

九年级·上册

义 务 教 育 教 科 书

教育科学出版社

义 务 教 育 教 科 书

yishu

九 年 级 ● 上 册

教 育 科 学 出 版 社

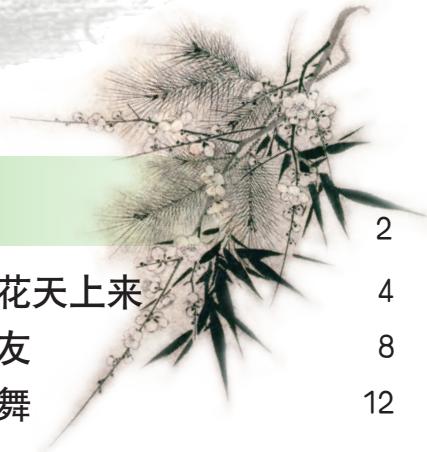
北 京

目 录

1 单元 冬天礼赞

1

主题 1	● 我像雪花天上来	2
主题 2	● 岁寒三友	4
主题 3	● 冬日之舞	8
		12

2 单元 和谐之美

2

主题 1	● 和谐的音响	14
主题 2	● 变化统一	16

3 单元 欧洲随想

3

主题 1	● 欧洲民间音乐	32
主题 2	● 欧洲民间舞蹈	34
主题 3	● 欧洲古典美术	38
		42

4 单元 民族的讴歌

4

主题 1	● 故乡情深	52
主题 2	● 俄罗斯巡回展览画派	54
主题 3	● 中国古代绘画	60
		62

5 单元 乡谣土韵

5

- 主题 1 ● 多姿多彩话说唱
主题 2 ● 一招一式演古今

68

70

74

6 单元 生活高品位

6

- 主题 1 ● 用艺术设计生活
主题 2 ● 我们也来评电影

78

80

84

1单元 冬天礼赞

主题 1：我像雪花天上来

主题 2：岁寒三友

主题 3：冬日之舞

大雪压青松，青松挺且直。要知松高洁，待到雪化时。

——陈毅

单元概述

寒冷是冬日的特征。冰封大地时，大地正孕育着生机。松、竹、梅因它们的生长特性被人们赋予了坚强挺拔、不屈不挠的精神，被称赞为“岁寒三友”。北国的冬天“千里冰封，万里雪飘”，“银装素裹，分外妖娆”，这沁人心脾的圣洁，怎不令人赞叹！

在本单元中，同学们可以通过朗诵诗歌和歌唱来赞美冬天，抒发情怀，还可以通过学习松、竹、梅的画法，体验它们高洁、不屈的精神。

冬天的故事（中国画）梁文博

主题 1 ● 我像雪花天上来

○ 感知与体验

我像雪花天上来

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

中速稍慢 深情、抒情地

(1.) $\underline{\underline{56}} \underline{7} 3.$ | 6. $\underline{\underline{23}} \# \underline{4} 2.$ | 2 $\underline{6} \flat \underline{6}$ | 5 - | 5 7 $\underline{2} \cdot \underline{1}$ | 1 - - -)

|: 5 i 7 i 5 3 | 5 i 7 i 5 - | 5 i 7 i 5 3 | 4 5 6 6 2 3 4 5 - |

1. 我像一朵雪花 天上 来， 总想飘进你 的 情 怀。
2. 我像一片秋叶 在 飘 零， 多想汇入你 的 大 海。

晓光词

徐沛东曲

5 i 7 i 5 3 | 5 i 7 i 6 - | 6 2 # i 2 7 5 | 4 5 3 2 1 - |

可是你的心 扉 紧锁不 开， 让我在外孤 独 徊 徊。
可是你的眼 里 写着无 奈， 把我的爱浸 入 |

2. |

1 0 0 0 | 0 0 0 0) | 4 5 3 i - | i - |
浓浓 悲哀。

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

难道我像雪 花 一 朵 雪 花， 不能 获得 阳 光 炽 热的爱，
你可知道雪 花 坚贞的向往， 就是 化作 水 珠 也 渴 望 着 爱，

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

难道我像秋 叶 一 片 秋 叶， 不能 获得 春 天 纯 真 的 爱。 }
你可知道秋 叶 不懈的追求， 就是 化作 泥 土 也 追 寻 着 爱。 }

|: 3 2 2 i i 7 6 | 3 4 5 6 5 5 - | 6 7 i 7 6 7 i 7 | 5 3 3 2 3 2 - |

啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 我 的 情 怀， 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 我 的 大 海，

I. |

3 2 2 i i 7 6 | 6 4 3 4 6 - | 5 6 7 i 2 5 | 4. 3 2 i - :|

啦 啦 啦 啦 啦 啦 啦 我 的 向 往， 我 的 追 求 永 远 不 会 改。

|2. |

5 6 7 i 2 5 | 4. 3 2 i - | i - - - | i 0 0 0 ||

我的 追 求 永 远 不 会 改。

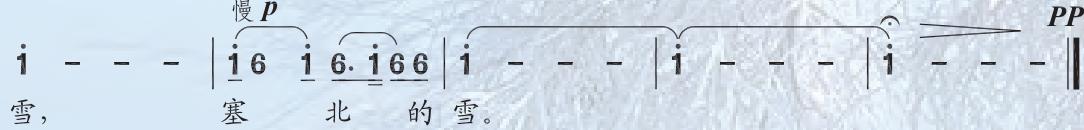
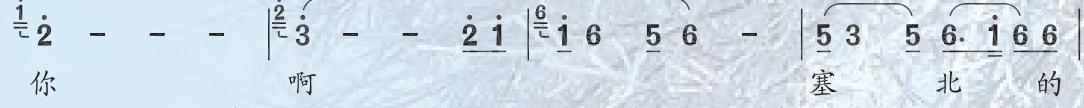
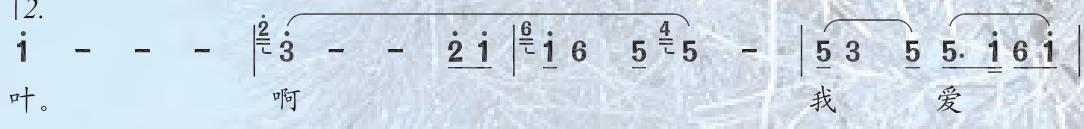
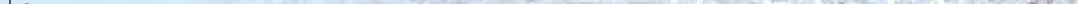
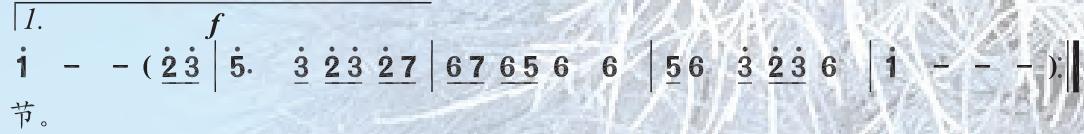
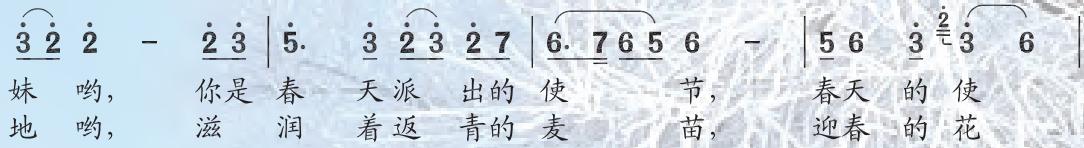
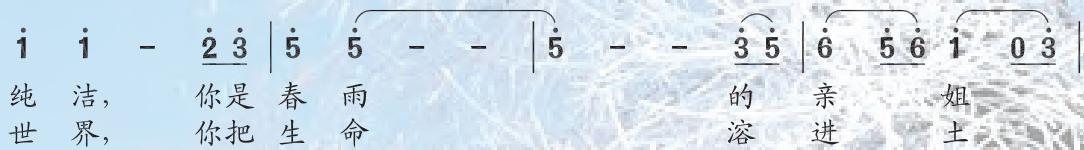
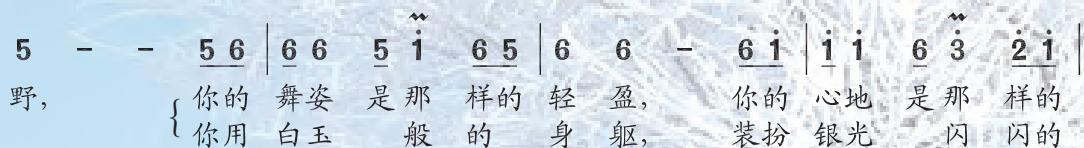
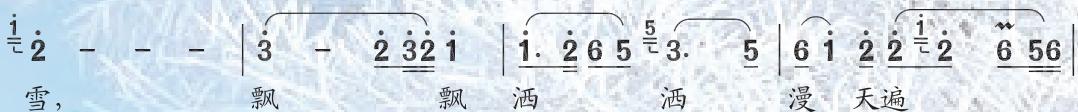
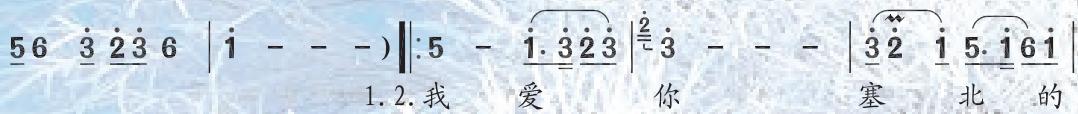
欣赏这首充满深情的独唱歌曲。请读谱视唱第二个乐段的旋律，准确歌唱其中的六、七度大跳音程。

我爱你，塞北的雪

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

p

王德词
刘锡津曲

聆听欣赏时请注意旋律中上波音、装饰音等的细腻演唱，体会它们在风格表现、情感表达方面的意义。

冬晨（油画） 何孔德

冬景是画家喜欢表现的题材。但是，同样是表现冬景的画面，反映的主题却可能大不一样。你能分析出这几幅画反映的主题吗？

临春（油画） 朱乃正

冬猎（油画） —— [荷] 勃鲁盖尔

艺术小词典

艺术作品的题材和主题 题材是作者根据创作意图所表现的事物，如生活题材、自然题材等。主题是作品所反映的事物的意义，是作品的中心思想。

○感知与体验

请同学们分析这些画面在构图、色调上有什么特点，它们让你有怎样的意境联想。

“谢肉节”是俄罗斯的民间节日。油画《谢肉节》描绘的是伏尔加河畔古老城市的郊外，人们穿上节日盛装，欢声笑语飘荡在雪的世界里。

谢肉节（油画） [俄] 库斯托季耶夫

欣赏钢琴曲《雪橇》

《雪橇》是俄罗斯著名作曲家柴可夫斯基的钢琴套曲《四季》中的一首作品。作曲家描绘了雪橇奔驰在雪原上的情景，赶车人深情地唱起俄罗斯民歌，他在歌唱那寒冷却充满欢乐的俄罗斯的冬天。

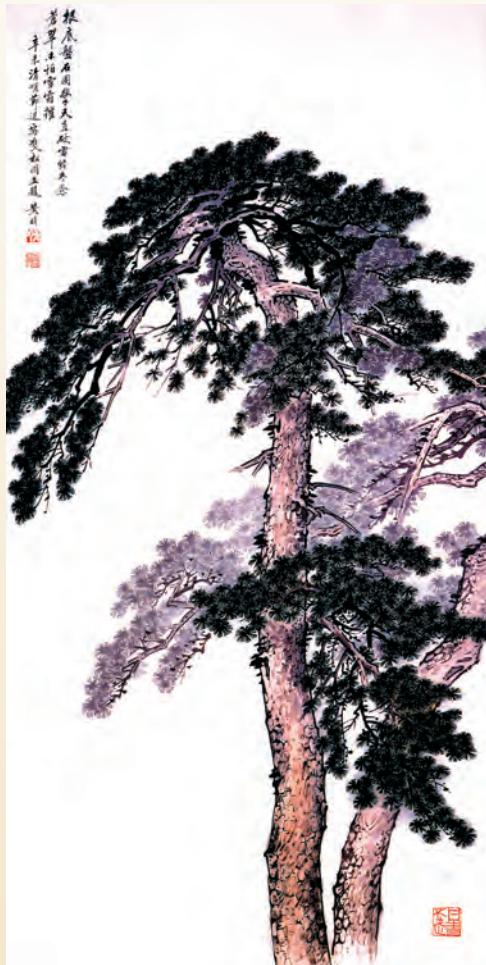
主题 2 ● 岁寒三友

“松、竹、梅”是中国绘画作品中经久不衰的主题，被称为“岁寒三友”。它们象征着高贵的品质和坚强、正直乐观的精神。人们常常借松、竹、梅表达自己的精神境界。

松树坚强不屈，不畏风霜，无论冬夏都苍翠挺拔，给人向上的力量。因此，我国古今画家都非常喜爱表现松树。

五清图（中国画）[清]恽寿平

松（中国画）黄均

画家黄均所画的《松》及题的词，都赞颂了松树刚强、坚毅的品格。

根底磐石固，
擎天直破雷。
经冬愈苍翠，
未怕雪霜摧。

竹（中国画）〔清〕郑板桥

竹子直节亭亭，节间中空，生长迅速，终年常绿，故象征正直虚心的品格和奋发向上的精神。清代画家郑板桥喜爱画竹。从他的诗中也可见对竹子的赞美。

四时花草最无穷，
时到芬芳过便空。
唯有山中兰与竹，
经春历夏又秋冬。

咏梅（中国画）王雪涛

以毛泽东咏梅诗意图创作的《咏梅》，生动地体现了梅花不畏严寒的品质。

风雨送春归，飞雪迎春到。
已是悬崖百丈冰，犹有花枝俏。
俏也不争春，只把春来报。
待到山花烂漫时，她在丛中笑。

学习水墨竹子的画法

1. 先画竹干、竹枝

2. 再画竹叶

雨竹

仰叶

风竹

毛竹丰收（中国画）（局部） 方增先 姚耕云 卢坤峰

学习工笔梅花的画法

1.用线勾勒花的造型

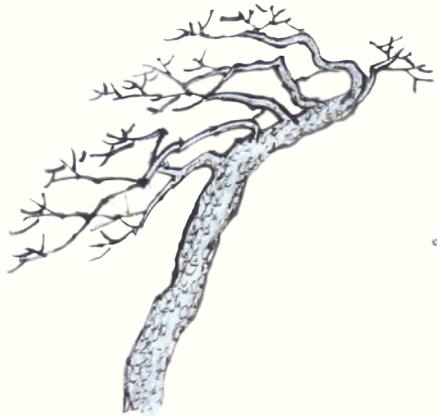

2.分染花的结构

3.整体罩染润色

学习写意松树的画法

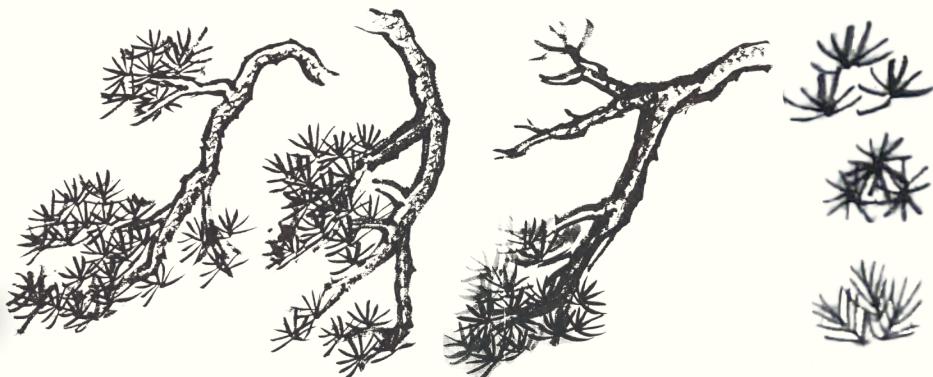
1.画松树的主干和枝杈

2.画松叶

3.罩染颜色

表现与创作

选择学习某种画竹、梅、松的方法，进行临摹或创作练习。

主题 3 ● 冬日之舞

送走了凉爽的秋风，迎来了银装素裹的冬季。冬天，有无限的美景让我们欣赏；冬天，也有艺术家竞相描绘、赞美的题材。漫天飞舞的雪花，白茫茫的大地，傲霜挺立的雪松，不畏严寒的梅花，历经飞雪而不枯萎的竹子，都是艺术家心中的珍宝。他们在画中、歌声中、舞蹈中，为我们展现的不仅是美好的风光，更是勇敢坚强的品格。

