

艺术感悟与探索

李开荣 著

新疆大学出版社

艺 术 感 悟 与 探 索

李开荣 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

新疆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术感悟与探索/李开荣著. —乌鲁木齐: 新疆大学出版社, 2005. 8

ISBN 7 - 5631 - 1987 - 6

I . 艺... II . 李... III . 绘画—艺术评论—中国—现代 IV . J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 103466 号

艺术感悟与探索

Yishu Ganwu yu Tansuo

李开荣 著

新疆大学出版社出版

(乌鲁木齐市胜利路 14 号 邮编 830046)

新疆新华印刷厂印刷

850 × 1168 1/32 7.5 印张 188 千字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 500 册

ISBN 7 - 5631 - 1987 - 6 定价: 20.00 元

李开荣, 1954年生于新疆木垒英格堡。毕业于南京师范大学中文系。现为新疆艺术学院文化艺术管理系副教授,《新疆艺术学院学报》副主编,新疆写作学会副秘书长。曾长期担任文学教研室主任。先后从事大学语文、文学作品欣赏、写作、艺术概论、中国美术史、美术鉴赏、中国文化概论等课程的教学。因材施教,效果良好。

科研教学并重,曾在区内外多种刊物上发表学术论文、艺术评论等文章百余篇。所编著《艺术专业学生实用写作》教材,自1990年起连续十余年在本科生中使用。

1993年被评为自治区优秀教师,在新疆艺术学院年终考核中,多次被评为优秀教师。

序

关维晓

开荣先生的艺术评论要结集出版,邀我为其作序,荣幸之余,觉得义不容辞。他为人谦虚厚道,知识丰富,尤其对美术创作多有见解。多年来我和他交往密切,遇有难题,电话求教,他往往不厌其烦,甚至查经寻典,认真回复。开荣先生性情温文尔雅,与我的狂放不羁截然不同,可能是性格互补,抑或是他的宽容,我们一见如故,结为至交。而且私下里视他为自己的“人镜”,以不时警诫自己作些改进。如今他要出书,自然有话要说,但不是对他的文章妄加评价,而是对他的为人和治学精神作些介绍。书中文章,读者各人自有见地,若借助序言对作者有些了解,似乎更为恰当。所谓文如其人,两相印证,或许更有利于对他文章的理解。

开荣在后记中自作题解曰:“感悟者,有所感触而领悟也;探索者,探求未知,寻求发现也。”文集所选,大多都在近年的各类刊物上发表,从书名到文章,真诚朴实,正如开荣的为人一般。我坚持要在这竞争如火如荼的当代,不识时务地提倡那似乎有些“过时”的品格,而是总觉得只有如此方能恰如其分地体现他的品德,何况在人际关系纷繁的今天,有一份谦和恭谨的个人修养,岂不也是难得之极的品行。

开荣为人纳于言敏于行,做事极端负责,锲而不舍,富于主见,观点明确,但不喜争辩,有所悟即形诸文字。自上世纪90年代初期专注于美术评论、画家评介及艺术创作理论至今,涉及新疆众多

画家及艺术界人士及当前新疆的艺术发展状态,短短数年间竟发表评论、论文近百篇!在人心浮躁,注重实惠的今天,能如他潜心治学者,实在已是凤毛麟角。开荣先生自70年代末期工作至今,他一直在任务繁重的文学艺术教学第一线,曾开设艺术概论、中国美术史、美术鉴赏、艺术评论和学术论文写作等课程,都深得师生好评,可谓众口皆碑。仅就“艺术评论写作”课而言,往往是提前一个学期开始,就不辞辛劳地联系有成就的艺术家,预约讲座,搜集素材,供学生写作时参考,使教学方法和教学内容,真正做到了理论结合实际,生动丰富,使受教学生获益匪浅。

