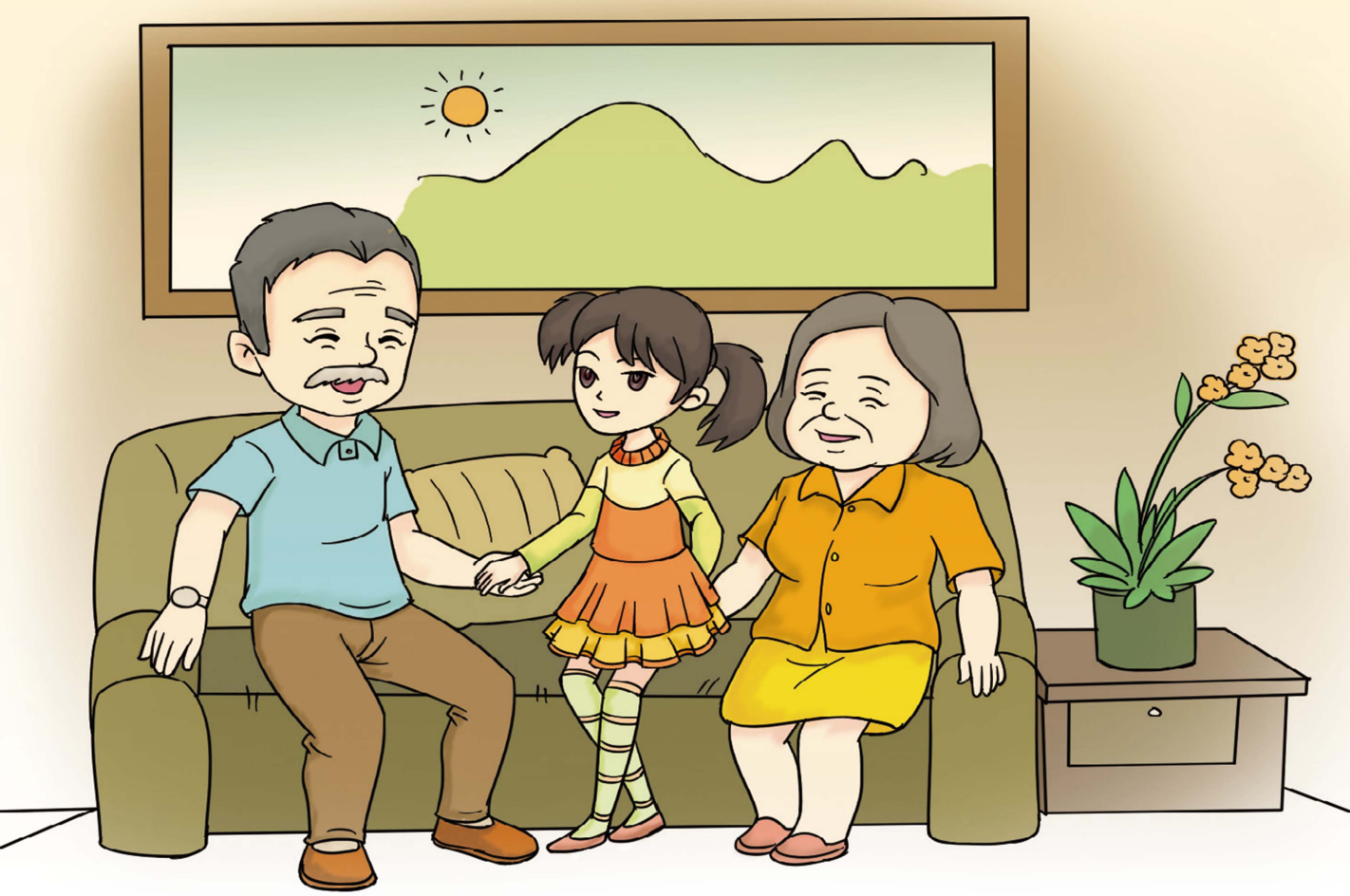
美育

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

主 编◎邓 验 黄步高

八年级 上册

湖南教育出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

美育

根据教育部《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》编写

八年级 上册

主　　编：邓　验　黄步高

执行主编：沈　瑶

本册主编：张苾莹

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

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. 八年级. 上册 / 邓验，黄步高主编. —长沙：湖南教育出版社，2016. 9
ISBN 978-7-5539-4362-6

