

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

(第一辑)

新疆水彩画史

【美术研究卷】

何孝清 隋立民 程华媛◎著

新疆美术摄影出版社

美术研究卷

XINJIANGYISHUYANJIU

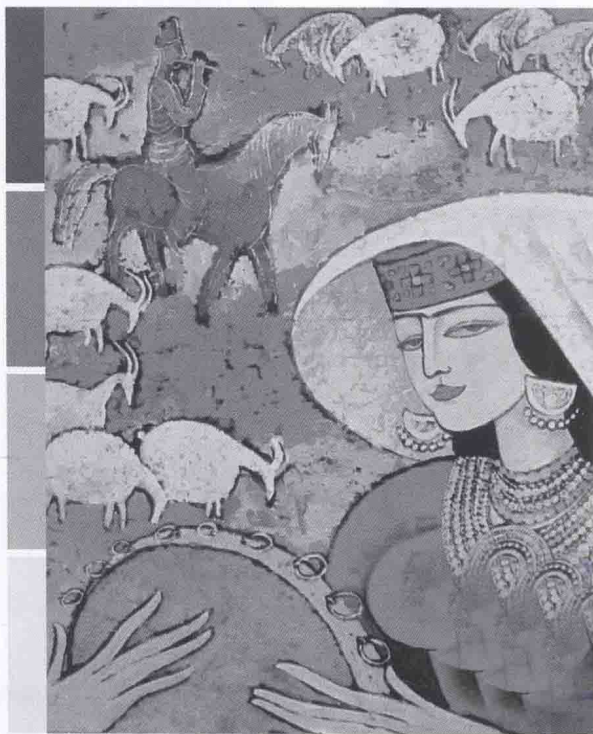

(第一辑)

新疆水彩画史

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

何孝清 隋立民 程华媛◎著

新疆美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

新疆水彩画史 / 何孝清, 隋立民, 程华媛著. -- 乌鲁木齐: 新疆美术摄影出版社, 2013.9
(新疆艺术研究. 第1辑)
ISBN 978-7-5469-4358-9

I. ①新… II. ①史… III. ①水彩画-绘画史-新疆
IV. ①J215

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 229280 号

编委会主任: 于文胜 库里达·胡万
编委会副主任: 王英强 孙 敏
编辑部主任: 王 族 吴晓霞 王 琴
策 划 编 辑: 吴晓霞
责 任 编 辑: 吴晓霞
书 籍 设 计: 文 昊 党 红

新疆艺术研究(第一辑)·美术研究卷

本册书名 新疆水彩画史
作 者 何孝清 隋立民 程华媛
出版发行 新疆美术摄影出版社
(乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路5号)
总 经 销 新华书店
印 刷 北京新华印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
印 张 9
字 数 180千字
版 次 2013年11月第1版
印 次 2013年12月第1次印刷
印 数 1-1000
书 号 ISBN 978-7-5469-4358-9
定 价 98.00元

《新疆水彩画史》编委会

许英武 吴烈勇 张 涛 李宝存
欧阳松柏 贾 忠 付永宁

艺术与生命的交融

水彩画艺术自从 19 世纪传入我国，并在中国的发展已有百多年的历史。水彩画在材质上与中国画有许多相似之处，与传统的水墨画、没骨画也有着密切的相近之缘，都强调用水以求通透清澈、酣畅淋漓之感，所以一直深受国人的喜爱。水彩画艺术在我国历经百年的发展，形成了东方审美与西方表现兼容的中国化水彩画艺术风格，是一种中西融合、创新与发展的过程。水彩画艺术随着时代的发展进步，确立了其在绘画领域中不可替代的地位，它和国画、油画、版画、雕塑等艺术门类一样，风格多元，异彩纷呈，迎来了欣欣向荣的繁华景象。