开荣在大学主修文学,功底扎实。他从小喜好美术,年青时经常担任板报宣传专栏的报头与插图绘制工作。求学期间,深爱艺术理论课程。这些都为他日后艺术评论的写作打下了一定的艺术修养基础。自80年代末起,他对艺术创作理论及创作规律和创作现状更是关注,投入了更大精力,作出了格外的了解和探求。正如他在后记中所言:“艺术发展到今天,已到了给艺术下定义都感到困难的地步”,他要在这个新潮迭起,观念时时更新的领域里寻求感悟和理出见解,可以想见他勇于实践所下的功夫。除了大量的阅读和刻苦钻研之外,交谈中常常听到他真诚地用“请教”、“请指教”等发自内心的言词,与周围的艺术家商榷求证,每有讲座,只要条件许可每每是场场必到。尤其感人的是他在参观美展时总是反复琢磨且作出笔记……

开荣现在担任了《新疆艺术学院学报》副主编之职,工作更加繁忙,但他的做人与治学仍旧一如既往。祝愿开荣先生百尺竿头更进一步!

2005年秋初于羽化斋

目 录

边塞作曲家刘成兴印象.....	1
新疆美术创作特色谈.....	5
新疆美术批评现状谈	13
为“味”消得人憔悴	
——锡伯族油画家巴光明小记	21
李君明的花鸟画	25
妙笔绘丹青 爱心献雪域	29
民族苦难历史的形象再现	
——哈孜·艾买提《罪恶的审判》赏析.....	32
广征博引 鞭辟入里	
——李安宁《变形》浅议	34
程林新:艺术险峰的攀登者.....	37
国画家崔谷平的新疆情结	41
丹青不知老将至	
——小记画家邹强先生	45
新疆艺术评论的制约因素及发展趋势探析	47
可资的借鉴 有益的启示	53
哈孜·艾买提:天山的骄子	58
艺术生态与新疆艺术发展刍议	65
茅盾:西部文化开发的先驱.....	73
论创作意图与文本解读	77
苏轼绘画观的价值与负面影响	85

以真情拥抱生活和艺术	93
志在边疆写春秋的舞台美术家石泓	97
艺海冲浪的维吾尔女画家卓然木	100
舒春光西部边塞画浅论	105
赵塔里木:民族音乐学园地的佼佼耕耘者	113
探索足迹 心路历程	
——巴欣盛油画作品展观后	117
情真意切话人生	
——关维晓先生《人生在世》读后	120
地理环境对新疆美术创作风格的影响	123
古代画评诗在艺术评论中的重要位置及其表达特点	126
论歌词写作	134
艺术随笔的特征及其作用	155
艺术评论的写作难度	162
克里木·纳思尔丁的艺术宏愿与探索历程	172
元稹与白居易《胡旋女》表现艺术及其比较	176
周吉:新疆民族民间音乐文化的超级痴情汉	183
《王维吴道子画》解读	185
情系草原的哈萨克族油画家阿曼·穆罕诺夫	190
谈谈艺术评论的写作	194
后记	234

边塞作曲家刘成兴印象

1989年,新疆艺术学院调进一位作曲家兼乐队指挥,叫刘成兴。后来听了他的作品演奏,进一步了解了他的艺术经历之后,我的心绪再也无法平静。他的作品那浓郁的民族风格,震撼着我的心灵。尽管对一个作曲家的评说并不那么容易,但我还是觉得不吐不快,因此写出了这篇短文。

刘成兴,自幼喜爱音乐,1961年考入新疆艺术学院音乐系,1968年分配到喀什文工团。喀什是古丝绸之路上的明珠,是维吾尔文化的荟萃之地,民族风情极为浓郁。旅游界有句流行语说,不来喀什不算到新疆,足见其在本土文化中的重要地位。到这样一个民族文化氛围十分浓郁的地方搞音乐创作,初出茅庐的毕业生刘成兴能创作出当地人喜闻乐见、被专业团体的行家们认可的作品来吗?刘成兴凭着他对边疆少数民族音乐的挚爱,凭着他那强烈的事业心和顽强的意志,辛勤探索,努力钻研。他将自己的行踪印在了麦盖提县的乡乡村村,塔吉克鹰笛召唤着他一上再上塔什库尔干。他跑遍了喀什地区十二个县,采访了大量的民间艺人,当地各民族音乐的旋律风格、调式特点,逐渐融入他的音乐细胞中。一曲曲饱含激情的具有浓郁民族风格的旋律在他笔下诞生了。他终于在事业上扬起了风帆。

