

七年级
下册

艺术

义务教育教科书

教育科学出版社

义务教育教科书

yishu

艺术

七年级●下册

教育科学出版社

北京

目录

1^{单元} 春日抒情

2

1

- 主题 1 ● 春之画 4
- 主题 2 ● 春之歌 12
- 主题 3 ● 清明踏歌 18

2^{单元} 生命的律动

22

2

- 主题 1 ● 多变的节奏 24
- 主题 2 ● 宁静中的动感 30
- 主题 3 ● 时空的交响 36

3^{单元} 秀色江南

40

3

- 主题 1 ● 水乡音韵 42
- 主题 2 ● 小桥流水人家 48
- 主题 3 ● 舞花鼓，闹花灯 54

4^{单元} 欧洲艺术的辉煌

58

4

- 主题 1 ● 文艺复兴三杰 60
- 主题 2 ● 巴洛克音乐 68
- 主题 3 ● 典雅的小步舞 74

5 单元 魅力歌剧

78

5

主题 1 ● 走近歌剧

80

主题 2 ● 歌剧院建筑

86

6 单元 发现与表现

92

6

主题 1 ● 废材艺术创作

94

主题 2 ● 我制作，我演奏

98

1 单元 春日抒情

漓江晨雾
壬申
夏日
雪石手
何須齋

胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。
等闲识得东风面，万紫千红总是春。

——〔宋〕朱熹

单元概述

春天来临，积雪慢慢融化，大地从沉睡中苏醒，树木吐出新绿，小鸟在枝头高唱，泥土散发着芬芳。

春天象征着生命，象征着希望与力量；春天是一首歌，是一幅画，是一首永远写不完的诗篇。

本单元让我们用音乐、美术等多种艺术形式，体验人与自然的和谐，激发对大自然的热爱和对理想的追求。

中国画《漓江晨雾》以传统的中国画形式，抒发了春日情怀。画面以深远法布局，运用了勾、皴、点、染等笔墨技法描绘青山绿水，表现出春意盎然的深远意境。

主题 1 ● 春之画

春天来临，冰雪融化，万物复苏，呈现出一片勃勃生机。

请同学们说一说，春天里，你身边的大自然和生活有什么样的变化和特点。

春江水暖

感知与体验

品读下面的作品，找出其中有画面感的造型要素。

绿

艾青

好像绿色的墨水瓶倒翻了，到处是绿的……

到哪儿去找这么多的绿：墨绿、浅绿、嫩绿、翠绿、淡绿、粉绿……绿得发黑、绿得出奇；刮的风是绿的，下的雨是绿的，流的水是绿的，阳光也是绿的。

所有的绿集中起来，挤在一起，重叠在一起，静静地交叉在一起。突然一阵风，好像舞蹈教练在指挥，所有的绿就整齐地按着节拍飘动在一起……

初春踏青

园林春色

时运

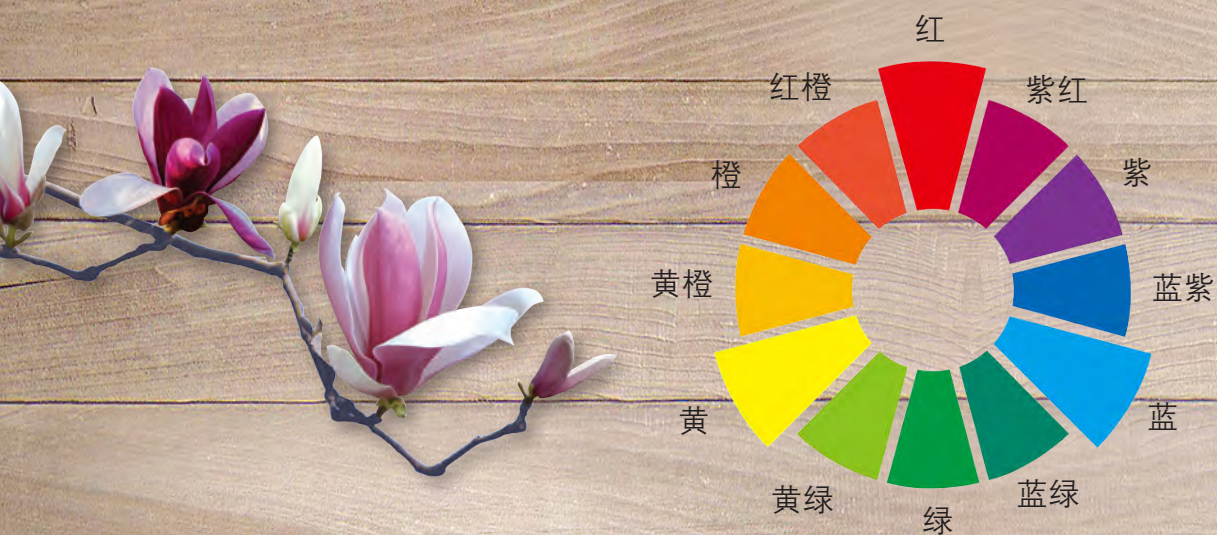
〔晋〕陶潜

迈迈时运，
穆穆良朝。
袭我春服，
薄言东郊。
山涤余霭，
宇暖微霄。
有风自南，
翼彼新苗。

感知与体验

找一找，表现春天
之美的诗还有哪些？

春天的色彩万紫千红。表现春天，色彩是最好的艺术语言。

色彩是由光形成的，色环中的颜色是通过白光分解而成。
红、黄、蓝三原色能调出橙、绿、紫三间色及其他所有的颜色。
色相、明度、纯度是色彩的三要素。

色相：色彩的相貌，如红、黄、绿等。

明度：色彩的明暗程度。

色彩的明度有两层含义：
一是一种颜色本身加白或加黑后产生的不同明度；二是一种颜色与另一种颜色相比有不同的明度。

纯度：色彩纯粹的程度。

色彩对比：色彩的相互存在形成对比，分为强对比和弱对比。不同色彩的强弱对比会给人不同的感受，形成不同的表现力。

感知与体验

请从下面两幅图片中分别提炼出五种主要颜色。

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

春水(水彩) 刘永明

柔和对比色彩

不论是以绿为主的色彩，还是以粉红为主的色彩，对比都比较柔和，表现出春天的清新、朦胧。

表现与创作

每个人对春天的感受都不一样，有强烈的、明媚的，也有恬静的、朦胧的。

想想用什么样的色彩突出春天的感觉。选择自己喜欢的方法，画一张表现春天的画。

春晖(装饰画)

强烈对比色彩

用高纯度、高明度的色彩表现了春天万物争奇斗妍的情景。

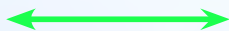

春天的家园(装饰画)

具有装饰性的绘画要对自然形象进行提炼概括、归纳整理，观察事物要从整体出发，抓住特征，舍去细节，在画面上形成秩序感。

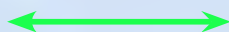
面对自然中的草原、树木，从何处下笔来画呢？

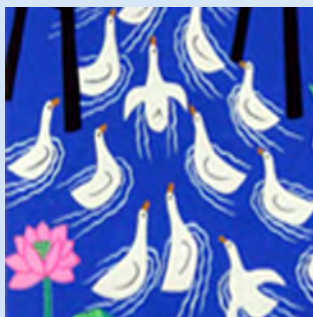
可把山归纳成三角形，树归纳成球形，突出特征。

把繁乱、复杂的外形简单化。

形成既简洁又有新秩序的画面。

乘着春风，美丽的风筝飞上了蓝天。

风筝集艺术、科技、体育于一身，春日里放风筝是一项怡情健体、有益身心健康的体育活动。

传统的中国风筝积淀着民族的文化，多运用吉祥图案，将情、景、物融为一体，主题鲜明，构思巧妙，反映了人们对美好生活的向往和追求。

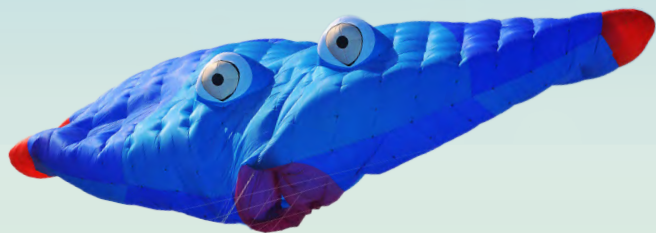
世界许多国家，由于气候和民俗习惯的差异，出现了各种材料和样式的风筝，体现了文化的多元性。

练习与拓展

请同学们收集风筝的相关资料，了解风筝的种类和发展。

比较两个风筝的造型、图案、色彩，指出它们的异同，并分析各自的艺术效果。

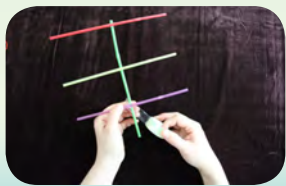

分析不同形式和材料制作的风筝各有什么特点。

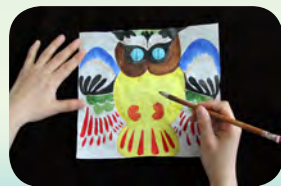
表现与创作

制作一个简单的风筝，同学之间互相交流和欣赏。

简易风筝的 制作步骤

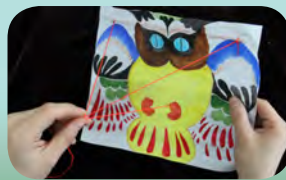
扎架

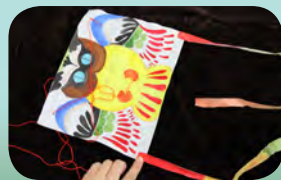
彩绘

糊纸

拴绳

贴尾部

主题 2 ● 春之歌

感受了春天的色彩，让我们再伴随着春天的旋律，感受和表现春天吧。

感知与体验

请富有情感地演唱《渴望春天》，并熟练背唱乐谱。

渴望春天

佚名词

[奥] 莫扎特曲

来 吧， 亲 爱 的 五 月， 给

树 林 换 上 绿 装。 让 我 们 在 小

河 旁 看 紫 罗 兰 开 放； 我

们 是 多 么 愿 意， 重 见 那 紫 罗

兰， 啊， 来 吧 亲 爱 的 五 月， 让

我 们 去 游 玩。

唱乐谱时，请注意音级 t 和变化音的唱名。

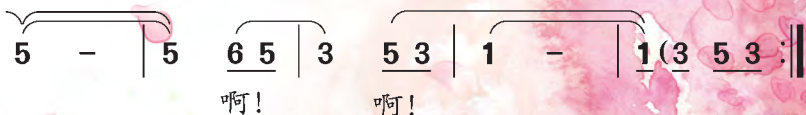
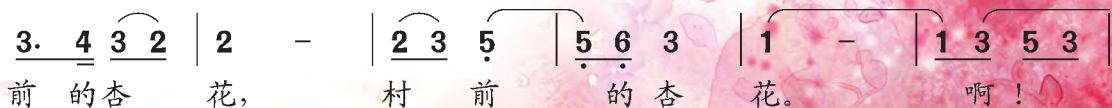
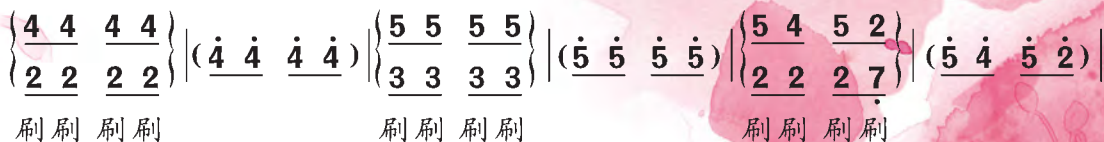
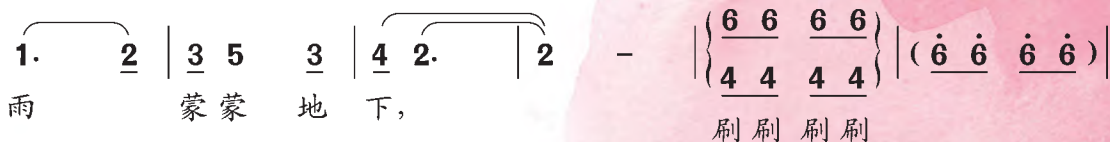
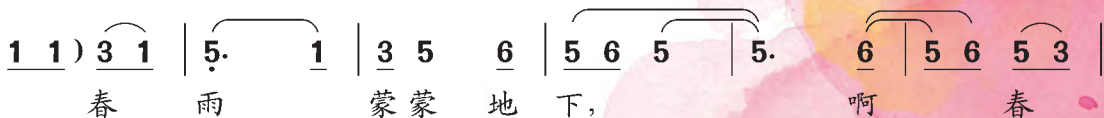
请学唱歌曲《春雨蒙蒙地下》。

春雨蒙蒙地下

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

小快板

乔羽词
吴大明曲

练习与拓展

1. 《渴望春天》和《春雨蒙蒙地下》都是表现春天的歌曲，但情绪却有所不同。试着说说节拍对歌曲情绪的表现有什么影响和作用。
2. 《春雨蒙蒙地下》中的乐句不像《渴望春天》那样规整，多处使用了切分节奏，这对歌曲情绪的表达会起到怎样的作用？

感知与体验

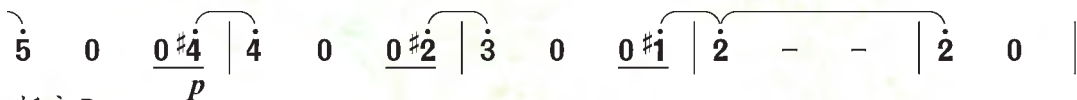
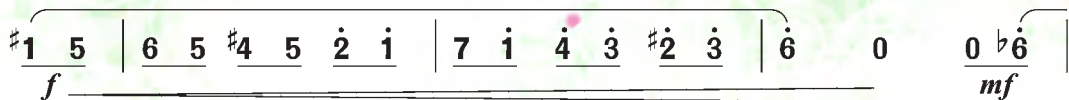
《春之声圆舞曲》在曲式上具有回旋曲的特点。假如把这个回旋曲的主题用字母“A”来标记，插部则用“B、C、D、E、F”标记，全曲结构为：A B A C D E F A（结尾）。

春之声圆舞曲

主题A

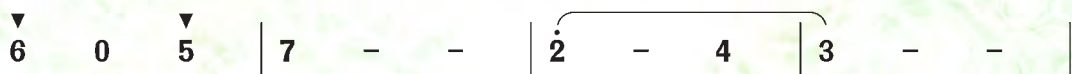
1 = \flat B $\frac{3}{4}$

[奥] 约翰·施特劳斯曲

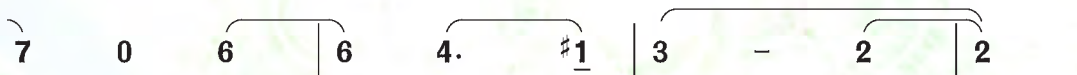
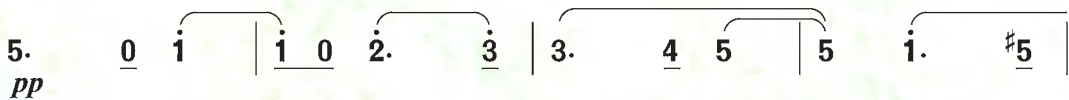
插部B

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

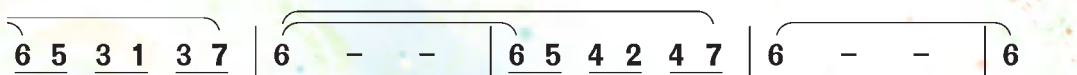
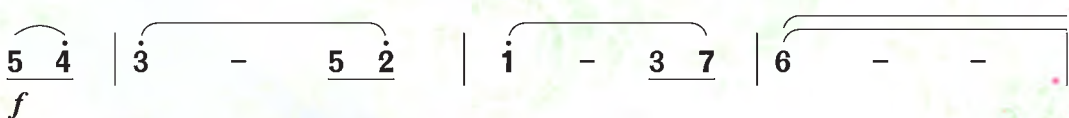
插部C

