

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

高一年级 上册

CTS 湖南教育出版社

美育

根据教育部《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》编写

高一年级 上册

主 编：邓 验 黄步高

执行主编：沈 瑶

本册主编：邹德萍

编 委 会：赵林涛 梁帅鹤 邹德萍 许姣姣 张苾莹

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

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. 高一年级. 上册 / 邓验, 黄步高主编. —长沙: 湖南教育出版社, 2016. 9
ISBN 978-7-5539-4366-4

I. ①美… II. ①邓… ②黄… III. ①美育—高中—教材 IV. ①G634. 950. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第210292号

美育 高一年级上册

MEIYU

邓验 黄步高 主编

责任编辑：王 芳

责任校对：王怀玉

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：虎彩印艺股份有限公司

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 978-7-5539-4368-8

定 价：15.00元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

Preface

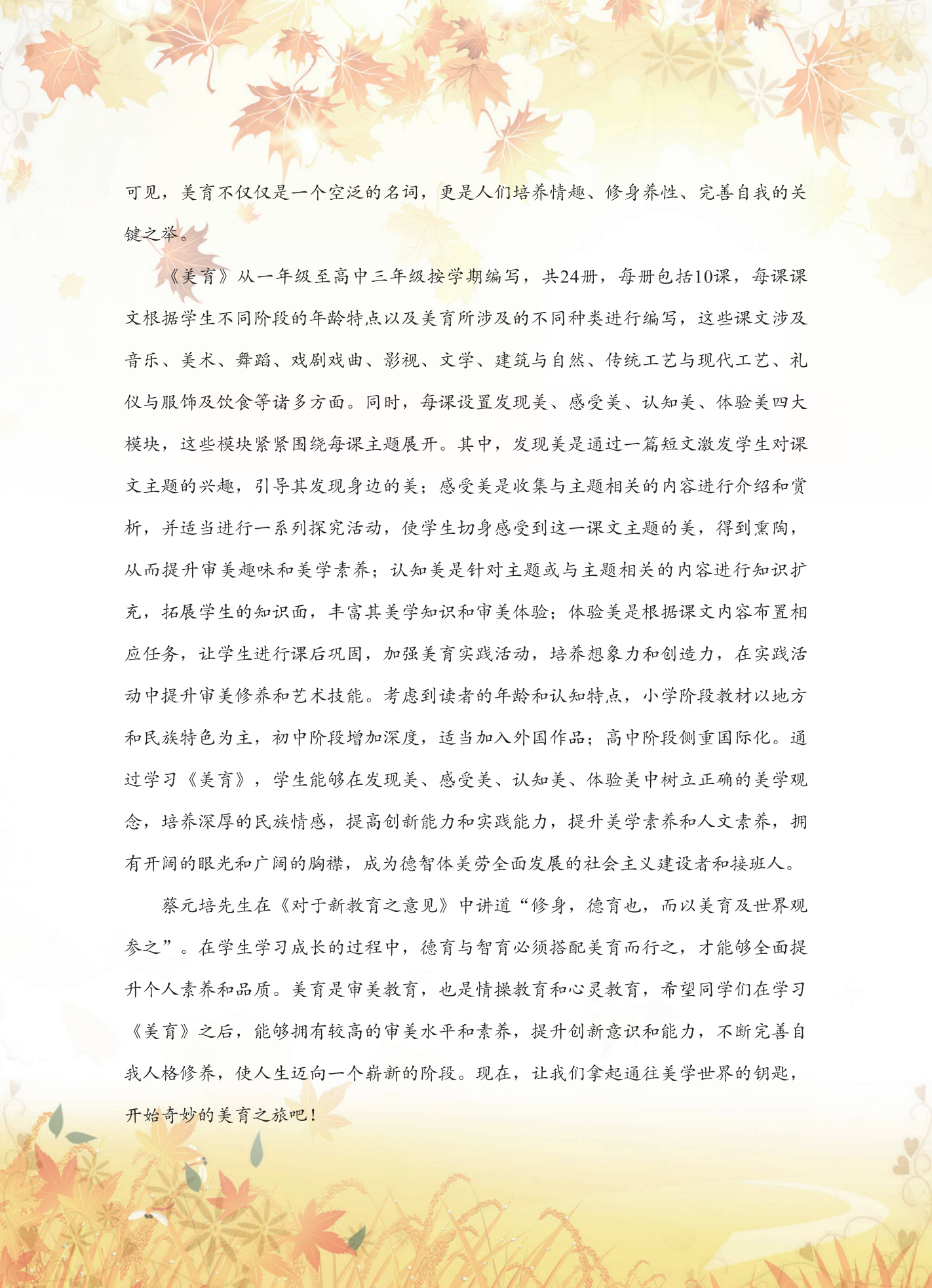

亲爱的同学们，欢迎来到美学的世界！

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。

The background of the page is a warm, golden-yellow color. It is decorated with numerous autumn leaves in shades of orange, red, and yellow, scattered across the top and bottom. In the bottom right corner, there is a faint illustration of a pond with a small bridge and some reeds.

