塔瓦河及其两岸的自然美景，以此展示捷克母亲河的魅力。

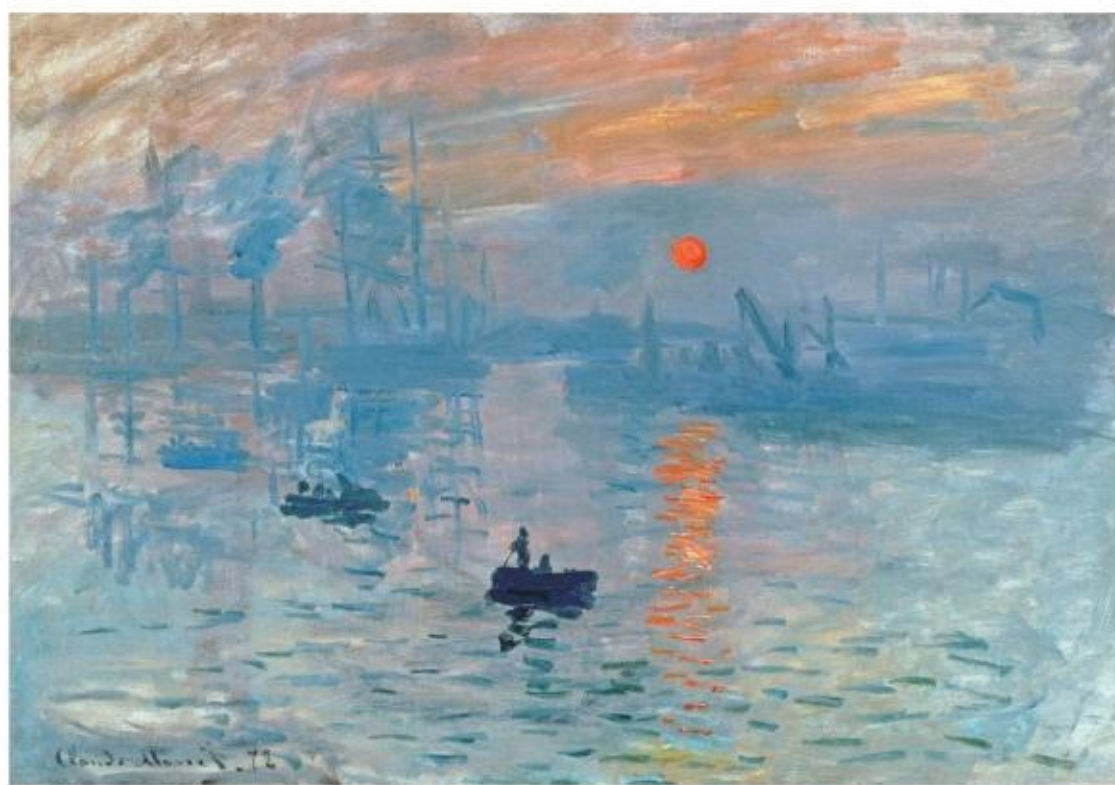
二、印象派艺术

19世纪中叶，照相机已趋于完善并被广泛使用。绘画的“像”与“不像”变得不重要了，人们开始思考艺术的精神在哪里。艺术家放弃外形的逼真，转向呈现光影世界带给人的感官印象。

印象派绘画的代表人物是莫奈，他抛弃了以往的写实风格，用色彩、笔触来描绘人对外界光和影的感官印象。其代表作《日出·印象》呈现了一个港口日出时光和影的朦胧景象。

印象派音乐代表人物德彪西的交响音画《大海》也呈现了从早晨到中午再到傍晚的大海给人的感官印象。

边观赏《日出·印象》边聆听《大海》，体验视觉艺术和听觉艺术呈现的光影效果。

《日出·印象》油画 [法国]莫奈
法国巴黎玛摩丹美术馆藏

印象派音乐出现于19世纪晚期。年轻作曲家力求打破陈规，从当时的绘画和文学中寻找启发，开创新风格的音乐。印象派音乐常描绘自然景物、生活风俗、神话传说等，尝试使用不同的调式体系和色彩性和声，模糊乐曲结构的界线，突出听者的感官印象，呈现出朦胧、迷离、飘逸的音乐风格。

