

杨念一
◆
著

创造与诗

贵州民族出版社

杨念一 ◆ 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

贵州民族出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创造自由 / 杨念一著. — 贵阳: 贵州民族出版社,
2004.6

ISBN 7-5412-1206-7

I. 创... II. 杨... III. 美术创作 - 文集
IV. J04 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 057254 号

-
☐	出 版 者	贵州民族出版社
☐	出 版 地	贵阳·中华北路 289 号
☐	责任编辑	李榕屏
☐	责任校对	张 红
☐	封面设计	杨 座
☐	印 刷	贵州新华印刷二厂
☐	开 本	850×1 168 毫米 1/32
☐	印 张	9.5
☐	版 次	2004 年 7 月第 1 版
☐	印 次	2004 年 7 月第 1 次印刷
☐	字 数	240 千字
☐	印 数	1~1 000 册
☐	定 价	25.00 元
-

自白

《创造自由》，顾名思义，创造是为了自由，自由也是为了创造。它是一部挑战传统、锐意创造的美术创造实践录。“细瑶”（侗语“是我”）47年研究探索的成果，是《杨念一美术文论》的续篇。

它非天书，就在你的生活里、工作中，凡人都可占有，具有普遍的社会意义。

它系日记体，论述简洁、明快，浅显、通俗，哲理性强，有格言隽语之味，读起来轻松、爽快，易懂、易记、易实践。无字无句无不是智慧的闪光。

学问无边，艺无止境。“瑶”的创造思路仍在继续向前发展，认识还在不断提高，创造乃在不辍地进行，本书仅标志着“瑶”现阶段的水平。求索路漫漫，成功还在后头。

先行者孤独。出版它，旨在解除“瑶”的孤独。

杨念一

2004年新春于创造斋

目 录

一、创造自由

什么是创造	(1)
为什么要创造	(2)
创造的目的和任务	(6)
创造的意义	(8)
创造的内涵	(11)
创造的基本条件	(12)
创造的方法	(21)
创造的是与非	(30)
创造不易	(39)

二、创造是艺术家的天职

创造是艺术家的天职	(49)
艺术家	(55)
艺术家要执著	(61)
艺术家不靠古吃宗	(65)
艺术家要做学问	(68)
艺术家要以作品立身	(74)
艺术家的创造要寿世不寿时	(76)
艺术家应具备的品格	(78)

三、我的创造

我的观念	(87)
------------	------

我的传统观	(88)
我的艺术观	(103)
我的绘画观	(108)
我的形式观	(119)
我的创造理论	(135)
我的创造方法	(135)
我的创造实践	(144)
我的创造成果	(183)
众人评说	(192)
下步打算	(197)

四、外论

关于笔墨	(201)
关于“一画”之法	(203)
关于“见山不是山,见水不是水”	(204)
关于精品	(206)
关于俗	(207)
个性·风格·流派	(209)
关于民族特色和民族化	(213)
关于商品画	(216)
关于文艺评论	(217)
关于文艺的组织工作	(226)
美术教育	(230)
儿童美术教育	(232)
书法艺术	(238)
摄影艺术	(242)
城市建筑	(243)
音乐·舞蹈·戏剧	(245)
民族民间文艺	(246)

关于文化·····	(250)
-----------	-------

五、自序·讲座

《杨念一画集》自序·····	(255)
《杨念一美术作品选集》集子中的故事·····	(256)
《杨念一油画集》赘言·····	(258)
《杨念一美术文论》弁言·····	(259)
《泛舟玄海》自序·····	(259)
美·创造·····	(260)
谈美术创造·····	(261)

附：评论·赠诗

为艺术而生 为艺术而战

——《杨念一画集》观后感····· 杨 座(269)

思想倚着子弹飞行

——《杨念一画集》观赏····· 景戈石(273)

《杨念一画集》浅议····· 胡忠炎(276)

美·独特

——《杨念一画集》观后····· 戈每特(278)

勇敢的探索

——观杨念一书画展有感····· 刘显根(281)

艺术突破 贵在创新

——《杨念一画集》欣赏····· 李万增(283)

走出传统 另辟蹊径

——贺《杨念一画集》出版发行····· 杨桢德(285)

为艺术而搏

——全国政协常委杨念一和他的国画集····· 蒋兴华(287)

感受杨念一创新国画作品集····· 韦文扬(291)

胆识·慧眼·水性

——杨念一美术文论《泛舟玄海》读后感····· 杨再将(293)

贺杨念一先生画展·····	杨抱林(295)
观杨念一国画有感·····	龙步圣(296)
虞美人·读杨念一副主席惠赠个人画集感怀 ·····	无 名(296)
文化经济学·····	吴跃军(297)