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！

Contents

第 1 课 包罗万象的电音 / 01

第 2 课 人间百态 / 08

第 3 课 动感青春 / 16

第 4 课 俄狄浦斯王 / 23

第 5 课 焦裕禄的故事 / 30

第 6 课 古之长河，瑰丽篇章 / 38

第 7 课 小桥不小 / 46

第 8 课 酷炫家居 / 53

第 9 课 做精致的自己 / 60

第 10 课 年味八宝饭 / 68

第1课 包罗万象的电音

发现美

告别了短暂的初中生活，向莱在秋风送爽的九月迈入了全新的校园，一切都充满着新鲜和未知。向莱开启了人生第一次寄宿生活之旅，认识了三个可爱的女生：身材厚实笑容却十分甜美的小麦，开学第一天就立志做个学霸；安静内敛的小洁，话不多，总在不起眼的角落捧着一本书孜孜不倦地阅读着；面容姣好、家境优越的小淮，开学第一天就成了男生热聊的话题。向莱好奇地想象着未来三年将会和她们度过怎样的时光，想必一定十分的难忘和有趣。

金黄色的夕阳斜照在地面上，晚霞染红了半边云彩，向莱独自一人走在校园的小路上，忽然传来一阵悠长婉转的鸟叫声，像极了夜莺的鸣叫。向莱寻着声音的方向望去，在茂密的丛林间隙中没有寻找到夜莺的踪影，却发现了一个小小的黑色喇叭，而后传来一阵钢琴声揭开了谜底，原来是雅尼的《夜莺》，向莱忍俊不禁。这段音乐勾起了向莱的回忆：记得这是初中校园的放学铃声，下课后，向莱和好朋友从不急着回家，总是相约坐在操场的草地上聊聊今天发生的趣事、班级里的八卦、成长的烦恼（如图1-1所示）。等循环三遍的歌曲最

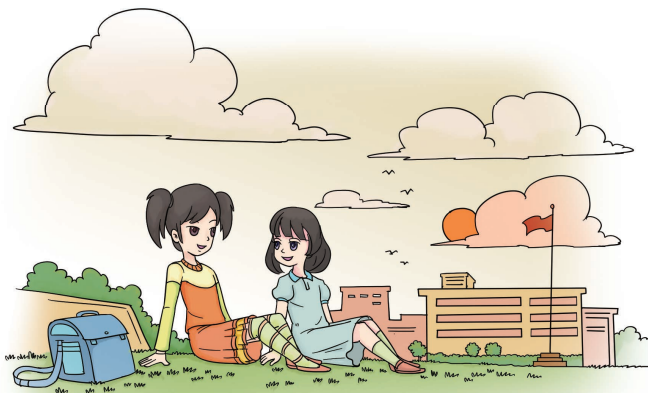

图1-1 向莱回忆起初中放学后和朋友在操场的草地上聊天的情景

终落下帷幕，校园又重归寂静时，向莱和朋友才懒懒起身，微笑着挥手告别。

让向莱感到惊喜的是这首歌曲还将陪伴她度过三年的高中时光，不同的是陪伴在她身边的人换了，向莱感到些许惋惜和失落，但依然对未来的新生活充满着期待和憧憬。这首歌曲见证了向莱无忧无虑、年少清纯的三年初中时光，它又会记录下向莱怎样的高中三年呢？

感受美

《夜莺》被很多地方选作校园歌曲，在放学的午后、傍晚陪伴过很多人，也成为很多人难能可贵的青春回忆。

下面我们一起来欣赏这首经典曲目《夜莺》吧！

夜 莺

1=G

自由地

[希腊—美] 雅 尼曲

潘阿玲记谱

(笛)

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

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

(弦乐)

(0 5 6 0 5 | 6 0 7 6 0 7 | 6 0)

(钢琴)

