

История искусства Казахстана 19-го века

Kazakhstan Art History
Since 19th Century

19世纪以来 哈萨克斯坦美术史

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

刘文斌 刘洋 著

SHIJIUSHIJIYILAI
HASAKESITAN MEISHUS

世纪以来 哈萨克斯坦美术史

刘文斌 刘 洋 著

图书在版编目(CIP)数据

19世纪以来哈萨克斯坦美术史 / 刘文斌, 刘洋著.
桂林: 广西师范大学出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5495-7269-4

I. ①1… II. ①刘…②刘… III. ①美术史—
哈萨克—现代 IV. ①J136.109.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 236155 号

广西师范大学出版社出版发行

(广西桂林市中华路 22 号 邮政编码: 541001)
网址: <http://www.bbtpress.com>

出版人: 何林夏

全国新华书店经销

桂林广大印务有限责任公司印刷

(桂林市临桂县秧塘工业园西城大道北侧广西师范大学出版社集团
有限公司创意产业园 邮政编码: 541100)

开本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印张: 17 字数: 256 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定价: 58.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

绪 论

20世纪末人类历史上重大的事件——苏联共产党垮台、苏联解体和“新丝绸之路”的开启，由此所引发的重大历史巨变为亚欧经济和文化发展带来了新的机遇，为中哈两国世代跨界而居的民族交流搭建了新的平台。

漫步在哈萨克斯坦美术的历史长河中，我们不能不对为丝绸之路和哈萨克草原艺术做出重要贡献的历史人物和艺术家表示崇高的敬意。处在地缘政治、经济、文化和宗教的交错之地的哈萨克草原人民，在人类历史发展的过程中，其美术也在地缘政治和宗教信仰中不断地发生变化。每一次变化都体现了哈萨克斯坦人民积极进取的精神和勇气，使哈萨克斯坦美术不断闪烁着鲜明的特色。

19世纪以来，俄国中亚远征军中的艺术家用画笔描绘了广袤而美丽的哈萨克草原。艺术家的绘画作品不仅是俄罗斯帝国的战略依据，也为西方世界了解哈萨克草原提供了可视的图像，同时也为哈萨克草原播下了现实主义艺术的种子，使哈萨克艺术家从现实主义绘画中看到了一个崭新的艺术世界。如果说19世纪是哈萨克斯坦艺术家对俄罗斯美术进行学习和模仿的过程，那么，20世纪前半叶则是对其现实主义艺术主动接受和掌握的过程。哈萨克斯坦艺术家们在现实主义艺术创作中，融合了传统草原文化艺术的特色，逐步形成了自己的特色。

地域间的文化艺术交流都会在有意无意中双向回授，俄苏美术和哈萨克斯坦美术同样如此。俄苏美术为哈萨克斯坦美术的近现代发展提供了新的平台和持续发展的动力，同时，哈萨克斯坦艺术家们带有哈萨克草原风格的艺术创作也感

染了俄罗斯和苏联各盟国的艺术家，他们从哈萨克斯坦传统艺术中吸收了新的营养，并将其转化为新的发展动因。可以肯定地说，20世纪50年代以来苏联绘画艺术中的装饰性、概括性和象征性无疑带有哈萨克草原的风格。一批哈萨克斯坦艺术大师，诸如卡斯迪夫·阿贝尔汗（Кастеев Абылхан）、伊斯梅洛夫·阿乌巴格尔（Исмаилов Аубакир）、谢尔盖·伊万诺维奇·卡尔梅科夫（Сергей Иванович Калмыков）、阿伊莎·嘎利丽佛娃·嘎丽穆巴耶娃（Айша Гарифовна Галимбаева）、卡拉菲亚·基米尔-布拉托维奇·茹利扎诺夫（Канафия Тимир-Булатович Тельжанов）、马穆别耶夫·萨布尔·阿布德拉苏洛维奇（Мамбеев Сабур Абдрасулович）、沙尔捷诺夫·扎纳塔依（Шарденов Жанатай）、肯巴耶夫·莫尔达赫灭特·色孜德科维奇（Кенбаев Молдахмет Сыздыкович）、西多尔金·叶夫庚尼依·马特韦耶维奇（Сидоркин Евгений Матвеевич）、灭尔庚诺夫·艾尔肯·特列科维奇（Мергенов Еркин Тлекович）、朱苏波夫·阿里（Джусупов Али）、阿伊特巴耶夫·萨利赫特京（Айтбаев Салихитдин）、塔彼叶夫·巴赫蒂亚尔·哈萨诺维奇（Табиев Бахтияр Хасанович）、格萨灭吉诺夫·马库穆·穆斯塔法佛维奇（Кисамединов Макум Мустафович）、托古斯巴耶夫·托克鲍拉特（Тогусбаев Токболат）、都列普巴依·叶尔鲍拉特（Тулепбай Ерболат）等，他们不仅仅是苏联和哈萨克斯坦人民的艺术家，也是人类艺术的大师。

