

大学美育

大学美育

主编 唐慧妮 张伟 周旭婷

主编 唐慧妮 张伟 周旭婷

大学美育

仅用于教材申报使用

上架建议：大学美育

轻工教学服务网二维码

ISBN 978-7-5184-5021-3

9 787518 450213 >

定价：49.80 元

中国轻工业出版社

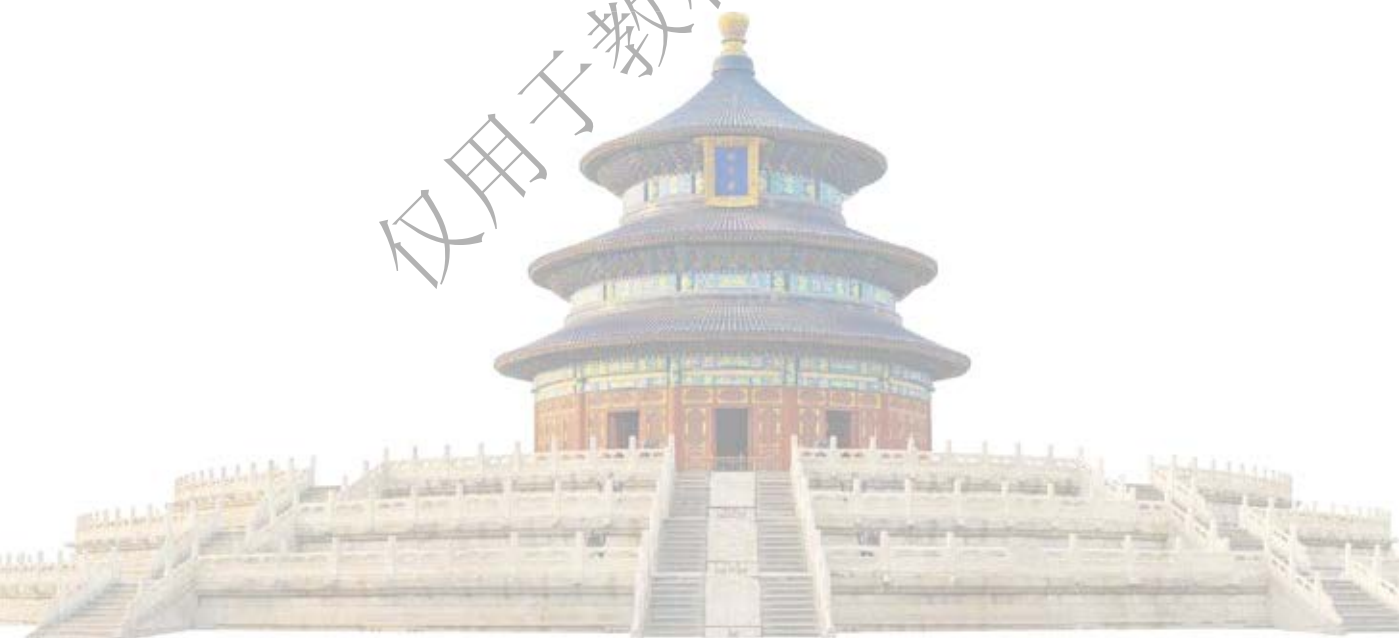
中国轻工业出版社 | 全国百佳图书出版单位

高等职业教育公共课精品教材
“互联网+”新形态立体化教学资源特色教材

大学美育

主 编 唐慧妮 张 伟 周旭婷
副主编 孙 婵 邓位华 谢雨佳 谢 芳
参 编 欧 语 张玉洁 欧阳鸣 岳文韬 李 诗

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 唐慧妮, 张伟, 周旭婷主编. -- 北京:
中国轻工业出版社, 2024. 10. -- (高等职业教育公共课
精品教材) (“互联网+” 新形态立体化教学资源特色教
材). -- ISBN 978-7-5184-5021-3

I. G40-014

中国国家版本馆CIP数据核字第20240PZ213号

责任编辑: 李金慧

文字编辑: 刘 晶 姜瑞雪 责任终审: 劳国强 设计制作: 锋尚设计

策划编辑: 张文佳 李金慧 责任校对: 晋 洁 责任监印: 张 可

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京鲁谷东街5号, 邮编: 100040)

印 刷: 艺堂印刷 (天津) 有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2024年10月第1版第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 15.55

字 数: 400千字

书 号: ISBN 978-7-5184-5021-3 定价: 49.80元

邮购电话: 010-85119873

发行电话: 010-85119832 010-85119912

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

版权所有 侵权必究

如发现图书残缺请与我社邮购联系调换

240939J2X101ZBW

党的二十大报告指出：“教育是国之大计、党之大计。培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。育人的根本在于立德。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”

美育，即审美教育或美感教育，是人类在从愚昧走向文明、从低级走向高级的历史进程中逐步形成的一种自我完善的教育方式。学校美育是培根铸魂的工作，可以提高学生的审美水平和人文素养。在当下来说，全面加强和改进美育是高等教育很长一段时期的重要任务。

本书精心设计了十一个模块，旨在引导学生全面深入地探索和理解美育的内涵与价值。从“走进诗意人生：美育导学”开始，引导学生踏上美育的旅程，理解美育的重要性和意义；通过“感知美的存在：审美活动”，让学生学会在日常生活中发现美、感受美；再到“倾听旋律之声：音乐艺术”“表现心灵本真：绘画艺术”等模块，深入探索各种艺术形式的美，培养学生的艺术鉴赏能力和审美情趣。同时特别设置了“领悟职业魅力：职业美育”模块，引导学生探索不同职业中的美育元素，最后以“不忘理想初心：人生之美”作为收尾，引导学生思考人生的美学意义，不断完善人格修养。

本书将各模块整合为“美的探寻”“美的赏析”“美的实践”3个审美环节进行学习与体验，并以主题教学的形式支撑每个教学环节。既对审美的过程进行分析，又通过各种艺术实践将审美活动具体化；既引导学生欣赏美，又引导学生将审美活动融入自己的生活，努力使学生提升审美素养、陶冶情操、激发创新创造活力。

本书的编写特色如下。

1. 多元融合

本书涵盖了诗歌、音乐、舞蹈、绘画、建筑以及数字媒体等多种艺术形式，全面反映了不同文化背景和现代科技条件下的视听叙事与创新实践，展现了艺术的多元魅力，通过跨学科的视角，促进文化多样性的理解和尊重。

2. 栏目创新

本书通过设立“美感体验”核心栏目，引领学生深入探索美学世界的广阔与

细腻，使美学理论变得具体可感。“美感体验”着重于具体审美对象的欣赏，通过丰富的图文资料和情感引导，让学生在体验中领悟美的真谛。

3. 实践导向

本书“美的实践”环节注重培养学生的艺术实践能力和创新思维，鼓励学生通过艺术体验、动手创作等多种形式，将审美知识转化为实际操作，从而在实践中深化对美的理解和感悟。

4. 资源精良

本书是湖南省职业教育在线精品课程的配套教材，在智慧职教同步建课，配备了微课、课件、教案、动画、音频、习题等丰富的数字化资源。配套微课制作精良，巧妙融合自然美景、人文景观、经典艺术作品等元素，并精选部分优质微课在教材中展示。

本书既可以作为各类院校开展美育教学的教材，也可以作为广大读者发现美、了解美、欣赏美的参考书。

本书由永州职业技术学院大学美育课程团队集体编写，并特邀湖南省美术馆副馆长、副研究馆员孙婵参与编写工作。在编写过程中，我们参考并引用了部分相关书籍和资料，在此向所有原作者表示衷心的感谢。为了便于读者更为直观地欣赏美，我们在文字阐述之余，配上了许多古今中外优秀的绘画、书法、建筑、剧照图片等，同时也对这些资料的作者和提供者表示诚挚的谢意，但仍有少数作者由于信息不详，暂时未能联系上，敬请这些作者与我们联系。由于时间及知识水平所限，书中难免存在不足之处，恳请广大师生在使用过程中批评指正，并提出宝贵的意见和建议。

编者

模块一

走进诗意人生：美育导学 1

美的探寻	2
主题 美在哪里——美的踪迹	2
美的赏析	8
主题一 什么是美——美的本质	8
主题二 美育何为——美育的作用	12
美的实践	17
主题 美的初体验——观赏美的表达	17

模块二

感知美的存在：审美活动 19

美的探寻	20
主题 美感体验——美感的奥秘	20
美的赏析	25
主题一 漫步自然——身心之悦	25
主题二 品味秩序——形式之美	32
主题三 悠游意境——深邃之美	39
美的实践	45
主题 捕光逐影——记录日常生活	45

模块三

吟诵真切情感：诗歌艺术 47

美的探寻	48
主题 浪漫之源——追溯诗歌的历史	48
美的赏析	54
主题一 悠悠我心——诗经的情真意切	54
主题二 挚友之情——唐诗的离愁别绪	59
主题三 赤胆忠心——宋词的家国情怀	64
美的实践	69
主题 经典再现——吟唱心中的诗歌	69

模块四

倾听旋律之声：音乐艺术	71
美的探寻	72
主题 沉醉音乐——感受音乐之美的方法	72
美的赏析	78
主题一 倾听传承——民族音乐之魂	78
主题二 诗词交响——古典与现代之音	84
主题三 红色记忆——音乐中的革命精神	86
美的实践	90
主题 音乐之旅——探索美妙的音乐	90

模块五

舞动优雅灵魂：舞蹈艺术	91
美的探寻	92
主题 舞姿曼妙——舞蹈的身韵之美	92
美的赏析	97
主题一 流光溢彩——舞蹈的风格魅力	97
主题二 和谐共鸣——舞蹈与音乐的对话	101
主题三 神形兼备——戏剧中的舞蹈元素	105
美的实践	111
主题 诠释自我——展现身体之美	111

模块六

表现心灵本真：绘画艺术	113
美的探寻	114
主题 绘影斑斓——漫谈绘画的特征类别	114
美的赏析	120
主题一 惟妙惟肖——绘画的生动如真	120
主题二 色彩之境——绘画的丰富情感	125
主题三 意境悠远——绘画的深层意蕴	129
美的实践	134
主题 线上美术馆游——拓宽艺术视野	134

模块七

体验空间匠心：建筑艺术	135
美的探寻	136
主题 巧夺天工——建筑的艺术之美	136
美的赏析	143
主题一 愿托乔木——建筑的结构之美	143

主题二 雕梁画栋——建筑的装饰之美	147
主题三 庭院深深——建筑的布局之美	153
主题四 嬗变与传承——建筑的革新之美	158
美的实践	163
主题 云端觅境——体验建筑之美	163

模块八

书写笔墨韵味：书法艺术 165

美的探寻	166
主题 最美符号——书法的演进历程	166
美的赏析	171
主题一 行云流水——书法的线条之美	171
主题二 均衡和谐——书法的结体之美	174
主题三 布局精妙——书法的章法之美	176
美的实践	180
主题 临摹经典——传承书法艺术的精髓	180

模块九

沉浸科技时代：数字媒体 181

美的探寻	182
主题 科技与人文——数字艺术新视界	182
美的赏析	187
主题一 数字梦境——数字图形的无限创意	187
主题二 光影幻境——影视动画的视觉魅力	190
主题三 沉浸体验——交互式媒体的奇幻世界	195
美的实践	199
主题 创意无限——AI赋能艺术实践	199

模块十

领悟职业魅力：职业美育 201

美的探寻	202
主题 职业风采——职业的多元之美	202
美的赏析	206
主题一 扎根土地——农学的自然之美	206
主题二 铸就匠心——工学的技术之美	210
主题三 永葆仁心——医学的人文关怀	215
美的实践	219
主题 规划未来——描绘美好职业愿景	219

美的探寻	222
主题 人生之美——拥抱灿烂的明天	222
美的赏析	226
主题一 寻觅美好——日常生活的美学	226
主题二 憧憬梦想——理想的崇高之美	230
主题三 探索价值——领悟人生的真谛	233
美的实践	238
主题 不忘初心——绽放美丽人生	238
参考文献	239

仅用于教材申报使用

模块一

走进诗意人生： 美育导学

模块导言

美，是人类永恒的主题，追求美是人的天性。人们在社会中从事各种活动的根本动力源于满足其自身的需要，而满足审美需要就成为人们追求美、欣赏美、创造美的内驱力。然而，审美能力的形成不是一蹴而就的。车尔尼雪夫斯基认为：“与其说美是稀少的，毋宁说大多数人缺少美感的鉴别力。”因此，当代学生需要通过审美教育来陶冶活泼、敏锐之性情，养成高尚纯洁之人格，体验审美活动所带来的精神享受。

学习目标

• 知识目标

1. 了解美的表现形式。
2. 掌握美的特征。

• 能力目标

1. 能够分辨美的表现形式。
2. 能够对美的特征进行归纳和分析。
3. 能够理解和感知自然美、生活美、艺术美等美的类别。

• 素质目标

1. 培养感知和体验自然美、生活美、艺术美等各类美的热情。
2. 培养高尚的审美情操，树立正确的审美观念。

美的探寻

主题

美在哪里——美的踪迹

生活中感受美的方式和途径是多样的，人们可以看到美、听到美、触摸到美、品尝到美、体会到美。美是事物的属性，不同的事物也有着不同的美的表现形式。

美在哪里
——美的踪迹

一、美的表现形式

总体来看，美的表现形式主要有以下几种：视觉形象、真实情境、文化意象、感官知觉和心理感受。

1. 视觉形象

视觉形象是事物存在的一种基本形态，也是美的主要表现形式之一。无论是自然美、生活美，还是艺术美、科技美，都以其直观的视觉形象来表现美。例如《击鼓说唱俑》（图1-1），通过极为生动的面部表情和憨态可掬的动作造型，为人们展现了东汉时期的民间气息和地方风情。

图1-1 击鼓说唱俑

2. 真实情境

真实情境是自然美和生活美的一种表现形式，是现实生活中真实存在的场景。例如，自然界中，如黛的远山、和煦的晨光、清澈的溪水，都给人带来心旷神怡、轻松愉快的感觉；生活中的热闹场景、欢乐氛围，都能让人感到幸福、快乐。

3. 文化意象

文化意象是人的一种情感符号，是人们思想美和精神美的主要表现形式。人们以客观事物为依托，通过想象和联想，赋予客观事物一定的思想和精神内涵，从而使其成为一个个抒发情感的文化意象。例如，“圆”是中国文化中的一个重要精神符号（图1-2），它寄托着中国人对圆满、团圆的美好期望。在设计中，经常会看到一些中式圆的运用，使作品展现出含蓄、古典的中式风情。

图1-2 中国古典园林中的“圆”

4. 感官知觉

感官知觉是人们通过品尝、触摸、聆听等亲身体验获得的，它是香甜之美、舒适之美、快意之美的主要表现形式。例如，品尝水果感受到甜美，春风拂面感受到凉爽，触摸棉被感受到柔软和温暖等。

5. 心理感受

心理感受是情感美的表现形式。心理感受既可以在日常生活中体会到，也可以在文学和艺术作品中感受到。

他用两手攀着上面，两脚再向上缩；他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见他的背影，我的泪很快地流下来了。我赶紧拭干了泪。怕他看见，也怕别人看见。

——朱自清《背影》

阅读朱自清散文名篇《背影》时，人们总会被字里行间浓浓的父爱所感动。这就是以心理感受形式存在的情感美。

二、美的特征

美具有形象性、感染性、认同性、时空性和创造性等特征。

1. 形象性

美的事物是可感知的，无论自然美、生活美还是艺术美，都有一种感性的具体形态，因此，美具有形象性。例如，桂林山水的美是通过青山、秀水相掩映的优美形态呈现出来的，这些自然元素构成的感性形象也是人们认为桂林山水（图1-3）美的原因。

图1-3 桂林山水

2. 感染性

色美以感目，音美以感耳，意美以感心。无论是登上山顶观赏壮丽奇观，还是聆听贝多芬的《第九交响曲》（图1-4），都会使人陶醉。这是因为无论是自然形象还是音乐形象，它们的美都具有巨大的感染力。

图1-4 演奏贝多芬《第九交响曲》

3. 认同性

世间事物都有美丑和优劣之分。作为一种事物的属性，美也有其判断和评价标准。与事物的优劣评价标准不同的是，美的评价标准没有定量性，只有文化的认同性。同一个文化背景之下，人们的价值观和审美观等决定其对美丑的判定与评价标准。例如，崇尚自然是中国人自古以来普遍的审美趣味，因此在园林艺术上，人们不断追求自然美与人工美的高度统一，偏好山水与建筑融为一体的园林风格。反映在人的外表方面，不加任何粉饰的浓眉毛、双眼皮、黑头发和红润的嘴唇等被人们一致认为“天然去雕饰”之大美；浓妆艳抹、衣着怪异等却是人们各持己见、缺乏审美认同性的一些待认同的审美现象。又如，在中国传统文化的大背景下，直呼老师或家长的姓名被认为是不礼貌的，自然，给老师起外号更是不美的行为。

4. 时空性

任何事物都是在一定的时空中存在的，所以作为事物属性的美具有时空性的特点。例如，百花争艳的春天景象只有在春季才能真实地看到，硕果累累的金秋实景只能在秋天里观赏，这是美的时间性；金色的胡杨美景只有到北方去看，美丽的西湖风景只有到江南去找，这是美的空间性。换一个角度看，很多美是在特定的时空中存在的，当时空发生变

化，美也会随之消失或者变化。例如，歌声是优美的，但在图书馆等需要安静的地方唱歌，歌声就不再是美的，而是变成了噪声。

5. 创造性

美的创造性是人们不断实践的结果，人们会按照自己的意愿和美的规律重新创造自然美、生活美和艺术美。例如，普通的山水风景经过人们的艺术加工成为风景名胜，这是对自然美的再创造；生活中的物品、服饰是人们在劳动中创造的美，这些美同时也在历史发展中千变万化、推陈出新；而艺术美的创造性更加明显，艺术作品都要在内容和形式上不断突破，才能带给人们美的享受。

美感体验

感受器物之美——青花瓷

青花瓷又称“白地青花瓷”，常简称“青花”，是中华陶瓷烧制工艺的珍品，中国瓷器的主流品种之一，属釉下彩瓷。青花瓷是用含氧化钴的钴矿为原料，在陶瓷坯体上描绘纹饰，再罩上一层透明釉，经高温还原焰一次烧成。钴料烧成后呈蓝色，具有着色力强、发色鲜艳、烧成率高、呈色稳定的特点。明清时期，还创烧了青花五彩、孔雀绿釉青花、豆青釉青花、青花红彩、黄地青花、哥釉青花等衍生品种。

青花瓷起于唐朝。唐青花瓷青料发色浓艳，胎质多粗松，呈米灰色，烧结度较差。底釉白中泛黄，釉质较粗，并不能登大雅之堂。宋代时，青花瓷趋于衰败。

青花瓷开始走向昌盛是在元朝。元人不谙风雅，瞧不上莹润如玉的宋瓷，却独独对简洁素雅的青花瓷另眼相看。遭遇连年战祸，宋朝几大名窑都毁于战火，唯有地处皖赣边区的景德镇较为安定，聚集了很多逃难至此的瓷器工匠，再加上景德镇原料丰富，开采便利，自此确立了景德镇瓷器的地位。于是，青花瓷也便一枝独秀，成为苍白的元瓷器中唯一一抹亮色，也正式开始了它对中华文化的深远影响。

青花瓷最鼎盛是在明清（图1-5）。经历了元朝的发展，青花瓷已经走进了千家万户，不仅得到了统治阶层的认同，也因其泼墨写意式的灵动样式暗合了士大夫超然物外的心意，得到了他们的赏识。明清时期的青花瓷不仅在瓶式图案上有了较大拓展，制作工艺也更趋于精良。这一时期的官窑器制作严谨、精致；民窑器则随意、洒脱，画面写

图1-5 明永乐青花瓷

意性强。青花瓷真正奠定了它在中国瓷器史乃至中国文化上不可动摇的地位。而景德镇作为青花瓷的圣地，也成为中国瓷器的圣地，名副其实的“瓷都”。

青花瓷的传世之美主要体现在以下三点。

1. 流光溢彩的外形

青花瓷以白底蓝花为主要特征，瓷面洁白晶莹，青花幽雅苍翠，色泽清新，纹饰优美。尽管只有一青一白两种颜色，却将美发挥到极致。古人曾赞曰：“其咨青如天，薄如纸，明如镜，声如磬。”

2. 水墨画般的意境

青花瓷如水墨画般拥有兼收并蓄的绘画意境美。水墨画是中国人文精神中极具代表性的文化遗产之一，画风与中国人的信念息息相关，印证了中国儒家的伦理学、道家的自然观和佛家的禅语等。水墨韵味悠远，它看似温润、淡泊、平和的外表下隐藏了一股不可撼动的稳固的力量。青花瓷白底蓝花，静静伫立，像美丽的仙子，让人感觉到一种生命的激情和律动。底色白里泛青，犹如玉脂，墨彩浓浓淡淡，疏密有致，于一白一蓝间，幻化出无穷的神奇。可以说每一种青花纹样，都是一幅中国水墨画。

3. 温润的人文精神

青花瓷和我国传统诗词、书画等许多艺术一样，富有鲜明的民族特色和深厚的文化底蕴。历代能工巧匠将中华民族一脉相承、源远流长的民族性格和民族感情，自觉地融入青花瓷器的外观造型与图案绘画中，并寄寓了中华民族最传统的审美观念与审美情怀，浸透了中国人的精、气、神和千年传承的人文理想。青花瓷那云影山光、龙凤和鸣的如仙境界，正是中国人千百年来向往的艺术与人生。

课堂讨论

1. 青花瓷中蓝色和白色的搭配如何影响其视觉效果？讨论这种色彩对比在美学上的意义。
2. 探讨青花瓷上的常见图案（如花卉、山水、人物等）如何体现中国古代美学思想，例如“天人合一”的理念。

自我检测

一、填空题

1. 美是事物的属性，美的表现形式有_____、_____、文化意象、感官知觉和_____。

2. 美的事物是可感知的，无论自然美、生活美还是艺术美，都有一种感性的具体形态，因此，美具有_____。

二、简答题

1. 在中国古典园林中，“圆”作为一种重要的设计元素，常常出现在园林中的各种形式中，如圆窗、圆池、圆亭等。请结合以下几个方面，探讨“圆”在古典园林设计中的意义。

2. 选择几个具有代表性的艺术作品（如文学、绘画、音乐等），分析它们如何体现美的特征。

仅用于教材申报使用

什么是美——美的本质

一、美的本质

美是什么？这是美学中最基本的理论问题，通常被表达为“美的本质”。在中国，孔子提出过许多关于美的著名论断，如“里仁为美”，“子谓韶，‘尽美矣，又尽善也’。谓武，‘尽美矣，未尽善也’。”（《论语·八佾》）。孟子认为“充实之谓美”。在西方，毕达哥拉斯学派主张“美在和谐”，柏拉图强调“美在理式”，沃尔夫认为“美在于一件事物的完善”，黑格尔倡导“美是理念的感性显现”。以休谟为代表的美学家秉持“美只存在于观赏者的心里”的观点，狄德罗等则提出“美在关系”。总之，哲学家和美学家们或从客体（物），或从主体（人），抑或从主客体关系的视角来探寻美的奥秘。但遗憾的是，对于“美是什么”，迄今为止仍无一致的答案。简单来说，美是指一种能够引起人们美感的客观事物的共同的本质属性，即美就是由客观事物产生的、能够使人们心灵得到净化的事物属性。客观事物是人们产生美感的基础。人们不自觉地被客观事物唤起美感，获得美的享受和精神感染。例如，当人们看到池塘中的莲花（图1-6）时，便会想到“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品格；看到苍劲挺拔的古松（图1-7）时，便会联想到高风亮节的气概。此时的莲花和古松俨然变成了一个人，人也俨然变成莲花或古松，达到物我同一的境界。

什么是美——
美的本质

图1-6 池塘中的莲花

图1-7 苍劲挺拔的古松

积极与消极是人们区分事物美与丑的标准之一。如果某件事物能够使人的情感和精神发生积极向上的变化，如和谐流畅的琴声、悦耳的鸟鸣、欢快爽朗的笑声，那么它是美的。反之，如果某件事物使人的情感和精神发生消极甚至痛苦、悲观的变化，如骗人的谎言、荒唐的迷信、刺耳的刹车声，那么它是丑的。

现实生活中，美时时都有，处处都有。人们可以徜徉其中，不断认识审美规律，去观察、去聆听、去发现。

二、美与诗意人生

“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。”在陶渊明看来，大自然中寻常的景色也散发出无争、平淡、恬静的韵味，这种韵味让读者在诗中找到了心灵的栖居地，得到了精神上的极大满足。诗意的栖居即诗意地生活，而诗意则源于对生活的理解与把握，尤其是内心的那一种安详与和谐，那一种对诗意生活的憧憬与追求。

美学家朱光潜在《谈美》中告诉人们，凡是美都要经过心灵的创造。生活原本就是充满诗意的，诗意的生活可以带给人们纯真的品质、坚定的信念和精神的享受，更会让人们拥有一双发现美的眼睛、一颗感受美的心灵和一种创造美的智慧。让诗意的心灵带领大家走进“美”的殿堂，在美的熏陶中创造更加绚烂的人生。

