

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[必修]

艺术与文化 (下册)

普通高中教科书

艺术

Y I S H U

[必修]

艺术与文化（下册）

主编 周凤甫

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术: 必修. 艺术与文化: 上下册 / 周凤甫主编. — 广州: 广东教育出版社, 2020.7 (2021.12重印)
普通高中教科书
ISBN 978-7-5548-1768-1

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术—高中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第074706号

编写单位 广东教育出版社

主 编 周凤甫

副 主 编 尹新春 李于昆 杨 健

本 册 主 编 李于昆

本册副主编 黄宏武 梅 劲

核心编写人员 (以姓氏笔画为序)

牛 娜 邓 兰 叶旭华 刘月刚

江 冰 范雅妮 桂岚兰 徐激澜

出 版 人 朱文清

下册责任编辑 郭 真 林洁波 渠 汛

责任技编 杨启承 陈 瑾

装帧设计 何 维 邓君豪

广东教育出版社出版

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东教育书店有限公司发行

佛山市迎高彩印有限公司印刷

(佛山市顺德区陈村镇广隆工业区兴业七路9号)

890毫米×1240毫米 16开本 12.25印张 245 000字

2020年7月第1版 2021年12月第4次印刷

ISBN 978-7-5548-1768-1

定价: 23.10元(共两册)

批准文号: 粤发改价格[2017]434号 举报电话: 12315

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

质量监督电话: 020-87613102 邮箱: gjs-quality@nfc.com.cn

购书咨询电话: 020-87772438

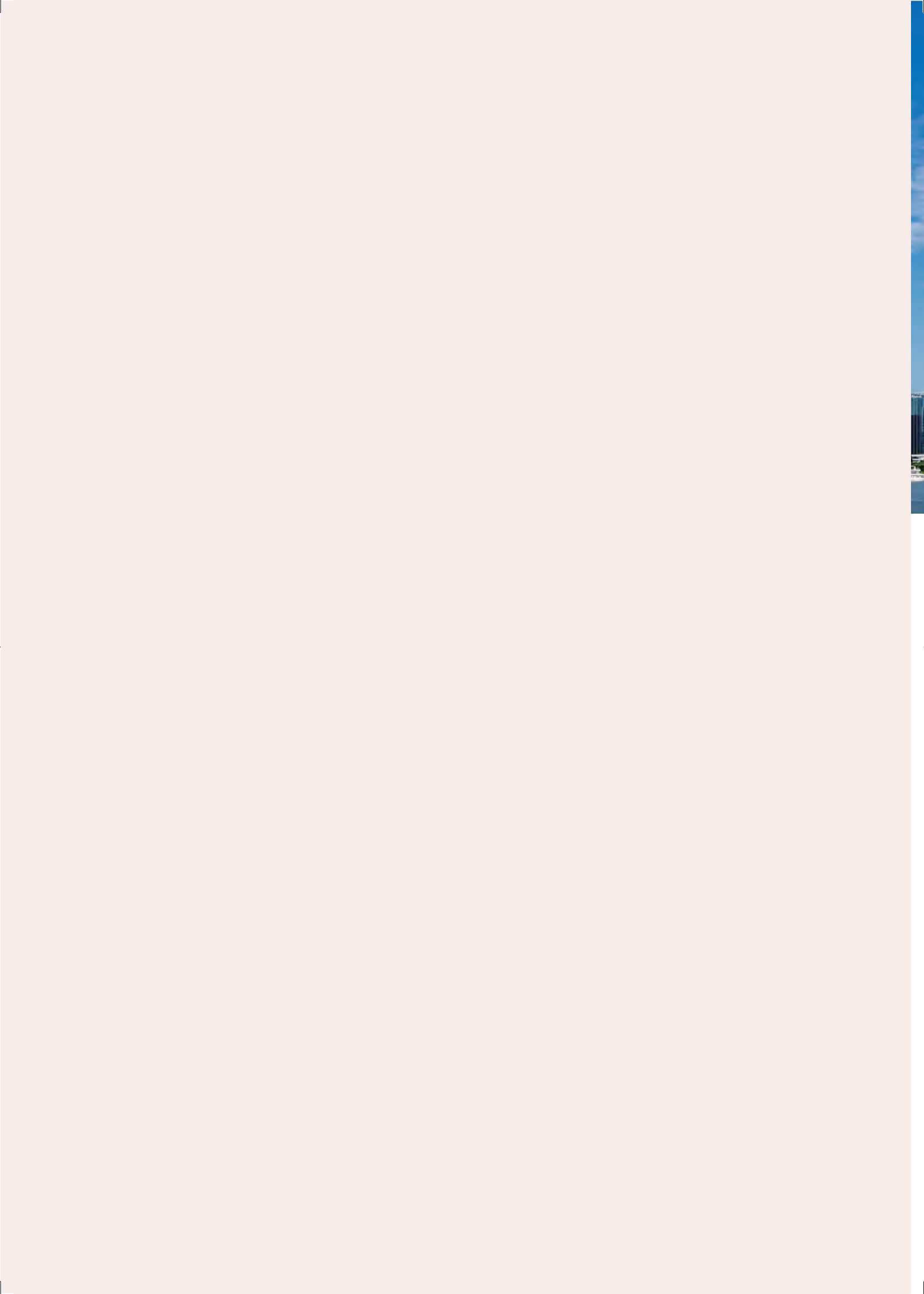
编者的话

2014年，习近平总书记在文艺工作座谈会上指出：“当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”美育作为精神文明建设的一项重要内容，对促进人的全面发展具有不可替代的作用。

本套教科书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于传承、弘扬中华优秀传统文化，为帮助学生了解、学习世界多元文化艺术，实现立德树人的目标而编写。艺术课程是基于音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视与数字媒体等艺术形式的教育实践。艺术课程根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准（2017年版）》（以下简称《艺术课标》）设置，由《艺术与生活》《艺术与文化》《艺术与科学》三门必修课和《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》五门选择性必修课组成。

本套教科书从古今中外的文化艺术经典中精心选材，通过单元主题引领、问题情境创设、任务驱动等形式，激发同学们艺术学习的兴趣；在知、情、意、行统一的审美活动基础上，引导同学们主动积极参与不同类型的艺术实践，并尝试运用综合艺术形式，实现不同艺术门类要素的集成与综合，培养艺术感知的敏锐性、关联性和综合性，培育艺术素养，滋养人文情怀。同时，注重对照《艺术课标》学业质量水平标准的三级层次进行学业质量测评。

艺术是人类文明的重要组成部分。艺术的感受、想象和创造等能力，是促进现代社会进步的重要动力，是现代社会需要的综合型人才不可缺少的素质。让我们通过艺术课程的学习，提高我们的审美能力、创造能力，培养合作意识，形成正确的世界观、人生观和价值观。

前言

艺术作为人类文化的重要组成部分，呈现着人类不同时代的文明，凝聚着浓厚的人文精神，闪烁着人类的智慧光芒。在世界艺术之林中，各民族各国家都创造了辉煌的成果。中华艺术历史悠久、积淀丰厚、博大精深、独具特色，为中华民族生生不息、繁荣发展提供了强大的精神支撑，是中华民族文化精华的体现。

《艺术与文化》（上下册）根据《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，坚持立德树人，突出艺术学科核心素养，面向全体高中学生。本教科书从古今中外的艺术文化中精心选材，以艺术史与艺术家、风格与流派、门类与作品、地域与风情、特色与技巧等为脉络展开，分别从音乐、美术、舞蹈、戏剧和影视等不同艺术门类切入，设置相对完整的、综合性的艺术与文化学习模块。本教科书以单元和课为结构，每单元具有鲜明的主题和相对完整的学习内容，并设有专门的学业质量测评栏目，具有较强的综合性、探究性与多样性。

本教科书注重突出中华民族优秀艺术文化，强调知、情、意、行的统一，培养学生坚守中华文化立场、传承中华文化基因的能力与素养，同时以开放的态度广取博览世界优秀艺术文化，使学生的艺术能力和人文素养得到综合发展。

目 录

第一单元 艺术风貌 / 1

- 第 1 课 汉唐舞韵/2
- 第 2 课 青瓷之境/6
- 第 3 课 印象之风/11
- 第 4 课 心灵意象/15

第二单元 艺术语言 / 21

- 第 5 课 线条韵味/22
- 第 6 课 色彩魅力/27
- 第 7 课 符号象征/31
- 第 8 课 节奏意趣/35

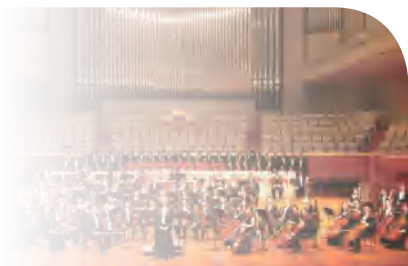
第三单元 艺术遗产 / 41

- 第 9 课 匠心构建/42
- 第 10 课 民族服饰/46
- 第 11 课 民歌音韵/51
- 第 12 课 山水情怀/56

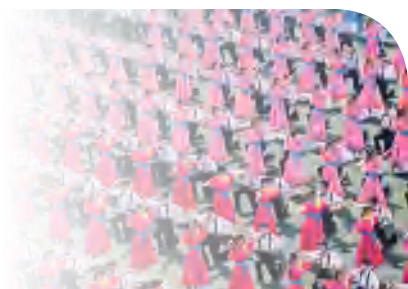
第四单元 艺术时空 / 61

- 第 13 课 博物天地/62
- 第 14 课 走进剧院/66
- 第 15 课 梦幻影视/70
- 第 16 课 数字艺术/74

第五单元 艺术梦想 / 79

- 第 17 课 艺术校园/80
- 第 18 课 艺术世界/85

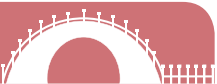
第一单元 艺术风貌

艺术风貌是艺术作品在整体上呈现的独具特色的面貌。艺术从来都拒绝单调重复，艺术的田园永远群芳争艳，各类风格与流派灿若繁星，这从汉唐舞韵、青瓷之境、印象之风到心灵意象无不体现。本单元的学习，让我们了解感知中外不同艺术风格的产生过程及特点，获得一种文化理解，进行创意表达。

第1课 汉唐舞韵

艺术大观园

汉唐时期的丝绸之路，不仅仅是一条商贸通道，也是一条民族融合和文化交流的道路。在这条商贸通道上，人们交流的不只是商品，还包括生活习俗、艺术等地域文化。西域艺术通过丝绸之路源源不断传入中国，丰富了中国传统艺术的种类、形式和思想内涵。在丝绸之路影响下的汉唐艺术，既简洁浑厚，又灵动飘逸富于变化，代表了中国传统文化开拓创新、锐意进取的价值取向以及宏阔开放、兼收并蓄的文化精神。

汉唐盛世的文化艺术种类异常丰富，汉画像砖、汉代书法碑刻、汉唐舞蹈、唐诗、唐三彩等艺术形式，以其蓬勃的生命力展现出极高的艺术价值。其中，汉唐舞蹈是汉唐艺术中一颗璀璨的明珠。至今，我们仍然可以从汉唐时期留下的壁画、诗词中窥见汉唐舞蹈的气象和风韵。

被称为世界艺术宝库的敦煌莫高窟，保存了极其丰富的壁画，其中有大量唐代的舞蹈形象，如伎乐天、飞天、力士、金刚等。

唐代诗人白居易在《霓裳羽衣舞歌》里描述道：“千歌万舞不可数，就中最爱霓裳舞。舞时寒食春风天，玉钩栏下香案前。案前舞者颜如玉，不著人间俗衣服……”诗中对唐代舞蹈的音乐，舞者的姿态、服饰，以及舞蹈的表演、结构和审美感受均作了生动的描写。

舞乐百戏 [东汉] 画像石 陕西绥德汉画像石馆

汉唐古典舞是以中国古代文明史中最辉煌的汉唐精神和艺术气质为审美主干，以汉唐为代表的乐舞文化传统和明清以来发展成熟的戏曲舞蹈形式为支点，而创建的中国古典舞流派。汉唐舞蹈不仅具有独特的艺术风格，在艺术审美上也彰显了中国古代文化的意蕴。汉唐舞蹈形式非常丰富，强调形神兼备，重视舞蹈的神韵和感情。汉唐舞蹈中，多用“袖”这种极具特色的表现形式，舞袖时的一抛一洒给人一种轻盈如飞、柔美舒畅的感觉。汉唐舞蹈注重舞蹈的形式美，强调舞姿静态与动态的变化。

汉唐舞蹈流派的代表作之一《踏歌》，旨在向观众勾描一幅古代丽人携手游春、边歌边舞的踏青图，行云流水间展示了汉唐舞风的奇妙瑰丽，再现了民间古朴的踏歌风韵。2016年，取材于中国汉唐古典舞《踏歌》的邮票由联合国邮政管理局发行，成为

世界舞蹈日发行的《踏歌》邮票

世界舞蹈日的邮票形象。在保存下来的汉唐时期的各种文物中，有大量表现当时乐舞场景的画像砖、壁画、陶俑等，使我们能近距离看到这些稀世珍品所透射的汉唐舞蹈世界的神韵，让我们徜徉于文明的海洋中，感受汉唐乐舞的风韵，为中国古代文明的博大精深而自豪。

汉唐舞蹈《踏歌》表演

大型民族舞剧《丝路花雨》中的“反弹琵琶伎乐天”剧照

反弹琵琶图 [唐] 壁画
敦煌莫高窟第112窟

《丝路花雨》是我国1979年首演的大型民族舞剧，由《丝路花雨》创作组编剧，以举世闻名的敦煌壁画为创作素材。此剧通过塑造老画工神笔张和歌伎英娘父女俩的光辉艺术形象，描述了他们的悲欢离合，以及与波斯商人伊努斯之间的纯洁友谊，表现了唐朝内政昌明，对外经济、文化交往频繁的盛况。《丝路花雨》曾先后在20多个国家和地区巡演，深受好评，被誉为“中

国民族舞剧的典范”。《丝路花雨》对后来舞蹈的发展产生了很大影响——因为有了《丝路花雨》，才有了中国民族舞中的敦煌流派。《丝路花雨》中的很多经典元素（包括但不限于舞姿、服饰等）沿用至今，在很多敦煌题材的舞蹈中都有所体现。

《丝路花雨》创造性地用舞剧的形式表现敦煌壁画艺术之美，歌颂了劳动人民创造敦煌文化的光辉艺术形象，体现了和平友好的中心思想。

大型民族舞剧《丝路花雨》剧照

创意实践活动

1. 请查找一幅你喜欢的敦煌舞蹈壁画，模仿画中的舞姿造型，并以文字或手绘记录基本样式。

2. 对小组内每个同学的敦煌舞姿造型的照片加以组接，配合中国古典音乐，用手机或电脑软件编辑成一段舞蹈视频。

学生在排练敦煌舞蹈《千手观音》

金钥匙

● 敦煌壁画舞蹈形象动态风格：第一种，具有浓郁的印度及西域风格，具体表现为出胯、扭腰、勾脚和“S”形的造型及多变的手势动作；第二种，动作姿态或矫健有力，或轻盈柔曼；第三种，多持道具（以乐器为主）、肩披飘带而舞。

● 汉画像砖：两汉时期主要装饰在建筑物上的一种表面有模制、模印、雕刻和彩绘的画像砖。它形制多样、图案精美、主题丰富，深刻地反映了汉代的社会风情和审美风格。

盘鼓舞 [东汉] 画像砖 四川博物院

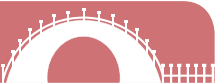
伎乐图 [唐] 壁画 敦煌莫高窟第112窟

飞天 [唐] 壁画 敦煌莫高窟第158窟

第2课 青瓷之境

艺术大观园

中国陶瓷的历史，在某种角度下可以理解为青瓷发展的历史。

青瓷凝聚了中国陶瓷审美当中最重要的部分，如魏晋的缥瓷、唐代的秘色，发展到宋代，有湖田窑影青、汝窑天青、官窑粉青、龙泉梅子青、耀州橄榄青等多种釉色谱系，呈千峰翠色之象。

青瓷之美蕴含着中国文人审美当中的重要特质。文人艺术尚意喜简，色彩上尤爱青白，古人对青瓷有类冰似玉之比，可见文人赋予青瓷更多精神上的寄托和追求。

瓷，关乎生活。中国陶瓷艺术是人类文明的重要标志，国人的审美追求是一种意境的表达，而将这种自然风韵之美发挥到极致的就是宋瓷。

青瓷羊形烛台 [东晋] 瓷器 中国国家博物馆

精美温润的青瓷体现了中国人对“君子如玉”品质的审美追求。中国有众多窑口烧制胎质、釉色风格各异的青瓷。

浙江越州窑2000多年前出产的青釉瓷钟是中外陶瓷界公认的东汉成熟瓷标准器，高27.7厘米，口径11.6厘米，底径14.2厘米，是仿金属酒钟的宫廷器具。它平沿内敛口，饰波浪纹和弦纹；长颈鼓腹，肩部置对称双系，拍印规整的叶脉纹装饰，肩腹处饰五条凸弦纹和一圈波浪纹；喇叭状高圈足，足部有一孔。整件器物外形饱满，曲线收弛完美，坯体细腻，装饰手法娴熟，泛着青釉光泽，体现了汉代端庄、稳重、内敛的审美风格。这件成功之作处处彰显着古拙与朴实。

浙江省龙泉市的龙泉窑以烧制青瓷闻名于世。南宋时期烧出了最佳釉色青瓷——粉青、梅子青釉色。粉青釉外观柔和淡雅如青玉；梅子青釉青翠欲滴如翡翠，为青瓷精品。当时龙泉青瓷有两种类型：（1）黑胎青瓷，缜密坚硬，胎薄釉厚。（2）白胎青瓷，胎白质细，有“出筋”、底足露胎的特征。

南宋《龙泉窑青釉鬲式炉》为三足器造型，重心较低，三足适当收缩，形成较小的三角形。器物轻巧生动而端庄，具白胎青瓷特征，棱线处微露白痕，常称“出筋”，底足露胎呈朱红色，呈色洁翠，光泽柔和温润如美玉。在传世青瓷中，它的器型、釉色、烧造都堪称完美。

龙泉青瓷中的哥窑青器以“开片”的显著特征有别于其他窑口青瓷。哥窑青瓷优品的特征具备：（1）“金丝铁线”纹片，即黑色的大开片与黄色的小开片交错形成。（2）“紫口铁足”，即在器口边缘釉薄及底足无釉之处露出胎骨的紫黑、铁黑本色，故称其为“紫口铁足”。哥窑青器为厚胎瓷或是厚釉瓷，釉色丰富，呈青、月白、米黄等色，风格古雅庄重，粗犷浑厚。

南宋《哥窑双耳三足炉》两边对称竖双耳，炉圆唇、鼓腹，腹径比口径大，炉腹凸起阳线，米黄厚釉色布满“金丝铁线”；炉内底有六处支钉烧制痕，呈铁褐色，底承三支中空管形足，足底露黑色胎，故称其为“铁足”。

位于今河南省的宋代汝窑出产的青瓷，色调为冷暖适中、深浅不一的淡天青色。因以玛瑙为釉，汝瓷随光变化，釉内气泡周边的玛瑙结晶体泛淡紫红，密布鱼鳞状细小开片，

东汉越窑青瓷刻划纹钟 [东汉]
瓷器 浙江省博物馆

龙泉窑青釉鬲式炉 [南宋] 瓷器 杭州
博物馆

釉色如雨过天晴、云开雾散后的碧波翠色。“似玉非玉而胜玉”体现了北宋时期所推崇的祥和素雅、清逸含蓄的审美情趣，使汝瓷成为宋代诸瓷之首。其主要特征可概括为“青如天，面如玉，蝉翼纹，晨星稀，芝麻支钉釉满足”。

北宋《汝窑青瓷盘》，圆形，盘撇口，浅弧壁，坦底，圈足外撇。整器内外施天青色釉，釉面开细碎纹片。底留有五个细小支钉痕。盘底刻“甲”字款。瓷盘釉质莹润，其质感似丝绸般柔美。