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210289号

美育 八年级上册

MEIYU

邓验 黄步高 主编

责任编辑：李 欣
责任校对：胡 婷
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 978-7-5539-4362-6
定 价：15.00元

本书若有印刷、装订错误，可向承印厂调换

Contents

目录

第 1 课 雅俗共赏——轻音乐 / 01

第 2 课 寄情山水 / 08

第 3 课 two three 恰恰 one / 16

第 4 课 不朽的名曲 / 23

第 5 课 缅怀历史 / 30

第 6 课 思想之旅 / 37

第 7 课 复杂的礼物 / 46

第 8 课 湘 绣 / 53

第 9 课 异性友谊 / 60

第 10 课 饭怕鱼 / 68

第1课　雅俗共赏——轻音乐

发现美

自从向莱发现爷爷和自己有许多音乐上的共同语言后，她往爷爷奶奶家跑得更频繁了，经常听爷爷讲述他年轻时候的音乐情怀。爷爷小时候流行的俄罗斯民歌他还印象深刻，兴致来了便开嗓高歌一曲，令向莱直拍手叫好；年轻时盛行的经典红歌爷爷也都一一记得，说是一定要教会向莱，“革命红歌不能忘啊！”爷爷说。

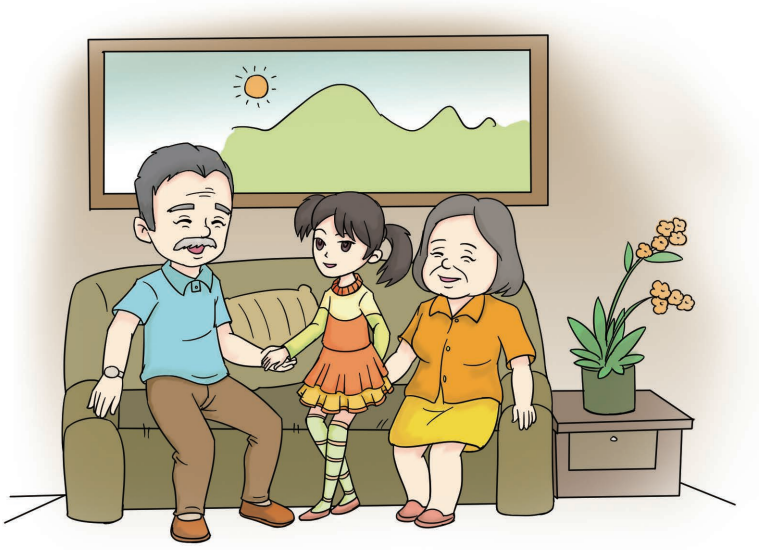

图1-1　向莱听爷爷讲话

但令爷爷感到可惜的是，当时中国人思想还比较保守，西方音乐一直受到排斥和挤兑，爷爷是改革开放之后才开始接触到西方音乐。爷爷回忆道，当时旋律优美、

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图1-2　轻乐团演出

格调高雅的轻音乐迅速在年轻人中红了起来，中华大地上人们争相用早期砖头式录音机和卡式录音带互相转录曼托瓦尼轻音乐团的音乐。那抒情清新的乐韵，不知让多少的中国乐迷领略了“外面的”音乐世界，从而留下了无数美丽的回忆。爷爷也是因此对西方音乐充满浓厚兴趣，开始不断了解和学习西方音乐的。