○ 感知与体验

欣赏《岁寒三友》

2006年中央电视台春节晚会上，三位著名舞蹈家杨丽萍、谭元元和刘岩共同表演了舞蹈《岁寒三友》。

舞蹈《喜雪》以东北秧歌为素材，寓意瑞雪丰年，人们欢乐喜庆的生活场景。

在现代京剧《智取威虎山》中，有一段解放军在林海雪原中滑雪行军的舞蹈。矫健优美的舞蹈动作，表现了解放军不畏风雪严寒、奋勇前进的精神。

同学们可以伴随音乐，试学这段舞蹈。

因为松、竹、梅具有不畏严寒、凌霜傲雪的品质，人们常用它们来比喻人的精神品质。

根据小说《红岩》改编的大型现代舞剧《红梅赞》，就是借梅花的精神，歌颂了新中国成立前夕，重庆歌乐山“白公馆”“渣滓洞”中江姐等革命志士的英勇事迹。

2 单元

和谐之美

美的真谛应该是和谐。这种和谐体现在人身上，就造就了人的美；表现在物上，就造就了物的美；融汇在环境中，就造就了环境的美。

——冰心

单元概述

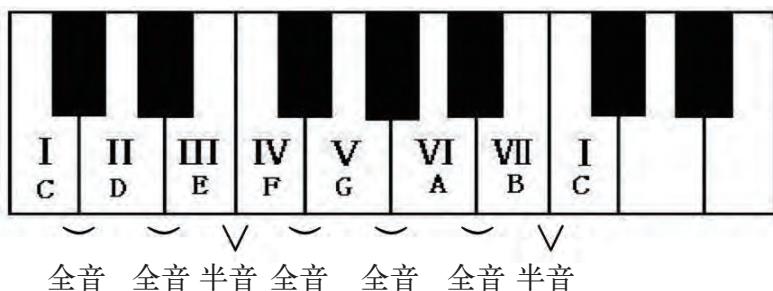
多样性是客观事物本身所具有的特性。事物的“形”有大小、方圆、高低、长短、曲直、正斜之分；“质”有刚柔、粗细、强弱、润燥、轻重之别；“势”有疾徐、动静、聚散、抑扬、进退、升沉之差。运用一定 的方法，使这些因素统一在具体的艺术创作中，就形成了艺术的和谐美感。

艺术和谐之美的根本法则是变化统一。变化统一体现了生活、自然界中对立统一的规律。整个宇宙就是一个多样统一的和谐的整体。“变化”体现了事物个性的千差万别，“统一”体现了事物的共性和相互联系。

主题 1 ● 和谐的音响

和声是音乐创作中多声部协作的一整套体系，它是由一系列相互之间有机联系的和弦组成的。和声的基本单位是和弦，每一个和弦基本由三个音组成。传统和声中的和弦，均按照三度叠置的原则构成。

结合钢琴键盘，认识和理解音阶之间的关系。

C大调音阶的构成：

音名 C	D	E	F	G	A	B	C
唱名 do	re	mi	fa	sol	la	ti	do

在大调音阶中的第 I 、 IV 、 V 级音上，按照三度关系叠置的和弦，叫作正三和弦。它们可以包含音阶中的所有音阶。各正三和弦还可以根据变换排列，而成为和弦的转位。

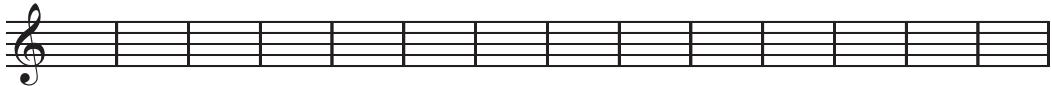
C大调主三和弦及其转位

I	第一转位	第二转位	IV	第二转位	第二转位	V	第一转位	第二转位
---	------	------	----	------	------	---	------	------

三和弦是指在大小调体系中由三个音按三度关系叠置所构成的和弦。这是最常见的和弦形式。其最下面的音叫作根音，上方三度音叫作三音，上方五度音叫作五音。

○感知与体验

1. 在教师辅助下，结合键盘识别、听辨，并模唱大二度、小二度、三度、六度、七度及纯四度、五度、八度及增四度、减五度等音程。
2. 在高音谱表上，以C为根音写出以上各自然音程。

3. 在教师指挥下，分三组按字母谱用慢速准确歌唱以下和弦进行。注意三个声部的和谐均衡。

s		s	s
m	f	r	m
d	d	t,	d
主和弦	IV级转位	V级转位	主和弦

4. 分声部视唱下面的乐句，感受体会音乐旋律与和声之间的关系。

The image shows two staves of musical notation. The top staff is labeled '旋律' (Melody) and the bottom staff is labeled '和声(和弦)' (Harmony/Chords). The music is in common time (indicated by '4'). The melody staff has single vertical stems. The harmony staff has vertical stems with horizontal dashes. Below the staves, the harmonic progression is indicated by Roman numerals: I, I, IV, I, I, V, I.

感知与体验

丰收之歌

丹麦民歌

田野上庄稼都已收割完毕，大麦小麦收进仓库，
干草堆成堆。果园里甜美的水果已摘完，
背起筐儿欢欢喜喜回家庆丰年。采果的劳动者，
不会白流汗，新摘的果儿我们大家都来尝一尝。

1. 复习这首在八年级时学唱过的歌曲。
2. 结合三和弦的知识，分析一下每小节可以编配什么和弦。
3. 编配后，请分声部配合旋律演唱。

春游

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

中板

李叔同词曲

mf

5 5 1 5 | 3 4 5. | 1 1 5 5 | 4 2 3. | 5 5 1 5 | 3 4 5. |

3 3 3 3 | 1 2 3. | 3 3 3 3 | 2 7 1. | 3 3 3 3 | 1 2 3. |

春 风吹 面 薄 于 纱， 春 人 装 束 淡 于 画， 游 春 人 在 画 中 行

1 1 1 1 | 1 1 1. | 1 1 1 1 | 5 5 1. | 1 1 1 1 | 1 1 1. |

p

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

3 3 3 3 | 2 7 1. | 7 7 7 7 | 2 7 1. | 3 3 2 1 |

万 花 飞 舞 春 人 下， 梨 花 淡 白 菜 花 黄， 柳 花 委 地

1 1 1 1 | 5 5 1. | 5 5 5 5 | 5 5 1. | 1 1 2 2 |

mf

5 #4 5. | 5 5 1 5 | 3 4 5. | 1 1 5 5 | 4 2 1. |

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

芥 花 香， 莺 啼 陌 上 人 归 去， 花 外 疏 钟 送 夕 阳。

2 2 5. | 1 1 1 1 | 1 1 1. | 1 1 1 1 | 5 5 1. |

- 学唱这首三声部的歌曲。
- 结合三和弦的知识，分析主要和弦的构成。
- 复习掌握 $\frac{6}{8}$ 拍的节拍形式和指挥手势，边划拍子边演唱歌曲。

回声

[荷]拉索曲

ff

ff

回声 美妙的回声! 它在哪里? 在哪里?

ff

ff

回声 美妙的回声! 它在哪里? 在哪里?

mf

mf

回声 美妙的回声! 它在哪里? 在哪里?

mf

mf

回声 美妙的回声! 它在哪里? 在哪里?

1. 欣赏这首无伴奏合唱，感受并体会和声的美妙效果。
2. 选听以前学习过的交响乐作品第一乐章或第四乐章的尾声部分，感受管弦乐队的宏大气势，以及结束时和声终止式的主属功能所形成的结束感和稳定效果。

练习与拓展

故乡的亲人

(选段)

[美]福斯特曲

The musical score is a four-staff piece in G clef and common time. The melody is simple, featuring eighth and sixteenth notes. The first staff begins with a quarter note followed by an eighth note. The second staff begins with a quarter note followed by a sixteenth note. The third staff begins with a quarter note followed by an eighth note. The fourth staff begins with a quarter note followed by a sixteenth note.

- 试着给这首歌曲的旋律选择编配和弦，并用 I、IV、V 标记在歌谱下方。
- 边歌唱旋律边倾听教师弹奏所选配的和声，感受和声在音乐表现中的作用。
- 教师弹奏旋律，学生唱出所配和声的功能音级。
- 分声部演唱旋律与所配和声（以d、f、s作为主音、下属、属和弦的功能音级）。

表现与分析

让我们有感情地唱好这首歌曲。

我的祖国

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

稍慢 优美、亲切地

乔 羽词
刘 刘炽曲

1 2 6 5 5. 6 | 3 5 i 6 5 - | 5 5 6 5 3 2 3 | 5 3 6 1 2 - |
 1.一条大河 波浪宽， 风吹稻花香， 两岸；
 2.姑娘好像花一样， 小伙心胸多宽阔；
 3.好山好水好地方， 条条大路都宽敞；

2 5 3 1 6 5 6 | 2 6 5 6 3. 2 | 1 2 2 3 5 5 i 6 5 | 5 6 1 2 4. 6 6 |
 我家就在岸上住， 听惯了艄公的号子， 看惯了船上的
 为了开辟新天地， 唤醒了沉睡的高山， 让那河流改
 朋友来了有好酒， 若是那豺狼来了， 迎接它的有

mp (副歌) 稍快 宏阔壮丽地
 5. 6 3 2 1 - | 2 1 0 5 5 | 4 1 - 2. i | 6 i 5 7 6 - |
 白帆。 这是美丽 的祖国， 国，
 模样。 这是英雄 的祖国， 国，
 猎枪。 这是强大 的祖国， 国，

5 3 i 6. 6 | 5 6 1 2 3 - | 3 3 5 6 6 i | 2 3 i 2. i |
 是我生长的地 方，在这片辽阔的土 地 上，
 是我生长的地 方，在这片古老的土 地 上，
 是我生长的地 方，在这片温暖的土 地 上，

1.2. || 3.
 2 3 5 6 7 2 2 6 7 | 5 - - - :|| 2 7 6 5 3 5 5 6 2 | i - - - ||
 到处都有明媚的风光。 到处都有和平的阳光。
 到处都有青春的力量。

《我的祖国》带有“主歌”“副歌”的形式，形成两个乐段间的对比，成为二部曲式结构。我们不仅应该分析出它们之间的对比，还应进一步分析对比部分之间的内在联系，感受对比统一的艺术构成法则。你认为两个部分的内在联系表现在哪里呢？

表现与创作

对比是音乐发展的重要手段。它不仅可以出现在乐句之内、乐段之间，而且还是音乐结构划分的重要依据。选择自己熟悉的作品分析其中的对比，将分析结果存入艺术档案夹。

音乐要素	作品
节奏对比	
旋律对比	
节拍对比	
速度对比	
力度对比	
音区对比	
音色对比	
调式对比	
调性对比	
曲式结构对比	

主题 2 变化统一

变化与统一是造型艺术形式美的总法则，又称多样统一。这一基本法则包含了对称、均衡、比例、节奏、对比、调和等方面。

任何物体形态总是由点、线、面、三维虚实空间，以及颜色和质感等因素的有机组合而成为一个整体。

变化是强调各种因素的差异、区别，通常采用对比的手段，造成视觉上的反差，以突出个性；统一则是寻求各种因素之间的内在联系、共同点，以达成整体的和谐。

紫花在黄花中产生强烈的色彩反差，但由极为相似的花叶外形而达到调和。

没有变化，会单调乏味，缺少活力；没有统一，则杂乱无章，缺乏秩序与和谐。多样统一把多种因素有机地组合在一起，能做到既不杂乱，又不单调，既活泼又有秩序。

反思与评价

请你找出“福娃”设计中所体现的变化与统一。

平衡之美主要有对称和均衡两种形式。

对称是指以一条中心线划分形态时，相对的两边的视觉元素相同，呈现出 $1:1$ 的数比关系。

均衡是在构图中物象的形体、明暗等视觉元素形成“量”的平衡。

虹（雕塑） 谭 云

对称式民族风格的室内装饰

四使徒（油画） [德]丢 勒

○ 感知与体验

《四使徒》这幅画由左右对称的长条画面组成，分别画了耶稣的门徒约翰和彼得、保罗和马可。左图中，年轻的约翰和年老的彼得显示出温柔、善良的性格，他们似乎在寻找、研究着真理；右图中，保罗和马可则眼神锐利，显示出刚毅的性格，他们似乎表示要捍卫真理。在相互对称中，两组人物的形象、性格，形成了鲜明的对比。

反思与评价

人民大会堂的巍峨、庄严气氛是通过什么样的建筑形式构成的？

人民大会堂

艺术与科学，是人类精神之树上两朵绚丽夺目的花朵。许多图形、结构甚至乐音的构成都与抽象的数有着内在的联系。这种联系是偶然形成的，还是有其必然性？更应注意其中是否有规律性让我们初步感受和发现艺术中的“美”与科学中的“数”的关联，沟通美与数的联系，从多角度关注艺术、关注科学，理解感性与理性的关联。

