

普通高中课程标准实验教科书

艺术

选修2-2

视觉语言表达

广东基础教育课程资源研究开发中心

艺术教材编写组 编著

普通高中课程标准实验教科书

艺术

(选修2-2)

视觉语言表达

广东基础教育课程资源研究开发中心
艺术教材编写组 编著

主编

赵宋光

副主编

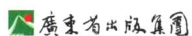
周凤甫 伍向平

本册主编

周 鲇

主要编写人员

安海波 朱荣辉 梁志荣 李东梅 黎和明

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

·广州·

责任编辑\靳淑敏
封面设计\ATAI
版式设计\何维\刘敏妮
责任技编\吴伟腾

普通高中课程标准实验教科书

艺 术

(选修2-2)

视觉语言表达

广东基础教育课程资源研究开发中心

艺术教材编写组 编著

*

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

890毫米×1240毫米 16开本 4.25印张 85 000字

2008年7月第1版 2010年7月第3次印刷

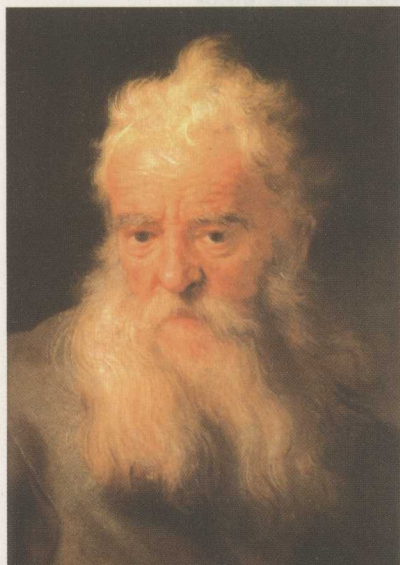
ISBN 978-7-5406-6726-9

定价: 7.51元

著作权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量或内容质量问题, 请与我社联系。

联系电话: 020-87613102

Contents

目录

第一单元 多彩的视觉语言

第一课 点、线、面的解析

——视觉语言元素\ 2

第二课 表达方式的解读

——视觉语言组合原则\ 10

第三课 艺术风格的呈现

——中外视觉语言表达的差异\ 16

第二单元 丰富的情感表现

第四课 此处无声胜有声

——视觉艺术中的直抒情怀\ 26

第五课 托物言志和象征

——视觉艺术中的借物抒情\ 31

第六课 人间万象尽收眼底

——视觉艺术中的社会关怀\ 36

第三单元 缤纷的呈现方式

第七课 万千思绪笔底起

——形意交融的书法艺术\ 42

第八课 夸张了的激情

——墨彩飞溅的抽象艺术\ 51

第九课 艺术通感的调动

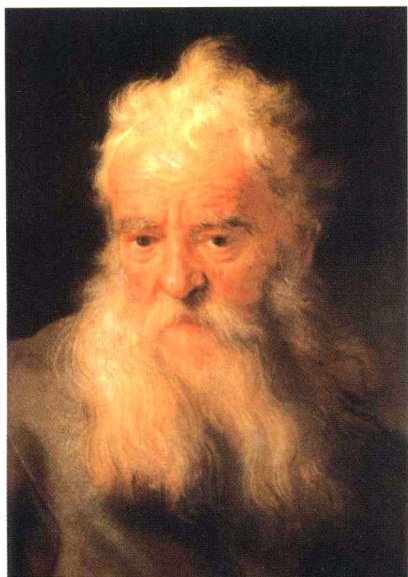
——交融互动的视听艺术\ 57

Contents

目录

- 第一单元 多彩的视觉语言**
 - 第一课 点、线、面的解析
——视觉语言元素\ 2
 - 第二课 表达方式的解读
——视觉语言组合原则\ 10
 - 第三课 艺术风格的呈现
——中外视觉语言表达的差异\ 16
- 第二单元 丰富的情感表现**
 - 第四课 此处无声胜有声
——视觉艺术中的直抒情怀\ 26
 - 第五课 托物言志和象征
——视觉艺术中的借物抒情\ 31
 - 第六课 人间万象尽收眼底
——视觉艺术中的社会关怀\ 36
- 第三单元 缤纷的呈现方式**
 - 第七课 万千思绪笔底起
——形意交融的书法艺术\ 42
 - 第八课 夸张了的激情
——墨彩飞溅的抽象艺术\ 51
 - 第九课 艺术通感的调动
——交融互动的视听艺术\ 57

