

走向意象艺术

选自人美版高中《美术鉴赏》第四课

师：上课！同学们好，请坐！

师：（多媒体播放具象艺术品《冷军的肖像画》和马蒂斯的《马蒂斯夫人像》）

同学们上课之前我们来欣赏一幅画作，请看大屏幕，这是咱们上节课讲到的具象艺术作品，画面中的女士是不是很写实，对，那我们再看看一看这幅作品，同样是女性，那为什么这幅作品确是这样画的呢？

生：这是意象艺术。

师：看来同学们都提前预习了，没错，这就是意象艺术，它并不是客观性的再现，而是根据艺术家的感觉、想象和表现意图所呈现出来的形象。今天我们就来学习一下第4课的内容——对客观世界的主观表达，走进意象艺术。

师：同学们，下面呀我们来欣赏一些意象艺术作品，在欣赏的同时，想一想，这些作品带给你什么样的感受？大家可以按照我们之前分好的小组讨论一下。

（多媒体展示名作蒙克的油画《呐喊》；梵高的《星月夜》以及达利《内战的预感》等意象艺术作品）

生：看到达利《内战的预感》时，我感觉很怪异，这些肢解的人体让人感觉很惶恐！和我们上节课学习的具象艺术很不一样。

师：好，请坐！其他同学再来说说看。

生：我感觉蒙克的《呐喊》中的场景和我们平常见到的很不一样，而且人物画的几乎都变形了，天和地融到了一起，让人感觉很紧张、不安。

师：很好，请坐！那同学们如果说要用一个词来形容意象艺术作品，你们能想到哪个词？

生：奇怪，怪异，变形，夸张……

师：很好！那老师想问问同学们了为什么蒙克会把人物画成骷髅般，把天空画成火一般的红色，有知道的同学吗？

生：（异口同声）不知道。

师：那老师来解释一下，蒙克童年时父母双亡，这种经历在他的心灵深处打下了不可磨灭的印记，所以画家感觉这个世界就是这个样子的，因而在蒙克的作品里你看到的都是疾病和死亡为主题的，让人感觉很惶恐。而在《内战的预感》这幅作品里，画家感受到了战争即将到来时的惶恐、不安，所以可以说意象美术画家是按照它们所感觉到的样子来表现世界的，其时空和形象都是意象性和主观的。

师：同学们，我们再来欣赏一下这些意象作品，左边的是朱耷的《鹌鹑图》，右边的是培根的《被牛肉片包围的肖像》，我们把其中朱耷的《鹌鹑图》放大，大家首先来看一看画面中描绘了什么样的内容。

生：画面中描绘了岸边石头上站着一只鹌鹑，身体蜷缩到一起，并且这两只鹌鹑的眼睛翻着白眼。

师：观察的很仔细，请坐！那我想问大家了，为什么朱耷会这样去表现画面呢？他想表达的意图又是什么呢？

生：不太清楚。

师：好，那我们来看一看有关于朱耷身世，朱耷呢是明皇室后裔，国破家亡，后剃发出家，一生经历坎坷。由于朱耷遭受了国破家亡的悲痛，所以他用这种奇特的表情和简易的造型，想要表达自己倔强孤傲，愤世嫉俗的性格，由此我们可以看到意象美术更倾向于心理的真实而不是眼见的真实的传达，艺术家的主观能动性在意象艺术中发挥了决定性的作用。

师：所以说这也是意象艺术的两个特征：一是从艺术家按照“我”感觉到的样子来表现世界的角度；一种是从艺术家根据“我想”表现的意图的角度。

师：下面啊，我们来看一看这幅作品，梵高的《星月夜》，大家可以前后四人为一小组讨论一下这些意象作品画面中描绘了怎样的内容？作者想表达什么样的意图？在大家讨论的过程中，老师会巡视指导，有什么不明白的问题及时举手问老师。

（学生分组讨论）

师：时间差不多了，哪个小组上台来说一说你们讨论的结果？

生：梵高的《星月夜》，画面描绘了晚上的星空还有松树和房子；但是这些景物和平常我们见到的景物不太一样，画面中的星空、房屋给人感觉已经变形，反映出画家躁动不安的情感和狂迷的幻觉世界。

师：看来你们小组的美术知识可真扎实呢。请回座！由于时间的关系老师就不一一请每一个小组上台来述说你们讨论的结果了，不过老师看到大家在讨论的过程中都很积极、热烈，老师感到很欣慰。

师：同学们，今天我们学习了走进具象艺术，谁可以说一说你学到了什么？好，你来说一说。

生：我知道了意象艺术是表达画家内心所感所想。

师：很好，请坐！你再来说一说。

生：我掌握了意象艺术的两个特征。

师：经过今天对于意象艺术的学习，相信大家对于意象艺术了解了很多，课下大家可以上网查一查其它有关于意象艺术的画作。今天的美术就先上到这里，再见！