

普通高中教科书

艺术

(必修)

艺术与文化

(下)

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

(下)

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 陈玉萍
核心编写人员 陈 芳 席建兵 李新华
陈聆洁 陈国符 郑隽逸
责任编辑 胡宏莉 林雅燕 袁 刚 杨 婧 陈 丽 焦佩华
封面设计 侣哲峰 白明娟
版 式 设 计 赵文君 周国宁

普通高中教科书 艺术·艺术与文化（下册）（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，本册为下册。本册在各具特色的文化语境和时空情境中，多角度、立体化、穿越或围绕不同文化主题展开跨学科融合的艺术综合学习，培养艺术的整体观念，加深对艺术的文化理解，提高艺术综合能力和关联能力。

第五单元“文化风尚”为时代语境下的艺术综合，按时间序列选择了中外艺术发展历史上几个重要时期，分别为大唐气象、文艺复兴、中西汇流、推陈出新。

第六单元“文化明珠”为文化地理视野下的艺术综合，以空间序列各选取海、陆两个地域的艺术为代表，分别是大美敦煌、丝路风情、海丝古城、海岛之韵。

第七单元“剧场文化”为舞台情境下的艺术综合，选取了戏剧、歌剧、舞剧、话剧等有代表性的舞台艺术，分别是梨园芳踪、音韵悠扬、妙舞翩跹、话意传情。

第八单元“传媒文化”为新媒介语境下的艺术综合，按照新媒介语境下艺术突破时空、互动创新、便捷传播的特点，精选了影视、动漫等艺术形式，以及网上博物馆、互联网等虚拟世界，分别为影像时空、动漫空间、博物之旅、网上艺术活动。

同学们，让我们在本册的学习中理解多元文化，开阔艺术视野。

第五单元 文化风尚 / 1

- 第1课 大唐气象 / 2
- 第2课 文艺复兴 / 8
- 第3课 中西汇流 / 14
- 第4课 推陈出新 / 20

第六单元 文化明珠 / 27

- 第1课 大美敦煌 / 28
- 第2课 丝路风情 / 34
- 第3课 海丝古城 / 40
- 第4课 海岛之韵 / 46

第七单元 剧场文化 / 53

- 第1课 梨园芳踪 / 54
- 第2课 音韵悠扬 / 60
- 第3课 妙舞翩跹 / 66
- 第4课 话意传情 / 72

第八单元 传媒文化 / 79

- 第1课 影像时空 / 80
- 第2课 动漫空间 / 86
- 第3课 博物之旅 / 92
- 第4课 网上艺术活动 / 98

学业质量自评 / 104

后 记 / 105

第五单元 文化风尚

艺术是特定时代社会文化风尚和人们审美观念的反映，艺术作品在展现社会文化和影响时代生活等方面体现自身的价值。本单元中，我们将穿越中外艺术发展历史上几个重要时期，在不同时代语境下，了解艺术折射出的文化内涵及其对历史发展的深远影响；认识艺术与时代的关联，探究借鉴外国优秀文化艺术的途径，自觉弘扬中华优秀传统文化，继承、融合与创新艺术。

- 第1课 大唐气象
- 第2课 文艺复兴
- 第3课 中西汇流
- 第4课 推陈出新

第1课

大唐气象

唐代是中国文化艺术史上一段极其辉煌的历史时期。东方大国的文明气象，开放包容、海纳百川的时代特征，深刻体现在建筑、雕塑、绘画、诗词、书法、乐舞等艺术领域。本课中，我们将走进盛世大唐，探究其艺术风格的时代特征，弘扬民族精神，树立坚定的文化自信。

感知·关联

一、雄浑博大的建筑与雕塑

唐代建筑总体风格气势宏伟，壮丽华美。其屋顶舒展平远，斗拱构件精巧，门窗朴实大方，色调简洁明快，完美体现了时代精神。唐代雕塑气魄宏大且雍容华贵，雕工精细，线条流畅，工艺水平精湛，生活气息浓郁，反映了大唐盛世的风采。

唐大明宫含元殿复原图

唐代建筑的杰出代表是长安城的大明宫皇家宫殿群，其严整开朗的建筑布局影响了历代宫阙。玉阶高台上的正殿含元殿体量巨大，气势宏伟，极具威仪。屋脊鸱（chī）吻高耸，出檐深远，斗拱雄健，立柱浑圆，外墙装饰素雅，其建筑形制对当时东亚地区产生了重要影响。

《唐顺陵走狮》雕塑

工匠融合老虎、豹等兽像，塑造了独特的关中石狮造型。关中石狮丰满健壮，雍容大度，是民族融合、开放包容的象征，为中华石狮文化奠定了基础。

唐代雕塑中为何涌现出大量传世的墓俑和造像精品？这与国富民强的社会需求有什么关系？

信息链接

鸱吻：又名螭吻，相传为龙的第九子。它是中国古代建筑正脊两端的装饰构件，有鸟形、鱼形、龙头形或鱼龙形等，用于辟邪、消除火灾、防止雷击。

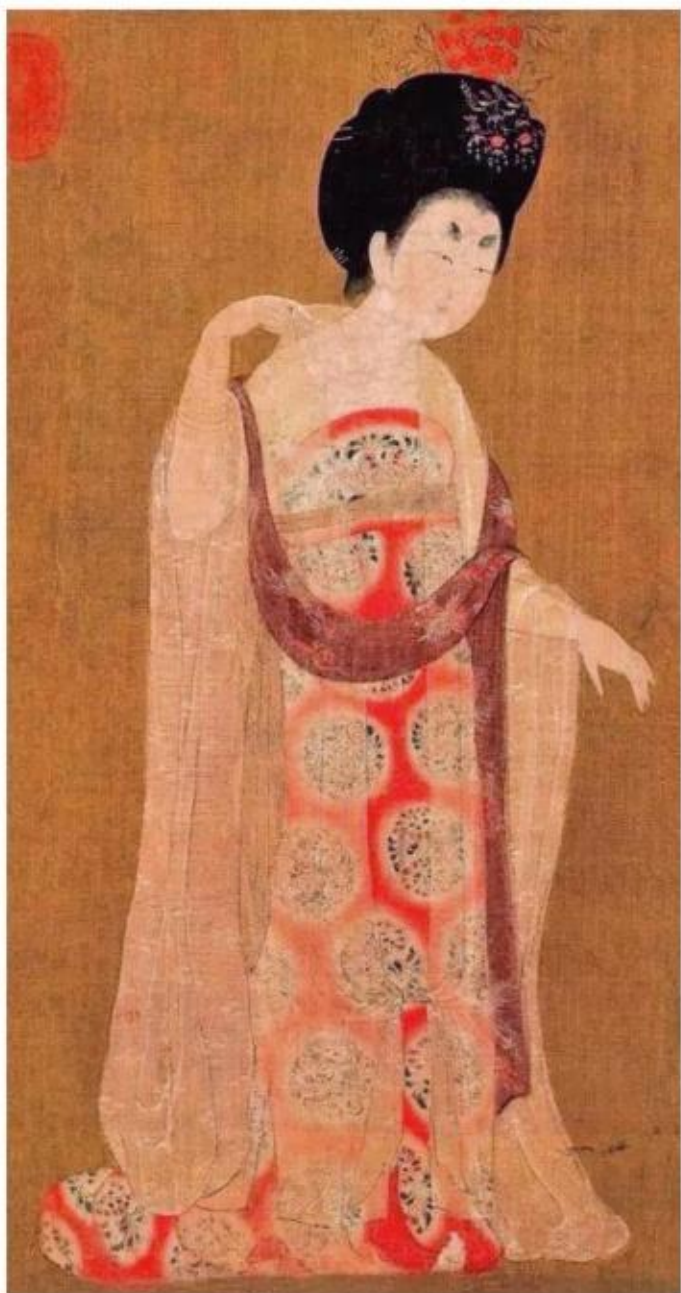
二、舒阔典雅的绘画意象

唐代绘画作品场景开阔，气势恢宏，状物生机蓬勃，人物体态丰盈。其创作题材广泛，观念技法多有突破。人物画、山水画和花鸟画等名作众多。张萱、李思训、周昉等名家云集，为中国绘画史留下了极为珍贵的作品。

《虢国夫人游春图》(局部) 中国画〔唐〕张萱(宋人临) 辽宁省博物馆藏

《虢国夫人游春图》描绘了虢国夫人闲逸从容的踏青场景。肥硕的骏马、雍容的身姿、秀雅的意境展现了盛唐时期的审美情趣、神韵格调，以及自信乐观的精神风貌。

《簪花仕女图》(局部) 中国画〔唐〕周昉 辽宁省博物馆藏

大唐之盛如何在女性的着装和气质神态中体现？盛唐仕女画在哪些方面展现了当时独特的女性文化及社会风貌？

唐代文人画作常以山水为题材，借景抒发自己的鸿鹄之志。李思训的《江帆楼阁图》以全景式的眺望视角，展现了山水相连、水天相接的宏伟壮阔景象，开创了青绿山水和金碧山水的艺术风格。

《江帆楼阁图》(局部) 中国画〔唐〕李思训 台北故宫博物院藏

三、情致深邃的书魂诗韵

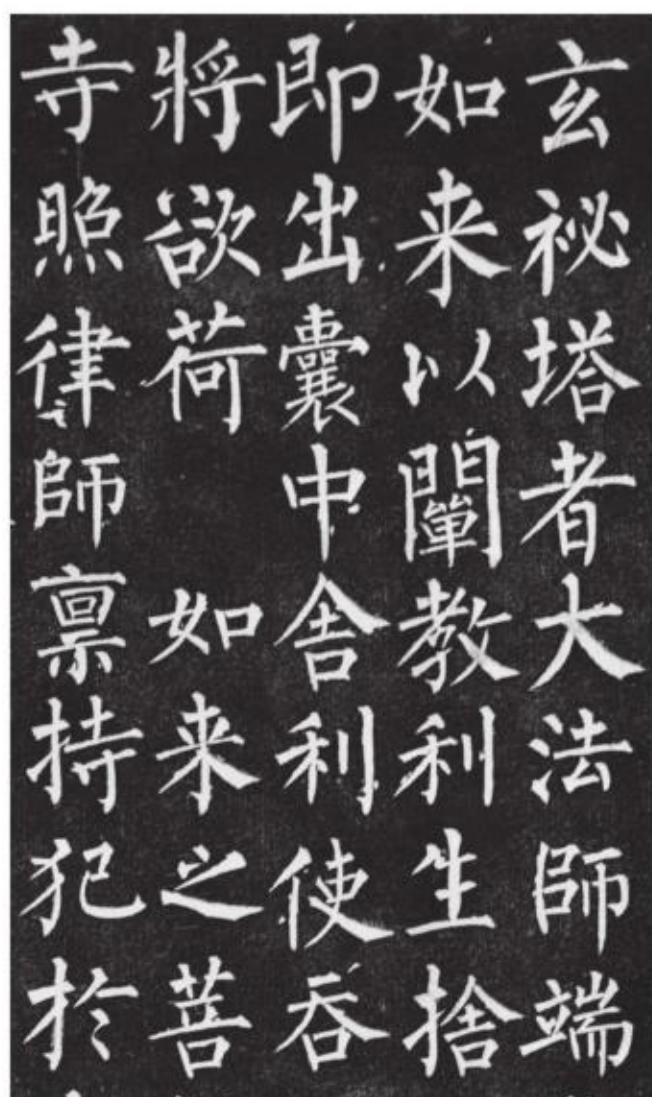
中国书法具有独特的艺术魅力，是中华优秀传统文化的重要组成部分。唐代开放包容的文化气象和严谨规范的法度，为书法的发展奠定了重要基础，其成就达到了晋代以后的又一高峰。唐代书家林立，风格各异，流派纷呈。楷书、行书、草书成就突出，篆书、隶书等书体也有所发展。

大唐中兴颂摩崖拓片（局部）楷书〔唐〕颜真卿
故宫博物院藏

颜真卿的“颜体”硬朗圆厚、庄严雄浑；柳公权的“柳体”遒媚劲健、神采清秀。他们的作品有“颜筋柳骨”之说，成为后世习字的典范。

唐代书法艺术的繁荣发展与当时的社会文化环境及书法家的文化修养有什么关系？

玄秘塔碑拓本（局部）楷书
〔唐〕柳公权
西安碑林博物馆藏

唐诗是中国古代文学的瑰宝，诗歌创作繁荣，题材丰富，风格多样，流派众多，体制齐备，律诗、绝句、古风歌行在唐代都达到了前所未有的艺术高峰，至今仍享誉世界。

登高

〔唐〕杜甫

风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。
无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。
万里悲秋常作客，百年多病独登台。
艰难苦恨繁霜鬓，潦倒新停浊酒杯。

登鹳雀楼

〔唐〕王之涣

白日依山尽，
黄河入海流。
欲穷千里目，
更上一层楼。

你能感受到诗中开阔的场景、和谐的韵律、淋漓尽致的情思吗？这种文化意境与盛唐豪迈开放的时代气象、开明先进的纳才机制有什么联系？

四、广纳博采的多元乐舞

唐代不断吸收西域各国和西北少数民族的音乐舞蹈元素，形成了乐舞文化的繁盛景象。宫廷乐舞融歌唱、舞蹈和器乐于一体，以规模宏大、类型多样而著称。宫廷“十部乐”包含本土的燕乐和清商乐，天竺、龟兹、安国、疏勒、高昌、康国、高丽诸乐以及胡汉融合的西凉乐，每部伎乐都有若干曲目，体现了多元融合的风貌。

秦王破阵乐

宽广地

张之良改编

《秦王破阵乐》是唐代著名的歌舞大曲，颂扬秦王李世民打败叛军、巩固政权的丰功伟绩，表现大唐的文治武功，用来激励三军士气。其曲杂有龟兹乐。

欣赏《秦王破阵乐》，体会作品表达的情思，感受音乐与诗歌的关联。

观察石刻人物的神韵、姿态，以及乐器的特征，说说乐器的名称和音色的区别，想象宫廷燕乐的情景。

《李寿墓伎乐石刻》(摹本)[唐] 西安碑林博物馆藏

信息链接

二部伎：坐部伎、立部伎是唐代宫廷燕乐的重要形式，简称“二部伎”。堂上坐奏，谓之坐部伎；堂下立奏，谓之立部伎。

创意·表现

一、朗诵表演或舞蹈表现

1. 朗诵《霓裳羽衣歌》(节选)。
2. 想象诗中舞姿并模仿右图的造型设计舞蹈动作并表演。

霓裳羽衣歌(节选)

〔唐〕白居易

飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。
小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。
烟蛾敛略不胜态，风袖低昂如有情。
上元点鬟招萼绿，王母挥袂别飞琼。
繁音急节十二遍，跳珠撼玉何铿锵！
翔鸾舞了却收翅，唳鹤曲终长引声。

《霓裳羽衣舞》中国画 阿老

信息链接

唐代不仅诗风极盛，舞风亦极盛，以舞蹈为素材的诗篇数不胜数。唐代诗人白居易的长诗《霓裳羽衣歌》和现代舞蹈作品《霓裳羽衣舞》都是受唐代著名宫廷乐曲《霓裳羽衣曲》的影响而创作完成的。

二、线描乐俑人物

“三彩载乐骆驼俑”被誉为唐三彩俑的代表作。七位男乐俑盘腿朝外坐于驼背上用刻花毯子覆盖的平台四周，正手持笙、琵琶、排箫、拍板、箜篌、笛、箫等在演奏，中间立着一位体态丰腴、载歌载舞的女子。人物表情丰富，形象逼真，造型新颖，色彩艳丽。

请参考线描石刻摹本，用线条勾画乐俑中的人物姿态和乐器造型。

三彩载乐骆驼俑 唐三彩〔唐〕
陕西历史博物馆藏

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	聆听同学的朗诵，看哪位同学的语言表现力最强、能体现出画面感；欣赏同学的舞姿造型，看谁的动作最生动、最传神。评选出“最具唐代神韵”的诗人或舞者。
关联能力	分组讨论本课多种艺术门类之间的文化关联，以及不同的时代文化特征如何造就了晋、唐、宋不同的艺术风格。推选代表在班上发言，看谁阐述的观点更有说服力。

二、拓展

1. 选择一个汉唐古典舞蹈或舞剧，分析其中的舞蹈元素

汉唐古典舞以古代历史为参照，将古代的壁画、石刻、汉砖画像、雕塑中的静态造型、动态舞姿、面部表情等运用于当代创作。

《七盘舞杂技画像砖》〔东汉〕
四川博物院藏

舞剧《铜雀伎》编导：孙颖
演出单位：北京舞蹈学院

舞剧《铜雀伎》运用汉代的舞蹈元素，并融合今人的审美特质，对中国舞剧民族化进行了积极探索与有益尝试。

2. 了解上海世界博览会中国国家馆的设计理念及文化内涵

唐代建筑的斗拱是中国古代建筑中最为硕大的，是唐代建筑区别于其他时代建筑的主要标志之一。2010年上海世界博览会中国国家馆“东方之冠”的造型采用了中国传统建筑文化要素“斗拱”，象征和代表中华古典建筑精神，充分体现了雄浑大气、豪壮伟岸的建筑风格。

上海世界博览会中国国家馆

第2课

文艺复兴

文艺复兴时期，欧洲各国的艺术家以复兴古代希腊、罗马文化的方式来表达新的文化主张，绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、戏剧等取得了突出的成就。本课中，我们将了解文艺复兴时期的艺术特征，并通过造型设计、歌唱艺术实践，提高创意表现能力。

感知·关联

一、歌颂人文的艺术

文艺复兴时期的艺术家通过艺术作品，歌颂完美而崇高的人性，赞美人的智慧和力量，表现人间生活的欢乐幸福和情感愿望。论其成就和影响，以欧洲为中心的西方绘画艺术最为突出。它独树一帜，自成体系，主要体现在写实传真，开创了基于科学理论和实际考察的表现技法，注重色彩的协调与自然。

《帕那苏斯山》壁画 [意大利] 拉斐尔 梵蒂冈博物馆藏

帕那苏斯山是希腊神话中太阳之神阿波罗和文艺女神缪斯的所在地，被称为艺术故乡。画面中央阿波罗坐在月桂树下演奏七弦琴，周围是分管不同艺术领域的九位缪斯女神，左侧穿蓝袍的是古希腊诗人荷马，穿红袍的是《神曲》作者但丁……这幅壁画把众多不同时期的诗人、艺术家集合在一起，人神同堂，吟诗奏乐，洋溢着愉快欢乐的气氛，赞美了艺术的高雅和人的崇高精神，体现了文艺复兴对人的歌颂。

了解文艺复兴所涉及的领域和地区，进一步认识文艺复兴时期艺术的特点和意义。

文艺复兴时期的艺术虽然有神的题材，却把神作为人来歌颂，认为神就是最完美的人，呈现出人在现实生活中的情境，表现人对真、善、美的追求。

波提切利的《春》取材于同时代诗人波利齐亚诺的诗歌：“维纳斯漫步在月光下，如皇后般庄严，如春风般和煦，她走过的路上，万物萌发，鲜花盛开……”作品中描绘了迎接春天的美神维纳斯、播撒鲜花的花神、给予感情力量的爱神丘比特等，表现了对自然和生命的歌颂。

《春》油画〔意大利〕波提切利
意大利乌菲齐美术馆藏

二、多领域的辉煌

文艺复兴时期，涌现了一批走在时代前沿的艺术巨匠，如但丁、薄伽丘、达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔等。他们在许多领域成就卓越，将艺术规律运用于不同艺术门类以及艺术与其他学科之间，如音乐与建筑、文学与戏剧等，创作了大量经典作品。

意大利佛罗伦萨大教堂

佛罗伦萨大教堂是文艺复兴时期建筑的经典之作。圆形穹顶由两部分组成，呈双层薄壳形，双层之间留有空隙。1436年，作曲家迪费根据大教堂圆顶的双层结构创作了两声部自由卡农作品《新开的玫瑰》，并在圆顶落成典礼上咏唱。

如何理解“音乐是流动的建筑，建筑是凝固的音乐”？

意大利佛罗伦萨大教堂圆顶剖面图

信息链接

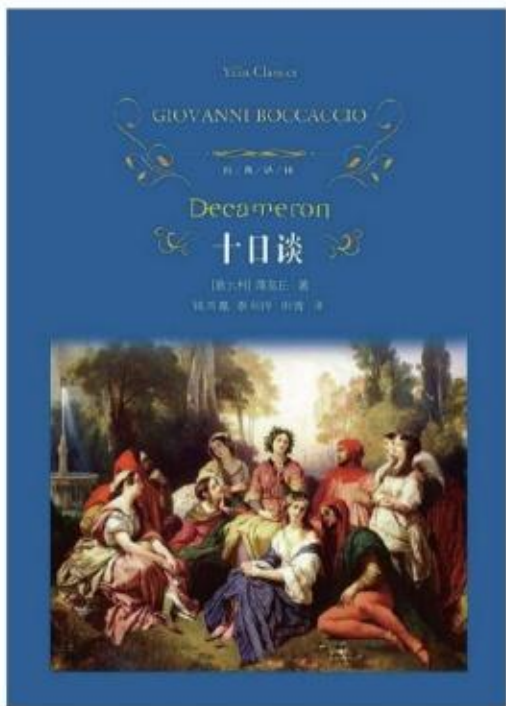
卡农：指同一曲调或相似曲调依一定时间间隔在相同或不同音区轮番出现，营造出一种追逐、轮唱的效果。

