

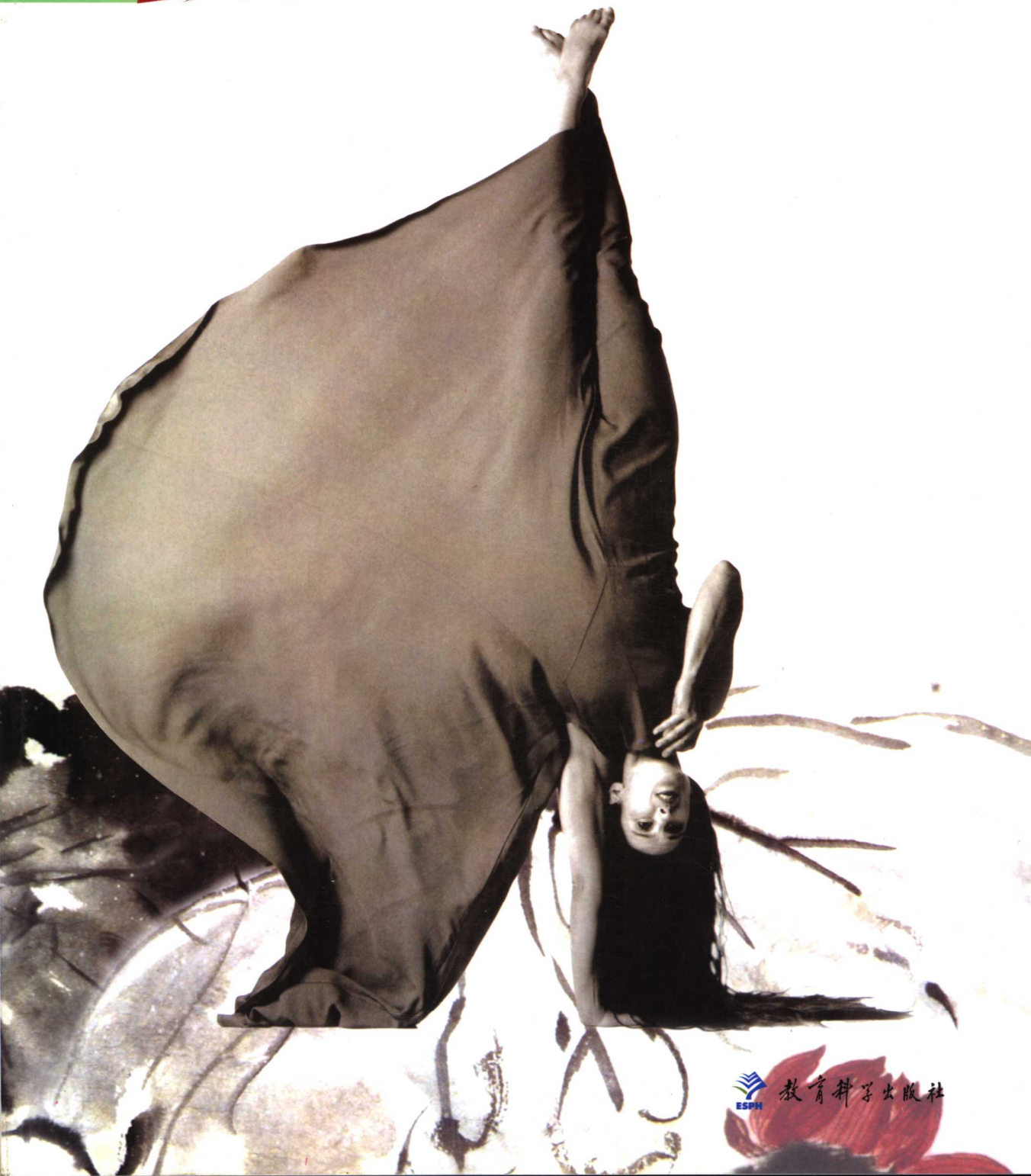
九年级
下册

艺术

经全国中小学教材审定委员会 2002 年初审通过

义务教育课程标准实验教科书

教育科学出版社

主 编 杨立梅
副主编 周 杰 李东风 李于昆
编写人员 (按姓氏笔画为序)

