

# 意象生成与表达

## ——由艺术品的产生来看艺术本质

### The Image Generation and Expression

#### ——Exploration on the Essence of Art from the Production of Art Works

隋明霞

Mingxia Sui

青岛求实职业技术学院

中国·山东 青岛 266108

Qingdao Qiushi Vocational and Technical  
College,

Qingdao, Shandong, 266108, China

**【摘要】**关于艺术的本质一直以来众说纷纭,文章通过阐述意象在艺术创作活动中所起的主导作用来尝试从艺术品的产生过程中找到答案。

**【Abstract】**There has always been disagreement about the essence of art, this paper explains the leading role image in the art activities to try to find the answers from the generating process of works of art.

**【关键词】**意象生成;表达;艺术本质

**【Keywords】**image expression; generation; essence of art

**【DOI】**10.36012/lcs.v2i1.1491

## 1 意象的概念

当人们聆听一首优美的乐曲时,当人们细品一篇充满睿智的文章时,当人们参观一幢伟大的建筑时……人们心中都会有这样一个疑问——它是如何产生的?一件艺术品是如何构思的?它的意象又是怎样形成的呢?

每一件艺术品的生成都是内心意象的表达。要想了解这个过程,必须先弄清楚到底什么是意象。

“意象”属于中国古典美学的范畴,是中国艺术创作的一个核心概念,体现在艺术理论上,就是主观情意同客观物象统一的一种艺术精神。中国古代艺术家向来是不满足于形似的,他们讲究神似,即不讲究“象”,而讲究“意象”。例如,中国的水墨画并不像西方的油画那样讲究写实之真,而追求一种画中有诗、诗中有画的意蕴。

在西方文化体系中,也有“意象”这个概念。心理学家鲁道夫·阿恩海姆在《视觉思维》中提出这样的观点:所谓意象,是知觉对客体进行抽象的一种方式<sup>[1]</sup>。法国存在主义哲学家萨特在《论意象》一书中提出,“意象”这个词只能指意识同对象的关系<sup>[2]</sup>。也就是说,它表示对象以某种方式在意识中显现。通过对东西方文化所谓的“意象”进行比较,有一点是十分接近的,就是“意象”具有主体的对象化和客体的主体化的双重性质。所以,“意象”不是独立于主体之外的客观物,而是主观意象性活动的产物。

## 2 意象生成——心理意识与艺术发生之间的关系

一个艺术灵感在艺术家脑海里产生时,艺术品便完成了最重要的一步,把它物化成一件艺术品的过程仿佛与艺术的本质无关。但人们看见的艺术毕竟是一个个物质性的艺术品,是真实存在的。

现代艺术心理学家荣格认为艺术是“集体无意识”的结果,他认为集体无意识是由遗传保存下来的一种普遍精神,集体心理是种巨大的决定性力量,它产生的原型意象决定着人们的命运<sup>[3]</sup>。因此,荣格把艺术置于超个人生活领域之上的东西。这好像可以解释灵感的忽然产生,也可以解释一个民族艺术创作的相似性与遗传性,但它忽略了政治、经济、文化等因素对艺术家的影响,也没有考虑艺术家独特的个性和创造力,把所有艺术创作都归结到“原型意象”上,这是不符合艺术的实际的。不过,荣格的理论注意到了艺术创作的超个人性,这使人们得以从一个新的角度,即从心理学意识的角度去阐述艺术的发生。

真正的艺术作品绝不是简单的集体无意识或本能的产物。艺术家在创作期间,常常无法向外人说清楚那些艺术意象是怎样形成的,又是遵循着怎样的规则。但是,伟大的艺术品都有许多共性,这些都是自然的本能冲动或者所谓的集体潜

(下转第 112 页)

与艺术家的专利,在更高级、更智能的技术出现之后,还会为摄影艺术的创新发展创造无法预估的新视野。

第二,摄影处理的信息化。在数字化摄影时代下,不仅摄影设备操作难度低,而且数字图像处理也十分简便,这也是群众创造思想越来越丰富的重要原因。与此同时,就当代的摄影作品而言,很多种类的新兴艺术也在不断涌现,摄影逐渐从传统的“照相”向数码时代的“造像”转化演变,再加上PS技术的研发与应用,很多图片通过拼接修饰即可获得。在群众摄影活动举办的过程中,摄影者与创作者可运用数字技术来展开摄影的创新创作,数字图像也能随心所欲地制作,从而增强图片的视觉效果和意境。