选择阅读文艺复兴时期的诗歌、文学或戏剧剧本，体会其中的人文精神。

但丁(1265—1321)，文艺复兴的先驱，代表作《神曲》。全诗分为《地狱》《炼狱》《天堂》三部分。在这部长达14000余行的史诗中，但丁表达了执着追求真理的思想，对欧洲后世的诗歌创作有极其深远的影响。

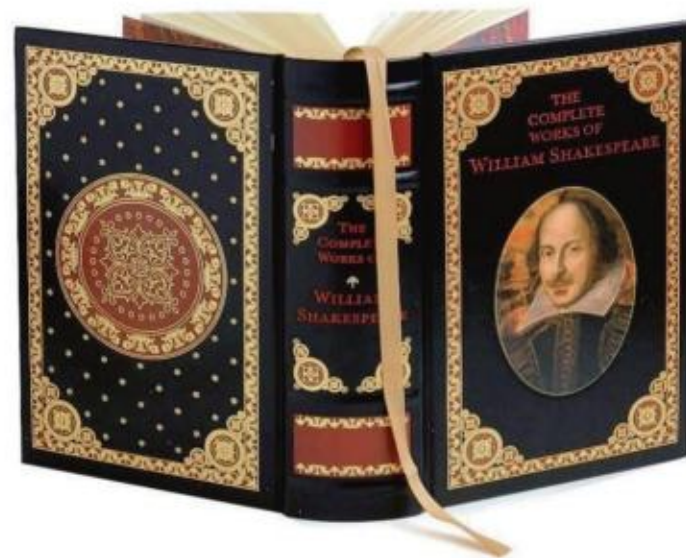
《但丁》雕塑 意大利佛罗伦萨

《十日谈》书籍封面

薄伽丘(1313—1375)，意大利人文主义作家，代表作有长篇小说《十日谈》。作品讲述1348年，意大利佛罗伦萨瘟疫流行，10名男女在乡村一所别墅里避难。每人每天讲一个故事，10天讲了100个故事。这些故事批判天主教会，赞美高尚情操，鞭挞封建贵族的堕落和腐败，体现了人文主义思想。近代评论家把《神曲》与《十日谈》并列称为“人曲”。

莎士比亚(1564—1616)，英国剧作家，他的作品结构完整，情节生动，语言丰富精练，人物个性突出。其作品《哈姆雷特》《李尔王》等代表了欧洲文艺复兴时期文学艺术的最高成就，对欧洲现实主义文学的发展产生了深远影响。

《莎士比亚全集》封面

信息链接

在《神曲》中，但丁自述个人的心路历程：在自己第35岁的人生途中，突然迷失在一座黑暗的森林之中，彷徨了一夜之后，来到一座被曙光笼罩的小山脚下。正当他努力向山峰攀登时，被三只野兽挡住去路。在惊慌不已、进退维谷之际，古罗马诗人维吉尔突然出现，他受天使贝雅特丽齐嘱托前来搭救但丁，并引导他游历了地狱、炼狱和天堂。

创意·表现

一、设计乐器效果图或模型

参考达·芬奇的《马头羊角七弦琴草图》手稿、自动击鼓装置，以及学生创作的乐器作品，以“想象的乐器”为题，尝试设计一幅乐器效果图或制作一件乐器模型，并用简要的文字写出自己的构思与创意。

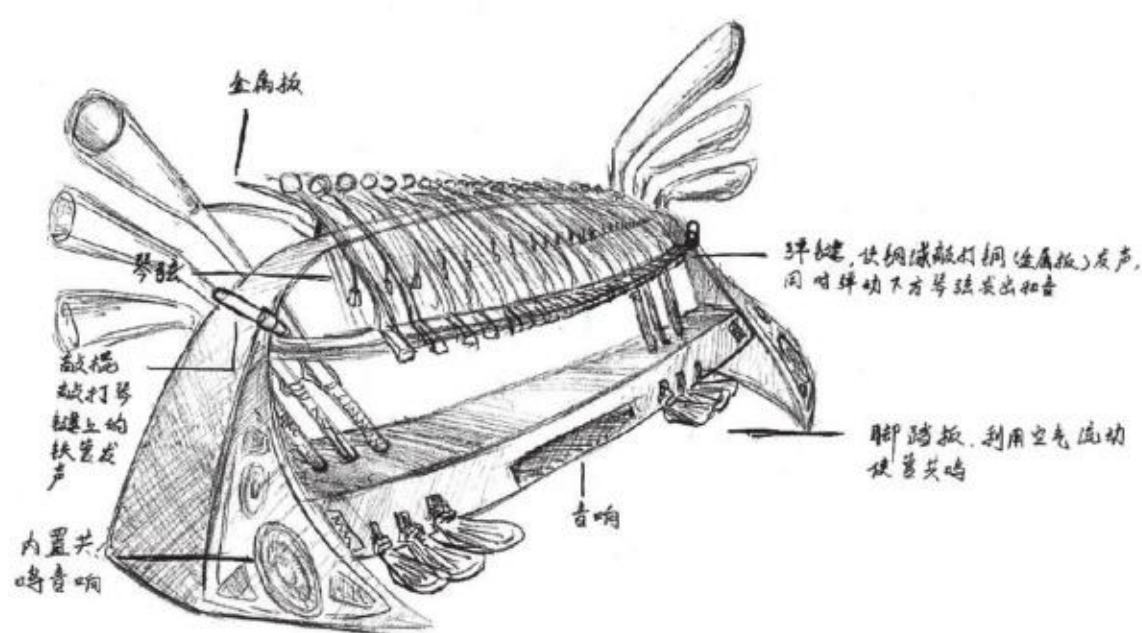

《马头羊角七弦琴草图》钢笔素描
[意大利] 达·芬奇

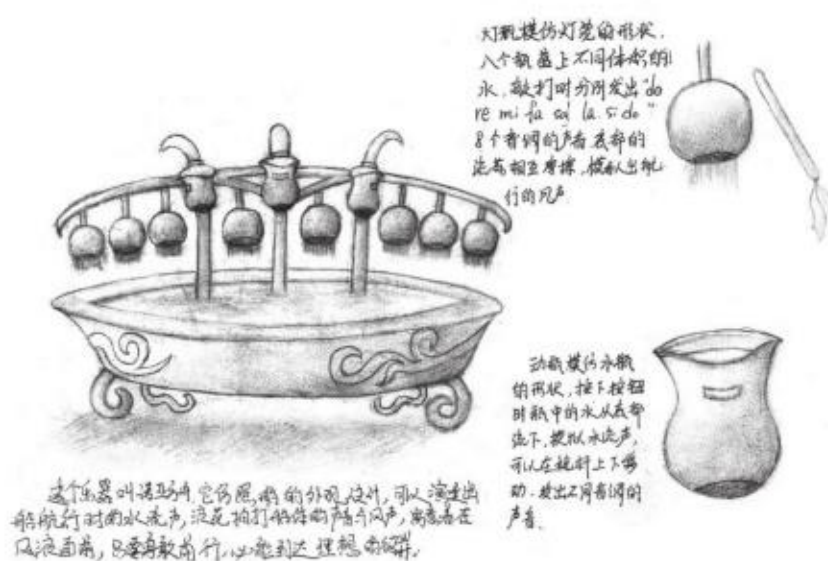

自动击鼓装置 [意大利] 达·芬奇

达·芬奇担任米兰公爵的宫廷乐师时，曾画了一件自己设计的乐器——七弦琴。在《马头羊角七弦琴草图》中，造型像马的头有两只羊角，使人联想到古希腊的牧神。生活中，他还对声波的振动产生了好奇心，把草绑在琴弦上，观察振动的频率。

学生绘制的乐器草图 1

学生绘制的乐器草图 2

二、用绘画或哑剧的形式，表现《回声》的情境

文艺复兴时期兴起的世俗音乐，表现了人们的生活、思想情感和审美情趣，如意大利牧歌、猎歌，以及法国的歌谣曲等。

回 声

无伴奏合唱

Larghetto

佚 名词

[尼德兰]拉 索曲

f

回 声 美 妙 的 回 声, 它 在 哪 里

sfp

在 哪 里? 哈 哈 哈 哈 哈, 它 发 出 笑 声。

拉索的无伴奏合唱《回声》采用了意大利牧歌体裁，以混声双四声部合唱的形式，运用卡农等模仿复调的手法，形象地描绘了一群青年在山谷中以回声互相问答的有趣情景，反映了文艺复兴时期人与自然的和谐以及人们的精神追求。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	分组展示自己的习作和表演，进行自评和互评；选出各组最有创意和美感的作品在全班交流分享。
关联能力	通过对文艺复兴时期艺术和科技巨匠的探究，理解文艺复兴时期艺术的人文内涵及其与科技的关联。各组推选代表在班上发言。

二、拓展

达·芬奇、米开朗琪罗和拉斐尔被誉为“文艺复兴三杰”。结合相关资料，探究他们各自的艺术成就与特色。

《巴尔达萨雷》油画
[意大利] 拉斐尔
法国卢浮宫博物馆藏

《蒙娜丽莎》油画
[意大利] 达·芬奇
法国卢浮宫博物馆藏

《被缚的奴隶》雕塑
[意大利] 米开朗琪罗
法国卢浮宫博物馆藏

文艺复兴时期，天文学、地理学、数学、物理学、生理学、心理学、医学、印刷术等领域都有代表性人物。恩格斯曾这样评价过文艺复兴：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”请你体会恩格斯这句话的含义，进一步探究文艺复兴的历史影响，撰写一篇短文与同学交流。

第3课

中西汇流

中西艺术观念和技法的交汇合流，是时代变革下中西文化碰撞与交融的文化现象。中国艺术家吸收西方艺术的体裁、形式和创作技法，突破传统形式，开创中西融合的艺术创作道路，并赋予鲜明的本土文化特征。本课中，我们将探究这段特殊历史时期的“新美术”“新音乐”运动，在艺术实践中体会兼容创新的文化风貌，坚定用新艺术来弘扬中华民族文化精神的立场。

感知·关联

一、中国近现代美术的融合

1. 吸收新观念、新技法，丰富中国画的表现力

在美术领域，中国画家借鉴西方的写实观念和素描、油画等创作技法，将西方绘画中的光影、明暗和透视等造型方法融入中国画，创作了富有时代感的新国画。作品中既展现了中国传统绘画中的线条造型和笔墨之美，也表现出物象局部的立体造型和光影明暗，形成了与传统绘画不同的创作意境与艺术韵味。

《流民图》中国画 蒋兆和 中国美术馆藏

《流民图》是蒋兆和绘制的巨幅长卷，描绘了100余位饱受战火摧残的人物。他结合西方水彩的表现方法，以中国画的骨法用笔、随类赋彩，深入准确地刻画了流民众生相。

你能在《流民图》中找出中西绘画观念和技法的融合创新之处吗？

2. 引入新画种，助力抗日爱国运动

随着中外文化的不断融合，一些新的绘画风格被逐渐引入。中国画家运用高度写实的技巧对现代人物画进行了探索与创新，表达了对民族危亡的忧愤和对光明解放的向往。徐悲鸿借鉴现实主义的绘画风格，在油画民族化道路上取得了重大成就和突破。

《田横五百士》是徐悲鸿创作的大型历史题材布面油画。通过田横五百士的故事，歌颂了宁死不屈的民族精神。在构图、色彩、造型上借鉴了欧洲古典油画的表现方式，并进行了大胆创新。

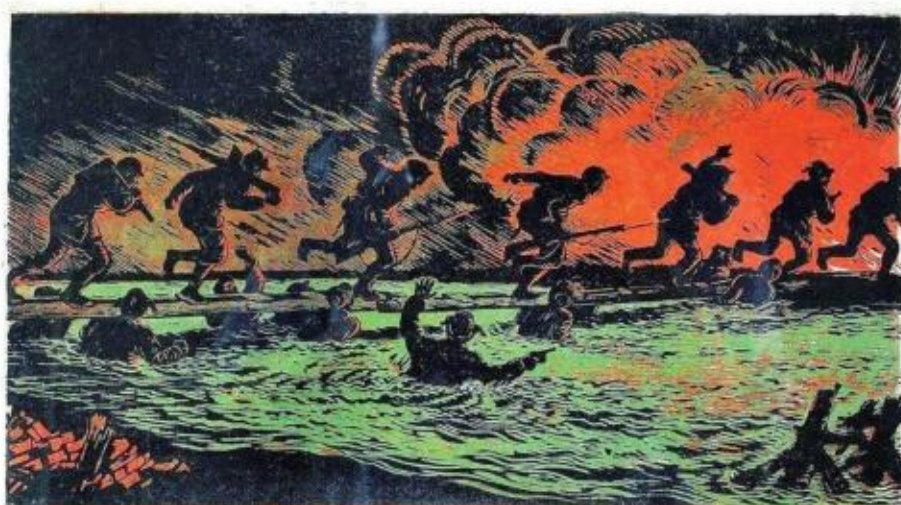

《田横五百士》油画 徐悲鸿 徐悲鸿纪念馆藏

自1931年起，在鲁迅的倡导和推动下，中国画家开始了现代版画的创作。现代版画从诞生之日起就与中华民族的解放事业密不可分。

《怒吼吧，中国》
木刻版画 李桦

《人桥》套色版画 古元

漫画采用夸张、比喻和象征等手法，既开启民智，又引领新风，近代以来逐渐流行。1925年，丰子恺在《文学周报》发表作品时首次采用了“漫画”这一称谓，学界沿用至今。

《胜利之夜》
漫画 丰子恺

这些油画、版画和漫画作品从哪些方面体现了艺术家对国家和民族命运的关心？它们在表现手法上是如何在保持传统审美习惯的同时又开创新风的？

二、中国近现代音乐的融合

1. 创编学堂乐歌，普及爱国教育

中国音乐家运用西方音乐理论、体裁和技术，发掘整理了中国丰富的民间音乐，创作出许多优秀作品，为新民主主义音乐文化的发展创造了条件。20世纪初，新式学堂设置学生必修的乐歌课。学堂乐歌是中西音乐文化汇流的典型代表，被看作中国新音乐的开端，主要代表人物有沈心工、李叔同等人，代表作有《送别》《春游》《惟我同胞》《抵制美约》《劝用国货》等。

送 别

[美国] 奥 德 威 曲
李叔同填词

中速

长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天。

晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

2. 借鉴西方音乐体裁，创作爱国作品

艺术歌曲是产生于德、奥的音乐体裁，其主要特点是诗歌与音乐完美结合，作曲技术含量高。20世纪30年代，黄自在创作中借鉴西方作曲技术，注重词曲结合，善于用精练的音乐语言表现诗的意境，有较高的艺术性，如女声独唱《玫瑰三愿》。

玫瑰三愿

龙榆生词
黄 自 曲

稍慢 抒情地

p

玫 瑰 花， 玫 瑰 花， 烂

mp

开 在 碧 栏 杆 下。 玫 瑰 花， 玫

rit. *a tempo*

瑰 花， 烂 开 在 碧 栏 杆 下。

3. 弘扬民族精神，开创中国合唱新篇章

人民音乐家冼星海主张用新形式来反映新内容。他以诗人光未然的“新体诗”《黄河》为歌词创作了《黄河大合唱》。这部作品具有雄浑激昂的气魄和激动人心的力量，它以黄河为象征，描绘了一幅幅中华儿女抗日卫国的壮丽图景，表现了中华民族团结一致、抵抗外来侵略者的坚定决心。《黄河大合唱》共八个乐章。

《黄河大合唱》目录

光未然词 冼星海曲

- 一、《黄河船夫曲》(混声合唱)
- 二、《黄河颂》(男中音独唱)
- 三、《黄河之水天上来》(配乐朗诵)
- 四、《黄水谣》(女声合唱、混声合唱)
- 五、《河边对口曲》(男声对唱、重唱、混声合唱)
- 六、《黄河怨》(女高音独唱)
- 七、《保卫黄河》(齐唱、轮唱)
- 八、《怒吼吧，黄河》(混声合唱)

冼星海在延安指挥《黄河大合唱》

赏析第七乐章《保卫黄河》，感受卡农曲的特点及其鲜明的民族风格。说说作品是如何体现中西结合的新音乐特征的。

创意·表现

一、学写卡农曲

学唱《黄河大合唱》第七乐章《保卫黄河》，体会作品表达的爱国情怀和中国人民英勇不屈的斗争精神。参考此例，分小组创作一首两个声部的卡农小品。

具体写法：

- (1) 第一小节，第一声部写音符，第二声部休止；
- (2) 第二小节，第二声部抄写第一声部第一小节的音符，第一声部写对比性音符，注意两个声部要疏密相间；
- (3) 用这样的方法延续下去，直到结束。收尾的音符要有结束感，第一声部可以拉长最后一个音等待与第二声部一起结束。

保卫黄河

中速稍快 坚定有力地

光未然词
冼星海曲

S. *p*
A. 风 在 吼, 马 在 叫, 黄 河 在

T. *p*
B. 风 在 吼, 马 在 叫,

咆 哮, 黄 河 在 咆 哮! 河 西 山 冈 万 丈 高,

黄 河 在 咆 哮, 黄 河 在 咆 哮! 河 西 山 冈

河 东 河 北 高 粱 熟 了。万 山 丛 中 抗 日 英 雄

万 丈 高, 河 东 河 北 高 粱 熟 了。万 山 丛 中,

真 不 少! 青 纱 帐 里 游 击 健 儿

抗 日 英 雄 真 不 少! 青 纱 帐 里,

二、学刻版画

分小组商定主题，创作木刻版画。

黑白木刻版画的制作步骤：

- (1) 起稿：把图案画成线条稿或黑白稿再拷贝到版上；
- (2) 刻制：版上涂墨色，先以三角刀刻出木板画面上的轮廓线，再交替结合使用圆刀等，逐步刻出亮面；
- (3) 上墨：用勺子盛少许油墨置于平底盛器，再以油辊来回滚动使油墨均匀地粘于油辊上；
- (4) 磨印：把纸对准版面（可使用夹子等），用木磨菇或瓶盖摩擦拓印；
- (5) 完成：磨印完毕后，局部打开看一看，如没有印实，可以局部补上油墨，继续磨压，直到满意为止。

学生制作版画

《中山纪念堂》木刻版画 学生作品

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	分享小组创作的卡农曲作品和黑白木刻版画，自评与互评，表述自己完善作品的构想。
关联能力	以自己对中国近现代历史文化的理解，深入剖析《黄河大合唱》和版画的艺术特点及其文化内涵，大家交流看法。

二、拓展

近代以来，中西文化相互影响，中外艺术家在观念和技法上相互借鉴。《华乐西传法兰西》《中西音乐交流史》都记载了很多中西音乐相互影响的事例。中国的传统书法艺术为西方许多画家创作抽象作品提供了范例。

结合中国文化艺术影响西方的案例及其相关作品进行探究，将自己的观点写成短文与大家分享。

《和平的面容》线描
[西班牙] 毕加索

第4课

推陈出新

中国优秀传统文化既需要保护传承，也需要创造性转化和创新性发展。本课中，我们将学习优秀传统艺术，通过别具一格的古代建筑艺术，花鼓创意表演和古代纺织技艺，景泰蓝饰品设计等，感受传统艺术的生命与气韵，领悟在传承基础上创新的方法。

感知·关联

一、建筑营造，别具一格

中国传统木结构营造技艺体系传承历史悠久，是东方古代建筑技术的代表。它是一种以木材为主要建筑材料，以榫卯为木构件的主要结合方法，以模数制为尺度设计和加工生产手段的建筑营造技术体系。香山帮是中国传统木结构营造技艺的主要代表。

上海桃花源一景

上海桃花源体现了中国古建筑及非物质文化遗产的香山帮顶级工匠的精湛技艺，体现了中式建筑艺术的意境与韵味，彰显出中式建筑艺术的文化魅力，富有时代文化气息。

为什么说创新性传承也是对非物质文化遗产（简称“非遗”）的保护？围棋、象棋规则保持不变，却能不断走出好棋步。从这个事例中你得到什么启发？

山西稷山高台花鼓由古代河东地区传统的稷山花鼓发展演变而来，当代高台花鼓表演既保留了稷山花鼓中具有原生态韵味的“鼓娃戏春”“鼓闹丰收”“踏鼓登高”三部分主要内容，又富有“高、奇、险、绝”的崭新特色，呈现出“鼓中有舞、舞中有鼓”的现代表演艺术风格，赋予了这一传统民间艺术新的生机。

