



普通高中教科书

艺术 | 艺术与生活

YI SHU 必修1

上海教育出版社



普通高中教科书

艺术

必修 1

艺术与生活



上海教育出版社

主 编 孙惠柱

副 主 编 沈 亮 徐韧刚

本册主编 徐韧刚

本册编写人员 钱雪锋 罗正东 张 莺 陈 珠 张 怡 姚慧萍 储 飞

责任编辑 陈 群

装帧设计 王 捷 郑 艺

本册教材部分图片由图虫·创意、视觉中国提供

普通高中教科书 艺术 必修 1 艺术与生活

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会组织编写

出 版 上海教育出版社有限公司(上海市闵行区号景路 19 弄 C 座)

发 行 上海新华书店

印 刷 苏州美柯乐制版印务有限责任公司

版 次 2021 年 8 月第 1 版

印 次 2021 年 12 月第 2 次

开 本 9 × 120 1/16

印 张 7

字 数 162 千字

书 号 98 -7-520 -0660-9 G·00

定 价 19 元

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题,请拨打 021-6494

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与上海教育出版社有限公司联系,电话 021-6431 3

全国物价举报电话: 1235

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

致同学们

生活是艺术之源，艺术始终伴随着人类的生活实践和社会发展。通过本册的学习，你们可以了解中外艺术作品中蕴含的丰富生活内容；感悟艺术在生活中的意义，探索艺术生活化和生活艺术化的途径。

《艺术与生活》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写。本册共分四个单元：“艺术源于生活”单元，认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活；“艺术展现时代”单元，从文艺复兴、延安文艺和当代颂歌三个方面进行探究，了解人类在生活中如何运用各种艺术形式展示时代风貌；“艺术赞美生活”单元，从四季抒情、民族节庆和国际庆典着手，选择讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作，以及中外表现社会生活的艺术经典作品，探究艺术对美好生活的赞颂；“艺术提高生活”单元，从设计之光、匠心独妙和艺术改造等三个方面切入，观察现实生活中的艺术设计，认识艺术在生活环境、产品创意等方面的应用及其体现的审美价值。

你们可以从不同的艺术门类切入，在艺术与生活相关联的情境中，参与丰富多彩的艺术学习活动，在艺术感知、创意表达、审美情趣和文化理解的过程中提升艺术学科核心素养，增强社会责任感，提升中华文化认同和自信。多元的艺术世界、融合的世界艺术让你们怀着开放包容的心态去拥抱世界。

《艺术与生活》设置了不同形式的学习栏目，包括情境导入、审美感知、范例赏析、体验活动、思考评价、拓展研究、知识点击。这些栏目是学习的支架，将引导你们赏析、体验、探究、解释、评价艺术与生活的关系，并在单元化学习中围绕主题开展一系列的艺术实践活动，提升艺术素养。

编者

2020年6月

目 录

第一单元 艺术源于生活

第一课 艺术起源 \ 4

第二课 艺术语言 \ 12

第三课 艺术形式 \ 20

第二单元 艺术展现时代

第一课 文艺复兴 \ 30

第二课 延安文艺 \ 38

第三课 当代颂歌 \ 46



第三单元 艺术赞美生活

第一课 四季抒情 \ 56

第二课 民族节庆 \ 64

第三课 国际庆典 \ 72

第四单元 艺术提高生活

第一课 设计之光 \ 82

第二课 匠心独运 \ 90

第三课 艺术改造 \ 98





第一单元

艺术源于生活

生活是艺术之源，人类因为有艺术，更能表达精神追求。在漫长的历史进程中，艺术始终伴随着我们的生活、生产实践，并产生了艺术创作的最初灵感。我们思考：艺术的源头在哪儿？如何运用各种艺术形式来表现社会生活？探讨艺术的起源，可以让我们知道人类为什么创造艺术，如何创造艺术。艺术记录着先人的生活印迹，他们用艺术表现生活，甚至超越生活，而表现理想的生活境界。

| 学习重点 |

1. 认识艺术起源于人类的生活、生产实践，探究人类如何运用艺术语言表现社会生活。
2. 了解艺术语言的概念及内容，能从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。
3. 了解形式美法则的概念及内容，能运用形式美法则赏析各门类艺术作品的形式美。

情境导入

艺术最初究竟是怎么产生的？广西壮族自治区崇左市的花山岩画，据考证绘于新石器时代晚期，现存图像 1900 多个，画面内容以人物为主，还包括动物和器物等。这些岩画笔调粗犷、风格古朴、场面壮观，真实地再现了已经消逝久远的原始社会人们的活动情景。关于艺术的起源，学术界有诸多说法，如“模仿说”“游戏说”“表现说”“巫术说”“劳动说”等，但为什么最终还是应当归结于人类的社会实践活动，尤其是物质生产活动？



广西花山岩画

审美感知

在人类漫长的发展史上，艺术的起源由于年代的遥远而蒙上了一层神秘的面纱。人们对艺术起源的问题从理论上进行了种种探索，形成了多种观点。

◎ 艺术起源于“模仿”

“模仿说”认为：早期的人类艺术，特别是原始艺术，“模仿”占有相当大的成分，只是模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所用的方式不同。

拉斯科洞窟结构分为主洞、边洞、后洞三部分，洞内共有 1500 多处岩石雕刻和 500 多幅绘画，绘画中有 100 多幅画面描绘了人物和牛、马、鹿等，是对当时生活场景的模仿。根据科学探测，绘画大约完成于 16000 年以前。



拉斯科洞窟壁画 法国



《管子》中讲到：音乐是模仿动物的声音而来的，“宫商角徵羽”五声中，“凡听宫，如牛鸣窳中。凡听商，如离群羊。凡听角，如雉登木以鸣，音疾以清。凡听徵，如负猪豕觉而骇。凡听羽，如鸣马在野。”

◎ 艺术起源于“游戏”

“游戏说”认为：艺术活动起源于人的游戏冲动和游戏活动。人们将“过剩的精力”运用到非功利的活动中，体现了艺术创作者的自由意识。



科斯凯洞窟手印 法国 约 27000 年前

手印是洞窟艺术中经常出现的形象。手印表现有三种形式：阳纹手印、阴纹手印和描画的手印。



舞蹈纹彩陶盆 高14厘米、口径28厘米 新石器时代 马家窑文化 中国国家博物馆藏

◎ 艺术起源于“表现”

“表现说”认为：艺术起源于人类情感表现的需要，是艺术家表现主观想象和内在情感的产物。



土家族“毛古斯”舞

“毛古斯”舞的内容取材于土家族的历史、渔猎、婚姻、劳作等。它是融歌、舞、对话为一体的原始祭神戏剧。

三组舞人绕盆一周形成圆圈，脚下的平行弦纹像是荡漾的水波，小小陶盆宛如平静的池塘。欢乐的人群簇拥在池边载歌载舞，情绪欢快热烈。

知识点击

表现说

《毛诗序》节选：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，情动于中而形于言，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。”强调的是艺术“对主体内心的表现”。

◎ 艺术起源于“巫术”

“巫术说”认为：原始人类在社会生产力和认识水平低下的情况下，无法把握自身，更无法支配自然界，因而试图在自然现象、万事万物以及人类自

身之间搭建起一种神秘的联系，并希望以此认识、理解、适应、控制乃至征服自然。原始人类的舞蹈、音乐、绘画甚至戏剧之间尚未完全分化，大多是从巫术活动和图腾崇拜演化而来的。

◎ 艺术起源于“劳动”

“劳动说”认为：艺术起源于人的生活、生产实践，最早的艺术作品产生于人类的劳动过程。

人类最早出现的人造劳动工具是石器，而且，在生产劳动过程中，原始人类还逐渐形成了最初的自我意识和对象意识。工具的对称均衡、方圆变化等感性特征也就成了后来艺术品的原始形式。

劳动的意义还在于：首先，劳动创造了人，人类在劳动中演变出灵巧的双手和发达的脑，形成了人所特有的感觉能力和思维能力，以及相互之间表达思想感情的语言。劳动使人类逐步产生文化心理结构（包括审美心理结构），从而逐步诞生了艺术，所以劳动是艺术活动的前提。

其次，劳动需要艺术。史前人类在集体进行的劳动中，为了协调行动、交流

情感与信息、减轻疲劳感，人类最早的艺术活动得以产生。

再次，劳动是艺术活动表现的重要内容。原始人类的艺术活动往往表现的是人们生产劳动的场景。劳动者本身，劳动的工具、过程、成果等成为人们的审美对象。

知识点击

击壤歌

先秦歌谣，唱出了早期农耕生活时期人们自给自足、随遇而安的生产劳动场景及生活状态：“日出而作，日入而息，凿井而饮，耕田而食。帝力于我何有哉？”

早期的艺术形式，像诗歌、音乐、舞蹈等，都与劳动密切相关。比如，原始人将劳动动作和被狩猎的动物的动作衍化为舞蹈，劳动时的号子与呼喊发展为诗歌。这些都是以劳动为基础而逐渐发展、形成的艺术形态。



石锤

石锤诞生于3万多年前的旧石器时代，先民在制作石器时，除了注重石器的硬度、质量，也会注意其大小和外形。一件适用的工具，必须便于把握、携带，由此逐渐产生了对于对称、均衡的需求。



贺兰山岩画

岩画艺术造型粗犷浑厚、构图朴实、姿态自然，写实性较强。它记录了早期人类放牧、狩猎、祭祀、战争、娱舞等生活场景。



小马 象牙雕刻 德国沃格哈尔特出土

■ 范例赏析

船形彩陶壶之美

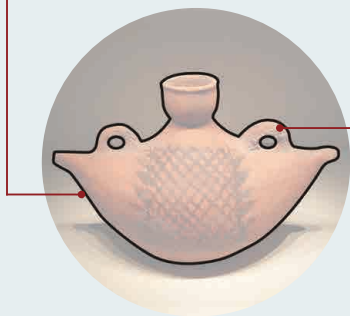


船形彩陶壶 宽29厘米、高16厘米、口径4厘米 新石器时代 仰韶文化 中国国家博物馆藏

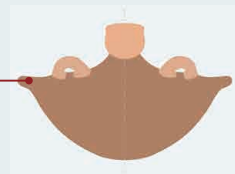
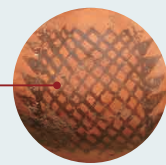
船形彩陶壶为1958年陕西省宝鸡北首岭遗址出土的泥质红陶，属仰韶文化半坡类型彩陶。考古人员推论，此壶主要用于盛贮液体，中间注口部呈杯状，用以注入或倾倒液体。器身横置，平肩，肩的两边各有一桥形小耳，便于提拿。鼓腹，腹壁外侧各用赭黑彩绘网纹装饰。上部两端起尖角，平底，壶的造型优美，颇像一只小船。此器亦由此而得名。

形式之美 陶壶造型由基本的线、面元素构成，浑然一体，一线一面之间体现着形式的设计之美。

功能之美 耳的分布呈现对称状，便于先民系绳提拿或背负携带时能较好地保持平衡，体现功能需求之美。



纹饰之美 壶上的纹饰线条曲直交错，疏密相间，布局匀称，既表现了先民撒网捕鱼的生活，也体现了先民对纹饰之美的追求。



文化之美 器壁光滑，器形规整，这反映了先民对使用器具的要求趋向细致化、品质化，体现思想的变化和文明的进步。

◎ 艺术起源之多元决定论

“多元决定论”认为：艺术的起源是个复杂的问题，不能简单地归结于单一的原因。艺术的产生虽然是多元决定的，但是“劳动说”更为重要。从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。原始人类从事的实践活动，具有生产劳动的性质，也可能具有艺术活动的特征。因此可以说，艺术起源于人类社会实践的历史进程，实用价值先于审美价值。

这些小件装饰品采用切、锯、削、磨、钻等多种工艺精心制作，不少还染有红色。材质广泛，其中有来自远方的海贝壳，可能属于交换所得。



装饰品 距今约2万年
北京周口店山顶洞遗址出土

体验活动

艺术起源有多种学说，请通过分析原始人遗留下来的物品，用实例进一步证明：人类的生活、生产劳动孕育了艺术。

活动一：小组分工。

为了保证研究性小组正常进行活动，需要分工合作，图表中设置了一些不同任务，请领取你最擅长的一项。

	工作内容	研究要求	负责人	时间节点
研究前	收集文字资料			
	收集图片资料			
	收集音像资料			
	(.....)			
研究中	工作内容	研究要求	负责人	时间节点
	整理图文资料			
	整理音像资料			
	撰写课题小报告			
(.....)				
研究后	工作内容	研究要求	负责人	时间节点
	展示与汇报			
	总结与反思			

活动二：按照“分工表”收集素材，筛选信息，整理素材，撰写研究小报告。

活动三：展示与汇报。

还可以用_____的方式汇报各小组的研究发现。

提示：可以运用歌唱、舞蹈、绘画、情境表演等方式。

在研究过程中，遇到了什么困难，又是如何解决的？

困难：_____

对策：_____

思考评价

1. 在学习过程中，你对艺术起源说有了怎样的理解？请与同学们分享吧！

2. 《踏歌图》是一幅山水画。画中表现雨后天晴的京城郊外景色，也反映出丰收之年，农民在田埂上踏歌而行的欢乐情景。你能从老农带着几分醉意的欢娱歌舞中尝试分析“丰年人乐业，垄上踏歌行”的诗意吗？



踏歌图(局部) 中国画 绢本设色 纵111厘米×横195厘米 马远(宋) 故宫博物院藏

3. 诗、乐、舞三位一体的艺术特征是中国先秦艺术中颇具影响的美学观。有学者认为“诗、乐、舞三位一体实则是劳动过程中这几种艺术形式的萌芽因素统一在一起的反映”。请通过各种途径收集相关资料，谈谈你对艺术起源的理解。

拓展研究

《原始狩猎图》是一首民乐合奏的乐曲。参与演奏的乐器主要有骨笛、笙、埙、木鱼、大锣、琵琶、柳琴、中阮、古筝、扬琴等。其中演奏所用的骨笛是仿照浙江余姚出土的河姆渡骨笛而复制的(河姆渡文化距今约7000年，属于我国新石器时期文化)。这首乐曲由“引子—狩猎—庆功—尾声”的结构组成，即引子、A段、B段和尾声的复二部曲式构成，属于中国传统乐曲的“引子—小高潮—高潮—结尾”的一般模式。你能从反复且简单的旋律中感受到原始森林中兽啸鸟鸣的场景，以及狩猎时的紧张和狩猎成功后的欢庆场面吗？

原始狩猎图

(骨笛与乐队)

主题

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

紧张地

钱兆熹曲

$\underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad | \quad 6 \quad - \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad | \quad 4 \overset{\curvearrowright}{-} \quad |$

$\underline{\dot{1}} \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad | \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad 6 \quad | \quad \underline{\dot{1}} \quad \underline{5} \quad \underline{6} \quad \underline{\dot{1}} \quad | \quad \dot{1} \quad - \quad | \quad \dots$



吹奏骨笛



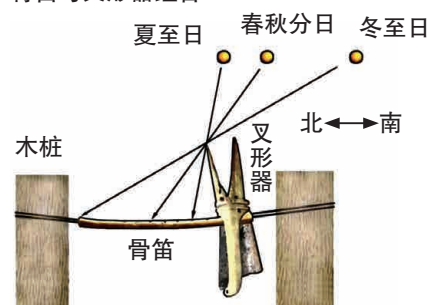
骨笛



甲骨文

骨笛是一种能够吹奏出准确音阶的乐器。先民将骨笛固定在南北向的两根木桩之间，再将叉形器中部的圆槽卡住骨笛一端，借助简单便携的组合，还可以判断“冬至、春分、夏至、秋分”等节气，并且制定出原始的“太阳历”。我们祖先的智慧让人赞叹。

原始测量日影工具
骨笛与叉形器组合



甲骨文是我国目前发现的最早的成熟、系统的文字，也是先民思维活动的形象化产物，它作为民族思维意识的活化石，在象形、会意、指事等特征中折射出了艺术起源的痕迹。

情境导入

锅庄是藏族民间歌舞，又称“果卓”“歌庄”，藏语意为“圆圈歌舞”，历史悠久，是从藏族先民的生产生活中发展出来的。舞蹈中有打青稞、捻羊毛、喂牲口、酿酒等劳动场景。劳动是人们满足生活需要的一部分，这种满足久而久之就有了独立的意义，各种劳作的动作就成为他们审美的对象，形成了独特的舞蹈语言。观赏果卓舞，你是否能够读懂其艺术语言，感受到人们表达的那份情感？



藏族锅庄舞

审美感知

原始人类对美的形式的理解，开始时是与内容密切相关的，如工具的顺手、实用以及精神上的满足等。但在发展的过程中，形式感被进一步概括和抽象出来，并且具有独立的审美意义，这就形成了形式美。

形式美包括形式因素与形式美法则。形式美中的形式因素是作用于人的各种感觉器官，引起人们不同的心理反应的感性因素。例如，色与形作用于人的视觉器官，声音作用于人的听觉器官，材质作用于人的触觉器官，味道和气味作用于人的味觉器官与嗅觉器官。人们对色、形、声、质、味等形式因素之间的联系进行概括和抽象，并按照一定的构成法则组合起来，形成形式美。

◎ 色

色是由视觉器官接受的形式因素，是表达形式美的重要艺术语言。构成色彩的要素除了色相之外，还有明度与纯度。色彩能引起人各种各样的心理效应，如红色让人兴奋、蓝色让人平静，这都是色彩的审美特征及象征意义。色彩的感觉是一种大众化的美感体验。

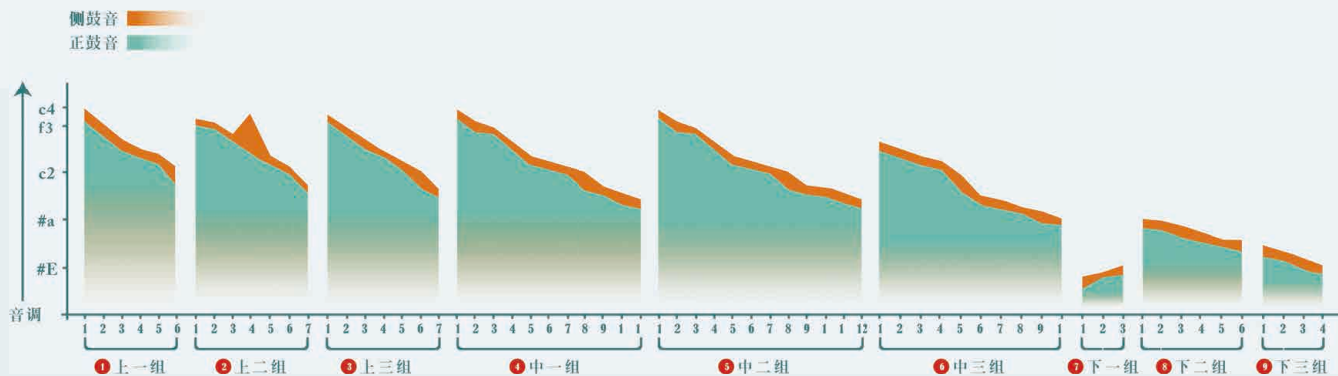
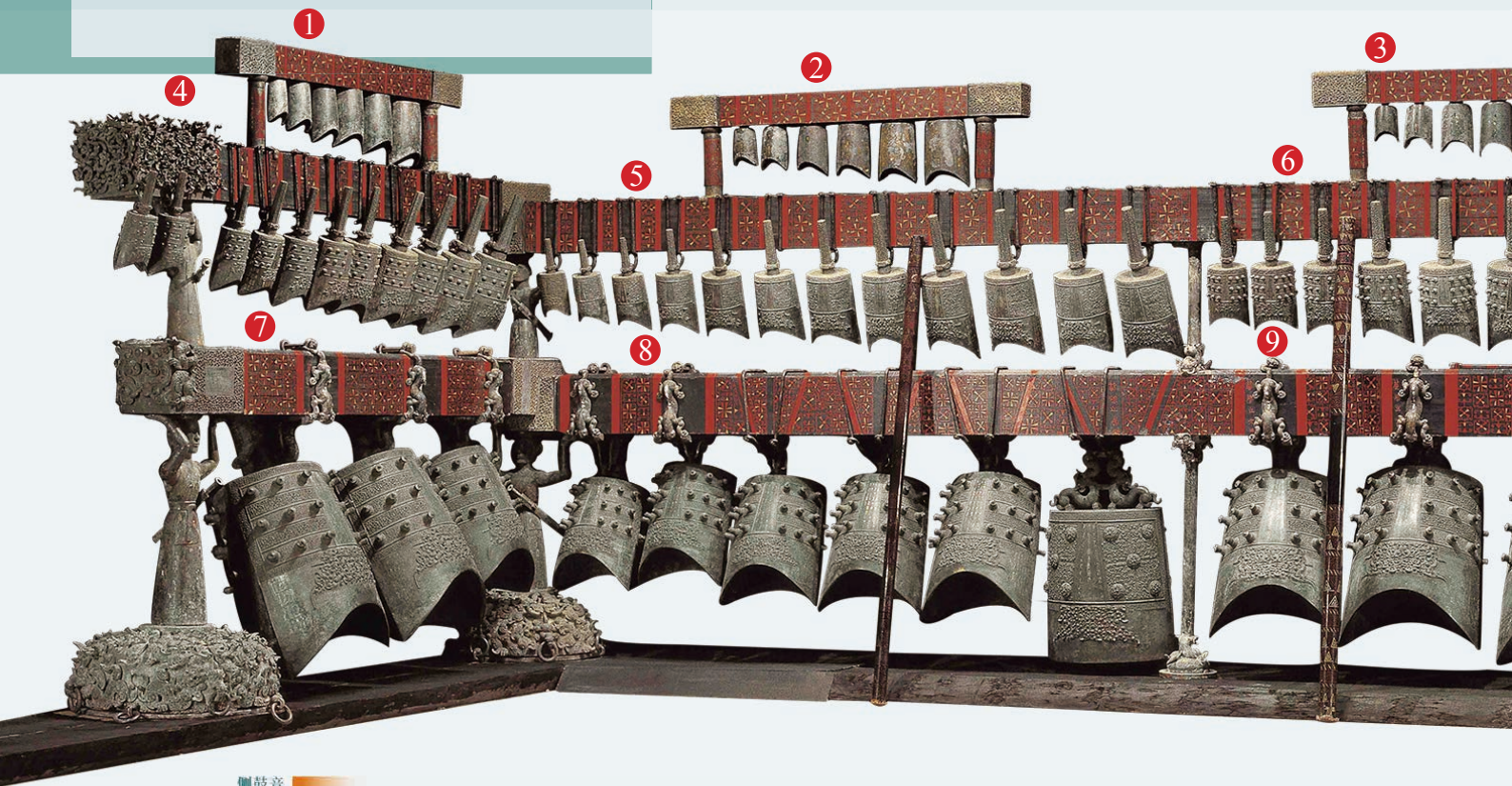


彩绘漆鸟纹耳杯 高 5 厘米、连耳宽 105 厘米 西汉 故宫博物院藏

此杯出土于湖北省荆州江陵高台 28 号西汉墓。远古时，红色即作为一种受崇尚的颜色，它代表生存的火和生命的血。楚人认为自己是日神的后裔，以红为艺术基调，并把红色定为正色，以红为贵。