听赏德彪西的《牧神午后前奏曲》，结合马拉美的同名诗《牧神午后》，感受印象派音乐的风格特征。

牧神午后（节选）

[法国] 马拉美

林泽的仙女们，我愿她们永生。
多么清楚，
她们轻而淡的肉色在空气中飞舞，
空气却睡意丛生。
莫非我爱的是个梦？
我的疑问有如一堆古夜的黑影，
终结于无数细枝，而仍是真的树林，
证明孤独的我献给了我自身——

德彪西1892年创作的管弦乐《牧神午后前奏曲》，以法国象征派诗人马拉美的同名诗篇为素材。这部作品确立了德彪西的印象派音乐风格。

三、表现主义艺术

表现主义是西方20世纪初出现的艺术流派，注重内心感受或需求，探索适合表现现代人精神世界的创作技法，如抽象画法和十二音作曲法。绘画领域以爱德华·蒙克、黑克尔、康定斯基等为代表，作品以夸张或抽象的形象、强烈的色调为特征。音乐领域以奥地利“新维也纳乐派”作曲家勋伯格和他的学生贝尔格、韦伯恩为代表，作品以不协和、无调性为特征。

《海》布面蛋彩 [德国]黑克尔

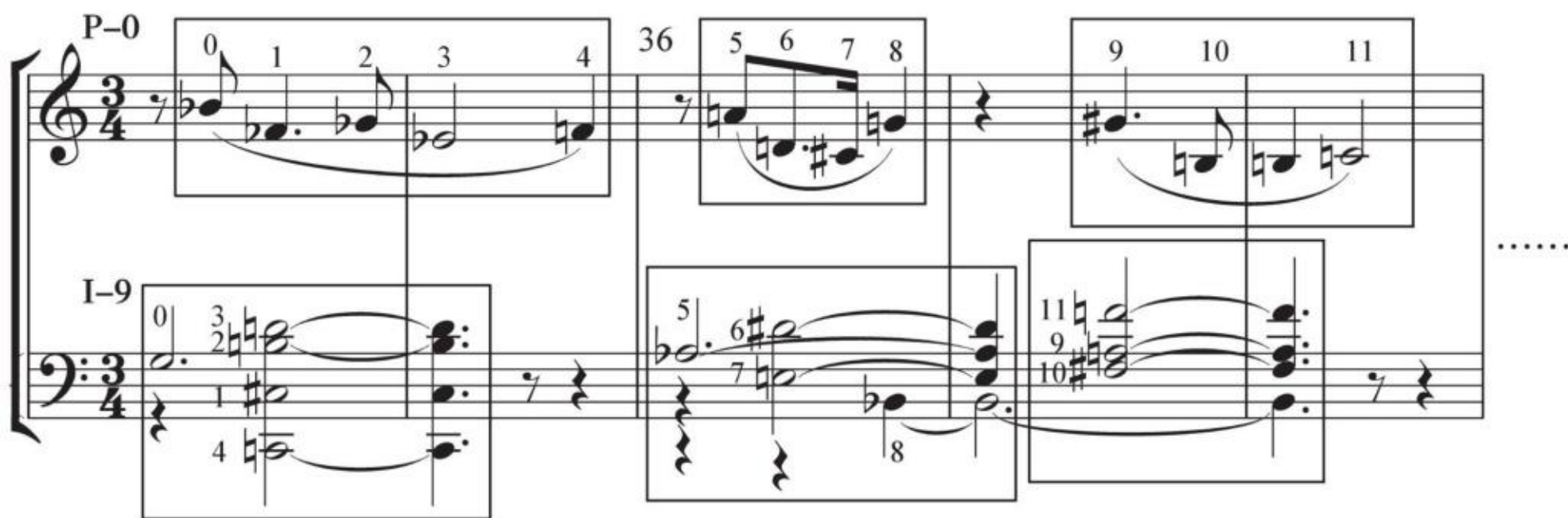
《海》构图简洁，笔触粗犷，冷暖色彩对峙，画面给人以无生机的压抑感，表现了画家对当时社会矛盾的感受。

