

八年级
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

八年级
●
下册

教育科学出版社

北京

目录

1 单元 夏日情思

1

- 主题 1 ● 仲夏夜之梦 2
- 主题 2 ● 四面荷风 4
- 主题 3 ● 咏荷 8

2
4
8
16

2 单元 形式美感

2

- 主题 1 ● 速度与力度 18
- 主题 2 ● 造型的具象与抽象 20
- 主题 3 ● 乐器的组合 26

18
20
26
34

3 单元 亚洲风情

3

- 主题 1 ● 亚洲民间歌曲 38
- 主题 2 ● 绮丽的建筑、服饰、陶艺 40
- 主题 3 ● 多彩的亚洲民间舞蹈 46

38
40
46
54

4 单元 激情与浪漫

4

- 主题 1 ● 欧洲浪漫主义音乐 58
- 主题 2 ● 欧洲浪漫主义美术 60
- 主题 3 ● 浪漫芭蕾 66

58
60
66
68

5 单元 舞台探秘

70

5

主题 1 ● 初识音乐剧

72

主题 2 ● 舞台美术

84

主题 3 ● 电影剧本

86

6 单元 江山如此多娇

90

6

主题 1 ● 山容水态能醉人

92

主题 2 ● 崇山峻岭入画来

96

1单元 夏日情思

山光忽西落，池月渐东上。
散发乘夕凉，开轩卧闲敞。
荷风送香气，竹露滴清响。

.....

——节选自《夏日南亭怀辛大》〔唐〕孟浩然

单元概述

春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。正像人生的每一个阶段都有不同的内容，大自然的四季轮回也刻满了时间的印记。每个季节都是太阳种在人间的花，都有其独特的芬芳。夏日用火热的身躯诠释着生命的奔放，夏晚的凉风以平和的心境赋予人们更多的遐想，就连那不期而遇的暴风雨也让世界变得清明爽朗。

通过本单元的学习，让我们用自己喜欢的音乐、美术、舞蹈等多种艺术形式，尽情抒发夏日情思，感受艺术与生活的密切关系。

盛夏图（中国画） 李苦禅

《盛夏图》以传统的中国画水墨写意形式，表现了夏日满园盛景、生机勃勃的情趣。画家运用了中国传统写意的笔墨技法，浓淡干湿有致，点线面穿插搭配，描绘繁茂的荷叶、鲜艳的花朵，再添上几只水禽，构成了美妙的夏日交响曲。画面构图灵活，有远有近、有上有下，题字位置的巧妙处理，使画面更具有自然的灵气和夏日情思的意境。

主题 1 ● 仲夏夜之梦

夏日，洋溢着奔放的热情。缤纷的鲜花，绽放着无穷的生命力，四射的阳光也为原野撒上一层金辉，把河流照耀得波光粼粼。让我们放飞心灵，去拥抱扑面而来的夏日气息。

感知与体验

夏日泛舟海上

[英] 费里斯改词

[意] 威尔第曲

1. 夏日在海上，尽情地游荡，让我们高声唱，多自由欢畅；
2. 让小船飘荡，请听我歌唱，我和你分离，相爱永不忘；
3. 看远处小鸟，在蓝天飞翔，歌声多婉转，人人都神往；

海面起微波，轻风在拂扬，银波儿闪闪，浪花儿跳荡，
船桨齐飞动，快划到海中央，一桨又一桨，再没有悲伤，
就像对我们说，快消除忧伤，短促的欢乐，莫让它受损伤，

我们心心相连，一切哀怨消尽，美神的微笑把我们照亮。

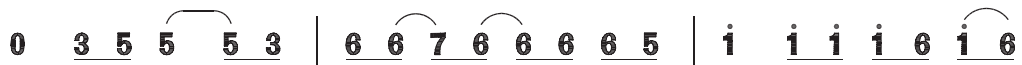
请在比较中感受，八三拍和四三拍的歌曲在速度、情绪和风格的表现上有哪些区别。你认为八三拍应该用怎样的指挥图式划拍？

童年

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

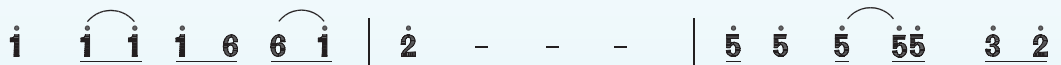
罗大佑词曲

1. 池塘边的榕树上，知了声声地叫着夏天。
2. 福利社里面，都有什么都有，就是口袋里没有半毛钱。
3. 总是要等到睡觉前，才知道功课只做了一点点。
4. 没有人知道为什么，太阳总下到山的那一边。
5. 阳光下蜻蜓飞过来，一片片绿油油的稻田。

天，操场边的秋千上，只有底钱，诸葛四郎和魔鬼党，到底谁说了算。点，总是等到考试以后，才知道边，没有人能够告诉我，山里面田，水彩蜡笔和万花筒，画不出

蝴蝶停在上面，黑板上老师的脸，谁抢到了那支宝剑，那个谁该念的书都没有念，一寸光阴一寸谁没有住着神仙，多少日子该有那一天，彩虹，什么时候才能

粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，
女孩怎么还没经过我的窗前，
金老师说一寸光阴一寸金，
总是一个人面对天空发呆，
高年级的同学有张成熟与长大的脸，

等待着下课，等待着放学，等待着游戏的童年。
嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。
一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。
就这么好奇，就这么幻想，这么孤单的童年。
盼望着假期，盼望着明天，盼望长大的童年。

夏日生活有哪些有趣的事情？你可以编进歌里唱唱。注意：唱好歌曲中的切分节奏、强拍休止和连线这些节奏上的细节。

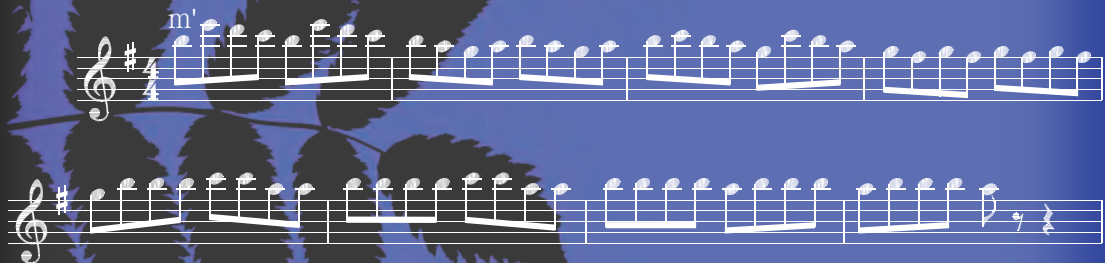

夏天的夜晚，像蓝丝绒一样美丽，天空弥漫着梦幻和神奇。门德尔松创作的《仲夏夜之梦序曲》正是表现了这样一个令人沉醉的夏日之夜。门德尔松用丰富的想象、以梦幻般的曲调，描绘了月夜下森林中的神奇故事，展现了大自然的神秘色彩和诗情画意。

仲夏夜之梦序曲

[德] 门德尔松曲

呈示部 主部 第一主题 主奏乐器：小提琴

小仙们

越过了溪谷和山陵，穿过了荆棘和丛藪；
越过了围场和园庭，穿过了激流和燄火；
我在各地漂游流浪，轻快得像是月亮光；
……

两舌的花蛇，多刺的猬，
不要打扰着她的安睡；
蝾螈和蚯蚓不要接近，
仔细毒害了她的宁静。
夜莺，鼓起你的琴弦，
为我们唱一曲催眠：
睡啦，睡啦，睡睡吧！
睡啦，睡啦，睡睡吧！
一切害物远走高扬，
不会接近她的身旁；
晚安，睡睡吧。

——选自莎士比亚《仲夏夜之梦》

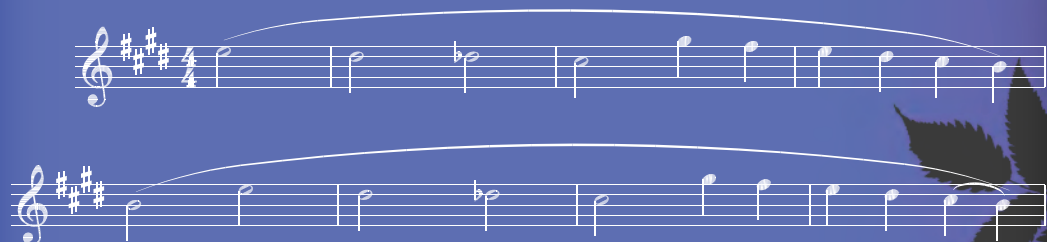
蒂塔尼亚、波托和仙女们（油画） [法] 弗斯里

这幅画描绘了森林里仙后和众仙女与变成可笑驴子的织布工波托玩乐的情景。画家用写实性技法表现了神话主题。

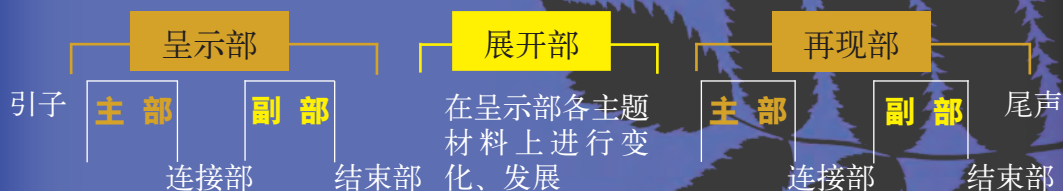
呈示部 主部 第二主题 主奏乐器：小提琴

呈示部 副部主部 主奏乐器：长笛

呈示部 结束部 主奏乐器：小提琴

戏剧《仲夏夜之梦》 剧照

主题 2 ● 四面荷风

夏日的荷花，在宽大碧绿的荷叶衬托下，亭亭玉立，高雅多姿。人们常以“出淤泥而不染”来赞美荷花的品格，很多艺术家也都借荷花来抒发情感。

中国写意画的主要艺术特色是“借物抒情”。画家通过构图、造型、笔墨运用等艺术手段，从不同侧面表现荷花的特点，以表达自己的思想情怀。

写意荷花（中国画） 王雪涛

荷花影（中国画） 齐白石

墨荷图（中国画） 八大山人

八大山人画的荷瘦长高挺，表现出其孤傲的品格；齐白石画的荷形影相对，构思巧妙，画中洋溢着一位92岁老人童心般的快乐；王雪涛画的荷构图造型严谨，前后左右布局均衡，墨色干湿浓淡相宜，中锋侧锋用笔自如，突出了荷花的妩媚圣洁。

表现与创作

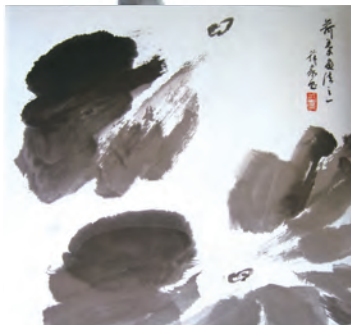
画荷时，要仔细观察荷花的花蕾、花瓣与花心的组合结构，荷叶、莲蓬的形状、纹理等，还要整体地观察荷花、荷叶的颜色关系。

1. 花的画法

用写意的方法描绘荷花。首先抓住荷花、荷叶的主要形象特征，进行概括提炼，用线或墨画出来。

2. 叶的画法

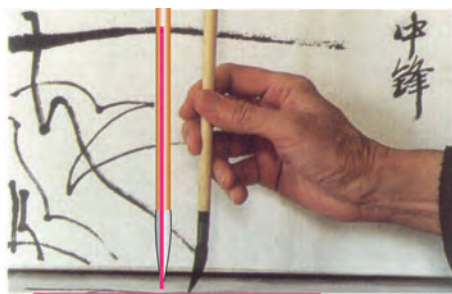
3. 莲的画法

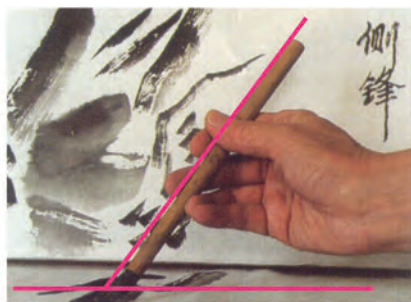
4. 荷花构图

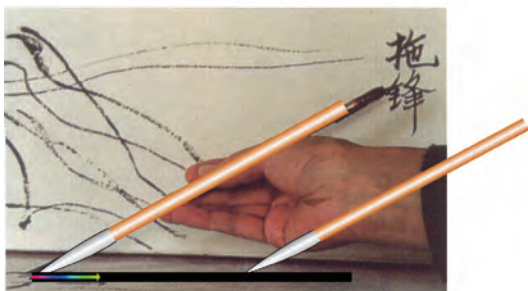
5. 运笔方式

中锋运笔：笔锋沿着笔画的中线行进，笔头保持与画面垂直，这样所形成的线条，深厚而结实，是写字和作画的主要笔法。

侧锋运笔：笔锋偏侧，笔画形成一边浓一边淡，或一边湿一边干，或一边光滑另一边粗糙的效果。

拖锋运笔：侧锋而向笔锋倾侧的方向“顺”拖行进，所形成的线条柔软滑润，画绕茎植物或垂柳等常用。

逆锋运笔：笔锋倾侧，向倾侧的相反方向“逆”进，形成干枯而苍劲的效果。

作画时墨色的浓淡、干湿、黑白，与用笔的长短、曲直、刚柔形成对比，能使画面丰富起来。

写意荷花步骤

表现与创作

仔细观察荷花的形态，用写意方法画一幅荷花。

写意荷花评价参考：

1. 墨色、颜色有没有浓淡变化？（用墨、颜色一定要有浓淡变化）
2. 荷花的花瓣有没有离合变化？（荷花的花瓣一定要有离有合，通过花瓣离合显现荷花的优美造型）
3. 荷花的姿态如何？（用荷茎的曲直变化来显现荷花的美）