第一单元

多彩的视觉语言

第一课 点、线、面的解析

——视觉语言元素

油画 星月夜 [荷兰] 凡·高

艺术作品作为艺术家心灵与情感的载体,是艺术家真情流露的产物。

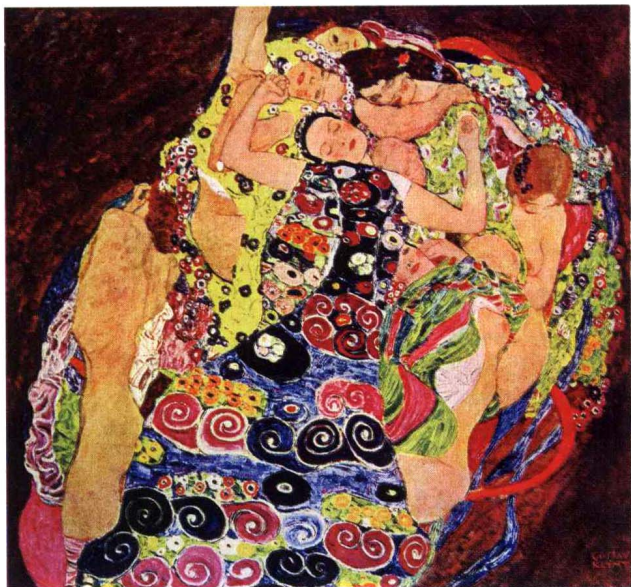
就视觉艺术而言,人们常借助绘画来聊抒胸臆、表达情感。北宋文学家、书画家苏轼有“寓意于物”的绘画主张。清代画家石涛也在《画语录》中说:“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也。”源于对生活与命运的独特体验,法国印象派画家凡·高也非常注重绘画的情感表现。

要把感情变为视觉艺术品,发挥它强大的感染力,视觉艺术家就必须掌握并熟练使用视觉语言。同样,要欣赏艺术家作品的笔墨精妙、形式美感、创意等,领会蕴含在作品中的情感,我们首先需要剖析和解读艺术家创造的视觉语言元素。

点、线、面是视觉语言的基本元素。

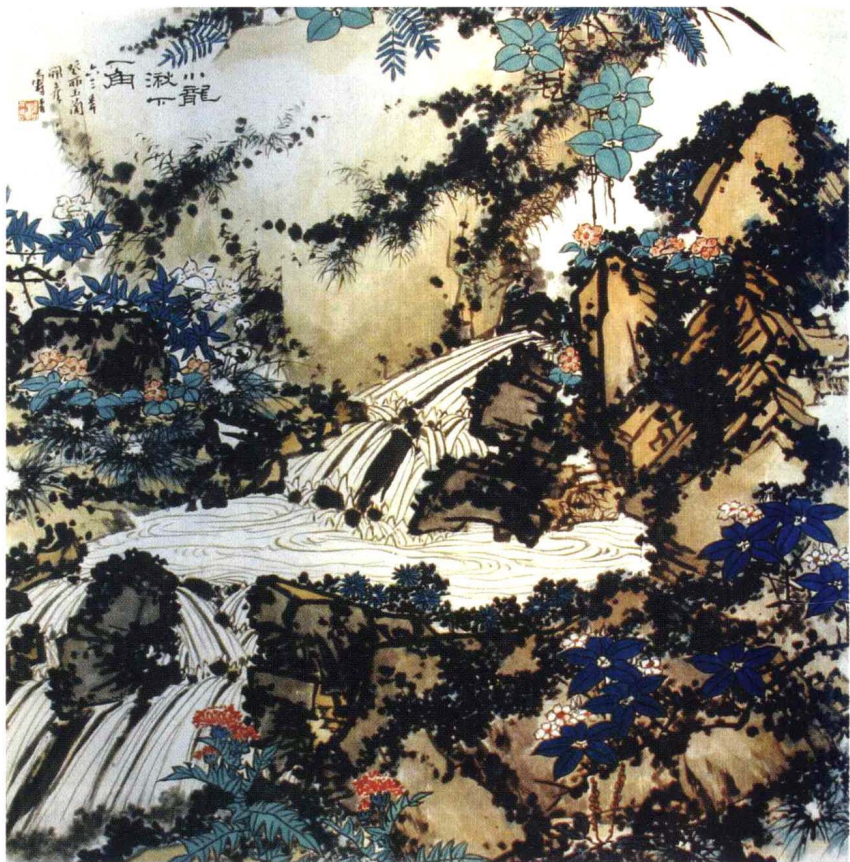
视觉语言中的点、线、面不同于几何学中的点、线、面。视觉语言中,点有两种形式,一种是有形状、有颜色,具体而形象的点,它们是艺术作品中可见的构成元素;另一种是不可见但可感知的点,如中心点、视点、焦点、重心等,它们蕴含于艺术作品中,体现自身存在的意义,能使我们产生欣赏的愉悦。