三、美的分类

按照美依附的客观事物的性质，可以将其分为自然美、生活美、艺术美、文学美和科技美等类别。自然美无疑是美的广袤领域中的一大瑰宝，它涵盖了山川湖海的壮丽景色、四季更迭的细腻变化以及万物生长的蓬勃生机，无一不展现出大自然那不加雕饰、浑然天成的美感。生活美则渗透于日常的点点滴滴之中，从家庭的温馨和睦到人际间的友善互助，从节日庆典的欢声笑语到平凡日子的小确幸，都是生活美不可或缺的组成部分。它让人们在繁忙与琐碎中感受到生活的温暖与美好，体验到幸福与满足的真谛。艺术美则是人类智慧与创造力的结晶，它通过绘画、音乐、舞蹈、戏剧等多种艺术形式得以展现。艺术美不仅能够触动人们的感官，更能引发人们内心深处的共鸣与思考，让人们在欣赏与感悟中得到精神的升华与洗礼。文学美也是美的世界中不可或缺的一部分。它以文字为媒介，通过叙述、描写、议论等多种方式，构建出一个又一个精彩纷呈的故事世界与思想空间。文学美以其独特的魅力吸引着无数读者沉浸其中，品味人性的光辉与复杂，领悟生命的价值与意义。科技美则是随着科技进步而涌现出的一种新型美感。它体现在科技的发明创造、产品的设计优化以及服务的智能化等方面。科技美不仅展现了人类对于未知世界的探索与追求，更以其高效、便捷、美观的特点为人类的生活带来了前所未有的便利与享受。这些不同类别的美相互交织、相互补充，共同构成了一个丰富多彩、多元共存的美的世界。

四、美与艺术的关系

古希腊哲学家亚里士多德从心理经验的立场研究了艺术的影响，实现了美学理论上的重大进步，他注意到了艺术净化人格的作用，使艺术从此成为美学的主要对象。

艺术来源于生活，但又高于生活，只有将自然美和生活美进行再创造才能构成艺术，没有经过加工和再创造的自然美和生活美都不能称为艺术。美学家宗白华认为：艺术就是“人类的一种创造的技能，创造出一种具体、客观的感觉中的对象，这个对象能引起我们精神界的快乐，并且有悠久的历史”。因此，美在艺术的领域中更为精彩。

艺术家把人的情感和精神境界通过文学、音乐、绘画、雕塑、建筑、戏剧、书法等艺术形式进行多姿多彩的展示，构成了五光十色、万紫千红的“美的长廊”！

美感体验

听声

[清]张潮

春听鸟声，夏听蝉声，
秋听虫声，冬听雪声。
松下听琴，月下听箫。
涧边听瀑布，山中听松风。
觉耳中别有不同。

这首诗以季节和不同场景中的各种声音为主题，展现了自然界和人文景物中的声音美感。通过声音的描绘，诗人张潮创造了丰富的意境和情感体验。诗中每一个季节都有其独特的声音，如春日鸟鸣（图1-8）、夏日蝉鸣（图1-9），秋日虫鸣（图1-10）以及冬日雪落（图1-11）的声音。这些声音不仅使人感受到季节的变迁，也营造出不同季节的生动画

图1-8 春日鸟鸣

图1-9 夏日蝉鸣

图1-10 秋日虫鸣

图1-11 冬日雪落

面和氛围。诗中提到“涧边听瀑布、山中听松风、松下听琴、月下听箫”等场景，将自然界中的声音与人文活动融合在一起。这些景物不仅展示了自然界的宁静与美丽，也暗示了人类在这些环境中追求心灵宁静。诗中的声音或来自自然界，如风声、水声，或来自人类的声音，如歌声、笑声。这些声音与自然和人文景观相互作用，营造出诗歌美的意境和氛围。

课堂讨论

1. 诗人如何通过通过对各种声音（如风声、雨声、鸟鸣等）的细致刻画，展现其对自然和社会的感受？
2. 这种描写方式如何反映诗人对生活细节的敏感和对美的追求？

自我检测

一、填空题

1. 按照美依附的客观事物的性质，可以将其分为_____、_____、艺术美、_____和科技美等类别。
2. 张潮的《听声》以季节和不同场景中的_____为主题，展现了自然界和人文景物中的声音美感。

二、简答题

1. 什么是“诗意人生”？它通常包含哪些特征？美的体验如何帮助实现这种生活方式？
2. 艺术作品通过多种形式，如绘画、音乐、雕塑、文学等来表达美。这些不同的表现形式如何体现美的多样性？举例说明具体的艺术作品如何展示不同类型的美。

主题二

美育何为——美育的作用

“兴于诗，立于礼，成于乐。”中华民族自古以来重视美育对人和社会发展的重要意义。美育是党的教育方针的重要组成部分。

美育，又称美感教育，它以生动、直观的形象为手段，以动之以情、理在情中为特征，通过寓教于乐、潜移默化的形式，旨在培养和提高人们感受美、鉴赏美和创造美的能力，树立和发展人们正确的审美观念、健康的审美情趣和高尚的审美情操，最终促进人的全面发展。

图1-12 弗里德里希·冯·席勒

一、美育的重要性

美育是引导人们去感受美、欣赏美，进而去创造美的审美教育活动。它借助各种艺术形式、各种事物之美对人产生积极的影响，从而实现人格的塑造。美育的形式生动活泼，过程轻松愉快，使人乐于接受，在人的发展中具有重要的作用。

德国诗人、哲学家弗里德里希·冯·席勒（1759—1805年）（图1-12）认为：有促进健康的教育，有促进认识的教育，有促进道德的教育，还有促进鉴赏力和美的教育（即美育）。这最后一种教育——“美育”的目的在于，培养人们感性和精神力量的整体达到尽可能和谐。在这里，席勒建构了人才培养教育的完整体系。

二、美育的发展历史

美育实践和美育意识在中国古已有之。孔子将教育从国家政治生活中独立出来，创立了古代教育体系，以“六艺”——礼、乐、书、数、射、御教授弟子。乐，实际上就是专门的美育课。孔子结合音乐、诗歌、舞蹈等艺术发挥了美育思想，奠定了中国古代美育的思想基础，形成了中国美育传统。

近代思想家、教育家、维新派代表人物梁启超（1873—1929年）（图1-13）的“趣味教育论”开启了近代中国美育的道路；同一时期的著名学者、中国美学奠基人王国维（1877—1927年）（图1-14）基于西方哲学的“知、情、意”三分法提出全面发展的教育观；

近现代美育的倡导者、教育家蔡元培（1868—1940年）（图1-15）提出了“以美育代宗教”的观点，并基于当时的西方教育发展成就与国情推动了美育的制度化。

图1-13 梁启超

图1-14 王国维

图1-15 蔡元培

美育者，一面使人感情发达，已达完美之域，一面又为德育知育之手段，此又教育者所不可不留意也。

——王国维

美育者，应用美学之理论于教育，以陶养感情为目的者也。

——蔡元培

三、美育的特征

美育作为一种独特的教育方式，不仅具有其本身特殊的内涵与目的，而且具有与其他教育形式不同的、显著的教育特征。

1. 情感性

情感性是美育的首要特征。所谓情感性不仅是指美育以情感为中介，通过诉诸人的情感来进行，而且也是指美育具有激发情感、以情动人、陶情养性的重要作用。在审美教育中，情感并非仅仅表现为一种单纯的手段，它还是美育的直接目的之一。如果审美教育不能开启人的情感世界的大门，不能引起人情感的激动，就不可能真正实现美育的目的。而在美育中，人的情感一旦被激发、活跃起来，就不仅会在受教者的心灵中唤起一种新的力量，而且会使受教者留下持久而深刻的印象。

2. 审美性

审美就其深层的本质而言，乃是人类生命意识的自觉和完满人性的展现。因此，美育的效用与意义，突出地表现在它能培养人们对生命的热爱、崇高感和同情心，这是培养高尚品德的最深厚土壤。而美育区别于其他教育形式的一个重要特点，即施教者必须积极引导受教者（学生）参与并投入审美活动中。如音乐欣赏，如果仅仅在课堂上向学生讲授音乐的旋律、节奏、调式等音乐理论，显然是无法达成教育目标的。因此，施教者总是通过自己的教学设计、策划与组织，引导学生在具体的作品演绎中去体验、去发现、去领悟（图1-16）。正是在作品的欣赏中，学生全身心地沉浸到审美世界中，在直觉、情感、理性等元素的充分作用下，融入作者的心灵，触摸作品的灵魂，领悟作品的境界，并升华自己的情感与内心世界，最终达成美育的目标。

图1-16 欣赏音乐会

3. 全面性

培养德智体美劳全面发展的新型人才，既是社会发展对教育提出的根本要求，也是在全球化语境下我国教育界提出的一种新理念。人们日益深刻地认识到教育不是单纯的“复制”工作，即把前人的文明成果单纯地迁移到受教者身上，使之成为适应特殊职业要求的工具，更多的是应该把培养具有人文情怀、创新意识、批判精神和独立个性的人作为教育的崇高使命，这是一种以人为本的、面向未来的教育观。

美育的全面性主要表现在两个方面。一方面德、智、体等教育方式可借助美育的手段、方法来增进教学效果，另一方面美育又是其他各种教育方式发展的基础。例如，德育除了向学生讲解政治方向、人生理想、道德标准等之外，还可借助美育的手段来引导学生阅读经典名著，组织学生参观和游览祖国的名胜古迹、山水风光，使学生在欣赏美的过程中潜移默化地受到民族优秀传统文化和爱国主义的理想教育；上历史课，可组织学生参观博物馆，对艺术品如秦始皇兵马俑、汉雕《匈奴》、宋画《清明上河图》等进行观赏，帮助学生更具体地进入历史情境，更深切地感受历史氛围，从而更准确地理解历史事件（图1-17）。

图1-17 参观博物馆

四、美育的作用

自古以来，审美素质都被看作是一种能够改变生活品位的极为高尚的精神品质。早在很多年前，马克思就明确指出：“如果你想得到艺术的享受，你就必须是一个有艺术修养的人。”良好的审美修养是人生的重要一课，一个人一旦被剥夺了审美的权利，就会精神萎靡，生活乏味，举止粗野，甚至道德堕落。

我国著名美学家朱光潜先生说：“我坚信情感比理智重要，要洗刷人心，并非几句道德家所言可了事，一定要从‘怡情养性’做起，一定要于饱食暖衣、高官厚禄等之外，拥有较高尚、较纯洁的企求。要求人心净化，先要人生美化。”

中国古人讲的“腹有诗书气自华”和“知书达理”，也是强调审美修养对个人成长的重要作用。各国的教育家、思想家、美学家已经达成了一个共识：没有美育的教育不是一种现代的、完整的教育，没有接受过审美熏陶的人不可能成为现代的、高素质的、全面发展的人。这既是专家、学者的共识，又是时代与现实的呼唤，是人类的呼唤！

1. 树立正确的审美观

《大学美育》中的“美”不仅是展现一些具体的、多彩的可感形象，更多的是帮助学生培养与社会价值观相适应的审美观，以便同学们能在追求真善美的和谐统一中理解人生的真谛。

2. 培养感知能力

美育主要以感觉和知觉的体验为基础。感觉和知觉是人发展认识的前提，因此，美育对于培养学生的感知能力、促进智力发展有着不可替代的作用。

3. 提升创造力

创新意识和创造力是未来人才的首要素质，美育活动是以美好的事物形象或情境为基础展开的，在培养创造力方面具有明显的优势，可以引发人们丰富的联想，使得创造能力得以提升。

4. 提升文化修养

美育中的欣赏课程可以开拓学生的文化视野，让学生了解人类丰富的文化遗产和文化发展，了解艺术与生产、生活的内在关系，从而提升自身的文化修养。

5. 陶冶情操

美育有利于人们情感的宣泄，唤起人们的生活热情，促进身心健康发展；同时，美育又能通过唤起人们的美感体验而改变人的心境，从而陶冶情操，升华情感境界。

朱光潜的美学和美育思想，自始至终贯穿着一条主线，就是对人生理想的设计和追求——“人生的艺术化”。他认为“人生本来就是一种广义的艺术”，所以他提倡人生艺术化，即要求人们过“本色的生活”；能充分领略生活的乐趣和情趣；同时具备真善美；并且不唯理智。他认为“人生艺术化”也是“全人教育”不可或缺的途径。在其著作《谈美》的末章中，他这样描述：

“阿尔卑斯山谷中有一条大汽车路，两旁景物极美，路上插着一个标语牌劝告游人说：‘慢慢走，欣赏啊！’许多人在这车如流水马如龙的世界过活，恰如在阿尔卑斯山谷中乘汽车兜风，匆匆忙忙地急驰而过，无暇回首流连风景，于是这丰富华丽的世界便成为一个了无生趣的囚牢。这是一件多么惋惜的事啊！”

课堂讨论

1. 朱光潜在《谈美》一书中对“美”的定义如何体现了他对审美体验的理解？
2. 朱光潜关于美育的理念如何影响了现代中国的教育体系？

自我检测

一、填空题

1. 近现代美育的倡导者、教育家_____提出了“以美育代宗教”的观点，并基于当时的西方教育发展成就与国情推动了美育的制度化。
2. 美育作为一种独特的教育方式，有其显著的教育特点，其中，_____是美育的首要特性。

二、简答题

1. 美育在个人成长中扮演了怎样的角色？美育如何与其他学科相互融合，提升教育的整体效果？
2. 秦始皇兵马俑作为中国古代艺术和历史的瑰宝，如何在美育教育中帮助学生理解历史与艺术的结合？如何在美育教育中促进对中华文化的认同和传承？

美的实践

主题

美的初体验——观赏美的表达

实践任务一

实践名称	阅读美学书籍
实践目标	感知美学著作中的自然美、生活美、艺术美、人文美，培养阅读美学著作的兴趣，感受美学的诗意精神
实践内容	在朱光潜的《谈美》，宗白华的《艺境》，李泽厚的《美的历程》三本书中任选一本阅读，感受美学的“诗意”精神
实践步骤	<p>(1) 走进校园图书馆，选择书籍进行阅读</p> <p>看倒影，看过去，看旁人的境遇，看稀奇的景物，都好比站在陆地上远看海雾，不受实际的切身的利害牵绊，能安闲自在地玩味目前美妙的景致。</p> <p style="text-align: right;">——朱光潜《谈美》</p> <p>我仿佛和那窗外的月光雾气融化为一，飘浮在树杪林间，随着箫声、笛声孤寂而远引——这时我的心最快乐。</p> <p style="text-align: right;">——宗白华《艺境〈我和诗〉》</p> <p>美作为感性与理性，形式与内容，真与善、合规律性与合目的性的统一，与人性一样，是人类历史的伟大成果。</p> <p style="text-align: right;">——李泽厚《美的历程》</p> <p>(2) 确定分享的重点，例如作品的主题、写作特点、艺术价值等。组织语言，用简洁明了的方式介绍你所阅读的书籍。准备一些与作品相关的图片或视频素材，以便在分享时展示</p> <p>(3) 按照班级安排的时间和形式（如线上会议、面对面交流等），分享读后感。与同学们互动交流，听取他们对作品的看法和感受</p> <p>(4) 分享结束后，回顾整个实践过程，思考自己在阅读和分享中的收获和不足，培养阅读兴趣</p>
注意事项	<p>(1) 对于所选的作品，除了基本的阅读感受外，还需要深入了解其创作背景、作家的艺术风格以及作品所传达的深层含义，以确保分享时有足够的内容可谈</p> <p>(2) 积极在班级分享读后感，要尊重他人的观点和感受，促进班级内的艺术交流和讨论</p>
实践评价	<p>(1) 所选作品应具有代表性，能够体现作家的独特风格和技艺，并表现出个人独特的审美视角</p> <p>(2) 能够准确描述所选作品的基本信息，如作者、创作背景、艺术风格等</p> <p>(3) 能够充分阐述所选作品的美之所在，准确理解作品所传达的情感、意境和思想内涵等</p> <p>(4) 在交流互动环节，应能够积极参与讨论，发表自己的看法和见解，并与同学进行有效的交流和沟通</p>
实践心得	

实践任务二

实践名称	观看纪录片
实践目标	理解纪录片中的文化内涵，培养观看纪录片的兴趣，激发对自然美、生活美、艺术美、人文美等各类美的热爱和追求，树立正确的审美观念，陶冶高尚情操，塑造美好心灵
实践内容	观看纪录片《美丽中国》或《航拍中国》
实践步骤	<ol style="list-style-type: none">(1) 打开浏览器，观看纪录片《美丽中国》或《航拍中国》(2) 这两部纪录片通过镜头去探访散落在中国这片土地上的美丽奇景；选择认为最具美感、最打动人的部分(3) 仔细观察作品的细节，了解作品的创作背景、艺术风格等信息，以便更深入地理解作品(4) 确定分享的重点，例如作品的主题、风格特点、艺术价值等。组织语言，用简洁明了的方式介绍所选作品(5) 按照班级安排的时间和形式（如线上会议、面对面交流等），准备分享所选的部分，向同学们进行介绍，并说明其美在何处。可以与同学们互动交流，听取他们对作品的看法和感受(6) 分享结束后，回顾整个实践过程，思考自己在鉴赏和分享中的收获和不足
注意事项	<ol style="list-style-type: none">(1) 了解纪录片的背景、制作团队及其创作理念(2) 学习有关中国地理和文化的基础知识，以便更好地理解纪录片中的内容(3) 确保播放设备和观影环境适合观看高质量的影像(4) 准备好笔记本或记录工具，方便在观影过程中做笔记
实践评价	<ol style="list-style-type: none">(1) 能够分享对纪录片内容的个人感受和对拍摄技巧的看法(2) 能够理解纪录片中所传达的社会和文化信息(3) 能够查阅相关的学术资料或文章，深入了解纪录片制作的艺术和技术，感受属于中国的自然美、生活美和人文美
实践心得	

模块二

感知美的存在： 审美活动

模块导言

审美活动是主体在世界中诸多活动的一种，是一种主体关乎心灵自身建设的活动，是触及人的整个生命的全身心活动，是个体给予自我以精神享受的活动，伴随着人类由童年走向成熟，随着人类社会和主体精神的不断发展而日益丰富和完善。无论是对身边审美化的诗性体验，还是对遥远的空间做诗情的畅想，主体都通过审美活动与对象构成了审美化的世界。

学习目标

• 知识目标

1. 了解美感体验的含义。
2. 了解“直觉反应、情感体验、精神感受”三个审美层次。

• 能力目标

1. 能够在一定程度上感知和体验美。
2. 能够用美感体验指导审美活动，实现审美与认知的统一。

• 素质目标

1. 培养崇尚“真善美”的意识，在美感体验中塑造美好心灵。
2. 培养在生活中和艺术欣赏中发现美、创造美的意识。

主题

美感体验——美感的奥秘

人类的美感来源于动物的本能，却超越了动物的本能。美感的历史起源是与人类的社会实践紧密相连的，是人接触到美的事物所引起的一种感动，是一种赏心悦目、怡情悦性的心理状态，是人对美的认识、评价与欣赏，是人们审美需要是否得到满足时而产生的主观体验，是对事物美的体验。

《蒙娜丽莎》(图2-1)是世界上极著名、极具话题性的绘画作品之一，塑造的是文艺复兴时期一位城市资产阶级的贵妇形象。画中人物坐姿优雅，笑容微妙。背景中有道路、河流、桥、山峦，它们在达·芬奇“无界渐变着色法”的笔法下，和蒙娜丽莎的微笑融为一体，散发着梦幻而神秘的气息。

欣赏这幅旷世名作时，作品中那如梦般的、不可言说的神秘微笑似乎一下子就吸引住了观者的目光，整幅作品很容易令人沉醉其中，无法自拔。在这个过程中，人们对《蒙娜丽莎》的美似乎有一种天生的感悟能力，并且这种感悟是在无意识的状态下自然发生的。这是因为美可以使人刹那间忘记一切，只顾聚精会神地欣赏它。而这种人们自身对美的事物不假思索的领悟能力被称为直觉反应。

下一步，揣测蒙娜丽莎究竟是经历什么样的情感，才使得她呈现出谜一般的神态。或许我们也会将自身的情感移植到这幅画上，这便是情感体验。

在进一步了解创作《蒙娜丽莎》背后的故事之后，此时美感体验会上升成为一种精神感受。她的手势代表着一种具体的意义，仔细看，就明白这并不仅仅是一张肖像写生画，而是文艺复兴精神的投影。达·芬奇将人的精神升华成为一种可视的形象，它是心灵回归者、觉醒者心中崇高理想的显现。

《蒙娜丽莎》的美学意义，主要在于人物形象焕发出的人性的光辉。无疑，蒙娜丽莎是美的、是善的。

美感是个人情感与外物和谐统一形成的精神愉悦

美感体验——
美感的奥秘

图2-1 《蒙娜丽莎》

体验。在审美活动中，美感体验首先是关于“形象”的直觉反应，然后才是情感体验、精神感受等深层次的审美活动。一般在优秀的艺术作品中，这三个审美层次是高度和谐地统一在一起的。

一、直觉反应

直觉指的是审美主体对审美客体的一种不假思索而能立即把握与领悟的能力。每当人们看到一处秀丽奇妙的自然景色，听到一首悦耳动听的乐曲，欣赏一幅诗意盎然的绘画作品，或赏玩一件巧夺天工的工艺珍品时，就会情不自禁地发出由衷的赞叹，这就是直觉性的审美愉悦。大自然中的声、光、色、形；艺术品中的韵律、节奏、结构等形式美因素；生活中美食的色、香、味，服饰的款式、色彩、质感，都是人们最初接触到的审美因素，它唤起人们的审美直觉，人们由此进入美感体验。

审美感受之所以具有这种直觉性的特征，是因为人们面对美的事物时，总要感触到它的色彩、线条、形状和声音，受到它的刺激并经过生理器官传到大脑后才能唤起美的心理感受。鲜花以姿容娇艳而美（图2-2），高山以气势雄伟而美，蝴蝶以翩翩起舞而美，杜鹃以啼声婉转而美。人们从自然景物中可直接获得形状美、色彩美、动态美、音响美的感受。

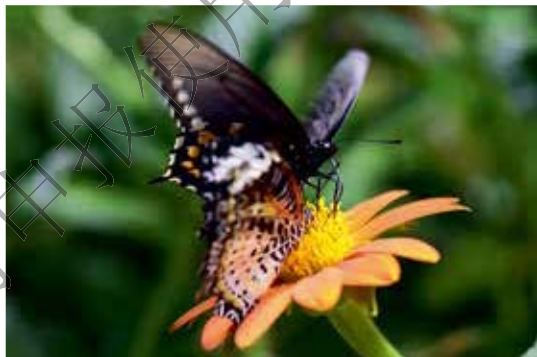

图2-2 蝴蝶踟蹰之美

二、情感体验

在生活中，人们能够在自然观照和艺术欣赏活动的过程中获得一定的情感体验。自然界的美丽景象与艺术创作中的深邃意涵，往往能够触动人的心灵，带来独特的情感体验。例如，当人们目睹“燕雀反哺”这一温馨场景时，不由自主地会联想到亲情的无私与伟大，这种情感的传递跨越了物种的界限，深深触动了人们的心弦。同样，“藤树相依”这一景象则常被用来比喻友情的坚固与不离不弃。在风雨中相互扶持、共同成长的藤与树，象征着朋友间深厚的情谊与默契，让人感受到友情的温暖与力量。而“鸳鸯戏水”这一经典形象，更是成为爱情美好的象征。

艺术家们正是从这些自然与人文的瑰宝中汲取灵感，将自己的思想感情与审美理想倾注于艺术作品之中。他们通过精湛的技艺与深邃的洞察力，将无形的情感转化为有形的艺术形象，使人们在欣赏作品时能够产生强烈的情感共鸣。因此，艺术欣赏不仅仅是一种视

觉或听觉的享受，更是一种情感的交流与体验。人们在欣赏艺术作品的同时，也感受到艺术家们内心深处的情感世界，从而更加深刻地理解了人性的美好与复杂。从这个意义上来说，艺术欣赏与情感体验是紧密相连、相辅相成的。

三、精神感受

人类社会的进步和大自然有着密不可分的关系。大自然是人类的老师，是人类智慧的源泉，人们从大自然的启示中学会了各种知识，领悟到深刻道理。例如，成熟的麦穗往往低着头，那是在教人们谦虚；渺小的水珠能够滴穿岩石，那是在教人们坚忍……在自然界中，具有精神美的事物和景象随处可见。只要善于观察，善于积累，就可以从自然中获得激励和鼓舞，助力成功的人生。

艺术的精神作用在中国传统绘画艺术中有突出的体现，画家们通过精湛的技法展现所绘对象的内在精神和气韵，并在其中投入自己的价值追求。例如，元代画家王冕在其所画《墨梅图》(图2-3)中，不仅画出了花密枝繁、强劲有力的梅花形象，而且题以诗句“吾家洗砚池头树，个个花开淡墨痕。不要人夸好颜色，只留清气满乾坤”，用来突出梅花不畏严寒、傲骨峥嵘、清雅高逸的精神。如图2-4所示的这幅扬鬃奋蹄的《奔马图》是国画大师徐悲鸿的作品。徐悲鸿画这幅画时正值第二次长沙会战期间，他忧心战事，于是连夜作画，寓情于笔墨间，表达自己的爱国、忧国之情。《奔马图》笔势飞泻直出，线条遒劲流畅，画中没有马鞍，没有缰绳，只有在广袤的原野上自由奔跑的马匹。马匹四蹄腾空，马鬃在风中飞扬，马尾在风中飘散，将奔马斗志昂扬的神态表现得淋漓尽致。同时，马匹的透视感较强，前伸的双腿和马头有很强的冲击力，似乎要冲破画面。作品传递给人以有力、刚劲的气息和动人心魄的力量。在那个特殊的年代，这幅《奔马图》彰显出战火纷飞的峥嵘岁月下的国人风骨，鼓舞了民族士气。

图2-3 《墨梅图》

图2-4 《奔马图》

美感体验来自自然之美、生活之美和艺术之美。美感不是单纯通过人的思维和情绪就能找到的，而是通过人的感知觉传递给“情绪”和“思维”，形成精神生活的享受，从而达到心灵的最高境界。

美感体验

美从何处寻? (节选)

——宗白华

啊，诗从何处寻？
在细雨下，点碎落花声，
在微风里，飘来流水音，
在蓝空天末，摇摇欲坠的孤星！
尽日寻春不见春，
芒鞋踏遍陇头云，
归来笑拈梅花嗅，
春在枝头已十分。

