

2

美术家是如何进行表达的？

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。
- 美术的基本语言元素就是点、线、面、色，任何美术种类的任何语言表达方式都是在这四个基本元素的基础上形成和演化开来的。

1954(油画,1920年)克里福德.斯蒂尔(美国)

- 三种不同的美术语言方式或美术类型。
- 具象艺术
- 意象艺术
- 抽象艺术

- 抽象艺术代表作品----- 《1954》没有一点现实的影子，只有几块颜色作为美术的表达类型
-

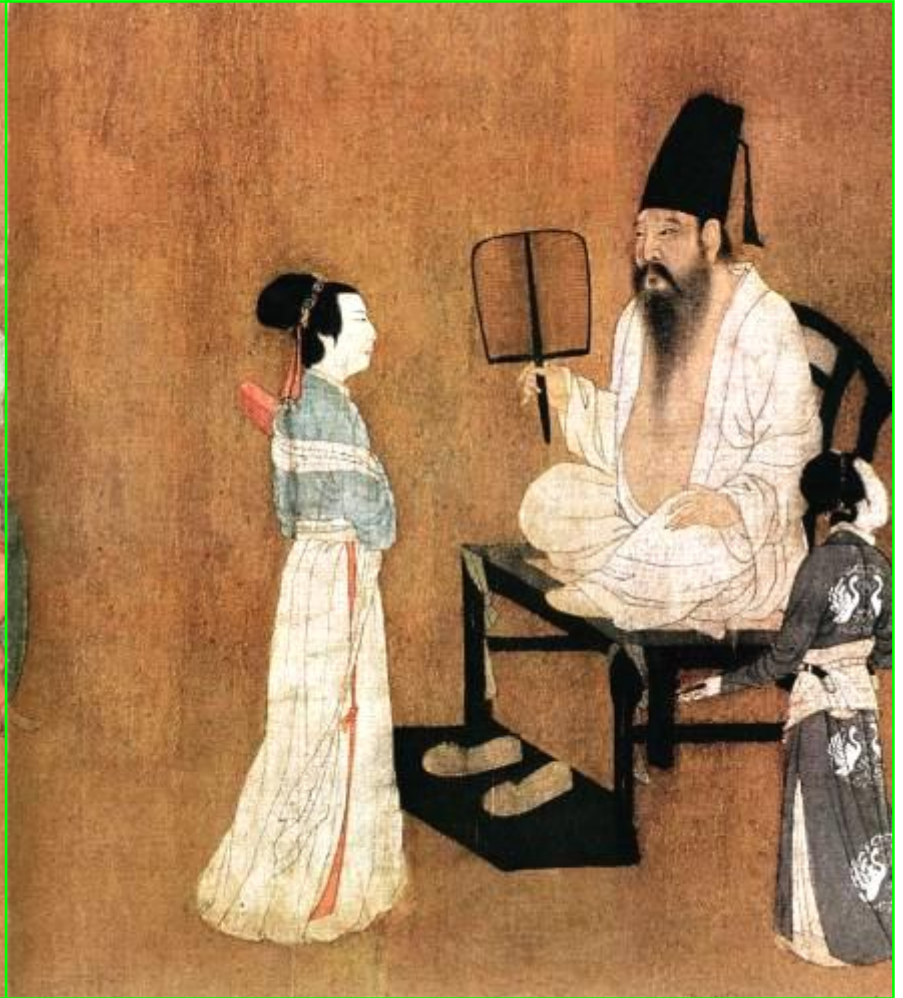
《韩熙载夜宴图》（中国画，局部）

顾闳中（五代）

- 具象艺术代表作品----- 《韩熙载夜宴图》