感受美

众所周知，古典音乐具有厚重的织体，庞大的结构和规模，凝重的乐思，深刻的思想内涵，对欣赏者音乐鉴赏能力要求较高。轻音乐具有的既通俗易懂、平易近人，又格调高雅、风度不凡的特征使其一出现便受到广泛的欢迎。20世纪30年代中后期成立的曼托瓦尼乐团是轻音乐诞生的一个标志。

图1-3　曼托瓦尼轻乐团

下面我们一起来欣赏曼托瓦尼乐团的成名作《魅力》。

图1-4　曼托瓦尼乐团专辑的封面

起伏错落的小提琴声是否把你带入了宛如仙境的秘密花园？

图1-5　秘密花园

图1-6　神秘的仙境
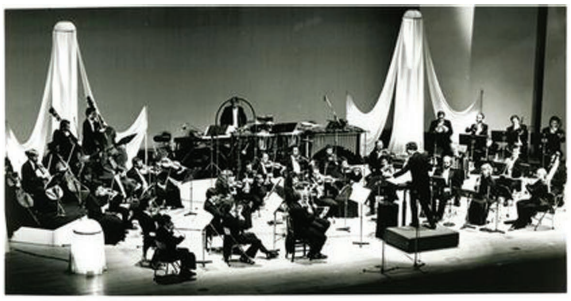

图1-7　大量弦乐器织成的“弦瀑”

清澈柔美的小提琴声，富有强大的穿透力，引人入胜，宛如带人走入了一个美丽神秘的仙境一般。温柔深沉的管乐器好似耳边的喃喃细语，让人甚觉美好。而婉转动人的大提琴声带我们自由地飞翔在神秘的仙境。

这首曲目织体轻盈，旋律优美动听，给人们以轻松优美的享受。

同学们在聆听的时候注意到曼托瓦尼乐团和一般乐团的不同之处了吗？（什么乐器的声音特别的突出呢？）

大量弦乐器织成的“弦瀑”是曼托瓦尼乐团最大的特色，这是曼托瓦尼根据其多年演奏小提琴的丰富经验独创的手法。他通常把小提琴分作三组，自高至低渐次增加音量。乐声甫起，如一线飞瀑倾泻而下，沁人心田。

曼托瓦尼原创的《魅力》完美地演绎了“弦瀑”音效。动人的旋律、优美的和声、新颖的配器、丰富的音色、浓郁的浪漫情调都给人以全新的感受，那极其悦耳动听的音响，像醉人的芳液一般流进人们的心中。

其实，欣赏轻音乐十分的简单，轻音乐没有什么深刻的思想内涵，只带给欣赏者直观的美的感受。

图1-8　音乐直观的感受（1）

图1-9　音乐直观的感受（2）

曼托瓦尼乐团作为最负盛名的轻音乐乐团之一，它以极柔动听、优美醉人的旋律和绝妙的演奏风格，使轻音乐迅速树立了自己独特的形象和气质，在通俗音乐乐坛上奠定了自己的地位。曼托瓦尼乐团高尚品位的演奏水准，行云流水的哲理性旋律、优

美的弦乐之声勘称音乐之最美的享受。他们运用流行音乐的手法改编古典名曲，使人们逐渐熟悉了贝多芬、肖邦、柴科夫斯基等大师们的名作。

而曼托瓦尼与中国乐迷的缘分可以追溯到上个世纪70年代末期。在刚刚开放的华夏大地，作为我国第一个官方电视台正式推出的世界顶级轻音乐乐团，曼托瓦尼乐团天籁之音般的音乐在些许轻松、些许浪漫间展示了无穷魅力，用一种亲切、轻松的音乐旋律，让那个时代的中国听众耳目一新。那婉转动人的音乐律动，在不经意间拨动了无数听众的心弦，那种不同以往的古典美，引发了现在成为中国精英阶层的中青年一代的强烈共鸣，其传世经典曲目《玫瑰色的人生》成为当代中国人最早的情调音乐，从而留下了无数美丽的回忆。