哥窑双耳三足炉 [南宋] 瓷器 故宫博物院

汝窑青瓷盘 [北宋] 瓷器 台北故宫博物院

创意实践活动

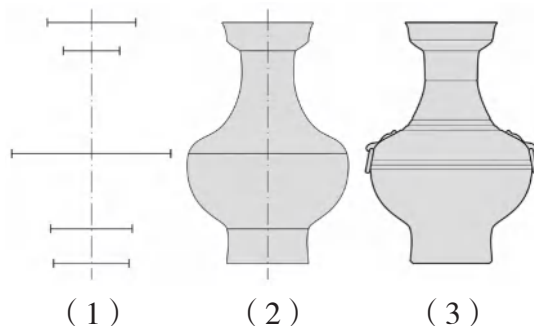

1. 走进博物馆参观陶瓷作品，或在生活中、网络上寻找一至两件陶瓷作品，画出其造型、纹饰，描绘其结构、比例等，并用文字记录和归纳其窑系特征。

陶瓷造型测绘图的画法和步骤：（1）测量主要部位的尺寸；（2）画出造型的基本轮廓；（3）表现细部及描绘整体。

青釉双耳盘口瓶

2. 搜集青瓷资料，写一篇小论文，从多角度（历史、技术、审美等）分析、鉴赏青瓷。

金钥匙

● 青瓷：是中国陶瓷烧制工艺的珍品，是一种表面施有青色釉的瓷器。青瓷色调的形成，主要是胎釉中含有一定量的氧化铁，经焙烧所致。青瓷以瓷质细腻、线条流畅、造型端庄、色泽纯洁著称于世。我国历代所称的缥瓷、千峰翠色、艾色、翠青、粉青等瓷，都是指这种瓷器。唐代越窑，宋代官窑、汝窑、龙泉窑、耀州窑等，都属于青瓷系统。

提梁倒流壶 [宋] 瓷器 陕西历史博物馆

博物馆里的青瓷

现代青瓷茶杯

青瓷半成品

● 现代陶瓷发展趋势：由于陶瓷是绝缘体，耐高温、耐腐蚀、耐磨损，其坚硬程度仅次于金刚石，因此在现代科技中，如航空、航天、芯片、电脑、工程等领域，都广泛使用了微米级陶瓷材料等高科技精密陶瓷。1998年问世的等离子高科技陶瓷，运用等离子渗碳工艺，高温烧制，没有添加金属元素，而创造出金属般光泽，且具长效高耐磨性，被誉为“现代炼金术”。

《漾》（2016年） 许润辉 瓷器

● 当代陶瓷艺术：陶瓷艺术历经千年炉火，早已深得材质外在之美，尽传精神内在之秀，成为构成当代艺术领域的一个重要组成部分。成器之道一为天工、一为人巧，陶瓷艺术成就于材料、技法、烧造的相得益彰。20世纪初，众多著名艺术家都进行了陶瓷材料艺术创作，现当代的陶瓷艺术家们更是打破陶瓷的边界，探究陶瓷的突破，以小见大，在陶瓷艺术作品中呈现对自然的认识，对世界的感悟，创造一个与自我生命相关的境界。

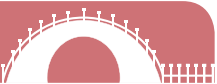

明龙泉窑青瓷执壶 [明] 瓷器
浙江省博物馆

第3课 印象之风

艺术大观园

提起19世纪的法国印象主义绘画，我们最熟悉的可能就是莫奈的《日出·印象》《池塘·睡莲》等。这种不断追求光影效果风格的画作颇有朦胧美感。要想完成这种作品，画家必须快速捕捉自然光影的色彩，并在较短时间内完成，画面几乎少有线条轮廓，完全是靠色彩来展现自然光影意境。

与此同时，印象主义音乐也随之诞生。印象主义音乐最著名的作曲家有德彪西等。这位深受法国印象派艺术熏陶的作曲家结合了绘画及东方音乐风格等，将印象派的风格转换于音乐上，写下了非常有代表性的作品——根据莫奈《鲁昂大教堂》创作的钢琴曲《沉默的教堂》。在德彪西之前，虽然也有各种风格流派，但大多是以旋律为主导，而印象派则更多地注重音乐色彩的变化，以及反映在听众脑海中的印象之美。

《鲁昂大教堂》系列（1892—1893年） [法国] 莫奈 油画 俄罗斯莫斯科普希金美术馆、法国巴黎奥赛博物馆等

光在西方绘画中占有极为重要的地位，是写实性绘画必不可少的决定性因素。古典派画家注重对光的主观设计，在他们的作品中，光的描绘不只是为了塑造形体明暗，更是为了渲染画面氛围或表达某种思想；而印象派画家则关注光与色及其瞬间的变化，在他们的作品中，人物与景色成为绘画的载体，而自然中真实的光色变化成为绘画的主题。

皮埃尔夫人和她的儿子（1795年） [法国]
达维特 油画 法国巴黎罗浮宫博物馆

撑伞的女人（1875年） [法国] 莫奈 油画
美国华盛顿国家美术馆

对比欣赏这两幅同样描绘母子题材的作品，我们会发现古典派画家达维特的作品画面光源集中，色彩单纯、简洁明快，色调淡雅有变化，深沉的背景衬托出前景人物，是一幅典型的肖像画，均衡的构图和精美的造型，体现了古典派对理想美的艺术追求。而在莫奈的作品中，光影透亮，看不到明确的阴影与轮廓线，人物造型也在光的作用下模糊不清，但我们可以感受到金黄、淡蓝、浅绿、粉色在画面中闪闪发光。莫奈关注的是在光色的变幻中人与自然的融合，这种笔触随意、原色重叠和补色并置的手法，使色彩在强烈的视觉冲击中产生新的和谐，成为一种新的绘画语言。

印象主义画派出现不久，19世纪末欧洲文化活动中心巴黎萌生了一种新音乐风格，也被人称为“印象主义”。这是受“象征主义文学”和“印象主义绘画”的影响而出现的一种音乐流派。印象主义音乐带有一种完全抽象的、超越现实的色彩，是音乐进入现代主义的开端。它的音乐形式、织体、表现手法、基本美学观点以及所追求的艺术目的和艺术效果，都与古典派和浪漫派有着很大的差别。

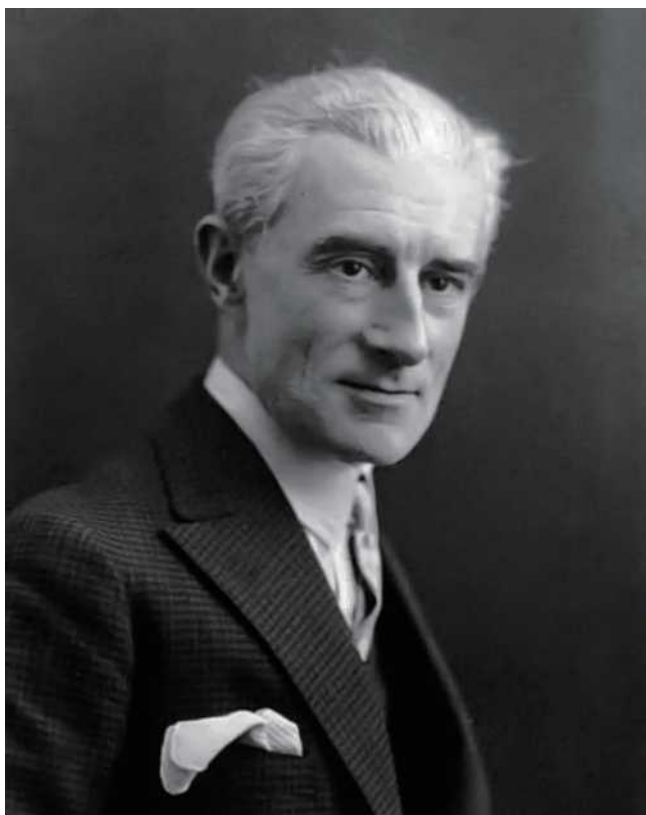
印象主义音乐作品多以自然景物或诗歌、绘画为题材，突出瞬间的主观印象或感受；在音乐语言上突破大小调体系，重视和声、织体和配器的色彩；擅长用丰富变幻的和声与音色表现幽静朦胧、飘忽空幻的意境，达到描述某种印象的目的。印象主义音乐是标题性的，其相对于浪漫主义标题而言更侧重于暗示性，它留给听众较大的想象空间，使欣赏者可以能动地发挥审美作用。印象主义音乐还强调打破各种感官之间的鸿沟，把眼睛所见、心灵所感的印象传递给耳朵，让人们聆听月光轻泻的清丽，感受大教堂淹没海中的百年孤独，想象少女的秀发在风中曼舞飘逸。

印象主义音乐的代表人物是德彪西和拉威尔。德彪西以其旋律的敏感和坚定、和声的丰富和细腻，成为新的音乐语言的创造者。管弦乐序曲《牧神午后》被认为是德彪西的重要代表作之一。此外，德彪西的代表作还有歌剧《佩利阿斯与梅丽桑德》、交响素描《大海》、钢琴作品《版画集》《意象集》《十二首前奏曲》等。

拉威尔继承了德彪西的印象主义音乐风格，其作品追求表现乐思的自由，但仍留在古典形式和严格的艺术规则之内，同古典传统始终保持牢固的联系。他以独创的手法运用传统戒律，来形成自己独特的音乐语言和作品形式。拉威尔作为印象主义音乐家大大发展了印象主义音乐的表现力。他既是乐曲形式的大师，又赋予音乐丰富的色彩。对于音乐的描述性，他主张不注重事物的外部，而是关注事物的本质。他的代表作品是歌剧《达芙妮与克罗埃》、舞剧音乐《鹅妈妈》、小提琴曲《茨冈》和管弦乐曲《波莱罗舞曲》等。

法国作曲家德彪西

法国作曲家拉威尔

创意实践活动

1. 对比欣赏印象主义画作和印象主义音乐，比较绘画与音乐在表现方法上的异同。
2. 收集2~3件以光为表现主题的艺术作品，进行辨识并分析色调或光影构成效果。

学生创作的具有印象主义风格的作品

《鲁昂大教堂》拼画

金钥匙

● 印象主义绘画：19世纪下半叶在法国产生的一个富有创新精神的重要画派。因画家莫奈的油画《日出·印象》而得名。其代表人物有马奈、莫奈、雷诺阿、德加等。印象主义在绘画主题和色彩表现方面有重大的突破。印象主义画家积极探求表现光线和色彩，强调直接感受、瞬间印象和总体气氛。印象主义画家有的主张走出室外写生，也有的不主张离开画室，但大多擅长运用色彩的冷暖和对比手法，对绘画发展影响较大。

● 印象主义音乐：印象主义音乐并不通过音乐来直接描绘实际生活中的画面，而是更多地表达那些画面给我们的感觉或印象，渲染出一种神秘朦胧、若隐若现的气氛和色调。在乐曲的形式上多采用短小的、不规则的形式，以便更好地体现出印象主义音乐较为自由的特点。印象主义音乐深受印象主义绘画和象征派诗歌的影响，强调音乐的明暗层次与浓淡色彩，并用绝妙的和声、音色及朦胧、飘忽的艺术表现手段表现出来。

日出·印象（1872年）[法国] 莫奈 油画 法国巴黎玛摩丹莫奈美术馆

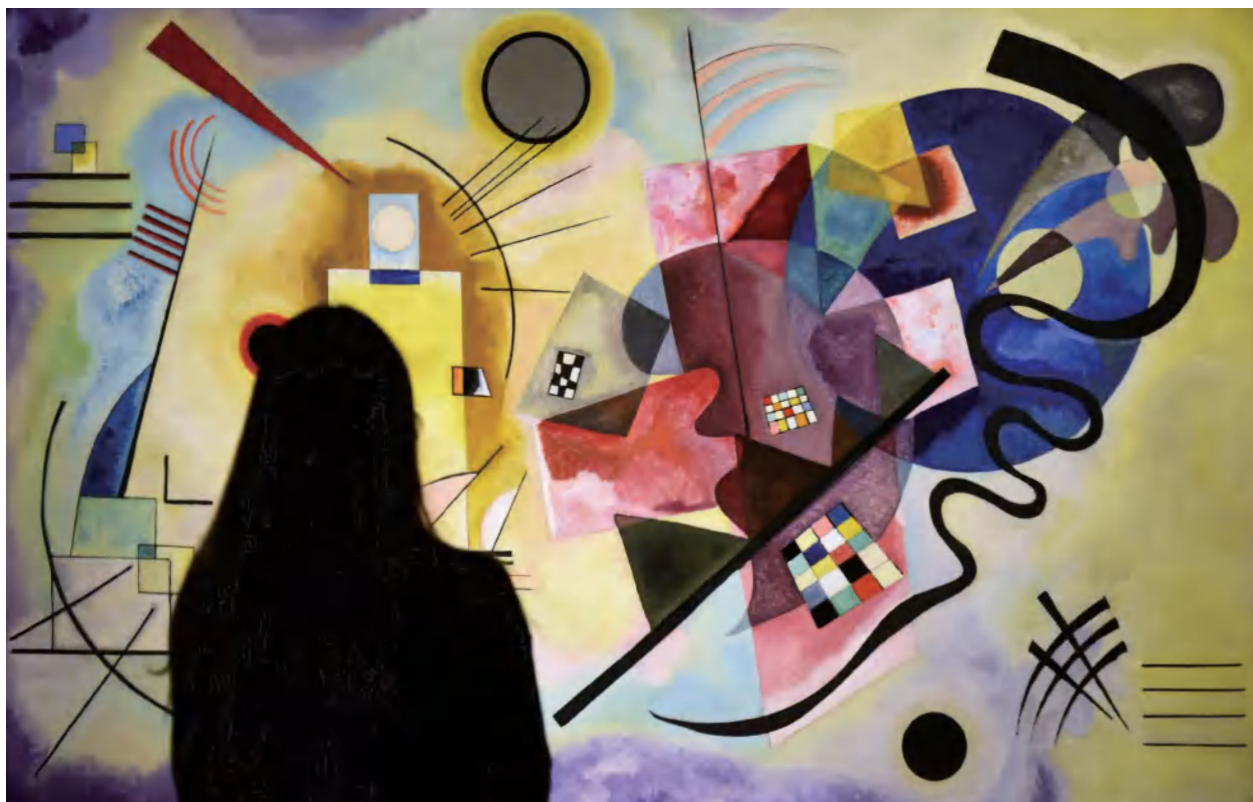

第4课 心灵意象

艺术大观园

随着摄影技术的发展和逐渐普及，以强调描绘客观真实为主要特征的西方传统美术受到了极大的冲击。19世纪末至20世纪初，一批有着革新精神的艺术家在艺术发展道路上进行了种种探索和实践，涌现出西方美术诸多流派，如野兽派、表现主义、达达主义、超现实主义、立体主义、抽象主义等，这些流派的艺术主张和艺术追求虽然不同，但都有一个共同的倾向，即认为艺术应该表现自然现象背后的精神世界和人的心灵意象，强调艺术形式的探索和主观情感的表现。

这种新的艺术风格和形式，要求艺术家用自己的心灵去激活艺术形象，使其成为艺术家情感、意志、生命感和灵魂的载体，诞生出新的心灵意象。康定斯基的《红·黄·蓝》试图把抒情和几何抽象有机结合起来，在几何结构与造型中配上明亮的光与柔和的色彩，使抽象绘画富于激情和想象。

观赏康定斯基的作品《红·黄·蓝》

在西方美术史上，布朗库西被认为是20世纪最具原创性的重要雕塑家之一。他的作品可以说是对美学的核心课题——造型与材质，做出崭新响应的典型代表。从不同材质的《波嘉尼小姐》人像雕刻作品中，我们可以感受到布朗库西用优美而和谐线条突出了女性的主要特征，使雕像具有一种迷人的力量。他追求表现对象的内在精神与表现形式，以及形式和材料相结合的完美统一，是其艺术最主要的意义所在。

波嘉尼小姐（1913年）[罗马尼亚] 布朗库西 石雕（左）、综合材料雕塑（右） 美国纽约现代艺术博物馆

在众多雕塑家中，英国雕塑家亨利·摩尔的艺术紧紧地与现代工业社会的时代气息相连。在20世纪以前，雕塑的对象总是以塑造神圣的英雄、贤者、政治领袖或运动员为主，很少会塑造一个既无实际目标，也不具备具体内容的形象的雕塑。亨利·摩尔受布朗库西的影响，造就了自己的“形式意识”，他还从超现实主义那里学会了雕塑的隐喻。正是对多种手法的探索和研究，丰富了他的雕塑语言。他将形式和轮廓从传统的具象雕塑中抽离出来，为现代主义的抽象雕塑奠定了基础。他的作品为时代创造

斜倚的母与子（1983年）[英国] 亨利·摩尔 铜塑 英国皇家植物园

了一种新的雕塑语言：一种与环境对话的语言，一种充满人性的现代语言。

相对于西方古典雕塑的“写实”和欧美现代雕塑的“抽象”，中国雕塑的特质在“写意”。在中国古代，不少雕塑作品都呈现出浓郁的写意风格，体现了中国古代艺术在意象表达方面的探索。

汉代的意象风是中国雕塑最强烈、最鲜明的艺术语言，它是可以与西方写实体系相对立的另一价值体系。

汉代写意雕塑从形式与功用上分为两类：一类是以霍去病墓前石刻为代表的纪念碑类，另一类是陪葬俑。霍墓石刻不仅是西汉浪漫主义的杰作，也是中国户外纪念碑形式的代表。

它的价值体现在：其一，借《跃马》《马踏匈奴》赞美英雄战功，这较之于西方直接以主人公骑马或立像雕塑表现，想象上更富于诗性，这是中国纪念碑的“借喻法”。其二，以原石、原形为体，开创了望“石”生意、因材雕琢的创作方式。

石雕体形巨大，以装饰性纹样造型，如果说《跃马》是大写意，《石辟邪》就是兼工带写。

《石辟邪》昂首怒目，身生双翼，长尾拖地，双角直竖，造型奇特、生动，充分表现了东汉匠人奇妙的想象力。

东汉《石辟邪》同为写意性石雕，但从另一角度展现了不同的审美意趣。

中国古代艺术作品中，动物形象总体上可分作两大类：一是写实的动物，二是融合多种动物形象，加以夸张想象、变形而成的动物。后者通常被看作珍禽瑞兽。今天我们所说的辟邪、天禄、麒麟等，均属于后一类。

跃马 [西汉] 石雕 茂陵博物馆

石辟邪 [东汉] 石雕 洛阳博物馆

灰树（1911年） [荷兰] 蒙德里安 油画 荷兰海牙市立博物馆

松魂（1986年） 吴冠中 中国画 浙江美术馆

我们再看看中外艺术家的两幅绘画作品。一幅是蒙德里安的《灰树》，一幅是吴冠中的《松魂》。这两幅画作均以树为题材，是两位艺术家绘画作品中极具代表性的作品，其绘画形式、内涵等既存在相似性，又具有各自时代和民族的特征。

蒙德里安的《灰树》介于具象和抽象之间，树的基本形体依然可辨，但是线条跳跃曲折，剔除树叶，只留树干，抽象出一棵理念上的树。画中的树枝被简化为某种艺术符号，色彩精简到黄灰色以及青棕色等中性色，黑色的线条把树的形状分割出来，克服自然的表现又不违反自然本身的真实。可以看出，蒙德里安此时的绘画与后期极度抽象化的绘画相比还有一定差别。这个时期也是其绘画理念从具象逐渐转为抽象的重要临界期。

吴冠中的作品《松魂》也完美地诠释了艺术既要克服自

然的表现，又不违反自然本身的真实，吴冠中表现的是松树的内涵而非本体，通过中国水墨工具和表现形式，塑造了一幅具有中国写意风格的画面，其形态摆脱了松树的自然原本形态，但是又依稀可辨松树的基本形态，同时并不背离松树的内在气质。这和中国画讲求神韵的绘画理念一致，体现了中西方绘画到了近现代渐趋融合的趋势。

创意实践活动

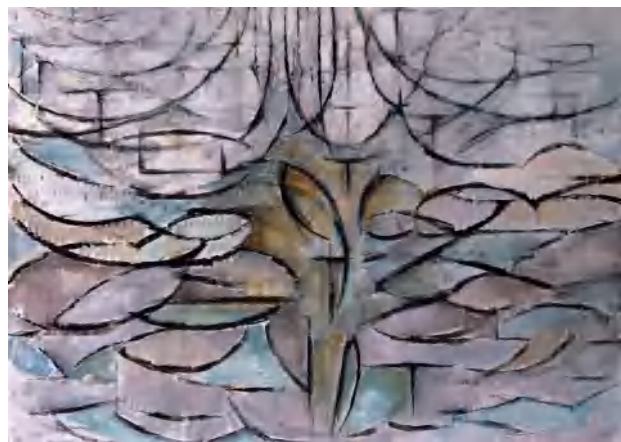

1. 听一段音乐，尝试用线条、色彩、形状等元素表达你内心的感受。
2. 搜集汉代写意雕塑的相关资料，谈谈其艺术风格的独特之处，并进行造型练习。
3. 对蒙德里安的《灰树》和吴冠中的《松魂》进行比较，写一篇短评。