- 人物、环境、道具-----真实、具体-----客观世界-----很像

《韩熙载夜宴图》（中国画，局部）
顾闳中（五代）

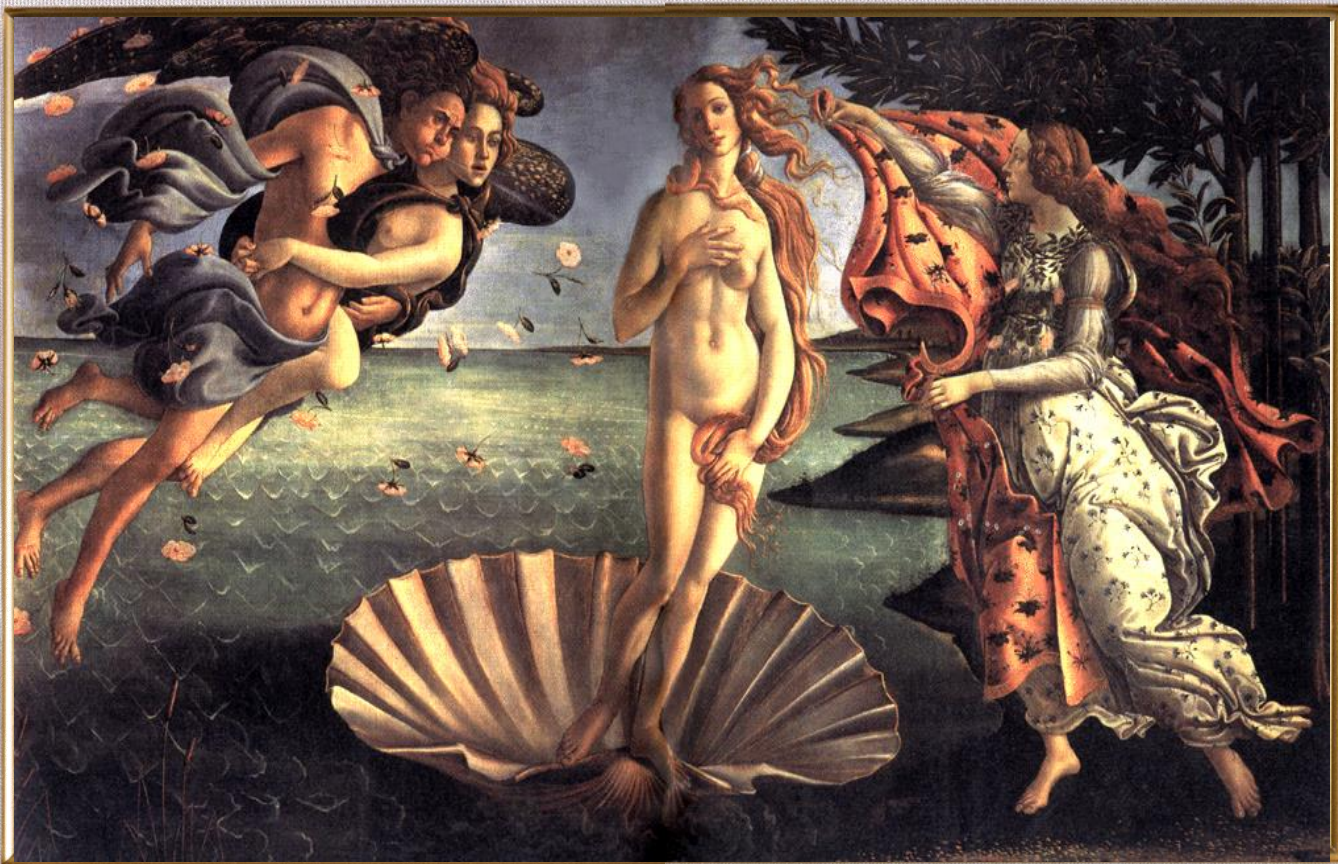

韩熙载夜宴图

中国画，局部
顾闳中（五代）

為天官侍郎以
備為時論所誚
昔嘗此用

- 维纳斯的诞生（油画，1485年）波提切利（意大利）

泼墨仙人

中国画

梁楷（宋）

- 意象艺术代表作品-----
《泼墨仙人》其作品形象是由艺术家的感觉、想象和表现意图所呈现出来的形象。

二、 美术家是如何运用艺术语言的

- 具象艺术-----艺术语言-----
- 1、 《韩熙载夜宴图》 《簪花仕女图》 -----线条和随类敷彩的表现方法。
- 2、 《荷拉斯兄弟宣誓》 -----光线、明暗、色彩， 强化空间深度的真实。