古希腊雕塑维纳斯被认为是最美的女神，其中关键的因素是形象的尺寸比例。对其进行几何比例的分析，发现多处符合“黄金比”。

用 g 表示黄金比，图中各线段的比如下：

$$AC : AB = g \quad CB : AC = g$$

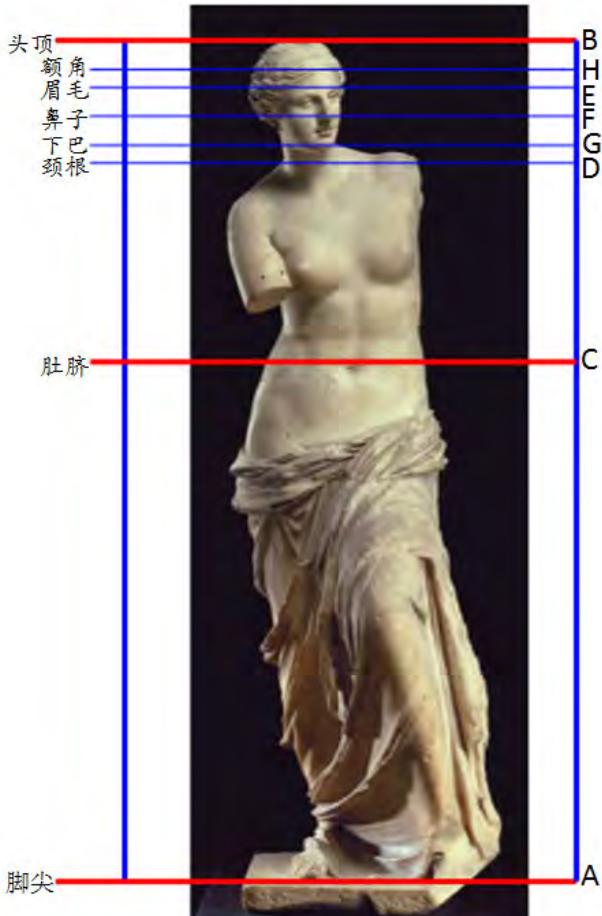
$$CD : CB = g \quad DB : CD = g$$

在传统画框等长宽线段的比例中，体现出黄金比的规律。想想看，在生活中你还发现了哪些物品具有这一特征。

为了美化塔身，设计师巧妙地在上面装置了晶莹耀眼的上、下球体和太空舱。上球体所选的位置在塔身总高度 $5:8$ 的地方，这一安排使塔体（高468米）挺拔秀美，看上去十分舒服。

上海东方明珠电视塔

米洛斯的阿芙洛蒂忒（雕塑）古希腊

艺术小词典

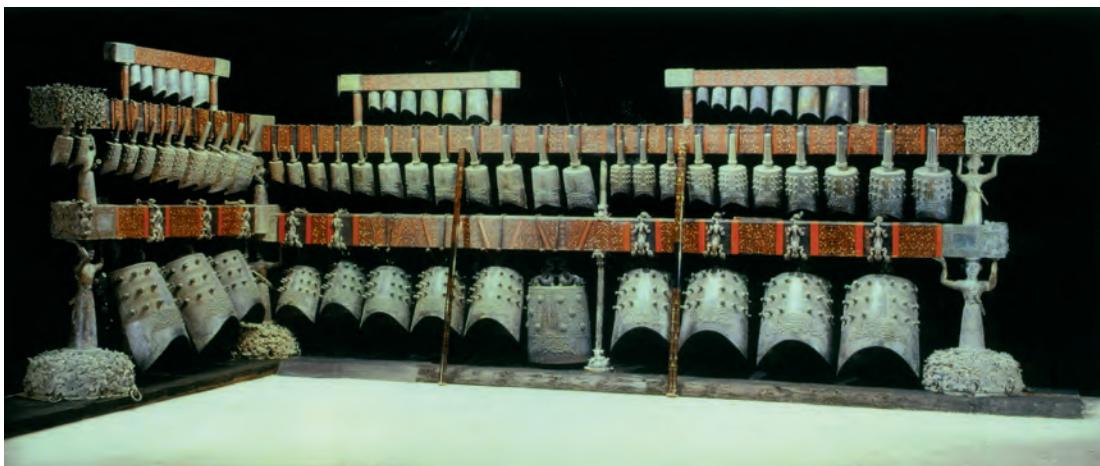
黄金比 将一条线段 AB 分成两部分 AX 和 XB ，使较长部分 AX 是全线段 AB 与较短部分 XB 的比例中项，那么这样的分割叫作黄金分割，较长线段与全线段的比叫作黄金比，分点 X 叫作黄金分割点。用 g 表示黄金比 0.618 。

你想过吗，为什么音乐中的许多要素、概念都和数有着密切的关系？例如，音程的度数、节拍的标记、时值的读法等都与数有关。请同学们回顾一下它们的标记和意义。

在我国古代乐器排箫中，竹管的长短、比例与音高相关，编钟体积的大小与音高相关。

排箫

曾侯乙编钟〔战国〕

○感知与体验

1. 在8个同样的杯子中，由少到多等比例加水，然后敲击，能听出几种声音？这些声音有什么规律？声音不同与什么有关系？

2. 不同长短的金属管会发出音高不同的声响。探索音高与数的关系。

艺术世界丰富多彩，有的作品粗犷浑厚、凝重苍凉，有的作品优雅飘逸、幽默诙谐……不同风格的艺术产生不同的美感。而对比手法的运用，能使不同美感更加突出，艺术的感染力更强。

对比使具有明显差异或对立的双方，在一定条件下共处于一个完整的艺术统一体中，形成相辅相成的呼应关系。对比的形式和范畴极为多样，对比手法的运用能强化事物的特征，增强艺术的表现力。

探索与发现

荷拉斯兄弟的誓言（油画） [法] 达维特

画中描写的是古罗马城和阿尔贝城之间发生的战争，双方各选三位勇士进行决战，以定胜负。画家精心选择了代表罗马城的荷拉斯三兄弟出征前的宣誓以及妻儿哭泣的情节，形成戏剧性对比。画面刻画了荷拉斯三兄弟的强健体魄、坚毅神态、宽大步伐和伸向前方的手势，鲜明地表现了三兄弟的英勇气概。而陷入悲痛的妻儿低首相依、生死诀别，更加烘托出画面的悲壮气氛。

女人体（雕塑） [法] 罗丹

作品用粗糙的石料对比人体的光洁。

电视剧《红楼梦》剧照

以乐景写哀，倍增其哀。《红楼梦》以贾宝玉与薛宝钗的“大婚喜庆”场面，衬托出林黛玉泪尽香消的悲惨结局，使宝黛的爱情悲歌更加打动人心。

艺术中，对比的表现形式多种，有线的对比、形状对比、色彩对比、节奏对比、旋律对比、音色的对比、质地的对比、动态的对比、位置的对比等。

荷花图（国画）〔清〕李 鳜

运用对比色的包装设计、环境设计
和服装设计

表现与创作

1. 让我们寻找和发现，在哪些词语中包含了对比的因素
(例如：舍得、南辕北辙、生离死别、忐忑不安等)。

2. 根据下面含有对比意境的诗词进行绘画创作。

红了樱桃，绿了芭蕉。

江碧鸟愈白，山青花欲燃。

蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽。

探索与发现

讨论音乐作品中能够使用哪些手段形成情绪对比，查找运用对比手段构成的音乐作品。

欣赏与评价

1. 欣赏俄国作曲家穆索尔斯基创作的钢琴套曲《图画展览会》中的《两个犹太人》。讨论作品中运用了哪些对比要素，鲜明地表现了两个犹太人的哪些形象特点。

2. 欣赏俄罗斯作曲家里姆斯基—柯萨科夫的交响曲《舍赫拉查德》的主题片段。这是根据《天方夜谭》创作的音乐作品。故事中，生性多疑而残暴的萨旦王每天娶一个新娘，并以其不可信为由，于次日杀之。聪明机智的舍赫拉查德忍辱负重，决心要破除这个残酷的法令。她每晚给萨旦王讲一段故事，她的生动、曲折的故事情节引起了国王的兴趣，从而保住了她的性命。她连续讲了一千零一夜，终于感化了国王。请听音乐中阴沉威严的萨旦王主题和聪明温柔的舍赫拉查德主题是通过运用哪些音乐要素形成了强烈对比的效果。

1873年，穆索尔斯基为了纪念他的好朋友、青年画家、建筑设计师加尔特曼创作了钢琴套曲《图画展览会》。

《两个犹太人》本是加尔特曼旅行时所作的两幅写生画。一个是富有的、肥胖的犹太人，另一个是瘦弱的、悲哀的犹太人。作曲家巧妙地将这两个形象结合在一首乐曲中，使之形成鲜明的对比。请同学们讨论是哪些音乐要素使你感受到这两个不同形象的对比。

反思与评价

欣赏乐曲《春节序曲》，讨论这两个部分在哪些方面形成了对比。

春节序曲

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

李焕之曲

f $\dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{i} \quad \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{i} \quad \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{i} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}}$

$\dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | \underline{5}^p \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} | \underline{5} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}}$

f $\dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | - | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | \dot{i} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{2}}$

f $\dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{i}} | \dots \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} | \dot{\underline{3}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} |$

ff $\dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{\underline{1}} \dot{\underline{0}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} | \dot{\underline{i}} \dot{\underline{-}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{-}} | \dot{\underline{i}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{-}} \dot{\underline{i}} |$

$\dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{-}} | \dot{\underline{i}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{-}} \dot{\underline{i}} | \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{1}} \dot{\underline{-}} |$

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

$\dot{\underline{3}} \dot{\underline{2}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} | \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{i}} | - | \dot{\underline{3}} \dot{\underline{7}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{3}} \dot{\underline{5}} | \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{-}} |$

$\dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{\tilde{2}}} | \dot{\underline{i}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{3}} | - | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{\tilde{2}}} \dot{\underline{i}} \dot{\underline{7}} | \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} \dot{\underline{6}} \dot{\underline{5}} | \dot{\underline{5}} \dot{\underline{-}} |$

3 单元 欧洲随想

主题 1：欧洲民间音乐

主题 2：欧洲民间舞蹈

主题 3：欧洲古典美术

美是秩序、匀称与明确，美对人类的作用是净化心灵。

—— [古希腊] 亚里士多德

单元概述

古希腊神话中，传说女神欧罗巴热爱这块大地，将自己的名字赐予这里，孕育了古希腊及古罗马文明。欧洲人热爱这里，将自己的智慧奉献给这块大地，谱写了光辉灿烂的文化。这里自然风光秀丽、人文景观荟萃。在欧洲丰硕的艺术宝库中，浩如烟海的艺术作品和不可胜数的名家大师，组成了异彩纷呈的美丽画卷。

本学期，我们去了解欧洲艺术中的一些经典作品。

主题 1 ● 欧洲民间音乐

欧洲是亚欧大陆的一部分，按照地理划分可分为南欧、西欧、东欧、北欧、中欧。在这里，有多声部民歌、约德尔唱法、法朵、风笛、排箫、弗拉明戈等，真的是色彩斑斓，美不胜收。

○ 感知与体验

桑塔·露琪亚

意大利民歌

1. 看晚星多明亮，闪耀着金光，海面上微风吹，
 2. 在银河下水面，暮色苍茫，甜蜜的歌声，
 3. 看小船多美丽，漂浮在海上，随微微波起，
 4. 万籁皆寂静，大地入梦乡，幽静的深夜里，

碧波在荡漾。} 在这黑夜之前，请来我小船上，
 飘荡在远方。} 在这黎明之前，快离开这岸边，
 随清风荡漾。} 明月照四方。}

桑塔·露琪亚！桑塔·露琪亚！
 桑塔·露琪亚！桑塔·露琪亚！

1. 请学唱这首歌曲，并配合指挥图式熟练地演唱旋律。
2. 歌曲中多次使用变化音，请练习准确歌唱，并体会其音乐的风格。
3. 意大利民歌极其丰富，尤其是拿波里民歌流传非常广泛，请再搜集一首加以欣赏，并与大家分享感受。

伦敦德里小调

爱尔兰民歌

1. 我心中怀 t, d r m 着美 m l s m 好的 r d l, 愿望, 像苹果
2. 我愿在玫 r e n 瑰花丛中生 r e n 长, 向你亲

花吻, 在树上摇荡, 它飘落 在你温柔的
当你独自来往, 低垂的枝 头上小花在

胸开 放, 那小花在 开 腔亲密做伴。 我愿像
腔, 在你温柔的胸 放惹你喜欢。 你若不

苹果鲜爱我, 我不如在 花园里 让你无意 做幸福雏 中把我摘下,
艳又芬芳, 做幸福雏 菊开在小路旁, 你的花
你轻轻

衣漫 上树影隐约 斑斑, 你那 金发在闪闪发光。
步踏在我的身上, 让我 就在你的脚下埋葬。

1. 这首歌曲的所有乐句均为第三拍后半拍弱起, 请讨论如何能够按节奏准确歌唱。

2. 《伦敦德里小调》(又称《丹尼男孩》)曾被改编成多种器乐演奏形式, 请搜集欣赏。

约德尔山歌

(选段)

瑞士民歌

1. 《约德尔山歌》没有固定的歌词，常常用和吆喝声相关的“Lu、ya、yi、you”等发音歌唱，这和山地放牧生活有关。请在聆听这首歌曲后，谈谈你对这种音乐风格的感受。

2. 约德尔唱法是流传于阿尔卑斯山区的一种特殊唱法，歌曲的节奏自由、真假声转换迅速、旋律起伏跳跃大。请在老师帮助下，放慢速度，演唱以上乐谱。

3. 我们熟悉的电影《音乐之声》插曲《孤独的牧羊人》，其音乐元素就来自于《约德尔山歌》。请复习我们以前接触过的《孤独的牧羊人》片段。

伏尔加船夫曲

(选段)

俄罗斯民歌

哎 哟 喂, 哎 哟 喂, 齐 心 合 力
把 纤 拉! 哎 哟 喂, 哎 哟 喂, 拉 完 一 把
又 一 把! 拨 开 茂 密 的 白 桦 树, 踏 开 世 界
不 平 路! 哎 嗒 嗒 哎 嗒, 哎 嗒 嗒 哎 嗒, 拨 开 茂 密 的
白 桦 树, 踏 开 世 界 不 平 路!
哎 哟 喂, 哎 哟 喂, 齐 心 合 力 把 纤 拉。

1. 聆听并轻声吟唱这首歌曲后, 请你谈谈歌曲中力度的变化都体现在哪些方面。这些变化对情感的表达有什么作用? 除力度以外, 其他重要的音乐要素有何特征?

