

艺术创作何以可能？ ——论艺术体验的深度对艺术创作的影响与推动

邹嘉宁 邹怀琦

(宁夏大学美术学院 银川 750021)

摘要：艺术体验与艺术创作息息相关，两者相互依存相互推动，共同促进了艺术创作这一过程的完整性。艺术体验是创作的基石，艺术家通过对生活的观察写照，深入了解自然景观、人文风情等等，将自身的直观感受与情感感知融入创作中，这些一手的直接艺术体验都为艺术创作提供了丰富的素材和创作源泉；当我们为博物馆的原画驻足流连时，这种令人动容的情感共鸣为艺术创作带来了更深层次内涵的可能。当我们通过阅读专业评论文章而了解到一些别开生面的艺术见解时，这类间接的艺术体验为艺术创作的丰富性与内容的表现性提供更多可能与无限性。主观的艺术体验认为艺术体验是一种高度主观的心理活动，是个体基于自身的情感、欲望、记忆、想象等内在因素对艺术作品或艺术现象的独特感受和理解。这种体验因人而异，具有很强的个体性和主观性，不存在绝对统一的标准。这些不同的艺术体验方式都为艺术创作提供了无限可能，它们是对创作的内容的凝练与升华，是对创作意义的赋予与深化。当梵高独坐于麦田之中时，他对绘画的热爱，对生活的感触，对自然的敬畏以及内心的孤独杂糅交织，共同创造出了《星夜》。不同的艺术体验方式也造就了不同的艺术创作作品，如何深化艺术体验的路径也至关重要，它也事关艺术家自身如何滋养自己的艺术作品。本文将紧密围绕艺术体验的分类，影响与深化路径，深入探寻其对艺术创作的积极影响与推动作用。

一、艺术体验的三个基本分类

(一) 直接体验

艺术直接体验是欣赏者亲身参与艺术活动，与艺术作品进行直接互动和交流所产生的一种深刻而独特的感受和认知过程，是个体对艺术作品进行直观感受、亲身参与和情感共鸣的过程，不依赖于他人的解读或间接的知识传递。我们日常所思所行可以说就是我们直接体验的重要组成部分，当我们思考因何而创作时，当我们将生活中的点滴感动凝聚时，当我们为表达创作深意构思时，这都是艺术的直接体验。

(二) 间接体验

艺术间接体验是指欣赏者通过各种间接途径来感受和理解艺术作品，而非直接与原作或艺术创作过程进行接触的一种体验方式，主要借助于他人的描述、阐释、评论以及各种艺术衍生品等中介来形成对艺术作品的认知和感受，是一种相对间接的感受艺术的方式。首先，我们可以通过阅读专业艺术评论家的文章、学术研究著作等，了解他们对艺术作品的分析、评价和解读，从更专业的角度去理解作品的内涵、风格、技巧等。

(三) 主观体验

艺术的主观体验是欣赏者在接触艺术作品时，基于自身独特的个性、情感、经历等因素而产生的内在感受和认知过程。个体的成长经历、生活环境、教育背景等会影响其对艺术作品的理解和感受。不同的文化背景会赋予个体不同的审美观念和价值取向，从而影响对艺术作品的主观体验。

二、三种艺术体验分别对创作所产生的影响分析

(一) 直接体验增加艺术创作厚度

直接体验可以从丰富素材积累、深化情感体验、激发创作灵感、增强作品真实感等多个方面增加艺术创作的厚度。直接体验可以使创作者接触到各种真实的人物、场景和事件，为创作提供丰富多样的素材。当艺术创作者积极参与写生，深入乡村，既能描绘出乡村的自然风貌、风土人情，也可为丰富绘画题材与创作主体打下坚实基础。在笔者看来，不同的创作者所追寻的画风乃至创作作品的最终效果可以说是大相径庭，但是对于直接体验的累积是一条必不可少的道路，正所谓最慢的方法就是最快的方法。在笔者的学习生涯中，有一位经常讲授写生创作课程的老师，他对油画风景创作有着自己的独到见解，十年如一日在田间地头进行油画风景写生创作。有一次上课老

师借一幅油画风景作品分享他的写生经历：“就在画这张画的时候，有一个老者对我说：你在这个村画了十年了！”老师还清楚的记得画中的小狗，村中有哪些轶事，说话间提及此，老师的眼中仍有光亮。十年的光阴如流水，唯一未变的始终是老师对于写生赤诚的热爱。在油画风景写生这条路上，老师默默无闻的努力，勤勤恳恳的耕耘，正是怀着对写生单纯的热忱以及静心钻研的态度，才成就了老师在油画风景写生这一主题创作中的建树与威望。

