

成人高考专升本艺术概论复习指导三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/188/2021_2022__E6_88_90_E4_BA_BA_E9_AB_98_E8_c66_188872.htm

四、艺术创造要求：

艺术创造主体艺术家的涵义，了解艺术创造是特殊的精神生产，理解艺术家的修养和能力，以及创造中主体与客体的关系，掌握艺术创造的基本过程及其各个环节的主要特点，理解创造活动中艺术家的心理机制和艺术思维状况。（一）艺术创造主体

1.艺术家（1）艺术创造主体艺术家，是人类审美活动的体验者和实践者，也是审美精神产品的创造者和生产者。他们通常具有独立的人格和丰富的感情，掌握专门的艺术技能与技巧，具有良好的修养和突出的审美能力。同时，艺术家又是具体的和社会的人。艺术家的生命在于创造。

（2）依照马克思、恩格斯对社会实践活动进程的分析，可以将人类生产活动分为物质生产和精神生产。精神生产始终是以物质生产为前提和基础的。物质生产制约和决定着精神生产的性质，同时精神生产又具有相对的独立性和特殊性，并且体现出与物质生产不同的特殊性。而艺术创造又是特殊的精神生产，即审美的精神生产。艺术家正是从事审美精神生产的人。

2.艺术家的修养和能力（1）艺术家的修养：进步的世界观和审美倾向；广博的知识；深邃的思想；丰富的感情和独立的人格。（2）艺术家的审美创造能力：

敏锐的感知能力；丰富的想像力；精湛的艺术技巧。

3.艺术创造主体以及与艺术创作相关联的客体（1）与艺术创作相关联的客体是包括社会生活、自然界和人在内的客观世界，它应具有一定的审美价值，或经过提炼而具有审美价值。

艺术创造客体是主体参照、实践和创造的对象。（2）艺术创造主体与客体的相互交流运动与相互作用，是艺术活动的核心。这种相互交流运动是双向的，即主体可以影响客体、作用于客体；客体也可以影响主体、作用于主体。在这一动态过程中，主体应居于矛盾运动的主导方面。主体的价值将通过对客体的实践和创造而得到实现。（二）艺术创造过程

1.艺术体验 艺术体验，是艺术创作的准备阶段。它是创造主体在长期积淀的审美经验的基础上，充分调动情感、想像、联想等心理要素，对特定的审美对象进行审视、体味和理解的过程。（1）材料的储备和审美经验的积累（2）艺术的体验和审美发现（3）创造欲望的萌动及动机的生成

2.艺术构思 艺术构思，是指艺术家在艺术体验的基础上，以特定的创作动机为引导，以各种心理活动和艺术表现方式为中介，对生活素材进行加工。提炼、组合，形成艺术形象的过程。（1）构思的方式及运作：整合；变形；移情；意蕴的凝结。（2）艺术意象的形成 艺术意象，是艺术家在构思的过程中，将主体的审美情感、审美认识与把握到的客观审美物象相融合，并以一定的艺术表现方式和语言为媒介，所形成的存在于主体观念中的艺术形象或情境。

3.艺术表现（1）艺术意象的物化与表现，或称艺术传达，是艺术家将自己的艺术构思中已经基本形成的艺术意象转化为艺术符号，并以物态化形式得以显现，使之成为具体可感的艺术形象、艺术情境或形象体系的过程。（2）艺术内涵的深化 主体在物化的表现过程中呈现出鲜明的审美倾向；主体在物化的过程中应不断进行艺术语言的锤炼他艺术意蕴将在物化过程中获得提升；艺术内涵获得深化的表征是形象、意境或典型