线是人们反映自然形态、表达自己情感体验和审美理想的最概括、最简明的表现形式。如中国画就是以线造型

国画 荷花 张大千

油画 少女 [德国] 克里姆特

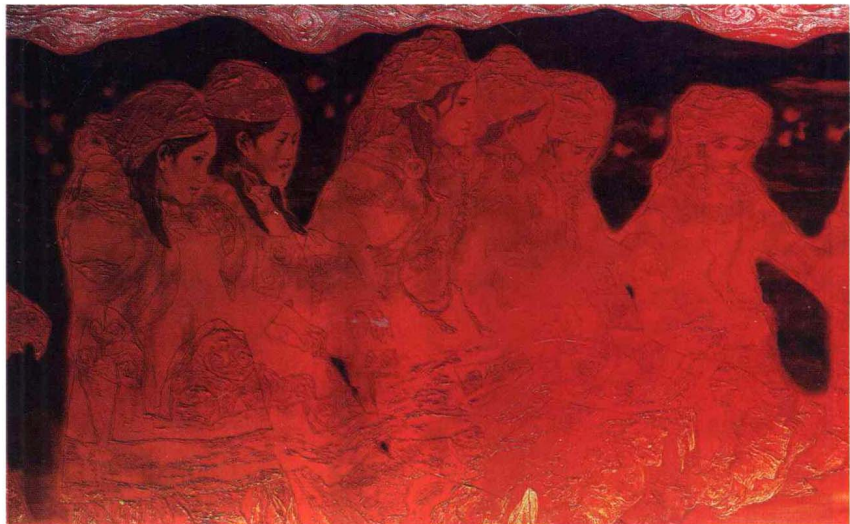
中国画 小龙湫下一角图 潘天寿

岩石以雄健厚重的线条画成，画水的线条则柔媚而挺劲，与石块的刚强凝重形成对比

为基本手段，用笔的轻、重、缓、急、顿、挫，用墨的干、湿、浓、淡，都带有作者强烈的感情色彩和主观感受，同时也承载着民族文化的意味。

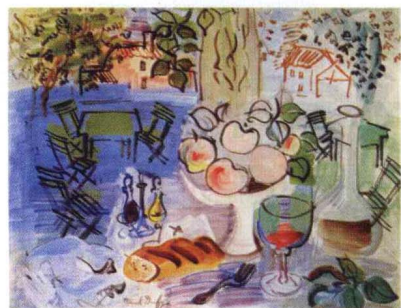
面在造型上要比点、线更能确立绘画中形的意义。直线或曲线围合而成的面，具有秩序感、机械冷漠的性格。不规则的曲线构成的面则富有生命活力的自然感，更富有表现力和吸引力。

视觉语言元素除了点、线、面等基本元素外，还包括明暗与色彩，材质与肌理，形、体和空间等。

速写 [法国] 马蒂斯

轻松自然的线条体现了艺术家对生命活力的理解

油画 静物 杜飞

综合材料 凉山的火 白德松

速写 香港街头 吴冠中

感受与欣赏

唐代画家、绘画理论家张彦远一语道破中国画的天机：“无线者非画也。”“线”就是中国画造型的最基本的，也是最关键的语言元素。吴冠中的《香港街头》运用点、线、面表现了香港的城市风貌。在画里，高架桥被作者提炼成为抽象的线型关系，线缠绕着城市的建筑，构成跳跃、节奏明快的画面。

艺术家往往也运用光影明暗的处理来表达个人情绪，区分美丑善恶，着意使画面获得更强烈的感染力。博纳尔的《盛开的杏树》表现出作者对光的强烈追求，对色彩的敏锐把握。观看这幅画，我们感受到的不仅仅是一棵树的生命，

更能感受到作者对艺术的无限热爱。相比较而言，中国画并不按现实的明暗来描绘实景，而是注重意境的表达，如李可染的《满目青山夕照明》在深厚的墨色之中透出空灵之意境。

中国画注重运用笔墨表现物态质感。如果不在乎山水中具体的形象，中国画中的笔墨就是一种肌理，是具

油画 盛开的杏树
[法国] 博纳尔

中国画 满目青山夕照明
李可染

中国画 张卿子像
(明) 曾 鲸

中国画 天风海浪图 陆俨少

有中国文化气息的一种方法肌理。如曾鲸的《张卿子像》就完全忽视光影的存在，使用线描淡彩的艺术手法表现出一位仪表端庄高雅、神态自然安详的一代诗人和名医张卿子。油画则常利用光影、色彩等因素，薄画或厚涂的技法以及笔触肌理、画刀刮磨等手段描绘出逼真的质感效果。

