

藝術概論

007 艺术作品



此画为清康熙年间画家王翬所作，描绘了江南山水风光，画面构图严谨，笔墨细腻，体现了清代山水画的典型风格。

吉祥慶

- 艺术创作作为人类特殊的精神生产，其逻辑起点是社会生活，生产终点是艺术作品。
- 艺术作品是艺术创作活动的成果，艺术家精神生产的成果。

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

吉祥慶

艺术作品

吉祥如意

- 一、艺术作品的层次
- 二、艺术作品的形式
- 三、艺术作品的属性



一、艺术作品的层次

吉祥如意

- (一) 艺术语言——“言”
- (二) 艺术形象——“象”
- (三) 艺术意蕴——“意”



一、艺术作品的层次

吉祥如意

- (一) 艺术语言——“言”
- (二) 艺术形象——“象”
- (三) 艺术意蕴——“意”



(一)艺术语言——“言”



- **艺术语言：**任何一门艺术都有自己独特的表现方式和手段，运用独特的物质媒介来进行艺术创作，从而使得这门艺术具有自己独具的美学特性和艺术特征。这种独特的表现方式或表现手段，就叫作艺术语言。





- 20 世纪，随着各门艺术的发展，艺术语言更是越来越引起人文学者和艺术理论家们的注意。尤其是被称为结构主义语言学之父的瑞士著名语言学家索绪尔，他的《普通语言学教程》（1916），提出了语言的结构主义模式。结构主义语言学影响到人文社会科学的许多方面，其中包括 20 世纪 60 年代诞生的电影符号学。



吉祥

- 语言就是“存在”的家。

“诗”、“思”、“物”、“在”、“言”，同出
异名，共赴一体。 ——海德格尔

吉祥

- 话语在说我。

吉祥

- 生活在别处。 ——兰波

吉祥

吉祥

吉祥

天才，同性恋，诗人。狂野、不安、渴望漂泊和探险。
穿奇装异服、留长发、言语粗野。
与魏尔伦的惊世恋情。
沉醉于多变的人生。
执着地尝试着成为“任何人”。
从14岁开始写诗，到19岁完成
《地狱一季》，短短的5年时间
就完成了作为一个伟大诗人的全部作品，实现了他在文字上“我愿成为任何人”的狂想。然后宣布告别诗坛。37岁死于非洲丛林。



(二) 艺术形象——“象”

吉祥如意

- 艺术语言更重要的作用是创造艺术形象。正是艺术语言，使艺术家头脑中的审美意象物态化为艺术形象。
- 如，电影镜头画面是电影语言的基本元素，不同的镜头画面可以创造出不同的艺术形象。

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

- 从艺术作品的构成层次来看，人们在欣赏艺术品时，首先接触到的自然是色彩、线条、声音、文字、画面等外部特征，但它们仅仅是艺术表现的手段，艺术语言和表现手法是为了塑造艺术形象。
- 换句话说讲，艺术语言和表现手法的主要作用，是将艺术家头脑中主客观统一的审美意象物态化为艺术作品中的艺术形象。可见，艺术形象构成了艺术作品的第二个层次。

吉祥

吉祥

吉祥

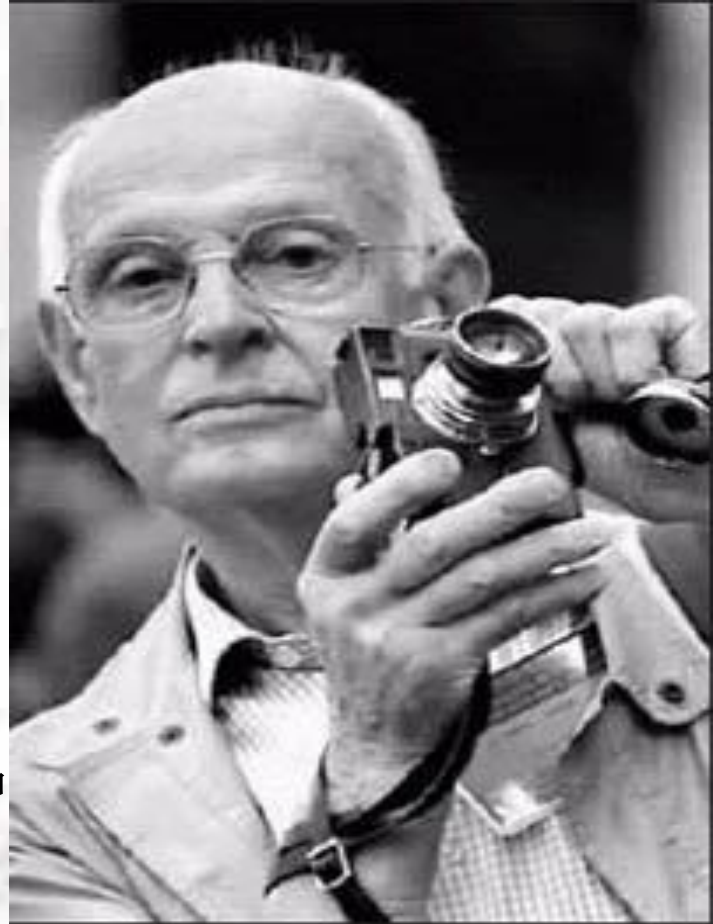
吉祥

视觉形象：是指由人的眼睛直接感受到的艺术形象。

- 例如，一幅绘画，一件雕塑，一幅书法作品，一座建筑物，一幅摄影作品，或者一件实用工艺品，都是视觉形象。
- 艺术中的视觉形象直接付诸欣赏者的视觉感官，富有直观性和生动性，带有明显的再现性。
- 如摄影艺术最重要的美学特征之一便是纪实性或再现性，它表现的总是客观存在的事物，摄取的影像与被摄对象的外貌形态几乎完全一致，给人以逼真的感觉。