● 写实与写意：艺术史中谈论的“写实”“写意”往往是边界模糊的概念。写实有时可以指代西方文艺复兴之后追求客观再现对象的整个艺术体系，有时则仅指这一体系当中尤其强调逼真的某些风格倾向。写意与写实相对，指艺术家忽略艺术形象的外在逼真性，而强调其内在精神实质表现的艺术创作倾向和手法。一般认为西方的艺术作品注重写实，中国的艺术作品注重写意。现代以后，中西方的这两种形式也相互渗透融合。

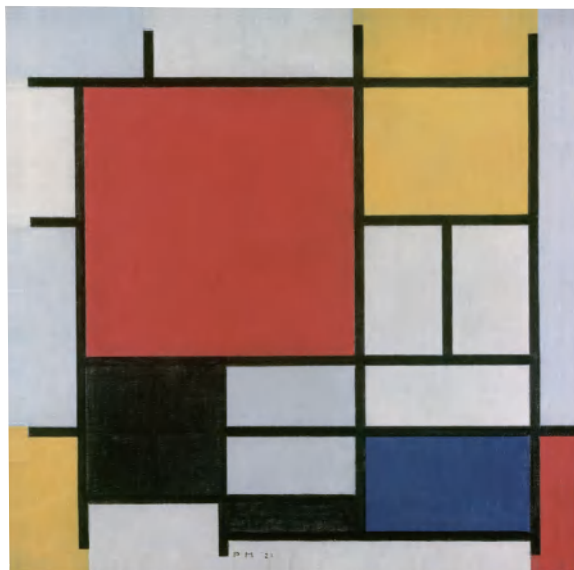
● 审美欣赏的再创造：审美欣赏的再创造是自由性和确定性的结合，既是自由的，又是有一定范围的。自由，指的是审美欣赏离不开欣赏主体的自由想象。在审美的过程中，欣赏主体不仅可以自由地选择欣赏对象和欣赏的角度，而且可以自由地想象，通过想象对欣赏对象进行深化、补充、升华、再造，从而将作品中原有的形象转化为自己所有的内心形象。艺术审美同时具有确定性的规则。因为艺术审美必须以艺术作品为依据，在此基础上发挥观众的想象力。只有将艺术作品本身的表现载体、语言形式、表现方法（手段）、艺术风格、时代背景、民族文化等相关元素综合后才会带来较准确的鉴赏结果，从而获得艺术审美的完整体验。

树的形象演变，体现了创作者蒙德里安对绘画语言的探索——从意象到抽象

● 抽象派分为以蒙德里安为代表的几何抽象主义和以康定斯基为代表的抽象表现主义。蒙德里安提出以抽象和单纯作为他们主要的创作原则，他认为最好的艺术就是基本几何形的组合；而康定斯基的主要特点是把抽象的形式与表现主义的绘画风格结合起来。与几何抽象主义相比，抽象表现主义更突出主观随意性和创造偶然效果。

红黄蓝黑的构图（1921年）[荷兰] 蒙德里安 油画
荷兰海牙市立博物馆

即兴31号（1913年）[俄罗斯] 康定斯基
油画 美国华盛顿国家美术馆

学业质量测评

1. 汉唐舞蹈具有独特的艺术风格，请谈谈汉唐舞蹈的形态之美。
2. 分别搜索印象主义绘画作品和印象主义音乐作品，了解艺术史上有哪些重要的印象主义画家、音乐家，并列出的他们的代表作。
3. 通过本单元艺术风格的学习，尝试借鉴其中1~2种风格去创作个人作品。
4. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	了解到中国古代丰富多样的艺术形态与艺术风格。	尝试学习中国古典舞的动作，体验其美妙之处。	感知到中外艺术作品的风格美。	能说出汉唐舞韵中所体现的民族艺术的特征。
二	感知到中国古代艺术与传统技艺在当代的传承与发展。	尝试在绘画创作中运用印象主义风格的作画方式。	感受到古今中外艺术的风貌是极其丰富多样的。	能理解不同艺术作品背后都有其不同的文化意义。
三	初步了解到一些艺术类型在现代所发生的演变。	大胆尝试在创意表达中融合不同艺术风格的元素。	明白社会生活与审美观念之间相互作用的关系。	尝试用自己的观点解释不同民族之间艺术特征的差异。

第二单元 艺术语言

艺术语言是艺术家反映生活、塑造艺术形象所使用的表现手段，也是构成艺术作品形式的物质手段。时代召唤着新的表现形式和语言。声光电等成为现当代艺术创作的重要媒介。本单元的学习，让我们从形式上感受线条、色彩、符号和节奏的韵律，认识到艺术语言要以表现内容为目的，要言有尽而意无穷，要有民族化。

第5课 线条韵味

艺术大观园

线条，我们可以在自然中发现它，也可以在生活环境中找到它，在艺术作品中更是常常看到它的踪迹。无论何时，当人们要表现物象时都是很直率地运用线的形式。从一些原始壁画中看到，线条似乎是原始人表现他们所看到事物的一种惯用手段，可见用线条造型具有原始的艺术特质和文化内涵。承载着各时代、各民族审美意趣的艺术，都少不了用线条诠释自己的美，线条简单的直与曲的组合演绎了无数的精彩。

线条作为一种基本的艺术语言，本身就包含着多重审美因素。在艺术表现的历史演进中，线条已经具备了长短、粗细、穿插、节奏变化等形式美感，并且具有高度的概括力和深刻的表现力。线条是塑造形体、表现空间，以及传达情感的最主要的语言。这种造型

云南元阳梯田形成的线条

旋转楼梯形成的线条

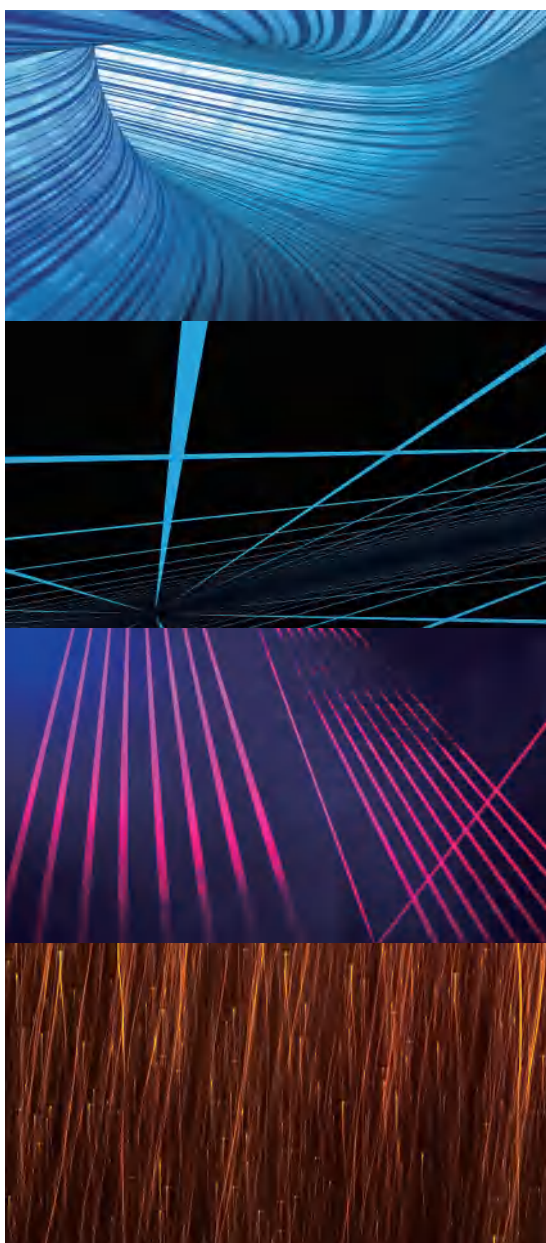
原始岩画中用线条创造的形象

语言，既能表现物象的实体结构，又能实现情感的表达。线条以它的匀整、流动、回环、曲折来表达万物的外形与内在；更能凭借它的节奏、速度、刚柔、明暗，写出心情的灵境而探入物体的诗魂。

线条具有各种各样的形态，曲直、虚实、断续、光洁与粗糙等，可以使人的心理产生快慢、刚柔、滞滑、利钝等不同感觉。一般来说，直线具有挺拔、正直等特性；曲线具有优美、柔和等特性；折线，由于它一般表现事物运动过程中的转折、升降、倾斜、进退，往往给人一种方向感。

线条是艺术家从客观对象中剥离出的虚拟的视觉造型语言，这种认识上和行为上的抽象过程使线条带有极强烈的主观形式。我们在抽象表现主义画家的作品中经常见到笔法挥洒自如的线条，贯通着画家的生命气象。中国书法正是利用抽象的线条，通过结构的疏密、点画的轻重、行笔的缓急，来表现作者的情感、气质和情怀。不同的线条组合会产生不同的形式美感，从而显现出特定的情感功效，呈现“有意味的形式”。

在我们的生活中，随处可见有特色的线条，诸如城市建筑、工业产品、交通道路等，这些线条都表现了变化着的速度、空间距离。线条是我们现代生活中的重要视觉元素。

各种不同的抽象的线条

舞蹈表演中流动的线条

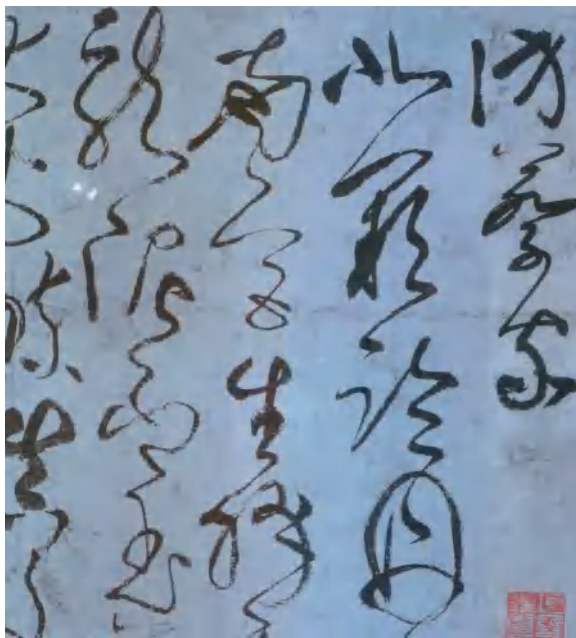
舞蹈表演中，不断变化的人体动作也会产生各种线条。中国古典舞的动作多取圆曲线，内含蓄外开放。芭蕾舞动作多注重直线。舞者通常以不同的运动线条，表现舞蹈作品中人物活动的环境和地点的变换、人物情绪的变化、动作节奏的变化等，不同的舞蹈风格因此诞生。

经典鉴赏与分享

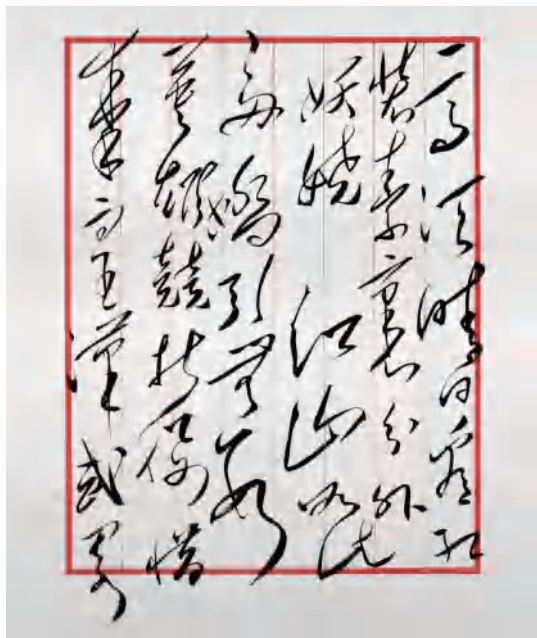
线条是书法的本质属性，书法中的线条可圆、可方，可虚、可实，可枯、可润。线条之律动，其迹于心，通过笔意、体势、结构、章法的多样变化，使书法作品寄托了创作者的情怀。

线条在草书中最具表现力，唐代书法家张旭以狂草名世，其作品写意但不失规范。张旭在《古诗四帖》中的行笔婉转自如、动静结合、落笔千钧、顺势而下，通篇奔放豪逸，连绵不断，似疾风骤雨，但落纸如云烟缭绕，又似惊蛇入草，有倏忽万里之势。

线条也是中国画的基础语言，古代画家通过线条界定物象形态，表现质感与肌理。

古诗四帖（局部） [唐] 张旭 书法 辽宁省博物馆

毛泽东手书诗词《沁园春·雪》（选页）

八十七神仙卷(局部) [唐] 中国画 北京徐悲鸿纪念馆

历千年之久而依然光彩照人的《八十七神仙卷》，是中国古代著名的白描人物长卷，代表了我国唐代白描绘画的最高水平。这幅白描人物手卷因场面宏大，构图壮丽，人物的比例结构精确、神情华妙，线条圆润劲健，而被历代画家奉为圭臬。特别是画中遒劲而富有韵律的笔法，明快又有生命力的线条，塑造了八十七位列队行进的神仙优美的造型——稠密而重叠的衣褶、丰富的神情，使得整幅作品具有一种“天衣飞扬，满壁风动”的艺术感染力。

线条的突出表现力和强大的造型功能，赋予很多杰出的建筑形象不同的美感。

北京银河SOHO由著名建筑设计师扎哈·哈迪德设计。它由五个连续的、流动的、分开的塔状形体组成，通过可塑的结合以及拉伸的天桥连接，创造和产生出一个富有流行性和运动感的全景架构。北京银河SOHO重新诠释了传统的城市结构和当代城市景观。这座建筑具有许多独特的建筑线条，富有节奏感的流动曲线呈现出优美的韵律。

银河SOHO(2012年) [英国] 扎哈·哈迪德 建筑 北京

创意实践活动

1. 用不同书体书写一个汉字，体会不同的汉字造型所表达的线条结构的美感。
2. 选择一个自然物体，如贝壳、树叶等，用线条画出它的轮廓和纹理结构，并凸显线条的韵律美感。
3. 观察并尝试用线条的形式记录下你所在的地方的环境。

● 点、线、面：是构成视觉艺术最基本、最重要的元素，也是抽象主义艺术的重要表现特征，是设计艺术经常使用的手段。点最重要的功能在于表明位置和进行聚焦，点不是单独存在的，点与面是比较而形成的，同样一个点，如果布满整个或大面积的平面，它就是面了，点可以用来丰富画面和层次；点与点之间连接，或者点沿着一定方向规律性地延伸可以成为线，线强调方向和外形；平面上三个以上点的连接可以形成面，同时，平面上线的封闭或者线的展开也可以形成面。

● 线传递的感受：水平线往往表现宁静、放松的随意感，尤其在有相当的长度时更是如此；较短的、不连接的水平线则给人带来一种急促的紧张感；对角线、斜线相对来说更有活力，因为其显示的是运动的形态特征，能较长且顺利地从对角穿越空间；向上弯的大曲线呈振奋向上的状态，有鼓舞、激励人的含义；曲线往往与温柔和放松联系在一起，又可以表现一系列的情感色彩，不过，它们也可能传递坚实稳固以及和大地接近的意味；而小的曲线可显示幽默、滑稽和玩笑的意味。

● 质料和肌理：在视觉艺术的创作中，质料和肌理也是作品的基本构成元素，是传达审美情感的一种手段。质料是指构成作品的所用材料，肌理是指作品形象表面的纹理。艺术作品由于所用材料不同，表面的组织、排列、构造各不相同，因而产生粗糙感、光滑感、软硬感和厚重感等。在传统油画的创作中，肌理往往通过笔触表现出来，笔触是一种重要的绘画形式语言。画家在绘画的运笔过程中借助颜料的厚薄对比、浓淡变化，以及落笔的轻重来表现一种自然的肌理。印象派画家凡·高非常擅长用笔触来组织画面的肌理，表现各种需要的气氛。在凡·高的油画作品《奥维尔的教堂》中，他用旋转的笔触描绘出深蓝色的夜空，笔触丰富而有变化，画面颜料都涂得非常厚实，形成一种有着强烈表现力的肌理。这种用笔触表现出的肌理，是画家表现内心感受的重要载体，是加强感情表达的一种语言。

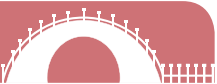

奥维尔的教堂（1890年） [荷兰] 凡·高 油画 法国巴黎奥赛博物馆

第6课 色彩魅力

艺术大观园

色彩存在于大自然的万物之中，大自然迷人的色彩总是吸引着人们去欣赏与探寻。色彩在我们的生活中非常重要，它不但覆盖了我们的现实生活，还融入了我们的精神领域。从生活中的建筑、家居、服饰到各种日常用品，无不被色彩涂抹得绚丽多姿；在各类艺术作品中，色彩也无不彰显出独特的魅力，成了一种不可替代的艺术语言。

色彩具有冷暖性。在人的感知中，色彩会产生冷与暖、轻与重、兴奋与沉静、明快与忧郁、活泼与庄重等感觉，这种感觉的变化，正是色彩的魅力所在。

色彩具有象征性。大多数人会觉得红色象征生命、活力、热情、希望、青春，是积极的颜色。黄色象征光明、活泼、健康，代表着聪明和知性。蓝色象征高尚、文

中国古代建筑的色彩运用

| 五彩缤纷的大自然与热气球

| 厦门会展中心广场雕塑

雅、沉静，是天空的颜色，使人想到深远的海洋。而绿色给人和平、安宁、健康、自然的感觉，如同置身于天然草原。色彩对人的心理作用，来源于人的生活经验。人对色彩的反应是普遍的，色彩的象征性也是非常鲜明的，不同时代、不同文化、不同国家与民族对色彩赋予了不同的象征意义。

色彩是人们表达思想情感的重要语言。中国人自古就对颜色有丰富的认识，又从传统的哲学思想、民俗文化、色彩联想等出发，赋予了各种颜色不同的意义，形成了独特的中华色彩文化。中国红成为中国人最喜爱的象征吉祥的颜色。明黄色自古以来就和中国传统文化有着不解之缘，大多时候被认为是皇家的颜色。从古至今，人们用色彩创造丰富的视觉空间，用色彩语言与社会进行沟通。色彩本身不含情感，当人们的情感意识作用于色彩时它才大放异彩并呈现特有的魅力，才给人带来丰富的联想和回忆，与人心灵对话，使人随之产生喜怒哀乐等情绪，从而寄寓人的某种精神。为此，人们把每种颜色都赋予了特殊的感情和意义。

| 中国民间吉祥图案

关于色彩，有专门的色彩学知识。其中最基本的理论知识就是色环、明度、纯度、色相以及色调等。绘画色彩中最基本的颜色为三种，即红、黄、蓝，称之为原色。这三种原色颜色纯正、鲜明、强烈，而且这三种原色本身是调不出的，但它们可以调配出多种色相的颜色。三原色中任何的两种原色作等量混合调出的颜色，叫间色。在24色相环上相距120度到180度之间的两种颜色，称为对比色。色相环中相隔180度的颜色，被称为互补色。如红与绿、蓝与橙、黄与紫互为补色。补色并列时，会引起强烈对比的色觉，会感到红的更红、绿的更绿。

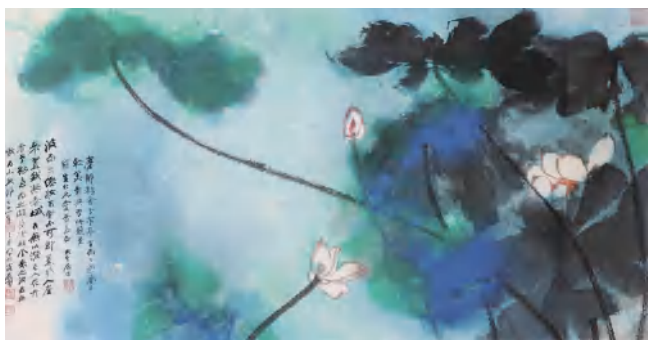
在中国传统的丝织工艺品中，锦是代表最高技术水平的织物，是中国丝绸文化的璀璨明珠。南京云锦历来有“寸锦寸金”之称，至今已有1600余年的历史。云锦因其色泽亮丽灿烂、美如天上云霞而得名，其用料考究，织造精细，图案精美，锦纹绚丽，格调高雅。如今云锦还保持着传统的特色和独特的提花木机织造技艺，这种靠人记忆编织的传统手工织造技艺仍无法用现代机器来替代。南京云锦与苏州宋锦、成都蜀锦相比较，具有材料质地坚实、花纹优美浑厚、色彩浓艳绚丽的独特风格，特别是金色丝线的大量运用，形成金碧辉煌的效果。云锦的底色大多采用大红、深蓝、宝蓝、墨绿等深色，而主体图案花纹以红色、蓝色、绿色、紫色、酱色、古铜色、驼色等色彩构成主色调。