认知美

曼托瓦尼乐团的成立标志着轻音乐的诞生，乐团精致的音乐让古典乐迷们感到两耳一新，风味别具，也让流行音乐爱好者在体验了流行乐声嘶力竭的呐喊后，得到清新宁静的享受。总的来说，轻音乐介于古典音乐和流行音乐之间，是对二者鲜明对立的一个折中，可谓是音乐中的“第三种势力”。它古典气息和现代风味兼而有之，华丽而不艳俗，浪漫而不轻浮，抒情而不缠绵，可谓雅俗共赏。

图1-10　古典气息和现代风味兼之的轻音乐

轻音乐的曲目大多是通过改编而来。用通俗音乐语言诠释古典名曲，这是很多轻音乐乐团都十分热衷的。好的改编和演奏，既保留了原曲的古典精神，又融入了鲜明的现代气息，古典音乐迷不嫌浅薄而感到别有韵味，也使那些对古典音乐敬而远之的人缩短了与古典音乐的距离，增加了欣赏兴趣。轻音乐乐团也改编流行音乐，它们淡化了原曲中的流行因素，突出了优美的旋律，使音乐情调一变，更加优美悦耳。世界

各地的民族民间音乐同样也是轻音乐的改编对象。

丰富多彩、别具一格的配器，是轻音乐改编的一种主要手法。

一是喜爱使用一些不登大雅之堂的民间乐器，如曼陀玲、口琴、手风琴等，并经常让其演奏主旋律，以此来营造特殊的音乐情调和氛围，与传统的管弦乐器形成音色上的对比，使音响富于变化而丰富多彩。

二是喜爱使用各种打击乐器，如木琴、小军鼓、爵士鼓、铃鼓、三角铁、碰铃、沙锤等，还使用一些富有特色的民族民间打击乐器，使音响生动活泼，极有感官上的冲击力。

三是通过加入电声乐器来丰富乐团的音色和增加音响的现代气息。电子乐器与打击乐器、传统的弦乐器完美地融合在一起，营造出一种晶亮轻盈、生动明快的音响效果。

四是通过加入无词的人声哼唱来烘托优美的音乐氛围。

轻音乐是一种神奇的灵魂补给品。

轻音乐可以让人消除工作紧张、减轻生活压力、避免各类慢性疾病等等，这些都是有医学根据的。在医学研究中发现，经常地接触轻音乐节奏、律动会对人体的脑波、心跳、肠胃蠕动、神经感应等产生某些作用，进而使人身心健康。音乐无形的力量远超乎个人想象，所以聆听音乐、鉴赏音乐，是现代人极为普遍的生活调剂。

