美育

根据国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》编写

主 编◎邓 验 黄步高

七年级 上册

湖南教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美育

根据国务院办公厅《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》编写

七年级 上册

主　　编：邓　验　黄步高

执行主编：沈　瑶

本册主编：付　欢

编 委 会：赵林涛　梁帅鹤　邹德萍　许姣姣　张蒽莹

陈佳依　李雅婷　盛有鑫　王艺璇　袁子贤

袁　也　胡龄颖　付　欢　潘　甜　邓　露

康　静　雍月华　许旺君　胡迈兮　宋雅倩

王茹霞　牛　慧　吕格瑞　郑钰霖　董帅克

湖南教育出版社

本作品中文简体版权由湖南教育出版社所有。
未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

美育. 七年级. 上册 / 邓验，黄步高主编. —长沙：湖南教育出版社，2016. 9
ISBN 978-7-5539-4360-2

Ⅰ. ①美… Ⅱ. ①邓… ②黄… Ⅲ. ①美育－初中－教材
Ⅳ. ①G634. 950. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第210282号

美育 七年级上册

MEIYU

邓验 黄步高 主编

责任编辑：李 欣
责任校对：丁泽良
装帧设计：辛 宇
出版发行：湖南教育出版社（长沙市韶山北路443号）
网 址：http://www. hneph. com
电子邮箱：hnjycbs@sina. com
微信服务号：多点学习
客服电话：0731-85486979
经 销：湖南省新华书店
印 刷：长沙湘诚印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16
印 张：5
字 数：100 000
版 次：2016年9月第1版第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5539-4360-2
定 价：15.00元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

Preface 前言

亲爱的同学们，欢迎来到美学的世界！

正所谓“爱美之心，人皆有之”，每个人都崇尚美，渴望拥有美。那么，美是什么？从古至今，从西方到东方，每位哲学家对这个问题都有自己的看法。古希腊的柏拉图认为美是理念，打开了西方从哲学思辨的高度谈论美学问题的大门；德国哲学家康德将优美和崇高作为美学的范畴，使人们认识了可观的美到无形的美；苏格兰哲学家休谟认为美存在于观赏者的心里，使人们对审美趣味和审美鉴赏有了新的认识；中国古代的道家认为“天地有大美而不言”，让人们感受到朴素之美与自然之美，这也是中国美学思想的滥觞。

有些人可能认为美学遥不可及，晦涩难懂。纵观美学发展历程，其实不然，艺术来源于生活而高于生活，美学正存在于我们生活的点滴之中。《美育》从美学的产生与发展源流出发，汲取中外美学大家的思想精华，帮助大家从身边发现美、感受美、认知美、体验美，从小培养学生的审美意识，让学生学会看到美，而后欣赏美，进一步去运用、掌握美，从而达到陶冶道德情操、培养优雅气质，最终实现德智体美劳全面发展的目标。

蔡元培先生认为，爱美是人类性能中固有的要求，他在1912年公开发表的《对于新教育之意见》中，将美育旗帜鲜明地列入教育方针里。

可见，美育不仅仅是一个空泛的名词，更是人们培养情趣、修身养性、完善自我的关键之举。

《美育》从一年级至高中三年级按学期编写，共24册，每册包括10课，每课课文根据学生不同阶段的年龄特点以及美育所涉及的不同种类进行编写，这些课文涉及音乐、美术、舞蹈、戏剧戏曲、影视、文学、建筑与自然、传统工艺与现代工艺、礼仪与服饰及饮食等诸多方面。同时，每课设置发现美、感受美、认知美、体验美四大模块，这些模块紧紧围绕每课主题展开。其中，发现美是通过一篇短文激发学生对课文主题的兴趣，引导其发现身边的美；感受美是收集与主题相关的内容进行介绍和赏析，并适当进行一系列探究活动，使学生切身感受到这一课文主题的美，得到熏陶，从而提升审美趣味和美学素养；认知美是针对主题或与主题相关的内容进行知识扩充，拓展学生的知识面，丰富其美学知识和审美体验；体验美是根据课文内容布置相应任务，让学生进行课后巩固，加强美育实践活动，培养想象力和创造力，在实践活动中提升审美修养和艺术技能。考虑到读者的年龄和认知特点，小学阶段教材以地方和民族特色为主，初中阶段增加深度，适当加入外国作品；高中阶段侧重国际化。通过学习《美育》，学生能够在发现美、感受美、认知美、体验美中树立正确的美学观念，培养深厚的民族情感，提高创新能力和实践能力，提升美学素养和人文素养，拥有开阔的眼光和广阔的胸襟，成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

