

美术论文

MEI SHU JUN WEN

黔东南州 现代民间绘画研究会 编
美术工作者协会

主 编： 杨光磊

副主编： 杨念彝

李凡玉

杨通河

编 委： 刘显银

陈昶濤

代序

本编委举我为集子写序，量才知己，畏不敢当，但又不可辞，只好冒昧行事。

据不完全统计，我州画家、美术工作者，自1984年以来撰写美术文章（含论文、评介、史料等）约百余篇，其中，有80余篇曾在各级报刊上登载，有50余篇参加省、州美术理论研讨。由于条件有限，该集只纂入近三年在“贵州美术”“谈画”等刊物上发表及州第一、二届美术理论研讨会获奖的部份论文共28篇，所余，待后继续辑。

论集诞生，实为不易，一要作红娘，撮合姜夬兄妹合磨成亲，繁衍人类；二要做孕妇，怀胎十月；三要当母亲，忍受小孩坠地前之阵痛，並尽乳育之责。尽管如此，新生儿乃平安地诞生了，值得庆幸。但美中不足，观念单一，层面浅，纵横度更不用谈。原因在于“老干子”们尚未登上山峰，“少干子”又还没有上路；更因我地处边鄙，远离海洋，大山封锁，望不到大海，听不到涛声，没有弄潮儿。无土长，没舶来，哪来百花争艳？故毋庸求全责备。

论集虽幼弱，然而是自己之亲骨肉，乃为珠翠。它说明我州的“老干子”、“新干子”们，还是有几分劲道，向前迈出了可喜之一步，其业不可诋。

限于水平，缺点谬误在所难免，敬候卓裁，若蒙赐斧正，不胜感激。

杨念彝

一九八九年十一月二十五日

目 录

论世界观对中国画艺术价值的影响.....	彭冠杰	(1)
中国美术初探.....	杨念彝	(9)
女性情感的结晶——论贵州丹寨苗族蜡染.....	杨书	(17)
试论贵州美术之构成.....	杨念彝	(36)
意境浅析.....	陈昶浩	(44)
浅谈中国画的用线与墨象.....	陈昶浩	(57)
墨竹画艺.....	彭冠杰	(59)
提高绘画语言的客观功能.....	潘应录	(63)
美术创新突破根本在于认识.....	李万增	(68)
美术断想三则.....	惠 璿	(72)
谈谈水彩画的审美趣味.....	王珍团	(76)
有感于绘画变形.....	杨光平	(79)
龙形的探索.....	刘显银	(82)
苗族超短裙赏析.....	杨通河	(95)
高原生灵.....	于信芝 蒋志伊	(98)

苗族民间艺术中的图腾形象·····	华 唐	(108)
从侗族鼓楼看侗族人民艺术观·····	李万增	(114)
黔东南苗族民间剪纸初考·····	吴建伟	(118)
年画创作浅谈·····	杨通河	(126)
现代民间绘画特征泛论·····	杨念彝	(130)
浅论民间绘画的共性与个性·····	唐立斌	(143)
挚爱与情趣相交溶的火花·····	戴聚一	(150)
现代民间绘画现代意识析义·····	刘显银	(154)
现代民间绘画的地方性·····	刘显银	(159)
长期扶持,短期见效·····	周乐祯	(164)
“得意忘形”与“依规画圆”·····	周乐祯	(170)
理论框架 自律性 独特性·····	杨再玉	(173)
民间绘画艺术特色初探·····	吴林成	(177)

· 彭冠杰 ·

论人生观对中国 画艺术价值的影响

人对客观世界的感知产生不同的认识和观点。无论古今中外，不论男女老少，当他们对所直接或间接地感知零零总总的事物，七情六欲，随所遇，随所觉，随所感，而触动并深化于思想器官，于是。人性的坚强，刚烈、方正、良善、奸诈、邪恶……皆由此滋乳，且行复杂化起来。这便是社会上形形色色的事象作用于人的头脑的反映。所以，人生观有不同的内含，不同的表现。人生观的不同，对于绘画是会深刻地影响其艺术的成就与价值的。

