

艺术创作中美术理论的指导意义

◎许江

摘要：艺术创作中最为重要的一部分就是需要由先进的美术理论方面的知识，先进的美术理论方面的知识能够保证创作出来的作品的艺术价值。这样一来，艺术创作的从业者如果需要做出更好的艺术作品，那么他们就必须要有一定的美术方面的知识理论的积累。随着艺术研究工作的深入开展，美术理论也逐渐形成了多套完整的理论体系，贯彻在艺术行业的指导应用中。

关键词：艺术创作 指导 美术理论

一、美术理论概述

从广义上来说，美术理论基本上由基础美术理论，美术的发展史和美术批评这三个方面的知识构成，同时对艺术创作具有一定的指导作用。首先，美术基础理论基本上是过去许多艺术家根据其实践总结的一组理论记录。它也可以被视为几代艺术家的宝贵经验手册。对于后来的美术工作者来说，这是一笔巨大的财富。第二，顾名思义，艺术史就是艺术发展史。其中记录了艺术的起源和发展过程。这还包括对艺术或某些相关文化的发展有重大影响的一些人。第三，艺术批评主要是对一些当代或相关艺术家作品完成后的评价。评价当然包括优点和缺点。在某种程度上，这也是人们辩证地观察艺术品的记录过程。对于当时和以后的时期，艺术创作者的创作水平的提高有很大的帮助。

从狭义上来看，艺术理论主要是指艺术的基本理论，是整个学术界的共识。在这个阶段，艺术创作是艺术理论的主要研究对象，但是有一点需要特别注意，即在艺术作品的研究过程中，无论涉及的人使用的材料，工具和方法如何，属于研究任务的类别。实际上，从一定程度上说，美术工作者的美术实践及其工作成果是美术理论的最好诠释。

二、美术理论在艺术创作中的指导作用

（一）在前期创作中的指导作用

材料的选择是艺术创作早期的重要阶段，因为只有正确选择材料，才可以把作者的感受和想法完美地融入到作品里面，才可以做出创作者中意的美术作品。创造来自生活。大多数的美术创作的从业者都爱好观察，他们会用心地观察身边的各种事物，因为观察这些事物能够给他们带

来创作灵感，以探索创意主题，之后这些艺术创作者在根据自己积累的艺术理论完成作品的创作。接下来就拿画家白雪石的事迹举例说明。白雪石画的最好的就是花，鸟和山水画。在谈到自己的创作经验时，白雪石着重介绍了现实生活和创作的关系，表示想要创作出美好的作品首先就是先要观察生活。白雪石著名的代表作就是桂林山水系列作品。白雪石先生在创作《青山》的时候，画作的整体都是使用的绿色调。再结合一定的绘画技巧，把光线在一定的场景中所展现出来的特定的色彩的原理运用在其中，从而创作了这幅杰出的作品。我相信正是白教授在平时非常重视艺术理论的积累，才会使后期的画作愈发美丽。

（二）艺术创作过程中的指导作用

实际上，艺术创作的过程就是创作者表达自己的过程，鉴赏者最终可以通过作品看到创作者投入的情感。毕竟，从狭义上讲，艺术理论包括艺术与外界之间的联系。也就是说，艺术理论的转变过程将通过社会和自然来表达。这样，艺术与生活之间的相互联系就会得到完美的体现。连接突出显示。只有创作者本身对这种艺术与生活之间的关系有了自己的理解，在创作时才可以把这种联系体现在作品里，从而让创作的作品更有内涵。以著名的雕塑家罗丹为例。有一次，他邀请了一个鼻子塌陷的乞丐作为他的模特。他不仅没有厌恶乞丐的丑陋外表，而且将他与社会底层民众的悲伤联系在一起，就这样完成了《伤鼻的男人》的工作。由此可见，罗丹成功地将艺术理论融入了自己的作品，并注入了自己的情感。同时，他还暴露了当时的社会状况，直接反映了社会与艺术品之间的联系。

（三）艺术作品完成后的指导作用

社会在不断发展和进步。因此，当人们欣赏艺术品时，他们也从一个新的角度出发，然后批评它们，这无疑对艺术创作者极为有利，不仅可以扩大他们的视野，而且可以激发他们的新创作。这样，在随后的新作品创作中，他们将获得更多灵感，艺术品的生命力将进一步增强。艺术理论中的艺术批评是要发现问题并加以解决，以促进艺术创作的发展。艺术理论家翟默的艺术批评具有很强的个人特色，他对任何艺术作品的评价都将从多个角度出发。因此，翟默的文章得到了很多人的认可。

三、结语

总之，美术理论在艺术创作的过程中起到了重要的指导作用。为此，美术理论体系应该得到更进一步的完善，这样才可以为更多的艺术创作者提供相关创作上的帮助，继而能够让更多的优秀艺术作品面世，这会对我国艺术事业的发展起到极大地推动作用。

作者单位：云南省普洱市文化馆副研究员