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

九年级 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

九年级 上册

主　　编：邓　验　黄步高

执行主编：沈　瑶

本册主编：许姣姣

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. 九年级. 上册 / 邓验，黄步高主编. —长沙：湖南教育出版社，2016. 9
ISBN 978-7-5539-4364-0

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210290号

美育　九年级上册

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：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 978－7－5539－4364－0
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 返璞归真 / 01

第2课 雕塑时光 / 09

第3课 舞出我人生 / 17

第4课 天鹅之舞 / 25

第5课 魔幻时空 / 32

第6课 故事与思想 / 40

第7课 四海为家 / 47

第8课 由内而外的精彩 / 54

第9课 言语生花 / 61

第10课 飞鹅扑火 / 68

第1课　返璞归真

发现美

向莱期待已久的暑假时光如期而至，记得每年的这个时候，她都要跟随着妈妈去外婆家住上一段日子。外婆家在湘西的一个小乡村，一路上车窗外的风景从热闹繁华的都市变成了宁静秀美的乡村，小路尽头那个简单古朴的石砖房便是向莱的外婆家，离著名的古镇不到几公里。回忆起小时候，外公常把她骑在肩上带她去古镇戏玩。一路上，爷孙俩就会惬意地哼唱："石板路，清又清，坐在天井数星星；石板路，长又长，南来北往走四方……"热闹沸腾的集市，鳞次栉比的店铺，幽深曲远的古巷，深情弹唱的街头艺人，这些汇成了向莱对古镇的记忆，现在想来还真有种岁月静好之感。只是自从外公去世后，向莱便很少去古镇游玩了，怕会触景生情。

"向莱，你回来了！"听到有人叫喊自己的名字，向莱转过身去，看到二丫粉红粉红的脸蛋，嗤地一笑。想是这丫头一听到自己回来了，就没命地跑了过来。向莱和二丫从小便是好朋友。小时候向莱因性格安静，不爱说话，时常被同龄的男孩捉弄，大大咧咧、一身正气的二丫每次都把她挡在身后保护她。因为二丫比向莱年长一岁，向莱亲切地称呼二丫为"二丫姐"，昨日那个赤脚飞奔在泥路上的二丫，如今已然蜕变成亭亭玉立的少女了。"向莱，好久不见！"二丫见到向莱很是开心，"好久没去古镇逛过了，今天我们一起去走走？"向莱不好拒绝，就轻轻地点了点头，应承了下来。

从前古朴宁静的小镇，因络绎不绝的游客变得热闹非凡，那些承载着悠悠岁月的吊脚楼也都焕然一新，向莱不免觉得有些失望。二丫看出了向莱的心思，"你听，这是什么声音？"熟悉的二胡声勾起了向莱儿时的回忆。二丫目视着前方说道："小镇每天人来人往，但他们却不属于这里，他们追求小镇的平静安逸来到这里，但却始

终摆脱不了身上的戾气，忙着奔波寻找古镇的观光胜地，却不曾歇下脚步来好好感受古镇的气息。拉二胡的那位盲人爷爷虽是个北方人，但他与古镇的灵魂已融为一体，内心的归属才是最为重要的。如果你心向古镇，你便永远属于古镇。同样，你心系爷爷，爷爷也永远活在你心中。”向莱望着蜿蜒曲折的石板路，爷爷那熟悉伟岸的身影出现在了路的尽头。