现在就据我的体察，举一些古今人的作品来谈论一下我对这问题的认识。

我省著名老画家宋吟可(原名荫科)先生的人物仕女画，解放前后，我都看过。解放前，宋老多写古代闺秀，解放后多写农村劳动妇女，无论是闺秀、劳动妇女，其造型，尽都十分端庄、肃穆、静雅。丰姿卓约而体态健美，使人看了，只觉得美得自然，美得清雅。清新秀逸的笔墨功夫透露出来，让观赏者百看不厌，心清神净。我解放前收藏有他一幅“采莲图”，画上几个青年女郎极其清雅，毫无邪态；采莲轻歌的情景，极为怡人。解放后，他画的“妈妈！你看我在开拖拉机”，立意新，造形美，让人看了那位刚从地里劳动归来的妈妈，正在凝望着自己孩子在开板凳假拟的“拖拉机”，从而也感到有趣、欣悦。这幅画通过小事以写

出大人为生产的繁忙与小孩对现实的心态，主题十分突出。

宋老的画，解放前是写胸中清雅之气，解放后，在他笔下的人物，不但表露了清雅之气，进而表现了他胸襟正大之气。这是宋老光明勇进的人生观在其艺术上的体现，宋老以光明博大之正气来描绘所见、抒所感，其情自然端庄、肃雅，这是他人物画的社会效应与艺术价值。

画家刘文西的妇女形象，有北方乡土气质，健美的劳动丰姿，端庄无轻佻气，使人产生钦仰北方妇女的勤劳朴质品性的观感。刘画用笔，线条劲爽，墨色多变；用色浑润和谐，无脂粉气。可用刘禹锡一句诗“便引诗情上碧霄”比之。看刘画思想感情向上，令人思无邪，这是刘文西光明正大人生态度作用于其笔墨之意。

我省青年画家李慧昂的油画《苗女》，使人看了，只会感觉到苗家姑娘的清秀、雅静、端庄、和穆，透过苗女的形象，能看到今天农家生活，在改革开放中富裕起来了。

《苗女》构图一般，而内含深邃，让观者看后产生丰富的联想，导致高尚情操的涵育，是一幅育人益世的、有价值的艺术品。李慧昂为什么能画出这样以简胜繁的作品呢？我的看法是：他有完美而深致的社会主义人生观。

绘画艺术，与文学艺术同样，都以高雅、益世为重。这不是今天才有的新鲜事。唐白居易说“诗歌合为时而作”、韩愈说“文以载道”、画家石涛说“笔墨当随时代”。当然，时代不同，“时”与“道”就有本质的区别。我们今天的绘画艺术，就是要为我国的“时”——改革开放的现实；就是要为我国的“道”，——社会主义的美育观，道德观，培养新的人生观服务。

我国绘画艺术要求极重高雅、益世、育人。今天如此，

古代也是如此。因为艺术的高雅、益世、育人，实际是个人生观问题。有正确的人生观，就会有良好的人品。有良好的人品，以艺术家来说，就会创作出有艺术价值的作品。

绘画作品，有一种看来是秽，而其艺术却又非常高雅。如五代时顾闳中的《韩熙载夜宴图》。

《夜宴图》写韩熙载为避政治迫害，而佯狂歌舞，纵情酒色，内容看来是秽的，然而这样的画却又不会引导观赏者产生邪念。这要归功于古人对人物的造形，用笔，赋色上。画中妇女形象不是用作色情渲染，个个被描绘得清秀端庄。作者以精练清妙的线条，构成美的旋律；淡雅匀称的敷色，消隐了刺激性的作用。所以观赏者觉得只见檀板笙歌，纷踏中活动热闹的人物形象。而主人翁韩熙载，虽每出现，然而端坐凝视，或立而击鼓助乐，毫无秽邪表情。客人中有以手抚妓肩者，亦只醉态朦胧之状。不知其实者，观其象，赏其美。知其实者，就吏谅情而舍其陋，却游赏于作者高致、雅洁的笔墨技巧之中。从前我师阮尔钟称它谓：“明智慎行”之作。

唐吴道子的《地狱变相图》以其生动多变的线条，写出许多可怖图景，让人看了，悚然以思，惶然以惧。产生谨身慎行，畏恶守善之念。这种画，不能说它是在宣传迷信，在当时它起到了助人伦，成教化之功，这是吴道子以助人伦成教化的人生观，倾注于作品中之故。

