

浅谈艺术创作与现实生活的关系

白尧

(鲁迅美术学院附属中等美术学校 辽宁 沈阳 110045)

[摘要]随着工业文明的高速发展,经济文化艺术都会与时俱进,不断更迭,经济文明鼎盛时,艺术的高峰也就随之而来,艺术创作不仅是时代文化的明灯,更是大众生活所不可或缺的。艺术创作正是源于现实生活有高于现实生活的产物。

[关键词]艺术创作;艺术体验;艺术构思;艺术表现

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2021.05.916

艺术创作对于艺术工作者而言,早已成为生活一部分。当有新的想法产生,就会通过多种媒介完成表达。表达的过程即创作者心往之处。

一. 艺术创作与生活

每当新作品出现,必然有其存在的意义,因为它不是偶然发生的。有人曾说,存在即合理。我理解,一件新作品产生应该属于艺术家在艺术创造过程中一个阶段性的总结。艺术创作对于艺术家而言都是漫长而曲折的。艺术创作是艺术家在某种灵感的指引下,运用自己擅长的语言形式和表现技法,通过艺术手段加工创造,将自己的生活体验和思想情感转化为物质的,可感之的艺术形象——具体化的艺术作品。艺术创作是一个反复修改提炼的过程,大致可分为艺术体验、艺术构思、艺术表现三个阶段。那么就从这三个方面解读《空灵》系列作品

二. 艺术体验与生活

艺术体验就是艺术创造的准备阶段。也可以说是艺术家与生活的近距离对话,从独特的视角去汲取养分,充分激发创作主体表现欲,审美想象等多种心理因素,使其对审美对象进行深刻体味。艺术体验是艺术创作的基石,对艺术家来说是不可替代的。我在进行艺术创作时也非常重视审美经验的积累和材料的储备,这也促使创作欲望及动机的合理性生成。例如,最近创作的绘画作品,恰恰顺应了一种自然生长的创作状态。该作品所表达的客观物象,都是最熟悉的,最平常的物象,作品的艺术风格显得格外静谧而又超然。艺术体验是艺术创作的伊始,也是艺术作品产生的萌芽阶段,如同孕育在母体中还未成形的胎儿。

三. 艺术构思与生活

艺术构思是指艺术家在艺术体验的基础上,通过自身体验和独立的思维方式,对原始素材进行艺术化处理,在头脑中形成艺术形象的过程。艺术构思也是将生活切片和思想情感高度融合统一的过程。作为艺术家应该不竭余力的寻找自身的艺术语言,探讨一种存在而又不存在的价值,并以不同视角传达东方文化的精神与内涵,突破传统中既有的形式藩篱,呈现一种超时空的视觉能量。《空灵》系列作品回应当下,传递社会文化与个人生活的多重表达。作品的主题及画面的构成,都是集中表现东方情结的精神内核。古人云:“三光者,日月星。三

才者,天地人。”对我来说“三才者”不是一般意义上的“三才者”,它是环境、生存、文化认同等多种含义的代名词。不同的人会站在不同的视角思考,我选择回归到自然,消除过分强调人为力量的世界中,因为人的想像力是有限的。如能在自然的角度看世界,这世界有如万花筒,永远变幻莫测,它不是一般的风景,它其实是一个无法预料和掌控的未知空间,我们所能捕捉到的只是它变换的一瞬间。如同《空灵》中所呈现的,瞬息万变的云彩,稚嫩诱人的白菜,不同形态的精神外壳,这种虚与实形成荒谬的真实感。画面中心的嫩绿白菜如同心脏,如同地核,象征人类生命的永恒。一棵白菜,一个世界,一个艺术家的精神家园。毋庸置疑,艺术构思是艺术创作的最重要环节,如同孕育在母体中已经成型即要降生的胎儿。

四. 艺术表现与生活

艺术表现指艺术家借助一定的物质材料和媒介,运用擅长的技术,将自己艺术构思活动中形成的意象,成为具体可观可感的艺术形象。艺术表现是艺术家从理想到现实,意识转化为物质所不可或缺的阶段。说的再直白一些,就是从无到有的过程,一次真实的升华。艺术家会选择最擅长的媒介去表达或传递他精神世界里的不可诉说的思想情感——现实与心灵对话。每一件作品的选材构图审美质量艺术风格,都流淌着艺术家的心血。每一件作品诞生都是艺术家的心灵长出了天使般的翅膀,从乌托邦飞到现实世界中。《空灵》系列作品属于绘画作品,尺幅大小不一,颜色构成与表现具有很强时代特征。我的艺术创作不会只局限于三维空间的表达,时常也会穿梭于二维空间的艺术表现。艺术表现没有界限,只要寻找到恰当的语言方式,即可表达。欲望给人类带来灾难和痛苦,但欲望也使人类积极的活下来,生命得以延续,文明继续前行。艺术表达如同刚刚落地的婴儿发出哇哇的叫喊声。

结语

艺术创作与现实生活是不可分割的,艺术作品的生成是艺术家内在表达的一种方式,让我们的世界变得更加美丽,让生活充满活力,回归现实,回归自然……

参考文献

论现代舞的创作与客观现实生活的关系[J].李景洪.音乐时空.2014(21)