(二) 间接体验使得创作深度得以延伸

间接体验一般指创作者通过他人的经历、作品、历史资料等途径来获取创作素材和灵感，它能够从拓展视野与丰富知识、深化主题与思想内涵、激发创作灵感与想象力、促进艺术风格的演变等多个方面使得创作深度得以延伸。间接体验可以帮助创作者拓展视野与丰富知识从而使其突破自身直接经验的局限，了解到不同时代、地域的文化、社会等情况。当我们阅读书籍时，我们会因为精彩的插页与深入的分析而感到惊叹，会向往博物馆的原画，会向往画中书中所表现的那个时空，在拓宽视野丰富知识储备的同时，我们又突破了直接体验的局限，打破时间与空间的制约。

(三) 主观体验使得创作充满无限可能性

主观艺术体验是艺术家基于自身独特的情感、认知、直觉等意识层面对艺术作品或创作过程产生的个性化感受与理解，它从激发独特创作灵感、丰富作品情感内涵、拓展艺术表现形式、推动艺术风格创新等多方面，使得创作充满无限可能性。艺术家在深入探索自己的主观艺术体验时，能挖掘出潜意识中的情感、记忆和欲望等，从而获得独特的创作灵感。当梵高在创作《向日葵》时，将自己对生命的热爱、对艺术的执着以及内心的痛苦等情感倾注其中，使画面中的向日葵充满了生命的张力和激情。

三、艺术体验的深化路径

(一) 加强审美感知，强化创作主体

艺术感知觉是由艺术感知获得的认知结果。感知者通过体验艺术，可以形成独特的艺术化思维，从而提升对美的敏感度。艺术感知以艺术为媒介激活人的“感觉经验”，最终指向审美。艺术感知觉的发生，源自存在于艺术中的美感，当其以特定的形态与呈现式为人感知后，可以转化为一种积极有效的审美经

验,进而影响人们的日常生活^[1]。那么我们应如何加强审美感知呢?我们可以通过了解不同历史时期、地域的艺术风格、流派及代表作品,如西方文艺复兴、中国唐宋绘画等,知晓其特点与演变,为审美感知提供历史维度。或通过学习形式美法则,如对称、均衡、节奏等,掌握色彩、构图、造型等知识,为创作实践提供理论支持。

(二) 审美移情对于艺术创作的作用

审美移情是指审美主体在欣赏和创作过程中,将自己的情感、意志等心理因素外射到审美对象上,使对象仿佛也具有了人的情感和意志的一种心理现象。在移情作用下,创作者将自己的情感和生命活力赋予无生命的对象,使其具有人的情感、意志和生命活力,让作品中的形象变得鲜活生动。具有生命力的作品更容易打动观众,使观者在欣赏创作作品的过程中产生情感共鸣,仿佛与作品中的形象进行情感交流,从而增强作品的艺术感染力和影响力。

(三) 对艺术创作保持一定的心理距离

我们常常说对某一事物祛魅最好的方式就是拥有它,如果对一个事物的结果或其本身太过美化或太过于执着则很容易导致在心理层面产生落差断层,从而导致倦怠情绪反扑。从另一方面可看,若创作者在创作中完全沉浸于个人情感,可能会忽视作品的整体结构、表现形式等客观因素。保持心理距离有助于创作者从情感中抽离出来,以更客观的视角审视作品,对作品进行理性的分析和提升作品的质量。过度的情感投入可能导致创作者在创作时情绪过于激动或陷入某种情感困境无法自拔,从而影响创作的进程和效果。保持一定的心理距离能让创作者更好地控制自己的情感,使其情感表达更加适度、精准。

(四) 运用注意力训练,调动情绪记忆

关于注意力训练,我们熟知的有舒尔特训练法,视觉追踪训练,或是注意力转移性训等等。通过这些注意力训练,创作者能够更加专注地观察创作对象,捕捉到其细微的特征、变化和独特之处。画家在描绘人物时,集中注意力观察模特的面部神情、眼神、肌肉纹理等细节,从而在作品中更精准地呈现最佳画面效果。艺术创作往往需要长时间投入,注意力训练可帮助创作者排除干扰,保持高度专注,耐心雕琢作品。