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

插部D

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

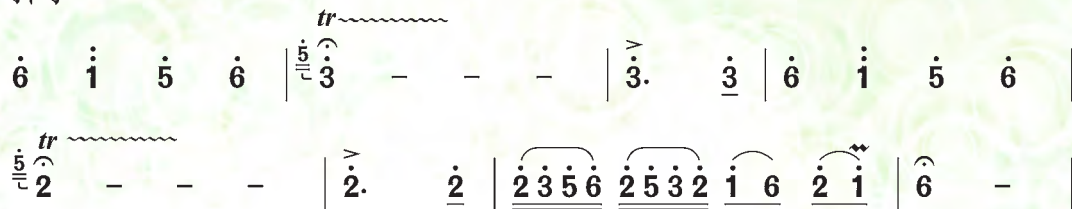
1. 请视唱以上主题及各插部的旋律，并体会四三拍的节拍特点。
2. 请比较着说说谱例出示的这三个插部的旋律各有什么特点。

《春天来了》是根据福建民歌《采茶灯》的音乐素材创作而成，具有强烈的劳动气息和生活情调。全曲由引子和三个部分组成。

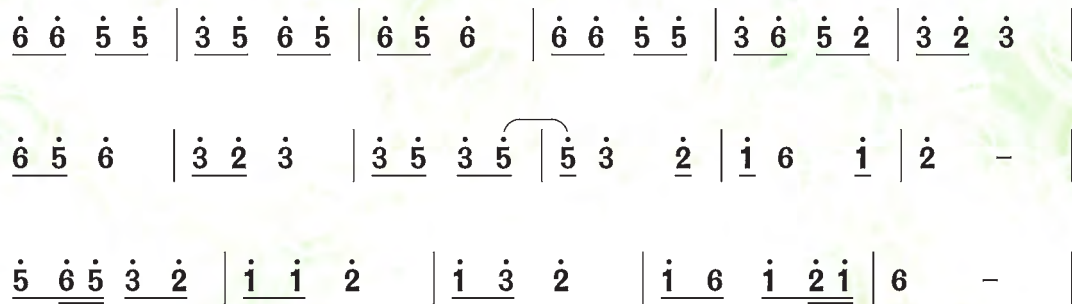
春天来了

雷雨声曲

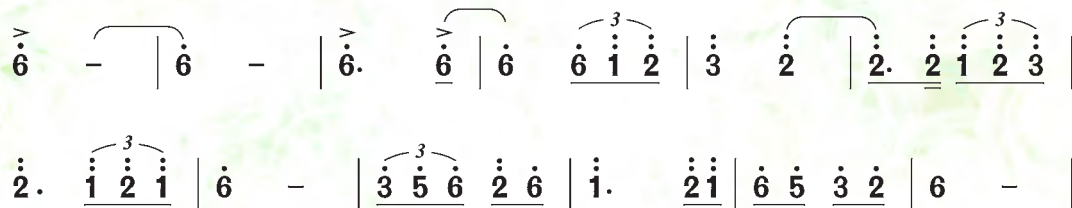
引子

第一部分主题

第二部分主题

表现与创作

1. 请在欣赏这两首音乐作品的过程中，听辨各段音乐主题，尤其注意没有给出乐谱的段落。

2. 请你视唱以上两首作品的旋律，选择其中最最喜欢的一段旋律，尝试填上自己创作的描述春天的诗句，并演唱给同学们。

感知与体验

《春天的芭蕾》以民族审美情趣为基调，以民歌为依托，谱写出富有诗意的华美旋律，把春天的活力与欢快表现得淋漓尽致。歌曲不仅运用了圆舞曲的节奏，还在舞蹈的韵律中融入了花腔的歌唱技巧。

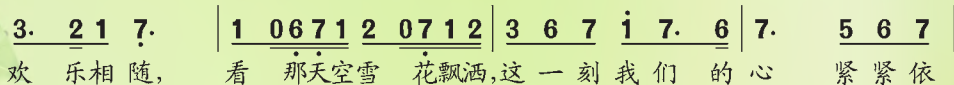
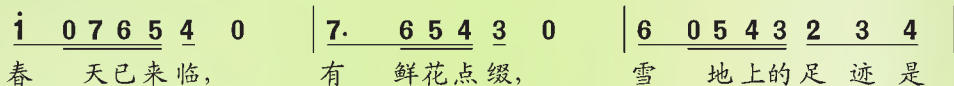
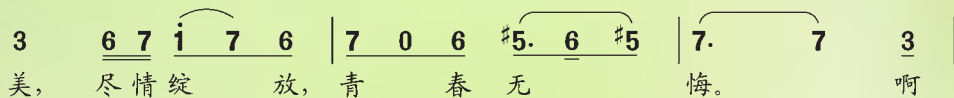
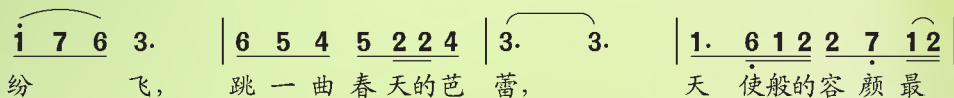
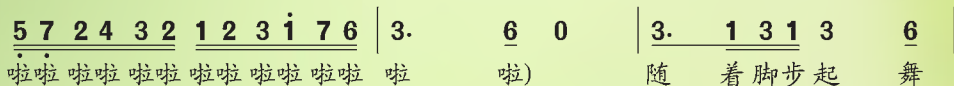
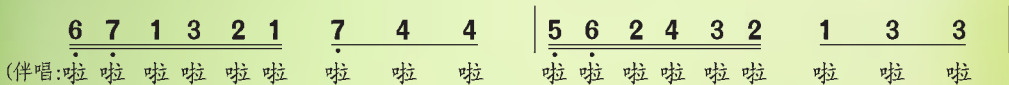
春天的芭蕾

1 = E $\frac{6}{8}$

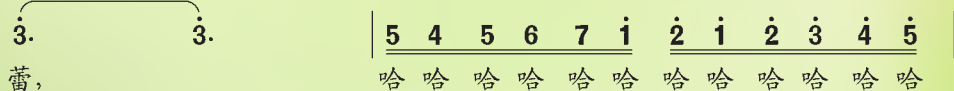
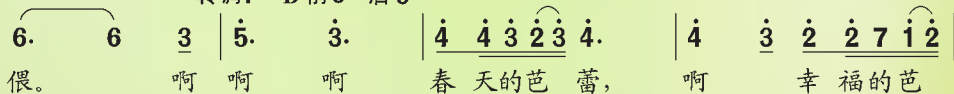
中速 热烈地

王 磊词

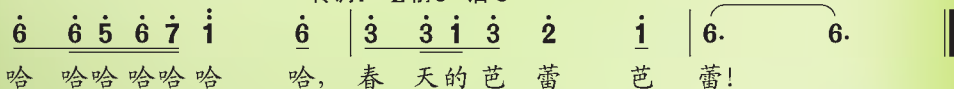
胡廷江曲

转调1 = $\flat D$ 前 $\dot{3}$ = 后 $\dot{5}$

转调1 = E 前 $\dot{6}$ = 后 $\dot{3}$

请分析歌曲中运用了哪些音乐表现手段来展现春天的活力。

表现与创作

请将下面两首歌曲片段按要求改变节拍，感受节拍对音乐形象的影响。请将第一首歌曲片段改为 $\frac{2}{4}$ 拍，第二首歌曲片段改为 $\frac{6}{8}$ 拍。

《渴望春天》片段 1=D $\frac{6}{8}$

1 | 1 3 5 $\dot{1}$ | 5. 5 3 1 | 4 4 4 5 4 | 3. 0 1 |
 来 吧， 亲 爱 的 五 月， 给 树 林 换 上 绿 装。 让

1 3 5 $\dot{1}$ | 5. 5 3 1 | 2 2 2 3 2 | 1. 0 3 |
 我 们 在 小 河 旁 看 紫 罗 兰 开 放。

《春雨蒙蒙地下》片段 1=bE $\frac{2}{4}$

3 1 | 5. 1 | 3 5 6 | 5 6 5 | 5. 6 | 5 6 5 3 |
 春 雨 蒙 蒙 地 下， 啊 春

1. 2 | 3 5 3 | 4 2. | 2 - { $\frac{6 6}{4 4}$ $\frac{6 6}{4 4}$ } | ($\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$ $\dot{6}$) |
 雨 蒙 蒙 地 下， 刷刷 刷刷

{ $\frac{4 4}{2 2}$ $\frac{4 4}{2 2}$ } | ($\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$ $\dot{4}$) | { $\frac{5 5}{3 3}$ $\frac{5 5}{3 3}$ } | ($\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$ $\dot{5}$) | { $\frac{5 4}{2 2}$ $\frac{5 2}{2 2}$ } | ($\dot{5}$ $\dot{4}$ $\dot{5}$ $\dot{2}$) |
 刷刷 刷刷 刷刷 刷刷 刷刷 刷刷

6 5 6 | 6 4 1 | 4. 6 6 5 | 5 - | 3 5 3 | 3 1 5 |
 绿 了 河 边 的 杨 柳， 红 了 村

3. 4 3 2 | 2 - | 2 3 5 | 5 6 3 | 1 - | 1 0 0 |
 前 的 杏 花， 村 前 的 杏 花。

主题3 ● 清明踏歌

踏歌是一种歌舞相结合的汉民族传统民间舞蹈，由脚踏地出声成为节奏，边歌边舞。

踏歌也是一种踏青形式，地点一般是在桃李争妍的春水岸边，成百上千的人们“连手而歌，踏地为节”，场面壮观。

宿雨清畿甸，
朝阳丽帝城。
丰年人乐业，
垅上踏歌行。

——〔南宋〕马远《踏歌图》的题诗

舞蹈《踏歌》承袭民间风情，秉承“古典”气韵，描绘了一幅古代丽人携手游春的踏青图。

感知与体验

欣赏古典舞《踏歌》，体会“丰年人乐业，垅上踏歌行”的意境。

踏歌(古典舞)

桃 夭

桃之夭夭，灼灼其华。
之子于归，宜其室家。
桃之夭夭，有蕢(fén)其实。
之子于归，宜其家室。
桃之夭夭，其叶蓁(zhēn)蓁。
之子于归，宜其家人。

——《诗经·周南·桃夭》

桃夭(古典舞)

汉唐古典舞《桃夭》出自《诗经·周南·桃夭》。舞者充满生机活力的舞姿，塑造了妙曼的少女形象，如同桃之精灵一般，整个舞蹈洋溢着青春的气息。

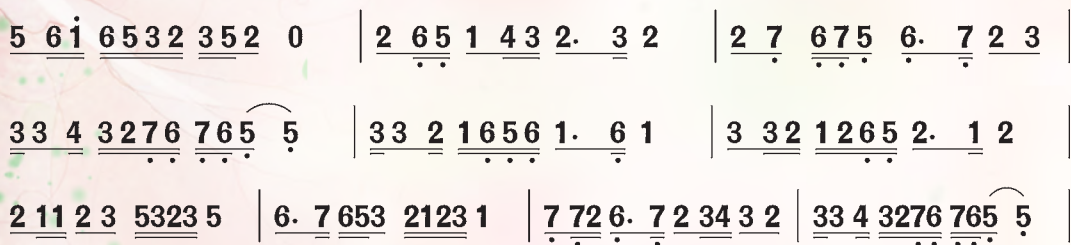
表现与创作

唱一唱《踏歌》的主题旋律，结合舞蹈资料欣赏，模仿部分舞段，注重“一顺边”的动态和“倾斜”的动势，表现踏春的喜悦心情。

踏 歌

孙颖曲
鞠红记谱

1= \flat E $\frac{4}{4}$

踏歌图(局部)(中国画)[南宋]马远

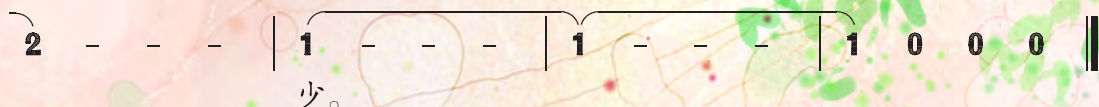
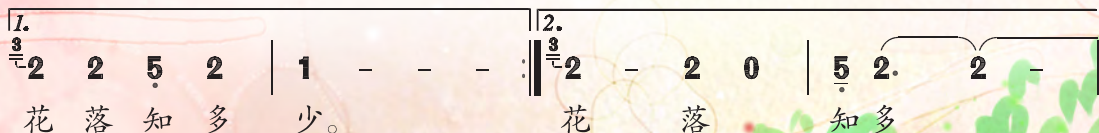
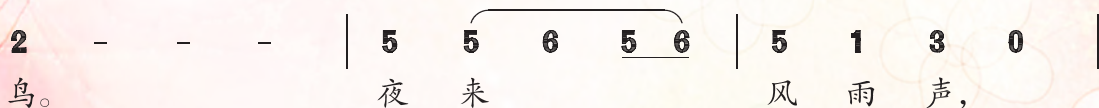
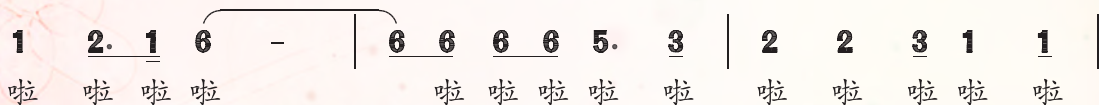
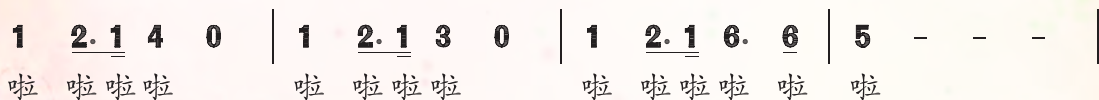
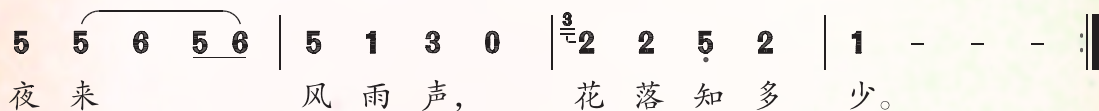
《踏歌图》表现的是在春天雨后的城郊，一行人在路上踏歌而行的欢乐情景。画家用简练的线条，描绘出形态各异、律动和谐的踏歌者，两个孩子添加了无穷的童趣。画面营造了老少相宜、年丰人乐的气氛。

听一听以春天为主题的音乐，唱一唱描写春天的歌曲，想象一下春天来临时的景象，以及那时人们欢乐、喜悦的心情。然后，师生一起用舞蹈动作设计“万物复苏”“鸟语花香”“春雨蒙蒙”“生机盎然”等情境。可以渲染春天的气氛，也可以展现具体情节。

春 晓

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

[唐]孟浩然词
谷建芬曲

2 单元

生命的律动

人的每一种激情、每一种心境、每一种体验都有自己的节奏。在我们生存的每一瞬间，内部和外部都有某一种节奏。

—— [俄] 斯坦尼斯拉夫斯基

单元概述

世间万物的生命都充满了节奏。节奏的产生与宇宙、自然及生命运动紧密相关。人类生命中的节奏都会在艺术创作中得到体现。

人类的智慧使得自然形态的节奏艺术化，节奏在各类艺术形式中都有着丰富与独特的表现形式。

本单元我们将体验和感受生活中的节奏、艺术中的节奏，学习节奏符号的表达意义，感悟不同节奏所激发的思想和情感。

《不间断的节奏》是一幅抽象性的绘画，以圆形的大小、曲线的长短、颜色的对比等丰富的形象变化，表现出优美的视觉节奏关系，使我们在无声的画面上仿佛感觉到那似高低、强弱的运动所表现出的听觉节奏，感觉到音乐的美妙。

主题1 ● 多变的节奏

凡是在时间中运动的事物，其本质特征是具有节奏性。音乐是时间的艺术，节奏是音乐的生命。像音乐这样看不见、摸不着的艺术，能够为人们所理解，首先被感知的是节奏。

一首乐曲往往有一个基本的节奏型，并在此基础上不断地发展。小至一个动机、乐汇，大至几个乐章的管弦乐曲，从节奏型到整体结构都体现了丰富的节奏形态。

感知与体验

节奏

苏宁词
秋里曲

活跃地

啦 啦啦啦啦啦啦 啦， 啦 啦啦 啦

啦 啦 啦啦 啦， 节 奏节 奏 节 奏!