王大燕 王 磊 刘小军 李于昆 李东风 张 璐
苏美荣 周 杰

封面设计 陈 蔚
责任编辑 王 薇 殷梦昆
音乐编辑 裴晓莉
版式设计 刘小军 陈 蔚
摄 影 迟 伟 孙 强
责任校对 刘永玲
责任印制 曲凤玲

经全国中小学教材审定委员会 2002 年初审通过
义务教育课程标准实验教科书

艺术

九年级 下册

教育科学出版社 出版发行

(北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号)

邮编: 100101

市场部电话: 010-64989009 编辑部电话: 010-64989534

传真: 010-64989519, 64891796

网址: <http://www.esph.com.cn>

各地新华书店经销

山东新华印刷厂临沂厂印装

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张: 4.5

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5041-3251-9

定价: 7.15 元

(如有印装质量问题,请到所购图书销售部门联系调换)

前 言

亲爱的同学们：

你们好！当你们翻开这册艺术课本的时候，你们已进入了初中艺术学习的最后一个学期。在过去的三年里，我们共同在综合艺术的海洋中遨游，感受音乐、美术、戏剧、舞蹈等多种艺术领域的艺术之美，探索艺术的共同规律，将艺术与生活、艺术与情感、艺术与文化、艺术与科学紧密联系，在丰富多彩的艺术实践中逐渐地提高艺术能力。

艺术学习是终生的，愿同学们在今后的成长道路上继续以艺术为友，让自己的生活充满艺术的情趣。这样，你就是一个永远幸福快乐的人、一个情感丰富而纯粹的人、一个精神境界高尚的人、一个富有创新精神和创造能力的人！

本学期共有6个单元。

第一单元 走近歌剧

同学们都知道歌剧是一种艺术，但是歌剧的艺术性主要表现在哪些方面呢？在本单元中，请同学们走近歌剧，了解世界著名的歌剧作品，体验歌剧综合性的艺术表现形式。

第二单元 大漠敦煌

敦煌艺术博大精深，因敦煌而有了世界性的“敦煌学”。作为一个中国的中学生，应该了解敦煌艺术，从敦煌壁画、音乐、舞蹈等艺术的学习活动中体验祖国文化艺术的灿烂辉煌，并进一步认识、继承和发扬传统艺术。

第三单元 现代艺术

现代艺术是现代人生活和观念的表现，同学们通过对现代艺术作品的欣赏和分析，会初步认识现代与时代的关系，了解现代艺术的审美特征，从艺术发展的规律中，感悟人类不断追求进步、努力创新的精神。

第四单元 对比

对比是一项重要的艺术原则，无论在美术、音乐、舞蹈、戏剧中都有对比。在本单元中，同学们通过有趣的艺术活动来感受对比的作用，认识艺术对比的方法，逐步提高自己的艺术欣赏和艺术表现能力。

第五单元 用艺术设计生活

在本单元的学习中，同学们结合社会调查，了解生存环境与生活发展的密切关系，感受艺术与科学完美结合所体现的生活智慧，尝试进行有艺术创意的活动设计，让自己的生活变得更精彩。

第六单元 尽情徜徉在艺术的海洋

这是初中时代最后的艺术课，同学们有太多太多的感情需要抒发，本单元以多种班级艺术活动的形式，为同学们提供了创造性解决问题和发挥其艺术潜能的机会，突出了艺术活动的创意性和团队精神。

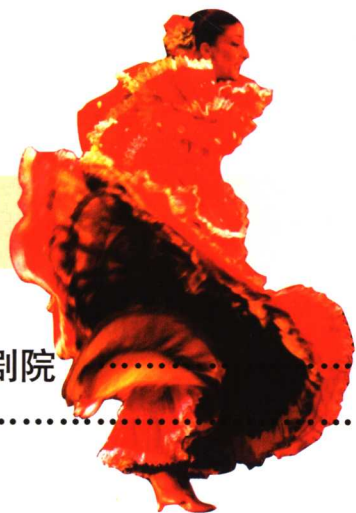
同学们，艺术的学习是愉快的，艺术的追求是永无止境的，让我们继续努力，永远徜徉在艺术的海洋！