迄今为止,在二十四年的创作生涯中,他参与了如《帕米尔雄鹰》、《三青年》、《欢乐的诺茹孜节》、《阿曼尼莎罕》等多部舞剧、舞蹈、电视剧(片)的音乐创作,同时还创作出多部(首)民族器乐独奏作品、西洋乐器表现民族音乐的作品和声乐作品,进行了大量的乐

队配器。这些作品通过舞台、广播、电视、报刊、歌曲集广泛传播,尤其是常在维吾尔语广播电视中播映,深得少数民族群众的喜爱。他的部分器乐、声乐作品在自治区民乐比赛、天山之声音乐会、新疆歌曲征集等音乐活动中获奖,有的还多年被新疆艺术学院选作民族器乐教材使用。他担任音乐创作的中型舞剧《帕米尔雄鹰》演出达 100 多场,成为喀什文工团的保留节目。他创作的歌曲《帕米尔,我可爱的家乡》,由军区文工团演唱,并在新疆人民广播电台播出,居然被误为塔吉克民歌。因他在挖掘与弘扬民族音乐工作中成绩显著,1988 年被喀什地区评为“在民族团结进步事业中做出优异成绩”的先进个人。

在创作中,刘成兴对民间音乐素材从不生吞活剥,不搞素材的堆砌和拼接,而是积极消化吸收,根据音乐表现的需要选材剪裁,融会贯通,翻造新声,就像一个高明的画家,处处注重作品的神韵与整体效果,运用素材而不为素材所束缚。例如他的表现人间甜美爱情的小提琴独奏曲《爱情之歌》的素材就来自维吾尔民歌《爱劳动的小伙子》和《喀什姑娘》,作者分别将它们作为乐曲的主副题,进行新的审美创造,从而产生了全新的艺术境界。作品的呈示部分,在钢琴用复调手法弹奏出两个主题的综合形象的前奏之后,象征两个恋人形象的主副题相继出现。主题稳健有力,表现出小伙子的勤劳勇敢;副题则悠扬婉转、高雅甜美,显示出姑娘的秀美动人。两者交相进行,形成对比鲜明的音乐色彩,如同一对恋人彼此对歌抒说情怀,激起层层动人的感情涟漪,把人们的思绪带进了温馨的爱意之中。中段冲破了原民歌旋律的束缚,充分发挥小提琴的演奏技巧与优势,采用密集性音符的聚集、独奏与伴奏交织起伏的手法,形成了从低音到高音的两个大的起伏,表现了爱情发展过程中的矛盾纠葛、缠绵情意、海誓山盟等,把全曲的情绪推向高潮。接着进入再现段,完整再现主副题,把听众又带回甜美安详的爱情氛围之中,使之对主副题的印象得到进一步深化。尾声热烈

奔放,小提琴上跳动的音符和急速的旋律令人心神激荡,充分显示出爱情成功的亢奋和青春的活力。最后,乐曲在甜蜜明亮的音调中轻柔地结束,把听众的思绪引向对未来无限美好的遐思之中。整部作品组合严密,流畅自如,虽取民歌作素材,但毫无雕琢的痕迹,浑然天成。