新疆水彩画与中国水彩画的发展历史紧密联系。自 20 世纪三四十年代，画家鲁少飞、司徒乔、韩乐然等相继来到新疆写生、创作，为新疆播下水彩画艺术的种子并生根、发芽，很快就有王增元、谢凯等一批新疆本土画家投身到水彩画的研究与创作中。20 世纪五六十年代，一批批内地青年满怀热情，投身到屯垦戍边、建设新疆的热潮中，同时他们也将水彩画艺术的激情挥洒在这片热土上。列阳、李锡

武、饶书贵、离弦以及本土画家王增元、谢凯、穆宏等老一代艺术家,共同构建了新疆水彩画艺术的基石,自此新疆水彩画走上了蒸蒸日上的发展之路。

新疆水彩画在半个多世纪的发展过程中,取得了许多可喜佳绩,如列阳的水彩画《姑娘追》是新疆水彩画作品第一次在全国水彩画展上获奖,成为表现新疆题材的经典作品,之后又有越来越多的水彩画作品出现在全国各类艺术展览上并获奖。特别是20世纪80年代改革开放后,成立了新疆水彩·粉画艺委会,举办了丰富多彩的学习、交流、展览活动,新疆水彩画以其鲜明的地域特色频繁地活跃在中国画坛,引起世人瞩目,也成为新疆画坛一枝独秀的奇葩。

一种地域风格的形成离不开艺术家群体的共同努力,鲜明的地域特性是形成风格乃至画派的先决条件。新疆特殊的地理位置、地形地貌以及多民族文化背景,创造了其独具特色的民族风土人情,为新疆水彩画提供了丰富的素材资源,也为构建新疆水彩画的风格样式提供了土壤。但是民族地区在创作中比较容易陷入自我“地域审美情趣”依恋之中,而忽略了大环境下主流美术的多样性和多元化的要求。

如何适应时代,挖掘本土民族资源精髓的同时,将主流美术的文化趋向带入到地域审美文化中,将民族地域性美术融入到中国主流美术的大文化圈里,这也是新疆水彩画当下面临的研究课题。目前,新疆水彩画还需要深层次地挖掘和研究。如何发展?既要保持民族地域特色,又要紧跟时代脉搏;既要呈现艺术语言的多元化,还要形成地域特点鲜明的艺术风格样式。在这个关键节点上,《新疆水彩画史》的出版让我们能回顾历史,总结经验,研究新疆水彩画产生、发展过程中的内因与外力,为新疆水彩画今后的发展提供了参考依据。

《新疆水彩画史》将新疆水彩画的历史渊源与发展之路做了一个系统全面的梳理和总结,图文并茂,让读者能清晰地纵览到新疆水彩画发展的全貌。许多珍贵文献与图片资料也是首次亮相于众,可见笔者在搜集、整理和研究过程中,用尽心力,以科学严谨的态度还原历史,这种治学态度难能可贵。何孝清、隋立民、程华媛作为新疆水彩画的年轻画家,在从事艺术创作的同时,还能以艺术家强烈的社会责任感为重,担负起新疆水彩画史的研究。他们历时3年潜心搜集、整理资料,查阅大量历史文献,走访老画家,终于完成了《新疆水彩画史》的撰写,这为新疆美术史填补了一项空白,为新疆美术的发展作出了重要贡献。

