

艺术创作中美术创作的方法分析与形式流变

陈国珍

江西省赣州市石城县文化馆

[摘要] 艺术虽然属于上层建筑的范畴,但是艺术作品,特别是美术作品都是以实体的形式展现在我们眼前的。脱离了实体,人们就无法从视觉的角度来感受其造型、色彩、空间等要素。要想使抽象的想法和感受以实体的形式展现,就必须依靠一定的创造方法,借助相应的工具与材料。因此,美术创作方法的发展直接影响着美术作品形式的流变。

[关键词] 美术作品; 创作方法; 形式流变

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1045

一、何为美术创作方法

美术的创作方法就是指为了完成美术作品,从构思、收集素材到完成的具体路径与方式。美术的创作的具体的方法,根据作品的类型的不同而存在差异。但是,无论是何种美术作品,它们的创作方法也都有共通之处。美术的创作方法涉及技术层面和思想层面的内容。技术层面主要指的是美术创作的技巧以及材料,这二者直接决定了美术作品的精细程度及表现方式。而隐藏在其背后的思想层面的问题,则决定了艺术作品的题材与表现内容。

二、美术创作方法分析

(一) 美术作品主题的确立

创作美术作品,如写文章一样,首先要确定一个鲜明的主题。纵观中西方绘画史,无论是中世纪以宗教为主,或是文艺复兴时期以人文主义为题材;或是中国传统绘画中以山水、花鸟为主题,其思路都是沿着当下的政治、经济、文化发展特点展开,而确定的作品的主题。

(二) 美术创作素材的搜集

在美术创作过程当中,不管是人物的刻画还是风景的刻画,都不是完全凭想象而决定的。对于特定题材的绘画,特别是人物绘画,我们要收集相应的素材,主要依靠速写的方式来记录人物特征,以此来找到创作的灵感,表现出特定人群的精神风貌。其他类型的美术作品同样需要收集素材加以分析、提炼,准确的把握住相应物体的造型特征,以及内在的艺术精神风貌

(三) 美术作品的技术与材料运用

在确定了美术作品的选题之后,也有了相应的素材,那最后美术作品的实现就要依靠特定的绘画或制作技巧与相应的材料了。在创作美术作品的过程当中,艺术家的创作技法直接会影响到作品的造型是否准确,或是否能恰到好处地表现其主体思想。当然,材料的肌理色彩等属性,也决定着美术作品的基调。

三、美术创作方法引发的形式流变

美术形式的流变,是指美术作品在历史发展中随时间的变迁受到外界的影响在形式上发生的变化。美术形式的流变,通常受政治、经济、文化等方面的影响。但是除了这些方面之外,美术创作的方法也是美术形式流变产生的重要原因之一。

(一) 原始创作方法时期的美术形式特点

原始社会时期根据其使用工具的不同,大致可分为以打制石器为主要特征的旧石器时代和以磨制石器为主要特征的新石器时代。这个时期的美术创作方法比较原始,基本上美术工具和生活工具融为一体。无论是东方还是西方都有这样一个特色,主要表现在用基本的打制或磨制石器,进行简单的处理,完成美术作品。这个时期的美术作品比较古朴、稚拙主要题材也与生活息息相关,大多是狩猎、采集相关的一些内容。

(二) 奴隶社会背景下的美术形式特点

奴隶社会的生产、征战主要依靠青铜器,因此,中国的夏、商、周时期被称为青铜时代。中国的奴隶社会时期美术的形式,基本上依靠青铜铸造为主。其表现特征是狞厉、粗犷之美的纹样占据了青铜器的主要部分。另一方面,在西方的美术发展史中,以两河流域为代表的美术作品主要以石器、陶器、壁画、雕塑为主,以统治者相关内容为主要题材。比如埃及金字塔内的壁画、雕塑、法老棺木、面具等等,都体现了统治者的意志。

(三) 封建社会背景下的美术形式特点

封建社会是人类历史中较漫长的阶段,这一时期的美术创作技术逐渐走向成熟。我国从秦汉的大气,经过唐朝的繁荣,慢慢地到宋元时期的文人情怀。至此,中国美术的作品的基调基本形成。天人合一、追求意境的中国美术,不仅精致、优美而且特色鲜明。相对的,这一时期西方美术最初受宗教的影响比较大,题材以宗教绘画为主。早期的基督教艺术当中,包括了壁画、建筑、雕塑等形式。其具体绘画内容多来自于圣经,多采用象征和隐喻的手法。后经文艺复兴的发展,西方美术的人文性更加突出。到17世纪以后,各种美术流派相继登场,其表现形式容也不再拘泥于写实。

(四) 近代美术形式特点

近代西方美术的影响不仅停留在欧洲,也影响到中国以及其他的国家。近代美术的绘画技法及其创作手法达到了一个新的高度。无论是对造型的准确性把控,还是对光影的敏锐捕捉,都展现着绘画技术达到了顶峰,艺术作品在光影、色彩、体量等因素上更能比较准确地表达艺术家的意图。

(五) 现代美术形式特点

自摄像技术发明之后,现代艺术家对美术创作的思考又有了颠覆性的特征。艺术的边界被打破,美术的形式也不再局限于某种具体的门类。架上绘画已经不再是美术的唯一象征,装置艺术、行为艺术、超现实主义、达达主义、波普艺术等等新兴的艺术门类,层出不穷。艺术的形式变成了可以是人们想到的任何一种形式。

四、结束语

美术作品的创作是一个复杂,而且需要灵感的过程。因此,它必须要遵循一定的方法。方法与技术和材料密不可分,它们共同影响着美术作品的发展,以及其展现出来的不同特色。随着科技的进步,我们必将有更多的好的美术创作方法,美术的形式也不会停止其发展的脚步。

参考文献:

- [1]徐烜.“诗书画印”一体化的历史流变[J].美术观察,2019,(1):73-74.
- [2]林海.现代艺术形式的多元化发展探究[J].大观(论坛),2019,(4):7-9.