蔡元培先生在《对于新教育之意见》中讲道“修身，德育也，而以美育及世界观参之”。在学生学习成长的过程中，德育与智育必须搭配美育而行之，才能够全面提升个人素养和品质。美育是审美教育，也是情操教育和心灵教育，希望同学们在学习《美育》之后，能够拥有较高的审美水平和素养，提升创新意识和能力，不断完善自我人格修养，使人生迈向一个崭新的阶段。现在，让我们拿起通往美学世界的钥匙，开始奇妙的美育之旅吧！

需要纸本请访问 www.ertongbook.com

Contents

目录

第1课 不屈的抗争 / 01

第2课 画家的情感表达 / 08

第3课 惊鸿一舞 / 15

第4课 梦回巴黎 / 23

第5课 蓝色海洋 / 30

第6课 西湖之美，唯在于心 / 38

第7课 我心有城 / 46

第8课 沉心沉木 / 53

第9课 告别网络暴力 / 60

第10课 文化的盛宴 / 68

第 1 课　不屈的抗争

发现美

夏日燥热的午后，向莱闲来无事，随手拿起书架上的《名人传》开始阅读起来，《名人传》的第一部分是《贝多芬传》。对于这位享誉世界的伟大音乐家，向莱在此之前已有所耳闻，对他如何顽强抗拒不幸命运的事迹也略知一二。贝多芬的不幸从童年开始一直延续到他与世长辞的那一刻，尽管命运多舛，贝多芬仍用他的勤奋和顽强在人类音乐史上留下了难能可贵的一笔财富。

图1-1　贝多芬

一直以来，《第九交响曲》被认为是贝多芬在交响音乐领域的最高成就，但向莱一直对《命运交响曲》情有独钟。记得七岁那年，向莱路过高中部的音乐教室，被强有力的音乐声深深地震撼，这首曲子像是展现了勇往直前、不屈不挠的勇气，宣示着要跟命运抗争到底的决心，带给了向莱无可言喻的感动。

正如贝多芬亲口所述的那样：“我要扼住命运的咽喉，它不能使我完全屈服。”这句话每每鼓励着向莱，当她气馁、颓废、受挫的时候，想想两百多年前的这个伟人，身上又充满了无限的力量。

感受美

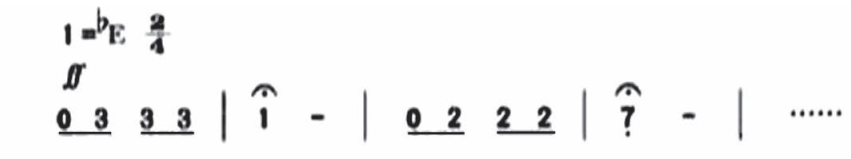
无论贝多芬的事迹是否带给你感动，无论他的音乐作品是否在你软弱无助的时候给予你力量，他都是人类音乐史上最伟大的作曲家之一，他值得我们后人学习与敬仰。

下面，我们来欣赏一下作为贝多芬精神转机的《命运交响曲》（即c小调第五交响曲）。

《命运交响曲》共分四个乐章。

第一乐章：热情的快板，2/4拍子，奏鸣曲式。这一乐章展示了一幅斗争的场面，象征着人民的力量如洪流般以排山倒海之势，向黑暗势力发起猛烈的冲击。

象征命运的第一主题：

抒情风格的第二主题：

乐曲一开始出现的强有力的富有动力性的四个音，也就是贝多芬称为“命运”敲门声的音型，就是主部主题。这一主题激昂有力，具有一种勇往直前、不屈不挠的气势，展示了惊心动魄的斗争场面，表达了贝多芬内心充满愤慨和向封建势力挑战的坚