诗和春都是美的化身，一是艺术的美，一是自然的美。我们都是从目观耳听的世界里寻得她的踪迹。某尼悟道诗大有禅意，好像是说“道不远人”，不应该“道在迹而求诸远”。好像是说：“如果你在自己的心中找不到美，那么，你就没有地方可以发现美的踪迹。”

然而梅花仍是一个外界事物呀，是大自然的一部分呀！你的心不是“在”自己的心的过程里，在感情、情绪、思维里找到美；而只是“通过”感觉、情绪、思维找到美，发现梅花里的美。美对于你的心，你的“美感”是客观的对象和存在。你如果要进一步认识她，你可以分析她的结构、形象、组成的各部分，得出“和谐”的规律、“节奏”的规律、表现的内容、丰富的启示，而不必顾到你自己的心的活动，你越能忘掉自我，忘掉自己的情绪波动，思维起伏，你就越能够“漱涤万物，牢笼百态”，你就会像一面镜子，像托尔斯泰那样，照见了一个世界，丰富了自己，也丰富了文化。人们会感谢你的。

那么，你在自己的心里就找不到美了吗？我说，如果我们的心灵起伏万变，经常碰到情感的波涛，思想的矛盾，当我们身在其中时，恐怕尝到的是苦闷，而未必是美。只有莎士比亚或巴尔扎克把它形象化了，表现在文艺里，或是你自己手之舞之，足之蹈之，把你的欢乐表现在舞蹈的形象里，或把你的忧郁歌咏在有节奏的诗歌里，甚至于在你的平日的行动里、语言里。一句话，就是你的心要具体地表现在形象里，那时旁人会看见你的心灵的美，你自己也才真正地、切实地、具体地发现你的心里的美。除此以外，恐怕不容易吧！你的心可以发现美的对象（人生的，社会的，自然的），这“美”对于你是客观的存

在，不以你的意志为转移。（你的意志只能指使你的眼睛去看她，或不去看她，而不能改变她。你能训练你的眼睛深一层地去认识她，却不能动摇她。希腊伟大的艺术不因中古时代而减少它的光辉。）

王羲之在《兰亭集序》里说：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”这是东晋大书法家在寻找美的踪迹。他的书法传达了自然的美和精神的美。不仅是宇宙，小小的事物也不可忽视。诗人华兹沃斯曾经说过：“一朵微小的花对于我可以唤起不能用眼泪表达出的那样深的思想。”

达到这样的、深入的美感，发现这样深度的美，是要在主观心理方面具有条件和准备的。我们的感情要经过一番洗涤，克服了小己的私欲和利害计较。矿石商人只看到矿石的货币价值，而看不见矿石的美的特性。我们要把整个情绪和思想改造一下，移动了方向，才能面对美的形象，把美如实地和深入地反映到心里来，再把它放射出去，凭借物质创造形象给表达出来，才成为艺术。

课堂讨论

通过对美的体验，个人在情感上会获得什么样的满足或改变？

自我检测

一、填空题

1. 《蒙娜丽莎》的美学意义主要在于人物形象焕发出的_____。
2. 审美主体对审美客体的一种不假思索而能立即把握与领悟的能力称为_____。

二、简答题

1. 试分析和评价《蒙娜丽莎》，并说一说这幅画的审美价值和意义。
2. 艺术作品如何通过其形式和内容与观众的精神世界产生共鸣？举例说明特定的艺术作品或艺术形式如何触发观众的情感体验和深层精神感受。

一、认识自然美

1. 自然美的内涵

自然美是自然界中自然生成的事物的美，它是客观事物本身具有的自然属性，是脱离人而独立存在的。它是社会性与自然性的统一。它的社会性指自然美的根源在于实践，它的自然性指自然事物的某些属性和特征（如色彩、线条、形状、声音等）是形成自然美的必要条件。美学家宗白华说：“自然无往而不美。”自然美是一切美的源泉，其他各种美都需要参照自然美进行创造。无论是欣赏美，还是创造美，应该从认识自然美开始。

泰山日出（图2-5）壮观瑰丽，是岱顶奇观之一。在泰山顶上看日出，与平原或海上是不同的。初起时，天暗沉沉的，西方是一片铁青，东方有些微白，宇宙是莽莽苍苍的。当第一缕曙光，撕破黎明前的黑暗，东方天幕由漆黑逐渐转为鱼肚白、红色，直至耀眼

漫步自然——
身心之悦

图2-5 泰山日出

的金黄，万道霞光喷射而出，最后，一轮旭日跃出云海，腾空而起，天空顿时光芒万丈。整个过程像一位技艺高超的魔术师在表演，在瞬息间变幻出千万种多姿多彩的画面，令人叹为观止。

当事物美丽的外表引起人们的注意，人们认识美、发现美的过程就开始了，人们在探讨美的过程中，审美意识不断增强，并随之产生了创造美的欲望。例如，上古时代，人们看到湿泥巴落入火堆中，被烧成了坚硬的器物，受此现象的启发，产生了创造美的欲望，在与大自然长期接触的过程中，逐渐具备了创造美的能力，于是一些简单的器皿就被创造出来（图2-6）。

图2-6 器皿的创造

2. 自然美产生的根源

自然美产生的根源在于人类社会实践，为什么呢？因为从自然美产生和发展的过程来看，自然美的产生及自然美领域的逐渐扩大是和人类社会实践的发展进程密切联系在一起的。美的起源和艺术的起源都离不开人类社会的实践活动。在社会实践中，一方面人改造自然，使大自然逐渐成为和人有着密切关系的“拟人化”的自然；另一方面人自身也得到了改造，经过数百万年的生产劳动，人逐渐锻炼出了灵巧的双手和高度发达的大脑，形成了人所特有的感觉器官和感觉能力，以及人所独具的道德感和美感这类高级情感。直到这个时候，自然界对于人来说，才开始成为审美的对象。

自然美的领域也是随着人类社会实践的发展逐渐扩大的，是随着人类改造自然的能力不断增强的。

二、自然美的存在类型

大千世界中，自然美的事物形式多样，千姿百态。一般来说，自然美大致可以分为天地日月、山水树石、鸟兽鱼虫、花草果蔬四大类。

1. 天地日月

天地日月的美，表现为博大与高远、生机与活力、光明与温暖、缥缈与宁静。这种自然形成的美，会随着时间、气候、季节的变化和变换呈现不同的面貌。

初升的太阳呈现朝气蓬勃的生机美（图2-7）；正午的太阳呈现活力四射的活力美；傍晚的太阳与晚霞呈现祥和温暖的安宁美（图2-8）。

月亮或皎洁似玉盘，或弯曲似银钩，“明月松间照，清泉石上流”描写的是宁静美；“深林人不知，明月来相照”描写的是岑寂美；“星垂平野阔，月涌大江流”描写的是开阔美。

图2-7 初升的太阳

图2-8 海边的晚霞

2. 山水树石

山之美在于厚重、险峻、巍峨。北方的山大多雄伟崇高，令人心生敬畏；南方的山大多郁葱俊秀，令人心生向往。

水之美是由其透明、流动等自然属性表现出来的，表现为碧波如镜的宁静美，晶莹剔透的纯净美，映照斑驳的色彩美，奔腾不息的动态美，轻盈如烟的缥缈美。

树之美在于生机和活力，也在于其多变的姿态，有风时树影婆娑，无风时高大挺拔。

石之美在于稳固和形态，也在于其顶天立地、坚韧不拔的精神品质。

3. 鸟兽鱼虫

鸟儿美丽的羽毛、悦耳的歌声；鱼儿曼妙的身姿、灵动的尾巴；蟋蟀灵巧的身形、优美的叫声，这些都能给人带来美感与愉悦。

4. 花草果蔬

花草果蔬是人们在生活中接触最多的自然事物，也是人们进行艺术创作的重要题材。在插花工艺中，许多插花师都会将花草果蔬搭配在一起，营造一种舒适自然的田园美。

果蔬之美在于诱人的颜色和爽口的味道。例如，樱桃色泽鲜艳、晶莹美丽，红如玛瑙，黄如凝脂（图2-9）；黄瓜甘甜、爽口、清香，脆嫩多汁，色感俱佳（图2-10）。它们都能给人们带来视觉上的美感和味觉上的享受。

图2-9 色泽鲜艳的樱桃

图2-10 清香爽口的黄瓜

草之美在于颜色、活力和生机。例如，薰衣草的叶形、花色优美典雅，蓝紫色花序颇长秀丽，既可条植，也可盆栽观赏，给人极具感染力的色彩美和韵味美。又如，蒲公英未开花时，叶呈波齿状，开花时结成白色毛冠绒球，随风飘扬，给人柔和轻盈的自然美和生机美。

三、自然中的景象之美

依据美感体验的层次，可以将自然中以群体形式表现的景象之美归纳为美感景象、情感景象、精神景象。

1. 美感景象

美感景象是能够直接触动人们审美直觉的景象。自然界中常见的美感景象有很多，如漫山的枫叶具有群体美，它们看起来红烈似火，比单独一棵枫树要壮观得多。

2. 情感景象

情感景象是指具有一定的情感特征，能够使人们联想到友情、爱情、亲情的景象。情感景象的主要特征在于它能表现出感情美，通过欣赏情感景象，既能收获情感体验，又能获得精神洗涤。例如，大雁是随季节迁徙的候鸟，它们春去秋来的生活习性，常让人们想起故乡和亲人，于是便有了“鸿雁传书”，以寄托思乡之情。

3. 精神景象

精神景象是一种寄景抒情的景象。例如，攀附在墙壁岩石上的爬山虎，让人联想到生命的坚强；在风沙大漠中顽强生长的胡杨（图2-11），能给人精神上的震撼。欣赏精神

景象时人们眼中看到的是景象朴实、直观的自然属性，可是人们心中所联想的是景象背后的顽强的生命力或其他内在美。

多去看看自然、听听自然，触摸自然，让脚步如斯清影，不论是细雨滴梧桐，还是骤雨打荷叶，都是自然的恩赐，它使我们的心灵得以与自然共鸣。

图2-11 胡杨

美感体验

登华山

五岳之中，最险是华山。

华山上的土很少，整座山岳就是一块硕大的花岗岩。不知何年何月，上天把它摆在了豫陕晋三省交界处的黄河岸边。从天上向下看，它就像一个耸峭的奇石盆景吧？因为只有巨石崖壁，所以华山从整体上看，颜色是灰白色的，又由于石缝里顽强地钻出松树和灌木，远远看去，灰白石壁又总像是被墨绿色的笔道所皴染，于是华山强烈氤氲着一股刚毅、凛冽之气（图2-12）。

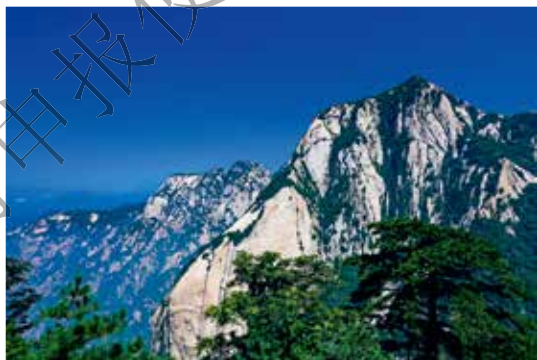

图2-12 华山风光

五岳之中，中岳嵩山是我少年时的玩伴。长而东绝泰山、南攀衡山、北登恒山，唯独西岳华山仅只乘车从山脚下路过，远瞻而已，尚未登临。今天，我来登华山。

当地人告知，如果徒步攀爬华山，只有一条在岩石上凿出的狭窄梯磴路，从玉泉院开始，途经百尺峡、千尺幢等险径，爬四千九百九十九级台阶后到达北峰顶，年轻人一般需要四五个小时。另外则有北峰和西峰两条缆车上去。梯磴绝陡，常常几乎垂直开凿，而且每个台阶只能放下半只脚，宽仅容二人侧身而过。抬头上望，梯磴沿巉岩绝壁直入云霄，成弯曲的一条悬线，时而隐入树梢，不觉双膝发软。七十岁老翁登山，还是识时务乘缆车吧。

缆车悠悠，凌空而起，迅疾滑向峰巅。只一会儿工夫，人已悬在万山之上。周围峰峦起伏，皆是白崖皴皴，陡峭耸峙。迎面一块白色巨岩扑来，上面垂有整齐的纵列弧线，看去犹如一条斜面瀑布倾泻而下。前望山巅，五峰攒聚，恰似莲花涌瓣。下窥隐约可见登山梯磴道，盘旋于山坳林隙间，忽而绕崖攀挂，忽而绝壁直立，有人手抓两旁夹护铁链正在

攀缘而进，观之也令人手脚出汗。

到达北峰顶，原来这里还只是攀登华山的中途点，须继续向更高的中峰攀爬。我鼓勇而行，来到擦耳崖。所谓“擦耳崖”，是沿一巨崖旁侧的石路上行，右侧紧贴崖壁，人行其上，需擦肩而过，左侧即万丈深渊。以往无路，只能踩着溜滑崖脊上凿出的坑窝前行。今天凿出了一条一米多宽的石阶梯，旁侧有铁栏杆护佑，并不危险，尽可以边爬边欣赏崖壁上重重累累的古人题字。

穿过擦耳崖，是一段竖直的石蹬天梯。我手抓两侧铁索，脚蹬石壁，攀缘而上。登到一个平台，喘息未定，前方忽然亮出一道斜向山壁，直直的一条路径通向远处山峰顶端，望去就像一条苍龙卧伏。我知道，著名的苍龙岭到了。这条山壁很薄，就像一堵直立的刀墙，人要顺着山脊的“刀刃”一直爬上去。这是通向山顶诸峰的唯一通道，长一点五千米，宽仅一米，两侧都是万丈悬崖。攀爬在山脊之上，虽然两侧皆有铁栏杆护持，仍然让人胆战心惊、头晕目眩，尤其不敢向旁侧观望，只能一步三蹶地向前挪行。传说当年韩愈曾攀上苍龙岭，其时雾气满壑，他看不到两侧的深渊，并没有感觉到危险。待下山时，雾气散去，看清了面临的险境，韩愈大惊失色，竟然不敢再措脚半步。大哭一场之后，他用随身携带的纸笔颤颤抖抖地写出遗书，投向崖下，准备就此了却残生。后来是当地县令闻讯，才组织人力将他救回。至今，崖壁上可以看到“韩退之投书处”几个镌刻大字，提示着这段轶闻趣事。

过了金锁关，转道西峰。西峰通顶要经由一条鲤鱼脊背一样的光滑岩石路，人流熙熙攘攘，两侧万仞悬崖。好在两旁已经拉有牢固铁链，防止坠落，并无危险。于是，人们挨挨擦擦，上行下移，欢歌笑语不绝。登顶为莲花峰，白石覆瓣，绝像一朵莲蕊未展，李白《西岳云台歌送丹丘子》因而说“石作莲花云作台”。山石如莲花一般，华山之名即取意于此，华山者，花山也，“华”是“花”的古字。

由西峰转爬南峰。华山的海拔为五岳之冠，南峰又为华山之冠。这里奇崖突兀、峰切峦削、险拔峻峭、直指苍穹，真可谓人间仙境。

登顶南峰，天高气爽，万山攒聚，云气横流，只觉天近咫尺，伸手可触。极目北眺，苍茫雾气中露出辽阔的绿色关中平原一角。其中渭水、洛水都流成辗转弯曲的黄线。宽阔的黄河由北方咆哮而来，遇到华山阻挡，向东直角转弯而去。河床极北处似乎约略可见龙门峡谷，那是传说中大禹开始治水的地方。黄河东北岸可以眺见森绿的中条山，山脚下的风陵渡、永乐宫隐于云霓之中。华山向东便是著名的潼关，紧扼华山与黄河之间的狭窄通道，卡住豫陕之间连接的咽喉。

……

南天门外是万丈绝崖，就在绝崖的中间，横出一条长空栈道，系在绝壁上打入石柱、铺上木板而成，栈道断掉的地方甚至只有直壁上凿出的石窝可以落脚，那是登华山最为险要的所在。望着年轻人系上保护带、锁上保险扣，把自己和石壁钢缆连接在一起，起步横移跨上栈道，如猿猴般贴壁而行，悬身于绝崖半空，不觉魂魄飞出、心胆俱颤。清代才子

袁枚《登华山》诗有句：“天路望已绝，云栈断复交。惊魂飘落叶，定志委铁镣。闭目谢人世，伸手探斗杓……归来如再生，两眼青寥寥。”生动描述出他当年攀爬绝壁栈道时的恐惧绝望和过后的惊魂难安。据说东峰还有更加险要的“鹞子翻身”处，人在绝崖上辗转爬行，则已不敢想象了。

意尽筋疲之后，从西峰乘缆车回返。缆车从万丈绝壁顶端猛然跃下，滑行在直壁立崖间。山体竖直笔挺，如刀削斧劈般，上下贯通，撑天立地。壁面白石嶙峋，有奇松怪柏挺峙其间，或如白色瀑布挂壁，或如水墨壁画晕染。时而一条横切裂缝，把硕大的山体剖为两截，却又严扣紧合，仍然坚如铁壁。随着高度的降低，纵向山体更加纹路多变，加上墨绿树渍的勾边围框，结构出一幅幅自然曼妙的国画画图。我兴奋地不停按动相机快门，拍下连幅的生动照片，每一张照片都是那么恬淡沉静、意境绵邈。

华山，我心中的山！

课堂讨论

1. 华山的自然景观有哪些独特之处？华山的五个峰峰顶险峻，山势陡峭，这些地形特点如何形成了华山独特的风貌？
2. 华山不仅以自然风光著称，还与中国传统文化有着深厚的联系。山中庙宇、石刻等文化遗迹如何与自然景观融为一体？

自我检测

一、填空题

1. 依据美感体验的层次，可以将自然中以群体形式表现的景象之美归纳为_____、_____、_____。
2. 五岳之中，最险的是_____。

二、简答题

1. 自然界中的美（如风景、动植物、自然现象）如何通过感官体验影响我们的情感和认知？
2. 山水树石在自然美中的独特特征是什么？如何理解山水树石在自然美中的重要性及其文化和美学意义？

一、形式美的概念

形式美是指事物外在的形式因素及其组合关系所显示出来的美。它具有相对独立性，即相对独立于内容之外而具有审美意义。因为这种形式本身既体现着客观规律，又符合人的审美需要，人们不但在实践中不断地发现它、肯定它，而且还在实践中自觉地运用它，因此，它本身能直接或间接地体现着人的本质力量，人们接触这些形式就能引起美感，而无须考虑这些形式所表现的内容。在自然界和艺术作品中，形式美无处不在，从色彩搭配到创意的切入等都遵循着形式美的法则。

二、形式美的法则

法国启蒙主义美学的代表人物德尼·狄德罗曾说：“一个物体之所以美，是由于人们觉察到它身上的各种关系，我指的不是由我们的想象力移植到物体上的智力的或虚构的关系，而是存在于事物本身的真实的关系，这些关系是我们的悟性借助我们的感官而觉察到的。”简而言之，物体之美在于人们可以感知到的它的“秩序”，这里的“秩序”也是“形式之美”的显现。在生活中，秩序不仅能使人安定下来，还能呈现出有规则、有节奏的文明之美。形式美的法则是美的普遍规律，其主要包括多样与统一、对称与均衡、比例与分割、节奏与韵律、对比与调和。人们可以运用这些规律创造美的事物。

1. 多样与统一

“多样与统一”即变化中求统一，统一中求变化。多样性由统一性来制约，统一性靠多样性去丰富。艺术家在创造系列作品时，常常通过统一色彩的方式来寻求构图的变化，或是统一构图的形式来寻求色彩的变化，从而达到创造美的目的（图2-13）。

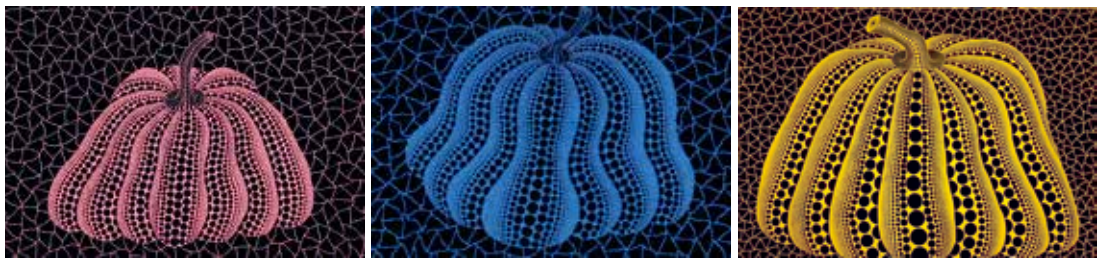

图2-13 统一构图

2. 对称与均衡

对称指的是以一条线为中轴，左右或上下两侧均等。宏伟的宫殿、庄严的寺庙、幽静的园林，丰富多彩的民宅，其中最重要的一种布局形式，就是对称（图2-14）。对称极大程度表述出了中国传统思想的“中庸和谐”之美。

形式美中的均衡不是物理学的概念，而是从视觉上看所能达到的一种力的平衡状态。对称其实是一种特殊的均衡，具有稳定、端庄、整齐、平静的特点；相对于对称来说，均衡显得自由活泼，富于变化。马踏飞燕（图2-15）全身的着力点集中于超越飞燕的一足之上，准确地掌握了力学的平衡原理，实现了均衡之美。

图2-14 对称（中国传统建筑）

图2-15 均衡（马踏飞燕）

3. 比例与分割

比例是指图形或画面整体与局部以及局部之间的面积长度等的数量关系，同时彼此之间包含着匀称性，是和谐的一种表现，也是图形相互比较的尺度表现。

黄金分割广泛应用于建筑、艺术与设计。早在埃及设计金字塔的时候就开始使用黄金分割。著名的巴黎圣母院的设计中也应用了黄金分割（图2-16）。

黄金分割比例是 $1 : 0.618$ 。黄金分割是指将整体一分为二，较大部分与整体部分的比值等于较小部分与较大部分的比值，其比值约为 0.618 。这个比例被公认为是最能引起美感的比例，因此被称为黄金分割比例（图2-17）。

图2-16 巴黎圣母院内景

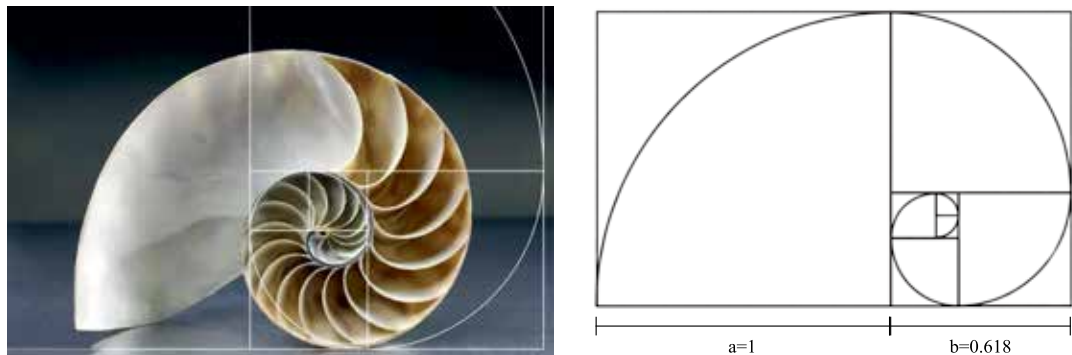

图2-17 黄金分割比例

4. 节奏与韵律

节奏本是指音乐中音响节拍轻重缓急的变化和重复。韵律原指音乐（诗歌）的声韵和节奏。诗歌中，音的高低、轻重、长短的组合，匀称的中间停顿，相同音色的反复及句末利用同韵同调的音相加以加强诗歌的音乐性和节奏感，就是韵律的运用。

节奏和韵律这两个具有时间感的用语在视觉艺术上是指以同一视觉要素连续重复时所产生的律动感。

5. 对比与调和

对比是在差异中趋向异，调和是在差异中趋向同。对比是把鲜明对立的東西并列在一起，使人在鲜明对比中看到变化，从而感到活跃、振奋。调和是把近似的東西并列，使人在微妙的变化中看到统一，感到融合协调。同样是梵高的作品，同样是描绘心中的麦田，《麦田上的鸦群》（图2-18）表现的是色彩对比之美，《绿色的麦田》（图2-19）表现的是色彩调和之美。

图2-18 《麦田上的鸦群》

图2-19 《绿色的麦田》

三、形式美的因素

1. 色彩

马克思说过：“色彩的感觉是美感中最大众化的形式。”色彩具有表情性，能够向人们传达出一定的感情意味，传达出动人情感的信息，形成色彩美。色彩的表情功能，是它的审美特性的本质所在。

色彩的表情性，首先来自人们的联想。联想使得色彩具有兴奋与沉静、冷与暖、前进与后退、活泼与忧郁、华丽与朴素等意味。例如，红、橙、黄色常使人很自然地想到太阳、火焰，给人以温暖的感觉，属于暖色，因而带有热烈、兴奋的情绪；蓝、紫、绿色常使人联想到蓝天、海洋、冰雪，给人以寒冷、寂寞的感觉，属于冷色，因而带有平和宁静的情绪。

色彩的表情性，也来自人们的错觉。错觉使得人们对色彩具有轻重、宽窄、远近、大小、厚薄、虚实的感觉。一般来说，绿色、蓝色使人感觉轻，黑色、红色、橙色使人感觉重。同一种颜色，浅色的使人感觉轻、深色的使人感觉重。同样面积的红色、蓝色、白色并列在一起，蓝色看上去要宽些，红色看上去要窄些，白色介于两者之间。例如，法国的国旗是由红、蓝、白三色组成，本来三色的宽窄一样，但制成后，总使人感到蓝色太宽，后来他们将红色的面积放宽，而把蓝色做得窄一些，红白蓝三色面积的比例是37：33：30。这样，看上去就觉得匀称了。一般地说，浅色使人感到远、虚、薄，而深色使人感到近、实、厚。

