

泛舟 玄海

杨念彝〇著

杨
念
彝
美
术
文
论

泛舟

楊

念

一

美

亦

文

記

吳冠中

(黔)新登字 04 号

泛舟玄海

——杨念彝美术文论

杨念彝 著

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省社科院印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 6.75 印张 140 千字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—1100 册

ISBN7-5412-0658-X/J·54 定价:6.80 元

杨念彝〇著

贵州民族出版社

玄海

自序

《泛舟玄海》是我继《杨念一美术文论》之后公开出版的第二本文论集。它辑了我近年撰写并获各级报刊、书籍、展览采用的美术论文、评论、前言、后记等拙作共计 52 篇，约 3 万字。它是我人生中又一个看得见摸得着的实物，是生活的作弄，命运的安排，无暇绘画，无奈行文的结果。

学海无边，艺无止境。我对自己的第一本文集，并不太满意，因为，书中对某些问题的见解，不仅有浅薄与不足，而且还有让人取笑的地方。这一集，虽然随着认识上的加深与提高，对前集中不足之处已有所补正，但，偏激与疏漏之处，肯定仍然在所难免。不过，对这门非常玄奥、创造性极强、发展快、变化大的艺术学问，特别是在这个没有固定模式，没有权威，没有大师，“百花齐放，百家争鸣”，“艺军”突起的文艺大繁荣、大发展年代，在大原则下，各抒己见，无乃不可乎？相信会得到行家里手们的理解与谅解。

本集继用吴冠中先生题的书名旨在说明：吴先生扶植新人，培育过我；先生对我艺术的影响和我对先生及其艺术的钦敬！

杨念彝

1996 年春节于苦书斋

目 录

自 序.....	(1)
坚持文艺创作的社会主义方向.....	(1)
美术走向	(10)
为创造有中国特色社会主义美术而奋斗	(18)
画好时代风采	(20)
我的传统观	(22)
试论贵州美术之构成	(24)
耳濡目染教益深	
——吴冠中先生行脚追记	(33)
油画创作草图谈	(38)
画心与个性	(45)
黑、白、灰论	(48)
“玩”出来的艺术	
——浅谈方小石的花鸟画	(50)
高古·明净·空灵	
——论方小石花鸟画的艺术风格	(60)
意境美与视觉美的汇流	
——贺杨长槐山水画在中国美术馆展出	(62)
画我所爱 抒我情怀	
——贺《杨抱林画集》出版	(65)
肌理·墨戏·美感	

——林发荣水彩画漫谈	(67)
水、色、情交融的世界	
——评林发荣先生之水彩画	(70)
情系苗乡侗寨	
——惠聿创作之路	(73)
自然美的集合	
——《杜忠宇画展》观感	(78)
一个身残志坚的画家	(80)
新颖·充实·完美	
——评吴培中的油画《苗乡留下美好的梦》	(82)
山野奇葩分外红	
——黔东南现代民间绘画札记	(84)
《花树·花人·花世界》赏析	(88)
夸张变形的趣味性与娱乐性	
——黄平县民间泥哨欣赏	(90)
现代民间绘画泛论	(94)
发展和繁荣现代民间绘画创作的战略构想	(108)
让现代民间绘画走向世界	(122)
没有辅导员便没有农民画的发展与繁荣	(126)
美术干部是繁荣和发展现代民间绘画创作的关键	(134)
我组织现代民间绘画创作的经验	(136)
论民间美术的再创造	
——从马其伟的竹拼工艺看民间美术的发展前途	
.....	(144)
快乐的艺术——儿童画漫谈	

——兼评黔东南州第四届少儿美术书法摄影作品	(149)
神秘的画 神秘的美	
——儿童画琐谈	(156)
美育是对人类进行美之育化	(159)
为中小学美术教师说几句	(161)
总结经验 以期再战	(163)
搞好群众文化工作要从根本抓起	(166)
业余艺校是培养艺术人才的一条路子	(168)
另辟一条老年书画创作蹊径	(175)
《美术论文》代序	(181)
迟开的花	
——李万增《民族风情版画集》序	(182)
《苗龙荟萃》序言	(184)
《黔东南当代文化艺术家传略》前言	(185)
《黔东南当代文化艺术家传略》后记	(187)
民族民间工艺品展览前言	(189)
1989 年美术大展前言	(190)
1994 年美展前言	(191)
《苗岭画廊》导言	(192)
非前言的前言	(193)
文联是抓高雅文艺创作的机关	
——在台江县文联成立大会上的讲话	(194)
检阅创作成果 再造文艺辉煌	(197)
文艺奖面面观	(201)
略谈文学期刊的版式美	(205)