车马出行图(局部) 壁画 东汉 中国国家博物馆藏



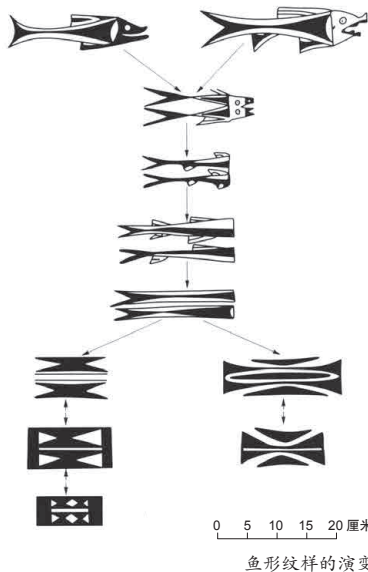
◎ 形

形是视觉接受的形式因素，也是视觉艺术表现的重要艺术语言。在人类的造物中，对形的选择一般可以分为三类：一是模仿自然形态的造型；二是对自然形态进行较大幅度变形的造型；三是抽象的几何造型。

知识 点击

几何造型

通过点、线、面、体空间的不同结合而创造出的抽象形态。



◎ 声

物体振动产生声音。振动频次的多寡决定声音的高低。音色则因泛音构成的不同而异。音色、音调、音强的差异及其在时间中的延续变化，会使人产生不同的心理效应。人们从自然的声音中提取出能接收到的并能感到愉快的声音，以人自身的发音器官和制造的乐器来发出这些声音，这就为音乐的创造提供了物质条件。

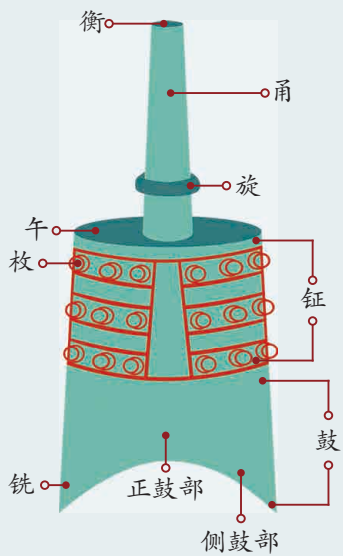


曾侯乙编钟 战国 湖北省博物馆藏

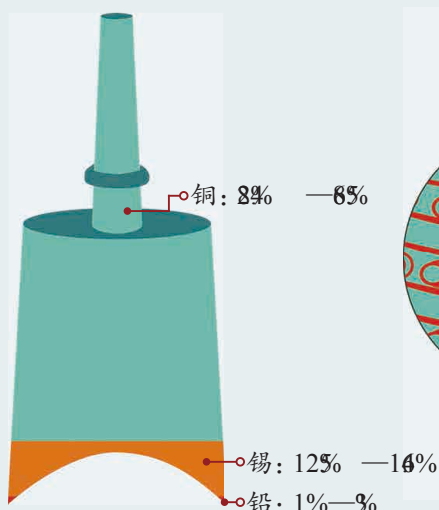
■ 范例赏析

聆听战国音律

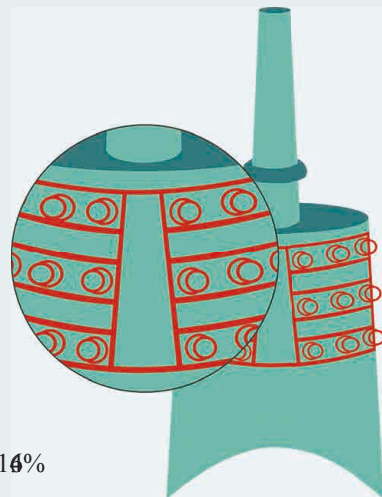
曾侯乙墓被公认为 20 世纪世界最重要的考古发现之一。曾侯乙编钟音乐性能卓越、音律纯正、音色丰富，具有极强的艺术表现力。其长篇铭文系统记载了中国当时的音乐学理论。它以声音和文字互相印证的方式，保存了 2400 年前人类的音乐记忆，是世界文明史上较早的有声音乐理论文献之一。



曾侯乙编钟构造



曾侯乙编钟成分



曾侯乙编钟钟枚结构

一钟双音

编钟的振动属于板振动，合瓦形结构能够形成不同的振动分区，每个分区的频率不同，并且彼此形成有效的隔离，因此敲击正面和侧面就相当于敲击不同的板。为了增加隔离度，在钟体内挖隧，让振动能够分离开，两个音互不影响。调音板子厚，振动的频率就高；板子薄，振动的频率就低。

延音短

青铜是中国最早的合金，主要成分是铜、铅和锡。中国的青铜编钟阻尼系数高，敲一下就停，延音短。在铜、锡、铅符合特定比例时，钟声就能成为乐音。铅的主要作用是增加阻尼，铜本身的弹性大，加入铅后，弹性变小，锡能改变青铜的硬度。钟枚抑制高频成分，钟枚越长，音调越低。

◎ 质

质指材质，是主要由触觉器官所接受的形式因素，可以分为天然材质与人工材质。质或材质是指材料表面的组织形态特征，如粗糙、细腻、柔软、坚硬、厚实、轻薄、凹凸、起伏、纹理、光泽等。



人面鱼纹彩陶盆 高 165 厘米、口径 9 厘米 新石器时代 仰韶文化 中国国家博物馆藏



白玉猪龙 新石器时代 红山文化
辽宁省博物馆藏



面具 青铜 高 28 厘米 商
三星堆博物馆藏

面具经历了三千多年的时间沉淀，因而上面自然生成了斑驳的铜绿，显得古朴、厚重。

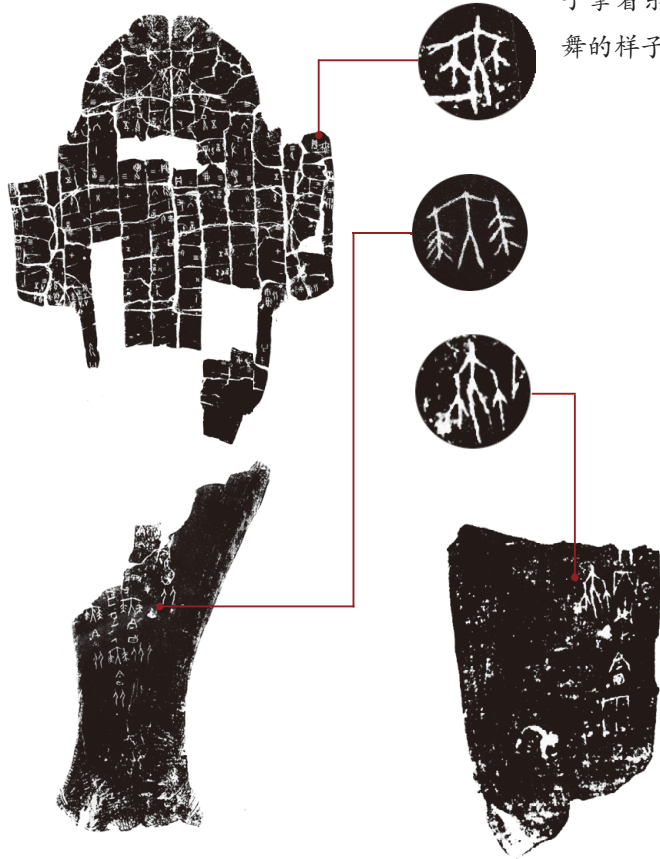
◎ 味

味指味道与气味，是由味觉器官与嗅觉器官接受的形式因素。味道主要是人的舌头上的味蕾对物体的感受。气味是由嗅觉接受的物体的气息。令人愉快的味道和气味会使人产生美的感觉。它们引起的主要是生理上的愉快感，这种感觉是美感的基础，也是一种表达审美内容的艺术语言。



茶

甲骨文的舞字就像一个人两手拿着东西在跳舞的样子。



金文的舞字字形，在甲骨文的字形基础上添加了两只脚，使跳舞的意义更加突出。



小篆的舞字承袭金文，并且形体变得更加规整。



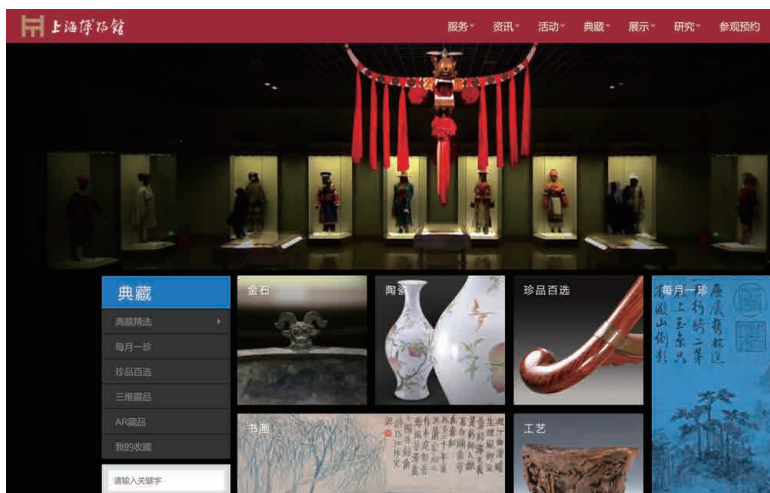
发展到隶书、楷书阶段，舞字表示人形和物体的线条逐渐融合在一起，形成舞字的上半部分，而下半部分仍然表示舞者的两只脚。

体验活动

上海博物馆是一座大型的以收藏中国古代艺术作品为主的博物馆。其收藏、研究、展览以中国古代的艺术品为重点，着力体现各艺术门类的完整发展历史；其体系完整、藏品丰富、质量精湛，在国内外享有盛誉。今天我们以“玉文化”探究为主题，展开一次博物馆之旅。

活动一：浏览上海博物馆官方网站。

活动二：上海博物馆现有十个艺术陈列专馆、三个特别展览厅，馆藏文物近 102 万件，其中珍贵文物 14 万余件。请根据自己的兴趣，设计以“玉文化”为研究主题的一份参观计划。



上海博物馆官方网站

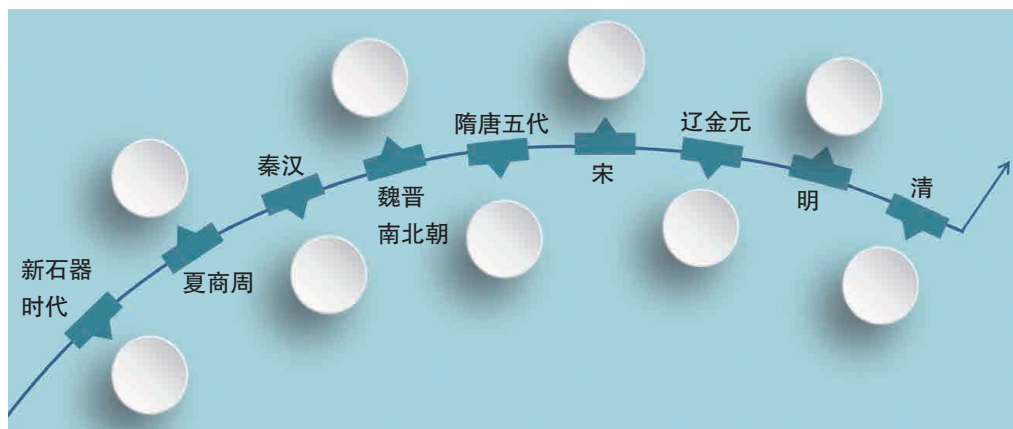
活动三：上海博物馆的文物收藏包括青铜器、陶瓷、书画、雕塑、甲骨、符印、货币、玉器、家具、织绣、漆器、竹木牙角、少数民族文物等 31 个门类。每一次参观最好设定一个研究的主题。比如，以“玉文化”为研究主题，从玉器的色、质、形等方面探究不同历史时期玉器的特点。请判断下列玉器的年代，将作品代号填在下图的白色圆点之中。



A 三螭纹玉觚



B 白玉龙纹鲜卑头



C 勾连云纹鞞



D 螭纹玉方牌



E 玉鹿



F 玉神人首



G 云龙纹葵口玉盘



H 透雕莲瓣纹玉炉顶



I 双龙首玉璜

思考评价

1. 参观博物馆后，你对我国的“玉文化”有了哪些认识和了解？
2. 请从色、质、形三方面来着重分析你最喜欢的一两件玉器展品。

玉器名称	色	质	形

3. 历届奥运会奖牌都采用金属材质制造，而 2008 年北京奥运会的奖牌，则是用昆仑玉制作。金、银、铜奖牌以“金镶玉”的形式，分别用白玉、青白玉、青玉镶嵌而成，既遵循国际惯例，又融入中国特色。请结合奖牌材质的选取以及图案的设计，谈谈设计者想通过奖牌传达的设计理念是什么。



拓展研究

西汉典籍《淮南子》记载：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”这是对先民一边集体搬运巨木、一边呼喊号子的生动描写。“劝力之歌”逐渐演变成后来的劳动号子。

劳动号子曲调高亢激奋、节奏沉稳有力、调式调性变化频繁。领唱者既是劳动者又是指挥者，其歌词复杂、曲调高扬舒展；和者为劳动者，曲调深沉有力、节奏性强。

劳动号子主要有搬运号子、工程号子、农事号子、渔船号子等。

劳动号子作为一种民歌体裁，早在原始时代人们从事集体劳动时就已产生，但在现代社会好像逐渐消失了呢？

平水号子

1=A $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ 四川民歌

慢板

领	$\underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \quad \underline{\underline{6}} \cdot \underline{\underline{6}} \quad 2 \quad - \overset{6}{\underset{\cdot}{\frown}}$	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{6}} \quad 1 \quad - \overset{6}{\underset{\cdot}{\frown}}$	
	嗨 呀 呀 嗨 嗨	嗨 呀 呀 嗨 嗨	
和	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \underline{\underline{6}} \quad - \quad 1 \quad - \overset{\curvearrowright}{\frown}$	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad $	
	嗨 嗨		
	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \frac{5}{4} \overset{5}{\underset{\cdot}{\frown}} \underline{\underline{3}} \quad - \quad \underline{\underline{5}} \cdot \underline{\underline{5}} \quad \underline{\underline{5}} \quad \overset{5}{\underset{\cdot}{\frown}} \underline{\underline{3}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \quad \frac{4}{4} \underline{\underline{1}} \quad \underline{\underline{2}} \quad \overset{\wedge}{\underline{\underline{5}}} \quad \underline{\underline{5}} \quad - \quad $	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \frac{4}{4} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \dots$	
	嗨 清 风 吹 来 凉 悠 悠，		
	$\underline{\underline{6}} \quad - \quad 1 \quad - \quad \quad \frac{5}{4} \overset{\cdot}{\underline{\underline{0}}} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \frac{4}{4} 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad \quad \dots$		
	嗨 嗨		

川江船夫号子是汉族民歌。由平水号子、见滩号子、上滩号子、拼命号子和下滩号子等八首不同的号子组成。



三峡纤夫(局部) 雕塑 湖北省恩施土家族苗族自治州博物馆藏

情境导入

石斧是远古时代用于砍伐、刮削等多种用途的石质工具。斧体较厚重，一般呈梯形或近似长方形，两面刃，磨制而成。出于对工具的钟爱，独立的器物装饰最早出现在工具上。如在浙江良渚文化遗址出土的新石器时代的石钺，两侧的直线被改变成为上翘的翼状，前刃部平缓的弧线改变成大弯度的对称抛物线，使石钺的造型更加美观。尽管石钺与石斧相似的实用功能没有改变，但它更具有艺术价值，满足了人们的审美需要，表现了先民对形式美的追求。你能否举出更多的案例证明这些美的形式是先民们在实践活动中逐步提炼、概括而成的？



浙江良渚文化遗址出土的石钺

审美感知

形式美法则是人们在长期的审美活动中，从艺术语言的各种组合中提炼、概括出的能引起普遍审美愉悦的形式规律，主要有对称与均衡、调和与对比、比例与尺度、节奏与韵律、多样与统一等。

◎ 对称与均衡

对称与均衡是常见的形式构成，它们都有形式上的平衡感。

对称是典型的平衡，指以一条线为中轴或以点为中心的同形、同量相向对应的结构形式，给人以安静、稳定、端庄的美感。

均衡是对称的变体，可以说是“静中有动”的对称。均衡也存在中轴线，中轴线两侧并非同形同量，而是大致相当或互相呼应，使整体上保持平衡，给人以稳定中透出动感、一致中显出活泼的美感。



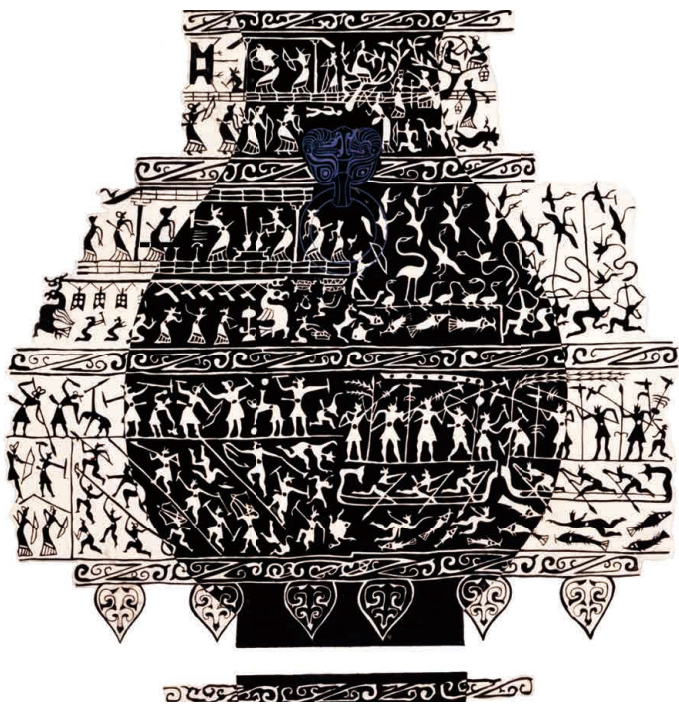
宴乐渔猎攻战纹图壶 高36厘米 战国
故宫博物院藏

该壶侈口，斜肩，鼓腹，矮圈足，肩上有二兽首衔环耳。花纹从口至圈足分段、分区布置。以双铺首衔环耳为中心，前后中线为界，分为两部分，形成完全对称的相同画面。



石雕人面像 高9厘米、宽26厘米
新石器时代 马家窑文化 甘肃省博物馆藏

此石雕为马家窑文化马厂类型（距今4000年前），出土于甘肃省永昌县鸳鸯池。眼圈镶白色骨环，眼睛为黑色骨珠，鼻、口镶大小不同的骨环，形成轴对称图形美感。



宴乐渔猎攻战纹图壶表面纹饰展开



回纹彩陶纺轮 厚0.9厘米、直径7.3厘米
新石器时代 马家窑文化 甘肃省博物馆藏

此彩陶纺轮为马家窑文化马厂类型（距今4000年前），甘肃省兰州市白道沟徐家坪出土。纺轮为圆饼状，施黑色彩，绘三角形回纹，呈现放射性对称美感。

◎ 调和与对比

调和与对比是不同艺术语言的并列比较。

调和是两种不同而又接近的艺术语言并列。调和强调统一性，配合适当的调和，给人以协调、融合的美感。

对比是具有较大差异或相反特征的艺术语言并列。对比强调差异性，同中求异的对比，给人以鲜明、振奋、醒目、活跃的美感。

◎ 比例与尺度

比例与尺度都是整体与局部、局部与局部之间关系的形式构成法则。

比例是指物体各部分之间的大小、长短、高低的关系。

尺度也是一种比例关系。尺度更强调的是主体对形式选择的认识。

合适的比例与尺度给人以匀称感和舒适感，既有规整与秩序感，又有适度的变化与统一。

◎ 节奏与韵律

节奏与韵律给人以生命跃动的规律感，在自然和生活中都有存在。

节奏是指艺术语言在运动过程中有秩序地变化，有规律地组合和反复。

马王堆一号汉墓T形帛画 中国画 绢本设色
纵205厘米×横9厘米 西汉 湖南省博物馆藏

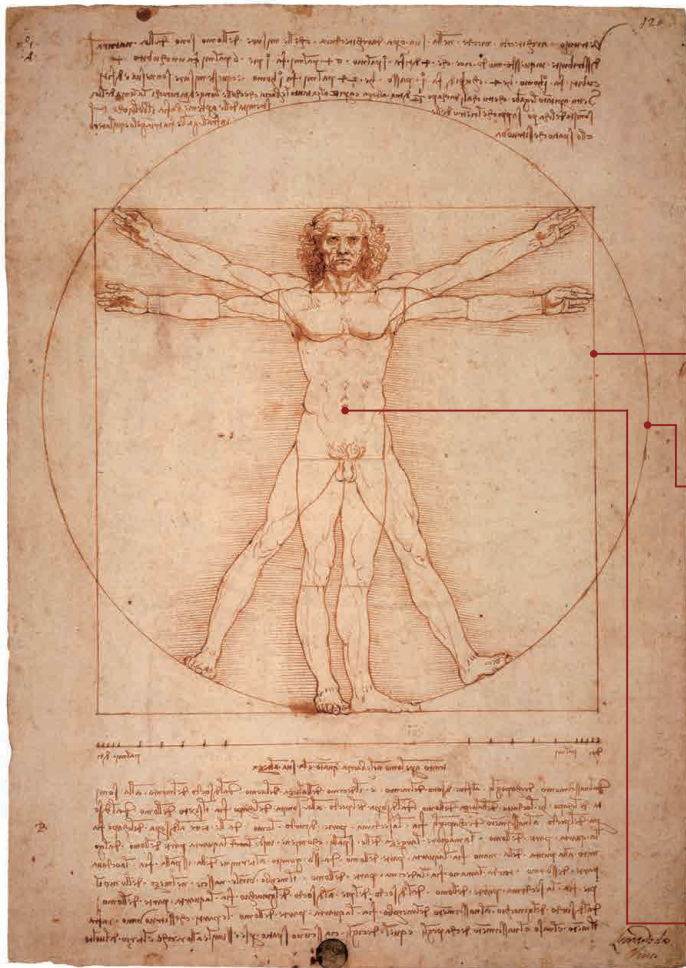
T形帛画出现于汉代初期，色彩绚丽、内容丰富，极具民族特色。画技娴熟，用笔自如，图像生动；布局巧妙，着色多样，很好地体现了调和与对比、比例与尺度、节奏与韵律等艺术形式规律。



知识 点击

马王堆汉墓

西汉初期长沙王丞相利苍及其家属的墓葬，位于湖南省长沙市。共出土丝织品、帛书、帛画、中草药等遗物3000余件，为研究汉代初期埋葬制度、手工业和科技的发展，以及长沙国的历史、文化和社会生活等方面提供了重要资料。



这是列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452—1519)绘出的完美比例人体的手稿。这幅手稿的魅力在于将抽象的几何学用于归纳总结人体比例。

画面中正方形诠释了双脚并拢、双臂水平伸出时，双臂的宽度等于人的身高。

外圈的圆形诠释了双腿跨开，人体总高度减少约四分之一；双臂伸出并抬高，直到中指的指尖与头部最高处在同一水平线，展开四肢的中心就是肚脐的位置，跨开的双腿与脚底之间会形成一个等边三角形。画中摆出这个姿势的人被包在一个圆里，他的肚脐大致就是圆心。

以肚脐为分割点，形成人体上下比例，显示出黄金比的奇妙数学关系。人体和自然万物都蕴含着和谐与美学的数学关系。

维特鲁威人 钢笔素描手稿 纵4厘米×横25厘米 约10年
列奥纳多·达·芬奇(意大利) 意大利威尼斯学院美术馆藏



陶女舞俑 高29厘米 东汉 故宫博物院藏

陶俑脸形丰满，面带微笑。舞衣衣袖宽大，衣纹具有节奏感。左手正曳起裙衣一角，露出抬起的左足，体现舞者律动的节奏。



白玉舞人佩 长18厘米、宽107厘米 战国

其玉质为新疆和田青白玉，圆形内孔，周身琢刻谷纹，生动优美。通体淡黄色沁，局部深褐色沁，玉质温润。

■ 范例赏析

浑厚凝重的青铜珍宝



大克鼎 青铜器 高9 厘米、口径765 厘米 西周 上海博物馆藏

大克鼎重 201.5 千克。鼎口有大型双立耳，口沿微敛，方唇宽沿，腹略鼓而垂，称敛口侈腹，是典型的周鼎器型之一。鼎足着地点比上端略宽大，重心略向外偏，是商代柱足演变为周代之蹄足的重要例证。鼎足上部另饰有突出的饕餮形象三组。鼎耳饰有相对的龙纹。整体器型沉稳坚实。