色彩的表情性，还来自人们的“通感”。色彩本是视觉的感受对象，但由于人的各种感觉器官有某种内在联系，便造成“通感”现象，即色彩对听觉、味觉等产生影响。例如，我国古人宋祁的词句“红杏枝头春意闹”里，“闹”本是用于听觉的词，“红杏”是视觉的对象，而红杏怎么能给人以热烈、吵闹的感觉呢？这除了暗示蜂蝶的忙碌以示春光中生机勃勃、热闹非凡以外，也呈现出红杏开得繁盛想到熙熙攘攘的热闹街市，以至于似有声音的感觉了。再比如，在一定条件的配合下，色彩对味觉会产生影响。例如，柠檬黄能使人产生酸的感觉、粉红色能使人产生甜的感觉。因此，有些饭店往往刷上黄、橙、粉红色，以刺激顾客的胃口。

2. 形状

点、线、面、体不同的组合便构成不同事物的形体，而不同的形体对人的心理产生不同的影响，也就是不同的点、线、面、体表达了不同的“情”。

线的美是一切造型美的基础。线可以分为直线、曲线、折线。它们的审美特性各不相同，直线表示刚强、挺拔、稳定、有生气、有力量，常用来象征男人的性格。在直线中，粗直线有厚重、强壮之感；细直线有明快、敏锐之感；水平线给人以平静、安稳、庄重之感，如法国米莱的《牧羊女》（图2-20）中，草地远处的地平线横亘过画面，使人感到草地的辽阔与寂静；垂直线有正直、倔强、上升之感，也有无限性、狂喜、激情、崇高的象

征；斜线给人一种紧张、兴奋、动势和即将倾倒之感，如明朝戴进的《风雨归舟图》（图2-21），以60°倾斜的线条描绘雨幕，使画面充满动荡感。曲线一般表示优美、柔和、轻盈、优雅、流畅，常用来象征女人的性格。几何曲线有理智的明快之感，抛物线有流动的速度之感，双曲线有对称的流动之感，自由曲线有奔放和丰富之感。折线，是直线的转折，兼有直线和斜线的性质，由于它一般表现为运动过程中的起伏、升降、进退和倾斜，所以往往给人一种动态感、方向感、灵巧感。

一般说来，画面贯穿着水平线的构图，传达出一种和平宁静的气氛；若是画面由倾斜的线条构成，则表现出激烈运动的不稳定的感觉；金字塔形的布局创造了一种稳定性和安全感，许多宗教题材的绘画作品多选用这样的构图；锯齿状构图画面充满了尖锐的气氛，给人们一种艰难痛苦的印象；而V字形的构图则营造了一种向上期盼和运动的效果，使画面充溢着某种希望等。

不同的面、体也有不同的审美特性。圆形或由圆形演化而来的图形，给人的感觉是柔软、温和、充实、富有弹性，因而是一种柔性美。由方形演化而来的图形，一般给人以方正、平实、刚强、安稳的感觉，因而是一种刚性美。圆形美和方形美交错使用，可收获刚柔相济、相得益彰之妙。三角形的各种变幻，对于人的心理往往产生不同的感应：正立三角形有稳定感、倒立三角形有倾危感、斜三角形造成运动感或方向感等。

3. 声音

声音的主要构成因素有节奏与旋律。节奏是指交互起来的音的长短、强弱合乎一定规

图2-20 《牧羊女》

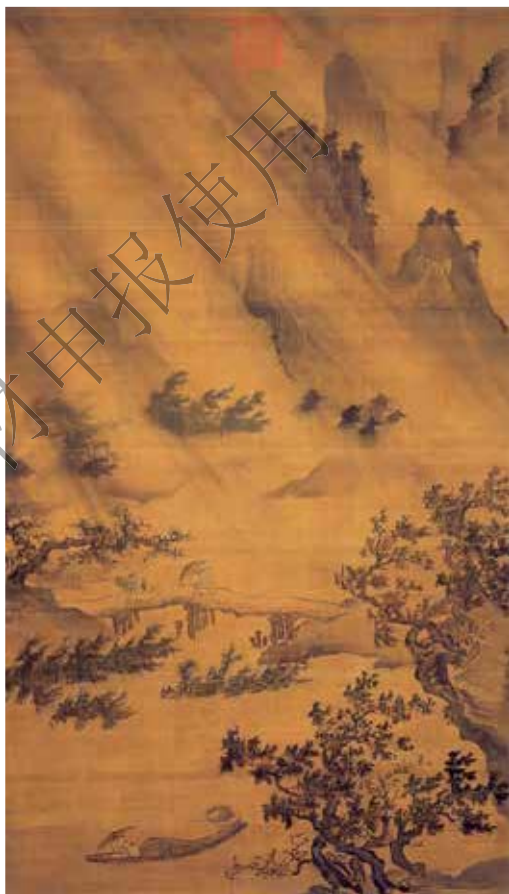

图2-21 《风雨归舟图》

律的形式。它是音乐的骨架。旋律，又称曲调，是指一群高低不同的音的有组织的连续，组成音的线条。音乐的内容、体裁、风格、民族特征等，都是从旋律中表现出来的，因此，旋律是音乐的灵魂。

由于声音的高低、强弱、快慢、节奏对人的生理、心理产生不同的影响，所以声音也就有了不同的审美特性，即表情功能。比如“乐音”“噪声”的得名，就在于其给人的不同感受。几个不同音位的音复合而成新的音，就是复合音。和谐的复合音能给人以欢快、丰富、安宁、喜悦的感受，不和谐的复合音则给人以骚动不安、引起警觉、惊惧的感受。低音显示深沉凝重，高音显示激昂高亢；弱音显示柔和亲切，强音显示力量振奋；短促音显示为急骤，慢音显示为舒缓。节奏方面，短音与短音的结合，给人以兴奋、热烈的听觉效果；长音与短音的结合，给人以平和愉快的听觉效果；长音和长音的结合，给人以威严、肃穆的听觉效果。

近代实验美学家应用各种仪器测验证明，声音不仅影响人的神经，而且对于血液循环、脉搏跳动、呼吸活动等都有一定的影响作用。不同频率、幅度和声波的声音及其延续变化，可以引起人昂扬、低沉、热烈、轻松、悲哀、欢乐、恐惧、愉悦、宁静、呜咽等各种情绪反应。因此，声音在再现客观世界的真实画面方面，不如色与形，但在表现主体的内心情感和情绪方面，却有着色与形所不及的优越性。因此，自然中一个本无意义的声音，却能勾起人无限的情思。“猿鸣三声泪沾裳”“杜鹃啼血”即属于此。

以声音为自然媒介的音乐艺术，是一种表现和激发感情的艺术。音乐在再现客观世界的真实画面方面，不如语言艺术、造型艺术等，但在表现主体的内心情感和情绪方面，却有着其他艺术门类所不及的优越性。

02 美感体验

民居鉴赏

住宅是所有建筑物中出现最早、使用最多的建筑类型，因而也是最基本的一种类型。由于我国地域辽阔，民族众多，因此根据不同的地理气候条件和生活方式，形成了各种不同风格和不同形式的住宅，如江南的官商府第、楼房民宅，黄土高原的窑洞，云南地区的干栏式小楼，维吾尔族的庭院和蒙古族的蒙古包等。

现在各地留存的古代民居，大都是明清时代的建筑，以其形式和种类繁多，为世界各国学者所瞩目。

一是徽派民宅，分布于安徽省南部的歙县、绩溪、屯溪、黟县等地（图2-22）。这些徽派民宅的基本格局以三开间或五开间的二层小楼为正房，一侧或两侧配以厢房，用高大围墙环绕，形成一个狭小的庭院和天井。比较大的住宅，可以是两个、三个或多个庭院，堂前屋后设置花坛盆景，院内布置水池。在面对天井的楼上设置栏板和带有扶手的坐椅，

俗称“美人靠”，供宅主和家眷观赏风景。各处梁柱、栏板都有精美雕刻，如同一个艺术世界，但厅堂内却不用天花板，室内其他木结构也不雕饰，显出自然之美。目前在黟县西递村仍保存古宅300多座，其中较完整的仍有120余座，层楼迭院，高低错落，雕梁画栋，各具风采，被誉为“古民居博物馆”。

图2-22 徽派民宅

二是苏杭官商大宅。苏杭一带，旧为江南经济文化中心，是官僚、富商麋集之地。他们的住宅反映了这一地区的建筑水平，代表了这一地区的建筑风格。其基本特点是庭院与园林相结合，基本格局采用纵深几进的院落式，小的一条轴线三进，大的两三条轴线五进。在中轴线上一般为照壁、大门（取门厅式）、轿厅（不设门窗，全部敞开，两侧为账房和家塾）、大厅（举办喜庆典礼之处）、正房（主人住室，有的为楼房），中轴线两侧则布置花厅（主人宴饮、听曲之处）、书房、小花园、戏台以及其他用房。花厅建筑大都临近水池，采取四面无倚的开放形式，或一面开放的船厅形式。各进之间的交通，不必经正中门厅，而在两侧另开甬道，狭长阴暗，称为“避弄”。屋顶多用硬山顶，或山墙高于屋面之上，构成封火墙。整个建筑，色调淡雅。

课堂讨论

1. 南方传统民居（如徽派民宅、苏杭官商大宅）在结构和形式上有什么特点？这些差异如何反映地域文化和气候条件的影响？
2. 试举例说明民居的布局及空间划分，如何满足家庭生活的不同需求，同时保持美学上的和谐与对称。

自我检测

一、填空题

1. 事物外在的形式因素及其组合关系所显示出来的美称为_____，它具有相对独立性，即相对独立于内容之外而具有审美意义。
2. 宏伟的宫殿、庄严的寺庙、幽静的园林，丰富多彩的民宅，其中最重要的一种布局形式，就是_____，它极大程度表述出了中国传统思想的“中庸和谐”之美。

二、简答题

1. 请分析马踏飞燕如何在表现动态美感的同时，也维持了形式上的均衡。分析动态元素如何与静态元素相互作用。
2. 请分析和评价《麦田上的鸦群》表现出的色彩对比之美，并说一说这幅画的审美价值。

主题三

悠游意境——深邃之美

意境，是一种特殊的审美境界，由一定的审美情感意趣，与具有审美内涵的物象景观交融而成，虚实相生，包含审美意象的叠加，也包括朦胧缥缈的象外美景，在生动明晰的图景之外，还可以呈现丰富多义的审美空间，想象无穷，余味悠然。意境是意中之境，是意与境的融合，是艺术作品呈现的一种审美境界。意境美是中国传统艺术与美学中的一个重要概念，尤其在音乐、诗词、绘画、书法、建筑等领域中具有深远的影响。它强调的是通过艺术作品所表达的情感、意象和氛围，而不仅仅是视觉上的美感。如读张若虚《春江花月夜》：

春江花月夜

[唐]张若虚

春江潮水连海平，海上明月共潮生。

滟滟随波千万里，何处春江无月明。

开篇气势恢宏，江潮连海，与月共舞，壮丽非凡。句句描绘自然美景，似不见人，隐喻美好的人生与天地相合，美好的理想如春江明月，无处不在。

一、音乐的意境

含蓄、空灵的美一直被认为是中国音乐的最高境界，追求的是一种内在的韵味和律动。“有韵则生，无韵则死；有韵则雅，无韵则俗。”如果把“韵”的审美感受化为时间中的空间意象，那就是“意境”。

意境在中国传统音乐中表现为一种情与景、意与境的交融。意境的创造，通常是通过情景交融而形成，但又不只是情景交融，而是情景交融后所获得的象外之象，是使客观景物做主观情思的象征。在一个艺术表现中情和景交融互渗，因而发掘出最深的情，同时也

透入了最深的景，景中有情，情中有景，因而创构了艺术之美好意境。例如，古琴曲《潇湘水云》中飘逸的泛音使人进入碧波荡漾、烟雾缭绕的意境。《潇湘水云》在创作时，元兵南侵入浙，郭沔移居湖南衡山附近，常在潇、湘二水合流处游航。每当远望九嶷山为云水所蔽，见到云水奔腾的景象，便激起他对山河残缺、时势飘零的无限感慨而创作此曲，以寄眷念之情。

中国传统音乐中具有意境的作品，往往用虚拟、含蓄的手法表现对象，注重比“形似”更高一级的“神似”。在二胡曲《二泉映月》一曲中，既没有“泉”的旋律，也没有“月”的踪影，音乐只给人以泉清月冷之感，让听者感慨悲凉，遐想冥思。一些琴乐作品中，表现意境的作品丰富多彩。《平沙落雁》借鸿鹄之远志，写逸士之心胸，表现出一种隽永的意境。《离骚》通过主人公的理想、求神、远游等细节的描述，创造了一种超脱人世、又深入人世的精神境界。

二、诗歌的意境

古代诗人格外重视文学意象创造中的“意”与“象”的有机融合，重视创造出“情中景，景中情”的审美意象，而追求的最高标准就是从意象中升华出境界，即意境。

江雪

[唐] 柳宗元

千山鸟飞绝，万径人踪灭。
孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

渔翁

[唐] 柳宗元

渔翁夜傍西岩宿，晓汲清湘燃楚竹。
烟消日出不见人，欸乃一声山水绿。

柳宗元这两首诗描绘的是淡泊静谧的意境，其特点在于题材多为体现大自然的空寂幽趣，表现作者一种远尘避世的淡泊情绪。

渡荆门送别

[唐] 李白

月下飞天镜，云生结海楼。
仍怜故乡水，万里送行舟。

这一首则描绘旷达开朗的意境，其特点在于写景脱俗飘逸，虚实相生；抒情自然开朗，舒缓绵长。

中国诗画艺术互为合一，诗中有画，画中有诗；而诗中之象，画外之景，都是指意境生成之大美。“明河有影微云外，清露无声万木中”（沈周），“诗以山川为境，山川亦以诗为境（董其昌）”。情与景交融，发掘出最深的情，透入最深的景。“景中全是情，情具象而为景”（宗白华），从而展现出一个独特、崭新的意象。

三、绘画的意境

自六朝到北宋，中国画在以形写神、气韵生动理论的影响下，出现了对“画外神韵”的追求，画要有“象外之意”“韵外之致”。美学家宗白华曾说：中国伟大的山水画的意境，已包含于晋人对自然美的发现中了。自魏晋之后人们在山水画中找到了一个表达和寄托自己人生理想的审美世界。

中国山水画的意境，是画家通过描绘景物与思想感情所形成的艺术境界。山水是诗人画家书写情思的媒介，它的云卷云舒、寒塘雁迹，是空灵而自然的意境。

《古画品录》为我国最早的绘画论著，南朝齐梁时期画家、绘画理论家谢赫所著。谢赫提出中国绘画上的“六法”，即：一曰气韵生动，二曰骨法用笔，三曰应物象形，四曰随类赋彩，五曰经营位置，六曰传移模写。“六法”成为后世画家、批评家、鉴赏家们所遵循的原则。

《富春山居图》是中国十大传世名画之一。黄公望为师弟郑樗（无用师）所绘，几经易手，并因“焚画殉葬”而身首两段。前半卷：剩山图，现收藏于浙江省博物馆；后半卷：无用师卷，现藏于我国台北故宫博物院。以浙江富春江为背景，画面用墨淡雅，山和水的布置疏密得当，墨色浓淡干湿并用，极富于变化。《富春山居图》（图2-23）画面林峦浑秀，草木华滋，充满了隐者悠游林泉，萧散淡泊的诗意，与诗歌中淡泊静谧的意境契合。

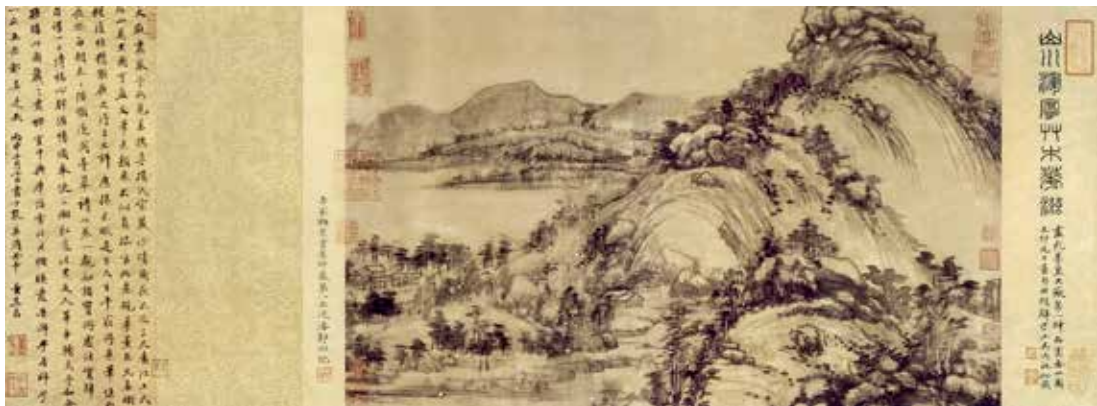

图2-23 《富春山居图》(局部)

四、书法的意境

书画同源，古人论书，主张形神兼备，而尤重神采。神采，即《书谱》中所说的“情性”，又称之为“写意”。同时，书法的意境美是可以通过作品书写的内容真切地感触到的。

《自叙帖》(图2-24)为怀素自述其生平大略，兼录颜真卿、张谓、戴叔伦等人对其的赠诗成文。通篇为狂草，笔笔中锋，如锥划沙盘，纵横斜直，无往不收；全卷强调连绵草势，运笔上下翻转，忽左忽右，起伏摆荡，有疾有速，有轻有重，通幅于规矩法度中，奇踪变化，神采动荡，实为草书艺术的极致表现。《自叙帖》将写意性发挥到了最大，达到了至高至纯、至善至美的境界。

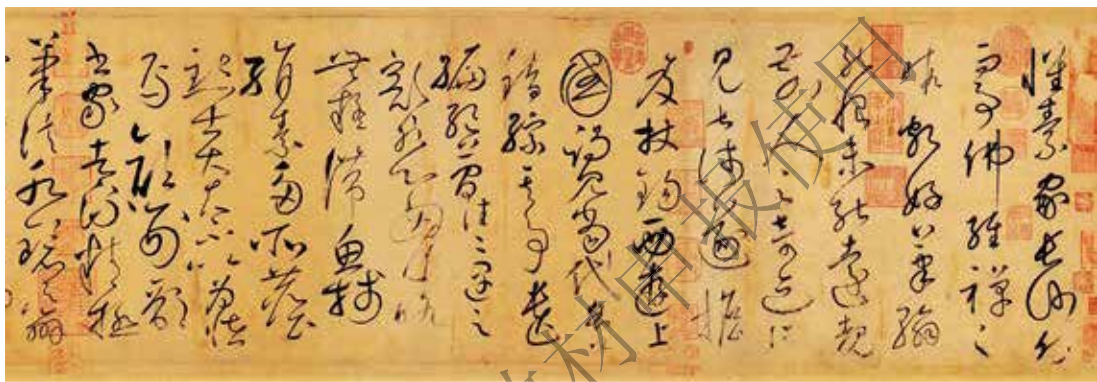

图2-24 《自叙帖》

五、建筑的意境

中国古建筑，不但有传统的曲径通幽豁然开朗之感，又有自然大气不拘一格的禅风意境，寻求自然与空间的呼应，讲究自然融合、天人合一的生态理念。中式园林布局精妙，常用移步换景在空间中营造出意境之美(图2-25)。

“意境”是中国艺术的至高追求，中国艺术家以宇宙人生为对象，赏玩它的色彩、秩序、节奏、和谐(形式之美)，借以窥见自我的最深心灵的反映，成就渊然而深的“意境”。

图2-25 苏州园林

沈从文讲美的故事

……深潭中为白日所映照，河底小小白石子，有花纹的玛瑙石子，全看得明明白白。水中游鱼来去，皆如浮在空气里。两岸多高山，山中多可以造纸的细竹，长年作深翠颜色，迫人眼目。近水人家多在桃花杏花里，春天时只需注意，凡有桃花处必有人家，凡有人家处必可沽酒。夏天则晒晾在日光下耀目的紫花布衣，可以作为人家所在的旗帜。秋冬来时，人家房屋在悬崖上的，滨水的，无不朗然入目。黄泥的墙，乌黑的瓦，位置却永远那么妥帖，且与四周环境极其调和，使人迎面得到的印象，实在非常愉快。一个对于诗歌图画稍有兴味的旅客，在这小河中，蜷伏于一只小船上，作三十天的旅行，必不至于感到厌烦，正因为处处有奇迹可以发现，自然的大胆处与精巧处，无一地无一时不使人神往倾心。

……

雨后放晴的天气，日头炙到人肩上背上已有了点儿力量。溪边芦苇水杨柳，菜园中菜蔬，莫不繁荣滋茂，带着一分有野性的生气。草丛里绿色蚱蜢各处飞着，翅膀搏动空气时皆作声。枝头新蝉声音虽不成腔却已渐渐宏大。两山深翠逼人的竹篁中，有黄鸟与竹雀、杜鹃交递鸣叫……

——沈从文《边城》(节选)

沈从文在《边城》里描绘了一个恍如世外桃源的湘西世界(图2-26):山水环绕相依,林中鸟轻快飞翔,水中鱼自由游动,岸边人笑靥盈盈。灵动的自然美与淳朴的人情美互相成就,人与大自然和谐相处,融为一体,绘就了一幅明净、宜人、清丽、梦幻的生态画卷。

图2-26 湘西边城

课堂讨论

1. 《边城》中许多自然景物如青山、河水、竹林等不仅是背景设置，还具有象征意义。如何理解这些景物在作品中的象征作用？
2. 作者在描写自然景观时，常常将景物与情感融为一体，这种结合如何加强了作品的意境美？

自我检测

一、填空题

1. 含蓄、空灵的美一直被认为是中国音乐的最高境界，追求的是一种内在的韵味和律动，如果把“韵”的审美感受化为时间中的空间意象，那就是_____。
2. 《古画品录》为我国最早的绘画论著，南朝齐梁时期画家、绘画理论家_____所著。

二、简答题

1. 二胡曲《二泉映月》如何通过音乐描绘出特定的意境？比如月夜的宁静、自然的美景或个人的情感体验。
2. 试分析和评价黄公望的《富春山居图》，并说一说这幅画体现的意境美。

美的实践

主题

捕光逐影——记录日常生活

实践名称	摄影实践
实践目标	捕捉自然界中的瞬时美景，体现自然景观的独特魅力和瞬间的美感。记录日常生活中的自然瞬间，展现生活中的美好瞬间和细腻情感。提升文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等能力
实践内容	将班级人员分为两组，分别收集或自行拍摄“自然瞬间美”和“生活瞬间美”的摄影作品，组织以“美丽瞬间”为主题的教育活动。活动的形式不限，可以布置一个摄影展，也可以将摄影作品做成PPT后组织一场讨论会等，各组制定宣传方案并组织实施
实践步骤	<p>(1) 拍摄设备准备</p> <p>照相机（可以是单反、微单、手机等，根据个人设备情况）</p> <p>三脚架（用于稳定拍摄，特别是拍摄自然景观时）</p> <p>不同焦段的镜头（如广角镜头、微距镜头等）</p> <p>备用电池和存储卡</p> <p>其他辅助设备（如滤镜、清洁工具）</p> <p>(2) 制订拍摄计划</p> <p>制定拍摄时间表，确定最佳拍摄时段（如清晨或黄昏）</p> <p>确定拍摄地点，考虑自然景观和日常生活场景的多样性</p> <p>准备拍摄脚本或大纲，设定拍摄目标和重点</p> <p>(3) 自然瞬间美的拍摄</p> <p>场景选择：选择自然风光的最佳拍摄地点，如公园、海滩、山脉、湖泊等</p> <p>光线运用：利用自然光线（如早晨的柔光或傍晚的金色光线）来增强画面的层次感</p> <p>构图技巧：使用前景、背景和引导线来增加画面的深度和吸引力</p> <p>捕捉瞬间：拍摄天气变化、动物活动等自然瞬间，表现自然的动感和生命力</p> <p>(4) 生活瞬间美的拍摄</p> <p>场景选择：在日常生活中寻找拍摄机会，如家庭聚会、朋友聚餐、街头活动等</p> <p>拍摄技巧：注意抓住生活中的自然表情和动态瞬间，例如孩子的笑容、亲密的交流等</p> <p>背景选择：选择简单或富有趣味的背景，以突出主体的美感</p> <p>情感表达：注重捕捉人们的真实情感和互动，展现生活中的美好瞬间</p> <p>(5) 后期处理</p> <p>照片筛选：选择最佳的拍摄作品，依据画面的清晰度、构图效果、色彩表现和情感传达等标准进行筛选</p> <p>编辑与修饰：使用图片编辑软件（如Adobe Lightroom、Photoshop等）对照片进行基本的调整，包括曝光、对比度、色彩饱和度等。对照片进行裁剪、修整，确保画面构图的平衡和美观</p>

续表

实践名称	摄影实践
实践步骤	<p>(6) 作品展示 创作集：制作自然瞬间美和生活瞬间美的摄影集，展示不同主题的拍摄成果</p> <p>(7) 线上分享 通过社交媒体、摄影网站等平台展示作品，与观众分享拍摄体验和感受</p> <p>(8) 线下展览 组织小型展览，邀请朋友和家人观赏作品，交流拍摄心得</p>
注意事项	<p>(1) 对于所选的作品，正确运用摄影方法</p> <p>(2) 分享内容应简洁明了，逻辑清晰，能够吸引同学们的注意力并引导他们深入理解作品</p> <p>(3) 在班级分享时，要尊重他人的观点和感受。鼓励积极发言，分享自己的看法和感受，促进班级内的艺术交流和讨论</p>
实践评价	<p>(1) 能够正确运用摄影的取景与构图方法，并通过摄影作品详细分析如何使用形式美法则指导摄影构图</p> <p>(2) 能够充分阐述拍摄作品的美之所在，不仅包括作品的视觉美感，还应包括作品所传达的情感、意境和思想内涵等</p> <p>(3) 在交流互动环节，应能够积极参与讨论，发表自己的看法和见解，并与同学进行有效的交流和沟通</p>
实践心得	

