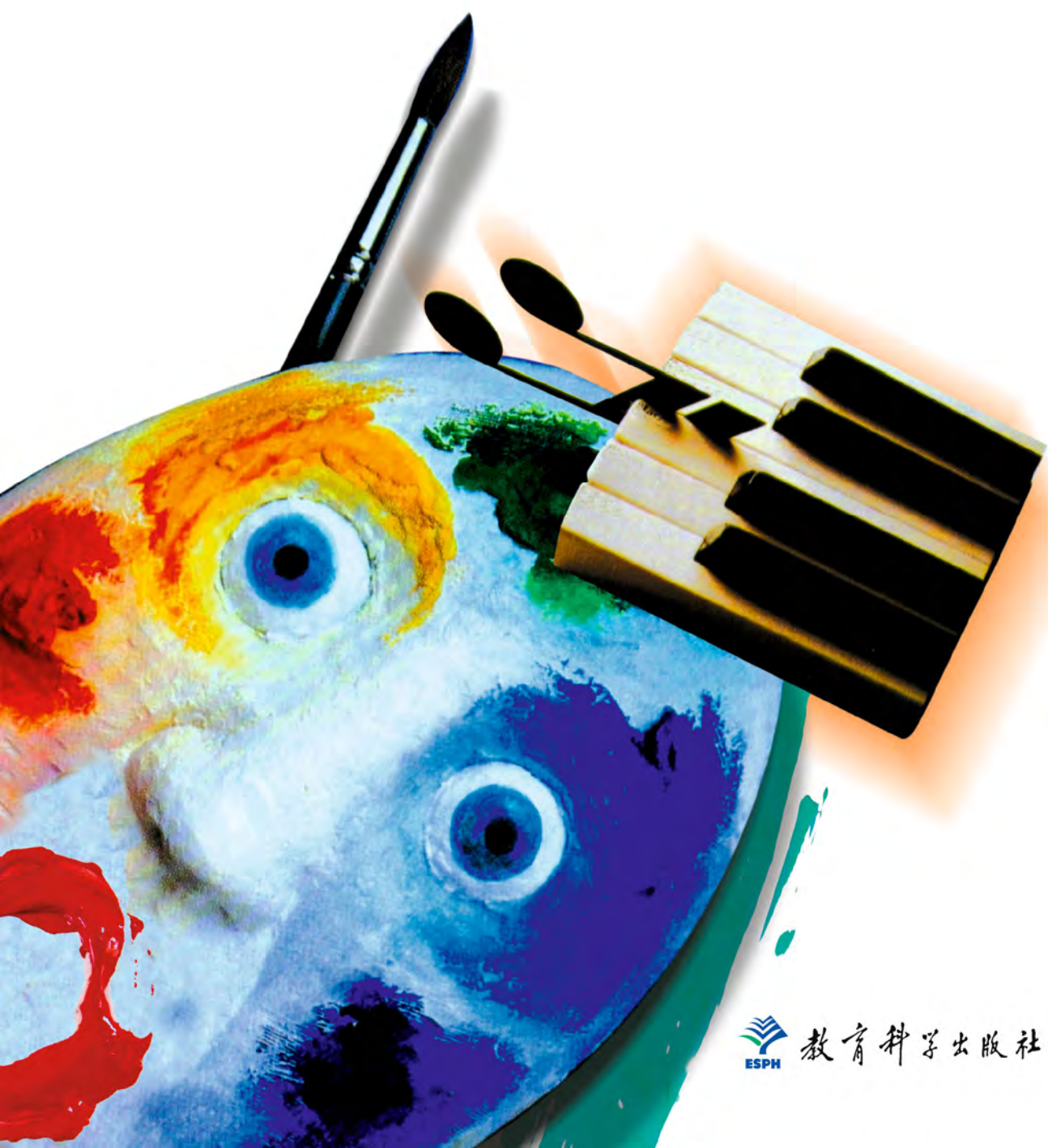

七年级上册

艺术

义务教育教科书

教育科学出版社

义务教育教科书

yishu

艺术

七年级上册

教育科学出版社

· 北京 ·

目 录

1^{单元} 艺术就在我身边

1

主题 1	● 美在衣食住行中	2
主题 2	● 歌声伴我长大	4
主题 3	● 会说话的身体	10

2^{单元} 线的情感

2

主题 1	● 线的表现力	20
主题 2	● 动人的旋律	22
主题 3	● 舞动的线条	28

3^{单元} 载歌载舞黄土情

3

主题 1	● 西北民间美术	34
主题 2	● 西部放歌	38
主题 3	● 打腰鼓，扭秧歌	40

4^{单元} 遥远的回响

4

主题 1	● 悠远深邃的古代音乐	46
主题 2	● 造像生动的古代雕塑	54
主题 3	● 大漠敦煌	56

5^{单元} 唱念做打传神情

76

5

主题 1 ● 梨园百花

78

主题 2 ● 京剧脸谱

90

6^{单元} 世界有我更精彩

94

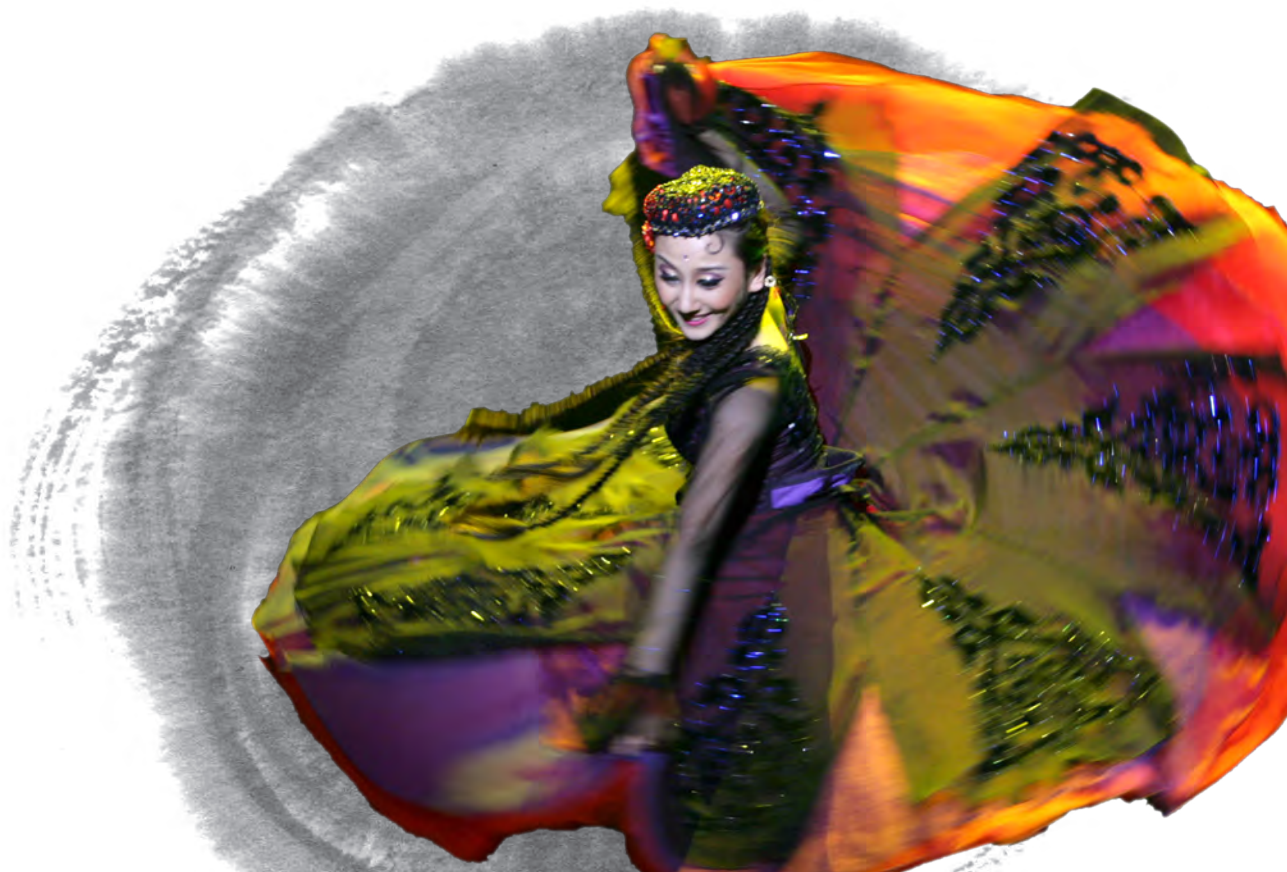
6

主题 1 ● 请你认识我

96

主题 2 ● 和谐的共鸣

102

1^{单元} 艺术就在我身边

如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。

—— [德] 马克思

单元概述

绚丽多姿的艺术世界，表现了人们丰富的体验与感悟、探索与创造。但是艺术并不神秘，因为艺术就在我们的身边，就在我们的心里。我们要对自己的艺术潜能充满信心，要相信我们每个人都可以成为生活中的艺术家。

本单元中，我们将从发现、探索生活中的艺术开始，进而领略多种艺术形式的魅力，并展示我们自己的艺术才华。

主题 1 美在衣食住行中

我们的生活，不仅需要物质，更需要精神上的追求和对美的享受。日常的衣食住行中充满了美，这些生活中的艺术，需要我们去发现和欣赏。

中学生的服装，在款式、色彩上要体现出青少年朝气蓬勃的美。

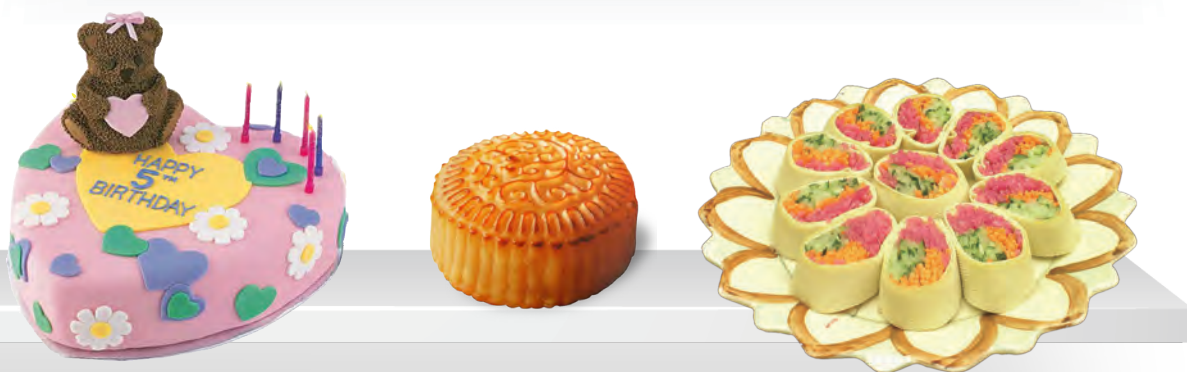
校服既能体现学生的身份，更能反映学生的精神面貌。无论是正装校服还是运动校服，都要展示学生的端庄美和青少年的青春活力。

体现民族特色的紫砂壶与现代风格的咖啡具给人以不同的美感。

蛋糕、月饼等各种中西餐已经不单纯是食品了，其造型和图案都寄托着人们的美好愿望。

感知与体验

请举一个色香味俱佳的美食例子与同学分享。

反思与评价

贴一张自己穿校服的照片（或其他自己喜欢的服装照片），从款式、颜色、图案等方面，说一说所选服装的特点，并说一说为什么喜欢它。

居室不需要豪华的装修，也能布置出优美、宜居的环境。

这是一个学生的房间，在材料的选择利用、图案的设计创意、色彩的搭配协调等方面，达到了简洁明快、变化和和谐的艺术效果。

书架和遥控器巧妙设计成动物的造型，增添了生活的情趣。

感知与体验

从你的生活、学习用品中举一个美的例子，与同学分享。

苏州留园冠云峰

用艺术的眼光去看一块自然的石头，
能够产生美的意境，令人回味无穷。

中学校园

校园是同学们学习和生活的主要场所，
每一座房屋，每一条道路，每一处花草树木，
其布局所蕴涵的美感，都潜移默化地陶冶着同学们的情操。

上图是一所普通中学的校园，教学、生活、
运动等区域布局合理，错落有致。

书籍是我们亲密的伙伴，其精美的装帧使我们在获得知识的同时，得到了艺术的享受。请你找一找上面这套书籍装帧的艺术特色。

反思与评价

同学们，你们刚进入中学，
请用发现美的眼睛，找一找校园里你认为最美的地方，并说说美在哪里。

产品设计是满足生活实际需要的艺术，强调审美与功能、艺术与科学的有机结合。下面这些产品的设计就是实用性与艺术性和谐统一的典范。

这是一艘全太阳能船。表层铺有 500 平方米的太阳能电池板，为电动机提供能量。船的造型具有简洁的美感。

这款新型小轿车，车轮设计打破常规，两个巨大的圆形后轮与车身的抛物线结合在一起，动感十足。小轿车半身透明，体现出快乐轻松的情调。

反思与评价

请选择你喜欢的一种交通工具，分析它的使用功能和美感。

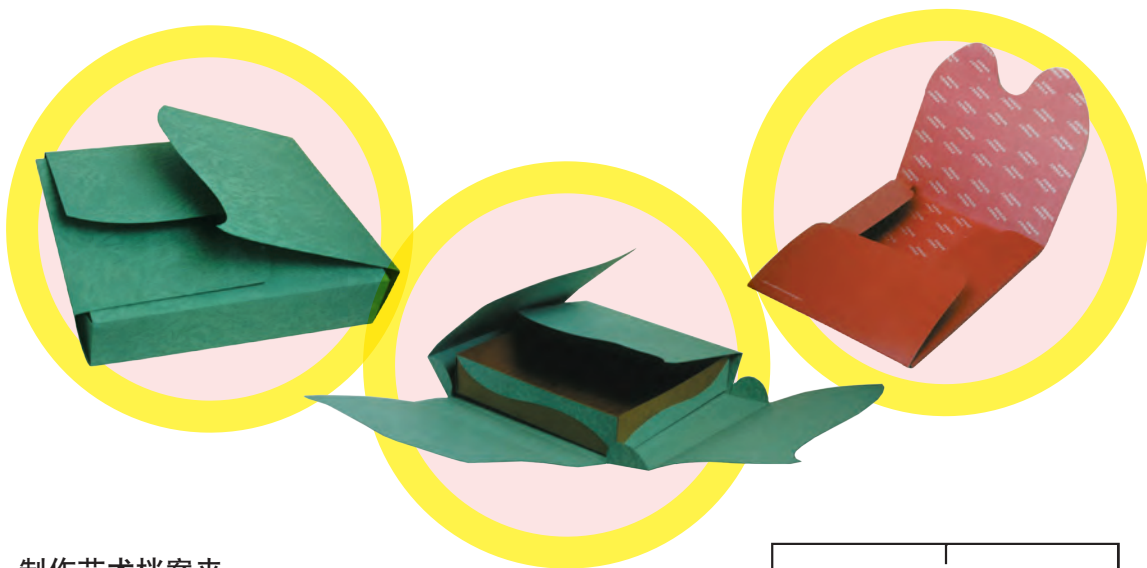

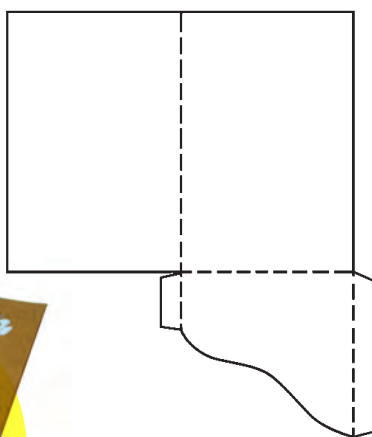
这款电动自行车由碳纤维制成，异常轻巧，可以随身携带。充一次电可以跑大约 10 千米。