山西稷山高台花鼓表演进入高潮时，演员登上高台，使用腿、脚钩住道具板凳，表演孔雀开屏、凤凰展翅等各种高难度动作。

山西稷山高台花鼓体现了中华民族怎样的品质和文化精神？

山西稷山高台花鼓 演出单位：山西稷山安福艺校

中国传统木结构营造技艺除了运用于建筑，还运用于桥梁等。苏州胥口木拱桥突破传统木结构建筑理念，是目前世界上跨度最大的木结构拱桥。

苏州胥虹桥夜景

胥虹桥是一座横跨在苏州胥江古运河上的木拱桥，呈南北走向。该桥全长120米，主跨度达到75.7米。

现代桥梁技术如此发达，人们为什么还要建这样一座木拱桥？

二、金光璀璨，匠心独运

云锦因其色泽亮丽灿烂，美如天上云霞而得名。其用料考究，织造精细，图案精美，锦纹绚丽，格调高雅，被誉为“锦中之冠”。云锦的美妙在于逐花异色。南京云锦有“寸锦寸金”之称，代表了中国丝织工艺的最高成就。

明万历织金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍（正面），由南京云锦研究所精心复制，龙袍周身有1045个寿字。

织金寿字龙云肩通袖龙襕妆花缎衬褶袍
云锦 南京云锦研究所复制

对古代云锦服装的复制是一种创新吗？

信息链接

逐花异色：南京云锦妆花在织造过程中用通经断纬、挖花盘织等技法使整匹妆花织物中的花纹颜色每一个都不相同。

铜胎掐丝珐琅：一种特殊工艺品，是用细扁铜丝做线条，先在铜制的胎上捏出各种图案花纹，再将五彩珐琅点填在花纹内，经烧制、磨平镀金而成。

和平鸽大圆盘

景泰蓝 常沙娜

北京景泰蓝艺术博物馆藏

景泰蓝是一种金属工艺品，因在明朝景泰年间达到鼎盛，且使用的珐琅釉多以蓝色为主，故而得名“景泰蓝”。

1952年，在林徽因的启发下，常沙娜以和平鸽为主要元素，运用敦煌壁画造型与色彩元素，为亚太和平会议创意设计了景泰蓝和平鸽大圆盘。

以景泰蓝和平鸽大圆盘为例，说一说我们可以从哪些方面对优秀传统文化进行创新。

三、取之泥土，淬火新生

陶笛是一种世界性乐器，是用陶土烧制的吹管乐器。中国古埙是陶制乐器的鼻祖，陕西半坡遗址出土的陶埙，距今有6000多年。

中、低音三管陶笛

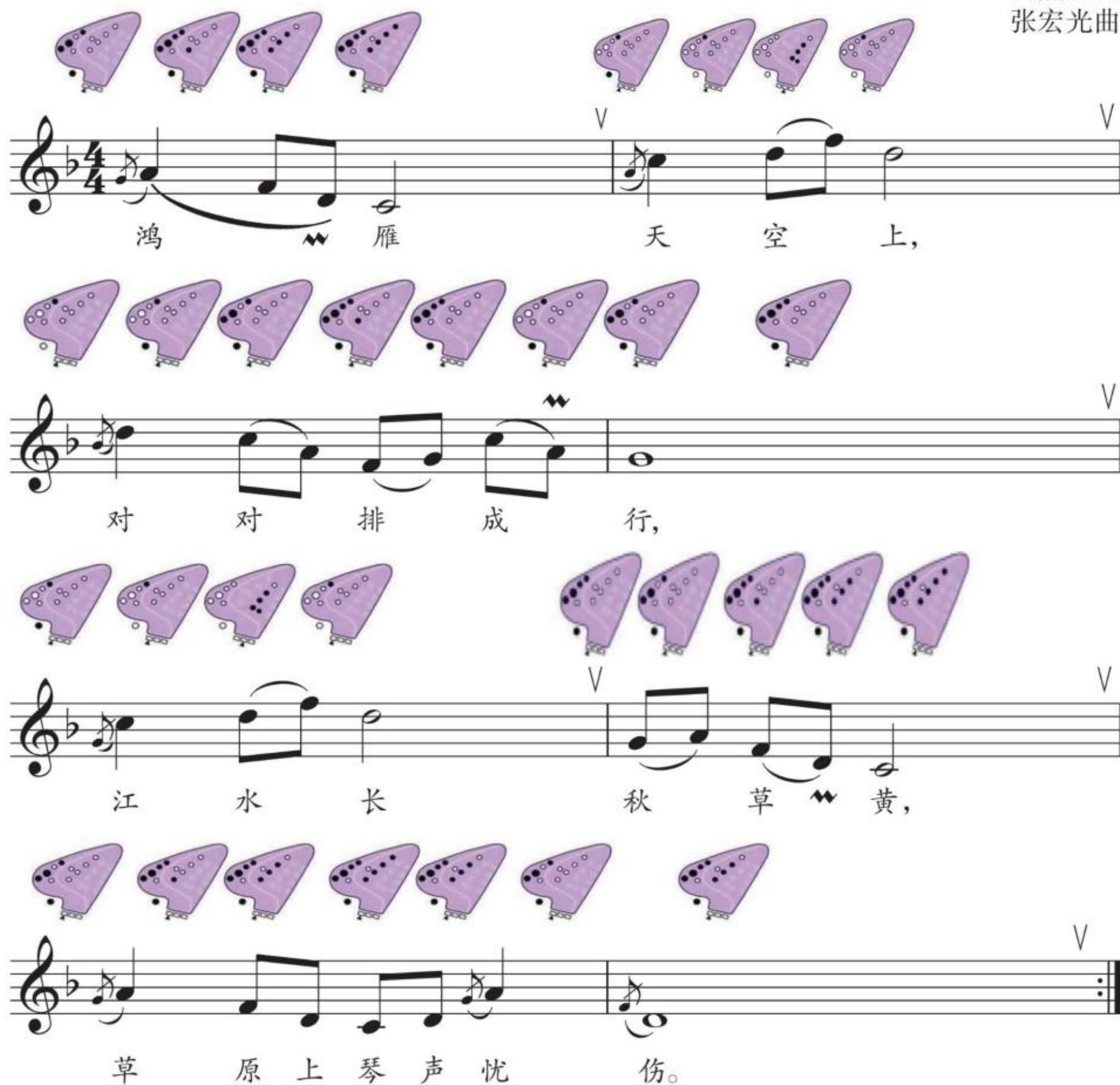

单孔埙 新石器时代
西安半坡博物馆藏

鸿雁

吕燕卫词
张宏光曲

鸿雁 天空上，
对对排成行，
江水长 秋草黄，
草原上 琴声忧伤。

用陶笛演奏的《鸿雁》片段，乐韵悠扬、祥和，意境悠远。

不同地域、不同材质的陶笛会形成不同的音乐风格与文化特征，你是怎么理解的？

创意·表现

一、花鼓创意演奏

优秀的音乐作品可以激发人们内心的情感。花鼓的主要演奏乐器有花鼓、大锣、钹碗、小呆锣等，这些乐器在演奏中有的柔和，有的强烈，有的明快，有的婉约。选用身边可以敲击的生活用品，来一场花鼓表演吧！

下面是山西稷山高台花鼓的一段乐谱，请同学们先分组模仿表演，再改编各种“乐器”节奏，最后进行创意表演。

中速

锣鼓字谱	$\frac{2}{4}$	匡 啞	隆 咚		匡 啞	隆 咚		匡 咚	匡 咚		匡 咚	隆 咚		
锣	$\frac{2}{4}$	X	-		X	-		X	X		X	-		
钹	$\frac{2}{4}$	X	X		X	X		X	X		X	X		
花鼓	$\frac{2}{4}$	X	<u>XX</u>	<u>X</u> <u>X</u>		<u>X</u> <u>XX</u>	<u>X</u> <u>X</u>		<u>X</u> <u>XX</u>	<u>X</u> <u>XX</u>		<u>X</u> <u>XX</u>	<u>X</u> <u>X</u>	
呆锣	$\frac{2}{4}$	<u>X</u> <u>X</u>	<u>X</u> <u>X</u>		<u>X</u> <u>X</u>	<u>X</u> <u>X</u>		<u>X</u> <u>X</u>	<u>X</u> <u>X</u>		<u>X</u> <u>X</u>	<u>X</u> <u>X</u>		

二、景泰蓝饰品设计

请根据景泰蓝艺术特点进行饰品设计，饰品包括胸针、链坠、手镯、耳饰、戒饰、领扣、发簪、粉盒、化妆镜等。

设计步骤：

- (1) 构想饰品草图，包括形态和色彩两个部分；
- (2) 根据构想草图，完成饰品设计效果图；
- (3) 根据色彩定位，完善色彩设计。

景泰蓝饰品 工艺品

信息链接

景泰蓝图案纹样设计的特点之一是“线条”，在图案纹样设计过程中，一般来说，线条忌叠、忌长、忌点、忌疏。其图案纹样，基本上可分为两大类：一是主体纹样，二是辅助纹样。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	评选最有创意的小组或个人习作，阐述理由，并相互探讨作品的改进思路。
关联能力	探究如何进行优秀传统文化的创新发展，以及文化传承中不同艺术门类之间的关联，分析经典艺术作品植根于传统文化的事例，与同学交流。

二、拓展

认识“非遗”，保护“非遗”

虽然非物质文化遗产的保护一直在进行，但世界上非物质文化遗产消失的情况仍然不断发生。具体表现在“非遗”项目的完全失传，保护不全面导致传统技艺中精妙的细部失传，以及借创新发展之名将“非遗”项目变得面目全非而造成的实际失传。保护“非遗”就是保护我们的文化之根，应分清“遗传变异”和“杂交变异”，前者保留了文化基因，后者产生了新的品种。如何进行“多元文化生态的建构”？参考相关文献，大家一起探讨，并撰写短文相互交流。

中国非物质文化遗产标志，外部图形为圆形，内部图形为方形，寓意天圆地方；图形中心造型为古陶中早期出现的纹样之一的鱼纹，隐含“文”字；抽象的双手上下共护于“文”字。

中国非物质文化遗产标志

联合国教育、科学及文化组织是联合国的专门机构之一，简称联合国教科文组织。其宗旨是促进教育、科学及文化方面的国际合作，以利于各国人民之间的相互了解，维护世界和平，倡导多元文化生态。

联合国教科文组织标志

第六单元 文化明珠

丝绸之路是中国古代连接东西方的著名商道，不论是陆上还是海上，丝绸之路在沟通商贸，互通有无，特别是在促进文化传播与交流方面都发挥了重要的作用。本单元中，我们将一起跨越“一带一路”沿线的几个地区和国家，探讨文化地理视野下中外艺术的交流与互鉴，感受文化的多元与发展，进一步增强文化自信，激发创新活力。

- 第1课 大美敦煌
- 第2课 丝路风情
- 第3课 海丝古城
- 第4课 海岛之韵

第1课

大美敦煌

敦煌是丝绸之路上的璀璨明珠，它既是东西方贸易要冲，又是中华文明与世界其他几大文明汇流交融的前沿，由此形成多元的文化景观。敦煌以莫高窟建筑、壁画、彩塑闻名于世。本课中，我们将从丝绸之路、石窟艺术、敦煌文献三方面探究敦煌艺术的主要内容、文化背景与重要价值，认识敦煌艺术开放包容的特点，并进行多种形式的艺术实践，感受敦煌文化的独特魅力。

感知·关联

一、敦煌文化是丝绸之路的秀色

陆上丝绸之路是一条东方与西方之间政治、经济、文化交流的主要通道。汉代张骞出使西域后，大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣。丝绸之路铺就了敦煌的文化基础，敦煌壁画《张骞出使西域图》就是珍贵的记录。

《张骞出使西域图》（局部）壁画
〔唐〕敦煌莫高窟第323窟

敦煌故事画《张骞出使西域图》以山峦分隔故事情节，大体可分为四组画面。第一组：汉武帝拜谒二金人。第二组：张骞出使西域前辞别汉武帝。第三组：张骞一行穿行在荒无人烟的山峦中。第四组：张骞到达大夏。

张骞出使西域在历史上有什么意义？

你对《张骞出使西域图》的表现形式有什么感受？

信息链接

敦煌故事画是在一幅画面中展示一个故事从开始到结束的过程，描绘一定的对象以及对象之间的关系。

二、石窟艺术是敦煌文化的特色

敦煌石窟艺术的主要特点是建筑、雕塑与绘画的“三位一体”，体现出中国传统文化综合性的审美精神。

敦煌莫高窟依山而建，视野开阔，气势恢宏。其中第96窟是最高的一座洞窟，依附崖壁而建的“九层楼”是莫高窟的标志性建筑。

敦煌莫高窟外景

你知道石窟是怎样开凿的吗？石窟建筑群为什么集中开凿在崖壁上？

莫高窟现存492个洞窟的形制并非千篇一律，在不同历史时期，洞窟的形制各有不同，主要有中心塔柱式和覆斗顶形式两种。

敦煌莫高窟第428窟〔北周〕

敦煌莫高窟第285窟〔西魏〕

第428窟是中心塔柱式的典型，第285窟是覆斗顶形式的代表。莫高窟建筑布局严谨，将雕塑、壁画融为一体。

为什么洞窟有不同的形制？
你知道洞窟的游览顺序吗？这样的游览顺序有什么意义？

信息链接

中心塔柱式石窟平面为长方形，窟顶后部为平顶，前部为人字式顶，窟中央有一方形立柱，是中国传统庙堂建筑与印度塔式石窟相结合的窟形。

覆斗顶形式窟顶中心有方形深凹藻井，其四面呈斜坡状，形如倒斗，使石窟整体空间开阔敞亮。

如果莫高窟是敦煌的标志，那么“飞天”就是莫高窟的名片。在敦煌地区众多石窟中，都绘有大量的“飞天”形象。隋代“飞天”正处在艺术融合、探索期，主要表现在体形不同，身材修长，比例适度，腰肢柔软，绰约多姿，如第390窟。唐代“飞天”已完成了与外来文化吸收、融合的历程，完全形成自己独特的风格，达到了艺术的顶峰，如第158窟。画中人物皆头戴宝冠，身披彩带，腰束长裙，有的持花，有的撒花，有的手持琵琶、横笛、竖琴等乐器。

第329窟的“飞天”，画中人物皆手持乐器，乘着飘旋的彩云徐徐而下，襟带飘舞，轻盈灵动，空中还撒着花。

敦煌“飞天”是中国古代画师充满想象力的创作，体现了敦煌文化什么样的特点？

《伎乐飞天》壁画〔唐〕敦煌莫高窟第329窟西壁龕顶

“飞天”形象在绘画、雕塑、音乐、舞蹈和戏剧等多种艺术形式中都有所表现，为“飞天”不断增加新的文化内涵和审美意蕴。

观赏舞蹈《飞天》，感受“飞天”的艺术魅力。为什么“飞天”有经久不衰的艺术魅力？

舞蹈演员站在升降舞台上，在音乐中用曼妙舞姿演绎出敦煌壁画中的“飞天”形象。

中国古典舞《飞天》编导：戴爱莲

演出单位：中国歌舞团（原中央歌舞团）

首演：徐杰、资华筠

敦煌彩塑在中国民族传统彩绘雕塑的基础上，吸收、融合古印度、西域等地区的造像技艺，形成了独特风格，人物形象体现出中国文化的精神气质。

菩萨面相丰满圆润，眉目神情恬然慈祥；身体的头、胸、臀形成“一波三折”的动态节奏；衣纹缕缕层层，犹如音乐旋律；敷彩鲜艳明朗。整体呈现出端庄妩媚、慈悲为怀的气度。

犍陀罗佛雕像站姿略微弯曲，带褶衣服披在肩部形成了一个圆领，左手持衣服一端。椭圆形脸庞比例完美，低垂的双眼，高挺的鼻梁，紧闭的双唇。从额上中间往后呈波浪状的发束，在头顶作圆顶髻。

菩萨像彩塑
〔唐〕敦煌莫高窟第45窟

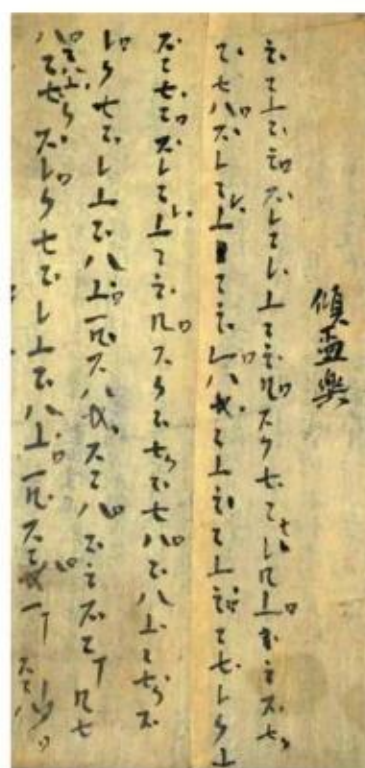
犍陀罗佛立像彩塑
〔贵霜王朝时期〕

三、敦煌音乐是敦煌文化的亮色

敦煌保留了许多历史文献资料，其中有非常丰富的音乐信息。在莫高窟的壁画中，不仅有诸多传统乐器，还有一些曲谱，为我们研究古代音乐提供了宝贵的资料。

《伎乐图》（局部）壁画〔唐〕敦煌莫高窟第154窟

《倾杯乐》敦煌乐谱

欣赏根据敦煌乐谱演绎的《倾杯乐》，感受古代音乐的韵味。

信息链接

敦煌文献是在敦煌发现的4—11世纪的多种文字写本、印本和拓本文献。内容涉及宗教、历史、文学、艺术和生活等方面，除佛教、道家、儒家经典以外，还有诗赋小说、地志户籍、账册信札等。文字有汉、藏、梵、于阗、龟兹、粟特、突厥等。

敦煌乐谱非常古老，国内外学者进行了大量的解译研究。多数学者认为是琵琶谱，有些学者认为是箏篋谱，还有人认为是工尺谱的前身。

创意·表现

一、创编舞蹈动作

请同学们以小组为单位，先尝试模仿壁画中的某一个动作，再将所有动作连成一段动态的敦煌舞，注意动作衔接要流畅。

《伎乐图》(局部)壁画〔唐〕敦煌莫高窟第112窟

信息链接

敦煌莫高窟第112窟南壁的壁画中绘有多种乐器，琳琅满目。它们彼此配合，相得益彰，如同古老的中式“交响乐团”，各声部依次排开，层次分明。反弹琵琶既是敦煌莫高窟壁画中的一种经典舞蹈姿势，也是敦煌艺术形象的代表之一。

二、敦煌壁画人物临摹

临摹敦煌壁画人物有助于细致、深入地观察和理解形象，进一步感受敦煌形象特有的韵致。

敦煌壁画人物主要用线描与敷彩相结合画法。画线描稿要抓住形象的结构、动态；敷色要注意统一中有变化的色调。

如有条件可尝试临摹创作。

敦煌壁画人物线描稿

敦煌壁画人物色彩稿

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	展示自己创作的以敦煌壁画为主题的舞蹈或绘画作品，并自评和互评，选出最有创意的作品。
关联能力	分组讨论本课中多种艺术门类之间的关联，以及艺术与文化之间的关联，推选代表在班上发言，看谁阐述得更深刻。

二、拓展

1. 数字化敦煌

探究数字化媒体中的敦煌艺术。

“数字敦煌”包括虚拟现实、增强现实和交互现实三个部分，具有保护文化遗产的重大意义。高精度获取与保存的敦煌石窟建筑结构、壁画与彩塑信息，能打破时空限制，满足人们浏览、欣赏和研究等需求。

2. 中国其他石窟

请同学们搜索相关资料，探究中国石窟艺术，了解相关历史文化。

河南洛阳龙门石窟

甘肃天水麦积山石窟

山西大同云冈石窟

中国石窟除了敦煌石窟之外，还有龙门石窟、云冈石窟和麦积山石窟等，主要分布在新疆、甘肃、河南、陕西、山东、四川等地，其他地区也有分布。

第2课

丝路风情

哈萨克斯坦共和国是一个位于中亚的内陆国家。它既是古丝绸之路的主要通道，也是连接中国与中亚、欧洲各国的陆上桥梁。如今，它既是“一带一路”沿线重要国家之一，也是上海合作组织成员国之一。草原游牧生活孕育了这个国家独特的文化艺术。本课中，我们将从绘画、音乐、舞蹈、服饰等方面学习哈萨克斯坦艺术，并通过课堂实践活动，领略哈萨克斯坦的文化风情。

感知·关联

一、文化气质与艺术特色

由于特殊的地理位置和气候条件，哈萨克斯坦人民创造出一种与草原生态环境相适应的文化。哈萨克斯坦艺术个性鲜明，具有色彩艳丽、对比强烈、热情奔放和真挚深邃的特色。

《哈萨克斯坦人节庆》油画 哈萨克斯坦国家博物馆藏

这幅画表现了哪些与哈萨克斯坦相关的文化风俗？

二、深情的乐曲和欢快的舞蹈

1. 冬不拉弹唱

冬不拉弹唱是哈萨克斯坦人民传承历史和文化的重要方式，在生活中随处可见它们的身影。

听赏冬不拉乐曲，感受其浓郁的地域风情。

哈萨克斯坦冬不拉 乐器

哈萨克斯坦阿拉木图乐器博物馆藏

民歌在哈萨克斯坦民间音乐中占有非常重要的地位。哈萨克斯坦的音乐采用七声音阶的调式系统，旋律优美舒展，节奏变化丰富，音乐表演具有即兴的特点，对印度北部和中国西部地区的音乐产生过一定影响。