簪花仕女（中国画，局部）周肪（唐）

- 意象艺术-----艺术语言-----
- 《蓝马》 《虾》 《走下楼梯的裸女》 属于不同类型的意象艺术。
- 艺术家-----主观的精神世界-----感受、情感、观念和审美理想-----采用变形、夸张、重组等手段。

蓝马
马尔克作
1911年
布上油画
103.5厘米x180厘米
沃克尔艺术中心藏

- 在这件作品中，他以鲜艳明确的色彩和起伏有致的曲线营造一个宁静感人的动物世界。我们看到，以大片蓝色构成的三匹马占据了画面的绝大部分空间，它们低着头，闭着眼，从温暖绚丽的背景中突起，安祥而温和地吸引着观众的视线。马的轮廓线是曲折委婉的，它们与弧形的山丘、飘移的云彩及植物的枝枝叶叶融为一体，创造出某种引人入胜的形体节奏。画面的色彩明丽灿烂，大面积的蓝色在红、黄、绿的簇拥下显得高贵沉静而又生气勃勃。

走下楼梯的裸女

油画

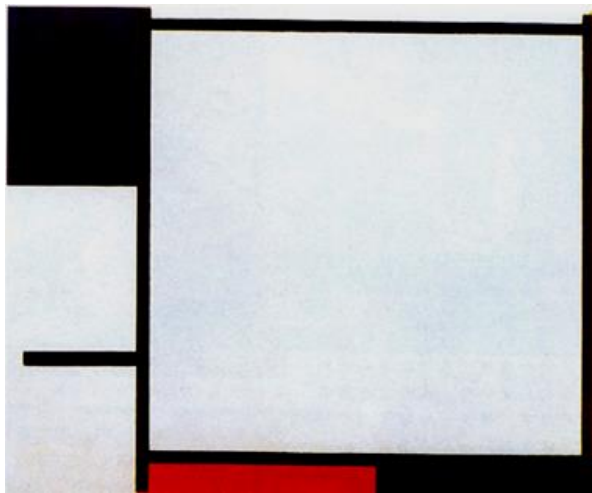
1912年

杜尚（法国）

虾
中国画
1946年
齐白石

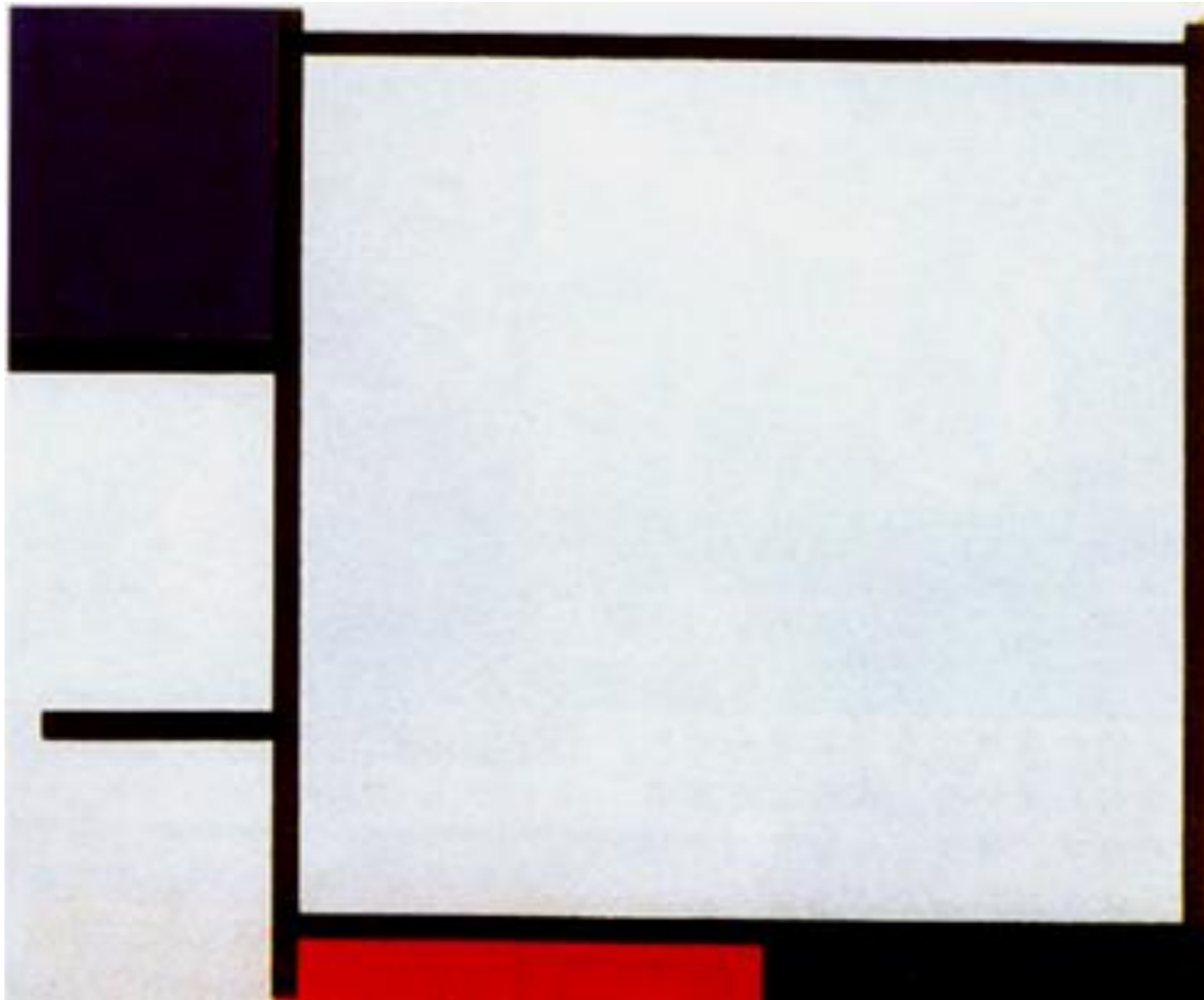
- 抽象艺术-----艺术语言-----
- 《红、黄、蓝构成》-----用线的分割成块面，形成面与面之间的构成关系。-----“冷抽象”
- 《牛顿色盘》-----色彩和有变化的线条-----流动和变化的感觉-----“热抽象”