不可否认，俄国统治在一定程度上使哈萨克斯坦传统的草原文明在现代化进程中失去了生存的空间，这对于人类文明来说，不仅仅是一个遗憾。历史的经验告诉我们，在资讯不发达的人类历史时期，弱肉强食会成为那个时期人类历史发展的普遍规律。19世纪以来哈萨克草原人民面对强大的俄罗斯帝国，没有其他选择，哈萨克斯坦非物质文明的消失或是那个时代的必然。面对强权和复杂的生存环境，哈萨克斯坦艺术家用自己的方式传承着草原文明。虽然在20世纪的苏联，哈萨克斯坦艺术得到了飞速发展，但从另一方面来看，这一时期的艺术显然是颂扬社会主义的现实主义艺术一花独放，多元艺术的萌芽饱受战争的蹂躏和严酷的政治迫害。那些在苏联斯大林时期被长期囚禁的犯人中，有哈萨克斯坦国家造型艺术的创始人霍德瑞科夫·霍德然赫灭特·光格尔霍德扎耶维奇（Ходжиков Ходжахмет Конгырходжаевич，1910~1953），哈萨克苏维埃共和国人民艺术

家亚伯兰·马尔科维奇·切尔卡斯基（Абрам Маркович Черкасский，1886~1968），俄罗斯、鞑靼斯坦、哈萨克斯坦人民艺术家巴基·依德伊索维奇·乌尔曼茹（Баки Идрисович Урманче，1897~1990），哈萨克斯坦普希金国家艺术博物馆馆长В. 艾依菲尔特（В. Эйферт），以及艺术家Г. 布尔夫洛夫（Г. Брвлов）、Р. 维利卡诺夫（Р. Великанов）、Т. 格列鲍夫（Т. Глебов）、П. 萨里兹曼（П. Зальцман）、У. 阿瑞耶夫（У. Ажиев）、Г. 伊斯马伊洛夫（Г. Исмаилов）、А. 马尔达别克科夫（А. Молдабеков）、В. 斯捷尔利戈夫（В. Стерлигов）、К. 马列维奇（К. Малевич）等。这些艺术家在被关押前和释放后，都在艺术创作中表达了对美好生活的向往，他们的艺术代表了那个时代新的能量，他们的艺术天赋和成就连迫害他们的人都感到敬佩。

哈萨克斯坦艺术家秉赋草原的灵性、智慧，同时把自然、美丽归还草原。他们在碧草荣枯和穹庐转徙的生活环境中感受到自然的荣光，他们用哈萨克草原人民的浪漫主义和乐观主义精神来安慰生活在“铁幕”下的人民。哈萨克斯坦人民艺术家阿贝尔汗·卡斯迪夫在《旧的和新的生活》（1937~1941）和《一个农民的新生活》（1930）中，表现了哈萨克草原的社会巨变和美好的生活；苏联和哈萨克人民艺术家卡拉菲亚·基米尔-布拉托维奇·茹利扎诺夫在巨幅油画创作《竞赛》（Как-пор）中表现夕阳下草原年轻人刁羊比赛的壮观场面，是对哈萨克草原人民乐观主义和浪漫主义性格淋漓尽致的抒发。