信息链接

冬不拉的种类繁多，大都由整块松木或桦木制成，雕刻精细，镶嵌美观。音箱有两种形式：一种是三角形，以近代诗人阿拜的名字命名，叫“阿拜冬不拉”；一种是椭圆形，以哈萨克斯坦的民间阿肯江布尔的名字命名，叫“江布尔冬不拉”。

2. 哈萨克斯坦舞蹈

哈萨克斯坦舞蹈常见的题材有骑马、狩猎和搏击等。骑马舞表现骏马在草原上奔驰的各种姿态，舞蹈动作主要有抖肩、跳马步，律动感极强。此外，还有斗熊舞、鹰舞等，形象生动，风格粗犷。

哈萨克斯坦舞蹈

观赏哈萨克斯坦舞蹈，体验其热情奔放的风格。

他们的舞蹈为什么喜欢表现骑马、斗熊等题材？

三、华丽的服装与精美的纹饰

哈萨克斯坦的传统服饰与游牧习俗密切相关，在自然和文化的影响下形成了独特的风格。

哈萨克斯坦传统服饰 哈萨克斯坦国家博物馆藏

哈萨克斯坦的正装造型华丽、装饰精美，主要由丝绒、天鹅绒、丝绸、锦缎等制成，并配以金线、银线、刺绣图案，以珍珠、珊瑚、玛瑙装饰。日常穿着的服装以舒适为主，辅以简单装饰，布、皮、毡、毛都是日常的传统材料，可适应不断迁徙的游牧生活和复杂多变的天气状况。

哈萨克斯坦传统服饰体现了什么文化特征？

哈萨克斯坦纹饰有几何图形和动植物等形象，主要装饰在衣领、袖口、下摆和帽子的边沿等。

戴头饰的少女

哈萨克斯坦的一家

观察上面两张照片，说说哈萨克斯坦男女老少的帽子有什么特点，反映了他们什么样的文化传统。

创意·表现

一、民歌演唱

歌曲《故乡的爱》旋律优美抒情，长音和带附点的节奏型出现较多，这是草原歌曲的重要特点。学唱这首歌曲，体会歌词含义，谈一谈你对这首歌曲的理解。

故乡的爱

哈萨克斯坦民歌
郑隽逸记谱、翻译

深情地

二、帽饰设计

哈萨克斯坦的帽子各式各样，男帽简洁明快，女帽精巧别致。选用合适的材料，根据自己的头围尺寸，设计一顶具有哈萨克斯坦民族风格的帽子。

哈萨克斯坦女帽

设计步骤：

- (1) 设计一个帽形；
- (2) 采集哈萨克斯坦帽子的纹样元素；
- (3) 描绘图案；
- (4) 配上适当的小装饰品。

哈萨克斯坦男帽

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	戴上自己设计的帽子，互相品评，评选出造型美、花纹美、创意新颖的帽子。
关联能力	以“哈萨克斯坦的音乐、美术和舞蹈的关联及其文化气质”为题，撰写短文，交流心得。

二、拓展

1. 中哈音乐交流的代表

苏联卫国战争时期，中国杰出的音乐家冼星海曾在当时的苏联加盟共和国哈萨克斯坦创作出大量音乐作品，如交响组曲《满江红》、第一交响乐《民族解放》和交响诗《阿曼盖尔达》等。时至今日，中哈两国音乐交流依然在延续，冼星海在哈萨克斯坦阿拉木图居住过的街道被命名为“冼星海大街”。

查找冼星海在哈萨克斯坦生活和创作的资料，欣赏其音乐作品。

冼星海（1905—1945），中国近现代著名音乐家，祖籍广东省广州市番禺县（今广州市南沙区榄核镇），有“人民音乐家”之称，其作品《黄河大合唱》广为人知。

2. 伊塞克金人

1969年，考古学家发掘了阿拉木图东50千米伊塞克山间河谷左岸一座铁器时代早期的坟墓。墓主人头戴金冠，上衣、腰带、靴子上饰满金叶片和牌饰，这些金制品造型丰富，工艺精湛，艺术价值极高。墓主人因此被称为伊塞克金人。

伊塞克金人头冠羊角翼马牌饰
哈萨克斯坦国家博物馆藏

分析伊塞克金人头冠羊角翼马牌饰的造型特点，探究其文化内涵。

伊塞克金人
哈萨克斯坦国家博物馆藏

第3课

海丝古城

泉州古称刺桐城，曾经是海上丝绸之路的东方第一大港，多种文明在此交融，因此它又有“世界多元文化展示中心”的美称。泉州的南音、南戏、南建筑、南拳、南派工艺等是闽南文化的重要代表。本课中，我们将进一步了解泉州艺术立足本土、向海而生、精彩纷呈的文化特点，并在课堂艺术实践中，体会古老而生动的刺桐文化艺术风韵。

感知·关联

一、古朴雅致，乡音乡情

南音是泉州具有代表性的艺术形式之一，韵味醇厚，历史悠久，被称为古代音乐的“活化石”，2009年入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”名录。南音独特的典雅韵味和浓郁的乡音乡情，在中国和东南亚等国家的闽南语地区广为流传，南音的发展得到了很好的保护与传承。

南音演唱 演出单位：雅颂南音社

欣赏南音经典作品《出汉关》，感受南音独特的韵味。想一想：南音表现了泉州什么样的文化特征？

工尺谱 文字	乂	工	六	思	一
唱名	do	re	mi	sol	la

南音工尺谱

信息链接

泉州南音分为指、谱、曲。

指：套曲，有奏有唱。

谱：器乐。

曲：单曲，有奏有唱。

乐器：南琶、三弦、洞箫、二弦。

乐谱：工尺谱。

表演形式：“丝竹更相和，执节者歌。”

演唱、演奏时有很多润腔的惯例。

南音乐器

远望乡里

锦板 四朝元
五空营 紧三撩

传统名曲
吴世忠、李文胜译谱

远 圩 望 乡

里

《远望乡里》取材于南宋使节朱弁的故事，表现了朱弁舍生忘死的勇气和精忠报国的情怀。

欣赏南音《远望乡里》，感受南音表演的细腻变化，思考传统音乐在现今是如何传承的。

二、立足本土，突出特点

高甲戏是闽南地区的传统戏曲，是闽南流传最广、观众最多的一个地方剧种。高甲戏唱腔以南曲为主，音乐以“泉腔”弦管为主，与南音关系密切。高甲戏有丰富的武打程式，动作模仿木偶戏，夸张变形，其丑角表演诙谐滑稽，极具特色。除高甲戏以外，闽南地区还有梨园戏、芗剧、提线木偶戏、掌中木偶戏等。

女丑“跑驴”高甲戏

“跑驴”是高甲戏中女丑表演的一种动作类型，生动地表现了女丑“家婆”骑驴时的夸张动作与表情，富有生活情趣。

观赏女丑表演，想一想生活美丑与艺术美丑的关系。

泉州提线木偶戏，古称悬丝傀儡，有一整套精湛的操线功夫，偶像造型、偶头雕刻独具特色。音乐有傀儡调，伴奏中的压脚鼓有特殊的演奏技法。

木偶剧《木偶三人行》

演出单位：泉州提线木偶剧团

木偶剧配乐演奏（前排左一为压脚鼓表演）

演出单位：泉州提线木偶剧团

欣赏提线木偶戏片段，感受闽南文化艺术与技术高度融合的特点。

信息链接

提线木偶操纵技术：握线板基本功，偶人基本动作，特殊表演动作。

压脚鼓：表演者用一只脚压在鼓面，用于表演时改变音高。

三、向海而生，多元交融

泉州港是古代著名的港口，海上贸易的繁荣促进了泉州地域文化与多种外来文化的碰撞与交融，形成了泉州独特的多元文化特色。这种特色突出地表现在泉州的建筑和造船技术等方面，泉州开元寺和泉州湾古船就是典型例证。

泉州开元寺大殿

开元寺飞檐上的龙凤形象

开元寺始建于唐垂拱二年（公元686年），是中国东南沿海重要的文物古迹。主殿四根石柱上面雕刻有南印度风格的浮雕，横梁斗拱上嵌有飞天乐伎、人面鸟身，雕饰华丽，形态生动。

开元寺石柱浮雕

开元寺的石柱浮雕和“妙音鸟飞天”木雕造型保留了怎样的中外交流印记？

妙音鸟飞天 木雕

泉州湾古船是海上丝绸之路的重要物证，体现了古代中国海上交通的繁盛及造船与航海技术的先进。

泉州湾古船残骸 泉州海外交通史博物馆藏

泉州湾古船仿制品 泉州海外交通史博物馆藏

1973 年，考古人员在距市区大约 10 千米外的后渚港发现了泉州湾古船。这是一艘宋代远洋海船，残存的船身长约 24 米，宽约 9 米。

信息链接

泉州湾古船建造技艺最关键的是鱼鳞搭接，多重船板，水密隔舱；先进航海技术体现在水磁罗盘，磁性指针漂浮在容器水中指示航向。此外，还有测深锤、四爪铁锚等。

创意 · 表现

一、南音模唱

《因送哥嫂》是梨园戏《陈三五娘》故事中的一个唱段，曲调深情感人，表现了陈三复杂的心理活动。

模唱《因送哥嫂》片段，注意南音润腔的细腻委婉。

因送哥嫂 [短相思]

二、制作航船模型

选择适合的材料制作航船模型。

要求：考虑船的造型、结构和功能，以及船体的装饰和美观。

帆船模型

用雪糕棍制作的木船模型

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	在南音模唱中，哪些同学的演唱有韵味，谈谈你的感受。 从材料选择、造型装饰上看，谁的航船模型制作最有创意？
关联能力	探讨生活美丑和艺术美丑的关系，表达自己的观点，与同学交流。

二、拓展

海上丝绸之路是古代中国与外国交通贸易和文化交往的海上通道。1913年，法国东方学家沙畹首次用“海上丝绸之路”的名称。由于贸易货物主要是陶瓷和香料，因此也被称为“海上陶瓷之路”和“海上香料之路”。这条海上通道从泉州港出发，南海航线途经东南亚、中东、非洲到达欧洲，东海航线途经朝鲜半岛到达日本。

了解海上丝绸之路概况，尝试寻找沿途的文化艺术遗迹，绘制海上丝绸之路的路线示意图。

第4课

海岛之韵

印度尼西亚是“一带一路”的共建国家。印度尼西亚的巴厘岛不仅有世外桃源般的自然美景，更有丰富多彩的传统艺术和与众不同的民俗风情。其建筑、舞蹈、甘美兰音乐以及哇扬戏等都具有原始而独特、神圣而世俗的文化艺术特征。本课中，我们将走进巴厘岛，了解其艺术特点，并通过课堂实践活动，领悟巴厘岛艺术的文化意蕴。

感知·关联

一、纯粹自然的建筑

巴厘岛庙宇众多，被人们称为“千寺之岛”。当地盛产的木材、砂岩、鹅卵石等是建筑师常用的建筑材料。充满装饰主义的建筑与当地人文美景相融合，形成了巴厘岛建筑纯粹而自然的独特风貌。

布撒基寺

布撒基寺门饰

布撒基寺始建于11世纪初，是巴厘岛最古老、面积最大的寺庙群，刀劈式的大门具有象征意味。

认真观察布撒基寺的照片，说说其建筑有什么艺术特色。

巴厘岛最常见的建筑叫贝尔，它有用茅草覆盖的单层或多层屋顶，没有墙壁，檐下留有很大空间，布置有精美的雕塑。

水神庙是贝尔建筑，建造于水面上，植物遮掩，景色宜人。

贝尔建筑为什么没有墙壁，形成檐下很大的空间？谈谈你的理解。

水神庙

二、神秘独创的舞蹈

巴厘岛人具有非凡的舞蹈天资。他们的舞蹈内容大多源于印度故事《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》，但是动作都由巴厘岛居民自己创编。主要的舞蹈种类有勒躬舞、巴龙舞、巴利斯舞、桑扬舞和克恰克舞等。巴厘岛人从小开始舞蹈训练，接受传统文化的熏陶。

舞蹈《罗摩衍那》

查阅印度故事《罗摩衍那》的相关资料，说说其故事梗概。

乌布皇宫上演《罗摩衍那》。《罗摩衍那》主要讲述阿逾陀国王子罗摩和他妻子悉多的故事。

勒躬舞是巴厘岛最优美的舞种。手部动作、脚步动作以及面部表情细腻而丰富；手部、脚部和腰部形成“三道弯”，体现曲线美；服装上有很多金光灿灿的装饰。

勒躬舞服饰及其动作特点

勒躬舞的“三道弯”与敦煌舞的“S”造型有什么异同？勒躬舞反映了巴厘岛舞蹈什么样的文化特质？

三、历史悠久的传统音乐

甘美兰是印度尼西亚历史最悠久的一种民族音乐，是传统印度尼西亚锣鼓合奏乐团的总称。甘美兰音乐具有循环性的特点，其演奏的速度、力度在转换时对比强烈，具有戏剧性。甘美兰音乐常用来为舞蹈或皮影戏伴奏。

甘美兰表演

听一听甘美兰音乐，并与中国的传统音乐相比较，谈谈你的感受。

四、精致独特的蜡染

巴厘岛蜡染应用广泛，不论是男人的峇迪衫，还是女人的纱笼裙，均由蜡染品制成。巴厘岛蜡染以特殊的工具材料和工艺流程制成，表现内容独特，呈现出与众不同的海岛风韵。

铜壶笔 蜡染工具

巴厘岛蜡染

巴厘岛蜡染有什么艺术特色？

信息链接

巴厘岛蜡染的色彩一般以黑、红、黄、蓝、褐为主色，使用铜壶笔等进行蜡染生产。蜡染材料常选用树脂、虫蜡、椰子油和石蜡。

创意·表现

一、学习巴厘岛舞蹈基本舞姿

基本舞姿：

- (1) 双脚站成丁字步，身体重心落在后腿上，双膝弯曲，呈半蹲状；
- (2) 躯干向重心着力腿的斜前方；
- (3) 两手臂弯曲，分别位于身体两侧上方、下方位置；
- (4) 手掌外翻，十指颤动；
- (5) 头部可摆动，双眼左顾右盼。

巴厘岛舞蹈基本舞姿示意图

二、皮影创作

印度尼西亚皮影戏由故事叙述者操纵，边说边演，把木偶的影子投射到幕布上，也可以在白天不用幕布进行表演。皮影表演的内容多取材于故事《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》。皮影表演一般由四人甘美兰乐队伴奏。

集体创编故事，确定故事角色；分工制作角色形象并表演。

制作步骤：

- (1) 备好赛璐璐片（胶片）和刻刀、颜料等；
- (2) 在胶片上画出自己喜欢的形象，并设计好花纹；
- (3) 用刀刻出形象和花纹；
- (4) 染色，完成。

巴厘岛皮影道具

皮影表演后台的场景

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	比比谁的舞姿更有巴厘岛舞蹈的韵味。集体讨论巴厘岛皮影和中国传统皮影在制作和表演上的异同。
关联能力	列出巴厘岛的各种艺术门类，谈谈它们之间有何关联，以及它们是怎样体现当地文化气质的。

二、拓展

了解巴龙舞、巴厘岛面具和巴图安绘画风格，尝试制作面具，创作巴图安风格的绘画作品。

1. 巴龙舞与巴厘岛面具

巴龙舞是描述神兽巴龙和女巫朗达之间善恶之争的一种舞蹈，表达了邪不压正的精神。

巴厘岛面具集雕刻和绘画于一体。面具形象选自当地流传故事中的角色，以当地珍贵的楠木等作为制作材料。人们虔诚地制作面具，赋予面具生命的意韵。

舞蹈 象征正义的神兽巴龙

舞蹈 象征邪恶的女巫朗达

巴厘岛面具

2. 巴图安绘画

巴图安是巴厘岛有名的艺术村。许多西方画家都聚集在巴图安。他们作画时先以线条勾勒形状，再在线条间涂上各种色彩，以描绘巴厘岛的自然风光与日常生活场景。画面繁密细致，形成巴图安风格。

巴图安绘画

第七单元 剧场文化

剧场是艺术表演的场所，通常分为露天和室内两类。古今中外著名的剧场有法国巴黎歌剧院、中国国家大剧院、澳大利亚悉尼歌剧院等。它们是艺术的殿堂，众多经典剧目在剧场上演，为观众带来了视听盛宴。本单元中，我们将共同徜徉在剧场文化特定的时空情境里，感受戏曲、歌剧、舞剧和话剧等各具特色的艺术门类的独特语言和文化内涵；分析各戏剧种类中不同艺术形式的关联；感悟剧场艺术对人生的启迪，领会高雅艺术进校园的意义。

- 第1课 梨园芳踪
- 第2课 音韵悠扬
- 第3课 妙舞翩跹
- 第4课 话意传情

第1课

梨园芳踪

中国的传统戏曲、古希腊的悲喜剧、印度的梵剧并称为世界三大古老戏剧，至今仍以其旺盛的生命力活跃于舞台，在世界艺术宝库中占有独特的地位。本课中，我们将走进中国戏曲艺术，从宏观上了解中国戏曲的发展与艺术形式，通过学画脸谱与学唱念白，感受戏曲的韵味，理解戏曲中蕴含的中华优秀传统文化。

感知·关联

一、博大精深，源远流长

作为世界戏剧史上独一无二的戏剧样式，中国戏曲蕴含着丰富的中华优秀传统文化精髓。中国戏曲有数百个地方剧种，虽然唱腔、念白、配乐、服饰等表现形式不尽相同，但都以故事、传说、神话等作为剧目内容。优秀的戏曲作品在主题思想上宣扬真、善、美，鞭挞假、恶、丑。

京剧《穆桂英挂帅》演出单位：天津京剧院

《穆桂英挂帅》讲述了北宋时期西夏进犯中原，杨家将奉旨统领宋军保家卫国的故事。

欣赏京剧《穆桂英挂帅》片段，思考剧中表达了什么样的优秀传统文化。

信息链接

京剧形成于清代的北京，故名“京剧”。京剧源于乾隆时期“四大徽班”进京，历经“徽秦”“徽汉”两次融合，最终形成享誉世界的中国京剧。

不同的戏剧剧目，表现不同的中国传统文化内容；同一内容，也可用多种艺术形式来表现。

歌剧《木兰诗篇》融汇了交响音乐、歌剧、音乐剧、舞蹈与中国传统戏曲等多种艺术元素，形成了独具风采的艺术特点，并具有浓郁的中国风。

欣赏《木兰诗篇》，说说《木兰诗篇》与《穆桂英挂帅》在彰显文化主题上有什么不一样的艺术魅力。

歌剧《木兰诗篇》

编剧：刘麟 作曲：关峡
演出单位：总政歌舞团

二、惟妙惟肖，虚实相生

综合性、程式性、虚拟性是中国戏曲的主要艺术特征。综合性指中国戏曲是集文学、音乐、舞蹈、美术等于一体的综合艺术。程式性指角色行当、表演动作及戏曲音乐等具有的规范性。虚拟性，又叫写意性，包括动作虚拟、布景虚拟、时空虚拟。

京剧《铁笼山》中的姜维造型

三国时姜维伐魏，困司马昭于铁笼山，姜维约羌王迷当发兵助战，迷当中离间计，反攻姜维，姜维退回汉中。

欣赏《铁笼山》，角色“姜维”是什么行当？戏剧中人物造型为什么会被程式化？

水墨造型与戏曲造型有什么异同？文学、戏曲、中国画有着怎样的联系？

《收姜维》中国画 关良

姜维被困冀县，诸葛亮耐心说服，终使姜维归降西蜀。

信息链接

行当：戏曲演员专业分工的类别，主要根据角色的性别、性格、身份、年龄等来划分，如京剧的生、旦、净、丑。

中国戏曲中有大量虚拟的情节、事件、人物、风景等，这些虚拟内容形成了意味独特的戏曲表现形式，如“一桌二椅”等。

戏曲中的“一桌二椅”道具

“一桌二椅”是戏曲舞台上的演出用具。用时可多可少、可分可合，视演出需要而定。其用途广泛，既可作为不同场合的桌椅，又可作为山、楼、床、门的代用物。

戏曲写意与中国画写意有什么不同？

三、有板有眼，声情并茂

唱、念、做、打是戏曲表演中独特的艺术手段，也是戏曲演员的四种基本技艺。戏曲唱腔种类丰富，如京剧的唱腔以“西皮”“二黄”为主，简称“皮黄”。

昆曲《牡丹亭·游园惊梦》
演出单位：上海昆剧团

昆曲《牡丹亭》讲述杜丽娘在梦中与秀才柳梦梅相会的故事。唱腔清新脱俗、婉转悠扬。

秦腔《三滴血》演出单位：西安秦腔剧院

秦腔《三滴血》讲述一个滴血认亲的故事。唱腔高亢嘹亮、粗犷大气。

昆曲、秦腔的唱腔与地域文化有什么联系？

信息链接

戏曲唱腔：戏曲的曲调与唱段，是中国戏曲音乐的主要组成部分，包括角色的演唱和动作程式。

创意·表现

一、学化戏曲妆

脸谱是中国戏曲演员脸上画的各种图案，用来表现人物的性格和特征。角色不同，脸谱也不相同。戏曲中的脸谱，主要指“净”的面部绘画。

戏曲净行脸谱

准备工具和材料，一起来化一个戏曲妆吧！完成后可根据角色摆出戏曲造型。

化戏曲妆的基本步骤参考（以旦角为例）：

- (1) 打底
- (2) 上底红
- (3) 扫红
- (4) 画眉
- (5) 眼妆
- (6) 高光修容
- (7) 唇妆
- (8) 吊眉

旦角妆容

画脸谱

信息链接

在妆容上，“生”“旦”面部妆容相对简单，略施脂粉，叫“俊扮”“素面”“洁面”。“净行”“丑行”面部妆容比较复杂，特别是净，整个面部须重施油彩，图案复杂，因此称“花脸”。而“丑”则在鼻梁上抹一小块白粉，俗称“小花脸”。

