

浅谈艺术实践对艺术家艺术拓展的意义

赵 勇

西华师范大学美术学院, 中国·四川 南充 637002

【摘要】艺术实践是艺术家在自己的艺术领域进行的实践活动,既是理论研究的来源,也是理论的最佳的去所。艺术家在实践的过程中采集、收取创作素材,同时在实践过程中也会触发艺术家进行艺术创作的艺术灵感。本文就简要的谈论艺术实践对艺术家的艺术拓展的重要意义。

【关键词】艺术实践; 拓展

在艺术探究过程中进行有意义的实践活动,不但对艺术家专业知识和艺术创作有所拓展,同时艺术家关于艺术的理解和追寻艺术的真谛也拥有一定程度上的积极意义,而且在艺术实践中对艺术家的启发性和教育性也有重要意义。

1 对艺术家专业知识的拓展

在当下,艺术专业知识的有限性和艺术世界的无限性促进了艺术家进行艺术实践和艺术探究。在这过程中,艺术家自身专业即得到了一定的补充,同时也让艺术家储存的专业知识指导了艺术实践,更让艺术家所认知的专业知识得到了检测。实践是艺术家书本之外的东西,但却是艺术家进行艺术创作和寻找艺术灵感的有效来源,也是判断艺术家艺术价值的倾向性与导向性的重要依据。艺术家在通往艺术成就的道路上,艺术实践造就了艺术家的艺术价值和艺术评价,同时增进了艺术家的艺术经验与艺术判断、改变了艺术家的艺术认知与艺术探索、推动了艺术家的艺术交流和艺术传达,同时艺术实践也是艺术家艺术创作、艺术情感回归之地。因此,艺术实践让艺术家专业知识的得到拓展。

1.1 知识补充

艺术实践是知识与实践相结合的重要环节,是课堂教学、老师传授、书本求知的延伸和拓展,同时也是艺术家艺术知识的一个重大补充。往往艺术家在一堂课、一本书、一句教言中获得的知识是一个有限的虚幻知识体(作为灵魂、精神存在),艺术家要将这个虚幻知识架上肉体,艺术才有真实的意义。艺术实践作为实体,虚幻的知识体是灵魂,实体是肉身,灵魂和肉身的结合才能使艺术活起来,艺术家的知识才能完整。知识和实践相结合,这样才能在艺术创作过程中体现艺术家的艺术价值,释放出艺术创作的灵魂。知识的海洋相当广阔,而我们熟知的又是那么的有限,艺术实践本就是对艺术家自我知识的检测,同时在检测中补充了书本、教言之外的知识。因而才能使艺术家在认识艺术世界的过程中进行艺术创作,在创作的基础上改造艺术、传递艺术。

首先,在艺术实践系列活动中,不仅能让艺术家提高业务水平,也能让艺术家更加充分地理解和运用理论知识,更能让艺术家在很多方面得到相应的锻炼,而艺术家提高、理解和运用的过程就是知识补充的过程。其次,艺术家在艺术实践的过程中将书本、老师传授的知识与实践相结合,形成了一个属于艺术家自己的艺术知识体系,在形成知识体系的过程中又对艺术家原本的、固有的知识进行填补和修正,这也是知识的补充。艺术实践对艺术家知识的补充,结构了艺术家的艺术理论和艺术创作,形成了艺术家的艺术体系和艺术价值观。

1.2 知识检测

实践是检验真理的唯一标准,同样,艺术实践也是检验艺术家知识的唯一标准,这只是在知识的检测中的“检”,同时还有“测”。测是应用、测试、评定等意思,合二为一,检测既要检验真理又要应用真理,用真理来指导我们的艺术实践。知识当中、并

非所有的知识都是正确的、合时宜的,此时艺术家通过艺术实践把谬误的成分去除、调整知识体系与时俱进,与此同时将知识的正确性和时效性、本质性和表象性找到。艺术来源生活又高于生活,这个来源必须依靠艺术家到生活中去实践,必须依靠艺术家从实践中来,又到艺术创作实践中去的过程。只有这样才能让艺术充满活力和精神,才能合乎时代发展潮流。艺术不光是单纯的艺术家创作的作品,更多是反映艺术家思想和观念,同时反射时代的印迹,反映时代精神和时代品质。

艺术家要时刻将真理与实践相结合,这样面对知识的检测时,艺术创作才能合时宜、合潮流、合精神,艺术创作才有意义。应用知识来指导艺术家的艺术创作实践,用创作的作品来体现艺术家的艺术价值观,回到最根本的艺术价值体现,这是艺术创作的规律;从实践中求真知,真知指导艺术家进行艺术创作,同时又回到知识的补充,形成了循环往复的环,每一位艺术家不可能、也跳不出这样的环,这是艺术创作道路。在检测过程中,既拓展了专业知识,也对艺术理论有了一定的总结,而且还将艺术实践与知识结合起来达到知行合一的艺术创作境界。这样艺术家的艺术作品合人民、合时代、合精神立不败之地提供了强力保证,同样对于艺术家的艺术创作才拥有了真正的艺术价值。