对称之美

大克鼎的颈部饰有三组变形兽面纹，间隔以六道棱脊。兽面纹一般是以独体对称的形式将动物的颜面装饰于青铜器的主体部分。



节奏之美

鼎腹饰宽大的波曲纹，是龙蛇身躯变形后的图案，体现了节奏和韵律。波曲纹的出现是青铜器纹饰的一大发展，也是西周时期审美观念的一大变化。

◎ 多样与统一

“多样”是指事物个性的丰富多彩，千差万别；“统一”是指千差万别的事物的共性和内在联系。“多样统一”就是把具有变化差异的各种艺术语言有机地组合在

一起，构成一个协调统一的整体。这是形式美的最高法则，也称为和谐。

和谐包含了很多形式美的法则，如对称与均衡、调和与对比、比例与尺度、

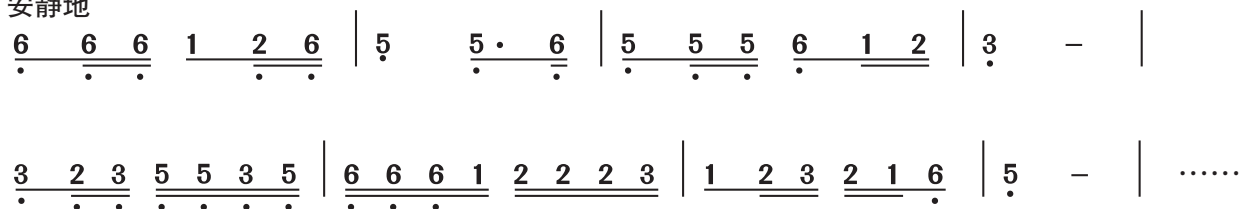
节奏与韵律等，这些法则都体现着多样与统一。大自然是千变万化、千姿百态的，但也是和谐共处的，人类的创造物必然要体现出多样统一，体现出和谐。

春江花月夜

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

柳尧章根据古曲改编

安静地



器乐《春江花月夜》原为清代记录的传统琵琶独奏曲《夕阳箫鼓》，是琵琶代表曲目之一，1925年改编为丝竹乐合奏后用该名。音乐旋律古朴、典雅、优美。全曲共十段，乐曲结构严谨，主题虽有多种变化，但每段结尾都采用同一乐句，这一手法被称为“换头合尾”。随着时代的发展，《春江花月夜》涌现出多种艺术形式，从器乐独奏到合奏、协奏，从独舞到舞剧，体现了传统艺术与现代审美相结合的多种可能性。

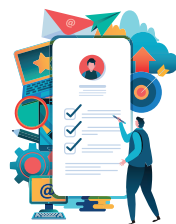
体验活动

我国传统文化中的“中和”精神包含了均衡、协调、多样统一等形式美法则，在江南园林设计中体现得尤为明显。常见的造景手法有借景、对景、框景、漏景、障景等，这些造景手法体现了设计中的远近、虚实、主次、节奏、韵律等关系。

活动一：以小组为单位，讨论每一个造景手法是如何运用形式美法则的。



活动二：收集素材，描述苏州园林，分析形式美法则，并进行归纳总结。



1. 确定研究对象，用形式美的法则分析苏州园林的造景手法。

2. 以小组为单位，通过网络搜索或现场拍摄等手段收集素材。

3. 将收集到的素材进行筛选、整理、归类。

4. 根据主题赏析整理后的素材，并提出自己的见解。

思考评价

1. 了解苏州园林后，你对我国的“园林造景手法”有了哪些认识和了解？
2. 通过研究学习，理解借景、对景、框景、漏景、障景所体现的形式美法则，进行正确连线。

借景

对景

框景

漏景

障景



3. 随着现代化进程的加快，苏州园林所体现的与自然相融合的哲学思想，与现代城市追求高速发展的理念不同，中国传统的园林文化在现代城市化进程中似乎很难找到其生存空间。但如今的“苏州”在古典“苏州”的基础上又建立了一座新城，古典与现代隔岸对望，建立了融合的路径。你如何看待这一问题？你能否给出让两者共存共融的可行性方案并说说理由？

拓展研究

原始艺术单纯、朴素而又充满活力。它是近现代艺术的源头，却又与近现代艺术有着明显的不同。原始艺术所具有的鲜活生命力深深吸引着人们，其特色鲜明的表现手法带给艺术家以启迪。很多艺术家广泛地研究原始艺术并从中汲取营养，但他们不是简单地模仿照搬，而是吸收原始艺术的技巧或精神，同时，结合现实需求，创造出新的、充满活力的艺术。请结合实例，思考艺术家们汲取了哪些原始艺术的元素进行艺术创作，并与同学们交流。



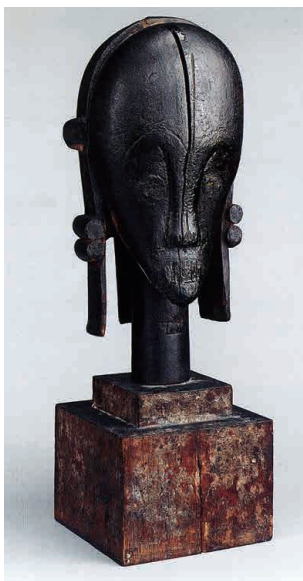
镜前少女 油画 纵1625 厘米×横10 厘米 19 年
巴勃罗·毕加索(西班牙) 美国纽约现代艺术博物馆藏



非洲木雕 高61 厘米 199 年



马蒂斯夫人像 油画 纵4 厘米×横3 厘米
195 年 亨利·马蒂斯(法国) 丹麦哥本哈根美术馆藏



非洲木雕 高65 厘米 199 年

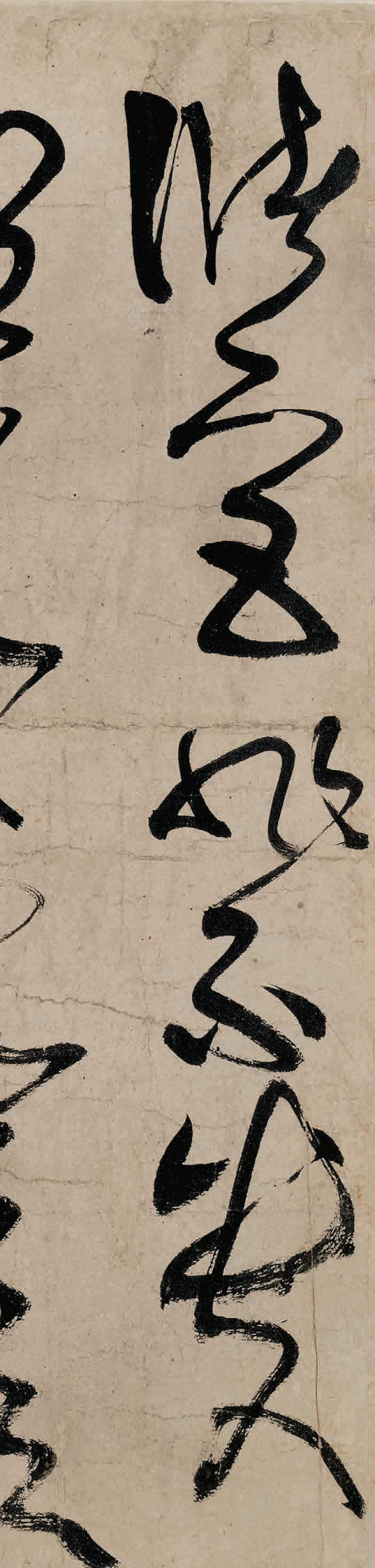
原始艺术天真，富于幻想。原始社会是人类社会发展的早期形态，相对现代人而言，原始人就像处于人类的儿童时期，具有儿童的一切特质。

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881—1973)的代表作《镜前少女》和亨利·马蒂斯(Henri Matisse, 189—19)的油画《马蒂斯夫人像》的人物面部形象，都借鉴了非洲雕刻的基本造型元素。



草书书法作品，内容为多行连笔书写的汉字，风格狂放，墨色浓淡相宜。





第二单元

艺术展现时代

艺术是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。艺术与时代的发展息息相关。各个时代的文化精神、政治制度和经济状况等都会深刻地影响艺术创作。艺术是时代的产物，通过文艺复兴、延安文艺和当代颂歌这三个案例，我们可以探索艺术创作如何表现时代精神。

| 学习重点 |

1. 了解文艺复兴运动促进了欧洲近代文化的开端，体会其在人类文明发展史上的作用。
2. 分析延安文艺时期艺术作品独特的审美价值，体会其团结、联系民众共同抗战的独特社会功能。
3. 了解艺术作品讴歌中华儿女艰苦卓绝的奋斗历程，表现中华民族波澜壮阔的复兴伟业。

情境导入

14 世纪到 16 世纪的欧洲发生了一场反映新兴资产阶级要求的思想文化运动，那就是文艺复兴。文艺复兴是西方文明史上的一个重要事件，被看作中世纪与近代历史的分界。在这个时代产生了众多伟大的科学、艺术、文学等领域的巨匠。建筑师菲利普·布鲁涅内斯基（Filippo Brunelleschi, 1377—1446）就是其中一位杰出代表。他设计的佛罗伦萨的桑塔玛丽亚大教堂被称为“文艺复兴的报春花”，是古典艺术与当时科学成果的有效结合。文艺复兴倡导的究竟是什么？它复兴的是什么呢？这些伟大的艺术家又是如何用艺术来表现生活、展现时代精神的呢？



桑塔玛丽亚大教堂 意大利佛罗伦萨 120 年—14 年 菲利普·布鲁涅内斯基（意大利）

知识点击

文艺复兴建筑

15 世纪产生于意大利。其最显著的特征是对欧洲中世纪哥特式建筑的扬弃，提倡古希腊、罗马时期的文明复兴，特别是古典柱式比例、半圆形拱券、以穹隆为中心的建筑形体等。

审美感知

文艺复兴起源于意大利，“文艺复兴”一词本来意指古希腊、罗马古典文化的再生。但与其说是复兴古希腊、罗马时期的文化艺术，还不如说是欧洲近代文化的开端；与其说是复兴，还不如说是创新。

文艺复兴运动是欧洲文明发展史上重大的事件。它代表着新文化、新思潮，是当时社会新政治、新经济等要求的反映。在艺术创作上，文艺复兴是一个“巨人的时代”，涌现出一批杰出的艺术大师，他们崇尚自由和个性解放的人文主义思想，并将当时自然科学和社会科学的成果用于艺术创作之中，在绘画、雕塑、建筑、戏剧等艺术领域取得了划时代的艺术成就。

列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗·博那罗蒂 (Michelangelo Buonarroti, 1475—1564) 和拉斐尔·桑西 (Raffaello Santi, 1483—1520) 被后世誉为“文艺复兴三杰”。文艺复兴时期，由于科学技术 (如解剖学、透视学、色彩学等) 的发展，科学技巧被广泛运用于艺术表现。

◎ 人文主义的创作法则

现实性与人文性是文艺复兴艺术显著的特点。在艺术创作法则上，文艺复兴艺术围绕着人文主义的核心，描绘了生动形象、直观化的社会现象。文艺复兴时期所创作的作品表现自然，展现人的信仰和世界观等。在人文主义思潮的影响下，当时的绘画、雕塑、建筑、音乐等艺术打破了中世纪的宗教传统，发展到一个新阶段。



抱白貂的女士 木板油画 纵5厘米×横4厘米 1503年
列奥纳多·达·芬奇(意大利) 波兰克拉科夫扎托里斯基博物馆藏

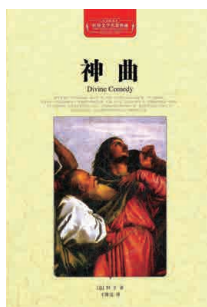
列奥纳多·达·芬奇敏锐地捕捉到女子转头时的动态，细致的刻画使她面部的肌理如同大理石雕塑般细腻生动；运用光线和阴影衬托出女子的头颅和柔美的脸庞，女子怀中毛色光润、形态逼真的白貂使画面生动了起来。

这幅构思独特、富于想象的画作，用人物形象来象征春天的景物和美好的理想，画家以典雅优美的装饰造型、生动的线条和明艳的色彩，创造出一种新颖而又独特的风格。



春 蛋彩画 纵203厘米×横35厘米 1482年
桑德罗·波提切利(Sandro Botticelli, 意大利) 意大利佛罗伦萨乌菲齐博物馆藏

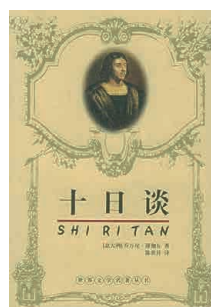
文艺复兴时期的文学，如法国小说家弗朗西斯·拉伯雷（Francois Rabelais，约1494—1553）创作的《巨人传》，大力推崇人文主义，并以深刻的思想内容、高度的艺术概括、自由的结构、包罗万象的人物、生动有力的语言等反映了时代发展的要求，表达了新兴阶级的理想和广大人民的愿望，极大地推动了欧洲文学的发展，为近代欧洲资产阶级文学奠定了基础，为人类文化作出了贡献。其中，但丁·阿利吉耶里（Dante Alighieri，1265—1321）、弗兰齐斯科·彼特拉克（Francesco Petrarca，1304—1374）和乔万尼·薄伽丘（Giovanni Boccaccio，1313—1375）被称为“文学三杰”。



神曲 但丁·阿利吉耶里(意大利)



歌集 弗兰齐斯科·彼特拉克(意大利)



十日谈 乔万尼·薄伽丘(意大利)

公元15世纪下半叶，文艺复兴时期的戏剧也呈现出高度繁荣的盛况。以意大利为先导，西班牙、英国等为主流，形成继古希腊戏剧之后的第二个表演艺术的高峰。意大利的尼科洛·马基雅维利（Niccolo Machiavelli，1469—1527），西班牙的鲁埃达（Rueda，约1505—1565）和维加（Vega，1562—1635），英国的克里斯托弗·马洛（Christopher Marlowe，1564—1593）、威廉·莎士比亚（William Shakespeare，1564—1616）和本杰明·琼森（Benjamin Jonson，1572—1637）等著名艺术家都作出了卓越贡献。



堂吉珂德 芭蕾舞剧
编舞：马里乌斯·彼季帕（Marius Petip，法国）首演：1869年

西方文学史上第一部现代小说《堂吉珂德》，主要描写和讽刺了当时西班牙社会上十分流行的骑士小说，并揭示出教会的专横、社会的黑暗和人民的困苦。“堂吉珂德”一词已经变成一个具有特定意义的名词，成为脱离实际、热衷于幻想、主观主义、迂腐顽固、落后于历史进程的近义词。堂吉珂德的形象在今天仍保持它的意义，也以多种艺术形式呈现于舞台和荧幕。



威尼斯商人 戏剧 编剧：威廉·莎士比亚(英国) 首演：2013年

讽刺性喜剧《威尼斯商人》是莎士比亚的代表作品之一。作品以三条线索展开，分别歌颂仁爱、友谊和爱情。剧中夏洛克这一唯利是图、冷酷无情的高利贷者成为文学史和戏剧史上一个典型形象。



我，堂吉珂德 音乐剧
编剧：达尔·瓦瑟曼（Dale Wasserman，美国）首演：2015年

■ 范例赏析

黄金时代的盛会



雅典学院 湿壁画 纵279 厘米×横6172 厘米 150 年—151 年 拉斐尔·桑西(意大利) 梵蒂冈博物馆藏

拉斐尔·桑西的作品充满和谐统一之美。在《雅典学院》中他把不同时期的人全都集中在一个舞台空间，古希腊、罗马和当时意大利的五十多位哲学家、艺术家、科学家同时呈现在画面中，表现出人类智慧的和谐和对人类智慧的赞美。



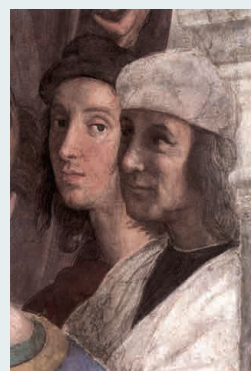
构图形式

作品中人物以水平构图方式呈现，采用透视法以二度空间呈现三度空间的纵深，使得观众面对这幅画就如同亲临剧场一般。



演绎历史

以历史人物为主题。画面中央描绘了柏拉图(Plato, 公元前47—公元前37)与其学生亚里士多德(Aristotle, 公元前384—公元前322)对话的情境。



融入自我

画面右下角的听众就是拉斐尔·桑西本人，他专注的目光越过画面投向观众。

◎ 崇尚科学的精神

文艺复兴时期在艺术技法上主要体现为写实传真，开创了基于科学和实际考察的表现技法，并把解剖学、光学、几何学及透视原理等方面的知识运用于艺术创作中，在提高艺术创作技巧方面作出了巨大贡献。在风格和技法上更注重色彩的协调和自然，不拘一格。在建筑艺术方面，以恢复古典建筑传统为首任，同时着重探讨建筑美感的理性法则。



圣彼得大教堂 165 年—1626 年 米开朗基罗·博那罗蒂(意大利)等

该建筑采用中央穹隆式构建，外形具有罗马式建筑追求体积和空间一致性的特征。因原设计师多纳托·伯拉孟特(Donato Bramante, 1444—1514) 的去世未能如期建成，后来米开朗基罗·博那罗蒂承续了这一工作，他在保持原设计主要风格的基础上修正了建筑的设计图样。这个巨大建筑物直到 17 世纪才告竣工，因数次更换建筑师，建成后的式样与当初的设计已大相径庭。



被缚的奴隶 雕塑 高 215 厘米 156 年
米开朗基罗·博那罗蒂(意大利) 法国巴黎卢浮宫博物馆藏



在人体的塑造上体现出大师对解剖学的深刻理解和精确运用。

作品充分利用大理石丰富的表现力，身体以外的部分并未精雕细琢，而是保留的粗糙刀痕，像是奴隶的苦难留下的印记。壮实的躯体呈螺旋形拧起，仿佛力图挣脱身上的绳索，这种动势的转折体现了巨大的内在激情。



艺术家一丝不苟地展现了吊灯在空间中的复杂形体，同时捕捉住光在其表面上的各种反射方式，甚至展现出工具的痕迹。



镜子里反射的是夫妇二人的形象，镜子上方的拉丁字母则是艺术家的签名。



阿尔诺芬尼夫妇像 木板油画 纵8 厘米×横9 厘米 14 年
扬·凡·艾克(荷兰) 英国国家美术馆藏

据传扬·凡·艾克(Jan Van Eyck, 1385—1441)是油画的发明者或改进者。作者用超高的精确性来描绘表面，这种精确性只能通过对油彩的熟练使用而达到。作品中加入了许多世俗的成分，如小狗、木拖鞋、橙子、镜子等，打破了中世纪的神圣，表现了追求人间世俗生活的重要观念。

体验活动

文艺复兴的主要特征是倡导人文主义思想，强调古典文化的研究，肯定人的价值，它如浩荡的春风，使受封建神学思想束缚千年之久的人们苏醒过来，发现了自我；它推动了欧洲思想文化的进步，故又被称为“人的发现”的时代。如何更好地理解它从对“神”的膜拜转变为对“人”自身的关注和肯定呢？请以绘画艺术为例，探寻从中世纪到文艺复兴时期绘画艺术的发展和变化。

活动一：以小组为单位，分别搜集中世纪以拜占庭艺术为主的艺术作品，以及以“文艺复兴三杰”为主的文艺复兴时期伟大的艺术家的绘画作品资料，完成作品信息卡的填写。

作品信息卡

作品名称:				
创作年代	艺术家	作品题材	材料媒介	艺术特征

活动二：分别将搜集到的作品做成 PPT 展示后，每个同学可以挑选两幅作品完成以下表格并进行交流。

	拜占庭绘画	文艺复兴绘画
作品名称		
材料媒介		
人物塑造		
空间塑造		
绘画主题		
情感表达		
我的分析和认识		

活动三：发动全班同学的力量，搜集并打印文艺复兴艺术大师的作品，布置一个小型的美术展览，让大家走进艺术殿堂，感受文艺复兴时期的艺术魅力。同时还可设立志愿者岗位，搜集大师及其作品背后的趣闻轶事，为大家做一次精彩的导览和解说。

思考评价

1. 在对欧洲中世纪和文艺复兴时期的绘画作品进行分析后，你是否理解了人文主义思想是如何在艺术作品中体现的？请与同学分享你的感受。
2. 通过学习，你对文艺复兴艺术巨匠的作品有了初步的了解，请尝试举例说明他们的艺术特色和风格有哪些异同点。
3. 文艺复兴时期科学与艺术的结合十分完美，请举例谈谈你在这方面的感受。

拓展研究

明代，手工业和商品经济繁荣，市民阶层壮大，刺激了文化艺术的繁荣。明代的文学、戏曲、音乐、绘画、书法、建筑、民间工艺等艺术形式出现了不同以往的新发展。绘画上画风迭变，画派繁兴。民间泥塑异军突起，成为明代雕塑艺术的主流。明代的戏剧艺术在元代基础上更加趋于成熟。朱载堉在《律吕精义》中首创新法密律，极大地推进了音乐艺术发展的历史进程。集皇家建筑于大成，始建于明代的故宫的成就，更是冠绝古今，赢得了世界的赞美和惊叹。

丰衣足食、安居乐业的生活，使得明代呈现出一种将生活艺术化的倾向，从生活的点滴小事入手，营造出一种文雅、精致的生活环境。你能在明代优秀的艺术作品中寻找到那个时代的风采吗？



黄花梨木翘头案 明
长120厘米、宽4厘米、高8厘米
故宫博物院藏

此案体现了明代家具造型简练、结构严谨、装饰适度、纹理优美的典型风格。因其体积窄小，可以随意安放，同时，兼顾实用性与装饰性。



大报恩寺琉璃塔拱门 明 南京博物院藏

大报恩寺琉璃塔历经三代皇帝，用了17年完成。塔高78米，九层八面。每层有8个拱券门，共64套。琉璃是高低温釉两次烧造成的陶器。大报恩寺琉璃拱门是琉璃技术集大成者。



邯鄲记 昆剧 表演：上海昆剧团 首演：2016年

传奇是我国的文学体裁。在明、清时代被称为以唱南曲为主的长篇戏曲。明代戏曲家、文学家汤显祖（1550—1616）的“临川四梦”（《牡丹亭》《紫钗记》《邯鄲记》《南柯记》）对社会现实作了典型的概括，其中，有尖锐的揭露，有深刻的剖析，也有对理想的热情讴歌。“临川四梦”所达成的思想成就和艺术成就，为我国戏曲史留下了辉煌灿烂的一页。

情境导入

1939年，八路军一二〇师359旅响应大生产的号召，进入延安南部的南泥湾，开荒种地，开展大生产运动，形成了自力更生、艰苦奋斗的南泥湾精神。南泥湾苍茫、雄浑的荒野山林给画家石鲁（1919—1982）留下了深刻的印象。画作《南泥湾途中》将骑马、扛镢、涉水前进的开荒战士，表现在南泥湾幽深、苍莽的环境中。艺术家以刚柔、疏密、浓淡的笔墨，在虚实变幻中展现出时代特有的节奏感和旋律。在延安文艺中艺术家们往往把回忆和现实的感受，通过作品传达给观者，引起共鸣，请谈谈艺术家是如何实现对当时时代生活的审美表达的。