制作艺术档案夹

艺术档案夹可以用来收藏你创作的作品、喜爱的艺术杰作，以及各种艺术评论等。艺术档案夹将真实地记录你的艺术成长历程，值得珍藏。

艺术档案夹的形式多种多样，请同学们自己动手设计一个美丽的艺术档案夹。

艺术档案夹制作示意图

请把你熟悉的艺术种类列出来，并简要说出它们的主要特点。

艺术种类	主要特点	代表作者	代表作品

主题 2 ● 歌声伴我长大

从幼儿时唱的《小兔儿乖乖》，小学时唱的《让我们荡起双桨》，到有了自己的第一个MP3，音乐带给我们的快乐无限，它是我们忠实的朋友，陪伴着我们长大。

来到新学校，加入新班级，在第一节艺术课上你能用歌唱的方式介绍自己吗？说一说在成长过程中，给你留下印象最深刻的歌曲，说说其中的故事。唱一唱你最喜欢的歌，与大家分享。

感知与体验

大海啊，故乡

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

中速 深情地

王立平词曲

(5 6 5. 3 | 5 6 5 - | 6 5 4 1 6 5 | 5 - - | 3 4 3. 2 1 |

6 2 2 - | 4 5 4 3 1 6 | 1 - -) | 1 2 1. 7 6 | 5 3 3 - |

小时 妈妈 对我 讲，

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

大 海 就是 我故乡， 海 边 出 生， 海 里 成

1 - - | 5 6 5. 3 | 5 6 5 - | 6 5 4 1 1 6 5 | 5 - - |

长。 大 海 啊 大 海， 是我 生活的 地 方，

3 4 3. 2 1 | 6 2 2 - | 4 5 4 3 1 6 | 1 - - |

海 风 吹， 海 浪 涌， 随 我 漂 流 四 方。

5 6 5. 3 | 5 6 5 - | 6 5 4 1 6 5 | 5 - - |

大 海 啊 大 海， 就 像 妈 妈 一 样。

3 4 3. 2 1 | 6 2 2 - | 4 5 4 3 1 6 | 1 - - | 3 3. 1 |

走 遍 天 涯 海 角， 总 在 我 的 身 旁。 大 海 啊

5 6 5 - | 1 1. 6 | 3 2 3 2 - | 7 7 6 7 6 5 | 6 - - |

故 乡， 大 海 啊 故 乡， 我 的 故 乡，

4 5 - - 5 | 4 - 6 5 | 5 - - - | 5 - - - | 5 0 0 0 ||

我 的 故 乡。

练习与拓展

$\frac{3}{4}$ ♩ ♯ ♮ | ♩ ♭ | ♩ ♪ ♪ ♩ | ♯ ||

$\frac{3}{4}$ X X X. X | X X X - | X X X XX X X | X - - ||

练习与拓展

站姿时身体自然直立，两脚稍分开，重心稳定。双手自然下垂。头部端正，双目平视；肌肉放松不僵硬，精神饱满，表情自然大方。不要有多余动作。

坐姿时上身及头部端正，背不要靠在椅背上，腰部稍挺，双腿保持自然支撑。

避免大喊大叫；防止用嗓过度；少吃刺激性食物；保持身心健康；避免上呼吸道感染。

哆来咪

(美国影片《音乐之声》插曲)

[美] 奥斯卡·哈默斯坦二世词

[美] 理查德·罗杰斯曲

稍快

s s s s l l t s s s s s s

让 我 们 从 最 前 面 开 始, 从 这 儿 开 始

l t s s s f f f f s m m m m s

开 始。 当 你 读 书 要 先 念 A B C, 你 想

f f f m r d r m d r m d r m d'

唱 歌 要 先 学 do re mi。 do re mi, do re mi, 从

t l l s f m m f s d r m d r m

这 三 个 音 符 开 始 学 起, do re mi, do re mi,

d r m f s l t

do re mi fa sol la ti。 (对白) 好, 我 们 把 它 们 说 得 容 易 些,

d r m d m d m r m f f m r f

do 是 一 只 小 母 鹿, re 是 金 色 阳 光,

m f s m s m s f s l l s f l

mi 是 我 叫 我 自 己, fa 是 奔 向 远 方。

这首歌曲是用什么办法激发孩子们学习音乐的兴趣的？

请背唱歌曲的第二乐段，找出乐句中的重复关系和音调进行的规律。

感知与体验

乘着歌声的翅膀

[德] 海 涅词

[德] 门德尔松曲

s, m m m f s s t, s, r r r m f

乘 着 那 歌 声 的 翅 膀, 亲 爱 的 随 我 前

m m m m m f s s l, l, r l, t, d d t,

往, *p* 去 到 那 恒 河 的 岸 旁, 最 美 丽 的 好 地

t, s s r r m r m f l r s r m r m

方。 那 花 园 里 开 满 了 红 花, 月 亮 在 放 射 光

cresc. *dim.*

f f f f l s f m m m m s f m

辉, 玉 莲 花 在 那 里 等 待, 等 她 的 小 妹

p cresc. *p*

r s, m m m f s s t, di

妹。 玉 莲 花 在 那 里 等 待, 等

r r f m d

她 的 小 妹 妹。

艺术小词典

学堂乐歌 是20世纪初随着我国新式学堂开设音乐课而兴起的歌唱文化，是中国近代新音乐的代表。主要代表人物有沈心工、李叔同等。

艺术歌曲 是声乐中一种特定的体裁，主要指音乐与诗歌的完美结合。代表作曲家舒伯特、舒曼、门德尔松、勃拉姆斯等。

送 别

李叔同词
[美] 奥德威曲

深情地

s m s d' l d' s s d r m r d r

长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天。

s m s d' t l d' s s r m f t, d

晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

l d' d' t l t d' l t d' l l s m d r

天 之 涯， 地 之 角， 知 交 半 零 落。

s m s d' t l d' s s r m f t, d

一 觚 浊 酒 尽 余 欢， 今 宵 别 梦 寒。

s m s d' l d' s s d r m r d r

长 亭 外， 古 道 边， 芳 草 碧 连 天。

s m s d' t l d' s s r m f t, d

晚 风 拂 柳 笛 声 残， 夕 阳 山 外 山。

学唱上面两首歌曲，感受歌曲在情绪表现上有什么不同，分析两首歌曲的突出特点。

请运用已学习过的指挥图式伴随歌唱。

主题 3 ● 会说话的身体

感知与体验

认识身体 我们的身体，除了能行动之外，还是一种特殊的语言工具，它能够表达各种各样的情感，也可以传递不同内涵的信息。

舒展的舞姿

下探的舞姿

上扬的舞姿

诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。三者本于心，然后乐器从之。

——《乐记·乐象篇》

忧伤的舞姿

动感的舞姿

喜悦的舞姿

艺术小词典

舞蹈 是以人体动作为主，综合音乐、诗歌、戏剧、美术等，表现思想情感、反映社会生活的艺术形式。

表现与创作

请伴随着《大海啊，故乡》《乘着歌声的翅膀》《快乐的啰嗦》等表现不同情绪色彩的歌曲和音乐，舞动你的身体，体会舒展与收缩、上扬与下沉、流畅与顿挫、轻柔与强硬等动作感觉，表达喜悦与悲伤、期待与失望、平和与愤怒等情绪。

练习与拓展

开发身体 学习舞蹈基本动作，让你的身体灵活、敏捷、易支配。

艺术小词典

舞蹈动作 包括上身的舞姿和下身的舞步，它是舞蹈的最基本元素。

基本手位

一位

二位

三位

四位

五位

六位

七位

基本脚位

旁擦地

前擦地

后擦地

美化身体 跳自编的舞，秀自身的美。

请你从《哆来咪》第二乐段的音乐中选取两个乐句，伴随音乐用基本的手位和脚位设计舞姿，并连接成小舞蹈。

舞姿示例

情动于中，而行于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。

——《毛诗·序》

2 单元

线的情感

抽象线纹……以它的匀整、流动、回环、屈折，表达万物的体积、形态与生命；更能凭借它的节奏、速度、刚柔、明暗，有如弦上的音、舞中的态，写出心情的灵境而探入物体的诗魂。

—— 宗白华

单元概述

线具有丰富的表现形式，它点缀着自然，装扮着生活，表达着情感。

通过本单元的学习，我们将了解存在于自然和生活之中的“线”。线分为有形的线(视觉的线)和无形的线(听觉的线)。在绘画中，线条不仅是造型的主要表现手段，而且具有独特的审美价值。在音乐中，线条不仅体现一种律动，同时也表达某种精神内涵。无论是有形的还是无形的，线都是体现人们审美意识的重要手段。

装饰画《和声》是声和画的结合，它由7个色彩单元组成。作者选用富有生命的优美曲线，使画面起伏有致，富有节律，色彩的设计鲜明和谐。这是一部视觉的“和声”，各个声部配合默契，高低强弱、抑扬顿挫都恰到好处，犹如一首优美的乐曲洋溢在画面上。

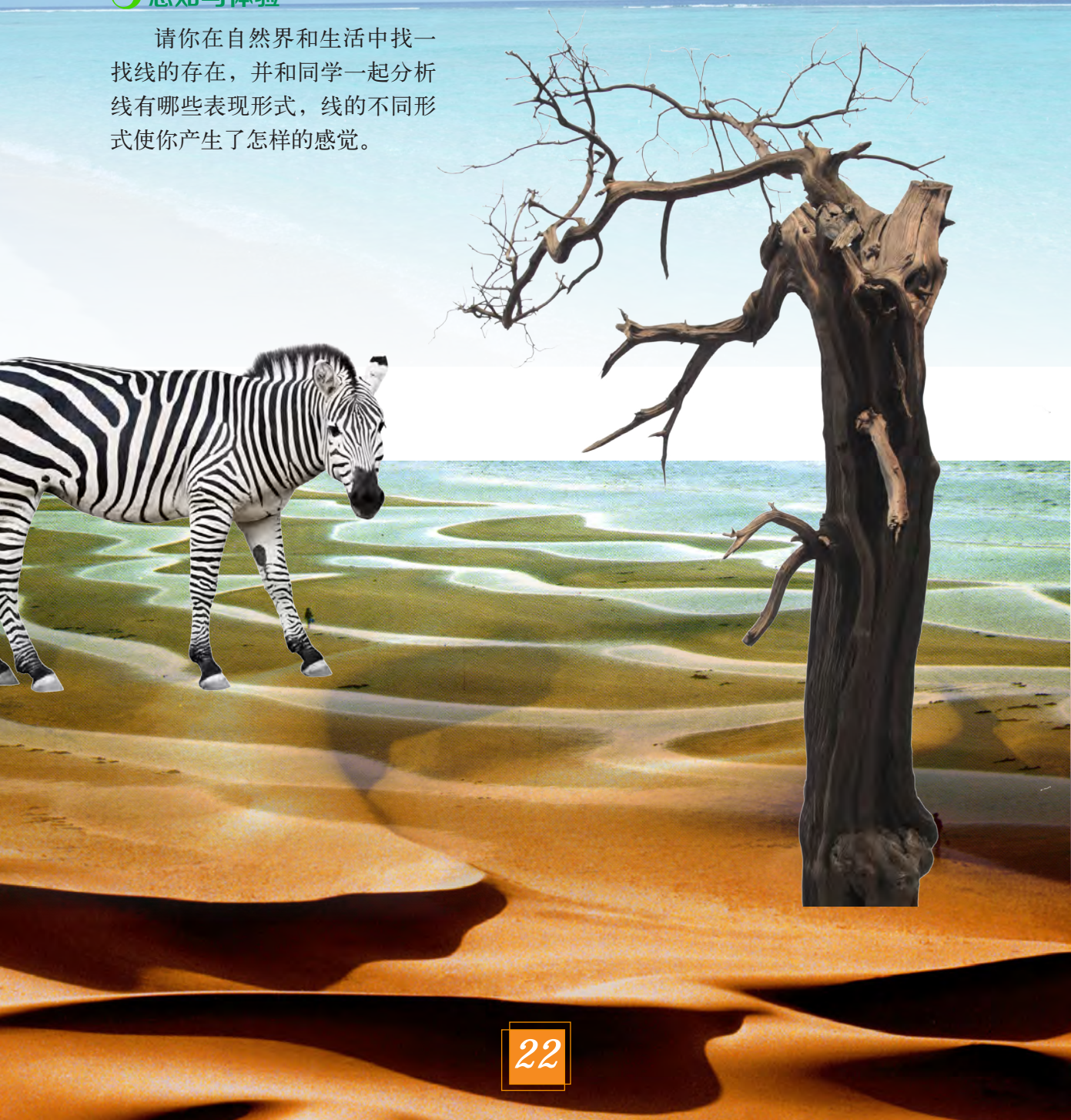

主题 1 ● 线的表现力

在自然界和日常生活中，有各式各样的线，它们有长有短、有粗有细、有直有曲，形态千变万化。

感知与体验

请你在自然界和生活中找一找线的存在，并和同学一起分析线有哪些表现形式，线的不同形式使你产生了怎样的感觉。

飞行表演

超市购物车

旋转楼梯

线通常给人的感觉是：

水平线能使人产生开阔感、宁静感；
垂直线能使人产生高耸感、庄严感；
曲线能使人产生动感、旋转感；
斜线能使人产生向上感、飞跃感；
射线能使人产生前进感和方向感；
粗细不同的线可表现不同的性格特征。