舞剧《帕米尔雄鹰》的音乐创作也是如此。在运用塔吉克民歌或鹰笛表现剧中人物的音乐形象和进行情节性展开时,作者就没有简单地进行处理,而是注重音乐形象矛盾冲突的交响性,以及民歌与主题音乐形象在风格上的统一协调,使作品既保持了浓郁的民族音乐风格,又有效地发挥了音乐在塑造人物形象中的独特作用,并使整个作品气韵流畅,和谐自如。在创作民族器乐独奏作品时,他也非常重视妥善处理民族风格与演奏技巧的协调统一。他创作的艾捷克独奏曲《欢乐的歌》就是其中一例。该曲在主副段落都采用两个有明显对比性的民歌时,即照顾到旋律与独奏乐器演奏技巧的关系。在艾捷克独奏曲《幸福的时代》的创作中,他与演奏员共同探索,大胆突破传统演奏方式,向高音区进军,拓展了乐器的音域,丰富了其表现力,有力地表现了新时代人们欢快昂扬的精神风貌,取得了很好的演奏效果。丰富的民族民间音乐素养,加上扎实的现代音乐知识基础,使他在创作中能够心领神会,信手拈来。如何使钢琴、小提琴等西洋乐器更好地表现民族风格的音乐,新疆音乐界的许多有志之士都做了大量有益的探索,刘成兴也在这方面做了许多辛勤的工作。他的钢琴独奏曲《夜曲》和小提琴独奏曲《爱情之歌》等就是这一探索的成果。

探求民族音乐的奥妙,歌唱民族风情,谱写民族风格的音乐作品并拓展民乐的表现力,发展边疆的音乐事业,表现对祖国母亲、对边疆各族人民和壮丽山河的挚爱之心,是刘成兴的全部追求。为此他忘我地进行耕耘,奉献了自己一生中最宝贵的青春年华。

伴随着成果的不断涌现,刘成兴成长为中国音乐家协会会员,

二级作曲,并长期担任喀什地区文工团创作室副主任。调任新疆艺术学院音乐系作曲教员,他的创作热情一如既往。他教学、研究、创作三者兼顾,醉心边疆音乐事业,不求其他。在谈到未来的创作打算时,他说,我今后仍然要多搞创作,尤其要在西洋乐器如何完美表现民族音乐方面作出更多的探索,为弘扬丝绸之路艺术做出自己的努力。

(原载《新疆艺术》1993年第5期)

新疆美术创作特色谈

翻开新疆美术史我们就会发现,早在公元3世纪,这块丝绸之路的要冲之地就开始了多种文化艺术的撞击与融会,以克孜尔石窟壁画为代表的西域绘画,至隋唐时达到鼎盛。创造这些辉煌业绩的西域美术师们也因其创作手法的独特而被有的论者称为“西域画派”。可惜由于历史的原因,这一美术创作的优势没有延续下来,除工艺美术外,绘画创作断裂达近千年之久。20世纪30年代后,新疆虽有少量美术创作活动,但终究势单力薄,难以形成气候。随着新疆的和平解放,新疆的美术事业才真正获得新生,尤其是新时期改革开放的春风,更是给新疆美术注入了强大的活力。经过几代人的努力,如今天山南北业已形成一支实力雄厚的美术创作队伍,涌现出许多优秀的美术家。这些年来,新疆的美术作品不仅在国内各类大展中频频入选和获奖,而且走出国门,蜚声海外。这前所未有的“红火”景象,表明当今新疆美术创作的确有着自己的特色,有着独特的审美情趣和审美价值。而探讨这一特色,对于我们开辟未来,无疑是大有裨益的。因此,本文试图透过大量纷繁的创作现象,勾勒出新疆美术创作主要特色的轮廓。