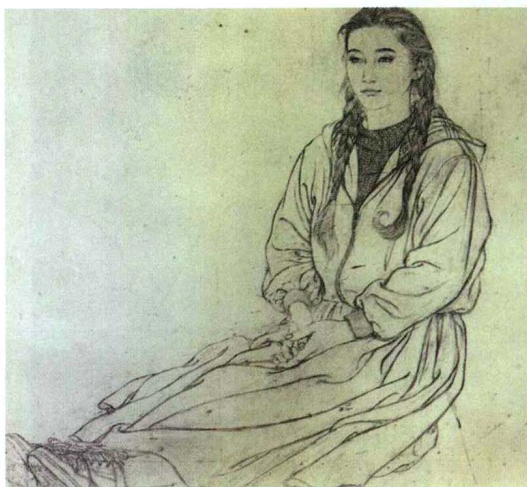
中国画用“三远法”——高远、平远、深远的原理表达空间感。《天风海浪图》用“自山前而窥山后”的透视手法表达出深远的意境。雕塑作品的空间感则表现为不同方向和距离间与环境取得协调程度的印象。雕塑《行走的女人》用连续而富有节奏感的形体表达出实的形体与虚的空间，抽象中蕴含深远的意境。

雕塑 行走的女人
[法国] 阿基本科

中国画 少女 何家英

欣赏何家英的中国画《少女》和画稿《少女》，我们可以明确感知“线”在中国画创作的每一阶段，都是极其重要的。“线”对于中国画来说，决不仅仅是形象的刻画，更多的是独特的形式美追求

体验与探究

1. 用毛笔在宣纸上运用轻、重、缓、急、顿、挫等手法，画出干、湿、浓、淡、曲、直的各种线条，与同学互相交流由各种线条想到了什么。

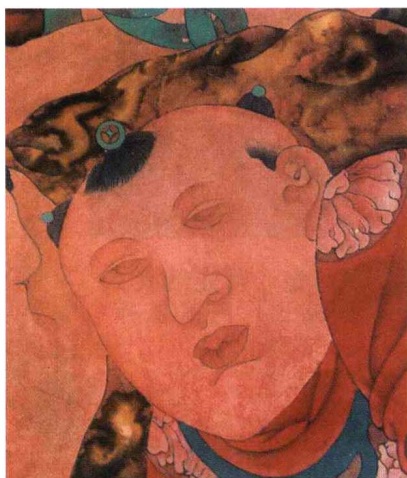
2. 画家在运笔过程中常常灌注了个人的情绪、意趣和思想，使得作品具有明显的个性特征，表现了画家的审美理想、气质、心灵、人格。这就是古人所说的“画如其人”。收集几幅中国画，尝试分析作者的性格特点。