瞻瞻的车（漫画） 丰子恺

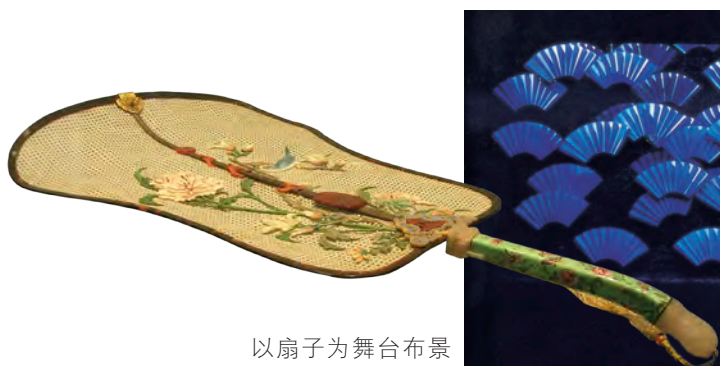
我国民间日常生活的几种扇子

盛夏，一把扇子在给我们带来凉爽的同时，也能带给我们美的享受。

中国传统的扇子，除了用来扇风纳凉，还是精美的工艺品。许多文人墨客喜欢在扇子上写诗作画，寄托自己的情感。

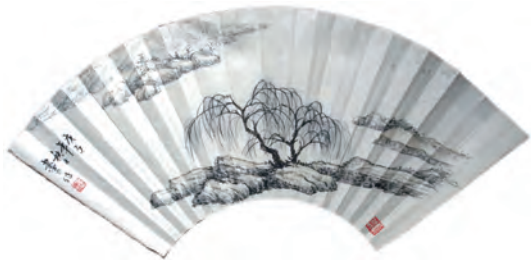
表现与创作

用简易的方法也能制作出漂亮实用的扇子。

以扇子为舞台布景

山水画扇面

人物画扇面

花鸟画扇面

书法扇面

荷花蜻蜓（中国画） 齐白石

练习与拓展

欣赏这些有山水、花鸟、人物和书法的精美扇面，体会其中的诗情画意。让我们也来画幅扇面送给自己喜欢的人。

在我国，扇子还被广泛地运用在多种艺术活动中。如我们最熟悉的扇子舞，就是通过舞动扇子抒发喜悦的心情。

以扇子为道具的舞蹈

进入夏季迎来了我国最具民族特色的节日——端午节。

那感人的故事、热闹的龙舟赛，特别是那香甜的粽子，都是我们最喜爱的。一家人围坐在一起，吃着大家精心包制的粽子，真的是好高兴！

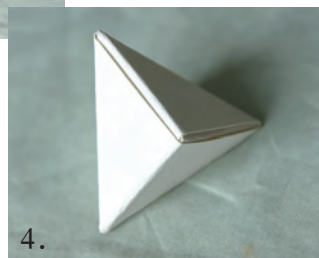
表现与创作

我们也来学着包“粽子”吧！

1. 用长纸条，从纸条的一头开始对角折叠。

2. 根据纸的薄厚，反复折叠8~12次。注意纸条最后留一小段，作为插头。

3. 转动叠成小粽子，最后把插头插进插缝。

练习与拓展

用彩线缠绕小粽子。

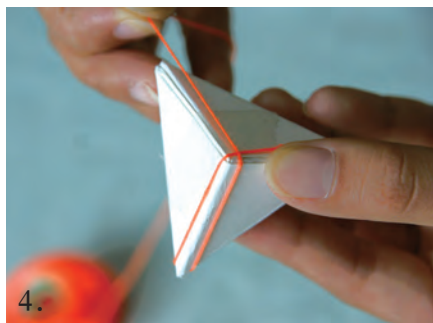
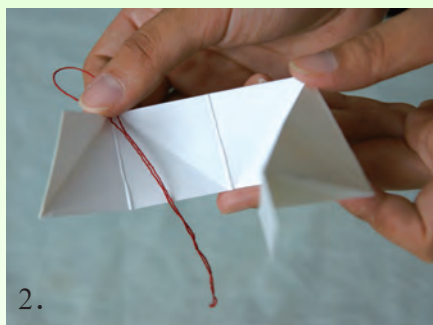
1.准备好彩线、小珠子、双面胶条或胶水、剪刀等材料 and 工具。

2.在折叠小粽子的时候，先在里面夹一条串线。

3.在折叠好的小粽子上贴上双面胶（为固定开始的缠线）。

4.从一角开始缠绕，随时转动角度排列线。

5.可以根据自己的设计，选择不同的线缠绕。

主题 3 ● 咏荷

夏日的荷花是艺术家喜欢表现和赞美的题材。如“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”，又如“出淤泥而不染”。在艺术家的心中，荷花是那般自然清新，那般高尚圣洁。

感知与体验

《爱莲说》是北宋学者周敦颐所作的散文。作者托物言志，表达了不慕名利、洁身自好的生活态度。欣赏此文，体会作者的心志。

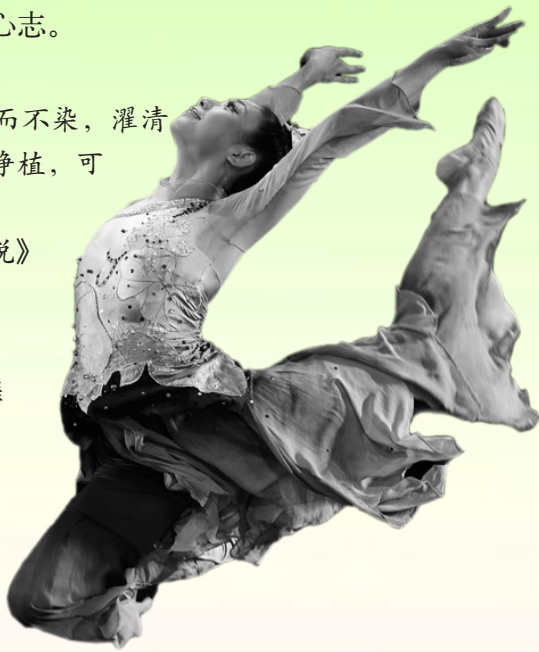
水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。

自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植，可远观而不可亵玩焉。

——选自《爱莲说》

感知与体验

以荷花为题材的舞蹈有很多。人们总以各种舞姿和造型表现荷花的妩媚、高洁。

欣赏舞蹈《爱莲说》

舞蹈《爱莲说》采用中国画的写意造型手法，把荷花的形象拟人化、象征化、诗意化，把诗作中对荷花的礼赞用古典舞语汇作出了新的诠释，将“莲花”刻画成超凡脱俗的具有中国传统美的女性形态。

舞蹈首尾两处画面的静态造型和定格，使人联想到荷花在幽静的湖面上那种高贵典雅、清幽淡远的超脱世俗之美。

欣赏舞蹈《咏荷》

作品运用古典舞的身法和韵律，在动作上着意表现荷花的娇美和典雅，在意境上渲染其高贵与纯洁。舞蹈中以一把特制的扇子为道具，时而象征翠色荷叶，时而又变成浓艳花朵，将“荷”之风情与品格幻化成灵动的舞蹈，令人赏心悦目。

练习与拓展

练习表现花朵绽放的基本姿态“小五花”。

艺术小词典

“小五花”是中国古典舞的一个典型动作，要求双手兰花掌，腕关节靠拢，同时八字形上下环动。手腕始终不分离，手掌一直圆线运转，时而手背相对指尖下垂，时而手腕相对指尖上翘，呈现出花朵绽放的优美形态。

2 单元 形式美感

色彩是琴键，眼睛是锤子，而心灵则是钢琴的琴弦。画家是弹琴的手……

—— [俄] 康定斯基

单元概述

形式美感是艺术作品审美的本源之一，是艺术作品语言的组合方式，广泛存在于各种艺术门类中，一般主要有节奏、律动、对比、对称、均衡、比例、和谐、变化、统一等方面。形式美感要通过形式元素来呈现。形式元素有概念元素和关系元素，如造型艺术中的点、线、面、体、肌理、色彩等属于概念元素，方向、位置、空间及重心等属于关系元素。

本单元从音乐的速度与力度、乐器的组合方面体验形式美感。从造型艺术的具象与抽象，认识不同的表达形式所具有的不同艺术感染力。

《埃舍尔的空间》首先让人看到的就是“迷惑的图画”，鸟儿在不断的变化中不知什么时候却突然变成了鱼，这些看似“不可能”的变形系列、循环系列图形结构，在二维空间和三维空间相互变换，打开了无穷变换空间世界的大门，或许可以叫作“空间逻辑”。同时也揭示了规则、合理表象下的矛盾与荒谬，具有不可思议的、迷人的魔力。

埃舍尔的空间（绘画） [荷] 埃舍尔

主题 1 ● 速度与力度

感知与体验

卡琳卡

轻快地

薛 范译配

美 丽( )的雪球 花儿,雪球 花儿,雪球 花,花园 里面长满了 雪球

花儿,雪球 花!哦,美 花!啊! 松 树 底 下,微 风 清 凉,

让 我 安 睡在草 地 上。啊! 啊,留 哩,留 哩, 啊,留 哩,

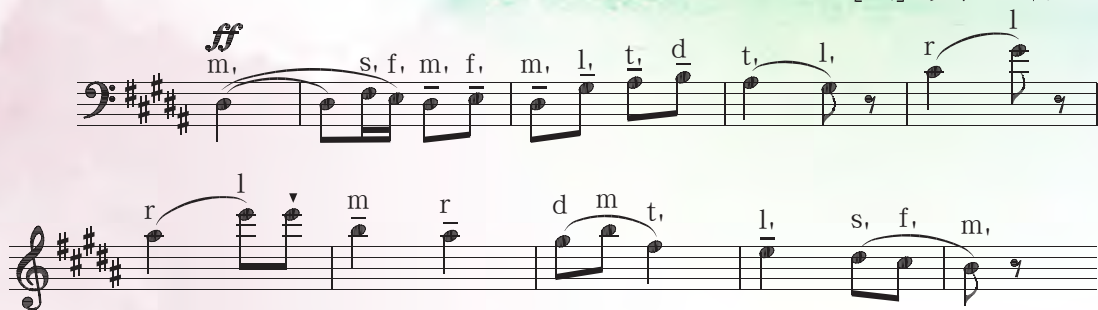
留 哩, 让 我 安 睡在草 地 上。 美 花!

结束句

1. 请注意歌曲中速度的变化。体会速度变化与情绪表现的关系。
2. 请查找资料,了解谱中出现的反复记号所表示的含义。
3. 请与以前学习过的羽调式歌曲相比较,体会小调式与羽调式音乐风格的不同。

牛车

[俄] 穆索尔斯基曲

尝试着分别用慢速、中速、快速三种速度，以及弱、中强、强三种力度演唱上面这段旋律，体会不同唱法产生的不同效果。欣赏作品时请重点感受和分析速度和力度在作品表现中的作用。

在妖王宫中

(《培尔·金特组曲》选段)

[挪]格里格曲

边听边记:

速度: 由_____ 到_____

力度: 由_____ 到_____

音色: 由_____ 到_____

音区: 由_____ 到_____

结合以上记录, 讨论速度、力度等音乐要素在作品表现中的作用。

康康舞曲

(轻歌剧《地狱中的奥菲欧》选段)

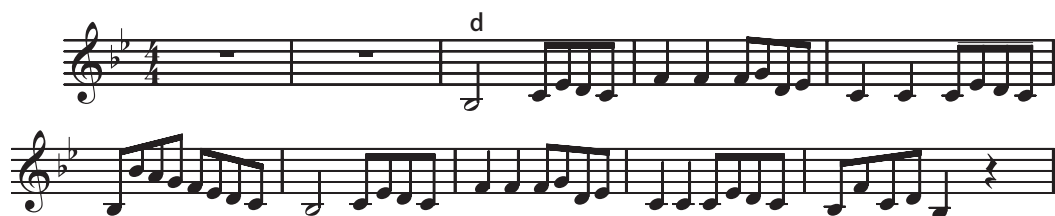
[法] 奥芬巴赫曲

乌龟

(《动物狂欢节》选段)

[法] 圣-桑曲

视唱《康康舞曲》和《乌龟》的主题旋律，找出它们之间的相似与不同。

对比欣赏这两段音乐，分析速度、音色等音乐要素在塑造音乐形象中的作用。

熟悉乐曲的三段音乐主题，找出令你印象最深刻的音乐表现手法。

感知与体验

匈牙利舞曲第五号

(主题选段)