乡村路，带我回家……

感受美

对于向莱来说，湘西的小乡村便是她心中的热土，那里有她难以忘怀的亲情，珍贵的友情，那里承载着她儿时美好的回忆。

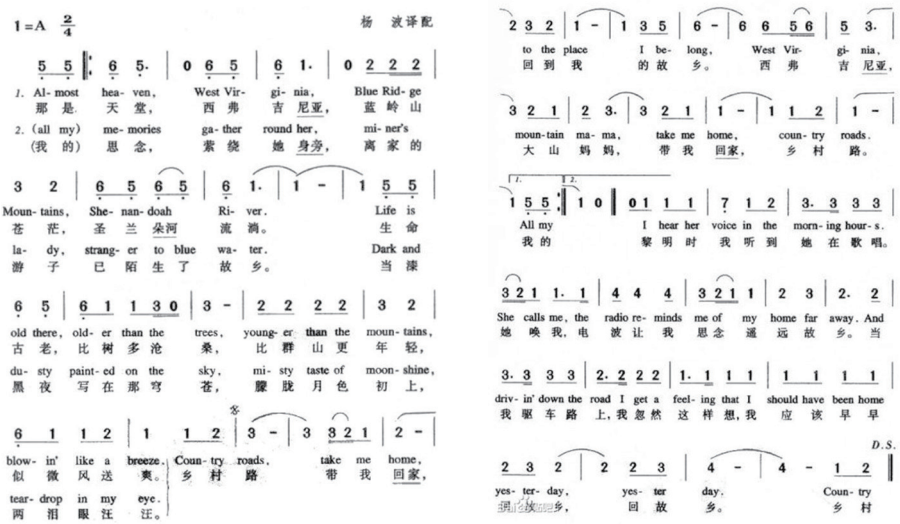
你的心中是否也有这样一片土地？

美国著名的乡村歌手约翰·丹佛曾在1971年创作了脍炙人口的《乡村路，带我回家》，表达了自己对家乡深深的眷恋。

下面我们一起来赏析一下这首歌吧。

John Denver
约翰·丹佛

Take Me Home, Country Roads
乡村路，带我回家

和同学们一起来欣赏这首歌曲，感受歌曲轻快、质朴的音乐风格特点，品味歌词的蕴意。

图1-1　踏上回乡的路

跟随音乐节奏，试着跟老师一起来富有情感地演唱出这首歌曲吧！

这首歌曲是否让你感受到了音乐的真挚和质朴呢？

《乡村路，带我回家》是著名的美国乡村音乐曲目。它带有乡村音乐共有的曲调简单、流畅动听的特点，唱法清晰、节奏比较明快。乡村音乐是用最简单的乐器和最淳朴的歌声来表达对生活的热爱，对时光的感慨，对情人的爱恋，对朋友的友谊。

乡村音乐中的本嗓之美

乡村音乐抛开了在流行音乐中运用广泛的“电子”声，歌手的嗓音是乡村音乐的标志。乡村音乐歌手演出时穿的服饰比较随意，即使是参加大赛或在音乐厅等重要场合演出时，也穿着牛仔裤、休闲装、皮草帽、旅游鞋（如图1-2所示）。给听众带来一种宁静闲适生活的纯真自然之感。

图1-2　乡村音乐歌手的牛仔装束

《乡村路，带我回家》表达了对家乡、亲

情、老式爱情、恋旧情结的眷恋，紧紧地抓住了人们的心灵。山脉、河流、姑娘、母亲、天空、泪痕，全都出自约翰·丹佛内心的真挚感悟，没有现代文明改造的恐惧，没有城市生活矛盾的冲突，只有无限的热爱和依恋。约翰·丹佛不加修饰的歌声加上简单的吉他伴奏，让人仿佛置身于乡村小路上，迎着和风踏上回家的路。这首歌始终流淌的并不只是乡村音乐共有的质朴，更多的是快乐。

图1-3 约翰·丹佛真挚的弹唱

认知美

美国乡村音乐的起源

1925年，美国田纳西州纳什维尔建立了一家广播电台。他们开办了一个名叫“往昔的歌剧——老乡音”的专栏节目。邀请了一位81岁的名叫杰米·汤普森的民间歌手来演唱，节目受到了听众们的热烈欢迎。此后，人们将这种音乐统称为“乡村音乐”，乡村音乐逐渐成为美国劳动人们最喜爱的音乐形式之一。他们在音乐中寻找慰