一、创造自由

什么是创造

什么是创造？创造就是无中生有。

创造有两种，一种是在传统上修修补补的创造；一种是走出传统，另辟蹊径的创造。走出传统的创造，就是创造出来的作品样式、内涵是古今中外前所未有的。既不同于东方，也有别于西方，既异于传统，又别于现代，自创样式，自成风格，自立体系。我说的创造就是这样的创造。

——2002年5月31日 于州中医院

走出传统、跳出时代常规约束、另树观念、另立理论、另寻方法、另辟蹊径的创造，是超群绝伦、开天辟地的创造。

2003年7月12日 晚记

今天，我在北京友谊宾馆走廊商场看见一套用古诗“床前明月光，疑是地上霜，举头望明月，低头思故乡”作装饰的金黄色女衣裙，感到很美，很独特，很有魅力和吸引力，顾客看了都喜欢。这叫

独特的发明和创造。

2002年3月1日 于北京

我自幼崇拜创造者、发明家。

2002年12月10日 晚记

为什么要创造

古有我有，古无我有。

2001年7月30日 记

没有创造，就没有世界；没有创造，就没有绘画艺术。创造是社会发展和进步的使然与必然。

2003年8月11日 晚记

发展是硬道理。只有创造才能发展，发展需要创造。

2002年11月28日 记

勇于探索、勇于创造是艺术生产发展的动力。

2001年12月21日 于州医院

创造是传统的精神。学习、继承传统，必须进行创造。

2003年7月3日 记

判断艺术发展的标志不是“现代”、“前卫”和“新潮”，而是革故鼎新的程度，及其水平和质量。

不创造,老是躺在老祖宗的雕花床上,坐享其成,总有一天要坐吃山空。

2002年7月11日 记

当今世界,如果少些吃祖宗饭的人,多些搞创造的人,那么,社会就会高速发展,飞跃前进。有鉴于此,在全社会提倡创造、尊重创造、宣传创造、表扬和奖励创造,很有必要。

2003年5月13日 记

创造是客观存在的自然规律,是社会发展的需要和标志,无时无刻不在进行,其目标是奔向自由王国。没有创造,就没有发展,就不能获得自由。你不创造,别人在创造。如原木砧板被竹拼砧板替代了,竹木器被现代塑料制品取代了,木门窗被现代建材的铝合金门窗占据了,如此等等,不胜枚举。

2002年7月25日 记

国家富强要创造,社会发展要创造,人类的进步要创造。所以,我希望在全社会都要提倡创造精神,宣传创造精神,树立创造精神,发扬光大创造精神,使我们的社会成为讲创造的社会,人人都成为创造者。那么,我们的国家,我们的社会定能大踏步地前进。

2002年5月8日 晚记

在艺术上,真正的民族精神、时代精神应该是体现在对艺术的创造上。

2002年5月20日 晚记

世界文化史都是创造的历史。比如中国在文学方面,唐代创

造了格律诗,宋朝创造了词,元时创造了曲,明清创造了小说。在绘画方面,唐代画家创造了“青绿”山水,两宋大兴文人画风,元代确立了山水画科,明清艺术家突破了传统的美丑界线。在西方,美术从古典派、印象派、野兽派、立体派到抽象派等,都是一个接一个地创造,一个接一个地发展,一个接一个地前进的。

2003年7月8日 记于花溪栖碧山庄

我们的老祖宗创造了中国五千年文化的辉煌,如文学、戏剧、美术、书法……那么,我们的创造是什么?成果在哪儿?传承发展是创造吗?

2002年8月10日 记

我们的祖先创造了《清明上河图》,我们不能跟在他们的后面再去复制一幅《清明上河图》,因为这是无能的表现。

2002年7月2日 记

。表现华山山水,传统无法,必须自造。

2003年6月3日 记

只有创造才能出大师。或者说,大师必须有创造,必须达到创造的自由,大师是创造的结果。

2002年9月17日 记

创造型人才多,才能真正实现百花齐放、百花争妍的格局。

2001年5月18日 于州中医院

大师警告说:“学我者亡。”因此,我们必须去寻找自己的一条路——创造。

2002年9月18日 晨记

当今多数画家的作品就像当今的城市建设一样,你像我,我也像你,千篇一律,千人一面,无多大差别,看后,让人感到缺乏一种发展的生机与活力,这是因为没有创造的缘故。

2002年11月3日 晨记

跟着传统学,跟在西方后面跑的画家,除了浪费笔、墨、纸、色外,更是浪费自己的精力、时间和生命。

2004年1月13日 记

我从油画界走出,偷渡到国画界,为的是创造。

2001年3月10日 记

我实在不愿迎合一些人的趣味要求,去画那些违心的画,而乐于进行我的创造探索。

2004年1月6日 晨记

创造是为了纠正前人之错误或填补前人之不足,寻找自己艺术发展的空间,体现自身存在的价值。

2001年7月21日 记

为什么要创造?只有创造,事业才能发展,社会才有进步;只有创造,人的智慧才能充分发挥出来,人的社会价值才能显现;只有创造,才能代表先进文化前进的方向。创造是艺术发展的动力。