3 - - - | 6 - - - | 6 - - - | 6 - - 3 5 | 6 5 3 3 5 |

(弦乐)

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

(笛)

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

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

(笛)

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

(弦乐)

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

(乐队)

(注：此为《夜莺》简谱的片段)

图1-2 夜莺在窗前歌唱

仔细聆听，你能听出歌曲中使用了哪些乐器吗？雅尼是使用什么乐器来效仿夜莺的声音呢？

图1-3 笛子

图1-4 钢琴

图1-5 小提琴

雅尼在这首音乐作品里用了中国竹笛来表现夜莺的欢快鸣叫，这里还有个非常有趣的创作轶事。

雅尼很久以前在意大利海滨度假，每当傍晚的时候都会有一只小鸟到他的窗前歌唱，雅尼被小鸟的歌声迷住了，他觉得小鸟的鸣叫中充满了旋律和节奏，就想为

图1-6 雅尼演唱会上演奏《夜莺》

这只小鸟谱一支曲子，但是他找不到合适的乐器来模仿小鸟的叫声。后来，雅尼的一个朋友向他介绍了中国的笛子，并为他示范演奏，雅尼立刻就想起了意大利的那只小鸟，他觉得中国笛子模仿小鸟的鸣叫再合适不过了，就很快谱出了这首中国味道十足的《夜莺》。

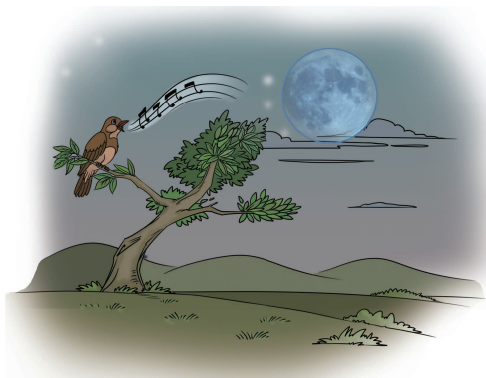

图1-7 月夜下，空旷的原野上夜莺在歌唱

图1-8 深夜未眠的人跟随声音寻访夜莺

《夜莺》是一首充满中国古典音乐情调的现代电声音乐作品，笛子的悠扬、清越，小提琴的婉转、飞扬，大提琴的低沉、肃穆，还有钢琴和电声乐队的雄浑、壮丽，最后的人声加入，充分显示了乐曲的独特魅力。

乐曲一开始用中国竹笛吹出柔美悠远的旋律。就像月夜下，空旷的原野中，夜

图1-9 夜莺的歌声吸引越来越多的人欣赏

莺在歌唱（如图1-7所示）。这一段，以竹笛模仿夜莺的鸣叫为终了，然后把清朗的钢琴加入进来，略带迟疑，小心翼翼地奏响。如同一个深夜未眠的人，远远听见夜莺的歌唱，开始跟随声音去寻访夜莺，又怕扰飞了夜莺（如图1-8所示）。

竹笛在钢琴奏完一段后再次响起。如同夜莺在听到一点动静后，沉寂了片刻，又开始歌唱。钢琴间略的合奏，慢慢地，弦乐也加入进来，和钢琴汇合成了一道洪流，而竹笛的声音仍是清晰明亮的，像一只燕子飞舞在一条河流之上。如同夜莺的歌唱吸引了越来越多的人来倾听欣赏，人们发出感叹和赞美，而夜莺也唱得越发好听了（如图1-9所示）。

认知美

人们把雅尼（如图1-10所示）称作是一个用音乐讲述生活的人，从他的身上可以感到古老希腊的浪漫诗意与年轻美国的奔放现代的融合。雅尼的作品将高雅的古典交响乐与绚丽的现代电声乐巧妙地结合起来。他擅长用电子合成技术将古典音乐以现代人的视角作重新诠释，是电子音乐的奠基人之一。

图1-10 雅尼

电子音乐泛指一切利用电子手段产生或修饰声音而成的音乐，是时代发展的产物，体现了艺术与科学技术的紧密结合。电子音乐现已融合在各种类型的流行音乐中。在电子音乐诞生之前，最早出现的是电声音乐。1877年爱迪生发明了世界上第一个以电力驱动的音乐设备——留声机（如图1-11所示），这算是正式拉开了人类电声音乐的序幕。随后电力驱动的音响设备技术迅猛发展，如扩音器（如图1-12所示）、录音机（如图1-13所示）等，电声音乐迅速进入人们的生活。