主题一：

[德]勃拉姆斯曲

Allegro

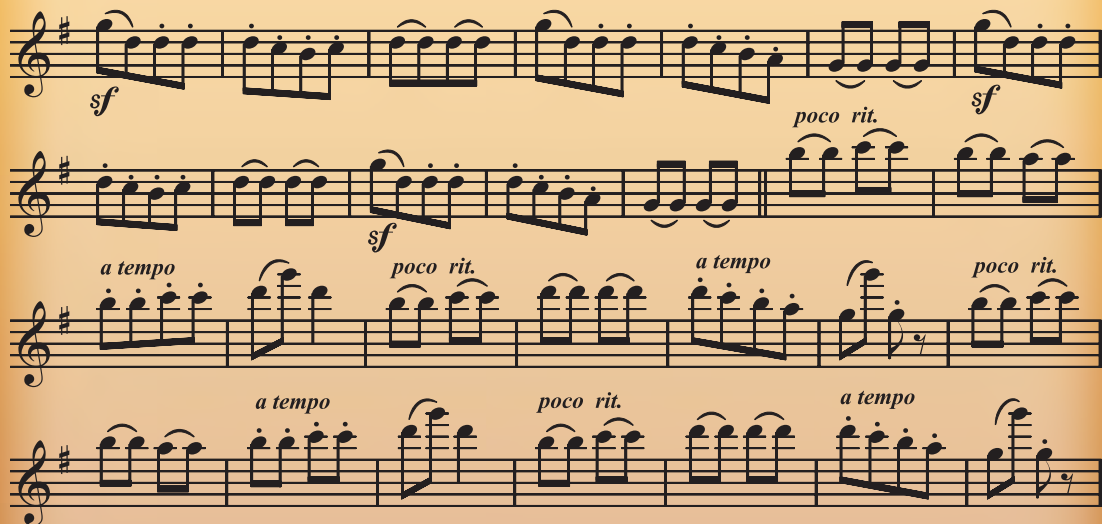
m
f
p
sf

主题二：

f
p
rit.
sf
f

主题三：

练习与拓展

利用课余时间欣赏古筝曲《渔舟唱晚》和俄罗斯民歌《伏尔加船夫曲》，自主分析它们在风格、力度与速度等方面的特点，提升自己分析音乐要素、欣赏理解音乐的能力。

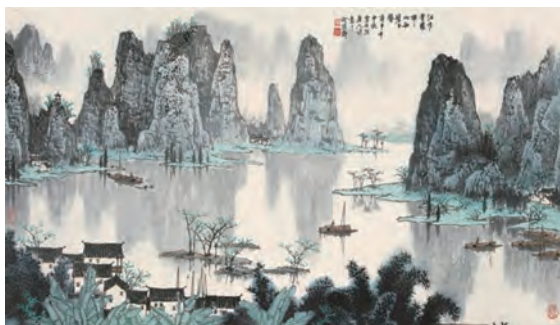
主题 2 ● 造型的具象与抽象

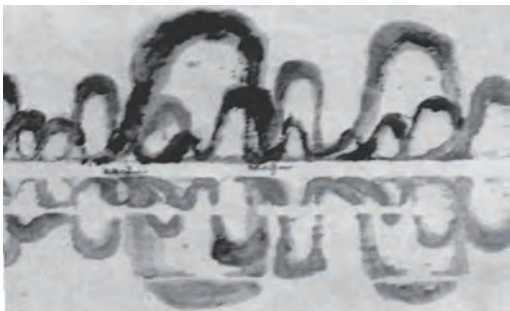
漓江（摄影）

根据对物象的视觉真实性的表现程度，可将造型艺术概括为具象艺术与抽象艺术。

具象艺术的特点是真实地表现客观事物，形象栩栩如生。抽象艺术抛开了形象的确定性，呈现比较纯粹的点、线、面、体、色彩、肌理等构成要素。

江作青罗带，山如碧玉簪（中国画） 白雪石

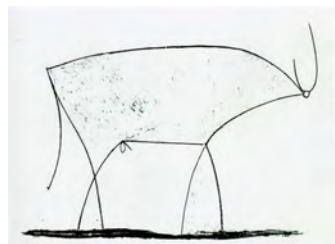
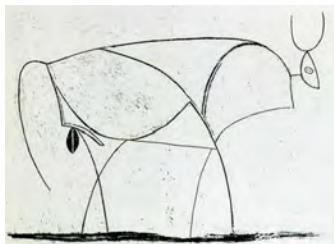
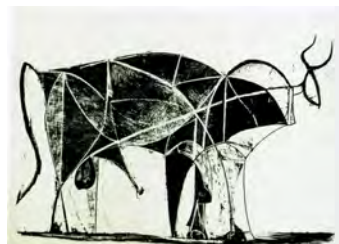
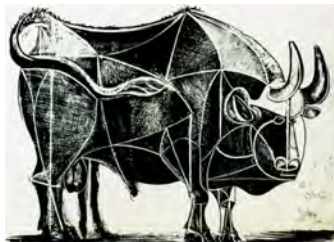
漓江（中国画） 彦涵

漓江春雨（中国画） 徐悲鸿

感知与体验

比较三幅画，分析其具象和抽象的表现之处，各自表现效果如何。

牛的变形 [西] 毕加索

具象艺术与抽象艺术之间有一个程度的逐渐变化过程。由具象到抽象的变化过程，是提炼物象本质特征的过程。

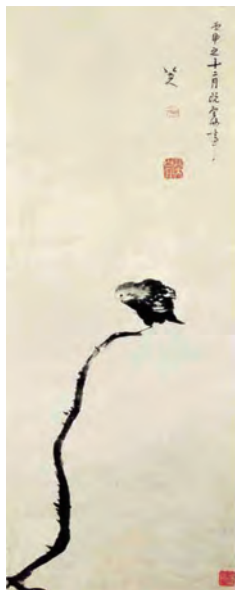
抽象艺术的灵魂是创设意境，是以生活为依据产生的联想和概括。

练习与拓展

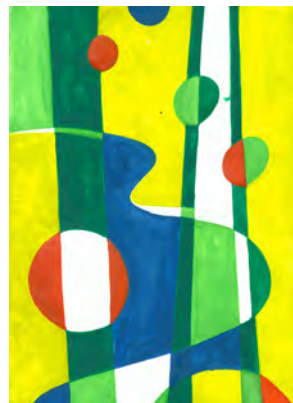
分析三幅画的意境，能从中联想到什么？

喜鹊 (水彩画)

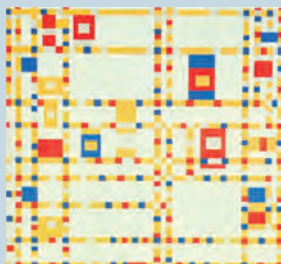
鸟 (中国画)

鸟 (装饰画)

作品1号 (绘画) [美] 波洛克

百老汇爵士乐 (绘画) [荷] 蒙德里安

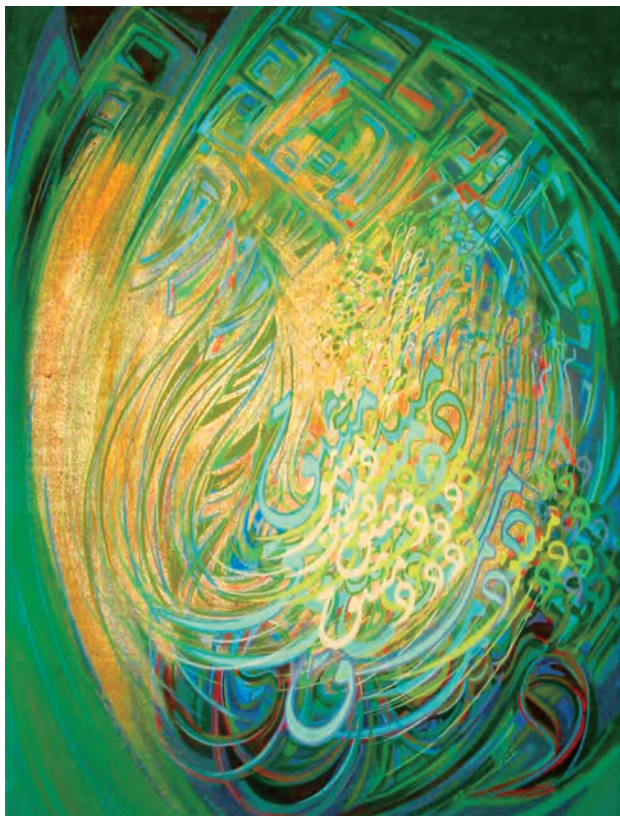
抽象艺术主要有两种类型：理智表现的冷抽象和更加自由的热抽象。《百老汇爵士乐》是冷抽象，《作品1号》是热抽象。

抽象艺术用特有的艺术语言和表现规律，表现出特有的美感。

用向外放射的直线产生的巨大张力，象征游击队不可遏止的生命力，给人一种壮美之感。

科斯马伊游击队纪念碑（雕塑） [南]伏伊斯多伊齐

大马士革（丙烯画） [叙]穆罕默德·汉努姆

用美妙的绿色给叙利亚首都遗产复兴带来了曙光。大马士革处在一个充满美妙的自然风景和建筑的氛围中。

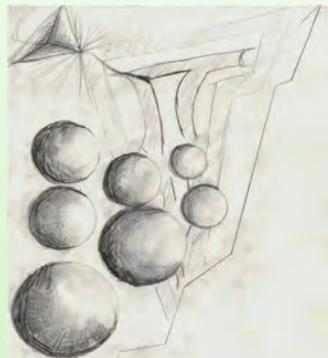
学生作品

火红的第五乐章（色流画）

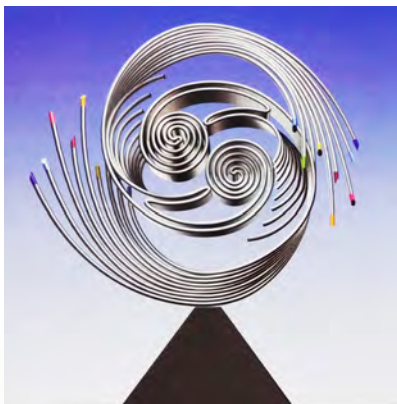

我行我素（线描）

土耳其进行曲（素描）

科学家李政道依据物质存在的方式，构想了物质微观世界的雕塑——《物之道》；艺术家吴冠中根据蛋白基因结构，构想了生命微观世界的雕塑——《生之欲》。这两个领域是我们人类迄今为止探索宇宙奥秘的最高境界。

物之道（雕塑） 李政道

生之欲（雕塑） 吴冠中

练习与拓展

请你分析雕塑《物之道》和《生之欲》，选择合理的答案。

《物之道》

- 从作品中找出表现物质运动生生不息的造型要素（ ）。
A. 动感线 B. 块面 C. 多彩色 D. 质地 E. 其他
- 这组螺旋线以中国数理概念中最大极数的“9”组合而成。向内回归9根线的端点意味着指向（ ）；向外伸延发散的9根线的端点则伸向（ ）。
A. 极心 B. 无极 C. 地球核 D. 宇宙 E. 其他
- 雕塑按太极图形概念组合，一上一下、一前一后，极心一凹一凸，象征（ ）。
A. 乾坤 B. 阴阳 C. 男女 D. 其他

《生之欲》

- “线”是蛋白基因的真实构造，雕塑通过（ ）表现了中国生命哲学主题的“静中之动，动中之静”。
A. 动的线 B. 长短粗细曲直不同的线 C. 颜色 D. 其他
- 雕塑采用中国书法艺术的“狂草”，不规范地飞舞、转折、起伏线，又似舞蹈，表示（ ）。
A. 生命复杂的结构 B. 人性的丰富情感 C. 生活的杂乱 D. 其他
- 《生之欲》与《物之道》在表现形式上的主要区别是（ ）。
A. 打破对称 B. 动静有别 C. 其他

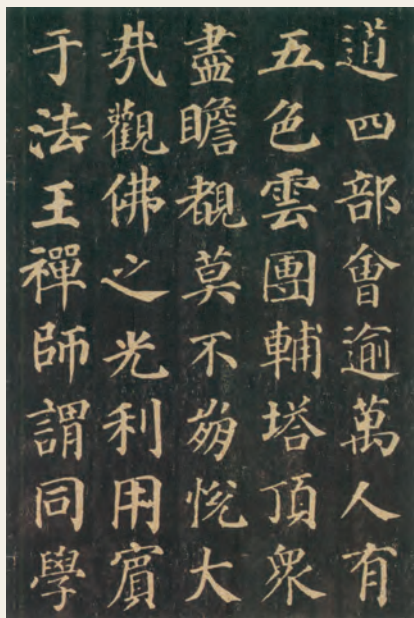

美学家宗白华先生说：“中国的绘画、戏剧和中国的另一特殊的艺术——书法，具有共同的特点，这就是它们的里面都贯穿着舞蹈精神，由做动作显示虚灵的空间。”在了解了舞蹈艺术之后，让我们再漫步书法之林，体会中国书法的意韵，找一找书法中的舞蹈。

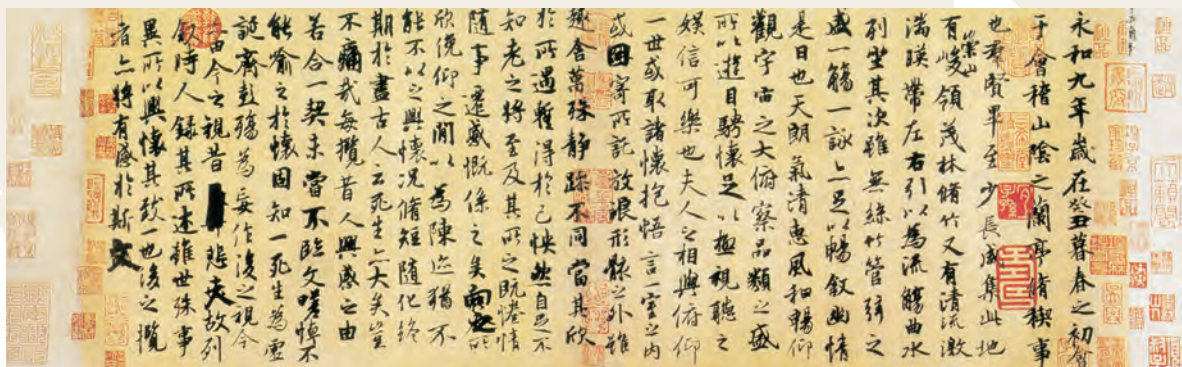
在本课的书法作品中，你最喜欢哪一幅，说说为什么？

乙瑛碑（局部） [东汉]

多宝塔碑（局部） [唐] 颜真卿

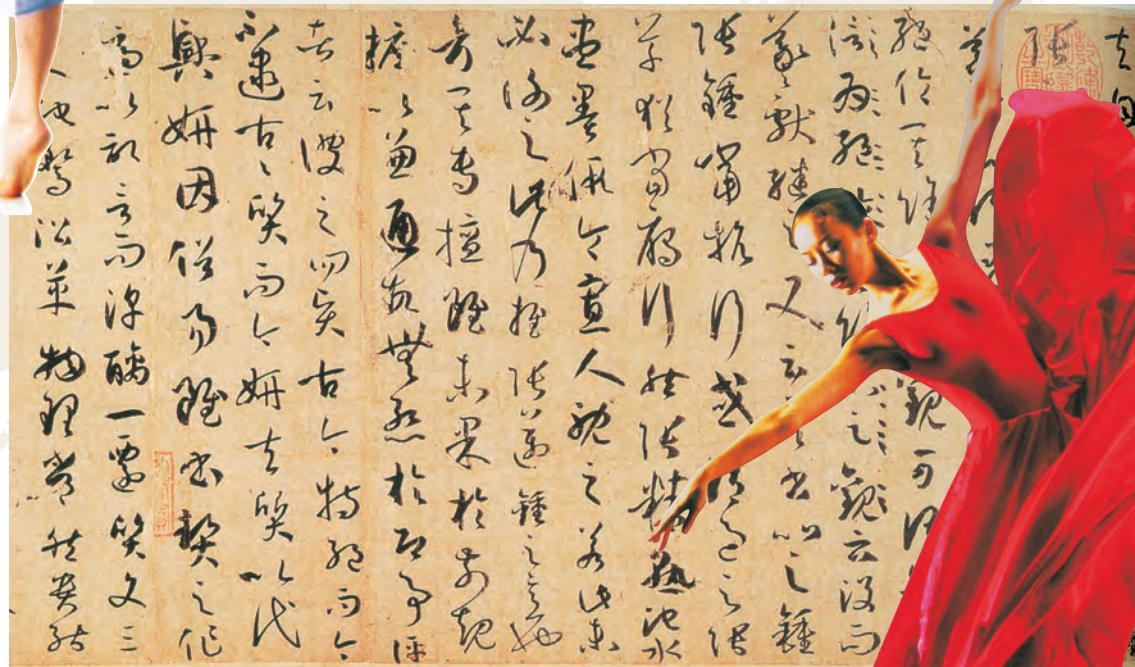
兰亭序（唐摹本） [东晋] 王羲之

自叙帖（局部）〔唐〕怀素

玄秘塔碑（局部）〔唐〕柳公权

书谱（局部）〔唐〕孙过庭

亭

亭子与“亭”字

作品第 112 号

(现代书法) 张强

表现与创作

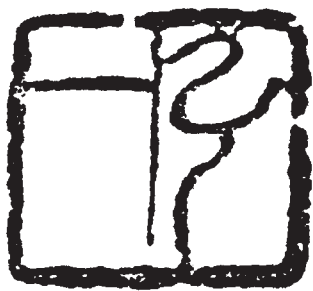
1. 试着临摹自己喜欢的一种书体。
2. 自选一段速度舒缓的音乐和一段快速律动的音乐，用书法的形式体验线的情感和表现力。