模块三

吟诵真切情感： 诗歌艺术

模块导言

诗歌是一种历史悠久的文学体裁，具有抒情性、凝练性、含蓄性的特点。诗歌内容露少藏多，技法灵活多变，主旨曲深难求，往往读则意味深长，教则难臻其妙。因此，在诗歌教学中，应以恰当的方法引导学生学会鉴赏诗歌的艺术性。孙洙有言：“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。”在诵读中“玩索其语气，规仿其声调”，在反复品读的过程中体验词味、诗情。

学习目标

• 知识目标

1. 掌握中国诗歌的发展简史。
2. 了解《诗经》、唐诗和宋词的不同特点。

• 能力目标

1. 能够理解古典诗词背后的文化内涵和人文精神。
2. 能够鉴赏古典诗词之美。

• 素质目标

1. 激发对诗歌的兴趣。
2. 培养对我国传统诗歌的审美追求，增强对中华民族优秀传统文化的认同感和自信心。

主题

浪漫之源——追溯诗歌的历史

五千年文化，三千年诗韵。中国有着悠久的历史，也有着灿烂的文化。回望五千年文化史，我国的诗歌经历了“原始歌谣→先秦诗歌（《诗经》《楚辞》）→两汉诗歌（汉赋、汉乐府诗、古诗十九首）→魏晋诗歌（建安诗歌、两晋诗歌）→南北朝民歌→唐诗→宋词→元曲→明清诗歌→现代诗”的发展历程，涌现出了无数优美的诗篇。它们如同一粒粒金珠宝玉串成了中华文明的“皇冠”。下面，选取几个阶段一起学习和探索中国诗歌之美。

浪漫之源
——追溯诗歌
的历史

一、《诗经》简介

《诗经》是我国最早的一部诗歌总集，它收集了我国公元前11世纪到前6世纪的诗歌作品，共有305篇，代表了从西周初年到春秋中叶大约500年间的诗歌创作水平。其作者大部分已不能确定，但可以确定有不少是平民百姓。这些诗篇至迟在孔子出生以前就已编定，后来经过孔子删编整理和评价，被推为儒家经典，列为“五经”之一。

《诗经》中的作品本来都是合乐的歌词，因此按乐调分为风、雅、颂三部分。“风”是指不同地区的地方音乐，包括周南、召南等15国的160首诗歌，大多属民间歌谣，如大家非常熟悉的《关雎》就选自《国风·周南》。“雅”分为小雅、大雅，共105首诗歌，比较有名的如《采薇》《蓼莪》。

蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬劳。

蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我劳瘁。

瓶之罄矣，维罍之耻。鲜民之生，不如死之久矣。无父何怙？无母何恃？出则衔恤，入则靡至。

父兮生我，母兮鞠我。拊我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。欲报之德，昊天罔极！

南山烈烈，飘风发发。民莫不谷，我独何害！

南山律律，飘风弗弗。民莫不谷，我独不卒！

——《小雅·蓼莪》

这是一首悼念父母的祭歌，孝思之情对后世影响很大。

“颂”分为周颂、鲁颂、商颂，共40首诗歌，大多是朝廷和贵族宗庙祭祀的乐歌。《诗经》的艺术表现手法一般分为赋、比、兴三种。“赋”是直接铺陈和描写客观事物；“比”，“以彼物比此物也”，就是比喻；“兴”，“先言他物以引起所咏之词也”，就是联想，触景生情，一般用于诗歌的开头。《诗经》的形式主要采用四言体，兼有少量的杂言，重章叠句，铿锵有力，词句清新，一唱三叹，对后世的诗歌创作产生了深刻的影响，为中国诗歌的发展奠定了稳固的基础。

《诗经》的内容，真实而深刻地反映了当时的社会现实，是我国古典文学现实主义传统的光辉起点。特别是那些来自各地的民歌，反映了劳动人民的悲惨生活，歌颂了青年男女之间的纯洁爱情，表达了他们反对剥削、渴望幸福与和平的心声。历代学者对《诗经》的研究，促成了中国文化中“诗经学”的建立。

《诗经》以后，就是以屈原（约公元前340—公元前278年）（图3-1）、宋玉约公元前298—公元前222年（图3-2）为代表的文人创作诗歌“楚辞”，其中著名的是《离骚》。其后2000多年，诗歌以其独特的魅力，由汉而唐而宋元明清，从未断绝，惊艳了时光，温柔了岁月。

图3-1 屈原

图3-2 宋玉

王国维在他的《宋元戏曲考》自序中提出一个著名的论断：

凡一代有一代之文学：楚之骚，汉之赋，六代之骈语，唐之诗，宋之词，元之曲，皆所谓一代之文学，而后世莫能继焉者也。

——王国维

这段话的意思是说，每一阶段有每一阶段独特的文学样式。

二、唐诗简介

诗歌发展到唐代，进入了高度繁荣的阶段。以数量而论，清代编定的《全唐诗》共录作者2200余位，诗作48900余首，还有许多散失的作品未能包括在内，可称盛况空前；以诗体而论，以由“永明体”发展而来的“近体诗”（即格律诗）为主，其中又分五律、七律，五绝、七绝，其他五言、七言古体诗以及杂言歌行诗也占不小比例，可称百花争艳；以风格而论，或悲壮，或苍凉，或细密，或粗犷，或幽远，或飘逸，或诡异，或豪放，实在难论穷尽，可称色彩缤纷。虽然过去1000多年了，但人们一说到唐诗，都能脱口而出几首。

床前明月光，疑是地上霜。

——李白《静夜思》

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。

——杜甫《绝句》

千山鸟飞绝，万径人踪灭。

——柳宗元《江雪》

闻一多先生曾说：“一般人爱说唐诗，我却要讲‘诗唐’，‘诗唐’者，诗的唐朝也。”在闻一多看来，不是唐朝成就了诗歌，而是诗歌成就了唐朝，故而诗歌成了唐朝的标志符号。

那么这个“标志符号”的具体表现又是什么呢？

外在标志就是作家作品众多：初唐四杰、李杜、王孟、高岑、元白、小李杜……内涵表征就是大作家多、诗歌创作水平高：“李杜文章在，光焰万丈长。”先有王绩作《野望》，魏徵作《述怀》等，开了平淡清新之风。至“初唐四杰”——王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王，诗风为之一变，更有陈子昂高举诗歌革新的旗帜，提倡“汉魏风骨”，并以自己的创作实践，开盛唐雄健诗风。而被称为“沈宋”的沈佺期、宋之问则大作律诗、绝句，对创立近体诗做出了重要贡献。从开元到大历的50余年间，唐诗到达一个辉煌的境界，有两大流派、两大巨星照耀诗坛。一派是以高适、岑参为代表的“边塞诗派”，描写边塞奇丽、雄阔的自然景象，抒发驰骋疆场、建功立业的情怀。如高适的《燕歌行》，岑参的《白雪歌送武判官归京》《走马川行奉送出师西征》以及王昌龄的《出塞》《从军行》等，都是千古传诵的名作。另一派是以王维、孟浩然为代表的“田园诗派”，描写秀丽恬淡的山川美景，营造一种清疏淡远的意境，如王维的《山居秋暝》《积雨辋川庄作》和孟浩然的《过故人庄》《夜归鹿门歌》等。两大巨星一是李白（字太白，号青莲居士，701—762年），二是杜甫（字子美，号少陵野老，712—770年）。李白狂放不羁，藐视权贵，所作诗歌词句如行云流水，风格飘逸绝尘，具有浪漫主义色彩，被奉为“诗仙”。他的诗作有如天马行空，驭万里风云，代表作有《梦游天姥吟留别》《将进酒》《蜀道难》《行路难》等。杜

甫忧国忧民，心系治乱，所作诗歌词句凝练精湛，风格沉稳跌宕，更多表现了现实主义精神，被誉为“诗圣”。他的诗作有如田牛耕地，体验现实的艰辛，代表作有《自京赴奉先县咏怀五百字》《茅屋为秋风所破歌》《兵车行》《丽人行》等。

诗至中唐已无盛唐时的恢宏气象，因国家衰败而致民众疾苦，诗歌更多反映了人民的苦难。白居易（字乐天，号香山居士，772—846年）继承杜甫的现实主义传统，与好友元稹倡导“新乐府”运动，主张诗歌反映民生，针砭时弊，创作了许多浅显易懂的社会讽喻诗，尤以《秦中吟》《长恨歌》《琵琶行》等著名。因二人活跃在元和年间，这种诗歌被称为“元和体”，白居易也成为唐代第三大诗人。这一时期，还有元结、顾况、刘长卿、韦应物、韩愈、贾岛、孟郊、张籍、王建、柳宗元、李贺等，特别是李贺（约790—约816年），以其奇特惊人的想象和浪漫情调及诡异惊绝的词句，在诗坛上独树一帜。晚唐诗坛笼罩着哀伤凄凉的气氛，成就最大者当数李商隐和杜牧，二人被合称为“小李杜”。李商隐特色独具，作诗多借形象，寓意含蓄，极富象征意义和美学价值。

唐诗繁荣原因成为元明以来文人的一个热门话题，当代研究名家也见解迭出。蒋寅先生认为，主要是君主提倡、科举考试形成了有力的外部激励机制，内部形成了一套完备的游戏规则——近体诗格律。近体诗这种新诗体的出现，极大地激发了诗人的创造力，经过多年的演进，推动诗歌达到了艺术创造的顶峰！

三、宋词简介

宋词是中国古代文学皇冠上光辉夺目的一颗巨钻，她以姹紫嫣红、千姿百态的风情，与唐诗争奇，与元曲斗妍，历来与唐诗并称双绝。

词是一种可以配乐歌唱的新体抒情诗。相较近体诗，词大多句法长短参差、音乐抑扬顿挫、韵律错综复杂，长于抒情，所谓“诗庄词媚”。

宋词一般分为两大派别。一为婉约，以柳永、晏殊、李清照、周邦彦等为代表，他们的词多侧重儿女风情。

多情自古伤离别，更那堪，冷落清秋节！今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。

——柳永《雨霖铃》

无可奈何花落去，似曾相识燕归来，小园香径独徘徊。

——晏殊《浣溪沙》

莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。

——李清照《醉花阴》

二为豪放，以苏轼、辛弃疾等为代表，他们的词气势恢宏，慷慨激昂，充满着澎湃的感情。

大江东去，浪淘尽，千古风流人物。

——苏轼《念奴娇》

想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。

——辛弃疾《永遇乐》

宋诗虽然不是诗坛唯一的诗体，但是仍保持独立的格调。宋初曾有一些诗人模仿李商隐互相酬唱，其作品被编为《西昆酬唱集》，这些诗作辞藻艳丽而内容贫乏，被称为“西昆体”。欧阳修、梅尧臣等人提倡诗体革新，至苏轼而气势雄壮，意象恢宏，诗情自由奔放，苏轼也以其不尽的才情成为诗坛泰斗。随后即有黄庭坚主张作诗“无一字无来历”，提倡“点铁成金”“脱胎换骨”，形成著名的“江西诗派”，在宋代诗坛影响巨大。南宋诗坛有尤袤、杨万里、范成大、陆游，号为“尤、杨、范、陆”四大家，而以陆游（字务观，号放翁，1125—1210年）为第一大诗人。他一腔忠烈，慷慨悲愤，爱国诗词熔铸血泪，一生作诗达一万多首，现存有九千多首，至临终绝笔云：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。（《示儿》）”宋末的文天祥则以《正气歌》和《过零丁洋》中所表达的杀身报国的英雄精神，成为南宋诗坛历史中光辉耀眼的一笔。

诗歌，作为人类情感、思想和体验的独特表达方式，经历了漫长而丰富多彩的发展历程。它如同一幅宏大的画卷，展现着人类文明的历史长河。

美感体验

岳阳楼记

[北宋] 范仲淹

庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴。乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上。属予作文以记之。

予观夫巴陵胜状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯；朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人，多会于此，览物之情，得无异乎？

若夫淫雨霏霏，连月不开；阴风怒号，浊浪排空；日星隐曜，山岳潜形；商旅不行，樯倾楫摧；薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥，满目萧然，感极而悲者矣。

至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧；渔歌互答，此乐何极！登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣（图3-3）。

嗟夫！予尝求古仁人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲；居庙堂之高则忧其民；处江湖之远则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”乎。噫！微斯人，吾谁与归？

时六年九月十五日。

图3-3 岳阳楼

课堂讨论

1. 诗人通过这篇文章对岳阳楼的描写，表达了什么样的思想和情感？
2. 诗人如何通过自然景观的描写来表达他对人生、历史和社会的理解？自然景观在文章中所起的作用是什么？

自我检测

一、填空题

1. 《诗经》中的作品按乐调分为风、_____、_____三部分。
2. _____是中国古代文学皇冠上光辉夺目的一颗巨钻，与元曲斗妍，历来与唐诗并称双绝。

二、简答题

1. 唐代被誉为中国诗歌的黄金时代。唐诗的繁荣和多样性在文学史上产生了怎样的影响？
2. 试举例《诗经》、唐诗或宋词中的一首经典作品并分析其文学价值。

美的赏析

主题一

悠悠我心——诗经的情真意切

青青子衿，悠悠我心。
纵我不往，子宁不嗣音？
青青子佩，悠悠我思。
纵我不往，子宁不来？
挑兮达兮，在城阙兮。
一日不见，如三月兮！

悠悠我心
——诗经的情
真意切

——《诗经·郑风·子衿》

爱情与婚姻是文学永恒的主题。自人类进入文明社会以来，随着人的个性、自我意识及性意识的觉醒和发展，便产生了爱情。随着爱情的产生，就出现了家庭，同时产生了大量的爱情婚姻诗篇。《诗经》305篇中，有着相当数量的爱情婚姻诗，下面简要介绍一下。

爱情究竟是什么？古今中外一代一代的人在心里叩问，用诗词去传诵，用音符去倾诉，用一生去探寻，这个问题可能永远没有终极答案。也正是因为如此，才给了人们一代代去探寻、传承、创作的意义。

一、最浪漫的邂逅

野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，适我愿兮。

野有蔓草，零露瀼瀼。有美一人，婉如清扬。邂逅相遇，与子偕臧。

——《郑风·野有蔓草》

郊野蔓草青青，缀满露珠晶莹。有位美丽姑娘，眉目流盼传情。有缘今日相遇，令我一见倾心。正如张爱玲在散文《爱》里面说：“于千万人中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：噢，你也在这里吗？”

这首诗叙写一对男女不期而遇的欢乐：原本是两个互不相识的人，只因气质和形象所吸引，自然地走到了一起。促成他们结合的因素单纯而直接，激励他们生命叠合的仅仅是对“有美”之“美”的情感直觉，一人“清扬婉兮”的惊心动魄的感觉，将对异性的渴望确证为生命对人性真谛的追求。

二、最刻骨的相思

爱情，就是彼此永无止息的思念，是永远放不下的牵挂，是心甘情愿的牵绊。爱情里，最动人也最折磨人的莫过于相思。

彼采葛兮，一日不见，如三月兮！

彼采萧兮，一日不见，如三秋兮！

彼采艾兮，一日不见，如三岁兮！

——《王风·采葛》

那个采葛的人儿啊，一天没有见到他，好像隔了三月啊。

那个采蒿的人儿啊，一天没有见到他，好像隔了三季啊。

那个采艾的人儿啊，一天没有见到他，好像隔了三年啊。

这样的思念往往叫人抓狂，所谓相思成疾，可除了你，哪里还有解药呢？来看看《周南·汉广》（图3-4）里青年樵夫的相思之苦：

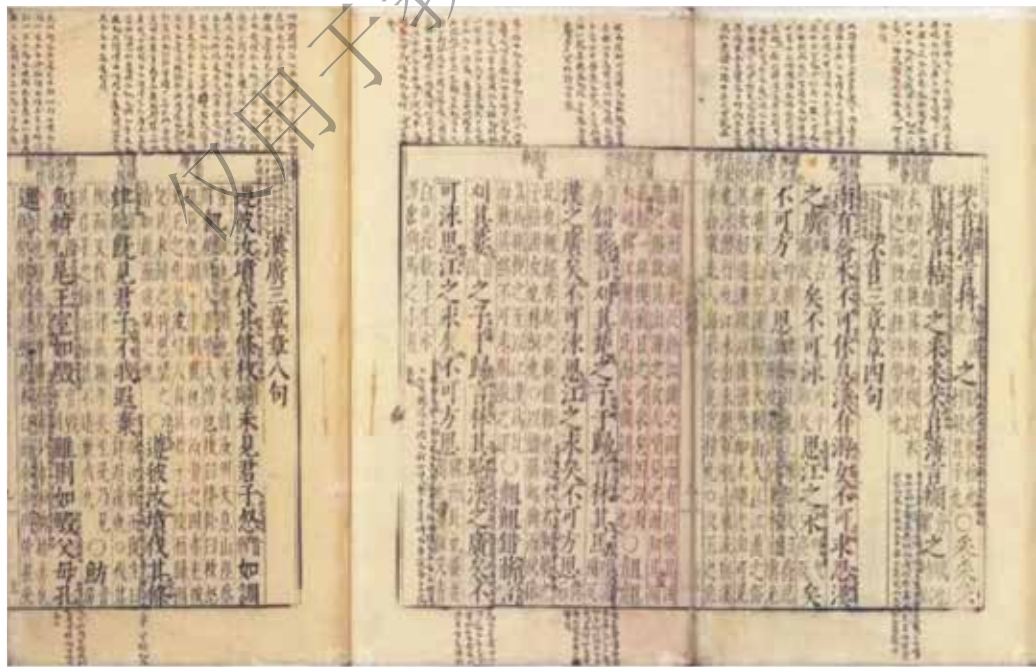

图3-4 《周南·汉广》

南有乔木，不可休思；汉有游女，不可求思。
汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。
翘翘错薪，言刈其楚；之子于归，言秣其马。

汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。
翘翘错薪，言刈其蒹；之子于归，言秣其驹。
汉之广矣，不可泳思；江之永矣，不可方思。

——《周南·汉广》

不知道是幸运还是不幸，青年樵夫有一天出门砍柴，在江边偶遇一位少女，并且深深地爱上了她。爱情总是来得太快，只因为在人群中多看了她一眼，男子便害上了相思，从内心深处吟诵了这首情意缠绕的情歌。

你也许会问，樵夫为什么会爱上一个不会有结果的人呢？可是爱，往往就是没有理由的。爱不一定要拥有，也不一定要长相厮守。能看着自己爱的人已经得到完美的结局，虽然心有遗憾，又何尝不是一种欣慰呢？樵夫得不到回应的思念，就像汉江一样茫然无际。虽则怅然，却很美丽。我爱你，与你无关；我爱你，仅此而已。

三、最甜蜜的约会

静女其姝，俟我于城隅。爱而不见，搔首踟蹰。
静女其娈，贻我彤管。彤管有炜，说怿女美。
自牧归荇，洵美且异。匪女之为美，美人之贻。

——《邶风·静女》

娴静的姑娘真可爱，约我到城角楼上来。可是她却故意躲起来，让我焦急让我找。爱情有相思之苦，当然更有相见的甜蜜。当你在我身边的时候，我就感到春暖花开、鸟唱蝉鸣。

四、最美好的婚姻

既已两情相悦，更要琴瑟和鸣。

桃之夭夭，灼灼其华。
之子于归，宜其室家。

——《周南·桃夭》

桃花缀满枝杈，色彩鲜艳红似火。这个姑娘嫁过门啊，定使家庭和顺又美满。
桃花灼灼，不知迷了谁的眼。

宜言饮酒，与子偕老。
琴瑟在御，莫不静好。

——《郑风·女曰鸡鸣》

我们就着美味来饮酒，恩爱万年长。你弹琴来我鼓瑟，夫妻安心好欢畅。
我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老，一屋两人，三餐四季。

美感体验

蒹葭

蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。
溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在中央。
蒹葭凄凄，白露未晞。所谓伊人，在水之湄。
溯洄从之，道阻且跻。溯游从之，宛在水中坻。
蒹葭采采，白露未已。所谓伊人，在水之涘。
溯洄从之，道阻且右。溯游从之，宛在水中沚。

《诗经·秦风》

图3-5 《蒹葭》之景

大片的芦苇密又繁，清晨的露水变成霜。我所怀念的心上人啊，就站在对岸河边上。逆流而上去追寻她，追随她的道路险阻又漫长。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在河水中央。芦苇凄清一大片，清晨露水尚未晒干。我那魂牵梦绕的人啊，她就在河水对岸。逆流而上去追寻她，那道路高又陡。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在水中小洲。河畔芦苇繁茂连绵，清晨露滴尚未被蒸发完。我那苦苦追求的人啊，她就在河岸一边。逆流而上去追寻她，那道路弯曲又艰险。顺流而下寻寻觅觅，她仿佛在水中的沙滩。

诗的每章开头都采用了赋中见兴的笔法。通过对眼前真景的描写与赞叹，描绘出一个空灵缥缈的意境，笼罩全篇。诗人抓住秋色独有的特征，不惜用浓墨重彩反复进行描绘、渲染深秋空寂悲凉的氛围，以抒写诗人怅然若失而又热烈企慕的心境。诗每章的头两句都是以秋景起兴，引出正文。它既点明了季节与时间，又渲染了蒹葭露白的凄清气氛，烘托了人物怅惘的心情，达到了寓情于景、情景交融的艺术境地。“蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映，浑然一体，用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。开头写秋天水边芦苇丛生的景象，这正是“托象以明义”，具有“起情”的作用。因为芦苇丛生，又在天光水色的映照之下，必然会呈现出一种迷茫的境界，这就从一个侧面显示了诗的主人公心中的那个“朦胧的爱”的境界。

王夫之《姜斋诗话》说：“关情者景，自与情相为珀芥也。情景虽有在心在物之分。而景生情，情生景，哀乐之触，荣悴之迎，互藏其宅。”《蒹葭》(图3-5)这首诗就是把暮秋特有景色与人物委婉惆怅的相思感情浇铸在一起，从而渲染了全诗的气氛，创造了一个扑朔迷离、情景交融的意境，正是“一切景语皆情语”的体现。

《蒹葭》诗的丰富美感，不论是从欣赏的角度，还是从创作的角度，颇值得我们重视和予以认真探讨。

课堂讨论

1. 诗中“蒹葭苍苍，白露为霜”等景物描写有何作用？这些景物描写如何与诗人的情感表达相结合？
2. 《蒹葭》的主题思想是什么？这首诗如何反映了人类对于理想、爱情或其他事物的普遍追求以及面临的困境？

自我检测

一、填空题

1. “野有蔓草，零露漙兮。有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，适我愿兮。”出自

《诗经》中的_____。

2.《蒹葭》诗的每章开头都采用了_____的笔法，描绘出一个空灵缥缈的意境，笼罩全篇。

二、简答题

1. 请简述《诗经》中《关雎》这首诗的主要内容和主题。

2.《诗经》中的诗歌在古代社会中扮演了怎样的角色？它们如何影响了当时的社会习俗、宗教仪式和政治生活？

主题二

挚友之情——唐诗的离愁别绪

俗话说“黄金万两容易得，知己一个也难求”。古人很重视朋友关系，他们或志同道合，或患难与共，或相互推崇，或惺惺相惜，朋友在一个人的生命中产生重大影响，发挥巨大作用。多少真挚的友情，因诗词而长存。

而在这些友情诗里，尤以唐代送别诗最为突出。“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”，是激励；“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”，是真挚；“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，是牵挂；“晚来天欲雪，能饮一杯无”？是温暖；“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，是告慰。在诗人的笔下他们的友情仿佛穿透了时间，千年之后依旧熠熠生辉。

一、最有名的送别

望眼整个唐诗界，最有名的送别诗当数王勃的《送杜少府之任蜀州》(图3-6)。离别虽伤怀，但更多的时候会选择给友人以勉

送杜少府之任蜀州

[唐]王勃

城阙辅三秦，风烟望五津。
与君离别意，同是宦游人。
海内存知己，天涯若比邻。
无为在歧路，儿女共沾巾。

图3-6 《送杜少府之任蜀州》

励。这是诗人在长安送别杜少府到四川做官时所作的送别诗。前两句对仗严整，气势开阔，关合长安和蜀州。三、四句以散调相承，以实转虚，惺惺相惜。五、六句“海内存知己，天涯若比邻”，奇峰突起，高度概括了“友情深厚，江山难阻”的情景，传之千古，有口皆碑。结尾不做悲酸语，是诗人对朋友的劝慰，也表达了自己旷达的胸怀。

王之涣的《登鹳雀楼》虽然不是专门的送别诗，但因其清新高远的意境和流畅的表达方式，被广泛传诵，并在送别场合中经常引用。

登鹳雀楼

[唐]王之涣

白日依山尽，黄河入海流。
欲穷千里目，更上一层楼。

这首诗描绘了从鹳雀楼眺望远方的壮丽景色，通过描写日落和黄河的流向，表达了诗人心胸开阔、志向高远的思想。诗末一句“欲穷千里目，更上一层楼”，既能作为送别时对朋友的勉励，也能表现出诗人对人生的远大理想和对未来的美好期望。

其实，最好的感情，不必朝夕相处，也不必寸步不离，而是人远心不远，即使不联系却依然惦记。

二、最硬气的送别

白雪歌送武判官归京

[唐]岑参

北风卷地白草折，胡天八月即飞雪。
忽如一夜春风来，千树万树梨花开。
散入珠帘湿罗幕，狐裘不暖锦衾薄。
将军角弓不得控，都护铁衣冷难着。
瀚海阑干百丈冰，愁云惨淡万里凝。
中军置酒饮归客，胡琴琵琶与羌笛。
纷纷暮雪下辕门，风掣红旗冻不翻。
轮台东门送君去，去时雪满天山路。
山回路转不见君，雪上空留马行处。

