

浅析绘画艺术创作

周亚茹

(宿迁职业技术学院 江苏宿迁 223800)

【摘要】 绘画艺术历史久远已经形成独立的文化符号, 绘画艺术创作受到主客观因素影响, 包括创作素材的收集与转换, 个人审美观念、审美意识的差异以及实践的的条件环境多元等。针对上述影响, 在绘画艺术创作中, 需要分阶段进行问题攻坚。我们现在主要从绘画艺术创作实践过程产生的影响因素及创作过程不同阶段进行浅层探究。

【关键词】 绘画艺术; 创作素材; 审美观念; 创作灵感

DOI: 10.18686/jyfzj.v3i10.58327

绘画艺术拥有着十分悠久的发展历史, 甚至可以追溯到遥远的石器时代。在那时的人类就已经开始在各种器皿上雕刻原始的纹饰。当前所发现的在山洞的墙壁上所刻画的图案, 大多都是记录原始社会日常活动的绘画。贡布里希曾说: “现实中根本没有艺术这种东西, 只有艺术家而已”。由此可见, 艺术的发展是在艺术家不断解决社会和传统提出来的问题基础上形成的。社会在不断地发展进程中, 绘画也不断走向成熟, 创作方式不断改变绘画的面貌, 描述了各种问题情境继而呈现的绘画作品包罗万象。各种传统不断迂回, 故事也在不断地改变。艺术创作俨然成为了一种具备着明显时代特征的艺术形式。例如, 我国的绘画艺术, 它取其中国文化中的最璀璨一抹, 这是对传统文化的继承和发扬。在不断地批判 - 创作 - 批判 - 创作这一循环中取其精华去其糟粕, 又积极吸取了西方的艺术创作特色, 融入其中。绘画艺术是时代的变迁, 时代审美更迭交替交织, 艺术创作则是通过象征的符号语言来传达创作者的心声与情感, 不仅教会人们欣赏艺术, 还让人们怀揣欣赏知识智慧的魅力, 甚至引发人们对生活情景的思考。

1、绘画艺术创作的基本概述

通常情况下, 群众大多认为绘画仅仅只是将某一个物品或是某一件事在作品当中全方位的展现出来。然而, 绘画创作却并非如此简单, 每一名艺术家在进行艺术作品创作的过程中需要通过“立体性与图案性的矛盾”意图呈现人的鲜活的精神以及内在。因此, 绘画除了要对事物进行描述以外, 还应当深入体现人的精神文明以及彰显人性, 这也是绘画的根本所在。在作品中图案性与立体性是一幅好的作品画面呈现的和谐与平衡。对于创作这一词, 本身就拥有着两种不同的含义, 一种为作品创作, 另一种则是创作作品, 所以在艺术的创作之中, 不仅包含着艺术创作的整体过程, 也包括作品的本身。同时, 艺术创作很容易受到时代发展带来的影响, 比如政治制度、经济状况、宗教以及哲学等。除此之外, 艺术创作作为一种艺术形式, 取材于生活, 服务于生活, 更高于生活, 不是姿态的高度, 它是一种美沉淀下来的高度。除却与现实之间存在相似性以外, 艺术创作还能够为人们带来一种想象, 或是天马行空, 或是童话梦境, 或是万马奔腾, 使其能够遨游到存在于现实之外的东西。创作不重视人们眼前看到的事物而是通过创造使人们看到事物

2、当前绘画艺术创作实践中的影响因素

2.1 创作素材的积累与转化

美术绘画艺术创作素材的积累, 属于一种从量变到质变的过程, 经由作者的转化来形成更加优质的作品, 这同时也是作者将素材转变为艺术作品的关键所在。而站在素材积累的角度上来看, 素材当中不仅囊括着对于各种经典作品的鉴赏, 其在现实生活当中也有着不同程度的体现, 这也是绘画作品创作的参考内容, 并且不同的素材在经过艺术加工后, 所体现出的情