图1-11　曼陀铃

图1-12　口琴

图1-13　手风琴

图1-14　木琴

图1-15　小军鼓

体验美

了解和欣赏与曼托瓦尼乐团并称为世界三大轻音乐乐团的“保罗·莫里哀乐团”和“詹姆斯·拉斯特乐团”的作品。

图1-16　詹姆斯·拉斯特

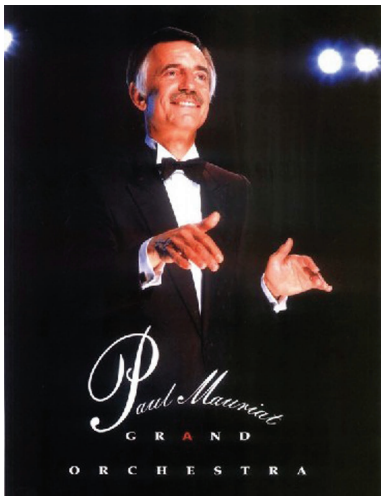

图1-17　保罗·莫里哀

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第2课 寄情山水

发现美

图2-1 庐山风景

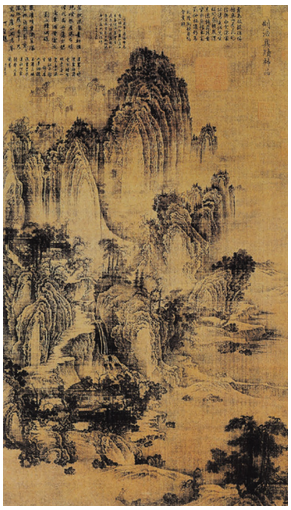

图2-2 荆浩《匡庐图》

宾凌在小学时就学过《望庐山瀑布》。这首诗给他留下了深刻的印象。他尤其喜爱“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”这两句，将瀑布喷涌的磅礴气势描写得生动有力，令人神往。学习了中学地理知识后，他对诗中的庐山又有了更多的了解。庐山，又名匡庐，中华十大名山之一。它除了以雄、奇、险、秀的景致闻名于世，并且自古以来就是一座文化名山，吸引许多文人骚客前来登临欣赏，留下了四千多首诗词歌赋传世至今。其中唐代著名诗人李白就曾数次游历庐山，为庐山创作了多首诗歌，流传最为广泛的便是《望庐山瀑布》。

图2-3 宾凌与朋友畅游庐山

不仅诗人对庐山的秀丽山水报以无限喜爱，画家也对它十分钟情。五代时期北方山水画代表人物荆浩，就为庐山绘下传世佳作

《匡庐图》。这幅画以“鸟瞰式”的全景构图，将山峰、村屋、路径和飞流的瀑布巧妙地融合在一起，群峰簇拥展现出了一种“天地山水之无限，宇宙造化之壮观”的气势，从绘画的角度直观呈现庐山山水之壮丽，也令我们深深地感受到画家寄情山水时的创作热情。

感受美

中国山水画与西方风景画都以自然风光为描绘对象，分别在东西方民族文化艺术中占据着较高地位。传统山水画以描写山川自然景色为主题，强调面对大自然而产生的丰富想象，追求诗情画意般的情境，创造情景交融的艺术境界。中国山水画大多采用特有的透视方法“三远法”，即“平远”“深远”“高远”来表现景物的透视角度，在有限的画纸上描绘出无限的风景。而历代画家们乐于追求与自然融为一体的生活理想，在寄情山水时抒发对生活的真切感悟，以笔情墨趣探索山水之美。

图2-4　黄公望《富春山居图》

《富春山居图》

中国十大传世名画之一的《富春山居图》，为元代画家黄公望所绘。明朝末年由于遭到焚烧而被分成一大一小两段，较短的前段被称为《剩山图》，尺幅长51.4厘米，高31.8厘米；较长的后段被称为《无用师卷》，画长636.9厘米，高33厘米。

全画用水墨技法描绘浙江富春江一带初秋美景，画卷主体景色用墨淡雅，墨色浓淡干湿并用，疏密得当的山水布置则使画面极富变化。开卷描绘坡岸的水色与隐约可见的远山，接着是连绵起伏、群峰争奇的山峦，再往下便是茫茫江水与天色相接，最后一部分呈现的是高峰突起，远岫渺茫。山间丛林茂密，点缀以三三两两的村舍、茅亭，水面则有渔舟停泊。图中山与水的布置疏密得当、层次分明，连大片的空白也构成了长卷画的特色。清代画家恽寿平欣赏此画时曾给出“凡数十峰，一峰一状，数百树，一树一态，雄秀苍茫，变化极矣”的赞美之词。

在长达六米多的画卷中，黄公望运用“平远法”将富春江一带初秋季节的山水风光绘于纸上，峰峦叠翠，松石挺秀，云雾缭绕下的村舍、茅亭，让人仿佛置身画境之中，流连忘返。画家用高超的山水画技艺向我们展示了浩渺的自然景致，令人为之向往、着迷。

