

Application of Subconscious Theory in Painting Creation Teaching in Art Education

Manli Xue^{1, a*}, Jiixin Yue¹, Jiajun Jiang², Jingjing Wei¹

¹Film School, Sichuan Film and Television University, Chengdu, Sichuan, China

²Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan, China

^{a*} 8709160@qq.com

Abstract

The teaching of painting creation is an important and difficult point in art teaching in Colleges and universities. At present, the curriculum of art teaching in Colleges and universities focuses on the training of basic painting skills, and the teaching link of painting creation is generally weak. This paper introduces the development trend of modern art education and the shortcomings faced by painting creation teaching, expounds the relationship between subconscious theory and painting creation, and puts forward the teaching idea of "exploring the subconscious" to stimulate creative inspiration and the training method of transforming psychological experience into visual images.

Keywords: Art teaching, painting creation, psychology, subconsciousness

潜意识理论在绘画创作教学中的运用思考

薛满利^{1, a*}, 岳佳欣¹, 蒋佳骏², 魏婧婧¹

¹ 四川电影电视学院电影学院, 成都, 四川, 中国

² 昆明理工大学机电工程学院, 昆明, 云南, 中国

^{a*} 8709160@qq.com

摘要

绘画创作教学是高等院校美术教学的重难点。目前, 高等院校美术教学课程设置偏重于基础绘画技能训练, 绘画创作教学环节普遍比较薄弱。本文介绍了现代美术教育的发展趋势和绘画创作教学面临的不足, 阐述了潜意识理论与绘画创作的关系, 提出“探索潜意识”激发创作灵感的教学思路以及将心理体验转化为视觉图像的训练方法。

关键词: 美术教学, 绘画创作, 心理学, 潜意识

1. 前言

美术教育在高校艺术教育中占有重要地位, 高等院校的美术教育旨在培养学生正确审美观, 帮助学生掌握一定的美术技术技巧, 提高学生感受美、欣赏美、创造美的能力。绘画创作是美术教育中重要的实践环节, 是对美术生们所学知识技能的检验和考核, 学生的创作能力是对老师教学方法、理念及成果的反馈。它是美术教育中的重点和难点[1]。在创作教学环节中, 老师们常常困扰于学生只会画习作不会画创作的

情况。为了改善上述问题, 就需要我们从美术教育的特点出发, 寻找相应的教学方法。

在心理学中, 潜意识是指人们没有意识到的心理活动, 它是对个体内在心理空间的揭示。潜意识理论一经提出, 即对包括绘画在内的文艺创作领域产生了巨大影响。潜意识理论对艺术创作规律的提示, 值得我们将其作为绘画创作教学的探索方向来研究。本文试图讨论一种基于心理学理论框架下通过对潜意识的探索来启发学生绘画创作的方法, 为提高美术教学

质量,提升学生绘画创作能力提供一种新思路。

2. 绘画创作教学面临的主要问题

2.1. 现代美术教育的发展

美术教育是综合素质教育中不可或缺的组成部分,也是高等教育中学生审美教育和艺术能力培养的主要途径。美术教育在高校艺术课程中占有重要的地位,是学生发展基本审美能力的阶段。随着素质教育的不断发展和我国社会教育模式的进步,现代高校艺术教育改变了美术是纯技能学科的内在观点。美术也是形象艺术(即视觉美学与艺术思维的综合),旨在培养学生的艺术实践能力和思维能力,教学应注重教学思想和方法。经过美术教育后,艺术专业的学生将在很大程度上形成对艺术的专业思维,并具有一定的艺术创作能力。

多元化和跨学科是目前美术教育发展的特点,这意味着技能训练只是学生综合能力教学的一部分。正是这种多元化使学生有不同的未来发展。教师在美术教育过程中应注重知识型指导和发散性思维培养。此外,国际上提倡的 OBE 教学理念倡导教学设计和教学实施目标应该以学生学习成果为导向,把原来传授知识与技能的单一教学模式转变为目标多维的个性化评定[2]。因此,美术教育中评估教学质量最重要的部份之一是学生的艺术创作水平。

2.2. 美术教育中绘画创作教学的不足

高等学校美术教育的目的是通过系统而严格的专业美术训练去培养艺术类专门人才,旨在培养学生的艺术实践能力和思维能力。虽然现代化的美术教育逐渐变得重要,受到广泛的关注,但课程设置更重视技能训练,对学生创新意识的培养不足,这与高等艺术教育的实质要求不一致。绘画创作教学是美术教育中的重要环节,对于提升学生的创新思维有着重要意义。现有教科书和教学案例主要训练学生对图形和色彩运用的基本专业技能,而创作部分的教学不足。这导致学生在经过了相关绘画专业训练之后虽具备一定的绘画能力表现技巧,但往往一进入绘画创作课程阶段便会陷入技能与表现意图脱节的困境,创新能力不足。因此,提高绘画创作教学质量,探索新的教学方法十分重要。