南泥湾途中 中国画 纸本设色 纵68厘米×横675厘米 1941年 石鲁 中国美术馆藏

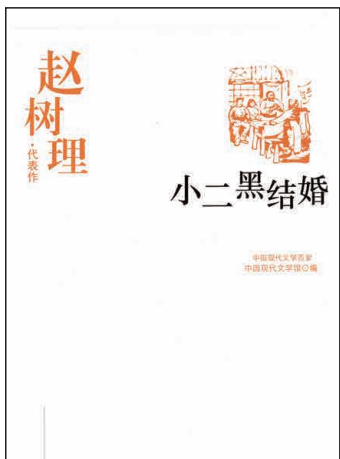
审美感知

延安文艺座谈会召开后，延安和各抗日民主根据地的文艺蓬勃发展，形成了宝贵的延安文艺模式。延安文艺是在马克思列宁主义、毛泽东思想的直接指导下形成的，始终密切结合当时的革命斗争，成为团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力武器，也极大地丰富了抗日民主根据地和解放区人民群众的文化生活。延安文艺是中国近现代文艺中的瑰宝，为中国共产党领导下的文艺事业发展奠定了重要的基础。

◎ 延安精神

延安精神是中国共产党创造的一种革命精神。主要内容包括：实事求是、理论联系实际的精神，全心全意为人民服务的精神和自力更生、艰苦奋斗的精神。其本质是解放思想、实事求是。

《在延安文艺座谈会上的讲话》是毛泽东于1942年5月在延安文艺座谈会上发表的演说，由5月2日的引言和5月23日的结论两部分组成。讲话以马克思列宁主义文艺理论为指导，结合“五四”以来中国革命的具体实际，特别是30年代以来我国革命文艺运动的经验教训，论述了革命文艺的一系列根本性问题，强调了文艺为人民群众服务、为工农兵服务的宗旨。



小二黑结婚 赵树理

赵树理（1906—1970）与贺友直（1922—2016），一个是著名作家，一个是连环画泰斗，因为一部《小二黑结婚》，两位艺术家息息相通，联系更紧密了。



小二黑结婚 民族歌剧 表演：中国歌剧舞剧院 首演（复排）：2016年

知识 点击

延安文艺

1935年10月党中央经过二万五千里长征到达陕北至1948年春党中央离开陕北这段时间内，以延安为中心，包括陕甘宁边区的革命文学艺术。灿烂的延安文艺创造了20世纪中国革命文艺的辉煌。

小说描写了抗战时期解放区一对青年男女为追求婚姻自由，冲破封建传统和守旧家长的阻挠，最终结为夫妻的故事。



小二黑结婚 连环画 贺友直

民族歌剧《小二黑结婚》根据赵树理的同名小说改编，其中剧中人物小芹演唱的《清粼粼的水蓝莹莹的天》早已成为中国民族歌剧的经典唱段。该剧首演于1952年。歌剧《小二黑结婚》借鉴了河北梆子、山西梆子、河南梆子和北京评剧的音乐元素，成为歌剧《白毛女》之后中国民族歌剧的又一个里程碑。

◎ 鲁迅艺术学院

鲁迅艺术学院 1938 年成立于延安，是抗日战争时期中国共产党为培养抗战文艺干部和文艺工作者而创办的一所综合性文学艺术学校，1940 年后更名为鲁迅艺术文学院，简称“鲁艺”。

毛泽东为鲁迅艺术学院题写了校训“紧张、严肃、刻苦、虚心”，并题词“抗日的现实主义、革命的浪漫主义”。鲁迅艺术学院的教育方针：团结与培养文学艺术的专门人才，致力于新民主主义的文学艺术事业。



鲁迅艺术学院窑洞教室



19 年的鲁迅艺术学院

1943 年 2 月 5 日，延安举行春节联欢，鲁迅艺术学院创作演出了秧歌剧《兄妹开荒》。这部秧歌剧是鲁艺根据毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》精神，从陕北秧歌和其他民间艺术形式中汲取营养而创作的。自此，《兄妹开荒》浓郁的泥土气息和农民特有的诙谐征服了抗日的前方和后方，秧歌剧也在延安和各根据地蓬勃地发展起来，开出了一朵鲜艳的文艺花朵。



鲁迅艺术学院教师王大化在演出《兄妹开荒》



兄妹开荒 秧歌剧



划旱船 秧歌剧

◎ 延安木刻

一批活跃于上海的左翼木刻家把鲁迅倡导的新兴木刻样式带到延安，把所学的西方木刻表现语言逐渐中国化，完成了从单纯模仿欧式风格到结合中国传统民间艺术形式的转变，形成具有延安美术自身特点的、体现民族化倾向的审美样式。

延安木刻的艺术成就在国际上也产生了较大的影响。延安木刻曾两次赴苏联参加展览。英国的文学杂志社出版了《新中国版画集》。延安木刻作品还多次在美国《生活》杂志上发表。延安木刻称得上是一部中国抗战简史画集。



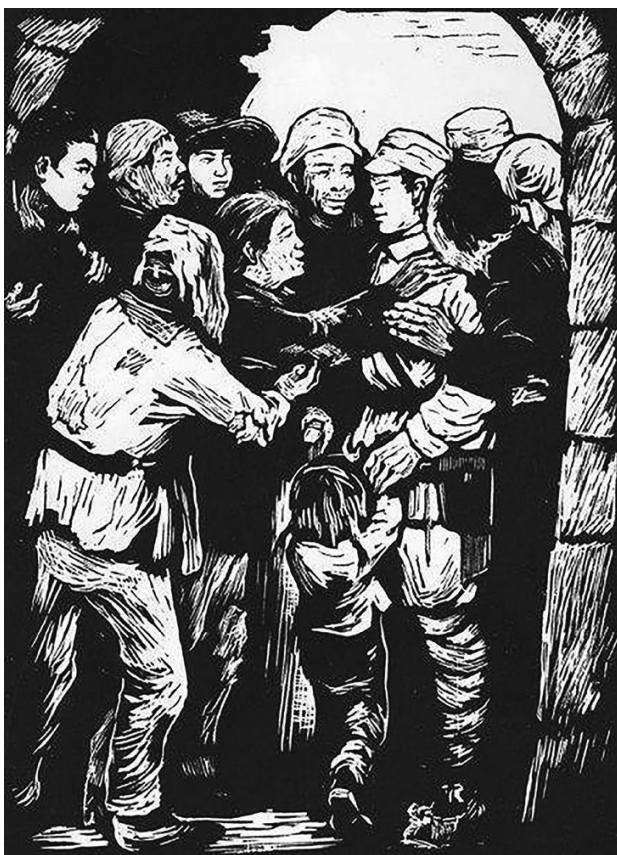
不让敌人夺走粮食 木版画 19 年 彦涵



丈地 木版画 19 年 牛文



纤夫 木版画 19 年 王琦



来了亲人八路军 木版画 19 年 彦涵

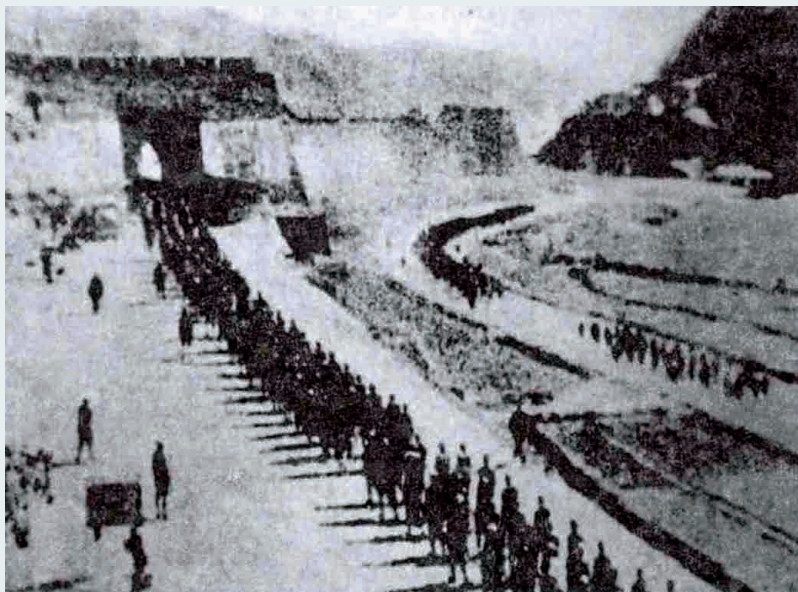


红星照耀中国 木版画 20 世纪 30 年代 沃渣

■ 范例赏析

纪录片《延安与八路军》

成立于1938年的延安电影团，是中国共产党在革命根据地建立的第一个专业电影拍摄机构，是新中国电影事业的摇篮。1938年到1940年，延安电影团所拍摄的第一部人民电影纪录片《延安与八路军》，记录了中国共产党和人民群众艰苦奋斗的生活、战斗场景，留下了非常珍贵的影像资料，具有很高的史料价值。



延安与八路军
编演：袁牧之



《延安与八路军》编导袁牧之



《延安与八路军》拍摄者吴印咸

前期筹备

周恩来为该影片取名《延安与八路军》，主题是“天下人心归延安”。袁牧之（1909—1978）担任艺术设计、负责编导工作，吴印咸（1900—1994）主持拍摄工作。

首次拍摄

1938年10月1日，电影团摄影队在陕北中部县（今黄陵县）的桥山黄帝陵前开拍，并拍摄了《延安与八路军》的第一组镜头。

后期制作

鉴于延安不具备电影制作条件，1940年3月，中共中央决定派遣袁牧之前往苏联，完成《延安与八路军》的后期制作，同时学习考察苏联的电影创作经验。

延安文艺一方面坚持正面歌颂，另一方面吸收民间艺术形式和大众话语，借用大众喜闻乐见的文艺形式进行艺术创造。时至今日，延安文艺在中外现代文艺史上都是极具魅力的一种文艺现象，它承继了五四新文学、左翼文艺、苏区文艺，汇聚了陕北当地文艺，形成了抗战时期特别的革命文艺。它不仅奠定了中国文艺的新方向，开启了中国文艺的崭新时代，也奠定了中国当代文艺的基础，影响了中国文艺的发展走向。



黄上情 中国画 纸本设色 19 年 刘文西

体验活动

“风在吼，马在叫，黄河在咆哮……”，2015年，在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年之际，传唱了近80年的《黄河大合唱》，以大型网络众筹项目的方式启动。活动通过线上线下虚实结合的3D技术，超越了空间、时间、人数的限制，做成了超乎想象的大型合唱，向全世界展现了如何用“无限的平台”超越“有限的舞台”。

黄河船夫曲

1=D $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

坚强有力 非常急速地

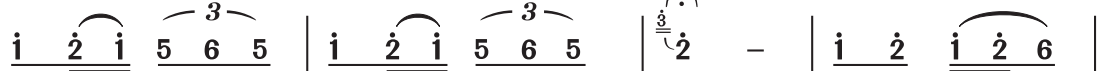
光未然词
冼星海曲

ff

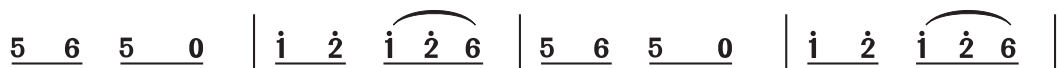


(齐)咳哟! 划 哟!划 哟!划 哟!划 哟,冲上前! 划 哟,冲上前!

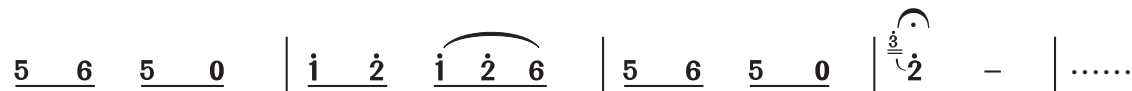
沉着有力



划 哟,冲上前!划 哟,冲上前!咳哟! (独)乌云哪,



(齐)遮满天! (独)波涛哪, (齐)高如山! (独)冷风哪,



(齐)扑上脸! (独)浪花哪, (齐)打进船! 咳哟!

活动一：欣赏《黄河船夫曲》，感受歌曲表达的情感；学唱这首歌曲，进一步体会歌曲反映的时代特征，以及作曲家强烈真挚的思想感情。

活动二：观看大型网络众筹节目《黄河大合唱》，分析该节目在编曲创意、中西文化的融会贯通等方面的特点，查找类似的作品并与同学分享。

活动三：为什么《黄河大合唱》有如此强烈的感染力，传唱至今而且在现代网络中得以众人齐唱？分小组查阅资料，了解《黄河大合唱》词曲作者的人生经历和艺术造诣，了解该作品的创作背景，并就更深入的文化理解与同学交流分享。



19 年，鲁迅艺术学院师生在延安演唱《黄河大合唱》，冼星海担任指挥

《黄河大合唱》作品分析

	曲作者	词作者
人生经历		
艺术造诣		
创作背景		
我的分析和认识		

思考评价

1. 说说《黄河船夫曲》《黄河颂》《保卫黄河》这三首歌曲各表达了怎样的情感，并在演唱时体会此情感。

2. 《小二黑结婚》的艺术形式有小说、连环画、歌剧、戏曲等。有学者认为“借助于不同的艺术样式来表现同一个题材，是人类艺术样式多样化以后常有的现象。”你认同这个观点吗？请思考并举例说出理由。

3. 通过查找、分析资料，从《黄河大合唱》词曲作者所处时代、人生经历、艺术风格等方面理解作品内涵，在小组分享时阐述你认为该作品能传唱至今的原因。欣赏不同版本的《黄河大合唱》作品，分析作品中蕴含的创意以及艺术表达，并谈谈经典艺术作品与时代生活的关系。

拓展研究



话剧《上海屋檐下》舞台美术设计 19 年 陆阳泰

19 年 4、5 月间，夏衍（190—19）开始以现实生活为题材创作三幕剧《上海屋檐下》。当时正值“西安事变”后不久，抗日统一战线处在酝酿之中，国民党政府被迫有条件地释放了一批被长期关押的共产党人和其他政治犯。一些革命者经营救陆续出狱，他们悲欢离合的故事触动了作者，使他写出了这部一度名为《重逢》的剧作——《上海屋檐下》。在剧本中，作者“用严谨的现实主义去写作”，在人物性格刻画和环境描写等方面下功夫，力图“从小人物的生活中反映这个大的时代，让当时的观众听到些将要到来的时代的脚步声”。

剧本通过一座弄堂房子里的五户人家，真实地表现了抗战爆发前夕上海小市民的痛苦生活。剧本巧妙地截取了上海弄堂房子的一个横断面，在一天的时间里，同时展现了经历不同、性格各异的五家住户的命运，生动地刻画了生活在半殖民地半封建社会的都市中心的小市民和小资产阶级知识分子形象。请思考这部作品是通过哪些艺术表现手法，传递出“将要到来的时代的脚步声”的？



上海屋檐下 话剧 编剧：夏衍 导演：王筱頔
表演：上海话剧艺术中心 首演：2020 年

情境导入

人民英雄纪念碑是中华人民共和国成立后第一个由国家兴建的大型纪念碑。无论从时间、地点、体积、造型，还是从组织、经济投入等方面来看，它都是新中国美术史上最为重要的大型公共艺术工程之一。它既有浓郁的民族风格，又有鲜明的时代特征，代表了新中国纪念性建筑与雕塑艺术的最高水平。

为了纪念革命战争年代的人民英雄，为了展现新中国的时代楷模，艺术创作可以发挥什么样的作用呢？



人民英雄纪念碑 高39米 1949年—1952年 魏长青、郑振铎、吴作人、梁思成、刘开渠等

审美感知

时代楷模是在某个特定的社会历史时期内，对人们的思想和行为等产生巨大而深远影响的并为人们学习、尊敬、传颂的人物或团体。这些建设祖国、服务人民的楷模、公仆、“最美奋斗者”是艺术家创作的源泉。

◎ 建设祖国

奋斗者总能激发艺术家的创作热情。讴歌为建设祖国而奉献的奋斗者，是文艺工作者的艺术责任。每当为祖国建设作出杰出贡献，甚至献出生命的时代楷模涌现，艺术家会通过绘画、雕塑、音乐、戏剧和影视等艺术形态，记录他们的生命轨迹，展现他们的精神世界。

知识 点击

新中国最美奋斗者

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于隆重庆祝中华人民共和国成立70周年广泛组织开展“我和我的祖国”群众性主题宣传教育活动的通知》中提出的表彰称号。



钟扬 纪录片
导演：王威鹏 首映：2017年



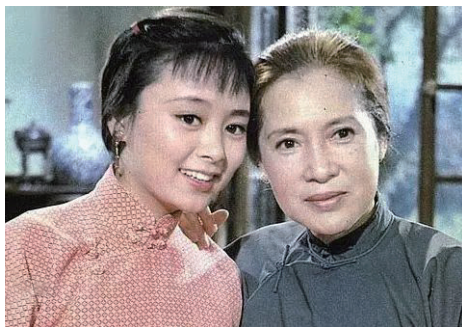
生命的高度 报告剧
编剧：赵媚阳 首映：2018年

钟扬是上海复旦大学生命科学学院教授，为西部建设献出了生命。人们是这样纪念他的：

“超越海拔六千米，抵达植物生长的最高极限，跋涉十六年，把论文写满高原。倒下的时候双肩包里藏着你的初心、誓言和未了的心愿。你热爱的藏波罗花，不屑于雕梁画栋，只绽放在高山砾石之间。”

◎ 服务人民

一批以艺术创作服务人民的艺术家，也获得了最美奋斗者的称号。讴歌最美奋斗者的艺术作品是美的，创作这些艺术作品的艺术家同样也是美的。



秦怡（右）饰演《雷雨》中的鲁侍萍



秦怡饰演《铁道游击队》中的芳林嫂

秦怡（1922— ），著名演员。坚持文艺为社会主义服务、以人民为中心的创作导向，主演了《铁道游击队》《青春之歌》《女篮5号》等30多部影片，塑造了多个经典的艺术形象。

■ 范例赏析

最美奋斗者的颂歌

工人形象

“石油工人一声吼，地球也要抖三抖。”

王进喜出生于一个贫苦家庭，中华人民共和国成立后成为一名石油工人。1960年，他率领钻井队艰苦创业，打出了大庆油田石油大会战第一口油井。他因为用自己的身体搅动水泥制伏井喷而家喻户晓，被称为“铁人”。他留下的“铁人精神”“大庆精神”，成为我国社会主义建设事业的宝贵精神财富。

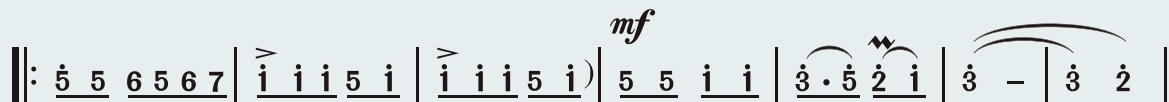
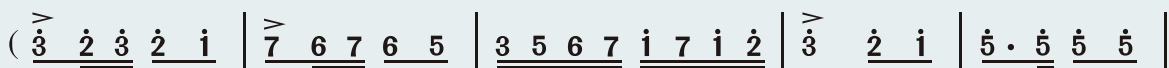
关于王进喜的艺术创作有绘画、歌曲、雕塑、传记电影等。

我为祖国献石油

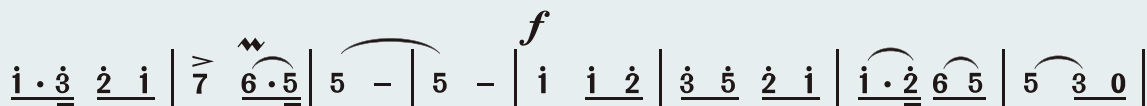
1=C $\frac{2}{4}$

乐观、自豪地 ♩ = 116

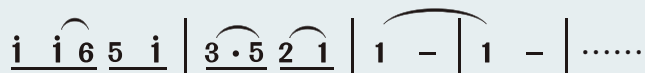
薛柱国词
秦咏诚曲



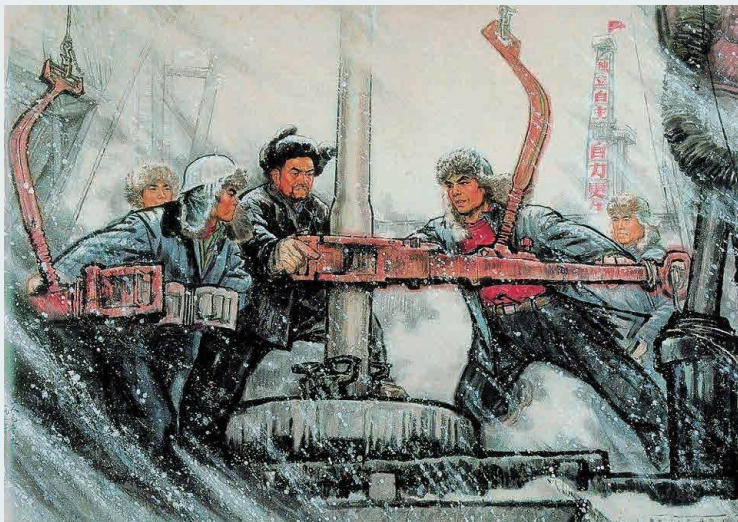
1. 锦绣河山美如画，
2. 红旗飘飘映彩霞，



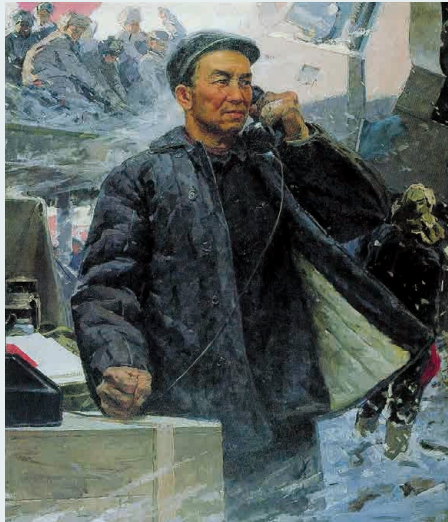
祖国建设跨骏马。} 我当个石油工人多荣耀，
英雄扬鞭催战马。}



头戴铝盔走天涯。



大庆工人无冬夭 中国画 纸本设色 纵14厘米×横205厘米 193年 赵志田



铁人王进喜 油画 纵160厘米×横13厘米 阎振铎

公仆形象

电影《焦裕禄》聚焦于焦裕禄自1962年年底调任兰考县至1964年5月病逝的一年半里，忍着病痛，倾情奉献，带领兰考人民救灾脱贫的感人事迹。影片突出了焦裕禄关注人民群众的困难和需求的人格魅力，剖析了主人公内心的坚持与外部世界，使观众理解、景仰他的人生选择。

电影首映于1990年，次年获中国电影金鸡奖、百花奖的最佳故事片和最佳男主角奖。饰演焦裕禄的演员李雪健（1954— ）也被授予“最美奋斗者”称号。



焦裕禄 电影 导演：王冀邢 首映：19 年



焦裕禄 豫剧 导演：张平 表演：河南豫剧院三团 首演：2011 年



焦裕禄 中国画 纸本设色 纵8 厘米×横625 厘米 196 年 陆伊少



焦裕禄 雕塑 田跃民

战士形象

在以雷锋为表现对象的艺术作品中，最脍炙人口的应该是歌曲《学习雷锋好榜样》，十几亿中国人几乎都唱过或听过，甚至外国人在传唱，可见一首经典之作的生命力、影响力之大。

《学习雷锋好榜样》由战友文工团创作。歌词从周恩来总理富有韵律的题词汲取灵感，生动鲜明地刻画出了一个手握钢枪、巍然屹立的普通战士形象。在作曲上采用民族风格，高亢有力。

