

对美术作品欣赏中美术心理学的运用与作用研究

余锐

河南师范大学，郑州

摘要 | 美术心理学主要是研究绘画、雕塑、摄影、建筑等美术活动中的人的心理机制和在创作或欣赏这些美术作品时所表现出来的人的心理活动及其规律的心理学的分支。苏联的心理学家维果茨基认为美术心理学最基本的问题是研究在感受美术作品时所产生的对美的反应的心理机制问题。因此，我们也可以把美术作品欣赏看作是一种审美活动。我们可以通过研究美术心理学的运用和作用来欣赏美术作品，使美术欣赏者在一定程度上掌握审美方法和提高审美水平，也能够深层次地让欣赏者与创作者在精神上产生共鸣。

关键词 | 美术作品欣赏；美术心理学；运用与作用研究

Copyright © 2021 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



在科技发达这个大背景下，越来越多的人喜欢用理性的思维和严密的逻辑来创造发明一些东西，缺乏了一些感性的认识和感悟，让生活处于沉闷、没有乐趣的状态。绝大多数的人在欣赏美术作品，根本就是走马观花，不知道美术作品创作的方法技巧，更加不懂隐藏在美术作品背后深层次的含义，只是为了让别人认为自己是一个有内涵的人。因此，在忙于公式推理的人们，

作者简介：余锐，河南师范大学，学生。

文章引用：余锐. 对美术作品欣赏中美术心理学的运用与作用研究 [J]. 美术视界, 2021, 3 (2) : 49-53.
<https://doi.org/10.35534/fav.0302008c>

更应该抬起你们的头从美术心理学的角度来欣赏美术作品，并感悟其中蕴含的美。

1 美术心理学在美术作品欣赏中的运用

1.1 欣赏者对美学的感知

欣赏一个美术作品首先要懂得欣赏它的形式美。形式美是美的一种外在表现。在美术作品欣赏中，形式美表现在色彩、线条、形体、明暗、空间等美术语言的合规律性与合目的性的组合。比如，北京的故宫具有明显的对称性，而这种对称性展现出的效果就是稳定与端庄，也就符合了中国封建时期皇家建筑的要求。美术作品中还有内容美，并且是通过形式美表现出来，反映出来的是人的内心世界以及时代特征、风俗习惯等等。如张择端的《清明上河图》反映的是北宋都城东京民间习俗清明上河的情况，生动记录了当时的城市面貌和社会各阶层人民的生活状态。

1.2 建立美术作品与情感、情感与情感之间的联系

运用美术心理学欣赏美术作品能够建立起作品与创作者情感之间的联系。美术作品的创作离不开创作者的情感投入，情感会通过作品表露出来。梵高的《星夜》这幅画有两种线条风格：破碎的短线和弯曲的长线，全画呈蓝绿色，梵高用这些连绵不断的、运动的、充满想象的线条和色彩构成了一幅星夜图，也展现出了梵高躁动不安、沉闷的内心世界和迷幻的意象世界。美术心理学的运用能够将作品与欣赏者情感之间的联系建立起来。另外，美术心理学的运用还能够建立起创作者的情感与欣赏者情感之间的联系，也就是创作者与欣赏者通过美术作品产生情感共鸣。在梵高看来，向日葵是太阳之光，是光和热的象征，他通过《向日葵》传递出对激情与生命力的热情赞美与追求。当欣赏者在端详《向日葵》时，那形态各异的向日葵给欣赏者以强烈的视觉冲击力和心灵的震撼感，让人感到生活充满希望，天空是那样的湛蓝，阳光又是那样的明媚。