云门乐舞

祖国的篆刻艺术，以其方寸之间变化多端、“笔飞刀舞”展现出独特的艺术魅力。

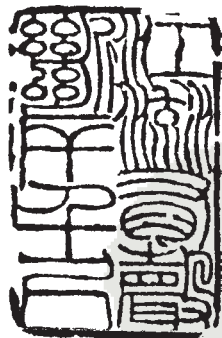
渐入佳境 邓散木

弘一 李叔同

白石翁 齐白石

江流有声 断岸千尺
〔清〕邓石如

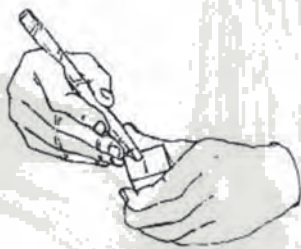
破荷亭 〔清〕吴昌硕

中国长沙湘潭人也 齐白石

表现与创作

学习篆刻中线条造型和空间布局的方法，尝试临摹或创作一枚印章。

主题 3 ● 乐器的组合

丰富多彩的音色也是塑造形象、体现音乐美感的重要方面。不同乐器组合的形式和音响，形成了不同的风格和特点。

中国传统乐器的合奏形式，因流传地域、乐器组合、主奏乐器以及传承曲目的不同，形成较为固定且有着浓厚地方风格的合奏形式，我们一般称之为“地方乐种”。

感知与体验

1 = G

雨打芭蕉

广东民间音乐

(一)

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

$\underline{5}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ 0 $\underline{5}$ $\underline{6}$ | $\underline{7}$. 2 1 1 $\underline{7}$ $\underline{6}$ | $\underline{5}$ $\underline{3}$ $\underline{5}$ $\underline{6}$ 1 4 | 3 4 3 2 1 3 | $\underline{6}$ 1 2 4 3 2 |

1 1 1 3 2 2 2 3 | 5 6 5 0 5 6 | 7 6 7 2 1 7 6 | 5 3 5 6 1. 7 | 6 7 6 5 4 5 3 | 5

(二)

$\frac{2}{4}$ 2 2 | 5 5 6 1 | 5 5 | 4. 2 | 5 5 | 5 5 6 1 | 5 5 |

(三)

$\frac{2}{4}$ 5 6 2 2 6 | 5 6 2 5 2 | 1 5 0 1 | 2 3 2 0 5 |

3 5 2 3 2 3 1 | 2 3 2 0 5 | 3 5 3 5 3 2 | 1. 2 :|| 1 1 ||

请同学们通过聆听和讨论，说说广东音乐的特点和你的感受。

艺术小词典

地方乐种 目前常见的有丝竹乐类（江南丝竹、广东音乐、潮州弦诗、福建南音等）、吹打乐类（河北吹歌、苏南吹打、晋北鼓乐、潮州大锣鼓等）、清锣鼓乐类（绛州鼓乐、十番锣鼓、威风锣鼓、土家族打溜子等）、弦索乐类（弦索十三套、河南大调板头曲等）。

滚核桃

绛州鼓乐

练习与拓展

请听辨乐曲《滚核桃》的节奏，并在下面空白处记录其中若干小节。试着通过拍手、拍腿、拍桌子等，模仿该乐曲中的击奏鼓面、鼓边、鼓架等部位的效果，感受绛州鼓乐的艺术特点。

艺术小词典

绛州鼓乐 流行于山西新绛县（古称绛州）。一般以演奏套曲为主，鼓乐气势浑厚、热烈豪放，声韵别有地方风味。

“室内乐”原是指在比较小的场所演奏的音乐，现在多指由单件乐器担任独立声部的器乐重奏、带伴奏的器乐独奏，以及声乐曲中的浪漫曲、带伴奏的重唱曲等。

感知与体验

大调钢琴五重奏“罽鱼”

(第四乐章选段)

[奥]舒伯特曲

1. 室内乐器乐重奏组合形式繁多，最常见的重奏有钢琴_____、弦乐_____、弦乐五重奏、木管_____、铜管_____、钢琴五重奏等。请自行收集、聆听一首重奏作品。

2. 在通常情况下，参与演奏室内乐的人数为_____，各奏_____个声部，_____指挥；和交响乐作品相比较，室内乐重奏显得感情细腻、含蓄，而且更加注意发挥每件乐器的演奏技巧和表现力。

歌唱祖国

王 莘曲

The musical score is arranged in a system with the following instruments and parts from top to bottom:

- 长、短笛 (Long and Short Flute)
- 单簧管1 (Soprano Clarinet)
- 单簧管2/3 (Alto and Bass Clarinet)
- bE 萨克斯管 (Bass Clarinet)
- bB 萨克斯管 (Tenor Saxophone)
- 圆号 (French Horn)
- 小号 (Trumpet)
- 长号1/2 (Euphonium)
- 长号3 (Tuba)
- 小军鼓 (Snare Drum)
- 大鼓/镲 (Bass Drum/Cymbal)
- 短号 (Cornet)
- 上低音 (Baritone)
- 次中音 (Alto Saxophone)
- 大号 (Bass Saxophone)

The score includes dynamic markings such as *ff* (fortissimo) and *f* (forte) throughout the piece.

1. 上面为管乐合奏《歌唱祖国》的总谱片段。请尝试着将总谱中涉及的乐器名称与视频中的乐器对应。

2. 管乐队与交响乐队的乐器组成有何明显差异？并请你试着说说：这两种乐队在音响效果、艺术表现力方面有何不同。

3 单元 亚洲风情

主题 1: 亚洲民间歌曲

主题 2: 绮丽的建筑、服饰、陶艺

主题 3: 多彩的亚洲民间舞蹈

亚细亚，太阳升起的地方。

——古腓尼基人

单元概述

亚洲是地球上面积最大的陆地。这里，蕴藏着丰富多彩的艺术宝藏。

亚洲的民间艺术，像一座汇集着千年珍奇的宝库，独放异彩；似一条闪耀着万斛明珠的长河，源远流长。这些艺术文化讴歌了亚洲人民赖以生存的江河、平原和高山，记载了亚洲人民繁衍生息的欢乐、苦难和希望。在这片神奇的土地上孕育和创造出来的独特艺术，是世界文化和艺术的重要组成部分。

本单元我们通过学习亚洲的民间歌曲，欣赏亚洲的建筑、服饰、陶艺等造型艺术品，练习亚洲的民间舞蹈，感悟亚洲艺术的辉煌。

主题 1 ● 亚洲民间歌曲

亚洲面积居七大洲之最。但是由于历史、民族、宗教等诸方面的原因，亚洲在文化上始终未能成为拥有某些共同元素、统一的整体。根据音乐文化的特征，人们通常把亚洲划分为东亚、东南亚、南亚和西亚四个区域。

感知与体验

五木催眠曲

日本民歌
吕 远译配

1. 孟 兰 节 呀， 孟 兰 节 呀， 孟 兰 节 后 要 流 浪， 东
2. 假 如 我 死 去 了， 谁 会 为 我 哭 泣， 只
3. 假 如 我 死 去 了， 把 我 埋 在 路 旁， 那
4. 扔 下 了 什 么 花 儿， 只 有 山 茶 花， 浇

家 已 不 要 我 了， 我 快 要 回 家 乡。
有 那 后 山 寒 蝉 它 为 我 悲 伤。
过 路 人 会 给 我 扔 下 朵 朵 野 花。
墓 的 水 呀 只 有 天 上 的 雨 水 呀！

1. 请学唱这首歌曲。

2. 日本音乐的调式深受我国五声调式的影响，但与我国的五声调式不同。请找出这首歌曲所使用的音级，并与我国五声调式作比较。

3. 请你试着用“日本都节调式”中的五个音编写八小节旋律，并试着在钢琴上弹一弹，听听会是什么效果。

朝鲜拥有悠久的历史 and 璀璨的文化，虽然现在的朝鲜半岛分成南北两个国家，但从音乐传统来看，它们依然是一个整体。

阿里郎

朝鲜民歌

1.2.3. 阿里郎， 阿里郎 阿拉里郎!

我的郎君 翻山过岭 路途遥远。

你真 无情啊！ 把我扔下，
春天 黑夜里， 满天星辰，
今宵 离别后， 何日能回来，

出了门 不到十里路， 你会想家。
我们的 离别情话， 千言难尽。
请你留下 你的诺言， 我好等待。

1. 朝鲜民歌多采用三拍子（ $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{6}{8}$ 等）。请在学唱这首歌曲后，找出歌曲中最典型的节奏型，并写在后面：_____。

2. 请同学们用拍击桌子的方式，模仿朝鲜长鼓演奏以上节奏型，为歌曲伴奏，体会歌曲的节拍、节奏特点。

3. 朝鲜民歌主要的伴奏乐器是伽倻琴、长鼓。请收集相关资料与同学们分享。

东南亚音乐文化区地处亚洲的东南地区，有泰国、老挝、马来西亚、柬埔寨、新加坡、缅甸、越南，以及印度尼西亚、菲律宾、文莱等国家和地区。其境内种族、民族、语言、宗教复杂，文化交融多样。

感知与体验

日出

(印度尼西亚佳美兰音乐)

印尼民间乐曲

艺术小词典

佳美兰（Gamelan）也有译作甘美兰，主要由青铜打击乐器、弦乐器、管乐器、皮膜乐器，以及歌手等组成。佳美兰乐队及其音乐大约在 15 世纪时形成，是东方音乐的代表性品种，具有非常高的音乐文化价值和学术价值，现已成为世界民族音乐中最主要的类型之一。

海鸥

缅甸民歌
许清章译词
阎肃配歌

晚霞笼罩着伊洛瓦底江，活泼的海鸥展翅
飞翔，啊它们飞来飞去尽情歌唱，啊它们自由自在
多么欢畅。静静的江水向东流，只有那歌声轻轻回荡。
海鸥啊，海鸥，你那婉转动人的歌声扰乱了我那平静的心房。
看晚霞映红了伊洛瓦底江，这是多么美好的时光！
啊海鸥飞来飞去尽情歌唱，啊海鸥自由自在多么欢畅，
静静的江水向东流，只有那歌声轻轻回荡。

1. 请熟练演唱这首歌曲，并能够背唱第一部分的乐谱。
2. 请分析这首歌曲第一部分的音乐特点：旋律以_____和音程的小跳进行为主，句式较为规整，节奏型较统一，音域只有_____度。请讨论，具有这样特点的音乐，我们应该怎样演唱。

南亚音乐文化区以印度为中心，辐射至一些邻近国家。其中印度音乐占主流地位，同时又因各种因素而呈现出多样性。拨弦乐器和鼓类乐器在这一地区的音乐中发挥着非常重要的作用。

感知与体验

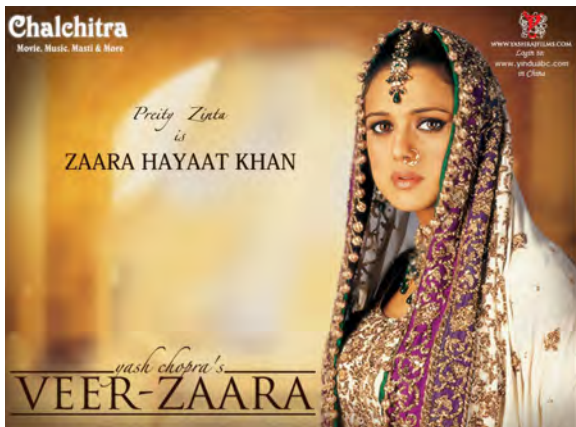
美丽的国土

巴基斯坦民歌

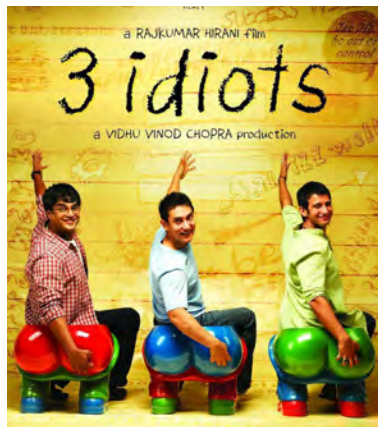
美丽的国土，美丽的国土，愿你永存，
愿你繁荣昌盛，愿你永远繁荣昌盛，
愿你永远繁荣昌盛，美丽的国土，愿你永存！

1. 请在聆听这首歌曲后，结合对乐曲旋律、节奏的分析，谈谈你的感受。

2. 印度、巴基斯坦的歌曲数量之多浩如烟海，且艺术性很高，突出体现在许多电影中。请你选择欣赏一部经典印巴电影，重点感受其中的音乐背景对烘托电影主题所起的作用，并向大家介绍其中一首主题歌曲。

爱无国界 印度电影

三个傻瓜 印度电影

晚上的拉格

(西塔尔独奏)

印度民间乐曲

1. “拉格”是印度古典音乐中发展水平极高的旋律体系。印度音乐旋律的突出特点是：音乐是线性的、旋律性的，多装饰音、装饰乐句，大量使用微分音。

2. 西塔尔琴 (Sitar) 是印度最重要的拨弦乐器，其结构非常复杂，演奏难度极大。请收集资料加以了解。

练习与拓展

1. 印度人将节奏、节拍合称为“塔拉 (Tala)”，而鼓则是塔拉最直接的载体。请同学们收集资料了解印度塔布拉鼓 (Tabla)，并试着用废旧桶、盆制作一件塔布拉鼓。