图1-11 留声机

图1-12 扩音器

图1-13 录音机

这种新的音乐形式对人们的音乐生活造成了巨大的冲击。因为改变了人们欣赏音乐的方式。从此人们不需要近距离地面对演奏者,而改为在家面对自己的音响器材聆听自己喜欢的音乐,或者在大型场所借助扩音设备远距离的面对演奏者进行欣赏。电声音乐领域最初还没有专用的乐器,只是利用录音、扩音技术来间接传播“原声音乐”的声音,但不久就产生了与电声技术紧密结合的电声乐器。二十世纪四十年代末,在美国诞生了对流行音乐产生重大影响电吉他(如图1-14所示),这是最早的主流电声乐器,随后又产生了电贝司(如图1-15所示)、电子小提琴(如图1-16所示)等电声乐器。电声乐器的发展直接推动了世界流行音乐的蓬勃发展。

图1-14 电吉他

图1-15 电贝司

图1-16 电子小提琴

在电声乐器产生之后，科学家们不再满足于对物理声波的简单放大或处理，开始研制“电子乐器”。1955年，美国普林斯顿大学RCA实验室的奥尔森和贝拉研制出了世界上第一台电子合成器，于是产生了电子音乐。电子音乐不以物理振动为基本发音原理，而是完全通过电子设备和电子手段生成或处理加工的音乐。之后电子音乐得到了快速发展，新的设备与新的手段层出不穷，并且迅速进入了流行音乐。

在专业电子音乐领域中，由于声音资源的不同以及制作手段的不同，又可以分为“纯电子音乐”和“具体音乐”两大阵营。

“纯电子音乐”：不以任何自然界存在的声音为来源，仅仅利用电子设备的驱动自主产生电磁信号，并且通过其他电子设备处理电磁信号来获得音乐家所需要的声音。

“具体音乐”：通过各种电子设备及手段将自然界的声音进行创造性地处理、组合而形成的音乐作品。

体验美

网上有许多仿照乐器声音的游戏软件，边玩边感受电子音乐设备的强大吧！尝试用软件弹奏出属于你的乐曲。

图1-17 电子音乐软件

第2课 人间百态

发现美

升入高中后，宾凌在众多学校社团中选择了报名最热门的社团——美术社，除了一直以来爱好绘画的缘故，美术社的社长向北也是他最佩服的学长。向北不仅成绩优异，绘画水平也相当的高，校园内经常可以看到他写生的身影。他的画作年年都是学校艺术展上最受欢迎的作品。

由于申请入社的人实在太多，向北给学弟学妹们安排了一场特别的考验。要求每一个申请入社的人找一幅体现世俗生活的绘画名作，深入分析作品的画种、题

图2-1 宾凌接受入社考核

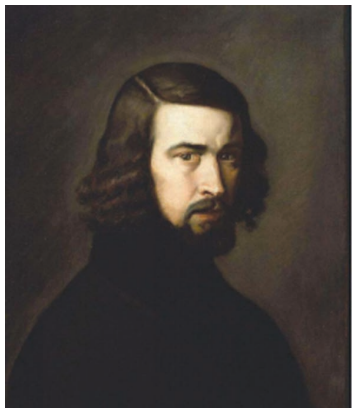

图2-2 画家米勒的画像

材、作品内

涵、造型技法以及艺术风格等，然后在入社考核当天与大家分享自己的感受并评述作品呈现了哪些美感。这个考题让不少人知难而退，但也让真正喜爱美术的同学们跃跃欲试。

对于成为美术社的一员，宾凌可是抱着志在必得的决心，在查阅了大量资料后，他选择了19世纪法国最杰出的现实主义画家米勒（如图2-2所示）的作品——《拾穗者》。米勒善用新奇的眼光去观察自

然，他创作的作品以表现农民题材而著称，具有浓郁的世俗生活气息。

感受美

生活，往往是最好的艺术来源之一，尤其对于画家而言世俗生活中总有解读不完的灵感。1849年，法国巴比松派画家米勒迁居至巴黎枫丹白露附近的巴比松村，在这里以乡村生活为乐，与柯罗、卢梭等出色画家交往颇多。

米勒对大自然和农村生活有着一种特殊的深厚感情，他常常参与田间劳动，关注农民的生存状态，尽管生活异常困苦，他也依然坚持作画，丝毫没有减弱他对艺术的酷爱和追求。米勒曾说“无论如何农民这个题材对于我是最合适的”，可以看出他对乡村和农民深厚的情谊。

