

美术作品中的艺术语言

选自人美版高中美术鉴赏第2课

师：同学们好，现在我们开始上课。

生：老师好。

师：世界上有很多的语言。比如，有我们比较熟知的英语，还有法语、德语、意大利语、日语等。我们中国不仅汉语，还有些地方语言，比如：粤语、闽南语、客家话等等。所以语言是我们在交流中不可或缺的一部分。美术作品也有自己的特有的语言，那就是美术的艺术语言。美术的艺术语言又是什么呢？就让我们一同进入今天的美术新课——美术作品的艺术语言。请同学们翻开课本第七页，仔细阅读，并且思考一个问题——什么是美术作品的艺术语言。

（学生阅读课本）

师：大家阅读之后，应该对美术作品的艺术语言有了初步了解。这位同学，你来说一下什么是美术作品的艺术语言？

生：美术作品的艺术语言就是美术所专门使用的，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。

师：嗯！这位同学回答的不错。同学们都学习过化学，知道世间万物都是由基本元素构成的。那当然我们的美术语言也是由元素构成的，有同学知道有哪些元素构成美术语言吗？

生1：点线面。

生2：还有色。

师：对了。美术基本语言元素是：点、线、面、色这四个基本元素。

师：那接下来就请同学们欣赏书本的《1954》、《韩熙载夜宴图》、《泼墨仙人图》这三幅表现形式不同的绘画作品。并分析三件作品在形象塑造上运用了那些类型的艺术语言元素。

师：请这位同学回答下这三幅作品分别运用了哪些艺术的语言元素。

生：运用了点、线、面、色。

师：是的同学们回答的非常准确。所以美术作品的语言元素都是由点、线、面、色四点构

成。

师：其实这三幅作品也可以从另一个角度去欣赏，比如从作品写实程度的角度去欣赏。然后对比分析三件绘画作品在表现形式上的差异。

生：这三幅作品就代表了不同的美术类型。

师：没错，《1954》所代表的美术类型是——抽象艺术，《韩熙载夜宴图》所代表的美术类型是——具象艺术，而《泼墨仙人图》则是代表了意象艺术的美术类型。

师：再请同学们欣赏下书本第七、第八页上半部分的小图看看它们分别是哪种的美术类型。（加深学生对美术类型的理解）

师：嗯，从同学们的这些分析，看来同学们对于美术类型都有了一定的理解了！

师：我们已经对美术作品的艺术语言有了一定的了解了，那下面就让我们来看看艺术家们是如何运用艺术语言的。首先请同学们看书本第九页的《簪花仕女图》结合工笔画的绘画技法，总结《簪花仕女图》图中是如何运用艺术语言的。

生：用线条加以勾勒。

师：嗯！工笔画的技法主要分为描和染两部分。描主要是描线，也是工笔画的精髓。“染”的基本技法主要是层层晕染，而非一蹴而就。所以《簪花仕女图》运用了线条勾勒、随类赋彩的语言表现方式。

师：我们再来看看具象艺术的其他表现方法，请同学们欣赏油画《赫拉斯兄弟宣誓》，并说说这幅画的表现方法。

生：《赫拉斯兄弟宣誓》这幅作品用了明暗、空间、透视、构图这几个方面来表现。

师：正确！我们来共同总结下具象艺术的创作目的，就是“在于真实的再现现实”。请同学们欣赏书本杜尚的《走下楼梯的裸女》，德国马尔克的《蓝马》、齐白石的《虾》，并观察分析以上作品中分别采取了什么样的语言表现手段？

生：这几幅作品采用了变形、夸张、重组、概括、提炼等的语言表现手段。

师：所以说：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的艺术作品。

师：接下来请观赏书本中荷兰画家蒙德里安的《红黑黄兰构成》和捷克画家库普卡的《牛顿色盘》。并想想——我们在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？

生：《红黑黄兰构成》只是用线分割了块面，而《牛顿色盘》是利用美术语言中的色彩和线条来表现的。

师：对了，《红黑黄兰构成》用线分割块面形成了面与面之间的构成关系，给人以冷静的感觉，这种几何块面构成作品我们称之为“冷抽象”或“理性抽象”。《牛顿色盘》是利用美术语言中的色彩和线条来表现的，它给人以流动和变化的感觉，这种完全或主要用色彩和变化线条来创作的作品我们称之为“热抽象”。

师：所以抽象艺术——是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。

师：请同学们回顾下，这节课，我们学习了什么？

生：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。

师：这节课我们学习了美术作品的基本语言元素、语言表现手段和美术语言的表现形态。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。再见！