3. 潜意识理论与绘画创作的关系

3.1. 绘画创作教学与心理学的关系

绘画创作过程是创作者心理活动的体现,因此,运用心理学分析绘画创作有重要的意义。心理学认为人类的认知方式分为两种,一种是逻辑思维,一种是原始认知(潜意识)。心理学家发现,潜意识是艺术家绘画创作灵感的主要来源。艺术家进行绘画创作时

往往会有意识削弱逻辑思维,从而使潜意识凸显出来[3]。如超现实主义大师 J.米罗(Joan Miró)在创作中倾向“不受意识控制的思想指令”,让潜意识占据主导地位,创作出抽象而令人愉悦的画面。另一位超现实主义绘画大师 S.达利(Salvador Dalí)甚至使用致幻剂来诱发幻觉境界,创作出荒诞离奇的潜意识画面[4]。当然探索潜意识的方法有很多,比如对梦的理解就是重要的途径之一。荣格(Carl Gustav Jung)认为,梦就是使用象征性的原始思维,它是对潜意识的揭示[5]。

3.2. 潜意识理论

二十世纪现代心理学研究迅速发展起来,现代心理学研究成果对现代教学方法科学化起到了重要推动作用[6-7]。潜意识理论是心理学中非常重要的内容,最早由奥地利心理学家弗洛伊德(Sigmund Freud)提出,潜意识是指人类心理活动中未被觉察的部分,是人们“已经发生但未达到意识状态的心理活动过程”。它包括原始本能、冲动、童年心理印记、环境熏陶、观念、人格等一系列因素。潜意识理论经过瑞士心理学家荣格(Carl Gustav Jung)及其追随者不断研究探索,逐渐趋于成熟和完善。该理论一经提出便对西方社会文化各个领域产生了重大影响,尤其对西方现代美学冲击巨大,几乎直接导致了如“超现实主义”、“抽象主义”等艺术流派的产生[8]。

3.3. 潜意识理论对于绘画教学的意义

分析 3.1 所述,探索潜意识能够激发绘画创作灵感。审视高等艺术院校现状,以美术教育为例,培养模式往往将绘画技术训练与创作教学截然分开,从而使大部份学生只会程式化的临摹、写生,面对创作则束手无策。最终导致学生的创新创造能力偏低,难以满足当今社会对文创人才的需求[9]。为改善这种现象,需要将创作的观念贯穿至整个绘画教学过程,以创作带动教学,关注学生个体艺术创作心理,开发学生潜意识潜能,为绘画教学打开一个新局面。因此,如何将心理学潜意识理论运用到绘画创作教学中,激发学生的创作能动性,是值得研究的问题。

4. 潜意识理论用于绘画创作教学的训练方法思考

潜意识理论用于绘画教学的训练方法(基本流程如图 1 所示)。主要包括:(1)理论引导:分析艺术大师心理状态;(2)实践过程:在生活中采样、记录梦境;(3)思维训练:将心理体验转换成视觉图像等内容。

4.1. 分析艺术大师心理状态

在绘画教学中,鼓励学生研究学习自己感兴趣的艺术大师及其作品,是激发学生创作兴趣和热情的有

效方法。需要引导学生对艺术大师作深入细致的研究，结合艺术大师的时代环境、生存体验、人生思考等方面分析其心理状态以及由此产生的艺术风格。通过对前辈大师的研究学习，带动学生像艺术大师一样

思考，并在潜移默化中对学生心理起到积极暗示作用，从而启发调动学生潜意识来完成自己的绘画创作。具有提升学生对艺术史及相关美术理论的知识掌握，训练学生创新思维的积极意义。