《海》构图简洁，笔触粗犷，冷暖色彩对峙，画面给人以无生机的压抑感，表现了画家对当时社会矛盾的感受。

乐队变奏曲（Op.31）

[美国]勋伯格曲

《乐队变奏曲》是由勋伯格创作的一部大型管弦乐作品，全曲体现了“音色平等”“音高平等”的观念，表现了作曲家对现实世界的反思。

欣赏黑克尔的《海》和勋伯格的《乐队变奏曲》，感受表现主义的艺术风格。

信息链接

十二音作曲法：由作曲家选用半音阶的十二个音自由组成一个序列（或音列），以原形、逆行、倒影、逆行倒影四种形式及其十二个移位共四十八个音列进行创作的方法。

创意·表现

一、依曲作画

欣赏德彪西钢琴作品《亚麻色头发的少女》，感受印象派音乐的特征，并与同学交流。吟诵德里尔同名诗作，根据你的直观感受，参照法国印象派画家雷诺阿的《小艾琳》，创作一幅体现印象派风格的绘画作品。

《小艾琳》是法国画家雷诺阿创作于19世纪80年代中期的作品，柔和的色彩使画面呈现温暖的感觉，表现了少女的安静纯真。

亚麻色头发的少女

[法国] 德里尔

是谁坐在盛开的苜蓿花丛中，
自清晨起就在放声歌唱？
那是一位有着亚麻色头发的姑娘，
她樱桃般的嘴唇美妙无双。
在夏日明亮的阳光下，
云雀的歌声在回荡，
爱情在她的心中发芽滋长。

《小艾琳》油画 [法国] 雷诺阿
瑞士苏黎士伯勒藏品基金会藏

二、创意表演

表现主义最早出现在绘画、文学等艺术领域，随后逐渐扩展到音乐、建筑、电影、戏剧等领域。

美国剧作家、美国民族戏剧的奠基人尤金·奥尼尔是表现主义文学的代表作家。他于1924年创作的《榆树下的欲望》是美国戏剧史上的经典作品，描写的是1850年在美国东北部新英格兰农庄里，农场主卡伯特为了农场所有权与儿子埃本和妻子爱碧之间发生的悲剧故事。

观看《榆树下的欲望》视频，分组表演自己喜欢的片段，切身感受表现主义艺术的风格特征。

三、赏析归纳

结合以下雕塑、绘画作品，赏析俄罗斯民族乐派作曲家格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》，归纳其中表现的民族精神。

《保卫和平》雕塑 [苏联] 符切季奇

《查波罗什人写信给土耳其苏丹》油画 [俄国] 列宾 俄罗斯博物馆藏

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	展示自己创作的印象画作品，讲解自己的创意，并与同学交流。
关联能力	思考本课学习的三种流派风格在音乐、美术、文学、建筑等不同领域的艺术特征及关联性，探索其中的文化背景，讨论文化对艺术流派形成的影响。

二、拓展

中国唐代诗词的风格流派

中国唐代诗词可以根据题材和风格划分为不同的风格流派。根据题材可以划分为：山水田园诗派，代表人物有王维、孟浩然；边塞诗派，代表人物有高适、岑参。根据风格可以划分为：浪漫主义诗歌，代表人物有李白；现实主义诗歌，代表人物有杜甫、白居易。

鸟鸣涧

〔唐〕王维

人闲桂花落，夜静春山空。
月出惊山鸟，时鸣春涧中。

白雪歌送武判官归京（节选）

〔唐〕岑参

北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。
忽如一夜春风来，千树万树梨花开。
散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。
将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。
瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。
中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛。

石壕吏

〔唐〕杜甫

暮投石壕村，有吏夜捉人。
老翁逾墙走，老妇出门看。
吏呼一何怒，妇啼一何苦。
听妇前致词：三男鄜城戍。
一男附书至，二男新战死。
存者且偷生，死者长已矣。
室中更无人，惟有乳下孙。
有孙母未去，出入无完裙。
老妪力虽衰，请从吏夜归。
急应河阳役，犹得备晨炊。
夜久语声绝，如闻泣幽咽。
天明登前途，独与老翁别。