2. 请同学们把乐谱中所缺的最后部分, 参照前面歌谱的形式记录下来。

主题 2 ● 欧洲民间舞蹈

欧洲的民间舞蹈五彩纷呈。在欧洲，音乐、舞蹈作为人们日常生活和社会交往中不可缺少的组成部分，具有重要的地位。

感知与体验

小白桦歌舞团

俄罗斯是民间舞的海洋。辽阔的地域和多样的气候，使得这里的舞蹈既有温带民族流畅舒展的特点，又有寒带地区生机勃发的气质。这里既有优美娴静、诗情画意的抒情性舞蹈，又有热情奔放、动作高难的竞技性舞蹈。

亚历山大红旗歌舞团

爱尔兰踢踏舞《王者之舞》充满了青春力量和感召力，象征着凯尔特民族不可抗拒的生命活力，被世界舞蹈界誉为“真正把爱尔兰踢踏的灵魂展现给世界的作品”。

麦克·弗莱利——《大河之舞》第一代舞王，“舞蹈界的金腰带”唯一获得者，曾以每秒踢踏35下的世界纪录成为世界踢踏舞之王。

踢踏舞鞋

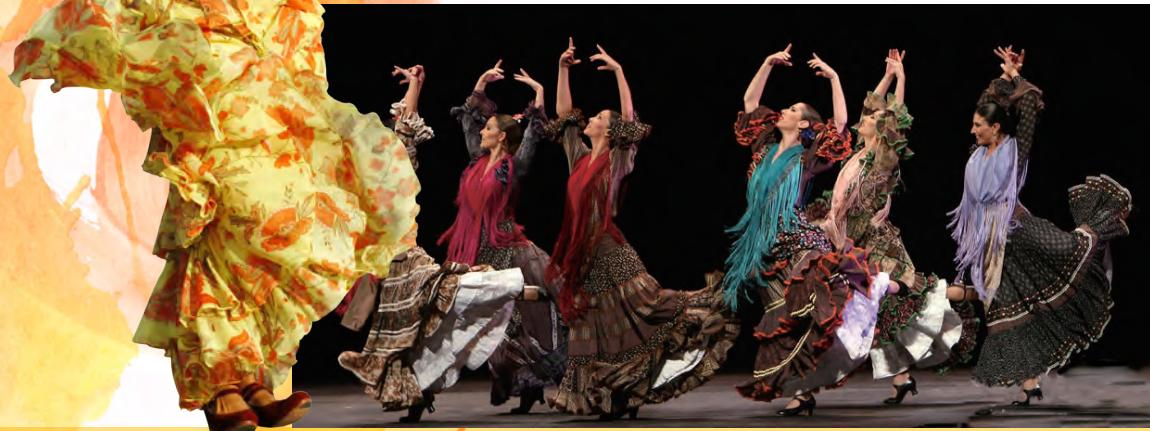
《王者之舞》是让土生土长的传统民间舞蹈舞台化、剧场化、现代化、商品化、国际化的成功典范，使古老的民间舞蹈在新时代再发新枝。

你对我国民间舞蹈的发展有什么想法？和同学一起讨论一下。

感知与体验

西班牙弗拉明戈舞是吉普赛文化和西班牙的安达卢西亚民间文化的结合，它以优美的舞步和动作所体现出的内在力量，吸引了世界各地的人们。

传统的弗拉明戈舞，通常是舞者在吉他伴奏下歌唱时的即兴表演。在弗拉明戈音乐里存在着一种十二拍的结构。在这十二拍里，强音出现的方式是非常重要的。如，索列亚（Soleá）节奏型：

>	>											
1	2	(3)	4	5	(6)	7	(8)	9	(10)	11	(12)	

艺术小词典

风笛（Bagpipes） 一种古老的民间乐器，又名风袋管，属簧片气鸣乐器。风笛在结构上一般包括吹气管、风袋、音管和单音管。15世纪，英格兰古王国、爱尔兰、西班牙等国家的风笛文化便已形成。后由英国军队传入苏格兰，成为苏格兰传统文化的一部分。

练习与拓展

弗拉明戈的灵魂是吉他、舞蹈、歌唱以及热烈的喝彩，是一种综合的艺术形式。在弗拉明戈艺术里，手和脚也可以是一种乐器，是一种可以叫作“响板”的乐器。

请同学们尝试运用手和脚，跟随弗拉明戈的音乐打击索列亚节奏，在音乐中起舞。

主题3 ● 欧洲古典美术

欧洲古典艺术，奠定了西方造型艺术的基础，对世界影响很大。无论是绘画、雕塑和建筑，都讲究严谨、典雅、优美，达到神圣的境界。

维纳斯的诞生（蛋彩、画布） [意]波提切利

文艺复兴时期，画家冲破中世纪宗教思想的禁锢，描绘了裸体的美神维纳斯。她像一粒珍珠从海里诞生。她亭亭玉立，象征着一个新时代的信使，把美带到人间。画面左上端有风神把春风吹向维纳斯，而春神则在岸上迎接她。

在联合国总部中央大厅，有一尊高2.09米的古希腊雕刻——宙斯像。雕像的神态和结构都非常严谨。他张开的双臂，似乎要迸发出千钧之力，完美地表达了古希腊民族的精神和英雄气概。

宙斯神（雕塑） 古希腊

路德维希宝座（浮雕） [古希腊]卡拉美斯

此浮雕因嵌在罗马皇帝路德维希宝座背面而得名，表现的是从海中诞生的维纳斯，是古希腊雕塑的经典。

凯勒－海伦（油画） [英] 米莱斯

这幅画描绘的是一位衣着朴素的卖鱼少女。她手扶着鱼篮，以饱含期待的目光凝视前方……这眼神似乎在向路人祈求：“快来买啊，我的凯勒—海伦。”（在古英语中，“凯勒”是新鲜、“海伦”是青鱼的意思）

作者是拉斐尔前派绘画的代表。

爱神唤起灵魂之吻（雕塑） [意] 卡诺瓦

美神维纳斯嫉妒人间有一个比她更漂亮的女子，于是施法术使这女子沉睡，只有爱神的吻才能将她唤醒。此雕塑表现的正是女子被长着双翅的爱神丘比特吻醒的情景。

冰冷的大理石在艺术家的手中变成美丽的故事。洁白的材质，优美的造型，讴歌了爱情的美好和圣洁，体现出新古典主义雕塑的风格。

阿尔卡迪亚的牧人（油画） [法] 普桑

古希腊建筑

古希腊建筑是欧洲古典建筑的基础。其特点主要体现在以和谐为美的造型和柱式上。

建筑是凝固的音乐，
建筑是石头的史书，
建筑是文化的纪念碑！

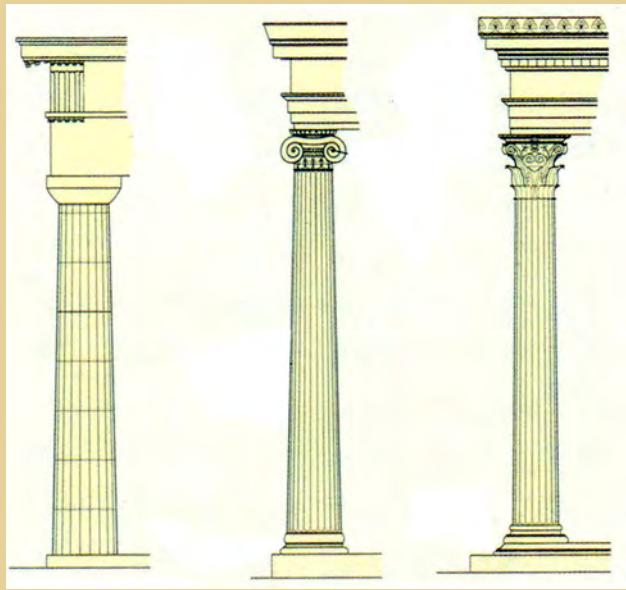
古希腊建筑的三种柱式。

雅典卫城

1. 多利克柱式。柱高与直径的比为4 : 1，方柱头。感觉雄壮，人们惯用男性的刚劲来形容它。

2. 爱奥尼柱式。柱高与直径的比为 9 : 1，涡卷柱头。感觉修长，人们惯用女性的秀美来形容它。

3. 科林斯柱式。柱高与直径的比为12 : 1，卷形花草柱头。感觉华丽，装饰性强，体现出欧洲建筑与雕塑的密切关系。

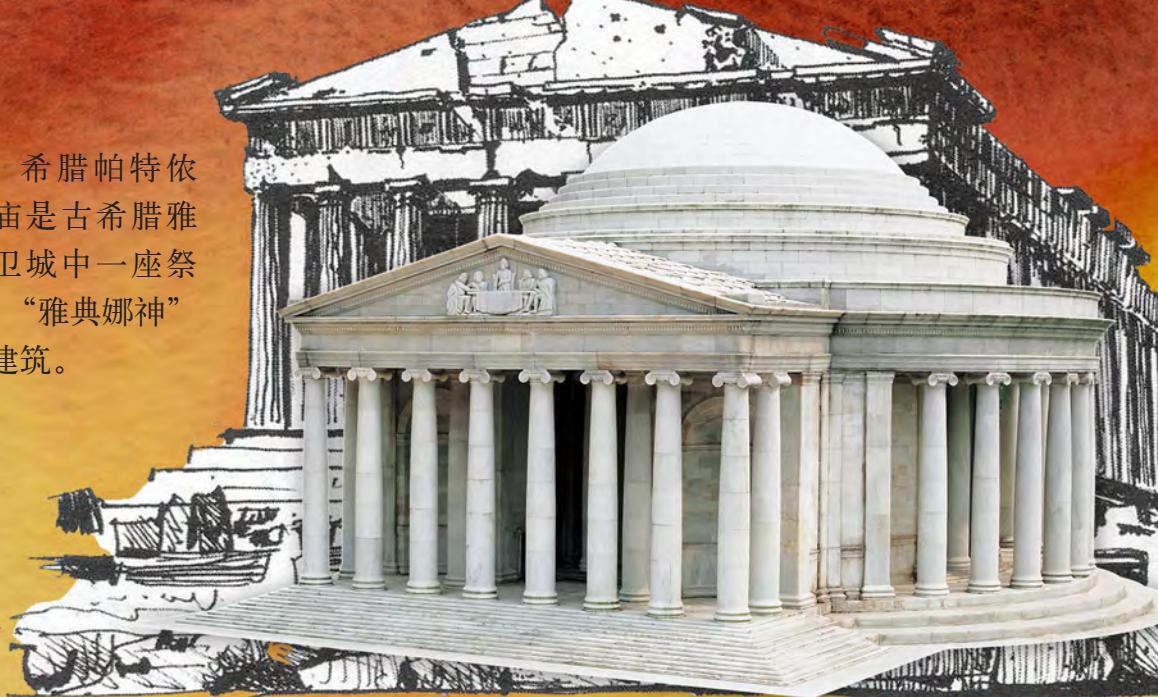

多利克柱式

爱奥尼柱式

科林斯柱式

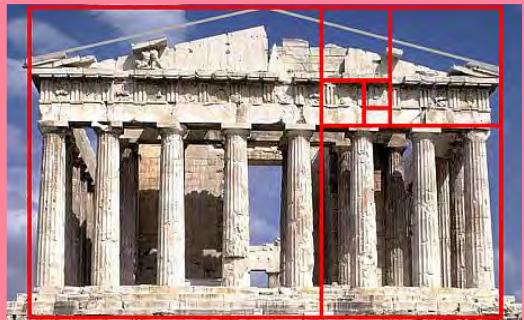
希腊帕特侬神庙是古希腊雅典卫城中一座祭祀“雅典娜神”的建筑。

帕特侬神庙（复原模型）——西方文明的一个重要符号

神庙建筑的比例和谐，长方形平面，南北为坡屋顶，东西两端屋顶有三角形山墙，以挺拔的多利克柱式围成的四面环廊，产生一种庄严、宏伟的韵律。垂直向上的立柱与水平稳定的横梁形成对比，而横梁上的三陇板则将二者协调起来，整体上形成变化统一的节奏。

神庙和谐、崇高的形象代表了古希腊的建筑特点，成为欧洲古典建筑的基本格式。

完美的比例与尺度

伊瑞克提翁神庙

古罗马建筑

古罗马建筑承载、发展了古希腊建筑风格，以其厚实的砖石墙、半圆形拱券和交叉拱顶结构，形成了对称、宏伟的建筑特点。

古罗马斗兽场

古罗马斗兽场呈椭圆形，遵循罗马建筑对称原则。从外围看，建筑分为四层，每层有不同柱式。内部的看台，也分为四层，观众的席位按等级差别分区。

斗兽场是古罗马帝国专供观看斗兽或奴隶角斗的公共场所，其工程浩大，外观宏伟壮观，体现了古罗马帝国的强大国力。

君士坦丁凯旋门

感知与体验

1. 请指出君士坦丁凯旋门所体现的罗马式建筑的特色。

2. 了解历史背景，分析凯旋门上的装饰雕塑的意义。

意大利比萨大教堂是罗马式教堂建筑的典型代表。教堂是一组建筑群，主要由洗礼堂、主教堂和钟塔（著名的比萨斜塔）组成。整个建筑群的造型、高矮、远近搭配和谐。

◆ 练习与拓展

1. 从比萨教堂的连拱券，分析罗马式建筑的节奏和韵律。
2. 查找资料，分析比萨斜塔斜而不倒的原因。

教堂内部

比萨斜塔

意大利比萨大教堂

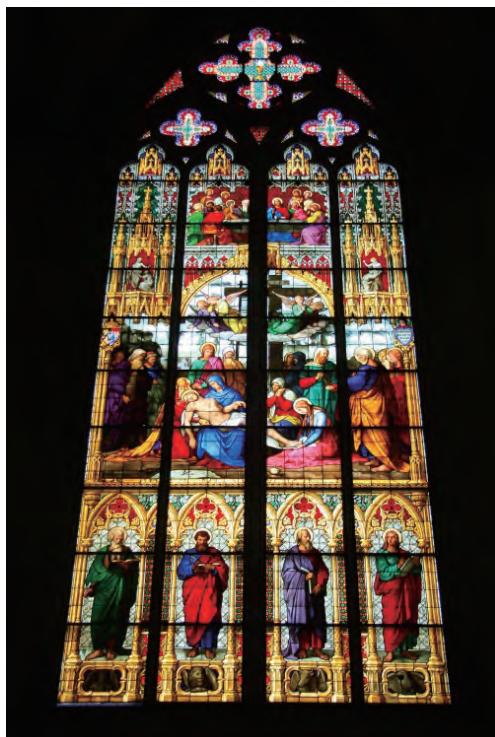
哥特式建筑

哥特式建筑的主要特点是：运用拱架飞梁，承重于立柱，建筑空间虽大却感觉轻盈；建筑高耸挺拔，门窗为尖拱券，建筑立面布满垂直线条，形成向上升腾的气势；窗户上镶有彩色玻璃画，营造了绚丽神秘的宗教气氛。