(五) 重视自省对于艺术创作的强化作用

自省能让创作者静下心来思考自己创作的根本动机,是为了表达情感、传递观念,还是出于对某种艺术形式的热爱等,从而使创作更具针对性和方向性。在创作前期,创作者通过自省,可以深挖自己为何创作的欲望和激情,将其转化为能完成整个创作过程和持续创作的动力,以及面对创作困难时保持积极的创作心态。自省也有助于创作者对整个创作过程进行回顾和反思,分析自己在构思、表现手法、技巧运用等方面的得失,从而在后续创作中加以调整和优化。

(六) 考虑文化背景,参与群体讨论

文化背景为艺术创作提供了丰富的素材和灵感来源。不同的文化有着独特的历史、传说、神话、习俗等等,将这些元素融入作品中,能使作品具有深厚的文化底蕴,展现出独特的文化魅力。艺术作品若能与特定文化背景下的受众产生共鸣,便能更好地传递情感和思想。当创作者考虑文化背景时,其作品更易触动受众内心深处的文化情感,使得受众产生强烈的认同感和归属感。以本次全国美展进京作品来说,三胎家庭这一主题出现在很多艺术形式中,例如油画,雕塑等等,也引起了较强烈的关注。但作为观者,我认为一定的艺术产物是一定时代

的反应。可以说艺术创作离不开文化背景的滋养,创作主体在创作主题的选择上存在一定偏差或偏重。群体讨论汇聚了不同的观点和想法,在交流碰撞中能为创作者带来新的创作灵感。他人的视角和建议可能会启发创作者从新的角度思考问题,发现新的创作方向,为作品注入新鲜血液。

四、关于艺术体验的深度对艺术创作的影响与推动的结论与反思

(一) 结论

艺术体验的深度在艺术创作中具有决定性作用,它是连接艺术家内心世界与外在作品的桥梁,更是赋予作品灵魂与价值的关键所在。深度的艺术体验是为创作提供无尽灵感的源泉。艺术家在深刻感受生活、文化与情感的过程中,能捕捉到那些微妙且独特的瞬间与细微之处,使这些成为珍贵的素材与创作起始点。在艺术技巧层面,深度艺术体验推动艺术家不断探索创新。它促使艺术家为更精准表达内心感悟而尝试新的表现手法与形式。使艺术创作在形式层面充满无限可能。

(二) 如何使艺术体验更具深度

1. 培养创作者的专注力与感知力,在接触艺术作品或参与艺术活动时,排除外界干扰,全身心投入其中,用心去感受作品的每一个细节、元素和整体氛围,深入体会创作者想要传达的情感和思想。

2. 在日常生活中提升感知敏锐度,注重锻炼自己的感知能力,对周围的事物保持敏锐的观察力和感受力,包括色彩、形状、声音、节奏、情感等方面,以便在艺术体验中能更细腻地捕捉作品的内涵。

3. 将艺术创作与诸多学科相互交叉渗透,如历史、文化、哲学、心理学等。广泛涉猎这些领域的知识,能帮助我们更广阔的视角去解读艺术作品,挖掘其背后更深层次的意义。

4. 尽可能进行深度反思与联想在艺术体验结束后,花时间进行反思内省,思考作品给自己带来的感受、启发和思考,分析作品的艺术手法和表现形式,以及与自己生活和价值观的联系等,将艺术体验内化为自己的精神财富。

5. 将艺术作品与自己的生活经历、社会现象、文化传统等进行联想和拓展,挖掘作品在当下社会的意义和价值,思考艺术如何反映和影响现实世界,使艺术体验具有更广泛的现实意义。

6. 加入艺术爱好者社群或文艺群体,与志同道合的人一起分享艺术体验、交流心得、参加艺术活动等,在良好的艺术氛围中相互学习、相互启发,丰富艺术体验的层次和维度。

参考文献:

- [1]薛瑞发.艺术体验活动在油画创作中的作用[J].美术教育研究,2017(21):53.李妍妍.崇高的心理学释义及其美学价值[J].南宁师范高等专科学校学报,2003,(04):19-21.DOI:10.19488/j.cnki.45-1378/g4.2003.04.006.
- [2]顾平.试论艺术感知觉与审美经验的建立[J].美育,2021(02):10-17.
- [3]朱寿兴.论审美移情与艺术品味[J].新疆艺术学院学报,2010,8(04):84-87.
- [4]王小杰.谈艺术体验与传达的几个相关问题[J].艺术评论,2010(07):110-112. DOI:10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2010.07.001.
- [5]于元明.论艺术体验与艺术活动的同构关系[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2014,47(04):181-184.