二、学戏曲念白

念白是戏曲表演基本功之一，具有音乐性的节奏感与韵律美，是表达剧情和人物思想感情的重要艺术手段。

京剧《四郎探母》演出单位：国家京剧院

念白：本宫，四郎延辉，乃大宋磁州人氏。父讳继业，人称金刀令公，我母佘氏太君，生我兄妹七男二女。只因十五年前，沙滩赴会，只杀得我杨家东逃西散。本宫被擒，改名易姓，多蒙太后不斩，还将公主匹配。今日韩昌奏道，萧天佐在九龙飞虎谷，摆下天门大阵。宋王御驾亲征，六弟挂帅，老娘押粮前来。我有心过营见母一面，怎奈关口阻拦，插翅难飞，思想起来，好不伤感人也……

杨四郎的这段念白，叙述缓慢，声情并茂，表现出杨四郎思母心切却又无法相见的惆怅心情。请模仿这段念白。

信息链接

《四郎探母》剧情：北宋时期，杨家第四子杨延辉，在与辽国作战时被俘，困在番邦，被招为驸马。十五年后，当得知老母亲佘太君为宋军押送粮草，隐忍在心中的思念之情再也压抑不住，想方设法要见老母亲一面。公主问明隐情，盗取令箭，助四郎过关与佘太君见面。

三、学唱黄梅戏《女驸马》选段

为救李郎离家园，
谁料皇榜中状元。
中状元着红袍，
帽插宫花好新鲜。
我也曾赴过琼林宴，
我也曾打马御街前。

人人夸我潘安貌，
原来纱帽罩婵娟。
我考状元不为把名显，
我考状元不为做高官。
为救多情的李公子，
夫妻恩爱花好月儿圆。

黄梅戏《女驸马》中的冯素珍
(韩再芬饰)

演出单位：安徽再芬黄梅文化艺术股份有限公司

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	同学之间互相交流课堂活动心得，评议各自妆容和念白的特点，谈谈改进意见。
关联能力	尝试概括传统戏曲生、旦、净、丑的形象特征和唱、念、做、打的表演特点。举例谈谈不同剧种与地域文化的联系。

二、拓展

1. 查找相关资料，选择一个历史悠久的中国戏台，探究其历史与发展

古戏台是戏曲表演艺术与古代建筑艺术巧妙结合的产物。它不仅是一种建筑形制，更是一方文化的展台。它的出现与发展反映了戏曲艺术的兴起与演变。

广州古戏台

京剧《贵妃醉酒》中的杨贵妃（梅兰芳饰）

2. 探究梅兰芳的艺术贡献

在长期的舞台实践中，京剧艺术大师梅兰芳创造出独特的表演形式和唱腔，世称“梅派”。他综合多种艺术形式，在唱腔、表演，以及服装、化妆等方面不断大胆创新，发展了京剧艺术。他把中国京剧传播到世界，影响空前。

3. 了解古希腊悲喜剧和印度梵剧对中西方戏剧文化的影响

古希腊悲喜剧繁荣于公元前6世纪至公元前4世纪初。雅典是古希腊政治军事中心，同时也是古希腊戏剧中心。古希腊的剧场和剧作对西方戏剧和文化的发展产生了持续而深远的影响。

印度古典戏剧梵剧始于公元前8世纪。它源于歌舞，故事大多取材于史诗、传说或现实生活。从公元前8世纪开始，由于外来入侵，印度文学艺术遭到毁灭，完全失掉了本来面貌，因此没有剧本流传下来。

古希腊剧场遗址

古希腊剧场是为艺术家建造的，它反映出建筑师和剧作家及演员之间的合作关系。它不设包厢，不设边座，不设楼厅，也不设正厅前排。

第2课

音韵悠扬

歌剧是将音乐、戏剧、文学、舞蹈、舞台美术等融为一体的综合性艺术。它以歌唱和音乐传递情感、表现剧情。本课中，我们将赏析中外经典歌剧作品，了解歌剧的艺术特点，体会歌剧的文化内涵。

感知·关联

一、高雅的舞台表演艺术

歌剧于16世纪末产生于意大利，它的起源最早可追溯到古希腊时期的悲剧。歌剧的美声唱法着重于表达歌词的曲折变化和美妙意境，被视为西方古典音乐传统的一部分，是声乐艺术的珍品。随着大众文化素养的提高，观看歌剧成为人们文化生活的重要内容之一。

《图兰朵》是意大利著名作曲家普契尼根据童话剧改编的三幕歌剧，讲述了鞑靼王子卡拉夫凭借智慧赢取中国公主图兰朵的爱情故事。

歌剧《图兰朵》作曲：[意大利] 普契尼
演出单位：中央歌剧院

高雅体现在歌剧的哪些方面？你怎样理解高雅与低俗？除了意大利歌剧，你还知道哪些国家的歌剧？

信息链接

第一部歌剧是由意大利作曲家J.佩里采用诗人里奴契尼的剧本创作的《达芙妮》，1598年首演于佛罗伦萨。歌剧讲述了太阳神阿波罗和仙女达芙妮之间悲惨的爱情故事，体现了文艺复兴以来的人文精神。

二、高水平的声乐表现技巧

与其他戏剧形式不同，歌剧演出更注重歌唱和歌手的传统声乐技巧等。歌剧中重要的声乐演唱形式有独唱、重唱与合唱。独唱分咏叹调、宣叙调。咏叹调即抒情调，旋律优美动听，着重表现角色的思想感情，通常在歌剧的重要情节或情感高潮处出现。宣叙调演唱多用于叙事，旋律音调与语言音调联系紧密，节奏较为自由。

今夜无人入睡

——歌剧《图兰朵》选曲

[意大利] 朱塞佩·阿达米词
普契尼曲
周枫译配

p

不 得 入 睡！ 不 得 入 睡！

公主你也是一样，要在冰冷的闺房，焦急地

3

观 望 那 因 爱 情 和 希 望 而 闪 烁 的 星 光！

rit.

但 秘 密 藏 在 我 心 里， 没 有 人 知 道 我 姓

名！ 等 黎 明 照 亮 大 地， 亲 吻 你 时 我 才

.....

《今夜无人入睡》是歌剧《图兰朵》中最著名的一段咏叹调，是鞑靼王子卡拉夫在等待公主图兰朵猜其身份时所唱。

咏叹调与宣叙调有什么不同？咏叹调在帮助观众理解剧情及其文化内涵上有什么作用？为什么意大利作曲家要以中国故事为歌剧题材，并采用中国民间音调？

三、兼容中西文化的中国歌剧艺术

中国歌剧艺术是在五四运动以后，中国音乐家借鉴西洋歌剧的形式和艺术传统，融汇了中国民间音乐、戏剧优秀传统文化的产物，具有中国艺术风格。

歌剧《江姐》编剧：阎肃 作曲：羊鸣、姜春阳、金砂
演出单位：中国人民解放军空军政治部文工团

歌剧《江姐》是中国人民解放军空军政治部文工团根据作家罗广斌、杨益言的小说《红岩》中有关江姐的故事改编而成。这部歌剧广泛吸取京剧、川剧、婺剧、越剧等音乐语汇和创作手法，既有强烈的戏剧性，又有鲜明的民族风格，生动地塑造了以江姐为代表的中国共产党党员的英雄形象。

你如何理解中国歌剧中的中西文化交融？

创意·表现

一、给自己喜欢的歌剧设计一枚纪念章

用纸张或易拉罐、瓶盖等废旧材料，以画、剪、贴等方式创意制作歌剧主题纪念章。纪念章可以是平面的，也可以是半立体、立体的，要体现出个性与创意。

《图兰朵》纪念章 工艺品

二、学唱民族歌剧《白毛女》选曲，体会歌剧的艺术特色

扎红头绳

——歌剧《白毛女》选曲

贺敬之词
张鲁、马可、向隅曲

稍快
(杨白劳)

1.卖豆腐赚下了几个钱，集上我称回来
3.人 家的闺女 有花儿戴，你爹我钱少

二斤面，怕叫东家看见了，
不能买，扯上了二尺红头绳，

1. 揣在这怀里头四五天。
我给我喜儿

3. 扎起来，

(喜儿)

哎 扎起来。 2.卖豆腐赚下了几个钱，
4.人 家的闺女 有花戴，

爹爹称回了二斤面，带回家来包饺子，
我爹钱少不能买，扯上了二尺红头绳，

欢欢喜喜过个年，哎 过呀过个年。
给我扎起来，哎 扎呀扎起来。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	自制的纪念章是否有创意，并能在学校进行主题展览？是否能唱出《扎红头绳》中喜儿父女的真情实感，并与同学分享心得？
关联能力	分组发言，是否能说出歌剧艺术具有的综合性特征？是否能区分歌剧与其他姊妹艺术的异同？是否能理解歌剧蕴含的独特文化含义？

二、拓展

1. 认识音乐剧

音乐剧是19世纪末起源于英国的一种歌剧体裁。它融合了传统歌剧、轻歌剧和近代流行音乐。在创作上，注重观众的审美需求和生活经验。在题材选择、音乐风格、舞蹈风格上较为自由。与歌剧不同，音乐剧没有宣叙调和咏叹调的区分，歌唱的方法也不一定是美声唱法。它常运用一些不同类型的流行音乐，允许出现没有音乐伴奏的对白。

搜集相关资料，选择一部你喜欢的音乐剧，从音乐、舞蹈、戏剧等方面谈谈你的认识。

音乐剧《猫》作曲：[英国] 安德鲁·劳埃德·韦伯
演出单位：德国巴伐利亚国家歌剧院

校园音乐剧剧照

2. 走进中国国家大剧院

国家大剧院

国家大剧院的歌剧院内景

坐落在北京长安街的国家大剧院被誉为“水上明珠”。国家大剧院外观呈半椭圆形，内部设有歌剧院、音乐厅、戏剧场以及艺术展厅等配套设施。

如何理解国家大剧院的设计理念——“城市中的剧院，剧院中的城市”？走进大剧院或查找相关资料，与同学交流心得。

3. 了解世界各地著名的歌剧院

世界各地的歌剧院因城市文化的不同而具有不同的建筑风格。法国巴黎歌剧院由建筑师查尔斯·加尼叶设计。其建筑将古希腊罗马式柱廊、巴洛克等建筑形式完美地结合在一起。

请搜集资料，介绍你知道的世界各国歌剧院的建筑特点及其文化背景。

法国巴黎歌剧院

第3课

妙舞翩跹

舞剧是结合舞蹈、戏剧、音乐等进行叙事、抒情的表演形式。舞剧历史悠久，西方一般称为“芭蕾”或“芭蕾舞剧”，中国统称为“舞剧”。本课中，我们将走进舞剧，从经典舞剧、民族舞剧、现代舞剧等多部作品中，多角度感知与体会舞剧独特的艺术表现力，理解其蕴含的深刻文化内涵。

感知·关联

一、经典舞剧

芭蕾舞源于文艺复兴时期皇室贵族的宴会舞蹈。17世纪70年代，芭蕾走出宫廷，面向大众，进入教堂、剧场演出。芭蕾舞剧用特有的肢体语言叙事，通过舞蹈动作、音乐、戏剧场景等来表达剧情和人物思想情感。

芭蕾舞剧《天鹅湖》取材于民间童话，讲述了公主奥杰塔与王子齐格弗里德的爱情故事，其动人的情节，精湛的芭蕾技巧，优美的旋律震撼人心。

芭蕾舞剧《天鹅湖》

编导：[法国] 马里尤斯·彼季帕、[俄国] 列夫·伊凡诺夫

演出单位：莫斯科大剧院芭蕾舞团

欣赏芭蕾舞剧《天鹅湖》，说一说这部作品为何久演不衰，成为舞剧经典。
音乐、舞蹈、戏剧等艺术门类如何紧密结合为一门综合艺术？

红色经典芭蕾舞剧《红色娘子军》是中国民族芭蕾舞剧的里程碑，它将西方芭蕾技巧与中国民族舞蹈的表现手法进行了巧妙的结合。

芭蕾舞剧《红色娘子军》讲述了一群红军女战士在海南岛生活和战斗的故事。

同样是芭蕾舞剧，《天鹅湖》与《红色娘子军》为什么会呈现出不一样的文化气质？

芭蕾舞剧《红色娘子军》编导：李承祥、蒋祖慧、王锡贤
演出单位：中央芭蕾舞剧团

二、民族舞剧，文化传承

中国舞剧在发展过程中，不仅受到民族舞蹈的影响，还受到传统戏曲艺术的影响，并逐步形成了具有中国传统文化特色的民族舞剧。《宝莲灯》是中国第一部大型民族舞剧。《丝路花雨》被誉为“活的敦煌壁画”。这些作品为中国舞剧开辟了新的道路。

《丝路花雨》以盛唐丝绸之路文化交流为背景，以敦煌壁画为素材，塑造了画工神笔张和歌伎英娘的艺术形象，描述了他们之间悲欢离合的故事，再现了博大精深的敦煌文化和古丝绸之路繁荣昌盛的大美景象。

舞剧《宝莲灯》
编导：李仲林、黄伯寿
主演：赵青、沈迪才等
演出单位：中国歌剧舞剧院

《宝莲灯》取材于中国传统神话故事《劈山救母》，歌颂中华民族注重亲情的传统美德。

比较“英娘”与“奥杰塔”，你怎样看待“中”与“西”的舞姿与造型？

舞剧《丝路花雨》
编导：刘少雄、张强等
主演：贺燕云、张丽等
演出单位：甘肃敦煌艺术剧院

《红绸舞》中国画 叶浅予

舞剧是“舞”与“戏”的结合，它以舞蹈作为主要表现手段。在中国绘画中，也有许多表现舞蹈人物的作品。

中国画《红绸舞》中，一个穿绿衣围粉色围裙的女舞蹈演员，手中的红绸漫天飞舞，似乎要飘出画面。飞舞的红绸用色浓烈，用线较粗，与人物线条和色彩形成鲜明对比，画面空间感非常强烈。画面中，人物的神情、动作与红绸传达出一种喜悦之情。

舞蹈人物画和舞剧演员的表演在情感表现上有什么异同？

三、时代脉搏，创新发展

随着时代的变迁、文化的繁荣，舞剧的选材越来越广泛，舞剧作品越来越多。如舞剧《朱鹮》《恰同学少年》等。

舞剧《朱鹮》导演：佟睿睿 演出单位：上海歌舞团有限公司

舞剧《朱鹮》剧情：在城市化的进程中，朱鹮生存环境恶化，种群濒临绝迹，但在人们的精心保护和悉心呵护下，朱鹮出现了物种复苏的吉祥征兆。

欣赏舞剧《朱鹮》，思考艺术能为保护生态环境发挥什么作用。

舞剧《恰同学少年》导演：吴庆东 演出单位：中国歌剧舞剧院

经典总是难以被超越，我们怎样从经典中汲取营养进行创新？

舞剧《恰同学少年》创意来自毛泽东诗词《沁园春·长沙》的诗句。舞剧主要剧情：毛泽东为探寻中华民族的出路，由一个热血青年成长为充满坚定理想信念与智慧的革命志士，最终实现民族解放的伟大理想，引领中华民族走向解放与发展之路。

沁园春·长沙

毛泽东

独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流。鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮？

携来百侣曾游，忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒。指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。曾记否，到中流击水，浪遏飞舟？

创意·表现

一、用速写表现人物舞姿

请班上同学做模特，用速写表现人物舞姿。

速写建议：

第一阶段：用速写表现人物静态舞姿；

第二阶段：用速写表现人物动态舞姿；

第三阶段：对画面进行艺术处理，有意识地强化人物动势特征，减弱或删除人物身上某些繁琐的细节，尝试运用一些夸张的手法表现舞姿。

舞蹈人物 速写 黄胄

二、舞蹈创编

参考舞剧《朱鹮》，想想还有哪些动物的典型情态可以创编成舞蹈动作，请分小组创编情节性舞蹈。

舞蹈创编步骤：

- (1) 确定主题；
- (2) 选择题材和表现方式；
- (3) 构思脚本；
- (4) 创编动作，选择音乐；
- (5) 排练、修改、完善。

舞剧《朱鹮》导演：佟睿睿 演出单位：上海歌舞团有限公司

信息链接

情节性舞蹈的结构可分为引子（序幕）、开篇、发展、高潮和结局。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	用速写表现人物舞姿，对舞蹈创编活动进行相互评价，探讨改进思路，评选最佳造型奖、最佳创意奖。
关联能力	讨论舞剧中音乐与舞蹈的关联，探讨不同文化、不同时代背景下舞剧的不同表现特点。

二、拓展

1. 舞剧探究

观摩相关舞剧，尝试归纳西方舞剧与中国舞剧的表现形式有何异同。

芭蕾舞剧《吉赛尔》

编导：[法国]J.科拉利、J.佩罗

演出单位：美国芭蕾舞剧院

芭蕾“开、绷、直、立”的美学规范起始于古代希腊人对人体美的追求。在艺术发展中，人体运动法则和高贵典雅的美学风范具有永恒的魅力。

舞剧《粉墨春秋》总导演：邢时苗

演出单位：山西艺术职业学院华晋舞剧团

民族舞剧吸收了戏曲和民间舞蹈的元素，立足于社会现实，着眼于舞蹈的传统文化内涵。

2. 了解哑剧

哑剧是以动作和表情表现剧情的戏剧。哑剧艺术被称为“无言的诗人”，它不仅需要有舞蹈的功底、话剧表演的基础，还需要有较高的文学修养和深刻的生活体验。形体动作是哑剧的基本手段，准确而有节奏性的形体动作不仅具有模仿性，还具有内心情感的表现力和诗的意蕴。著名哑剧表演艺术家有英国的查理·卓别林、法国的马塞尔·马索等。

查找资料，赏析哑剧作品，撰写心得与同学交流。

查理·卓别林

第4课

话意传情

中国话剧借鉴西方戏剧，是一种以对话或独白为主的综合性舞台表演形式。西方戏剧起源于古希腊，在文艺复兴时期空前繁荣并走向高峰。中国话剧则因社会变革的需求应运而生。本课中，我们将探究话剧的文化特征，赏析话剧的经典作品，感受语言的情感魅力，并通过艺术实践来领会如何讲好中国故事，弘扬民族时代精神。

感知·关联

一、时代文化、社会生活的镜子

话剧具有强烈的时代感、人民性和艺术性。它如同生活的一面镜子，让观众通过现场观看，体验时代、社会的发展变迁，体会人生的酸甜苦辣，产生共鸣，获得启迪。

话剧《茶馆》编剧：老舍 演出单位：北京人民艺术剧院

老舍创作的《茶馆》是中国当代话剧经典作品，呈现了戊戌变法、军阀混战和中华人民共和国成立前夕三个时期，近半个世纪的社会风云变幻，揭示了那个时代的黑暗腐败、光怪陆离，以及芸芸众生的人生百态。在极具老北京特色的“裕泰”茶馆场景中，不同阶层、不同处境、不同生活态度的近50位各色人物依次登场，齐聚一堂，戏剧冲突也在此发生。

话剧讲故事的方式和舞台场景设计与戏曲、歌剧、舞剧相比有何不同？有什么不一样的剧场体验？

二、内涵丰富、历演不衰的人文经典

莎士比亚在继承古代戏剧传统的基础上发展创新，将悲喜剧因素结合在一起，深刻地反映了社会现实。直至今今天，世界各地还在上演莎士比亚的戏剧，许多专家仍在研究莎士比亚的戏剧。莎士比亚的作品题材广泛、体裁多样，语言生动优美，塑造出哈姆雷特、奥赛罗、李尔王、罗密欧与朱丽叶等经典艺术形象。

莎士比亚在其创作的话剧《哈姆雷特》中，不仅将多条剧情线索相互交织，还设计了城堡（露台、大厅、王后寝宫）、墓地、原野等场景，以频繁转换、强烈对比的舞台空间，展示了莎士比亚戏剧深刻的文化内涵。

话剧《哈姆雷特》编剧：〔英国〕莎士比亚
演出单位：北京人民艺术剧院

新文化运动时期，一批优秀的文艺青年根植于民族文化的土壤，在借鉴西方戏剧的同时进行创造性转化，使话剧成为中国现实所需和中国民众喜爱的独立剧种，涌现出曹禺、夏衍等一批杰出的剧作家和多部优秀剧作。