2 美术心理学的运用在美术作品欣赏中的作用

2.1 运用美术心理学可以研究美术创作者的创作心理

欣赏者在欣赏美术作品时，主要是通过视觉来观察作品的点线面、色彩、空间、构图、质材等表面的东西，然后用自己的感觉去探索创作者所要表达的意思，去揣测他的创作意图和了解创作环境，最终能够达到触摸创作者的灵魂。一个优秀的美术作品，创作者必须要投入自己全部的情感，这样的美术作品才有灵魂，否则，美术作品只是死物。欣赏者要通过分析美术作品才能够去感知创作者的创作心理和理解美术作品。罗丹的雕像《思想者》塑造了一个强有力的劳动男子，这名男子腰身微弓，曲着膝，右手托着下颌全身肌肉紧张，由此我们可以看出这名男子不但在全神贯注地思考，还沉浸在苦恼之中。通过《思想者》我们可以看到罗丹自身对社会现实的无奈、苦恼以及思考。因此，运用美术心理学可以细致地去研究美术作品深层次的内涵，还可以探究美术创作者的创作心理历程，使欣赏者提高自身的欣赏水平。

2.2 运用美术心理学可以感知美术创作者外泄的情感

情感外泄就是情感流于表面。这里的情感外泄专指美术创作者通过自己创作出来的作品来宣泄自己内心的某种情感。梵高《有乌鸦的麦田》这幅画的画面试乌云密布的蓝天压在了金黄色的麦田上，麦田似乎都喘不过气来了，还有一群凌乱低飞的乌鸦，跌宕起伏的地平线这些都透露出压抑、不安之感。梵高在创作这幅画时，他的生活表面上是很平静的，但他的内心是各种情感相互交织在一起，理不清，再加上他一直饱受精神上的疾病的纠缠，让他整个人都抑郁不安以及恐惧无助。《有乌鸦的麦田》这幅画用黑暗低沉的天空和乱飞的乌鸦表露了梵高自己精神上的苦闷。因此，黑暗的天空和黑色的乌鸦是梵高的情感外泄。总的来说，欣赏者可以运用美术心理学去感知创作者外泄的情感，走进他们的精神世界，感受他们或痛苦、或高兴、或无助、或平淡的情感状态。

2.3 运用美术心理学去探究美术作品中蕴含的社会心理

任何一个美术作品都具有一定的时代性，是艺术家根据自己的生活或所处的时代背景创作出来的，而不是靠天马行空想象出来的。因此，美术作品在很大程度上能够反映出美术创造者所处的社会生活和社会背景。欣赏罗丹的雕塑像《思想者》时，欣赏者可以和当时罗丹生活的社会背景联系起来。当时的法国正处于拿破仑统治时期，由于社会生产力和科学技术地迅速发达，垄断资本也在急剧上升，这就拉大了社会上的贫富差距，劳资矛盾地不断加深，因此革命斗争此起彼伏。罗丹创作的《思想者》也因此正处于法国工人阶级分歧反抗的年代。罗丹通过创作《思想者》表达了他对所处年代的贫困者的同情以及对无产者的讴歌和赞美之情。

3 总结

欣赏美术作品时，并不是欣赏者能够看得懂作品就行，而要在欣赏的过程中学会如何运用美术心理学，以及懂得运用美术心理学时会对欣赏美术作品产生怎样的作用，这样才能提高欣赏者的美术欣赏水平。

参考文献

- [1] 柳倩. 在美术教育中培养学生审美能力的研究 [J]. 产业与科技论坛, 2017 (2).
- [2] 钟文才. 美术作品欣赏中美术心理学的运用及作用解读 [J]. 青年文学家 2018 (35).

Research on the Application and Function of Art Psychology in the Appreciation of Art Works

Yu Rui

Henan Normal University, Zhengzhou

Abstract: Art psychology is a branch of psychology which mainly studies the psychological mechanism of people in painting, sculpture, photography, architecture and other art activities, and the psychological activities and laws of people in the creation or appreciation of these art works. Vygotsky, a psychologist in the Soviet Union, thinks that the basic problem of art psychology is to study the psychological mechanism of the reaction to beauty when feeling art works. Therefore, we can also regard the appreciation of art works as an aesthetic activity. We can appreciate art works by studying the application and function of art psychology, so that art appreciators can master the aesthetic methods and improve the aesthetic level to a certain extent, and also can deeply make the appreciators and creators resonate in spirit.

Key words: Art works appreciation; Art psychology; Application and function research