3. 仔细观察下面六幅作品的局部，分析六个头像分别侧重于运用哪些视觉语言元素来表达形象。

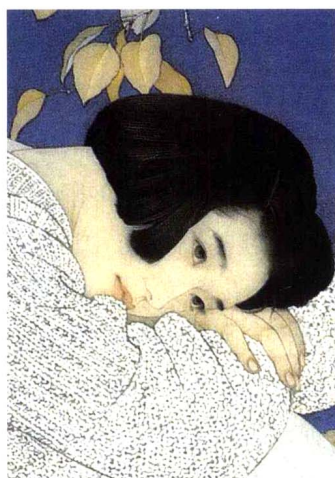

中国画 花鸟小品 黄宾虹

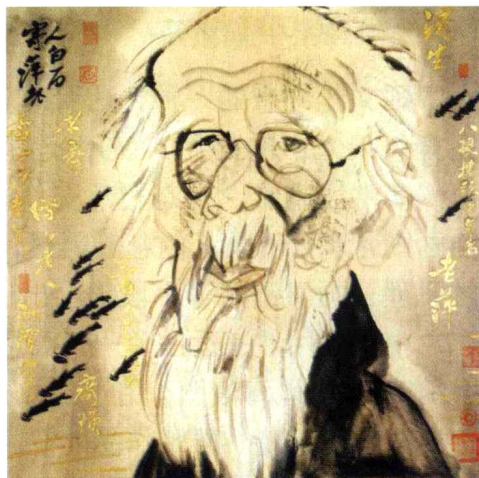
画家在画枝干的时候，仿佛就是在写书法

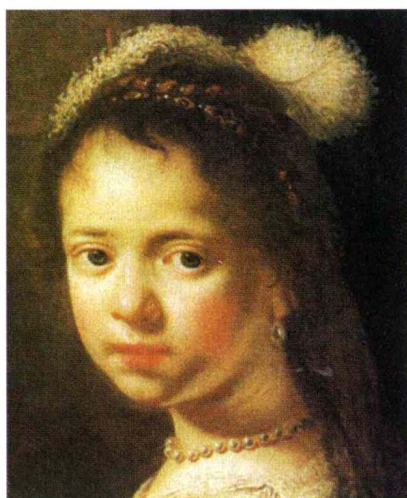
中国画 关于江湖 (局部)
周杰

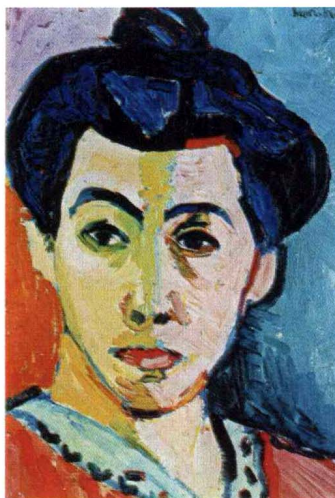
中国画 秋冥 (局部)
何家英

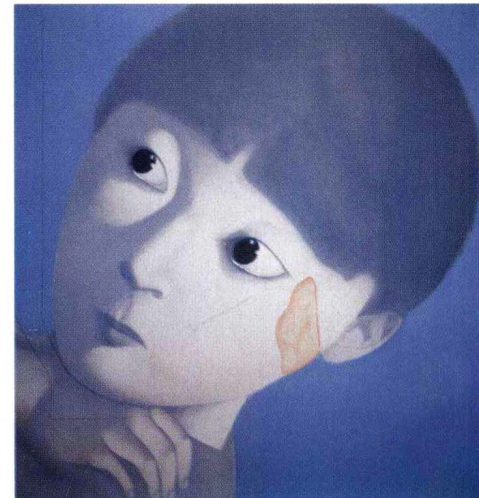
中国画 齐白石 刘国辉

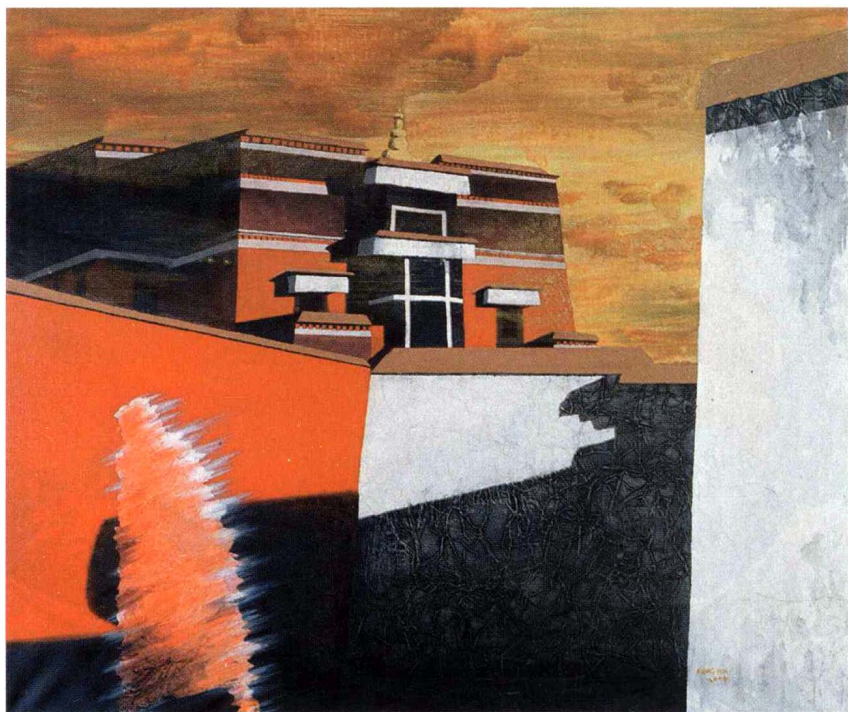
油画 怀抱小狗的女孩 (局部)