拾穗时光

《拾穗者》（如图2-3所示）创作于1857年，属于布面油画。画作描绘的是秋天收割完麦子后，三个农妇在田地里俯身捡拾残留麦穗时的场景，向我们展现了女性常见的优雅形象美之外的另一种劳动体态美。画风质朴、恬淡。

图2-3 拾穗者（米勒）

造型美

这幅作品虽然内容朴实，色调柔和，却给人带来一种不同寻常的庄严感。米勒采用横向方式构图，令三个弯腰拾麦穗的农妇成为画面的焦点，与远处忙碌的人群和

高高堆起的麦垛相互映衬。她们虽然身着普通的粗布衣裙和笨重的木鞋，但都体态健硕，动作连贯有序而富有节奏感，向我们展示了劳动人民农作时技能的娴熟之美。作者有意将人物的面部轮廓隐去，仅给予模糊的线条，却将左侧的自然光源集中照射在她们的身上，更加突显了人物动作与肢体的动感。米勒用生活化的构图将平凡小人物的忍耐、谦卑而又惯于坚持的内心性格刻画得精准到位，而简约的造型与质朴的画风更增添了人物鲜活的生命力。

内涵美

米勒对自然、乡村和人民的天然热爱是他这幅作品最想要讴歌的主题，他想通过画作展现人与土地之间的亲密关系，实现史诗所不能达到的质朴平凡。这三位穿着普通、外形质朴的农妇身上隐约流露出一种深沉的宗教情感，提醒人们在生存面前也不要忘记时常虔诚地低下头颅，对自然的馈赠表达感恩之心。虽然远处的飞鸟烘托出乡村田园生活如诗如歌般的恬淡意境，但人类劳动时凝重的身躯似乎预示着生存时的重压。这也正是《拾穗者》超越一般田园主题作品的原因，因而成为一幅人与土地、与生存息息相关的杰出之作。

风格美

整幅作品艺术格调恬静柔美，以含蓄的笔调描绘朴实的乡村生活。晴朗的天空与金黄的麦地显得十分和谐，几种相近的色彩统一于柔和的色调之中，展现在人们面前的是一派迷人的乡村风光。米勒的画风苍茫沉寂，质朴凝重，色调浑厚，同时还有真挚动人的情感蕴含其中，不失为田园风格的代表作。虽然作品的主题通俗易懂，意象简明单纯，但绝不是一般可见的平庸浅薄之作。一览无余而又意味深长，正是米勒艺术风格的真实写照。

除了《拾穗者》以外，米勒还创作了《播种者》《牧羊女》《晚钟》等一系列反映世俗生活的名作。

《牧羊女》（如图2-4所示）这幅画作呈现的便是另一类小人物的生活，牧羊女以祈祷般的姿态立在草原的旷野中，似乎在默默祈祷上帝赐予一天的平安生活。在这幅作品中，画家用抒情诗般的笔触营造牧羊的场景，将天空、草原、羊群、祈祷中的

图2-4 牧羊女（米勒）

少女共同串联成美好的人间生活。画家捕捉了一个非常温暖的瞬间：高高的地平线与平坦而辽阔无垠的草原相接，牧羊女披着旧毛毡披肩，围着暗红色绣花毡帽，孤独地与羊群为伴。她背对着羊群与彩霞，编织着手中的毛衣，微微躬着的身影与专注的神情，刻画出劳动者虔诚而勤劳的内在品质。这幅画无论是色彩处理，还是牧羊女形象的塑造都显得细致、统一、和谐，全画洋溢着安详宁静的和谐之美。

《播种者》（如图2-5所示）是米勒定居巴比松村后的第一幅具有影响力的画

图2-5 播种者（米勒）

作，他在冲动与激情中完成了这一作品。画中身躯高大的劳动者穿着硕大的木靴步伐稳健地走在田野间，腰上挂着装满种子的布口袋，一面撒下手中沉甸甸的种子，一面重复向前迈步。然而我们从画面中也可以看到，农民的身后飞舞的群鸟正想吃净这些他刚撒下的种子。米勒用一种雕塑般单纯而简练的形象，赞美了农民深沉有力的外形和质朴无华的劳动品质。

米勒的另一幅经典作品《晚钟》（如图2-6所示）画面相当简洁，从农民日常劳作片段中取材进行艺术创作，将平常百姓生活中的普通瞬间停驻成永恒的一刻。暮色中一望