梦游天姥吟留别（节选）

〔唐〕李白

海客谈瀛洲，烟涛微茫信难求。
越人语天姥，云霞明灭或可睹。
天姥连天向天横，势拔五岳掩赤城。
天台四万八千丈，对此欲倒东南倾。
我欲因之梦吴越，一夜飞度镜湖月。
湖月照我影，送我至剡溪。
谢公宿处今尚在，渌水荡漾清猿啼。
脚著谢公屐，身登青云梯。
半壁见海日，空中闻天鸡。
千岩万转路不定，迷花倚石忽已暝。
熊咆龙吟殷岩泉，栗深林兮惊层巅。
云青青兮欲雨，水澹澹兮生烟。

分别朗诵不同流派的诗词，查找资料，探究诗词不同流派的风格特征及文化内涵。

第4课

个人风格

个人风格是指艺术家的创作在总体上表现出的民族和时代风格，在具体作品中表现出的独特美学观念与鲜明艺术个性。本课中，我们将中西方独具个人风格的音乐与诗词、绘画关联起来，通过艺术实践活动，感受中西方艺术家的个人风格及艺术创作的文化内涵。

感知·关联

一、中国艺术家的个人风格

1. 音乐家

中国近代音乐经过艰难探索走向中西结合的“新文化”“新音乐”道路，在20世纪20—30年代开始进入高速发展时期，涌现出大批优秀的音乐家、教育家、作曲家，如近代专业音乐教育先驱者萧友梅，著名语言学家、音乐家赵元任等。

萧友梅（1884—1940），教育家、作曲家、音乐理论家，被誉为“中国音乐教育的一代宗师”。他创作了多种体裁的音乐作品，把学堂乐歌时期的填词作歌提高到专业音乐创作水平，歌曲内容多为描述学生生活、倡导先进思想等。其代表作有《问》《玫瑰三愿》《国难歌》《从军歌》等。

赵元任（1892—1982），作曲家、语言学家，被誉为“中国现代语言学之父”。他从中国语言声调、音韵特点出发处理词曲关系，注重音乐语言的民族风格，将民歌、戏曲等传统音乐素材应用于创作中，重视钢琴伴奏的运用，注重和声语言的“中国化”。其代表作有《教我如何不想她》《海韵》《听雨》《也是微云》等。

对比聆听萧友梅和赵元任的代表歌曲，感受作品体现的个人风格。

2. 画家

林风眠既是中国现代绘画中“融合中西”的代表画家，也是中国现代美术教育的先驱者之一，他提出“介绍西洋艺术，整理中国艺术；调和中西艺术，创造时代艺术”的艺术思想。他的绘画风格主要体现在中国与外国、单纯与丰富、沉静与激情，以及真实性与装饰性的完美统一。

《秋山图》彩墨 林风眠

《秋山图》在中国水墨画法中，吸取了印象派的外光画法。用色在纯粹中相互影响，相互丰富。远景以深色的大山衬托高明度的树木，由深红、朱红、橙色直到中黄、柠檬黄等暖色系列，犹如响亮的乐曲，富有鲜活的节奏韵律。画面构图空间深远，意境深邃。

二、西方艺术家的个人风格

1. 音乐家

西方古典主义时期的代表音乐家是海顿、莫扎特和贝多芬，他们的作品既体现了时代风格，又各具特色，对西方音乐艺术发展起到重要的推动作用，被誉为“古典主义三杰”。

海顿（1732—1809），奥地利作曲家，被称为“交响乐之父”。他确立了交响曲、四重奏等体裁形式，作品旋律朴素，和声明晰，结构匀称。其代表作有《伦敦交响曲》《第45号（告别）交响曲》《俄罗斯弦乐四重奏》《日出》等。

莫扎特（1756—1791），奥地利作曲家。他的音乐自然流畅，诗与乐完美结合，既有纯真无邪的孩童般性格，又有错综复杂的戏剧性特征，晚期更加入了悲剧性元素。其代表作有歌剧《费加罗的婚礼》《魔笛》，交响乐《 bE 大调第39号交响曲》《 g 小调第40号交响曲》《 C 大调第41号交响曲》等。

贝多芬（1770—1827），德国作曲家、钢琴家、指挥家。他的音乐作品具有质朴、粗犷、热情的特征。曲式结构复杂化，节奏型频繁交换，和声、调性中不协和、不稳定范围扩大，力度强弱变化大。其代表作有《庄严弥撒》《E大调第三（英雄）交响曲》《c小调第五（命运）交响曲》《d小调第九（合唱）交响曲》等。