节 奏节 奏 节 奏! 啦 啦 啦 啦 啦

啦 啦， 节 奏节 奏 节 奏! 节 奏节 奏

节 奏! 生 活 的 节 奏 是 多 么 美

好。 有 慢 走 有 快 跑， 还 有 轻 盈

的 舞 蹈。 啦 啦啦 啦 啦啦!

尝试用边打节奏边演唱和边打节拍边演唱两种形式演唱歌曲，感知节奏与节拍的关系，并在乐谱上标出你所知道的节奏类型。

练习与拓展

边打节拍边演唱这两组乐谱，分析是哪些音乐表现手段，使这两组分别使用同一旋律的音乐产生了不同的音乐形象。

第一组：歌曲《小白菜》片段

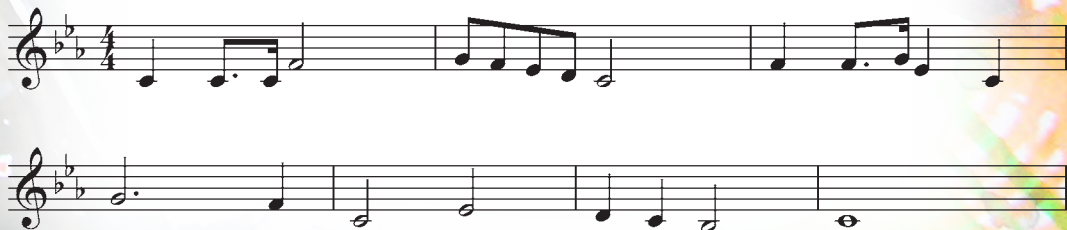
歌曲《山不转水转》片段

第二组：舞剧《红色娘子军》选段1

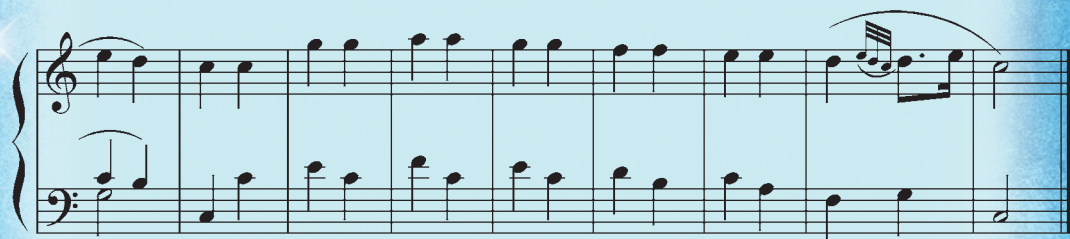
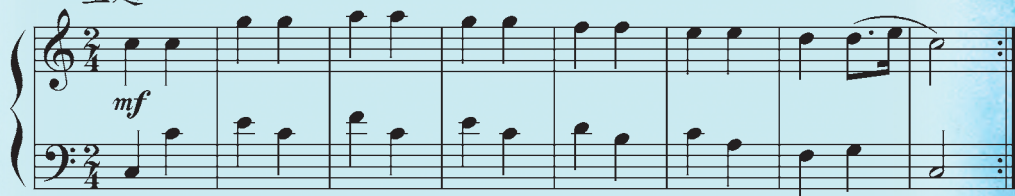
舞剧《红色娘子军》选段2

小星星变奏曲

[奥]莫扎特曲

主题

变奏 I

变奏 XII

Allegro.

The musical score for Variation XII is written in 3/4 time and begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a dynamic marking of *f*. The right hand part features a whole note chord (F#4, A4, C5) followed by a trill on G4. The left hand part consists of a continuous eighth-note accompaniment. The score is divided into three systems, each containing two staves (treble and bass clef). The first system includes a dynamic marking of *f*. The second system continues the trill in the right hand and the eighth-note accompaniment in the left hand. The third system concludes the piece with a final chord in the right hand and a final eighth-note in the left hand.

1. 仔细聆听作品，感受主题与变奏之间的关联与变化，体会变奏曲的独特魅力。

2. 对比分析主题与变奏I、变奏XII在节奏和节拍方面的不同，归纳节奏和节拍在音乐表现中的重要作用。

3. 找一段你熟悉的音乐主题，试着对其节奏或节拍进行变奏创作。

表现与创作

《鸭子拌嘴》取材于西安古老民间音乐——西安鼓乐，利用小钹、水钹、云锣等六件民族打击乐器，以节奏、力度、速度、音色等丰富的对比变化，描绘出一群蹒跚而来的鸭子，于绿波之中时而嬉闹，时而高声喧哗，时而窃窃私语的可爱神态。

民族打击乐器合奏曲

鸭子拌嘴

安志顺曲

1. X X | X X ||
2. XXX XXX | XX X ||
3. XXXX XXXX | XXXX XXXX ||

1. 请拍击以上三组节奏，结合乐曲标题，想象它们分别表现了鸭子怎样的形态。
2. 仔细聆听音乐，充分发挥想象，感受作品的情趣。
3. 利用身边可发声的物体，分小组用打节奏的方式表现一个自设情境或音乐形象。
4. 课后通过网络搜集与《鸭子拌嘴》相类似的打击乐演奏作品，进一步感受节奏在音乐表现中的意义。

艺术小词典

节奏 指音乐中诸如拍、拍子、小节和乐句等在时间方面的有规律的运动。

节拍 即拍子。由音乐中时间单位一拍一聚集而成，具有强（拍）弱（拍）的规律。

练习与拓展

你能说出以下常见打击乐器的名字吗？

常见打击乐器

主题2 ● 宁静中的动感

节奏本是时间艺术的基本要素，随着人们对艺术之间相互关联的感悟，使得“节奏”的含义得到了扩展。在其他的艺术门类中，节奏有着各具特色的表现形式。

在造型艺术中，节奏是一种静中有动的美感。在变化中求统一，在统一中有变化，是造型艺术追求的节奏秩序。

自由引导人民(油画) [法] 德拉克洛瓦

动势线是产生画面动感的视觉元素。在《自由引导人民》这幅画作中，所有人物的动作都形成向上的动势，向自由女神聚拢，表现出前赴后继的前进动感。

艺术小词典

动感 就视觉艺术而言，动感是指呈现于美术作品中的一种运动感觉。

夯歌(油画) 王文彬

感知与体验

你能从《夯歌》中人物的动态、组合等方面分析画面的动感与节奏吗？

马踏飞燕(雕塑)

舞王湿婆(雕塑)

练习与拓展

分析《马踏飞燕》的动感是由什么视觉元素产生的，并画出动势线。

湿婆是印度舞蹈的始祖，生有多只手臂，其舞蹈象征着宇宙的永恒运动，因此也被称为节奏之神。在这尊雕像中，湿婆动作的张力与光环的约束之间，形成动静变化的节奏，精美绝伦。

动作和情绪(雕塑) [日] 矶部聪

视觉艺术中的节奏是视觉元素（线条、形体、色彩等）在造型空间中的组合秩序和变化关系，如大小、远近、高低等。

同一视觉元素有变化地反复出现，可构成视觉中的节奏。

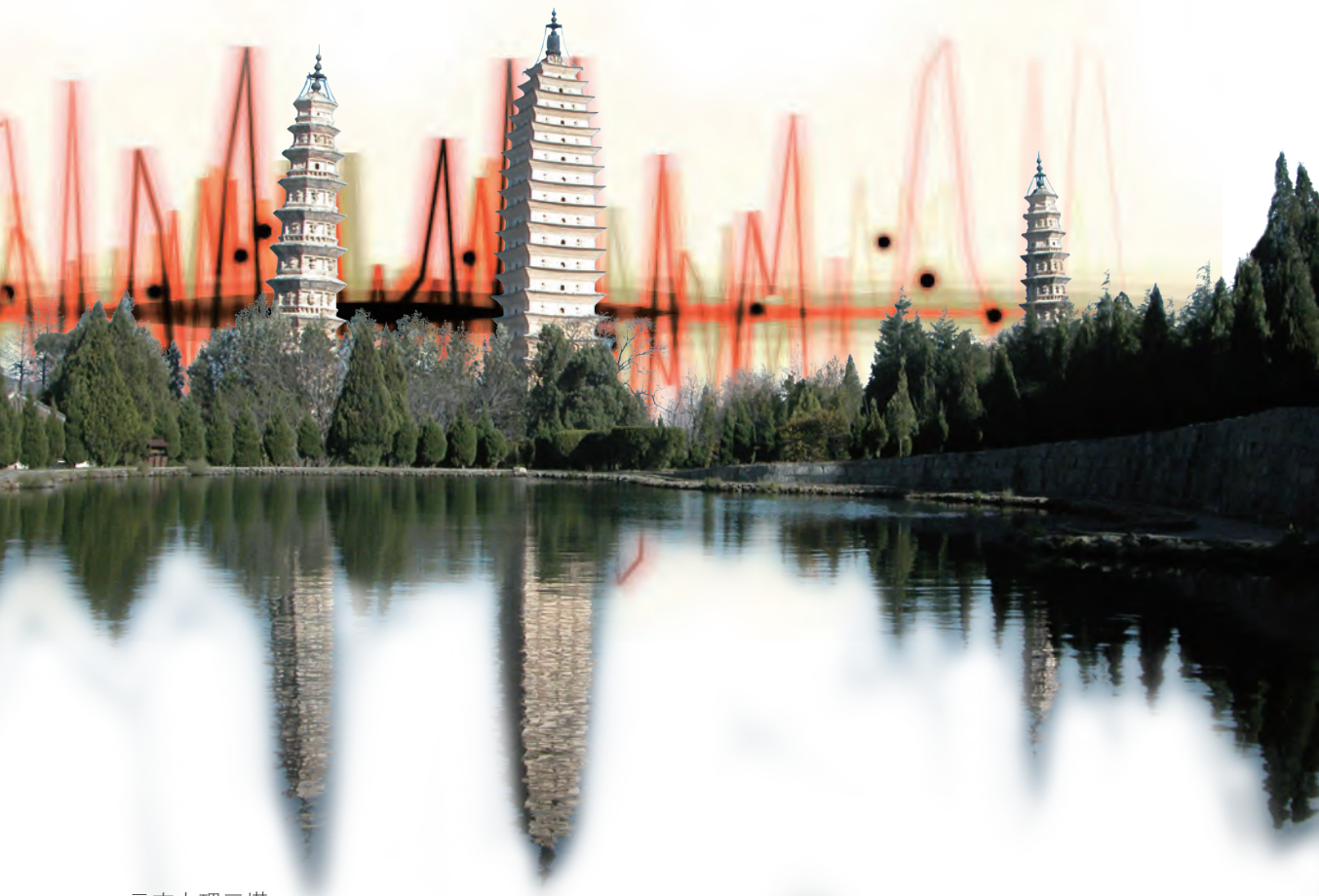
《动作和情绪》中线条有变化地重复，在视觉上呈现了一种秩序化的动感，仿佛声波的摇动与扩散，使人产生立体的、冲动的、和谐的、富于幻想的节奏感。

18世纪便有人对音乐与建筑进行了比拟——“建筑是凝固的音乐，音乐是流动的建筑”。哥特式建筑——米兰大教堂以升腾之势冲向云霄，那众多的塔尖，高低错落的垂直线，仿佛是跳荡的琴音，形成相互交替、变化丰富的节奏。

米兰大教堂

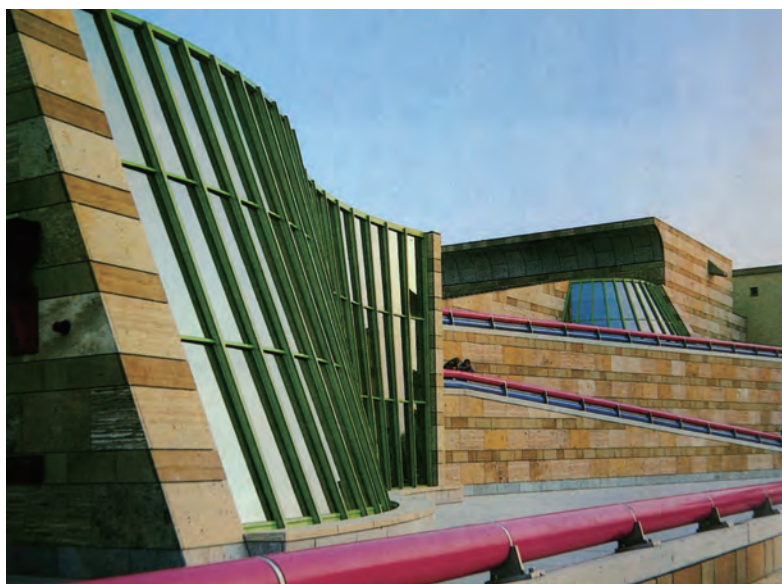
大理三塔鼎足而立，三塔之间高低错落，与周围环境融为一体，特别是结合水中塔的倒影，就形成了一组非常有节奏感的画面。

云南大理三塔

练习与拓展

请分析德国斯图加特州立美术馆的建筑是如何体现节奏的。

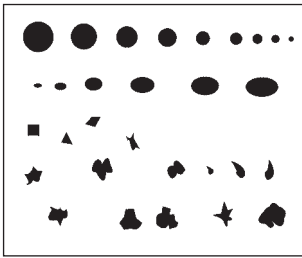

斯图加特州立美术馆

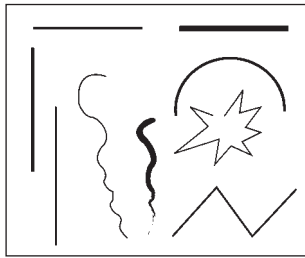
平面构成，是用视觉艺术元素表现节奏的一种形式，是现代造型设计的基础练习，是把平面造型中的基本要素（点、线、面）按照一定的原理进行排列组合，从而产生丰富生动的节奏效果。

平面构成的练习，可以训练视觉和培养思维的创造力，以便运用构成原理进行平面设计。

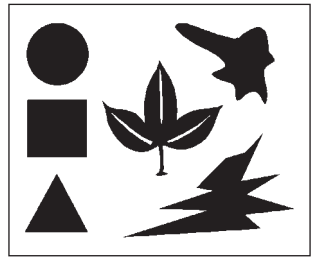
1. 平面构成的基本造型要素

点：规则点、不规则点

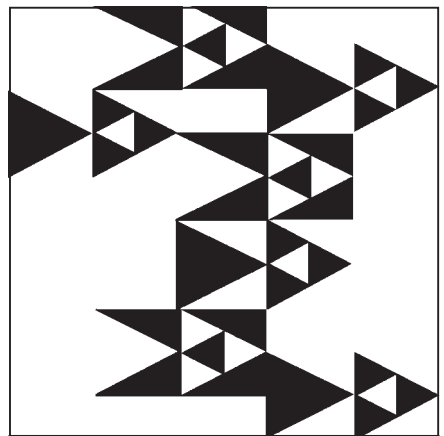
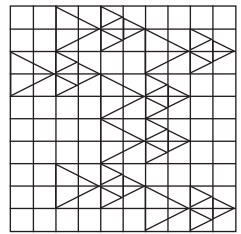
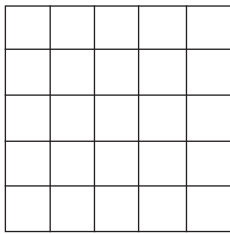
线：直线、曲线

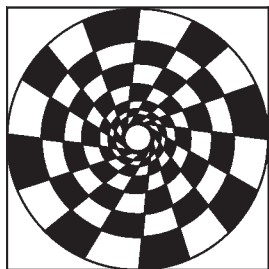
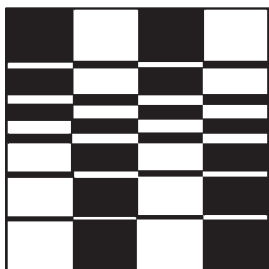
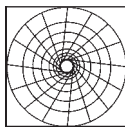
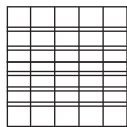
面：几何形、有机形、偶然形