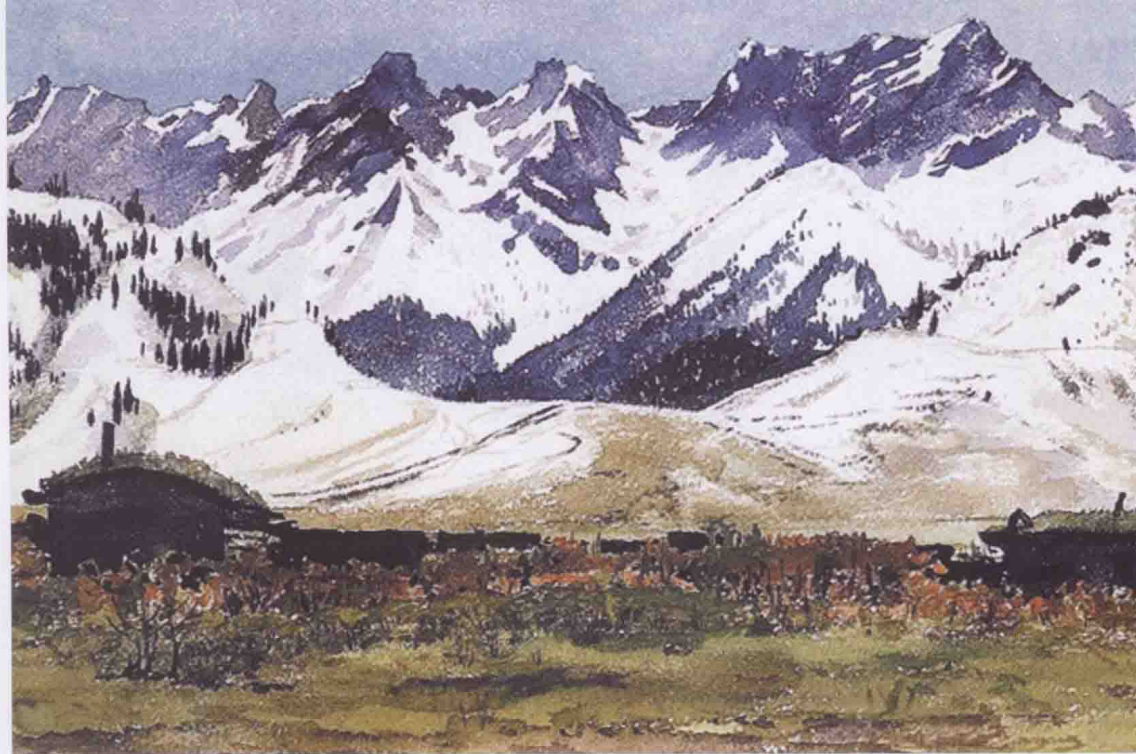
预祝新疆水彩画在今后的发展中,能始终立足本土地域特色,深入研究民族文

化内涵,把地域性民族资源开发得更为精深,诠释出“新疆精神”的内涵。在创作观念、艺术形式与表现手段上与时俱进,用多角度、多视点、多语汇的方式表现新疆民族地域性特色,以彰显个性的艺术语言和富有深层精神内涵的作品与世人对话,探究出与时代发展相适应的新疆水彩画艺术之路,在中国水彩画乃至世界水彩画艺术中开出异彩纷呈的花朵。

中国美术家协会理事
新疆美术家协会主席

鄧维東

天山映雪 梁栋 28.7 cm × 39.5 cm 1962 年

绪 论

西方水彩画作为相对独立的画种传入我国，有明确记载可从康熙五十四年（1715 年）意大利传教士郎世宁（Giuseppe Castiglione, 1688 ~ 1766 年）来华抵京算起，郎世宁来华任清宫廷画师，他将西洋画技法融入中国画中，形成一种新的写实风格，在当时画坛影响很大。

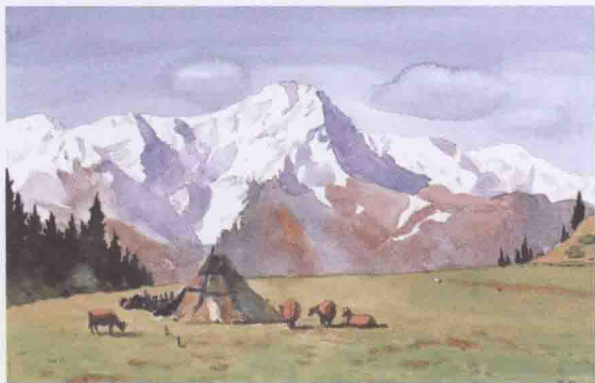
鸦片战争后，清政府被迫实施“新政”，颁旨：“废科举、办学堂、派游学”，崇尚学习西方科学和文化艺术。19 世纪中叶，天主教会在上海开办土山湾国画馆系统地培养绘画专门人才，画馆由法籍教士传授擦笔炭画、水彩画、油画等，为我国培养了最早的水彩画家，自此水彩画开始在中国得