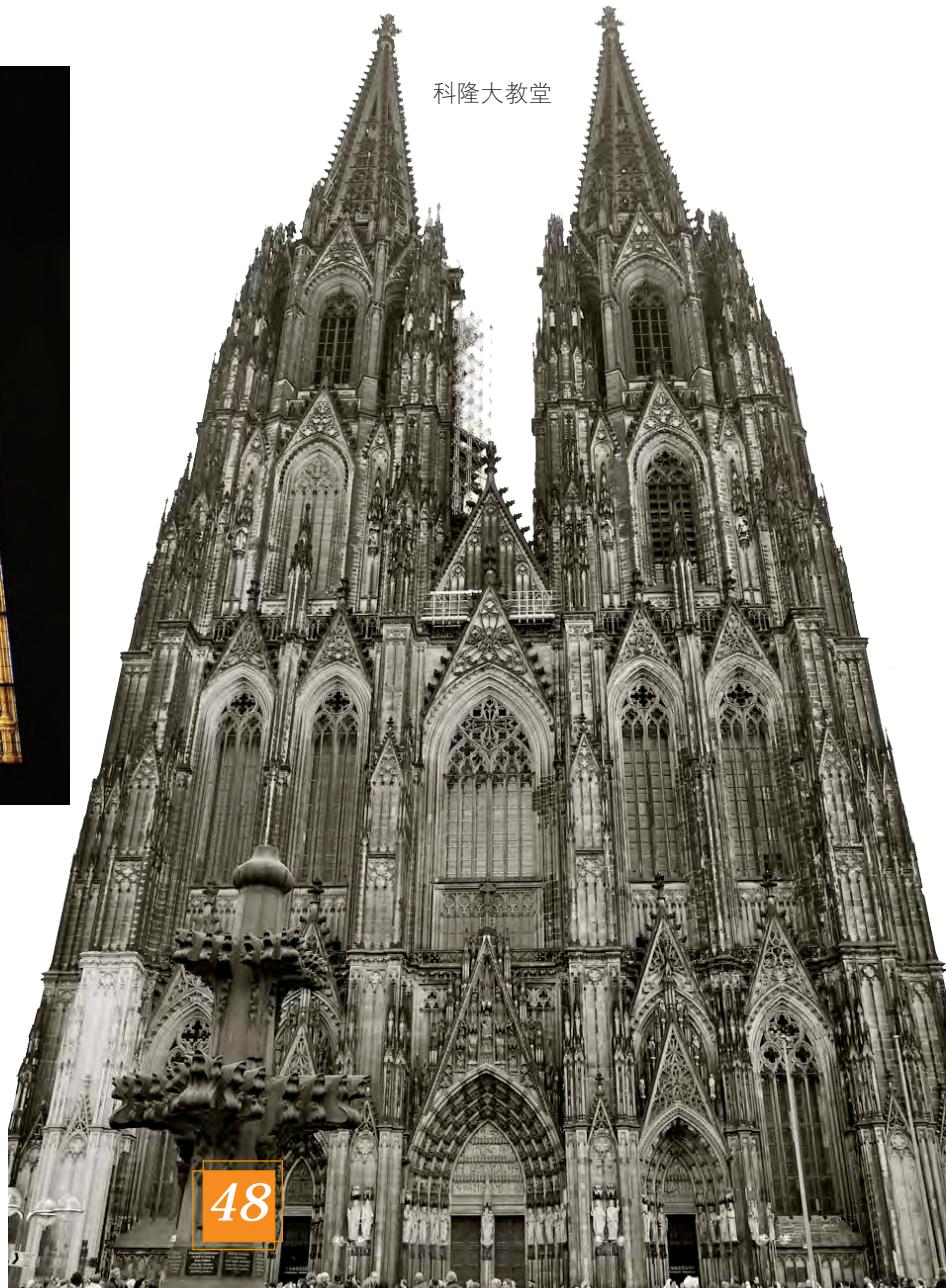
德国科隆天主教堂是世界上第三大哥特式教堂（前两位是塞维利亚教堂和米兰教堂），是哥特式建筑的经典作品，也是科隆市的标志性建筑。

教堂中央的双塔直刺苍穹，一连串的尖拱窗驮着陡峭的屋顶，将人们的视线引向上天，教堂内部空间挑高加宽，表达了人宽广向上的精神追求。整座教堂显得既冷峻凌厉，又雅致轻盈，是崇高与秀美的和谐结合。

据说舒曼进入这个大教堂即被其气势震慑，萌发了写作《莱茵交响曲》的冲动。

科隆大教堂

科隆教堂的彩窗神秘灿烂，主要用了四种颜色：金色代表光明和永恒；红色代表爱；蓝色代表信仰；绿色代表希望。

科隆大教堂内部

巴黎圣母院天顶

表现与创作

根据你对巴黎圣母院的了解，请选择填写下列项目，并与同学交流。

巴黎圣母院的建筑特点
巴黎圣母院的主要历史事件
有关巴黎圣母院的文学作品
有关巴黎圣母院的影视作品
有关巴黎圣母院的音乐作品

巴黎圣母院

表现与创作

学习以欧洲古典建筑为题材的黑白装饰画。

在强烈阳光照耀下的欧洲古典建筑，明暗分明，用黑白装饰画的方法来表现，能够产生概括、鲜明的艺术效果。

绘画时请注意以下方面：

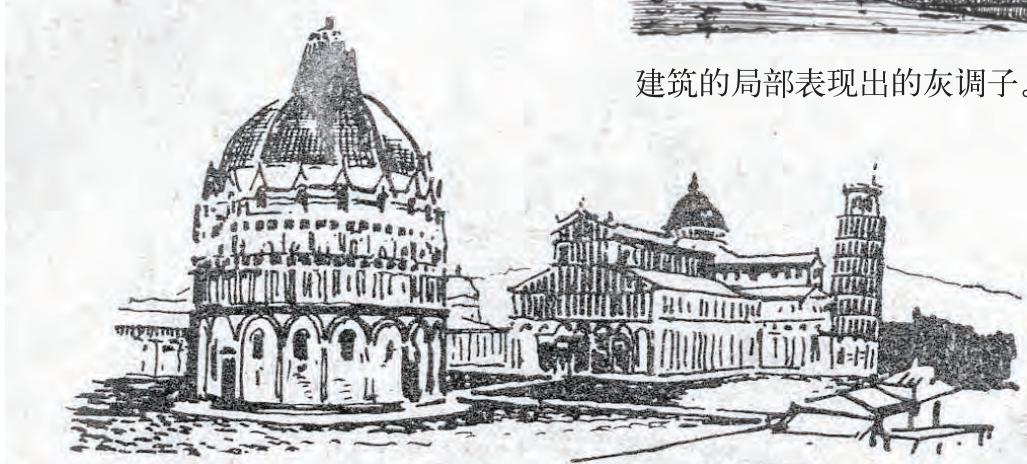
要高度概括一组建筑群的黑白关系。

由于正面光、背光、侧面光的亮度不同，形成了画面白、黑、灰的关系。

建筑的局部表现出的灰调子。

同一座建筑，由于黑白处理相反，会产生不同的视觉重点。

拉脱维亚里加旧城

主要步骤：

- 1.写生（或临摹照片）
- 2.归纳画面的黑白灰关系
- 3.整理细节

4 单元

民族的讴歌

主题 1：故乡情深

主题 2：俄罗斯巡回展览画派

主题 3：中国古代绘画

每一种文明都有自己独特的精神——民族精神。这种精神创造一切，理解一切。

—— [德] 赫尔德

单元概述

世界上不同的民族创造了不同的民族文化。这些文化通过音乐、美术、舞蹈等艺术作品反映民族的审美意识和民族品格，是各民族不断发展的精神力量。作为民族文化中最具有民族性、最富于艺术特征的部分，如古典绘画、古典音乐等，不仅包涵了民族特有的审美观念、审美表现意识，而且也给后人理解自然，理解人生，处理人与自然、人与社会关系许多有益的启迪。在今天，这些启迪不仅没有失去意义，反而彰显出它的不朽价值。

本单元，我们从欧洲民族乐派、俄罗斯巡回展览画派和中国古代绘画三个主题，进入民族艺术的宫殿，在那里阅读民族的艺术史，从艺术作品中感悟民族的精神，感悟美的品质。

伏尔加河畔，一群衣衫褴褛的纤夫，拖着沉重的脚步吃力地拉纤。画面中有坚忍的领头人，有满腔悲愤的少年，有被命运折磨的老人……与其说画家描绘了劳动人民的苦难生活，不如说画家树立了苦难民族的纪念碑。

伏尔加河的纤夫（油画） [俄]列宾

主题 1 ● 故乡情深

19世纪中后叶，在东欧、北欧的一些国家出现了一批致力于振兴本民族音乐的作曲家。他们的作品以反映本民族的历史和人民生活为题材，具有强烈的爱国主义精神和深厚的民族感情。由于大量运用民族民间音乐素材，其作品具有鲜明的民族风格。他们的音乐丰富和发展了19世纪欧洲的音乐文化，对后世的音乐也产生了重要的影响。

○ 感知与体验

念故乡

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

中速稍慢

[捷] 德沃夏克曲
赖广益编合唱

念故乡 念故乡，故乡真可爱， 天甚清 风甚凉， 乡愁阵阵来，

1. 3 3 1. 1 1 | 7. 7 7. 7 7 - | 1. 3 3 1. 1 1 | 1. 1 7. 5 1 - |

1. 1 1 5. 5 5 | 5. 5 5. 5 5 - | 5. 5 5 #5. 5 5 | 6. 6 5. 5 1 - |

mp
6 i i 7 5 6 | 6 i 7 5 6 - | 6. i i 7 5 6 | 6 i 7 5 6 - | 3. 5 5 3. 2 1 |
故乡人今如何，常念念不忘。 在他乡一孤客，寂寞又凄凉， 我愿意回故乡，

mp
4. 6 6 5 3 4 | 4 6 5 3 4 - | 4. 6 6 5 3 4 | 4 6 5 3 4 - | 1. 3 3 1. 7 1 |
0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 - - - | 1 - - - | 1. 1 1 5. 5 5 | 啊。

2. 3 5 3 2 - | 3. 5 5 1. 2 3 | 2. 1 2 6 1 - | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 ||
再寻旧生活，众亲友聚一堂，同享从前乐。

7. 7 7. 7 7 - | 3. 3 5 6. 7 1 | 6. 6 6 6 5 - | 2. 1 2 6 | 1 - - 0 ||
同享从前乐。

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

学唱这首歌曲，注意速度、音色及情绪的准确表达，并利用这首歌曲复习巩固和弦的有关知识。

欣赏德沃夏克《第九（自新大陆）交响曲》的第二乐章，感受这段音乐主题在交响乐中是用什么乐器主奏的，对比合唱版本与交响乐版本在表现手法和表现力上的异同。

艺术小词典

德沃夏克 (1841—1904) 捷克作曲家、捷克民族乐派的主要代表人物。主要代表作品有《e 小调第九（自新大陆）交响曲》《b 小调大提琴协奏曲》《狂想曲序曲》、歌剧《水仙女》等。

感知与体验

沃尔塔瓦河纵贯捷克美丽的国土，是捷克民族繁荣富强的摇篮。《沃尔塔瓦河》是《我的祖国》中的第二乐章，表现了作曲家对祖国的深切情感。

沃尔塔瓦河

河滩源头

[捷] 斯美塔那曲

河流主题

Allegro commodo non agitato

狩猎场景音乐

艺术小词典

斯美塔那（1824—1884） 捷克作曲家、钢琴家和指挥家，捷克民族乐派的创始人。主要代表作品有交响诗套曲《我的祖国》、第一弦乐四重奏《我的生活》等。被誉为“捷克民族音乐的奠基人”。

婚礼舞蹈

L'istesso tempo, ma moderato

月光下的水仙女

河畔古堡

1. 熟悉各段音乐主题并背唱“河流”主题。

2. 乐曲的每一个音乐形象都由不同的乐器主奏。仔细聆听并记录各段音乐主题的主奏乐器。

3. “河流”主题贯穿始终，使乐曲完整统一。你能否听辨出该主题在全曲中共出现了几次？

4. 结合各段音乐的标题，想象理解作品所表现的音乐形象。

艺术小词典

交响诗 一种形式较自由的单乐章的标题交响音乐，其前身是音乐会序曲，由匈牙利作曲家李斯特创始于19世纪中叶。交响诗大多具有明显的文学性和叙事性。

威风堂堂进行曲

(选段)

主题一

[英] 埃尔加曲

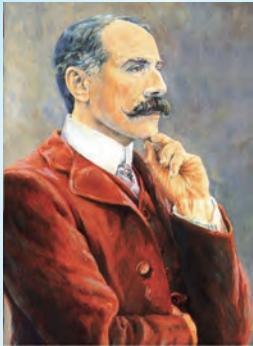

Musical score for Theme One in 2/4 time with a key signature of one sharp. The score consists of four staves of music. The first staff starts with a dynamic of ***ff***. The second staff begins with a dynamic of ***sf***. The third staff ends with a dynamic of ***sf***. The fourth staff ends with a dynamic of ***sf***.

主题二

Musical score for Theme Two in 2/4 time with a key signature of one flat. The score consists of five staves of music. The first staff starts with a dynamic of ***p***. The second staff ends with a dynamic of ***p***. The third staff ends with a dynamic of ***f***. The fourth staff ends with a dynamic of ***cresc.***.

艺术小词典

埃尔加（1857—1934） 英国作曲家，其作品体现了英国民族主义风格，是英国音乐复兴的标志性人物。代表作品有《加冕颂歌》《威风堂堂进行曲》《谜语变奏曲》等。

练习与拓展

1. 能随音乐哼唱主题一，唱会主题二。
2. 感受作品的整体形象，对比分析两个主题在节奏、旋律、速度、力度、音色、调式等音乐表现手段上的不同，巩固有关音乐要素的基本知识。
3. 在教师的帮助下试着分析一下作品的曲式结构。
4. 配合多声部音乐作品欣赏，巩固练习和声连接。在教师指挥下，分三组按字母谱用慢速准确歌唱以下和弦。

旋律

和声(和弦)

和弦标记

I I IV I I V I

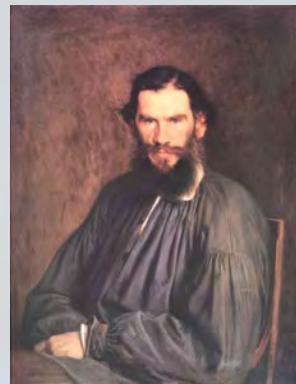
主题 2 ● 俄罗斯巡回展览画派

19世纪60年代，俄国社会各种矛盾日趋严重。由于社会不平，人们生活艰辛，对现实极为不满，渴望民主。

1863年，俄国彼得堡美术学院的14名学生拒绝学院陈旧僵化的创作题目，要求自主选题创作。因遭到拒绝，于是他们脱离了美术学院，按照自己的意愿反映现实生活，并在各地巡回展出作品。这一事件引起社会极大反响，因而他们被称为“俄罗斯巡回展览画派”。

画面用简洁的构图，突出对人物面部表情的刻画。特别是那双深邃的目光，充分表现出这位文学家具有深刻的思想。

托尔斯泰像（油画）
[俄] 克拉姆斯柯依

查波罗什人写信给土耳其苏丹（油画） [俄] 列 宾

16世纪至18世纪，俄国查波罗什人勇敢善战，杀富济贫。土耳其苏丹王曾写信劝他们归顺，但勇士们热爱自己的祖国，写信拒绝。这幅画描绘了他们写回信时嘲笑苏丹王的神态。

此画构图饱满，众多人物主次分明，服装、用品极富民族特色。

近卫军临刑的早晨（油画） [俄] 苏里科夫

这幅画表现的是1698年彼得大帝镇压近卫军兵变的历史事件。画家选取了兵变失败的近卫军在莫斯科红场临刑前的时刻。整个画面形成一条无形的视觉流动线，把右侧骑在马上的彼得大帝与从左侧进入刑场的近卫军及亲属连接起来，营造了悲壮、残酷的气氛。

弗拉基米尔的路（油画） [俄] 列维坦

“弗拉基米尔的路”是一条西伯利亚沙皇流放犯人的古道。画面中天空阴云笼罩，压低的视平线使大地显得空旷深远，突出了路的遥远，使气氛更加悲凉。画家以极单纯的一条路，突出了当时社会的黑暗。