2. 平面构成的几种基本形式

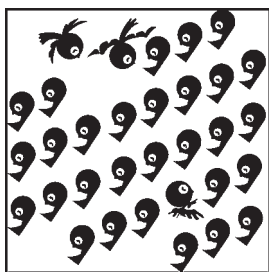
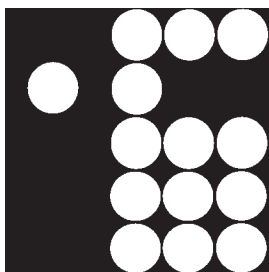
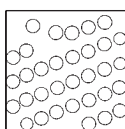
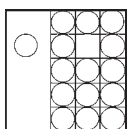
重复构成 把一个基本形按照骨架进行重复排列，在排列中基本形可以有方向疏密的变化，其特点是规则、秩序感强。

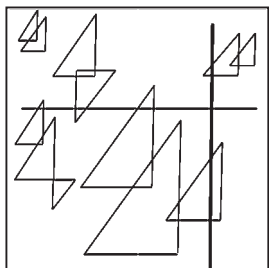
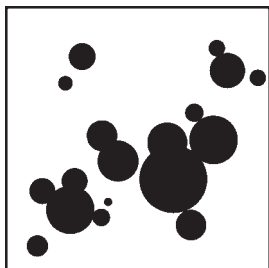
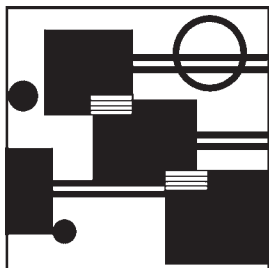
渐变构成 基本形或骨架在形状、位置方面进行逐渐有规律的变化，其特点是具有动感和节奏感。

变异构成 基本形或骨架在有规律的重复、渐变中出现个别变异，其特点是可以打破单调，活跃画面，引人注目。

自由构成 没有固定的基本形和骨架限制，以形状、大小、方向、疏密、宾主等的对比与和谐关系构成画面，其特点是自由生动、变化丰富。

表现与创作

选择自己喜欢的构成方法，画一张表现节奏的图案画。

如果选择合适的声音或乐曲来表现某些平面构成，你会发现视觉、听觉的艺术要素中有很多方面是相互关联的。

主题3 ● 时空的交响

街舞起源于20世纪70年代美国纽约的黑人贫民区，与Graffiti（涂鸦）、DJ（打碟）、RAP（说唱）并称为Hip-Hop Culture（嘻哈文化）。街舞从诞生那天起便以它真实、动感、时尚的特点吸引着无数年轻人。

街舞吸收了非洲舞蹈扭动腰臀的肢体动作，汲取了踢踏舞脚步灵活的踩踏，借鉴了中国功夫的技术技巧，还有卡通动画的幽默表达。

街舞的精神是“张扬个性，表达自我；勇于挑战，创造无限”。

街舞的主要种类

1. **霹雳舞** 是一种技巧性很强的黑人舞蹈，如地面上的旋转和翻滚，以及倒立等的高难度动作，跳此类舞蹈的男孩被称为B-Boy。

2. **机械舞** 这种舞蹈要求舞者身体各部位的肌肉不断地绷紧与放松，造成猛烈抽动和振动的效果，同时摆出不同的舞姿。

3. **自由式** 是一种随意性很强的舞蹈，不需要事先编排，随乐起舞，尽可能多地使用不同的舞蹈形式，因此需要舞者具有很强的创造力。

Battle场景

感知与体验

Battle和Solo

Battle的意思是斗舞，指两个或两队舞者通过动作和技巧一决高下，是对舞者反应能力和舞蹈技艺的考验，往往能激起全场最热烈的气氛。

Solo的意思是独舞，指个人的即兴展示，强调舞者对音乐的理解，对自我的展现。

练习与拓展

请同学们选择富有动感的音乐，一起跳起街舞吧！

跳街舞的步骤

第一步，穿上宽大的T恤、牛仔裤，还有帅气的运动鞋。

第二步，仔细听音乐，找准节奏，再跟着音乐的拍点准确、自如地运动全身各个关节。比如：头部前后左右的晃动、肩部的上下起伏、胸部的展含、腰胯的扭摆、膝盖的屈伸、脚下的跺踏。

第三步，尝试把这些动作连贯起来，再将上肢和下肢动作配合起来，形式不限。速度由慢到快，力度由弱到强。

最后，变换不同的节奏或根据不同的音乐编排不同的动作，自由自在地舞蹈。

3 单元

秀色江南

主题1：水乡音韵

主题2：小桥流水人家

主题3：舞花鼓，闹花灯

江南好，风景旧曾谙。日出江花
红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆
江南？

——〔唐〕白居易

单元概述

你到过江南吗？那曲折蜿蜒的流水、如虹如弓的小桥、灵巧别致的建筑，会让你飘然若仙，如入画面；那优雅的丝竹、婀娜的舞蹈、甜美的民歌，会让你如痴如醉；那秀美雅致的景色、恬淡优雅的人家，会让你流连忘返。让我们一起畅游其间吧！

本单元通过对江南的自然风光、人文景观的观赏，特别是对江南建筑、民歌、乐曲、舞蹈的学习，使我们感受到江南的秀美，并学习用版画、歌唱等多种艺术形式抒发情感。

《江南水乡》将传统的水墨技巧与现代水彩画法相结合，注重点线、黑白的画面效果，在写实与写意的融合中，呈现出江南水乡特有的韵味。

江南水乡(中国画) 吴冠中

(油画)

吴冠中

吴冠中

主题1 ● 水乡音韵

小调又叫“小曲”“小令”等，是民歌体裁的一种，是流行于城镇民间的歌舞小曲，是人们在劳动之余，对日常生活、婚丧节庆抒发情怀的一种方式。

感知与体验

歌曲《茉莉花》曲调流畅、委婉、抒情，是我国民间小调中流传最广的优秀曲目之一。请你熟练演唱歌曲、背唱乐谱。

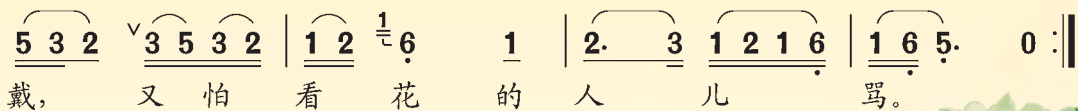
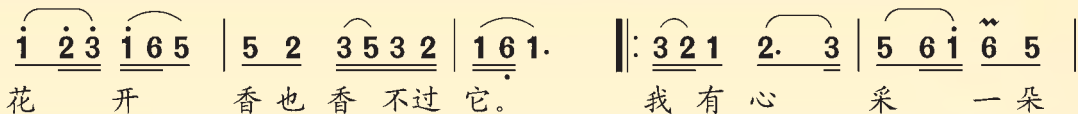
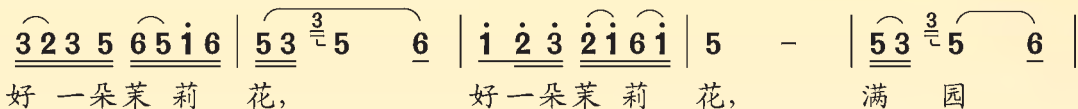

好一朵茉莉花

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

中速 优美地

江苏民歌

练习与拓展

1.除了上面这首《茉莉花》以外，我国其他地方还有多首叫《茉莉花》的民歌。请你搜集并加以比较，分析它们的区别和特点，以及产生区别的缘由。

2.意大利著名作曲家普契尼在他的代表作品——歌剧《图兰朵》中选用了另一首中国民歌《茉莉花》的音调。请你在课后欣赏相关片段，并哼唱原型《茉莉花》旋律，同时了解在该剧中多次出现的这段旋律所塑造的音乐形象。

无锡景

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

中速 抒情地

江苏民歌

<u>6</u>	<u>6 5</u>	<u>6</u>	<u>2̇</u>		<u>1̇ 2̇ 1̇ 6</u>	5		<u>6</u>	<u>1̇ 1̇</u>	<u>1̇ 6 5 6</u>		<u>1̇</u>	-		
1.我	有	一	段	情	(呀),	唱	拔	拉	诸	公	听,				
2.小	小	无	锡	城	(呀),	盘	古	到	如	今,					
3.无	锡	去	来	往	(呀),	火	车	真	便	当,					
<u>1̇</u>	<u>1̇</u>	<u>2̇</u>		<u>3̇.</u>	<u>2̇</u>	<u>3̇.</u>	<u>2̇</u>		<u>1̇.</u>	<u>3̇</u>	<u>2̇</u>	<u>1̇</u>		<u>1̇</u>	<u>5</u>
诸	公	各	位	静	(呀)	静	静	心	(呀),						
东	南	西	北	共	有	四	城	门	(呀),						
通	运	桥	堍	才	是	大	栈	房	(呀),						
<u>6</u>	<u>1̇ 6 5</u>	3		<u>1̇</u>	<u>1̇</u>	<u>2̇</u>		<u>6.</u>	<u>1̇</u>	5		<u>6</u>	<u>1̇ 6 5</u>	3	
让	我	(么)	唱	一	支	无	锡	景	(呀),						
一	到	(子)	民	国	得	元	年	份	(呀),						
栈	房	里	修	饰	得	蛮	清	爽	(呀),						
<u>5</u>	<u>5</u>	<u>6.</u>	<u>1̇</u>		<u>5 6 5 3</u>	<u>2</u>		<u>3</u>	<u>5 5</u>	<u>5 6 2</u>		<u>3 5 3 2</u>	<u>1</u>		
细	细	那	到	到	(么)	唱	拔	拉	诸	公	听	(呀)。			
新	造	那	一	座	(么)	光	呀	光	复	门	(呀)。				
热	闹	那	个	市	面	(么)	像	呀	像	申	江	(呀)。			

练习与拓展

请你课后学说几句无锡方言，并尝试用方言演唱这首歌曲，体会地理环境、气候、方言，和歌曲旋律、歌曲风格之间的联系。

无锡古运河

练习与拓展

以本课中的歌曲《孟姜女》为代表的“孟姜女调”，在我国流传广泛，影响深远，并在全国范围内衍生出众多民歌作品。

孟姜女

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

慢速

江苏民歌

1. 春季 里 来 是新 春， 家 家
2. 夏季 里 来 热难 当， 蚊 子

户 户 点 红 灯， 别 人 家 丈 夫 团 圆
飞 来 叮 身 上， 宁 愿 叮 奴 千 口

聚， 孟 姜 女 丈 夫 造 长 城。
血， 莫 叮 我 夫 万 喜 良。

学唱《孟姜女》和《摇篮曲》，并比较它们在节奏与音调上的关联。

摇篮曲

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

东北民歌

月 儿 明 风 儿 静， 树 叶 儿 遮 窗 棂 啊。 蚰 蚰 儿 叫 铮 铮，

好 比 那 琴 弦 儿 声 啊。 琴 声 儿 轻， 调 儿 动 听， 摇 篮 轻 摆

动 啊。 娘 的 宝 宝 闭 上 眼 睛， 睡 了 哪 个 睡 在 梦 中 啊。

5 - :|| 6535 6. 5 | 6536 5 | 3532 1616 | 5 32 21 6 | 5 - ||
母……

感知与体验

我国的民间器乐作品广泛地从民歌中吸取素材加以发展，有的器乐曲直接承用民歌的曲调，有的则从戏曲、歌舞、曲艺音乐中脱胎而来，它们都与民间歌曲有着密切的渊源。

学唱江苏民歌《紫竹调》。

紫竹调

江苏民歌

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

$\underline{5.} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \quad | \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \overset{5}{\underset{\cdot}{\text{C}}} \quad \underline{3} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{1.} \quad | \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \overset{3}{\underset{\cdot}{\text{C}}} \quad \underline{5} \quad |$
 一 根 紫 竹 直 苗 苗， 送 与 哥 哥
 $\underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \quad \overset{16}{\underset{\cdot}{\text{C}}} \quad \underline{1} \quad | \quad \underline{1} \quad \underline{5.} \quad | \quad \underline{\dot{2}} \quad \underline{\dot{2}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad | \quad \overset{3}{\underset{\cdot}{\text{C}}} \quad \underline{5} \quad - \quad | \quad \underline{3.} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{\dot{1}} \quad |$
 做 管 箫。 箫 儿 对 着 口， 口 儿 对 着
 $\overset{6}{\underset{\cdot}{\text{C}}} \quad \underline{5} \quad - \quad | \quad \underline{5.} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{2}} \quad | \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{1.} \quad |$
 箫， 箫 中 吹 出 鲜 花 调。
 $||: \underline{1.} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad \underline{5} \quad \underline{3} \quad | \quad \underline{2} \quad \underline{3} \quad \underline{2} \quad \underline{1} \quad \underline{2} \quad | \quad \underline{3} \quad \underline{3} \quad \underline{5} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad | \quad \underline{1.} \quad \underline{2} \quad \underline{7} \quad \underline{6} \quad \underline{5} \quad | \quad \underline{6} \quad - \quad :||$
 问 哥 哥 呀 这 管 箫 儿 好 不 好？

再欣赏江南丝竹《紫竹调》，哼唱主题片段，体会它们之间的联系。

艺术小词典

江南丝竹 是流行于江浙及上海一带的民间丝竹乐器合奏形式，使用的乐器主要包括拉弦和弹拨乐器（二胡、小三弦、琵琶、扬琴等）、竹制吹奏乐器（笛、箫、笙等），及少量小型打击乐器（鼓、板、木鱼和铃等）。江南丝竹风格优雅，曲调流畅委婉、轻巧明朗，体现出山清水秀的江南风貌，反映出江南人细腻含蓄的性格特征。

感知与体验

民间歌舞是重要的民间艺术形式之一，其音乐大多来自民歌。著名的民间歌舞音乐有：安徽凤阳花鼓灯《凤阳花鼓》、湖北利川花灯《龙船调》、重庆秀山花灯《黄杨扁担》、陕北秧歌《夫妻逗趣》、山西晋中秧歌《交城山》等。请学唱歌曲《凤阳花鼓》。

凤阳花鼓

安徽民歌

1 = $\flat E$ $\frac{4}{4}$

$\underline{5\ 3\ 2\ 3\ 5}$ - | $\underline{3\ 5\ 6\ \dot{1}\ 5}$ - | $\underline{5\ 5\ \dot{1}\ 6\ 5\ 3}$ | $\underline{2\ 5\ 3\ 2\ 1}$ - |
左手 锣， 右手 鼓， 手拿着 锣鼓 来 唱歌，

$\underline{1\ 1\ \underline{6}\ 5\ 5\ 3}$ | $\underline{2\ 2\ 2\ 3\ 5}$ - | $\underline{5\ 5\ \dot{1}\ 6\ 5\ 3}$ | $\underline{2\ 5\ 3\ 2\ 1}$ - |
别的 歌 儿 我也不会唱， 只会 唱 个 凤 阳 歌。

$\underline{5\ 5\ 3\ 2\ 1\ 2\ 3\ 5}$ | $\underline{2\ 1\ \underline{6}\ 2\ 1}$ - | $\underline{5\ 3\ 2\ 1\ \underline{6}\ 1}$ | $\underline{5\ 5\ 3\ 1\ \underline{6}\ 1}$ |
凤 凤 阳 鼓 依 哟 哎 哟， 得 儿 隆 咚 飘 一 飘， 得 儿 隆 咚 飘 一 飘，

$\underline{5\ 1\ 0\ 5\ 1\ 0}$ | $\underline{5\ 1\ 5\ 1\ 1\ 1\ \underline{6}\ 2}$ | $\underline{1\ 1\ 1\ \underline{6}\ 1}$ - ||
得 儿 飘， 得 儿 飘， 得 儿 飘 得 儿 飘 飘 飘 一 得 儿 飘 飘 飘 一 飘。