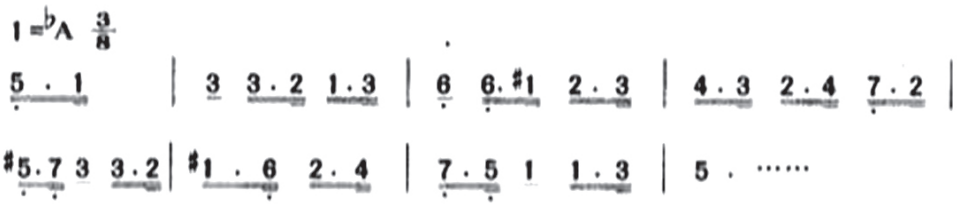

图1-2　惊心动魄的斗争场面

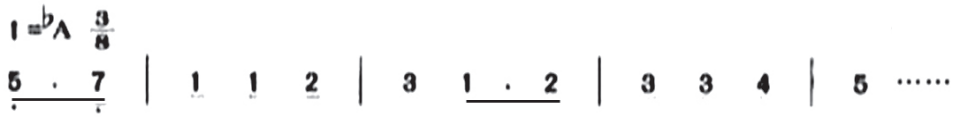
强意志。

第二乐章：稍快的行板，3/8拍子，双主题变奏曲式。

第一主题：

第二主题：

这是一首优美的抒情诗，宏伟而又辉煌，同第一乐章形成了对比。乐曲开始时，在低音提琴拨弦伴奏下，中提琴和大提琴奏出第一主题，它深沉、安详、优美，蕴藏着深厚的力量和对美好生活的向往。紧接着，单簧管和大管奏出了具有战斗号召性的第二主题。这是进行曲风格的英雄主题，它起初抒情而沉思，转入C大调由全乐队强奏后，成为一支雄伟的凯旋进行曲，充满着火热的朝气，鼓舞着人们勇往直前。第二乐章体现了人们的感情世界，战斗后的静思同对美好理想的憧憬互相交错，最后转化为坚定的决心，表现出英雄在激烈斗争后的沉思和战胜黑暗的坚定信念，以及充满活力的激情。

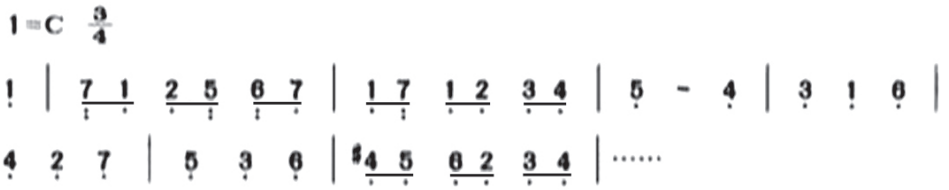

图1-3　英雄对战胜黑暗的坚定信念

第三乐章：c小调，快板，3/4拍子，谐谑曲。这个乐章用复三部曲式写成，在调性上，回到了动荡不安的情绪，像是艰苦的斗争还在继续，它是通向第四乐章的过渡和转换。

第一部分的音乐涵盖了三个因素，表现了内心的矛盾和沉思的形象。三个因素经过三个回合的交替，在最后疑虑的主题逐渐坚强起来，增强了信心。

第二部分先由弦乐低音区奏出刚劲的舞曲般的音调，接着在中高音区模仿发展，形成了热烈的群舞场面，这是群众对“命运”的蔑视。

第三部分似远处雷声隆隆，预示着命运已到转折关头，黑暗即将过去，光明就要到来。

第四乐章：快板，4/4拍子，奏鸣曲式。

规模宏大的第四乐章充满光明和无比欢乐的情绪，是热烈欢呼胜利的场面。乐章呈示部的主部主题包含两个部分，第一部分以雄伟壮丽的凯旋进行曲开始，和弦饱满有力，旋律积极向前，由全乐队强奏。第二部分音乐的情绪与前部连贯，由圆号和木管乐器奏出，音色明亮而柔和，进行曲的节奏，情绪喜悦富于歌唱性。庞大的尾声，响起了C大调光辉灿烂的凯旋进行曲，它具有排山倒海的气势，表现出人民经过斗争终于获得胜利的无比欢乐。

图1-4　人民取得斗争胜利后无比欢乐

《命运交响曲》是贝多芬的交响曲中最富于哲理性和戏剧性的作品之一，它的结构严谨、完整，手法简练、明快，发展紧凑、均衡，主题形象鲜明、生动。

（注：作品赏析引用了人民教育出版社出版的《贝多芬作品赏析之〈c小调第五交响曲〉》）

认知美

贝多芬不仅是古典主义风格的集大成者，同时又是浪漫主义风格的开创者。他是维也纳古典乐派代表人物之一。

维也纳古典乐派，是指1730—1820年间的欧洲主流音乐流派。该流派以海顿、莫扎特和贝多芬为杰出代表，由于他们都是在维也纳度过自己的创作成熟时期，因此被人们称作“维也纳古典乐派”。其音乐作品被称为古典主义音乐。

图1-5　海顿

图1-6　莫扎特

维也纳古典乐派作曲家把前人创立的奏鸣曲式和奏鸣交响套曲更加规范化，从而进一步奠定了这种曲式和体裁的基础。

这一乐派的主要特征是反映人类普遍的思想要求，它追求美的观念，强调风格的高雅，给予人们乐观向上的进取精神。古典主义音乐是理智和情感的高度统一，是深刻的思想内容与完美的艺术形式的高度统一。