图1-4　二三个歌手弹着吉他在美国农民面前演唱

藉和豁达。

乡村音乐一般有八大主题：爱情、失恋、牛仔幽默、找乐、乡村生活方式、地区的骄傲、家庭、上帝与国家。前两个主题并非乡村音乐所独有，但后六个主题则把乡村音乐与其他的美国流行音乐流派区分开来。乡村音乐所包含的内容往往最吸引美国南部与西部乡村的白人。

乡村音乐者有他们独有的幽默，喜欢牛仔风格的疯玩，以自己所在的乡镇、州、地区为荣；以一种与城市人截然不同的方式生活，极为重视自己的家庭，不羞于表达宗教情感与爱国情感。乡村音乐曾一度名副其实的是乡下人的音乐，而如今它已进入城市，风靡全世界。

图1-5　乡村音乐走进城市

需要全本请访问 www.ertongbook.com

乡村音乐的发展

乡村音乐之七〇年代：

相较于二十世纪八十年代因城市化进程而得到全新诠释的乡村音乐，七十年代的乡村音乐则显得更为正统和美国式。歌手约翰·丹佛是七十年代乡村音乐的代名词（如图1-6所示），他创作的歌曲大多是赞美大自然，歌颂人类友爱和美好的感情。也就是因为喜欢这样的一些内容，很多听众喜欢上了乡村音乐。

图1-6 70年代代表性乡村音乐歌手——约翰·丹佛

图1-7 80年代代表性乡村音乐歌手——凯斯·厄本

乡村音乐之八〇年代：

在八十年代，乡村音乐的命运坎坷。1984年，城市牛仔的势头已经过去，乡村音乐市场一落千丈，更糟糕的是真正的乡村音乐之声，在流行音乐的冲击下从电台里消失殆尽。在这种形势之下，乡村音乐歌手开始为他们的音乐寻找出路，很快不加雕饰的音乐以及诸如摇滚这类全新音乐

元素的加入，使得乡村音乐又重新受到人们的青睐。以摇滚风格的吉他演奏为代表的凯斯·厄本便是这一年代备受瞩目的男歌手（如图1-7所示）。

乡村音乐之九〇年代：

九十年代的乡村音乐早已不是美国劳动人民的专利，它逐渐渗透到各个阶层，因为时代的进步，乡村音乐也借助特殊的方式，向世界传播开来，电影便是良好的媒介。许多乡村音乐歌曲伴随着电影为人们所熟知，与电影相辅相成。九十年代借助电影而广为流传的乡村音乐不胜枚举。特丽莎·耶尔伍德1991年个人首支单曲《她和那个男孩相爱》的推出，从此便轰动至今（如图1-8所示）。她散发的独特魅力，及以真情歌声累积全球乐迷的口碑，早已带领着她远远超越乡村音乐传统的藩篱。

图1-8 90年代代表性乡村音乐歌手——特丽莎·耶尔伍德

乡村音乐也许在不同年代会呈现出不同的风貌，但是多年以来，乡村音乐的主题始终没变，除了反映爱情、失恋这种大众情绪之外，蓝领们独特的牛仔幽默，牛仔风格的找乐与都市人截然不同的乡村生活方式，歌颂自己所在的地区，重视家庭以及表达宗教情感、爱国情感始终是乡村音乐的精髓。

体验美

让我们一起来欣赏不同年代的乡村音乐风格吧！和同学一起谈谈你的感受。

图1-9 现代乡村音乐的舞台风采

图1-10 现代民间乡村音乐文化

第2课　雕塑时光

发现美

学校最近即将举办一次大型雕塑展览，主题名为“千年一瞬，雕塑时光”。宾凌虽说爱好美术，但从来没有完成过一件真正的雕塑作品，这一直是他心中的遗憾。“这可是寻找创作灵感的好机会！我可不能错过了。”宾凌心想。