《早春图》

中国画坛上另一位卓越的北宋画家郭熙，擅长创作大幅作品，善于表现高远、深远、平远的空间和四季的变化。郭熙在自己所著的《林泉高致》一书中提出“山有三远，自山下而仰山巅，谓之高远；自山前而窥山后，谓之深远；自近山而望远山，谓之平远”。因而“三远法”从理论上总结了构图学中的一个普遍方法，即如何表现山水境界中的高、宽、深三度空间。此外，他还善用山水画的季节特征呈现自然风景，给予人情绪上的感染力。

图2-5　郭熙《早春图》（局部）

郭熙的代表作《早春图》主题明确且富有季节美，为我们描绘了春回大地、乍暖还寒时的深山景象，用富于动感的山势映衬初春万物复苏的气息。它在构图时采用“十字”形章法，即将近景中的窠石古木、中景中的巨岩丛柯和远景中主峰云岗都置于画卷正中的纵轴线上。这样的画面层次设计能从总体上构成上高、中平、下深的格局，将“三远”绘画技法发挥得淋漓尽致。

《早春图》成功呈现了严寒冬日刚过、万物复苏之时春意盎然的自然景象。画中的山峦既有高耸挺立之态，又有蜿蜒曲折之势，在日渐回暖的气候中呈现出云雾缭绕之象。前景中冰河融化后小溪潺潺，河边的渔夫们开始劳作，山间行人怡然自得地踏春游玩。在山石表现上，以乱云皴构形，同时加以外浓内浅的墨色，使山峦凸显出一种厚重、立体之感，似乎每一块石头上都有阳光照射带来的温度。而点缀在山间的草木也都散发着清新的气息和勃勃生机。郭熙用无比细腻的笔法向我们展示了季节更迭时大自然的对比、变化之美。

图2-6　郭熙《早春图》

《溪山行旅图》

北宋前期著名画家范宽善画山水，常用浓厚的墨韵和雄浑的笔力来体现山川景色的大气磅礴，他长期生活在山林之中，以求近距离观察并进行创作。《溪山行旅图》既是展现其苍劲画风的代表作，又是中国古代山水画中的巅峰之作，同时还属于运用“高远法”绘画的典型佳作，因此被誉为“宋代绘画第一神品”。自这幅画诞生以后，对后世画家影响颇深。徐悲鸿在世时曾高度评价此画：“中国所有之宝故宫有其二。吾所最倾倒者，则为范中立《溪山行旅图》，大气磅礴，沉雄高古，诚辟易万人之作。此幅既系巨帧，而一山头，几占全幅面积三分之二，章法突兀，使人咋舌！”

该幅作品给人的第一感觉就是气势雄伟，矗立的巨峰几乎占据了整个画面。山头杂树茂密，

图2-7　范宽《溪山行旅图》

飞流的瀑布从山腰间直流而下，山脚下巨石纵横、错落有致，全画体势错综，气势逼人，令人犹如身临其境。在山路间出现了一支商旅队伍，与路边瀑布形成的一湾溪水共同前行，使观者如闻水声、人声、骡马声，与溪山行旅的主题相得益彰。

《溪山行旅图》的气势美得益于范宽巧妙的构图，扑面而来的悬崖峭壁占了整个画面的三分之二，营造出高山仰望的意境。在如此雄伟壮阔的大自然面前，人影便显得极为渺小。而画作的另一种美则是情境美，苍劲而冷峻的笔力勾勒出水流与人群的动态美，浓厚稳重的墨色描绘出山峰峻拔壮丽的静态美，两者互为映衬。巍峨的山峰、葱茏的林木、突兀的巨石，描绘出自然风景的壮阔；山路间奔波的小小商队又显示着人世间生活的气息，自然与人世的生命活动处于和谐之中，静止的空间画面仿佛也因此与时间一同具有了生命力。面对这幅一千多年前的画作，我们不禁发出由衷的赞叹。

体验美

国画中山水画的绘画技巧繁多，关键在于能否处理好用色与用墨的关系，在解决色墨关系时主要采用色墨重叠、对比、混合等方法进行绘制，而具体的画法则要根据不同的对象加以区分。