坚持文艺创作的社会主义方向

马克思主义认为：存在决定意识。经济基础决定上层建筑、上层建筑反作用于经济基础。毛主席说：在现在世界上，一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级、属于一定政治路线的。阶级利益和阶级要求反映了社会发展的需要和要求，文艺作为上层建筑之一，其社会性质总是受一定时代、一定社会、一定阶级的性质所规定，而不能离开其经济基础，离开其时代，离开其社会环境及其统治阶级而单独存在。从古至今，无不如此。奴隶社会的文艺，由奴隶主主宰，为奴隶主服务，画面突出的是奴隶主的崇高；封建社会的文艺，受封建地主阶级控制，赤裸裸地为封建帝王将相歌功颂德，画面强调的是君主的尊严、独裁和专制；资本主义社会的文艺，是商品文艺，受市场经济左右，为老板挣钱效劳，表现的是：在商品经济的花花世界中变化无常的心态。

人民的文艺是为人民大众的。历史上许多优秀的文艺家，其作品的进步思想都曾对历史发展、社会进步起过推动作用。西汉司马迁的《史记》、元代王实甫的《西厢记》、清朝乾隆年间曹雪芹的《红楼梦》等均对封建社会及其统治阶级的残暴、奢侈、腐朽及必然崩溃作了揭示，歌颂了爱国、爱民、舍己救人的英雄主义以及争取婚姻自由的青年男女离经叛道的精神，为人们创造出了一个富有新意的大观世界，传达出一个既美好又朦胧的社会理想。法国巴比松画派画家米勒的油

画《拾穗者》以诗般色彩韵味、歌颂了农民勤劳质朴的品格，给人以劳动美之启迪。被当时的统治阶级认为是社会主义的作品；中国唐代画家阎立本的《步辇图》，反映和歌颂了汉藏两族的友好亲密关系，增进了中华民族的团结。

只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。中国走社会主义道路是历史的结论、人民的选择，并在宪法上明确地写上“中华人民共和国是工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家”，“社会主义制度是中华人民共和国的根本制度”。社会主义国家需要社会主义文艺。因此，中国的社会主义制度及其人民性，规定了中国文艺的社会主义性质和方向。

检验社会主义文艺创作的标准是：看其是否坚持“四项基本原则”，反对资产阶级自由化；是否坚持以马列主义、毛泽东思想为创作的指导思想；是否坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向；是否坚持“百花齐放，百家争鸣”、“古为今用，洋为中用”的方针和政策。

坚持“四项基本原则”，反对资产阶级自由化，最主要的是坚持共产党的领导，而不是搞资产阶级的多元化领导；坚持走社会主义道路，而不是走资本主义道路；树立无产阶级的世界观、人生观和价值观，自觉抵制资产阶级的世界观、人生观和价值观以及封建主义的腐朽思想。

毛主席说：世上决没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，爱是观念的东西，是客观实践的产物。阶级不同，立场观点不同，对事物的看法、结论也不同，甚至于完全相反。

因此，我们要站在无产阶级的立场上，坚持马列主义毛泽东思想，用马列主义的立场、观点和方法去观察、分析和

处理一切，辩明是与非。这是立党立国的根本，也是社会主义文化建设的根本，更是社会主义文艺创作的根本。只有这样，才能保证文艺创作沿着社会主义方向健康发展，创作出具有社会主义和共产主义思想内蕴的、先进的、健康的、崭新的、无愧于党和人民、无愧于社会主义伟大时代的、具有中国特色的文艺作品来，以适应社会主义精神文明建设的需要，适应培养人民革命志气及健康审美情操的需要。

前些年，个别人，站在与马列主义、毛泽东思想对立的立场上，站在与人民对立的立场上，否认马列主义毛泽东思想，趁改革开放之机，主张文艺创作的“全盘西化”，大搞资产阶级自由化。遗憾的是：有的同志由于马列主义毛泽东思想的理论基础薄弱，立场不坚定，在西方文化冲击下，昏头转向，失去了马列主义的立场、观点和方法，对资产阶级自由化缺乏甚至失去了识别能力，在很大程度上迎合与助长了资产阶级自由化。在此种情况下，歌颂社会主义“四化”建设和新型人物的主旋律作品少了，创作走了下坡路，对于这一教训，应引以为戒。

坚持文艺为人民服务，为社会主义服务的方向，一定要坚持从人民的利益和愿望出发，从不同时期的革命需要、人民需要、社会需要出发，加强社会主义责任感，以宣传社会主义、共产主义思想为创作的主要任务，努力塑造革命的英雄人物形象；坚持用社会主义、共产主义思想统一人们的思想和行动，以革命的新道德、新风尚，去规范民众、涵养人民，给人以革命美的精神食粮，让其为革命勇于牺牲，为建设忘我劳动，为共产主义远大理想目标奋斗到底。而不是从资产阶级个人利益出发，为少数人服务，为自我服务。即是