欣赏三位音乐家的音乐作品，感受古典主义时期音乐家的个人风格。

2. 画家

18—19世纪，英国出现了许多具有独特风格的画家，其中透纳（1775—1851）与康斯泰勃尔（1776—1837）并称为最伟大、最具影响力的英国风景画家，他们使英国风景画摆脱了荷兰、法国或意大利绘画的影响，对19世纪英国风景画的发展起到了重要作用。

透纳的风景画，擅于表现大自然的风雪雷电、惊涛骇浪，把人与自然的搏斗表现得有声有色，触目惊心，尤以海景题材闻名。他对光色与雾气的表现为后来印象派绘画奠定了基础。

《狂风中的荷兰船只》油画 [英国]透纳
英国国家美术馆藏

康斯泰勃尔的风景画朴实淳厚、清新自然，充满生活气息，把英国的田园风光充满诗意地呈现在画面上。画家曾说：“我生来就是为了描绘幸福的大地——我古老的英格兰。”他的风格对现实主义的艺术趣味产生了重大影响。

《威文侯公园》油画 [英国]康斯泰勃尔
美国国家美术馆藏

对比欣赏《狂风中的荷兰船只》和《威文侯公园》，感受两幅风景画展现的不同个人风格。

创意·表现

一、吟词唱歌

赵元任掌握多种汉语方言和多种外语，重视对汉语连读变调与轻重音的研究。他把语言的研究应用于音乐创作中，注重歌词的声韵与曲调结合，使歌曲既富有韵味，又具有口语般的倾诉感。

朗读白话诗《教我如何不想她》，体会中国语言文化的魅力与内涵。演唱歌曲《教我如何不想她》，感受中国民族五声调式的音乐特色，体会赵元任的个人风格特点。

教我如何不想她

刘半农词
赵元任曲

中板 ♩ = 108

天上飘着些微云，
地上吹着些微风。
啊 微风 吹动了 我头
发， 教我 如何 不想 她？

《教我如何不想她》是刘半农先生1920年旅居伦敦时写的一首思念祖国和家乡的白话诗。1926年，赵元任先生为此诗谱曲。歌曲将中国特有的语言音韵、五声音阶同西方作曲法有机结合，真正做到了如赵元任先生所说的“作品中只有做到了有‘中国特别的风味’，才能为中国艺术歌曲作出‘有个性的贡献’”。

二、依词作曲

请同学们挑选一首熟悉的中文短诗作为歌词，尝试创作歌曲，体会中国语言和音乐结合的魅力。如果将歌词翻译成英文，曲调应该怎样变化呢？

三、创作漫画

张乐平（1910—1992）和华君武（1915—2010）都是中国当代著名的漫画家。张乐平的作品大都以儿童为题材，1949年后还出版了十多部三毛系列漫画集，被誉为“三毛之父”。华君武的作品机智幽默，笔法简练且富有民族特色和个人风格。

观察张乐平、华君武漫画作品的艺术风格和个性特征，请用简单的几笔画一幅《竹》，并互相交流，寻找自己的个人风格。

《三毛》漫画 张乐平

《公鸡画竹》漫画 华君武

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	通过本节课的学习，说说个人风格的含义，并对创作的歌曲和简笔画作品进行自评与互评。
关联能力	通过对中外音乐、绘画等多种艺术门类的感受，进一步探寻相同时期不同艺术家个人风格的产生原因，思考时代风格、民族风格及流派风格与个人风格之间的关系。