红、黄、蓝构成

牛顿色盘

红、黄、蓝
的构成

蒙德里安作

1930年

布上油画

45厘米x45厘米

苏黎世私人收藏

牛顿色盘 库普卡作（捷克）1912年 油画 100厘米X73.7厘米

费城美术馆藏

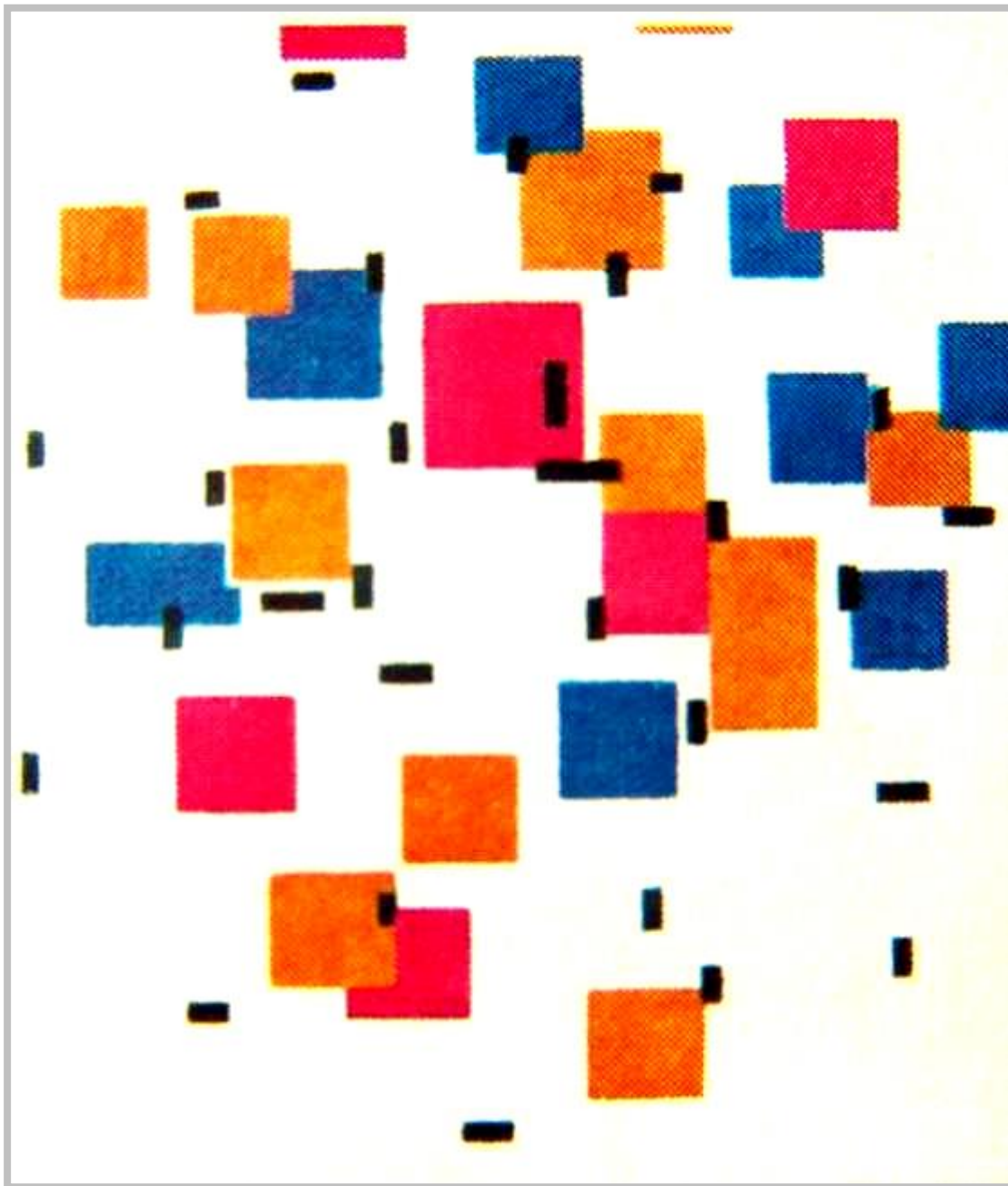

对于库普卡来说，这种圆转的图形是其内在深层体验与情感的传达，是某种生命力量的显示。在这幅画上，我们感到所有个别的对象都已经被画家清除干净。画面的唤起我们对于一种普遍意义的联想，画中的一切都是抽象的。库普卡说：