2. 请同学们在老师指导下唱出以下鼓谱，体会印度音乐的节奏、节拍特点。并试着用自制鼓击打出以下节奏。

叮 它 低 它 | 叮 它 低 它 它它 | 叮 它 低 它 |
 叮 它 低 它 里 击它它卡 | 叮击它 它卡 叮 它 | 叮击它叮 击它 它卡 叮 它 |
 叮 击 它 它卡 叮 它 | 叮 击它 它卡 叮 它 里 击它它卡 | 叮..... |

主题 2 ● 绮丽的建筑、服饰、陶艺

亚洲建筑风格多样，精彩纷呈。从独具特色的圆形尖塔，到色彩浓烈、流光溢彩的建筑装饰，从气质高雅、工艺绝伦的宫殿寺院，到精练简约、优雅洒脱的民宅，都体现出亚洲建筑风格的独特个性。

印尼托拉雅人住宅

缅甸佛光大金塔

老挝香通寺

古巴比伦空中花园遗址

古巴比伦什塔尔门

文莱的赛福鼎清真寺

泰国曼谷黎明寺

练习与拓展

请同学们查找资料，了解亚洲建筑与当地生活、文化的关系。

伊朗德黑兰古城门

印度泰姬陵

日本京都清水寺

感知与体验

请同学们说说下面各国的民族服饰各有什么特点。你还知道哪些有特色的亚洲民族服饰？

日本民族服饰

泰国傣族服饰

泰国阿卡族头饰

韩国民族服饰

亚洲艺术节是由我国主办的区域性国际艺术节。自1998年首次于北京举办，先后已举办了十余届。来自亚洲各国的艺术家带来了特色鲜明、风格各异的艺术节目，为亚洲各国的不同艺术形式提供了交流机会，并向世界展示出悠久、发展的亚洲艺术形象。

斯里兰卡少女玩击鼓游戏

亚洲艺术节海报，其画面将亚洲不同国家传统文化的面部特征巧妙地组合在一起，既突出了个性又具有统一的艺术效果。

马来西亚民间游戏：玩大陀螺

菲律宾平塔多斯节的化妆“武士”

大地是人类的母亲，土与火交织出灿烂的文明。古今中外的陶瓷制品不仅是日常生活用品，更以其独特的质地和造型，展示着不同时代、不同民族的文化 and 历史。

亚洲各国，自古就有种类繁多的陶瓷艺术，反映了亚洲不同国家和民族的历史文化。

三彩陶女坐俑〔唐〕

尼泊尔做陶的少女

反思与评价

举例分析亚洲不同国家的陶瓷作品的艺术特色。

白釉黑花梅瓶

六棱花口洗〔宋〕

白瓷孩儿枕〔宋〕

志野陶盘 [日]
16—17 世纪

鱼纹陶盆

头顶陶罐的印度妇女

长柄彩陶罐

莲花壶 [越]

豹形陶器

荷花纹边鱼盘

鹤鱼石斧彩陶盆

长嘴油灯

陶灶 [东汉]

陶船 [东汉]

表现与创作

欣赏了那么多的陶艺作品后，同学们一定想亲自动手做一做了。那就用自己的巧手来表现吧！

陶艺制作的方法有许多种，常见的有手捏成形法、泥球成形法、盘条成形法、泥片成形法和拉坯法等，有时还可以综合使用这些方法。这里选择几种供同学们参考。同学们还可以在现有的基础上，运用巧妙的构思，设计出新颖的作品。

手捏成形法

泥球成形法

拉坯法

盘条成形法

陶艺的最后工序是烧制。烧制的方法很多：一是入窑烧制，燃料一般用煤炭和天然气，也可用电窑烧制；二是不入窑，在野外用柴火直接烧制。经过烧制以后，泥坯就成为真正的陶艺作品了。

主题 3 多彩的亚洲民间舞蹈

亚洲分布着48个国家，色彩斑斓的民族舞蹈构成了亚洲独具特色的舞蹈艺术。如西亚舞蹈、南亚舞蹈、东南亚舞蹈、东北亚舞蹈等。

感知与体验

日本舞蹈 总体风格是动作平稳、节奏缓慢、舞姿柔和。但日本舞蹈在柔美中透出一种内在的力量。

日本伞扇舞

欣赏《伞扇舞》，模仿舞蹈中的典型动作，伴随音乐跳一跳。

印度舞蹈 印度民间舞种类繁多，既有属于宗教仪式的舞蹈，又有属于娱乐庆典的舞蹈。印度舞蹈常与宗教、神话、诗歌、戏剧紧密结合。

婆罗多舞 印度古典舞派之一。产生于南印度泰米尔纳德邦一带，是印度古典舞中最具代表性的一种。

学做几个印度舞蹈动作。

朝鲜的民间舞可谓既丰富多彩，又特色鲜明，充分表现出朝鲜民族含蓄内敛、坚韧刚毅的性格。

感知与体验

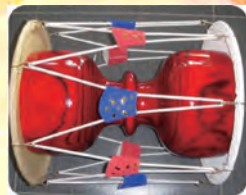
农乐舞 在朝鲜族有着悠久的历史，它最早来自古代朝鲜人农业祭祀仪式中的“踩地神”，后来逐渐发展成音乐、舞蹈、演唱为一体的综合性民间艺术。

象帽舞 是农乐舞中最为精彩华丽和富有特色的舞蹈。舞者头戴系有长短两根飘带的特制斗笠，边击小鼓边转动飘带起舞，飘带在舞者的舞弄下旋转如风，甩出光辉耀眼的美妙彩环，令人目不暇接。

象帽

长鼓

长鼓舞 是朝鲜的另一代表性舞蹈，源自农乐舞。表演时，舞者肩挎长鼓，右手持鞭，边跳边敲鼓，并配合柔软的扛手、伸肩、鹤雀步等身体动作，身、鼓、神融为一体，达到高度协调一致。

练习与拓展

欣赏过长鼓舞，尝试模拟长鼓的打法，练习下面节奏。曲谱中符干向下为左手四个手指敲击鼓面，发出“咚”音；符干向上为右手以细竹条敲击鼓面，发出“嗒”音。

The musical notation is as follows:

Staff 1 (Melody): $12/8$ time signature. Dynamics: f , sf , p , f .

Staff 2 (Drum Patterns): $12/8$ time signature. Upward strokes represent 'ta' (right hand), downward strokes represent 'dong' (left hand).

作品取材于法国的一起海难事件：“梅杜萨号”在开往非洲的途中遇难。画面呈上升态势的金字塔形构图。顶端一位被众人簇拥起的黑人，手持红衬衫挥舞求救。作品突破了古典主义偏爱水平线的陈规，在画面中前倾人群和后倾人群形成两个充满张力的三角。强烈的光影对比，增强了悲剧事件的气氛。这部作品成为浪漫主义美术极具代表性的杰作之一。

梅杜萨之筏 (油画)(局部)
[法]席里柯

冬天如果来了，春天还会远吗？

—— [英] 雪莱

单元概述

浪漫主义是18—19世纪欧洲的艺术思潮，鼎盛于法国大革命、欧洲民主运动和民族解放运动高涨时期，包括文学、诗歌、美术、音乐、戏剧等领域。浪漫主义的主要特点是：偏重于表现主观理想，抒发强烈的个人感情；强调创作的自由，反对古典主义的束缚；描写自然风光，歌颂大自然；描写中世纪和以往的历史。由于反感工业污染和城市生活的陋俗，大自然成为浪漫主义艺术家寄托自由理想的地方，并把自然看作一种神秘力量或某种精神境界的象征。但他们的描写不重在反映历史真实，而在表现自我的想象，往往只是撷取历史的一个小插曲，可以任凭作者自由驰骋；表现现实发生的重大事件，情感真挚，表达自由。

本单元从欧洲浪漫主义音乐、美术和舞蹈方面的学习，感悟浪漫主义的艺术表现力。

主题 1 ● 欧洲浪漫主义音乐

浪漫主义开始于18世纪西欧的艺术、文学和文化运动。“浪漫主义”一词在音乐领域，是指1820年至1910年这一时期。这一时期音乐艺术的代表人物有舒伯特、肖邦、李斯特、柴可夫斯基等。

感知与体验

舒伯特（1797—1828）奥地利作曲家，早期浪漫主义音乐的代表人物，有“歌曲之王”的美誉。他创作有上千部作品，包括《魔王》《鳟鱼》《菩提树》《美丽的磨坊少女》等600多首歌曲，以及歌剧、交响曲、弦乐四重奏等其他作品。

魔王

[奥]舒伯特曲

魔王插图

1. 本歌曲中塑造了4个音乐形象：叙事者、父亲、儿子、魔王。请分析4个形象在音乐要素方面有何不同。

2. 18—19世纪艺术歌曲的歌词往往选自文学名作。《魔王》的歌词便是出自德国大文豪歌德的极富浪漫主义气息的杰作——叙事诗《魔王》。

3. 钢琴伴奏是艺术歌曲的重要组成部分，在塑造形象、表达情感、渲染气氛等方面起到重要作用。请认真聆听，并思考前奏部分出现的同音上的三连音在以上三方面有何效果。

菩提树

(选段)

[德] 缪勒原诗

[奥] 舒伯特作曲

邓映易译配

中速

在 门 前 水 井 旁 边， 有 一 棵 菩 提 树， 我
做 过 无 数 美 梦， 在 它 的 绿 荫 间。 也 曾 在 那 树
干 上， 刻 下 甜 蜜 的 话， 无 论 快 乐 和 痛 苦， 常
在 树 下 留 连。 今 天 像 往 日 一 样， 我
流 浪 到 深 夜， 我 在 黑 暗 中 行 走， 闭 上 了 我 的 双
眼； 好 像 听 见 那 树 叶 对 我 轻 声 呼 唤：“朋
友， 回 到 我 这 里 来 寻 找 平 安！” 凛 冽 的 北 风
吹 来， 直 扑 上 我 的 脸， 把 头 上 帽 子 吹 落， 我 仍 坚 定 向 前。

1. 请学唱这首歌曲，并背唱第一乐段。
2. 配合手势，练好转调部分的衔接。你会发现，准确歌唱在不同音高上构成的音程，再配合手势，转调也并不困难。

感知与体验

肖邦 (1810—1849) 波兰作曲家、钢琴演奏家, 19世纪浪漫主义音乐的代表人物。其作品涉及钢琴音乐的各种体裁, 包括练习曲、前奏曲、马祖卡舞曲、波罗乃兹舞曲、夜曲、圆舞曲、即兴曲、叙事曲、谐谑曲、奏鸣曲等。

降E大调夜曲

(作品Op.09第二首)

[波]肖邦曲

Andante

1. 肖邦有“钢琴诗人”的美誉, 他的21首夜曲最能体现他的旋律优美, 且有丰富而微妙情绪变化的特点。

2. 这首乐曲的节拍是复拍子, 请尝试着打出 $\frac{3}{4}$ 拍, 并随拍子吟唱前四小节乐谱。

革命练习曲

[波]肖邦曲

Allegro con fuoco. ♩ = 160

f
legatissimo

f *con fuoco*

cresc. *sempre f*

1. 乐曲开始时旋律强烈地连续大幅度地下行，表达出作者怎样的思想感情？
2. 肖邦创作的很多作品与波兰民族解放斗争相联系，表达了强烈的爱国主义思想，因此被舒曼称作“藏在花丛中的一尊大炮”。请收集一首相关作品加以欣赏。

如歌的行板

(《D大调弦乐四重奏》第二乐章)

[俄]柴可夫斯基曲

主题一：

主题二：

- 1.请在聆听本曲之后，歌唱以上主题，并体会其中的情绪。
- 2.主题一使用二拍与三拍混合拍子，音调悠长舒缓，旋律有多处下行，尤其是多次出现向下四度进行。请找出具有这样特点的地方，并在反复吟唱后谈谈你的感受。
- 3.主题二连续使用附点音符和三连音，请在老师指导下唱准这个主题的节奏，并谈谈你的感受。

柴可夫斯基（1840—1893） 俄国著名作曲家。受俄国贵族教育及西欧资本主义的影响，他的很多作品反映了19世纪下半叶俄国资产阶级知识分子渴求幸福和惶惑苦闷的心绪。主要作品有10部歌剧、3部舞剧、6部交响曲、4部协奏曲、3部交响诗、6部室内乐等。

六月——船歌

（钢琴套曲《四季》第六首）

[俄]柴可夫斯基曲

Andante cantabile

p *mf* *dim.* *p*

Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

练习与拓展

以上是这首乐曲的第一部分，请你唱唱这两个乐句，它们的长度相等吗？在音乐中这种不对等的乐句关系，有什么表现意义吗？

柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》共包括12首乐曲。请收集聆听一两首你最喜欢的，并谈谈感受，与大家分享。

主题 2 ● 欧洲浪漫主义美术

浪漫主义美术是19世纪初兴起于法国的一个艺术流派。这一流派摆脱了当时学院派和古典主义的羁绊，选择现实生活惊人事件作题材，偏重于发挥艺术家自己的想象和创造，其作品具有构图变化丰富，造型奔放，富有运动感，情感色彩强烈等特点。

希奥岛的屠杀（油画） [法] 德拉克洛瓦

马赛曲（浮雕） [法] 吕德

德拉克洛瓦是法国浪漫主义绘画的重要画家。《希奥岛的屠杀》描绘了土耳其侵略军在希奥岛大肆掠夺和屠杀手无寸铁的希腊平民的暴行，表达了画家本人对希腊人民的声援与同情。

吕德是法国浪漫主义风格的雕塑家，他摒弃当时法国雕塑界流行的形式主义，提倡富于动态和激情的风格。他的代表作是巴黎凯旋门上的高浮雕《马赛曲》，作品重现了1792年法国人民保卫祖国的历史场面。

渔童（雕塑） [法] 吕德

威温侯公园（油画） [英] 康斯泰布尔

英国浪漫派风景画是对那些具有浪漫主义特色风景画的概括。英国画家康斯泰布尔和泰纳把水彩画技法的鲜艳性和油彩结合使用，创造了独特的效果。

康斯泰布尔探索了大自然光和色的复杂性，向人们呈现了英国恬静的乡村景色和田园风光。泰纳发挥了光的自然效果，创造出有动力感的构图，使人如临其境，似乎在随画面一起游动。