有人说，盛唐如果没有了岑参和高适，唐诗就少了“那根最硬的骨头”。岑参是诗人，但他更是一个战士。一壶烈酒，一匹战马，漫天飞雪。“兄弟，回去给家人带句好，今年我又不能回去啦。”边塞苦寒，送别战友，没有离愁，只有豪迈。

《别董大二首·其一》

[唐] 高适

千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。
莫愁前路无知己，天下谁人不识君。

《别董大二首·其一》是高适的名作，这首诗用简练而生动的语言，既描绘了送别时的自然景象，又传达了诗人对友人的深情厚谊和鼓励。前两句通过写景表现了离别的凄凉氛围，后两句则通过劝解和赞美提升了诗的情感层次，使得整首诗在悲凉中透出一种积极向上的力量。高适在这首诗中既表现了离别的惆怅，又表达了对友人未来的信心和希望，使得这首诗成为送别诗中的经典之作。

三、最伤感的送别

元和十年（815年）春天，柳宗元和刘禹锡再次联袂从长安南下，又一次在衡阳挥泪送别。这次分别仿佛有了生离死别的预感，柳宗元竟然三连发，连作三首别离诗。

衡阳与梦得分路赠别

[唐] 柳宗元

十年憔悴到秦京，谁料翻为岭外行。
伏波故道风烟在，翁仲遗墟草树平。
直以慵疏招物议，休将文字占时名。
今朝不用临河别，垂泪千行便濯缨。

再授连州至衡阳酬柳柳州赠别

[唐] 刘禹锡

去国十年同赴召，渡湘千里又分歧。
重临事异黄丞相，三黜名渐柳士师。
归目并随回雁尽，愁肠正遇断猿时。
桂江东过连山下，相望长吟有所思。

一向乐观的刘禹锡没有在诗句中安慰柳宗元，反而同他一样悲观愁苦：想要归去的目光随着北归的大雁消失在天尽头，心中愁肠百结，耳边凄厉的猿啼，更添郁结之情。然而见挚友孤身一人，又一脸愁苦，刘禹锡还是忍不住宽慰对方，柳州和连州之间有桂江相连，桂江向东流过连山下时，相隔两地的你我可以远远相望，吟诵《有所思》。——世界再苦，依然有我这个朋友在这里，充当你的精神支柱，你不要觉得只剩下自己一个人。

看到刘禹锡的诗，柳宗元心情稍稍平复了些，为了支撑自己活下去，为自己树立一个希望：盼着有朝一日告老还乡，回家种地，两人还能相伴做邻居。

重别梦得

[唐] 柳宗元

二十年来万事同，今朝歧路忽西东。
皇恩若许归田去，晚岁当为邻舍翁。

刘禹锡何尝不是如此呢？分别之际他就挂念着两人何日才能重逢相聚。

答柳子厚

[唐] 刘禹锡

年方伯玉早，恨比四愁多。
会待休车骑，相随出爵罗。

得到刘禹锡的回应，柳宗元的惜别之情更胜之前，记挂着什么时候才能携手相归。

三赠刘员外

[唐] 柳宗元

信书成自误，经事渐知非。
今日临岐别，何年待汝归。

刘禹锡尽量开解他，约好老去还乡相伴。

重答柳柳州

[唐] 刘禹锡

弱冠同怀长者忧，临歧回想尽悠悠。
耦耕若便遗身世，黄发相看万事休。

可惜天不遂人愿，两个人都没想到，这一别不是生离，而是死别。在柳州待了五年，柳宗元病逝，还不到五十岁。“皇恩若许归田去，晚岁当为邻舍翁”的承诺他是再也无法兑现了。但俩人之间这种真挚友情，有如夜空中的明月，又如黑暗中的烛光，千百年来，一直照亮着中国文坛与政坛的一片天空。

其实人的一生就是不断地离别：与年少无忧无虑的时光离别，与一段荡气回肠的感情离别，与沿途的风景离别……但时间的长河里的一切，无不是“别时容易见时难”。

芙蓉楼送辛渐

[唐]王昌龄

寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。
洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。

这是一首送别诗。首句从昨夜秋雨写起，为送别设置了凄清的气氛。前两句中的“平明”点明送客的时间；“楚山孤”，既写出了友人的去向，又暗含了自己送客时的心情。三、四句，写的是自己，仍与送别之意相吻合。因为辛渐是诗人的同乡，辛渐返乡，亲友一定要问到诗人的情况，所以诗人送别辛渐时特别嘱托他：“家乡的亲友如果问到我现在的情况，你就说，我的为人就像那晶莹剔透的一块冰，装在洁白的玉壶之中。”表明自己不为遭贬而改变玉洁冰清的节操。构思新颖，委屈、怨恨之情含而不露。

“寒雨连江夜入吴”，迷蒙的烟雨笼罩着吴地江天，织成了无边无际的愁网。夜雨增添了萧瑟的秋意，也渲染出离别的黯淡气氛。那寒意不仅弥漫在满江烟雨之中，更沁透在两个离人的心头。“连”字和“入”字写出雨势的平稳连绵，江雨悄然而来的动态能为人分明地感知，则诗人因离情萦怀而一夜未眠的情景也自可想见。

“一片冰心在玉壶”是诗眼，但历来人们都认为“玉壶”与“冰心”一样，都指人的品德美好，这不符合实际。“玉壶”具有多义性，它可以指酒壶、月亮、灯、滴漏等。把“玉壶”解释为酒壶，既是推杯换盏时的谐谑，也极符合王昌龄当时的心态。全诗音调谐美，诗风沉郁，又采用问答形式，别开生面。

这一幅水天相连、浩渺迷茫的吴江夜雨图，展现了一种极其高远壮阔的境界。王昌龄将听觉、视觉和想象概括成连江入吴的雨势，以大片淡墨染出满纸烟雨，这就用浩大的气魄烘托了“平明送客楚山孤”的开阔意境。清晨，天色已明，辛渐即将登舟北归。诗人遥望江北的远山，想到行人不久便将隐没在楚山之外，孤寂之感油然而生。在辽阔的江面上，进入诗人视野的当然不止是孤峙的楚山，浩荡的江水本来是最易引起别情似水的联想的，唐人由此而得到的名句也多得不可胜数。然而王昌龄没有将别愁寄予随友人远去的江水，却将离情凝注在矗立于苍莽平野的楚山之上。因为友人回到洛阳，即可与亲友相聚，而留在吴地的诗人，却只能像这孤零零的楚山一样，伫立在江畔空望着流水逝去。一个“孤”字如同感情的引线，自然而然牵出了后两句临别叮咛之辞：“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶。”诗人从清澈无瑕、澄空见底的玉壶中捧出一颗晶亮纯洁的冰心以告慰友人，这就比任何思乡的言辞都更能表达他对洛阳亲友的深情。

课堂讨论

1. 诗开头描写了“寒雨连江夜入吴”的景象，这一环境描写如何为整首诗的情感基调奠定基础？它如何体现离别的沉重和凄凉？
2. 结尾提到“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”。这句话表达了诗人怎样的情感？“冰心”这一比喻如何反映诗人对友情的忠诚和纯洁的心境？

自我检测

一、填空题

1. 王勃的《送杜少府之任蜀州》五、六句_____，奇峰突起，高度概括了“友情深厚，江山难阻”的情景，传之千古，有口皆碑。
2. 王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》，首句从昨夜秋雨写起，为送别设置了凄清的气氛。前两句中的_____点明送客的时间。

二、简答题

1. 唐代诗人如何在诗歌中表现离别的情感？请列举几首唐诗并分析其中离别主题的具体表现和艺术手法。
2. 唐代的社会背景和政治环境对诗人离愁别绪的表达有何影响？请结合具体诗作分析社会背景如何影响诗歌主题和情感。

主题三

赤胆忠心——宋词的家国情怀

病起书怀

[宋] 陆游

病骨支离纱帽宽，孤臣万里客江干。
位卑未敢忘忧国，事定犹须待阖棺。
天地神灵扶庙社，京华父老望和羹。
出师一表通今古，夜半挑灯更细看。

赤胆忠心
——宋词的家
国情怀

本诗于淳熙三年（1176年）四月作于成都。陆游在被免官后病了二十多天，病愈后写

了此诗，共二首，这里选的是第一首。诗人想到自己一生屡遭挫折，壮志难酬，而年事已高，自然有着深深的慨叹和感伤；但他在诗中说一个人盖棺方能论定，表明诗人对前途仍然充满着希望。“位卑未敢忘忧国”成了后世许多忧国忧民的寒素之士用以自警自励的名言。

对每个中国人来说，爱国是本分，也是职责，是心之所系、情之所归。爱国，是一个人的立德之源、立功之本。在爱国主义的驱动下，一代又一代中华儿女为祖国发展繁荣自强不息、不懈奋斗，书写了中华民族生生不息的壮阔历史。家是最小国，国是千万家，每个人的生命体验都与家国紧密相连。正如孟子所言“天下之本在于国，国之本在于家，家之本在于身”，中国人重视家，忠于国，家国情怀自古便深深扎根在国人内心深处。而宋词以其“能言诗之所不能言”的内在美，“长短不一”的形式美开拓了中国古典文学的又一高峰，其中的大量爱国篇章，以寥寥数语勾勒出无尽的家国情怀，读来最是令人动容。

一、身老亦未忘国忧

诉衷情

[宋] 陆游

当年万里觅封侯，匹马成梁州。
关河梦断何处？尘暗旧貂裘。
胡未灭，鬓先秋，泪空流。
此生谁料，心在天山，身老沧洲。

陆游是南宋著名爱国诗人，他的“位卑未敢忘忧国”“家祭无忘告乃翁”的爱国诗句，激励着一代代热血青年。诗人作《诉衷情》这首词时已年近七十，虽身老沧洲，心却在抗敌前线，这种到老都不忘祖国统一的浓烈爱国情怀，读来悲壮却不沉郁，愤懑却不消沉，成就了他词作风骨凛然的崇高美。

二、醉梦沙场谋国事

破阵子 为陈同甫赋壮词以寄之

[宋] 辛弃疾

醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。
八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。
马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。
了却君王天下事，赢得生前身后名。可怜白发生！

辛弃疾，宋代豪放派词人代表。本词从梦境入笔，反复描写梦中之景，表达了词人渴

望为国家效力的强烈决心，为了国家统一，纵使马革裹尸也在所不辞。结尾句“可怜白发生”极为沉痛，既有壮志难酬、报国无门的悲愤，又有年华老去的无奈，读来令人感慨。

三、浊酒一杯家国事

渔家傲 秋思

[宋] 范仲淹

塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。
四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。
浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。
羌管悠悠霜满地，人不寐，将军白发征夫泪。

提起范仲淹，大家首先想到的就是他流传千古的名句：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。”其实范仲淹的词开了宋代豪放派的先声，他让词从闺阁走向了广阔天地。这首《渔家傲》写于他任陕西经略副使兼延州知州时。身处西北边陲的他，看到秋天来了，寒风萧瑟，满目荒凉，连大雁都“无留意”了，想着战争还没结束，功名还未建立，只能将反对外敌进扰的决心和巩固边防的意愿和着浓浓的思乡之情付诸一杯浊酒。同时，在忠孝难以两全的矛盾里，他用实际行动诠释了中国传统士大夫的责任意识和使命意识。

四、怒发冲冠忠报国

满江红

[宋] 岳飞

怒发冲冠，凭栏处、潇潇雨歇。
抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。
三十功名尘与土，八千里路云和月。
莫等闲，白了少年头，空悲切！
靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？
驾长车、踏破贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。
待从头、收拾旧山河，朝天阙。

上阕集中抒发抗金名将岳飞要为国家建立功业的急切心情，连用“怒发冲冠”“壮怀激烈”的夸张词语，极写他的悲愤之情。下阕首先表明对金朝进扰者的深仇大恨；再写统一祖国的殷切愿望；最后，表达忠于朝廷的赤诚之心。至此，不顾自己性命安危、不计个

人功名，国耻未雪无以家为的英雄岳飞的形象已经跃然纸上。一寸山河一寸血，他的这种还我河山的精神，永不过时！从此以后，《满江红》成为爱国第一词牌。

家国情怀不仅是宋词的主旋律，更是中国人最重要、最永恒的命题。它从来不是抽象的，它扎根于词人“何处望神州，满眼风光北固楼”的人生际遇中；它也不是遥远的，它藏在“老夫聊发少年狂，左牵黄，右擎苍”的激昂壮志里。我们热爱我们的家国，因为家国就是我们的生命，而我们的生命也因家国更精彩。

美感体验

江城子·密州出猎

[宋] 苏轼

老夫聊发少年狂，
左牵黄，右擎苍，
锦帽貂裘，千骑卷平冈。
为报倾城随太守，
亲射虎，看孙郎。
酒酣胸胆尚开张，
鬓微霜，又何妨！

持节云中，何日遣冯唐？

会挽雕弓如满月，西北望，射天狼。

这首词通篇纵情放笔，气概豪迈，一个“狂”字贯穿全篇。随之接下去的四句写出猎的雄壮场面，表现了猎者威武豪迈的气概：词人左手牵黄犬，右臂驾苍鹰，好一副出猎的雄姿！随从武士个个也是“锦帽貂裘”，打猎装束。千骑奔驰，腾空越野，好一幅壮观的出猎场面！为报全城士民盛意，词人也要像当年孙权射虎一样，一显身手。作者以少年英主孙权自比，更是显出东坡“狂”劲和豪兴来。

以上主要写“出猎”这一特殊场合下表现出来的词人举止神态之“狂”，下片由实而虚，进一步写词人“少年狂”的胸怀，抒发由打猎激发起来的壮志豪情。“酒酣胸胆尚开张”，东坡为人本来就豪放不羁，再加上“酒酣”，就更加豪情洋溢了。

词人酒酣之后，胸胆更豪，兴致益浓，总结了上片对外观景象的描述。接下来，作者倾诉了自己的雄心壮志：年事虽高，鬓发虽白，却仍希望朝廷能像汉文帝派冯唐持节赦免魏尚一样，对自己委以重任，赴边疆抗敌。那时，他将挽弓如满月，狠狠抗击西夏和辽的侵扰。

此作是千古传诵的东坡豪放词代表作之一。词中写出猎之行，抒兴国安邦之志，拓展

了词境，提高了词品，扩大了词的题材范围，为词的创作开创了崭新的道路。作品融叙事、言志、用典为一体，调动各种艺术手段形成豪放风格，多角度、多层次地从行动和心理上表现了作者宝刀未老、志在千里的英风与豪气。

课堂讨论

1. 开头提到“老夫聊发少年狂”，这句话如何反映苏轼的心境和态度？它表达了词人怎样的情感和人生观？
2. “雕弓如满月”和“天狼”这两个意象如何反映词人的抱负和目标？它们在词中的作用是什么？

自我检测

一、填空题

1. _____以其“能言诗之所不能言”的内在美，“长短不一”的形式美开拓了中国古典文学的又一高峰。
2. _____是南宋著名爱国诗人，他的“位卑未敢忘忧国”“家祭无忘告乃翁”的爱国诗句，激励着一代代热血青年。

二、简答题

1. 宋词中如何表现词人的家国情怀？请分析几首具有代表性的宋词，探讨其中的家国情怀是如何通过语言、意象和情感表达出来的。
2. 将宋词中的家国情怀与其他文化中的类似主题进行比较，探讨不同文化如何表达对国家和民族的情感，以及其表现形式的异同。

美的实践

主题

经典再现——吟唱心中的诗歌

实践名称	诗词吟咏
实践目标	《经典咏流传》是一档以经典诗词为主题的音乐节目，通过现代化的演绎方式，让古典诗词焕发新的生命力，通过节目了解经典诗词的历史背景、作者背景及其文化意义，感受传统诗词在现代音乐演绎下的创新与变化，增强对中国传统文化和诗词艺术的认识和理解
实践内容	观看《经典咏流传》的节目，关注不同的诗词内容及其现代演绎方式。对节目中选用的经典诗词进行深入分析，了解其主题、意象及表达技巧。研究节目中诗词演绎的音乐风格、演唱方式及其创新点。撰写观后感，结合观看体验，对诗词的现代演绎进行评价和反思
实践步骤	<ol style="list-style-type: none">(1) 打开浏览器，输入中央广播电视总台《经典咏流传》栏目网址。确认网址无误后，点击进入网站首页(2) 观看过程中记录节目里涉及的经典诗词、演绎方式及演唱者的表现(3) 对节目中出现的诗词进行逐一分析，包括内容、风格、历史背景等(4) 分析现代演绎对传统诗词的影响，包括音乐风格、演唱技巧及视觉呈现等(5) 按照班级安排的时间和形式（如线上会议、面对面交流等），准备分享所观看的节目(6) 分享结束后，回顾整个实践过程，思考自己在鉴赏和分享中的收获和不足
注意事项	<ol style="list-style-type: none">(1) 注意节目中的细节，如音乐编排、舞台效果等，分析它们对诗词的表现有重要影响(2) 对节目中提到的经典诗词、作者背景进行适当查阅，以便更好地理解节目内容(3) 在撰写观后感时，保持客观和建设性的批评，尊重艺术创作的多样性
实践评价	<ol style="list-style-type: none">(1) 对于所选经典诗词能够正确理解，特别是诗词的背景、创作动机和文学价值，以确保分享时有足够的内容可谈(2) 分享内容逻辑清晰，能够吸引同学们的注意力并帮助同学了解传统文化在现代社会中的地位 and 影响(3) 在交流互动环节，应能够积极参与讨论，发表自己的看法和见解，并与同学进行有效的交流和沟通
实践心得	

仅用于教材申报使用

模块四

倾听旋律之声： 音乐艺术

模块导言

音乐是以各种乐音为表现对象，通过人们的听觉反应引起审美活动的一种艺术形式。由于人的听觉范围相对于视觉和嗅觉要大得多，并且极易被唤起，因而音乐是人们普遍喜爱的一种艺术样式。音乐艺术具有跨越文化和语言障碍的力量，能够触动人们的心灵，激发想象力，并促进情感交流。

学习目标

• 知识目标

1. 了解音乐之美。
2. 了解感知和欣赏音乐之美的方法。

• 能力目标

1. 能够初步感知和欣赏音乐之美。
2. 能够尝试和创造音乐之美。

• 素质目标

1. 培养对音乐艺术的热爱。
2. 培养正确的审美观。
3. 提升对音乐艺术的文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等素养。

主题

沉醉音乐——感受音乐之美的方法

音乐从古至今有夏商时期音乐、西周和东周时期音乐、秦汉时期音乐、三国两晋南北朝时期音乐、隋唐时期音乐、宋元时期音乐、明清时期音乐、近代音乐、现代音乐和当代音乐。而西方音乐按照历史时期发展的先后，有古希腊罗马时期音乐、文艺复兴时期音乐、巴洛克时期音乐、古典主义时期音乐、浪漫主义时期音乐和二十世纪音乐等。中、西方不同时期的音乐具有不同的特点，它的发展符合该时期人们的审美需求和情感需求。《乐记》记载：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。感于物而动，故形于声。”音乐的声音变化与人内心的情感密切相关。

沉醉音乐
——感受音乐
之美的方法

一、领略音乐之美

音乐是美的。音乐之美，美在人人皆可欣赏，美在人人皆可体验。听《土耳其进行曲》，该曲的主题简洁而极其节奏化，全曲表现出一种童贞般的单纯。听《太行山上》，这首歌是为浴血奋战、抗击日本侵略者的抗日军民而创作的一首合唱曲。在这首歌曲中，洗星海将充满朝气的抒情性旋律同坚定有力的进行曲旋律有机地结合在一起，描绘了太行山里的游击健儿的战斗生活和勇敢顽强、乐观开朗的性格，使歌曲既充满战斗性、现实性，又具有革命浪漫主义的瑰丽色彩。

你感受到了吗？优美动听的旋律、充满生机的节奏、丰满浑厚的和声、绚丽多彩的音色，无不洋溢着生命的激情与活力，这就是音乐之美。

音乐催人奋进、音乐陶冶情操、音乐净化心灵，音乐还诠释着责任与使命。当你畅游在激昂的旋律中，聆听或演唱着振奋人心的歌曲时，你的心情是激情澎湃的；当轻柔、舒缓、优美的旋律回荡在你耳畔时，你如痴如醉，身体的疲惫和尘世间的烦恼顷刻间得到舒缓和淡忘；当你感受着音乐背后那一个个精彩、动人的故事时，你会感悟到你身上应有的那份责任、担当和使命。这就是音乐之美。

音乐还可以带来无尽的想象。音乐想象作为音乐素养的一部分，是

《土耳其进行曲》

《太行山上》

实现创造性成果重要途径之一。当然，音乐想象力并不是所有人与生俱来的，音乐素养的提升可以使人们拥有更为宽广的想象空间。人们可以在充分尊重个体差异的空间里去发挥想象，收获创造，这就是音乐之美。

二、感受音乐之美

如何感受音乐之美，需要在音乐“实践”的旅途中带上问题去“旅行”。

1. 学会聆听音乐作品，挖掘音乐美的元素

当你第一次聆听、观看或表演音乐作品时，你要问自己：“体验过程中看到了一幅怎样的画面？该音乐作品表达了什么样的情感？”

对音乐的欣赏和体验可以多次。当你再次聆听、观看或表演音乐作品时，你需要事先了解音乐作品的创作背景和创作内容，尝试能否感受到音乐作品的中心主题和音乐作品的曲式结构？你认为音乐作品的美体现在哪里？

你还可以聆听并对比分析同时期或不同时期，不同类型的作品与该作品之间的关联与异同。

2. 参与表演，创造音乐美的体验

音乐教育哲学家韦恩·鲍曼说：“表演是贯通音乐之中的生活，是一种独特的事件，是一种实验与创造的存在方式，具有妙不可言的意味。”进行音乐实践，需要以音乐表演为中心，进行音乐体验与创造。这样的音乐实践往往是从模仿到创造，先是学习演唱、演奏、作曲、参与音乐实践中的各项分工与协作；在了解作品作者表达意图后，可以融入表演者对音乐作品的个人理解，进行二度创作。

3. 敢于拓展，实现音乐美的升华

人们需要进行音乐实践的总结和思维拓展，结合音乐作品探寻音乐与生活、文化、生命之间的关系。这个音乐作品让你印象最深的是什么？你是否在音乐实践中感受到了快乐和满足？现在的你最想对自己或他人说些什么？

音乐无时无刻不在传递着美，让我们一起走入音乐殿堂，体味创作情感，寻找音乐共鸣，收获音乐之美吧！

三、音乐的美育功能

音乐，作为一种源远流长的艺术形式，拥有着无穷的魅力。它不仅是一种娱乐方式，更是一种美育手段，对于人的全面发展有着不可或缺的作用。

1. 音乐能表达人的情感

它能够细腻地描绘出人类的各种情感，如喜怒哀乐、悲欢离合等。通过音乐，人们得以表达内心的情感世界，宣泄情绪，寻找共鸣。这种情感表达不仅有助于人们更好地理解自己，还能够增进他人对自己内心世界的了解，增强彼此间的情感交流。

2. 音乐能培养人的审美意识

音乐作品通过旋律、节奏、和声等元素的巧妙组合，创造出独特的审美体验。通过欣赏不同类型的音乐作品，人们能够逐渐培养出对美的敏感度和鉴赏力，提升自身的审美标准和品质。这不仅有助于提升个人的美学素养，还能够丰富人们的精神世界，提高生活的品质。

3. 音乐能激发人的创造潜能

无论是演奏乐器还是创作音乐作品，音乐活动都需要个体充分发挥创造力和想象力。通过音乐表达，人们能够展现出自己独特的观点和想法，实现自我表达和创造力的提升。这种创造力不仅有助于个体在艺术领域的发展，还能够拓展到其他领域，推动个人的全面发展。

4. 音乐能提升人的认知能力

研究表明，音乐学习能够促进大脑的发展和认知能力的提升。通过学习和演奏音乐，人们的注意力和集中力能够得到锻炼，记忆力和分析能力也会得到提高。这种认知能力的提升有助于个体在学习、工作和其他领域的表现。

5. 音乐能促进人际交往和团队合作

音乐表演往往需要多人协作完成，如合唱团、交响乐团等。通过参与音乐团体活动，人们不仅能够提升自己的音乐技巧，还能够培养团队合作和协作能力。这种团队合作能力的培养对于个人的职业发展和社会融入都具有重要意义。

6. 音乐能传递文化传承和认同

不同地区和民族都有着自己独特的音乐传统和风格。通过传承和欣赏这些音乐作品，人们能够了解和传承本民族和其他地区优秀的文化传统，增强文化认同和跨文化交流能力。这对于维护文化多样性和推动文化交流具有积极的意义。

因此，我们要充分重视音乐在教育和社会发展中的作用，发挥其在个人和集体层面的潜力，为人类文明的进步注入更多的活力和创意。

四、音乐的鉴赏方法

欣赏音乐作品是现代文明社会必不可少的精神活动之一。音乐以其特有的魅力，带给人们无穷的美的享受，但是，对于不懂音乐的耳朵，再好的音乐也没有意义。要想具备欣赏音乐的才能，必须加强音乐知识的学习，提高音乐艺术修养。

1. 熟悉音乐基本知识

首先，要熟悉音乐语言。音乐主要是通过有组织的乐音而形成的听觉艺术形象。音乐作为一种独特的艺术形式，有着一套自己独特的艺术表达语言，如旋律、节奏、拍子、速度、力度、音区、音色、和声、调式、调性等。所以，欣赏音乐作品首先必须熟悉丰富多彩的音乐语言，进而借助这些音乐语言领会作品中的情感，理解作品中的音乐形象。

2. 了解作者和作品的时代背景

一件音乐作品，总是表现了作者对现实生活的感受、体验和思考，也寄寓了作者的思想与情怀。要深刻领会音乐作品，就必须了解作者生活的时代和作者的生平及作者的创作风格。聂耳的《义勇军进行曲》是在中华民族遭遇日寇侵略，全国上下救亡图存的历史背景下创作的。它展示的是中国人民为了拯救祖国，视死如归奔赴抗日前线的决心与信心。正因如此，它才能很快风靡全国，并最终成为我们的国歌。