在冬天寒冷的原野上，一架爬犁拖着一口棺材送往墓地。送葬的是一个背对画面的妇女和两个孩子，使人联想到死去的应该是家中的父亲。还有一只忠实的小狗，更加突出了悲伤和凄苦。

送葬（油画） [俄] 彼洛夫

主题 3 ● 中国古代绘画

中国古代绘画，其内容分为人物画、山水画和花鸟画，画法分为工笔和写意。

中国人物画重在传神写照，形神兼备。

洛神赋图（局部）〔东晋〕顾恺之（宋摹）

《洛神赋图》以中国画特有的浪漫和线描方法，表现出“翩若惊鸿，婉若游龙，仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪”的洛神之美。

泼墨仙人图 〔宋〕梁楷

簪花仕女图（局部）〔唐〕周昉

韩熙载夜宴图（局部）〔五代〕顾闳中

《韩熙载夜宴图》以写实的连环长卷，表现了南唐官宦韩熙载家开宴行乐的全过程。作者通过人物的动作、表情细腻地反映其内心的状态。

感知与体验

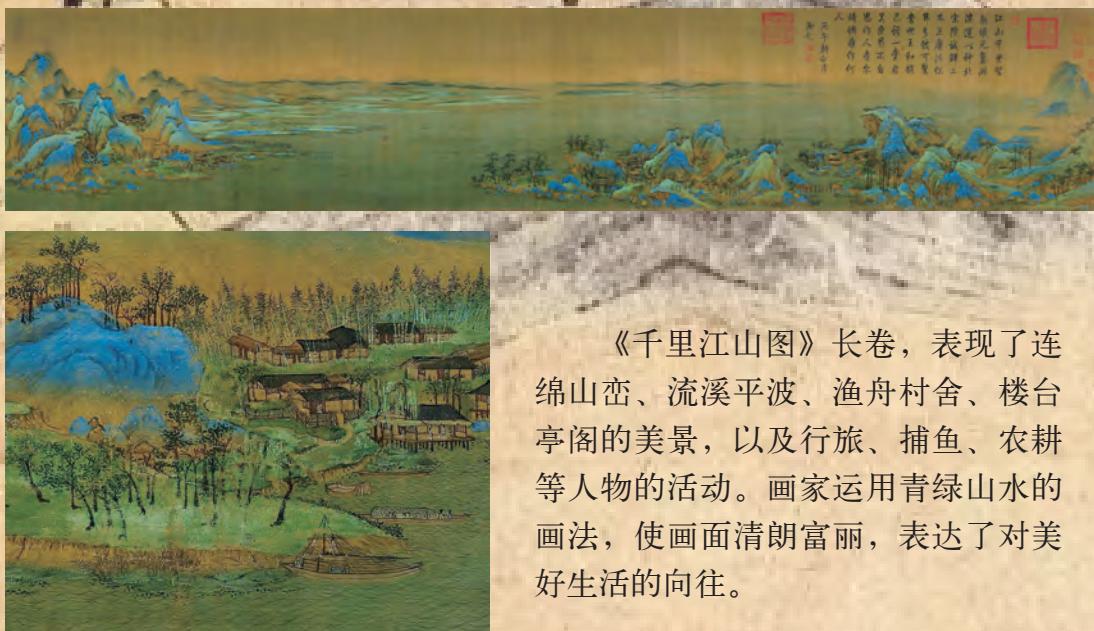
仔细观察、品评画面人物哪些体态的细节刻画反映了他们在倾听琵琶演奏。

《清明上河图》是一幅优秀的风俗画，描绘了清明时节，人们在汴京以及汴河两岸的各种活动。其内容丰富，形象生动。

清明上河图（局部）〔宋〕张择端

中国山水画追求“可观可游可居”的意境。

千里江山图（局部）〔宋〕王希孟

《千里江山图》长卷，表现了连绵山峦、流溪平波、渔舟村舍、楼台亭阁的美景，以及行旅、捕鱼、农耕等人物的活动。画家运用青绿山水的画法，使画面清朗富丽，表达了对美好生活的向往。

六君子图〔元〕倪瓒

《六君子图》以简洁疏放的用笔，描绘坡上六棵树木，其姿态挺拔，疏密有致。根据画的意趣，画家黄公望为此图题诗：“远望云山隔秋水，近看古木拥坡陀，居然相对六君子，正直特立无偏颇。”

富春山居图（局部）〔元〕黄公望

《溪山行旅图》中，巨峰高耸，飞瀑直流而下，气势雄伟。在山路上有一支行旅，路边一湾潺潺小溪，与高山飞瀑形成对比，令观者如亲闻水声、人声、骡马声，好一幅生动的溪山行旅图。

溪山行旅图（局部） [宋] 范宽

溪山行旅图 [宋] 范宽

○感知与体验

分析《富春山居图》描绘的内容，表达的意境，以及笔墨技法的表现效果。

中国花鸟画是画家借物托志的载体，特别是文人画家往往通过写意花鸟画抒发胸臆。

南枝早春图 [元] 王冕

枇杷绣羽图 [宋] 佚名

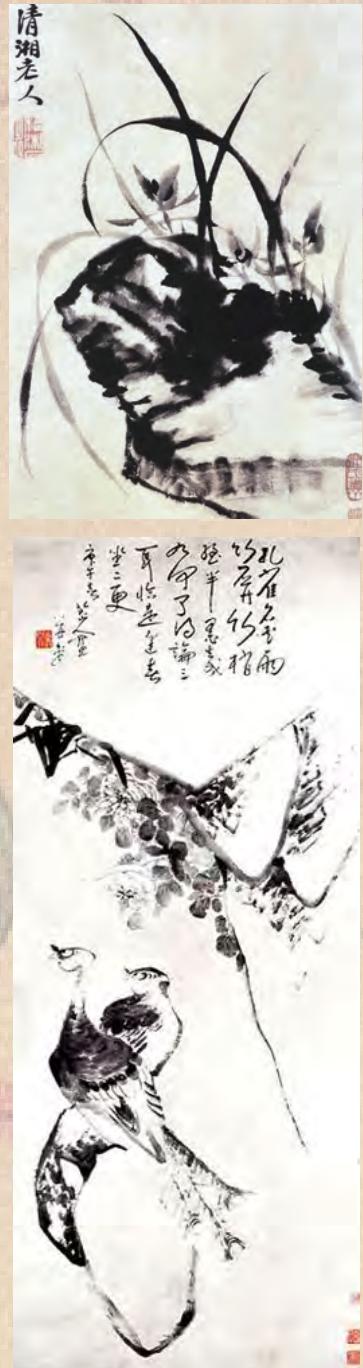
《南枝早春图》中的枝干用浓墨填涂，显得气势雄劲；枝上梅花迎春怒放，清新纯净，生机盎然。浓淡对比，寄寓和抒发了作者的情怀。

葡萄图 [明]徐渭

徐渭的《葡萄图》仅以水墨画葡萄。特别是以泼墨写意法画葡萄枝叶，不但给人酣畅淋漓之感，而且更突出葡萄珠的晶莹透彻。

石涛的《兰花图》墨色饱满，运笔奔放。画的虽然是弱小的兰草，但经画家之手，使之在仰俯之间显现出倔强的活力。

兰花图 [清]石涛

牡丹孔雀图 [清]朱耷

○感知与体验

朱耷的《牡丹孔雀图》画面上部题了一首诗：“孔雀名花雨竹屏，竹梢强半墨生成。如何了得论三耳，恰是逢春坐二更。”想一想，诗和画表达出作者怎样的情绪。

5单元

乡谣土韵

主题 1：多姿多彩话说唱

主题 2：一招一式演古今

斜阳古柳赵家庄，
负鼓盲翁正作场，
死后是非谁管得，
满村听说蔡中郎。

——〔宋〕陆游

单元概述

说唱艺术是在中华民族的文化沃土中孕育、滋生、壮大、繁荣的艺术瑰宝，它以人民大众喜闻乐见的形式，反映着人民的喜怒哀乐，散发着乡土的芬芳。在它的“通俗”中往往蕴含着深刻的哲理，使人们从嬉笑怒骂之中体会到世态炎凉、人间万象。

通过对说唱艺术的了解和学习，同学们可以从这一独特的民族艺术中汲取营养，认识民间艺术的审美特性，体会艺术与生活的紧密联系，从而更加热爱艺术、热爱生活、热爱自己民族的艺术文化。

说唱俑（雕塑）〔东汉〕

主题 1 ● 多姿多彩话说唱

说唱艺术，是历代民间的口头文学和歌词唱曲，经过发展演变形成的一种独特的乡土艺术表演形式。其主要特征是通过说说唱唱，展示故事和刻画形象，并与其他艺术门类相互借鉴、沟通，成为具有综合性的艺术形式。说唱艺术种类繁多，主要有评书评话类、相声类、快板快书类、鼓曲类、琴书类、牌子曲类、弹词类、渔鼓道情类等。

这是宋代画家苏汉臣画的《说唱戏孩》图。画中一老者身上挂着乐器，一手击简板，一手执四支鼓箭，似在击奏扁鼓、小腰鼓、小锣、渔鼓等。两手腕系小钹，左侧扁鼓下系一铃。一边说唱，一边做技艺性表演，旁边有两儿童在观看。

此画说明这种说唱形式早就为人们喜闻乐见，特别受儿童的欢迎。

反思与评价

欣赏大鼓书《单刀会》，请同学们体会选段对景色的描写。

大鼓书《单刀会》选段

圣贤爷昂然虎坐船头上，
凤目留神四下里观。
但只见：
碧湛湛的青天，红拂拂的日，
巍耸耸的高山，叠翠的盘，
孤零零的江亭，红漆漆的柱，
疏落落的村庄，树木攒。
方方圆圆光闪闪，
影影绰绰雾漫漫。
远远的波涛，滚滚的浪，
荡荡的桅蓬，稳稳的船。
一望四野天连水，
波涛滚滚浪花翻。
风吹水涌千层浪，
月映长江万丈潭。

反思与评价

欣赏北京琴书《东坡与小妹》，请同学们体会作品展现的智慧与幽默。

北京琴书《东坡与小妹》

在宋朝有个文学家，叫苏轼，字子瞻，号苏东坡。他祖居在梅山。苏东坡有个胞妹名叫苏小妹，也是个能写会画的女中魁元。苏东坡生来就是个较长的脸，要比起来，脸长那算他占了先。苏小妹那模样长的，倒是挺好看，就是有个小奔儿头，稍有点不美观。苏东坡他喜欢幽默，爱说个笑话。有一次给他的妹妹写了一副对联，等妹妹一出屋，他偷偷往房里贴。上联写“香躯未离闺阁内”，下联配“額角已至画堂前”。就是说人要出门，这个身子还没动，那个奔儿头已经到了门外边。苏小妹看见对联可气得不得了，做兄长的怎么能这样跟妹妹耍笑玩。猛想起哥哥是个大长脸。

“对！我也给他写上一副对联。”想至此马上提笔刷刷点点，写好了当时就往兄长的门框上粘。不多时东坡会友回家转，看见了这副对联连自己都笑了半天。上联写“去年一点相思泪”，下联配“今日方流到口边”。就是说去年你流的一点眼泪，流到了嘴角啊，你整流了一年。

北京琴书表演
艺术家关学曾

唱大鼓书 选自清代《北京民间风俗百图》

反思与评价

欣赏弹词《蝶恋花·答李淑一》。欣赏时请注意演唱者的吐字发音。

蝶恋花

毛泽东词
赵开生曲

1=♭B

渐快
mf

廿(1 5 | 3 2 3 | 5 4 3 2 | 1351 3513 | 5135 1351 | 32450 0 |

f > *mp* ————— *mf* > 5. 5. 4. 3. 2. 32 35 5 | 1. 5. 4. 3. 2. 32 35 1 |

我 失 骄 杨

【慢板】 $\text{♩} = 32$

$\frac{2}{4}$ 1(7 6 5) 5 3 1 | 4 2 3. 232321. | (1535 5535 1535 5535) |

君 失 柳,

$\text{♩} = 60$

$\frac{2}{4}$ 1 3. 52 1 | 3 5 7 6. 1 5. (1 | 2 6 3 5 6 | 5 5 5 3 | 5 5 - 7 |

杨 柳 轻 飘 直 上

【小快板】 快一倍

$\frac{3}{4}$ 6 5 - | 2 6 3. 2 1 | (3 5 1 3 | 2 4 3 5 | 1 1 |

重 霄 九。

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

问 讯 吴

$\frac{4}{4}$ 32 20 0 0 | 2 6 5 | 3. 52. 3 1 - | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

刚 何 所 有,

$\frac{4}{4}$ 05 65 32 17 | 2 6 0 | 0 0 | 0 0 | 5 61 | 13 (2 3 02 | 36 54 |

(伴) 啊 (伴) 吴 刚

渐慢

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

捧 出 桂 花 (啊 啊) 酒, (独) 桂 花 酒。

更慢 稍快

(3 5 1 3 | 2 4 3 5 | i 7 | 6 2 | 2 1 7 6 5. 6 7 | i 4 | 3. 5 2 3 |

【中板】 $\text{♩}=42$

1 5 6 5 6 5 6 5 | $\frac{4}{4}$ $\frac{6}{\text{♩}}$ 1 1 6. 5. 4 | 3. 5 2 3 | $\frac{3}{\text{♩}}$ 5 | $\frac{1}{\text{♩}}$ 6. 5 | 5. 6 3. 5 |
寂寞 婵 娥 舒 广 袖,

2 - - 0 | $\frac{2}{4}$ 0. (6 4 3 2) | 3 5 6 |
万 里

6 3 2. 1 7 1 | $\frac{2}{4}$ 2 | - 0 0 |
(伴)舒 广 袖,

3 4 5 4 $\frac{3}{\text{♩}}$ 3 2 3 2 1 | $\frac{4}{4}$ 0 7 1 5. 7 1 | - | $\frac{5}{\text{♩}}$ 1 - 1 1 7 1 |
长 空 (伴) 万 里 长 空 (独) 且 为

5 4 2 7 2. 2 7. 2 7. 2 7 6 | $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{\text{♩}}$ 5. 6 1. 3 | $\frac{2}{4}$ 2. 3 6 1 | $\frac{4}{4}$ 2. 3 2 3 5 4 |
忠 魂 (嗯) 舞。 (伴) (啊) (啊)

2 5 3 - | $\frac{4}{4}$ (5 - - 5 6 7 5 6 7 | 4 - - 4 5 6 4 5 6 | 2 - 1 - | 5 - - -) |
f 5 5..... 6 5 6 5 6 5 6 5 | 3. 5 2 2 5 2 (0 5 2.) | 6 1. 6 5. 6 |
忽 报 人 间 曾

sfp 慢 **突快**

6 1. (i.....) | 2. 3 2 3 2 3 | 16 5. 6 5 6 | $\frac{1}{\text{♩}}$ 6 5 | 6 (5 6 i 2 0) |
伏虎, 泪 飞 顿 作

6 6. 15 5 4 0 | 3 5 3. 5 3. 5 3 5 3 | $\frac{6}{\text{♩}}$ 5 0 (2 3 5 6 5 4 2 5 0) ||
倾 盆 雨。