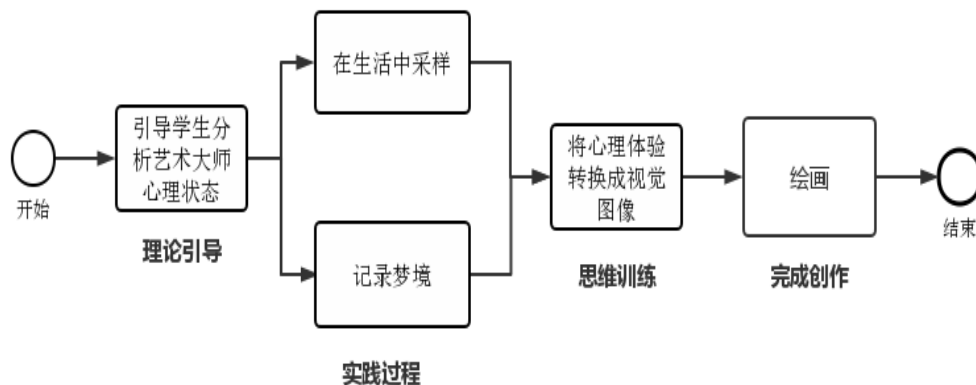

图1 潜意识理论用于绘画创作教学训练方法的基本流程

4.2. 在生活中采样

优秀的艺术作品体现的是事物的外部特征和创作者精神体验的完美结合。收集创作者的潜意识信息（意象符号），为创作意象积累形象资料，是丰富创作者精神体验的过程。艺术与生活密不可分，为提高学生审美认知水平，绘画创作教学需要引导学生在生活中采样，让学生了解纯视觉因素其实也是有“表情”的，不同的形状、色彩、线条、各种痕迹、质感都值得品味。而不同的视觉造型本身也会引起人的各种心理反应。比如，中国人喜欢的玉石，它形状简单，但却让我们注意到了它的色泽、纹理、质感。一块好玉，有可能让我们看到“高山、河流”，也有可能读出“岁月、时间”。具体上：让学生选择一个与自己生活贴近并感兴趣的事物（如：生活中常用的物件等），对该事物进行分析，提炼并记录对该事物最直观的感受，从而训练学生独特的艺术直觉和审美体验。通过在生活中采样，完成视觉图像与心理体验相对应的训练，提高学生在生活中提炼创作灵感的能力，使创作来源于生活、取材于生活。

4.3. 记录梦境

不少艺术大师依靠诱发潜意识中的原始认知来启动灵感进行创作，但这些方法存在一定的风险，大都不适合在校学生。而梦是每个人几乎每天都能接触到的独特体验，弗洛伊德（Sigmund Freud）认为要了解潜意识解读分析梦是最重要的途径。有时候我们的梦中会出现独特的意象、让人费解的画面、强烈的情绪冲突等，这些潜意识信息不加关注很容易被我们忽略掉。因此，尝试记录梦境则可以收集这些珍贵的潜意识信息，作为创作素材。具体上：可以让学生在枕边放置速写本，尝试记录一些梦境有关的信息，如文字叙述对梦的感受、绘制梦境画面的草图等，并引导学生利用心理学分析梦境。上述方法不仅可以积累创作

素材，保持创作热情，还能提升学生对自身心理状态的认知和觉察。

4.4. 将心理体验转换成视觉图像

照相机的发明取代了绘画的模拟再现功能，因而在现代艺术中，视觉艺术着力于将不可见的东西（如：气味、声音、情感等）用可见的方式呈现出来。在绘画创作教学设计中可以让学做这样一种训练：引导学生将触觉、嗅觉、听觉甚至味觉译成视觉图像。例如给学生放一段完整的音乐，音乐结束后，在尽可能安静的环境中，要求学生将其转换为与自身心理状态对应的视觉图像，并绘制出来。通过这样的练习，使得学生在绘画技能训练基础上，提升对图式、色彩、点线面的视觉敏感性。学生对创作的理解会更深入，表现创作意图也会更加丰富自如，也有利于提升学生的艺术鉴赏能力。

5. 结论

本文简要介绍了现代美术教育的发展趋势和绘画创作教学面临的不足，阐述了心理学在绘画创作教学中的重要性，就潜意识理论与绘画创作的关系进行了讨论，并提出一种基于心理学框架下“探索潜意识”激发创作灵感的教学思路，以及将心理体验转化为视觉图像的训练方法。该方法对提升绘画创作教学质量有一定积极前景，未来将对上述方法应用于实际教学作进一步研究。

项目基金

本文得到了四川省教育信息化应用与发展研究中心《5G 视阈下基于新技术的智慧课堂教学模式研究》（JYXX20-011）、四川省动漫研究中心一般项目《媒体产业新发展视阈下国产动漫的生存状态及发展机遇》（DM202023）、四川电影电视学院校级教育教学

改革研究项目《多元文化在艺术创作中的运用研究》
(2020JG1902)的资助。

REFERENCES

- [1] Wang Dagen. Art teaching theory[M]. Shanghai: East China Normal University Press, 2000.
- [2] Oriah Akir, Tang Howe Eng, Senian Malie. Teaching and Learning Enhancement Through Outcome-Based Education Structure and Technology e-Learning Support[J]. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012, Vol. 62: 87-92
- [3] Zhu Jianjun. Who Am I: Psychological Counseling and Image Dialogue Technology.[M] Beijing: China City Press, 2001.
- [4] H H Arnesen. History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture[M]. Tianjin: Tianjin People's Art Publishing House, 1994.
- [5] Carl Gustav Jung. Prototype and collective unconsciousness[M]. Beijing: International Cultural Publishing Company, 2011.
- [6] Yue Huang. A Discussion on the Relationship Between Fine Art Psychology and Fine Art Education From the Perspective of Modern Fine Art Education[C]. EMEHSS 2018, Advances in Social Science. Vol. 121: 239-243.
- [7] Thomson L J, Morse N, Elsdon E, et al. Art, nature and mental health: assessing the biopsychosocial effects of a 'creative green prescription' museum programme involving horticulture, artmaking and collections[J]. Perspectives in public health. 2020, vol. 140(5): 277-285.
- [8] Peter Watson. The Modern Mind: An Intellectual History of the 20th Century[M]. Beijing: Shanghai Translating Press, 2008.
- [9] Ninghui Liu. Research on Formative Evaluation of Japanese Cultural Innovation Education based on Internet Big Data[C]. ESS 2021.