民间歌曲常常成为当代艺术家创作的素材，20世纪华语歌星邓丽君演唱的歌曲，大多是以民间小调为素材创作的。请欣赏邓丽君、周华健演唱的《凤阳花鼓》，以及小提琴演奏家陈美演奏的《Happy Valley》，并谈一谈这几首作品是如何对原音乐素材进行改编的。

练习与拓展

1. 在学习和交流过程中我们发现：小调的演唱形式有_____、对唱、齐唱等；小调的旋律比较_____、节奏_____、结构_____；演唱时常有乐器伴奏；歌词不像号子和山歌那样_____创作，而多通过唱本传播，歌词比较固定；曲式结构常见_____、两段体，还有三段体及多段体。

2. 通过学习我们发现，民歌的确不愧为“艺术的源头”，它对民间歌舞、曲艺音乐、戏曲、民族器乐等其他民间艺术的形成起到了十分重要的作用。请查阅资料，并结合本课学习内容，与同学们进行交流。

3. 我国小调歌曲数量众多，分布很广。请每位同学查找一首其他地区的小调，学会演唱并与大家交流。

请去倾听一切民歌，它是最优美旋律的宝藏。

—— [德] 舒曼

民歌是中国音乐的中心部分，要了解中国音乐，必须研究民歌。

—— 冼星海

主题2 ● 小桥流水人家

江南少女

杭州西溪湿地

江南的小桥、流水、人家，“虽由人做，宛自天成”的园林，无不使人心旷神怡、如梦如幻。

感知与体验

面对着“一步一换景，一瞥一首诗”的江南，你感受到了一种怎样的美？如果有条件的话，请拿起照相机，把江南美景拍摄下来，再配上诗歌。

苏州博物馆的建筑运用苏州房屋特有的粉墙黑瓦为背景，前面布置了错落有致的天然石，形成了江南风格的水墨画效果。

苏州博物馆

练习与拓展

查找资料，探究分析江南园林是怎样体现“虽由人做，宛自天成”的艺术特色的。

苏州园林之留园(中国画)

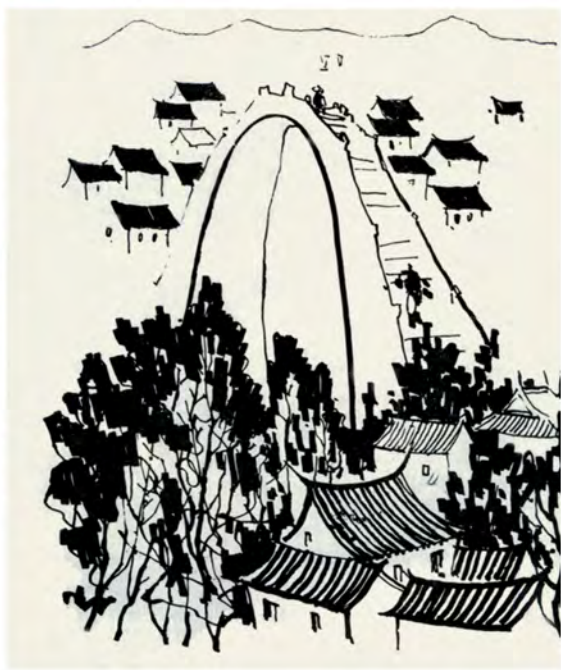

江南美景很多，同学们可以选择某一美景，通过绘画、布贴、纸造型等形式来表现。

水乡小调(油画) 陈逸飞

水镇(套色版画) 古元

虹桥(钢笔速写) 周君言

小桥流水(水墨画) 吴冠中

水乡新城(装饰画)

秀色轻舟(布贴画) 杭法基

表现与创作

分析表现江南桥的作品，找出各自的特色。

选择适当的方法，创作表现江南桥的作品。

古镇人家(纸造型) 刘颖

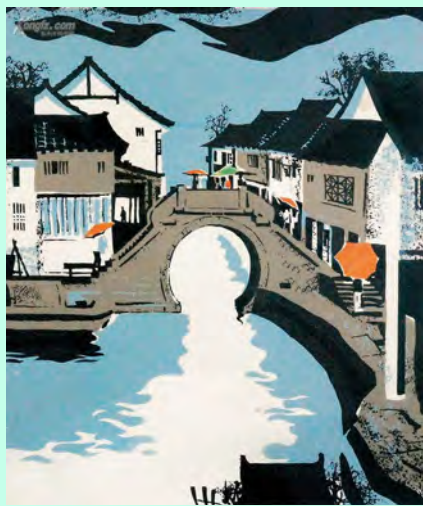

忆江南(纸版画) 刘道荣

秋(木刻) 邓福觉

水乡(丝网版画) 郑叔方

夜渔(拓印版画) 张白波

学生作品 石膏拓彩版画

水乡图画之四(锌版画) 卢治平

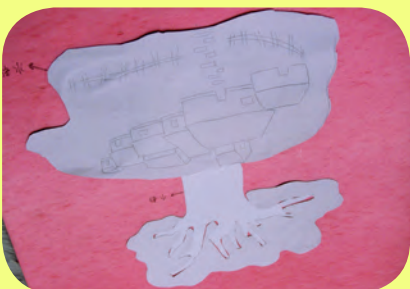
版画是一种独具特色的绘画表现形式，从制作材料上可分为木刻版画、丝网版画、金属版画、石版画、纸版画等。

以版画形式表现江南题材的作品很多，不同的版画形式具有不同的表现效果。用拓印的方法可以生动地表达江南的秀美。

纸版画的制作步骤

①设计画稿，注意轮廓清晰，造型概括，还要注意正反形。

②根据需选择不同纸质，先制成若干纸版，然后组合完整版。

③涂上颜色（水粉色或丙烯色），注意干湿程度。

完成的作品

表现与创作

请同学们学习“纸版画”或“木刻版画”的绘制方法，创作一幅表现江南特色的版画作品。

④拓印。可以用宣纸或其他容易吸着色的纸，在纸背面擀压。

主题3 ● 舞花鼓，闹花灯

感知与体验

俏丽多姿的安徽花鼓灯，是花鼓文化中最为代表性的舞蹈类型，它既有北方刚劲古朴的特色，又有南方灵巧秀丽的风韵。安徽花鼓灯的主要风格特征是“溜得起，刹得住”和“流动中的拧倾”，形成“三道弯”的动态形象。

安徽花鼓灯

花鼓灯舞(中国画) 叶浅予

女儿河(民族舞)

舞蹈《女儿河》采用花鼓灯中的“风摆柳”为主题动作，通过优美流畅的队形变化，表现了纯洁、质朴的形象和对美、对爱的向往。

艺术小词典

汉族民间舞蹈的风格特征 汉族民间舞最典型的动态特征就是“扭”。具有“扭”的动律，“线”的流动，“圆”的呈现。同时具有巧用道具和南柔北刚等特征。

练习与拓展

安徽花鼓灯的主要伴奏乐器是鼓、锣和镲。丰富的锣鼓点是安徽花鼓灯的一大特色，是舞蹈的重要组成部分。

安徽花鼓灯鼓谱

代字符号	鼓点名称	记谱
仑	轮	嘟……
广	前后喘气锣	匡令 匡 匡令 一丁 匡匡 一丁 匡 ○
罢	摆扇子	匡令 匡令 匡 丁 匡匡 一丁 匡 丁
四	撞四	> > > > 匡 匡 匡 匡
单	单喘气锣	匡匡 一丁 匡 ○
四	撞四	> > > > 匡 匡 匡 匡
单	前后喘气锣 接半喘气锣	匡令 匡 令匡 一丁 匡匡 一丁 匡 匡令 匡 ○

请熟读鼓谱，并通过双手的打击演奏鼓谱。先单独练习每一种鼓点节奏，再全部连起来敲击。

演奏提示：“匡”右手击鼓，“哒”右手击鼓边，“令”左手击鼓，“一丁”左手击鼓。

感知与体验

云南花灯是云南省的汉族民间舞，其音乐受到在我国流传广泛、影响深远的“孟姜女调”的影响，以优美轻盈的动作著称。云南花灯舞蹈的主要特征是“崴”，主要道具是扇。

云南花灯

舞蹈《水乡童谣》以水乡儿童天真烂漫地在水上撑船、吹笛子、赶鸭子等为题材，生动活泼、淋漓尽致地表现了鱼米之乡特有的风情。

听轻柔欢快的水声，看飘逸流畅的水流，赏演员靓丽的舞姿，感苏北水乡的美丽，谈谈自己的感想，说说舞蹈中道具设计的特点。

舞蹈名称 _____
表演风格 _____

舞蹈名称 _____
表演风格 _____

舞蹈名称 _____
表演风格 _____

练习与拓展

收集有关汉族民间舞的资料，简述画面上这三组图片分别属于哪种汉族民间舞，它们分别具有怎样的表演风格，主要在什么场合表演。

4 单元

欧洲艺术的辉煌

文艺复兴是一个需要巨人而且产生了巨人的时代。

—— [德] 恩格斯

单元概述

在人类文明发展的历史长河中，艺术始终与时代息息相关。艺术以特有的形式生动地表现着各个时代的思想和文化，引领着时代的发展。

本单元里，我们将了解欧洲文艺复兴时期和巴洛克时期的艺术和艺术家，学习欣赏流传百世的艺术经典。我们还将通过学习欧洲宫廷舞，了解那个时代的舞蹈对生活的影响。

《雅典学院》画面上聚集了自古希腊以来的许多著名学者，他们在一起探讨研究科学和真理。作品场面宏大，人物众多，形态丰富生动，歌颂了人类的智慧和追求，是欧洲文艺复兴时期表现人文精神绘画的杰出代表。

雅典学院(壁画) [意] 拉斐尔

主题1 ● 文艺复兴三杰

“文艺复兴”是14世纪到16世纪在意大利开始并遍及欧洲各地的一场文化变革运动。它提倡复兴希腊、罗马古典文化艺术，反对中世纪神学思想对人们精神的束缚，肯定人的价值和现实生活的积极意义。

“文艺复兴”艺术风格的主要特点是：歌颂人体的美感，强调人的情感表达；学习古希腊和古罗马的精神和艺术形式；倡导科学精神。

文艺复兴时期，艺术人才辈出。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔代表了文艺复兴时期思想和艺术的最高成就，被称为“文艺复兴三杰”。

达·芬奇是一位学识渊博且多才多艺的艺术家、哲学家、科学家。他的艺术实践和科学探索精神对后世产生了深远的影响。

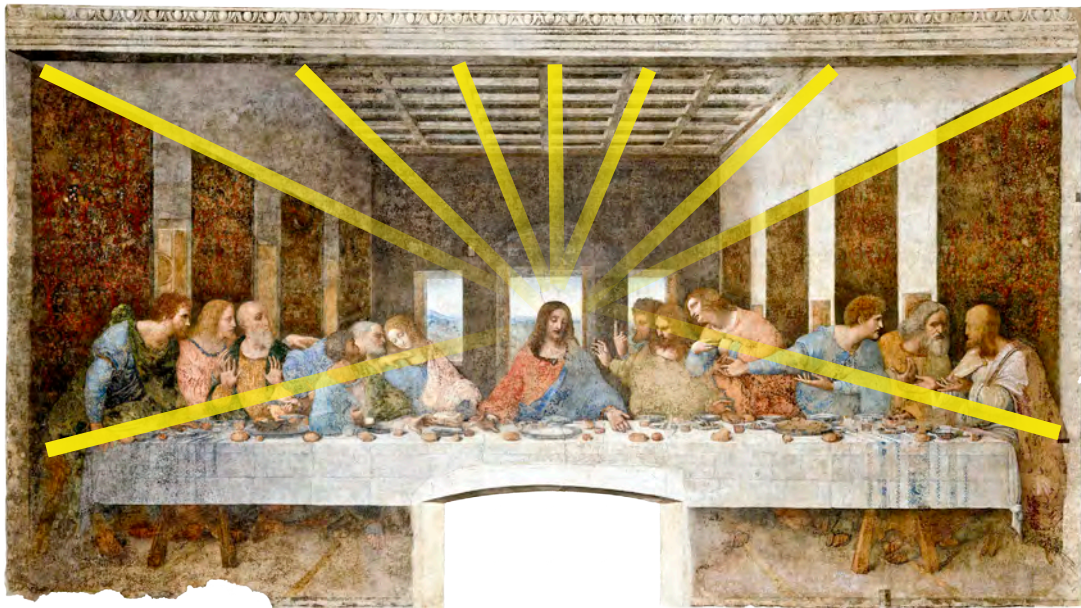

达·芬奇设计的螺旋桨草图

《蒙娜丽莎》表现的是一位真实的女性形象，画家以对人物的深入了解，刻画了人物生动的“永恒微笑”。稳定的“金字塔构图”赋予人物端庄典雅的气质。运用严格的解剖和明暗渐进的画法，表现出画面形象的真实感和立体感。

蒙娜丽莎(油画) [意] 达·芬奇

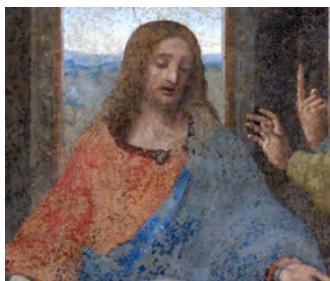
最后的晚餐(壁画) [意] 达·芬奇

《最后的晚餐》取材于圣经故事，表现耶稣预知被门徒犹大出卖，在受难之前和门徒们共进最后晚餐诀别的场面。构图运用科学的空间透视规律，使观者感觉画中的情景似乎就发生在眼前。通过刻画门徒们不同的表情和手势，表现出他们各自的心态和性格。

最后的晚餐(局部)

犹大 彼得 约翰

耶稣

多马 小雅各 腓力

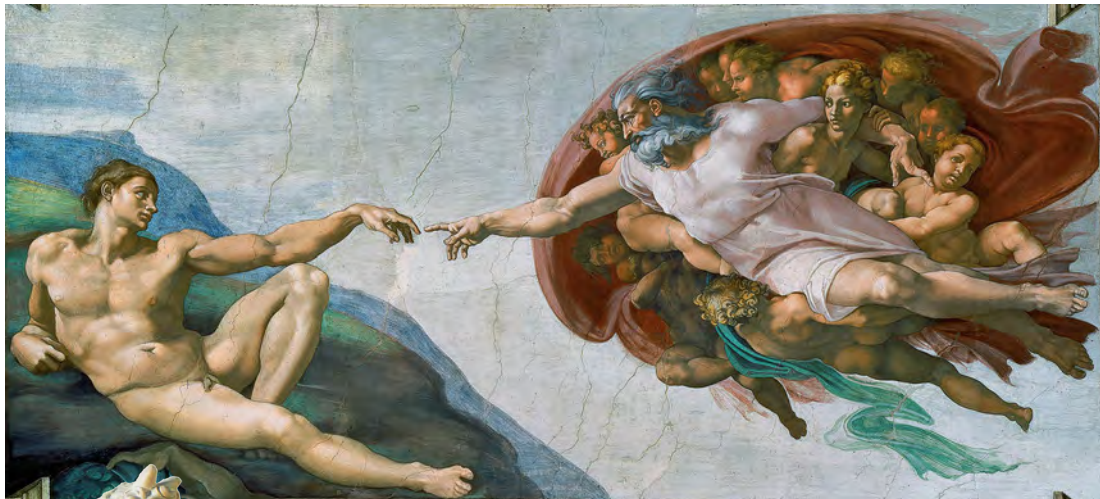
巴多罗 大雅各 安德烈

感知与体验

请你根据人物的表情和动作分析他们各自的心态。

马太 西门 达太

创造亚当(天顶画) [意] 米开朗基罗

摩西(雕塑) [意] 米开朗基罗

米开朗基罗是文艺复兴时期伟大的画家、雕塑家和建筑师。他作品中的人物体格健壮，充满英雄气概，象征了理想和现实中的人性。

感知与体验

请根据摩西的形象分析他的身份、性格和心理特征。

练习与拓展

请你分析米开朗基罗的作品，为什么说他的作品是“力的史诗”？

雕塑《被缚的奴隶》中人物身体呈螺旋形，强烈地扭转向上，力图挣脱身上的绳索，使人感到其身体里蕴蓄着强大的反抗力量。雕像本是用来装饰陵墓的，但作者塑造的却是一个渴望自由和解放的斗士，体现出人的尊严。