驼队沿湖岸走向营地 斯文·赫定 1901 年

罗布泊晚霞 斯文·赫定 1934 年

梁栋水彩画作品

以推广传播，土山湾画馆曾培育了中国最初的研究西洋绘画的人才，如著名画家徐泳青、周湘、丁悚、张充仁、杭穉英等，他们都是画馆的学生或与画馆有着密切的联系，他们学有所成之后又开办自己的画室，其中很多人成为我国水彩画最早的开拓者。正是由于水彩画是以水为媒介，融合透明颜料进行绘制，其绘画特点与我国传统水墨有异曲同工之处，也就使得国人更易欣赏和接纳。水彩画虽发源于西方，但在中国文化大环境的改造下，中国水彩画既保留了英国水彩画的传统写实特点，又融合了中国水墨画的意蕴特点，既可状物造型，又可抒情达意。在表现笔法上融合了中国画的“笔墨”造型技巧，内涵上与中国社会现实、人文心态、自然感受以及审美理念相结合。中国水彩画家把对“水”与“色”的悟性，与中华民族敏于心象而略于表象的审美意识自觉地融入水彩画中，使“水”与“彩”变幻出更为动人的艺术魅力^[1]。

1911 年冬，在刘海粟、乌始

光、丁悚等水彩画家的努力下,创办了上海国画美术院(上海美专前身),先后培养了王济远、倪貽德、薛珍、潘思同、陈秋草等一批有影响的水彩画家,使中国水彩画的发展出现了第一个高峰,与此同时中国的艺术教育也得到了进一步发展,出现了专门从事水彩画教学与创作的画家,如北方的关广志、南方的李剑晨以及王济远、张眉孙等,他们在从事艺术教育和水彩画创作方面,为中国水彩画艺术的开创与发展作出了卓越的贡献。

新疆自古以来就是中西方文化的重要交汇地,闻名遐迩的丝绸之路在这里留下了丰富的文化遗产,这里的古代艺术曾经傲然世界,然而随着社会的不断发展,丝绸之路逐渐失去了往日的辉煌。

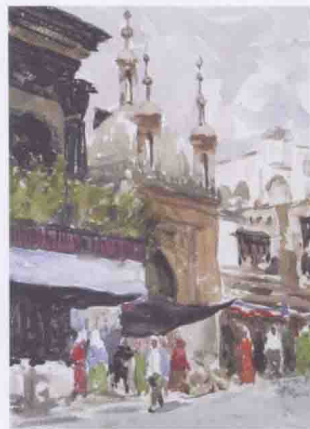
谈及新疆的水彩画最早印象,现在我们确切能见到的关于描写新疆题材的应该是19世纪末来新疆考察的瑞典考古学家斯文·赫定在新疆境内的水彩画记录手稿,但新疆的水彩画启蒙和发展毕竟不是通过丝绸之路的传递。自20世纪二三十年代起,内地画家的往来交流给新疆的现代美术发起注入全新的思路,而新疆水彩画的开端则切切实实是因中国内地的水彩画发展影响而逐渐发展起来的^[2]。

由于中国近100年经历了过多的曲折,新疆的时局更是跌宕起伏,究其多方原因,近代文化传播在这里难以沉淀。很长一段时间以来,文化的缺失是新疆要面对的残酷也很无奈的现状,艺术发展是如此,美术发展亦如此,水彩画的发展更不例外。