艺术小词典

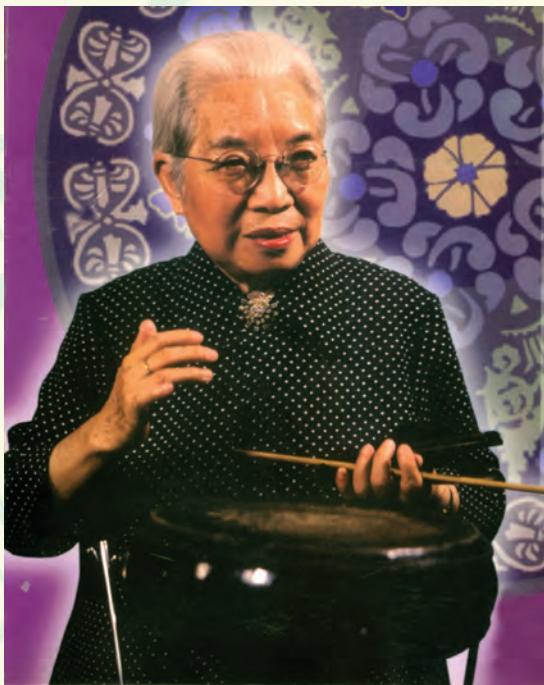
大鼓书 是一种击鼓配曲的说唱，主要流行于我国北方地区，如京韵大鼓、乐亭大鼓、淮北大鼓等。演唱时演员左手拿板，右手击鼓。

琴书 是一种说唱形式，因伴奏的主要乐器是“扬琴”而得名，我国南北各地都有流行，如北京琴书、安徽琴书、贵州文琴等。演唱演员要掌握一种乐器。

弹词 是一种由演员自弹自唱的演唱形式，盛行于我国江南一带，如苏州弹词、扬州弹词、长沙弹词等。弹词常用的乐器有三弦、琵琶、月琴等。

主题 2 ● 一招一式演古今

我国说唱艺术百花争艳，我们来不及一一采摘，下面只择一两片花瓣，细细品味。

京韵大鼓表演艺术家骆玉笙

感知与体验

《重整河山待后生》是以京韵大鼓的唱腔，配以交响乐队伴奏的创作作品，特别是通过著名京韵大鼓表演艺术家骆玉笙的出色演唱，使其更富有感染力，深受听众的喜爱。

现在让我们学唱《重整河山待后生》。

重整河山待后生

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

林汝为词
雷振邦 音中甲 雷蕾曲

廿($\dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{5} \dot{4} \dot{3}$ $\dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{5} \dot{4} \dot{3}$ $\dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{5} \dot{4} \dot{3}$ $\dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{1} \dot{2} \dot{3} \cdots$ | $\frac{4}{4} 0 \dot{3} \dot{1} \dot{2} |$
千里

5. $\dot{4} \dot{3.} \underline{\dot{2}} \dot{1}$ | $\dot{2} - - - | \dot{3} - \dot{5} \dot{2} \dot{1} \dot{7} | \dot{6} - - - |$
刀光影，仇恨

6 $\dot{1} \dot{3} \dot{5} | \dot{6} \dot{7.} \dot{6} \dot{5} (\dot{3} \dot{5} \dot{6} \dot{5} \dot{1} | \dot{6} \dot{5} \dot{3} \dot{2}) \dot{1} \dot{5} | \dot{1} - - - |$
燃九城。月圆

3 - $\frac{5}{=}$ 3 - | $\dot{2} \underline{3} \dot{1} 7$ 6 - | $\dot{1} \cdot \dot{2} \underline{6} \dot{1} \underline{5} 4$ | $\frac{5}{=}$ 3. $\underline{5} \underline{2} \underline{3} \underline{1} \underline{2}$ |
之 夜 人 不

3 - - 2 | 2 - - - | $\dot{1} \underline{6} \underline{5} 3$ - | 6. $\underline{5} \dot{1}$ - |
归, 花 香 地 无

5 $\dot{5} \dot{3} \dot{2} \dot{1}$ | $\dot{1} \underline{5} \underline{6} \underline{5}$ $\dot{5} \dot{1} \dot{3}$ | $\dot{2} \dot{1} (\dot{3} \cdot \underline{2} \dot{1} \quad 1)$ | 7 - 6 - |
和 平。 一 腔

6 $\dot{1} - \dot{1}$ | 2 - 4. 6 | $\dot{3} \dot{2} \dot{7} \dot{6} \dot{7}$ (7) | $\dot{2} \dot{7} \dot{6} \dot{5} \dot{1}$ |
无 声 血, 万 缕

(5. 4 $\underline{5} \underline{6} \dot{1} \dot{2}$)
1 7 6 - | 6 6 $\dot{4} \dot{3} \dot{2} \dot{3}$ | 5 - - - | $\dot{1} \dot{2} \dot{3} \dot{4}$ - |
慈 母 情, 为 雪 国

$\frac{2}{=}$ 3. (2 1 2 3 0) 2 | 2 - 6 2 7 6 | 5 - - 1 | 6 1 5 4 3 (3) |
耻 身 先 去,

3 $\frac{6}{=}$ 1 5 $\dot{5} \dot{3}$ | 2 - - - | $\dot{1} \dot{3} \dot{5}$ - | $\dot{1} - - -$ | $\dot{1} - - 0$ ||
重 整 河 山 待 后 生。

表现与创作

请同学们试着用本地方言表演一段说唱选段。

单弦演唱
(北京王府井
街头雕塑)

漫画也是人民大众喜闻乐见的艺术表现形式，它与说唱艺术有共同的幽默特点。一些漫画家还喜欢把说唱表演家作为漫画的对象，创造了幽默可爱的漫画形象。

反思与评价

请大家分析人物特点。

弹词表演艺术家蒋月泉 江帆

相声表演艺术家侯宝林 方成

京韵大鼓表演艺术家骆玉笙 苗地

山东快书表演艺术家高元钧 江帆

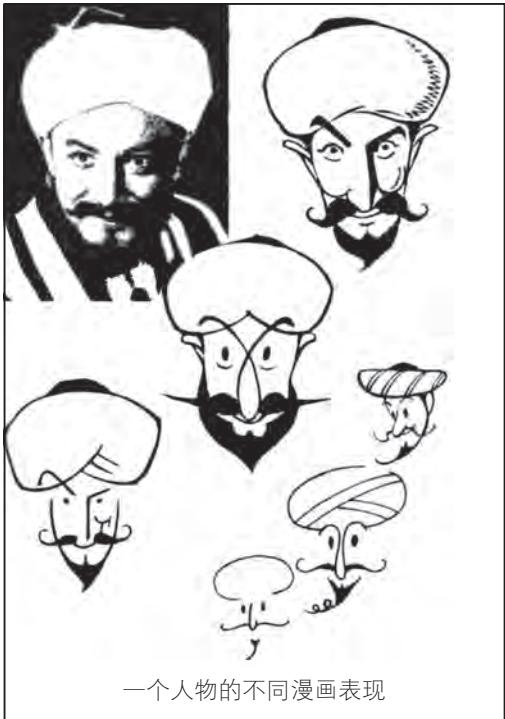
相声表演艺术家马三立
王山甲

画漫画像的关键是抓住人物的形象特征和表情特征。

相声表演艺术家姜昆、李文华 王复羊

一个人物的不同漫画表现

- 1.搜集说唱艺术资料。
- 2.学演说唱时的心得体会。

表现与创作

用漫画的形式表现一个说唱表演时的神情或动作。

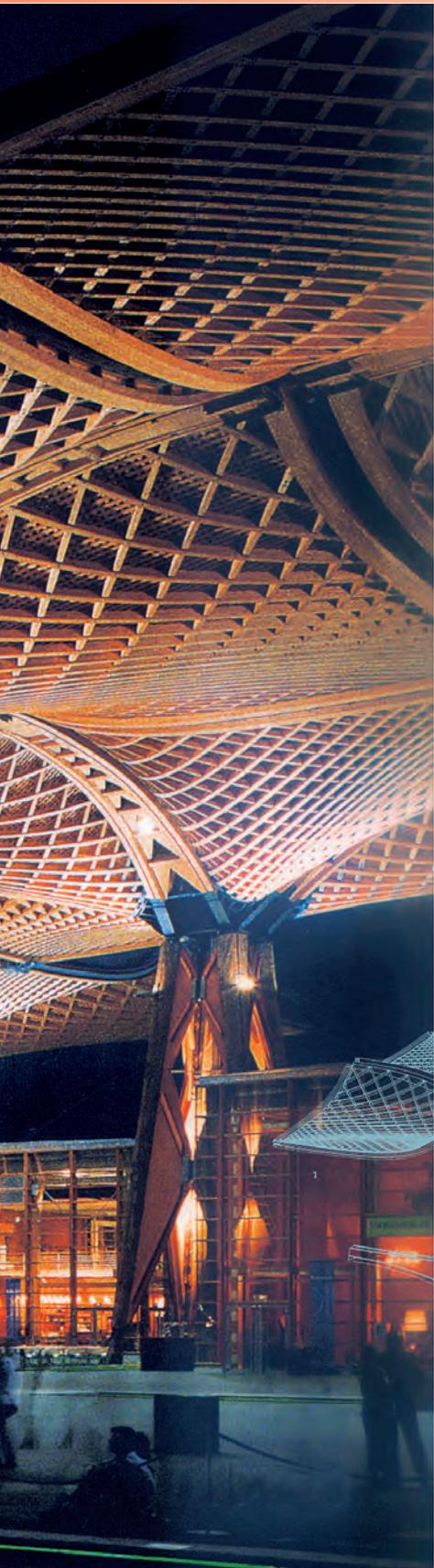
6 单元

生活高品位

主题 1：用艺术设计生活

主题 2：我们也来评电影

让我们来创造如诗如画的生活。

—— [德] 舒 曼

单元概述

艺术来源于生活。艺术不但能展现美，还能引导人们去创造美，为生活增添色彩。随着时代的进步，人类在获取自然资源满足自身需要的同时，也渴望与自然建立亲近、和谐的关系。在长期改造并利用自然，与自然相处的过程中，人们逐渐认识到自然规律的神奇，认识到自然界蕴含的无穷力量，也逐渐学习顺应自然，来创造人类美好的生活。

在本单元的学习中，我们可通过活动，了解环境与生活的密切关系，认识艺术对人和自然的重要性，感受科技与艺术完美结合所体现的生活智慧，尝试进行有创意的活动设计，运用多种艺术形式使我们的生活更富有魅力。

2008 年，北京奥运会主会场——国家体育场（鸟巢）

主题 1 ● 用艺术设计生活

从原始人挖洞为穴、打磨石器，到蒸汽机、发电机乃至现在的计算机等电子信息设备的普遍应用，人类经历了了解自然、适应自然和改造自然的历程，这一历程也是人类科技和艺术发展的历程，更是人类不断进步的历程。无论是科学还是艺术的每一次变革，都是对环境、对人类自身、对生活的一次提升。

“未来自行车”设计

自行车机械装置部分设计得极为简单，使用了合成的碳钢作为结构材料。

不同时期的自行车

起瓶器

这是在已有起瓶器的基础上重新设计的，它不仅增加了使用者使用时的舒适感，更重要的是采用人性化的设计，使其更美观、更精致。

“发现者”头盔儿童电视机

眼镜式液晶显示器

电脑鼠标

电脑（俯视）

看着这如水晶一般透明、轻薄、色彩亮丽的电脑，你是不是对它产生一种亲切感呢？

MP3 播放器

有了设计，人们能更轻松地享受美妙的音乐。

长信宫灯〔汉〕

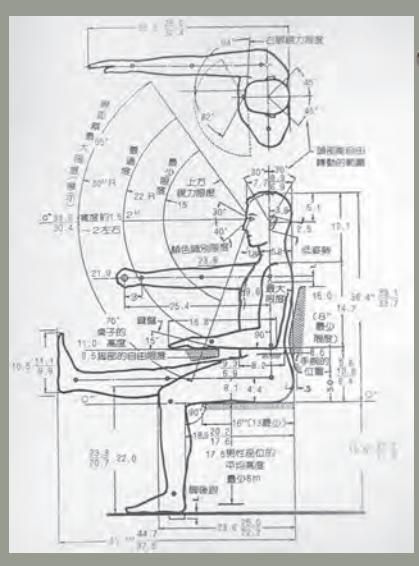
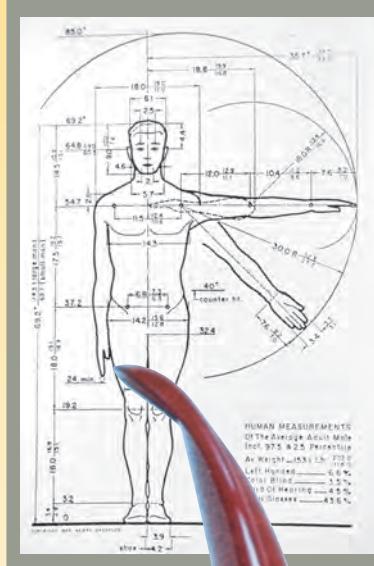

金属和塑料材质的灯 [意] 阿尔贝托·弗兰茨

它造型优美，结构精巧，并且还具有环保的功能，是我国古代一件优秀的设计作品。

为了使生活更加舒适，设计师们不断地研究改进，不但使设计更新颖别致，而且更科学。如新材料的运用，使设计的领域越来越广泛；人体科学的进步，使得设计更加合理，更加符合人们的需要。