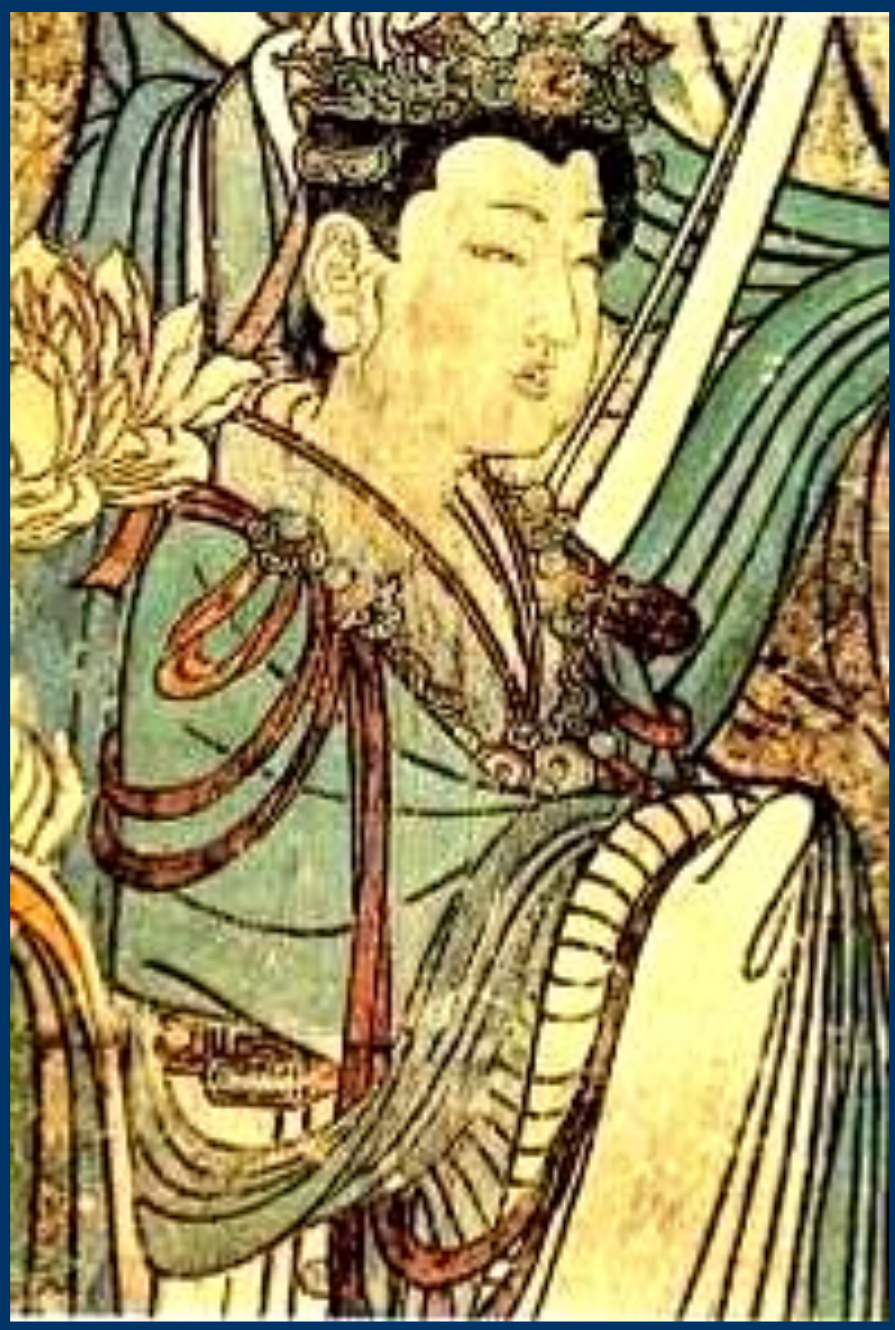
“作为本身就是抽象现实的艺术作品，要求自己由发明出来的成分组成。”此画中的圆盘，便是这种与客观物象毫无瓜葛的“发明出来的成分”。这些圆形的鲜艳色块，相互组合与重迭，在画面形成令人目眩的光色效果。从这幅画，也可看出德劳内绘画的影响。

出水芙蓉(中国画)佚名(宋)

色彩构成图A
油画 1920年
蒙德里安（荷兰）

朝元图

壁画 局部

山西永乐宫（元）

- 奉宝玉女及太乙诸神：（西壁局部）此幅位于西王母右侧玉女头戴花冠，宽衣广袖，仪态端庄，极具温柔娴雅的神韵。太乙诸神尽服王者衣冠，威严尊贵，主民间丰乐，无灾害兵役。