感内容以及艺术价值也存在着明显差异, 这就需要绘画作品创作者进行更加准确的辨别, 依照相应的创作主体以及审美观念来挑选绘画素材。而站在素材转化的角度来看, 完全依靠单纯的绘画素材加以创作的作品, 往往空有形式, 在转化过程中作者应当找寻主要的创作灵感, 为作品赋予更加深入的情感, 才能够创作出优秀的美术绘画艺术作品。由此可以看出, 素材的积累以及转化, 是影响创作者自身绘画水平的关键所在。

2.2 审美观念问题

审美关注的是美和趣味, 它让人们感受美、鉴赏美、创造美。审美观念由审美意识形成, 审美意识又是一个不断从生活中情感中学习的过程, 培养审美意识是一种长时间的学习进程, 继而审美观念的形成也是一个长久的持续性的过程。但是它有时候很容易受到社会环境的影响, 客观条件的制约。例如东西方生活价值生活理念的不同大环境对于美的认知差异, 再或者每个人心中都有一片别人不可视的心灵领域造成的差距, 但是艺术作品呈现的还是创作者对于美的一种感受和追求。任何形式的艺术作品, 其在创作过程中, 创作者都需要在布局、色彩、线条以及构图等技巧的基础上, 以自身的审美角度来对绘画作品展开深入构思, 通过不同意象的融合来为绘画内容注入更加深入的情感。因此, 艺术创作者不仅要具备着专业的艺术操作能力以及艺术批判精神, 还应当有着独立、全面的审美观念, 如果只是单纯的注重绘画的技巧以及形式, 创作出的作品就会失去灵魂, 不仅内容上十分空洞, 也会丧失活力。审美观念在当前的社会环境中交织着各种情绪的表达。中国一个优秀的艺术创作者注重绘画中各种情感的体现, 不会拘泥于某一种固定的绘画形式当中, 完全可以通过不同意象来引发贯穿作者的深入思考, 这也使得培养创作者审美观念, 并将其合理引入到作品当中, 已经成为了提升作品观赏性以及表现力的关键所在。因此, 审美观念的多元性也是当前绘画艺术创业实践中重要的影响因素。

2.3 难以把握住创作灵感

相对于创作素材的积累以及创作技巧的训练, 创作者自身的灵感有着相对较强的主观性质, 具体表现在创作的过程中灵光乍现, 或者在一种无意的情况茅塞顿开。灵感具有非自觉性有具有自觉性, 具有短暂性又具有创造性, 系拥有着极其显著的不规律性以及偶发性, 善于捕捉, 也可能只是转瞬即逝, 常常求之不得而又不请自来。因此, 绘画创作者准确把握住创作灵感并将其进一步转化为现实作品, 有着很大的难度, 部分创作者为了找寻全新的创意灵感大费周章、倍感苦闷。如果没有新的创作灵感, 就只能对他人的绘画作品进行临摹, 并且在这种重复训练、重复绘画的过程中, 也会大幅度消磨创作者的创作热情。也正是这种千篇一律, 没有新鲜感的绘画创作作品, 也让群众产生了相应的审美疲劳, 无法引起更加深入的共鸣。

2.4 创作意境的营造

意境是美学思想中的一个重要范畴, 没有意境的作品是没有生存的空间的。艺术作品鲜活的形象靠的是美好的意境烘托。在绘画作品的实际设计以及创造阶段中, 创作者通常都会将日常生活中所积累的绘画素材、不同意象以及生活体验合理融入

到作品当中,从而构成一种独特的美术意境,并将其作为各种创作情感的主要载体。同时,在每一部绘画作品当中,其所表达出的情感以及意境都是独一无二的,并且在创作者自身能力不断发展的情况下,不同的意境以及渲染景色都会为人们带来不同的观赏体验。举例说明,在对山的表现进行创作的过程中,部分创作者都会将山川的巍峨姿态作为表现的关键所在,而观赏者在绘画作品当中,不仅更加全面的感受到山川中秀丽优美的景色,还有着意境深远的情感体验。由此可以看出,即便是在同一个创意境当中,不同观赏者的情感以及感受也会出现差异。