德国浪漫主义风景画家佛里德里希的作品充满了感情和象征意义，将风景和宗教情怀融合在一起，以高入云霄的孤树或十字架之类的形象暗示自然和心灵的可敬可畏。

反思与评价

举例分析浪漫主义美术的艺术特点。

最后一次归航（油画） [英] 泰纳

山中的十字架（油画） [德] 佛里德里希

主题 3 ● 浪漫芭蕾

芭蕾舞素有“西方文明的结晶”和“贵族艺术”的美誉之称，亦有“严肃艺术”“高雅艺术”等雅号。由于芭蕾舞特有的艺术特点，所以也被称为“脚尖舞”。芭蕾舞是迄今为止最具国际性的舞蹈种类之一。

浪漫芭蕾的象征：
“足尖鞋”与“白纱裙”

吉赛尔（芭蕾舞剧）

19世纪诞生于法国的“浪漫芭蕾”是西方芭蕾发展史上极为重要的时期。浪漫时期所形成的艺术传统和审美标准深刻地影响了芭蕾舞日后的发展。

浪漫芭蕾开创了“童话、神话”的舞剧题材，奠定了“轻盈飘逸”的审美观念，形成了“白色纱裙”的服装模式，对后来的芭蕾产生了决定性的影响。

感知与体验

欣赏：芭蕾舞剧《吉赛尔》。

1832年在巴黎上演、由塔利奥尼担任主演的芭蕾舞剧《仙女》，标志着“浪漫主义芭蕾”的诞生。该剧通过“现实与非现实，人间与非人间”并存的结构形式，将人间生活和虚无缥缈的神幻世界沟通起来，讲述了一个神奇的精灵和一位苏格兰青年的恋爱悲剧。

塔利奥尼在《仙女》中的形象

剧中女主角身着洁白飘逸、带有轻巧翅膀的薄纱舞裙，栩栩如生地刻画出仙女这一精灵典雅、轻盈和飘忽不定的形象。该剧第一次在舞台上让女演员立起脚尖，这是芭蕾技术上的一次质的飞跃，构成了芭蕾特有的艺术标志。

艺术小词典

练习与拓展

尝试练习芭蕾的基本动作。

芭蕾 法语 Ballet 的音译。原意为“跳跃”“跳舞”的意思。相对于强调“手舞”的东方各民族舞蹈，芭蕾更侧重于“足蹈”。

5 单元

舞台探秘

中国近现代儿童歌舞音乐的开创者黎锦晖，以陶冶儿童性情、增进儿童智慧为宗旨，可谓开素质教育之先河。

——李岚清

单元概述

音乐剧是由喜歌剧和轻歌剧演变而来的，早期亦称为歌舞剧，是音乐、歌曲、舞蹈和对白结合的一种戏剧表演，剧情通过演员的语言、音乐和动作演绎传达给观众。与传统的歌剧相比，音乐剧的音乐更通俗易懂，表演手段更灵活，因此很受大众的欢迎。音乐剧是20世纪出现的一门新兴的综合舞台艺术，集歌、舞、剧为一体，广泛地采用了高科技的舞美技术，不断追求视觉效果和听觉效果的完美结合。

本单元首先选取了几个经典的音乐剧片段，让大家初识音乐剧，并提供了一个完整的校园音乐剧本，引导大家在实践中学习音乐剧。本单元还将学习舞台美术的创作。

主题 1 ● 初识音乐剧

孤独的牧羊人

(选自音乐剧《音乐之声》)

[美] 奥斯卡·哈默斯坦词

[美] 理查德·罗杰斯曲

戈

漪译配

1. High on a hill was a lone - ly goat - herd,
2. A prince on the bridge of a cas - tle moat heard:

lay - ee o - di, lay - ee o - di lay - ee o. Loud was the voice of the
lay - ee o - di, lay - ee o - di lay - ee o. Men on a road with a

lone - ly goat - herd, lay - ee o - di, lay - e o - di - o.
load to tote heard: lay - ee o - di, lay - e o - di - o.

Folks in a town that was quite re - mote heard: lay - ee o - di, lay - ee o - di;
Men in the midst of a table d'hote, heard: lay - ee o - di, lay - ee o - di;

lay - ee o. Lust - y and clear from the goat - herd's throat heard:
 lay - ee o. Men drink - ing beer with foam a - float heard:

lay - ee o - di, lay - ee o - di; o. } O - ho, lay - dee - o - di - lee - o,
 lay - ee o - di, lay - ee o - di; o. }

o - ho, lay - dee o - di - ay! O - ho,

lay - dee - o - di - lee - o, lay - dee - o - di, lee - o, lay!

《孤独的牧羊人》这首歌曲中运用了大量的八度、九度的大跳。这种风格源于阿尔卑斯山区的一种特殊唱法——“约德尔”。其特点是演唱时，在中、低音区用真声唱，进入高音区突然用假声，并且用这两种方法迅速地交替演唱，形成奇特的效果。

请同学们尝试着用这种特殊的技巧演唱一下这首歌曲。

练习与拓展

奥斯卡经典影片《音乐之声》最初是以音乐剧的形式在百老汇上演，后来被改编成电影，受到全世界人民的喜爱。剧中的经典歌曲《哆来咪》《孤独的牧羊人》《雪绒花》你一定很熟悉吧！试着选择其中的一段，按音乐剧的形式排练出来，在课堂上表演给大家！

梦想成真

(音乐剧《约瑟夫与他的梦幻彩衣》插曲片段)

[英] 韦伯曲

1. I closed my eyes, drew back the
2. I wore my coat, with gol - den

I wore my coat,
cur - tain; to see for cer - tain,
lin - ing; bright col - ours shin - ing,

what I thought I knew. Far far a - way,
won - der - ful and new. And in the east,

some - one was weep - ing; but the world was
the dawn was break - ing; and the world was

east, a a a

sleep - ing } An - y dream will do!
wak - ing }

a a

配合视频欣赏，唱唱这个合唱的片段。

韦伯（1948— ） 英国著名音乐剧作曲家，被誉为改写了音乐剧历史的音乐家之一。代表作品有《猫》《歌剧魅影》《耶稣基督万世巨星》《星光快车》《艾薇塔》等等。

练习与拓展

1. 请同学们自由组合，分别在韦伯的音乐剧《约瑟夫与他的梦幻彩衣》或《猫》中选取一个片段，利用课余时间进行排练，然后在课堂上表演，并相互评价。最好能结合剧情自己设计服装、道具，自己编排动作，自己化妆。

2. 你还熟悉并喜欢哪些音乐剧？请挑选出你认为最精彩的段落介绍给大家，并进行适当的分析点评。

艺术小词典

四大音乐剧 音乐剧史上，《猫》《西贡小姐》《歌剧魅影》《悲惨世界》因其盛演不衰、影响巨大被并称为世界四大音乐剧。其中《猫》是一部童话式的作品；《西贡小姐》是一部以女性为主的爱情悲剧；《歌剧魅影》以美声唱法为主，是“歌剧—轻歌剧—音乐剧”过渡的典范；《悲惨世界》则是文学巨著改编成音乐剧的典范。

校园音乐剧《生死概率》

刘键编剧作曲

人物：班长（女），小博士（男），小皮包（男），小玲（女），小叶（女），同学们……

背景：狂风呼啸的黑夜里，洪水已经决堤了，一个学校很快要被淹没了，但是无人知道。

（洪水涨起，学生们被围困，一片慌乱）

合唱《洪水》。

洪 水

（合唱）

刘键词曲

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

0 6 $\dot{1}$ 7 5 6 3 | 0 6 $\dot{1}$ 7 5 6 3 | 0 6 7 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ | 7 6 $\dot{1}$ 7 5 6 3 |
看洪水多无情， 看浪涛多凶猛， 看浪涛多凶 猛，看洪水多无情！

0 6 $\dot{1}$ 7 5 6 3 | 0 6 7 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ | 7 2 $\dot{1}$ 7 6 (5 || 7 2 $\dot{1}$ 7 6 - ||
看浪涛多凶猛， 看浪涛多凶 猛，多凶 猛！ 猛多凶 猛！

1 5 5 5 5 5 5 5 | 1 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 $\dot{1}$ $\dot{1}$ 3 | 4 - - - |
才知时光 宝 贵，

6 6 6 2 2 2 | 7 - - - | 7 7 7 3 3 7 | $\dot{1}$ - - - | 3 3 7 $\dot{1}$ 6 :||
人人渴望 生 存！ 今夜无人 后 退， 求生本 能！

班长（惊呼）：看！老师被洪水冲走了！

同学们（惊呆了）：老师！老师！

小玲（极度沮丧地）：再也没有人报警了，谁也不知道我们了，学校成孤岛了，我们25个学生被遗忘了，（疯狂地）——没希望了！

小皮包（突然神经质地）：不好啦，晚上洪水更高了，我们快上教室屋顶吧！

小玲（对小博士，求救地）：小博士，听说你算概率非常准，你算算，我们的生死概率是多少？

独唱与齐唱《生死概率》。

生死概率

（独唱、合唱）

刘键词曲

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

6 6 5 6. | 6 6 5 6 | 6 6 5 6 | 6 6 5 6 | 6 6 5 6 ||

（独）生死概率！（合）生死概率！生死概率！生死概率！生死概率！

小博士（用自己奇怪的方法在计算，自言自语地）：如果我们等人来救，生的机会只有百分之十，也就是说，几乎没有活的可能！

小皮包（听到这里，崩溃似的喊）：世界末日啦！世界末日啦！（似乎有所想起）有好吃的——快吃，有好玩的——快玩，有女朋友的——快表态！世界末日！世界末日啦！（疯了一样倒在地上，同学们关心地把他围了起来）

小玲（眼尖看到旁边暗处停着艘小小木船，激动不已）：看！那里有一条空小船！

小皮包（也听见了，突然跳了起来，一翻脸，拦住大家）：别动！这是我的船，是我爸爸买给我的！（态度开始转变，变成令人厌恶的样子）这条船一共只能坐三个人，今天由我来指定两个人，和我一起逃生！

独唱与齐唱《讨厌》。

讨 厌

（独唱、合唱）

刘键词曲

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

<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3</u> <u>6</u> <u>6</u> 5		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3.</u> <u>5</u> 3				
(独)我 的 船, 我 的 船, 小 船 再 小 也 是 船。 我 的 船, 我 的 船,														
<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		<u>6.</u> 1 6		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3</u> <u>6</u> <u>6</u> 5		<u>3.</u> <u>5</u> 3		^v
不是你的,不是她的,我的船!														
我的船, 我的船, 小船再小也是船。														
0		<u>3.</u> <u>5</u>		3		<u>3.</u> <u>5</u>		3		<u>3</u> <u>6</u>		<u>6</u> 5		<u>3.</u> <u>5</u>
你的船! 你的船! 自以为是烦不														
<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3.</u> <u>5</u> 3		<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		0		0		0		0
我的船, 我的船, 不是你的,不是她的,……														
3		^v <u>3.</u> <u>5</u>		3		<u>3.</u> <u>5</u>		3		<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		<u>3</u> <u>3</u> <u>2</u> 1		<u>0</u> <u>5</u>
烦! 你的船! 你的船! 自以为是,自以为是, 讨厌!														

小玲（厌恶地）：那你快挑！

小皮包（得意地）：我要挑一位对我好的人，谁叫你们平时不和我玩！我还要挑一位本校的美女，校花！

（大家都气坏了）

小玲（大声地）：谁都不愿意跟你走！

（大家都生气地扭过头去，沉默半晌，班长压抑着自己的情绪，顾全大局

地开了口)

班长：同学们，这是我们大家的疏忽，其实每一个同学都是兄弟姐妹。我们平时嫌他有钱摆阔，忘记了我们是一个可以互相影响和帮助的团队，我们不应该疏远他。（对小皮包）你看，紧急关头，你是不是也要有一点奉献精神啊！

小皮包（知道这是给他台阶下，但是不情愿地）：这话你不早说，好吧，你们自己选两位和我一起逃生吧！

（大家不语）

小博士（勇敢地）：我们是男人，是顶天立地的男子汉，把机会留给女生！

全体男生：好！

（男生们从队伍里都走出来了，紧紧地站在一边）

班长：可女生也太多了。我们大个子女生活下去的概率应该比小个子高，我们让给小个子！

大个子女生们：好！

（大个子女生也从队伍里勇敢走出来，紧紧靠在一边）

小玲：可是，小个子女生还是太多，我们身体强的让给身体弱的！

小个子中身体看上去强的女生们：好！

（小个子强壮女生也从队伍里勇敢地走出来，紧紧抱在一起，现在只剩三个了）

班长：可是人还是多，（想了一下）我们挑出其中是独生女的同学吧。

（她们互相问讯，低下了头）

班长：怎么了？

小叶：三个同学都是独生女，没法再选了。

班长：（着急地）可只有两个逃生的位置啊！

（长时间在地上无聊地画圈圈的小皮包突然停住，慢慢地站了起来）

小皮包（若有所思）：我开始明白了，是我错怪大家了，（歉意地）是我太自私了，我不是你们的好朋友。（忽然大声地）但是，我也是男子汉，男子汉就是血气方刚的，我——让出来！（转身扭头就走，被几个男同学紧紧抱住，大家激动地鼓掌）

小玲（对小博士）：小博士，你再算算，坐船的生死概率是多少，在屋顶上等的是多少？

小博士：（不假思索）坐船的生死概率50对50，而在屋顶上等的是（低下头，轻声地）——0。

（大家再一次沉默，只听凶猛的风声又起）

小叶：班长，又起风了！

班长（着急地对三位被挑出来的瘦弱小同学）：你们赶快上船出发，祝你们成功！

小博士（突然想起了什么，声色变了）：——慢！现在起风涨潮又是黑夜，她们又非常弱小，生死概率——起变化了！

小玲（万分着急地）：你是说连她们也活不了了？！

（小博士摇摇头，三个小同学吓得哭了起来，大家一片沉寂，班长在急急地思考，似乎想到什么）

班长：我有一个想法……

大家：快说！

班长：改一改，我们挑出三位水性最好、身体最强壮的同学上船，出去求援报警。（慢慢地说出了最不可思议的想法）而我们把身体绑在一起，像树一样，大个子在下面，小个子在上面，这样树起一个显眼的标志，死等！大个子淹死了，小个子还有机会；小个子死了，最高的那位还有希望。等到最后，不管是谁活下来，一定要告诉学校——我们最后的想法，（使劲全力大声地）小博士，你说，——生死概率——多少？！