2 对艺术家艺术创作的拓展

在艺术创作过程中,艺术家与艺术创作是主体和客体的关系,艺术家作为主体将自己思想、观念、想法、情感等通过客体来体现。不论是一幅画、一首曲子、一首诗歌歌,还是说一篇文章等都是艺术家的艺术结晶,艺术家在实践的基础上利用一定的艺术手法表现其创作,而艺术实践在艺术家创作过程中起了至关重要的作用。实践是创作的第一步,艺术家通过实践寻找灵感,最终将艺术灵感与艺术知识融合,并通过客体做到知行合一,创造出属于艺术家自己的艺术作品。因此,实践作为艺术创作的基础,艺术家需立足这一基础实现艺术创作上的飞跃。

2.1 社会实践

艺术创作是一个复杂的过程,它通常分为生活积累、创作构思、艺术表达三个阶段。首先生活积累是艺术灵感的重要来源,面对社会生活时,社会给艺术家提供了一个强大的环境,艺术家在社会生活中寻找艺术灵感却不是那么容易,艺术灵感有时稍纵即逝,无法抓住,艺术家要想牢牢的抓住艺术灵感这一创作关键,艺术家自己就需要投身于社会实践,通过社会实践来实现艺术灵感的可寻找性。其次艺术创作中除了艺术灵感外,艺术家需要艺术构思,艺术家的艺术构思往往产生于艺术家的艺术经验,这种经验可以从书中获得,也可以在老一辈艺术家哪里获得,还可以从不断的实践中获得。但书本或老一辈得到的艺术经验也是从实践中总结而来。总的来说,社会实践是艺术创作重要来源。为了进一步创作,我们不断的从社会中去探索和求取的过程就是艺术实践的过程,这一过程是艺术发展的过程,同时是艺术创作拓展的过程^[1]。

2.2 创作灵感

由上述的社会实践知道,艺术灵感是来源于社会实践的。艺术灵感作为艺术创作的源泉和动力之一,抓住艺术灵感就找到了艺术创作当中重要的一步。同时,在艺术创作过程中艺术灵感是艺术家在创作前需要经历的阶段。一件艺术作品最终的好与坏虽然并不是艺术灵感起决定性作用,但可以说是起关键性作用。艺术创作的动机往往决定了艺术家创作的目的性、思想性和观念性,同时也决定了艺术创作语言的传达系统和表现系统。列如:诗歌是否优美、绘画作品是否耐人寻味,音乐是否动听,这都可以通过艺术家功力和技术来做效果。而思想性和观念性是艺术家功力所不能做到的,是需要艺术家创作动机来实现,即艺术灵感来体现。简言之,艺术创作的目的就来源于艺术灵感。

近而之,艺术创作是艺术家艺术灵感、艺术构思、艺术表达三者的统一,艺术创作的拓展即是艺术家艺术灵感的拓展,同时亦是艺术家艺术构思的拓展,更是艺术家艺术表达的拓展,三者的拓展构成了艺术家艺术作品的产生。

2.3 知行合一

艺术作品是艺术理论与艺术实践的结合体,二者的结合只是作品,并非创作,艺术理论、艺术实践和艺术灵感三者结合才能称为创作。在此之前已论述了艺术实践和艺术灵感,而对于艺术理论,艺术家也相当的重视。只有艺术家既重视艺术灵感和艺术实践也重视艺术理论才能充分的做到以艺术灵感为前提、知行合一、创作出耐人寻味的艺术作品。通过大量的探究,艺术家的艺术理论往往是通过书集、老师、父辈等的传递,并且在传递的过程中艺术家形成了自己艺术品质,这些优秀的艺术品质是指导艺术家进行艺术创作的重要支撑,也是艺术家艺术创作文化内涵产生的重要来源。

“知”即知识,知道;即为艺理论。“行”即行为,行动;既实践。这里的艺术实践是社会实践过后,得到理论支撑后的艺术探究和艺术创作,既艺术的再升华和拓展。知行合一,从本质上来说,就是艺术理论指导艺术创作(艺术实践),反过来艺术实践又检测了艺术理论,同时艺术理论又来继续指导艺术实践,循环往复的过程,这也就是艺术创作的一般规律;从表象上来说,知识来源于实践,又去指导实践,艺术理论是通过艺术实践在调查、探究过程中去总结的理论知识,这些理论知识又运用到艺术家的诗歌、音乐和绘画创作中来。从而实现了知识和实践的统一^[2]。