3. 抓住作品的民族特征

一切音乐都根植于民族、民间音乐的沃土，正如俄国作曲家格林卡所说：“创造音乐的是人民，作曲家只是把它编成曲子而已。”一切音乐作品都根植于民族、民间音乐。因此，优秀的音乐作品都具有各自的民族特征。我国的小提琴协奏曲《梁祝》，就是一部以中华民族音乐的鲜明风格和特点，得到国际公认的优秀作品。这首绚丽多彩、抒情动人并有浓郁生活气息的协奏曲，在民族化方面做了大胆的尝试创新。它以浙江的越剧唱腔为素材，综合采纳了交响曲和中国戏曲的音乐表现手法，巧妙地吸收了中国民族器乐的演奏技巧，丰富了协奏曲的表现力。

《梁祝》

4. 把握作者的创作风格

作曲家由于生活的环境、时代、经历、文化修养、趣味不同，在作品中表现出各自不同的创作风格。如奥地利作曲家约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》《维也纳森林的故事》等轻音乐作品，其美妙的旋律令人心旷神怡、欣然欲舞。约翰·施特劳斯把奥地利乡村民间音乐与热情的城市音乐结合起来，使他的圆舞曲既轻松愉快又热烈奔放，具有独特的

《蓝色多瑙河》

魅力。此外，在音乐欣赏中，还应了解音乐作品的主题、曲式等表现手法。对一些情节性的大型音乐作品的欣赏，还应很好地了解相应的典故、传说等内容，以便更好地认识乐曲中表现出的戏剧性和矛盾冲突，把握作品深刻的思想内容。

5. 培养欣赏能力

一般来说，欣赏一件音乐作品，大致会经历音响感知、情感体验、想象联想和理解认识四个阶段的心理认知过程。例如，听到一首歌曲时，首先是觉得旋律动听，然后逐渐理解作品中蕴含的情感，最后才会领悟作品的意境。因此，大家一方面要多参加艺术实践活动，培养自己对音乐艺术的广泛兴趣；另一方面要多阅读多涉猎各种门类的艺术经典，提高自己的艺术修养和审美能力。

美育 美感体验

《黄河颂》是大型声乐套曲《黄河大合唱》的第二乐章，由光未然作词，冼星海作曲，是一首男高音或男中音独唱歌曲。这首歌曲描绘的是以黄河为主题的音乐画面，展现出黄河奔腾不息、一泻千里的雄伟景象。歌词写得明快雄健，节奏鲜明，音节洪亮；以短句为主，兼以长句；长短结合，自由奔放并且错落整齐，造就了旋律句法的多样和结构的出新；在韵脚上隔二三句押韵，形成了自然和谐的韵律。

《黄河颂》

这首歌曲音乐壮阔、热情、深切；旋律激昂，气势磅礴，充满了冲击力和震撼力，展示了黄河桀骜不驯的血性和中华民族的英雄气概；以民间音调作为音乐素材，在中国的五声性音调基础之上与西洋大小调式音调自然结合，显示出鲜明的时代气息和浓厚的民族特色。《黄河颂》这首歌曲气魄宏伟，难度比较大，演唱时要注意内在，热情奔放，声音运用上要牢记沉着稳健的气息、舒展的声音、饱满的音律、自信而平稳的节奏，叙述般地讲述中华文明的壮丽史诗。

课堂讨论

1. 《黄河颂》中使用了哪些旋律与和声技巧来增强音乐的表达力？
2. 通过分析音乐的动态、音色和演奏风格，讨论《黄河颂》如何有效地传达出雄伟和激昂的情感。音乐中的哪些部分最能打动你？

一、填空题

1. _____具有强烈的情感表达能力，它能够细腻地描绘出人类的各种情感，如喜怒哀乐、悲欢离合等。
2. 一切音乐都根植于民族、民间音乐的沃土，正如俄国作曲家_____所说：“创造音乐的是人民，作曲家只是把它编成曲子而已。”

二、简答题

1. 音乐如何表达情感？请分析一首你喜欢的音乐作品，讨论其如何通过旋律、和声、节奏等元素传达情感。
2. 不同音乐风格如何影响个人的审美体验？请讨论不同音乐风格（如古典音乐、爵士音乐、流行音乐）如何塑造你的个人音乐偏好。

仅用于教材申报使用

主题一

倾听传承——民族音乐之魂

中华民族自古以来就生活在这片广袤的大地上，中国民族音乐则是我国历史文化中一条绵延不绝、壮阔而动人的长河，让我们一起走向历史的回音壁，倾听中国民族音乐如此美丽动听的回响。

倾听传承
——民族音乐
之魂（中国民
歌篇）

一、民族音乐的内涵

音乐是一种独特的艺术表现形式，它借助乐音和噪音的交织，形成了一种超越语词功能的系统化行为方式。它不仅仅是一种纯粹的声音表达，更是人们为了传达内心深处的思想感情而创造或选择的产物。无论世界如何变迁，在历史的长河中，各个国家和民族，不论人口多少，都有其独具特色的音乐文化。在我国丰富的多元文化中，汉族的音乐文化占据了重要的地位，而其他55个少数民族的音乐文化也在各地广泛流传。这些丰富多彩的音乐文化共同构成了中华民族音乐文化的瑰宝。

二、中国民歌音乐类型

中国民歌是劳动人民集体的口头诗歌创作。民歌，即民间歌谣，属于民间文学中的一种形式，能够歌唱或吟诵，多为韵文。中国民歌是我国民族民间音乐体裁的一种，是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱，而产生和发展起来的歌曲艺术。如《候人歌》。

候人兮猗！

——《候人歌》

《候人歌》是中国有史可查的第一首中国恋歌，为《吕氏春秋·音初篇》记载的一篇歌辞，被后人称之为《候人歌》。歌辞只有一句：“候人兮猗！”但它却是一首完整的诗歌。最原始的歌唱中的歌词常常是同一呼声或同一言辞的重复。通过反复延扩内容，加强表现力是原始诗歌的一个重要特点。《风》出自各地的民歌，是《诗经》中的精华部分，有对爱情、

劳动等美好事物的吟唱，也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒，常用复沓的手法来反复咏叹，一首诗中的各章往往只有几个字不同，如此表现了民歌的特色。

民歌有劳动号子、山歌、小调等不同类型。

1. 劳动号子

劳动号子是产生并应用于劳动的民间歌曲，具有协调与指挥劳动的实际功能。用在劳动过程中，尤其是集体协作性较强的劳动，为了统一步伐，调节呼吸，释放身体负重的压力，劳动者常常发出吆喝或呼号。这些吆喝、呼号声逐渐被劳动人民发展为歌曲的形式。号子的主要特征是旋律简练、节奏强烈、一唱众和、富于韵诵性。这主要是为了统一劳动节奏、消除劳动疲劳。其主要歌种有搬运号子、放排号子、船工号子、打夯号子、捕鱼号子等类型。号子的歌词往往即兴创作、见景生情、有感而发，充满了联想与延展；音乐风格展现出坚毅朴素、粗犷豪放、律动强烈，节奏清晰、句式简短以及固定的周期性节奏反复出现等特点。最典型最基本的歌唱形式是一位领唱引领众人齐声应和，形成了号子特有的共鸣与力量。

2. 山歌

山歌是汉族民歌的基本体裁之一，因主要传播于山区、高原而得名，其称谓最早见于中唐诗人李益（748—827年，有争议）的“无奈孤舟夕，山歌闻竹枝”。人们习惯上把在赶脚、放牧、砍柴、除草等个体劳动中传唱、但不受特定劳动节奏支配，旋律自由、奔放、悠长，在劳动中即兴抒发思想感情所编唱的民歌称为山歌。

除华北、东北平原外，山歌遍传中国各地。较有代表的种类如陕北“信天游”，晋两北“山曲”，内蒙古西部“爬山调”，甘肃青海“花儿”，川南“神歌”，闽、赣、粤的“客家山歌”，云南的“弥渡山歌”等。北方山歌多为上、下句结构，南方多为四、五句结构。各地的山歌在方言韵律和衬词衬句的浸润下，展现出独特的地方风情。它们虽多以劳动生活为题材，但由于山野劳动（如放牧、割草、拾柴、运货、锄地等）往往是个体劳动而无需团体协作，不受劳动节奏和动作的严格限制，故而节奏自由，具有很强的抒情性，与那些强调整奏性和动作性的劳动号子形成了鲜明对比。如陕北山歌《羊肚子手巾三道道蓝》。

此歌名是信天游（陕北为代表的西北民歌）的起兴句，跟在后面的歌词可以有无穷的变化。字面意思是，肚子，就是胃，手巾在陕北话里，是手帕或毛巾的意思，羊肚子手巾，专指针织的像羊肚肌理的那种毛巾，男性包头用的，三道道蓝，上面有三条蓝色的装饰线。

《信天游》

《羊肚子手巾
三道道蓝》

3. 小调

小调一般指流行于城镇集市的民间歌舞小曲，是人们在劳动之余，日常生活当中以及

婚丧节庆用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌。经过历代的流传，小调在艺术上经过较多的加工，具有结构均衡、节奏规整、曲调细腻、婉柔等特点。如河北民歌小调《小白菜》。

《小白菜》是一首流传在我国河北等地的民歌小调，它以非常优美的音乐素材，塑造了一个天真的农村贫苦幼女的形象。《小白菜》深刻地表现了一个失去亲娘而受人虐待、孤苦无依的女孩悲伤痛苦的心情，也是对旧社会不合理的家庭关系的控诉。

《小白菜》

倾听传承之魂
——民族音乐
之魂（中国民
族器乐篇）

三、中国民族器乐的分类

1. 古代的“八音”分类法（按制作材料进行分类）

我国在周代就已有按照乐器的不同制作材料进行分类的方法，这种分类法将乐器分成金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类，叫作“八音”。“八音”分类法从周末至清初，一直在我国沿用。

（1）金类。钟、铎、铃、铎、镛，主要是钟，盛行于青铜时代。钟在古代不仅是乐器，还是象征地位和权力的礼器。

（2）石类。各种磬，质料主要是石灰石，其次是青石和玉石。

（3）土类。陶制乐器，包括埙、缶、陶笛、陶鼓等。

（4）革类。各种鼓，以悬鼓和建鼓为主。

（5）丝类。各种弦乐器，包括琴、瑟、筑、琵琶、胡琴、笙箫等。

（6）木类。各种木鼓、敔、祝。敔是古代打击乐器，呈伏虎状，虎背上有锯齿形薄木板，用一端劈成数根茎的竹筒，逆刮其锯齿发音，作乐曲的终结，用于历代宫廷雅乐。祝是古代打击乐器，形如方形木箱，上宽下窄，用椎（木棒）撞其内壁发声，表示乐曲即将起始，用于历代宫廷雅乐。

（7）匏类。主要是笙、竽。

（8）竹类。包括竹制吹奏乐器，如笛、箫、篪、排箫（图4-1）、管子等。

在古代中国社会，不同阶层的人在欣赏乐器时是有严格区分的。《周礼》明确规定：天子之乐，必须用四面悬挂钟磬类乐器的组合形式演奏，诸侯则必须用三面，大夫用两面，士只能用一面。与之相对应，参与演出的诗、歌、舞三位一体的表演者人数也因阶层不同而有所异。

图4-1 清代描金云龙纹篪竹管排箫

2. 现代常用乐器分类法

现代社会最常用的乐器分类法是按乐器的演奏性能来分类。

(1) 吹奏乐器。吹奏乐器是指利用空气在管体内流动而发音的乐器。我国吹奏乐器的发音体大多为竹制或木制的。按照乐器起振方法的不同,吹奏乐器又可分为三类。

第一类:以气流吹入吹口激起管柱振动的吹奏乐器,包括箫、笛(指曲笛和梆笛)、口笛等。

第二类:气流通过哨片吹入使管柱振动的吹奏乐器,包括唢呐、海笛、管子双管和喉管等。

第三类:气流通过簧片吹入引起管柱振动的吹奏乐器,包括笙、抱笙、排笙巴乌等。

因为发音原理不同,所以乐器的种类和音色极为丰富多样,个性很强。此外,因为各种乐器的演奏技巧不同,以及地区、民族、时代和演奏者的不同,使民族器乐中的吹奏乐器在长期发展过程中形成了极为丰富的演奏技巧,演奏风格与流派别具一格。其中,唢呐(图4-2)是我国具有代表性的民族管乐器。汉代普遍兴盛起管吹乐和鼓吹乐,唢呐是世界双簧管乐器家族中的一员,随着丝绸之路的开辟,从东欧、西亚一带传入我国,经过几千年的发展,唢呐拥有了其独特的气质与音色。《百鸟朝凤》是唢呐音色气质的典型代表。

(2) 拉弦乐器。拉弦乐器泛指用弓摩擦琴弦使之发声的乐器。常见的中国民族拉弦乐器指胡琴类乐器,包括二胡、板胡、高胡、马头琴、京胡、中胡、革胡等。宋元明清时期,随着戏曲、曲艺的发展,民间乐器随着“勾栏”“瓦舍”的兴起而发展了自己的伴奏乐器。其中最主要的乐器是源自蒙古、西域的马尾胡琴(又称二弦琴),经嵇琴、轧筝融合,创制出新颖的胡琴。这一乐器充分标志中国弓弦乐器走向成熟。到了近代,胡琴更名为二胡。其中,二胡(图4-3)代表作品有《二泉映月》《良宵》《赛马》《梁祝》等曲目。

拉弦乐器发音优美动听,具有丰富的表现力、较高的演奏技巧和艺术水平。拉弦乐器可广泛应用于独奏、重奏、合奏与伴奏。

拉弦乐器大多为两弦,少数用四弦(如四胡、革胡等)。大多数拉弦乐器的琴筒蒙蛇皮、蟒皮或羊皮等动

《百鸟朝凤》

《赛马》

图4-2 唢呐

图4-3 二胡

物皮革，少数蒙木板（如椰胡、板胡等）。部分拉弦乐器的琴筒呈扁形或扁圆形，如马头琴、坠胡、板胡等，其音色或优雅柔和，或清澈明亮，或刚劲欢快，极富歌唱性。

（3）弹拨乐器。弹拨乐器泛指用手指或拨子拨弦，或是用琴竹击弦而发音的“弹弦”“击弦”乐器。弹拨乐器历史悠久，因而品种多样，各具丰富表现力，音色明亮而清脆。

我国的弹拨乐器有横式与竖式两类：横式弹拨乐器包括古筝、古琴、扬琴（扬琴的发音类似弹拨乐器的发音，但从演奏方法上来看，它还是属于打击乐器，这里将其归到弹拨乐器中）和独弦琴等；竖式弹拨乐器包括琵琶（图4-4）、阮、月琴、三弦、柳琴、冬不拉等。其中，琵琶代表作品有《十面埋伏》《春江花月夜》等曲目，南北朝时，通过丝绸之路与西域进行文化交流，曲项琵琶由波斯传入中国。从北齐到唐代，是琵琶发展史的第一个高峰，在隋唐九、十部乐中，曲项琵琶成为主要乐器，对盛唐歌舞艺术的发展起了重要作用。

（4）打击乐器。打击乐器是指因敲击而发音的乐器。中国民族打击乐器品种繁多，有着丰富的技巧，极具民族风格。打击乐器不但属于节奏性乐器，能营造丰富多彩的音色变化，而且每组打击乐群皆能独立演奏，可衬托音乐内容、戏剧情节，增强音乐的表现力。我国的西洋管弦乐队也经常使用民族打击乐器。

按照打击乐器发音的不同，可将我国民族打击乐器分为以下三类：

一为金属类，包括大锣、小锣、云锣、大小钹、碰铃等；

二为竹木类，包括板、梆子、木鱼等；

三为皮革类，包括大小鼓、板鼓、排鼓、象脚鼓等。

民族打击乐器还可分为无固定音高和有固定音高两种：无固定音高的打击乐器包括大（小）鼓、大（小）锣、大（小）钹，板、梆、铃等；有固定音高的打击乐器包括定音缸鼓、排鼓、云锣等。

《十面埋伏》

图4-4 琵琶

审美体验

《二泉映月》是民间音乐家华彦钧（阿炳）的一首著名二胡曲。“二泉”是无锡惠泉山下的名泉，曾是华彦钧经常卖艺的地方。乐曲以景托情，深刻抒发阿炳在饱尝人间辛酸痛楚后，对社会黑暗的愤懑之情以及对新生活的热爱和憧憬。

《二泉映月》

乐曲开始是一个引子，音调为级进式的下行，犹如一声长叹。接下来是有三个乐句组成的呈示乐段，第一个乐句在二胡的低音区进行，旋律低沉、压抑，似阿炳忧郁心情的倾诉；第二乐句（第5小节）则以较强的力度、上扬的旋法和多变的节奏来表现，在后面的五次变奏中，这一旋律音调几乎保持不变，始终是阿炳愤懑和倔强性格的显露；第三句继续在高音区进行的曲调更为铿锵有力，富于变化因素，是后面主题变奏展开的主要素材，进一步表达了阿炳对旧社会的强烈控诉。随着音乐的陈述和发展，主题在不同音区、不同音色上加强变化，逐层引申、扩充、展开，并不断充实新的素材，产生调式色彩的游移变换，使得乐曲连绵委婉、跌宕起伏，倾诉了阿炳一生的辛酸和不平，产生了强烈的艺术感染力。

课堂讨论

1. 《二泉映月》如何体现了民歌的表达方式和情感？
2. 《二泉映月》不仅在音乐上具有美感，也在文化上有重要意义。请讨论这首曲子在中国音乐文化中的地位 and 影响，以及它如何反映了当时的社会和文化背景。

自我检测

一、填空题

1. _____是我国民族民间音乐体裁的一种，是人民群众在生活实践中经过广泛的口头传唱，而产生和发展起来的歌曲艺术。
2. 我国在周代就已有按照乐器的不同制作材料进行分类的方法，这种分类法将乐器分成金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类，叫作_____。

二、简答题

1. 中国民歌在不同地域中展现了怎样的特色？请选择几个具有代表性的民歌例子，分析它们如何反映各自地区的风土人情和文化特点。
2. 中国民族器乐的演奏技法有哪些独特之处？请以一种或几种民族乐器为例，描述其演奏技法及其在音乐表现中的作用。

主题二

诗词交响——古典与现代之音

音乐与诗词有着很深的渊源，她们像一对孪生的姐妹，从诞生之日起就紧密地结合在一起，以它的声情韵律感染着千千万万的人们，影响着人们的精神世界。

一、诗经

中国春秋时期的《诗经》是中国古代诗歌的开端，是最早的一部诗歌总集。它经历了谣—歌—诗三个发展阶段（图4-5），也就是说，诗歌源自民间流行小调（谣），后经凝练语言、设计平仄，谣发展成歌，那么，此诗就是歌，此歌就是诗。

图4-5 《诗经》的发展阶段

二、古诗词歌曲

古诗词艺术歌曲、古诗词现代流行歌曲等创作是从古典诗词中汲取大量营养，实现着音乐与诗词的深度交融。“五四”新文化运动时期，出现了不少以古诗词为创作对象的艺术歌曲。如20世纪30年代的青主根据宋代李之仪的词《卜算子·我住长江头》所创作的艺术歌曲《我住长江头》。全曲以长江水为贯穿始终的抒情线索，借水抒情，借水寓情，表达了对恋人的坚贞信念和重重的幽思。

这一时期的古诗词艺术歌曲还有青主的《大江东去》、黄自的《花非花》、陈田鹤的《江城子》、刘雪庵的《红豆词》等，这些古典诗词艺术歌曲以我国古典诗词为创作题材，是西方艺术歌曲的形式与我国古诗词作品内容相结合的产物。

作曲家谷建芬将来自孟浩然的唐诗《春晓》改编成了一首非常好听的儿童歌曲。儿童歌曲《春晓》被收录于《新学堂乐歌》中，将优秀的古诗歌谱成音符，孩子在唱歌中既学到了知识，又培养了乐感。旋律以

《我住长江头》

《春晓》

级进和小跳为主。节奏轻快平稳，表现出春天的美妙声音，表达对春天的喜爱之情。

此类歌曲还有《越人歌》《但愿人长久》《月满西楼》等。

这些古诗词再创作后的流行歌曲有许多被用于当代各种影视作品，或在网络上被众多歌手翻唱而被大家熟知和喜爱。它们既突出了古诗词含蓄、温婉的特征，又具有时尚元素，迎合了现代人的心态，深受中、青年一代的喜爱。

《但愿人长久》

三、古诗词歌曲的意义

一方面，“用音乐表达情感”是音乐创作的核心，而中国古诗词也正是祖先情感表达的载体。例如，诗词中李白的浪漫、杜甫的忧国忧民、李清照的婉约、柳永的风流倜傥、辛弃疾的豪放都与音乐创作中情感的需求和表达相得益彰。另一方面，歌曲中的韵律与诗歌中的声律完美结合，兼具着文学的意境美与音乐的旋律美。在诗与乐的交融中，可以提高人们对音乐的理解力和想象力，培养人们表达美和感受美的能力，从而丰富自身的文化内涵。

将音乐与诗词结合起来创作，让二者深度交融，这既能增添音乐作品的内涵美，也是一种注重文化交融的创新与创作之美。

古诗词歌曲带领着我们领略了独特的音乐风采，这种如诗如画的音乐形式是在用“诗”浇灌我们的气质，用“乐”充实我们的情感，正所谓“腹有诗书气自华”，作为青年一代，大家需要学习和传承中国传统的经典诗词，让中华传统文化在生活世界经久不衰，永葆生机与活力！

审美体验

黎英海创作了声乐套曲《唐诗三首》，其中《枫桥夜泊》以独特的艺术视角、新颖的曲式安排，荣获“80年代中国艺术歌曲创作大赛”金奖。黎英海的作品大多取材于中国民族音乐，依托于中国古典文化，又融合了西方现代作曲技法，所表达的民族精神和矢志不渝振兴“中国民族乐派”的精神令后辈敬仰。

《枫桥夜泊》极具中国传统音乐特色，采用的是五声音阶调式以及单二部曲式，作品将现代的音乐创作手法与传统的离调相结合，使作品的旋律与诗作者创作时的情绪高度吻合。

《枫桥夜泊》

课堂讨论

1. 黎英海在《枫桥夜泊》中如何融合传统音乐元素与现代音乐技巧？请讨论这种结合对音乐表现的影响。
2. 《枫桥夜泊》传达了哪些情感？请讨论在音乐中，如何通过旋律的起伏和节奏的变化来表达诗中的孤独、幽静和思念之情。

自我检测

一、填空题

1. 中国春秋时期的《诗经》是中国古代诗歌的开端，是最早的一部诗歌总集。它经历了三个发展阶段。
2. 古诗词艺术歌曲、古诗词现代流行歌曲等创作是从_____中汲取大量营养，实现着音乐与诗词的深度交融。

二、简答题

1. 古典诗词与现代音乐结合时，如何处理两者之间的时代差异？
2. 请讨论如何从诗词中提取音乐灵感，并将其融入现代音乐的创作中。

主题三

红色记忆——音乐中的革命精神

风雨百年，波澜壮阔；回首百年，慨当以慷。中国共产党已过百年华诞，一首首红色经典音乐伴随着中国共产党的发展，成为记录时代的符号，他们的旋律里天然地留存着历史的印记。不论是聆听欣赏，还是放声歌唱，都是对历史的重温。

什么是红色经典音乐？红色经典音乐是在中国共产党领导下，各个历史时期所形成的优秀音乐，是近代以来中国社会发展与进步的重要组成部分。红色经典音乐的产生和发展也同样遵循着艺术和历史的规律，它的出现是与特定的社会历史文化背景和社会变革有着必然的联系。那么，红色经典音乐在各个时期有着怎样的景象呢？

一、新民主主义建设时期（1919—1949年）

新民主主义建设时期，红色经典音乐吹响了奋勇向前的号角，迸发出人们的革命激情，成为一种犀利的战斗力。有瞿秋白以笔名“秋渠”创作并发表的我国最早的工农革命歌曲《赤潮曲》；有工人运动中追求“世界大同，劳工神圣”的《罢工歌》《工农兵得胜利歌》；有农民运动中鼓舞农民革命士气的《农工歌》《穷人翻身打阳伞》；有反映军民战斗生活的《十送红军》《毛委员和我们在一起》；有感恩党情的《共产党恩情永不忘》；还有抗日战争时期号召、激励中华民族抗日救亡的时代最强音《义勇军进行曲》等。

《十送红军》

二、社会主义建设时期（1949—1978年）

随着历史的车轮滚滚向前，“三座大山”这一沉重枷锁终于被英勇的中国人民所推翻，标志着一个崭新的人民政权犹如初升的太阳，在东方的地平线上熠熠生辉，充满了无限希望与活力。这个新生的政权不仅代表着民族的解放与独立，更预示着国家未来繁荣昌盛的美好图景。在这片新生的土地上，人们的心中涌动着对祖国的无比热爱与自豪，这份情感通过红歌这一独特的艺术形式得以淋漓尽致地展现。红歌唱响了整个时代，每一个音符都跳跃着热爱祖国、歌颂祖国的热烈情感，它们如同涓涓细流汇聚成江海，激荡着每一个中华儿女的心田。该时期红色经典音乐的代表作品《我的祖国》《歌唱祖国》《我们走在大路上》《我是一个兵》《祖国颂》，这些作品都是伴随着社会主义建设涌现出来的。

《我的祖国》

《歌唱祖国》

这些红色经典音乐作品，不仅伴随着社会主义建设的步伐而诞生，更成为那个时代不可或缺的精神食粮，激励着人们为祖国的繁荣富强而努力奋斗。它们以独特的艺术魅力，将人们心中对祖国的热爱与敬仰之情表达得淋漓尽致，成了永恒的经典。