2002年5月31日 记

艺术自身的突破与上台阶,社会的发展与进步,不断提高文化

水平的人民群众的需求,画家自我智慧、创造才能以及人生价值的凸现等等,都需要画家作出牺牲去创造,才能体现出来。

2003年6月22日 记

古希腊、古埃及的文化很辉煌,但后来就完全中断了、停滞了。并不是外来文明的征服,主要是丧失了自己的创造能力,不能与时俱进,两三千年来没有什么大变化,是个悲剧。

2003年4月6日 记

艺术创造是为国家为民族争光,艺术创造就是为人民服务。然而,现在很多艺术创作者是将已学到和掌握的技法技巧去拼凑情节故事,作政治图解,径直地达到教育人之目的。画面只有“思想”,而无美感。

2002年5月21日 晚记

创造的目和任务

我的追求是达到绘画的自由和自由地绘画。

1998年7月15日 记

我的一切努力都是为着创造的自由。

2001年10月13日 记

我的探索在于获得绘画创造的自由。

2003年3月19日 记

绘画的创造,不仅是不同于他人的创造,更是不同于中西传统的创造。

2002年7月11日 记

画油画,还是画国画,其实并不重要,重要的是创造。即要能创作出既不同于东方,也不同于西方,独立体系的作品来。

2002年5月29日 晚记

创造,是走前人没有走过的路,开辟前人还没有开辟的事业,占领前人还没有占领的空间。一句话就是在新领域里进行开拓性的创造。

2001年5月13日 记于州中医院

过去没有的,今天应该有;古人没有的,今人应该有;先人没有的,后人应该有。我的探索是努力寻找和占领古人还没有发现和占领的空间,弥补和纠正前人的不足与错误。

2001年5月8日 记于州中医院

画家应该像我国的虚谷,荷兰的凡·高一样,给后世留下一百年后都还让人们感到新鲜的作品。

2003年8月17日 记

现在我的创造笔端已非系落在编缀主题性绘画上,而是着力于探索研究闯新路,力求创造出一批符合美术自身规律的与众不同的新样式的作品来。

2002年5月22日 晚记

民族特色、乡土气息、生活气息、时代感……非属形式美范畴,

不是我所求,顽固地自作“心画”才无比痛快自由,我愿意为此作出一切牺牲。

2001年12月18日 记于州医院

学习传统,学习民间之目的,不在于回到古代,回到民间,而在于创造现代或是将来的艺术。

1990年10月8日 记

美术创造之任务在于画家自身的创造和引导众多观赏者自觉地去进行创造,即改变陋习、背离传统、发展传统、与时俱进的创造。

2002年12月29日 记

我现在的任务是在青年人特别是在学生中播下创造的种子,让更多的人有一个创造的意识,走上创造的道路,或成为攻克科学堡垒的尖端人才,或成为世界一流的艺术大师。

2003年11月21日 记

创造的意义

创造就是生活,创造就是快乐。

2002年12月10日 晚记

创造是兴趣,创造是爱好,创造是理想,创造是人生的价值。

2002年9月30日 记

创造是画家才能的显现,是对人类的贡献,人生之意义在于创造。

2002年2月13日 记

创造是画家的聪明才智、积极向上和奋发向前精神的体现。

2002年11月28日 晨记

奋力创造的人,是与众不同的人,超群绝伦的人,伟大的人。

2003年5月11日 记

创造是知识、学问、智慧、劳动和勇气结合的产物。

2003年6月17日 记

创造的艺术是前无古人、后无来者的艺术,是先进的艺术。

2003年7月6日 记

曲高和寡,是创造的需要,社会发展的需要,是社会进步的表现,是先进文化,画家应为此感到骄傲和自豪。

2003年5月28日 记

创造永远是一种试验。创造,可以使我在艺术上永无止境,永无句号。

2000年5月29日 记

创造的事业是越干越有兴趣,越干越想干,越干越有奔头,越干越有前途的伟大事业。

2003年6月3日 记