小博士：（也已经疯狂了，抓着脑袋）让我好好算算……（最后傻傻地看着大家）我……实在算不出来了！

（居然有人看他的傻样子偷偷在笑，但又不知道这个时候该不该笑。班长发现了，小皮包也发现了。他们意识到了什么，他们知道这个时候笑代表了什么。于是，趁着笑声未落，大家干脆使劲地大声笑起来，最后甚至笑得很整

齐，孩子们勇敢的笑声穿破了险恶的夜空！

班长（极为坚定地）：现在，是我们一起来算算生死概率的时候了！
独唱与合唱《如果有明天》。

如果有明天

（独唱、重唱）

刘键词曲

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

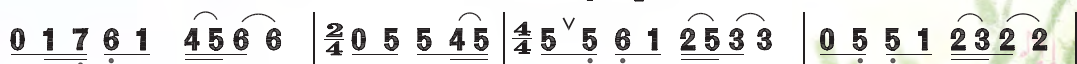

1.(独)如果有明天，阳光回到校园，请记住我们的故
2.(合)如果有明天，春光依然灿烂，请记住这样的夜

事，一艘远去的军舰。} 明天还会来，天亮已不远，
晚，一群永远的笑脸。}

1 = F

小小伙伴，伙伴，最后呼唤！明天还会来，天亮已不远，

小小伙伴，伙伴，最后呼唤！

班长（时空奇异地转变，自己进入了另一个空间，从现在开始，台上演员都进入了另一个空间的角色）：多年以后，孩子们都会长大，在商业的时代里，他们当中有一些人，可能会变得很功利，很自私……

小玲：变得没有合作精神，可能还会恶性竞争……

小皮包：为了利益自相残杀……

小叶：他们忘记了学校……

班长（突然回到现实，高声地）：可是，绝不是今天，绝不是我们！

全体（在黑夜中整齐地响起）：绝不是今天，绝不是我们！绝不是今天，绝不是我们！

合唱《团队精神》。

团队精神

(合唱)

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

刘键词曲

5. 1 1. 5 1. 2 | 3 - 1 - | 4. 4 4. 4 1. 3 | 3 - 2 - |
我 们 寻 找 一 个 真 理， 无 论 艰 难 重 重 围 困，

5. 1 1. 3 5. 5 | 6 - 3 - | 4 3 6. 6 7 | 1 - - 0 |
我 们 还 有 足 够 勇 气， 嘲 笑 恶 魔 无 能！

1 = E

5 1 1 1 1 2 3. 1 | 3 - - - | 5 1 1 1 1 2 3. 1 | 3 - - $\vee$ 2 3 |
如 果 你 要 求 得 生 存， 如 果 你 要 赢 得 竞 争， 伸 出

4. 5 4 4 0 | 4 4 3 4 3 4 5 5 | 0 5. 3 5 - | $\frac{2}{4}$ 0 5 |
你 的 手 臂， 挽 住 你 的 伙 伴， 团 队 精

1 = F

$\frac{4}{4}$ 1 - - - | 5 1 1 1 1 2 3. 1 | 3 - - - | 5 1 1 1 1 2 3. 1 |
神！ 如 果 你 要 求 得 生 存， 如 果 你 要 赢 得 竞

3 - - 2 3 | 4. 5 4 4 0 | 4 4 3 4 3 4 5 5 |
争， 伸 出 你 的 手 臂， 挽 住 你 的 伙 伴，

0 5. 3 5 - | $\frac{2}{4}$ 0 5 | $\frac{4}{4}$ $\left\{ \begin{array}{l} \dot{1} - - - | \dot{1} 0 0 0 \\ 3 - - - | 3 0 0 0 \end{array} \right. ||$
团 队 精 神！

（大家在歌声中送走三位强壮同学，用所有铅笔盒和一切硬的东西，扎成一个古怪的旗杆，用衣服扎在旗杆上做成一面旗帜，然后同学们齐心协力绑在一起，终于把这面奇异的旗帜，在狂风恶浪中树了起来）

（在歌声中，奇迹出现，远处出现武警救生艇，三位同学在救生艇上呼喊，四面八方顿时出现一大片武警救生艇，所有搜寻灯光都照到这群即将被淹没还抱在一起树着旗帜的孩子们）

（继续合唱）

如果你要求得生存，
如果你要赢得竞争，
伸出你的手臂，
挽住你的伙伴，

——团队精神！

——全剧完——

主题 2 ● 舞台美术

舞台美术包括舞台布景、灯光、服装、化妆、绘景、道具等，起到帮助演员揭示人物的内心世界和剧本所表现的思想内容等的作用。布景是舞台美术重要的方面。舞台美术具有多方面的功能：

- (1) 通过人物造型和景物造型塑造人物形象；
- (2) 表现动作发生的环境和地点；
- (3) 创造剧情所需的情调和气氛。

汤豪塞（歌剧） [德] 瓦格纳

写实性戏剧的舞台要为演员提供符合生活实际的环境和道具。现代的戏剧舞台，一般运用多平面、多角度的平台组成不同场景，借鉴中国传统戏剧舞台虚拟的艺术手法，以抽象的空间组合创造诗意的境界。

钟楼怪人（歌剧） 叶鑫天

大漠敦煌（舞剧） 姜子腾

大型文艺晚会的舞台设计也称为综艺舞台美术设计。新材料的运用大大丰富了舞台美术的表现力。

张家界山水实景音乐剧

表现与创作

请为一部音乐剧的某一部分设计舞台布景。

学生制作的舞台模型

灰姑娘音乐剧

学生制作的舞台布景模型

主题 3 ● 电影剧本

阅读下面的一段剧本，你能想象出它变为银幕形象会是怎样的吗？

剧情简介：英玛是个12岁的男孩，假期来乡下舅舅家短住。莎嘉是他在这儿认识的好朋友，她是一个同龄的很有男孩子气的女孩。他们在进行分别之前的最后一次拳击比赛。

狗脸的岁月

铁匠铺上层简易拳击场内 莎嘉、英玛
莎嘉和英玛小心翼翼地交手。

莎嘉：来啊！

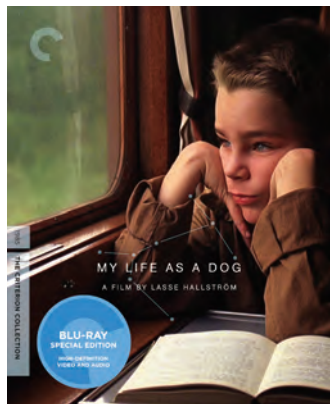
英玛主动进攻，莎嘉一边躲开，一边防守，两人交替变换位置。

英玛：来啊！来！打！

莎嘉突然进攻，趁英玛不注意时冲上去抱住他。英玛很困惑，他试着挣脱她。

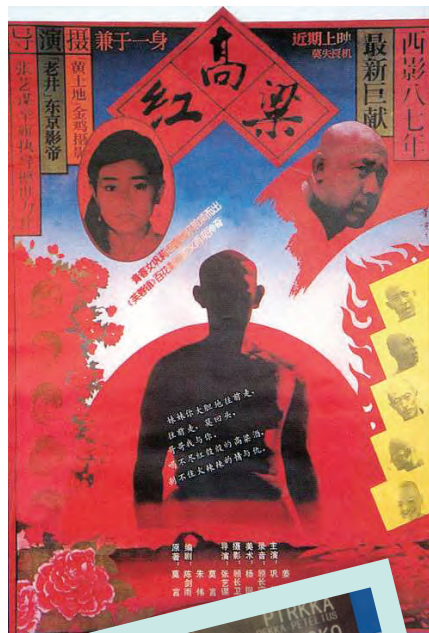
英玛：你在干吗？打呀！

莎嘉紧紧抱着他，英玛慢慢明白了她的不舍。他默默抱住她，两个好朋友互相拍了拍对方。

电影剧本泛指以文字描述整部影片的人物和动作内容所采取的各种写作形式。它由四个基本要素构成：场景、人物、动作描写和对话。一部精彩的电影，往往始于一个优秀的剧本。

根据创作来源，电影剧本可分为原创剧本和改编剧本。小说和戏剧是最重要的改编剧本的源头。如《红高粱》和《城南旧事》分别改编自作家莫言和林海音的同名小说；莎士比亚的众多戏剧作品都曾被搬上银幕。

除了以上的例子，你还知道哪些由戏剧和小说改编的电影作品？

下面是大家都很熟悉的《城南旧事》。同样的一段内容，原著小说和电影改编剧本在格式、文法、重点上都有很大的差别。

人在卸煤，骆驼在吃草。

我站在骆驼的面前，看它们吃草料咀嚼的样子：那样丑的脸，那样长的牙，那样安静的态度。它们咀嚼的时候，上牙和下牙交错地磨来磨去，大鼻孔里冒着热气，白沫子沾满在胡须上。我看得呆了，自己的牙齿也动起来。

“为什么要一个铃铛？”我不懂的事就要问一问。

爸爸告诉我，骆驼很怕狼，因为狼会咬它们，所以人类给它们戴上了铃铛，狼听见铃铛的声音，知道那是有人类在保护着，就不敢侵犯了。

我的幼稚心灵中充满了和大人不同的想法……

——城南旧事（林海音）

7. 英子家门口 冬、日 外 英子、宋妈

两匹骆驼卸下了煤，正在吃草料。

宋妈帮拉煤的人把一麻袋煤搬进家门去。

英子围着吃草的骆驼转。

骆驼的上牙和下牙不停地磨来磨去。

英子的嘴也不由自主地动起来。

8. 英子家院子 冬、日 外 英子、爸爸

英子的爸爸正在付煤钱，英子跑进来。

英子：爸爸，骆驼为什么要挂个铃铛？

爸爸：赶狼呗。

英子：不，骆驼走远道儿，闷得慌，挂个铃铛，叮叮当当的，又好听又热闹。

——城南旧事（电影剧本）（吴贻弓）

通过这些例子，现在我们已经可以回答什么是电影剧本了。

电影剧本的一般格式如下：

场次 场景 时间 内/外景 出场人物

正文：场景描写部分

正文：动作描写部分

正文：对白和旁白部分

电影剧本的主要特点。

1.画面叙事特点。剧本的每一行文字都应该是能够被拍摄出来的。

2.动作特点。人物的思想、情感、内心和故事的情节都需要通过动作展示和推动。

下面哪句才是符合电影剧本要求的？

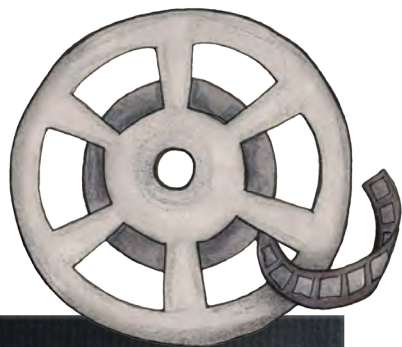
小明和小辉是好朋友。

小明笑着把手里的苹果切成两半，递给小辉半个苹果。

3.矛盾冲突特点。故事应有一定的矛盾，一定的戏剧冲突。

4.故事情节应该在多个时空当中展开和完成。

我们已经从课本上学到很多故事了，试着把你最喜欢的一个场景用电影剧本的形式写下来。如果有条件，再动手把它拍出来！

6 单元

江山如此多娇

西陵峡（局部）（中国画） 傅抱石

中华大地，无山不青，无水不秀。

——黄宾虹

单元概述

我国有无数的江河大川、崇山峻岭、幽谷深林、瀑布清泉。这一片大好江山，正期待着我们去观赏、去跋涉，去发现它、认识它、亲近它、去表现它。当我们徜徉在山水之间时，就会强烈地感受到中华传统文化的脉搏。正是这大好河山孕育了中华民族的优秀文化。

本单元通过学习传统音乐的有关知识，以及学习中国山水画的基本画法，旨在培养我们热爱大自然、热爱中国传统文化的情感。

《西陵峡》通过描画西陵峡的山水，表现祖国山河的壮美。画面构图饱满，峰不见顶反而更显其高耸挺拔、气势浩瀚磅礴。作者运用自创的“抱石皴”法，在皮宣纸上将西陵峡表现得苍劲雄健、水墨淋漓，是一幅既具有传统中国画笔墨技法又有创新的作品。以此画做单元首页，揭示出中国山水及艺术的大气节奏和激情浪漫的意境。

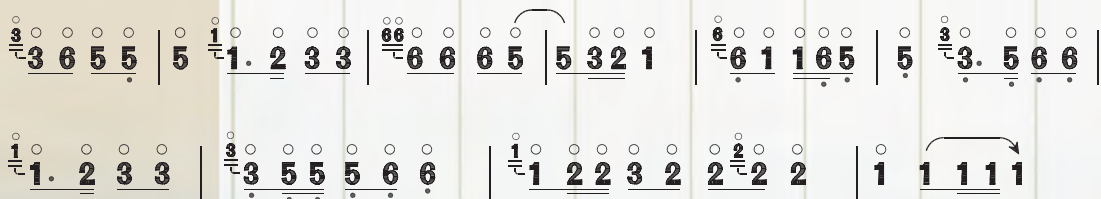
主题 1 ● 山容水态能醉人

《流水》是一首古琴曲，人们总把它和我国春秋时期的俞伯牙联系起来。俞伯牙和钟子期的故事作为“知音难觅”的例子，被千古传颂。此曲充分表现了流水的各种情态，请认真欣赏，并交流对音乐的感受。