学习雷锋好榜样

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

稍快、热情地

洪源词
生茂曲

5· 3 2 1 | 5 - | 1 2 3 | 5 - | 5· 3 | 2 3 5 |
学 习 雷 锋 好 榜 样 ， 忠 于 革 命

1 6 3 | 2· 0 | 3 5 | 6· 5 | 3 5 | 2· 3 2 1 | 6 3 |
忠 于 党 ， 爱 憎 分 明 不 忘 本 ， 立 场

2 2 1 | 6 1 | 5 0 | 5· 3 | 6 5 | 6 2 3 | 5 0 ||
坚 定 斗 志 强 ， 立 场 坚 定 斗 志 强 。



雷锋 电影 导演：董兆琪 首映：1964年



雷锋 木刻版画 纵66厘米×横51厘米
1963年 吴强年

团队形象

乌兰牧骑是活跃在草原农舍和蒙古包之间的文艺团队，蒙古语原意为“红色的嫩芽”。

内蒙古自治区第一支乌兰牧骑诞生于1957年，是一个仅有九人、两辆勒勒车、四件乐器的小队伍。队员都来自锡林郭勒盟苏尼特右旗，多为草原农牧民，他们个个一专多能，不仅能在台上表演精彩的节目，走下舞台还能为农牧民修理家用电器，传播科学文化知识。

发展到今天，这支“红色文艺轻骑兵”享誉国内外，形成了独特的“乌兰牧骑精神”。



草原文艺轻骑兵 中国画 纵220厘米×横160厘米 林旺



演出路上 中国画 纵118厘米×横29厘米 胡德儿



1964年扎鲁特旗乌兰牧骑下乡演出途中



火山草原上的乌兰牧骑 油画
纵160厘米×横120厘米 王瑞红

体验活动

“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰……俱往矣，数风流人物，还看今朝”。每个时代都不乏时代楷模，他们是中华民族的脊梁。开展“学习时代楷模，弘扬榜样精神”主题周活动，举办一场文艺汇演，以不同艺术形式体现主题思想。

“我们心目中的时代楷模，应该具备_____的优秀品质。”

“我们决定采用_____的艺术形式来展现时代楷模的人物形象。”

活动一：收集资料

为了呈现_____（人名）的时代楷模形象，需要收集如下素材：

人物事迹与故事	人物形象照片或图片

活动二：确定题材

积累一定素材后，我们对其形象进行了加工、提炼、取舍，最终确定本次创作选用的题材。

活动三：主题展示

为了更好地突出主题，我们对题材进行再度提炼和升华，并选用绘画、舞蹈、雕塑、摄影、情景剧、小品等艺术形式来塑造一个时代楷模人物形象，在文艺汇演中，集中展示与交流。

思考评价

1. 在文艺汇演中展示自己的作品。活动结束后，对自己的作品进行评价：

主题立意	形式美感	传播效果
一般 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/>
活动收获		
不足之处		
改进方法		

2. 在“素材—题材—主题”的提炼过程中，你是如何进行选择的？请和同学们分享一下你的经验。

3. 对一位人物的艺术表达，可以采用绘画、雕塑、音乐、戏剧和舞蹈等不同的艺术形式。说一说各种艺术形式的优势是什么。

拓展研究

新中国的最美奋斗者是我们学习的榜样。他们往往一开始默默无闻。通过各类艺术作品的弘扬，他们拼搏奋斗的事迹家喻户晓，从而激励起更多人奋勇前行。

在表现优秀人物的各类艺术形式中，传记片是比较独特的一种。传记片的角色通常来自观众易于辨认的社交世界。传记片散发着朴实、日常的现实主义气息，视觉画面营造的物理现实与观众日常生活中的现实几乎相差无几。传记片人物行为合理，真实可信，叙事结构清晰易懂，画面构图的起承转合符合人物的情感脉络。在主人公为科学家、医学工作者、教育工作者等的很多传记片中，往往增加了一些合情合理的虚构性细节。

人物传记片中的虚构情节，应符合真实人物的行为轨迹，只有这样，传记片的创作才能够让历史照进现实，让这些人物成为激励更多人奋勇前行的榜样。欣赏传记片《大爱如天》《黄大年》，分析片中的哪些情节感染力更强，影片在创作中是如何达到这样的效果的。



大爱如天 电影剧照 导演：高力强 首映：2007年



黄大年 电影剧照 导演：成科 首映：2018年





第三单元

艺术赞美生活

生活是艺术创作的基础与源泉，而艺术作品往往是生活的写照，艺术家把自己的情感、思想、愿望、理想熔铸到艺术形象中，用艺术作品赞美生活。艺术作为民族文化的重要载体，承载着世代相传的思维方式、价值观念、行为准则、风俗习惯，记录了民族文化发生、演化的历史。让我们探究人类在生活中如何运用艺术形式借景抒情，在节庆、风俗、庆典中如何体现人类社会生活、精神生活；从多种艺术门类的角度感受艺术表现生活的丰富性和关联性。

| 学习重点 |

1. 知道四季的美学内涵和中国人特色鲜明的抒情模式。
2. 弘扬中华优秀传统文化节日文化，思考民族文化的传承与创新。
3. 了解国际庆典与生活的关系，以及庆典活动的基本特征，树立文化创新的理念。

情境导入

年华似水，四季如歌。四季之景皆丰富，入于心者最动人。穿越四季，人与自然和谐共鸣。在相机、摄影机等现代设备诞生前，艺术家们用各自的方式记录眼中的四季景物。周之冕（约1521—约1600）的《百花图卷》勾画了四季花卉，其中木本花卉多为折枝。画家将吴派的写意山水笔墨转化为花鸟画的造型语言，以写意的手法勾写或涂抹出花叶、枝干，随意之中透露出明快和清雅，巧妙地将“四季”主题展现在世人面前，表达了对自然的崇敬之情。你能试着说一说哪些艺术家的作品受到了他的影响吗？



百花图卷 中国画 纸本墨色 纵35厘米×横706厘米
周之冕(明) 故宫博物院藏

审美感知

徜徉在大自然的美妙景色中，游历于广阔的天地间，艺术家们用自己独特的方式表达对世间万物的喜爱。我国作曲家郑秋枫曾创作名为《祖国四季》的声乐套曲，意大利作曲家安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第（Antonio Lucio Vivaldi, 1678—1741）、俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基（Pyotr Ilyich Tchaikovsky, 1840—1893）、奥地利作曲家弗朗茨·约瑟夫·海顿（Franz Joseph Haydn, 1732—1809），都有以四季为题材创作的音乐作品。

在中国文化传统中，古典韵文往往喜颂春秋景物而轻冬夏。基于四季特定的季节特征和美学内涵，中国人逐渐积淀、形成了民族特色鲜明的抒情模式。

◎ 春

春季天气转暖，是万物生发的季节，植物发芽、开花，动物出穴活动，自然万

物的生命节律开始复苏，悠然萌发着生命气息。世界各国艺术家对于春的描写总是充满希望与生机。喜春、乐春是常见的风格基调。



且吟春语 中国古典舞 编导：刘洋、丁莉莉、张蕊
表演：沈阳音乐学院舞蹈学院 首演：2009年

知识 点击

无词歌

费利克斯·门德尔松的无词歌又称“无言歌”，共8集49首，结构短小、精致，是一种小型器乐体裁，大部分由如歌的旋律及简单的伴奏组成，优美而流畅。

《且吟春语》以富有表现力的舞蹈语言表现生机勃勃、春意盎然的景象。整个舞蹈仿佛一幅写意画，将东方美学的意蕴展现得淋漓尽致。

春 之 歌

Frühlinglied — 6

Allegretto grazioso [德]门德尔松曲

《春之歌》为浪漫主义时期德国著名作曲家费利克斯·门德尔松（Felix Mendelssohn, 1809—1847）的钢琴独奏曲集《无词歌集》中第62号作品，是其中最为著名的曲目，有钢琴、小提琴独奏、管弦乐曲等众多版本。全曲轻柔浪漫，愉悦抒情。曲式简单，善用装饰音，以其别致典雅的旋律为人们喜爱。作品呈现出万物复苏、蓬勃生长的景象，音乐淳朴，富有诗意，充满积极向上的情感，流淌出作者对生命的无限热爱。

春 舞

孙以强曲



钢琴曲《春舞》采用新疆手鼓舞的节奏，展现了少数民族人民载歌载舞、欢快劳动的场景，曲风清新活泼，富有诗意，充满了浪漫主义气息，具有鲜明的民族音乐特色。

◎ 夏

夏天是长养的季节，金乌负日，微风荡漾，树木繁茂，夏花娉婷，馥香巡游于天地，携鼓噪蝉鸣谱出一首盛夏颂歌。关于夏的艺术作品常常充满闲适、惬意的情调。



夏日席趣 民俗舞蹈

编导：张颖 表演：星海音乐学院舞蹈学院 首演：2016年

《夏日席趣》以传统“打席狮”的动作元素为创作素材，通过人物形象的塑造和舞台道具的运用，展现了夏日星空闪烁、蝉鸣幽幽的夜晚里，少男少女们抢席逗趣、以席扮狮、耍狮成舞的场景，表达了日常生活中的审美情趣和人们对美好生活的向往。



夏天 布面油画 纵118厘米×横161厘米 1660年—1664年
尼古拉斯·普桑(法国) 法国巴黎卢浮宫藏

画面呈暖色调，远处的蓝天、白云和城堡更增加了画面的绚丽多彩，表达了尼古拉斯·普桑(Nicolas Poussin, 1594—1665)对自然、土地和生命的无限深沉的情感。

◎ 秋

秋日收获的季节，带给人们宁静与喜悦。纵使古人有“悲秋”一说，但所谓悲秋只是因萧瑟秋风中止了万物争荣的蓬勃趋势而惋惜，若能以达观的心态来看待，或寄情于山水田园，则秋不足悲，反而可以呈现另一种层次的诗意。

十月——秋之歌



葡萄熟了 民族民间舞
编导：柯书剑、苏娅菲
表演：中央民族大学舞蹈学院
首演：2012年

《葡萄熟了》是一部新颖独特的男子群舞作品。作品在选材和形式上，将葡萄与阳光帅气的男子形象相结合，展现了迷人的秋天里，劳动人民表达丰收喜悦和幸福生活的微妙场景。

[俄]柴可夫斯基曲



《十月——秋之歌》为钢琴套曲《四季》中的一首，是彼得·伊里奇·柴可夫斯基在阅读了列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(Lev Nikolayevich Tolstoy, 1828—1910)描写晚秋景色的诗歌后创作而成的。作曲家运用俄罗斯民歌体裁，将自己热爱的民间音乐融合到作品创作之中。

冬

◎ 冬

Allegro non molto

[意]维瓦尔第曲

主奏小提琴

第一小提琴

第二小提琴

中提琴

大提琴、管风琴

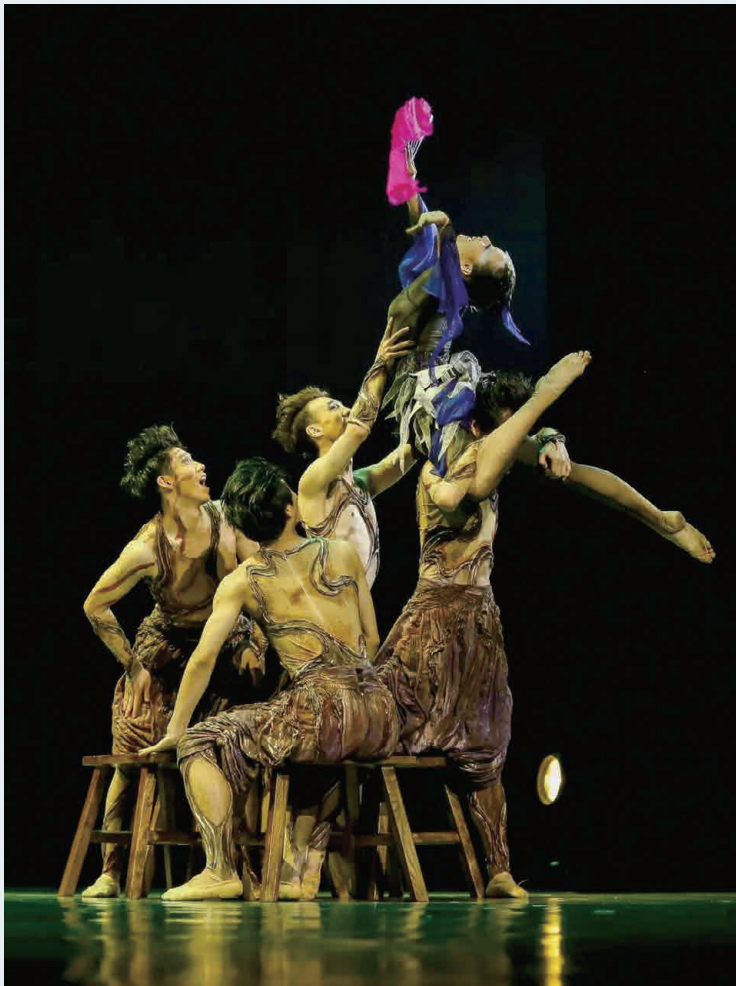
第一乐章在“不太快的快板”节奏中开始，以同音反复以及各种乐器的不断叠加来加深对“寒冬”这一音乐形象的刻画，这一动机深入人心。拨弦古钢琴的金属质感优雅内敛却充满力量，大提琴始终在一两个音符上跳着，快速的小提琴旋律之间是均匀的跳音……所有乐器技法的运用都在为音乐主题形象服务。

冬季是万物生机潜伏闭藏的季节，此时一派天寒地冻、万物萧瑟的景象。

《冬》是巴洛克时期最重要的作曲家安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第《四季》中的一首。维瓦尔第用极其形象的音乐语汇为我们描绘了冬天北风凛冽、大雪纷飞的严寒景象。

■ 范例赏析

舞蹈《喜鹊衔梅》



取材立意

梅花是中国十大名花之一。在中国的传统文化里面，喜鹊是象征吉祥的鸟。梅花和喜鹊一起寓意双喜临门，喜上加喜。节庆里，人们还常常挂上喜鹊登上梅花的图案寓意好兆头。舞蹈《喜鹊衔梅》正是立意于此。

艺术表现

男舞者用凳子搭建出类似中国山水画中“山”的形象，加上道具梅花和象征喜鹊的女舞者，将传统民间舞和吉祥如意的兆头共同融合在作品里。舞者的肢体语言在形象塑造上表达精准、生动可爱。最后的托举造型升华主题，展现了人们对美好生活的赞美和祈盼。



高低



疏密

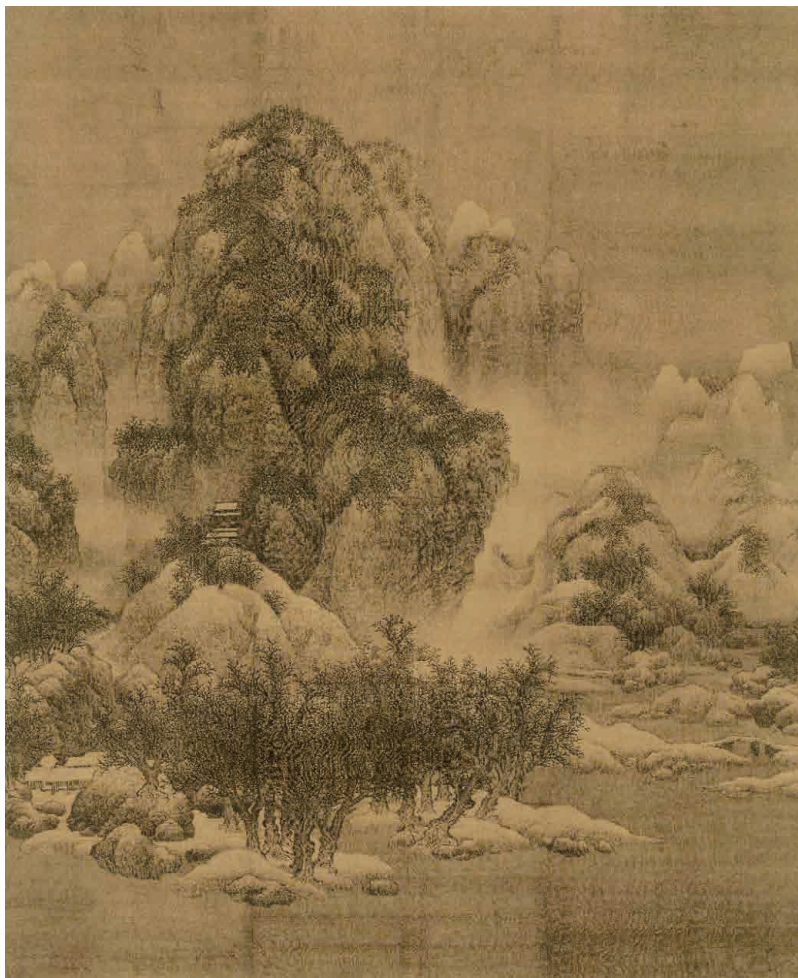
喜鹊衔梅 民族民间舞
编导：田露、夏维家
表演：北京舞蹈学院
首演：2018年



均衡

艺术是一种生命的抒情。在诗乐舞诸作品中，以高低、长短、疾徐等形式相呼应；在中国书画作品中，则以浓淡、疏密、阴阳向背等形式相配称。艺术描绘了四季的真切形象，表现了大自然生命力量的抒发，让我们在艺术和自然的结合中，感悟万千世间之美妙，领悟鲜活生命之美好。

《雪景寒林图》采用全景式构图，画面层次分明，中心突出。画中群峰屏立，山势高耸，深谷寒柯间，古木结林，板桥寒泉。流水从远方萦回而下，生动地表现出秦地山川雪后的磅礴气势。笔墨浓重润泽，层次分明而浑然一体。采用粗笔勾勒，表现出山石和枯木苍劲挺拔的质感。



雪景寒林图 中国画 绢本水墨 纵19 厘米×横1603 厘米
范宽(宋) 天津博物馆藏

体验活动

俄国作曲家柴可夫斯基创作的钢琴曲集《四季》由十二首带有标题的独立小曲组成。《四季》每一首乐曲都是一幅色彩缤纷的民俗风情画，生动地反映了俄罗斯民族的生活场景，表现了俄罗斯人民的生活与思想感情。

在聆听《四季》所有作品后，选出自己最喜欢的四首，展开以下活动：

活动一：依据乐曲意境撰写散文诗。

活动二：选取合适的风景名画或摄影作品，制作成 PPT 背景。

活动三：配乐诗朗诵，并在班级进行表演交流。

序号	乐曲名	诗作者	朗诵者	PPT 制作者
1				
2				
3				
4				

思考评价

1. 说一说你是如何根据音乐表达的情景内容进行诗歌创作的。
2. 说一说维瓦尔第《四季》的乐章分别展现了什么场景。
3. 如果要为川合玉堂(Kawai Gyokudo, 1873—1957)的《春去》同时配上音乐和诗歌，你会怎么做？请和同伴交流你的心得。



春去 屏风(左只) 纵18厘米×横9厘米 196年
川合玉堂(日本) 日本东京国立近代美术馆藏

拓展研究

“春夏秋冬”四季以其特有的季节物色作为情感的触发点，引起观众的共鸣。大自然为人类提供了广阔的审美之域，季节通过时间和空间转换而呈现其内在韵律，从而引发人们对人生哲理和生命意识的深刻感悟和艺术表达。

二十四节气是中国人通过总结大自然客观规律而作出的重大发明。它起源于黄河流域，最初以气候、物候、天象等自然界的四时轮转变化为基准，是农耕时期先民们生产生活的时问指南，是中华民族长期经验的积累和智慧的结晶，表达了人与自然宇宙之间独特的时间观念，并逐渐培育出中国人讲究“气”“节”的文化心理。2016年，二十四节气被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

《二十四节气》《四季中国》等纪录片让观众更好地认识了节气，也展示了节气在中国历史上的重要地位，以及与中国民俗活动和传统文化之间的联系。纪录片用直观影像语言将二十四节气这一珍贵的非物质文化遗产生动地展现在人们面前。

经过漫长的历史演变，二十四节气被赋予丰富的内涵，形成了多样的民俗文化，如民俗活动、食俗、故事传说等，成为一个庞大的民俗系统，是贯穿中华儿女生命历程的一条精神文脉，具有宝贵的自然价值、生态价值、人文价值、艺术价值、教育价值、哲学价值。请思考在生活中我们可以采用哪些艺术形式表现节气？我们又应该如何传承、利用好节气？



二十四节气 纪录片 首映：2013年



四季中国 纪录片 导演：戴晓莲 首映：2019年

情境导入

七八月是牲畜肥壮的季节，蒙古族举行的“那达慕”大会，是蒙古族人民为了庆祝丰收而举行的盛会。赛马是大会上重要的活动之一，骑手们扎着彩色腰带，头缠彩巾，当出发的号角响起，他们飞身上鞍，扬鞭策马。射箭、摔跤等比赛也吸引着众多牧民。除此之外，还有引人入胜的歌舞。你如何理解“那达慕”大会广泛、深刻的民族文化内涵？“那达慕”大会又反映了蒙古族人民怎样的价值观和审美观？



“那达慕”大会

审美感知

节庆不仅体现人们对先祖的纪念与缅怀，更是一个民族文化源远流长的见证。文化是民族的血脉，也是人民的精神家园。满足人民对美好生活的新期待，必须推动文化发展与繁荣，提高国家文化软实力，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用。

◎ 端午节

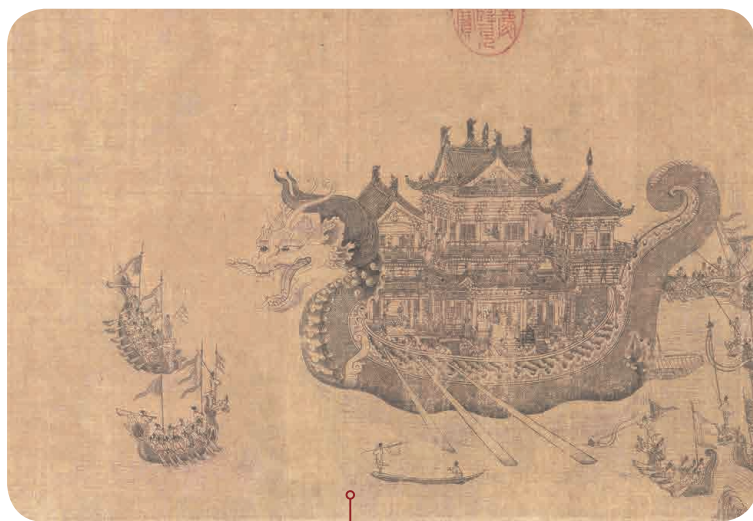
端午节也称端五节、端阳节、龙舟节等。各地有着不尽相同的端午习俗，如吃粽子和时令鲜果、饮用雄黄酒、佩戴香囊等。人们还通过各种民间艺术手段展现出人们对美好生活的愿景。艺术家们也把端午节作为创作的绝佳题材。有些活动，如赛龙舟等，已得到新的发展，突破了地域界线，成为国际性文体活动。

此卷纯用白描、舍弃设色，笔法秀劲细密，给人细腻、明洁、素雅之感。画面殿阁巍峨，龙舟争渡，旌旗猎猎，橹桨奋动，透露出紧张、热烈的气氛。

知识 点击

界画

中国画画科之一，以宫室、楼台、屋宇等建筑物为题材，用界笔直尺为主要工具所作的绘画，亦称“屋木画”或“宫室画”。界画起源很早，晋代即已出现。早期的界画仍为人物或山水的背景，隋代以后独立成科，逐渐成为以建筑为主，山水为衬景，人物舟车为点缀的绘画形式。