主 编

目录 yi shu

1 单元 走近歌剧

- 1 课题1 ● 魅力歌剧院 4
课题2 ● 卡门 8

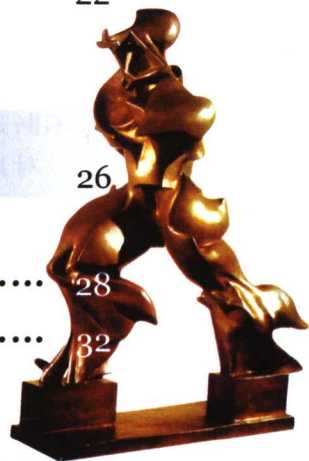
2 单元 大漠敦煌

- 2 课题1 ● 净土瑰宝 14
课题2 ● 丝路情缘 22

3 单元 现代艺术

- 3 课题1 ● 发展着的和谐 28
课题2 ● 三只耳朵听音乐 32

4 单元 对比

- 4 课题1 ● 探索对比形式 38
课题2 ● 感受美的差异 42

36

5 单元 用艺术设计生活

5

- 课题 1 ● 和谐的生存空间 48
- 课题 2 ● 人性化的产品 52

46

6 单元 尽情徜徉在艺术的海洋

6

- 课题 1 ● 毕业美术展 60
- 课题 2 ● 毕业联欢会 62

58

义务教育课程标准实验教科书

经全国中小学教材审定委员会2002年初审通过

艺术

九年级●下册

教育科学出版社

北京

1 单元 走近歌剧

诗歌诉诸于心灵，音乐诉诸于耳朵，绘画诉诸于眼睛；而一切必须融为一体，才能动人心弦……

——卢梭

单元概述

歌剧是以歌唱为主的戏剧，她是音乐、舞蹈、表演、服装、布景，甚至现代科技通力合作的综合艺术。歌剧从在欧洲诞生起就不断地发展、变化，迄今已经走过400多年的历史，影响波及全世界。

歌剧动人的旋律、优美的歌唱、丰富的情节、绚烂的舞台都以强烈的艺术魅力感染着人们，使人们得到心灵的震撼和美的享受。

本单元将引领同学们走近歌剧，了解世界著名的歌剧作品，体验歌剧的艺术表现形式，并通过集中分析歌剧《卡门》，加深对歌剧的认识。

单元课题

1. 魅力歌剧院
2. 卡门

歌剧《图兰朵》在中国太庙演出剧照

课题 1 ● 魅力歌剧院

请同学们自行查找有关歌剧的资料并进行交流。例如，你了解哪些著名的歌剧作曲家和他们的代表作品？你知道有哪几种歌剧的体裁？歌剧由哪些演唱、表演组成？你知道“美声唱法”和歌剧的关系吗？你知道歌剧在我国的发展历程吗？

艺术小辞典

歌剧 歌剧是一种将诗、剧、音乐和美术融为一体的，以歌唱为主的综合的艺术形式。16世纪开始盛行于意大利，最初都是在宫廷和贵族的厅堂里演出，威尼斯城建立了世界上第一座歌剧院后，歌剧艺术也向广大市民打开了大门。

歌剧在声乐方面由宣叙调、咏叹调、重唱曲、合唱曲等组成；器乐方面以管弦乐队形式为各种声乐曲伴奏，并承担序曲、间奏曲、舞曲等的演奏任务。

《图兰朵》在中国太庙演出剧照

《图兰朵》是18世纪意大利剧作家戈齐创作的戏剧，剧情讲述的是一位中国公主的故事，后被改编成多种版本的歌剧，在世界各地上演，中国民歌《茉莉花》成为其中主要旋律之一。

1998年金秋，意大利歌剧《图兰朵》在紫禁城太庙实景上演，尽管剧中朝代、人物、地点都是虚构的，但它所描述的人间情感是至美至纯的。

探索与发现

观看歌剧《图兰朵》片段，当卡拉夫王子向图兰朵公主求婚的时候，必须猜中公主的三条谜语，才能赢得公主的爱情，否则将被杀头。请同学们试着猜猜这三条谜语。

不要再去做情郎(片段)

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

(选自歌剧《费加罗的婚礼》)

$\underline{5.5}$ | 3 $\underline{5.5}$ 3 $\underline{5.5}$ | 4 2 0 $\underline{4.4}$ | 2 $\underline{4.4}$ 2 $\underline{4.4}$ |
 不要 再做那穿花的 蝴蝶， 只知道 成天去 谈情

3 1 0 $\underline{1.3}$ | 5 $\underline{3.5}$ $\dot{1}$ $\underline{5.1}$ | f $\dot{3}$ $\dot{1}$ - p $\underline{5.1}$ |
 说 爱， 不要 再 做那温 柔的 情 郎， 闹得