3、绘画艺术创作的实践过程的阶段

3.1 绘画艺术作品创作的构思阶段

在这一创作构思阶段中,其主要就是创作者来对各种素材进行更好的整合以及提炼,并根据自身的创作思路来明确绘画主题。通常情况下,绘画艺术的创作主要来源于群众的想象力、灵感以及对现实生活的各种体悟,并且这一过程同时也是创作者利用有形事物来对无形灵感进行的实践印证。因此,在绘画艺术作品的构思阶段,创作者必须要将创作灵感作为核心所在来更好的提取各种素材,从而更好的印证自身的审美观点,合理融入具体的创作情感。而在绘画创作的准备时期,创作者自身的逻辑思维、绘画灵感以及想象力,都会对最终创作出的作品质量产生直接影响,在构思阶段中所确定的绘画主体、绘画技巧以及绘画思路,其也是对各种素材进行转化的重要指导。因此,为了更好的保证绘画作品主题方面的明确性以及思维流畅性,就必须围绕作品具体的构思规则来展开艺术创作,在确定好主要的创作思路以及绘画主题后,才能够帮助创作者针对性的选择相应的绘画素材,为后续绘画素材以及作者自身情感的转化奠定坚实基础,保证创作出的作品拥有着极强的艺术性。

3.2 素材以及情感的转化阶段

美术绘画作品创作的源泉就在于想象力以及灵感,并且这种将绘画素材、情感以及想象进行具象化的过程,也可以成为

转化阶段。在经过绘画艺术作品创作构思阶段来定位主要思想后,就需要创作者来更好的选择、配置绘画素材,使得绘画实践能够与想象结果展开全方位的对照。同时,在这一过程之中,创作者不能只是单纯的将想象转变为绘画之中的基础内容,更要对意象展开技巧以及情感等多方面的加工,在充分调动起创作者创作欲望的同时,保证绘画意象的具体性。并且,由于这一转化过程是将无形的思维想象转变为绘画形象的过程,这就对创作者自身的思维整合能力以及思维提炼能力提出了更高的要求,从而对素材与情感的转化展开有意识的控制。因此,在这一阶段中,必须要保证创作者具有着丰富的艺术素养、情感逻辑、想象力管理以及文化内涵。

3.3 创作实践阶段

创作者利用画笔来将相应的创作意象转变为现实存在,这就是创作实践阶段。在这一阶段中,由于色彩、技巧、布局以及绘画形式等方面都存在着较为明显的差异,导致绘画作品在风格方面存在着明显差异,而通过形与质之间的合理融合,能够直观的表现出创作者自身的创作意图,使得观赏者通过具体的绘画作品就能够明确创作者自身的艺术理念,保证美术绘画创作作品能够更好的发挥出自身价值。而站在绘画作品的角度上来看,由于其中蕴含着创作者自身的情感以及思想,因此,在欣赏美术绘画作品的过程中,就可以通过色彩、布局以及技巧等多个方面来表现出现实意象,明确其中所蕴含的主要情感以及思想意境,使得美术绘画作品能够与观赏者之间产生更深层次的情感共鸣;而站在创作者的角度上来看,其可以通过各种客观事物的影响获得刺激,并将此作为基础来进行更加深入的想象,从而创作出更加优质的绘画作品。

4、结语

综上所述,绘画艺术创作在实践中的探索很有必要。艺术创作者了解艺术创作的实践过程,了解创作过程中影响的因素以及创作在各不同阶段所需要的准备,来促进本校艺术教学的发展。

参考文献

- [1] 英贡布里希,译者:范景中/林夕,《艺术的故事》,天津人民美术出版社,2001-2-1
- [2] 李娟,《色彩》,广西美术出版社,2008-06-01
- [3] 阿多诺,王柯平译,《美学理论》,上海人民出版社,2020-04-01