话剧反映社会现实。你觉得《雷雨》的剧情反映了当时什么样的社会现实问题？对今天有什么启示？

话剧《雷雨》的剧情发生在周家客厅和四凤家中，所有的矛盾都在雷雨之夜爆发。在叙述家庭矛盾纠葛的同时，展开了周、鲁两家30年的恩怨情仇，反映了更为深层的社会及时代问题。该剧情节扣人心弦，语言精练含蓄，人物个性鲜明，是“中国话剧现实主义的基石”，是中国现代话剧成熟的里程碑。

话剧《雷雨》编剧：曹禺
演出单位：北京人民艺术剧院

《茶馆》《雷雨》等经典话剧是怎样诞生的，为什么有这么强的艺术生命力？

三、精雕细琢、历练演技的艺术熔炉

话剧演员通过语言、形体和表情塑造具有鲜明个性的人物形象，调动观众的情感，并与其产生共鸣。在现场表演时，每句对话或独白，每个细微的动作和表情都要浑然一体、一气呵成。具有扎实表演功底演员是吸引观众的重要条件，而优秀的剧本则是话剧成功的关键。

话剧《龙须沟》编剧：老舍
演出单位：北京人民艺术剧院

话剧《龙须沟》塑造了程疯子、程娘子、丁四嫂、丁小妞等各具特色的人物形象。话剧以普通市民的言行和家常里短表现真实的生活，反映大时代。

话剧的对话与平时说话有什么不同？为何观众整场都在听“话”，还听得津津有味？欣赏《龙须沟》的第一幕剧本片段，感受人物的性格特点与语言魅力。

老舍 《龙须沟》(三幕话剧)剧本节选

……

四嫂：(递给妞子一盆水)你要是眼睛不瞧着地，摔了盆，看我不好好揍你一顿！

小妞：你怎么不管哥哥呢？他一清早就溜出去，什么事也不管！

四嫂：他？你等着，等他回来，我不揍扁了他才怪！

小妞：爸爸呢，干脆就不回来！

四嫂：甭提他！他回来，我要不跟他拼命，我改姓！

疯子：(在屋里，数来宝)叫四嫂，别去拼，一日夫妻百日恩！

娘子：(把隔夜的窝头蒸上)你给我起来，屋里精湿的，躺什么劲儿！

疯子：叫我起，我就起，尊声娘子别生气！

小妞：疯大爷，快起呀，跟我玩！

四嫂：你敢去玩！快快倒水去，弄完了我好做活！晌午的饭还没辙哪！

疯子：(穿破夏布大衫，手持芭蕉扇，一劲儿地扇，似欲赶走臭味；出来，向大家点头)王大妈！

娘子！列位大姨！姑娘们！

小妞：(仍不肯去倒水)大爷！唱！唱！我给你打家伙！

四嫂：(过来)先干活儿！倒在沟里去！

[妞子出去。……]

创意·表现

一、台词诵读

在戏剧表演中，随着思想感情的变化，语言表达也随之变化，有凝重、高亢、低沉、急促、舒缓等。人们在表达欢乐、惊惧、愤怒、激动、兴奋的情绪时，语言节奏一般较快；在表达忧郁、悲伤、痛苦、失望的情绪或表现心情沉重、回忆往事等心理活动时，语言节奏一般较慢。

请根据戏剧语言表现特点，有感情地朗讲话剧《屈原》台词片段。

郭沫若 《屈原》（五幕话剧）台词片段

风！你咆哮吧！咆哮吧！尽力地咆哮吧！在这暗无天日的时候，一切都睡着了，都沉在梦里，都死了的时候，正是应该你咆哮的时候了，应该你尽力咆哮的时候了！

尽管你是怎样的咆哮，你也不能把他们从梦中叫醒，不能把死了的吹活转来，不能吹掉这比铁还沉重的眼前的黑暗，但你至少可以吹走一些灰尘，吹走一些沙石，至少可以吹动一些花草树木。你可以使那洞庭湖，使那长江，使那东海，为你翻波涌浪，和你一同地大声咆哮啊！

啊，我思念那洞庭湖，我思念那长江，我思念那东海，那浩浩荡荡的无边无际的波澜呀！那浩浩荡荡的无边无际的伟大的力呀！那是自由，是跳舞，是音乐，是诗！

啊，这宇宙中的伟大的诗！你们风，你们雷，你们电，你们在这黑暗中咆哮着的，闪耀着的一切的一切，你们都是诗，都是音乐，都是跳舞。你们宇宙中伟大的艺人们呀，尽量发挥你们的力量吧。发泄出无边无际的怒火，把这黑暗的宇宙，阴惨的宇宙，爆炸了吧！爆炸了吧！

话剧《屈原》编剧：郭沫若
演出单位：中华剧艺社

信息链接

郭沫若于国民党发动“皖南事变”后，创作了五幕话剧《屈原》，以“借古讽今，古为今用”的手法，批判国民党的黑暗统治，揭示了现实社会的光明与黑暗、正义与邪恶的斗争。《雷电颂》是《屈原》第五幕第二场的台词。

二、设计及展示

在现代话剧舞台上，每一部分都可以呈现不同的创意空间结构。其中，舞美设计能够反映表演意图、渲染演出气氛、表达主题思想。请参考下面具象、意象的舞美设计案例，为校园课本剧绘制一幅简约的舞美设计草图或拟写一份文字方案，要求符合该剧的时代背景和剧情。

舞台设计作品一

设计：上海戏剧学院舞台美术系

右图中的道具是意象型的，扭曲的框可以是门，可以是窗，甚至可以是山洞。

舞台设计作品二

设计：上海戏剧学院舞台美术系

品评·拓展

一、品评

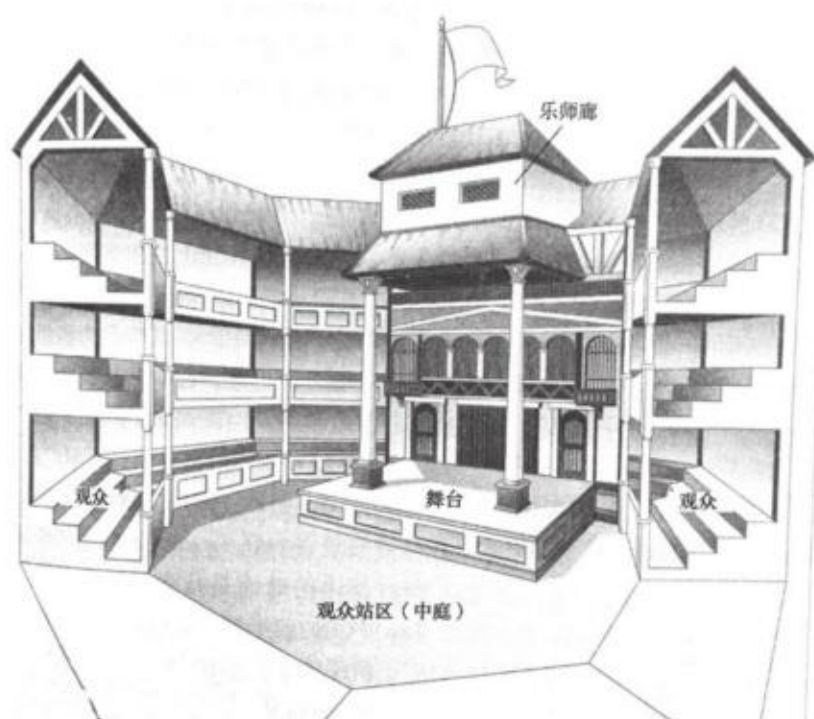
品评维度	品评内容
课堂表现	互相观摩，看看谁诵读的《屈原》台词片段最精彩，谁设计的舞美最好，说说你的理由。
关联能力	对比本单元第1—3课中的戏曲、歌剧、舞剧等戏剧种类，探究它们与话剧之间的关联。

二、拓展

1. 走进话剧院

莎士比亚时期的剧院是公共空间，没有穹顶，依赖自然光线照明。观众在平地或1—3层的楼座观看舞台演出，票价有等级划分。舞台后部楼上有乐师伴奏区域和演员更衣室，幕后有可供演职员入场、退场的通道。

请走进当地的剧院，观察它们与莎士比亚时期的剧院有什么不同。

莎士比亚时期的剧院示意图

北京人民艺术剧院首都剧场观众席

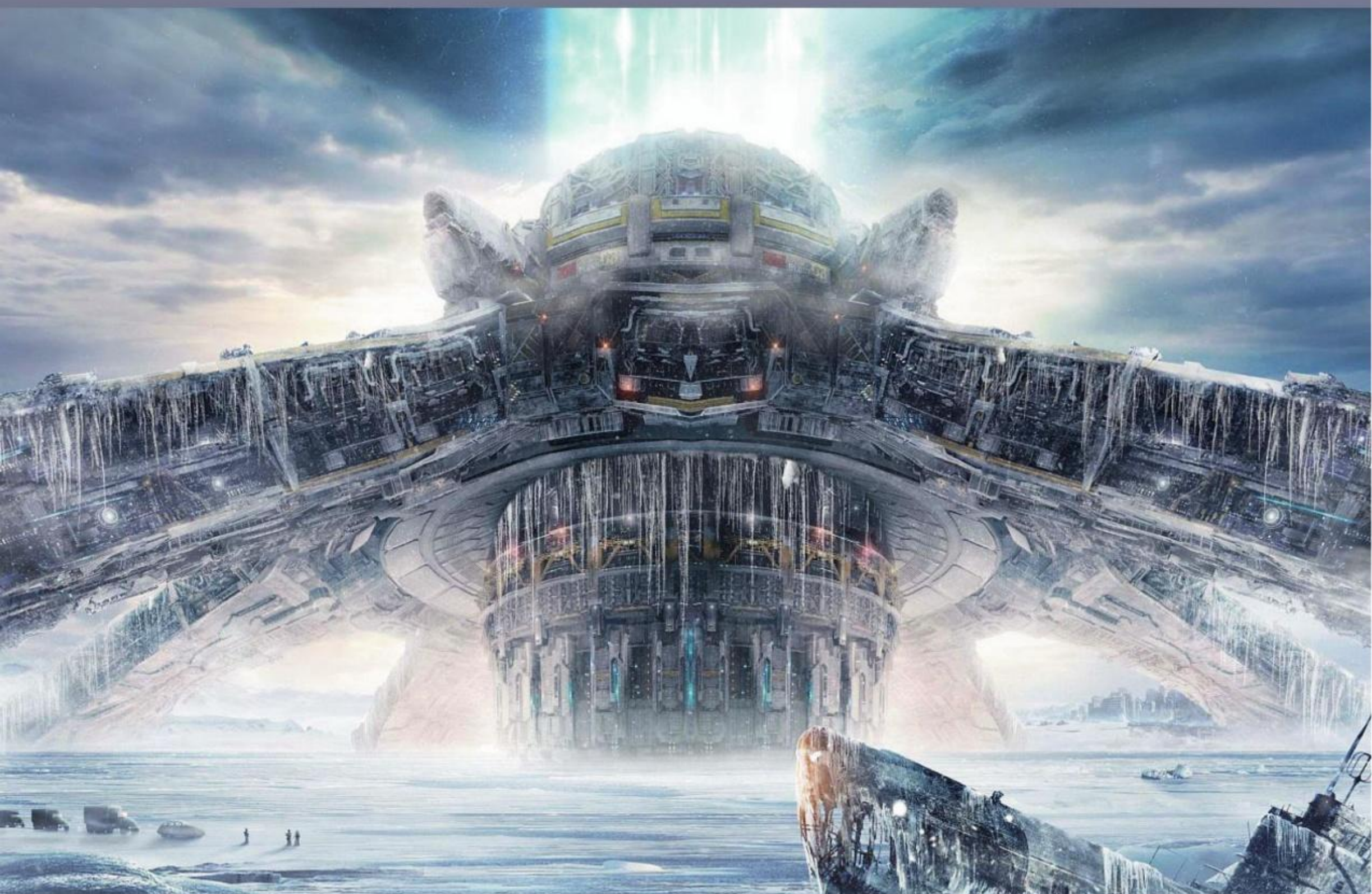
2. 了解戏剧节

你了解戏剧节吗？阿维尼翁戏剧节、乌镇戏剧节等为人们提供了新的观剧平台和视角，让观众可以重新思考和认识戏剧与生活的关系。请你通过多种途径去了解或亲身体验，还可以和同学策划一个校园戏剧节，相信你会有不一样的收获。

乌镇戏剧节

乌镇戏剧节由特邀剧目，青年竞演，古镇嘉年华，小镇对话（论坛、峰会、工作坊、朗读会、展览）等单元组成。以有1300多年历史的乌镇为舞台，共邀全球戏剧爱好者和生活梦想家来到美丽的乌镇进行心灵的对话与交流。

第八单元 传媒文化

科学技术的日益发展，给艺术创作带来了新观念和新手段。本单元中，我们将一起了解虚拟时空的新媒介语境下艺术突破时空、互动创新、便捷传播的特点，通过体验影视艺术、动漫艺术、网上博物馆和网上艺术活动，参与有趣的艺术实践，传播文明，引领风尚，理解新媒介艺术的文化内涵。

- 第1课 影像时空
- 第2课 动漫空间
- 第3课 博物之旅
- 第4课 网上艺术活动

第1课

影像时空

影视艺术是建立在现代科技基础上的综合艺术。它融合现代科学技术与艺术，综合吸收了各艺术门类的精华，迅速发展成为极具影响力的现代视听艺术形式。本课中，我们将了解影视的传媒方式、基本语言，探寻影视艺术的文化现象，以及影视艺术对现代人道德行为和审美趣味的影响，提高对传媒的分辨和选择能力。

感知·关联

一、感知影像时空的文化意义

影视是借助现代科技，运用镜头组接的表现手段，在银幕和荧屏的空间和时间里，塑造运动的、音画结合的、逼真的具体形象，反映社会文化的现代艺术。

电影《我和我的祖国》海报（局部）

电影《我和我的祖国》取材于中华人民共和国成立70周年以来，祖国经历的无数个历史性经典瞬间。镜头聚焦在大时代、大事件下，普通人和国家之间的密切关联，展现全球华人的共同回忆，增强华人的文化认同和自信。

影片中七个动人的故事发生在不同的时间和地点，电影是如何表现这种时空转换的关联的？

二、用镜头说话的综合艺术

电影融合了文学、戏剧、音乐、舞蹈、美术、摄影等艺术元素，通过镜头、画面、色调、声音、蒙太奇、特效等艺术表现手段，塑造逼真、运动的具体形象，通过后期制作使整部艺术作品更完美，给观影者以巨大的精神感染和独特的审美享受。

电影《流浪地球》海报（局部）

电影《流浪地球》讲述了未来世界中，太阳膨胀，地球将被毁灭，人类启动“流浪地球”计划，在地表建起无数台行星发动机，意图带着地球一起逃离太阳系，寻找人类新家园的故事。影片中大量的特效都是由专业团队制作的。

欣赏电影《流浪地球》，说一说影片中的特效是如何制作出来的。

为什么人们要去电影院看电影？在电影院、家庭影院、电脑、手机上看电影，有什么不同的观影体验？

“镜头”是影视最独特的艺术语言。远景、全景、中景、近景、特写等景别，推、拉、摇、移、定、跟、追等镜头运动方式，仰拍、平拍、俯拍等拍摄角度的运用，都会使影片呈现出不同的拍摄效果。“蒙太奇”镜头组接方式的运用使电影更具视觉冲击力和感染力。

感受元曲小令《天净沙·秋思》描述的场景，说一说它运用了什么“镜头”语言，其描述场景的写作手法和电影的表现手法有什么关联。为什么说剪辑是电影艺术创作中的最后一次再创作？如何理解影视的综合性？

信息链接

蒙太奇：源于法语，意思是“剪接”，延伸到电影艺术中，表示镜头的剪辑。蒙太奇是影视艺术特有的艺术语言和艺术表现手法。

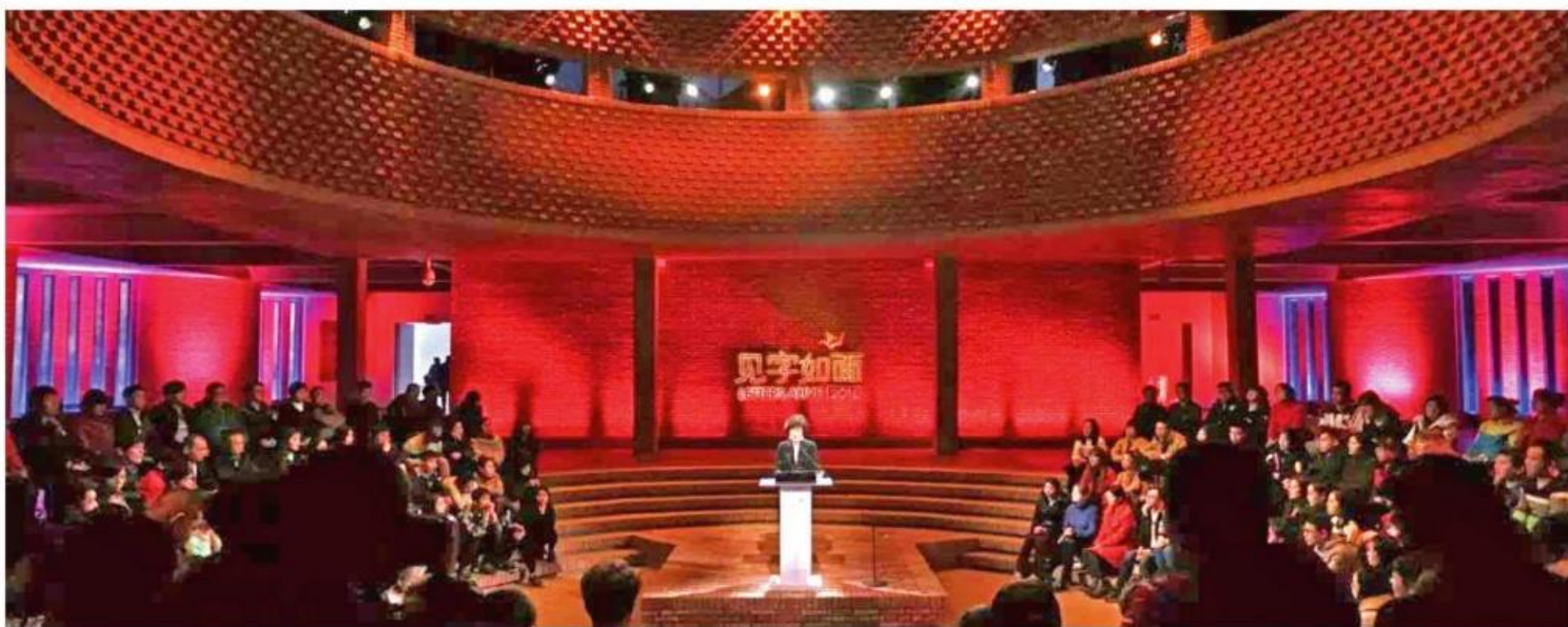
天净沙·秋思

〔元〕马致远

枯藤老树昏鸦，
小桥流水人家，
古道西风瘦马。
夕阳西下，
断肠人在天涯。

三、社会生活的文化传播者

影视艺术不但有技术层面的表现，更有着文化深层的关联，它的触角可延伸到人类文化的各个领域。综艺节目的诞生与电视的普及有关，它几乎可以呈现出所有的舞台艺术形式，如歌舞表演、游戏竞赛、人物访谈、小品短剧等。现场与外景之间的转换，电视节目的直播，都能使观看电视的时空重新构架。电视节目呈现出文化性、思想性和娱乐性特征。

《见字如面》节目现场

《见字如面》是一档电视文化节目，以演员朗读精选出来的、跨越古今的书信为主要形式，带领观众揭开尘封的记忆，走进鲜活的历史，触碰令人感动的人生故事，感悟中华民族的生活智慧与人文情怀。

电影与电视有什么区别？电影如何进行文化传播？电视节目制作中新闻纪实报道、实用信息服务和日常娱乐节目、电视剧等主导产品，你最喜欢哪一类？为什么？

纪录片是影视艺术中非常重要的一种艺术样式。它以真实生活为素材，以真人真事为表现对象，把历史、文化、科技凝聚在影像中，启发我们对自然、社会和人生进行思考，加深认知和理解。

纪录片《我在故宫修文物》剧照

《我在故宫修文物》是一部三集大型纪录片。它以故宫稀世文物修复为主题，以当代视角走进古老的故宫，第一次系统地梳理了中国文物修复的历史源流，揭秘世界顶级文物“复活”的技术，体现了古老而又精深的“工匠精神”。

创意·表现

一、设计校园综艺节目方案

如果你现在是一个综艺节目导演，以“校园艺术节”为主题，组织同学们一起设计一台电视节目方案，你有什么好的设想？请将方案写出来与大家分享。

一所建校 130 周年的中学在学校书院前的广场上举办校庆综艺晚会

二、微电影创作

微电影即微型电影，是从影视衍生出来的小影片，具有完整的情节，可观赏性强。微电影之“微”在于微时长、微制作、微投资，以其短小、精练、灵活的形式风靡于互联网。

请以“身边的故事”为题，分组创作微电影。

- (1) 为短片撰写剧本，创作主题曲或选择合适的配乐，设计电影海报；
- (2) 设计几个电影分镜头和拍摄方案，并说说这样设计的理由；
- (3) 课后拍摄一部微电影，举办一次分享会，并评选出最佳影片、最佳编剧、最佳导演、最佳摄影、最佳配乐、最佳演员等。