龙舟夺标图卷 中国画 纸本墨笔 纵25厘米×横116厘米
佚名(元) 故宫博物院藏

赛龙夺锦

(广东音乐)

何博众初稿
何柳堂修订

1=C $\frac{4}{4}$
自由地

$\text{サ} \underline{2} \underline{1} \underline{3} \underline{5} \underline{\dot{6}} - \underline{2} \underline{6} \underline{\dot{4}} \underline{3} \underline{\dot{5}} - \underline{0} \underline{3} \mid \underline{5} \underline{0} \underline{3} \underline{5} \underline{0} \underline{3} \mid \underline{5} \underline{6} \underline{2} \underline{3} \underline{5} \underline{7} \mid$
 $\underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{1}} \underline{5} \underline{6} \underline{\dot{4}} \underline{3} \mid \underline{2} \underline{6} \underline{0} \underline{3} \underline{5} \underline{0} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{0} \underline{1} \underline{2} \underline{0} \underline{1} \mid \underline{2} \underline{3} \underline{6} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{0} \underline{3} \mid$
 $\underline{2} \underline{3} \underline{\dot{4}} \underline{5} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \underline{2} \mid \underline{1} \underline{2} \underline{1} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{2} \mid \underline{\dot{7}} \cdot \underline{1} \underline{2} \underline{2} \mid \underline{\dot{7}} \cdot \underline{1} \underline{2} \underline{2} \mid \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{6} \mid$
 $\underline{5} \underline{6} \underline{\dot{7}} \underline{3} \underline{2} \underline{2} \mid \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{3} \cdot \underline{2} \mid \underline{\dot{7}} \underline{3} \underline{0} \underline{2} \underline{3} \underline{\dot{4}} \underline{0} \underline{2} \mid \underline{3} \underline{7} \underline{0} \underline{6} \underline{5} \underline{6} \underline{0} \underline{5} \mid$
 $\underline{\dot{4}} \underline{5} \underline{0} \underline{4} \underline{3} \underline{4} \underline{3} \mid \underline{2} \underline{1} \underline{0} \underline{\dot{7}} \underline{6} \underline{\dot{7}} \underline{6} \mid \underline{5} \underline{6} \underline{0} \underline{\dot{7}} \underline{2} \cdot \underline{3} \mid \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{6} \underline{\dot{7}} \underline{2} \overset{\frown}{\underline{2}} \mid$
 $\overset{\frown}{\underline{2}} \underline{7} \underline{6} \underline{5} \underline{7} \underline{6} \underline{7} \underline{6} \underline{5} \mid \underline{7} \underline{0} \underline{3} \underline{2} \underline{2} \underline{0} \underline{\dot{4}} \mid \underline{3} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{6} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{2} \mid \underline{6} \underline{2} \underline{\dot{7}} \underline{2} \underline{6} \underline{3} \underline{\dot{4}} \underline{3} \underline{2} \mid \dots$

民族乐曲《赛龙夺锦》属广东音乐，描述了端午节龙舟竞渡的热闹情况。全曲节奏轻快热烈，乐曲开头以唢呐吹出号召性的引子，象征比赛开始；紧接着，在扬琴敲击声的带领下，乐曲的主题逐渐活跃，展现了万舟竞发、齐头并进、你追我赶的景象。

◎ 中秋节

中秋节是中国传统节日之一。早在周代已有“中秋夜迎寒”“中秋献良裘”“秋分夕月(拜月)”的活动。节日里人们“举杯邀明月”，仰望天空如玉如盘的朗朗明月，期盼家人团聚。远在他乡的游子，也借此寄托自己对故乡和亲人的思念之情，所以，中秋又称“团圆节”。中秋节有很多民俗活动，如赏月、吃月饼、饮桂花酒、赏花灯等。



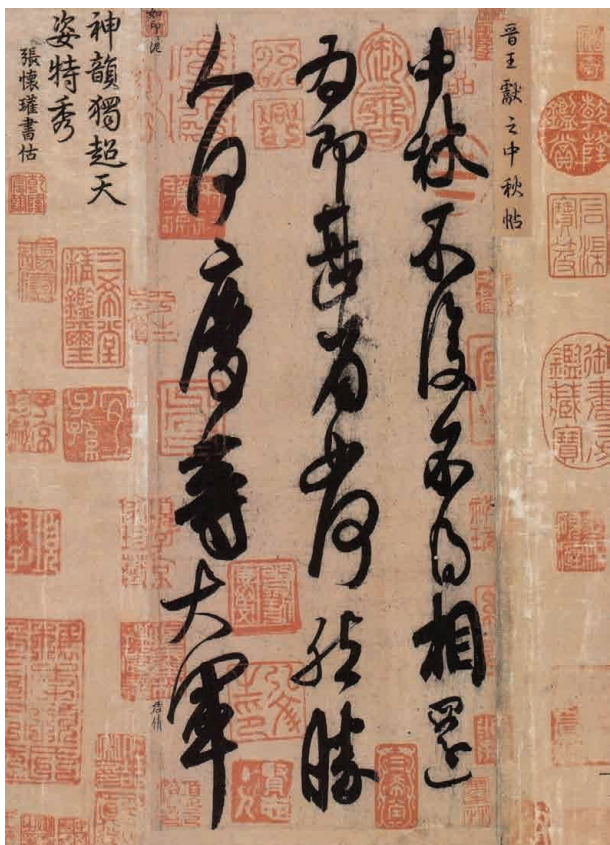
屈原·天问 中国古典舞
编导：梁群 表演：李庚
首演：2006年

屈原(约公元前340—公元前278)一生留下不少作品,《天问》被称作“空前绝后的第一等奇文字”。舞蹈《屈原·天问》塑造了一个“神韵内敛,细腻刚正”的屈原形象。



嫦娥执桂图 中国画 纸本设色
纵13厘米×横8厘米
唐寅(明) 美国大都会艺术博物馆藏

画家用清丽圆细的笔触描绘嫦娥的脸和手,而衣裙、披肩、腰带多以飘举方折之笔,这种方圆兼施的笔法,增强了嫦娥轻移莲步的动态美。



中秋帖 书法 纵27厘米×横119厘米 王献之(晋) 故宫博物院藏

《中秋帖》字形大小正斜组合，行草相杂，书法古厚，墨彩鲜润，字距布置紧密，运行流利，连断往复。整幅字守中线，行间透气，齐头平脚，气韵贯通，雄浑奔放，气吞万里。



喊月亮 民族舞

编导：念云华 表演：骆文博 首演：2006年

月亮在云中潜行、穿梭，彝族少女在月夜里奔跑。少女呼唤月亮，月亮仿佛听到召唤，撩开面纱，展望大地，这是舞蹈《喊月亮》中人与月亮的互动场景。一个“喊”字抒发了人们喜爱月亮、期待月亮出现的急切心情。

水调歌头·明月几时有

1=^bB $\frac{4}{4}$

(宋)苏轼词
文 琅曲

5̣ 1̣ ||: 3̣. 5̣ 4̣ 3̣ 2̣ 3̣ | 1̣ - - 3̣ 5̣ | 1̣. 1̣ 1̣ 1̣ 1̣ 7̣ 6̣ 3̣ |
明 月 几 时 有? 把 酒 问 青

5 - - 6 7 | 1̣. 7 6 5 4 6 | 5 - 3 5 5 | 5. 3 4 3 2 1 |
天: 不 知 天 上 官 阙, 今 夕 是 何

在古人作词的基础上，作曲家融入自己的体会，为《水调歌头·明月几时有》谱曲，以高旷清亮的曲调再次表达人们中秋赏月时“千里共婵娟”之情。

■ 范例赏析

春节中的艺术与传统

春节序曲

(民族管弦乐)

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

快板、热烈地

李焕之曲

The musical score is written in numbered notation on a single staff. It begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 2/4 time signature. The tempo and mood are marked 'Allegretto, vivacissimo'. The score consists of several lines of music, including a first ending and a second ending. The notation includes various rhythmic values, slurs, and accents. The piece concludes with a repeat sign and an ellipsis, indicating further music.

《春节序曲》描写了人们载歌载舞欢庆春节的情景。乐曲中加入了秧歌的锣鼓节奏，主题由两首陕北民间唢呐曲组成，中间部分则是一首悠扬的陕北民歌。乐曲结构是带再现的复三部曲式：引子相当于过街部分；第一部分是热烈的快板，描写大场的歌舞场面；中间部分是抒情的中板，描写小场的舞蹈表演；接着回到第一部分的音乐，描写秧歌，以大场收尾；最后的尾声重复了引子的后半部分。

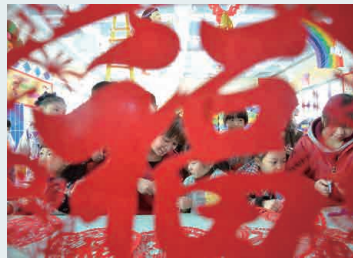
传说起源

春节是中国传统节日。有关春节的传说很多，其中万年创建历法说、熬年传说和“年”兽传说等是最具有代表性的传说。春节期间人们会举行各具特色的庆典和娱乐活动，以祈求来年丰收，表达喜悦心情。

节庆活动

春节期间的活动有：腊月二十三祭灶；除夕夜全家人一起做汤圆、包饺子、做年糕，吃团圆饭，熬夜守岁，还会贴年画、春联等营造喜庆氛围；正月初一走亲访友开始拜年；正月十五吃元宵、举办游灯会和猜灯谜活动等。

春节不仅内涵丰富多彩，而且具有重要的历史价值、文化价值和艺术价值。



中国春节年俗中最后一个重要节日是农历正月十五的元宵节。正月是农历的元月，古人习惯称“夜”为“宵”，所以把一年中第一个月圆之日称为元宵节。元宵节的传统习俗包括猜灯谜、观灯、吃元宵、赏月、拉兔子灯等，不少地方还增加了独具特色的传统民俗表演，如划旱船、扭秧歌、打太平鼓、耍龙灯、舞狮子、踩高跷等。



踩高跷



扭秧歌



划旱船

体验活动

春节是喜庆热闹的节日，同学们在春节都会做些什么呢？中国老百姓在春节都要贴春联、剪窗花、挂年画等。丰富多样的年画为千家万户增添了许多兴旺欢乐的喜庆气氛，它是中国的一种古老民间艺术，反映了人们朴素的风俗和信仰，寄托着他们对未来的希望。让我们一起来了解年画吧！

活动一：上网查阅资料，尝试从以下几方面了解年画的基本概况。

年画是怎么产生的？	
年画一般都画些什么？	
年画有哪些风格？	
年画是怎么制作的？	

活动二：以小组形式收集具有地域风格特点的年画作品，将其打印出来布置成年画展，并安排讲解员为大家介绍这些年画的风格和特点。

年画地域分布	风格特点
四川绵竹木版年画	
天津杨柳青木版年画	
山东潍坊杨家埠木版年画	
江苏苏州桃花坞木版年画	

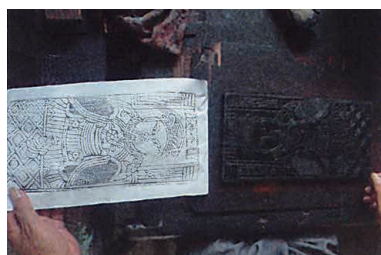
活动三：参考下列步骤，尝试制作一幅小型木版年画。



1. 起稿和定稿后，用白描法在毛边纸或薄绵纸上绘制墨线稿。



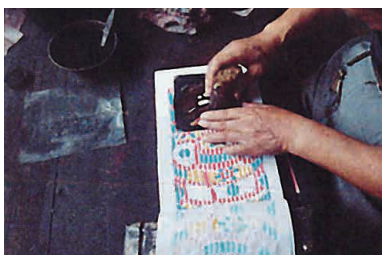
2. 将绘制好的墨线稿用粉糊反粘在刨平的梨木或杜木板上，雕刻过程中留画稿墨线，剔去空白处，完成墨线版。



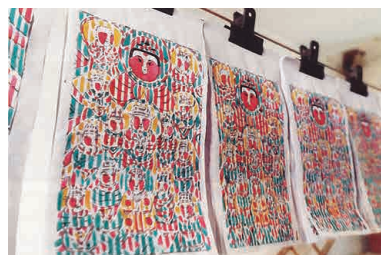
3. 将墨线印出画样，再在画样上点出颜色，并按点出的不同颜色刻制出彩色套印版，一般不超过五张。



4. 将纸压在画案刷印的固定位置上，再把画板仰放在纸的左边，用手翻纸，蒙在涂匀颜料的套印版上，用鬃帚刷套印版上面的纸。



5. 在固定位置上一张张将纸刷完，再换另一颜色套印版，依样刷完纸张后再换一版，直到全部刷完。



6. 拓印完成后，将木版年画悬挂晾干。

思考评价

1. 在了解年画的过程中，你思考过年画的文化内涵吗？人们为什么要张贴年画？

2. 年画《一团和气》属于什么地域的年画？你能说说其艺术特色吗？

3. 现在，春节贴年画的人越来越少，对于木版年画，了解的人更是少之又少。我们应如何采取有效的措施保护并传承好这一艺术形式？



一团和气 年画

拓展研究

节庆的生命力在于传承，更在于包容和创新。随着国际文化交流的不断深入，我国的很多传统节庆已经被世界各国人民熟知，其节庆仪式和所蕴含的文化内涵等也融入当地人们的生活，同时许多国外民俗节庆也逐渐进入中国并被国人接纳，这些都体现了文化的包容性。有些节庆在传入中国后，得到了很大的创新，人们吸收了节庆的仪式和文化，也在一定程度上改造了这些节庆的内涵，各类参与主体都借节庆这一契机表达各自的情感和诉求。请思考中国或国外的传统文化节日、民俗节庆在世界的传播、交流及其影响，收集相关资料并和同学交流。



威尼斯狂欢节面具



日本长崎“小正月”灯会



日本京都新年烟火展



英国伦敦节庆活动

情境导入

1992年，在西班牙巴塞罗那举行的奥运会开幕式，被认为是历史上取得巨大成功的开幕式之一。360名鼓手敲着西班牙传统的阿拉贡鼓拉开了开幕式的序幕，体育场内回荡着穿透力极强的鼓声，鼓点节奏分明而激荡人心，一派欢庆喜悦的气氛。开幕式集欧洲文化、西班牙民俗和历史于一体，向全世界展现了一台精彩绝伦的表演。

场中央的平台上是西班牙著名女舞蹈家精彩演绎的弗拉门戈舞，为之伴唱的是西班牙男高音歌唱家普拉西多·多明戈(Placido Domingo, 1941—)。他们具有西班牙特色的表演赏心悦目，让观众感受到了西班牙人民火一般的热情。

请谈谈你对奥运会开幕式这一历史悠久的社会文化现象的认识与理解。



1992年巴塞罗那奥运会开幕式

审美感知

庆典，是各种隆重的庆祝典礼仪式的统称。国际大型体育赛事、博览会、节日庆祝活动都属于国际庆典。国际庆典有利于加强人们之间的沟通、激发人们的情感共鸣，增强民族凝聚力和认同感。

国际庆典也是文化交流共通的盛事。庆典的组织者运用各种艺术手段，展现出不同地域和民族多姿多彩的文化与生活。

◎ 奥林匹克运动会

奥林匹克运动会每四年一届，是世界上影响力最大的综合性运动会，由国际奥林匹克委员会主办，会期不超过16天。

奥林匹克运动影响力远远超出了体育的范畴，不仅将体育运动的各种功能发挥得淋漓尽致，还在当代世界的政治、哲学、文化、经济、艺术和新闻传播等领域产生了一系列重大的影响。它不但以其特有的文化魅力愉悦人们的身心，更

以其强烈的人文精神催人奋进，形成了现代社会独特的体育文化景观。

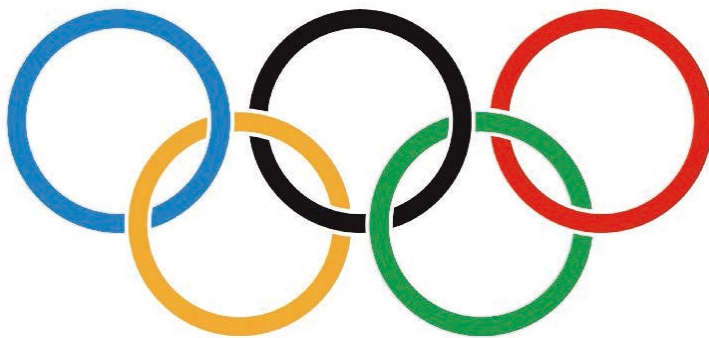
奥林匹克运动是时代的产物，是人类社会发展到现在一定阶段的结果。工业革命的急剧发展大大扩展了世界各国政治、经济和文化等方面的联系，国际交往与合作日益密切，同时，也需要通过有效的沟通平台和手段来增进了解。奥林匹克运动会由此应运而生。



第一届奥运会会徽

1896年雅典举办了第一届现代奥运会。原本，首届奥运会并没有会徽，也没有宣传画，如今人们看到的以会徽形式存在的图片，其实是雅典奥委会向国际奥委会提交的报告的封面，后来被用来代表第一届奥运会。

奥林匹克标志由五个奥林匹克环组成，可以是一种颜色或几种颜色。若用彩色，五环的颜色规定为蓝、黄、黑、绿、红，环从左到右互相套接，上面是蓝、黑、红环，下面是黄、绿环。



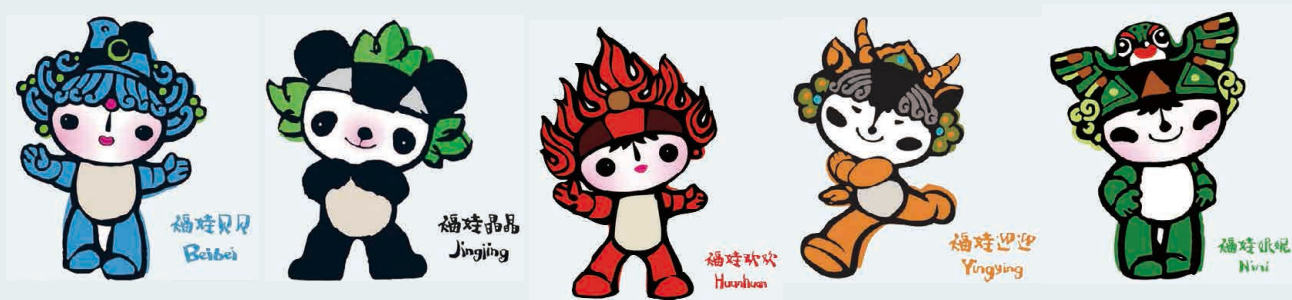
奥林匹克标志

■ 范例赏析

多姿的福娃 灿烂的文化

2008年第29届北京奥运会的吉祥物是福娃。五个福娃分别叫“贝贝”“晶晶”“欢欢”“迎迎”和“妮妮”，叠音名字是中国人对孩子表达喜爱的一种传统方式。中国把五个福娃的名字连在一起，对全世界发出了“北京欢迎你”的盛情邀约。

福娃的形象设计展现了中国的传统文化，借鉴了中国传统艺术的表现方式，将海洋、森林、火、大地和天空等传统元素运用在吉祥物造型和头饰中，象征着人与自然和谐相处的美好愿望，代表着中华民族的奥运梦想以及中国举办奥运会的渴望，向世界各地的人们传递了和平、友谊和积极进取的精神。



通俗的形象设计

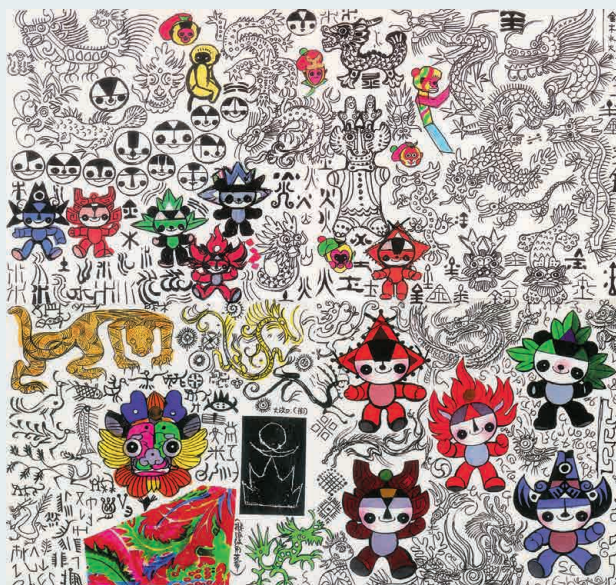
为了使吉祥物更具亲和力和通俗性，在表达方式上采用了极具时代感的卡通形象，不仅为人们喜闻乐见，而且融入了保护动物的时代诉求。

传统的设计元素

为了充分展现中国的传统文化，设计者精挑选设计元素，如“贝贝”的造型和纹饰有中国传统鱼纹样、水浪纹样的影子；“晶晶”的造型源自我国濒危珍稀动物熊猫，宋代瓷器莲花造型的帽子纹饰极具特色；“欢欢”的头部纹饰源自中国传统火纹图案和敦煌壁画中火焰的纹样；“迎迎”的外形与我国特有的珍稀动物藏羚羊相似，而头部纹饰则借鉴了青藏高原等西部地区的装饰艺术特点；“妮妮”造型创意来源于北京传统的沙燕风筝。从原始彩陶艺术到装饰纹样等元素，充分表现了设计者对民族艺术语言的自觉运用。

民族化的设计风格

在吉祥物的设计中，设计者巧妙借用了木版画“错位”的套色技法，将中国传统的手绘技法和电脑绘图的表现手法相结合，还可以让人们体会到皮影艺术和中国民间木版画的韵味。



福娃设计手稿 韩美林

◎ “五一”国际劳动节

“五一”国际劳动节是世界上大多数国家的劳动节。节日源于美国芝加哥城的工人大罢工。1889年7月，在恩格斯组织召开的第二届国际成立大会上，宣布将每年的5月1日定为国际劳动节，这一决定立即得到世界各国工人的积极响应。1890年5月1日，欧美各国的工人率先走向街头，举行盛大的示威游行与集会，争取合法权益。后来，劳动节的意义有了新的发展、变化，每逢这一天，许多国家的劳动人民都要集会、游行，以示庆祝。



中华人民共和国的第一个“五一”国际劳动节

1950年，中国劳动人民第一次迎来了属于自己的节日。全国大城市和广大农村，到处红旗招展，歌声洋溢，组成一幅劳动人民斗争胜利和祖国兴盛强大的壮丽图景。

纪念五一节

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

粗豪、单纯地

光未然词
洗星海曲

6 1· 2 | 3 1 0 | 6· 1 2 1 | 3 1 0 | 2 2 1 |
全 国 的 工 友 站 起 来， 今 天 是

3 2· 1 | 6· 1 2 3 | 1 - | 2 2 1 | 3 2· 1 |
我 们 的 “五 一” 节， 今 天 是 我 们 的

6· 1 2 3 | 2 - | 3· 1 2 1 | 3 1 0 | 5· 3 2 1 |
“五 一” 节， 站 起 来！ 站 起

3 1 0 | 2 2 1 | 3 2· 1 | 6· 1 2 3 | 1 - ||
来！ 今 天 是 我 们 的 “五 一” 节！

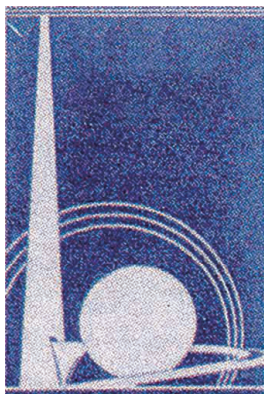
《纪念五一节》创作于1938年，是光未然（1913—2002）和洗星海（1905—1945）合作过的十几首歌曲之一。这首歌为宣传抗战思想，鼓舞人民斗志，打击敌人气势，发挥了积极作用。歌曲音域控制在一个八度以内，便于传唱。动机简短有力，通过反复吟唱表达情感，激励人心。