绘画的要求警人、益世，只在古代封建社会才有必要要求如此吗？我的看法不是。现今市面上泛滥的淫书坏画，毒害了青少年，青年犯罪率多，这是一个要因。今天社会主义还属初级阶段，在经济上，科技上还赶不上先进国家。为

此，我们更需要育人，益世的艺术作品，用以提高人们的思想品质，培育人们社会主义的艺术观，人生观。正和邪两种人生观，是水火不相容的。倘若艺术家的人生观沾染上邪气，就势必影响到社会，如黎山之流。

中国画，无论人物、山水、花鸟，都有优良的道德传统。如象李唐的《采薇图》，写的是伯夷、叔齐耻食周粟而食薇，最后饿死在道阳的故事。《采薇图》并不只是歌颂夷齐，而是借以发泄对屈从异族统治者的愤懑。作者的人生观表现的历史背景，赋予作品更多的社会艺术价值，蒋兆和的《流民图》，写出了抗日时期中国人民所遭受的严重灾难，让人看了噙泪生悲，愤怒含恨。它是作者内心沉痛的反抗心声和正大的人生观，使作品显示出巨大的历史性艺术价值，比历史名画《流氓图》，只有过之而无不及。

总之，我们中国人物画，历来都是以教人走向正道的主题题为归皈的，是高尚清雅完美的、民族特色突出的艺术品，具有极高的艺术价值。它们正是我国画家具有正大光明的人生观，才产生的益世育人之作。孔子所说“思无邪”，可看作是对中国人物画的颂词。

人生观反映到景物山水画上，如张择端的《清明上河图》，通过图景的展现，显示了北宋时真实的繁荣面貌，它是作者生于太平盛世，心境欢乐开朗，以欢悦的人生观作用于高雅明畅，精细的笔墨，写他对北宋盛世的颂扬。倪云林的山水景象肃疏，是南宋之后，士大夫经历异族统治，地位十分低下，胸怀郁愤的表达。倪非遗民，然在受鄙视之列。他用偏锋折带，写平远景色，肃疏沉静，使人看了有一种飘逸之气。这是云林内心超逸，不随凡俗的人生观作用于画中笔墨之故。清代四王，处帝王盛世，画有法理，很有成就，

然十分拘板，缺少生气。四王以仿古为能，但墨守成规。生至迎合统治者的欢心，是一种停滞、静止的观点，保守的人生观反映。石涛的山水则不然。

石涛在明亡后当了和尚，在他笔下的山水，无论大幅小景，都显出一种不荒疏，不火热的野逸狂怪。他搜尽奇峰，以抒其胸中无尽的奇趣，表现了他既超然而实际的复杂心理。以超脱的人生观，写其胸中之块垒；借山川之灵气以抒怡悦，用我之笔墨，创我之奇构，作品都从生活中撷结菁华。这是他超脱的人生观作用其心思、笔墨，而产生的、有艺术价值的奇构。

关山月、傅抱石等合作的《江山如此多娇》，画上一半白雪皑皑，一半红日杲杲。近景写出中国东南部青葱勃郁的兴旺景色；西北部，则一派苍苍莽莽，生气勃勃的气象，中间一带，山脉起伏，大小高低，相间错杂；而长江黄河，仿佛若隐若显地奔腾其间。气势磅礴，形象雄伟，意境完整，景象随着他们的感情和豪迈的笔情墨韵，把你带到雅强兴旺的激情中去遨游，这是他们豪迈的革命人生观在起作用。

李可染师事齐白石、黄宾虹先后二十年，然只观其意，会其神，玩其韵。他有印文曰：所贵者胆，所要者魂。又印文曰：“废画三千”。其实他何止以废画三千，才具他今天独具风格的山水面目。李老长期以革命的勇气，直前无忌地从事创作，把他的作品与钱松岩、宋文治、陆俨少、傅抱石、何海霞等人的山水画比较，找不出相同点。满构图中忽出设白，顿显空灵而不塞；画上远近都施黑墨，忽某处淡或竟留空白，墨色陡转，明暗对比强弱相宜，使读者感到，非如此不足以显其韵；这等大家气度，是李可染革命人生观勇往的表露。