黄花梨圆后背交椅

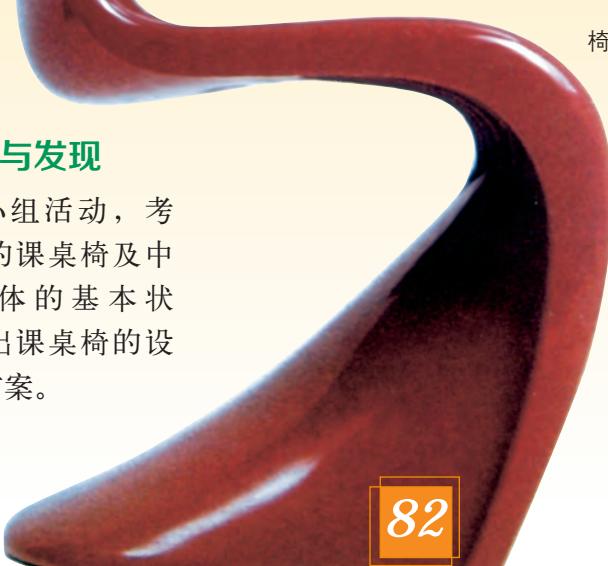

充气沙发

椅子 [丹] 威勒·潘敦

探索与发现

分小组活动，考察现在的课桌椅及中学生身体的基本状况，提出课桌椅的设计改进方案。

这是第一把使用了统一造型、一次性压模成型的椅子。是设计师把现代的材料、生产方式与传统样式相结合的成功范例。

你能用怎样的形容词来描绘它的特点呢？

生活是美好的，创造精美的生活是我们努力奋斗的目标。设计师在对生活的细微观察和大胆想象的基础上，常常以幽默的形式设计一些物品。

沙发

这是什么？像不像一个大口袋？它里面装满了聚苯乙烯的颗粒，可以根据人体的不同姿势随意成型，可坐可躺。

座椅

从草图、三维建模图，到模型，到最后的成品，我们可以看到设计的整个过程无不渗透着设计师的智慧及风格。

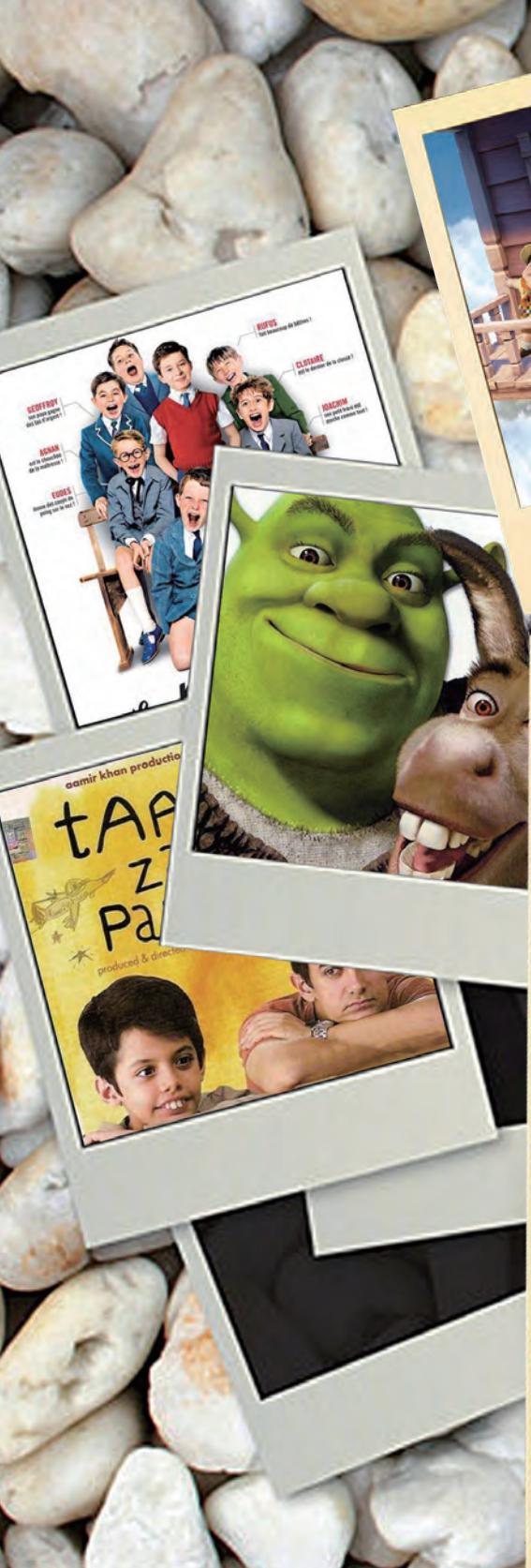
学生作品

表现与创作

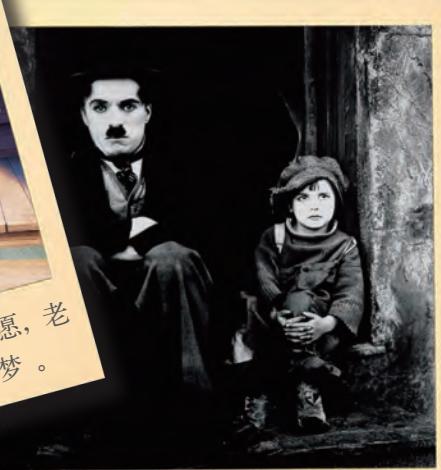
看了这些椅子设计，你有什么样的感受？

请你设计一个座椅，画出设计图或者制作出模型。

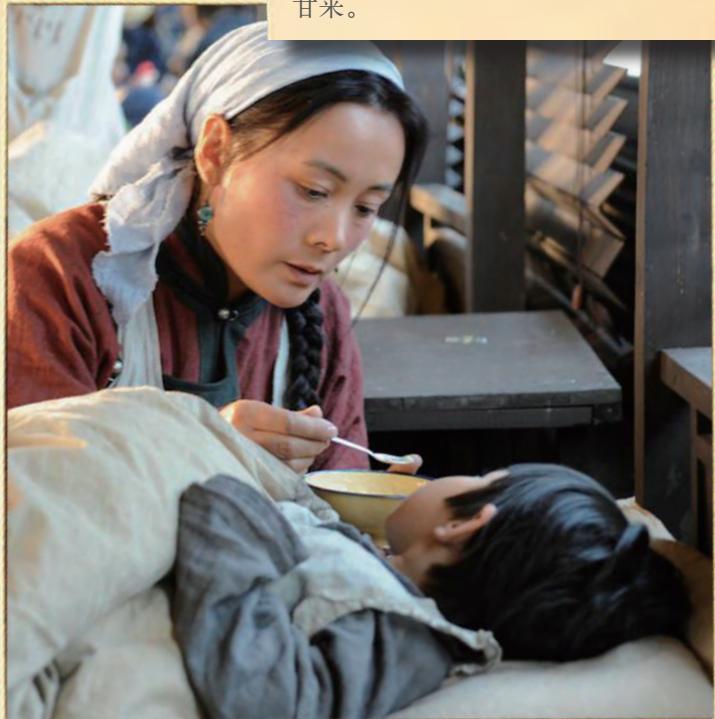
主题 2 ● 我们也来评电影

《飞屋环游记》为实现爱妻遗愿，老钉子户一飞冲天，远赴南美寻梦。

《寻子遇仙记》尽管生活一贫如洗，仍旧乐在其中；父子情深动人，苦尽甘来。

《额吉》草原是骏马的天堂，因为它可以自由驰骋；祖国一如这骏马，正在奔向属于自己的远方。

有一种乐趣来自分析、探索和思考。

——美国著名电影导演、编剧萨利·波特

每一部看过的电影，都会在你脑海里或多或少留下一些印象、一些看法。你是否喜欢它？你是否很感动？它是否勾起了你的某些记忆？把这些印象和看法条理清楚地写成文章，就叫作影评。

通过电视、网络、报纸等各种媒体，我们已经看到过很多影评了。它们有的简练，有的深邃，有的客观，有的反映了强烈的个人倾向。

以下的短评有的是故事的概括，有的是主题的提炼，有的是独特的见解。把这些方面组合在一起，将会是一篇完整的影评。

《玩具总动员》 玩具在我们的童年，扮演着不可替代的角色。我们将自己的情感注入玩具中，为每一个玩具赋予生命和力量，它们曾经是我们想象力的启发者。

叙述故事

电影《星海》讲述了我国著名作曲家冼星海少年时代的感人故事。

20世纪初的澳门疍家小渔村，年幼的冼星海在母亲抚养下艰难地成长。不久，经历了贫困失学、恶霸欺凌的一家人逃到南洋生活。困境激发了冼星海的意志，他在母亲的支持和恩师的指导下开始追求自己梦寐以求的音乐。最后，少年的星海和母亲一起，回到了祖国。

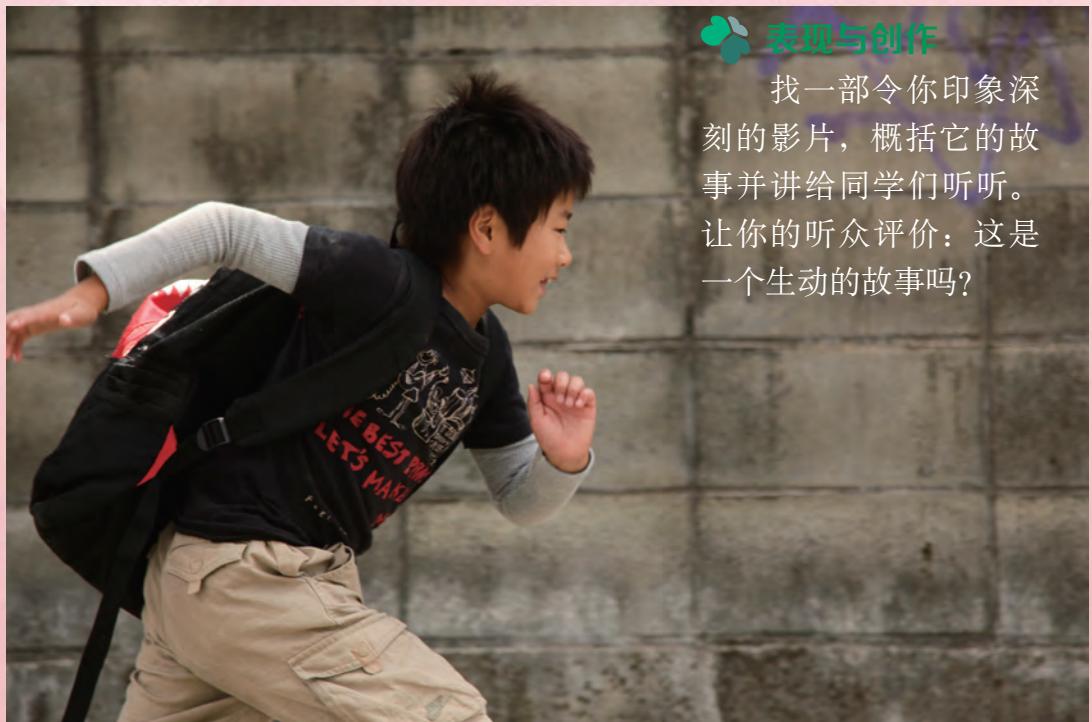
日本电影《奇迹》讲述了一个感人的故事。

因为父母的离异，哥哥航一随母亲回到位于鹿儿岛的外公家，弟弟龙之介则和追寻音乐梦想的父亲在福冈居住。

航一和龙之介都在各自的小学校里结识了新的朋友，父母也似乎渐渐安定下来。可是，兄弟俩无论如何还是希望重新聚在一起。新修的“新干线”列车，在鹿儿岛和福冈之间对开，其间会有瞬间的交汇。孩子们中间传说着，在两车交汇的瞬间许下心愿的话，奇迹就会出现。

晴朗的一天，两兄弟各自带着朋友朝着心中的奇迹之地出发……

表现与创作

找一部令你印象深刻的影片，概括它的故事并讲给同学们听听。
让你的听众评价：这是一个生动的故事吗？

发现主题

透过故事情节，每部影片都有试图表现的主题。有时，观众能从一部影片中发现多个主题。

我们可以从多个角度寻找《星海》的主题。

1. 逆境往往能激发人的天性，造就卓越的人才；
  2. 音乐能鼓励人们更加勇敢地面对生活；
  3. 母爱是孩子最大的依靠；
  4. 在历史的洪流中，每个有识之士都在为祖国奋斗。
- 同学们，你更认同哪个主题呢？

同样，《奇迹》也为我们展示了多个主题。它讲述了亲情的宝贵，展示了孩子们纯真的友谊，也暗示了成长的烦恼。它还讲述了“奇迹”本身：奇迹并非是梦想成真。这次探索外界的旅程，这个值得回味的瞬间，才是属于这些孩子们的奇迹。

评价电影

你最喜欢影片《星海》的哪段情节？影片的摄影、音乐、对白、表演、美术造型，哪些令你印象最深刻？

影片中提到的肖友梅老师，是中国现代音乐教育的奠基人。你学会了他教给星海的那首歌曲《问》了吗？

你喜欢《奇迹》的哪些场景？你最喜欢哪位小演员？
跟同学们说说吧！

对影片的艺术评价体现了你对影片的独特见解，也是一篇影评最重要的部分。对任何影片来说，批评和赞扬的声音具有同等重要的意义。请大胆写下你的看法和感想。

写影评吧

影片分析例文

《奇迹》

即便是父母离婚造成了兄弟失散，但《奇迹》中几乎没有表现父母和两代人的矛盾冲突。故事以兄弟为中心，配角们都围绕着小孩子。故事从他们的生活、学习还有伙伴们，不断扩散开来，一步步走向了见证奇迹、完成许愿的终点。

也有人说，《奇迹》不过是对孩童离家出走的又一次浪漫化演绎。此话不假，他们得到了老师的配合、外公的帮助，路途上风光美好。但是，透过兄弟俩的事后交流，影片还是没有给出常人期望的大圆满结局。

在《奇迹》里，观众看到了新干线的通车，孩子们会提起这件新鲜事，老人也在讨论。另一边，电影又讲到了樱岛火山的喷发，太阳塔的去留，轻羹（鹿儿岛的当地甜点）的未来。在风平浪静的生活里，由于家庭分裂的事实，《奇迹》存有一丝的忧虑。那是单亲孩子眼中的世界，也是日本社会的现实问题。当南北两个方向飞驰而来的新干线列车相遇，导演再次展现了惊人的技巧，他剪辑了30个短镜头——同时也是空镜头，它们是孩子们心头的所有愿望，快速地闪现而过。而恰恰因为两兄弟的愿望没来得及许下。在那个能实现奇迹的地方，孩子们祈祷着，呐喊着，迷茫着。但正是那一个个让他们挣扎的瞬间才能使他们真正地成长起来。

从这个角度来说，《奇迹》不失为一部好的成长电影，没有停留于那种心灵鸡汤式的刻意感动。

上文的前两段是故事梗概；第三段点评了影片中令人深刻的场景，揭示了影片的主题。例文以作者对影片的简练评价结尾。

同学们，现在，你知道怎样写影评了吧？

给大家推荐几部有趣的影片，试着选择其中的一部，为它写一篇影评吧！

机器人总动员

海洋天堂

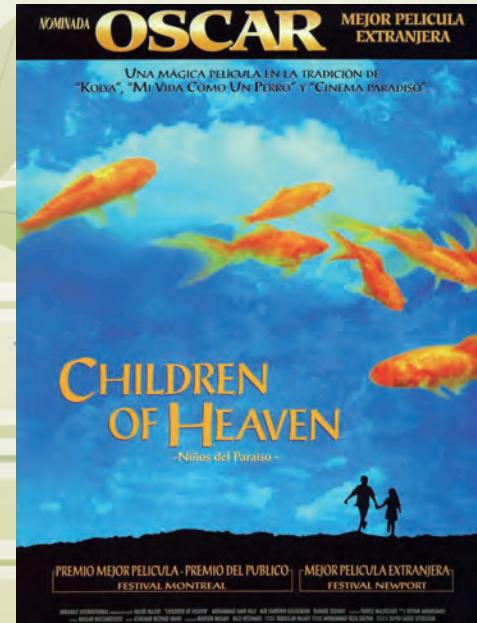

蝴蝶

小鞋子

阿凡达

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 程实

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 (CIP) 数据

艺术. 九年级. 上册 / 杨立梅主编. — 北京 : 教育科学出版社, 2014.5 (2021.7重印)
义务教育教科书
ISBN 978-7-5041-8466-5

I. ①艺… II. ①杨… III. ①艺术—初中—教材
IV. ①G634.950.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第073237号

义务教育教科书
艺术 九年级 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
定 价 11.02元

版 次 2014年5月第1版
印 次 2021年7月第8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。