受18世纪启蒙运动和德国狂飙突进运动等的影响，贝多芬在音乐创作上不断创新，后期的作品已经明显流露出浪漫主义音乐的风格。

浪漫主义乐派是继维也纳古典乐派后出现的一个新的流派，它产生在19世纪初。这个时期艺术家的创作主要表现为对主观感情的崇尚，对自然的热爱和对未来的幻想。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

浪漫主义音乐与古典主义音乐所不同的是，它承袭古典乐派作曲家的传统，在此基础上有了新的探索。如强调音乐要与诗歌、戏剧、绘画等音乐以外的其他艺术相结合，提倡一种综合艺术；强调个人主观感觉的表现，作品常常带有自传的色彩。

浪漫主义乐派作曲家强烈地表现出自己的癖好。这与受形式支配的古典主义在理论上相对立。古典主义的音乐是线条式的而且是鲜明的，而浪漫主义音乐则是强烈、奔放、自由的风格。浪漫主义音乐极大丰富和发展了古典主义音乐的优良传统，并有大胆的创新，这一时期的许多音乐珍品至今仍深受人们的喜爱和欢迎。

浪漫主义乐派人才辈出，下面介绍两位比较具有代表性的音乐家及其作品。

舒伯特——《鳟鱼》《魔王》等。

图1-7　舒伯特

图1-8　肖邦

体验美

1．欣赏海顿和莫扎特的音乐作品，试着去寻找它们和贝多芬作品之间的共性与特性。

2．从著名的浪漫主义乐派代表作品中选取几首欣赏，感受古典主义音乐与浪漫主义音乐风格上的不同。

3．认识交响乐演奏时的基本乐器。（以下列图片为例）

图1-9　小提琴

图1-10　长笛

图1-11　唇簧气鸣乐器

图1-12　定音鼓

图1-13　竖琴

第2课 画家的情感表达

发现美

暑假到了，宾凌与家人决定一起外出旅游。在前往目的地的途中突然遇到暴雨，直到傍晚，他们才终于拖着疲惫的身体抵达酒店。这家酒店有着不同颜色的主题房间供客人选择，宾凌一家从中挑选出了各自满意的房间。

打开酒店的房门，两个截然不同的房间映入眼帘，一间以大片的红色作为装饰，而另一间则主要采用蓝色装饰。宾凌毫不犹豫地走进了自己选择的蓝色房间，他觉得浅蓝色能令人感到安静、放松。房间里还陈设了一幅毕加索的蓝色调画作，画中的人在托腮沉思，这令宾凌联想到了自己平时安安静静对着窗外发呆时的情形。

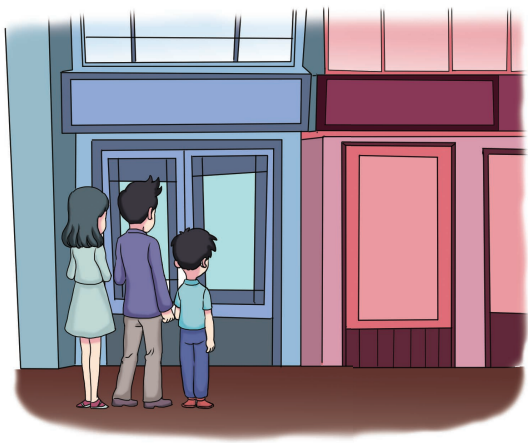

图2-1 宾凌一家人来到酒店

爸爸妈妈则选择了入住红色房间，因为妈妈一直很喜欢强烈一点的颜色，尤其是喜气洋洋的红色。他们的房间墙上挂着的是马蒂斯的《红色的和谐》，画中的小姑娘立在满是水果的餐桌旁，情绪十分欢快的样子。这恰好让妈妈回想起自己为家人准备晚餐时的场景，一家人围坐在餐桌边有说有笑地享受美食真是一件幸福的事。

大家都在自己喜欢的房间里度过了旅行中第一个美好的夜晚，之前受天气影响的坏心情也得以改善，连旅途奔波的疲惫也被一扫而光。酒店不同颜色的主题房间给人全然不同的感受，连这个假期的旅行体验也变得与众不同了！

感受美

作为创作者表达创作意图的重要手段，色彩通过一种较为直观的方式映射其内心情感。我们长期生活在一个色彩世界，已经积累了不少关于色彩的情绪体验。色彩的神奇之处就在于，它们往往能为欣赏者带来截然不同的艺术联想与情绪感受。