我省山水画家杨长槐，师承老画家孟光涛，但他笔下的山水，不容易看出孟氏痕迹。这是因为杨长槐在继承中求变，广采博纳。他画的山水，色彩和谐，笔墨的提炼，皆随景物内容的需要而作相应的变化。或兼泼墨，或兼泼色，或墨色兼倾，或皴中兼泼，或泼中兼皴，皆随意而兴，极为俊美。如《一江春水来》一作，就是以灵活多变的技法，刻画出了侗乡村寨欣欣向荣的景色。透过图景，使人深深地得到美的享受，感觉侗乡人民的和睦、宁谧、兴荣气息。这是他以豪壮、博大的人生观作用于画幅中，从而产生的艺术效果和艺术价值。

曰，花鸟画与人物、山水画一样，画家的不同人生观，也会产生出不同的艺术效果。

比如倪云林画竹时说：“余之竹，聊写胸中逸气耳，岂复较其似与非。叶之繁与疏，枝之直与斜哉。或涂抹久之，他人视以为芦为麻，仆亦不能强辩为竹……”。这与他画山水画观点一致。由于他以一种与世无争的、沉静超逸的人生观在画竹，只写逸气，似与否，不遑与辩。而其所画，重神而不重形，如其山水在精细中显出萧韵，其竹之萧疏，是寄托他对异族统治者轻视汉人的愤郁之感。八大山人朱彝明亡后，他不愿事清，出家为僧，而仇清之意深潜其人生观有反抗性一面，又有莫可奈何的随遇而安的一面，这种人生观反映到他画的兴致上，就形成了狂涂乱抹，以发泄其胸中之勃勃愤懑的情怀，故所作多泼墨大写。有不少花鸟画很有深意，如他绘的三支孔雀。鸟眼皆上翻，以寄其恨，笔墨泼辣，意境清雅，欧阳修论诗云：“诗须穷而后工。观八大之画，得无，画须愤而能奇乎！”其实八大之画，看似无法然有法，有法又似无法，实则是在有无之间。是信手所致，随

意而兴，任情而遂。含妙理于狂怪之中，成奇想于愤笔之下。极有风格、情趣。所以后来的大家吴昌硕、齐白石、潘天寿等，皆对之倾服，是有道理的。八大山人，既悒郁又愤懑、潜意识的仇敌内蕴，发泼于疏狂率意之际，每每出现笔墨的奇妙变化，意趣的新奇蓬勃，具有独特的艺术个性。这是八大愤世狂悖的人生观的艺术反映，及其艺术价值。

清郑板桥，曾当过十二年的县太爷，因为拯民丢官，回扬州卖画。他疏狂与八大不同，八大出世，板桥入世。因之，八大孤独、冷漠，而板桥以其入世而有爱民的一面，虽狂傲怪癖，却又敦厚、热情。他的这种既疏狂又傲岸的人生观，透入其书画中，不特显得挺劲拔俗，而又具极清雅之韵。

再如吴昌硕。吴昌硕在任伯年的鼓励下，四十多岁开始学画，他抱定穿盘、刺股之劲头，以不畏艰辛的顽强精神，将他一种气贯长虹而又闲情逸志的人生观，以无比的乐趣，去从事瓜果花卉的研究，上承青藤之雄肆，近参伯年之雅丽。复以其深厚的篆楷书法功力，书味之气相参揉合于其画中，故其作品浑然深厚，气势雄强，构图奇险，韵味洋溢。让人观赏后，还从其题跋中咀嚼其书韵之美。

白石齐翁，以木工一跃而为中国画坛巨人，国际名宿。是现代世界画史上奇伟之士。齐翁的艺术特色，是把民间艺术融入了文人画中。若说吴昌硕是文人画发展的新阶段，齐白石之作则是把民间艺术的精华与文人画巧妙结合，从而把文人画的内涵，发展提高到更新鲜、妙异而又极其浑穆的领域。