本文通过对新疆近现代水彩画发展过程的整理,愈发对新疆的美术发展尤其是水彩画的创作发展提请重视,倍加关注。

陈坚水彩画作品

陈坚水彩画作品

殷保康水彩画作品

殷保康水彩画作品

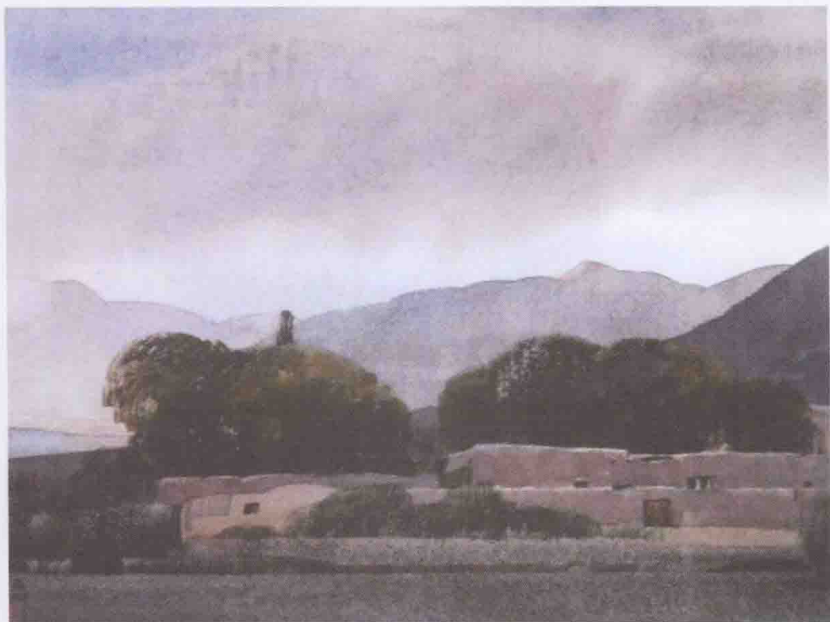

关维兴水彩画作品

- [1] 蒋跃. 论中国水彩画的民族意识. 上海:新美术,2005,1
- [2] 袁振藻著. 中国水彩画史.上海:上海锦绣文章出版社,2009

关维兴水彩画作品

回望——塔什库尔干之六 刘寿祥 41cm × 32cm

牧马天山下 柳新生 1982年

前 言

新疆维吾尔自治区,简称“新疆”,古称西域。新疆自古以来就是中国不可分割的一部分,公元前 60 年,西汉设西域都护府,东汉魏晋改都护为长史,唐代设伊、西、庭三州和安西州北庭两个都护府。17 世纪中叶以后,清朝平定了准噶尔部叛乱,在天山南北设“伊犁将军”统辖天山南北。光绪十年(1884 年)清政府在新疆设省,意为“故土新归”。

新疆维吾尔自治区地处亚欧大陆腹地,位于中国西北边疆,面积 166 万平方千米,约占国土陆地总面积的六分之一,是中国陆地面积最大的省级行政区,陆地边境线 5600 多千米。历史上是丝绸之路的重要通道,现在又成为第二座亚欧大陆桥的必经之地。1949 年新疆和平解放,1955 年 10 月 1 日成立新疆维吾尔自治区。截至 2004 年底,新疆人口为 1963.11 万,其中少数民族人口约占 60.5%。新疆的少数民族有维吾尔族、哈萨克族、回族、柯尔克孜族、蒙古族、锡伯族、塔吉克族、满族、乌孜别克族、俄罗斯族、达斡尔族、塔塔尔族等。新疆除东南部连接甘肃、青海,南部连接西藏之外,其余均与邻国交界;东北部与蒙古人民共和国毗邻,西北部同俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦接壤,西南部与阿富汗、巴基斯坦、印