法林克

油画 头像 (局部)
[法国] 马蒂斯

版画 我的记忆 张晓刚

中国画 晨 冯 斌

拓展与迁移

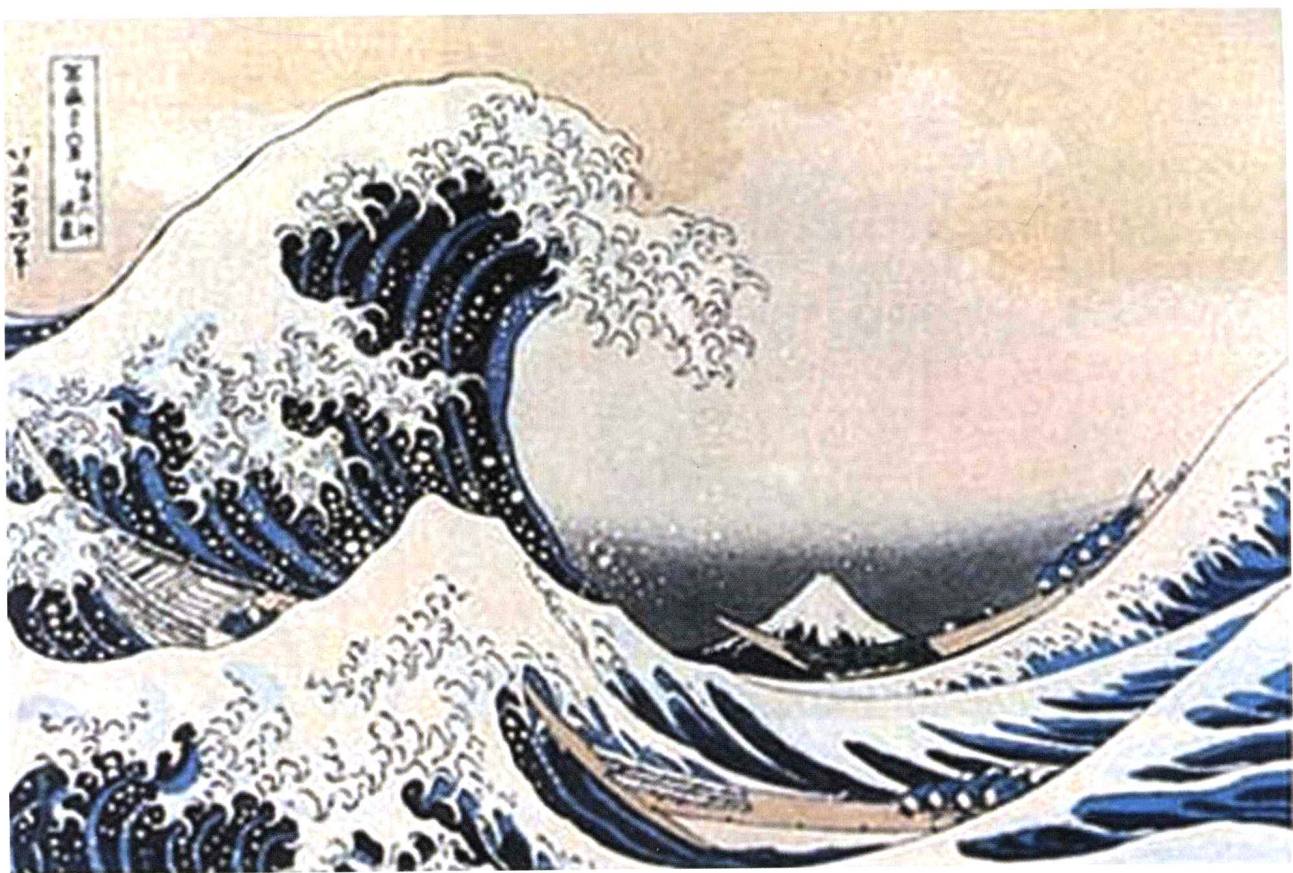
各种艺术门类的语言虽各不相同,但它们之间存在共通性却是不言而喻的。

优秀的绘画作品也能像优秀的音乐作品那样给人以美的享受。画面的色彩、线条、结构能使人感受到音乐的韵律和节奏,从而产生丰富的联想。一部优秀的音乐作品同时也是一幅美丽的画,是一幅用音符当色彩、旋律作线条所绘出的只能用听觉去“观看”的心灵之画。所以英国音乐家马利翁曾说:“声音是听得见的色彩,色彩是看得见的声音。”

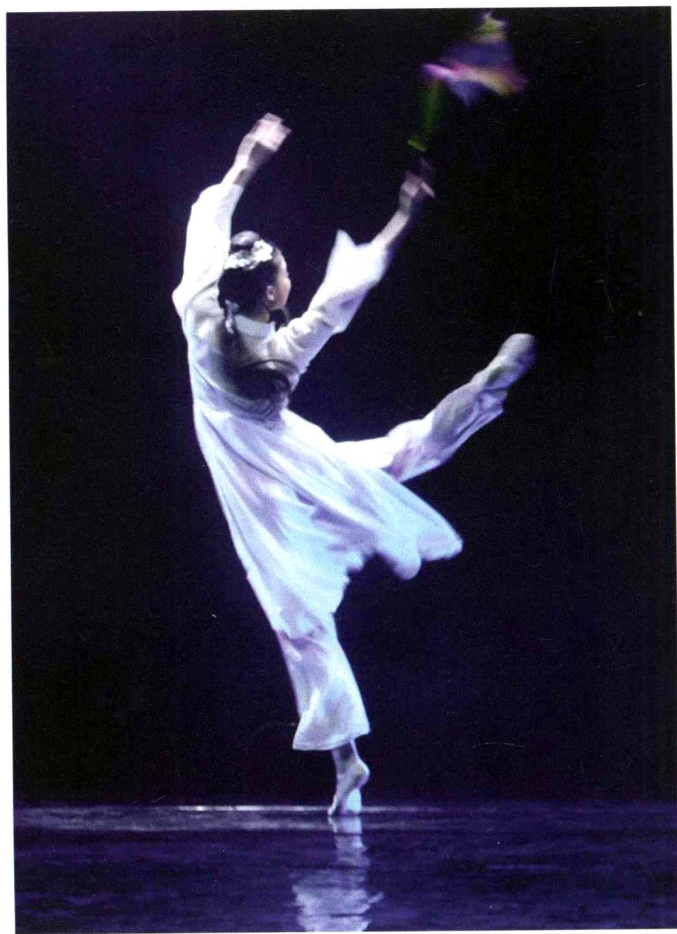
美术与音乐的意境也是那样的接近。当欣赏冯斌的《晨》时,观众仿佛是在聆听充满厚重而强烈藏族色彩的音乐;欣赏朱道平的《秋山