- 2004年8月2日，布列松走了。布列松本人
- 留下的照片少之又少。这位老人想清静地
- 离开人世。一如在生前，他不愿意被喧嚣
- 的人群追逐，不愿意被拍照。但他为人们
- 留下了700万张照片，这一数量惊人的作品
- 中又包含了大量为世人所熟悉的杰作。
- 他的葬礼仅有50个亲友参加，直到葬礼结束后，法国文化部才正式公布了他的死讯。法国总统希拉克说：“布列松的死使法国失去了一位天才的摄影家，一位真正的大师，一个他那一代中最杰出的艺术家。”



祥



祥

祥

祥

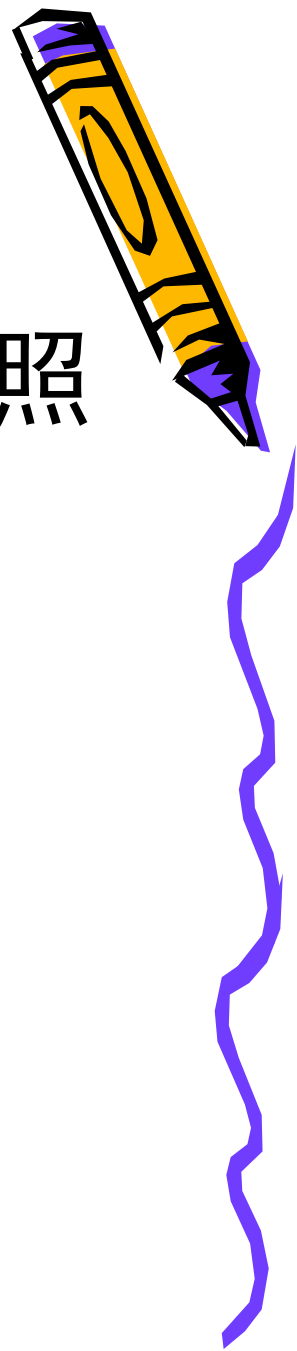
祥

祥

祥

元解之宰，寻声律而定墨；独照
之匠，窥意象而运斤。

——《文心雕龙·神思》



待刻魏本九月



法華經

豕衣開後百苑

殺衝天在陣遙長

安滿城卷第貳

壬申黃巢咏菊的毅本手書





■ 艺术形象——典型

■ 典型。又称典型人物、典型性格或典型形象，是指艺术作品中塑造得成功的人物形象。

■ 艺术画廊中许许多多脍炙人口的艺术典型。《水浒传》中勇猛鲁莽、见义勇为的鲁智深，秉性刚烈、性格倔强的武松，脾气暴躁、心地善良的李逵；《三国演义》中足智多谋、料事如神的诸葛亮，狡猾奸诈、欺世盗名的曹操，粗豪威猛、急躁暴烈的张飞；司汤达长篇小说《红与黑》中，性格复杂、不择手段往上爬的于连；巴尔扎克长篇小说《欧也妮·葛朗台》中贪婪成性、狡诈吝啬的老葛朗台……

■ 正是这些有血有肉、个性鲜明的人物形象，使得这些优秀作品长期受到人们的喜爱，广为流传，影响深远，具有巨大的艺术感染力和永久的艺术生命力。

(三) 艺术意蕴——“意”

吉祥如意

■ 意蕴；意境

- 艺术意蕴。是指深藏在艺术作品中内在的含义或意味。
- 从一定意义上讲，艺术意蕴就是艺术作品蕴藏的文化涵义和人文精神。
- 艺术作品中的这种意蕴，并不完全是由艺术形象体现出来的主题思想。艺术意蕴是一种更加形而上的东西，它是一种哲理或诗情，是这样一种艺术境界，即“此中有真意，欲辩已忘言”，只有通过整个作品的领悟和体味才能把握内在的意蕴。许多情况下，对作品的艺术意蕴的阐释，都只能接近它，而无法穷尽它。

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

吉祥如意

意蕴的类型

吉祥如意

- 社会意蕴
- 政治意蕴
- 宗教意蕴
- 哲学意蕴
- 人生意蕴
- 人性意蕴
- 情感意蕴



史铁生

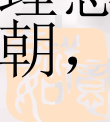


意境

■ 意境

■ 意境是中国古典美学传统的一个重要范畴。中国古典诗、画、文、赋、书法、音乐、建筑、戏剧都十分重视意境。意境是艺术中一种情景交融的境界，是艺术中主观因素与客观现实有机地融合在一起，既有来自艺术家的主观“情”，又有来自客观现实的“境”，这种“情”和“境”有机地融合在一起，境中有情，情中有境。 ■

意境，是中华民族在长期艺术实践中形成的一种审美理想境界。作为美学范畴的意境，孕育于先秦至魏晋南北朝，诞生于唐代。集大成于清代王国维。



吉祥

绝句

杜甫

江碧鸟逾白，山青花欲燃。

今春看又过，何日是归年？

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

■ 谢谢!

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥

吉祥