周五这天展览如期举行，宾凌兴奋地带着相机早早就等在了礼堂门口，刚进门就遇到了同学麦迪。两位同学打完招呼便迫不及待往展厅走去，一路上聊起了各自对雕塑艺术的见解（如图2–1所示）。宾凌饶有兴趣地介绍道：“麦迪，你知道吗，中国

图 2–1　宾凌和麦迪参观雕塑展

的雕塑艺术有两个重要的类别：一类是陵墓雕塑，还有一类是宗教雕塑。秦始皇陵兵马俑便是陵墓雕塑的重要代表，这类雕塑往往气势恢宏震撼人心。而宗教雕塑中石窟造像艺术水平也很高，我国就有敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟和麦积山石窟四大石窟。有机会的话，你一定要亲身去见证一下它们的美！”听完宾凌的话，麦迪一边称赞中国艺术的精深，一边说到了自己国家的雕塑艺术。他告诉宾凌，在美国最常见的就是城市雕塑，既有古典时期的遗迹也有现代大师的作品，既有写实风格也有抽象风格。最具代表性的比如自由女神像、拉什莫尔国家纪念碑、世纪之吻等作品，这些雕塑遍布室内、街头、广场和知名建筑群，提升了整座城市的文化气息与艺术美感。

在这一上午的雕塑时光里，两位同学不仅欣赏了风格迥异的雕塑作品，彼此也聊得非常投机，可见艺术的感染力是多么奇妙。参观结束后，两人相约共同完成一件创意雕塑作品，以纪念接近尾声的中学生活。

感受美

图 2-2 先秦俳优

中国古代雕塑艺术是传统文化的重要组成部分，其主要内容包括陵墓雕塑、宗教雕塑、民俗性及其他内容的雕塑。古代雕塑作为反映生活的艺术品，不仅是对当时社会环境的映射，也同样点缀了现代人的审美意趣。

民间说唱

在中国的民俗文化中，民间说唱艺术的历史可谓源远流长。早在先秦时期便出现了最早的说唱艺人，图2-2的这件陶俑就是1963年于四川省郫县宋家林东汉砖室墓中出土的。今天我们在四川博物院就能欣赏到2000多年前说唱艺人的逗趣形象：陶俑艺人身形矮胖，耸肩

鼓腹，双腿下蹲屈膝，一手扶鼓一手握槌，下身肥大的裤子已经滑落腰际以下，可他却浑然不觉。再看他的表情夸张而滑稽，歪着嘴还吐着舌头，充满了幽默、诙谐之感（如图2–2所示）。这就是当时被称为“俳优”的说唱艺人。

汉代民间说唱表演盛行，大多数俳优以滑稽、讽刺的表演形式来取悦观赏者，表演采用边击鼓边唱歌的方式进行。正因为当时的贵族阶层流行蓄养俳优来丰富娱乐生活，所以汉代墓葬中常有这类形象的陶俑出土。例如收藏于中国国家博物馆的击鼓说唱陶俑（如图2–3所示），也是这类雕塑作品的优秀代表。

图 2–3 汉代说唱俑

陶俑是我国古代雕塑的类型之一，大部分属于陪葬品。这些随葬陶俑在造型和身份上各有不同，有的是歌舞俑，有的是说唱俑，有的是奴仆俑，还有的是武士俑。它们既是汉代生活的真实再现，也是神形兼备的艺术珍品，造型生动鲜活、神态自然逼真，仿佛从两千年前的历史尘埃中款款走来，让我们感受到当时古朴而繁盛的社会风貌。

陵墓壮歌

图 2–4 秦始皇陵兵马俑

秦汉时期是我国古代雕塑的成熟与繁荣时期，厚葬之风日益兴盛使得殉葬雕塑品制作进一步发展。被誉为“世界八大奇迹”之一的秦始皇陵兵马俑就属于墓葬雕塑（如图2–4所示），被视为中国古代雕塑艺术史上的典范之作，具有极高的艺术价值。

秦始皇陵兵马俑规模的宏

需要全本请访问 www.ertongbook.com