说：在人民民主革命前夕，部分群众还处于麻木暧昧，尚未苏醒的时候，社会主义的文艺创作要像巴尔扎克的《高老头》，果戈里的《死魂灵》，鲁迅的《阿Q正传》，《狂人日记》那样；像十八世纪法国油画家莱昂·莱尔米特的《收获的报酬》、德国女版画家凯绥·柯勒惠支一系列反映德国工农群众疾苦、饥饿、死亡、挣扎、革命与斗争的作品那样；为革命摇旗呐喊，唤醒千千万万民众，并参与革命，彻底否认资本主义的“现存秩序”，以社会主义代替资本主义。在亿万人已起来，革命正在进行的庄严时刻，文艺创作的任务要像高尔基的《母亲》、夏衍的剧本《法西斯细菌》那样；像聂耳、冼星海的歌曲《义勇军进行曲》及大合唱《黄河》那样；像西班牙画家戈雅的《1808年5月3日》及我国版画家古元的《人桥》、油画家罗工柳的《地道战》那样，鼓励人民革命，提高革命人民的士气，克服一切困难、奋勇向前，消灭敌人。在革命已取得胜利，社会主义革命和社会主义建设轰轰烈烈进行的日子，我们的文艺家要像苏联作家奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》、及我国作家赵树理《三里湾》、陈登科的《风雷》那样，像李劫夫的《我们走在大路上》那样，像苏联画家雅勃伦斯卡娅的《粮食》、普拉斯托夫的《拖拉机手的晚餐》、加甫里洛夫的《黎明》及我国画家吴云华等创作的《采铜尖兵》等作品那样，以饱满的政治热情，帮助人民群众自觉地进行社会主义革命，努力挥毫歌颂在生产资料所有制变革时期涌现出的一心为公、一心为革命、一心为人民、一心为共产主义远大理想奋斗的社会主义共产主义新人及其建设成就。在社会主义“四化”建设蒸蒸日上的和平环境里，文艺创作要像我国作家艾芜的《百炼成钢》、秦牧的《花城》、贺

敬之的《雷锋之歌》及刘心武的《班主任》那样，像苏联画家涅门斯基的《小医疗站》、阿鲁费科的《垦荒者的第一个孩子》、列歇特尼科夫的《又是两分》、列维金·杜林的《车间墙报》及我国美术家刘纯一的木刻《争重担》及何孔德等同志作的《生命不息，冲锋不止》那样、像歌曲《社会主义好》及《歌唱社会主义祖国》那样，以“为人民服务”、“毫不利己，专门利人”的社会主义美德及“解放全人类”的世界观、人生观、价值观及其伟大胸怀作为主旋律，去涵养民众，把我国青少年培育成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新一代，把我国人民培养成为有爱国主义、集体主义和英雄主义的自尊、自信、自强的，团结、友爱、互助的人民，以达到“民富国强”之目的。

有人担心描写重大政治题材，强调作品的革命思想内容，会陷入标语口号，图解政治的泥坑。诚然，作为观念意识形态的文学艺术，它应该是艺术的、形象的、可读可听可视的，强调作品政治题材及革命的思想内容，并非就等于高喊口号，或图解政治。强烈的政治内容，深刻的主题思想须通过栩栩如生的形象及优美的艺术形式来表达。在这方面，俄国政治诗人马雅柯夫斯基为我们做出了榜样，他的诗：我害怕/送葬的队伍/陵墓/和早已规定的/崇拜的仪式/会用甜腻腻的圣油/浸坏了/列宁的/朴实。将政治内容的语言融化在诗的内容语言里，不但给人以革命思想的启迪，而且也给人以诗的意境美的享受。读着这种政治内容好、思想性强、情感真诚、语言质朴的诗，使人感到亲切、受到鼓舞，从而加深对革命的理解和认识，获得榜样的力量。巴尔札克的《幻灭》是革命的内容与完美艺术形式相结合的典范，被马克思誉为“脍炙

人口小说”，苏联油画大师约干松的《共产党员受审》，以无产阶级革命者的坚定立场和强烈情感，站在社会主义、共产主义思想和理想的高度，讴歌了共产党人在敌人的脚镣手铐，刀枪酷刑面前英勇不屈的彻底革命精神，及其特质性格，授予以观者：人民一定要胜利，革命一定要成功的信念。其内容的表达是通过画面构图的精心设计，安排处理和对形象的深刻认识及体验刻划而获得，非一两句政治的标语口号所能比，也非一个符号图解所能得，亦非一两个政治报告所能及，它以可视形象的力量感染观众，摧醒人民，使更多的人憎恨敌人，同情革命，从而支持并参与革命；它警告敌人：共产党人是杀不完的，革命的火焰是扑不灭的，社会主义革命一定要成功，共产主义一定要实现。我国油画家侯一民的《刘少奇与安源矿工》，画幅中，一群义愤填膺的煤矿工人在革命领袖刘少奇同志的率领下，犹如一只展翅扑向阶级敌人、扑向旧世界的雄鹰，誓将剥削者吃掉，剥削制度埋葬。作者在处理这重大的政治题材时，没有犯喊口号、作图解等概念化的毛病，而是将其强烈的革命思想内蕴与完美的艺术形式天衣无缝地结合起来，使人感觉到：它是一幅完美的艺术作品，而非是其他。以上所举，说明描写重大政治题材的作品只要作者艺术造诣深，修养高，处理得好，完全可以使它成为千古绝唱的力作进入文艺的殿堂，走向世界名著的行列。