19世纪以来哈萨克斯坦的历史告诉我们，时代是不以人的意志为转移的。连俄罗斯吞并哈萨克草原的始作俑者军事首领彼得·彼德诺维奇·谢苗诺夫以及苏联的建造者列宁和斯大林都没有想到，在近两个世纪后，哈萨克斯坦共和国独立了，被俄苏中断了近两个世纪的古丝绸之路在20世纪末重新开启了。

19世纪以来，哈萨克斯坦经历了俄罗斯帝国统治和苏联社会主义革命的洗礼，在变革中经受了历史的考验，饱尝了被奴役、被宰割，以及思想宗教信仰上被禁锢、被限制的痛苦。独立后的哈萨克斯坦，同样面临着诸多考验，正如哈萨克斯坦阿贝尔汗·卡斯迪夫国家艺术博物馆收藏的两位艺术家的铜雕作品《你和我》^①

^①《你和我》是哈萨克斯坦著名雕塑家拉赫马诺夫·瓦格夫·尤苏波夫（Рахманов Вагиф Юсупович，1940~）1989年创作的，艺术家选取了男女的双手和双腿，双手放在双腿上面的铜板上，没有躯干和大脑。

和《心灵的惯性》^①那样，哈萨克斯坦人民需要在反思中前进。

艺术传播的规律和经验告诉我们，一种艺术一旦离开了其出生地，即被移植到另一块土壤，虽然其果实相差无几，但会随着与地理环境、民族、文化和习俗的不断融合而形成另一种极具特色的艺术形式。这种融合建立在一定的文化基础之上，这也是文化艺术的传播规律决定的。

在2000年12月举行的第七届哈萨克斯坦各民族大会上，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提出了建立“统一文化”的新理念。他认为，独立后经过十年的努力，哈萨克斯坦基本上解决了公民对新独立国家的认同问题，然而“国家，不仅是指统一的疆土、统一的国籍、统一的经济共同体，还包括人民文化的统一”。国家的巩固，在很大程度上同社会，以及各民族基于共同的准则与价值观而产生的和谐的精神和文化有很大的关系。不仅要求文化价值观和准则一致，而且要求保证每个人都能自由地发展。因此，他认为必须在公民的基础上而不是在民族的基础上形成文化认同的原则，这一点应该成为国家建设的基础，只有这样做才能使哈萨克斯坦避免发生社会混乱，符合21世纪国家建设与各民族文化相互促进的要求。为此，哈萨克斯坦确定今后要使“统一文化”成为其主流文化。

所谓“统一文化”，是指以哈萨克斯坦国家文化为核心，吸纳突厥文化、伊斯兰文化、俄罗斯文化和西方文化的精华，将四种文化相互补充，从而形成“合成文化”。哈萨克斯坦地处亚欧大陆接合部，民族众多，文化构成复杂，哈萨克斯坦必须挖掘突厥文化、伊斯兰文化、俄罗斯文化和西方文化这四个文化板块间相互影响的潜力，而不是设置新的文化障碍。哈萨克斯坦历史上有多种宗教和平共处的传统，独立以来在宗教和平对话方面做了大量的工作，为哈萨克斯坦“统一文化”的价值观和行为准则体系奠定了基础。哈萨克斯坦独立后奉行对外开放的政策，向世界各国派出了大批的留学生，也致力于国内教育的现代化，这为哈萨克斯坦建立“统一文化”创造了条件。“统一文化”只有在遵循文化、民族之间相互容忍的民主原则的基础上才能存在，哈萨克斯坦已具备这个条件。

“统一文化”是哈萨克斯坦美术创作重要的指导思想，哈萨克斯坦艺术

^①《心灵的惯性》是哈萨克斯坦著名雕塑家X·布拉里耶夫(X·Бралиев, 1946~)1992年创作的。雕塑是在一个立方体底座上放置了一个年轻男性的头，年轻人低着头，闭着眼，头顶被切割掉，用四根铜板条按照人的头颅十字交叉，并锁有一把铜锁。