的生成。（三）艺术创造的心理要素与艺术思维 1.艺术创造的心理要素（1）审美感知 感知包括感觉和知觉。感觉是指客观事物在人的头脑中的主观映象，是对事物个别属性的反映。审美感觉是人在审美活动中的一种特殊感觉。知觉，则是在感觉的基础上对事物的综合的、整体性的把握，审美知觉的对象不是事物的客观物理属性，而是事物的审美属性。审美感觉和知觉通常是交织在一起、共同发挥作用的。（2）审美想像 审美想像是在记忆表象的基础上，经过有目的的组织 and 改造，创造新的艺术形象或意境的过程。审美影像是艺术家从事创造活动以及获得审美经验过程中最重要的因素之一。想像又分为再造性想像（知觉想像）和创造性想像，艺术家的创造活动主要依靠创造性想像 想像的特征：A.审美想像离不开表象记忆；B.审美影像是积极的、能动的和创造性的；C.审美想像要符合生活的逻辑和情感的逻辑。想像与联想：审美联想是指审美主体由当前所感知的事物引发而想起有关的另一事物的心理活动。想像和联想有着密切的联系，联想往往能激发艺术家的想像，想像与联想可以相互交叉与融合。（3）审美情感 情感是人对客观现实的一种特殊的心理反映，审美情感则是审美主体对客观审美对象是否符合自己的需要所作出的一种心理反应； 情感在创造活动中是联系感知、表象、想像、联想、理解、判断等心理因素的中间环节，是将诸种心理功能综合在一起的“混凝土”，是推动艺术创造思维进展的内驱力； 创造主体的审美情感是丰富多彩的，也是多层次、多方面的。同时，又具有很强的个性色彩。（4）审美理解 审美理解是人在审美过程中对主体与审美对象的相互联系、内容与形式的审美特性

及其规律的认识、领悟或把握； 审美理解是和感知、情感、想像等心理因素交织在一起的、领悟式的理解；体现出积淀在感性中的理性，是审美判断和逻辑推理的结果； 审美理解是美感深化的表现和必要环节，能够推动想像和联想的展开，并促成艺术意蕴的升华。

2. 艺术思维

艺术思维包括形象思维、抽象思维和灵感。

（1）形象思维

形象思维是艺术家在创作活动中从发现和体验生活、进行艺术构思、形成艺术意象，并将其物化为艺术形象或艺术意境的整个过程中所采取的一种主要的思维方式。 形象思维具有具象性、情感性。创造性等特点。具象性是指形象思维始终要以具体可感的事象或物象作为思维的材料；情感性是指形象思维过程中渗透着强烈的审美感情色彩；创造性是指形象思维具有突出的审美创造性功能。

（2）抽象思维

抽象思维是人类最普遍的思维形式，是运用概念来进行判断、推理和论证的思维方法； 形象思维与抽象思维可以在艺术家的创造活动中相互交叉和转化。

（3）灵感

灵感是指艺术家在创造活动中，由于大脑皮层的高度兴奋，所产生的一种特殊的心理状态，是艺术家在抽象思维和形象思维的基础上，意识和无意识的相互作用，突然激发的、情绪特别亢奋、极富创造力的精神状态； 灵感的特征：突发性、超常性、易逝性； 形象思维与灵感交互作用，灵感是形象思维的深度表现。

五、艺术作品

要求：理解艺术作品的主要构成，掌握艺术作品三个层次的内涵，深刻理解典型和意境的意义，对于艺术风格、流派和艺术思潮有基本的了解。

（一）艺术作品的构成

1. 内容与形式的统一

（1）艺术作品的内容，是指经过艺术家体验加工和创造的人类生活，其中包括客体世界和人的主观

世界。内容主要指题材、主题、人物、环境、情节等诸多要素的总和。（2）艺术作品的形式，是指艺术作品内容的存在方式，亦即作品的内部联系和外部表现形态。其内部联系表现为内部形式，包括内容诸要素之间的相互联系和组织方式，主要指结构；其外部表现形态呈现为外部形式，即表现内容的方式和手段，包括艺术语言、艺术手法、类型体裁等。（3）艺术作品的内容和形式是不可分割的有机体。在艺术创造中，内容常常起到主导的作用，形式的选择应以是否适应内容的需要为原则；同时，形式又呈现相对的独立性，它不仅具有独立的审美价值，而且由于形式的变幻，可以直接影响和制约内容的审美价值的实现。