法国巴黎埃菲尔铁塔

美国华盛顿纪念碑

八十七神仙卷(中国画 局部) [唐] 吴道子(传)

《八十七神仙卷》表现的是 87 位神仙列队出行的情景。作品以富有韵律的线条表现浩荡行进的队伍，场面宏大。各位神仙飘然而行，衣纹袖带繁密飘动。其中执乐器演奏的仙女姿态优雅，正如画家潘天寿所云：“使人感到各种乐器都在发出和谐音乐，在空中悠扬一般。”

线作为一种艺术语言，在塑造形象和表达情感上发挥着重要作用，它使艺术作品的表现力更为丰富、生动。

《太白行吟图》不拘泥于细节，选取最能反映诗人精神状态和思想情绪的瞬间动作，用简练自由的线条勾画出“诗仙”那种飘逸洒脱、才思横溢的风度神韵，虽然寥寥数笔却令人回味无穷。

太白行吟图(中国画) [宋] 梁楷

柏树(素描) [荷] 梵高

树与屋(素描) 吴冠中

海底(绘画) [德] 恩斯特

链球运动(雕塑) 杨冬白

反思与评价

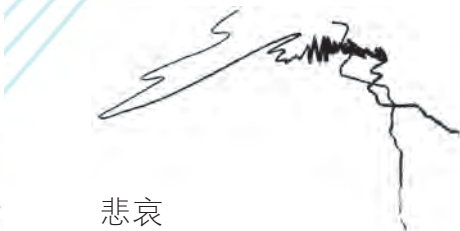
1. 对比上面梵高和吴冠中的作品，体会线在其中有什么不同的表现效果。
2. 请分析一件你喜欢的艺术作品，与同学交流作品中线的表现力。

线的情绪表现

轻松

悲哀

兴奋

烦躁

表现与创作

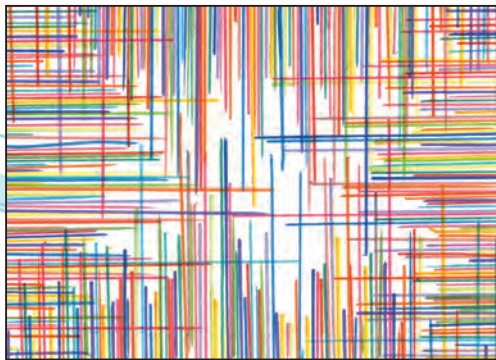
请选择几个形容性格、情绪的词汇，例如刚正、飘逸、痛苦、欢快等，用线条的形式把它们表现出来。

练习与拓展

请选一首自己喜爱的歌曲或乐曲，用线条描绘出它表达的基本情绪。

学生作品：沃尔塔瓦河

学生作品：斗牛

琵琶行(中国画) 吴冠中

阿波利奈尔纪念碑(雕塑) [西] 毕加索

表现与创作

选择你喜欢的风景、人物、静物，用线的表现方法画出来，注意不同形态的线所表现的不同效果。

学生作品

主题 2 ● 动人的旋律

音乐中的旋律线形成了“流动的韵律”，它们是重要的音乐表现手段。

感知与体验

1. 唱唱下面三段歌曲片段，画出旋律线，并分析一下它们的旋律分别是以哪种进行方向为主的。

2. 说说不同的旋律线进行方向对音乐表达的情绪产生了怎样不同的影响。

片段1

《校园里的小白杨》片段

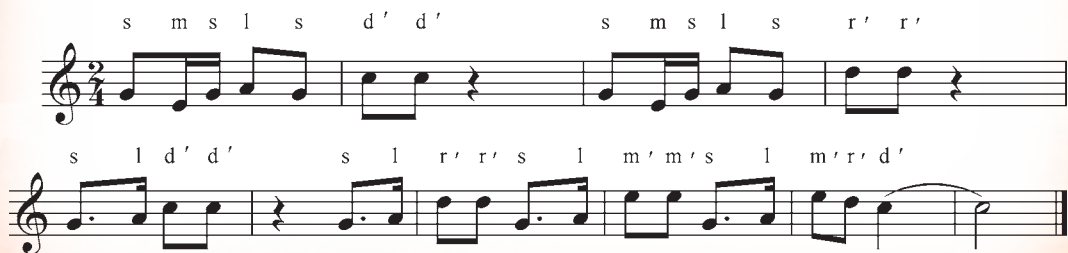
片段2

《小白菜》片段

片段3

《保卫黄河》片段

西风的话

廖辅叔词
黄 自曲

深情地

mp

s, s, s, d m s s f m m m r d t, l,

去 年 我 回 去, 你 们 刚 穿 新 棉 袍,

l, l, l, t, d r r s, s, s, l, t, d r m

今 年 我 来 看 你 们, 你 们 变 胖 又 变 高,

s s l s f m f l, f f m r m s r

你 们 可 记 得, 池 里 荷 花 变 莲 蓬,

d d d t, l, s, s f s, s, s, f m r d

花 少 不 愁 没 颜 色, 我 把 树 叶 都 染 红。

1. 有感情地演唱歌曲, 体会以级进为主的旋律进行在情感表达上的特点。
2. 找出旋律中哪些是跳进的音级, 并准确歌唱。

艺术小词典

旋律 也称曲调。高低起伏的乐音按照一定的节奏有秩序地横向组织起来, 就形成了旋律。旋律是最重要的音乐表现手段之一。

旋律的基本进行方向 有平行、上行和下行。

旋律线的进行方向 有同音反复、级进（音阶式进行）、跳进（音程的大跳、小跳）。

歌声与微笑

王 健词
谷建芬曲

热情地

mf l, l, d r m s l l, d r m

请把 我的 歌 带回 你的 家,

r r r m s s s l m

请 把 你 的 微 笑 留 下。

请 把 我 的 歌 带 回 你 的 家,

s s s, l,

请 把 你 的 微 笑 留 下。

d' d' d' d' l t d'

明 天 明 天 这 歌 声 飞 遍 海 角 天 涯,

r' r' r' r' d' r' t

飞 遍 海 角 天 涯。

明 天 明 天 这 微 笑 将 是 遍 野 春 花,

r' r' r' d' t si t l

将 是 遍 野 春 花。

有感情地演唱歌曲，并试着在乐谱上画出旋律的基本进行方向（平行、上行、下行）。

马刀舞曲

热情、刚健地

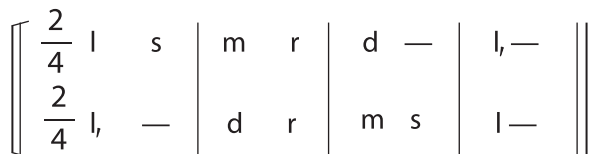
[俄] 哈哈图良曲

仔细聆听音乐，并结合谱例分析乐曲最典型的旋律进行方向是哪两种，它们在塑造音乐形象上有什么意义。

练习与拓展

结合学唱《歌声与微笑》做二声部练习。请轻声慢唱，声部间相互倾听配合，练习准确歌唱。

感知与体验

欣赏小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》“楼台会”片段。

请仔细聆听小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》中“楼台会”的片段。你觉得这段音乐在表现手法上有什么特点？你能边听音乐边用两种不同颜色的笔把两条旋律线勾勒出来吗？多听几次你就会感觉到，这是梁山伯和祝英台在互诉衷肠，他们时而“有问有答”，时而“一同感叹”，难舍难分。这段音乐就是依靠旋律的表现力进行艺术表达的。

这种以几个不同的旋律先后或同时进行，通过模仿、呼应、对比等方法形成的音乐形式叫做“复调音乐”。

练习与拓展

仔细聆听音乐片段，并用手指在空中画线的方式，感知下列旋律分别以哪种进行方向为主。

《哆来咪》片段：音乐旋律走向以 _____ 为主。

《舒克和贝塔》主题歌片段：音乐旋律走向以 _____ 为主。

《1812序曲》片段：音乐旋律走向以 _____ 为主。

艺术小词典

音乐的基本要素 包括节奏、曲调、音色、和声、力度、速度、调式、曲式、织体等方面。

主题 3 ● 舞动的线条

舞蹈被称为流动的雕塑。作为流动的艺术，舞蹈由无数的“线”和“点”组合而成。舞蹈中不同动作、姿态、造型的连接，形成了优美、流动的运动轨迹。

感知与体验

感受各种线条的舞姿
及其表现的情绪。

弧形舞姿

弧形舞姿

三道弯舞姿

斜线舞姿

横线舞姿

圆形舞姿

练习与拓展

欣赏舞蹈作品，感受肢体语言的艺术美。试着用你的身体变化出优美的线条。

直线舞姿分为“横向”“纵向”和“斜向”；曲线舞姿分为“圆形”“弧形”和“波浪形”。

直线舞姿

横向

斜向

三道弯

曲线舞姿

弧线

表现与创作

视唱《费加罗的咏叹调》片段，体会音乐的情绪色彩，选择直线条的舞姿加以配合。

费加罗的咏叹调——再不要做情郎

（选自歌剧《费加罗的婚礼》）

[奥] 莫扎特曲

视唱《月光下的凤尾竹》片段，分析旋律线条的特点，选择适当的舞姿加以配合。

月光下的凤尾竹

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

施光南曲

($\dot{6}$ 1 1 | $\underline{21}$ $\underline{23}$ 3 | $\underline{32}$ $\underline{21}$ $\underline{12}$ | $\underline{21}$ $\underline{1\dot{6}}$ $\overset{6}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{1}}}}$ | 1 - - | 1 - - |

3 $\dot{6}$ 1 | 3 2 1) | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}}}}$ 1 1 | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}}}}$ 3 3 | $\underline{32}$ $\overset{\sim}{\underline{21}}$ $\underline{1\dot{6}}$ |

$\overset{6}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{1}}}}$ - $\underline{21}$ | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}}}}$ - - | $\dot{6}$ - - | ($\dot{3}$ $\dot{6}$ 1 | 3 2 1) | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}}}}$ 1 1 | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{2}}}}$ 3 3 |

$\underline{32}$ $\overset{\sim}{\underline{21}}$ $\underline{1\dot{6}}$ | $\overset{6}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{1}}}}$ - $\underline{21}$ | $\overset{1}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{\underset{\cdot}{6}}}}$ - - | $\dot{6}$ - - | ($\dot{3}$ $\dot{6}$ 1 | 3 2 1) |

$\underline{11}$ $\underline{23}$ 3 | $\underline{31}$ $\underline{23}$ 3 | $\underline{51}$ $\underline{23}$ $\underline{33}$ | $\underline{3\dot{6}}$ $\underline{12}$ 2 | $\underline{30}$ 0 $\dot{6}$ | $\underline{11}$ $\underline{23}$ $\underline{33}$ |

$\underline{51}$ $\underline{23}$ 3 | $\underline{53}$ $\underline{5\dot{6}}$ $\underline{66}$ | 5 1. $\underline{3\dot{2}1}$ | 1 - - | 1 - - |

