

浅析刍议艺术创作中美术理论的指导作用

◆李红霞

(山东省烟台画院 山东烟台 264001)

摘要:美术理论对艺术的创作发展起着积极的促进作用,获得了艺术界的普遍认同。美术理论的历史悠久,如今的美术理论是经过历史的沉淀和众多学者的不断总结发展而来的,每一代学者的思想和智慧的结晶,要想创作出优秀的作品,形成自己独特的艺术手法,就要对美术理论进行充分的了解。本文为探讨艺术创作中美术理论的指导作用,使美术理论的价值能够更加充分地发挥。

关键词:艺术创作;美术理论;指导作用

艺术创作是随着时代的变化而变化的,美术理论为艺术创作发展提供了重要的保障,保证艺术作品能够实现其最大的价值。要想创作优秀的艺术作品,扎实的美术理论基础的是每一位艺术创作者需要具备的。人们的生活环境在不断改变,所接受的教育也在发生变化,对艺术创作欣赏水平也在不断的提高。随着艺术的发展,我国的美术理论也渐渐形成了一套系统的评估体系,为艺术创作的指导起着重要的作用。

1 美术理论的概念

美术理论的发展经历了漫漫长路,西方的美术理论最早的记录是在古希腊时期,中国的则从春秋战国时期开始有美术理论的记录^[1]。美术理论的概念可以从两个方面进行理解。从广义上看,美术理论主要包括了三个方面:美术评论与评价、美术史和美术理论基础。美术评论与评价的另一个名字又叫美术批评,;美术史中主要是讲述了美术的发展过程,其中经历变革等;美术理论基础则是一些基础的美术理论知识,一些前人总结的结论和经验^[2]。

2 美术理论的作用

2.1 思想指导

艺术不是按照刻板的方式就能创作,优秀的艺术作品不仅仅由简单的元素等就能创造的,它需要结合创作者的思想与灵感来进行构思创作,是具有独特性的。因此创作的思想对创作者来说非常重要。而美术指导就起着指导创作者创作思路的作用,它能够使作者照着正确的思路进行构想,避免出现思想偏差。

2.2 选材指导

先进的美术理论能够指导作者进行正确地选材。所有的创作都不是天马行空,而是以实际题材为参考的,创作的思路来源于生活,作者的创作选材也是从真实的生活中选取的,要以实际理论为根本进行创作,这样有助于作者的灵感迸发。美术指导为作者提供了选材的方向,能使作者在生活中选材,结合实际生活里的多种元素,创作出能够实现自我价值和艺术价值的优秀作品。

2.3 创作指导

美术理论能够帮助作者形成创作思路、构建创作意境等。作者能够根据美术理论,找到创作的方向。在马克思主义哲学中指出实践活动的指导是先进的思想理念,美术的创作要想成功,就需要先进的思想来指导,尤其是美术理论还能对一些较为特殊的美术创作提供支撑。

2.4 批评指导

随着时代的变化,人们的艺术欣赏水平也在不断地改变,因此,为了顺应时代发展,美术创作的革新是必然的,只有不断地更新美术创作,才能够提高美术作品的创作水平和价值。研究者在评价美术作品时,以美术理论为指导,能够促进作者积极地调整自己的艺术作品,将作品中不足的进行弥补,使作品更加有艺术价值。美术批评的主要作用就是从整体上来对美术作品进行评论,发现其中的不足,提升作品的艺术价值。

3 在美术理论指导下的创作方法

在艺术的创作中,美术理论为美术实践起着指导的作用,而美术实践又推动着美术理论的发展,但这两者之间总是存在着矛盾,这两者关系总是对立统一,而在美术的发展中,这两者的关系也在不断的进行调整,虽然旧的矛盾会在不断的改变中得到解决,但新的矛盾也在不断出现。艺术创作的覆盖范围广泛,不仅是指美术作品,它还包含了很多的艺术活动,创作者在进行艺术创作时,就需要对艺术的本质内涵进行深刻的理解。美术理论指导下艺术创作方法的应用可以把以下的方法作为参考:

3.1 民间创作法

我国是由56个民族组成的,由于民族数量很多,每个民族有每个民族的均历史文化特色,这使美术史理论的积累丰富多彩,在各个民族的传统文化的包围下,为美术作品的艺术创作选材提供了丰富、宝贵的题材。“民间创作法”就是建议创作者对民间资源多加利用,使艺术创作的领域更加宽阔。民间美术的审美是以真实的感情为基础的,因此只有作者将作品中融入感情才能实现作品的艺术价值,作者创作的随意性就是基于“小求形似,但求神似”的道理^[3]。民间美术随意性源于两种,第一种就是民间艺人而来,由于技能娴熟而创作出“熟能生巧”的艺术作品,也有因为条件简陋而创造出的“弄巧成拙”的创作。这类民间创作都显示出了随性的特点,有即兴发挥的特色^[4]。

3.2 宗教观念法

宗教的历史源远流长,对在我国历史文化的发展影响深远,宗教是艺术创作的常用题材之一。宗教观念法对艺术创作的指导中,要求作者将古典宗教思想作为创作的基础,将宗教文化与宗教观念灵活地运用到作品的创作中,提升作品的内涵意义^[5]。古代艺术创作具有鲜明的艺术特色,这多数是由于宗教观念意识的影响。受宗教文化的影响,在古代的艺术创作中大多都具有鲜明的宗教色彩。例如古人的思想受佛教哲学的影响,认为人生有因果轮回,这种思想也会在古人的创作中得到体现,表现在创作中的混沌思维与崇尚圆满中。艺术创作中对完美的追求更是促进了艺术创作与宗教观念的紧密结合。

3.3 形象塑造法

先进的理论体系是指导艺术创作的关键,用美术理论的专业知识辅助作家写出优秀的作品。形象塑造法主要是对作品的外在表现进行塑造,使作品的创造内涵能够被直观的表现出来,欣赏者在欣赏作品时能。从审美理论中的视觉效果考虑,美术作品创造必须渗透视觉观察,掌握作品的内在寓意之后,从外观构思卜进行修饰。如:绘图作品构思中,美术作家在理解创作主题的前提下,科学地调配画面的色彩、结构、背景,利用三要素之间的有效搭配,形象地塑造出美术作品的美学价值。必须强调,形象塑造法并非空想想象,而是要有实际物体作为映像,才能真正创造出新的作品。

结论:总之,随着人们审美观念的小断转变,传统美学艺术创作的要求更加严格,如何创造更多独特新颖而富有内涵的作品,这是每一位艺术家应当积极思考的问题、先进美术理论指导下,艺术创作在构思、选材、创作等方面均有了很大的改进。未来艺术家应坚持以美术史、美术基础理论、美术批评等为指导,倡导合理地选用民间创作法、宗教观念法、形象塑造法,保证美术创作价值得到充分的体现。

参考文献:

- [1]崔永光,张艺玲.从多重世界透镜解读纳博科夫艺术创作中的边界主题[J].大连海事大学学报(社会科学版),2018(2).
- [2]张瑾.刍议后现代主义服装设计思想对动画角色服装设计的影响[J].艺术与设计(理论),2018,v.2;No.370(05):85-87.
- [3]官效臣.北京舞蹈学院2017年舞蹈艺术“学院奖”现当代舞组作品刍议[J].北京舞蹈学院学报,2018,No.127(02):66-68.
- [4]袁利军.审美现代性转向与西方音乐的现代性转型刍议[J].星海音乐学院学报,2018,No.151(02):36-46.
- [5]焦福维.文人书法与书学人格化刍议——兼论王羲之与书学人格道统的确立[J].书法赏评,2018,164(04):38-41.
- [6]郭晴晴.发现美、观察美、表现美——初中美术手工课教学策略刍议[J].美术教育研究,2018,No.175(12):142.

作者简介:李红霞(1969.4-),女,汉族,山东烟台人,本科,烟台画院收藏部主任。