被缚的奴隶(雕塑) [意] 米开朗基罗

田园圣母(油画) [意] 拉斐尔

《田园圣母》像一首田园诗，营造了一种和谐、恬静的氛围。稳定的人物造型在色彩鲜明的背景衬托下，显得圣洁而美丽。

感知与体验

请分析《椅中圣母》的构图中所呈曲线的作用。

练习与拓展

请查阅资料，了解文艺复兴在音乐、诗歌等方面的成就。

拉斐尔是文艺复兴三杰中最年轻的画家，他的艺术风格优美亮丽、典雅和谐，表达了当时人们的审美趣味，成为古典主义艺术的典范。他创作的大量圣母像，以母性的端庄、文雅、温情和美丽体现出人文主义思想对人的歌颂。

椅中圣母(油画) [意] 拉斐尔

文艺复兴绘画的表现方法之一是素描。素描是绘画造型的基础，有表现力和创造力的素描也是具有独立价值的艺术作品。

《大卫》是米开朗基罗的著名雕塑，塑造了一位意大利古代英雄的形象。表现大卫头部的素描，结构准确，明暗关系丰富，深刻表现出大卫特有的气质。

素描的主要用具和基本方法

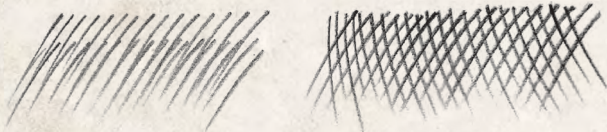

橡皮切角后擦画有利于精细塑造

用不同的笔可以画出不同的线迹

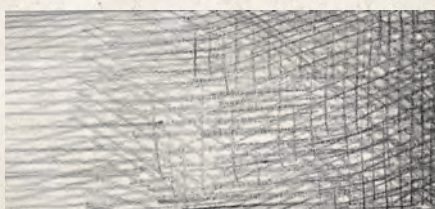
不同的拿笔姿势

练习用铅笔来打线条

石膏大卫头像与素描大卫头像

运用线条的疏密和浓淡塑造块面明暗

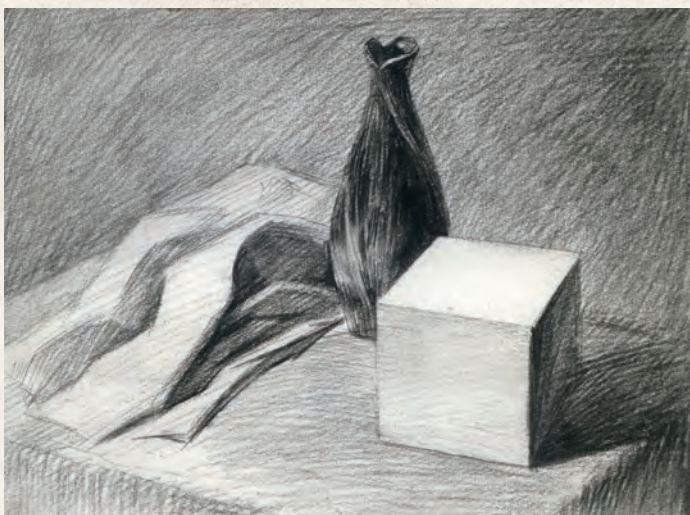
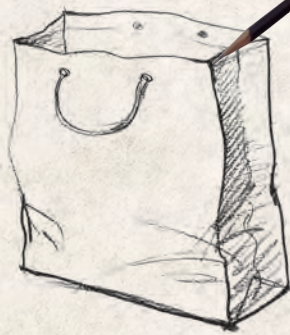
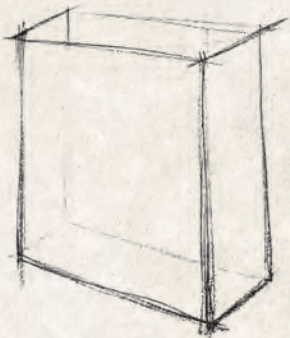
艺术小词典

素描 是用单一颜色来表现物体的结构、体积、光、色、质感、量感等的绘画方法。

素描人像 [意]达·芬奇

素描主要步骤：

1. 确定整体结构； 2. 表现形体的主要关系； 3. 深入刻画。

学习素描首先要考虑画面构图，然后准确画出形体的结构和轮廓。要注意各物体的前后关系，一般前面的物体明暗对比比较强，要画实一些，后面的物体明暗对比比较弱，要画虚一些。

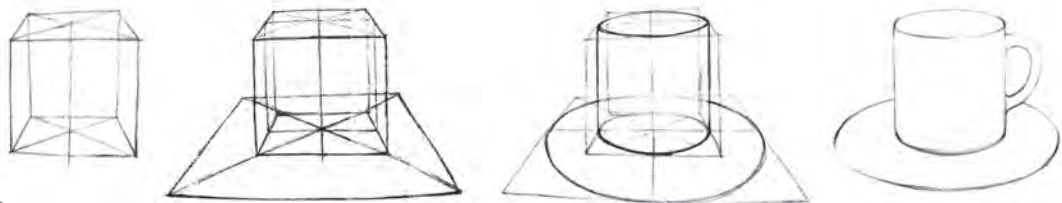
在画不同质感的物体时，也要注意物体的明暗对比和表面的光滑度。

表现与创作

用写生的方法画一个单件物体和一组静物素描。

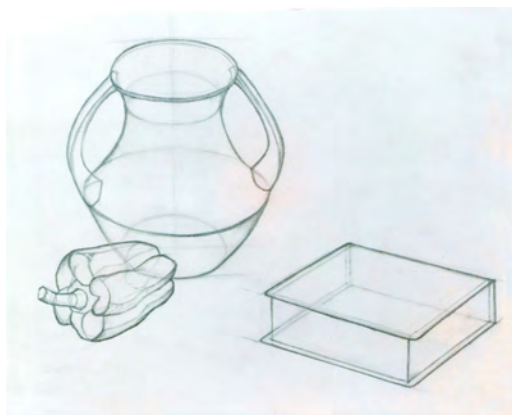

素描的表现方法有很多，其中侧重表现物体结构关系的方法称为结构素描。

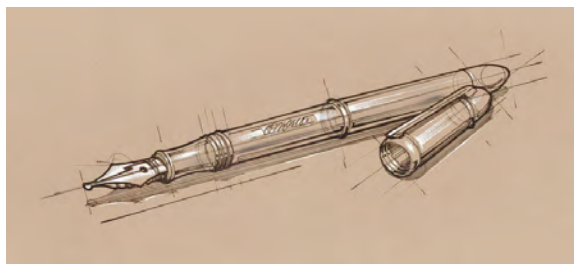
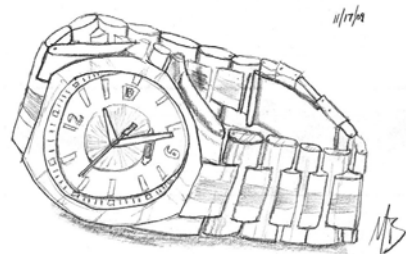
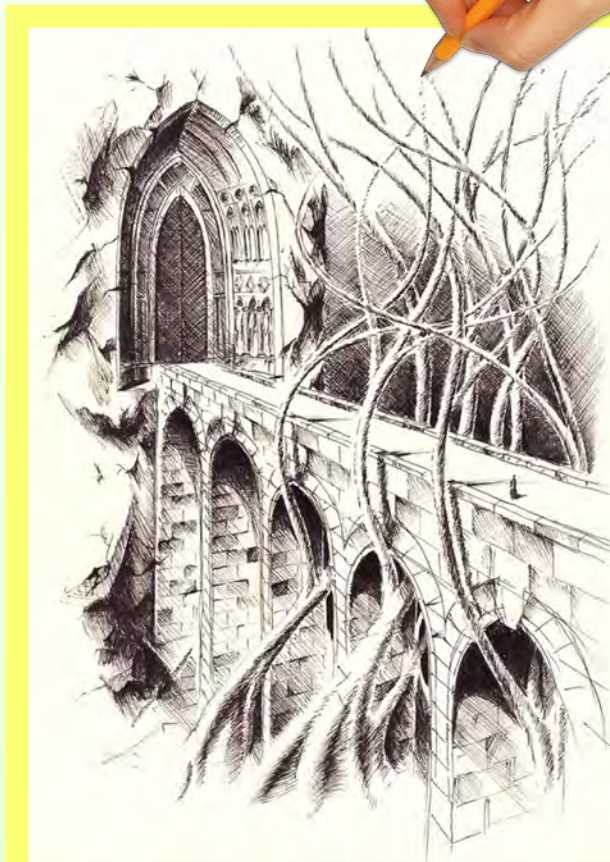

表现与创作

进行结构素描练习，
要求画准物体的形体结构
和空间关系。

运用素描的明暗、光影、空间等表现方法，大胆创意，能创造出新颖独特的效果。

练习与拓展

尝试多种表现方法的素描练习。

主题2 ● 巴洛克音乐

在西方艺术的发展史上，不同历史时期的艺术有着鲜明的时代特征和艺术风格。在音乐领域，巴洛克时期（1600—1750）是西方音乐发展的第一个黄金时期。这一时期的欧洲音乐，不但创造了丰富的音乐文化，还对后世音乐的发展产生了深远的影响。让我们一起走近那个年代，聆听时代的回响。

感知与体验

G大调小步舞曲

[德] 巴赫曲

练习与拓展

巴赫创作了很多首小步舞曲，尤以上面这首最为人们熟悉和喜爱。一定有同学会弹奏这首曲子，请给大家表演。也请大家分析这首钢琴小曲的音乐特点，特别是左手部分。

感知与体验

巴赫的这首《谐谑曲》选自他的《b小调管弦乐组曲第二号》。乐曲采用了二部曲式，b小调，快板。主题具有快速的舞曲特点，长笛明快、轻巧的演奏表现出生动、活泼的情绪，滞缓的弦乐在低音区与之呼应，使乐曲显得诙谐而轻快。仔细聆听乐曲，感受音乐带给你的愉悦和享受。

谐谑曲

[德] 巴赫曲

艺术小词典

谐谑曲 字面意义为“戏谑”。从18世纪起成为一种十分流行的音乐体裁，经常作为古典组曲的一个乐章。很多古典乐派作曲家还把这种体裁应用到交响乐中，一般作为第三乐章的主题出现。

练习与拓展

巴赫《管弦乐组曲第三号》中的第二乐章主题也非常著名。后来被德国小提琴家威廉密改编成小提琴独奏曲。由于必须在G弦（小提琴四根弦中最粗的一根弦）上演奏，故被称为《G弦上的咏叹调》。课后对比欣赏一下原曲和改编后的演奏，看你更喜欢哪个版本，并与同学交流各自的感受。

感知与体验

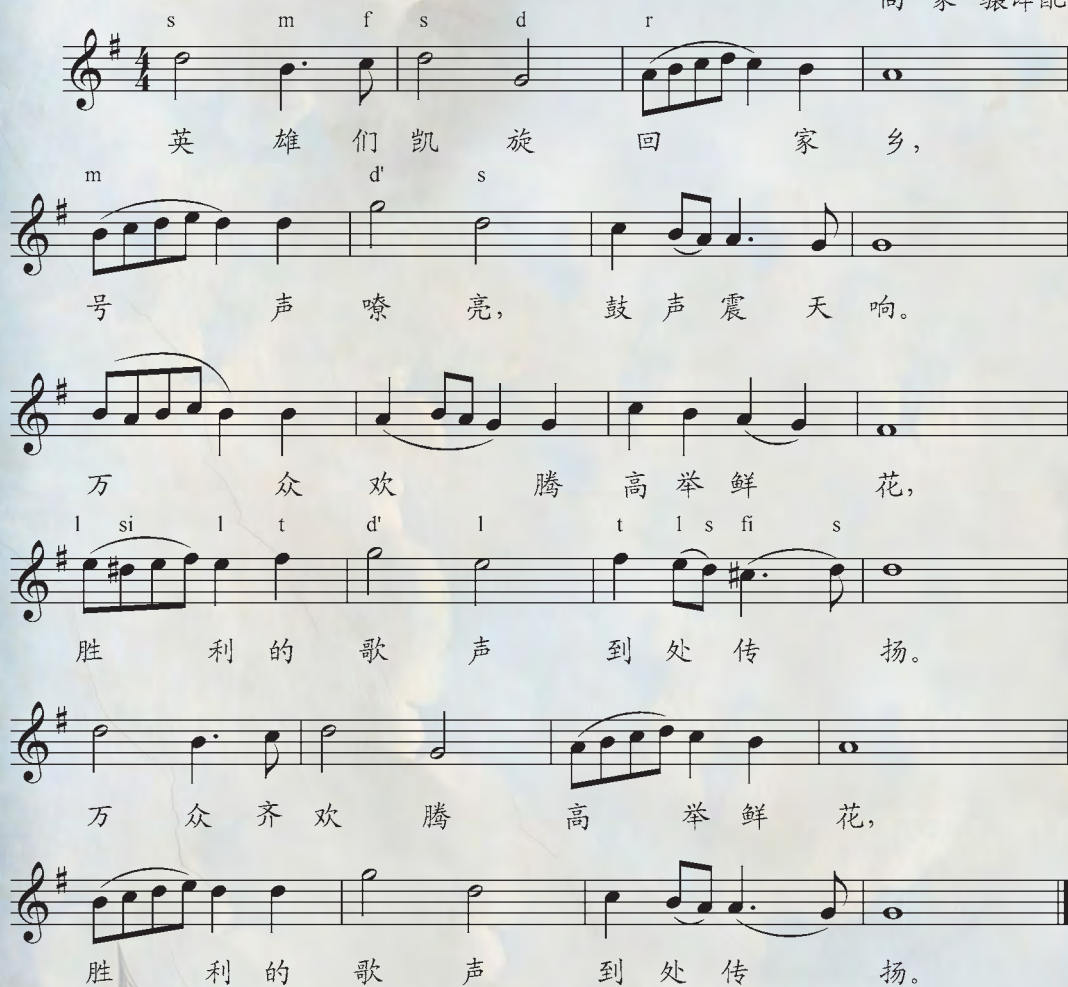
《英雄凯旋歌》选自德国作曲家亨德尔的清唱剧《犹大·麦卡白》。歌曲表现的是英雄得胜归来的雄壮威武及万众颂扬、酣畅热闹的局面。

英雄凯旋歌

[德] 摩列尔词

[德] 亨德尔曲

尚家驥译配

s m f s d r

英 雄 们 凯 旋 回 家 乡，

m d' s

号 声 嘹 亮， 鼓 声 震 天 响。

万 众 欢 腾 高 举 鲜 花，

l si l t d' l t l s fi s

胜 利 的 歌 声 到 处 传 扬。

万 众 齐 欢 腾 高 举 鲜 花，

胜 利 的 歌 声 到 处 传 扬。

认真学唱歌曲。歌曲的音域虽然只有一个八度，但要唱得宽广、有激情，把英雄的威武、人们的颂扬充分表现出来并不容易。演唱时要注意气息、音色，要严格按乐谱演唱。

艺术小词典

清唱剧 是大型声乐套曲体裁的一种，包括独唱（咏叹调、宣叙调）、重唱、合唱及管弦乐等，16世纪初起源于罗马，以《圣经》故事为题材，化妆演出，其后亦有采用世俗题材的。

《哈利路亚》是亨德尔的清唱剧《弥赛亚》中最著名的一首合唱曲。“哈利路亚”是基督教信徒赞美上帝时的习惯欢呼，语意为“赞美神”。这首合唱曲气势磅礴，富于对崇高理念的赞美和歌颂，陶冶着人们的情操，受到听众的欢迎。

哈利路亚

(选自清唱剧《弥赛亚》)

[德] 亨德尔曲

哈利路亚 哈利路亚 哈利路亚 哈利路亚 哈
利路亚 哈利路亚 哈利路亚 哈利
路亚 哈利路亚 哈
利路亚。

练习与拓展

欣赏歌曲，谈谈你的理解与感受，并演唱高声部的旋律，如果能分四个声部演唱，那就更棒了。试试吧！

感知与体验

维瓦尔第的小提琴协奏曲《四季》分别由题为《春》《夏》《秋》《冬》的四个独立的协奏曲组成，每首协奏曲中又各自包含有三个乐章。

《春》的第一乐章是一首活泼的快板乐曲，也是这套作品中最为人们熟悉和喜爱的乐章。

维瓦尔第在乐谱首页的标题处写有这样的诗句：“春天来了，鸟儿歌唱，无限欣喜，迎接春光。泉水淙淙，微风习习，好似喃喃细语。天空乌云笼罩，电闪雷鸣来把春报，转瞬间风停雨止，鸟儿重又歌唱。”

春

快板

[意] 维瓦尔第曲

musical score for the first movement of Vivaldi's "Spring" concerto, featuring dynamics like *f* and *p*, and articulation like slurs and accents.