泼彩画在用色上不以表现物象的客观色彩面貌与形态为目的，而是注重主观意向或意境的表达。张大千的《泼彩荷花》画面意境深远，具有一种大气洒脱之美。作者将颜料泼于画纸，让其色汁自然舒展，然后以寥寥几笔勾勒出粉荷的外形与荷叶枝干，下笔看似随意，实则独具匠心，硕大的荷叶舒展如同撑开的伞盖，与三枝粉荷相互交错、掩映，水与墨彩的控制虚实相间，浓淡之际，层次俱生。

法国画家马蒂斯在绘画表现中擅长用对比强烈的色彩和奔放的笔触塑造形体。《红色的和谐》是他的代表作之一，画面色彩单纯统一，红色是其主色调，具有很强的装饰性。他用最单纯却又最有表现力的色彩和造型组合，用平面装饰的构成性语言营造出一个和谐、宁静、愉悦的世界。这类作品乍看似乎草率粗放，事实上，在“乱涂”之中表现出画家的敏锐性和丰富的创造力。马蒂斯由此获得“颜色与线条游戏家”的美誉。

南京云锦《牡丹花》

泼彩荷花（1982年） 张大千 中国画

红色的和谐（1908年） [法国] 马蒂斯 油画 俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔日博物馆

创意实践活动

1. 以中国红为主色调，举办一个展示中国传统文化的小型展览。
2. 听一段音乐，根据音乐所传达的情感，用色彩构成创作一件作品。
3. 寻找生活中的美丽色彩，拍摄记录下来，制作一个以生活色彩为主题的电子作品并作展示。

金钥匙

● **色调**：指一幅画或其他艺术品中色彩的总体倾向，是大的色彩效果。在大自然中，我们经常见到这样一种现象：不同颜色的物体或被笼罩在一片金色的阳光下，或被统一在冬天银白色的世界中，这样的色彩现象就是色调。色调在表现色彩主题情调、渲染意境方面，能迅速而直观地传达情感，使人受到感染而产生联想，对观众的情绪有明显的影响。如石鲁的《转战陕北》用红黄色暖色调表现波澜壮阔的革命理想，柯罗画作中的蓝灰色调把人带入清新静谧的自然气氛中。

● **色彩的对比与调和**：在一个艺术形象中，多样而又统一的色彩关系是和谐美的原则。在对比中有调和，在调和中对比，避免杂乱无章或单调乏味。中国传统色彩搭配形成了以红、黄、蓝、黑、白五色为主的色彩表述系统，喜用高纯度、强对比表现阳刚和大气之美，艳丽悦目而又和谐，有“红靠黄，亮堂堂；粉笼黄，胜增光”的说法。

转战陕北（1959年） 石鲁 中国画 中国国家博物馆

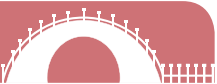

阿夫赖城（1865年） [法国] 柯罗 油画
美国华盛顿国家博物馆

第7课 符号象征

艺术大观园

我们生活在一个符号化的世界中，并通过符号及其系统来传承文化。与此同时，人是文化的人，文化是人的文化，而文化最基本的要素之一就是符号，符号是人生命活动的文化表达。

文化符号是一个民族或地域中最具有代表性的事物、人物等，是人类社会经历时间洗涤之后自然沉淀下来的精华，是在长远历史发展过程中铭记下来的一种集体契约。符号包括标志、图像、象征和专指语言符号的符号。

每个民族都有象征自己文化的符号。提到中国，就会想到长城与故宫、书画与京剧、青花瓷及中国龙等。中国的传统文化中存在大量的象征符号，是我们宝贵的文化财富。看到这些符号形象，我们会瞬间用知觉检索到丰富的文化信息，这种要给人看给人听的信息，用艺术形象来表达就是象征。例如，对中华儿女来说，龙的形象是一种血肉相连的情感符号。中国文化情境中的龙，是远古文化长期糅合的结果，象征着中华民族伟大的生命力，象征着高贵、尊荣，有着丰富的文化内涵。

九龙壁（局部） [清] 陶塑 北京北海公园

凤鸟是中国传统艺术中最重要的艺术题材之一，作为一种现实与理想结合的飞禽，它经过了漫长的历史演变，成为驱邪禳灾、纳福迎祥瑞之鸟，是与华夏民族传统的思维认知观念、审美创造思想等紧密相连的。与龙一样，某种程度上它是华夏民族精神理念的象征和审美形式的体现。凤鸟图案在民间艺术中的应用，较之于宫廷装饰更为广泛，其表现内容和形式更丰富，风格更多样，其吉祥寓意更为鲜明。其中最突出的象征意义是爱情幸福、夫妻和谐，如鸾凤和鸣、龙凤呈祥等常取此意。至于用于装饰的造型则更是俯拾皆是，如剪纸、年画、玩具、织绣、编结、木雕、石雕、砖雕、陶瓷、印花布等。凤鸟的形象更多的是给人亲切自然和朴实健康的感觉，神秘感较弱。

中国传统吉祥纹样——凤纹

中国结

京剧脸谱被认为是中华民族传统文化的标志之一。京剧脸谱的视觉符号，从形式上来讲，特色鲜明，具有突出的视觉美；从内容上来讲，蕴含着中华民族文化的深厚情感。京剧脸谱的视觉符号自成体系，是由色彩符号和图形符号构成的。色彩符号多为象征符号，图形符号多为指示符号。京剧脸谱的色彩符号以其鲜明的特征展示了民众的审美心理和文化内涵走向，各个角色之间的脸谱基本上形态各异，足以表达人物形象的差异，避免理解的偏差。

中国结是中国特有的手工编织工艺品，体现了中国人民的智慧和中国的传统文化。它源自石器时代的结绳记事，古时人们佩戴玉器、锦囊常用中国结做装饰。中国结从头到尾都是用一根丝线编结而成，每一个基本结又根据其形、意命名。中国结寓意美好吉祥，做工精致，深受大众的喜爱。

京剧脸谱

| 铜奔马 [东汉] 青铜器 甘肃省博物馆

| “中国旅游”标志

在我国古代，神马像龙一样受到崇拜。在出土于甘肃武威的东汉时期的《铜奔马》的造型中，骏马矫健的身姿和舒展的四肢，给人平稳飞驰的感觉，而踏在飞鸟背上的浪漫构思，大大强化了作品的艺术感染力。艺术家巧妙地用闪电般的刹那将一匹凌云飞驰、骁勇矫健的天马表现得淋漓尽致。《铜奔马》是汉代人勇武豪迈的气概、昂扬向上的精神的表现，由于它的精神气质的象征意义，1983年被国家旅游局确定为“中国旅游”的标志，象征中国旅游事业以龙马精神蓬勃发展。

创意实践活动

1. 用剪纸或者绘画方式创作一个象征吉祥的图形。
2. 以小组为单位，设计一面班旗，包括班级的象征符号，颜色不超过两种，并说明设计意图。
3. 在你生活的区域中，寻找本地具有象征意义的文化符号，并写出感想。

| 学生社团活动

● **图形符号：**图形符号是指以图形为主要特征，用以传递某种信息的视觉符号。它可以指导人们的行动，提醒人们注意或给予警告等。图形符号具有直观、简明、易懂、易记的特征，便于信息的传递，使不同年龄、不同文化水平和使用不同语言的人都容易接受和使用，因而它被广泛应用在社会生产和生活的各个领域，涉及各个部门、各个行业。

● **标志（logo）：**标志是品牌形象的核心部分，是表明事物特征的识别符号。它以单纯、显著、易识别的形象、图形或文字符号为直观语言。标志设计不仅是实用物的设计，也是一种图形艺术的设计。

● **2008年北京奥运会会徽：**
“中国印·舞动的北京”会徽由两部分组成。上部分是一个近似椭圆形的中国传统印章，印刻既是一个运动员向前奔跑、迎接胜利的图案，又像汉字的“京”字，蕴含浓厚的中国韵味。下部分是用毛笔书写的“Beijing 2008”和奥运五环的标志。会徽将奥林匹克精神与中国传统文化完美地结合起来，同时也标明了奥运会的时间和地点。“中国印·舞动的北京”是用中华民族精神镌刻、古老文明意蕴设计的一个奥林匹克经典会徽。它简洁而深刻，展示着一个城市的演进与发展；它凝重而浪漫，体现着一个民族的思想与情怀。在通往“北京2008奥运会”的道路上，人们通过它相约北京，相聚中国，相识这里的人们。

常用公共标识

2008年北京奥运会会徽

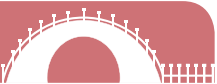

青年志愿者标志

第8课 节奏意趣

艺术大观园

白昼黑夜的交替，春夏秋冬的推移，呼吸吐纳与脉搏跳动，都会带给我们强烈的节奏感。从宏观宇宙到微观世界，有形的和无形的、有机的和无机的、无机的事物都在有规律地运动着。人生存于天地之间，察内观外，发现了有规律的重复运动形成的美感，即节奏和韵律的美。经过人类几千年的艺术实践，节奏和韵律的美体现在艺术作品中，带给我们生命的运动感。这种运动感存在于静态的形象时，只要把排列有序的相同或相似的形式要素联系起来看，就能体验到节奏意趣。

狭义的节奏，是指一种表现出交替的、有规律的、有强弱长短的，能产生美感的音乐现象。广义的节奏，可理解为均匀有规律的进程。从宏观的角度看，节奏包括了各种

民间舞狮队表演

各样的运动形态。日出而作、日落而息的交替是一种生活的节奏；月有阴晴圆缺，人有悲欢离合同样是一种生命情感的节奏。诗词音律因为有了节奏而变得诗情画意，四季因为有了节奏而使一切生命充满期待和生机，所有的节奏幻化成一部美丽的交响乐，一切才更具有意义。

人们常说建筑是凝固的音乐，就是因其相同或相似的形象元素不断重复或交替排列形成的节奏美感。中国传统绘画的构图讲究起承转合，使画面的动势牵引着视觉的运动，从而让观者获得气韵生动的艺术享受。

富有江南特色的乡村新民居

半山类型双耳圆圈纹彩陶壶 [新石器时代] 陶器 广东省博物馆

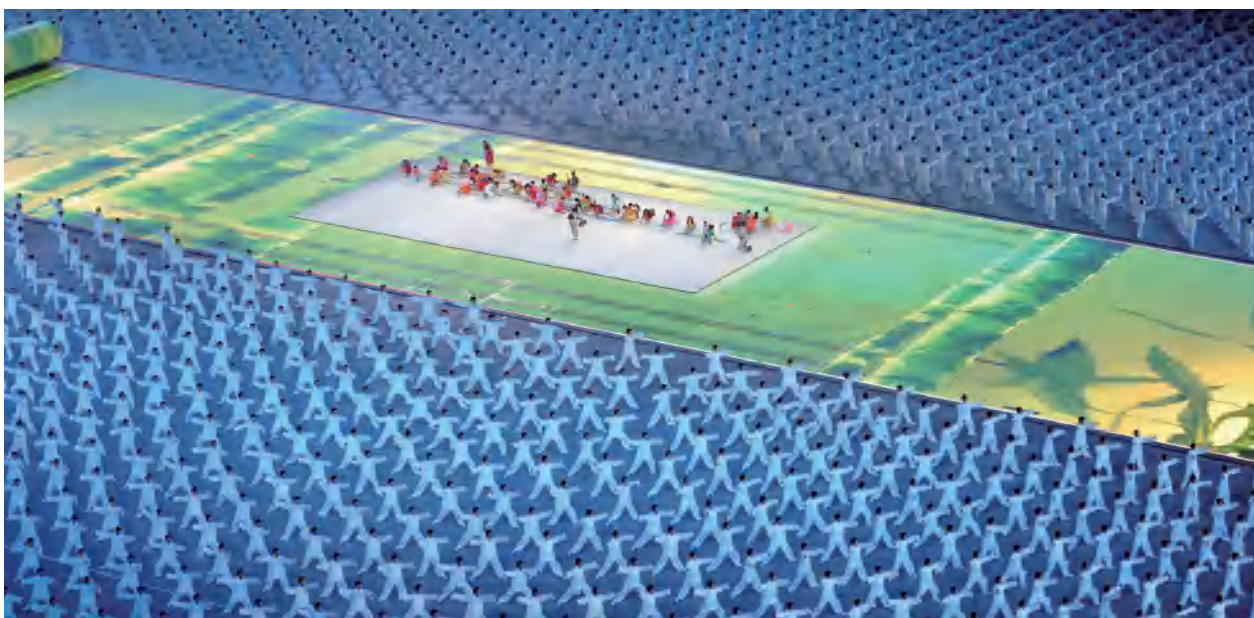
紫藤图 [清] 吴昌硕 中国画 故宫博物院

安塞腰鼓舞表演

安塞腰鼓舞是流行于陕北黄土高原的一种民间舞蹈形式。这种舞蹈律动形态复杂多变，舞者腾跃旋跨幅度很大，当地人称之为“式子慷慨码子硬”。安塞腰鼓舞历史悠久，融舞蹈、武术、鼓乐和民歌于一体，极具观赏性，其粗犷豪迈的风格展现出刚劲不屈、蓬勃向上的精神。

2008年北京奥运会太极圆阵

2008年北京奥运会开幕式上，2008名太极表演者走入场内，摆好阵势，两千多人动作整齐划一，声势震撼。在长卷轴面前，太极拳表演时而动若雷霆，时而静如止水。整场太极拳表演，把中华武术完美地呈现在世界面前。巨大的太极圆阵，与场内氛围合为一体，让观众感受到蓬勃的生命律动，令人叹为观止。

芭蕾舞剧《天鹅湖》剧照

四幕芭蕾舞剧《天鹅湖》，除了优美的音乐，更让人震撼的是本剧最著名的舞蹈技艺——单足趾尖旋转（fouette，又叫“挥鞭转”）。在第三幕独舞变奏中，“黑天鹅”要一口气做32个被称作“挥鞭转”的单足立地旋转。舞者以细腻的感觉、轻盈的舞姿、坚忍的耐力和完美的技巧，诠释了黑天鹅和白天鹅完全不同的心灵世界，这一绝技仍保留至今，成为衡量芭蕾舞演员和舞团实力的试金石，也是体现舞蹈节奏的一个经典片段。

芭蕾舞剧《天鹅湖》剧照

创意实践活动

1. 尝试用舞蹈动作表现自然界的一种生命律动形象，并赋予情感。
2. 用肢体动作模仿下图中的运动姿态。
3. 用影像形式记录律动的生活。

运动标志设计

学生舞蹈表演

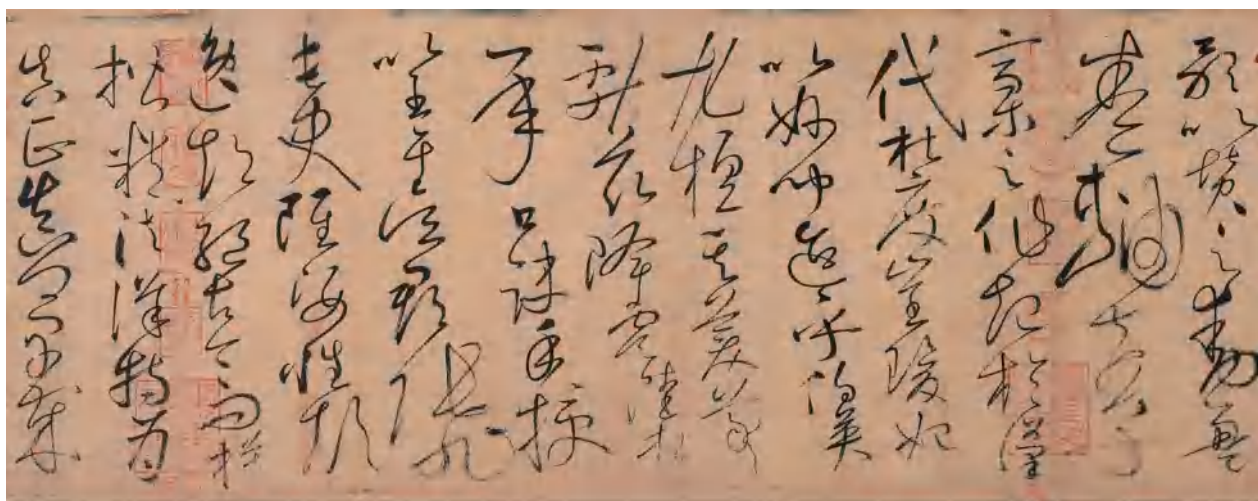
学生艺术体操比赛

金钥匙

● **节奏**：节奏原本是音乐和舞蹈中，音响和动作的运动过程有规律地出现强弱、长短的连续交替现象。节奏与韵律，简称节律。艺术家在创作时，以情感和生命的节律，赋予作品形式和形象元素，因此作品中的节奏是有情感的韵律。节奏与韵律是形式美法则之一。

● **草书的结构**：草书结体是汉字发展简化的极致，用笔迹将森严的楷书结构在空间和纸上瞬间内化，点画在时间展开中随着艺术家心性而流动，或舒缓，或急促，或奔腾，或飘逸，记录着书法家思想情感的轨迹，呈现书法家不同的生命状态，展现了书法家个体的生命律动。

自叙帖（局部） [唐] 怀素 书法 台北故宫博物院

● 书法艺术的节奏包含线条运动的节奏和空间布局的节奏。其中线条运动又包括用笔的提按顿挫、转折起伏、轻重缓急、粗细变化、浓淡枯润、藏露锋变化等；空间布局则包括单个空间的前后呼应，如对大小、方圆、扁长、正斜和整篇空间气势走向的整体把握。

学业质量测评

1. 在生活中寻找有节奏感和韵律感的形象，尝试用艺术的手段表现出来。
2. 比较中国古典建筑和欧洲古典建筑的不同，并分析它们各自的文化内涵。
3. 对比中西传统绘画的语言差异，举例分析各自的特征。
4. 对当今新农村民居设计提出自己的建议。
5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	能感知到艺术作品中线条、色彩的变化与魅力。	在视觉表达中尝试运用不同的线条和色彩来表现作品的内涵。	能理解艺术语言在艺术表现中的重要作用。	学会欣赏不同民族艺术作品中的不同艺术语言。
二	能发现象征符号在艺术创作中的广泛运用。	大胆尝试在艺术创作中融入节奏的因素，加强作品感染力。	能明白不同的艺术语言在艺术作品中会体现不同的审美趣味。	学会分析符号作为一种艺术语言所包含的象征意义。
三	能感受到艺术作品中节奏表现出来的情感与价值。	尝试在创意表达中运用恰当的视觉符号，增强作品的表现力。	能理解艺术语言对创造艺术形式美有着重要作用。	能运用自己的观点解说多种艺术语言的文化特征。

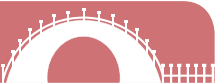
第三单元 艺术遗产

中华艺术遗产是全国各族人民历经千百年的洗礼而流传下来的文化瑰宝，是传统艺术中不可或缺的重要内容，有着与众不同的艺术价值。中华艺术遗产为我们今天的文化建设提供了丰富的形式和积极的内容。本单元选取中国斗拱、民族服饰、民歌音韵和传统园林山水，构筑中华传统优秀艺术画卷。我们学习传统艺术遗产是为了更好地传承、创新和发展。

第9课 匠心构建

艺术大观园

从公元前200年至公元18世纪，两千年左右的农耕时代，中国一直是世界最大的产品输出国，中国的丝绸、瓷器、茶叶、漆器、金银器等精美的产品深受世界各国人民的宠爱。自丝绸之路开启，中国古代能工巧匠们所生产的产品，一直都在影响着世界。古代中国是名副其实的“匠人之国”“匠品之国”。

在璀璨的历史文化中，中国古代建筑可以说是“独具匠心”的代名词之一。就结构而言，不同特色的石柱造就了欧洲古典建筑之美，穹隆造就了古阿拉伯建筑之美，而中国的古典建筑，除雕龙画凤、粉壁红漆外，历来被视为“极特异、极神秘”的中国屋顶曲线，造就了中国古典建筑的“匠心”之美。而如果要从这结构曲线类中选出一件最能体现中国古代工匠精神的部件，就是斗拱。