蓝调惆怅

一说到蓝色，我们往往会联想起自己仰视天空、徜徉海边时的体验，它从感官上给人以透明、潮湿的感受，从心理上则呈现出安静、沉稳、孤冷、肃穆等情感倾向。

大师毕加索就十分偏爱冷灰的蓝色调，在他的艺术生涯中有一段被称为“蓝色时期”（1900—1903年）的重要阶段。“蓝色时期”的毕加索生活穷困潦倒，加之承受着失去好友的巨大痛苦，心情十分阴郁，此时的画作也透着丝丝孤独、落魄的悲凉感。

图2-2　毕加索“蓝色时期”代表作

图2-3　毕加索《盲人的早餐》

《盲人的早餐》就运用了大量灰暗的蓝色来描绘困顿无助的盲人形象，瘦削的脸庞、深陷的眼窝、捏着面包与摸索水壶的双手等细节刻画都与蓝色呈现的清冷、悲伤、无奈等情感基调相吻合。而另一幅作品（见图2-2　毕加索“蓝色时期”代表作）虽然也同样属于“蓝色时期”的创作，但从色调上摆脱了蓝色昏暗的视觉印象，青年托腮的姿势与相对明亮的背景给人以安静、沉稳的情感联想。

可见蓝色的情感特征是丰富多样的，画家可以根据自己的灵感诠释出不同的色彩情感，蓝色给我们带来的，也就不仅仅是一种单调的印象了。

粉色温柔

许多人喜欢粉色的花卉和服装，甚至连日常生活用品也情不自禁地选择这一色彩。粉色之所以受人欢迎跟它对应的情感特征密切相关，作为柔和、亲切、甜美和浪漫的象征，它被视为女性和青春的代表色，适于塑造清纯、可爱的形象。

图2-4　毕加索“粉红时期”代表作

毕加索在“蓝色时期”之后迎来的另一个艺术创作阶段就是“粉红时期”。这一时期的他遇到了属于自己的美妙爱情，所以画作也受到了情绪的影响，转向甜蜜、温暖的粉色调。从他当时的作品就能感受到暖洋洋的人物心境，整个画面场景都以粉色作为基调，着重表达恬静、浪漫的情感。

粉红色在画家的笔触下成为一种温柔的表达，更丰富了色彩的情感特征。

红色炽烈

图2-5　马蒂斯《红色的和谐》

红色是中华民族最喜爱的颜色，在生活中随处可见，从朱门红墙到节日装饰都离不开红色的装点。红色本身象征着热情、奔放、喜庆、兴奋、活泼等情绪，是炽烈色彩的典型代表。

野兽派代表人物马蒂斯的画作《红色的和谐》就将红色的本真诠释得十分到位，大面积、薄涂的红色表现出强烈的情感色彩，使整个画面热情洋溢，极富感染力。大红、朱红和橙红仿佛组成一支红色交响曲，

向观者展示红色的情感色彩力量。

热烈的红色像在时刻诉说画家澎湃的内心，强化我们的视觉感受。

白色轻盈

白色是明度最高也是最轻的色彩，它给人以简单、舒适的感觉，所以我们将白色广泛用于建筑、纺织等领域的产品制造。正因为白色拥有纯洁、明快、简单、大方的情感特征，西方人举行婚礼时新娘大多选择着白色婚纱出席，因为人们普遍认为唯有白色才是与新娘的纯洁、美丽相媲美的颜色。

图2-6　《跳芭蕾的少女》

在《跳芭蕾的少女》这幅作品里，画家用轻浅的色调描绘女孩的舞姿动作，让小女孩看上去灵动轻盈而又青春飞扬。白色的芭蕾舞服不仅突显了少女所处的场景特点，同时增加了几分仪态的优雅与心境的纯粹之感。

运用简明的色彩情感表达自我，使得作品的色彩感觉更为灵动。

黑色凝重

出席某些重要的社交场合时，人们往往青睐于选取深色西装来装扮自己，以求营造庄重、沉稳的第一印象。所以，作为重色代表色之一的黑色往往给人以严肃、稳重、刚毅的情感特征，常用于一些表达严肃主题的作品中。

图2-7　惠斯勒《惠斯勒的母亲》

所谓重色，是指颜色明度低的色彩，例如灰色、黑色就有较重的感觉。画家在画作上也常常用重色来表达自己的情感，美国画家惠斯勒的作品《惠斯勒的母亲》就使用大面积的黑、灰色来刻画端庄而严肃的母亲形象。

需要全本请访问 www.ertongbook.com