◎ 世界博览会

世界博览会是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办的具有悠久历史和较大影响的国际性博览活动。参展者向世界各国展示各自在文化、科技和产业等领域的各种成果。



布鲁塞尔世博会标志是一个肩负地图的人，造型比较写实，显示出各民族参展国对和平的共同期望。



1939年—1940年纽约世博会的标志设计者将当时的地标建筑——三角尖塔与地球造型剪影组合，有着追求现代性与功能性的寓意。

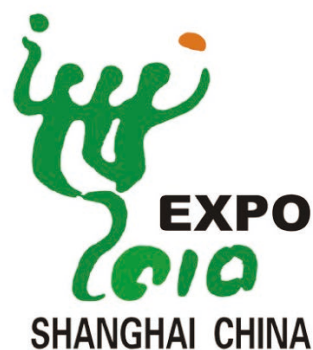


1958年布鲁塞尔世博会的标志用略有变形的五星代表五大洲，地图、数字“58”和处于视觉中心的布鲁塞爾市政大厅剪影呈三角鼎立。标志的特色在于地图、数字、建筑的有机组合。



1967年蒙特利尔世博会的标志用树杈代表人的双手，8双手均匀分布并围绕成一个整圆，代表人类共同拥有一个地球。

中国2010年上海世界博览会会徽，以中国汉字“世”字书法创意为形，与“2010”巧妙组合，相得益彰，表达了中国人民举办一届属于世界的、多元文化融合的博览盛会的愿望。标志以绿色为主色调，富有活力，增添了向上升腾明快的动感，抒发了中国人民面向未来追求可持续发展的创造激情。“世”字图形寓意三人合臂相拥，状似美满幸福、相携同乐的家庭，也可抽象为“你、我、他”广义的人类对美好和谐的生活追求，表达了世博会“理解、沟通、欢聚、合作”的理念，突显出中国2010年上海世博会以人为本的积极追求。向上托起的两点象征托起了民族的希望。



◎ “六一”国际儿童节

儿童是国家的未来，是民族的希望，为所有儿童营造良好的家庭、社会和学习生活环境，让他们健康、快乐、幸福地成长，一直是世界各国努力的目标。一年一度的“六一”国际儿童节就是专门为儿童设立的节日，各国、各地区都有不同的庆祝方式。



中东地区一些国家的“糖果节”是孩子们最喜爱的节日之一。“糖果节”时，孩子们三五成群，到附近的各家各户索要糖果。



非洲不少国家设置有专门的“儿童狂欢节”，而且往往持续一个月。非洲人能歌善舞，在“儿童狂欢节”里，所有孩子都会尽情欢跳。

体验活动

新年即将到来，举行元旦庆典活动，丰富文化生活，挖掘美的表现能力和创造力。请为学校元旦庆典活动策划方案。

活动一：参考下表内容完成前期工作准备。

活动主题	
活动时间	
活动形式	
策划书 (可附页)	
人员分工	
前期宣传	

活动二：拟订活动现场具体流程。

活动三：后期工作，包括结束后对活动的总结、宣传报道等，根据实际情况撰写。

思考评价

1. 你认为学校举办元旦庆典活动有什么独特价值和意义？
2. 学校元旦庆典活动的节目除了常见的演唱、朗读、舞蹈、小品、乐器演奏、戏曲表演等形式，你觉得还有哪些艺术形式可以借鉴和运用？
3. 近年来，我国举办过很多体育、科技、经济、文化、艺术等方面的国际性庆典活动，并且非常成功。请你从文化艺术、社会生活、政治经济等角度思考举办各种国际庆典活动的意义。举例谈谈这些庆典活动对自己的生活和学习产生了哪些影响。

拓展研究

奥林匹克会歌，曲调由希腊作曲家斯皮罗·萨马拉斯(Spyridon Samaras, 1861—1917)创作，歌词来自希腊诗人、作家科斯蒂斯·帕拉马斯(Kostis Palamas, 1859—1943)的诗。歌曲在1896年第一届夏季奥林匹克运动会开幕式上首次演唱，但当时并未确定其为奥运会会歌。此后的历届奥运会均由东道主确定会歌，未形成统一的会歌形式。国际奥委会在1958年于东京举行的第55次全会上确定将其作为奥林匹克会歌，其乐谱存放于国际奥委会总部。从此以后，在每届奥运会的开、闭幕式上都能听到这首古希腊乐曲。世界各国都为自己国家举办的奥运盛会创作了会歌，这些优秀的会歌是怎样体现奥运精神和本国文化的？

手 拉 手 (Had rH ad)

19 年首尔奥运会主题曲

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

中速

[美]托姆·惠特洛克词

[意]乔吉奥·莫罗德曲

薛范译配

(男声领唱)

0 1·1 1 1 | 1 - 2· 3 | 3 - - - | 0 0 0· 5 |

1. See the fi - re in the sky, we
熊 熊 火 焰 照 天 空, 我

2. Every time we give it all, we
献 身 和 平 心 相 通, 不

5· 4 4· 3 | 3· 2 2· 1 | 1 2 2 - - | 2 - 0 0 |

feel the beat - ing of our hearts to - geth - er.
们 的 心 儿 合 在 一 起 跳 动。

feel the flame e - ter - nal - ly in - side us.
灭 的 火 燃 烧 在 我 们 胸 中。

永远的朋友(Friend of Life)

19 年巴塞罗那奥运会闭幕式主题曲

1=D $\frac{4}{4}$
♩=104

[英] 唐·布莱克词
安德鲁·劳埃德·韦伯曲
朱洪译配



A 1.2.

3 - 3 2 3 4 | 5 3 2 1 | 3 - 0 2 3 4 | 5 3 2 1 |

1.我 一直在寻找一份爱, 经得起现实挫败待
2.我 渴望能付出一份爱, 让我对生命交待

i - - - | i - - - | 7 - - - | 7 - - - |

呼 呼

1.2.

2 2 2 3 6̣. 0 | 2 2 2 3 6̣. 6̣ | 5 3 - - | 3 - - - :||

像大海澎湃, } 让寂寞的心能打开;
不用说出来, }

6 - - - | 6 - 6̣ - | 5 - - - | 5 - - - :||

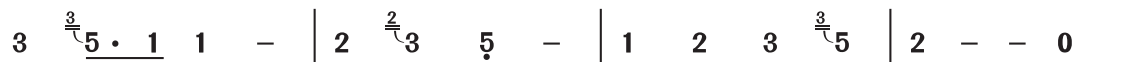
呼 呼

我和你(Yu Ad Me)

2008年北京奥运会主题曲

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

陈其钢词曲



我和你, 心连心, 同住地球村。
You and me, from one world, we are fa-mi-ly.

(女唱转1=B)

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

为梦想, 千里行, 相会在北京。
tra 1 one dream, a thou-sand miles, meet-ing in Bei-jig.



公用电话



富强 民主
文明 和谐

田子坊





第四单元

艺术提高生活

艺术与我们的日常生活息息相关。随着社会生产力的提高和人类文明的进步，现代设计活跃于人类生活的各个方面。随着物质生活越来越丰富，人们对生活的质量要求也越来越高，而设计可以满足人们在物质、精神等方面的需求，提高人们的生活质量，深刻影响着人们的生活方式。设计源于生活、改造生活，也提高生活。

| 学习重点 |

1. 理解艺术设计和生活之间的关系，了解不同的艺术设计类型及特点。
2. 了解艺术提升生活的意义，分析设计艺术作为实用艺术的特性。
3. 思考艺术对改造生活的意义，尝试分析归纳艺术改造生活的方式方法。

情境导入

好的设计如同一道光，可以照亮生活的每个角落。将东方美学融入现代设计，既有中式的韵味，又可以体现极简的风格。提梁的设计既方便使用，又与壶身浑然一体。现代的技术正在改变人类的生活，让生活更美好是设计师们的艺术追求。作为生活的主人，我们能否改善、美化新生活呢？



汀壶

审美感知

艺术设计已经渗入社会生活的方方面面。人类的设计由来已久，从最原始的劳动工具发展到现代的高档艺术消费品，设计在满足实用功能的同时，也满足了人们的审美需求。日常生活中的衣食住行，处处体现着艺术设计之美。

一切的设计都是从人们的需求出发，使人们的生活变得更为便捷、愉悦。现代设计艺术兼具实用性和审美性，是技术和艺术的结合，它使我们的生活和环境变得更加美好。

艺术设计，又被称为“现代设计”或“工业设计”，包含视觉设计、产品设计、环境设计等方面的内容。

◎ 视觉设计

视觉设计是指人们为了传递信息或使用标记所进行的视觉形象设计，常被称为“平面设计”，包括：印刷设计、广告设计、装帧设计、包装设计、展示陈列设计等。好的视觉设计通过色彩、文字、图形、形态等手段等在视觉媒体中传达信息、表达美感。



版式设计

高贵的靛蓝，中式的刺绣，白鹤祥云中高铁破势而出，“全球化”的韵味不言而喻。用精美的版面“讲好中国故事”。



装帧设计

“创生万象，幕后为王”是该海报的主题，画面色彩鲜明，形象生动，耐人寻味。海报以动画电影《大闹天宫》中孙悟空出场的经典场景为主要创作元素，充分展现了创意的力量。拉开的水幕既是影片中经典场景的变形，又像电影节即将拉开的帷幕，而“22”届的字样则巧妙点缀出了主体形象的时代感。



海报设计

◎ 产品设计

产品设计的范围非常广泛,包括家具设计、服装设计、家用物品设计、办公设计、工业产品设计等。

产品设计是将工业产品与艺术相结合,是工业产品更趋艺术化的一类设计。其目标是追求功效与审美功能、技术与艺术的完美统一。

产品设计是从产品的形态、结构和功能等方面进行综合性的考量,以便创造出美观、实用、经济的产品,使产品既符合人们对产品物质功能的要求,又能满



简约铸铁壶 产品设计



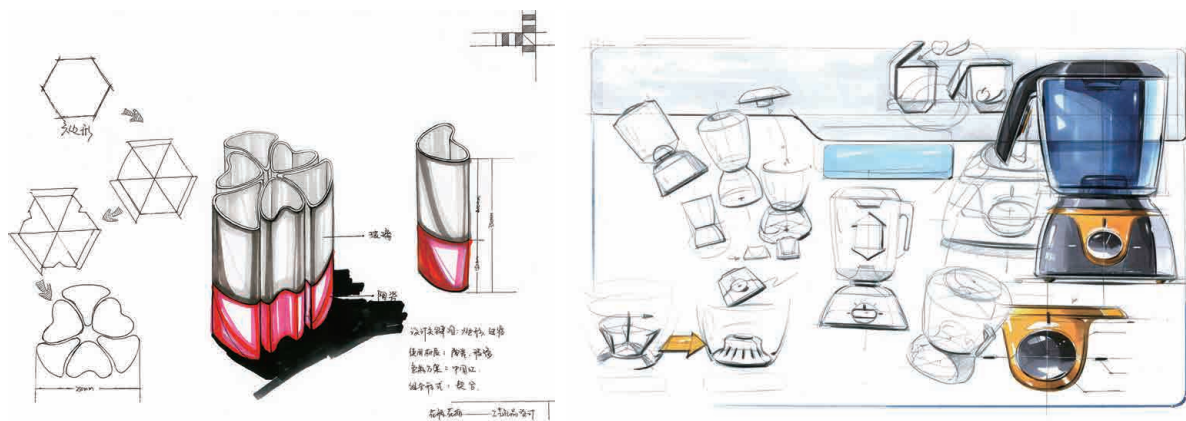
汀壶 产品设计



红壶 产品设计

足人们的审美情趣。产品设计的过程是发现问题和解决问题的过程,它关注人与物之间的互动,即使用与被使用的关系,主要解决使用的舒适性、安全性、经济

性等问题。好的产品设计不仅具有实用功能,还会引发人们更多的思考和审美体验。



产品设计的程序:

1. 提出设计问题,使问题概念化。问题种类包括:(1)自然产生;(2)别人给予;(3)自己发现。产品计划阶段大部分为自己发现,设计阶段主要是现成的问题。
2. 设计问题。认识、了解构成问题的主要因素和必要因素。
3. 设计目标。确定设计的目标,制作要素相关图,探索要素间的关系。
4. 设计调查和收集资料。主要有两类:一类是问题已清楚的研究资料,另一类是问题还不太清楚的资料。
5. 设计分析与综合化。
6. 设计展开阶段。构想草图—概略效果图—设计—正式效果图—模型。

范例赏析

悠扬钟声显艺术灵感

钟

[匈]李斯特曲

Allegretto (♩=176)

8^{va}

钢琴 *p*

.....

灵感来源

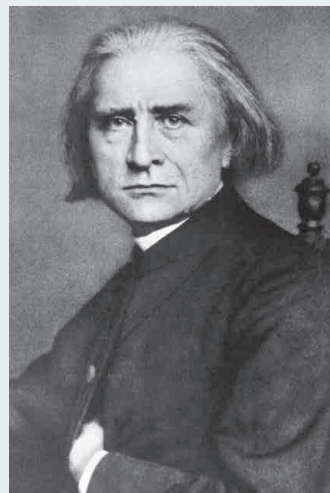
弗伦兹·李斯特 (Franz Liszt, 1811—1886) 在 1830 年前后创作了钢琴独奏曲《钟》(La Campanella), 前奏中需左右手交替演奏, 模仿敲击的钟声。意大利设计师亚历山德罗·桑贝利 (Alessandro Zambelli, 1974—) 以此为灵感, 设计制作了这款音乐时钟“DINN”。



音乐时钟

精妙设计

此音乐时钟不指示具体的时刻, 只用清脆的一击来提醒时间的流逝。纯白浑圆的表盘上没有数字、没有秒针, 顶端有一只铝质铃铛, 当分针走完一圈, 会敲击一下铃铛, 表示一个小时过去了。



弗伦兹·李斯特(匈牙利)

◎ 环境设计

环境设计是指人类对各种自然环境因素和人工环境因素加以改造和组织，对物质环境进行空间设计，使之符合人的行为需要和审美需要。环境设计包括室内设计、庭院设计、建筑设计、城市设计等。



富春山馆 浙江省杭州市 2013年—2017年 王澍等

以黄公望《写山水诀》为灵感的现代建筑富春山馆，由美术馆、档案馆、博物馆三馆合一而成。按照中国传统的山水序列，在建筑本身的整体构筑中呈现了近山、次山、远山滢洄呼应的构筑法则。馆似山，山入馆，入口处曲折连绵的回廊，屋顶呈现的弧度和远山融合在一起，融情于大自然。



在舞台般的展示空间中，展品如灵动的舞者，自身的审美功能传达着空间意蕴，体现了设计师的个性修养和精神内涵。多学科交叉、渗透、融合、发展的展示设计，为展现人们的美好生活而服务。



展示设计

博物馆应用技术型多媒体展示所陈列的展品，采用声、光、电等多媒体技术和自动控制手段，将幻影成像、实时人景合成、激光、三维动态成像乃至虚拟现实技术（VR）、增强现实技术（AR）、全息技术等高新技术结合传统的展示内容，产生全新的展示效果，增加了展示的可看性和参与性。



故宫博物院线上VR展厅

体验活动

应用图像处理软件进行图片处理，用热转印技术制作完成上海博物馆的文创作品马克杯，为美化生活增添情趣。

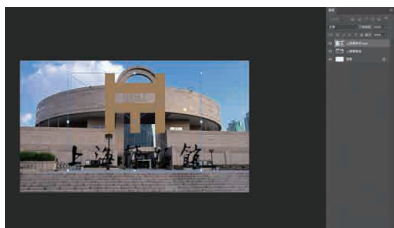
活动一：利用网络收集上海博物馆图片。



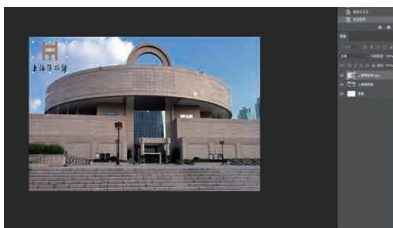
上海博物馆

活动二：请参照下列步骤图，完成你的设计以及文创作品马克杯的制作。

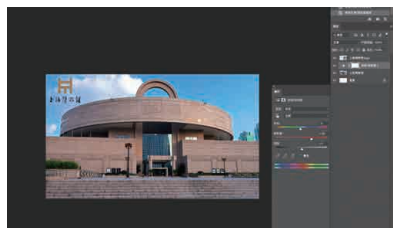
文创作品马克杯的设计与制作步骤：



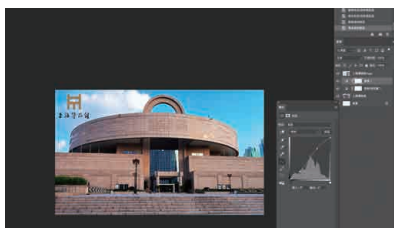
1. 网络收集素材，图片导入。



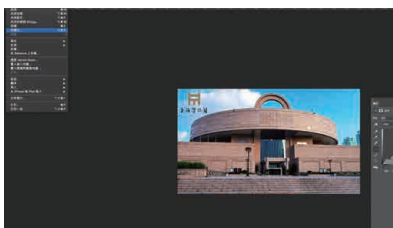
2. 调整大小。



3. 调整色彩。



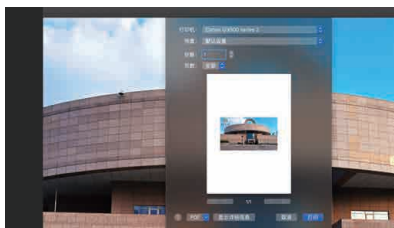
4. 调整对比度。



5. 保存图片。



6. 输出设计稿。



7. 将设计稿镜像打印至热转印纸上。



8. 将热转印纸粘贴在马克杯上。



9. 用热转印机完成转印。

思考评价

1. 请从文创产品的数字化、产品化、创意化三方面谈谈你完成马克杯制作以后的收获。

2. 故宫博物院是中国最大的古代文化艺术博物馆。近年来，故宫博物院不断地尝试把馆藏艺术品及其文化内涵通过各种创意形式传达给公众。请搜集一些你喜欢的故宫文创作品资料并与同学们分享交流，思考文创的意义是什么？故宫是如何设计研发及推广产品的呢？

3. 结合你的生活和学习，谈谈现代艺术设计如何影响人们的生活？现代艺术设计怎样发展才能让人们的生活更美好？



文创产品

拓展研究

如果是一张普通的纸，正面永远是正面，反面永远是反面，两者没有交汇的机会。但是换成莫比乌斯环，正面在不知不觉中成了反面，正反面精密相连。

它是一种非常有趣的曲面，具有循环往复的几何特征，蕴含着永恒、无限的意义，因此常被用于各类标志的设计。

莫比乌斯环的设计概念带给人们很多设计灵感，并被广泛运用。还有哪些类似的优秀设计概念，它们在生活中有怎样的运用？



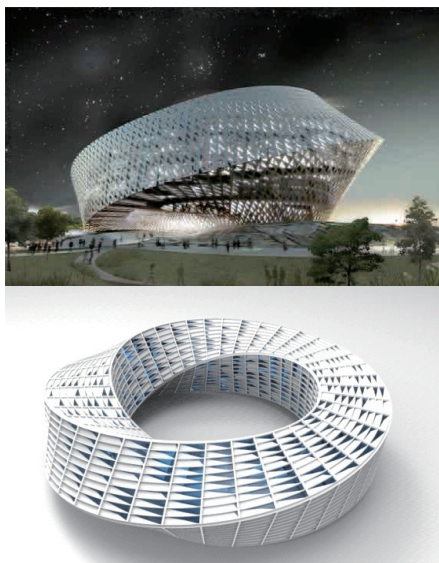
莫比乌斯环

知识 点击

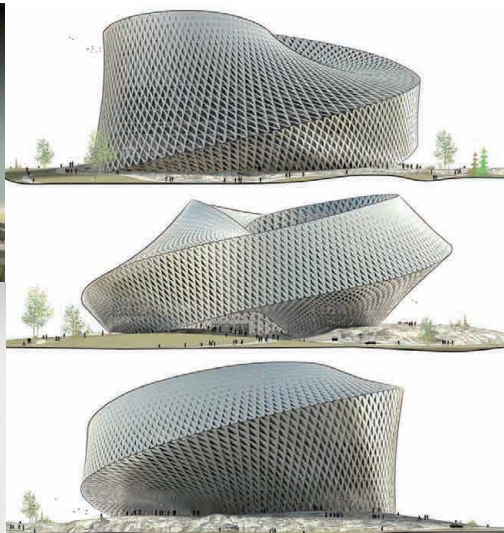
莫比乌斯环

1858年，德国数学家莫比乌斯（Mobius，1790—1868）发现：把一根纸条扭转 180° 后，两头再黏接起来做成的纸带圈，具有魔术般的性质。普通纸带具有两个面，一个正面，一个反面，两个面可以涂成不同的颜色；而这样的纸带只有一个面，一只小虫可以爬遍整个曲面而不必跨过它的边缘，这种纸带被称为“莫比乌斯环”。

莫比乌斯环的概念被广泛地应用到了工业生产中。运用莫比乌斯环原理，我们可以建造立交桥和道路，避免车辆行人的拥堵。这一原理在传送带、轮胎、游乐设施（云霄飞车）等项目上也有广泛运用。



哈萨克斯坦国家图书馆



情境导入

书店是城市文化的重要标志之一。上海的“光的空间”新华书店，设计的初衷是呼吁大家重新认识书籍、回归阅读。书店的核心功能厅——“光的空间·心厅”让你置身如梦如幻的场景，抬头是浩瀚的星空，低头是茫茫的书海，感受诗和远方。随着互联网技术的发展，读者的阅读方式呈现出多元化的倾向，也对实体书店带来了冲击和影响。如何在坚持文化传统、创新服务内容的基础上通过艺术改造，把书店打造成传播文化信息、引领文化潮流、构建文化生态的重要场所呢？



上海“光的空间”新华书店

知识点击

上海“光的空间”新华书店

综合体艺术空间项目，连接明珠美术馆。书店和美术馆互为补充，让读者能够全方位感受阅读、空间以及艺术的美好。

审美感知

建筑艺术、园林艺术、工艺美术和现代设计，作为独立的艺术门类，都有它们各自的艺术规律和审美特征，它们共同组成了实用艺术这一大类别，因而，它们又具有某些共同的审美特征。

◎ 实用性和审美性

实用艺术应该与人类劳动、社交、文化、生活等实际活动有更紧密的联系，在实用的前提下兼有审美功能，给人以美的感受。实用性和审美性应有有机统一，这也体现了物质和精神的统一。

衣：对现在社会来说，服装不仅具有保暖遮体的功能，更是生活态度和个人魅力的展现。

食：中国的饮食文化博大精深，在追求健康的同时，也讲究菜肴的色彩搭配，注重用餐的仪式感，这也凸显了传统礼仪的要求。

住：随着设计理念不断更新，建造技艺趋于现代化，住宅建筑形制日益丰富，现代的建筑更多样化，满足了人们对居住的不断发展的审美要求。

行：回顾这百年的交通工具历史，从马车到飞机，不得不感叹人类的探索精神。展望未来，交通工具将向更快捷、更方便和更安全的方向发展，尤其是在航空领域的发展，将带领人类进入全新的时代。