学生进行采访、拍摄、剪辑等实践活动

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	与同学分享创作的校园综艺节目方案、微电影等相关作品，看看哪些最有艺术性，哪些最具创意。
关联能力	探讨影视作品的社会效应，以及传媒与文化之间的关联。
其他	对自己设计的节目、创作的微电影进行反思、评价，提出改进意见。

二、拓展

1. 电影中的声音

电影是一门综合艺术，虽然以画面为主要欣赏媒介，但是声音在电影中也起着举足轻重的作用。电影的声音主要包括语言、音响和音乐。语言包括独白（旁白、自白）和对白等能够表达一定意义的人声，它是人物之间或人物与观众之间进行思想感情交流的重要手段。音响一般可分为动作音响（如人的走路声、鼓掌声、打斗声），自然音响（如风声、虫鸣），机械音响（如火车、钟表声、飞行器运行）等。音响在影片中既能扩展空间，扩大信息量，增强感染力，如动作片和科幻片的音效；也可以表现人物的心境，如用放大的心跳声表现恐慌的情绪。音乐在电影中也极为重要，它能渲染气氛，更好地表达情感，衬托人物的心境，奠定影片的风格和基调。

电影《音乐家》海报

电影《音乐家》以人民音乐家冼星海的一生为主线，讲述冼星海在苏联卫国战争期间辗转来到阿拉木图，以音乐创作激励中苏人民抗击法西斯的真实感人故事。

2. 中华优秀传统文化对电影的影响

中国电影不仅对传统文化进行直观呈现，而且通过电影的形式继承、诠释传统文化。随着时代的发展及影视业的国际化、专业化，中国电影也在与时俱进中被国际社会熟知、接受。

许多中国电影都体现了中华优秀传统文化观念和人文精神。如电影《影》以写意手法营造诗的意境，呈现出东方美学意味。中国传统哲学思想、武术、建筑、琴棋书画相互交融，诠释东方哲理，表现民族文化精神和审美情趣，受到世界的关注。美国电影《功夫熊猫》能在全球热映，也证明了中国武术表现的中华优秀传统文化精神的魅力被不同国家的观众认可。

电影《影》场景

请思考如何挖掘传统文化资源，将更多的中华优秀传统文化融入国产电影中，形成自己的电影文化品牌，开展跨文化传播，让国内外的观众深入了解和领悟中华优秀传统文化。

3. 影视文化产业发展

近些年，中国国民经济迅猛发展，人民生活水平显著提高，人们开始更多地追求精神的享受，这一需求为文化产业的蓬勃发展提供了社会基础。国家将文化产业的重要性上升到国家战略层面，影视成为国民经济新的增长点。至2019年，中国已成为全球第二大电影市场，银幕数稳居世界第一位。电视更是早已走进了千家万户。

影视文化作品应注重时代精神的表达和社会责任的担当。请同学们学习国家相关政策与倡议，探讨影视文化产业发展应该如何处理好社会效益与经济效益之间的关系。请同学们提出自己的见解，相互分享。

第2课

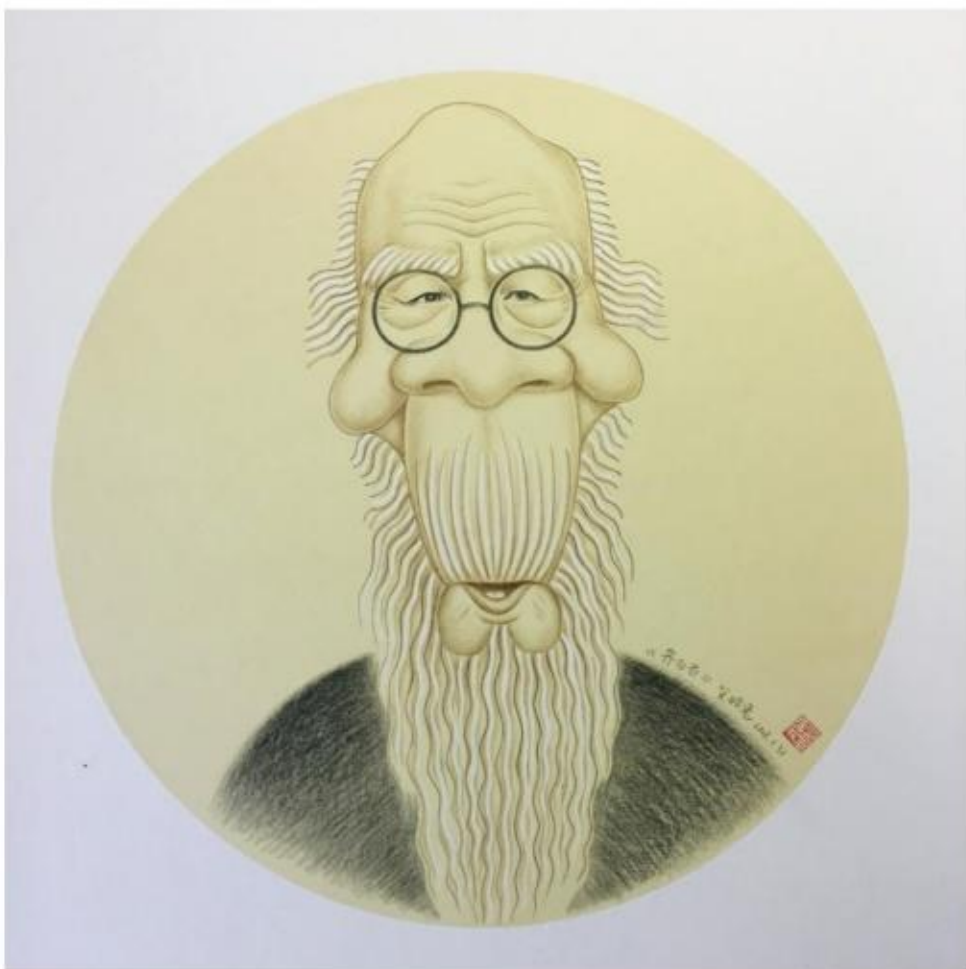
动漫空间

动漫是现代社会受众广泛的文化媒体艺术形式，以其通俗性、娱乐性的大众文化特征被运用于影视、广告、教学甚至政策宣传中。动漫艺术作品的幻想性和超现实感，让广大青少年获得全新的体验和自我实现的满足。本课中，我们将了解动漫的艺术特征，探究动漫的形态和发展，参与动漫作品的创作实践，认识动漫的文化价值。

感知·关联

一、无拘无束的“漫”形象

动漫是动画和漫画的合称。漫画是一种美术绘画形式，动画则是文学、美术、音乐、摄影、数字媒体等艺术门类高度融合的综合艺术。动漫形象的最大特点在于一个“漫”字，表现手法具有夸张、幽默、符号化的特点。

《齐白石》肖像漫画 邝祖海

肖像漫画的特点在“肖”与“漫”。作者以夸张变形的手法突出了人物长相特征、性格特点和职业背景，令人会心一笑。

三维动画片《大闹天宫》中孙悟空的角色造型

漫画的人物造型和动画的人物角色设计有什么不同？其形象各有什么特点？

二、以幽默关注社会生活

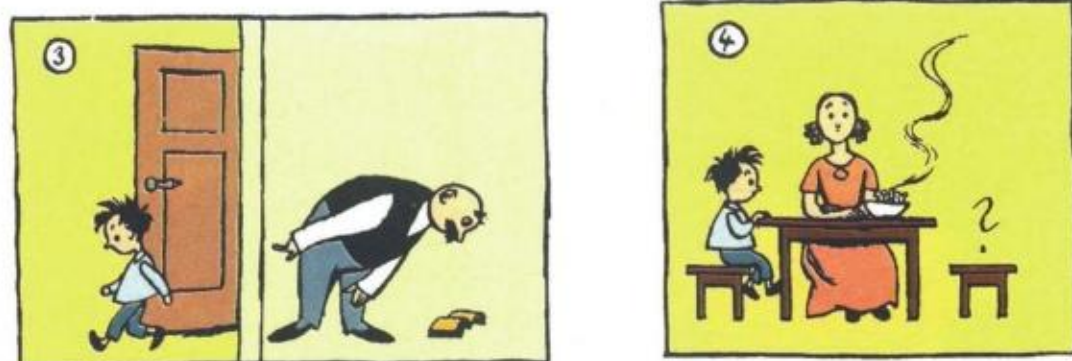
漫画是用简洁而夸张的幽默手法来描绘生活或评议时事的单幅或多幅绘画，具有深刻的比喻、象征性，有的含有讽刺意味。它取材广泛、内涵丰富，具有很强的社会性。

丰子恺被誉为“随笔大师”。现实中的人生百态经由他的笔触呈现，加上简短的文字，就能让读者对生活不经意的细节一一品味与省思。画中西装革履的儿子走在前面，衣着传统的父亲提包跟随其后，二者形成鲜明对比。不禁让人思考：作者批判与讽刺的是当时什么社会现象？现代生活中还有这种现象吗？

某父子 子恺画

《某父子》漫画 丰子恺

《父与子·沉浸书香》漫画 [德国] 埃·奥·卜劳恩

从“父子”题材的作品中可以看出中西漫画各有什么特点？为什么它们会成为民众喜闻乐见的艺术表现形式？

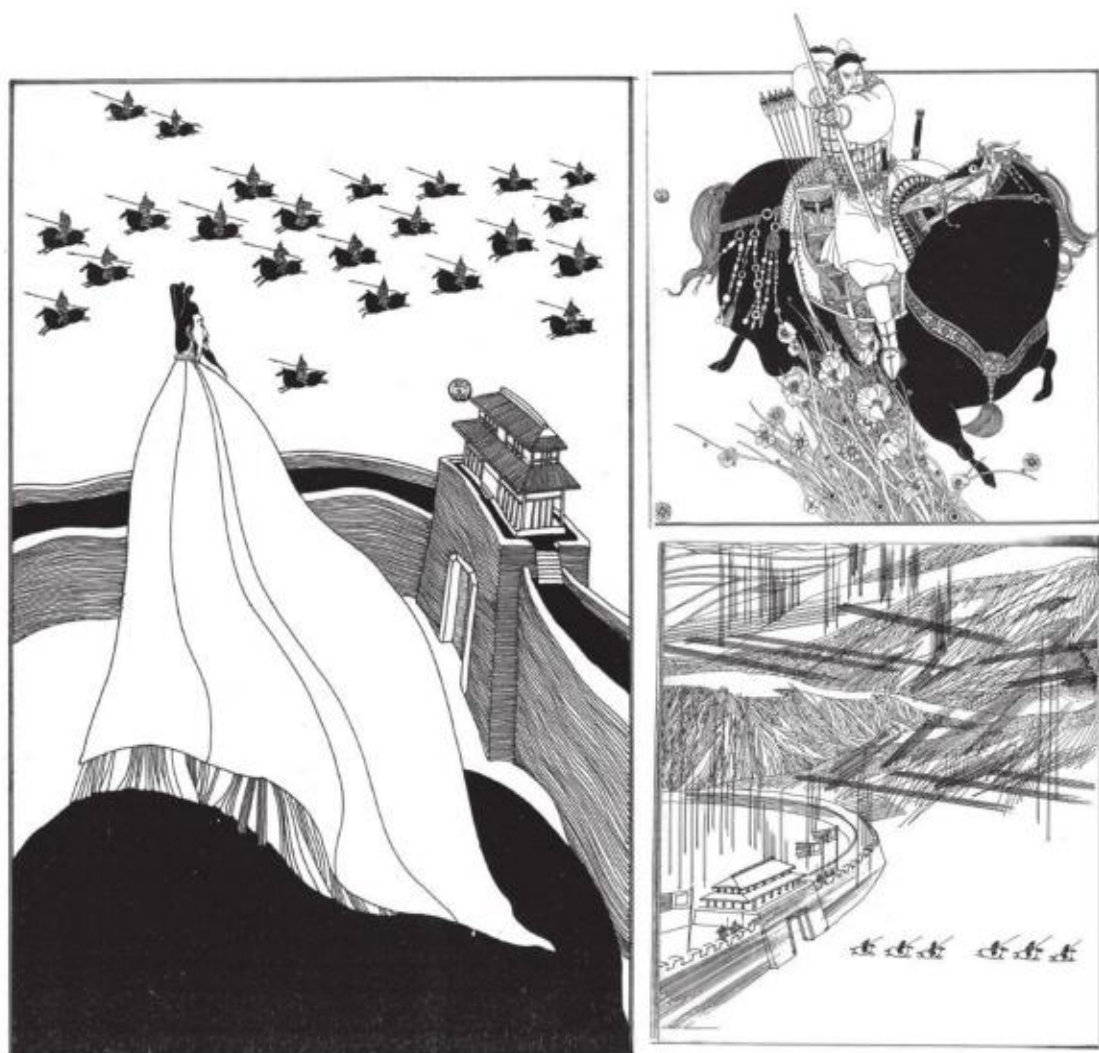
德国著名漫画家埃·奥·卜劳恩的作品线条简练、构图巧妙，不着一字却通俗易懂，令人哑然失笑。《父与子》全集以幽默而含蓄的亲情深受各国读者喜爱。

信息链接

漫画有多种表现形式，既有笔触简练，篇幅短小，讽刺、幽默和诙谐中蕴含深刻寓意的单幅绘画作品；也有画风精致写实，内容宽泛，风格各异，运用分镜式手法来表现一个完整故事的多幅绘画作品。

三、隐含影视语言的连环画和故事漫画

连环画是集绘画、文学、装帧于一体的独立画种。可用工笔、写意、水粉、版画等手法绘制，来彰显作品的个性和艺术美感。其配图文字有补充画面内容、增强艺术感染力的关键作用。

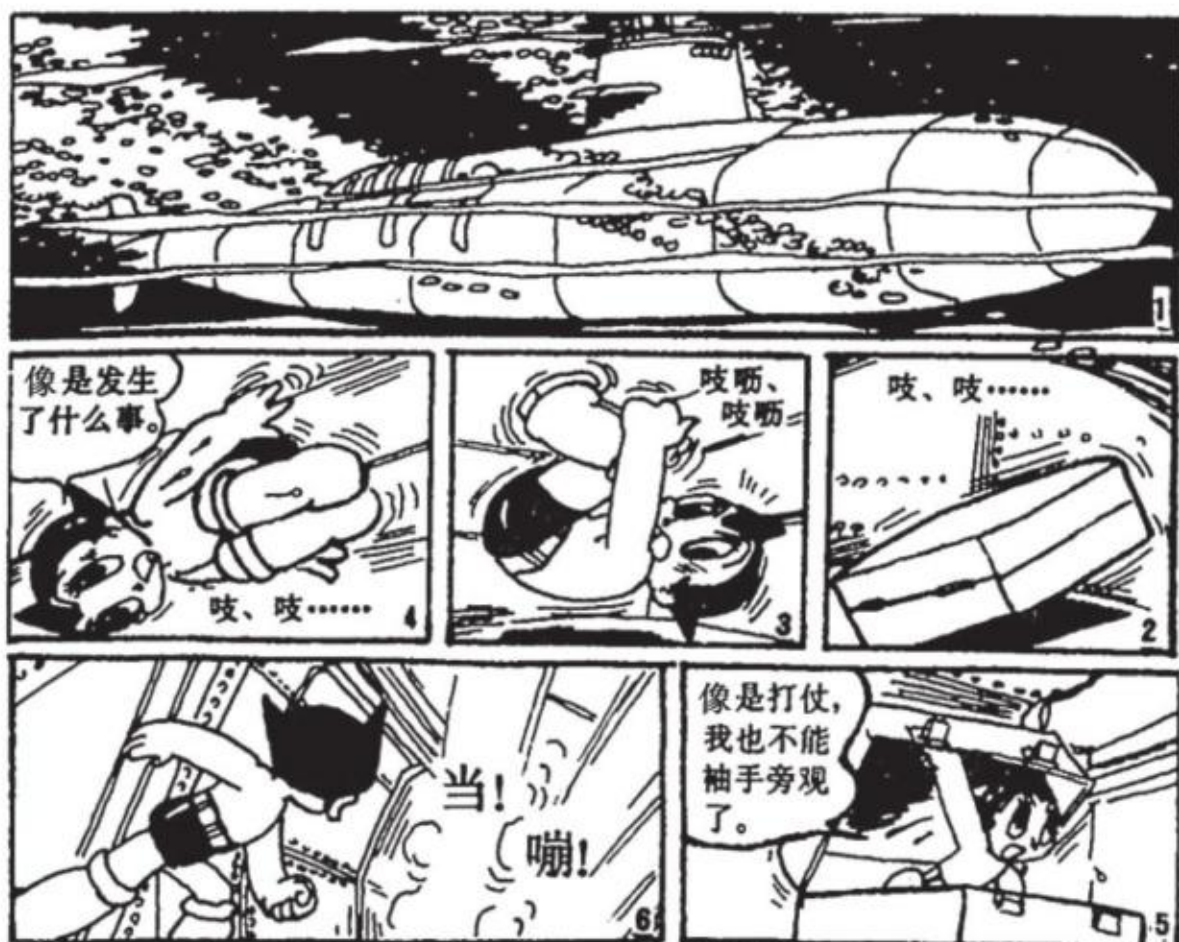
《中国一百帝王图》(节选) 连环画 卢延光

《中国一百帝王图》形象地描绘了中国断代史。其宏大而精致的构图、雄奇而细腻的线条、高度夸张的装饰手法令人赞叹。画面的“镜头”“角度”切换自如，构思奇巧，给人以无限的想象空间。

曾在20世纪兴盛一时的连环画佳作现已成为继字画、瓷器、邮票、古玩之后的热门收藏品。你能说说原因吗？同样是讲故事，中国连环画和日本故事漫画有什么不同？

借用影视语言，具有强烈动感的故事漫画，是当今常见的漫画形式之一。

日本科幻漫画作品《铁臂阿童木》突破传统漫画的格局与表现方式，画面灵活分隔或组合，画内插入对话，并隐含动感和音响要素。作品后被改编为电视连续剧和电影。

《铁臂阿童木》漫画 [日本] 手冢治虫

四、跨越时空的动画

动画具有独特的艺术魅力，它以个性鲜明的形象，绚丽清新的画面，幽默夸张的语言，曲折离奇的情节，在幻想世界里想象丰富的画面，挥洒自如地表现生活、表达情感，带给观者既现实又超越现实的综合体验。

动画片《哪吒之魔童降世》剧照

《哪吒之魔童降世》是2019年中国原创的三维动画电影，讲述了哪吒经受人生巨大考验的故事。影片制作历时三年多时间，特效镜头占比高达80%，为观众展现了完美的“新”哪吒。动画片既保留了中国传统文化精髓，又加入了现代流行文化元素，各个年龄层的观众都能与角色产生共鸣。

动画片是怎样诞生的？它是如何“拍摄”的？它的制作和电影有什么区别？中国经典动画片的代表作有哪些？一个具有魅力的角色造型对一部动画作品有什么作用？

动画片《狮子王》演绎了一个充满传奇色彩的故事，拟人化地描述了动物角色间的悲欢离合，深刻地诠释了“生命的真谛”这一人文主题。活泼可爱的动漫形象，震撼人心的非洲大草原场景，感人至深的配乐，深深打动了观众。

动画片《狮子王》海报

创意·表现

一、动漫形象设计

动漫形象是指存在于各类动画或漫画作品中的,通过二维或者三维的艺术手法表现出来的虚拟人物、动物或其他物品的形象。请以单幅漫画或系列组画形式,创作具有本土特色、中国元素的漫画造型或动画角色。

设计步骤参考:(1)构思形象;(2)手绘或运用计算机软件设计主体造型草图;(3)添加道具和背景;(4)调整完成;(5)拟写设计说明。

学生设计的动漫形象

二、连环画、漫画或动画分镜头创作

学生创作的分镜头作品

(1) 以连环画或故事漫画形式,描绘本土的著名人物、社会历史、风物传说或生活事例。要求创作六个以上(含六个)有变化的画面;

(2) 动画的分镜头创作。要求创作六个以上(含六个)分镜头画面,简要介绍情节内容,并提供场景说明等。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	将全班同学的漫画或动画作品展示出来,进行集体评议,看看谁的作品最夸张、最有想象力、最有趣、最有美感。较成熟的作品可以集体完善,为它设计动画片剧本。
关联能力	探讨动漫艺术与时代文化之间的关联。

二、拓展

1. 动漫音乐的艺术表现

与动画相配合的动漫音乐也具有夸张、幽默的特点。

(1) 动画音乐用强化的音乐效果配合相应的夸张动作来表现剧情。如动画片《猫和老鼠》，用快节奏的钢琴旋律来表现猫和老鼠追逐与逃跑的急速脚步，用鼓声和镲声表现它们剧烈的撞击，用小提琴的快速滑音表现种种夸张的滑稽动作。