画石法

描绘山石时一般从三个不同的立面来呈现体积，而轮廓的左右两侧则要有浓淡之分，以体现阴阳、向背。

具体步骤：

1．勾——用浓淡不同的墨勾出石的轮廓，运笔以侧锋为主。注意观察山势的走向、山的形态特征以及山峰之间的前后关系。

2．皴——就是用墨画出山石表面凹凸起伏的纹理。可以用淡墨皴出山石的结构，用以表现山石起伏不平的质感，运笔以侧锋淡墨干笔为主。

3．染——由于向光的部分较亮，光线照射不足的地方较暗，可以用淡墨渲染出山石的明暗，以增强立体感。

4．点——山中林间常有一些小灌木、小石头，或者是远处较为模糊的树木、房屋，运用点墨的方式能够较好地呈现这一类场景。可用浓淡不同、大小各异的墨点来丰富山、石的结构。

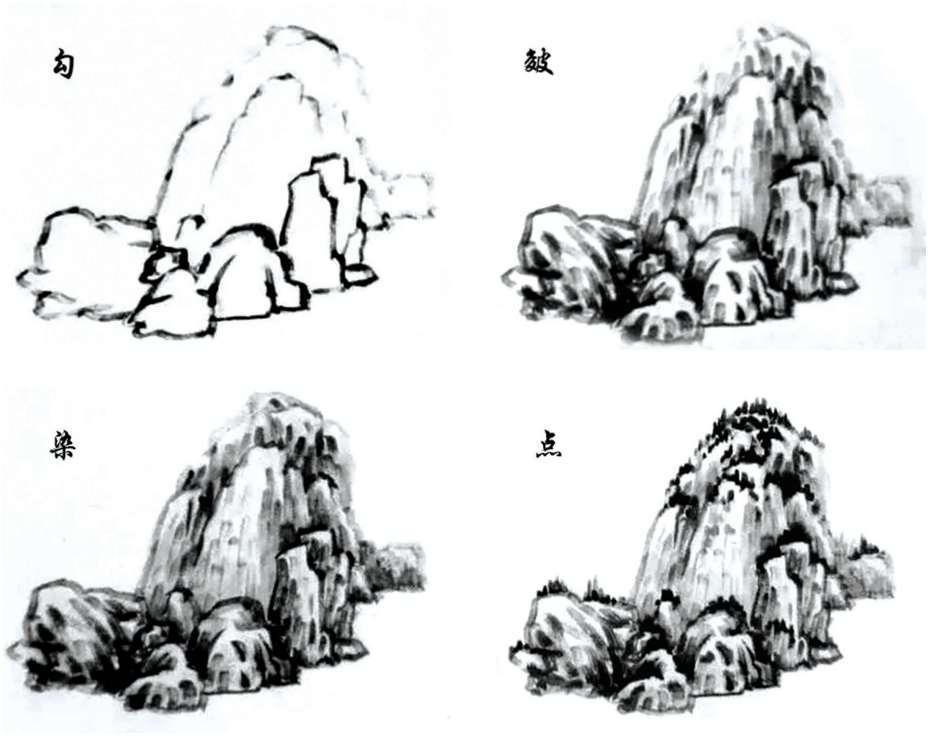

图2-8　画石的步骤

画树法

由于树木种类繁多、形态各异，具有一定的绘画难度，同时又是山水画中一个极为重要的构成要素，所以描绘树木时要掌握好相关技巧。一般先从树干部分开始起笔，然后描画树枝，向上生长的树枝形态要如同鹿角一般，向下的则形如蟹爪，最后完成树叶和着色。画树枝时尤其要注意“树分四歧”的规律，使树枝既有左右横出，又有前后出枝，只有这样才能较好地表现出树木本身的立体感。

具体步骤：

1．立干取势。从主干部分起笔，先画左边的线条，后画右边，这样便于观察树

需要全本请访问 www.ertongbook.com