5 $\underline{3.5}$ 4 $\underline{2.5}$ | 3 0 0 $\underline{1.3}$ | 5 $\underline{3.5}$ $\dot{1}$ $\underline{5.1}$ |
 美 人的心 不安 宁。 不要 再 做那温 柔的

f $\dot{3}$ $\dot{1}$ - p $\underline{5.1}$ | 5 $\underline{3.5}$ 4 $\underline{2.5}$ | 1--- |
 情 郎， 闹得 美 人的心 不安 宁。

这是描写《费加罗的婚礼》开始场景的图画。新娘苏珊娜正在试戴婚纱帽。原是塞维娅的理发师、现任阿马维瓦仆人的费加罗，正在丈量伯爵赏赐的房间。

欣赏与实践

《费加罗的婚礼》是犹太作家达·蓬泰根据法国文学家博马舍的同名作品撰写剧本、奥地利作曲家莫扎特作曲的四幕喜歌剧。

歌剧的第一场，费加罗的著名咏叹调《不要再去做情郎》是费加罗向行将被罚往团队去当兵的凯鲁比诺唱的，这也是一首脍炙人口的作品。它是用回旋曲式(ABACA)写成的歌曲，反复强调了这样一个主题思想：应当抛弃香水、胭脂、花朵，不要再去做情郎，而应当成为一名英勇的战士。这首咏叹调自始至终保持着生气勃勃的进行曲风格，请同学们欣赏并聆听回旋曲式的主部出现了几次，对比部分在哪里。

歌剧《阿依达》在上海演出剧照

歌剧《阿依达》有无比壮丽的凯旋场景、慷慨激昂的戏剧情绪，充分显示出综合艺术形式的无穷魅力。

艺术小辞典

魔笛 二幕歌剧。莫扎特作曲。剧情梗概：王子塔米诺遇巨蟒，被夜后的3个侍女救出。王子醒来看见捕鸟人帕帕盖诺，误以为是救他的恩人。当侍女出示夜后的公主帕米娜肖像时，王子一见钟情，决心救出被祭司幽禁的公主。夜后赠王子以魔笛，赠捕鸟人以神铃，命2人去营救公主。历经曲折，王子终于与公主结为夫妻。捕鸟人也找到了意中人。

1818年《魔笛》中“夜之后”一场设计的舞台布景

欣赏与评价

随着歌剧的发展，适应歌剧演出的专门场所——歌剧院诞生了。它从建筑的外部造型到内部设施都非常具有艺术性，与歌剧艺术融为一体，交相辉映，为歌剧艺术锦上添花！

请你谈谈对歌剧院的感受，你认为歌剧院应该是什么样的？

巴黎歌剧院内景

巴黎歌剧院 始建于1669年

表现与创造

舞台美术也是歌剧或其他戏剧非常重要的表现手段，特别是舞台布景，能够起到烘托剧情、表达主题、创造意境的作用。请你尝试为自己熟悉的歌剧（某一片段）设计一幅布景。

20世纪以来,随着东西方文化的交融,西方歌剧这一艺术形式,也扎根于我们中华艺术的土壤之中,在与中国文化艺术的结合中又有新的发展。

欣赏与评价

欣赏《天边有颗闪亮的星》,讨论歌唱演员塑造人物形象所应具备的艺术才能。

艺术档案夹

请收集整理西方歌剧资料和中国歌剧资料,保存在你的艺术档案夹中。

天边有颗闪亮的星

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

——歌剧《党的女儿》选曲

阎肃词

深情地

王祖皆 张卓娅曲

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

5 3 5 3 2 | 1 2 6 1 | 2 -) ||: $\dot{2}$ $\dot{2}$ 6 | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ 0 | $\dot{3}$. $\dot{3}$ $\dot{1}$ 6 $\dot{1}$ | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$. |

(玉梅) 你看 那天 边 有 颗 闪 亮 的 星 星,

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

关 山 飞 越 一 路 撒 下 光 明。 咱 们 就 跟 着

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

她 的 脚 步 走 啊, { 哪 管 它 道 路 平 不 平。 走 过 黑 夜 是 黎 明。

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

咱 们 就 跟 着 她 的 脚 步 走 啊, 哪 管 它

咱 们 就 跟 着 她 的 脚 步 走 啊, 走 过

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

r1. $\dot{2}$ 6 5 4 | 5 3 5 3 2 | 1 2 6 1 | 2 - :|| 5 3 5 3 2 | 1 2 6 1 | $\dot{2}$ - ||