(2) 动画音乐通过音色、节奏、速度、演奏技巧等方面的设计处理，来表现动画的幽默、风趣。如在动画片《三个和尚》中，作曲家金复载选用三件民族乐器来代表高、矮、胖三个和尚。用高音板胡明亮、透彻的音色表现矮个子小和尚的形象，用坠胡宽广的音域、充满戏剧变化的声音表现高个子和尚的形象，用高亢明亮、粗犷质朴的北方管子表现胖和尚的形象，形成了对比强烈的幽默效果。此外，跳音、装饰音、滚奏、滑奏都是表现幽默情节常用的演奏技巧。

搜集自己喜爱的动画音乐，与大家分享。

2. 动漫形象文创产品

动漫形象文创产品就是将动漫形象经过一定的设计，与具体产品创意结合，开发制造出的一系列实用产品，如各类型的玩具、动漫形象模型、服饰配件、生活用品、文具或办公用品等。它们在对原动漫形象进行解读和重构时，还发掘了其中的符号意义、美学特征、人文精神、文化元素，从而满足受众物质层面和精神层面的需求。

选择动漫形象文创产品，写作说明文，与同学交流。

动画片《三个和尚》

动漫文创产品

第3课

博物之旅

网上博物馆融合了文化产业与信息产业的优点，并且不受地理、时间的限制，使博物馆在新时代焕发出新的生命力。本课中，我们将学习网上博物馆的基本构成、呈现方式等内容，了解网上博物馆的特点，设计文创产品，理解网上博物馆藏品蕴含的时代与文化内涵。

感知·关联

一、身临其境般的虚拟现实

随着科学技术的蓬勃发展，网上展览层出不穷，我们足不出户就能观看最新展览。与此同时，网上展览通过更加智能化的人机交互，以及虚拟现实技术，带给我们身临其境般的全新观展体验。

中国国家博物馆“大唐风华”网上展览页面截图

“大唐风华”网上展览是利用虚拟现实技术（VR）制作而成，展出代表盛唐发展水平的精品文物120件（套），与现实博物馆一样，全方位、立体化地展现了盛世大唐的绝代风貌。

登录中国国家博物馆“大唐风华”展览页面，体验网上观展的乐趣，说说你的感受。

信息链接

虚拟现实技术（Virtual Reality，简称VR）是指利用计算机生成一种可对参与者直接施加视觉、听觉和触觉感受，并允许其交互地观察和操作的虚拟世界的技术。

二、丰富完备的网上博物馆

网上博物馆一般都有三大展示板块，即收藏、展览与研究。网上展览一般分静态、动态与虚拟现实三种。

中国国家博物馆网上博物馆集收藏、展示、研究等功能于一体，是中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的权威展示平台，网页设计庄重大气，是国家级文化艺术品集中展示的窗口。

搜索几个网上博物馆，看看是否都有这三大功能。这种呈现方式与传统博物馆有什么不一样？体现了网上博物馆什么样的特点与文化意义？

中国国家博物馆保管页面截图

三、各美其美的艺术呈现

“复兴之路·新时代部分”网上展览也是中国国家博物馆网站的一部分，采用了静态方式呈现。

中国国家博物馆“复兴之路·新时代部分”网上展厅局部截图

“复兴之路·新时代部分”将展览实景拍成照片，分10个单元以图文形式呈现在浏览者面前。

网上实景静态展示与虚拟现实有什么不一样？

网上博物馆通过网页将视觉与听觉很好地结合起来,使原本静止的文物能“说话”,增强了观展的立体感。

故宫博物院视听馆“古画会唱歌”“听,来自故宫的美妙声音”页面截图

“古画会唱歌”用视频解读文物的内涵,“听,来自故宫的美妙声音”则用音乐展现古琴的优雅。

网上博物馆运用三维效果实现文物藏品的立体展示,可使用鼠标做交互旋转控制,让浏览者从每一个角度、细节观察展品、“触摸”展品。

剔红百子图宝盒是个圆形的雕漆盒子,锡胎,通体髹朱漆,因雕有童子百人,故称“百子图”。

剔红百子图宝盒侧面
故宫博物院藏

剔红百子图宝盒的侧面、顶面、底面各刻画了什么内容?哪些文物藏品适合三维展示效果?

宝盒顶面

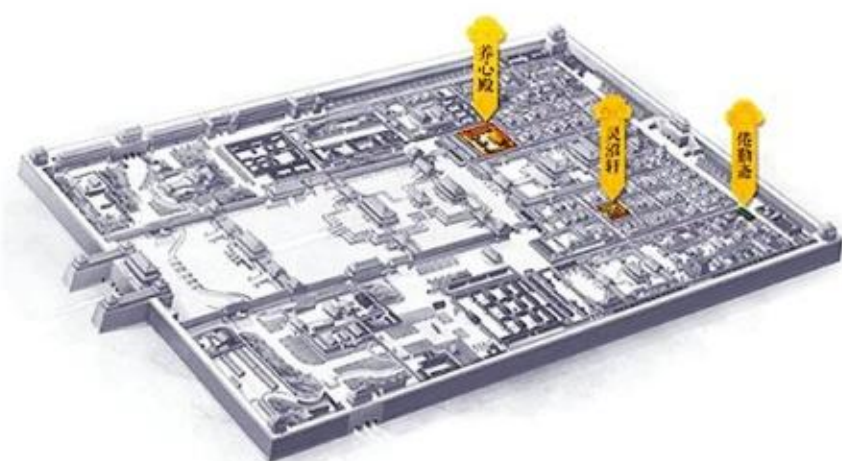

宝盒底面

信息链接

博物馆藏品三维展示主要分为三个步骤:数据采集、建模、展示。建模方法有人工、仪器扫描、图像;展示手段分为环物摄影展示技术与真实三维模型展示技术。

“V故宫”倦勤斋将实物“搬”上网，并以三维交互方式让参观者直接与“导游”对话，带来全新的网上参观体验。

故宫博物院“V故宫”主页截图

故宫博物院“V故宫”倦勤斋三维交互页面截图

逛“V故宫”与逛“大唐风华”网上展览有什么不同？

信息链接

“V故宫”集合故宫博物院自2000年以来积累的文化遗产优质数据资源，以三维数据可视化技术为手段，高拟真度再现金碧辉煌的紫禁城，深度解析紫禁城中的建筑与藏品，通过全新视角，为公众提供鉴赏故宫文化遗产之美的独特方式。

创意·表现

一、创意设计“我的网上艺术博物馆”

以自己喜欢或了解的艺术项目（内容）为蓝本，创建“我的网上艺术博物馆”。

创建步骤：

- （1）课前梳理自己喜欢或了解的艺术项目（内容），如音乐、舞蹈、美术、影视等，音乐又可以再分类，如古典音乐、流行音乐等，以此类推。建议以思维导图方式进行梳理。
- （2）课前用各种方式搜集相关资料，分门别类整理数据资料。
- （3）选择合适的网页设计软件，分收藏、展览、研究等栏目，确定网页大致框架。
- （4）依托搜集的数据，分栏目逐层进行网页设计，其中要有不少于一个艺术项目网上展览。
- （5）完善、改进、美化“我的网上艺术博物馆”。
- （6）将主页分享给同学，并参考同学的意见不断完善。

二、博物馆文创之书签设计

用不同的艺术表现方式，选择不同的材料、题材、形式，创意制作一枚书签。

中国国家博物馆文创产品——锦上添花书签

信息链接 [🔗](#)

书签有不同的艺术表现形式，如剪纸、雕刻、绘画、版画、折纸、彩塑等；书签可选用不同的材料，如纸、布、竹、木、金属等；题材可以是你见过的博物馆的艺术形象（内容）；书签的样式可以是夹页式、插入式等。

品评·拓展

一、品评

品评维度	品评内容
课堂表现	同学之间相互访问各自创作的“博物馆”主页，进行“最有创意网上艺术博物馆”的评选。
关联能力	讨论网上博物馆多种艺术门类之间的关联，以及网上博物馆与文化之间的密切关联，选出优秀作品公开展示。

二、拓展

1. 大数据背景下的“每日故宫”

“每日故宫”是一款精美的手机应用程序（Application，简称APP），由故宫博物院出品，每天都会甄选一款馆藏珍品，带领大家一起同游宋元山水，共访禁城别苑，探寻皇家日常那些令人惊叹的细节，感受传世珍品不竭的历史生命。

“每日故宫”页面截图

2. 法国卢浮宫博物馆

卢浮宫原是法国王宫，现为法国国立艺术博物馆所在地，是世界四大博物馆之一，建于1190—1204年。登录卢浮宫网上博物馆，可以直接浏览馆藏，如油画作品《蒙娜丽莎》、雕塑作品《萨莫色雷斯岛的胜利女神》等，还可以进行虚拟参观。

第4课

网上艺术活动

互联网的诞生和网络技术的发展催生了新的艺术门类，传统艺术也在网络媒介中得到更广泛的传播，而网上艺术活动更是丰富多彩。本课中，我们将学习新奇有趣的网上视觉艺术、听觉艺术和视听综合艺术，通过创作表情包与微广播剧的艺术实践，理解网上艺术活动背后的文化意义。

感知·关联

一、像素风与影图

“像素风”是一种电子时代的复古艺术形式。它产生于20世纪80—90年代，虽然限于设备性能，创作者只能用一个一个像素点来堆积人物或场景，但仍然出现了众多经典佳作。时至今日，虽然图像已经变得平滑，但“像素风”却成为一种特殊的艺术形式，赢得了大众的喜爱。

重庆磁器口夜景 电脑像素绘画

像素画《重庆磁器口夜景》色彩绚丽，给人不一样的视觉感受。

像素画与我们平时的图像有何不同？
为什么会赢得大众的喜爱？

信息链接

像素画：属于点阵式图像，是一种图标风格的图像。像素画轮廓清晰、色彩明快、线条光滑、造型卡通。

设想一下，如果给你几张图片和动图做选择，你会选哪个预览？相信很多同学都会选择动图，因为动图更生动，如“影图”等。我们还可以利用各种动图制作属于自己的艺术作品。

照片中除了自行车后轮下的几棵小草在随风飘动，其余都在静态当中，形成了鲜明的动静对比。

影图反映出网络文化什么样的特点？

影图 图像设计

信息链接

影图（Cinemagraph）：静态照片中神奇的细微运动技术。cinema是电影摄影，graph是图片，连起来就是动态摄影和静态图片的结合。

二、有声书与虚拟乐器

传统“听书”一旦插上网络与数字的羽翼，阅读的时空便被加速、放大，“有声书”也应运而生。在移动新媒体时代，涌现出不少优秀的有声图书。有声书在帮助我们解放双眼的同时，也正在改变着全民的阅读格局。

有声读物《中华经典诗词分级诵读本》

《中华经典诗词分级诵读本》是思想性、艺术性俱佳的经典文学类有声出版产品。

有声书对开展全民阅读发挥了怎样的作用？有声书会影响人们对纸质书的阅读吗？

信息链接

有声书：一种通过声音来表达内容的“书”，通常由个人或多人依据文稿采用不同的“声音表情”和录音格式录制。其内容可以是文学作品、广播剧或专题报道等。

智能手机和平板电脑的发展为音乐制作开辟了新的空间，虚拟乐器成为很好的音乐制作工具。人们不必花大量时间就可以掌握一门“乐器”，并通过这个“乐器”来“表演”和录制；音乐制作完成后可以直接发布。

虚拟架子鼓的演奏界面

如虚拟乐器鼓的演奏界面有鼓的视图，可以模仿真实的鼓进行演奏。敲击位置不同，发出的声音也不一样。

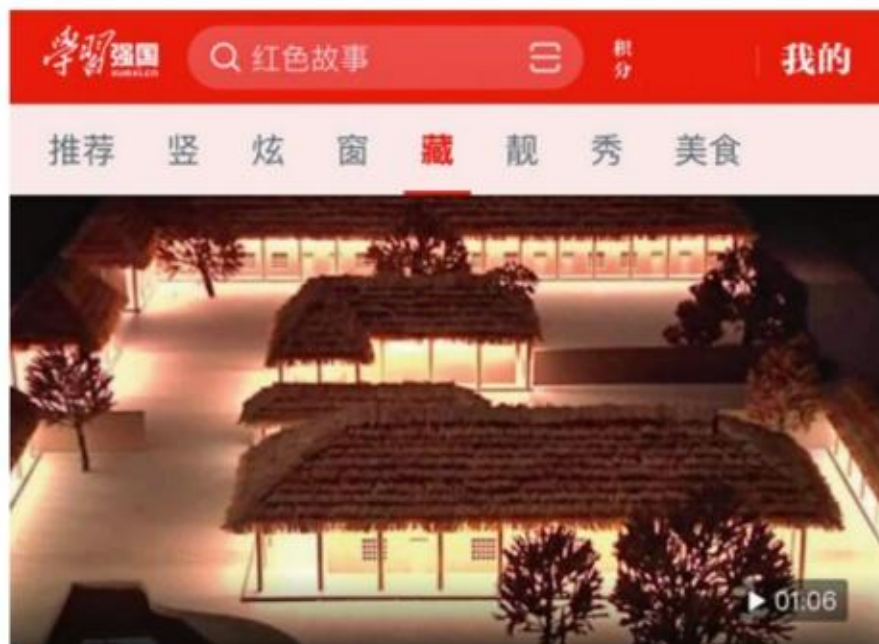
虚拟乐器会不会取代真实乐器？为什么？

信息链接

虚拟乐器：结合了音源数据库、传感器、数据采集系统、音频处理系统、音频可视复现系统，基于计算机的音频管理系统，以及互联网的音乐应用服务系统等的数字化乐器，便于应用者选择、表演、制作和储存音乐。

三、短视频

短视频即视频短片。随着移动终端的普及和网络的提速，一批优秀的“用户原创内容”短视频获得大家的青睐。它对拍摄器材没有限制，可选用智能手机、照相机、摄像机、无人机等设备，因此具有制作流程简单、参与性强等特点。它可以单独成片，也可以成为系列栏目。

二里头夏都遗址博物馆开馆 “最早的王朝” 揭开神秘面纱

“学习强国”平台“百灵”短视频子平台截图（局部）

人们为什么喜欢短视频？有人说，“如今的短视频，已沦为抄袭的重灾区”，你如何看待这个问题？

“学习强国”平台“百灵”短视频作品弘扬主旋律、传播正能量，充满青春气息，内容基本涵盖新媒体短视频各种题材。

创意·表现

一、表情包创意

当人物的瞬间表情或动作被定格到几秒钟内，并不断重复时，令人很容易就能从中感受到某种强烈的情绪，图像交换格式（GIF）就是天生的“表情帝”。大家一起动手制作一个创意表情包吧！

创作步骤参考：

- （1）构思形象；
- （2）确定主题；
- （3）画好草稿；
- （4）选好软件，制作表情；
- （5）调整完成。

“奋斗的青春最美丽”表情包拆分图

二、微广播剧创作

微广播剧就是微型广播剧，又称微剧。有完整的策划和故事情节，有演员角色对话以及系统制作体系支持。时长一般约5分钟，或是10分钟以内，适合在手机终端、网络等各种新媒体平台上播放，是一种适合在短时间休闲状态下收听的声音作品。

请以小组为单位，进行微广播剧创作。

创作要求：

- （1）聚焦学习与生活中的热点，捕捉生动的瞬间；
- （2）语言、音乐和音响合理搭配，突出特色；
- （3）弘扬主旋律，传播正能量。

品评·拓展

一、品评

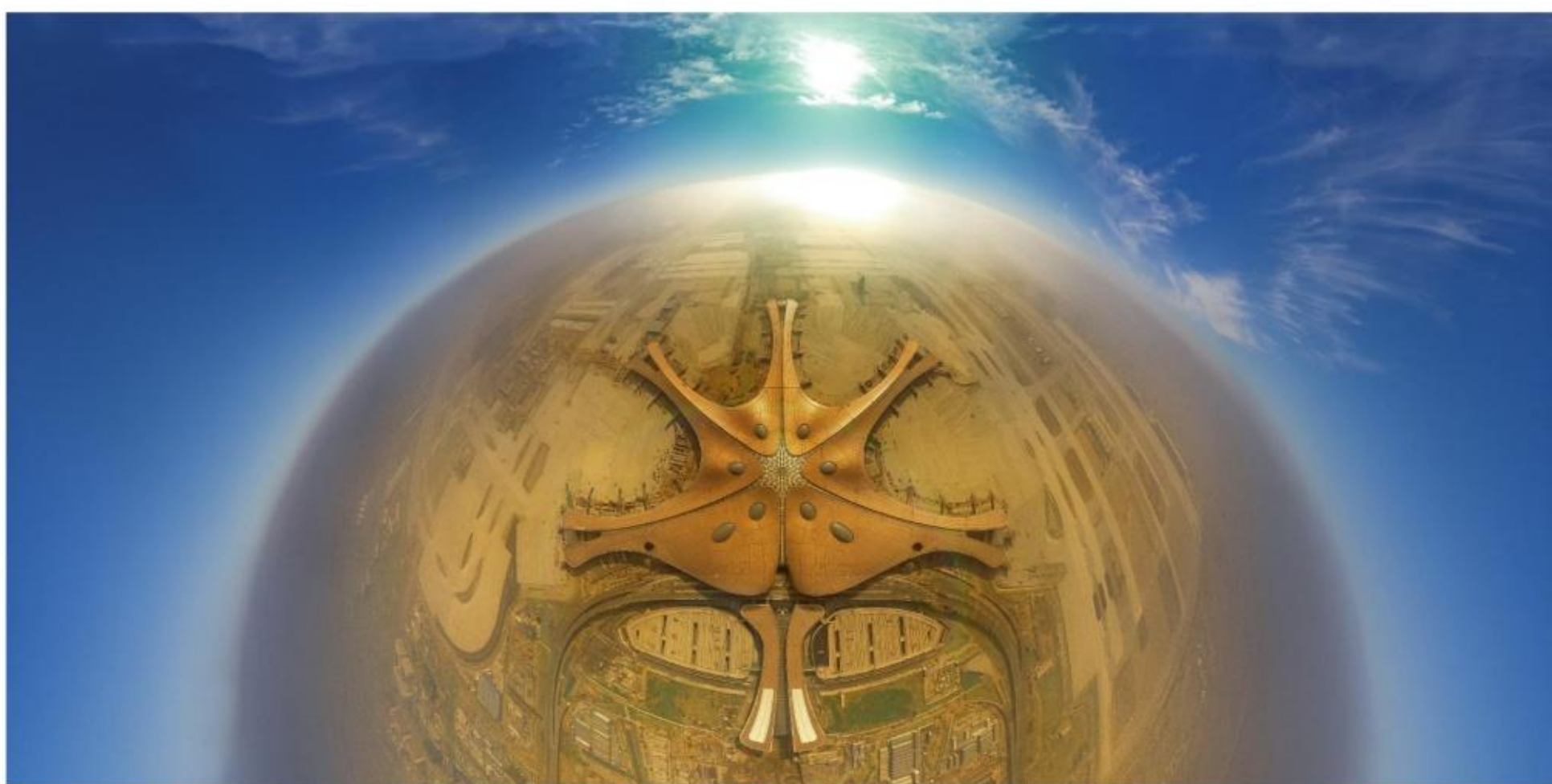
品评维度	品评内容
课堂表现	观看同学制作的表情包和微广播剧，进行集体评议，看看哪些最有艺术性，哪些最具创意。优秀表情包还可以提交网络进行审核，审核通过的表情包可以在同学之间交流。
关联能力	探讨网上艺术活动的共同特点，以及网上艺术活动与时代文化之间的关联。

二、拓展

1. 了解图像（Computer Graphics，简称CG）相关知识

CG是运用计算机软件绘制的一切图形的总称。它几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如计算机辅助制作的建筑设计、三维动画、影视特效、多媒体技术及工业造型设计等。

北京大兴国际机场航站楼形如展翅的凤凰，大气美观，有79个登机口。由中外优秀设计团队共同设计。该航站楼既是中国新的标志性建筑，也是大型国际航空枢纽之一。

北京大兴国际机场效果图 电脑建筑设计图

2. 了解增强现实技术（Augmented Reality，简称AR）

上节课中，我们游览了基于虚拟现实技术（VR）的网络虚拟展厅。除了虚拟现实技术，还有能直接在现场呈现虚拟物品的增强现实技术（AR），使现实世界与虚拟世界融合在一起。搜索相关资料与同学交流分享。

中央电视台2020年春节联欢晚会港珠澳大桥分会场场景

3. 了解增材制造（3D打印技术）

增材制造又称3D打印，是一种以数字模型文件为基础，运用粉末状金属或塑料等可黏合材料，通过逐层打印方式来构造物体的技术。3D打印技术在工业设计、航空航天、医疗和建筑等领域应用越来越广泛。右图为中国3D打印文化博物馆的一个灯具艺术展品，灯具通体采用3D打印一体成型。请同学们搜索相关资料并相互分享。

3D打印灯具 中国3D打印文化博物馆

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
第五单元 文化风尚				
第六单元 文化明珠				
第七单元 剧场文化				
第八单元 传媒文化				

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 对原有艺术作品或艺术形式进行模拟再现。
- 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领域。

● 审美情趣

- 水平1 能欣赏中外民族传统艺术和现代艺术，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，表现出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、李彦瀚、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

(下)

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-36833-2

9 787107 368332 >