流 水

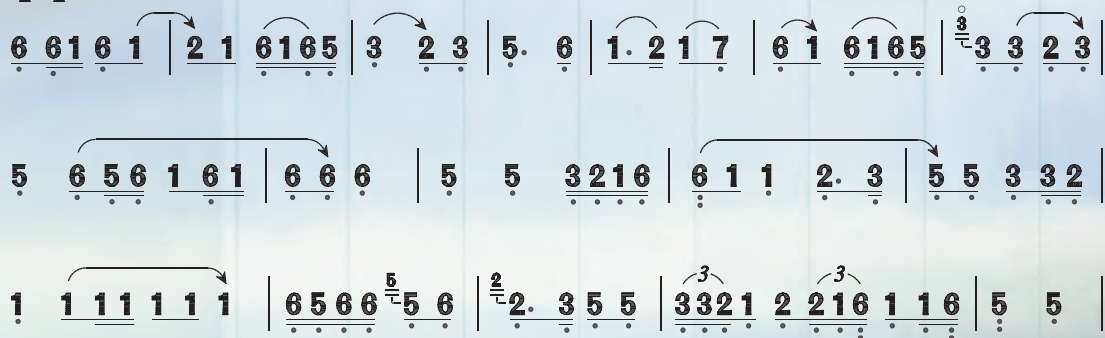
中国古曲

1 = F ♩ = 72

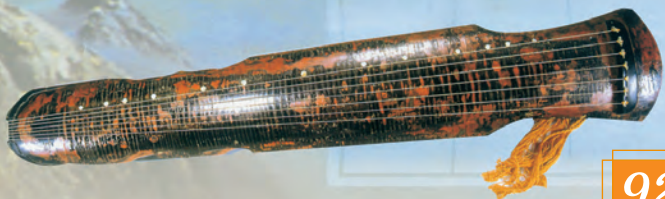
音乐中有一种滚珠落玉的声音效果，创造了流水在高山峡谷中自由自在流淌的意境。

$\frac{2}{4} \frac{3}{4}$

欣赏与评价

欣赏国画《幽篁坐啸图卷》，体会琴曲《流水》的意境。重点可以从乐曲的意境和高山流水的音乐形象去感受。同学们互相交流：是音乐中的哪些要素和表现手段使你产生了想象？

幽篁坐啸图卷（中国画）〔清〕禹之鼎

竹里馆

〔唐〕王维

独坐幽篁里，
弹琴复长啸。
深林人不知，
明月来相照。

3 2 1 6 | 3 3 3 3 3 3 7 3 5 3 3 | 3 3 3 3 3 3 | 2 1 6 5 |

1 1 1 1 1 1 | 6 1 3 1 1 | 1 1 1 1 | 5 6 1 2 3 5 3 2 1 6 5

流水悠然自得地旋转嬉游。

5 2 2 7 7 5

0 6 1 2 3 5 6 5 3 2 1 6 0 6 1 2 3 5 6 5 3 2 1 6 0 6 1 2 3 5 6 5 3 2 1 6

5 3 3 2 1

0 6 1 2 3 5 6 5 3 2 1 6 0 6 1 2 3 5 6 5 3 2 1 6

欣赏与评价

欣赏民族管弦乐曲《春江花月夜》。

《春江花月夜》是由我国传统音乐改编而成的一首典雅、优美的抒情乐曲。它宛如一幅山水画卷，把春天静谧夜晚大自然的迷人景色，一幕幕地展现在了人们面前：月亮在东山升起、小舟在江面荡漾、花影在两岸摇曳。全曲一共10段，每段都有一个富有诗意的小标题。

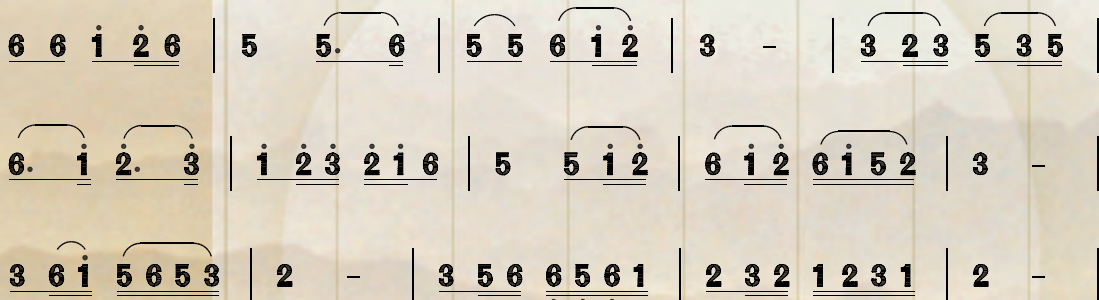
第二段“月上东山”形象地表现了明月从东山升起，在云中出没的景象，主题的旋律线如波浪般地进行着。请注意每个乐汇的“尾”和下个乐汇的“头”，使用相同音级的特点。

月上东山

(《春江花月夜》节选)

中国古曲

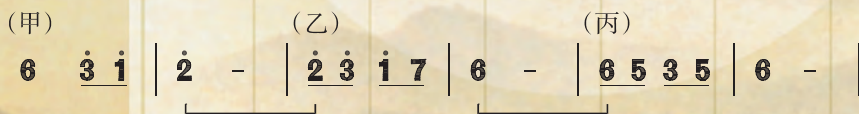
1 = G $\frac{2}{4}$

这种音调进行的关系，给人以轻盈、平稳、典雅、含蓄之感，民间把这种音乐发展的手法叫作“鱼咬尾”。

让我们也用“鱼咬尾”的形式即兴创编旋律。

例如：

春江花月夜 (节选)

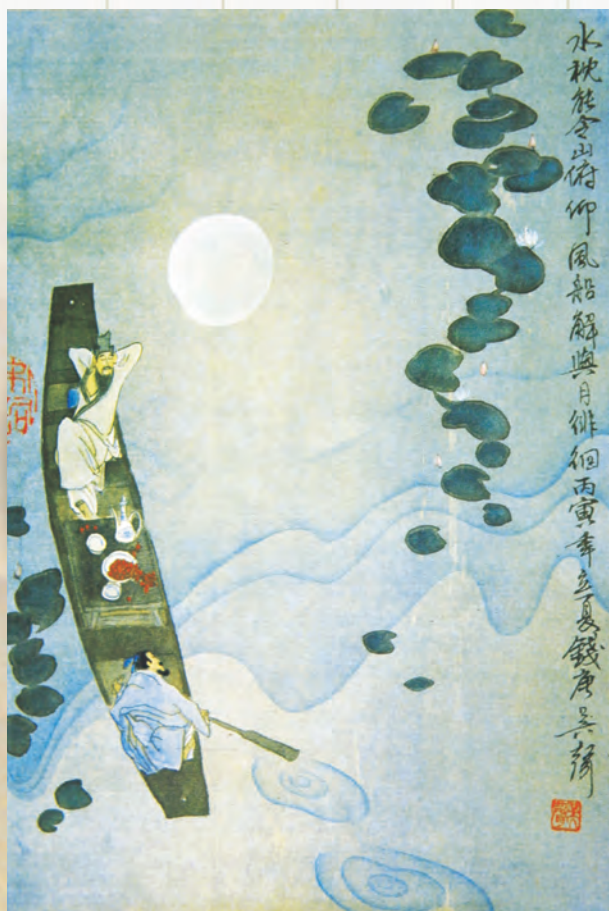
[唐] 张若虚

春江潮水连海平，
海上明月共潮生。
滟滟随波千万里，
何处春江无月明。

艺术小词典

民族管弦乐 专指由新型综合性民族管弦乐队合奏的音乐(简称民乐合奏)。广义地讲，丝竹乐队、吹打乐队都属于民族管弦乐队。

著名舞蹈演员陈爱莲于1959年首演的《春江花月夜》，是从戏曲中提炼舞蹈语汇而创作的古典舞。舞蹈借用唐代诗人张若虚的“江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮”的意境，以婀娜柔美的舞姿，表现了月夜下少女对幸福的憧憬。

东坡诗意图（中国画） 吴声

表现与创作

听《春江花月夜》乐曲，看《春江花月夜》舞蹈，画《春江花月夜》图画，诵《春江花月夜》诗词，还可用竖笛或口琴演奏《春江花月夜》中的主题音乐。

请你自制服装，伴随音乐即兴创编舞蹈动作，并分组表演、评价，拍摄照片存入艺术档案夹中。

主题 2 ● 崇山峻岭入画来

你熟悉以下这些诗句吗？

春山澹冶而如笑，夏山苍翠而如滴，
秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。

水光潋滟晴方好，山色空濛雨亦奇，
欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。

让我们结合诗意欣赏尺牍之间的山水，感受崇山峻岭皆入画的意境。

欣赏与评价

请把你知道的描绘山水的优美诗句、绘画作品与同学交流。

湖天春色图轴（中国画）〔清〕吴历

一水孤蒲绿，半天云雨清（中国画）张大千

万山红遍（中国画） 李可染

西岩雪松图（中国画）〔清〕浙江

表现与创作

让我们学画山水画，了解山水画的着色、构图知识。画一幅表现家乡山水或风景的国画。

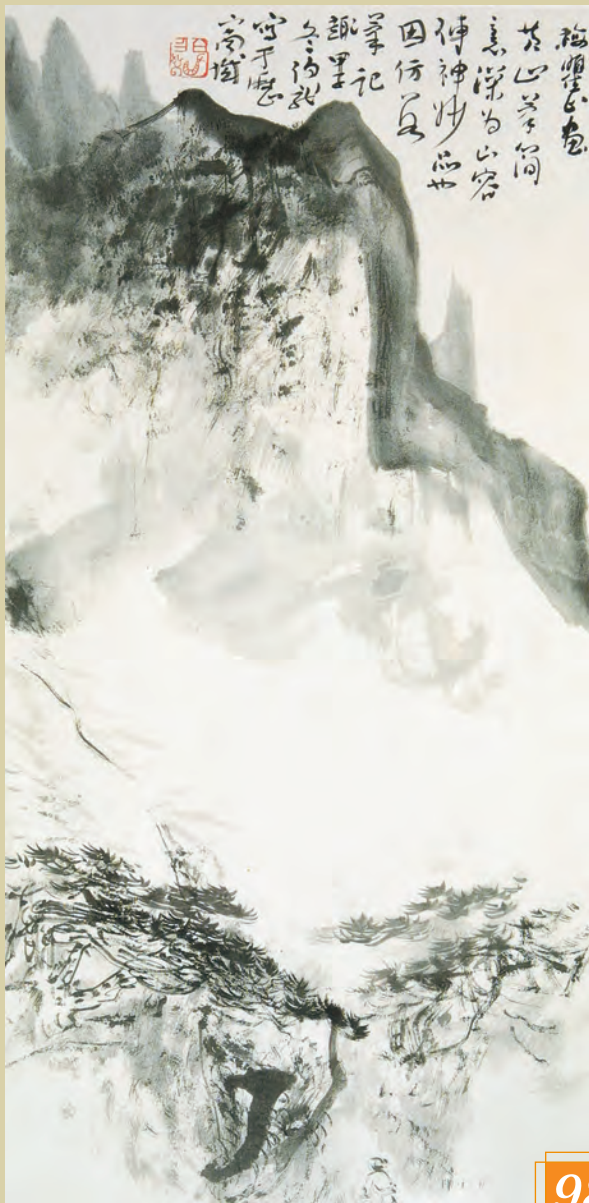
山有三远，
自山下而仰山巅，谓之高远。
自山前而窥山后，谓之深远。
自近山而望远山，谓之平远。

—— 林泉高致〔北宋〕郭熙

表现与创作

参考高远、平远、深远三种构图方法画一幅山水画，也可以根据需要在构图上有所创新。

黄山传神（中国画） 黑伯龙 高远法

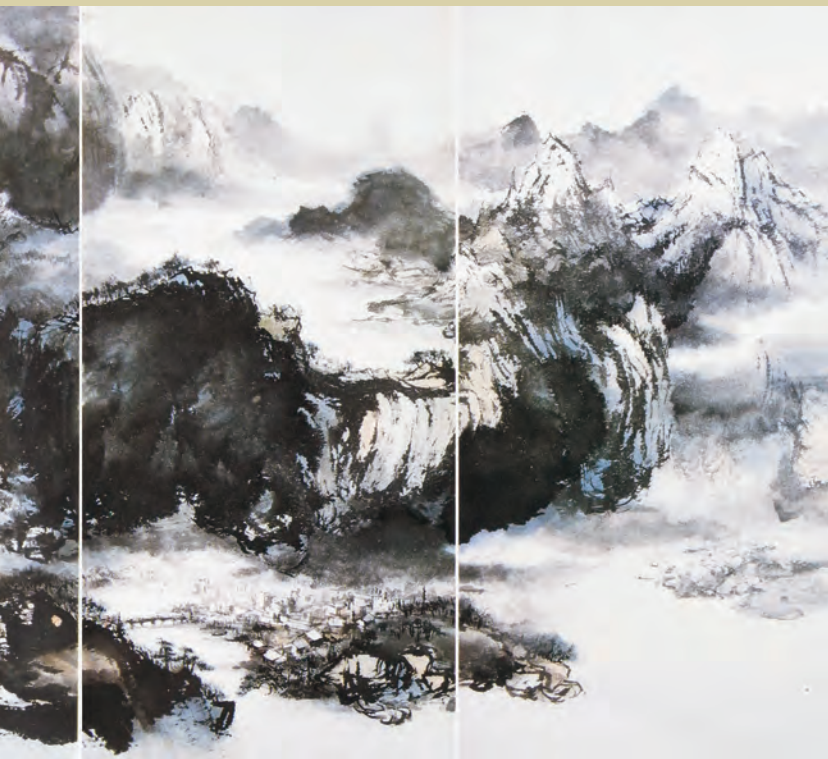

山水通景（中国画） 孙瑛 深远法

中国画构图并不拘泥于几种方式，作者往往根据需要进行大胆的创新。

山水画画法步骤

垂柳（中国画） 齐白石 平远法

《溪山行旅图》画的是中国北方自然山水、树木和人间的房舍、驼队行旅，于宏伟之中见精微，一派天人合一的景致，抒发了人与自然和谐的情感。

《山水册页》，在水墨勾勒皴染的基础上，敷以赭石为主色的淡彩，墨色浓淡适宜，线描虚实有变，山石由近及远，房屋掩映其间，使画面产生一种朦胧感和幽深的意境。

山水册页（中国画）〔清〕石涛

《千里江山图》是青绿山水画的代表作品。画面中，远山近水、霞辉草木、乡村渔船，穿插有捕鱼、游赏等人物活动，更显生机盎然。作者以青绿山水画具有的阳光感觉，表现山水的远近隐现，增强了河山的秀美。

溪山行旅图（中国画）〔北宋〕范宽

千里江山图（局部）（中国画）〔北宋〕王希孟