3 单元

情 黄 土 舞 载 歌 载

一民族之艺术，即为一民族精神之结晶。故振兴民族艺术与振兴民族精神有密切关系。

—— 潘天寿

单元概述

横亘千古的黄土高原和一泻千里的黄河，哺育着一代代中华儿女。历史上，黄土文化曾经是中华民族的主体文化之一，黄土地的艺术是黄土文化的重要组成部分。

在本单元的学习中，请同学们展开想象的翅膀，畅想黄土地过去、现在和未来，初步了解黄土地灿烂的文化艺术，树立振兴民族艺术、弘扬民族精神的远大志向。

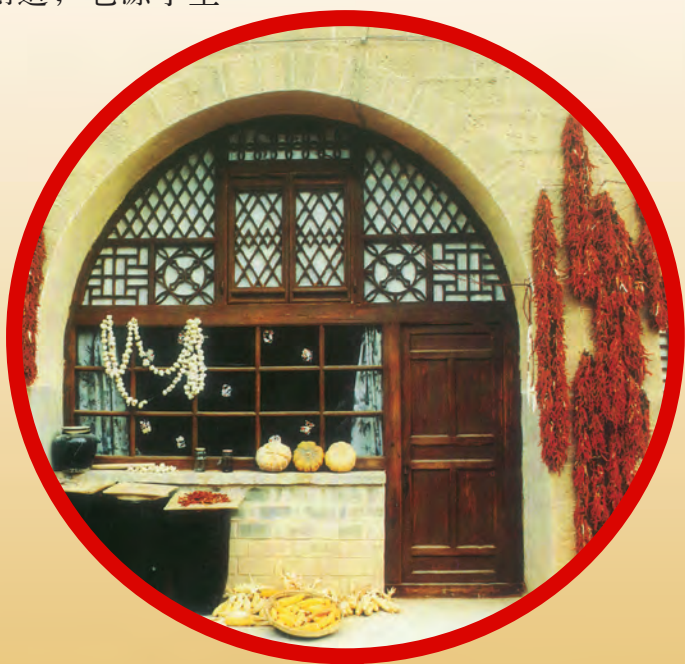
主题 1 ● 西北民间美术

西北地区独特的地理环境和文化背景，孕育了历史悠久的民间艺术，独具韵味的美术之花盛开在这片黄土地上。

民间美术是普通劳动者的创造，它源于生活，表现生活。

感知与体验

分析民间美术具有的丰富寓意，及表达的深厚思想感情。

西北民居 窑洞

泥塑关公

民间泥塑以粗犷夸张的手法
突出了人物性格特征。

蛙枕 青蛙身上绣的五毒，是为辟邪；蛙背正中间做个洞，儿童睡觉时，把耳朵放入洞中，避免受到压迫。

蛙枕

布老虎

布老虎 在西北民间流传着“家里有狮虎，平安又幸福”的民谣。各家各户，墙上有画的虎，窗子上有用花红纸剪的虎，灶君前有面捏的虎，最逗人的还要数炕头上的布老虎。

娃娃帽上的装饰表达了长辈为孩子祈福、辟邪的愿望。

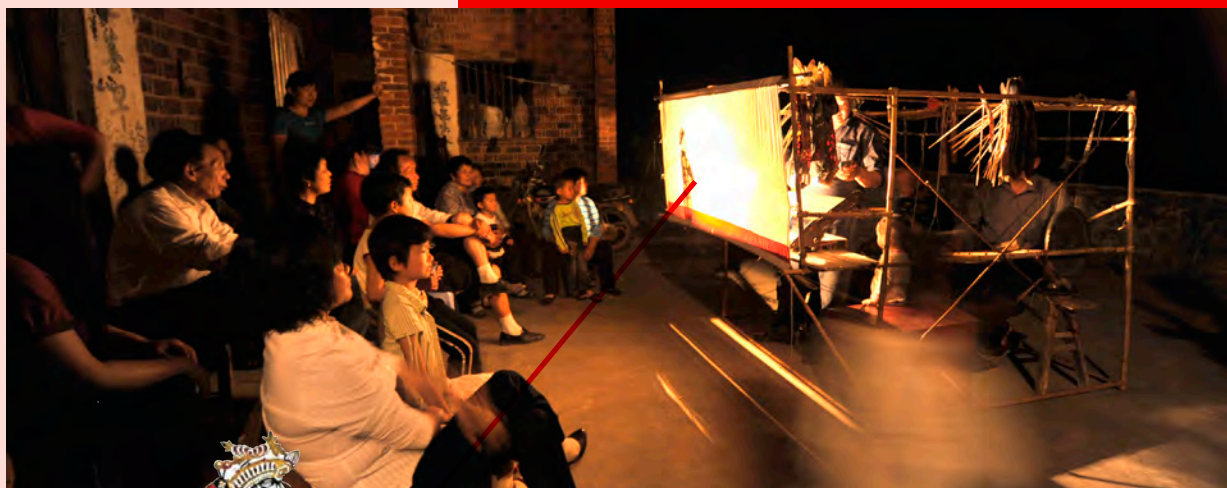

虎头帽

感知与体验

寻找家乡的民间美术作品，分析其是如何夸张变形的，这种方式能达到怎样的表现效果？

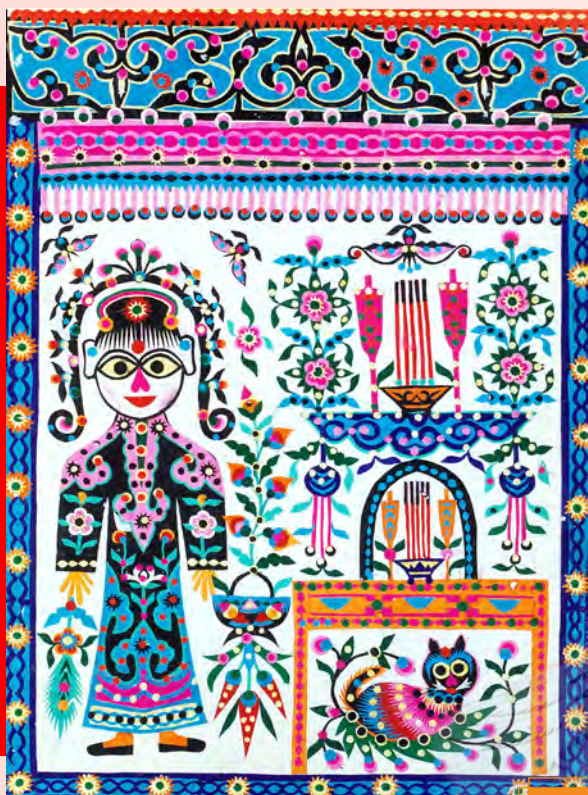

民间皮影表演

皮影戏 源于民间，集剪刻、乐曲、演唱等多种艺术形式于一体。皮影造型以驴皮等皮革制成。表演者在一块幕布后，一边演唱一边控制皮影耍杆，使人物做出各种动作，通过灯光映在幕布上，栩栩如生，被称为“中国最古老的电影”。

剪花娘子(剪纸)
库淑兰

陕西剪纸艺人库淑兰被联合国教科文组织授予“中国民间工艺美术大师”称号。她的作品《剪花娘子》构图丰满，色彩绚丽，塑造了一位民间百姓心中雍容华贵、仪态万方的美丽女神。

表现与创作

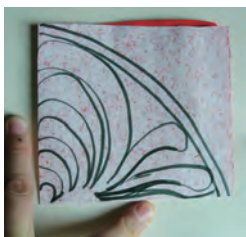
来动手做剪纸吧！用一把剪刀，一张红纸来表现千姿百态的大千世界。

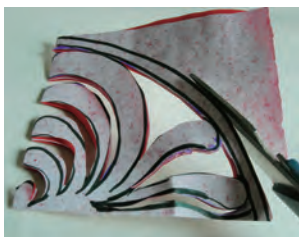
下面这一串花，它们很类似，但又变化无穷。想想它们的共性是什么？

1. 把纸对折两次，用曲线连接两端，就可以剪出圆了。

2. 两边要留出连接点。

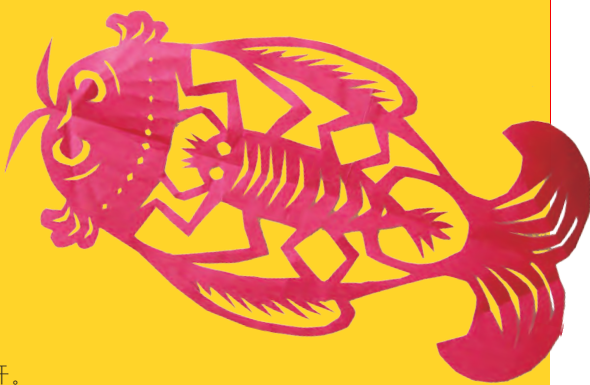

3. 确保连接后可剪出随意的花形。

4. 最后剪出外轮廓并加上装饰，例如锯齿边，西北人叫“抖毛毛”。

民间的巧手巧妙地表现了“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的民谚，我们通过透明的鱼腹可以看到里面的小虾。

1. 画花样时，要设计好小虾与大鱼连接的点，不要断开。

2. 先剪内部镂空的不规则的地方。

3. 再剪对称的部位，对折剪一半。

4. 最后剪外边缘。

年画是逢年过节张贴在房屋里的画，其形象美丽，颜色鲜艳，能增添喜庆气氛。

五堂不滅吉祥

回娘家(农民画)

门神(年画)

年画的另一种形式是门神画，内容是传说中的神仙、英雄，贴在房屋的大门上起降妖镇邪的作用。

农民画是当代民间的一种绘画艺术形式，是农村民俗风情的形象写照，洋溢着质朴热烈的情感。农民画的表现手法自由夸张、稚拙幽默，带有浪漫色彩。

反思与评价

把对《回娘家》的分析写在表格中。

叙述内容和情节	
分析构图和造型手法	
分析色彩的运用	
谈谈你最喜欢的地方	

表现与创作

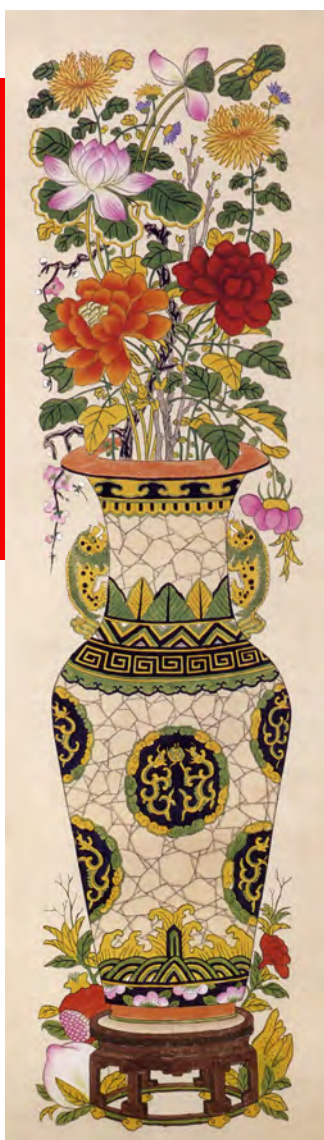
请以四季花开为题材，画一幅有寓意的画。

梅花 用圆圈为花瓣组合在一起。

牡丹 先画出云朵基本形，涂色后再逆时针叠压一圈。

四季平安(年画)

这幅富有寓意的民间美术作品，把春天的牡丹、夏天的荷、秋天的菊、冬天的梅插进了一个花瓶，寄托了人们“四季平安”的美好愿望。

学生作品

荷花 花瓣组合里外呼应，瓣根向心。

菊花 花瓣向外画，花头收拢。

主题 2 西部放歌

民歌是人类社会生活中最早形成的音乐形式，它是衍生一切音乐艺术的沃土，我国丰富多彩的民间歌舞音乐、曲艺、戏曲、器乐都植根于深厚的民歌基础之上。

西部民歌是我国民族音乐宝库的重要组成部分。

感知与体验

抬石头

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

稍快

陕西民歌

1. 山 歌 (哟) 子 来 (么 哟 号 哟 号 号),
 2. 国 王 (哟) 见 我 (么 哟 号 哟 号 号),
 3. 皇 帝 (哟) 见 我 (么 哟 号 哟 号 号),
 4. 孔 夫 子 见 我 (么 哟 号 哟 号 号),

$\dot{1}$ $\underline{\dot{6} \dot{1} \dot{2} \dot{1}}$ | $\underline{\dot{6} \dot{1} \dot{6} 5}$ | $\underline{\dot{6} \dot{1} \dot{6} \dot{1}}$ | $\underline{\dot{6} 5 \dot{6} \dot{1} \dot{6}}$ | $5 - ||$

八 个 (哟) 头 (哟 号 哟 号 号) [牡丹花儿红],
 也 发 (哟) 愁 (哟 号 哟 号 号) [牡丹花儿红],
 也 下 (哟) 马 (哟 号 哟 号 号) [牡丹花儿红],
 也 点 (哟) 头 (哟 号 哟 号 号) [牡丹花儿红]。

拼命号子

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

四川民歌

咳 呀左! 咳 呀左! 咳 左 哦! 咳 左 哦!

咳 左! 咳 左! 咳 左 左 咳 左

咳 呀左! 咳 呀左! 还有五桡! 还有五桡!

哦 咳 左! 咳 左! 咳 左! 咳 左!

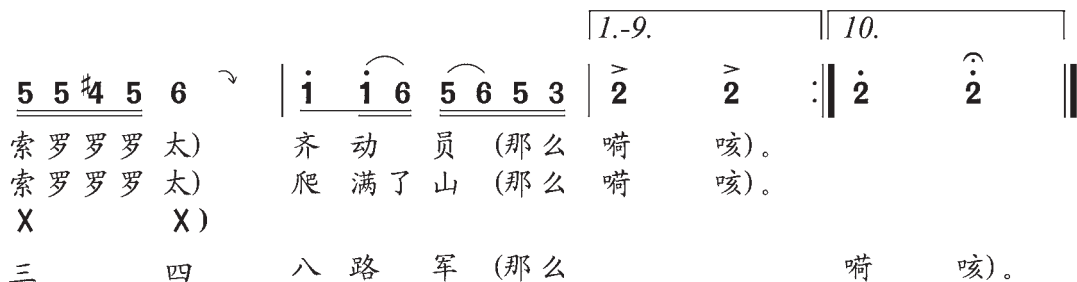
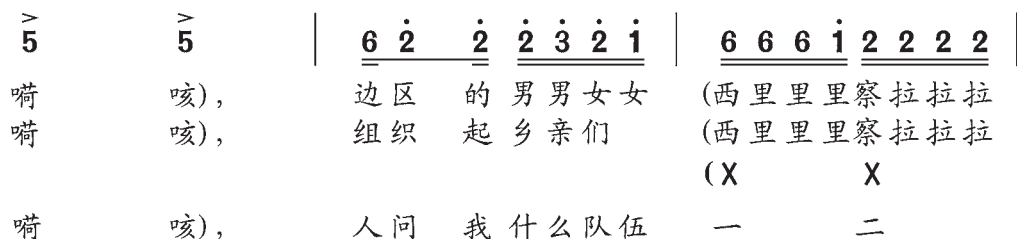
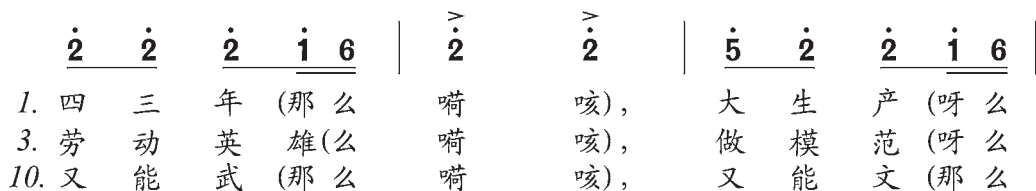
边区十唱

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

中速

陇东民歌

张寒晖填词

请结合旋律线的特点和起承转合的句式特点，与老师一起分析并背唱这几首民歌。

结合歌曲中多次出现的带有十六分音符的节奏型，请同学们轮流即兴创编四拍带有十六分音符节奏型的节奏短句。例如：

表现与创作

在民歌演唱中你体会到了怎样的情感？劳动号子的演唱形式大多是_____。

在生产劳动中，劳动号子所起的作用主要是_____。

要表现出以上特点，我们演唱时，在力度、速度、音色等方面应该如何处理？

感知与体验

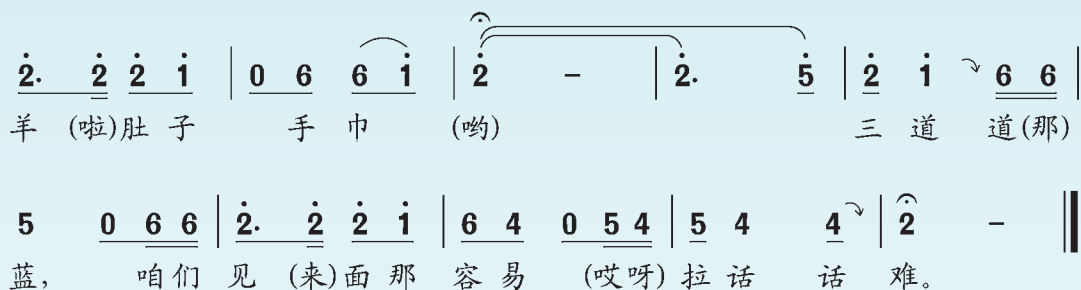
泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林

(信天游)

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

稍慢 自由地

陕北民歌

上去高山望平川

(花儿)

1= $\flat$ B $\frac{4}{4} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{2}{4}$

较自由地

青海民歌

1. 聆听《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》《上去高山望平川》，体会歌曲所表达的情感和演唱的特点。