当今新疆美术创作的特色,我认为可以从以下四点去认识。

1. 雄浑博大的阳刚美

新疆地处祖国西北边陲,深居亚洲腹地,绿洲戈壁的特殊地理环境,多民族相处的社会生活,形成这里独特的自然景观与人文环

境。浩瀚的戈壁大漠、巍峨的雪峰石崖、湍急的飞瀑河流、挺拔的白桦青松和生活在这块热土上的农牧民的豪爽粗犷、兵团农工的坚韧不屈、石油工人的刚劲坚定、边防战士的豪壮英武，处处都体现着一种阳刚之美。这种特殊的环境、特定的氛围，不能不深深地影响画家的气质，从而造就着一批批渗透着阳刚之气的画家，产生出一幅幅散发着阳刚之气的画作。如徐庶之、牧歌、谢家道、阿曼、关维晓、艾尼、张怀、石泓、王钧兵等人笔下的天山风光，雄浑壮阔，大气磅礴；舒春光、柳文明、剡鸿魁、黄建新、龙清廉、吐尔地·依明、袁湘帆、吴义英、程林新、孙黎明、柴新春等人笔下的亘古荒原、隔壁沙漠、草原牧场，或旷远苍凉，或辽阔无垠，均极为博大壮观；马泉艺的草原奔马，力发千钧，气势撼人心魄。人物画虽无山水风光画那样的气势，但阳刚之气也随处可见。像哈孜·艾买提《木卡姆》中那强大的音乐阵容与酣畅沉醉的演奏气氛，龚建新《瑶池会》那流畅刚劲的线条、奔腾舞动的内在张力，李灼《大漠来风》中人物稳健屹立的神态，阿不都西库尔的《鹰舞》和李尧天的《刀郎的舞步》中动感强烈的构图，杨克勤系列油画中夸张的物象、响亮的色彩，都回荡着激昂的音响，奔放着力量的旋律。

这样讲，不是说阳刚之美为新疆画家所独有，全国兄弟省区的画作也不乏阳刚之作，东北、关中、河西走廊地区尤其是如此，就是追求清秀灵动的江浙画家中，也有追求雄浑厚重画风的人，这里要说明的是，阳刚之气在新疆的画作中尤为突出，成为新疆画家审美创造的一个鲜明特点。

2. 妙造自然的形式美

这里的“自然”包括第一自然（自然风光本身）和第二自然（人类活动及其创造的新局面，借用茅盾《风景谈》语）。

绘画离不开传统，更离不开创新，而传统与创新说到底主要是

一个形式与技法的继承发展与开创的问题。英国艺术评论家克莱夫·贝尔就认为“艺术是有意味的形式”。由于新疆特殊的自然景观和人文环境,中国传统笔墨技法对此捉襟见肘、力不从心(国画牧歌、舒春光等深有此感),来自西方的水彩画技法也碰到了许多表现上的难题(水彩画家饶书贵如是观),油画虽然色彩丰富,但也没有现成的艺术语汇可供套用。为了传神地表现新疆山水风光和人物的神韵,寻求合适的艺术语言和表现技法,新疆画家们进行了大量艰苦卓绝的探索,有些方面几近“白手起家”。唐代张璪所谓“外师造化,中得心源”,更切合新疆画家的创业历程。

——牧歌提出“誓为天山立传”,经过长期苦苦探索,总结出新疆“南苍北润”的特点,创造出描绘西部山石“不丢碎而收敛碎”的表现手法和用牛奶结合墨色表现西部冰雪山水的技法。

——舒春光有意创建边塞画派,在大量探索实验的基础上,创造性地运用水拓法来表现大漠的神韵和大西北的空旷苍凉,研究出用淡墨加矾水在生宣纸上表现雅丹地貌的手法。

——关维晓通过抛洒苞谷面使画面显示出戈壁荒原的特殊肌理效果,借用木板原有的木纹来再现广袤而纹路清晰的茫茫沙海,并采用综合手法突出画中物象的拓痕,使二维平面的版画出现了浮雕般的立体美,用来表现西部银装素裹的林海别有韵味。