中国画 秋山图 朱道平

油画 神奈冲浪 [日本] 葛饰北斋

图》时,我们似乎被带到了九月的江南。又如法国印象派音乐大师德彪西的交响音画《大海》,作品中运用各种音响来表现大海宏伟磅礴的气势和变幻无穷的景色,通过音乐的各种音响材料描绘出对色光的感受,又结合声态、动态制造出一幅幅绝妙的大海图画。

舞蹈和绘画同属于用视觉感知的造型艺术。线条是绘画的基本元素,同样,线条也存在于舞蹈的运动轨迹当中。舞蹈中的斜线表现有力的推进,富有延续和纵深感;竖线强劲有力,表现紧迫和压力;横线一般多用来表现缓和、稳定、平静自如的情绪;圆弧线给人以柔和、流畅、匀称和延绵不断的感觉;方形给人以稳定感;三角形给人以力量;菱形和梯形则给人以开阔感。

剧照 舞动的节奏

云门舞集

“云门”的名字取材于中国古老传说中最早的乐舞，并没有具体的指向，只是一种传统美学的精神向往

实践与创造

1. 雕塑、建筑、绘画、工艺美术等艺术语言有哪些共同点？它们有哪些不同？请举例加以阐释。
2. 运用点、线、面和明暗、色彩等视觉语言元素各创作一幅小作品，探讨不同视觉语言在人的心理感受上的差异。

我的文档

1. 收集美术作品中关于演奏乐器的图片。将自己收集的图片和创作的小作品粘贴在自己文档栏中。
2. 选修题
观察生活中被隐藏了的线，思考一些关于线条的问题。将观察和思考的内容记录下来，写成短文《线的故事》。

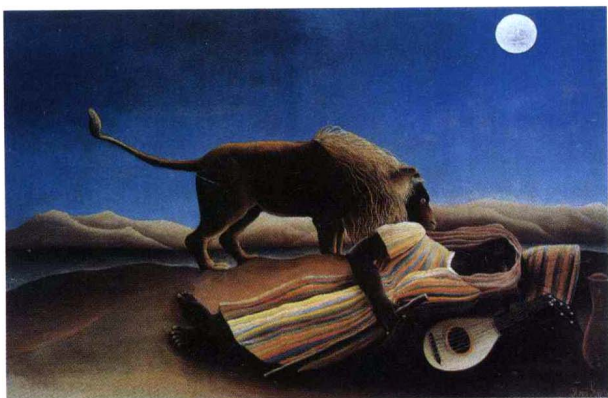
中国画 老子图
(南宋) 牧 溪

第二课 表达方式的解读

——视觉语言组合原则

视觉语言是艺术家在创作过程中表达思想、情感、观念和创作意图的手段，也是观众解读视觉艺术作品的媒介。我们探讨视觉语言构成规律和表达方式，是为了更好地解读艺术作品，并对艺术作品中表达出来的思想进行诠释，提高视觉艺术的扩张力和感染力。

油画 睡眠中的吉卜赛女郎
[法国] 卢梭

单有线条、明暗和颜色等视觉语言元素还不能形成完整的视觉语言，构成视觉语言作品的视觉语言元素是一个群组。这个群组是由众多的元素按变化与统一、对比与调和、对称与均衡、比例与尺度、节奏与韵律等原则有意识地组合起来的，并具有一种不依赖于作品的其他内容的形式美感。德国哲学家康德称组合原则为“自由的美”，法国哲学家狄德罗则称之为“绝对的美”和“独立的美”。当色彩、形态、材质肌理等视觉语言元素的组合符合这些原则时，作品便具有了形式美感。