春山瑞松图轴（中国画，局部）米芾（宋）

鱼鹰小舟（中国画，1961年）林风眠

小考佩尔圣母
局部1505年
拉斐尔（意大利）

诗琴演奏者（油画，1596年）卡拉瓦乔（意大利）

枫丹白露森林的黄昏

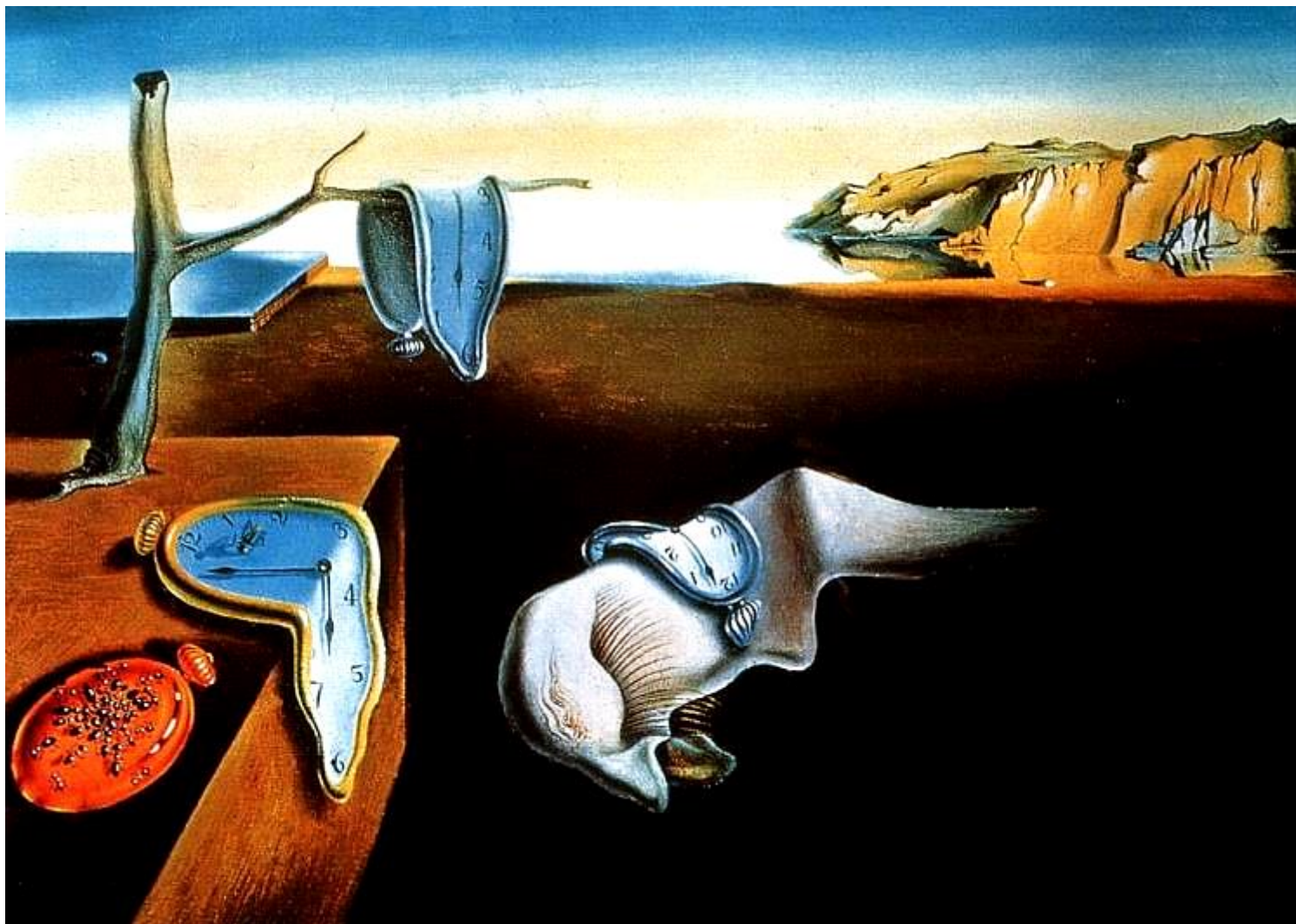
(油画, 1850年) 卢梭 (法国)

早春（油画，1988年）苏天赐

记忆的永恒（油画，1931年）达利（西班牙）

充满活力的至上主义 马列维奇（苏）

- 这是苏联的一个画家马列维奇的作品《充满活力的至上主义》。在苏联，我们通常把这个时候发生的艺术活动风格叫做俄罗斯构成主义，或者叫苏联构成主义。

无题（油画，1950年）德·库宁（美国）

迦百农之门（油画，1984年）罗克伯恩（美国）