斗拱，又称斗栱、科栱、橑栌，是中国木构架建筑结构的关键部件，在横梁和立柱之间挑出以承重，将屋檐的荷载经斗拱传递到立柱。斗拱在中国木构架建筑中起到承上启下的作用。斗拱有着多姿多彩的装饰效果，是中国古典建筑的显著特征之一。

中国古代建筑屋檐彩绘斗拱

古建筑屋檐

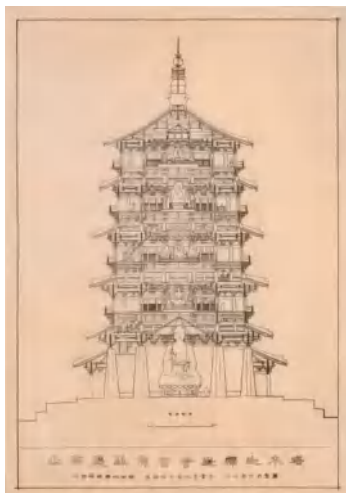

河北正定隆兴寺

经典鉴赏与分享

山西应县城内的高层木塔建于辽代清宁二年（1056年），其设计大胆继承了汉、唐以来富有民族特点的重楼形式，充分利用传统建筑技巧，广泛采用斗拱结构。全塔共有斗拱五十四种，每个斗拱都有一定的组合形式，如将梁、枋、柱组成一个整体，每层都形成一个八边形中空结构层，堪称世界木结构建筑的典范，与巴黎埃菲尔铁塔和意大利比萨斜塔并称为“世界三大奇塔”。

山西应县木塔的测绘图

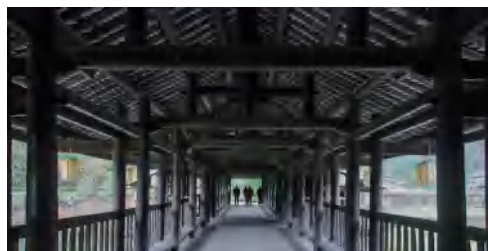

应县木塔 [辽] 建筑 山西朔州

程阳永济风雨桥，位于广西壮族自治区三江侗族自治县林溪镇，是侗族建筑艺术的杰出代表，是目前保存最好、规模最大、造型最美、最有特色的古风雨桥。这座桥建成于1916年，河中有5个石砌大墩，桥面架杉木，铺木板。桥长76米，宽3.4米，高10.6米，桥的两旁镶着栏杆，好似一条长廊；桥中有5个多角塔形亭子，飞檐高翘，犹如羽翼舒展。整座桥雄伟壮观，气象浑厚，仿佛一道绚烂的彩虹。风雨桥结构上的惊人之处在于整座桥梁不用一钉一铆，大小条木，凿木相吻，以榫衔接。桥的结构斜穿直套，纵横交错，却丝毫不差。程阳永济风雨桥是中国木建筑中的艺术珍品，以其别具一格的建筑技艺和雄伟风姿闻名于世，是世界四大历史名桥之一。

广西三江程阳永济风雨桥

广西三江程阳永济风雨桥长廊

明代家具的品种和式样极为丰富，此时成套家具的概念已经形成，是我国家具艺术中重要的组成部分。它主要的艺术特色表现在：造型简练雄健、结构合理牢固、线条流畅活泼、装饰恰当有度、加工精巧优美、材质纯朴自然。

明式家具在制作中大量使用质地坚硬、强度高的珍贵木材，多数为黄花梨木、紫檀木等。家具制作的榫卯结构极为精密，不用钉子，构件断面、小轮廓非常简练，装饰线脚做工精细。

明式家具的装饰手法多种多样，雕、镂、嵌、描，都为所用，但不堆砌雕琢，而是作恰如其分的局部装饰。工匠们在制作时，除了精工制作外，不加漆饰，也不作大面积装饰，充分表现木材本身的色调、纹理特点，形成明式家具特有的审美趣味。明式家具从造型到制作都把中国建筑艺术的连接有序、穿插有度、稳定牢固、平衡和谐、美观通透的东方美学神韵发挥到极致，无一不体现出方正凝重的三维造型风格。

明式花梨扶手椅

明式家具组合

明式硬木方桌

创意实践活动

1. 寻访本地民间艺人，了解民间工艺类型、工艺特色和工艺价值，尝试体验制作某种民间工艺品并利用互联网平台分享自己的作品。

2. 调查本地传统建筑的保存现状，了解保护和传承传统建筑的意义，提出保护和传承的建议。

学生学习民族传统工艺

金钥匙

● **斗拱**：中国传统木结构建筑中的一种特有构件。在立柱顶、额枋和檐檩间或构架间，从枋上加的一层层探出成弓形的承重结构叫拱，拱与拱之间垫的方形木块叫斗，合称斗拱。

● **榫卯**：古代中国建筑、家具及其他器械的主要结构方式，是两个构件间采用凹凸部位相结合的一种连接方式。凸出部分叫榫，凹进部分叫卯。其特点是物件上不使用钉子，利用榫卯连接加固物件，体现出中国古老的文化和智慧。

● **《营造法式》**：北宋崇宁二年（1103年）出版的一部典籍，编修者李诫，在浙江工匠喻皓《木经》的基础上编成，是北宋官方颁布的一部建筑设计、施工的规范书。《营造法式》是中国古代最完整的建筑技术书籍，标志着中国古代建筑水平已经发展到了较高阶段。

第10课 民族服饰

艺术大观园

从历史学来看，一个地区或国家、民族，其服饰文化的发展水平标志着其文明发展水平，而一个民族的传统服饰则体现这个民族的文化遗产。因此，服饰是少数民族文化风情的标志，各少数民族将其生活习俗、审美情趣，以及种种文化心态、宗教观念，沉淀于服饰之中，用线条描绘、色彩渲染等手段形成了一定章法、格式的服饰图样花纹，构筑了服饰的精神文化内涵，具有直观的民族形象特征。

我国少数民族服饰可分为三种类型：

柔美秀丽型——服饰色彩多选用白色、天蓝色、嫩黄色、浅绿色以及粉红色等轻快柔美的色彩，表现的是一种优雅恬淡的审美情调。如白族、朝鲜族以及傣族等少数民族的服饰。

各民族服饰

沉稳朴实型——多崇尚黑色和蓝色，在深色系构成的整体服饰上点缀少许鲜艳的配饰。女性特别喜欢在鞋子、帽子、胸兜上用五色丝线绣上人物、鸟兽、花卉等，五花八门，色彩斑斓；男性则会通过亮色系的包头布进行修饰。如哈尼族、壮族等的服饰。

明艳夺目型——色彩较为艳丽，往往选择红、紫、蓝、绿等色调鲜艳的颜色来进行服饰配色，并将这些艳丽的颜色配合起来，形成明显的对比，给人强烈的视觉冲击。如蒙古族、藏族等的服饰。

服饰是人类在生存和发展过程中适应自然的一种文化创造物，由于本身具有明显的实用价值和独特的审美价值，而成为物质文明和精神文明的结晶，成为人类文明发展进步的重要参照物。少数民族服饰作为一种与地理环境等因素密切相关的物质文化，具有明显的地域特征、独特的审美观念和深刻的文化内涵。

经典鉴赏与分享

傣族演出服饰

民族服饰的美不仅体现在日常生活中，还集中体现在各种民族艺术的展示中，尤其在一些民族舞蹈中，穿上民族服饰的舞蹈演员更能表现出民族舞蹈的特色以及灵韵。

傣族女性上身服装精致淡雅，下身穿筒裙、一直长至脚背，色彩鲜亮美丽，筒裙紧紧地裹住身子，将人体的线条勾勒得曼妙流畅。傣族姑娘在翩翩起舞时，身着筒裙的“三道弯”动作和造型最为经典——舞者上身向一旁倾斜，下肢保持半蹲，这样头和胸、腰和臀、胯和腿都呈反向的“S”形，使整个躯体极显曲线美。

傣族生活服饰

藏族服饰基本以袖长、腰间宽、裙摆长、镶嵌贵重金属等特点为主。藏族人民将舞蹈融入日常生活和劳动中，为了祈求来年风调雨顺，藏族人民在舞蹈时，会在袖口、领口、裙边和长袍边镶嵌红色、黄色和蓝色的花边，以体现万物吉祥的寓意。当悠远的牛角号响起时，牧民们便情不自禁地舞动长袖，呈现出优美轻快的舞姿，剪羊毛、打酥油等劳动生活的场面也随着舞姿惟妙惟肖而又略带夸张地表现出来。

藏族服饰

苗族服饰

苗族服饰以夺目的色彩、繁复的装饰和耐人寻味的文化内涵著称于世。苗族只有语言没有文字，因此苗族服饰图案承载了传承本民族文化的历史重任，也具有文字的部分表达功能：几乎每个刺绣图案纹样都有一个来历或传说，且女性所佩戴的银饰多含有图腾崇拜的造型要素。

贵州丹寨锦鸡舞是苗族芦笙舞中的一种别具一格的民间传统祭祀性舞蹈，在铜鼓和芦笙的伴奏下，由中年以上的苗族妇女在铜鼓坪上表演。她们头戴银饰，身穿黑色短上衣，腰间束上若干条五彩镶边，末端坠挂银牌，腰下系有似锦鸡华丽羽毛般的流苏的彩条长裙，臀部效仿锦鸡高翘的尾羽被高高垫起。舞者围成圆圈起舞，动作缓慢，在或向前或向后的舞步中，模仿锦鸡频频“踱步”“旋转”和“飞翔”，随动作变化而使腰间彩带起落飘舞。这些舞姿充分体现了丹寨苗族人民自古对飞鸟图腾的崇拜和向往。

维吾尔族是个爱花的民族，人们戴的是绣花帽，着的是绣花衣，穿的是绣花鞋，扎的是绣花巾，背的是绣花袋，衣着服饰无不与花息息相关。维吾尔族男性服饰讲究黑白效果，表现出男性的粗犷奔放；维吾尔族妇女服饰喜用对比色彩，使红的更亮，绿的更翠。维吾尔族能歌善舞众所周知，维吾尔族的服饰与舞蹈更是存在着一种古老的、独特的联系。维吾尔族有自己的传统佳节，每到诺鲁孜节、肉孜节、古尔邦节的时候，当然少不了歌舞，歌舞又离不开华丽的服饰。因此，维吾尔族的节庆活动，从某种意义上说，也是一次本民族服饰的集中展览。同时舞蹈也促进了各具特色的民族服饰的构成，在翩跹多姿的民族舞蹈中，更充分地展现了服饰的华丽之美。

我国台湾的高山族传统服饰色彩鲜艳，以红、黄、黑三种颜色为主，其中男子的服装有腰裙、套裙、挑绣羽冠、长袍等，女子的服装有短衣长裙、围裙、膝裤等。除服装外，还有许多饰物，如冠饰、臂饰、脚饰等，又以鲜花制成花环，在一些节庆日盛装舞蹈时，直接戴在头上，非常漂亮。在众多的节日中，当推丰年祭最为热闹。丰年祭为一年一度的丰收节日，通常选在八月份月圆的一天举行。男女老少身着鲜艳的民族服装，妇女们头戴各色鲜花或华丽的银饰，佩戴胸饰及耳环、手镯、手铃等；成年男子头戴羽冠或于头之一侧插以鸟羽两三根，腰间佩挂铜铃；青年们喜欢戴起脚铃，以增强舞蹈时的节奏感。在热烈的欢舞中，有些男子会兴奋地弯下腰去，用雉羽扫过地面，再起身继续向前跳动，身体不断地一起一伏，甩得羽冠上下飞舞。欢腾的人群、如潮的歌舞，不断地翻卷着，忘情的围观者也会不由自主地加入歌舞中去。

维吾尔族演出服饰

维吾尔族生活服饰

高山族女性服饰

高山族男性服饰

创意实践活动

1. 分小组搜集中国各民族服饰，讨论归纳出五种民族服饰的造型与色彩特色。
2. 以软性轻型材质为材料，分小组尝试设计、制作不同民族的服装。

| 穿民族服饰的学生

金钥匙

● 民族服饰博物馆：民族服饰博物馆是一个集收藏、研究和教学于一体的文化研究机构，位于北京服装学院综合大楼三楼，展厅面积1600多平方米，设有对外开放的综合展厅、苗族服饰厅、金工首饰厅、织绣染品厅、老照片厅和民间传统服饰工艺室。民族服饰博物馆收藏有我国五十六个民族的服装、饰品、织物、蜡染、刺绣等传统民族服饰精品一万多件，其中清代至20世纪初的传世服饰藏品占总数的二分之一，很多为一流精品，具有极高的艺术价值和研究价值。

● 中国少数民族分布特点：中国少数民族是指生活在中国境内的少数民族。由于汉族是中国第一大种群，其他民族人口比较少，习惯上被称为少数民族。中国自古以来就是一个统一的多民族国家。中华人民共和国成立后，通过识别并经中央政府确认的民族共有56个。中国各民族分布的特点是：大散居、小聚居、交错杂居。汉族地区有少数民族聚居，少数民族地区有汉族居住。这种分布格局是长期历史发展过程中各民族间相互交往、流动而形成的。

中国少数民族人口虽少，但分布很广。全国各省、自治区、直辖市都有少数民族居住。中国的少数民族主要分布在内蒙古、新疆、宁夏、广西、西藏、云南、贵州、青海、四川、甘肃、辽宁、吉林、湖南、湖北、海南、台湾等省。

| 民族服饰博物馆

第11课 民歌音韵

艺术大观园

在所有歌唱类别中，和人们的社会生活有着最直接、最紧密联系的是民歌。人们在田间地头劳作，在夏天乘凉、冬天烤火的闲暇，以及逛庙会、过大节时，都通过唱歌来直抒胸臆。

中国民歌所表达的文化精神，最直接地表现了中国人面对生存的各种问题所体现的生命态度，而至今都大量留存在中国民歌中，成为中国人民面对艰难困苦依然顽强乐观生活的精神动力。在民歌中，关于对待劳动、对待生活、对待自然、对待爱情、对待强权、对待社会正义等都有深入的表达，无不体现着人们对待生活的态度。人们通过对原生态民歌的关注，聆听民间歌手唱原生态民歌，体味它所传达的强烈的情感信息，思考民歌中反映的生活态度。

第六届中国农民歌会原生态民歌联唱

每个民族的民歌，都是其文化传承的重要载体之一。在许多没有自己文字的民族中，丰富多彩的古歌、叙事歌、山歌、情歌、酒歌、礼俗歌等，就像一部部史书，记录了该民族的族源历史、宗教信仰、文明礼仪、风俗习惯等方方面面，召唤人们去爱、去奋斗、去崇敬、去追思。

茶园里的民歌演唱

经典鉴赏与分享

陕北民歌分为劳动号子、信天游、小调三类。这些自成体裁又各具特点的传统民歌，从各方面反映了陕北的社会生活，唱出了陕北人民的苦乐和爱憎。

陕北地处黄土高原，陕北人在这样的生存环境下养成了乐观豪迈、勤劳勇敢、老实淳朴的性格。陕北民歌就是这样一种由千沟万壑的高原地势与陕北人厚重淳朴的情感碰撞的产物，是陕北人民生活的反映，是这一地区社会历史的忠实记录，是千千万万劳动群众集体创作的一部生活的史诗，也是争取自由、追求幸福的心灵呐喊。

陕北民歌演唱

自古以来，陕北就是民族融合的地区，缘于特殊的自然环境，形成了具有浓郁地方特色的民歌。血脉的融合沉淀着相关民族的心理特征和表达方式。陕北人能歌善舞的天性创造了《对花》《大秧歌》《跑旱船》等边歌边舞的艺术作品。正是这种深厚的地域文化内涵和特殊的地理位置，逐渐形成了陕北浓郁的文化背景，也就是在这个背景下才形成了陕北民歌这种独特的艺术表现形式。陕北民歌是陕北人民依照自己的生活与习俗，在耕地、赶脚、放牧、过节、盖房、祝寿、婚嫁、庙会等生活场景里，触物生情，即兴编唱出来的，逐步形成了高亢、豪放、粗犷、悠扬的风格，寄口头传唱而流行，靠集体编创而繁盛，从不同侧面反映了陕北人民的生活、历史沿革和社会变迁。陕北民歌的代表作品有《三十里铺》《脚夫调》《兰花花》《五哥放羊》等。

$\overset{tr}{6} \underline{5} \underline{3} \underline{3} \underline{5} \quad 2 \quad - \quad - \quad) \quad | \quad \overset{2}{4} \quad \overset{2}{3} \cdot \overset{2}{5} \quad \overset{2}{i} \cdot \overset{2}{6} \quad | \quad \overset{2}{5} \overset{2}{5} \cdot \overset{2}{3} \quad | \quad \overset{2}{6} \overset{2}{i} \overset{2}{6} \overset{2}{5} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \overset{2}{6} \quad | \quad \overset{2}{i} \overset{2}{1} \cdot \overset{2}{6} \quad |$
 正 月 格 里 正 月 正，

$\overset{2}{2} \cdot \overset{2}{3} \quad \overset{2}{3} \cdot \overset{2}{i} \quad | \quad \overset{2}{6} \overset{2}{5} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{6} \quad | \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \overset{2}{6} \overset{2}{i} \quad | \quad \overset{2}{1} \quad \overset{2}{5} \cdot \quad | \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \quad | \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \quad | \quad \overset{2}{6} \cdot \overset{2}{i} \quad \overset{2}{6} \overset{2}{5} \quad |$
 正 月 格 十 五 挂 上 红 灯， 红 灯 那 个 挂 在 哎 来 大 来 门 儿

$\overset{2}{5} \overset{2}{3} \quad \overset{2}{3} \cdot \overset{2}{i} \quad \overset{2}{6} \overset{2}{5} \overset{2}{6} \quad | \quad \overset{2}{1} \quad \overset{2}{6} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \quad | \quad \overset{2}{2} \overset{2}{1} \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{2} \overset{2}{3} \quad | \quad \overset{2}{5} \overset{2}{1} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \overset{2}{6} \overset{2}{i} \quad | \quad \overset{2}{1} \quad \overset{2}{5} \cdot \quad | \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{2} \quad \overset{2}{3} \overset{2}{5} \quad |$
 外， 我 来 等 我 五 那 个 哥 他 上 工 来。 哎 哟 哎 来

《五哥放羊》简谱（片段）

广东连南瑶族“耍歌堂”活动现场

瑶族是我国古老的民族，主要分布在广东、广西、湖南、云南、贵州和江西六省区。瑶族人民能歌善舞，正如清代屈大均在《广东新语》中的记载，“赵龙文云：瑶俗最尚歌，男女杂沓，一唱百和”。广东连南是全国乃至全世界独一无二的排瑶聚居地，在那里，傍山而居的瑶家人在歌声中对草木倾诉、与山水畅聊。

“耍歌堂”活动中瑶族姑娘演唱瑶族民歌

排瑶民歌依照歌曲的类别和歌词内容定调。有娓娓道来、叙事明理的“办事歌”，主要为族长、瑶长等德高望重的人所用；有音调高昂、在“耍歌堂”活动中所唱的歌，如《盘王古歌》《优海歌》等；有音调平稳、循循善诱、引人入胜的历史歌和劳动知识传承歌，如《神州唐郎白公》《十二月歌》等；有在劳动中用以鼓劲的《打猎歌》《伐木歌》等；有音调低沉温和的《摇篮曲》《教育歌》等；有少女玩耍时所唱的情歌《格洛挡》等。

排瑶民歌演唱形式为单声部，曲式结构基本上以一个主导乐句为基础，运用重复变化的手法，发展扩充

唐买社公唱 唐铁军记谱、译词

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

3 1. | 1 - | 1 - | 2 3 6 1 | 6 | 6 - | 3 1 3 | 1 1 3 | 6 1 6 | 1 1 2 3 |
 (瑶语) 扭哦 阿 海 变 古 王公 唉 喻忘 开泥
 (汉语) 扭哦 阿 海 盘 古 王公 啊 缔造 出天

1 1. | 1 - | 2 1 6. | 6 - | 3 - | 3 - | 3 - | 3 1. | 1 - | 1 - | 1 2 1 2 3 |
 流落 哦 儿， 啊 扭哦 阿
 地万 物 喽， 啊 扭哦 阿

6 1 6. | 6 - | 6 - | 3 6. | 1 3. | 1 3. | 3 - | 3 3 2 0 | 1 1. |
 海 变 古 王婆 唉 喻说
 海 盘 古 王婆 啊 缔造

