

艺术家是如何进行表达的——美术作品的艺术语言

课型：新授课

课时：1 课时

教学目标：

1. 知识与技能目标

让学生对美术作品的语言有一个简单而完整的了解，培养美术鉴赏的基础能力。

2. 过程与方法目标

认识不同类型的美术作品在使用艺术语言上的不同方式。

3. 情感、态度与价值观目标

体会不同类型下美术作品千变万化的形式特征和审美意韵。

教学重点：

美术作品的艺术语言的概念、内容、形态分类。

教学难点：

美术语言既是具体的、可分类的，又是包含在整体美术作品之中的，学生理解会有很大的难度，因此，必须结合具体的美术作品并调动学生既往的美术知识来认识和理解。

教学准备： 课件

教学过程：

一、探究导入课题

（一）教师活动：创设情景，导入探究课题

1. 设置情景：由苏轼的名句“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。”说明这些事物传递的信息是代表春天的语言符号，同时伴随展示相关图片，并巧妙的引出美术作品的艺术语言。

2. 提出问题：A、什么是美术作品的艺术语言？B、在美术作品中艺术家是如何进行表达的？

（二）学生活动：

1. 感受名句及图片信息，领会本课的意图，轻松的接受课题。

2. 思考老师设置的问题，进入求知准备状态。

二、新知探究

（一）什么是美术作品的艺术语言？

1. 美术作品的艺术语言的概念：美术所专美使用的，具有视觉传达功能的形象和形式就是美术作品的艺术语言，其特征就是具体性和形象性。

教师活动：大屏幕展示美术语言的概念。

学生活动：一同朗读。

（二）美术语言的内容：基本语言元素（点、线、面、色）。

1. 教师活动：A、展示中国工笔画《捣练图》、中国写意画《泼墨仙人图》及油画《1954》三幅表现形式不同的绘画作品。B、提出问题：分析三件作品在形象塑造上运用了那些类型的艺术语言形式

2. 学生活动：A、欣赏绘画作品，并用一分钟的时间思考讨论探究老师提出的问题。B、踊跃回答问题，总结出三件作品都运用了点、线、面、色。

3. 根据同学们的回答，师生共同总结出美术语言的内容。

（三）美术语言的形态分类：具象艺术、意想艺术和抽象艺术。

1. 教师活动：A、再次展示中国工笔画《捣练图》、中国写意画《泼墨仙人图》及油画《1954》三幅表现形式不同的绘画作品。B、提出问题：从作品写实的程度的角度去对比分析三件绘画作品在表现形式上的差异。

2. 学生活动：A、欣赏作品，并思考老师提出的问题。踊跃回答问题，《捣练图》中的人物、环境、道具真实具体，《泼墨仙人图》看上去似一个人，但又不是十分的具体准确，只是大笔概括。《1954》让人看不出什么具体的现实形象。

3. 根据学生的回答，师生共同总结出美术语言的形态分类。

（四）在美术作品中，艺术家是如何运用艺术语言的

1. 具象艺术：目的在于真实的再现现实

教师活动：A、展示顾闳中的《韩熙载夜宴图》，并以一幅工笔花卉为例演示其绘画技法。

B、提出问题：结合工笔画的绘画技法，总结《韩熙载夜宴图》图中是如何运用艺术语言的。

学生活动：A、结合图示分析工笔画的绘画技法。B、根据工笔画的技法，总结出《韩熙

载夜宴图》运用了线条勾勒、随类赋彩的语言表现方式。

教师活动：A、展示达维特的《赫拉斯兄弟宣誓》，指导学生从明暗、空间、透视、构图等几个方面了解具象艺术的其他表现方法。B、师生共同总结具象艺术的创作目的。

学生活动：A、分析并总结《赫拉斯兄弟宣誓》的艺术语言表现手段。B、师生共同总结具象艺术的创作目的。

2. 意象艺术：不以纯客观再现为目的，而是重在表达艺术家主观的精神世界，其中包括艺术家的感受、情感、观念和审美理想等，为此，艺术家常常采用变形、夸张、重组等语言表现手段。

教师活动：a、展示作品《记忆的永恒》杜尚的《走下楼梯的裸女》德国马尔克的《蓝马》齐白石的《虾》宋代梁楷的《泼墨仙人图》b、提出问题：观察分析以上作品中分别采取了什么样的语言表现手段？c、提问

学生活动：a、针对老师提出的问题对展示的作品给与鉴赏和分。b、学生讨论并回答：变形、夸张、重组、概括、提炼。

老师总结：不以纯客观再现为目的，而是重在表达艺术家主观的精神世界

3. 抽象艺术：主要是在 20 世纪才开始逐步形成的一种用美术的基本语言元素和语言手段进行独立创作的美术类型。

（冷抽象：以几何块面构成的作品，我们称之为“冷抽象”或“理性抽象”

热抽象：完全或主要用色彩和有变化的线条来创作的作品我们称之为“热抽象”）

教师活动：a、展示作品荷兰画家 蒙德里安的《红黑黄兰构成》捷克画家 库普卡的《牛顿色盘》b、提出问题：我们从这两幅作品中分别看到了什么形象？ 两幅作品在运用美术语言元素和语言手段上有什么区别？c、提问：

学生活动：a、鉴赏作品 b、讨论问题 c、回答问题

教师总结：抽象艺术完全排除了现实形象的可辨性，也就是我们什么形象也辨别不出来。完全诉诸美术语言和手段本身。

三、总结

（一）自我评价练习。

1. 教师活动：展示具象、意象和抽象美术作品若干幅让学生来辨别

2. 学生活动：学生踊跃回答

(二) 课堂回顾总结：

1. 教师活动：a、这节课，我们学习了什么是美术作品的艺术语言以及艺术家是如何运用艺术语言的。b、提问：美术作品的基本语言元素是什么？语言表现手段是什么？美术语言的表现形态分为哪3类？

2. 学生活动：学生踊跃复述回答

3. 教师活动：下一节课我们将学习“走进具象艺术”，进一步深入的学习研究具象艺术的有关内容，希望同学们做好预习。

板书设计：

美术作品的艺术语言

(一) 什么是美术作品的艺术语言？

美术所专美使用的，具有视觉传达功能的形象和形式就是美术作品的艺术语言。

特征：具体性和形象性。

美术语言的内容：基本语言元素：（点、线、面、色）

语言表现手段：西方绘画：明暗、空间、透视、构图、肌理

中国画：笔墨、章法、皴法

(二) 在美术作品中，艺术家是如何运用艺术语言的

(1)、具象艺术；(2)、意象艺术；(3)、抽象艺术；