度接界。新疆各族人民大多居住于水土丰沃的绿洲和山地草原。人口密度平均每平方千米有 9.2 人,是中国地广人稀的省区之一。

西域狭义上是指玉门关、阳关以西,葱岭即今帕米尔高原以东,巴尔喀什湖东、南及新疆广大地区。广义的西域则是指凡是通过狭义西域所能到达的地区,包括亚洲中、西部,印度半岛的地区等。西域地处古老的欧亚大陆中心,它是两河、地中海、印度和我国中原四大文明交汇和传播的中介,在特定的历史条件下发展形成的西域文化艺术,对东西方世界的文化艺术都产生过积极而巨大的影响。由于地处欧亚大陆的交通枢纽,因而大漠边缘的绿洲成为东西往来商旅、僧众的群集之地。这些绿洲在地理上又各自保持相对封闭性和孤立性,是造成民族文化呈现纷繁之势的重要因素。

新疆由天山横亘中央,把新疆分割为南北两大部分。习惯上称天山以南为南疆,天山以北为北疆,把吐鲁番、哈密一带称之为东疆。新疆地域辽阔,阿尔泰山、天山、昆仑山、塔里木盆地和准噶尔盆地形成的三山夹两盆资源丰富,其雪山松林、奇峰大漠、戈壁胡杨形成新疆独有的自然景观,更有块块绿洲犹如颗颗绿色的珍珠洒落天山南北,神秘而大气,壮丽而多姿。众多的少数民族世代生活在这里,新疆的山水养育出他们热情大方、豪放爽朗、幽默诙谐的性格特征。这里人民的生活、生产方式独具特色,风情万种、能歌善舞的人们使得荒漠有了诗意和色彩,也孕育出艺术家们不竭的创作灵感,它是艺术素材的宝库。

新疆作为丝绸之路的重要驿站,给世人留下了大量的文化遗产,以玄奘与鸠摩罗什为代表人物的西出与东进,使东西方文化在丝绸之路上碰撞、交流,克孜尔石窟的壁画艺术直接具象地向我们展示了东西方文化在新疆这块广袤的土地上相互渗透和融合的成果。

新疆美术(除民间工艺美术之外),远溯石窟壁画佛门造像画,及少数民族习汉字创作中国画等,都曾一度繁荣。数百年前由于宗教信仰的改变,这些才成了真正的历史古迹。至于历代官员、军旅、商贾以至充军流徙携带的书画及文人墨客在新疆的作品,虽各地情况不同,但仅止于汉、满、蒙、锡伯等民族信奉佛教民众的习俗和回民及其他各民族中的少数文人墨客的雅兴。就清末民初而论,民间年画、中国书画,哈密胜于迪化(今乌鲁木齐),惠远更胜伊宁。若论及油画,在民国时期则伊宁胜于迪化,以致伊宁商铺牌匾大都以风景油画衬底,商店名称反倒成了边款。起因

只是受十月革命之后大批白俄流入中国,带进新疆的油画甚至受白俄画家在新疆创作的油画的影响。另外不得不提及细密画,则是喀什噶尔胜于迪化。但这一切都与这里要论证的现代美术创作毫无关系,一是它们不干预或很少干预社会现实,二是大都从把玩欣赏的角度出发,没有明显的对于现实社会的宣传教育作用。而且新疆的现代美术创作,是用具有明确的创作观念、明确的创作目的、相应的表现形式来恒定的。

20世纪初,清政府实行“新政”,近代学校开始建立起来。此时,新疆民族资本开始产生和发展,民族资本家在新疆创办了一些新型学校,并选拔优秀学生到俄国学习。这些学生学成归来后,将在国外所学、所见、所知营运到民办学校美术教育中去,新疆现代美术开始起步^[1]。新疆水彩画的发生与成长是与新疆现代美术的产生与发展息息相关、密不可分的。

20世纪三四十年代,一批思想激进的爱国艺术青年走进大西北,有些远涉荒漠戈壁来到新疆写生,成为新疆现代美术的先遣者,同时也成为新疆水彩画艺术的启蒙者、播种者与拓荒者。由于水彩画绘画在户外写生如同“轻骑兵”,工具便于携带适合写生,因此许多进疆画家选择用水彩画的方式把新疆各族人民的现实生活跃然于作品中。他们发现了新疆风景之美、风情之美,通过作品将新疆的大美风情传播出去。