家们在与世界美术的交流与对话中展现出了其思想与价值。如，茄列克巴依（Терекбай）在《历史碎片整理》中理清思路；阿斯卡尔·叶斯达乌列托夫（Аскар Есдаулетов）在《山的世界》《树的世界》中试图进行《佛的对话》；马拉特·别格耶夫（Марат Бекеев）在《昨天》中，В. 沃洛比耶夫（В. Воробьев）在《告别人民的经典》和《黑暗尽头》中寻找新的精神与希望；Е. 灭里吉别科夫（Е. Мельдибеков）通过《耶稣受难》来看波尔布特在柬埔寨红色高棉时期惨无人道的暴行，他试图在神与法中寻找制造人间罪恶的根源，辨析普世价值观。В. 瓦罗巴耶夫（В. Воробьев）的《世界的组成部分》，以及А. 马尔卡茹达洛夫（А. Мальгаждаров）与Ю. 索罗金（Ю. Сорокин）举办的互动项目《哈萨克斯坦的梦想》，正是“统一文化”下哈萨克斯坦美术新的变化。

哈萨克斯坦前卫艺术家鲁斯塔姆·哈利菲（Рустам Хальфин）说过：“绘画是宇宙的色彩，是人类审美体验触觉的思维，体现和标志着文化发展的一个范式转变。游牧民族天真烂漫和与生俱来的历史与天性，使其没有刻意的主题和艺术形态，这正是其艺术创作的源泉，他们表现的是沉浸在感动经验或感觉中的艺术感受，是人在脱离现实世界行为之前的一种心理表达。”这可能就是哈萨克斯坦艺术家的绘画、雕塑、设计和工艺美术作品让人陶醉的缘由，也可能就是哈萨克斯坦美术的珍贵之处。哈萨克斯坦美术就像广袤草原上奔驰的骏马，展现出了更具理性、更为自由、更为开放的个性。当代哈萨克斯坦艺术，已经超越了地域与宗教的概念和政治的狭隘，成为一种既有地域性和民族性，又有人类普世价值的艺术，他们正在弹奏出一曲曲动人的“冬不拉”。

哈萨克斯坦独特的地理位置和丰富的矿产资源，拉动了“新丝绸之路”经济带的发展，哈萨克斯坦在上海合作组织中的国际影响力也在不断提高。哈萨克斯坦文化艺术在不断地展现出自己的实力，这对于中哈世代跨界而居民族间浓厚的血脉关系，以及中哈重要的战略合作伙伴关系必将产生影响。

刘文斌 刘 洋
2014年清明于西子湖畔

ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из знаменательных моментов произошедшего в конце прошлого века, является распад коммунистической партии Советского Союза. Это событие возродила Новый шелковый путь, которое в свою очередь принесла возможность развитию экономики и культуры стран Азии и Европы, а также проложила дорожку общения между двумя Казахстаном и Китаем.

Изучая историю искусства Казахстана, Шелкового пути мы вносим важный вклад в искусство казахской степи, в которую в свою очередь исторические деятели и художники внесли всю душу и отдали дань.

С развитием стиля жизни казахского народа в удивительной местности со смешанной политикой, экономикой, искусством и религией, изменилась и искусство народа. Все изменения воплощали духовность прогресса, что являлась особенной чертой искусства не обьятой степи.

Знаменитые экспедиторы искусствоведы российской империи описывали в своих работах красоты казахской степи. Данные работы не только принесли пользу стратегии империи и визуализации местности, изучению казахской степи, но также посеяли семья реалистического искусства. Если Казахстанские художники в 19 веке в своих работах имитировали искусство России, то уже к первой половине 20 века они освоили реалистическое искусство. Художники соединили элементы традиционного и реалистического искусства, тем самым формировали свою особенность, изюмину искусства.