1 1. | 3 1 1 | 1 1 | 1 1 3 | 3 - | 3 - | 1 - | 1 - | 1 - | 2 1 6. | 6 - |
 门浓 白丁落 代，阿筛月 哦 哦儿
 出人 类人丁 喽，阿筛月 哦 哦儿

x - | 3 1. | 1 - | 1 - | 1 2 1 2 3 | 6 1 6. | 6 - | 6 - | .....
 噢！扭哦
 噢！扭哦

《优·海歌》简谱（片段）

为一首歌曲。其曲调大体分两种，一种属开放性的曲调，以长音、高音较多而类似山歌，演唱时一般用真嗓大声唱；一种属叙事性的曲调，节奏较为紧凑，曲调婉转流畅，大幅度跳进和延长音不多，演唱时多以假嗓小声唱。排瑶民歌的曲首多以呼唤句开始，终止句的收束会有所不同，或以下滑延长音结束，或进行到下滑延长音后以短促的同音度本音结束。演唱时，多在歌头、歌中、歌尾附加“呢哟、哎衣、嗦咧罗、衣耶、噢喂、色罗、优嘞嗨”等语气衬词来烘托气氛。

“汉字有书传书本，侗家无字传歌声，祖辈传唱到父辈，父辈传唱到儿孙。”这首侗家歌谣说明了侗族文化的精髓体现于侗歌之中。侗家虽然没有自己的文字，但它的语言体系却是十分丰富的，其声调多达九个调值，字调的高低是相对的，其升降变化富有规律性，而抑扬顿挫的变化则无固定音高和音律可循，因此他们说起话来富有音乐感，极为悦耳动听。侗族人民从自己那音乐般的语言中提炼出了美的旋律，形成了独特的侗歌。侗族大歌是侗歌中最精华的组成部分，它起源于春秋战国时期，至今已有2500多年的历史，是一种多声部、无指挥、无伴奏、自然和声的合唱形式。1986年，在法国巴黎金秋艺术节上，贵州从江县小黄村侗族大歌一经亮相，技惊四座，被认为是“清泉般闪光的音乐，掠过古梦边缘的旋律”。2009年，侗族大歌被列入世界人类非物质文化遗产代表作名录。

侗族青年在鼓楼中唱侗族大歌

1 = G $\frac{2}{4}$
中速 侗族大歌

6̣ 3̣ 2̣ 1̣ | 6̣ 1̣ 6̣ | 6̣ 1̣ 6̣ | 2̣ 5̣ | 3̣ - | 1̣ - | 3̣ 3̣ 3̣ | 1̣ 1̣ 3̣ |
河 水 呀 沁 通 石 岩 流， 妹妹 伴着 情 哥

0 0 | 0 0 | 6̣ 1̣ 6̣ | 2 2 | 1̣ . 8̣ | 8̣ - | 1̣ 6̣ 1̣ | 6̣ 1̣ |

$\frac{3}{4}$ 3̣ 3̣ 3̣ 1̣ | $\frac{2}{4}$ 3̣ 3̣ 1̣ | 3̣ 1̣ 3̣ | 3̣ 3̣ 1̣ - | 3̣ 1̣ 3̣ | 1 2 |
走。(吗 哟 吉 吗 哟 吉 吗 吉 哟 吉 哟 背 哟)

$\frac{3}{4}$ 1 6̣ 6̣ | $\frac{2}{4}$ 1 6̣ 6̣ | 1 6̣ 1 | 6̣ 1 6̣ - | 1 6̣ 1 | 6̣ 2 |

《蝉之歌》简谱（片段）

侗乡老幼千人演唱侗族大歌

侗族大歌主要分为声音大歌、伦理大歌、叙事大歌和柔声大歌四类。侗族大歌的代表性曲目《蝉之歌》属于声音大歌的一种，被称为“天人合一的天籁之音，是最有特点的侗族音乐”。《蝉之歌》以模仿蝉鸣为主，声调和旋律都和蝉密切相关，以表现声音和突出曲调的美见长，歌词短小，衬词多。

侗族人民视歌为宝，认为歌就是知识、就是文化，谁掌握的歌多，谁就是有知识的人。在侗族聚居地，歌师是被社会公认的最有知识、最懂道理的人，因而很受侗人尊重。

侗族大歌《蝉之歌》表演

侗族歌师辅导学生练习侗歌

创意实践活动

1. 分小组搜集并学唱不同地区或民族的方言民歌。
2. 找一找流行音乐中运用民歌元素的例子，或运用新的表演方式对传统民歌进行演绎的例子，尝试对你所熟悉的民歌进行简单的改编并展示。

金钥匙

● **原生态民歌**：由原（土）著居民演唱的本民族或本地区民歌，是以口头创作、口头流传的方式存在于民间，并在流传过程中不断经过人民群众集体的筛选、改造、加工、提炼，随着岁月的流逝而日臻完美的声乐形式。它不同于现代一些经过改编的民歌，是“原汁原味”的民间歌曲。

● **文化传承人**：文化传承人也叫非物质文化遗产传承人。非物质文化遗产涉及领域包括口头传统（包括作为文化载体的语言）；传统表演艺术；民俗活动、礼仪、节庆；有关自然界和宇宙的民间传统知识及实践；传统手工艺技能；与以上表现形式相关的文化空间。文化传承人长期从事非物质文化遗产传承实践，熟练掌握其传承项目的知识和核心技艺，在非物质文化遗产的传承中具有重要作用，既是非物质文化遗产的活宝库，又是非物质文化遗产代代相传的“接力赛”中处在当代起跑点上的“执棒者”和代表人物。

学生演唱蒙古长调

“非遗”传承人教学生歌舞

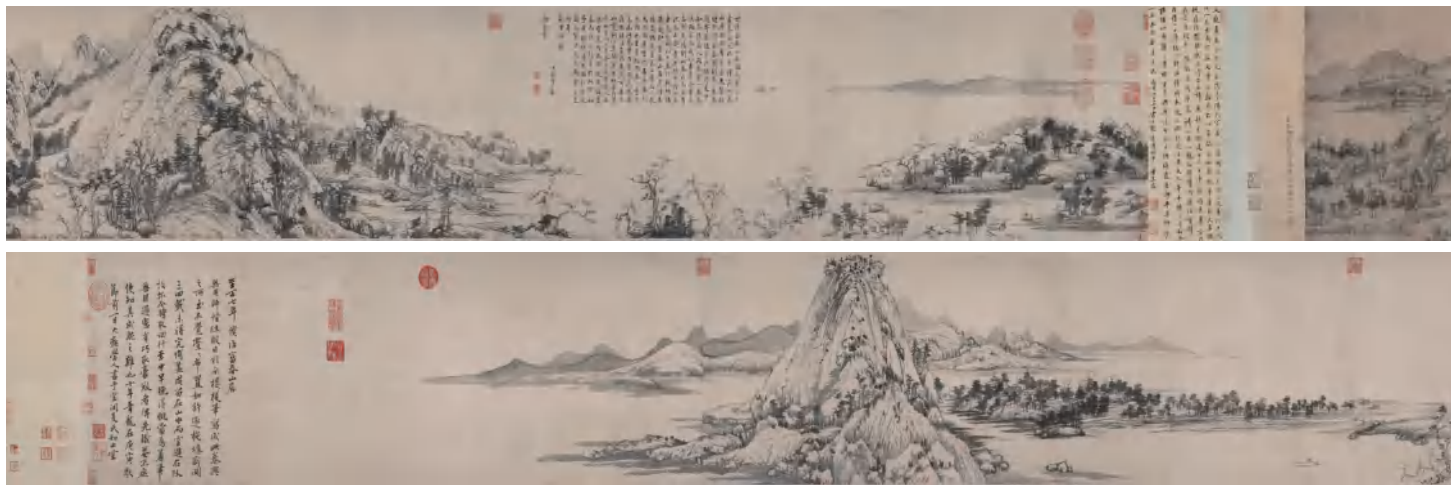
第12课 山水情怀

艺术大观园

山水是一种实在的景观形态，也是一种人文思想和生活方式的体现。“山水”二字，是丰富且凝练的汉语的佐证，也是一种虚实相间的东方理念。山水，在中国古代文化中扮演着非常重要的角色，它对中华文化影响至深，直接影响了几千年来中国文人的心态和中国文化艺术。古人甚至将人的品格、气质、胸怀、志趣都同自然界的山水联系起来，将个人的审美情趣与道德修养置于大自然中，让山水人格化，以人格化的山水来自喻人的节操、格调和品位。

在中国画中，山水画独树一帜，成就最高，影响最大，这也与文人画家对山水的热爱分不开。自唐以来，中国山水画家绝大多数是山水间的隐者。他们情迷山水，为山水魂牵梦萦，这也是他们艺术造诣炉火纯青，能够创作出传诸后世作品的原因之一。山水，不仅为人类生活提供了物质条件，也大大丰富了人类的思想和文化艺术，更丰富了中国的文化和中国文人艺术家的精神世界，它是中国文人的艺术源泉之一。直至现在，人们还会在各种艺术作品的创作中注入山水之魂。

2011年，“山水合璧——黄公望与《富春山居图》特展”在中国台北故宫博物院举行。分藏于海峡两岸的《富春山居图》是元代著名画家黄公望所作，清初因火焚该图分成两段，分别称为《剩山图》和《无用师卷》。这件书画珍品分离360年后首次“合璧”展出，成为两岸的关注热点。

富春山居图（合璧卷） [元] 黄公望 中国画 浙江省博物馆（“剩山”卷） 台北故宫博物院（“无用师”卷）

《富春山居图》以长卷的形式，描绘了富春江两岸初秋的秀丽景色：峰峦起伏，林木萧疏，浅水平滩，坡石沙洲，山石回旋辗转，丛林散布于山下江畔，村落掩映在山谷林间；亭台渔舟，草木树石，小桥飞泉，景随人迁，令人目不暇接。该画作布局疏密有致，变幻无穷，以清润的笔墨、简远的意境，把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致，达到了“山川浑厚，草木华滋”的境界，描摹了一派江南瑰丽的秋天景致，委婉地表达了元代文人画家自甘隐逸、寓兴和平的心境。

富春江的秀丽景色

苏州博物馆新馆片石山水园 贝聿铭 建筑
江苏苏州

山水元素在中国文化中的兴起和发展过程是立体的、多维的、呼应的。在中国，随着农业文明的发展，园林的艺术观赏价值逐渐独立出来，历经各个朝代的传承，在匠人与文人的协作下，构景方式得以进化，建筑技术得以突破，园林艺术越来越趋于完美，达到工与意浑成、心与境相印的境界。中国的园林成为世界三大园林体系之最。

苏州博物馆新馆片石山水园的创意源自书法家米芾的写意山水，该园独创性地采用切片加以排砌，“以壁为纸，以石为绘”，在庭园粉墙前以石片打造了一幅匠心独运的壮观的中国山水画。

拙政园，位于江苏省苏州市，始建于明正德四年（1509年），是江南古典园林的代表作品。拙政园与北京颐和园、承德避暑山庄、苏州留园一并被誉为“中国四大名园”。拙政园位于苏州城东北隅，是苏州现存的最大的古典园林，占地约5.2万平方米。全园以水为中心，山水萦绕，亭榭精美，

拙政园雪景

花木繁茂，具有浓郁的江南水乡特色。花园分为东、中、西三部分，东花园开阔疏朗，中花园是全院精华所在，西花园建筑精美，各具特色。园南为住宅区，体现江南地区典型传统民居多进的格局。拙政园的特点是园林的分割和布局非常巧妙，把有限的空间进行分割，充分展现了借景和对景等造园艺术，让园林之美尽在不言中。

《容膝斋图》是元代四大画家之一的倪瓒所作，他将画赠送给了好友槩轩，槩轩收藏了三年后，请云林（倪瓒）给画补题，然后赠送给潘仁仲医师。容膝斋是潘仁仲的休闲居处。此画采用“一河两岸”的构图：下方土坡，画杂树五棵，其中两棵点叶，两棵垂叶，一棵枯槎无叶，树后是平坡茅亭；中间空白，茫茫湖水；上方画远山数叠。此画笔墨极为淡雅，山石土坡以干笔横皴，再用焦墨点苔，画树墨色层次较多，近坡皴多染少，特觉清劲，画面简逸萧疏，风神淡远。

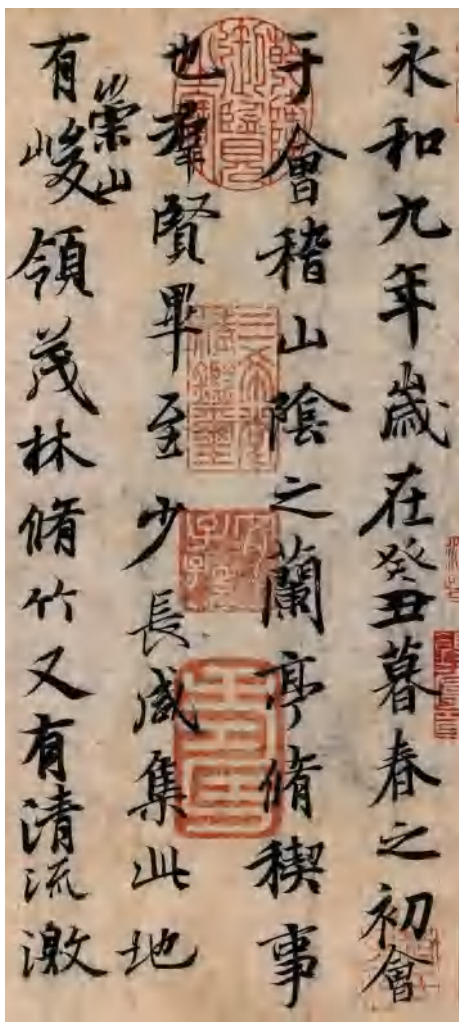
中国是一个诗的国度，其中山水诗所取得的成就最令人瞩目。山水景物描写虽然早在《诗经》和《楚辞》里就已经出现，但是山水诗正式成为一种独立的题材，并形成独特的精神旨趣和审美观照方式，是在东晋时期。当时的人们在观察山水和描写山水的过程中探索自然的理念，使山水诗从它诞生之初就带上了浓厚的哲学

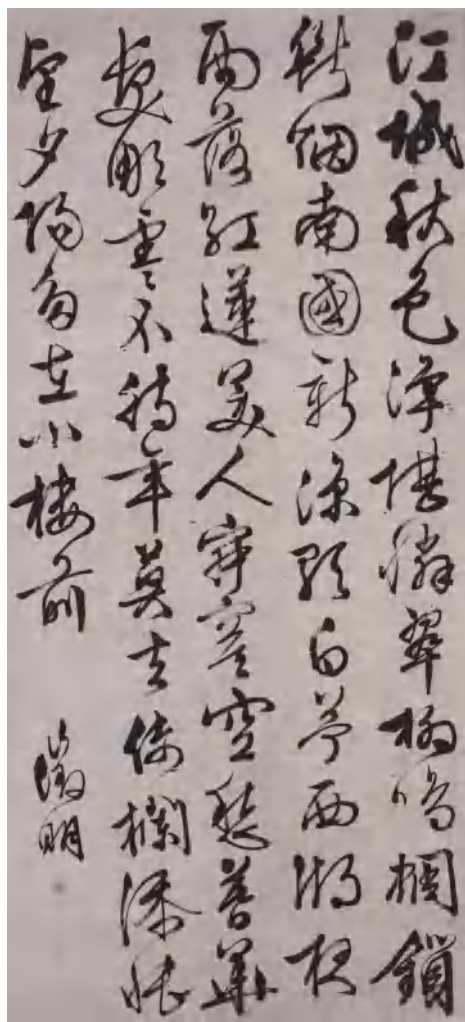
容膝斋图 [元] 倪瓒 中国画 台北故宫博物院

色彩。回归自然，与造化冥合为一，是中国山水诗的基本精神。与此相应，澄怀观道、静照忘求，则是中国山水诗独特的审美观照方式。东晋永和九年（353年），以王羲之为首，在兰亭（今浙江绍兴）有一次文人雅集，雅集上文人创作的诗就称为《兰亭诗》。王羲之还为此写了一篇序文，这篇序文的书法非常有名，称为《兰亭序》。这次雅集对于山水诗审美旨趣的形成和对书法的发展有着重要意义。历代的文人在创作山水诗的同时，也常常用书法的形式将诗歌书写出来，为后人留下大量的以山水诗为书写内容的书法作品。

兰亭序（冯承素摹本局部）
王羲之 书法 故宫博物院

新秋诗 [明] 文徵明 书法 故宫博物院

创意实践活动

1. 绘制一张中国山水游览地图，标注出“三山五岳”。
2. 有感情地朗读一首描写中国山水的诗词。

中学生在古典诗词朗诵会上表演

● 中国山水画的意境：意境是中国山水画的灵魂，是指山水画作品通过对山川景物的描绘，在情与景高度融合后所体现出来的艺术境界，它能使欣赏者通过联想产生共鸣，思想感情受到感染。意境是作者的情思与景物、生活的有机融合，是作者的修养在画面上的综合反映，更是一种虚实相生、活跃着生命律动的韵味无穷的诗意空间。中国山水画通过笔墨的运用、构图的安排、虚实的处理结合诗意来实现对意境的营造。中国山水对“诗是无形画，画是有形诗”的追求所形成的“意境”，成为中国山水画重要的审美价值标准。

● 中国古典园林：中国古典园林艺术是指以江南私家园林和北方皇家园林为代表的中国山水园林形式。在中国传统文化中，古典园林是独树一帜、有重大成就的建筑，是世界艺术之奇观、人类文明的重要遗产。中国的造园艺术，以追求自然精神境界为最终和最高目的，从而体现“天人合一”的思想。它深受中华文化的内蕴浸润，是中国五千多年文化史造就的艺术珍品，是一个民族内在精神品格的生动写照。

学业质量测评

1. 中国古典园林的意蕴表达包括：象征与比拟，诗情与画意。请举例说明。
2. 通过多种渠道搜集、了解中国不同少数民族的服饰特点，重点分析他们在节庆舞蹈时的着装特色。
3. 明式家具在构造上有独特之处，请以明式家具的审美法则去创意设计1~2件家具草图。
4. 谈谈在信息时代背景下，传统民歌的保存与发展有哪些挑战和新的途径。
5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	学会了感受和欣赏艺术作品中所体现的传统文化精神。	学习了中国传统服饰的装饰手法，并运用到自己的艺术创作中。	能感受到中国传统艺术作品中的结构美、材质美、工艺美和意境美。	懂得了中国传统艺术的文化价值。
二	了解到不同的地域与民族会形成不同的艺术特征。	能在自己的艺术创作过程中体现一定的匠心精神。	能在欣赏和演唱中国民歌时体会其独有的地域与民族意韵。	理解了山水情怀在中国传统文化发展中所发挥的重要作用。
三	感受到传统艺术在现代艺术创作中的传承和发扬。	大胆尝试在创意表达中体现中国传统文化的精神。	懂得欣赏中国传统艺术中所具有的朴实与精巧、天然与匠心相融合的美。	认识到传承中国传统艺术对中华文化发展的现实意义。

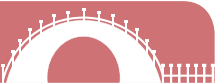
第四单元 艺术时空

艺术世界是一个巨大的时空，时光的流逝，将艺术世界塑造成博大精深的厚重的文化遗产，从博物馆到剧院，从3D影院再到数字影像，我们欣赏艺术的方式在不断发生变化，但艺术的创新始终没有停止。本单元的学习，让我们看到文化、科技对艺术创新带来的时空变化，由此增强文化自信。

第13课 博物天地

艺术大观园

公元前3世纪，在埃及的亚历山大城出现了一座以艺术女神缪斯的殿堂（Museion）为名的艺术文化学院，它的名字成为后世博物馆（Museum）一词的由来。文艺复兴时期，欧洲的王室贵族开始于宫殿中设立陈列室收藏珍品，但亦只开放给贵族参观。直到17—18世纪的启蒙时代，欧洲出现了第一批公共博物馆。在适应社会发展的漫长历程中，博物馆逐渐成为一个多职能的文化复合体。它不只是起到收藏作用，更成为陈列和研究代表人类文化遗产的实物场所，成为为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育基地。20世纪70年代，国际博物馆协会将公益性定为博物馆的首要职责，现在许多国家的博物馆都属于非营利的永久性机构，对公众免费开放。

博物馆就如同人类文明的收纳箱，将过去的故事珍藏保存。陈列于博物馆内的文物向人们展示着人类走过的路程。人们通过这些文物，穿越时空的阻隔，遍览历史的风风雨雨。因此，从某种意义上说，一座博物馆就是一部物化的人类发展史。置身于博物馆中，我们会不自觉地放慢脚步，感受时光的纵深、世界的广阔和人类文明的源远流长。在历史的长廊中，我们将和谁交谈、共鸣、呼应？群星闪耀的天空，我们能否留下自己的轨迹？