当然，少数标语口号、政治图解等说教式作品在所难免，其害处，在五六十年代，特别是在“文革”中，大家已领教过，如今再出现在我们的作品中，固然是件遗憾的事。吃一堑，长一智，我相信受过一程苦，得到一次教训，经过一番思索后的中国文艺家，再也不会重蹈政治图解之覆辙。即使

出现，也应视作文艺家成长过程中不可避免的现象，不是主流，不值得大惊小怪，更不能就此说：描写重大政治题材内容的作品，均是政治图解和标语口号式的说教作品。

又有人认为：政治题材、工厂和机器、农民及土地，“不是绘画的题材”，“没有艺术的形式”、“不能称为艺术”（或“不是艺术”），画这些东西，“不是艺术家的任务”等。毛主席说：“人民生活是一切文学艺术的取之不尽，用之不竭的唯一的源泉。”我认为：凡属社会中之生活，都应成为艺术家择取表现的题材内容；凡是自然界中存在的一切形式，都是艺术家摄取参照的形式。当然，在新民主主义革命已取得胜利，社会主义革命和建设已开始的五六十年代，特别是在以经济建设为中心，实行改革开放的今天，还把文艺家的创作任务和题材内容限定在“表现工农兵”的范围内，显然是不适合了，跟不上革命形势的发展，显得极狭，社会主义建设事业得不到全面的反映，有碍于全面调动社会主义建设的积极因素，文艺家的创作活动也缺乏选择的余地，妨碍了艺术的发展，这是应忌的。但不能矫枉过正，又走极端，弃人民大众而不写不歌不画。就我国情况而言，工农兵不论是过去，还是现在，甚至于将来，在我国人口中都是绝大多数，是基本劳动者和建设者，是主体。但革命事业已发展、建设的范围宽，内容广、地域和对象已不再只是农村和农民。还包括了各行各业的干部、知识分子、商人和群众。对于这些社会主义建设的主力军，有哪一个可以偏袒呢？惟正确之方法是扩大描写范围及加强艺术的处理。

至于艺术的形式，我认为：作为艺术，给人以艺术美之享受是其重要目的之一，不可否认。但，工厂、土地也并非

无艺术美之形式，凡构成工厂、机器、农庄、田野的各种曲线的旋律、垂直线的庄严、水平线的平阔深远、各种形体、色块美的构成，以及黑白灰的韵味等……无不是很好的、很有艺术价值的和值得追求的美的艺术形式。艺术，从本质上说，系人类情绪冲动的一种外向表现。关键在于：我们的艺术家，要转变立场，贴近人民建起一种深厚的感情和真挚的爱，与民众的思想息息相通，命运紧紧相连，并贯注到实际中去，深入到轰轰烈烈的“四化”建设中去，用心静观、体验和感受，并作到自我与对象情景交融，冲动着自己的情绪，就能发现它的美之所在。我想，这就不难创作出真正的感人的艺术作品来。

社会主义文艺决非只有一个模式、一种技法、一种表现形式、一种格调、缺少个性风格的千篇一律的单调乏味的文艺。在坚持“四项基本原则”的前提下，提倡题材、内容、形式、风格的多样化；提倡和鼓励文艺的自由发展和竞赛；提倡学术的平等讨论和争论以及同志式的批评和反批评，才能保证文艺创作者有个人的自由爱好和创作的广阔天地，既有思想和幻想、又有形式和内容的广阔天地。因此，坚持文艺的社会主义创作方向，我们就不能忘记认真贯彻执行“百花齐放，百家争鸣”的方针和政策。

此外，社会主义文艺是创造性的新型的文艺，需要站在无产阶级立场上的、以马列主义毛泽东思想为指导思想的文艺家来创造。但这个创造既非割断历史的创造，也非是排外的闭门造车的创造，它还必须要认真地贯彻执行“古为今用，洋为中用”的方针政策，弘扬民族优秀文化，吸取外来文化中有用的养分，以滋补自己，发展和繁荣自己。

坚持文艺创作的社会主义方向，是创造有中国特色的新型的社会主义文艺的根本保证。没有这个坚持，文艺就要重新步入资本主义的轨道，掉入腐朽没落的深渊。

(原载《杉乡文学》1991年第4期)