画笔简练而趣深，意清而神全。力劲而苍润，势壮而和穆。其情则发于浩然之正气，其趣则寄乎高雅情怀。盖齐翁

人品极清，其拒给达官贵人作画，拒日酋分配送给他煤炭，这都是齐翁高尚的品格，正大的人生观的显现。如此气骨，如此情怀，其画的艺术价值岂能与他人同日而语！

总观上述，中国的绘画，是客观事物对人脑的综合感受。对外界的观感千形万状的各有所需，各有所爱。有深厚之感受者，其思想感情，笔墨意趣，必然透过正大的人生观而以雍容、端穆之态势，写其深厚含和之情怀。或赞叹、或歌颂，以纪其感思。若人对外界事物有所仇怨，必多讥刺、咀咒，以泄其愤懑之情愫。

概言之，对现实怀钦悦爱感人生观，其作品皆光明磊落，豪放开朗。反之，其作品非消沉，即隐晦其情，以达抒怨寄愤之情。故人生观之于中国画艺术价值有极大、极密切的影响。其艺术价值，又因其人生观之不同而有深浅、高低、优良、超脱，与乎邪恶、雅正之别。是客观存在的事实。考之古人，察之今人，都能找到实证。

由于人生观的邪正，可以判其作品之价值。

古今人有不同人生观，不同习性，不同好恶，不同气质。故作品有不同风格的表现。

秉阳气，即光明磊落正气人生观者，其作多刚劲，豪放、端穆之象。是为阳刚之美。秉阴气，即温和平谨气人生观者，其作品多秀劲、潇洒、自然之象。是为阴柔之美。阳刚、阴柔二气，弥乎六合，潜于五内，是在书画者之秉承与涵濡而致。秉阳气之作者作品必显雄强、奔放、奇伟、壮丽；秉阴气之作者，作品必见清丽、淡雅、幽静。所以画家欲申其意，达其情，诣其情，畅其神，务必涵濡天地之正气，扫混浊之邪气也。徐悲鸿“致广大，见精微”之论，实

（下转75页）

• 杨念彝 • (侗族)

中国美术走向

“我国正处在社会主义的初级阶段”“建设有中国特色的社会主义”等，这一马列主义的理论，是认识 and 解决当代中国一切重大问题的理论钥匙。因此，从中国的国情，从社会主义及其初级阶段的实际出发，来探索一下我国美术问题势在必行。

根据上述理论，可以认定我国美术（一）是社会主义型的美术；（二）是社会主义初级阶段的美术；（三）中国美术务必具备中国特色。

一、社会主义型美术

中国的社会主义制度，决定了中国美术的社会主义性质——社会主义型美术。

什么是社会主义型美术呢？根据我们党制定的社会主义文艺方向和前辈革命艺术家的艺术实践，社会主义型美术务必坚持为人民服务，为社会主义服务的方向，贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针；务必用共产主义、国际主义，爱国主义、集体主义和英雄主义的规范去涵育民众，提高其共产主义觉悟，帮助他们树立起共产主义的人生观和世界观，去完成伟大社会主义长征的艰巨而光荣的任务。务必宣传社会主义、共产主义的政治和“四化”建设、讴歌改革中的英雄人物，鼓励民众振作精神、同心同德、自觉自愿地去为祖国的四个现代化建设进行忘我的劳动，为党、为国家、为人民

的利益不惜牺牲个人的一切。当然，作为具有多种功能的美术，它可以不干预生活、介入政治，但，作为生活在社会主义制度下的画家、特别是共产党员美术家，有责任去表现和歌颂自己生活周围的先进人物和事迹。争作为人民服务，为社会主义服务的标兵楷模。这是社会主义型美术的根本任务和社会主义美术家义不容辞的、光荣的社会职责。

美术作为艺术门类之一，功能多样，其中教育功能和社会功能，自古以来，无不被统治者所利用。因此，美术在人类历史上为一定的阶级，一定的社会服务的例子不少，例如，在奴隶社会、封建社会和资本主义社会里、美术是归少数统治者所有，为贵族、地主和买办资产阶级服务的。公元前2650年的古埃及“大金字塔”就是为王公贵族专门建造的“住宅”——坟墓；十七世纪西班牙的“巴洛克艺术”、拿破仑时期的“帝政艺术”以及我国不久前发现出土的秦陵兵马俑……等等，无不是被统治者利用，为其歌功颂德，服务于其帝王政治的典型美术；再看看十八世纪西班牙画家戈雅创作《1808年5月3日夜枪杀起义者》，十九世纪法国画家杜米埃创作的《出版自由》及法国现代派画家毕加索（西班牙人）创作的现代派美术作品《格尔尼卡》、《和平鸽》，我国著名画家蒋兆和先生在抗日战争时期创作的《流亡图》、《卖子图》等一系列国画作品，则是站在人民大众的立场上，揭露和控诉了剥削阶级的法西斯侵略暴行以及剥削压迫劳动人民的罪恶行径；在社会主义国家，人民是国家的主人。美术归人民所。有为人民服务、为社会主义服务是它唯一的宗旨。例如苏联画家约干松创作的油画《共产党员受审》、雅勃伦斯卡娅创作的油画《粮食》、列歇特尼科夫创作的油画《争取和平》和《又是两分》……等等，从各个方面、不同的