Коммуникация культуры и искусства двух местностей действовали в двух направлениях, что означало положительное влияние, как на Россию, так и на Казахстан. Искусство Советской России возродила новую платформу и стабильное развитие искусства Казахстана, как в свою очередь

традиционное искусство Казахстана повлияло на работу художников, которые получили вдохновение и мотивацию от искусства великой степи. Элементы декорационного изображения условными знаками в искусстве Советского Союза с 19-х 50-х несомненно содержали стиль казахского искусства.

Группа великих художников как, Кастеев Абылхан, Исмаилов Аубакир, Сергей Иванович Калмыков, Айша Гари́фовна Галимбаева, Канафия Тимир-Булатович Тельжанов, Мамбеев Сабур Абдрасулович, Шарденев Жанатай, Кенбаев Молдахмет Сыздыкович, Сидоркин Евгений Матвеевич, Мергенов Еркин Тлекович, Джусупов Али, Айтбаев Салихитдин, Табиев Бахтияр Хасанович, Кисамединов Макум Мустафович, Тогусбаев Токболат, Тулепбай Ерболат являются не только художниками Советского союза, но также мастерами, художниками всего мира.

Нельзя отрицать факт, что Советский Союз с процессом модернизации повлиял на частичную потерю традиционного искусства Казахстана. Исторические события говорят нам, что законы развития истории человечества в то время были универсальны, особенно когда информационное развитие не было развито в период столкновения с великой Российской империей 19 века.

Столкнувшись с суровыми условиями жизни, художники Казахстана следовали своим собственным методам. Не смотря на то, что реалистическое искусство Казахстана развивалась в 20 веках при Советском Союзе, тогда как многообразное искусство перенесла военное опустошение и жестокое политическое преследование в полном объеме. Заключение, включая основателей Казахстанского базового искусства как Ходжахмет Конгырходжаевич, Абрам Маркович Черкасский, Бакии Дрисович Урманче, В. Эйферт, Г. Брвлов, Р. Великанов, Т. Глебов, П. Зальцман, У. Ажиев, Г. Исмаилов, А. Молдабеков, В. Стерлигов, К. Малевич были репрессированы в тот период времени правления Сталина. Художники показывали свое желание, стремление хорошей жизни, за что были арестованы.

Природа дарила свою красоту в ответ чему одаренные интеллектом и мудростью казахстанские художники выражали природную красоту степи в своих знаменитых работах. Год за годом они испытывали славу окружающей среды, они успокаивали людей романтизмом и реализмом живших под натиском. Народный художник АбылханКастеев в своих работах «Старая и новая жизнь» (1937~1941) и «Новый быт колхозника» (1930) описывает радикальное изменение и красивую жизнь великой степи, народный художник Канафия Тимир-Булатович Тельжанов в своей огромной работе под

названием «Кок-пар» описывает молодых юношей, соревнующихся в руках с бараном, в данной работе четко описывается романтизм и оптимизм.

История Казахстана с 19 века говорит нам о не существовании вечных правителей, объективного изменения эры. Даже при таком раскладе события Сталин никак не представлял себе, что Казахстан получит свою независимость и проложит путь Новому Шелковому пути отдельно от России. Казахстану пришлось испытать баптизм, социалистическую революцию Российской империи, в течении, чего пострадал от порабощения и вторжения в религию страны. Даже после получения независимости стране приходится встречать очень много изменений как в данных работах «Ты и я» и «Инерция разума».

Постоянные художественные передачи говорят нам, что некоторые особенности искусства перемещены в другие местности, формируя культуру и обычая той местности. Президент Казахстана создал идею о “уникальной культуре” на всенародном 7-м пленарном заседании прошедший в декабре 2000 года. По его мнению, Казахстан решил проблему принятия граждан в новую независимую страну после десяти лет усилия, в то время как страна означала не только объединение территории, национальности и экономики, но также и культуры. Консолидация страны тесно связана с духовной и культурной гармонией, основанной на общих критериях и ценностях всего народа. В то же время, когда народ будет иметь возможность свободно развиваться, страна сможет сделать успехи. Поэтому, формирование национально-культурной специфики должно быть основано на основе граждан, но не страны, которая должна, стать основой для построения государства. Только таким образом можно помочь Казахстану избавиться от социального разрушения. С этой целью Казахстан должен удостовериться о “уникальной культуре” как доминирующей культуре страны.