西北地区现代中国画艺术的奠基人和拓荒者赵望云(1906~1977年),1948年秋应西北行辕主任张治中将军(时任西北文化建设委员会会长)邀请到新疆写生,由徒弟黄胄陪同,在迪化用了近3个月时间完成了50幅描绘当地民族风俗生活的作品,交由“天山学会”出版。后来,赵望云弟子徐庶之也受老师影响于1953年从西安来到新疆并生活了40年。

1943年,热血青年沈逸千(1908~1944年)赴新疆写生,他用油画和水彩画笔临摹壁画并作抗日宣传。1944年,画家赵琦(留日水彩画家)、梁白坡(中国早期女画家)等来新疆举办画展,其中梁白坡在新疆写生40余幅水彩画描绘维吾尔族人生活的。

特别是在20世纪三四十年代来疆画家中的戴彭荫、鲁少飞、司徒乔、韩乐然等,他们不仅为美术史留下了表现新疆的杰出作品,还为新疆的美术发展作出了巨大贡献。他们开启了新疆现代美术发展大门,对新疆美术发展起到巨大而深远的影响。

新中国成立后,更多的画家奔赴新疆,用水彩画艺术表现新疆的风土人情,如

1953年,王子云参加西北局文化部组织的新疆文物考古队赴新疆考察文物古迹。历时3个月,走遍新疆南北,一路考古一路写生,创作了不少反映新疆的作品。我国著名的版画家、水彩画家梁栋(原中央美术学院版画系主任、教授,第一届中国美术家协会水彩画艺术委员会主任),1962年赴新疆写生,代表作水彩画《天山映雪》就是表现新疆的代表作品。

1981年,吴冠中先生来新疆写生、讲学,产生油画《新疆农家》,彩墨画《大漠》《高昌遗址》等作品。1982年,63岁的古元赴疆写生并分别在乌鲁木齐和伊宁市举行“古元画展”,其中有《骆驼赞》《秋牧》《天山牧场》《静静的赛里木湖》和《火焰山下》等木刻与水彩画作品。20世纪80年代,还有沈柔坚、刘秉江、吴长江等著名画家来到新疆,他们也都擅长水彩画,许多作品也是用水彩画的方式在第一时刻将对新疆的即兴感受记录下来,他们的新疆题材水彩画给人以深刻的印象。

在当代水彩画创作中,很多画家也格外钟情新疆题材,这些作品客观上对新疆水彩画的发展起着良好的示范性作用,如关维兴笔下描绘的新疆少数民族老人、少女和儿童形象,人物刻画细微、深入,水彩画设色轻快透明。殷保康、刘寿祥也都曾多次赴疆写生和教学,把内地水彩画的发展成果与教学水平带到新疆。殷保康表现新疆瓜果的水彩画充满了新疆少数民族特有的浪漫情调。刘寿祥很多新疆高原特色的风景水彩画作品,画面更是优雅、沉静。陈坚的水彩人物画运用主观平面化的简约处理,将塔吉克民族的精神品质洗练洒脱地呈现在高原阳光之下。

新疆的水彩画与新疆特定的自然环境密切相关,正是新疆特有的巍峨的雪峰、湍急的河流、挺拔的白桦雪松、无垠的戈壁大漠、变幻无常的雅丹地貌等造就了新疆画家开阔的胸襟、豪迈的气概、丰富的想象。也正是这些给新疆画家的精神深处注入了更能感受自然和体味生命的坚韧毅力,这一切都对新疆美术创作风格形成提供了精准导向。因而也导致与其相关的水彩画作品具有更为强劲的阳刚美,风景画气势雄浑,人物画更为风趣斑斓。当然新疆水彩画可能少了人文气息,但更多的作品则是显示了新疆特定环境下粗犷的西部风情画。

[1] 赵宝忠.清代新疆学校美术教育发展综述.新疆:新疆艺术学院学报,2009,6