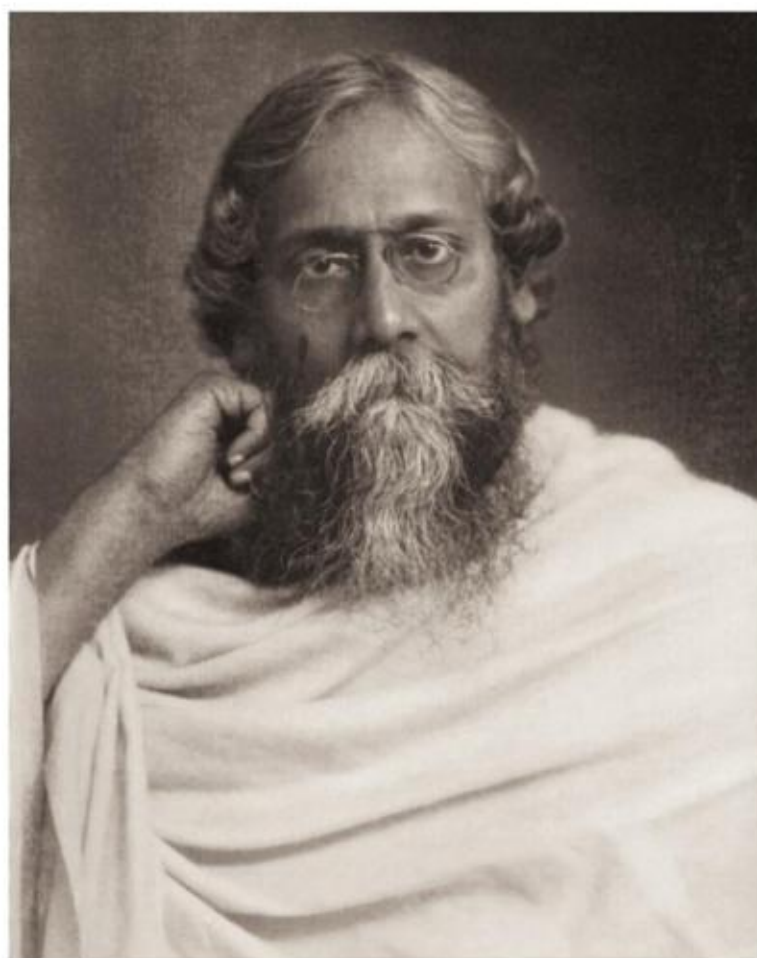
二、拓展

1. 泰戈尔艺术创作的个性风格

泰戈尔是印度著名的诗人、音乐家。作为诗人，他共创作了五十多部诗集，代表作有《飞鸟集》《新月集》等。作为音乐家，他把在德国学习的西方音乐作曲技法用于印度音乐的创作之中，一生创作了两千余首歌曲。无论是他的诗歌，还是他的歌曲，都富有民族特点和鲜明的个性风格。

2. 中国京剧艺术名家的个性风格

20世纪初期的中国，京剧进入黄金时期，尤其在北方，有四大名旦，分别是梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生，他们以个性风格创立了梅派、程派、尚派、荀派；有四大须生，分别是余叔岩、言菊朋、高庆奎、马连良，他们以个性风格分别创立了余派、言派、高派、马派。

泰戈尔（1861—1941），印度诗人、文学家、音乐家。

同处于亚洲东方的印度和中国，在近现代的音乐、戏剧方面都体现出独特的个性风格，在不同文化背景下两者的共性是什么？聆听泰戈尔和京剧名角的代表作品，感受多位艺术家的创作特点，思考泰戈尔的诗歌与京剧艺术流派分别对传承和传播本国传统文化的意义，撰写心得笔记并与大家交流。

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 艺术线条				
第二单元 艺术节奏				
第三单元 艺术形式				
第四单元 艺术风格				

学业质量评价标准参考

● 艺术感知

- 水平1 能了解艺术的表现要素或形式、风格，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，感知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 能对原有艺术作品进行不同艺术形式的模拟再现。
- 水平2 能发挥想象力，用不同艺术形式对既定主题进行变化表现。
- 水平3 能选择新的主题和形式进行个性化创意表现或将其运用于其他学科。

● 审美情趣

- 水平1 能欣赏中外传统艺术和现代艺术，积极参加校园艺术活动，表现对艺术的兴趣爱好。
- 水平2 能选择适当的艺术作品，营造家庭和社会的艺术环境。
- 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，表现正确的审美价值判断。

● 文化理解

- 水平1 能从社会、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编写而成。在教育部课标修订领导小组和教材局直接领导、评审专家的多次指导下，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。

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，在此一并感谢。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，在表示诚挚谢意的同时，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学生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：010-58758442

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

编者

普通高中教科书

艺术

(必修)

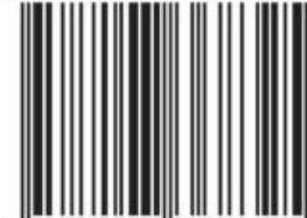
艺术与文化

(上)

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36832-5

9 787107 368325 >