三、社会主义建设新时期（即“改革开放时期”）（1978至今）

十一届三中全会的胜利召开，拉开了中国改革开放的序幕。红色经典歌曲开始百花盛开，呈现多题材、多色彩、多风格、多品种式发展，逐渐在艺术的道路上走向成熟和完美。其代表作品有《十五的月亮》《在希望的田野上》《长江之歌》《让世界充满爱》《爱我中华》等。

走入21世纪，不少经典红歌被改编和翻唱，如《再唱山歌给党听》《天路》等。与此同时，红色经典歌曲还得到了电视、网络等新媒体的传播，各地区的各单位举办各类红

歌活动也充分展示出经典红色歌曲的魅力，这种追忆和传承引起社会各界的强烈反响。

流传至今的红色音乐作品之所以经典，因为每一首歌曲都经过千万人传唱，经受了较长时间的洗礼，得到了艺术家们的不断创作，成为艺术长廊里永恒的丰碑。如此多的红色经典音乐背后都有着一个个真实的、催人泪下的动人故事，这些美的革命历史故事是一次次精神的洗礼，这就是——红色精神！

红色经典音乐歌唱的是祖国，歌唱的是人民，歌唱的是共产党领导的伟大事业。作为祖国未来接班人和建设者的我们，在学习和欣赏红色经典音乐时，要善于挖掘歌曲背后美的故事与红色精神，不忘初心，牢记历史，为实现中华民族伟大复兴贡献青春的力量。

美感体验

《没有共产党就没有新中国》里的红色故事

中国共产党领导人民在革命、建设、改革等不同时期形成了红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、雷锋精神等精神财富。而红色经典音乐，正是以艺术的方式对党史、国史进行记录，对红色精神进行传递和弘扬！

《没有共产党就没有新中国》

传承红色精神，聆听红色故事。在中国共产党建党100周年的《伟大征程》晚会上，万人齐唱《没有共产党就没有新中国》，很多人都流下了激动的泪水。这首耳熟能详的歌曲背后有着怎样一段鲜为人知的故事呢？

1943年，抗日战争由战略相持阶段进入局部反攻阶段，眼见曙光初现，蒋介石出版了《中国之命运》一书，声称“中国的命运完全寄托于国民党”。对此，中共中央出版了《评〈中国之命运〉》并发表社论《没有共产党，就没有中国》，旗帜鲜明地批驳了国民党的谬论。当时，晋察冀边区抗日救国联合会群众剧社的曹火星等人被派到房山堂上村，一边文艺宣传一边文艺创作。深秋的一个夜晚，中华民族在日寇侵略下生灵涂炭的画面在曹火星的脑海中不断翻滚，一系列血与火的洗礼，让他奋笔写下了《没有共产党就没有中国》这首歌。由于当时的“霸王鞭”在平西一代很流行，此歌曲便是用民歌的曲调添上新词创作而成的。这首歌在边区和抗日根据地很快便传唱开来，随后唱遍了大江南北。新中国成立后的一天，毛主席听到女儿李讷唱起这首歌后，提出了疑问，并亲笔修改了歌名和歌词，在原歌名的中国前加了一个‘新’字。从此，《没有共产党就没有新中国》这首经典红歌传唱至今，激励了数代人。

课堂讨论

1. 《没有共产党就没有新中国》这首歌曲所表达的红色故事和历史背景是什么？请讨论这些背景如何影响了歌曲的创作和演绎。
2. 《没有共产党就没有新中国》这首歌曲在红色文化和宣传中的作用是什么？讨论它如何通过音乐美的表现增强了其作为宣传工具的效果。

自我检测

一、填空题

1. _____是在中国共产党领导下，各个历史时期所形成的优秀音乐，是近代以来中国社会发展与进步的重要组成部分。
2. 十一届三中全会的胜利召开，拉开了_____的序幕，红色经典歌曲开始在艺术的道路上走向成熟和完美。

二、简答题

1. 新民主主义时期的红色经典音乐在今天的文化遗产中占据怎样的地位？请讨论这些音乐作品如何在现代社会中被传承和发扬。
2. 在改革开放时期，红色经典音乐在教育领域发挥了怎样的作用？请探讨这些音乐作品如何用于革命传统和价值观的教育。

美的实践

主题

音乐之旅——探索美妙的音乐

实践名称	品味中国音乐文化之美
实践目标	通过线上音乐赏析，提高学生的音乐欣赏能力，拓展其艺术视野，培养审美情趣
实践内容	登录任一音乐平台，选择自己最喜欢的音乐作品在班级分享，介绍时说一说所选的作品美在哪里
实践步骤	<ol style="list-style-type: none">(1) 打开浏览器任一音乐平台，选择喜欢的民歌等音乐作品进行赏析(2) 在赏析过程中，分析歌词的内容，探讨歌词的主题、故事情节以及所传达的情感，注意歌词使用的语言风格和修辞手法，选择你认为最具美感、最打动你的音乐作品(3) 确定分享的重点，例如音乐家的演唱技巧，包括发声方法、装饰音和情感表现等，组织语言，用简洁明了的方式介绍所选作品。准备一些与作品相关的图片或视频素材，以便在分享时展示(4) 按照班级安排的时间和形式（如线上会议、面对面交流等），准备分享所选的音乐作品。使用准备的分享内容，向同学们介绍所选作品，并说明其美在何处。可以与同学们互动交流，听取他们对作品的看法和感受(5) 分享结束后，回顾整个实践过程，思考自己在鉴赏和分享中的收获和不足
注意事项	<ol style="list-style-type: none">(1) 对于所选的作品，除了基本的听觉感受外，需了解歌曲的历史背景、起源以及创作背景，熟悉研究该歌曲在其文化中的地位，了解其在民间传承中的作用和意义(2) 分享内容应简洁明了，能够吸引同学们的注意力并引导他们深入理解作品(3) 在班级分享时，要尊重他人的观点和感受。鼓励同学们积极发言，分享自己的看法和感受，促进班级内的艺术交流和讨论
实践评价	<ol style="list-style-type: none">(1) 所选作品应具有代表性，能够体现音乐家的独特风格和技艺，并表现出个人独特的审美视角(2) 能够从多个角度进行分析，包括音乐理论、历史文化、社会影响等，确保对民歌的理解更加全面(3) 在交流互动环节，应能够积极参与讨论，发表自己的看法和见解，并与同学进行有效的交流和沟通
实践心得	

模块五

舞动优雅灵魂： 舞蹈艺术

模块导言

舞蹈是以人的身体为物质媒介，通过富有节奏性、韵律感和造型美的动作流程来创造形象和表达感情的一门艺术。由于舞蹈在一定的空间内，通过连续的人体动作过程、凝练的姿态表情和不断流动变化的队形画面，结合音乐、舞台美术等艺术手段来塑造舞蹈的艺术形象，因此，舞蹈是一种集合多种艺术手段的时空综合艺术表现形式。它和诗歌、音乐结合在一起，既能创造出完美的艺术形象，又具有广泛的群众基础，成为人类多姿多彩的文化艺术瑰宝。

学习目标

• 知识目标

1. 了解舞蹈身韵的基本概念。
2. 了解古典舞身韵的来源和发展。
3. 熟悉中国古典舞身韵的审美特色。

• 能力目标

1. 具备分析舞蹈动作与身韵的关系的基本能力。
2. 能够模仿和展示基本的舞蹈身韵动作。

• 素质目标

1. 提升对舞蹈身韵美学的欣赏能力，培养对舞蹈艺术形式的敏感度和鉴赏力。
2. 培养对不同文化背景下舞蹈身韵的理解和尊重，认识舞蹈作为文化遗产的角色。

主题

舞姿曼妙——舞蹈的身韵之美

舞蹈给人一种美的体验，无论是优美的动作还是飘逸的身法都能给人带来美的盛宴。舞蹈可以根据其时代特性被分为古典舞和现代舞。中国的古典舞是中华民族艺术结晶，是中国文化的组成部分，可以说是中国舞蹈的艺术典范。中国古典舞与古代舞蹈和戏曲舞蹈有着极大的差别，它不属于这两种，却包蕴着这两种舞蹈之美，含有传统舞蹈的神韵。中国古典舞是经过多年时代演变而成的一种具有时代特性的艺术语言。身韵是中国古典舞教学成果的一项重要表现，身韵的出现使得中国古典舞训练变得更加规范化、舞种化。

中国古典舞是从中华民族美学的角度出发，逐渐发展出来的一种舞蹈表现形式。无论在艺术形式上还是在民族文化上，都较好地解决了中国古典舞发展的主体问题。身韵是中国古典舞的灵魂和文化，更是中国古典舞发展的根基。身韵能够更好地帮助人们了解中国古典舞中的文化内涵。

一、中国古典舞身韵的来源和发展

身韵，是身法和韵律的总称，中国古典舞的身韵，将身法与韵律相融合，以形神结合为焦点，集中体现了中国古典舞的风貌和审美精髓，从更高的文化层面反映出中国古典舞的风格特质。

中国古典舞的身韵主要源于戏曲舞蹈和武术，在深厚的中国传统文化和思想的影响下，中国古典舞对戏曲舞蹈和武术的象形动作进行抽象化的取意创造，并结合舞蹈本身的特点和内容形式进行改编，逐渐形成了一系列具有明显舞蹈特质的形体运动。舞剧《咏春》（图5-1）便充分体现了舞蹈与武术的结合之美。

舞蹈的动作是舞蹈艺术中重要的语言表达形式，各种各样的形态动作是人们日常生活的情感积累。身韵美学和舞蹈的历史文化有着密切的联系，通过丰富的舞蹈动作，能够将人类社会生活和意识进行展现。舞蹈的艺术展现形式与其他艺术的展现形式不同，舞蹈是通过人的身体将动作展现出来。身韵美学将社会文化、思想文化和艺术文化相结合，是一种将艺术审美和艺术展现相结合的文化形式。

图5-1 舞剧《咏春》剧照

二、“身”是中国古典舞的形态体现

舞蹈艺术作为一种通过肢体动作展现文化思想的艺术形式，有着丰富的舞蹈动作，能够展示出多元化的艺术形态。中国古典舞讲究舞蹈动作的曲线美和动作美，舒展的舞蹈动作能够将古老的艺术文化进行传递。中国古典舞对形体的动作展现比较严格，需要在身形上做到“拧、倾、圆、曲”，这样才能够比较好地展现出古典舞中的身形美和曲线美。这四个字既可以理解为动作的固定技巧方式，同时也可以理解为动作展现的效果，在其中包含着非常丰富的历史文化和人文气息。

“拧”要求舞者能够使身体的整体呈现出子午相和阴阳面的方位特征，展现出不同的身体方向，将身体展现得更具有“层次感”；“倾”是中国古典舞中非常重要的一项训练内容，也是一种非常常见的表现形式。“拧”和“倾”是两种非常重要的舞蹈表现形式，二者通常在一起出现。“圆和曲”类似于太极八卦图，在圆中展现动作的曲线美，古典舞中处处体现着圆线和曲线。这种表现形式是中国古典舞特有的表现形式，也是中华文化的独特展现方式，只有真正掌握这一独特的舞蹈形式，才能更好地完成中国古典舞的表演，推动中国古典舞的发扬和传承。

三、“韵”是中国古典舞的神态体现

“韵”是中国古典舞舞蹈动作展现气韵和精神的重要方式，也是中国古典舞的核心所在，身韵美学不仅强调舞蹈动作的优美和舒展，更强调的是通过舞蹈动作来传递思想与文化，要求舞者能够在内心中产生对人生和对舞蹈动作的感悟，从而提升舞者本体对于古典舞的理解。中国古典舞是需要通过内心感受，感受舞蹈的动作、舞台的感觉、自身的状态，然后再通过肢体动作向外展示的一种表现形式，具有比较独特的舞蹈审美特征。

1. “韵”所展现的民族性美学特征

中国古典舞所展示的民族性美学特征，是其他古典舞蹈没有办法体现的。民族性特征就是要通过中国古典舞的独特表现形式，向人们展示中华民族的历史文明。中华民族五千多年的历史文明之所以能够被传承下来，最重要的就是中华民族刚正纯洁、柔中带刚的民族特征，同样也是中华民族文化的独有特征。中国古典舞可以说是中华民族文化的缩影和集中体现形式，更是需要努力传承和发扬的一种舞蹈，因此要将中国古典舞构建和发扬成为中华民族悠久历史文化的代表，从而让更多的人了解中华民族的历史文化。

2. “韵”所展现的个体性审美特征

中国古典舞从很早就能够通过舞蹈动作来抒发人们的思想情感，通过历史的洗礼和不断的演变，已经逐渐发展成为一种感性的舞蹈形式。中国古典舞蹈可以通过一种比较“含蓄”的形式，将个体中的思想及情绪展现出来，借助丰富的舞蹈动作来展现表演个体内心的悲欢、喜悦、善良与丑陋等形态，舞蹈形式收放自如。舞者通过神态带动形态，通过形态传递神态，从而更好地展现出古典舞的情感，让古典舞的神韵更加具有个体化特征，做到心、意、气合一。

四、中国古典舞身韵的审美特色

从“形”的方面来说，中国古典舞身韵的“拧、倾、圆、曲”等动作从古至今相承一脉并不断发展完善，其总体呈现一种回旋、圆转的状态，体现出比较明显的周而复始和轮回不断的中国古典哲学精神，如戏曲舞蹈的“子午相”和“拧麻花”以及中国武术中常见的“龙形猿步”等。

从“神”的方面来说，任何艺术形式都必须具备神韵这一要素，而中国古典文化和艺术对“传神”这一要素的要求更是严苛。中国古典舞蹈中流传着这样一句话：“形三，劲六，心意八，无形者十。”中国画中更是有“气韵生动”这一说法，而艺术又是具有极强的相通性的，中国古典艺术更是如此，而中国艺术的最高境界则是“形神兼备”。由此观之，“神”这一要素在中国古典舞身韵中有着重要地位和作用。

从“劲”的方面来说，“劲”这一要素也是中国古典舞身韵审美特色中十分重要的一个方面，“劲”的不同体现着舞者和舞蹈内容中情感积聚和表达的不同，它是中国古典舞中对内在节奏的层次和力度的展现，具有极强的“弹性”特征，如刚强有力的舞蹈身姿往往表达的是比较激烈、亢奋的情绪或相对较为欢快的情感，而相对柔缓、无力的身姿动作表达的则多是较为沉重、严肃或相对较为悲伤的感情或气氛。

从“律”的方面来说，在中国古典舞身韵审美特色中的“律”一般指的是舞蹈身姿动作中身体的律动性和舞蹈运动遵循的规律性两个方面的内容。而这一“律”又有“正律”

和“反律”之分，正律指的是顺从舞蹈的运动规律和身体的律动性，给人以行云流水、一气呵成的感觉，而反律则指的是违背或逆向舞蹈运动和身体的律动性，展现出的是一种“不顺则顺”的视觉感受。无论是“正律”还是“反律”，都是中国古典舞身韵的重要审美特色之一，是中国古典舞身韵审美特色“律”的精髓所在。

美感体验

古典舞《簪花惜春记》依据辽宁省博物馆镇馆之宝、唐代画家周昉绘制的《簪花仕女图》进行创作，编导将画中人物形象转化为精美的舞蹈形象。舞蹈节目分为入画、整妆、引蝶等5个舞段，由沈阳艺术团16名舞蹈演员联袂表演（图5-2）。

图5-2 古典舞《簪花惜春记》剧照

舞蹈《簪花惜春记》高度还原了《簪花仕女图》的服饰、发式、头饰、妆容，以舞蹈形式体现中国经典绘画的神韵。沈阳艺术团选择以这部画作为素材进行创作，以此传承中华优秀传统文化，让文物“活”起来。

让文物“活”起来，凸显文化溯源，是《簪花惜春记》的一大追求。为此，舞蹈从多个细节对《簪花仕女图》画作进行了高度还原。

演员的服装，是根据《簪花仕女图》的高清扫描图，进行颜色和图案的细致比对后还原的；《簪花仕女图》中的“标志物”为五位贵妇头顶的芍药、荷花等五种硕大的簪花，造型师据此用绢手工制作了五种簪花，力求每一片花瓣、花叶都还原画作。

除了朱红色的服装、高耸的云鬓和硕大的簪花，舞蹈还高度还原了《簪花仕女图》中的扮相。画作中仕女们都是斜刺向上的“蛾翅眉”，为了还原这个小细节，演员们需要刮掉眉毛进行造型。

《簪花惜春记》将舞蹈和绘画等艺术门类进行跨界融合，呈现优秀传统文化之美。通过舞蹈的形式，可以让更多的文物“活”起来，彰显文化自信，同时也为弘扬本土优秀文化做出贡献。

课堂讨论

1. 《簪花惜春记》如何通过舞蹈动作和表演展现故事的核心内容？
2. 《簪花惜春记》舞蹈作品有何独特之处？可从动作的柔美、节奏的变化以及舞者的身韵表现等方面分析。

自我检测

一、填空题

1. 中国古典舞的身韵主要源于_____和武术，而后逐渐形成了一系列具有明显舞蹈特质的形体运动。
2. 在中国古典舞身韵审美特色中的“_____”一般指的是舞蹈身姿动作中身体的律动性和舞蹈运动遵循的规律性两个方面的内容。

二、简答题

1. 舞蹈中的身体语言如何表达情感和故事？
2. 试分析古典舞《簪花惜春记》如何通过韵律和节奏实现身韵之美。

流光溢彩——舞蹈的风格魅力

《乐记·乐象篇》中说道：“诗，言其志也；歌，咏其声也；舞，动其容也。”靠什么动其容？靠的是舞者的独特舞姿风格所带来的舞蹈魅力。无论诗、歌或舞，都是由人的内心出发的，内心所指，然后才表露于外。艺术形象源于人的内心，然后才有乐舞的外在表现，这种外在表现体现在内刚外柔上所具备的精气神韵上，即舞蹈风格的形神具备上，这种舞蹈神韵就是舞蹈风格的再现。

一、认识舞蹈风格

为什么会出现不同的艺术特色和创作个性呢？这是由于艺术家个人所处的时代、生活经历、思想认识、艺术素养的不同，以及艺术流派的特征和艺术家个性的不同而形成的。对风格的解释可以分为三个方面：时代风格、民族风格和地域风格、个人流派风格。

1. 时代风格

舞蹈艺术具有鲜明的时代风格，世界各国不同的历史时期都有着代表时代精神风貌的舞蹈艺术，19世纪浪漫主义时期的经典作品《吉赛尔》，完全展现的是19世纪的时代风格。大型音乐舞蹈史诗《东方红》代表了新中国成立之初，全国人民欢欣鼓舞，对未来充满希望和憧憬的满腔热情。随着时代的进步与发展，今天的舞蹈艺术，更多地表达了社会主义建设新时期的时代精神。

2. 民族风格和地域风格

舞蹈艺术来源于生活，也反映生活。世界不同民族都有反映各自不同特点的民族舞，不同的地域也有着不同地方特点的民间舞。千百年来，它们流传、发展，是世界各国文化交流的宝贵财富。我国地域广大，民族众多，东、西、南、北、中都有各不相同的民族民间舞蹈，代表着各民族和地域的风格特征。

社会主义文化的发展要求题材、风格、样式等方面要多样化，除了古典的风格、民族民间风格的舞蹈以外，还有现代风格的舞蹈，如音乐方面有民歌，有古典乐，还有群众歌

曲，如《志愿军战歌》《歌唱祖国》等，往往一些群众歌曲最能体现时代的精神。戏曲方面有各地的戏曲，有“五四”以来发展起来的话剧，也有延安文艺座谈会以后发展的新歌剧。绘画方面除了国画、年画，也有水彩、油画等。因此，在舞蹈方面就不一定非要认定以某种民间舞的形式做基础。可以从生活中精选舞蹈语汇，甚至可以从体操、武术或是杂技，从芭蕾舞、现代舞甚至从现在群众流行的舞蹈中吸收精美的舞姿、新颖的技巧、现代年轻人的风度和气质，创造一种现代风格的舞蹈。现代风格的舞蹈并不是要否认传统，而是追求风格多样发展。

3. 个人流派风格

艺术的创造性要充分展现艺术家的个人风格，舞蹈艺术家因其生活环境、艺术审美修养、师承门派、价值取向、身体条件等因素，经过长期的积累和锤炼，形成独特的个人风格。成功的舞蹈家的个人风格对舞蹈艺术的同行也会产生一定的影响，在学习、交流的过程中，有着相同审美趣味的舞蹈艺术家在共同探索艺术发展方向时，会形成较为相近的流派风格。

二、走进舞蹈的分类

按舞蹈风格分类，舞蹈一般可分为古典舞、民族民间舞、现代舞和当代舞。

1. 古典舞

古典舞是指古代各民族各地区的传统性舞蹈，对舞蹈动作、舞蹈技巧都有着严格规定。

中国古典舞最早是以中国戏曲为基础发生发展而来的，其主要是以京剧等剧种中的“唱”“念”“做”“打”等艺术手段为载体演化而来，改革开放之后，甘肃省的舞蹈家们参考敦煌莫高窟的一些壁画造型，研究出了具有西域特色的敦煌派古典舞，创编出了《丝路花雨》《编钟乐舞》《仿唐乐舞》《铜雀伎》（图5-3）等舞剧。

图5-3 舞剧《铜雀伎》剧照

欧洲的古典舞主要是指芭蕾舞，又称足尖舞，是专指以欧洲古典舞蹈为主要表现手段，是音乐、舞蹈、戏剧、文学于一体的舞台表演形式。芭蕾的代表作是，舞剧《天鹅湖》（图5-4）《睡美人》《胡桃夹子》。

芭蕾舞作为一种被世人所喜爱的舞蹈形式，具有特定的技法和风格特征。首先，开、绷、直、立是芭蕾的审美标准，其次，女演员的足尖技巧是芭蕾舞的显著特点，突出了演

员双腿的修长和轻盈。

芭蕾舞在20世纪20年代传入我国。20世纪50年代后，芭蕾这门艺术在我国得到了很大的发展，并根据中国实际和西方的艺术形式结合，创作出了一批以我国劳动人民生活和斗争为题材的舞剧作品，如芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》《大红灯笼高高挂》(图5-5)等作品。

图5-4 舞剧《天鹅湖》剧照

图5-5 舞剧《大红灯笼高高挂》剧照

2. 民族民间舞

民族民间舞主要是指在广大人民群众中广泛流传，反映该地区广大群众的劳动生活，在历史长河和代代相传中形成的具有本地区民族特色和风格的舞蹈艺术形式。中国民族民间舞主要以汉族、蒙古族、维吾尔族、朝鲜族、彝族等为代表。

外国民族民间舞以亚洲的肚皮舞、波罗多舞，欧洲的西班牙舞、波尔卡舞、玛祖卡舞、踢踏舞，南美的桑巴舞、探戈舞等为代表。

3. 现代舞

现代舞的特点是主张摆脱古典芭蕾舞过于僵化的动作程式的束缚，以合乎自然运动法则的舞蹈动作，自由地抒发人的真实情感，强调舞蹈艺术要反映现代社会生活。现代舞的生活观是宽容大度，乐观向上，随遇而安；它的艺术观是求同存异，“八仙过海，各显神通”。如我国台湾云门舞集的《水月》《流浪者之歌》，上海金星舞团的《海上探戈》《中国制造·游园惊梦》，江苏原创舞剧《红楼梦》(图5-6)等，无不呈现出百家争鸣之势。

图5-6 舞剧《红楼梦》剧照

4. 当代舞

当代舞是我国舞蹈工作者根据社会生活内容和时代发展的需要，不拘一格地借鉴和吸

收了不同舞蹈流派的风格和表现手法，从而创造出了不同于以往的，具有独特新风格的舞蹈。

剧 美感体验

1979年5月23日，民族舞剧《丝路花雨》在甘肃黄河剧院首演，10月1日在北京人民大会堂演出，随即引起轰动，被称为“活的敦煌壁画，美的艺术享受”。创作者们大胆创新，发掘敦煌艺术宝库，将莫高窟中斑驳的壁画化为灵动的舞姿，把静止的画面、历史的瞬间、丝绸之路上的文明交流故事搬上舞台，动人心弦。45年间，《丝路花雨》走出敦煌，走向世界，先后在40多个国家和地区演出近4000场，所到之处无不刮起一阵“敦煌风”。这部诞生于中国西北的民族舞剧还开启了一个全新的舞种：敦煌舞。其后产生的《敦煌古乐》《大梦敦煌》等20多部舞台艺术精品都受到了它的影响。

《丝路花雨》(图5-7)基本保留了原作舞剧中的舞段，包括中国戏曲古典舞、软舞(绿腰舞、霓裳羽衣舞)、敦煌舞(仙舞、俗舞)、健舞(胡旋舞、柘枝舞)、印度舞、黑巾舞、波斯马铃舞、波斯酒舞、土耳其舞、盘上舞、新疆舞等各种形式。《丝路花雨》将丝绸之路和敦煌莫高窟作为宏大背景，并以敦煌壁画为情节线索，通过敦煌画工神笔张和女儿英娘以及波斯商人伊努斯之间情节曲折的经历，表达了他们互帮互助、惩恶扬善的故事。舞剧以几个普通人的形象塑造，表现他们悲欢离合与命运多舛的经历，由此引出各国人民之间的纯洁友情，歌颂了劳动大众共筑和平、追求自由的精神智慧和美好心灵。整个剧情跌宕起伏、扣人心弦、错综复杂、惊心动魄，人物情感变化丰富、性格多样、细腻绵长，演员舞姿曼妙飞扬、造型优美。舞剧具有很强的视听觉、观赏力和舞台表现力，以浓厚的敦煌舞蹈艺术风格，将瑰丽多彩的石窟壁画搬上舞台，形象地再现了敦煌文化的博大精深，歌颂了古代丝绸之路上人们善良友爱的真挚情感。

图5-7 舞剧《丝路花雨》剧照