这款创意风琴沙发采用纸张制作，环保时尚，适用于多场合。折叠时小而美，方便收纳，节约 90% 的空间；展开时大气惊艳，动感十足，装饰效果与实用性俱佳。



取“喜上眉梢”的寓意，将床头灯设计成小鸟和蛋的形状，实用与美观并存。



新能源汽车

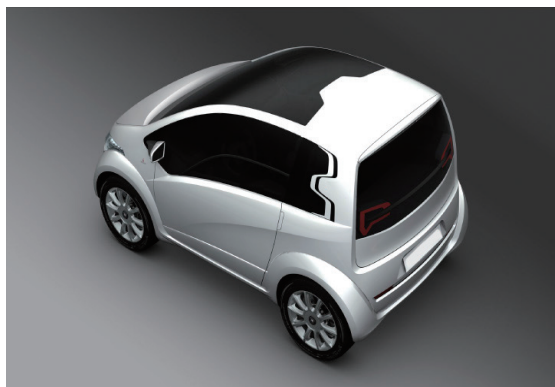
新能源汽车是指使用汽油、柴油之外所有其他能源的汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等。

人类在探索自然和追求美好生活的道路上充满了创造。生活中无限创意激发了艺术家的灵感。这些灵感为科技插上了想象的翅膀，让不使用汽油的新能源汽车成为可能。中国发展新能源汽车，向社会传递了这样的积极信号。在未来汽车的设计上，不仅要满足人们正常的使用

需求，更要满足能源、环境等方面的要求，这也是环保设计思想在未来汽车设计中的体现。



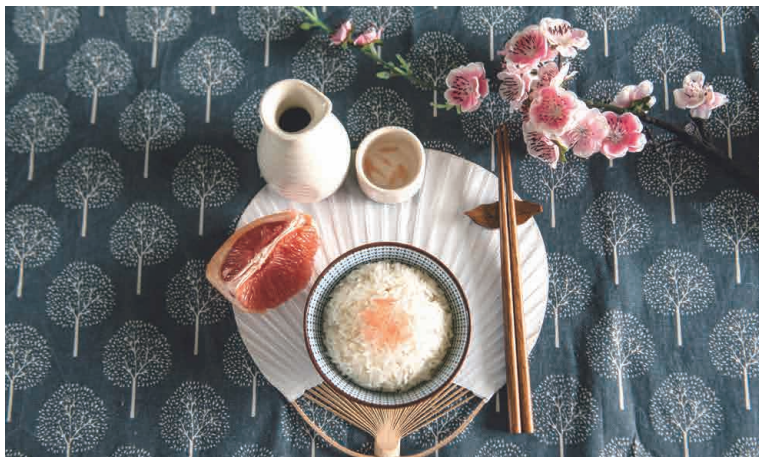
回收再利用标志



新能源概念车



汽车剖面图解



巧妙运用餐具搭配，打造独特的餐桌风格，寻找一个美观或有趣的方式来呈现食物，使每位就餐者赞叹不已。

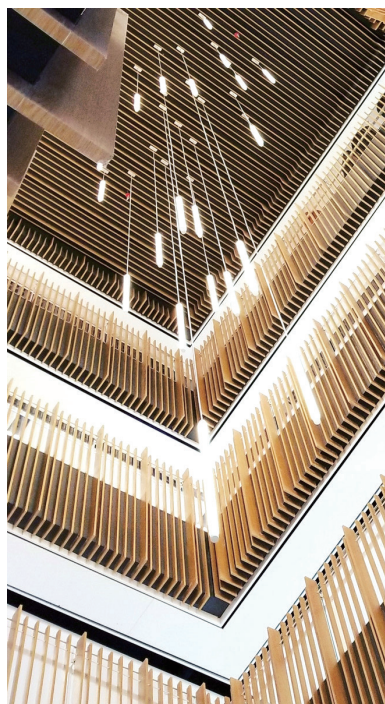
◎ 表现性与形式美

实用艺术另一个重要的审美特点，就是注重表现性与形式美，并将二者有机地结合在作品之中。

表现性就是用色彩、线条、造型、图案等外部形式传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、意味，即表现出艺术家的情感、风格和美学追求。

实用艺术的表现性使它比其他艺术更加偏重于形式美。形式美包括对称均衡、多样统一等形式法则。人类在长期实践中不断总结出许多新的形式规律，提高了美的创作力和表现力。

方形的空间里用了重复的设计手法，使得空间成为连续的展示面，体现了一种独特的韵律美。



盆景是师法自然的艺术。变化的主要形态要素是树枝的粗细、长短、疏密、空白、空间位置、树冠外形及树势。



◎ 民族性与时代性

民族性包括思想深度、艺术格调、社会制度以及行为准则。时代性指的是在特定年代背景下具有显著特征的艺术特点。在现代设计中，时代性和民族性相互制约和发展。时代的发展，要求设计者灵活、熟练地运用民族元素和现代元素，设计出更优秀、更有特色的作品。

■ 范例赏析

东方之冠

2010年上海世博会中国国家馆，以城市发展中的中华智慧为主题，表现出了“东方之冠，鼎盛中华，天下粮仓，富庶百姓”的中国文化精神与气质。中国馆融合了中国古代营造法则和现代设计理念，诠释了东方“天人合一，和谐共生”的哲学思想，展现了艺术之美、力度之美、传统之美和现代之美，是对中国文化的最好表达。



2010年上海世博会中国国家馆 2007年—2010年 何镜堂等



匠心之美

大红外观、斗拱造型——上海世博会中国国家馆，是五千年中华文明奉献给世博会的“中国红”，是坚持改革开放的中国呈现给世界的“中国红”。



人文之美

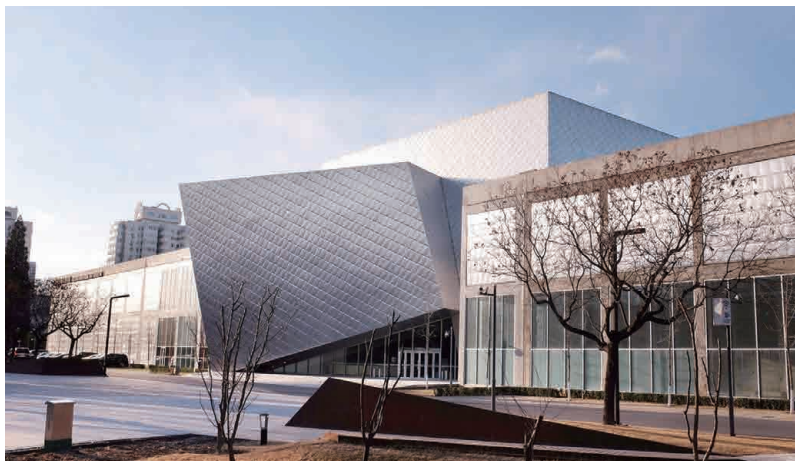
地区馆以“叠篆文字”传达出中华人文历史信息。在地区馆最外侧的环廊立面上，用叠篆文字印出中国传统朝代名称的34字，象征中华历史文化源远流长。



时代之美

建筑的设计与时俱进，顺应时代发展潮流。华冠耸立的国家馆，正体现了现代国际建筑设计的重要理念，即开放性和公共性，反映了时代精神。

生活品质反映了人们追求人与自然和谐、人与社会和谐以及人与自身和谐的生存需求，在艺术创作中应注重生活品位、生活情趣、生活风格的内涵。



北京民生现代美术馆 2015年 朱锺等

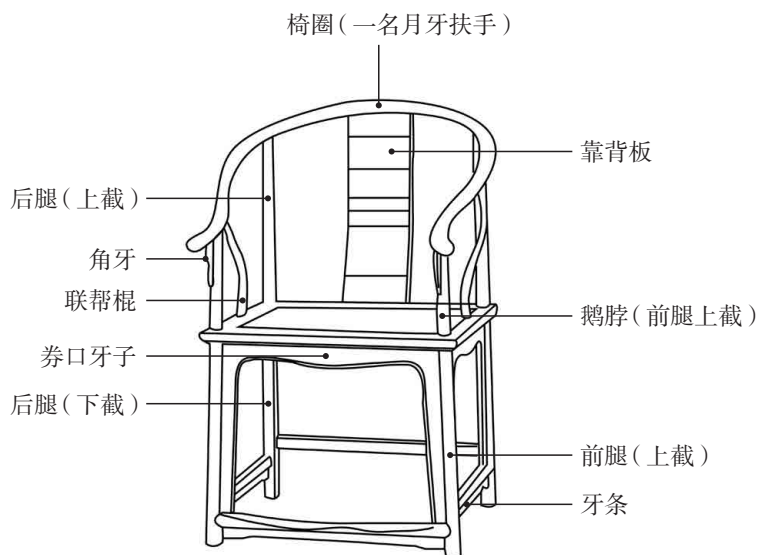


北京国家大剧院 2001年—2007年 保罗·安德鲁(Paul Andreu, 法国)

体验活动

据文献记载，椅子的名称始见于唐代，随着时代发展，椅子的样式越来越多，制作也越来越精美，直到明清时期达到巅峰。明代的圈椅造型圆婉优美，体态丰满劲健，是独具民族特色的椅子样式之一，也是中国家具史上辉煌的一笔。而现代的椅子追求舒适方便，更追求美观时尚以及所体现的文化内涵。传统椅子和现代设计理念相结合可以迸发出怎样的火花？请以圈椅为蓝本，运用中国元素重新设计一把具有现代感的圈椅。

活动一：搜集资料，了解圈椅体现了怎样的设计理念和文化内涵。



活动二：通过对现代设计“钱椅”的了解，尝试以圈椅为蓝本，运用中国元素重新设计一把具有现代感的圈椅。



钱椅

知识 点击

圈椅是一种圈背连着扶手，从高到低一顺而下的椅子，坐靠时可使人臂膀都倚着圈形的扶手，使人感到十分舒适，颇受人们喜爱。

思考评价

1. 你的圈椅设计在形态、结构和功能等方面是否进行了综合性的考量？是否符合产品设计美观、实用、经济的具体要求？
2. 在椅子设计的过程中需要考虑哪些人体工程学的要素？
椅子的高度一般为多少？
20 厘米 () 40 厘米 () 90 厘米 ()
3. 请谈谈圈椅的实用性和艺术性体现在哪里，为什么它被称为中国家具史的设计巅峰？



拓展研究

包豪斯(Bauhaus)是德国一所综合性设计学院,创办于1919年,不仅设计类课程比较全面,甚至包括话剧、音乐等专业。包豪斯设计理论认为技术和艺术应该和谐统一,设计应以人为本,设计必须遵循自然与客观的法则。包豪斯的设计观影响了工业设计的积极发展,使现代设计由理想主义走向现实主义,即用理性的、科学的思想来丰富艺术上的自我表现和浪漫主义。包豪斯在建筑学、美术学、工业设计等领域都占有一定的主导地位。请思考包豪斯所提出的“设计的目的是人而不是产品”这一设计理念对现代设计的影响,并寻找现实生活中的例子加以说明。



魏玛的包豪斯学院



MT8 镀铬钢管台灯



金属茶壶



包豪斯风格的海报设计



特拉维夫拱廊高层住宅效果图
槃达(PENDA)建筑

这座高层公寓最大的特点在于外立面出挑的阳台,通过半弧形的墙面巧妙地将楼板与外墙融为一体,再结合十字锯齿型平面设计,整座大楼仿佛是一座由若干相同元素叠加在一起的积木。设计受到“包豪斯社区”概念影响,保证私有空间的同时,在垂直方向产生交流可能。

情境导入

石库门，是上海历史岁月的见证。石库门在外观上保持了中国传统民居的封闭式深宅大院的样式。在格局上，石库门是中西合璧的产物，西式的连接排列和欧式屋顶、花纹，江南民居的元素被广泛吸取：用漆黑的实心厚木做大门，石头做门框；天井、客堂间这些典型的海派风味也融入其中。石库门已经引起了中外专家浓厚的兴趣，也得到了政府和公众颇高的重视，但如何合理地保留、改造依旧引起争议。你能否给出一个方案，使石库门改造兼具实用性、美观性、创新性和经济性？



上海石库门

审美感知

艺术改造生活是借助人的创造力，按照人类自己的需求创造理想的生活环境。人类自洞居时代就有了运用绘画这一形式对环境进行装饰的行为，我们可以将它看作人类开始用艺术改造生活的历程。人类的各种创造活动，包括改造自然环境、提高生存空间质量等活动，无不体现出一定的艺术性，富有浓厚的民族文化内涵。

艺术改造生活要遵循实用性、美观性、创新性、经济性等原则，目的是为了创造和谐、美好。

◎ 实用性改造

实用性改造体现了人类务实、理性的精神，也是“以人为本”的折射。一方面改造要达到效率、简洁、安全、舒适等要求，满足人类的实用目的；另一方面改造要多样化，从单一功能向多功能开发，从而使物与人之间、物与周围环境之间的关系更加协调。



对于小空间的家居生活来说，使用折叠的家具无疑是增加空间利用的一个好办法，可以增强空间的实用性。



折叠式家具设计

■ 范例赏析

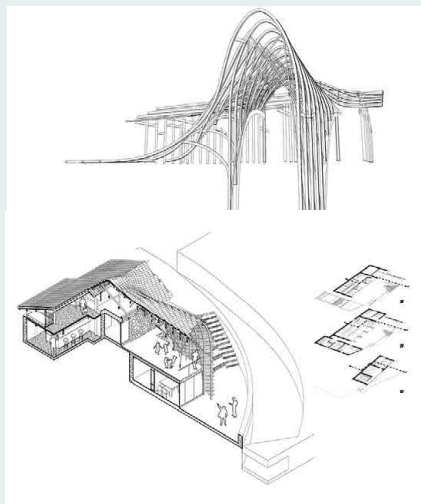
牛背山志愿者之家

设计的价值和意义在于改造生活。四川省牛背山志愿者之家的改造理念：在完善基本使用功能的前提下，让这个建筑更具有实用性、美观性与情感性，同时将中国传统建筑的记忆与灵魂融合到村落、环境之中，营造情感与内心之间的联系。在村口极目所至熟悉而又独特的建筑泛着微微暖光，犹如一座灯塔，为在黑夜里前行的人照亮道路，如希望的指向标，让人感受到强烈的归属感。



牛背山志愿者之家(改造前)

改造前的房子是一处传统而又陈旧的民居，小房间昏暗陈旧，屋顶阁楼已破旧不堪。门前有一块平台，当地叫做“坝子”，在其南侧有一个加建的方正的砖房，与环境极不协调且不抗震。

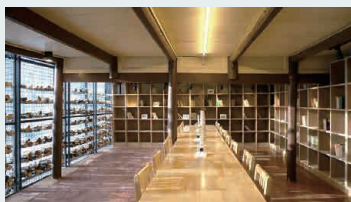


牛背山志愿者之家(设计图纸)



牛背山志愿者之家(改造后)

四川省甘孜藏族自治州 2015年 ■ EP Architects、李道德等



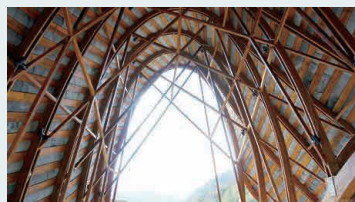
实用性

一层保留并加固了内部的木结构，拆除了内部隔墙，作为具有阅览、会议等多种功能的开放式公共空间。



美观性

重新设计的钢网架玻璃门，可以存储木柴，在完全打开的时候，将室内外融为一体，在实用的同时又极具美观性。



情感性

在对排污设施、厨卫设备等进行现代化改造的同时，加建了一个能登高远眺、悦目娱心的，且与环境巧妙融合的木结构观景平台。

◎ 美观性改造

艺术改造不仅应使改造物具有一定的实用功能，还要具有一定的美感，这能让人的审美心理达到一种和谐，不仅满足人们的物质需要和精神需要，而且实现了对美的追求。



法国地铁改造

为了将世界知名艺术带给普通大众，法国把世界名画复制在了地铁上，不仅为平常的旅途增添了一番美丽，而且集中反映了铁路和艺术之间的紧密联系。



福州市森林步道 福建省福州市 2017年 锐科设计(LOOK Arch tects)等

福州城市森林步道，也被称为“福道”，是福州的一个地标性建筑，更是一件具有艺术价值的作品。

“福道”，寓意“福荫百姓，道法自然”，将城市社区与郁郁葱葱的自然景观连接起来，为“有福之州”展开了一幅崭新的山水美景画卷。漫步于“福道”之上，最美的山水景观尽收眼底，犹如穿梭在空中的森林公园。

知识 点击

建筑中的山水题材

自古以来，大自然的山水能陶冶人的品性、情操和乐山乐水的情怀。孔子曰：“知者乐水，仁者乐山。”在中国传统建筑中，山水题材是建筑及装饰的重要内容，通过物化形式传情达意，在精神上陶冶居住心性 & 情操。



意大利卡普里镇

卡普里镇上充满了被粉刷得五颜六色的石头建筑和蜿蜒的小步行街，精致得像玩具小镇。

◎ 创新性改造

创新是人类特有的认识及实践能力，是人类主观能动性的高级表现形式，是推动社会发展、民族进步的不竭动力。创新思维是一个民族走在时代前列必不可少的能力。创新要求我们突破、变通、创造，即打破原有的思维模式，开拓出新的思维空间，薪火相传、推陈出新，进而提高社会生活品质，为繁荣社会经济作出贡献。

翻糖蛋糕是一种源自英国的甜点。翻糖的延展性极佳，可以塑造多姿多彩的装饰，将个性与艺术完美结合。翻糖蛋糕精美绝伦、栩栩如生，犹如一件件艺术品。



翻糖蛋糕

◎ 经济性改造

在认识自然、改造自然的过程中，人类创造了辉煌的物质文明。为了更大限度地使更多人共享人类文明成果，就要求节约材料，降低能耗，经济、科学、有效地改造出功能质量佳、使用价值高、价格经济的生活物品。经济性改造并不意味着盲目追求便宜，而是以功能价值比为原则。



用尽可能少的材料、资源消耗进行艺术改造，从而取得尽可能大的发展效益。



加了几根支撑木棍和几只麻布口袋，老木桌立刻具有了艺术气质，成为特色工作台，而它作为饭桌的功能依旧存在。

改造是从根本上改变旧的、建立新的，使改造后的成果适合新的形势和需要。艺术改造是立足于时代性、社会性和民族性，根据审美的要求进行的技术创造活动。在美学领域，审美价值为其最突出的价值。改造的理性特质通过使用价值和经济价值得以反映，其理性气质则通过审美价值予以体现。



胡同改造



老宅改造

体验活动

老旧厂房是城市的工业遗存，是城市的“文化富矿”，见证了我国近现代工业发展，特别是改革开放 40 多年来城市发展的光荣历史，是传承与发展历史文化、促进城市有机更新的重要载体和宝贵资源。近年来，我国各地城市利用老厂房开发建设了一批文化园区，有力地推动了城市文化建设。如北京 718 联合厂（798 艺术区）、上海工部局宰牲场（1933 老场坊）、南京金陵机器制造局（晨光 1865 创意园）、景德镇宇宙瓷厂（陶溪川·CHINA 坊）等，无一不是寻找到了契合所在城市的特质，得以真正点亮一个片区，使其重获新生。

活动一：以小组为单位，小组同学分头寻找不同地区的老厂房改造案例，完成学习任务单。

地点	改造前 (影像资料)	改造后 (影像资料)	心得



利用老厂房改造的文化园区

活动二：寻找身边的老厂房，用摄像设备拍摄影像资料。

活动三：以“工业记忆·文化传承·城市更新”为主题，结合本地文化，为你身边的老厂房设计一份改造方案。

思考评价

1. 以小组为单位，收集不同地区老厂房改造案例，完成学习任务单。
2. 作为城市与城市的连接通道，高架桥和高速路一直承载着巨大的运输功能，但是它的空间可塑性却常常被忽略。在城市地价飞涨与空间拥挤的情况下，该如何充分发掘利用新的可开发空间？



3. 继 2002 年的北京“798”成功之后，艺术手段开始成为老厂房改造的主要途径。第 1 个“798”——北京的“798”可以备受瞩目，第 10 个乃至第 100 个“798”是否依旧吸引人们的眼光？

拓展研究

艺术治疗是心理治疗的一种。一般心理治疗多以语言为主要媒介。以语言为媒介实施现代心理治疗,并不能解决一切心理问题,只在矫正非理性认知与思维上有疗效,而在处理以情绪困扰为主要症状的心理问题时就显得无能为力。

音乐治疗就是运用音乐活动的各种形式,包括听、唱、演奏、律动等各种手段对人进行刺激与催眠,并由声音激发身体反应,使人达到健康目的。

绘画治疗是让绘画者

通过绘画的创作过程,利用非言语工具,将潜意识里压抑的情感与冲突呈现出来,并且在绘画的过程中获得舒解与满足,从而达到诊断与治疗的良好效果。

戏剧治疗是通过特殊的戏剧形式,让参加者扮演某种角色,以某种心理冲突情景下的自发表演为主,将心理冲突和情绪问题逐渐呈现在舞台上,以宣泄情绪,消除内心压力和自卑感,增强当事人适应环境和克服危机的能力。

艺术治疗没有固定的

治疗方式,治疗师必须用包容、开放的态度,根据患者的问题、情绪、兴趣等诸多方面,鼓励其自发性地接触不同的艺术活动和艺术材料,并从其创作过程中透视其内心世界,最终达到缓解乃至治愈其心理问题的效果。

也有学者认为:“艺术创作的过程就是从接触自我、收复自我到体会自我,进而超越自我,所以艺术创作的过程就是治疗过程。”你是如何理解这一观点的?



向日葵 油画 纵91厘米×73厘米 18年
文森特·威廉·凡·高(荷兰) 荷兰阿姆斯特丹凡·高博物馆藏

人们对文森特·威廉·凡·高(Vincent Willem van Gogh, 1853—1890)的作品和心理进行研究,他们发现凡·高存在精神分裂倾向,而这种倾向却能在绘画中得到缓解。这就是表达性艺术治疗——绘画治疗的最初应用。



音乐治疗



戏剧治疗

后 记

《普通高中教科书·艺术》根据教育部颁布的《普通高中艺术课程标准(2017年版2020年修订)》编写。全套教材包括《艺术与生活》《艺术与文化(上册、下册)》《艺术与科学》四册必修,《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》五册选择性必修。

教材紧扣课标中艺术学科的核心素养——艺术感知、创意表达、审美情趣、文化理解,精选有益于“立德树人”的优秀艺术作品,引导学生在感知、赏析的基础上,进行创造性的体验表达,培养艺术创作的工匠精神,并通过拓展研究,对艺术作品和实践过程进行审美品评和文化理解。

在编写过程中,上海市综合艺术教育教学研究基地(上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地)及基地所在单位上海戏剧学院等单位给予了大力支持。严斌鑫、黄慧、周秋艳、饶昊鹏、陈婷、朱志钰、孙伟、于翔、李燕、赵群、王柱人、秦子然、胡斌、刘帆、刘宁、孙伯翰、王苏、易蕾、翟世航、沈一梵、李星陶、付子莹、赵蕊、常慧娟等提供了大量资料。感谢上海教育出版社编辑团队的辛勤工作;感谢各位专家、学者在本套教材编写过程中不吝赐教。对本教材直接或间接引用的文献资料作者,在此一并表示最真挚的谢忱。

限于编写者的水平,也由于新编教材尚缺乏教学实践的检验,不妥及疏漏之处在所难免,恳请广大师生及读者指正。

编者

2020年6月

YI SHU
普通高中教科书
艺术

必修1
艺术与生活



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-0660-9



9 787572 006609 >

定价： 13.90元