道 路 平 不 平。 是 黎 明。

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

黑 夜

探索与发现

西方有歌剧,中国有京剧,它们分别属于东西方两大文化体系,两种文化背景。请你运用掌握的京剧知识,联系西方歌剧,谈谈两种戏剧艺术形式的异同。

歌剧《原野》招贴画

歌剧《白毛女》剧照

歌剧《党的女儿》剧照

课题2 卡门

在群星璀璨的歌剧宝库中,《卡门》似一轮喷薄而出的朝阳,照亮了19世纪欧洲歌剧舞台。这部以西班牙为背景的法国歌剧,以写实主义的戏剧性手法,开辟了真实主义歌剧的道路,具有划时代的意义。

卡门序曲

乔治·比才 曲

第一主题主旋律谱

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

$\dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{5} 4 5 \mid \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{2} 3 2 \mid \dot{1} \dot{1} \dot{1} \dot{2} \dot{1} 7 \dot{1} \mid \overset{tr}{2} - \overset{\#12}{7}$

$\overset{ff}{4} 4 4 4 \mid 4 \dot{1} \flat 7 \dot{1} \mid 4 4 4 4 \mid 4 5 6 5 \mid 4 4 3 2 2 \dot{1} \mid 7 - \overset{67}{7}$

第二主题主旋律谱 (第一插部)

$\overset{\frown}{3} \overset{\frown}{6} \mid \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{2} \mid \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \mid \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{3} \mid \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \mid \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{3} \mid \overset{\frown}{\#5} \overset{\frown}{\#4} \overset{\frown}{5} \mid \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{3} \mid$

(第二插部)

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

$5 \overset{\frown}{6. 5} \mid 3 \overset{\frown}{3} \mid \overset{\frown}{3. 2} \overset{\frown}{3. 4} \mid 3. 0 \mid 4 \overset{\frown}{2. 5} \mid 3 - \mid$

$1 \overset{\frown}{6. 2} \mid 5. 0 \mid 2 - \mid \overset{\frown}{2 6} \overset{\frown}{5 4} \mid \overset{\frown}{3 2} \overset{\frown}{3 4} \mid 3. 0 \mid$

$7 \overset{\frown}{3} \mid 3 \overset{\frown}{\#2. \#4} \mid 7 - \mid 7 - \mid \overset{\frown}{7 6} \overset{\frown}{7 6} \overset{\frown}{\#5. 6} \mid \overset{\frown}{2 3} \overset{\frown}{4} \mid$

$\overset{\frown}{4 3} \overset{\frown}{4 3} \mid 1 6 \mid 5. 0 \mid \overset{\frown}{0 1} \overset{\frown}{2 1} \mid \overset{\frown}{5 4} \mid 3 \overset{23}{2} \mid 1$

预示女主人公卡门命运悲剧的主题

$2. \overset{\frown}{\#1} \overset{\frown}{\flat 7} \overset{\frown}{1} \mid 6. 0 \mid 0 \mid 6. \overset{\frown}{\#5} \overset{\frown}{4 5} \mid 3. 0 \mid 0 \mid$

$5. \overset{\frown}{\#4} \overset{\frown}{\flat 3} \overset{\frown}{4} \mid 2. 3 \mid 4 \mid 6 - 5 \mid 5. 4. 0 \mid$

欣赏与评价

欣赏《卡门序曲》,讨论序曲中代表人物的主题旋律特点。请背唱一段你喜欢的主题旋律。

艺术小辞典

序曲 序曲是歌剧开幕前由管弦乐队演奏的音乐。它综合地叙述歌剧的主要情节,奏出剧中代表主角的旋律,预示剧情的发展。

艺术小辞典

乔治·比才 (1838—1875), 法国作曲家。《卡门》是他根据法国文学家梅里美的同名小说创作的四幕歌剧, 他把浓郁的民族色彩、个性鲜明的音乐语言、富有表现力的描绘生活冲突的交响发展以及法国喜歌剧传统熔于一炉, 创造了当时法国歌剧的最高成就。《卡门》1875年3月3日在巴黎首演。