2. 结合旋律线的进行方向，说一说这两首民歌的旋律特点。

表现与创作

背唱这首民歌，并创编新词演唱。

脚夫调

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

自由地

陕西民歌

$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{0}}$
1. 三	月	里	那	个	太	阳	红	又	红,			
2. 我	想	起	那	个	我	家	心	伤	透,			
$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{5}}$	$\underline{\dot{2}}$	$\underline{\dot{1}}$	$\underline{\dot{6}}$
为	什	么	我	赶	脚	人	儿	哟,	这	样	苦	命?
可	恨	的	那	个	老	财	主	哟,	把	我	逼	走。

练习与拓展

1. 结合《脚夫调》中多次出现的四、五度音程的跳进，请跟着老师在C调和D调中准确歌唱四、五度音程和它们的转位。

$$\frac{4}{4} \quad 1 - 5 - \mid 1 - \underline{\dot{5}} - \parallel 2 - 5 - \mid 2 - \underline{\dot{5}} - \parallel$$

2. 聆听创作歌曲《众人划桨开大船》，感知和思考这首歌曲融入了哪些民歌体裁的元素。

艺术小词典

民歌的体裁 中国民歌丰富多彩，按照体裁可分为劳动号子、山歌、小调。

主题 3 ● 打腰鼓，扭秧歌

自古以来，汉族的歌舞丰富多彩，随着历史的演变，在传承与变化中不断发展。汉族民间舞蹈在北方称作“秧歌”，在南方称作“花灯”“花鼓”。

感知与体验

歌舞交融的胶州秧歌，与鼓子秧歌、海阳秧歌并称为山东三大秧歌，以舒展大方、热情灵巧著称。胶州秧歌音乐大量运用附点节奏型表现动作的“快发力，慢延伸”，呈现了“三弯九动十八态”的形态特征。

独舞《扇妞》运用胶州秧歌的舞蹈语汇，塑造了一个活泼俏丽的“扇妞”形象。舞蹈中扇用得活、脚拧得俏。

艺术小词典

安塞腰鼓 流传在陕西省北部安塞县一带的一种民间鼓舞形式，它以威武刚劲、彪悍激昂、气势磅礴、群而不乱等特点，展示出西北黄土高原农民朴素而豪放的性格，被称为“中国第一鼓”。

练习与拓展

你知道扭秧歌从表演形式上看可分为哪两种吗？下面两幅图中的表演分别属于哪一种？

一个扭秧歌的人

感知与体验

欣赏舞蹈《一个扭秧歌的人》

作品以汉族秧歌的舞蹈语汇，塑造了一个视秧歌为生命的老艺人形象。该作品以独舞辅以群舞的独特方式，表现了民间老艺人对秧歌艺术穷其一生的追求，以及他们朴实无华而又铿锵热烈的情怀。

欣赏舞蹈《黄土黄》

群舞《黄土黄》中演员以浑厚的气势、浓郁的民间风格，传神而有力地展现了黄土高原儿女们热烈奔放的情怀。

结合欣赏过的秧歌表演，谈谈秧歌表演动作的主要特点。

黄土黄

看秧歌(国画)

欣赏舞蹈《看秧歌》

女子群舞《看秧歌》，在秧歌的基础上融入了富有创意的表演风格。“扭”得动人，感染力很强，将人物、场景、故事情节表现得淋漓尽致。

练习与拓展

唱一唱《拥军秧歌》，练一练秧歌步，编一段秧歌扭一扭。

拥军秧歌

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

热烈 愉快地

陕西民歌
安波填词

$\underline{3} \ \underline{5} \ 6 \mid \dot{1} \ \dot{1} \ 6 \mid \underline{5} \ 3 \ \underline{5} \ \dot{1} \mid 5 \ - \mid \underline{3} \ \underline{5} \ 6. \ 6 \mid \dot{1} \ 6 \ \underline{5} \ 3 \mid$
 正 月 里 来 (呀) 是 新 春, 赶 上 (那) 猪 羊

$\underline{2} \ \underline{1} \ \underline{2} \ 3 \mid 2 \ - \mid 5 \ \sim 7 \mid 5 \ \sim 7 \mid \underline{5} \ 3 \ \underline{5} \ 6 \mid 1 \ - \mid$
 出(呀) 了 门。 猪 啊 羊 啊 送 到 哪 里 去?

$\underline{6} \ \underline{1} \ \underline{2.} \ \underline{2} \mid \underline{3} \ \underline{2} \ \underline{1} \ \underline{6} \mid \underline{5} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{6} \mid 5 \ - \mid \underline{2.} \ \underline{1} \ \underline{2} \ 3 \mid \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{3} \mid$
 送 给 (那) 英 勇 的 八(呀) 路 军。 (哎 哟 麻 翠 花 呀

$\underline{5.} \ \underline{3} \ \underline{5} \ 6 \mid 1 \ - \mid \underline{6} \ \underline{1} \ \underline{2.} \ \underline{2} \mid \underline{3} \ \underline{2} \ \underline{1} \ \underline{6} \mid \underline{5} \ \underline{3} \ \underline{5} \ \underline{6} \mid 5 \ - \parallel$
 哎 哟 海 棠 花,) 送 给 (那) 英 勇 的 八(呀) 路 军。

第一步

第二步

第三步

第四步

4 单元

遥远的回响

在漫长的人生旅途中，必定会有一些特别的情景令我们刻骨铭心，必定会有一些特别的旋律震撼心灵。

——《世界文明系列》题记

单元概述

历史的长河源远流长，创造了丰富的文化，孕育了辉煌的艺术。在历史的文化艺术中，凝聚了人类的精神和智慧、追求和理想，留下了亘古不灭的足音。

通过这一单元的学习，我们将了解中国古代音乐的优秀传统文化，学会欣赏中国古代音乐的经典作品，体会那远古的音韵；我们将了解和认识中国古代雕塑艺术的种类、特点和功能。我们将从秦始皇兵马俑的造型，学习人物形象特征的表现方法；我们将走进大漠敦煌，领略那恢弘绚丽的艺术宝库，从精美的造型、生动的故事和婀娜的舞蹈中，感悟祖国艺术的博大精深！

主题 1 ● 悠远深邃的古代音乐

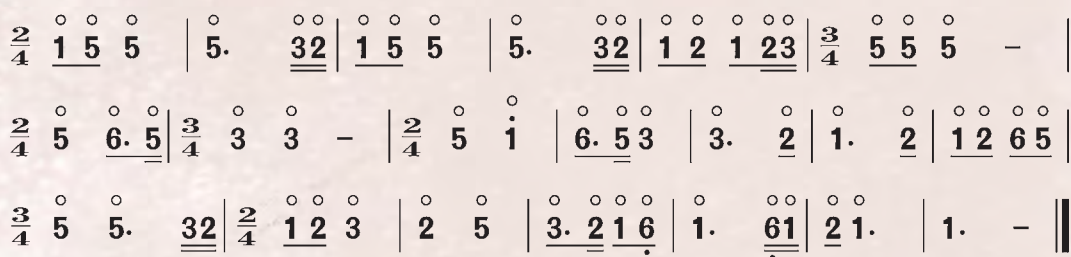
中国是世界上音乐文化发展最早的国家之一。古代音乐文化的发展，奠定了中国音乐的优秀传统，是近现代和当代中国音乐创作与表演的重要源泉。

感知与体验

梅花三弄

1 = F

古 曲
彭修文改编

《梅花三弄》通过对梅花凌霜傲雪神态的描绘，赞颂了梅花的高洁品格，反映了魏晋文人超脱世俗、孤芳自赏的思想情感。请背唱乐曲主题，体会其表达的意境。

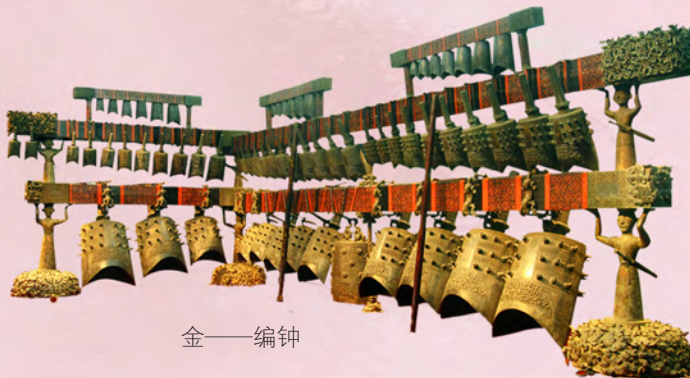
艺术小词典

八音 周朝时，根据乐器的制作材料，将乐器分为八类，即金、石、丝、竹、匏、土、革、木，统称为“八音”。

石——磬

曾侯乙编钟 1978年出土于湖北随州，现存于湖北省博物馆。此编钟全套共65枚，分三层八组悬挂。每枚钟均具备“一钟双音”的特征，全套编钟音域跨五个八度，十二律齐备，可以旋宫转调，体现了我国先秦乐律学理论和实践，以及青铜编钟铸造的最高成就。

金——编钟

表现与创作

《桃夭》是《诗经》中的名篇，是一首贺新娘的诗。诗中以桃树的枝、花、果、叶比喻出嫁少女的美丽和浓浓的喜庆气氛。让我们学唱这首由当代作曲家用合唱形式表现的《诗经》歌曲片段，并背唱主题。

桃 夭

(选自《诗经》)

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

黎英海曲

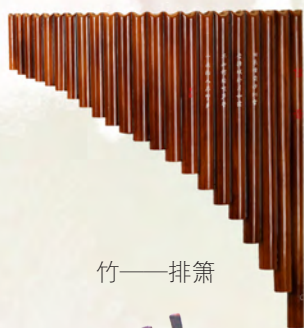
6. $\underline{3 \ 3 \ 0} \mid 3 \ - \ - \mid 2. \ \underline{1 \ 2 \ 0} \mid 3 \ - \ - \mid \underline{1 \ 6 \ 1} \ 3 \mid \underline{2 \ 3 \ 2 \ 1} \ 2 \mid$
 桃 之 夭 夭， 灼 灼 其 华， 之 子 于 归，

1. $\underline{6 \ 6 \ 0} \mid \underline{6} \ - \ 2 \mid \underline{1 \ 6} \ \underline{0 \ 6} \ \underline{6 \ 0} \mid \underline{6 \ 0} \ 0 \ 0 \mid \underline{6 \ 5} \ 6 \ - \mid$
 宜 其 室 家。 宜 其 室 家， 哟 依

$\underline{6 \ 5} \ 6 \ - \mid \underline{5 \ 6} \ \underline{5 \ 4} \ \underline{2 \ 1} \mid 2 \ 6 \ - \mid \underline{1 \ 6} \ \underline{0 \ 6} \ \underline{6 \ 0} \mid \underline{6 \ 0} \ 0 \ 0 : \parallel$
 哟 依， 之 子 于 归， 宜 其 室 家。

丝——琴

竹——排箫

革——鼓

木——柷

土——埙

匏——笙

饮中八仙(中国画) [明]唐寅 临(传) [北宋]李公麟

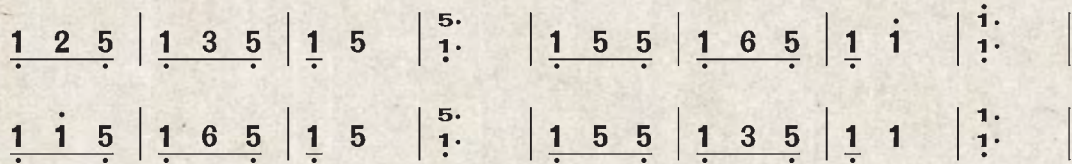
感知与体验

酒 狂

[明]《神奇秘谱》

姚炳炎打谱

1=F $\frac{3}{8}$

在晋代司马氏统治下，士大夫为避免杀戮，隐居山林，弹琴吟诗，借酒佯狂，以洁身自保，并示不满。《酒狂》反映的正是这一特定历史环境下，士大夫阶层的精神状态。

结合《酒狂》乐曲中出现的节拍形式，请同学们在老师稳定拍的衬托下，每人即兴创编四小节八三拍的节奏短句，连续拍击。

神奇秘谱 [明]

九霄环佩琴〔唐〕

仲尼琴〔宋〕

九霄环佩琴为千年古琴，梧桐作面，杉木为底，通体髹紫漆。其声音温劲松透，形制浑厚古朴，自清末以来即为古琴家所仰慕，成为国之瑰宝。

艺术小词典

古琴 亦称瑶琴、玉琴、七弦琴，为中国最古老的弹拨乐器之一，有文字可考的历史有四千余年。其音色淳厚、幽远，音域宽广，深得文人雅士的喜爱。

听琴图(中国画) 〔宋〕赵佶(传)

《听琴图》表现了古人抚琴赏乐的情景。画中主人公居中危坐，双手拨弄琴弦。听者三人神态各异，仿佛陶醉在美妙的琴声之中。画面背景简练，章法布局讲究，诗书画印融为一体，营造了“此时无声胜有声”的意境。

1. 聆听《八音和鸣》——楚调，说说每段的主奏乐器。

工笔人物(中国画) 董新华

2. 聆听北京奥运会颁奖音乐《金声玉振》，讨论音乐主题是以哪首歌曲的旋律为主要材料创作的，乐队中使用了本单元中学到的哪两种古代乐器。

练习与拓展

1. 收集有关“高山流水”的故事并与大家分享。

2. 你学过中国传统乐器吗？请在课堂上展示一下。

艺术小词典

竹林七贤与荣启期（砖画） 1960年出土于南京西善桥南朝初年墓室，这应该是最早的“竹林七贤”图。图中有“竹林七贤”和春秋时隐士荣启期。魏晋间嵇康、阮籍、山涛、王戎、向秀、刘伶、阮咸七位名士，他们因不满时政，逍遥山林，谈玄醉酒，长歌当泣，世称“竹林七贤”。