练习与拓展

1. 在老师的帮助下，试着唱会主题。
2. 仔细聆听乐曲第一乐章，结合作曲家的诗句想象理解作品。
3. 这套作品的《夏》《秋》《冬》三部分的音乐也非常精彩，请利用课余时间完整欣赏。

练习与拓展

1. 巴洛克时期有许多著名的作曲家，以下三位是这一时期最重要的作曲家。请自主查阅资料，在他们的肖像下填上他们的名字、生卒年代、代表作品以及重要贡献。

2. “巴洛克”一词最早是指一种建筑风格，后来延伸到了其他艺术领域。请查阅资料，归纳巴洛克时期的建筑、雕塑、绘画的典型特征。

主题3 ● 典雅的小步舞

文艺复兴以来，欧洲宫廷盛行舞会舞蹈，这些舞蹈的绝大多数来源于法国、意大利、西班牙、英国、德国等欧洲国家民间的生活舞蹈，后根据当时的宫廷生活和礼仪习俗的需要进行了加工改造，成为了具有规范形式的舞蹈。

感知与体验

欣赏欧洲宫廷舞，谈谈你的感受。

小步舞是17世纪最有代表性的宫廷舞蹈，源于法国的农民舞蹈布朗尔，基本的步法是一种朴实无华的小步，小步舞因此得名。

小步舞传入宫中之后，经宫廷舞师改编，舞蹈风格更端庄、文雅、优美，风靡欧洲宫廷，被誉为“舞蹈之王”。

舞会舞蹈可以使身体更加灵活和挺拔，凸显典雅气质，还可以交流情感、增进友谊，因而成为了当时社交活动中不可或缺的艺术活动形式。

练习与拓展

视唱《b小调管弦乐组曲第二号》主题片段，为乐曲划分乐句，并和你的舞伴一起学跳小步舞。

b小调管弦乐组曲第二号

[德] 巴赫曲

练习与拓展

准备位：

两人一组，男生右手心向上牵引女生左手，女生左手手心向下放在男生右手上，男生左手、女生右手两侧打开，手心向下；双脚小八字位站立，立腰拔背，昂首挺胸。

一、基本步：

- 1×3 第一拍：立半脚尖向前迈右脚。
第二拍：右脚落地同时右腿半蹲，左脚勾脚外旋靠在右踝旁。
第三拍：立半脚尖向前迈左脚。
- 2×3 第一拍：保持半脚尖向前迈右脚。
第二拍：继续向前迈左脚。
第三拍：左脚落地同时左腿半蹲，右脚勾脚外旋靠在左踝旁。

注：反复动作，根据学生掌握的程度，适当变换队形。

二、终止式：

- 1×3 男女互相交换位置。
第一拍：立半脚尖向前迈右脚。
第二拍：立半脚尖向前迈左脚。
第三拍：立半脚尖向前迈右脚。
- 2×3 男女向右自转一圈。
第一拍：立半脚尖向前迈左脚。
第二拍：立半脚尖向前迈右脚。
第三拍：立半脚尖向前迈左脚。
- 3×3 男女面对面。
第一拍：立半脚尖向前迈右脚。
第二拍：弯膝盖向后撤左脚。
第三拍：立直双腿，右脚前点地。
- 4×3 男女互相行礼。
第一、二拍：右脚脚尖点地向右画圆至后点地位。
第三拍：男生右手扶胸行礼，女生双手扶裙行礼。

注：舞蹈时目视对方以示尊重，互相行礼以示礼貌。

5 单元

魅力歌剧

歌诉诸于心灵，音乐诉诸于耳朵，绘画诉诸于眼睛；而一切必须融为一体，才能动人心弦。

—— [法] 卢梭

单元概述

歌剧是以歌唱为主的戏剧，它是文学、音乐、舞蹈、表演、美术，甚至现代科技通力合作的综合性艺术。歌剧在欧洲诞生，又经不断的发展变化，迄今已经走过400多年的历史，其影响波及全世界。

歌剧以动人的旋律、优美的歌唱、丰富的情节、绚烂的舞台，强烈地感染着人们，使人们得到心灵的震撼和美的享受。

本单元将引领同学们走近歌剧，了解世界著名的歌剧作品，体验歌剧的艺术表现形式，并通过欣赏歌剧院建筑艺术，学做剧院建筑纸模型。

主题1 ● 走近歌剧

歌剧起源于16世纪的意大利，是西方最重要的舞台艺术之一。学习它，将有助于我们全方位地了解西方艺术。

感知与体验

《卡门》序曲

[法] 比才曲

1. 基本主题

2. 斗牛士主题

3. 卡门命运主题

欣赏《卡门》序曲，讨论序曲中各主题的音乐特点。
请背唱一段你喜欢的主题旋律。

街头少年合唱

(选自歌剧《卡门》)

[法]比才曲

跟着士兵来换岗啊，我们来到广场上，
听军号多么嘹亮，嘀嘀嗒嗒 嘀嘀嗒，
抬起头来向前方啊，好像战士一个样，
迈开大步勇往直前，一，二，嗨！真雄壮！

歌剧中的合唱往往起着烘托气氛、表现重大场景和增强音乐表现力和感染力的作用。

欣赏并学唱歌曲，尝试按剧情进行表演实践，感受歌剧中合唱的独特作用。

艺术小词典

歌剧的音乐 包括声乐与器乐两个方面。通常由咏叹调、宣叙调、重唱、合唱、序曲、间奏曲等组成。

序曲 是歌剧开幕前由管弦乐队演奏的音乐。它综合地叙述歌剧的主要情节，奏出剧中代表主角的旋律，预示剧情的发展。

咏叹调是歌剧中一种极富抒情性、戏剧性的独唱段落，一般篇幅较大，技巧性强，用于集中表现人物的内心活动，它往往是歌剧中精彩也是最吸引人的唱段。

《今夜无人入睡》是歌剧《图兰朵》中最著名的一首咏叹调。让我们欣赏这段演唱，体会它的主题音调，仔细感受它的艺术魅力。

感知与体验

今夜无人入睡

[意] 普契尼曲

但秘密藏在我心里，
没有人知道我的(姓)名！等晨光照亮大地，亲吻
你时我才能给你听！

《图兰朵》是19世纪意大利著名作曲家普契尼的代表歌剧之一。中国民歌《茉莉花》是其中主要旋律之一。

1998年金秋，歌剧《图兰朵》在紫禁城太庙实景上演，尽管剧中朝代、人物、地点都是虚构的，但它所描述的人间情感却是至美至纯的。

《阿依达进行曲》也被称为《凯旋进行曲》，是意大利作曲家威尔第的歌剧《阿依达》中的著名管弦乐曲。本曲为歌剧第二幕第二场拉达梅斯凯旋归来的庆祝场面。先唱会主题音调，特别注意三连音的演唱，再聆听音乐。

凯旋进行曲

(选自歌剧《阿依达》)

[意] 威尔第曲

歌剧《阿依达》有无比壮丽的凯旋场景、慷慨激昂的戏剧情绪，充分显示出综合艺术形式的无穷魅力。

《阿依达》
在上海演出剧照

20世纪以来，随着东西方文化的交融，西方歌剧这一艺术形式也扎根于中华艺术的土壤之中，并在与中国文化艺术的结合中得到新的发展。

感知与体验

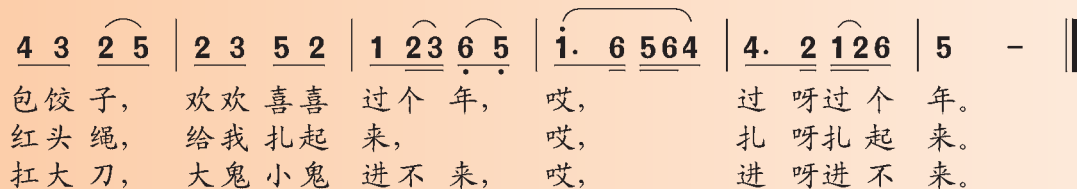
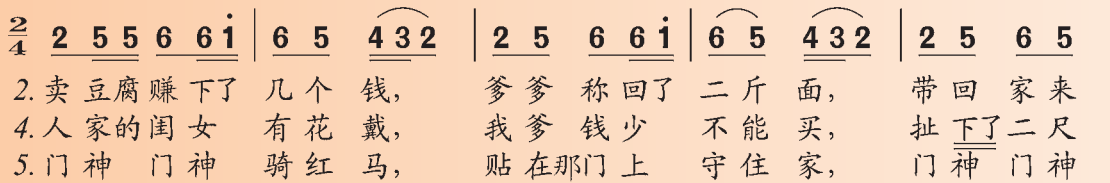
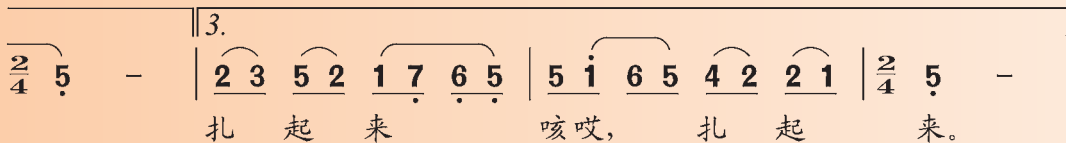
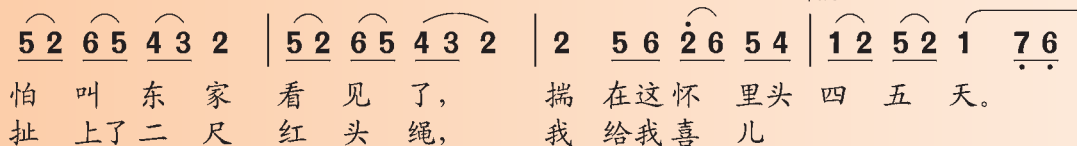
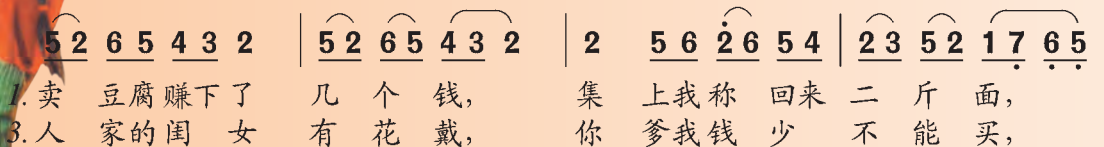
扎红头绳

(选自歌剧《白毛女》)

贺敬之词
张鲁、马可、向隅曲

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

稍快

歌剧《白毛女》剧照

歌剧《阿依达》中的合唱场面

练习与拓展

1. 请同学们查找有关歌剧的资料并进行交流。例如：你了解哪些著名的歌剧作曲家和他们的代表作品？“美声唱法”和歌剧是什么关系？你知道歌剧在我国的发展历史吗？

2. 从歌剧诞生之初，舞蹈就是其中不可缺少的一部分。许多著名歌剧如《卡门》《阿依达》《茶花女》《蝙蝠》中，都有非常精彩的舞蹈场面。请利用课余时间查找并欣赏其中的舞蹈场面；试着探究归纳歌剧中最常见的舞蹈形式和舞蹈在歌剧中的作用。

歌剧《卡门》中的舞蹈场面

歌剧《阿依达》中的舞蹈场面

主题2 ● 歌剧院建筑

歌剧院是歌剧表演的殿堂，其建筑也是美伦美奂的艺术。从古希腊的露天剧场到今天的现代化剧院，体现了人类审美意识的发展和科学文明的进步。

古希腊剧场是欧洲最早的戏剧演出场所，对后来歌剧院的发展影响深远。

古希腊的露天剧场呈扇形，既便于观众的观看，又有良好的声音效果。剧场建筑规模庞大，表现出宏伟和崇高的气魄，反映了当时人们对戏剧的热爱。

古希腊剧场

斯卡拉歌剧院内景及外部建筑

坐落于意大利米兰的斯卡拉歌剧院始建成于1778年，其不仅是世界上最完美的歌剧院之一，更是歌剧圣地的象征，被誉为“歌剧之麦加”。内设有世界歌剧院博物馆。

巴黎歌剧院建于19世纪，建筑风格融合了古希腊、古罗马和巴洛克的建筑精华，呈现出宫殿般的豪华气派。剧院建筑内外充满了各种绘画和雕塑，营造了古典而优雅的艺术氛围，与歌剧演出相得益彰。

浮雕《舞蹈》是巴黎歌剧院正面装饰雕塑中最著名的一组。作者发挥了浪漫主义艺术的特点，突破了学院派雕塑的刻板形式，把人物的自由动作和强烈的运动感凝结在浮雕之中：一群少女围着中央人物跳舞，动作自由舒展，显示出青春洋溢、奔放欢乐的情绪，是青春、欢乐和生命的赞歌。

舞蹈(高浮雕) [法] 卡尔波

练习与拓展

收集其他欧洲古典歌剧院建筑资料，分析其艺术特点。

巴黎歌剧院外景 [法]

现代歌剧院在不断完善歌剧演出功能的同时，其建筑更加追求新颖，突出个性，并且考虑建筑与人及环境的和谐。

感知与体验

从悉尼歌剧院的造型中你产生了怎样的联想？

悉尼歌剧院内景

悉尼歌剧院

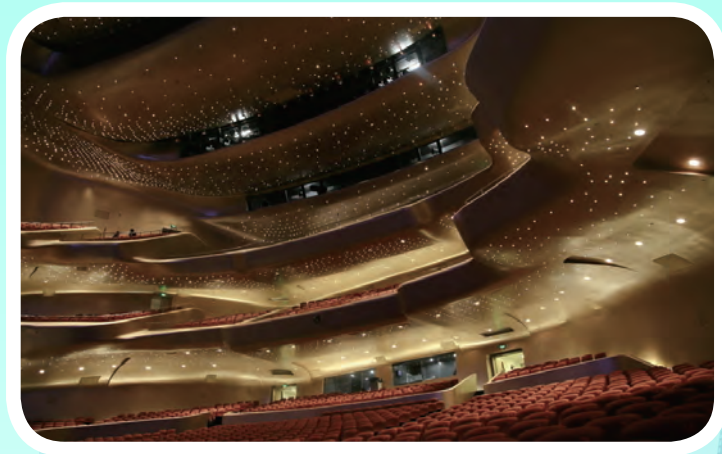
悉尼歌剧院始建于1959年，位于澳大利亚悉尼港湾。剧院建筑艺术形式非常新颖，最突出的特点是10块层叠的巨大白色壳顶，在大海、蓝天的衬托下，使人产生丰富的联想。