Уникальная культура означала взять национальную культуру Казахстана в качестве ядра с абсорбирующей сущностью турецкой культуры, исламской культуры, русской культуры и западной культуры, смешать и получить сложную культуру. Определяя местонахождение в соединении Азии и Европы, культура страны является многонациональной, таким образом, они должны привлечь преимущества и избежать недостатков, которые объединяют достоинства различных культур, но не берут их в качестве культурного барьера.

Казахстан проделал колоссальную работу над справедливостью и равенством религии в условиях традиции мирного сосуществования среди всех религий, которая стала прочной основой для объединения культурных ценностей. Одна из открытой политики после получения независимости

является политикой послания студентов в университеты других стран. В то же время как местные университеты также были модернизированы, целью которого было создание условия для Казахстана, чтобы объединить культуры, так как молодежь - самая важная сила, будущее страны. Уникальная культура может существовать только под принципом демократии, что означало быть терпимым с другими странами, поддерживать дружеские отношения, заслужит уважение. Художники Казахстана показали ценности важной руководящей мысли уникальной культуры в связи с мировым искусством.

Живопись - цвет вселенной, которая воплощает изменение способа развития культуры. То, что художники выражают, является чувством, погруженным в перемещение событий, прежде чем абстрагироваться от реального мира. Это могло бы быть причиной, почему искусство Казахстана, включая живопись, скульптуру и ремесла вызывает такой интерес и имеет важную ценность. Искусство Казахстана сравнивается с вольготными лошадьми в степях, которые словно только освободившись, от повоз свободно мчатся. Современное искусство Казахстана превзошло понятие о религии, благоразумности, и стало искусством с особенностями в части как страны, так и человеческой универсальной стоимости.

Лю Вэнь Бин и Лю Ян

Китай Ханчжоу Живописный район Западное озеро, 2014

INTRODUCTION

One of the biggest event happened at the end of last century is the collapse and dissolution of the communist party of Soviet Union. It restarted the New Silk Road, which brought new opportunity for the development of economy and culture of Asia and Europe, and set up a platform for the communication between China and Kazakhstan.

We will show our great respect to artists and historical figures who made great contribution to Kazakhstan traditional art and Silk Road. With the development of Kazakhs living in the wonderful land with mixed politic, economy, culture, art and religion, the art kept changing as well. All of the changes embodied their great spirit and courage in progressing and featured Kazakhstan art.

The artists of expeditionary forces in Russian Empire portrayed the vast and beautiful Kazakh steppe. Those paintings were not only did good to Russian military strategy and provided a visual picture for western country to learn about Kazakh steppe, but also sowed the seed of realistic art in Kazakh steppe, which gave the artists a new art scope. If the artists of Kazakhstan learned and imitated the Russian art in 19th century, then they studied and grasped realistic art actively in the first half of the 20th century. Combining the traditional prairie art and realistic element together, the artists had formed their own feature.

Communication of culture and art of two different areas is bidirectional, which means Soviet and Kazakhstan had mutual art benefits. To be specific, the Soviet art provided new platform and sustainable development for Kazakhstan art; the Kazakhstan traditional art also influenced the Russian and other former Soviet Union artists, which formed new development motivation for them. From 1950s, the Soviet Union's decoration, generalization, and symbolization art