角度揭露了敌人的残忍，歌颂了以特殊精神材料构成的宁死不屈的共产党员的高尚品格。表现了人民群众热爱社会主义、热爱世界和平、争取和平、保卫和平和积极参加社会主义建设的热情及愿望。在中国革命和建设的半个多世纪中，我国美术家站在社会主义和人民大众的立场上，创作了无数政治性强、思想内容好、艺术性高的美术作品，如古元同志创作的木刻《减租会》，王式廓同志创作的木刻《改造二流子》，罗工柳同志创作的油画《地道战》、詹建俊同志创作的油画《狼牙山五壮士》、宋吟同志创作的国画《妈妈，你看我在开拖拉机》及高小华同志创作的油画《我爱油田》等。枚不胜数。尽管那时我国的美术力量不算强大，创作上存在着手法、样式单一或其他方面的缺点与不足，但在配合革命斗争及其宣传工作上，仍起到了“团结人民、教育人民、打击敌人，消灭敌人”的积极作用，向人民输送了积极向上的、健康的、优美的精神食粮。为我国社会主义的精神文明建设作出了一定的贡献。他们的努力，他们的成绩和贡献，他们的创作实践及其经验，以及已经形成或正在形成或将要形成的理论，为我们创造社会主义型美术开辟了道路，打下了良好的坚实基础，树立了光辉的榜样。

二、是社会主义初级阶段的美术

对社会主义型美术在社会主义高、中、初级阶段的界定区分较难，但，必有它们各自的环境和时代的特征框架，有它们各自的内涵和规律。党在社会主义初级阶段的基本路线是：领导和团结各族人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放。自力更生、艰苦奋斗，为把我国建设成为富强、民主、文明的社会主义现代化国家而奋斗。这条

基本路线决定了社会主义初级阶段美术的基本内容和特征。

首先，它是多层次、多方位的。这是以我国现阶段人民群众的文化水准、素养、审美能力及其需求和党在这阶段的基本任务、路线方针、政策来规范的。

灾难深重的旧中国，政治腐败，生产、生活、经济、文化落后，姑且不谈，就解放后的30多年，由于“左”“右”倾的干扰，也还不能说状况有了改变，彻底翻了身。单从教育事业的发展来观照，虽然，学校增设不少，受教育的国民人数增长了数倍，数字大而惊人，但在十亿人口中，还是很小的一部份。中小学近年虽然开始搞了九年制义务教育，但，达到普及还需要有一个过程和一段时间。就受教育的人数来说，初中生比小学生少，高中生又比初中生少，大学生比高中生更少。因此，小学、中学、大学的教育在我国的现阶段，还鲜明地呈现出宝塔形。也即是说，在现阶段，在我国的十亿人民中，未受教育和仅有小学、中学文化程度的人是大多数，这是我国社会主义初级阶段的基本人口素质。受大学教育和有高深或比较高深文化涵养的人只是极少数。又长期来，在我国美术教育被忽视，所以，具有一定艺术素养和一定审美能力的人员又只占少数中的少数。

鉴于我国社会主义初级阶段人民文化水准普遍偏低，生产力、商品经济还十分落后的国情；，还鉴于解放近四十年来，受教育的人数确有增多，文化的确有了提高以及近几年我国美术已有很大发展等这样一个事实与状况，我认为，我国社会主义初级阶段美术应分有大众类美术、高雅类美术、专家类美术和商品类美术等等几个方位层次。

大众类美术，亦可称教化式、图象式或符号解说式美术。它以图象表意、说教，承担着对广大文化偏低的民众进