3 对艺术家自身的拓展

艺术家在艺术实践的过程中作为主体,对艺术创作起主观性作用,社会在艺术实践的过程中作为客体,对艺术创作起客观性作用。在客体中,客观条件往往决定着主观条件,物质决定意识,因此艺术实践对艺术家的影响起了决定性作用;同时艺术实践对艺术家自己的拓展也起决定性作用,特别是提升艺术家自身文化素养、艺术创作技法 and 艺术价值观有重要影响。

3.1 文化素养

艺术家的文化素养往往不是先天形成的,而是通过后天的学习和实践形成的。艺术文化素养是艺术家通过不断的艺术实践和艺术学习获得,它直接或间接来源于艺术实践,艺术家通过艺术实践去证明艺术创作价值的同时也验证了自身的文化素养的深厚性和文化素养的倾向性。在百千的艺术实体创作过程中,文化素养蕴含着艺术家思想性和观念性,并且艺术家通过自己的艺术作品体现出来。艺术作品通常可以看出艺术家的艺术文化素养,同时也表达出艺术家的艺术思想和艺术情感。艺术家的先天条件

是艺术天赋,这种天赋却不能支撑艺术家走到最后,而支撑艺术家走到最后的反而是后天学习得到的艺术文化素养。

3.2 艺术技法

艺术技法是艺术家在艺术创作中使用表达艺术情感、艺术思想和观念等表现的方法和语言。诗歌、音乐、绘画都有各自的语言,通过各自的语言方式来传达各自的艺术情感、思想和观念。但各自的语言中又有不同性,作为艺术家是不需要掌握本艺术的所有语言、方法和方式,只需要发挥自己擅长的语言,学习、借鉴其它的语言,融合到自己的语言体系中来,形成艺术家系统的语言体系。学习、借鉴到融合就是通过艺术实践来完成的,这种过程性中,艺术家肯定了自己擅长性技法,同时又学习融合了新的语言方式,形成了一套艺术家自我语言表现方式。

艺术家在生产生活当中,也就是社会实践的过程中,产生了对不同的东西的理解,艺术家将这种不同的理解用自我的方式表达表现出来,通过的这种方式——艺术技法去传达造就的价值观。在不停的生产生活中艺术家自己艺术技法不断的提升和拓展,最终形成一套完备的自身的语言体系^[3]。

3.3 艺术价值观

艺术价值观是关于艺术价值的系统化和理论化的观点学说。在艺术哲学领域中艺术价值问题备受关注,艺术价值观作为认知过程中主体对艺术价值的评判,艺术家的艺术价值观对艺术创作中就决定了艺术创作作品的价值评判。在艺术实践的基础上形成的艺术价值观有源头和根本可寻,这样的艺术价值观在对艺术创作的艺术价值时才能拥有正确思想性和观念性,在讨论艺术作品的功利意义和科学意义、政治意义和伦理意义时才拥有评判的标准。艺术价值观是艺术家对客观事物的艺术价值的估量,通过这种估量来再现的艺术创造,而这种估量是艺术实践的过程。在艺术实践的过程中,对客观事物的判断是有其价值标准尺度的。在艺术家的视眼中,这样的价值标准是艺术家的艺术价值观起主导作用。因此在不断的艺术实践中,艺术家的艺术价值观不断的得到补充和校正,拓展了艺术家的艺术价值观^[4]。

对艺术家的拓展是一个艺术实践揭秘的过程,通过艺术实践直接影响或者主导了艺术家的思想、观念、情感等,通过这样的影响或主导,直接将艺术家的艺术文化素养、艺术技法、艺术价值观的升华和拓展到更高的一个平台,让艺术家的艺术创作走向更开阔的艺术空间。

4 结语

艺术实践对艺术家艺术拓展的意义不仅在专业知识上,艺术创作上得到更广阔的拓展,其最真实的意义价值是对艺术家的拓展,因为艺术家在整个过程中起决定性作用。艺术家只有更多的回归到艺术实践,艺术知识和艺术创作才能走向更广阔的艺术空间。

参考文献:

- [1] 邢学生. 艺术实践在艺术教育中的意义[J].《艺术教育》2013(05).
- [2] 傅施黎,郭木笛. 论艺术理论与艺术实践的关系[J].《科教导刊·电子版》2017(20).
- [3] 李鑫. 论艺术实践的重要性[J].《北方音乐》2016(16).
- [4] 王宏建主编. 艺术概论[M]. 中国艺术教育大系. 文化艺术出版社.

作者简介: 赵勇, 四川古蔺人, 四川省美术家协会会员, 西华师范大学美术学院研究生在读, 美术专业油画方向。