中国国家博物馆俯瞰图

故宫博物院建立于1925年，位于北京故宫紫禁城内，是在明朝、清朝两代皇宫及其收藏的基础上建立起来的中国综合性博物馆，也是中国最大的古代文化艺术博物馆。虽然有部分清宫旧藏文物于1948到1949年迁往台北故宫博物院，但通过收回溥仪私带出宫的珍品，接受民间捐赠，并参与考古发掘等方式，故宫博物院在1949年以后进一步丰富了馆藏，2017年文物总数达到180余万件（套），包含珍贵文物、一般文物、标本等类型，几乎涵盖整个古代中国文明发展史的所有文物门类。

| 故宫博物院

纽约大都会艺术博物馆是美国最大的艺术博物馆，位于美国纽约曼哈顿岛中央公园旁，并与位于曼哈顿岛南端的联合国总部一起，构成了人类过去跟未来的两大交汇点，前者记录和陈列着人类的过去，而后者则在描绘和展望着人类的未来。纽约大都会艺术博物馆历史悠久，1870年由社会名流、慈善家和艺术家共同建立，1872年正式开馆，经过两次搬迁，于1880年迁至现址。随着藏品不断增加，该馆经历了多次扩建，占地总面积达13万平方米，凝聚着各个时期不同的建筑风格。如今第五大道主馆的展览大厅共有三层，内设十七个馆部。常年更替展出的数万件展品仅仅是博物馆总库存的冰山一角——大都会艺术博物馆的展品总数已达200余万件。

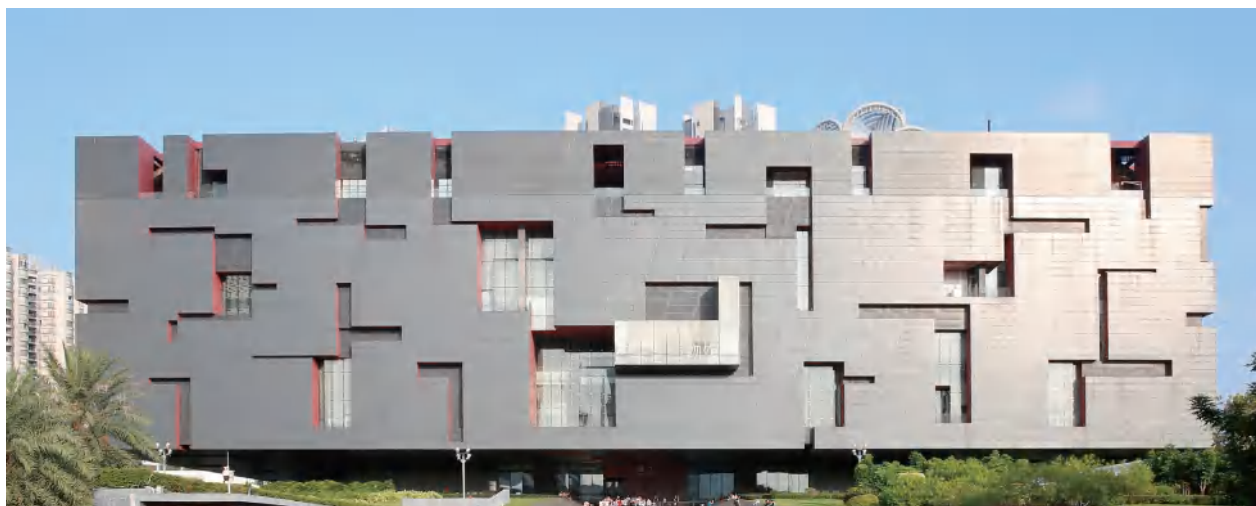
| 纽约大都会艺术博物馆

不列颠博物馆位于英国伦敦大罗素街，成立于1753年，1759年正式对社会公众开放，是世界上历史最悠久、规模最宏伟的综合性博物馆。不列颠博物馆收藏了世界各地的文物和珍品，以及许多科学家和艺术家的手稿，藏品之丰富、种类之繁多，为全世界博物馆所罕见。馆内藏品主要是英国在18、19世纪发起的战争中，从主要受害国如希腊、埃及和中国等掠夺得来的。不列颠博物馆拥有藏品800多万件，全部展品区分为西亚和埃及文物、古希腊和古罗马文物、英国古代文化遗存、东方文物、珍宝馆等五个展示区域。

| 伦敦不列颠博物馆

广东省博物馆位于广州珠江新城中心区南部的文化艺术广场，总占地面积4.1万平方米，总建筑面积约6.3万平方米，分为地下一层和地上五层，配有现代化的陈列展览系统、藏品管理系统、教育和综合服务系统、业务科研系统、安防保卫系统和行政管理系统等。建筑造型采用“玲珑盒”的设计理念，空间组织源于象牙球镂空的工艺，内部功能层层相扣。展馆分为历史馆、自然馆、艺术馆和临展馆四大部分。馆内常设展览包括广东历史文化陈列、广东自然资源展览、潮州木雕艺术展览、馆藏历代陶瓷展览和端砚艺术展览等。

| 广东省博物馆

创意实践活动

学生在博物馆内听讲解员介绍展品

1. 准备一个档案夹，将每次参观博物馆的门票、相关导览资料，以及参观照片等粘贴在上面，并写下参观感言。

2. 组建参观博物馆的活动小组，并制订实地（或网上）博物馆参观计划，分享活动成果。

3. 利用网络平台（或APP软件），举办一次班级线上数字美术作品展。

金钥匙

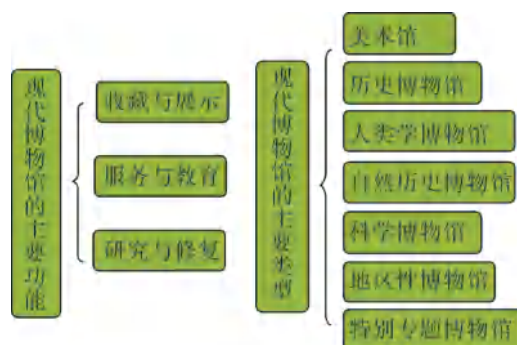

● 国际博物馆协会：成立于1946年，是世界上规模最大的非政府性博物馆专业组织，它致力于在全世界范围内支持和帮助各类博物馆机构的建立、发展与专业管理，其所制定的《国际博物馆协会博物馆道德准则》是国际博物馆界普遍承认的参考文本。国际博物馆协会拥有28 000余名会员，并在115个国家建立了国家委员会。协会下设31个国际专业委员会、17个附属国际组织以及7个地区联盟。协会的最高权力机构是每三年召开一次的会员代表大会，各国代表将在大会期间通过选择某一特定主题，对博物馆的功能和作用展开深入讨论。

● 《国际博物馆协会章程》对博物馆的定义：博物馆是一个不追求营利的、为社会和社会发展服务的、向公众开放的永久性机构，以研究、教育和欣赏为目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。因此，博物馆被视为学校的第二课堂、成人的终身学校、文化的窗口、旅游休闲的场所。对于学校教育，尤其是学校的美术教育而言，博物馆是一种重要的教育资源。每年的5月18日是“国际博物馆日”。

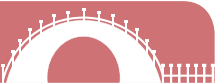
国际博物馆协会会标

现代博物馆的主要功能和类型说明

第14课 走进剧院

艺术大观园

剧院，作为人类表达情感与实现梦想的神圣舞台，既是表演艺术不可或缺的有力载体，也是人们享受文化发展成果的重要空间。在这方舞台上，人情冷暖、历史记忆、时代变迁、文化积淀在一幕幕演出中浓缩呈现。

古希腊人在历史上创造了真正意义的戏剧，随之也最早定义了观看演出的场所——剧场。目前发掘出来的最古老的永久性剧场，是约建于公元前525年的希腊索瑞格斯露天剧场，其表演区、观演区、景房（用于化装和道具储藏等）相互毗邻又各自相对独立。约建成于公元前4世纪的埃皮达鲁斯剧场，是目前保留最完整的古希腊剧场，它的表演区为圆形，观众席以舞台为中心，按照同心圆状布置在山坡上。它在建筑上完全对称，音响效果也很好，被认为是古希腊剧场建筑的最高成就。到了古罗马时期，随着拱形顶棚技术和混凝土的发明，剧场不再需要依坡而建，正式成为相对独立的建筑，在这个时期，具备大致

古老剧场至今仍然焕发着勃勃生机

锥形的疏散通道和避难系统成为剧场的组成部分，表演区、观演区、景房也成了统一的建筑整体，但此时的剧场多为半露天剧场。

中世纪时期，欧洲戏剧发展进入一个漫长的停滞期。进入文艺复兴时期，戏剧再次兴起，给剧场带来了两项巨大变革：一是镜框式舞台的产生；二是彩画布景的大力发展。16世纪末，有着“音乐艺术皇冠上的明珠”之称的歌剧在意大利诞生，其制作的复杂性和表现的丰富性促使西方剧场发展到一个新的高度。同时，随着歌剧在民间的流行，剧场也开始逐步吸引越来越多的普通民众。1637年，世界上第一座营业性公共剧场——圣·卡西安诺歌剧院在威尼斯建成，随后被其他国家的剧院效仿。工业革命后，意大利斯卡拉歌剧院、英国

意大利斯卡拉歌剧院内景及镜框式舞台

皇家歌剧院、法国巴黎歌剧院、莫斯科大剧院、维也纳国家歌剧院等一批剧院也开始兴起。同时，随着电力能源广泛应用，剧院开始利用电力能源进行舞台布景更换、灯光照明等，并逐步安装了完善的机械设备，至此，剧院成为人们熟知的形态。

英国皇家歌剧院演出剧照

| 中国国家大剧院

| 广州大剧院

世界优秀的剧院，其魅力不仅体现在舞台表演当中，其建筑本身就是令人叹为观止的艺术品。

中国国家大剧院位于北京天安门广场西侧，是国家表演艺术的最高殿堂，中外文化交流的最大平台，中国文化创意产业的重要基地。剧院占地11.89万平方米，总建筑面积约16.5万平方米，其中主体建筑10.5万平方米，地下附属设施6万平方米。中国国家大剧院设有歌剧院、音乐厅、戏剧场，以及艺术展厅、艺术交流中心等配套设施。中国国家大剧院外部壳体为钢结构，呈半椭球形，由18 000多块钛金属板拼接而成，中部为渐开式玻璃幕墙，椭球壳体外绕清澈见底的人工湖，建筑外围有大面积的绿地、树木和花卉，不仅极大地改善了周围地区的生态环境，更体现了人与人、人与艺术、人与自然和谐共融、相得益彰的设计理念。

广州大剧院是广州新中轴线上的标志性建筑之一，是目前华南地区最先进、最完善和规模最大的综合性表演艺术中心。它的造型宛如两块被珠江水冲刷过的灵石，奇特的外形充满奇思妙想。全球顶级声学大师为广州大剧院精心打造的声学系统，使其传递出近乎完美的视听效果，获得全球建筑界及艺术家的极高评价，为中国夺得多项殊荣。

巴黎歌剧院是由建筑师查尔斯·加尼叶于1861年设计的，所以又称为加尼叶歌剧院，其总面积11.24万平方米，拥有2200个座位。巴黎歌剧院是折中主义风格登峰造极的作品，其建筑将古希腊罗马式柱廊、巴洛克等几种建筑形式完美地结合在一起，并掺进了繁复的雕饰。它规模宏大、精美细致、金碧辉煌，是一座绘画、大理石雕和金饰交相辉映的剧院，置身其中，给人以极大的艺术享受。

| 巴黎歌剧院

创意实践活动

1. 到当地剧院（或网上剧场）观赏一场演出，并记录下你对剧场的感受。
2. 上网搜集世界著名剧院的相关资料，尝试从不同角度对其进行评价。

中国国家大剧院音乐厅

金钥匙

● **舞台类型：**镜框式舞台以一道拱形墙将演出空间和观众席完全分开，不仅为透视布景提供了换景条件，而且产生了一个限定的画框，使观众对表演再现的世界产生“逼真的幻觉”。除此之外，还有伸出式舞台、中心式舞台、终端式舞台、可自由组合变化的舞台等剧场形式。

● **剧院的功能：**从文化功能层面来看，剧院已经成为现代化文明的标志，在城市生活中发挥着日益重要的作用。现代剧院除了艺术生产和演出经营等传统功能外，还开辟了许多新的功能，如艺术普及教育、艺术交流、展览展示、艺术收藏与陈列、学术研究、艺术衍生品开发与销售、殿堂经营等。通过多元化经营，剧院不仅成为文化输入与输出的载体，而且能成功地向公众阐述艺术的重要性，从而吸引越来越多的人走近艺术、了解艺术、享受艺术。

● **剧院礼仪：**（1）衣着整洁，提前进入剧场，如果迟到，原则上只能在中途休息时再入场；（2）观看演出时保持安静，不要窃窃私语；（3）在演出开始后不要摄影、摄像、录音；（4）演出中途不要离场，如果因故要离开，原则上应在中途休息时离场；（5）在音乐会的演出过程中，观众都要静静等待全曲结束后再鼓掌；（6）演出结束后，观众应以掌声表示感谢，然后有秩序地离开剧场。

第15课 梦幻影视

艺术大观园

1895年，电影在巴黎卡普辛路14号咖啡馆的地下室里首次放映。1905年，北京丰泰照相馆拍摄了京剧大师谭鑫培表演的《定军山》选段，标志着中国电影的诞生。1936年，在英国伦敦郊外的亚历山大宫由广播公司正式播送了电视节目，电视迅速成为大众文化信息传播的重要媒介。

电影电视作为一种新艺术形式，自诞生之日起，便以飞速发展的现代科学技术为依托，通过特技制作、导演智慧、演员表演和舞美灯光以及程序设计等，极大丰富了人类的精神世界和物质世界。进入21世纪，影视创作与数字媒体技术结合，构建了虚拟空间表达、空间和人或物的交互表达，在实践技术层面和理论探索上进一步提升和重构了电影电视空间表现。

电影《少年派的奇幻漂流》给观众带来近乎完美的视听享受

摄制组和恐龙（3D插图）

影视拍摄器材

影视拍摄工作室

在艺术表现上，电影电视创作者不断地综合借鉴，运用科技、戏剧、绘画、文学、音乐等方面的元素，以影像镜头、声音、蒙太奇手法和长镜头为形式要素，塑造出亦真亦幻的银幕空间形象，在特定放映时间里，再现生活并表情达意。电影艺术给人超越性的审美体验，电视则由于和人们生活同步，有着时效性和即时性。科技的发展助推着影视艺术不断刷新人们的想象，而且还在不断衍生新的类型。透过影视的折射，我们会感受到社会人心的起伏变化、生活时尚的流转变迁、未来世界的离奇想象。

由卢卡斯电影公司出品的系列科幻电影《星球大战》可谓开创了一个电影神话。除了电影本身超凡的想象力、曲折离奇的情节之外，其开创先河的高科技特效，让数字电影、电影特效等成为当今电影的主宰。此外，《星球大战》的开创性还表现在：使用了第一套非线性视频编辑系统；团队成员之一的约翰·诺尔与其兄弟托马斯·诺尔一起开发了Photoshop软件——现在几乎任何一个图形设计师都离不开的图形处理软件；卢卡斯电影公司的电脑动画部发展成为大名鼎鼎的皮克斯动画公司；第一个在大型故事片制作中使用索尼的24p高清摄像机。这些在电影制作过程中所采用的新技术、新设备，成为电影发展史上的里程碑。

电影《星球大战》中令人眼花缭乱的高科技特效

电影《红海行动》剧照

影片《红海行动》根据也门撤侨的真实事件改编，所呈现的是名为“蛟龙”的中国海军特种部队克服重重困难，成功完成海外撤侨任务的故事情节。在两个多小时的电影时长中，没有过多地聚焦儿女情长，而是将绝大部分时间留给了接踵而至的战争。现代战争配以现代特效技术手段的创造性运用，产生了丰富而逼真的视听效果。在故事展开过程中，并未回避战争的残酷，而这种残酷所带来的心理冲击，无疑正是反战宣传最好的着力点。

该片不仅体现了中国军人不惧牺牲的英雄气概与热爱和平的国际人道主义精神，更彰显了中国政府维护国家和公民海外权益的意志与能力，让观众强烈感受到负责任的大国守护世界和平的决心。从这个意义上讲，《红海行动》把中国军事题材影片推向了新的高度。

创意实践活动

1. 讨论：电影的定义是由它采用的技术决定的，还是由不断发展的技术所服务的意图决定的，为什么？
2. 以“身边的故事”为主题，以小组合作的方式拍摄一部微电影。

金钥匙

● 蒙太奇：蒙太奇是法文montage的音译，它是电影艺术主要的叙事手段和表现手段。蒙太奇原意为建筑上的结构与装配，借用于电影中，是指镜头的组合和连接。在无声电影时代，蒙太奇手法就已出现。一般认为，美国人埃德温·波特首创分镜头拍摄。他的《火车大劫案》在1903年放映，是现代意义上的电影的开端，影片成功而熟练地使用了镜头组接的方法。此后，蒙太奇成为电影制片不可或缺的一种方法。蒙太奇的主要功用：一是使电影的叙述可以任意跨越时空局限，获得极大的灵活性和自由度；二是可以造成悬念；三是可以通过镜头的自由组合，获得象征意味，使电影具有更大的表现力；四是可以压缩自然时空，形成所谓的“电影的时间”，使叙事紧凑；五是可以自由转换叙事角度；六是可以通过镜头更迭、交接的快慢，影响观众的心理。因此，蒙太奇可以说是电影独特的思维方式，是电影艺术的重要基础。

● 长镜头：指单个镜头展示事件的实际时长，持续在30秒到10分钟之间，不切换不剪辑，保持被拍摄对象时间和空间的连续和完整，以求给观者真实可信和连贯的感觉。它是与蒙太奇相对立的电影摄影技巧。

● 电影艺术史上的三次变革：第一次变革，从无声到有声。即从1895年无声电影诞生到1927年有声电影诞生，电影从画面蒙太奇进入声画蒙太奇阶段。第二次变革，从黑白到彩色。即从1935年彩色电影诞生开始，色彩成为电影语言的主要元素，用以创造氛围、渲染情绪、揭示主题、转换时空等。第三次变革，即从胶片时代到数字时代，是从1995年世界上出现全数字图像的三维动画片开始。

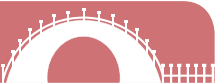
● 影视思维体系：传统的艺术思维主要有形象思维和灵感思维，而影视创作有着庞大的五维思维体系，即二维平面、三维深度幻觉、四维时空交叉、五维声音的空间化等。

中国电影“金鸡奖”提名者表彰仪式

第16课 数字艺术

艺术大观园

随着信息技术尤其是图形图像技术和互联网技术的迅猛发展，数字艺术作为文化创意产业的璀璨明珠，给人们带来了远超传统艺术形式的视听盛宴。影视、动画、游戏等数字艺术在创意产业中占据了核心的地位，甚至成为国民经济的支柱；美国好莱坞的影视大片、日韩的动漫不仅在本国有巨大的市场空间，还成为产业和文化输出的重要部分。当前我国也出现了很多由艺术家、工程师、程序员组成的数字艺术创作团队，他们不断发掘科技和艺术之间的各种可能性，不断创作出令人惊喜的作品。

数字艺术的核心是计算机艺术，我们一般认为，所谓数字艺术是指艺术与计算机技术相结合，以数字化方式和概念创作和表现的艺术形式。它大致可分为两种类型：一种是将传统形式的艺术作品以数字化的手法或工具表现出来；另一种则是运用计算机技术进行设计创作，表达属于数字时代价值观的艺术。数字艺术作品必须在实现过程中全面或者

幻想外星人星球上的岩石和湖（数字制作）

部分使用数字手段，包括电脑插画、网络艺术、数字摄影、电脑动画、数字特效、电子游戏、虚拟现实、录像及互动装置、数字音乐等形式。

数字艺术并不是一个单独的艺术门类，它所具有的独特的艺术魅力，不在于它拓展和扩充了艺术类别，而在于它采用了区别于传统的艺术创作手段——数字化。

计算机技术融入艺术创作过程所带来的是更为拓展的思路、更为迅速的表现、更为真实的模拟、更为成熟的选择、更为便捷的修正、更为有效的储存等。它突破了许多以往在艺术创作思维、创作方法、创作表现方面的限制，把艺术家和设计师带入崭新的创作天地。