undoubtedly had a presence of the elements of Kazakhstan traditional art. A group of art masters, such as, Kasteev Abylkhan (Кастеев Абылхан), Ismailov Aubakir (Исмаилов Аубакир), Sergei Ivanovich Kalmykov (Сергей Иванович Калмыков, 1891~1967), Aisha Garifovna Galimbaeva (Айша Гарифовна Галимбаева), Kanaf Timir-Bulatovic Telzhanov (Канафия Тимир-Булатович Тельжанов), Mambeev Sabur Abdrasulovich (Мамбеев Сабур Абдрасулович), Shardenov Zhanatai (Шарденов Жанатай), Kenbai Moldakhmet Syzdykovich (Кенбаев Молдахмет Сыздыкович), Sidorkin Eugene Matveyevich (Сидоркин Евгений Матвеевич), Mergenov Tlekovich Jerkins (Мергенов Еркин Тлекович), Dzhusupov Ali (Джусупов Али), Aitbaev Salihitdin (Айтбаев Салихитдин), Tabieva Bakhtiar Hasanovich (Табиев Бахтияр Хасанович), Kisamedinov Makum Mustafovich (Кисамединов Макум Мустафович), Togusbaev Tokbolat (Тогусбаев Токболат), Tulepbaev Erbolat (Тулепбай Ерболат), they are not only the artists of former Soviet Union, but also the artists of the world.

It cannot be denied that the Soviet Union made Kazakhstan traditional civilization lost its living space in the process of modernization, which is regretful for human civilization. The historical experiences told us that jungle law is universal and also worked for human history development of that time, especially with less-developed information. Accordingly, Kazakhstan can do nothing but face the disappearance of intangible civilization when met strong Russian Empire form 19th century. Facing with mighty and complex living conditions, the Kazakhstan artists succeeded the traditional civilization in their own way. Although Kazakhstan art made progress in 20th century, it is obvious that the realistic art extolling socialism is highly developed, while the bud of diverse art suffered war ravage and cruel political persecution to the fullest extent. Those prisoners repressed during Stalin's rule, including the founder of Kazakhstan formative art Khodzhikov Hodzhahmet Kongyrrhodzhaevich (Ходжиков Ходжахмет Конгырходжаевич, 1910~1953), national artist of the Kazakh Soviet republic Abram Markovich Cherkassky (Абрам Маркович Черкасский, 1886~1968), Russian Federation, Metatarsus and Kazakhstan national artist, Bucky Idrisovich Urmanche (Баки Идрисович Урманче, 1897~1990), curator of Kazakhstan Pushkin National Art Museum, B. Eifert (В. Эйферт), artist G. Brvlov (Г. Брвлов), R. Giants (Р. Великанов), T. Glebov (Т. Глебов), P. Salzman (П. Зальцман), U. Azhiev (У. Ажиев), G. Ismailov (Г. Исмаилов), A. Moldabekov (А. Молдабеков), V. Sterligov (В. Стерлигов), K. Malevich (К. Малевич). Those artists showed their desire for good life before and after they were put into prison. Their arts represented new power of that age and their talent and achievement on art even convinced people who persecuted them.

Endowed with steppe spirituality, the Kazakhstan artists expressed beauty to

prairie as feedback. They experienced the glory of nature of their environment in years and years, and they comforted people living under “iron curtain” with their romanticism and optimism. Kazakhstan national artist Abylkhan Kasteev presented the radical change and beautiful life of Kazakhstan steppe in *Old and New Life* (1937~1941) and *A Farmer's New Life* (1930); the artist Kanaf Timir-Bulatovic Telzhanov (Канафия Тимир-Булатович Тельжанов) presented the young competing with sheep held in their mouth in his giant painting named *Kok-pairs* (Как-пор), which expressed romanticism and optimism of the characteristics of people living in Kazakhstan steppe incisively and vividly.

The history of Kazakhstan from 19th century tells us that there is no eternal ruler and the change of era is objective. Even though people who initiating swallowing up Kazakhstan steppe, the Military chief Petr Petrovich Semenov (Пётр Петрович Семёнов) and Stalin did not expect that the Republic of Kazakhstan became independent and the New Silk Road broken off by Russian and the Soviet Union restarted.

Kazakhstan experienced baptism of the rule of Russian Empire and socialist revolution, during which Kazakhstan suffered from being enslaved and invaded, and religious mental slavery. Even after independence, they still faced for many challenges, just like the two copper sculptures held in national art museum of A. Kasteev State Museum of Arts of the Republic of Kazakhstan, as *You and I*^① and *Inertia Mind*^② showed, that the Kazakhs should go forward with introspection.