中国画 流民图(局部) 蒋兆和

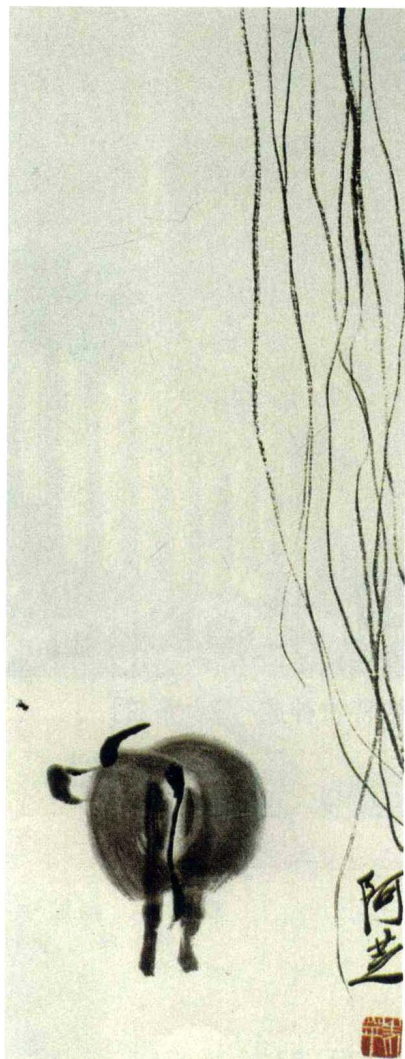

唐卡

刺绣或绘在布、绸或纸上的彩色宗教画，富有藏族文化特色

雕塑 千手观音 (明)

中国画 柳牛 齐白石

感受与欣赏

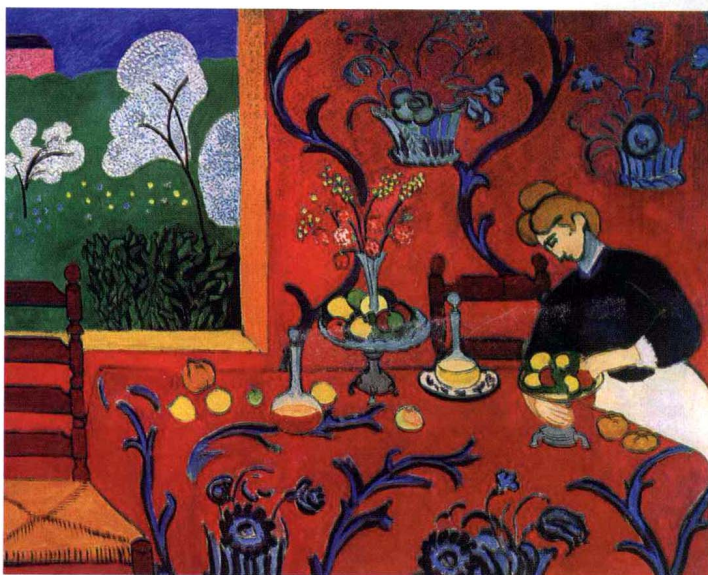
变化与统一

事物本来就是丰富多彩和富有变化的统一整体。在艺术作品中，个别形象和形式要素、语言的多样化，可以极大地丰富作品的艺术形象，但这些变化又必须高度统一于一个中心的形象或主体的部分，这样才能构成一种有机整体的形式。雕塑《千手观音》表现了持各种法器、动作各异的26只臂腕，它们犹如向外四射的光芒，体现出统一而富于变化的造型美。

对比与调和

美术形式中的对比因素很多，如大小、曲直、黑白、明暗、色调、疏密、虚实、开合等，都可以形成对比。调和就是各个部分或因素之间互相协调，即可比因素间存在某种共性，也就是同一性、近似性或和谐的配比关系。中国画《柳牛》中的柳条和牛都是乡间最常见的景物，齐白石却用精妙的笔墨语言，组合成了动人的画面，简洁、明了、生动、自由，线与面对比有趣至极。油画《红色中的和谐》中与画面的基调红色形成强烈对比的是左上角的绿色；纵横两条变化微妙的黄色带，隔开了红与绿的冲突，在色彩上产生了对比与调和的形式美。

油画 红色中的和谐
[法国] 马蒂斯

帕特农神庙 [古希腊]

对称与均衡

对称是指整体的各部分依实际的或假想的对称轴或对称点两侧形成等形、等量的对应关系，它具有稳定与统一的美感。均衡是从运动规律中升华出来的美的形式法则。轴线或支点两侧形成不等形而等量的重力上的稳定、平衡就是均衡。中国画《裸女》中窗帘对称分布，人物居中但体向朝左，为避免画面失衡，右边的窗帘颜色被加深，同时头发与右下角的墨点相呼应，体现出对称与均衡的形式美。

中国画 裸女 林风眠

比例与尺度

作品的形式结构和艺术形象中都包含着一种内在的抽象关系，这就是比例和尺度。从美学意义上讲，尺度就是标准、规范，其中包含体现事物本质特征和美的规律的意思。如帕特农神庙的建筑平面与正立面的长、宽之比都符合黄金比。

节奏与韵律

艺术作品借助艺术手段把握表现对象的运动形态，