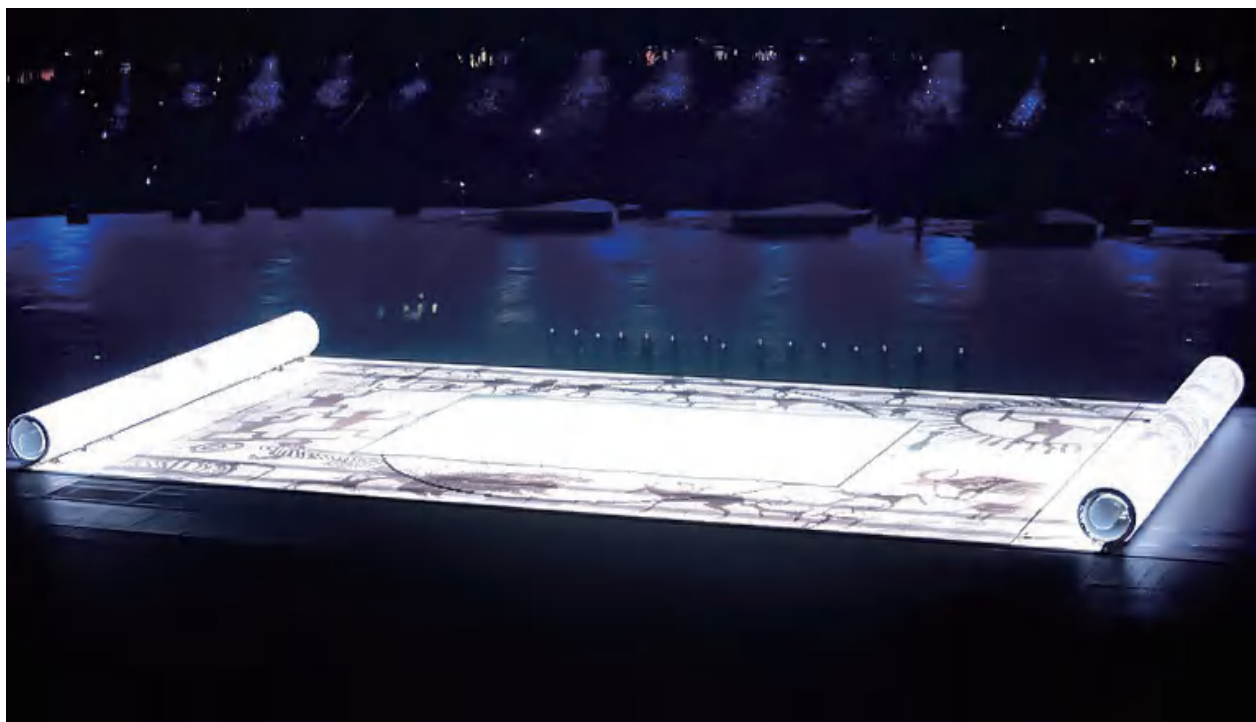

动画电影《疯狂动物城》的数字特效场景

经典鉴赏与分享

在2008年北京奥运会开幕式上，最吸引人们注意力之一的是“中国卷轴画”。一幅147米长、22米宽的巨大卷轴在场地中央徐徐打开，它贯穿了整场演出。那是代表着中国传统文化的历史长卷，卷轴上面不断变换着水墨山水、诗词和瓷器等中国文化元素。“卷轴”是一个巨大的LED（发光二极管）屏幕，4.4万颗LED构成历届开幕式面积最大的舞台。LED制造的光影效果和表演密切结合，幻化出各种图案，将观众引入梦幻般的世界，为奥运会开幕式的成功奠定了基础。这种给人们视觉和感官带来强烈震撼的艺术表现形式，正是来自极具想象力的设计方案和高新数字影像技术的结合。

北京奥运会开幕式上徐徐打开的中国卷轴画

2010年上海世博会中国馆展出的镇馆之宝——一幅水流、人走、灯亮、音鸣的动态《清明上河图》，让世界看到了中国传统文化瑰宝与先进影像技术的融合之美。这朵开放在第41届世界博览会的数字艺术奇葩，长128米，高6.5米，大小约为原版《清明上河图》的30倍，需要12台电影级的投影仪同时工作。观众无论是走马观花式地浏览全幅，还是近距离欣赏画卷，都能在这幅巨大的沉浸式数码音画中充分感受到北宋文化的声情光影，都会体会到画面因为“有故事”而更加真实。整个动态画面分为白天和夜晚两个部分，以4分钟为一个周期，尽展北宋宣和年间汴京的繁华景象。

在上海世博会中国馆展出的以现代数字技术展现的《清明上河图》

数字艺术借助网络（人机对话），用虚拟形式（代码0和1）加以表现，但这并不意味着艺术失去了对生活的把握、对现实的关注。在信息空间里，创作者能以符号化的虚拟文本来叙述日常经验，通过虚拟的情境让无法在现实环境中实践的体验，在人的参与中得以实现。这种交互式的体验过程，能够造成大众对艺术作品感知方式的改变。对于传

游客通过VR（虚拟现实）数字影像交互技术了解动物

统艺术作品来说，欣赏者往往是旁观者、局外人；而对于数字艺术来说，它改变了欣赏者与作品分离的状况，让欣赏者在参观作品的同时也“进入”并“沉浸”在作品中。这或许就是数字艺术真正的魅力所在，也是数字艺术真正的意义所在。

市民通过AR技术（增强现实技术）体验“星球漫步”

创意实践活动

1. 上网参观一家数字博物馆，感受数字博物馆的奇妙，说说在数字博物馆欣赏艺术作品时有什么独特感受。

2. 结合VR技术的发展，畅谈VR技术将对我们的生活带来哪些影响。

故宫博物院借助互联网技术打造了世界最大的数字博物馆

金钥匙

● CG影视动画：CG是英文Computer Graphics的缩写，是通过计算机软件所绘制的一切图形的总称。随着以计算机为主要工具进行视觉设计和生产的一系列相关产业的形成，国际上习惯将利用计算机技术进行视觉设计和生产的领域通称为CG。它既包括技术也包括艺术，几乎囊括了当今电脑时代中所有的视觉艺术创作活动，如平面印刷品的设计、网页设计、三维动画、影视特效、多媒体技术、以计算机辅助设计为主的建筑设计及工业造型设计等。

● VR艺术：VR是英文Virtual Reality的缩写，即虚拟现实，指借助计算机系统及传感器技术生成一个三维环境，创造出一种崭新的人机交互状态，通过调动用户所有的感官（视觉、听觉、触觉、嗅觉等），带来更加“真实”的、如身临其境般的体验。VR艺术是伴随着“虚拟现实时代”的来临应运而生的一种新兴而独立的艺术门类，它是以虚拟现实、增强现实等人工智能技术作为媒介手段加以运用的艺术形式，又被称为虚拟现实艺术，简称VR艺术。

未来虚拟现实艺术将给人们带来身临其境的感受

学业质量测评

1. 结合现代博物馆的主要功能，给学校校史馆做一份规划方案。
2. 说出五种适合在剧院演出的艺术门类。
3. 简要说说电影的思维体系包含哪些方面？
4. 以“数字影像对当地文物保护的作用”为主题，写一篇300字左右的小评述。
5. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	经常去博物馆、剧院、影院观赏各种艺术作品。	通过博物馆、剧院、影院寻找自己艺术创作所需的素材。	能感受和描述走进博物馆、剧院、影院所观赏的艺术作品的美。	懂得了博物馆、剧院、影院对文化与艺术的发展有着重要的作用。
二	能区分数字艺术作品中不同类型的基本特征。	会用文字描述和评价在博物馆、剧院、影院观赏的艺术作品。	能描述和解释数字艺术作品给人带来的新的审美感受。	能理解数字艺术是科技与文化发展带来的新艺术形式。
三	了解到数字技术在当代艺术发展中所发挥的独特作用。	大胆尝试学习运用计算机技术来创作自己的影像作品。	知道去博物馆、剧院、影院欣赏艺术作品是一种很好的学习途径。	尝试运用自己的观点解说现代数字影像艺术与传统艺术的差异。

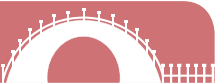
第五单元 艺术梦想

艺术之美和创新的追求，改变着我们的生活。我们在不断追逐自己理想的过程中，从美丽校园走向和美世界。在艺术课程中，我们感受到艺术与文化的魅力，认识到民族传统艺术的博大，体验到艺术创作的精妙，获得了艺术学习的快乐！艺术，让我们变得更有梦想，让生命变得更有光彩！

第17课 艺术校园

艺术大观园

有人类生活的地方就有艺术，就有梦想飞翔，梦想决定着人们奋发努力的方向。艺术是生命的彩虹，是神秘大自然赐予纯美心灵的恩典。我们学习艺术，并不只是画画、歌唱或舞蹈，不只是模仿，而是为了使我们保持敏锐的观察力、思考力，在任何一个领域，可以保持创造的活力。尤其是在科技飞跃发展，人工智能不断改造世界、改变生活的今天，艺术培养人的创造力的作用是无可替代的。

艺术，这个优雅的名词，具有独特的魅力。它就像夜空里一颗颗闪亮的星星，璀璨夺目；也像黄山云端上的奇松怪石，千姿百态；更像海边沙滩上的贝壳，五光十色。艺术，广博而又精深，时时照亮我们的心灵，激发我们创造更美好的生活，点燃我们心中的梦想。

演奏管乐的学生

经典鉴赏与分享

在学校艺术教育活动中，举办校园文化艺术节是学校推动校园文化建设的重要举措。在校园文化艺术节开展过程中，在丰富多彩的艺术活动的激励下，学校师生创建了各种艺术社团和艺术工作坊，如舞蹈团、合唱团、管乐团、版画工作坊、纸艺工作坊等，为学生提供了欣赏艺术、体验艺术、创造艺术的途径。

学生表演舞蹈

美术实践工作坊的学生在学习竹藤编织

学生表演音乐剧

学生表演京剧舞蹈

校园文化艺术节，是对学校校园文化艺术工作的一次全面检阅，更是对各年级、各班团队精神的一次检阅。这是智慧的体验，是团结的力量，是竞争的喜悦，更是对美好未来的憧憬和展望。

文化艺术节是一次文化的旅行。艺术节的举办，将有力推进素质教育，陶冶师生的思想情操；有助于加强道德建设，优化校园文化的氛围；有助于营造学习氛围，培养良好的学习风气。

文化，是一个民族、一个国家的灵魂和内涵。有了文化，文明就有了底蕴；有了艺术，精神才能得到质的升华。学校坚持开展校园文化艺术活动，不仅增强了我们的文化艺术素养，同时也让我们走进了艺术的殿堂，登上更高的舞台。校园文化艺术节的举办，增强了我们发展的自信，让我们体验到成功的快乐，感受到艺术的魅力！

校园文化艺术节不仅是艺术的盛会，更是文化的节日；不仅是青春的舞台，更是生命的欢歌。

在校园中学生共同绘制长卷

高雅艺术进校园

校园集体舞表演

学校管弦乐队的演出

创意实践活动

1. 组织开展一次以班级为单位的“我的艺术梦”才艺展示活动。同学们可以选择一种自己擅长的艺术表现形式进行展示。

2. 整理高中阶段所参与的艺术活动的资料，以文字和图片结合的形式呈现出来，建立自己的艺术生活档案。

校园集体舞表演

学生涂鸦

● **校园文化艺术节**：指为了营造学校的艺术氛围，促进学生的个性发展，让学生有展示才艺的舞台，提高学生的艺术素养，学校组织学生利用课余时间开展的校园文化艺术活动。校园文化艺术节通常持续一周至半个月，最多的可达2个月，其间学校会组织开展各种各样的文艺活动。校园文化艺术节活动的开展，能展示学校美育与艺术教育的成果，推动学校美育与艺术教育的改革和发展，让学生在浓厚的艺术氛围里开启多种感知通道，打开情感的闸门，激发学生对艺术的兴趣，培养学生健康的审美情趣和良好的艺术修养。

● **校园艺术工作坊**：是群体性、体验性、互动性、实践性为一体的艺术教育实践平台，主要用于培养学生艺术实践动手能力，展示学校美育成果。工作坊的指导老师往往是由学校老师、民间艺人、非遗传承人担任。

戏剧小演员（学生美术作品）

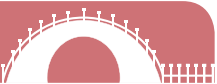

艺术工作坊的学生在绘制铜鼓

第18课 艺术世界

艺术大观园

艺术从历史深处走来，伴随时代的发展而发展，遍布在我们的生活中。人类优秀的艺术与文化，不断诠释着万物之美，影响着我们的思想，丰富着我们的心灵世界，让我们生活在一个充满美、充满艺术的世界里。通过艺术语言，我们能感知这个世界的多彩，认识这个世界的不同，发现这个世界的奇妙，从而让我们学会欣赏生活的美好，懂得生命的可贵，丰富我们的生命，成就我们的人生。

欣赏艺术是不断增强人对世界感知能力的有效途径。在欣赏艺术的过程中，艺术帮我们打开了一扇感知世界的窗户，丰富我们的感受力、创造力和想象力，从而让我们具备更清晰的自我认知，让我们在艺术的氛围中发现自己，增强多方面解决问题的能力。在所有的文化形式中，艺术对帮助人提高素养、丰富精神、完善品行有着不可替代的作用。

中华民族是由多民族组成的和美大家庭

在中国传统文化中，礼乐使生活中最实用的、最物质的衣食住行，升华到端正流丽的艺术领域，使人们感受到世界的和美。在中国当代，随着艺术的繁荣和发展，艺术已成为我们探索世界的重要途径，成为我们更好地记录时代的文化载体，让我们在艺术美的形式里与世界建立更为和谐有序的关系。

我们要建立一个和谐美好的世界，艺术可以起到重要作用。在现实生活中，我们的文化艺术活动丰富多彩，从各种舞台专业表演到各地广场文艺演出，从电视节目到民间艺术，无不精彩纷呈，为人民群众提供了丰富的精神食粮。我们只有生活在一个充满艺术文化气息和充满人文关怀的和谐环境里，人生才会更加多姿多彩，才能让生命更加丰厚丰盈，才能将心灵深处的内在感悟转化为一种精神动力。

| 民间花灯展

| 民间年画展

人民英雄纪念碑位于北京天安门广场中心。1949年9月30日，中国人民政治协商会议第一届全体会议决定，为了纪念在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄，在首都北京建立人民英雄纪念碑。建成后的人民英雄纪念碑呈方形，用花岗石和汉白玉砌成，肃穆庄严，雄伟壮观。这是新中国成立后第一个由国家兴建的集建筑、雕塑、书法艺术为一体的，置放于公共空间中的大型纪念碑性艺术，是中国现代雕塑史上规模巨大、影响深远的雕塑工程。此纪念碑的修建，无论是从决议会议、分组合作，还是从具体施工过程中广大人民群众积极参与来看，都可看作是一个大型的公共艺术事件，是中国公共艺术萌芽期中的最具典型性的代表作。关于纪念碑的修建，全国曾经广泛讨论，通过各种方式征求各界人士的意见，到集合全国优秀的建筑家和美术工作者，分设计、施工、采石、美术工作等七组进行工作，最终形成新中国第一件集全国人民力量在公共空间中创作的大型艺术作品。

| 北京人民英雄纪念碑

| “国际和平年”纪念邮票

《让世界充满爱》这首歌是1986年献给“国际和平年”的组歌。当时，一百名歌手聚集一堂，在北京工人体育馆共同演唱了这首歌曲，获得了巨大的成功。这场震撼当时乐坛的百人合唱，在国内流行音乐史上写下了极为重要的一笔，被认为是对我国流行音乐的重大突破。这首歌曲对之后整个中国流行音乐产生了极大的影响，被称为中国流行音乐的“里程碑”，使人们意识到流行音乐也可以用来表现严肃主题。这首歌曲和这次演出为宣传“国际和平年”发挥了积极的作用。

央视春晚舞蹈表演

中央广播电视总台春节联欢晚会，简称为央视春晚或春晚，是中央广播电视总台在每年除夕之夜为了庆祝新年而播出的综合性文艺晚会。春晚起源于1979年，正式开播于1983年，2014年被定位为国家文化项目。央视春晚每届都会有歌曲、舞蹈、小品、杂技、魔术、戏曲、相声等多种艺术形式，把观众带入春节的欢乐之中，在节目中展现出一派“普天同庆，盛世欢歌”的节日景象。央视春晚自开播以来，成为一项在全球华人中有着极大影响力的大众文化活动。春晚的广泛传播，展示了中华文化在当代社会的活力，同时也使看春晚成为当代中国人一项新的年俗。

创意实践活动

1. 以“我的艺术生活”为题写一段话，表达自己对所参与的艺术活动的认识，并将这段话表达的意思画到纸上，或通过音乐、舞蹈的形式表达出来。

2. 以班级活动的形式演唱歌曲《让世界充满爱》。

学生管乐队演出（学生美术作品）

● **公共艺术**：在具有开放特质的、由公众自由参与和认同的公共性空间里，由多样介质构成的艺术性景观、设施及其他公开展示的艺术形式，称为公共艺术。公共艺术所在的空间可以包括物理公共空间、社会公共空间以及象征性公共空间三种，在信息时代，这三种空间共同构成了公共艺术的外部存在方式。公共艺术正是这种公共开放空间中的艺术创作与相应的环境设计。公共艺术可以实现对地方物质空间的重塑，以及对地方精神生活、文化内涵的重塑和提升，以其特有的方式来重塑人与人、人与社会、人与自然的相互关系。

● **纪念碑的文化意义**：纪念碑是人类艺术史上一个重要的艺术类型，已经有几千年的发展历史。作为立体造型的一种形式，纪念碑兼顾了建筑与雕塑特征，在其发展的过程中，比起其他艺术形式更加突出地承载着民族文化，一定程度上表明了特定历史时期的人文精神、政治经济情况。纪念碑作为一种文化现象，具有典型的民族特征和时代特点。纪念碑作为一种文化形式，它是情感的符号，是观念与精神的载体，是艺术家实现自我理想和价值的载体。随着人类社会的发展，纪念碑的意义也变得更加多元化。作为一种独特的艺术形式，纪念碑已经不单单是纪念英雄或者重大的历史事件，而是关怀人的内心需求，走近人们的生活，关注经济飞速发展下产生的具有时代意义和现实意义的社会问题。

学业质量测评

1. 你认为艺术对建立和美世界、促进社会文明的发展与进步有什么作用？
2. 你对哪种艺术门类感兴趣？请说出你喜欢的艺术门类的一两位代表人物，并用300字左右来评述他们的作品的艺术特色。
3. 本单元学习任务完成后，请对照表格检测自己的学业水平。

水平	艺术感知	创意表达	审美情趣	文化理解
一	积极参与学校组织的各种校园艺术活动，接受学校的艺术教育。	掌握艺术门类中一种以上的创作或表演技能。	体会到学习艺术课程能提高自己的审美能力。	认识到建设一个和谐美好的世界，艺术可以发挥重要的作用。
二	学会欣赏其他同学创作的各种艺术作品。	在自己的艺术创作中或艺术表演中表现出创意能力。	在欣赏艺术、体验艺术、创造艺术的过程中感受到美的力量。	理解艺术既可以是个人的梦想，也可以是社会发展的理想。
三	在学校组织的校园艺术活动中感受到艺术给人带来的美好。	在自己的艺术创意表达中表现出一定的个性与风格。	认识到审美教育是我们成长过程中必不可少的。	懂得要实现艺术的梦想，需从青少年时期就开始努力。

后记

本教科书依据教育部《普通高中艺术课程标准（2017年版）》编写，经国家教材委员会审核通过。

本教科书集中反映了我国十余年来普通高中课程改革的成果，吸收了2004年版普通高中课程标准实验教科书《艺术》的编写经验，凝聚了参与课改实验的教育专家、学科专家、教科书编写专家、教研人员和一线教师，以及教科书设计装帧专家的集体智慧。

参与本册教科书研讨的和执笔的还有陈玉萍、文雅、刘昕三位老师。

感谢所有对本教科书的编写、出版、试教等提供过帮助与支持的社会各界朋友。

本册教科书出版之前，我们通过多种渠道与教科书选用作品（包括照片、画作等）的作者进行了联系，得到了他们的大力支持。对此，我们表示衷心的感谢！但是仍然有部分作者因地址或姓名不详，无法取得联系，恳请这些作者尽快与我社联系，我们将会对有关事宜作出妥善处理。

我们真诚地希望广大教师、学生及家长在使用本册教科书的过程中提出宝贵意见。我们将集思广益，不断修订，使教科书更趋完善。

广东教育出版社

批准文号：粤发改价格 [2017] 434号 举报电话：12315

定价：23.10元(共两册)