

第四章——艺术创作

(一) 艺术创作主体

艺术创作主体——艺术家

艺术家是艺术生产的创作者

- 1 艺术家内部有多种多样的职业和分工。由于艺术生产具有的复杂性和多样性的特点，使得艺术家这已总称下，又有许多各自不同的艺术分工
- 2 真正艺术家往往具有为艺术而献身的精神
- 3 艺术家具有敏锐的感受、丰富的情感和生动想象能力
- 4 艺术家具有卓越的创造能力和鲜明的创作个性，具有强烈的创新意识
- 5 艺术家必须具有专门的艺术技能，熟悉并掌握某一具体艺术种类的艺术语言和专业技巧

艺术家与社会生活

创作客体——社会生活是创作的源泉和基础，艺术创作不能离开现实社会生活

创作主体——艺术家总是属于一定的时代、民族和阶级，艺术创作受一定社会生活方式的制约，也与艺术家本人的生活实践和生活经历密不可分

- 1 唐代画家张璪名言“外师造化，中得心源”
- 2 清代绘画大师石涛名言“搜尽奇峰打草稿”

艺术家的修养与能力

艺术家的审美创造能力

- 敏锐的感知能力。
- 丰富的想象力。
- 精湛的艺术技巧。

修养

- 先进的世界观和审美观
- 广博的知识
- 深邃的思想
- 丰富的情感和独立的人格

(二) 艺术创作过程

1 艺术体验

- 材料的储备和审美经验的积累
 - 生活阅历和生活素材
 - 生活中对事物的审美感受、审美体验的积累
- 审美发现和审美领悟的发生
 - 为了一定的创作目的而进行的集中的艺术体验，以及在审美体验中产生审美发现的过程。
- 创作欲望的萌动及动机的生成
 - 深切的生活体验和丰富的感性积累

2 艺术构思

- 整合
- 变形
- 移情
- 意蕴

艺术构思是指创作者在审美体验的基础上,以一定的创作动机为引导,通过各种心理活动和审美思维方式,对原始素材进行加工、提炼、组合,在头脑中形成艺术意向, 酝酿、筹划作品内容与形式的思维过程。

3 艺术表现

艺术表现是指艺术创作者选择并运用特定的艺术语言,将自己艺术构思中已经基本形成的艺术意象最终呈现为物态的存在,使之成为具体可感的艺术形象或艺术情境。

(三) 艺术创作的心理学要素与艺术思维

艺术创作的心理学要素

- 审美感知
- 审美想象
 - 再造性想象（知觉想象）
 - 创造性想象
- 审美情感
- 审美理解

三大特性：
第一， 审美想象离不开一系列的审美心理活动。
第二， 审美想象是积极的、能动的和创造性的。
第三， 审美想象要符合生活的逻辑和情感的逻辑。

艺术思维

形象思维

- 具象性
- 情感性
- 创造性

三大特点
第一， 形象思维过程始终不能离开感性形象
第二， 形象思维过程不依靠逻辑推理，而是始终依靠想象、情感等多种心理功能
第三， 形象思维具有整体性的特点

抽象思维

- 抽象思维是运用逻辑来进行判断、推理和论证的思维方法；
抽象思维与形象思维在艺术家的创作活动中相互作用,互为补充和促进。

灵感

- 突发性
- 超长性
- 易逝性