竹林七贤与荣启期（砖画）〔南朝〕

中国古代古琴名家

伯牙：先秦时期琴家。

师旷：春秋时期著名琴家。

孔子：春秋时著名的教育家、音乐家。

蔡邕：汉末琴家。

蔡琰：汉末女琴家，字文姬，蔡邕之女。

嵇康：魏末琴家、音乐理论家，“竹林七贤”之一。

阮籍：魏晋名士，精于琴道，“竹林七贤”之一。

主题 2 造像生动的古代雕塑

雕塑艺术在我国的历史久远，不同朝代、不同地区的艺术品，在风格上各呈异彩。内容可归纳为三大类：陵墓雕塑（墓室陪葬俑、墓地石雕）、宗教雕塑和反映现实生活的雕塑。

《伏虎》代表了汉代艺术气魄深沉宏大的风格。石雕巧妙地将圆雕、浮雕、线刻等技法融于一体，既粗犷简洁又精细丰富，表现出伏虎的威猛和机警，用以象征墓主人的盖世之功。

伏虎（陕西兴平县 西汉霍去病墓）

《说唱俑》形体动态夸张，面部表情生动传神，好像正表演至精彩处，他手舞足蹈，眉飞色舞，一副幽默、滑稽的样子，使观者如闻其声，如临其境。

说唱俑（成都天回山 东汉墓）

云冈石窟是我国著名的佛教艺术宝库，有石雕佛像51000多尊。其中高14米的释迦佛坐像是其代表作品。佛像气魄宏大，面容端庄，表现出佛家超脱世俗的境界。

释迦佛坐像（大同云冈 北魏石窟）

感知与体验

分析《辟邪》造型和动态有什么特点，表现出什么气势和精神。

《养鸡女》通过刻画一个善良的妇女养鸡不杀，来表现宗教养生戒杀的思想。此石雕人物表情慈祥和蔼，使人感到特别亲切祥和。

辟邪(南京东郊 南朝萧景墓)

养鸡女(重庆大足 南宋石窟)

十二生肖(西安韩森寨 唐墓)

十二生肖俑想象大胆，造型夸张，用了拟人的手法，非常生动有趣。

表现与创作

小型泥塑制作步骤：

1. 概括出大形体。

2. 深入塑造形体细部。

3. 敷色彩绘。

秦始皇陵兵马俑坑道

跪射俑

秦始皇陵位于西安市东郊，其兵马俑是我国目前出土的规模最大、艺术价值极高的兵马俑群，大约有八千余件作品，排列成威武雄壮的军阵场面，呈现出严阵以待、庄严肃穆的气氛。

弩手俑

铜车马

兵马俑的造型令人叹绝，不仅大小酷似真人真马，而且数千件作品形态各异、性格鲜明，创造了将军、步兵、车兵、弓弩手等不同兵种的形象，生动地表现了秦朝将士的精神面貌。

将军俑

秦俑形象在注重整体造型的同时，也注重对单个人物性格的塑造。每个人物的五官、发式、服饰等都塑造得栩栩如生，特别是有些人物的表情，喜怒哀乐鲜明生动，这是塑造者对人物面部五官结构细致观察的结果。

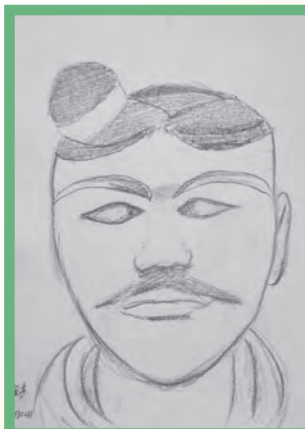

表现与创作

分析秦俑形象的特征，从他们的面部表情分析人物的不同情绪和性格。

临摹本课中任意一个秦俑头像，注意刻画人物特征。

学生作品

主题 3 ● 大漠敦煌

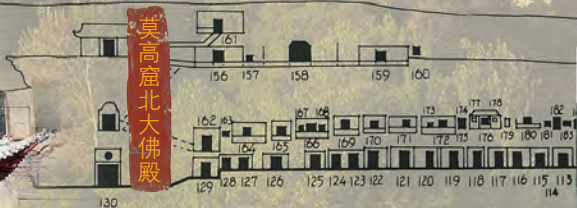
敦煌是中国古丝绸路上的一颗璀璨的文化艺术明珠，莫高窟是敦煌艺术的代表。一幅幅精美的壁画，一尊尊传神的彩塑，以及恢弘的建筑等都凝聚着先人的智慧，留下了人类值得骄傲的文化。

感知与体验

请欣赏敦煌的壁画、彩塑，谈谈你的感受，并根据资料讲一个关于敦煌的故事。

第55窟协侍菩萨（唐代）

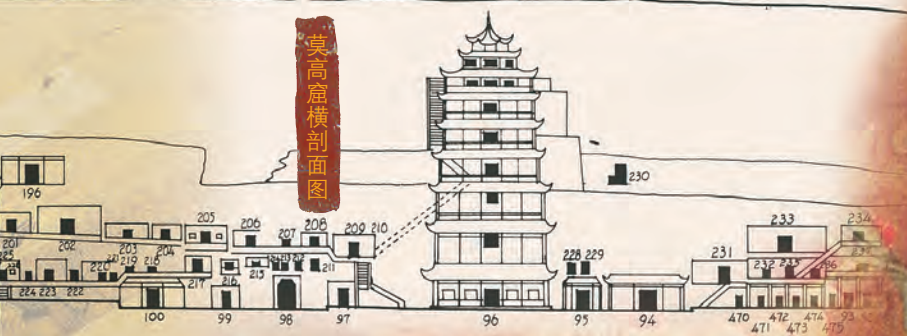

第285窟内景（西魏）

第285窟内景（唐代）

第1窟绢画（唐代）
（现藏大英博物馆）

莫高窟横剖面图

飞天，意为飞舞的天人、天神、天仙，也是神话中的歌舞神、香音神。

飞天奇姿异态，变化无穷，衣裙飘曳，自由飞翔。有的脚踏彩云，徐徐降落；有的昂首振臂，腾空而上；有的手捧鲜花，横空飘游。正如诗人李白咏赞仙女诗：“素手把芙蓉，虚步蹑太清。霓裳曳广带，飘拂升天行。”

表现与创作

用线描或彩绘的方式画一幅敦煌飞天。可以变化飞天的姿态及衣裙。

学生临摹

第285窟绢画（北魏）

第53窟飞天（唐代）

第38窟飞天（唐代）

优美的飞天是敦煌艺术的一个标志，也是中国民族艺术形象的一个代表，被尊称为“东方的维纳斯”。

第254窟萨埵那舍身饲虎(北魏)

第254窟萨埵那舍身饲虎
(后人摹本)

壁画表现了以自我牺牲精神拯救生命的主题，描绘的是佛祖释迦牟尼的前世萨埵那太子与两个哥哥途径山谷，看到几只大小老虎饿得奄奄一息，萨埵那决定舍身饲虎，以拯救生命的故事。萨埵那从悬崖跳下，用自己的身体喂老虎，他的家人造塔以祭萨埵那的灵魂升天。

这幅画运用中国传统壁画的一种表现方法，在一幅画面中表现多个情节。主要人物首先在中间出场亮相，故事情节分布在画面各部，形成一条故事发展的视觉流动线，揭示事物的因果关系。

石窟艺术创造者(中国画) 潘絮兹

这是一幅工笔画。此画作者对敦煌历史具有全面研究，曾长期临摹敦煌壁画。作品用笔工整细腻，设色明丽典雅，构图气势恢弘，生动地表现了当年画工们卓越的艺术造诣。

表现与创作

欣赏美术作品《石窟艺术创造者》，请同学们互相交流对敦煌艺术的认识。

敦煌舞蹈基本动作

表现与创作

通过欣赏讨论、分析中国古典舞的特色，并分小组学习表演简单的敦煌舞蹈。

欢腾伎乐(古典舞)

大飞天(古典舞)

除了《丝路花雨》之外，表现敦煌艺术的舞蹈还有很多，如《飞天》《敦煌古乐》等。让我们欣赏敦煌歌舞，感受舞蹈中所表现的敦煌神韵。

大型民族舞剧《丝路花雨》取材于古丝绸之路上传说的故事和敦煌壁画艺术，歌颂了画工神笔张和歌伎英娘的艺术形象，描述了他们的悲欢离合及与波斯商人伊努斯之间的纯洁友谊。

《丝路花雨》博采中国民族歌舞之长，是中国民族舞剧的典范。其中英娘反弹琵琶舞姿成为经典的“活的敦煌壁画”。

千手观音(古典舞)

丝路花雨(古典舞)

5 单元

唱念做打传神情

不像不是戏，太像不是艺。
悟得情与理，是戏又是艺。

—— 张德成

单元概述

戏曲艺术深深植根于我国人民的文化生活之中，它具有浓厚的民族性和浓郁的中国韵味；它既具有通俗化、大众化的特点，又有极高的审美价值；它源于生活又高于生活，以唱、念、做、打等多种表现形式体现出艺术的综合性；它既积淀着民族的历史文化，又在不断地发展中反映着时代精神。

本单元的学习中，请同学们走近戏曲，了解戏曲常识，接触经典作品，体验戏曲艺术那种“虚拟的时空，严格的程式，写意的境界”，感受戏曲的神韵，从而热爱、继承和发展民族文化艺术。

主题 1 ● 梨园百花

我国的戏曲艺术具有悠久的历史，在发展过程中逐渐形成了独特的完整体系，在世界戏剧中独树一帜。

清代，北京聚集了全国各地的戏曲演出，在融合了各地方戏曲精华的基础上，逐渐形成了京剧，成为祖国戏曲艺术的集中代表。

京剧把人物归纳成“生、旦、净、丑”等行当。表演的主要特点是“唱、念、做、打”，用源于生活又虚拟化、艺术化的程式来表现生活。

生

是男性角色。有老生、小生、武生之分。

老生—《赵氏孤儿》
中的程婴

小生—《西厢记》
中的张生

唱功花脸—《铡美案》
中的包拯

做功花脸—《战宛城》
中的典韦

净

因脸部化妆丰富，故又称“花脸”。有唱功花脸和做功花脸之分，表现性格相貌有突出特点的男性角色。

旦 是女性的角色。有青衣、花旦、刀马旦、老旦之分。

老旦—《四郎探母》
中的余太君

刀马旦—《刘金定》
中的刘金定

丑 是语言幽默、表演滑稽的角色，男女、正反等角色都有。因脸部有一小块突出的化妆，故又称“小花脸”。

武丑—《三岔口》
中的刘利华

练习与拓展

京剧中人物归纳成“生、旦、净、丑”四大行当，每一行当又根据年龄、身份、性格等因素划分为若干类。请查阅相关资料，归纳出各类角色的主要特点。

文丑—《徐九经升官记》
中的徐九经

京剧的基本功主要有“四功五法”。“四功”指唱、念、做、打；“五法”指手、眼、身、法、步，即手势、眼神、身段、技法、台步。

唱 指唱腔技法，讲究“字正腔圆”。

《玉堂春》
中的苏三

感知与体验

苏三离了洪洞县 (京剧《女起解》选段)

(西皮流水)

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

6 2 | 1 2) | 2̣3̣2̣ | i | 0 i | 6 5 | 3 3 | 3 5 |

苏 三 离 了 洪 洞

6. i | 3. 5 | 6 | 3(5 6 i | 5) i | 5. 6 | 5 (3 6 | 5) 3 |

县， 将 身 来 在 大 街 前。 未

3 5 | i | 6 5 | i i | 3 5 | 6 4 | 3. 5 | 6 3 | 0 i |

曾 开 言 我 心 内 惨， 过 往 的 君 子 听

5. 6 | 5 (3 6 | 5) i | 6 5 | 3. 6 | 5 | 6 i | 3 5 | 6 5 |

我 言： 哪 一 位 去 往 南 京 转， 与

3. 5 | 6 3 | 0 i | 5. 6 | 5 0 | 3. 5 | i i | 3 5 | 6 7 |

我 那 三 郎 把 信 传， 就 说 苏 三 把 命 断 来

6 5 | 5. 6 | 3 5 | 6 | 5 6 | i | 5 i | 6. i | 3 | 5 ||

生 变 犬 马 我 当 报 还。

请学唱《苏三离了洪洞县》。

穷人的孩子早当家

(京剧《红灯记》选段)

(西皮原板)

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

提 篮 小 卖   拾 煤 渣， 担 水

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

劈 柴   也   靠 她。 里 里

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

外 外   一   把 手， 穷 人 的

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

孩 子   早   当 家。

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

栽 什 么 树 苗 结 什 么 果，   撒

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

什 么 种   子，   开 什 么 花。

请同学们学唱并表演《穷人的孩子早当家》。

《红灯记》中的李玉和和李铁梅

念

即念白，是朗诵技法，有“千斤念白四两唱”之说。念白分为“京白”“韵白”。

感知与体验

《击鼓骂曹》中的祢衡

学念下面所举念白段落，体会所表达的情感与韵味。

《击鼓骂曹》

祢衡：“你且听道，你虽居相位，不识贤愚，贼的眼油也；不纳忠言，贼的耳油也；不读诗书，贼的口油也；常怀篡逆，贼的心油也！我乃是天下名士，你将我屈为鼓吏，羞辱与我，犹如阳货害仲尼，臧仓毁孟子。轻慢贤士，曹操，曹操，你真匹夫之辈也！”

《贵妃醉酒》定场诗

丽质天生难自捐，
承欢侍宴酒为年。
六宫粉黛三千众，
三千宠爱一身专。

《贵妃醉酒》中的杨贵妃

《将相和》

《将相和》中的蔺相如和廉颇

廉颇：“哎呀，丞相啊！俺廉颇胸襟狭小，不该藐视贤才，得罪了丞相。如今身背荆杖，到府请罪，望丞相念在同朝的分上，打也打得，罚也罚得，还望你多多地训教呐！”

《蒋干盗书》

蒋干：“‘荆襄降将蔡瑁、张允拜上都督，某等降曹，非图仕禄，迫于势耳。今以赚北军困于寨中，但得其便，即将曹贼之首献于麾下，早晚人到，必有关报。幸勿见疑，先此敬复。’啊呀！丞相呀，你好险呐！”

《蒋干盗书》中的蒋干

练习与拓展

在学习了京剧念白之后，请同学们找几句生活中的对话，用“京白”的形式朗诵出来。

做

指做功，是身段和表情技法。

《拾玉镯》中的孙玉姣

《卖水》中的梅英

《卖水》

(数板)

清早起来什么镜子照？梳一个油头什么花香？
脸上擦的是什麼花粉？口点的胭脂是什么花红？

(数板)

清早起来菱花镜子照，梳一个油头桂花香，
脸上擦的桃花粉，口点的胭脂杏花红。

(流水)

什么花姐？什么花郎？
什么花的帐子？什么花的床？
什么花的枕头床上放？什么花的褥子铺满床？

(数板)