——王世昌独出心裁,利用自己的医药知识专长,将有关中药兑入颜料之中,创出画中瓜果的“保鲜法”,画面鲜润的色泽长期不变,将久负盛名的新疆瓜果描绘得更为鲜美传神。

——克里木·纳思尔丁提出“为创造维吾尔的油画风格而奋斗”,并大胆探索,正在创造着一种融西方写实手法与东方装饰风格与一体的油画新形式。

凡此种种,都是前无古人的创造,这在新疆画家中举不胜举,难以尽言。

如陈毅诗云:“创业艰难百战多”。“师造化”看似一句轻松的

话,可在新疆这个特殊的地理环境中,可不是一件轻松的事。除了案头、架上反复的探索试验外,对“造化”大量的观察、体验、认识、理解、把握,乃是画外的硬功夫,几乎所有的新疆画家都有过穿越戈壁沙滩、攀登高原雪峰、深入农村牧区、脚踪遍及天山南北的经历,更有长期生活在边远地区的基层之中或历经生活磨难的人。新疆画家的气质,丰富的生活积累,正是在这种艰苦的磨炼中形成的。他们潜得很深,探求得非常执著,对新疆大地有着深刻的认识和本质的把握,这就是他们的画作不同于内地画家来疆采风时所作的那种浮光掠影式的作品的根本所在。如哈孜·艾买提为了创作油画《木卡姆》,长期深入生活,观察现实生活中各种各样的人物,广泛收集素材,连作品也是在和田墨玉县完成的。张怀为了创作《天池初雪》,竟于隆冬时节久住天池,反复观察琢磨,领略其中三昧,寻求恰当的表现效果,终于获得成功。这样的事例在新疆其他画家身上也是大量存在的。

值得指出的是,新疆画家群之所以能如此执著的苦苦探索,其原动力就在于他们热爱新疆、献身艺术的精神。版画家薛周琦的肺腑之言“我热爱的边疆就是我绘画的源泉”,在新疆画家群中是有着普遍性代表性的。苗族画家龙清廉,借调湖南湘西故乡而又毅然决然返回新疆,就是一个明证。他是舍不得离开孕育他艺术生命的宝地啊!

3. 民族风情浓郁的情调美

如果说山水画与兄弟省区还有诸多相同的东西的话,那么新疆民族风情画则是新疆艺苑独特的奇葩。新疆是个多民族聚集区,斑斓多彩的民族风情,令画家陶醉,使他们产生强烈的创作冲动,由此产生了大量民族风情极为浓郁的画作,成为新疆美术创作特色的显著标志之一。观览新疆画作,那草原放牧、巴扎游览、木

卡姆演奏、阿肯弹唱、麦西来甫、姑娘追、赛马、叼羊、吹鹰笛、伊犁河谷的蒙古包、喀什老巷的民居等,无不尽收其中,显示出一种特有的多姿多彩的情调美,令你叹赏不已。

新疆众多的画家,有的本身就是新中国成长起来的少数民族画家,如哈孜·艾买提、克里木·纳思尔丁、阿曼·穆罕诺夫、艾尼·吾甫尔、吐尔地·依明、买买提·艾依提、苏巴洪·艾沙、依明江·阿不都热依木、卓然木·雅森、巴光明、芙列娜、阿不都西库尔、纳吉米丁·艾则孜、亚里坤·哈孜等,他们对民族生活习俗的熟悉,对民族文化内涵的理解与把握,程度自然是很深的。有的是新疆土生土长的汉族画家或汉文化根基很深的满、回等民族的画家,他们从小就深受新疆特有民族文化的熏陶,同样对新疆有着深刻的了解与把握。这部分人以王增元、龚建新、陶世鸾、剡鸿魁、白昆亭等为代表。有的是出生于内地或内地艺术院校毕业而成长在新疆的画家,他们一般都有着十几年的新疆生活实践和几十年的对具有新疆特色的美术的探索,对新疆也是有着深刻的理解和把握的,徐庶之、吴奇峰、牧歌、谢家道、邹强、舒春光、关维晓、潘丁丁、崔谷平、吴烈勇、于文雅等就是这部分人的主要组成者。由多民族多地区走到一起来的新疆画家群体,都与新疆这块神奇的土地结下了不解之缘,都与新疆各族人民结下了不解之缘,他们一起用手中的笔共同来表现新疆少数民族的生活、情感、精神、意趣,自然就使得新疆画作带上了浓郁的民族风情情调美。

当然这里所说的民族风情画,不是仅指那些具有民族服饰、面孔与民俗活动的风情照片式的作品,而主要指深刻把握并表现少数民族情感、精神、气质、审美趣味的具有丰富内涵的作品。在众多的民族风趣画中,难免出现风情照式的作品,但有眼光的画家却把笔触伸向生活的深层,去创造真正有审美价值的作品。版画家蒋振华“要努力发掘兄弟民族气质中的美”的宏愿,也正是现今新疆美术创作群体在民族风情画方面的追求。