位于西班牙加那利群岛的坦纳利佛音乐厅，高耸的翅膀是其最明显的特征，如同一只飞翔的海鸟。

坦纳利佛音乐厅

广州大剧院内景

广州大剧院建于2009年，位于广州珠江新城，其建筑外形如“圆润双砾”——就像置于平缓山丘上的两块砾石，在珠江边显得十分新颖。

该建筑通过自然形态与人工几何形态的交叠，以及建筑环境与自然环境的交融，体现出艺术活动场所浪漫、多彩、和谐的需求。

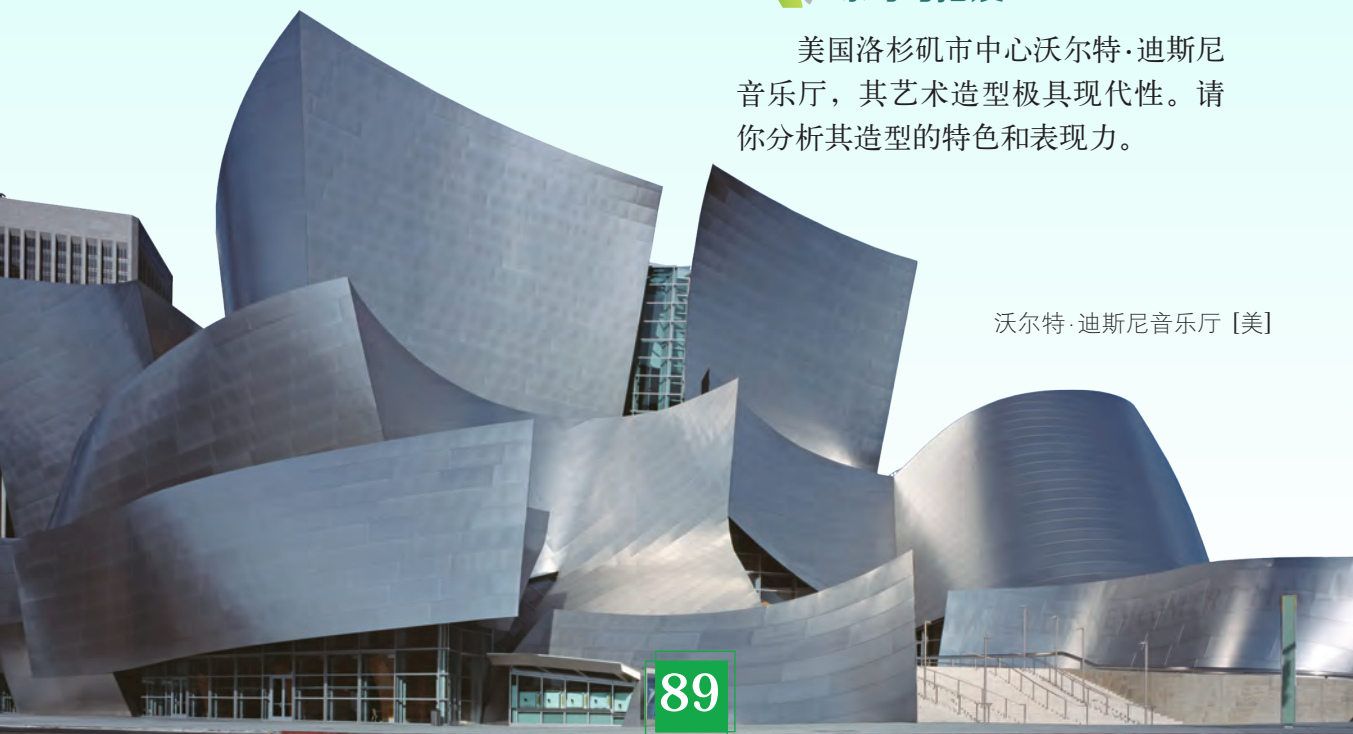

广州大剧院

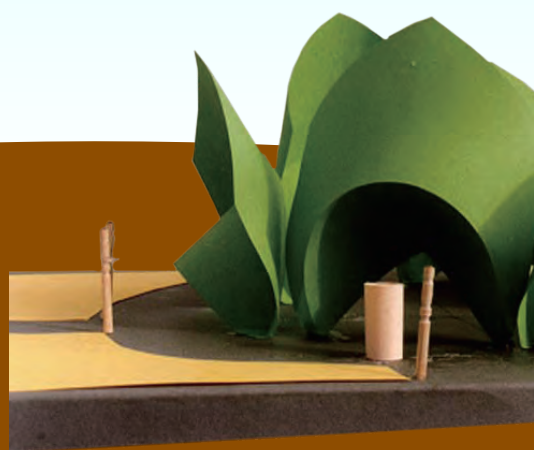
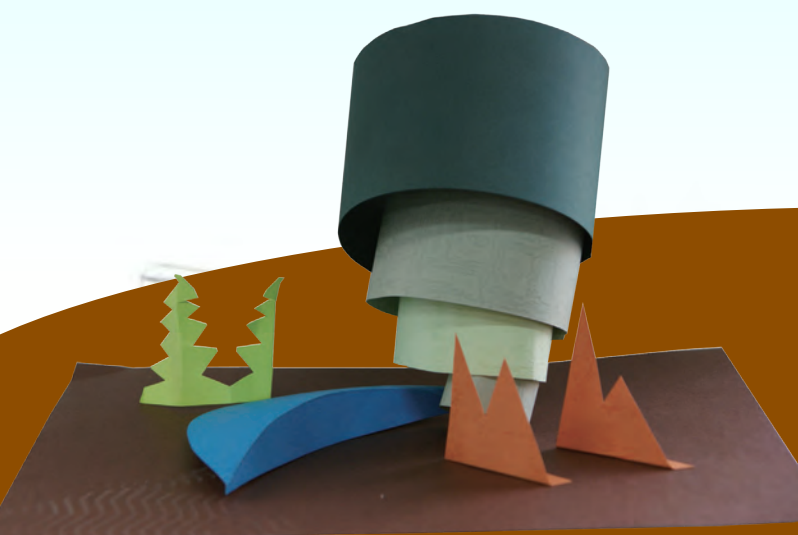
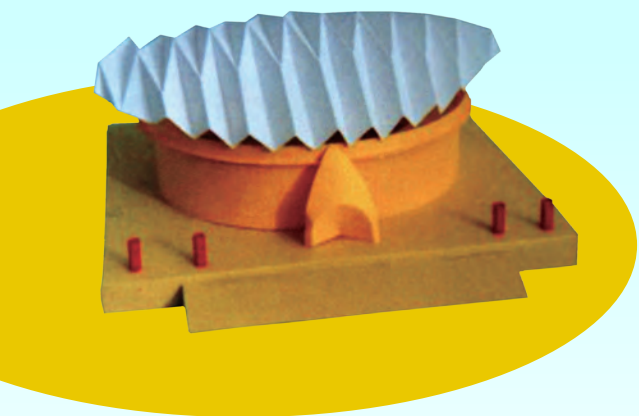
练习与拓展

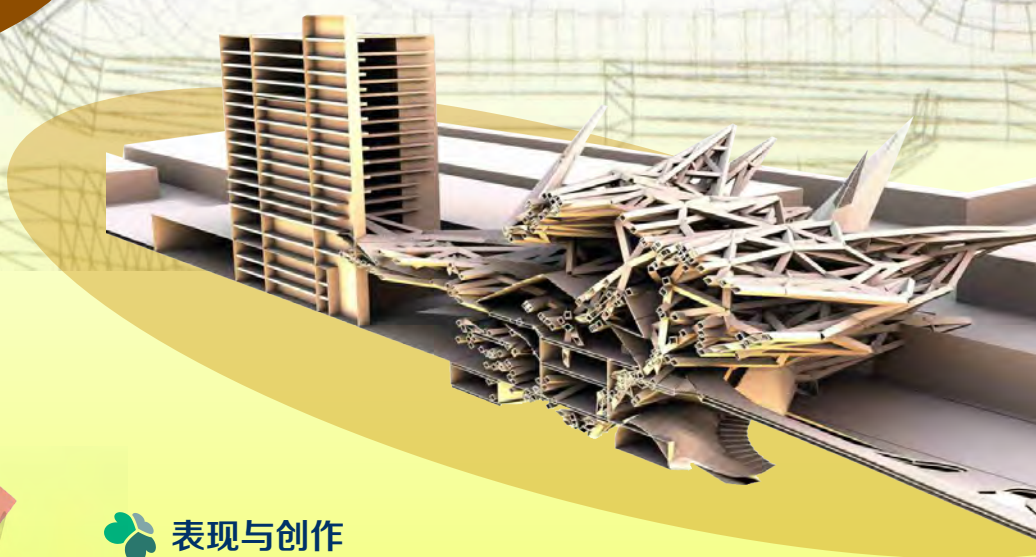
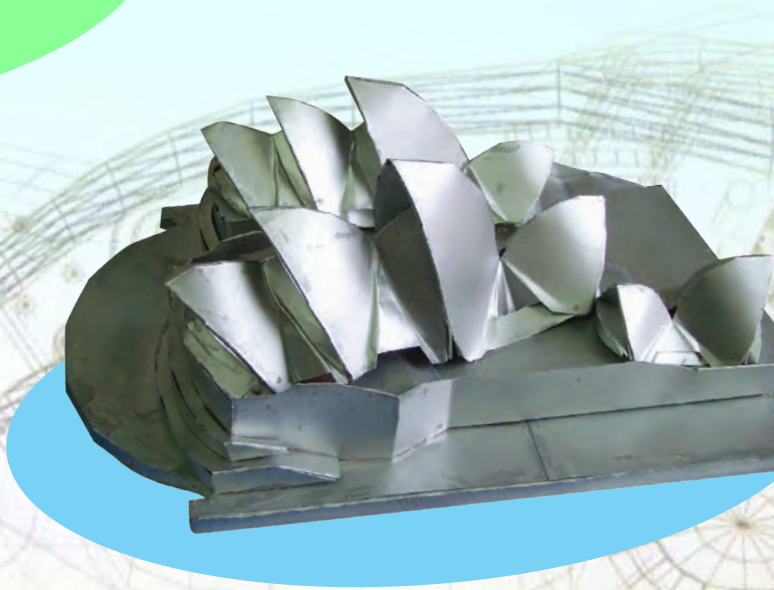
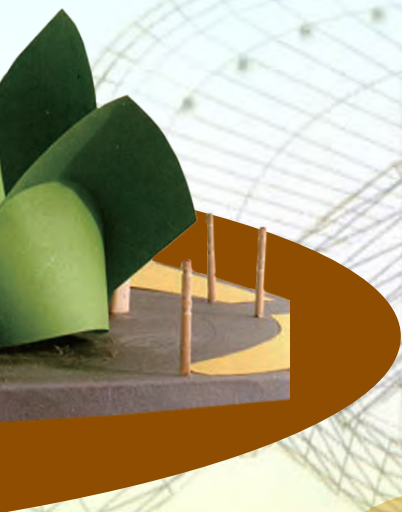
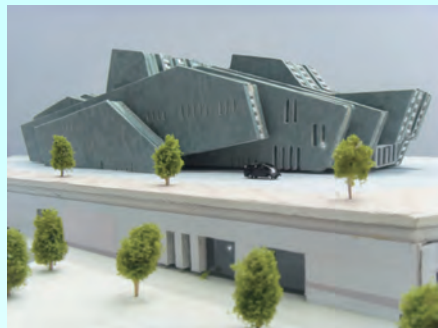
美国洛杉矶市中心沃尔特·迪斯尼音乐厅，其艺术造型极具现代性。请你分析其造型的特色和表现力。

沃尔特·迪斯尼音乐厅 [美]

现代歌剧院的设计，在考虑到歌剧演出功能的同时，更注意建筑形式的新颖别致。我们可以运用纸材，设计制作歌剧院模型，侧重在建筑造型的创意设计。

表现与创作

用纸等材料，设计造型新颖的歌剧院模型。

6 单元

发现与表现

生活中不是缺少美，而是
缺少发现美的眼睛。

—— [法] 罗丹

单元概述

利用废旧材料进行制作，变废为宝，是智慧的体现，这需要发现美的眼光和创造美的能力。

利用废旧材料设计简单的乐器，并用来进行演奏，是一件非常有意义的艺术活动。

主题1 ● 废材艺术创作

生活中的许多废旧物品都是进行艺术创作的好材料，利用其形状、颜色、质地等元素，经过巧妙的构思，就能创作出新颖的、有意义的作品。

文具筒

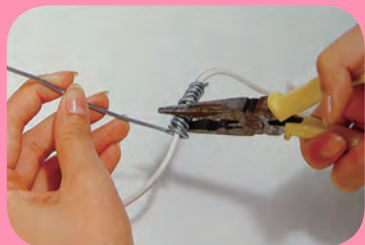
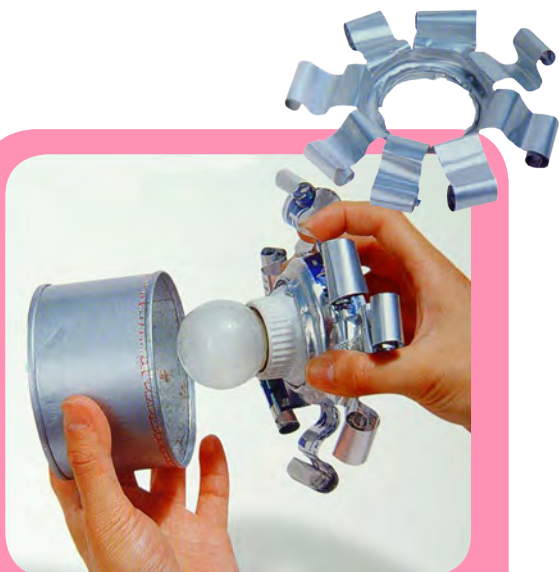

变废为宝的思路可以是：

- (1) 根据创作的需要去寻找能利用的废旧物品；
- (2) 根据废旧物品的特点，创想设计作品。

表现与创作

用废旧材料设计制作一个台灯。完成后拍成照片与“成果评价”一起存入艺术档案夹。

请说说这几件学生作品的创意。

台灯设计成果评价（自己选择相应的等级打✓）

你在设计过程中的主要收获	
A	
B	
C	

非洲木琴

在非洲，几乎找不到专业制作乐器的工艺师，一些演奏者常常根据自己的审美观来制作乐器。因此，乐器的种类之多是难以想象的。

非洲木琴是流行于非洲各国的低音敲击乐器，用裹有羊皮或毛毡等的两根小木槌在硬木条上击奏，音色柔和宽厚，余音较长，既可以独奏，也可以合奏。

姆比拉琴亦称“薄片琴”“散扎”，是一种分布很广的典型的非洲民间乐器，用拇指、食指弹奏。

演奏非洲木琴

姆比拉琴

演奏竖琴

恩格巴卡拟人竖琴

欣赏与评价

请听用非洲乐器弹唱的《孩子》，谈谈你从中感受到了什么。

表现与创作

尝试根据右图提供的步骤，用你身边常见的物品制作一面小鼓，然后拍照存入艺术档案夹。

各式非洲乐器

大功告成！充分晾晒后，你就可以用自己的鼓伴奏歌唱了。

将葫芦（锯）去柄部及底部

将底部用砂纸打磨平滑

仔细并均匀地涂抹强力胶

覆盖、粘贴皮质或其他可替代的材料并压紧

用订书钉或铁丝固定

剪去多余部分，可粘上一层装饰带

主题2 ● 我制作，我演奏

感知与体验

英国著名的“破铜烂铁乐队”。

水乐堂 谭盾

练习与拓展

从刚才欣赏的表演中，你发现演奏家都使用了哪些特别的乐器？对你有什么启发？

表现与创作

使用水杯演奏

电影配音中的
“雨声”

彝族等少数民族的乐器——树叶

练习与拓展

请同学们自选材料制作乐器。通过乐器制作的过程，你发现怎样才能使物体发出更响亮、更好听的声音？如果想改变音高，你该如何处理？

使用废铁盒制作的小提琴演奏

非洲民间将剖开的大小不一的葫芦放入水中，作为打击乐器

表现与创作

练习一：

请同学们使用自制的乐器，与老师进行即兴节奏衔接创作练习。要求：每人演奏两小节，后一人演奏的第一小节必须和前一人演奏的最后一小节完全一样。例如：

师：X X X | X X X ||

生：X X X | X X X ||

生：X X X | XXX X ||

练习二：

请同学们以“奔马”为主题，每组创作一首不少于二声部的打击乐合奏曲，并与大家分享。要求： $\frac{4}{4}$ 拍，不少于八小节，以 XXX 为核心节奏型。

练习与拓展

各组轮流演奏，并请同学们谈一谈：你制作的乐器最适合演奏哪一个声部，为什么？

练习三：

请同学们根据自己乐器的特点，自由组合，并自由命题进行创作练习，最后大家表演分享。