红花姐，绿花郎。
干枝梅的帐子，象牙花的床，
鸳鸯花的枕头床上放，木樨花的褥子铺满床！

表现与创作

欣赏过《卖水》，请你跟着念一念、唱一唱、
做一做，亲身体验其中的唱、念、做。

打

指表演中的武打动作，是在中国传统武术基础上形成的舞蹈化武术技巧组合。

《闹天宫》中的孙悟空

《三岔口》中的刘利华和任堂惠

《九江口》中的张定边和华云龙

练习与拓展

观赏京剧武打动作，寻找武打动作与中国传统武术、舞蹈的共同点。

感知与体验

越剧 是我国重要的戏曲种类之一，已有100余年的历史，主要流行于浙江、上海、江苏、福建等地。代表剧目有《梁山伯与祝英台》《王老虎抢亲》《五女拜寿》《追鱼》等。

越剧电影《梁山伯与祝英台》中的梁山伯和祝英台

我家有个小九妹 (越剧《梁山伯与祝英台》选段)

(5. $\dot{1}$ 6 5 3535 656 $\dot{1}$ | 5. 6 5 65 0 4 3523 | 1 2. 1 2 5 |

我 家 有 个

3532 2. 3 2^v(5 4 3) | 1 1 65 3 5 | 5. 6 1276 5 (25 4376) |

小 九 妹， 聪 明 伶 俐 人 钦 佩，

5. 6 1 2312 3 0 | 2 3 5 2 7 6 | 5 6156 1 1 6 0 |

描 龙 绣 凤 称 能 手， 琴 棋 书 画

(5. 6 4 3 2343 5)

1. 2 3 5 2. 3 7 6 | 5 - 0 0 6 | 1 1 65 3 5 |

件 件 会。 我 此 番 杭 州

6765 5 6765 3 0 | 5. 6 1 60 1. 2 3 5 | 5 6¹6 1. 0 |

求 名 师， 九 妹 一 心 想 同 来。

7656 6 5 3 5 2 16 | 7676 5 7 6 5 6 | 5 56 1 6. 2 7 6 |

我 以 为 男 儿 固 须 经 书 读， 女 孩 儿 读 书

5. 6 162 1. 0 | 7 6 7 2 5 2 0 | 2 76 5 2 6 7 |

也 应 该。 只 怪 我 爹 爹 太 固 执，

(0 4 3523)

2 6765 5. 6 7 | 2 72 6 5 5 35 3 0 | 1 5656 7672 7 6 | 5 - 0 0 ||

终 于 留 下 小 九 妹。

黄梅戏 是安徽的主要地方戏曲剧种，它源自湖北黄梅，发祥于安徽安庆，流行于安徽、江西及湖北地区。代表作有《天仙配》《女驸马》等。

谁料皇榜中状元

(黄梅戏《女驸马》选段)

1. 为 救 李 郎 离 家 园， 谁 料
2. 我 也 曾 赴 过 琼 林 宴， 我 也 曾

皇 榜 中 状 元。
打 马 御 街 前。

1. 2 5 3 | 2. 3 2 1 2) | 6 5 6 1̇ | 1̇ 6 5 3 | 3. 5 6 5 |
中 状 元 着 红 袍， 帽 插 宫 花
个 个 夸 我 潘 安 貌， 原 来 纱 帽

5 3 5 3 2 1 2 | 0 3 5 2 | 5. 6 5 3. 2 | 1 - :|| 6 5 6 |
好 (哇) 好 新 鲜 哪。 我 考
罩 (哇) 罩 蝉 娟 哪。

1̇ 1̇ 6 5 | 3 1̇ 6 5 | 6. 1̇ 6 5 | 3 2 3 5 | 1̇ 2̇ 1̇ 6 5 |
状 元 不 为 把 名 显， 我 考 状 元 不 为

1. 2 5 3 | 2 - | 6 5 6 1̇ 1̇ | 1̇ 2̇ 6 5 3 | 3. 5 6 5 |
做 高 官。 为 了 多 情 的 李 公 子， 夫 妻 恩 爱

5 6 5 3 2 1 2 | 0 3 5 2 | 5 6 5 5 3. 2 | 1. (3 2) 1̇ 2̇ 3̇ 5̇ 2̇ 1̇ 6 | 1̇ - ||
花 好 月 儿 圆 哪。

黄梅戏《女驸马》中的冯素贞和李兆廷

豫剧 是河南省的主要剧种之一，由山陕梆子结合河南土语及民间曲调发展而成，现流行于河南、河北、山西、山东等省份。代表剧目有《铡美案》《花木兰》《穆桂英挂帅》《唐知县审诰命》《朝阳沟》等。聆听学唱《谁说女子不如男》，体会豫剧唱腔的韵味。

常香玉饰演的《花木兰》

谁说女子不如男

(豫剧《花木兰》选段)

(二八板)

2 | 5. 2̣ | 6̣ 5̣ 5̣ | (5 7 6 5 | 7 6 5) | 0 2̣ | 2̣ 7 5 6 |

刘 大 哥 讲(啊) 话 理 太

3̣ 7. 0 | 2̣ 5 6 | 2̣ 2̣ 5 | (5 7 6 5 | 7 6 5) | 0 2̣ | 7 2̣ 7 6 |

偏, 谁 说 女 子 享 清

5. (6 7 6) | 5. 5 5 | 2 0 | 5 3 5 6 | 7 6 7 | 7̣ 2̣. 5 |

闲。 男 子 打 仗 到 边 关, 女 子

6 5 5 | (2̣ 2̣ 7 6 | 2̣ 4̣ 5) | 0 2̣ | 6 2̣ 7 6 | 5. (6 7 6) |

纺 织 在 家 园。

(二八连板)

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

白 天 去 种 地, 夜 晚 来 纺 棉, 不 分 昼 夜

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

辛 勤 把 活 干, 将 士 们 才 能 有 这 吃 和 穿。

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

你 要 不 相 信 哪 请 往 这 身 上 看, 咱 们 的 鞋 和 袜,

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

还 有 衣 和 衫, 千 针 万 线 可 都 是 她 们 连 呐!

昆曲 是中国古老的剧种，发源于江苏昆山，对中国其他戏剧艺术影响很大。昆曲把表演、唱念、做舞巧妙结合，细腻优雅，抒情性强，是中国传统戏剧的典型代表。

《牡丹亭》是昆曲的经典剧目。本世纪初由海峡两岸艺术家创作演出的青春版《牡丹亭》推陈出新，盛况空前。

青春版《牡丹亭》中的杜丽娘和柳梦梅

艺术小词典

关汉卿 元代戏曲家，中国古典戏剧的奠基人，创作题材广泛，涉及悲剧、喜剧、正剧，在艺术结构、戏剧冲突、人物塑造、语言风格等方面都取得了

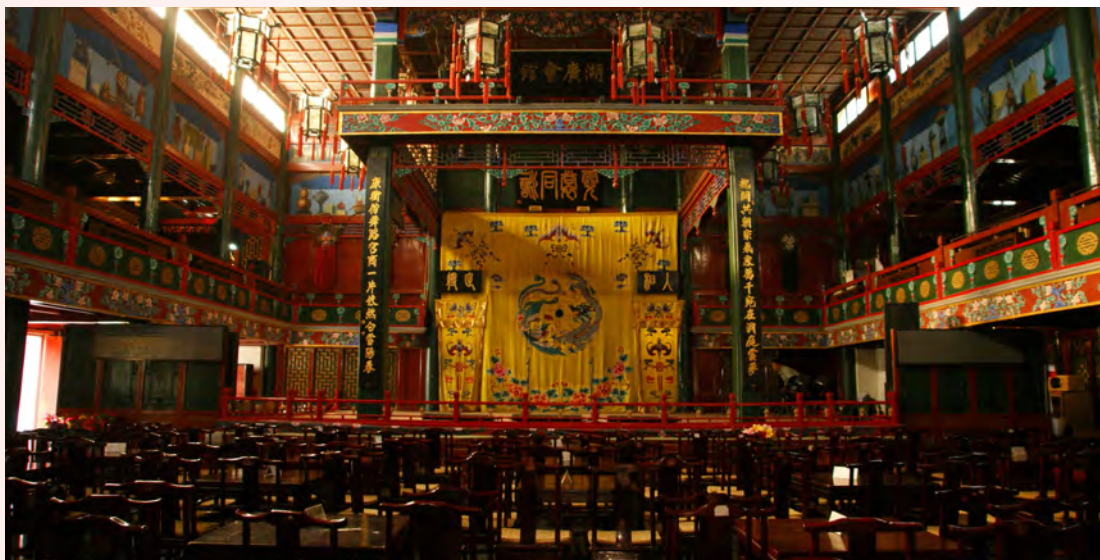
关汉卿(中国画) 李斛

巨大成就。代表剧目主要有《窦娥冤》《望江亭》《单刀会》等。

练习与拓展

中国的戏曲曲种十分丰富。除本课介绍的之外，你还知道哪些曲种？查阅资料并与大家分享。

请你分析中国传统剧院的特点。

传统戏曲剧院（北京湖广会馆内的戏楼）

主题 2 ● 京剧脸谱

京剧脸谱是我国戏曲特有的化妆形式，通过夸张的造型和设色塑造人物形象，刻画人物性格。在长期的表演实践中，京剧脸谱形成了一定的谱式，分别表现人物的不同个性。随着戏曲艺术的发展，京剧脸谱又有灵活的变化和创新。

曹 操
(白整脸)

关 羽
(红整脸)

张 飞
(黑十字门脸)

孟 良
(葫芦门脸)

孙悟空
(象形脸)

关 胜
(红三块瓦脸)

典 韦
(黄三块瓦脸)

窦尔敦
(蓝碎花脸)

程咬金
(绿碎花脸)

窦 虎
(黄歪脸)

京剧脸谱的造型主要有：整脸、六分脸、十字门脸、三块瓦脸、碎花脸、象形脸等。

京剧脸谱的设色主要有：
 红脸（象征忠勇、有血性）
 蓝脸（象征刚勇）
 黄脸（象征智勇兼备）
 绿脸（表示鲁莽）
 黑脸（表示刚正不阿）
 白脸（表示奸诈或凶煞）

徐延昭（红六分脸）

画脸谱

马谡

张定边

马谡和张定边脸谱都是三块瓦脸，不同的是眉眼、眉头攒的造型。马谡的眉毛、眼角都向上挑，眉头攒锋利坚挺，表现出马谡的刚愎自用、自命不凡。张定边的眼角下落，眉毛出现弯曲，眉头攒拧成一个疙瘩，表现老将军的深谋远虑和小心谨慎。

张定边

姚期

姚期

姚刚

姚刚是姚期之子。脸谱同为黑十字门脸，表示其父子关系。

姚期是年迈老臣，所以眼角向下落，眉毛缩短，且用灰色。姚刚血气方刚，初生牛犊不怕虎，好打抱不平，所以眼角、眉毛都挑上去，而且卷动起来，嘴角向下咧，令干坏事的权贵生畏。

感知与体验

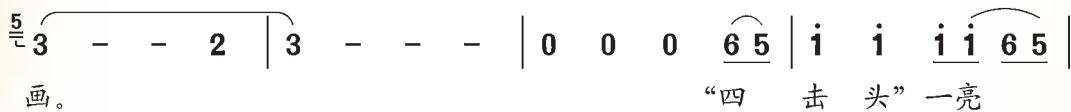
1. 从京剧脸谱中选择一个人物，查找相关资料，讲他的故事，分析其脸谱的表现力。
2. 选择一个你喜欢的京剧脸谱进行临摹。

唱脸谱

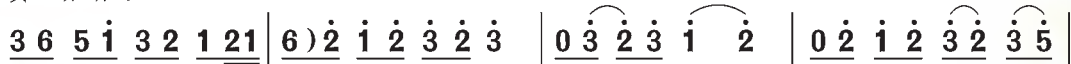
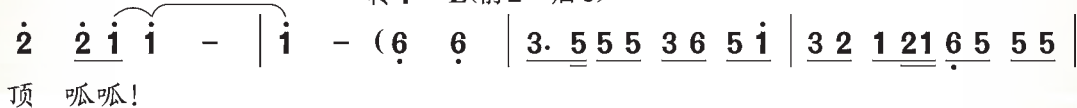
阎 肃词

姚 明曲

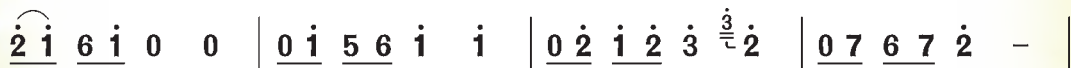
1= $\flat$ B $\frac{4}{4}$

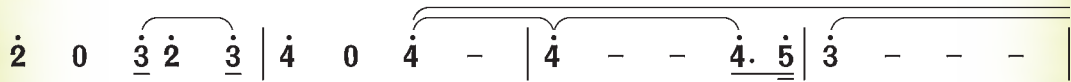
转 1= $\flat$ E (前 2 = 后 6)

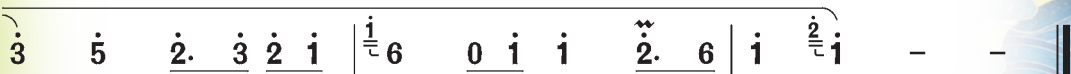
{ 蓝 脸 的 窦 尔 敦 盗 御 马, 红 脸 的 关 公
紫 色 的 天 王 托 宝 塔, 绿 色 的 魔 鬼
一 幅 幅 鲜 明 的 “ 鸳 鸯 瓦 ”, 一 群 群 生 动 的

战 长 沙, 黄 脸 的 典 韦, 白 脸 的 曹 操, 黑 脸 的 张
斗 夜 叉, 金 色 的 猴 王, 银 色 的 妖 怪, 灰 色 的 精
活 菩 萨, 一 笔 笔 勾 描, 一 点 点 夸 大, 一 张 张 脸

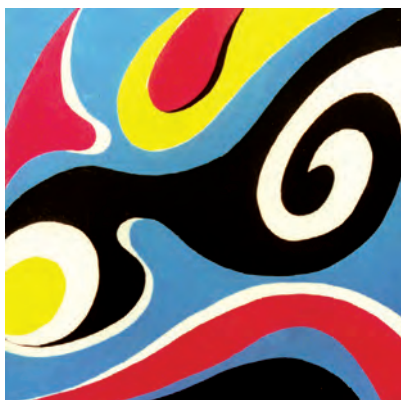

飞 叫 喳 喳!
灵 笑 哈 哈!
谱 美 佳 佳!