《卡门》故事梗概: 骑兵唐豪塞因与塞维利亚烟厂女工吉卜赛女郎卡门相恋而失去军职。参加走私活动不久, 卡门又爱上了斗牛士埃斯卡米洛。在庆贺埃斯卡米洛胜利的欢呼声中, 唐豪塞在斗牛场入口拦杀了卡门。

乔治·比才肖像

卡门是一个追求个性解放的吉卜赛女郎, 她和青年士兵唐豪塞的爱情, 引发了不同思想观念的碰撞, 导致了一场震撼人心的爱情悲剧。

歌剧《卡门》中富于生活气息的舞曲、歌曲、舞台表演等，通过严谨的戏剧发展组合为一体，带着炽热的异国气息、吉卜赛风格，光彩夺目，生气勃勃。《斗牛士之歌》就是其中一段脍炙人口的歌曲，再加上热情奔放的舞蹈，真是美不胜收！

在伯西多功能厅演出《卡门》

欣赏与评价

欣赏《斗牛士之歌》

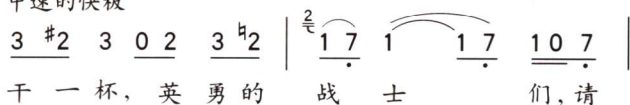
斗牛士之歌

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

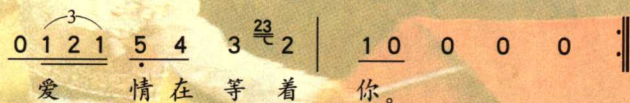
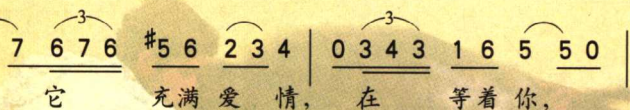
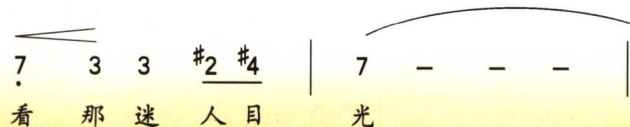
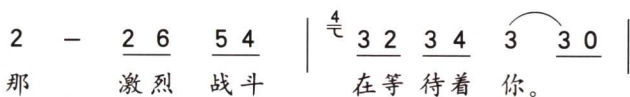
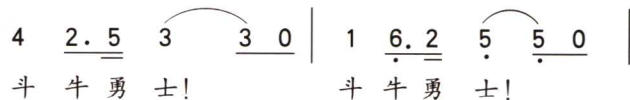
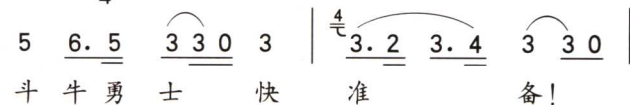
(第二幕第二场)

李维勃 译配

中速的快板

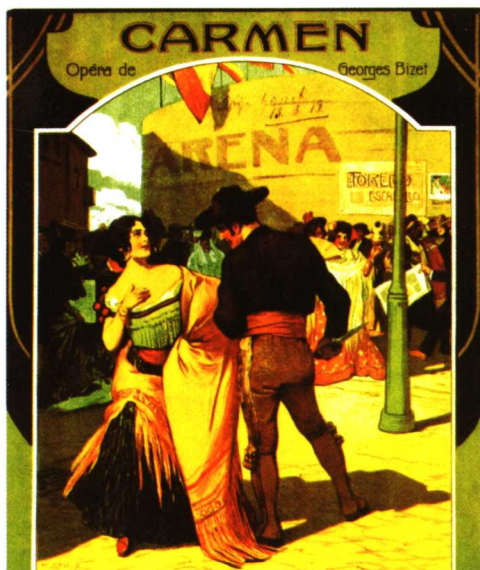
1 = F $\frac{4}{4}$

表现与创作

请你为自己设计一套西班牙式舞蹈服装，穿上它，跳一曲西班牙舞。

由于歌剧《卡门》演出的成功，以它为原型进行改编或创作的电影、舞剧、钢琴曲也相继诞生，使《卡门》在世界范围产生了重大影响。

《卡门》1875年首演海报

巴斯科为《卡门》在墨西哥第一次上演所绘制的布景

学生表演的斗牛舞

2 单元

大漠敦煌