2.感性与理性的统一

（1）在艺术作品中，感性更多地是指隐含于作品之中的情感因素，以及寄寓在形式之中的感性特色。（2）在艺术作品中，理性是指通过作品的形象及意境所凸现出的理性内涵。

（3）艺术作品是感性与理性的统一。一方面，艺术作品表现为感性形式与理性内容的统一；另一方面，艺术作品还表现为情感因素与理性精神的统一。

3.再现与表现的统一

（1）再现是指在艺术创造中将客体世界及人物真实地呈现于作品之中。（2）表现是指在艺术创造中重在表达主体的情感和理想，以及对客体世界的思考和评判。（3）再现和表现从来都是紧密联系的，在侧重再现的艺术作品中，不可能没有表现的因素；在侧重表现的艺术作品中，也不会没有再现的因素，其间只是存在比重大小的差别。再现性艺术作品同样需要融入主体的情感和理想，表达作者思想和情趣；表现性作品也要注重对客体世界及其规律的遵循，只不过它所表达的主要是心理和情感的真实。

（二）艺术作品的层次

艺术作

品分艺术语言、艺术形象和艺术意蕴三个层次。1.艺术语言

(1) 艺术语言是创造主体在特定艺术种类的创造活动中，运用独特的物质材料和媒介，按照审美法则，进行艺术表现的手段和方式。(2) 艺术语言是各门类艺术创造的媒介和形式的总称，艺术语言又可具体划分为文学语言、音乐语言、绘画语言和电影语言等。(3) 艺术语言具有多样性和丰富性，并在艺术发展中不断变化和革新。(4) 艺术语言是渗透了艺术家独特个性的特殊语言。艺术家应在创造活动中不断锤炼语言，追求艺术形式与表现手段的创新。2.艺术形象

(1) 艺术形象是艺术反映社会生活的特殊方式，是通过审美主体与审美客体的相互交融，并由主体创造出来的艺术成果。艺术形象既包括鲜明生动的人物，也包括其他富有审美特征的情境、画面和意境。(2) 艺术形象是个性与共性的统一，感性与理性的统一，思想与情感的统一。3.艺术意蕴

艺术意蕴是指在艺术作品中蕴含的深层的人生哲理、诗情画意或精神内涵，它是艺术主体对于艺术典型或意境深刻领悟和创造的结果。艺术意蕴具有多义性和模糊性。艺术意蕴是艺术创造的最高境界。(三) 典型和意境

1.典型：典型是指艺术作品中具有一定社会本质概括性的个性化的艺术形象或形象体系，它包括典型人物、典型环境等。2.意境：意境是指艺术形象或情境中呈现出的情景交融、虚实相生，能够蕴涵和昭示深刻的人生哲理及宇宙意识的至高境界，它是主体情感与客观物象的有机统一，在有限的艺术形象中体现出无限的意蕴。(四) 艺术的风格、流派与艺术思潮

1.艺术风格
(1) 艺术风格就是艺术家的创造个性与艺术作品的语言、情境交互作用所呈现出的相对稳定的整体性艺术特色，风格是

艺术家创造个性成熟的标志，也是作品达到较高艺术水准的标志。风格既包括艺术家个人的风格，也包括流派风格、时代风格和民族风格等。（2）艺术风格的特性：独创性；稳定性；多样性。

2. 艺术流派与艺术思潮

（1）艺术流派是指思想倾向、审美观念、艺术趣味、创作风格相近或相似的一些艺术家所组成的艺术派别。（2）艺术思潮是指在一定社会条件下，由于受到一定的社会思潮和哲学思潮的影响，艺术领域所出现的具有较大影响的思想潮流和创作倾向。如西方艺术史上先后出现的古典主义思潮、浪漫主义思潮、现实主义思潮、自然主义思潮、现代主义思潮和后现代主义思潮等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com