The regular of art transmission tell us that some art being transplanted to other place will form another art formation with absorbing new national culture and custom.

The Kazakhstan president brought up establishing the idea of “unique culture” in the 7th plenary session for all Kazakhstan nations in December of 2000. He considered that Kazakhstan solved the problem of citizens' acceptance toward the new independent country after ten years of endeavor, while the “a country, meant not only unification of territory, nationality and economy, but also culture. The consolidation of a country is closely related to spiritual and cultural harmony based on common criteria and values of all the nations”. At the same time, when everyone can develop freely, a county can make progress. Therefore, the formation of cultural identity should be based on the foundation of citizen but not nation,

① *You and I* was created by the famous Kazakhstan sculpture Rakhmanov Vagif Yusupovich (Рахманов Вагиф Юсупович, 1940~) in 1989, the sculpture has no body and brain but only two hands on the copper board on the two legs.

② *Inertia Mind* was created by the famous Kazakhstan sculpturer H. Braliev (Х. Бралиев, 1946~) in 1992. There is a male head on the cube pedestal, and the head is looking down with eyes closed and skull cut off with four copper wattle crossed and copper lock.

as a base for state-building. Only in this way can Kazakhstan be free from social disruption, which met the needs of building interact relationship between states and nations in 21th century. For this purpose, Kazakhstan should make sure the “unique culture” as dominant.

The “unique culture” meant to take Kazakhstan national culture as core with absorbing essence of Turk culture, Islamic culture, Russian culture and western culture and mix them up as “complex culture”. Locating in the junction of Asia and Europe, the Kazakhstan culture is multinational, so Kazakhs should draw on advantages and avoid disadvantages, that is combining the merits of different cultures but not take them as cultural barrier. Kazakhstan did a lot of works on fairness and equality of religion under the condition of tradition of peaceful coexistence among all the religions, which made a good foundation for unifying the cultural values and standards of behavior. One of the open policies practiced after their independence was to send students to universities all over the world, and the domestic universities was modernized at the same time, which created conditions for Kazakhstan to unify culture, since the young was the most important power for it. “Unique culture” can only existed based on the democratic principle of being tolerant with other nations, while Kazakhstan was ready.

The Kazakhstan artists showed values of the important guiding thought “unique culture” in communicating with world art. Painting is the color of the universe and the thought of aesthetic experience, which embodies the mode changing of culture development. Their naiveté and native character of horde made no intended subject and art formation, which is the very source for creation. What they expressed was the feel immersed in touching experiences before getting rid of the real world. This might be the reason why the Kazakhstan art including painting, sculpture and design art and crafts are so appealing and the reason why Kazakhstan art is so valuable. The Kazakhstan art just like horse on the prairie which reveals their rational, freedom and open characteristics. Modern Kazakhstan art has surpassed the concept of district and religion and parochialism of politic, and became an art with region and nation features and human universal value. They are playing touching melodies with “Dombra”.

The special geographic position and rich resource promoted economic development of the New Silk Road and raised its international profile in Shanghai Cooperation Organization increasingly. The cultural art shows its strength, which will surely influence the close bond and strategic partnership between China and Kazakhstan. That's the value of this book!

Liu Wenbin Liu Yang

Beside the West Lake on Qingming Festival, 2014

目 录

第一章 古老而美丽的哈萨克斯坦 ◇ 17

古哈萨克斯坦	20
中世纪哈萨克斯坦	23
19世纪哈萨克斯坦	29
20世纪哈萨克斯坦	32

第二章 哈萨克斯坦的传统艺术 ◇ 41

实用性工艺美术	42
宗教艺术	43
陶瓷艺术	44
工艺纹样、珠宝与乐器	45

第三章 19世纪哈萨克斯坦美术 ◇ 49

建筑艺术的发展	51
绘画艺术的传播	52
主题绘画的兴起	67
绘画中的民主思想	86
美术教育的兴起	100
19、20世纪之交的美术	107