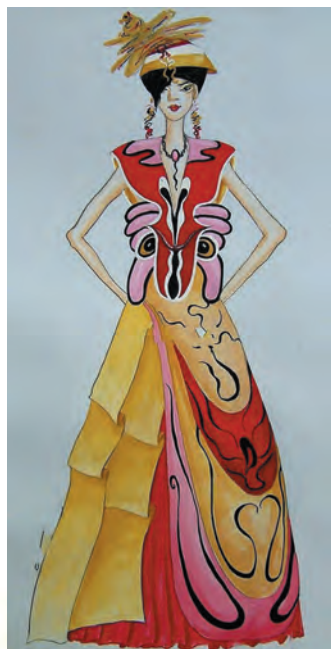
京剧脸谱具有独特的形式美感，其中富有动感的线条、鲜明丰富的色彩对比等，都是表现力很强的造型元素。如果在传统造型的基础上进行变化，就可以产生更优美、更有趣、更理想的图案，创造出新的作品。

根据窦尔敦脸谱设计的图案

根据张飞脸谱设计的图案

运用脸谱元素设计的时装

运用脸谱元素设计的提包和运动鞋

表现与创作

请用京剧脸谱的元素创作一幅画或制作一件装饰品。

反思与评价

请你分析，右图运用了京剧脸谱的什么元素？是如何通过形和色来表现“生命在于运动”主题的？

生命在于运动（装饰画）

6 单元

世界有我更精彩

了解自己，是永远无止境的。

—— 希腊阿波罗神庙入口处名言

单元概述

成长是一个充满思考、困惑的宝贵历程，虽然其中会有起伏，但总会是一路向前。在成长的过程中，我们不仅需要阳光雨露、亲情关爱，更需要依靠自己的力量，认识自我，看清前方的路，坚定地走出自己的一片天地，让世界因为有你而更加精彩。

本单元通过自我艺术形象的设计和表演，在展示自我的过程中认识自我，表现自我，并通过绘画、书籍设计和歌唱等艺术形式表达对美好明天的畅想。

主题 1 ● 请你认识我

在这多姿多彩的世界里，花季的你是什么样子？是否希望多得到一点关注，多一些展示自己的机会？让我们用绘画、舞蹈、表演等艺术形式，尽情地表现自己独特的个性和魅力吧！

感知与体验

请你试一试用不同的语调说出“我”，并在横线上写出用各种语调表达而产生的不同心理感受。

“我？”_____

“我。”_____

“我……”_____

“我！”_____

表现与创作

1. 用动作、表情等表演形式将自己的名字展现出来。

2. 根据自己的个性特点为自己写一首小诗，朗诵给大家听，或为自己设计一份简历，让别人更了解你。

我的成长

我的名字（用喜欢的颜色写）	
我的星座或属相 （画出小图标）	
我的爱好（设计成谜语）	
我最喜欢的一本书 （为它另设计一个封面）	
我最喜欢的歌曲 （勇敢地唱出来）	
我最喜欢的艺术形式	
我最 _____	

反思与评价

让我们整理自己的照片，放入最上面的纸箱中，回顾成长历程，想想自己的变化，并同大家分享你成长中难忘的故事。

青春最美好，最富有创造力。请加入“我的风采我设计”的活动中来吧！

青春期的情感和表情就是这么丰富！

我和我的家

我哭！我笑！
我伤心！我快乐！
我空虚！我充实！
我压抑！我奔放！
我要飞……

谁是我

表现与创作

签名能够体现自己的个性，表现出丰富的情趣。试着设计一下你的签名，中文或英文都可以。

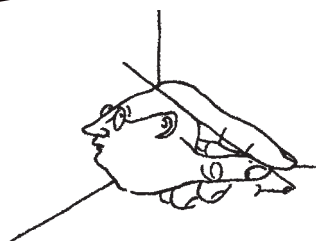

【日】小平正二签名

表现与创作

你了解自己吗？为自己画一张自画像吧！你会选择什么样的表现形式呢？是漫画、素描、国画，还是卡通、拼贴，为什么？

韦尔乔自画像

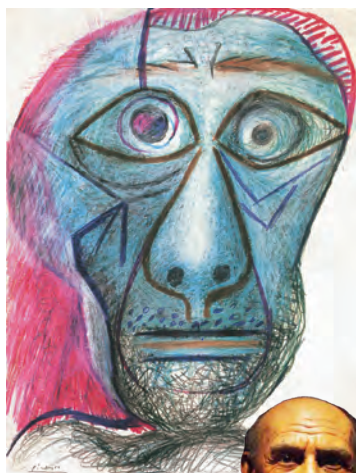
学生作品

“我是什么样的人？”这是人们经常思考的问题，很多画家以自画像的形式表达出对“我”的认识，每张作品都凝聚着画家对自己的评判和剖析。

自画像的形式有很多种，让我们欣赏一些画家的自画像，看看他们是如何表达自我的。

〔西〕毕加索自画像

〔德〕柯勒惠支自画像

王玉平自画像

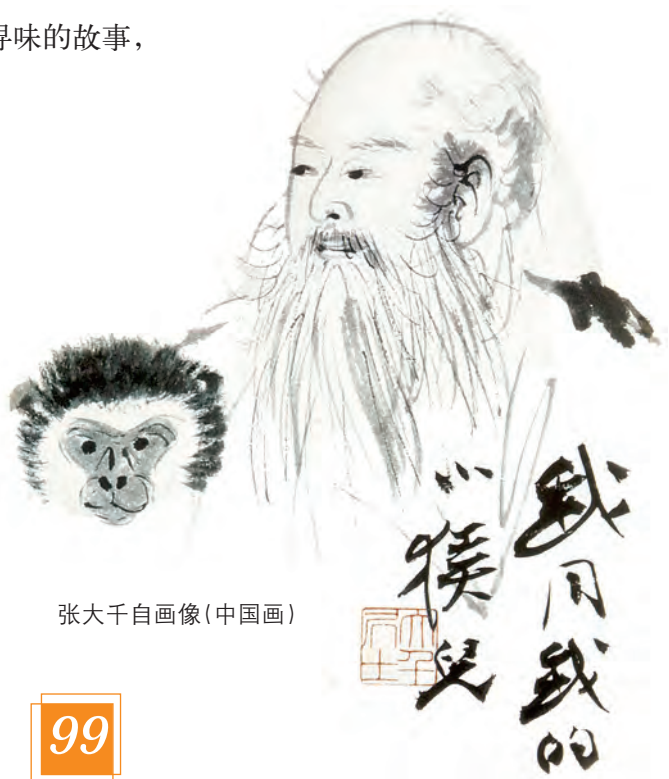

感知与体验

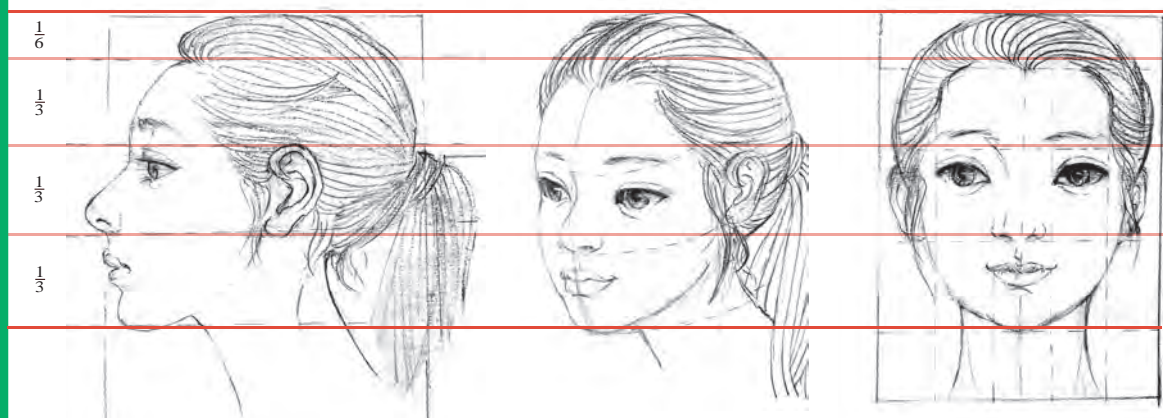
每一个自画像后面都有耐人寻味的故事，你能自己找出相关资料吗？

梵高在画他的自画像

张大千自画像(中国画)

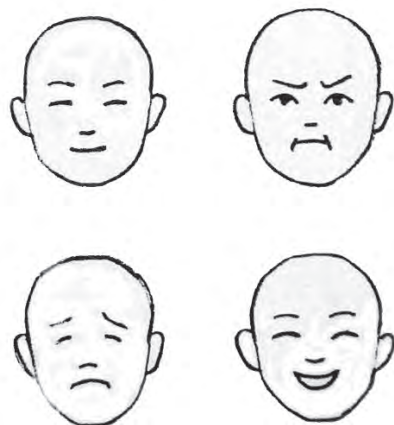

人物头像写生比例

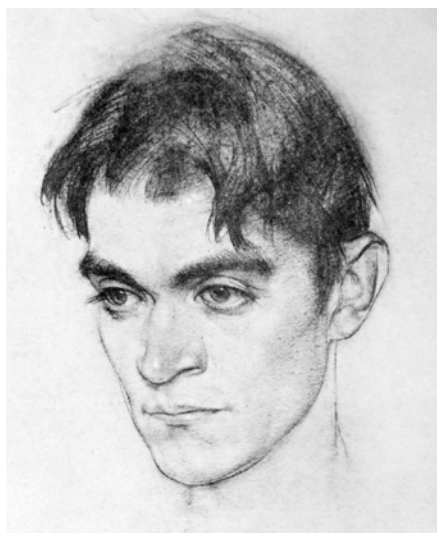
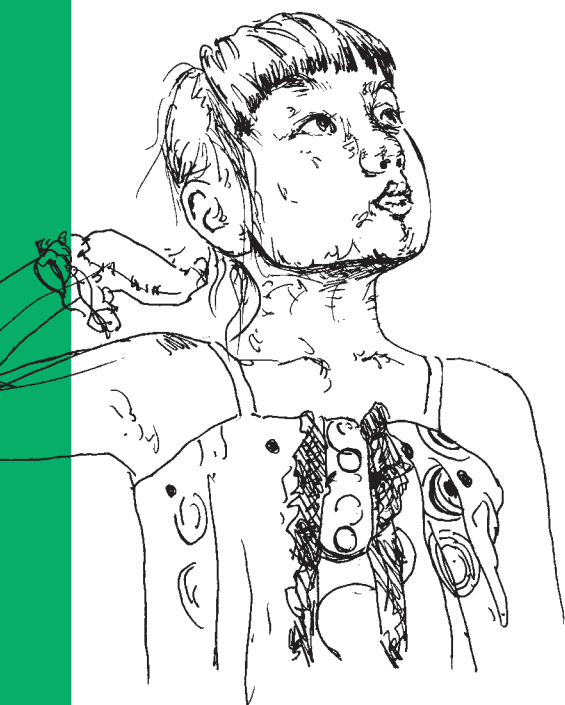
人物头像写生首先要侧重观察，表现人的脸型、五官比例、五官形状、发型等方面的特征。

头像写生还要注意所画人物的面部角度。在平视中，面部一般有正面、半侧面、侧面的变化。不同的角度有不同的效果。

如果有条件，把头像写生扩展为 人物半身像写生，能表现人物的姿态和服装，人物形象会更加生动。

人物主要表情示意图

人物写生 [俄] 费钦

人物写生 徐悲鸿

人物写生 [法] 马蒂斯

表现与创作

为同学画张像。

学生作品

主题 2 ● 和谐的共鸣

感知与体验

布谷鸟

德国民歌

♩ = 140

第一声部

1. 田野处处歌声扬, 高唱是布谷
2. 陶醉这鸟声叫鸣, 声声乐意倾

第二声部

(与第一声部歌词相同)

鸟。甜美秀气声醉人, 欢笑像散开
听。传遍了远山远洋, 一起愉快呼

了。 *f* Cuc - koo, cuc - koo, 高唱美妙曲
应。 Cuc - koo, cuc - koo, 高唱美妙曲

Cuc-koo cuc-koo

调。 Cuc - koo, cuc - koo, 春到后去寂寥。
调。 Cuc - koo, cuc - koo, 春到后去寂寥。

Cuc-koo cuc-koo

在两声部的配合中, 学习倾听, 感受音调、节奏在对比中创造的和谐美。

Viva la musica

[德] 普里托乌斯曲

艺术小词典

卡农 是一种以模仿手法构成的复调音乐形式。卡农形式的歌唱也称“轮唱”。是由若干个声部相互交叠，先后相距一拍或一小节模仿前一声部的旋律出现的演唱形式。这种形式使音乐产生此起彼伏的效果和热烈的气氛。

练习与拓展

正确的歌唱呼吸

1. 吸气时，口、鼻同时如“闻花香”般深深吸入。试一试，你能否感到下腹部的涨起？

2. 呼气时，发出“嘶”的长音，努力使声音持续而稳定；也可发出“嘶、嘶……”的短音，体会下腹部的弹性。

拉德斯基进行曲

[奥] 老约翰·施特劳斯曲

背唱乐曲主题，感受音乐的节奏特点。

新年快到了，搜集适合在新年音乐会上演奏的音乐作品，并与同学分享。

艺术小词典

《拉德斯基进行曲》是老约翰·施特劳斯最著名的代表作，是一首流传最为广泛的进行曲，经常作为音乐会的返场曲目。每年著名的维也纳新年音乐会也总是以这首曲子作为结束曲，并已成为一种传统。

练习与拓展

小小音乐会

运用本学期学习、掌握的歌唱方法，演唱一首你最喜欢的歌，与大家分享。

主 编 杨立梅
副 主 编 周 杰 李金祥
编写人员 周 杰 李金祥 冯树远 鞠 红
吴 刚 孙 玥 张 漫 张 璐

出 版 人 所广一
封面设计 荆世鹏
责任编辑 李红蕾 高文娟
责任校对 贾静芳
责任印制 叶小峰

图书在版编目 (C I P) 数据

义务教育教科书. 艺术. 七年级. 上册 / 杨立梅主
编. —北京: 教育科学出版社, 2012. 7 (2021. 7重印)
ISBN 978-7-5041-6640-1

I. ①义… II. ①杨… III. ①艺术—初中—教材
IV. ①G634

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第152330号

义务教育教科书
艺术 七年级 上册
YISHU

出版发行 教育科学出版社
社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲9号
邮 编 100101
传 真 010-64891796

市场部电话 010-64989009
编辑部电话 010-64989534
网 址 <http://www.esph.com.cn>
电 子 邮 箱 art@esph.com.cn

经 销 各地新华书店
印 刷 天津市光明印务有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 6. 75
定 价 12. 29元

版 次 2012年7月第1版
印 次 2021年7月第10次印刷

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。