#### 4.2 有效策略

可选择专业的摄影人员来建立评审队伍,可以是摄影领域的专家学者,也可以是区域内摄影技术较好的居民与学校教师等,评审队伍主要负责网络平台摄影大赛的评审,也需回答线上参赛群众的相关问题,确保摄影爱好参赛者的疑问能得到及时处理。

摄影比赛通常可以划分为三个部分:第一,比赛参加时间

(上接第110页)

意识所不能胜任的。艺术创造活动是一种有意识的、特殊的、理性的活动,正是在这种有意识和无意识的交互作用下,艺术家不断改进自己心中的意象,直到完全生成。有的艺术家在开始将这个意象物化之前,就已经清楚地知道它会是什么样子,而有的艺术家则可能在将其物化的过程中仍然会不断地修改。但无论心中的意象清晰还是模糊,意象生成是艺术创作最至关重要的环节,这一点是毫无疑问的。

### 3 意象表达——艺术是创造新的意象世界的活动

艺术创造活动既是感性的也是理性的,既是有意识的也是无意识的,人们无法只偏执于一方。人类具有主观能动性,在进行艺术创造活动时,这种主观能动性会把人类自身的审美意识投向所观照的事物,使艺术品成为“意象”的物化。所以说,意象在所有的艺术活动中是占主导地位的,意象统摄着艺术家的心理意绪、创作的物质载体,甚至统摄着艺术家的经验世界。而艺术家借助于某种媒介物进行构形,从而创造出一个新的意象世界的活动过程,就叫作艺术创作。

其实从追溯艺术家创造的秘密开始,人们就已进入艺术的本质之中。艺术创造活动始终是一个意象的生成问题。意象虽然复杂,但同样是对现实世界的反映。然而,有的意象也常

必须及时公布,参赛群众需在网络平台上注册并登录,填写自身的具体信息,同时可阅读网络评选活动的标准与规则,按要求在规定时间内将个人作品上传。第二,需注重专家评审与网络群众投票的公平性,评审队伍需选出专业技术最强的50个作品,而群众则选择个人最喜欢的作品即可。第三,每个赛区前50名作品中的前五名,都可以获得相应的奖项,而第6名到第50名,则可以挂于网络后台供群众欣赏。

### 5 结语

从以往的社会实践中可以看出,群众性的摄影活动非常有利于地方精神文明建设,而对于城市文化的创新,其更是有着不可替代的非凡意义。因此,以数字技术科技为依托来扩大摄影的影响力非常必要,这也是人们能认同群众摄影活动的重要途径。

#### 参考文献

- [1]田明洁.数字时代摄影艺术手法的创新发展研究[J].艺术科技,2016,29(5):93-94+77.
- [2]金福根.浅析数字摄影时代网络平台在群众摄影活动中的运用[J].大众文艺,2011(1):180-181.

常是人的内在精神无法表现的,如“虚无”“空灵”等。艺术创造过程不是一个简单的再现内心意象的过程,恰恰相反,它是一个充满自省和思考,不断批判、不断改造的过程。中国有个成语叫作“胸有成竹”,即在画竹之先心中已有竹之意象,这也就是“意在笔先”。然而,在画的过程之中,艺术家会不断地修正这个心中之象,也就是人们经常说的意随笔转,最后才形成艺术品的意象。在意象形成过程中增加了手以及手对媒介材料的操作这一因素,使意象生成过程成为真正的充满创造活力的活动。

对艺术家来说,艺术就是实现,是从心中之象到手中之象的意象呈现。艺术家在无意识和有意识之间的对立的创作平衡中得到生动的艺术意象。当内心自足的意象一旦完成,艺术创造便进入无意阶段,思想不能支配它,推理也失去效用,艺术家所能做的就是将这种意象表达出来。他们把意识精神中已经形成的“意象”用语言、色彩等物质媒介带进现实世界,把它从看不见的精神之地扯进艺术品中。

在此意义上,可以这样说,艺术的本质是意象的生成与表达。

#### 参考文献

- [1]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维[M].北京:光明日报出版社,1986.
- [2]萨特.论意象[M].北京:中国人民大学出版社,1986.
- [3]荣格.分析心理学——它的理论与实践[M].北京:三联书店,1991.