

喀什麦盖提 刀郎画乡 原生农民艺术作品

新疆喀什市文联 策划
张天志 许乃青 编著

上海大学出版社

喀什麦盖提 刀郎画乡 原生农民艺术作品

新疆喀什市文联策划

张天志 许乃青 编著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

喀什麦盖提刀郎画乡原生农民艺术作品 / 张天志, 许乃青编著. -- 上海: 上海大学出版社, 2014.9
ISBN 978-7-5671-1375-6

I. ①喀… II. ①张… ②许… III. ①农民画—作品集—中国—现代 IV. ①J229
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 143127 号

本书为上海文化发展基金会资助项目

喀什麦盖提刀郎画乡原生农民艺术作品

编 著: 张天志 许乃青

责任编辑: 徐雁华

整体设计: 袁银昌

印前制作: 袁银昌平面设计工作室

技术编辑: 章 斐

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://shangdapress.com> 发行热线 021-66135109 021-66135211 021-66135112)

出版人: 郭纯生

上海上大印刷有限公司 各地新华书店经销

开 本: 889×1194

印 张: 10.5

字 数: 205 千字

定 价: 128.00 元

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-1375-6/J.333

序 言

原生艺术被称为当代艺术的另一端，其最重要的特点就是它的原生性，它既不按艺术规范创作，也不由艺术院校培育，它只能**被发现、被寻找、被探索**，因而研究原生艺术无异于发现之旅、寻找之旅、探索之旅，必须睁大双眼、迈开双腿。西方艺术界习惯于创造艺术规范，但也有着创新的饥渴，常常有突破规范的艺术家产生并受到尊重。在原生艺术领域也是如此，众多的原生艺术作品被发掘出来，形成了一个个原生艺术博物馆，这种边缘艺术无疑也促进了西方主流艺术的创新和发展。

法国现代艺术家杜布菲认为，原生艺术包括各类型作品——素描、彩画、刺绣、手塑品、小雕塑——显现出强烈的自发性和创造性，**尽可能少地依赖传统艺术与文化**，而且作者都是些默默无闻的与传统艺术圈没有关系的人。杜布菲写道：“在我们的时代里就好像在别的时代里一样，某些表达方式盛行，通过时尚或环境，某种艺术形式受到关注而排除其他所有的形式。最终这种艺术形式被十分错误

地当作唯一合法的，唯一可能的形式。因此挖出了一条令所有艺术家遵循的艺术之路，他们没有意识到这条路的独特性，也忽视了其他许多可能的途径，形成文化艺术领域的狭窄小路的吸引力如此强大，以致其他道路上形成的成果甚至被忽略掉，就好像是一种超声波。它们被扔进一些屈尊的类别中，所有这些都意味着对‘笨拙’这一概念的误解，甚至在通向文化艺术的道路的起点便已经背道而驰了。”

近年原生艺术在中国开始引起关注，一些边缘艺术家的作品受到收藏界的追捧，但是像西方艺术家那样把发现发掘原生艺术作品作为文化事业的艺术家和机构还都处于起步阶段，我们还没有十分专业的原生艺术博物馆和研究机构，在这一阶段，通过出版物介绍和传播原生艺术作品就显得尤为重要。在国外，大学出版社大多是准学术研究机构，有着独到的学术强项，这也是国内大学出版社努力的方向。上海大学出版社较早地介入原生艺术这一领域，与国内外研究机构和艺术家合作先后出版了《原生艺术手册》、《中国原生艺术手记》、《当代边缘艺术 20 家》等，向中国读者较系统地介绍了国外原生艺术的发展情况和国内原生艺术家的作品，受到学术界、艺术界的好评。2013 年，为发掘中国的原生艺术作品，上海大学出版社又派专业人员去新疆喀什考察了麦盖提农民画，这一考察得到了新疆维吾尔自治区新闻出版局、新疆喀什市文联的支持和帮助，取得了重要的研究成果，本书就是这一成果的一个表现载体。

本书创造性地提出了“麦盖提原生农民艺术作品”这一概念，是因为我们认为这些由土生土长的农民艺术家创造的艺术作品，既体现了原生艺术的特点，又包含了农民画的特质。从原生艺术的特点来看，这些作品具有自发而强烈的独创性特征，他们的作品完全是心灵感受的描绘，而非牵强附会地对现实的临摹。同时，麦盖提地处几乎被沙漠包围的绿洲上，这种封闭的环境使民间艺术有条件继承较多的传统习俗，使民间艺术家更多地保留了传统的思维方式，使之形成了既不同于专业绘画，也不同于内地农民画的别具一格、自成体系的麦盖提刀郎画乡原生农民艺术作品。此外，这些农民艺术家在创作时所运用的元素是当地人习以为常、喜闻乐见的乡村场景，具有农民画的重要外现。因而，本书将这些作品统称为“原生农民艺术作品”，而从原生艺术和农民画的双重视角来考察、研究这些作品尚属首次。

新疆喀什麦盖提刀郎画乡原生农民艺术作品很早就受到国内学术界、艺术界关注，还到巴黎办过展览，部分作品被法国文化部收藏。麦盖提原生农民艺术作品与陕西安塞农民画、吉林东丰农民画和上海金山农民画相比，具有更鲜明的原生艺术的特征。

其一，从地域上看，麦盖提地处塔克拉玛干大沙漠边缘，几乎处在被沙漠包围的绿洲上，地域相对封闭，文化的传播和交流不易，当地艺人较多地保留了传统的思维方式，继承了较多的传统生活习

俗。大漠绿洲的春种秋收、狩猎放牧，大巴扎和赛乃姆，构成了作品的主题，**洋溢着浓郁的边疆气息。**

其二，从民族特点看，麦盖提原生农民艺术作品是以维吾尔族农民为创作主体的绘画作品，其审美习惯与维吾尔族民族性格和社会生活方式有直接关系。维吾尔族人性格豪放、开朗、热情，喜爱活泼开朗的视觉效果。塔克拉玛干沙漠周围风沙频繁，干旱少雨，维吾尔族人沿用了古代西域民族的密肋平顶屋，多用天窗采光通风，室内较暗，这种居住方式促使他们在日用装饰上追求**纯度较高的色彩，强化对比效果**，以满足视觉快感。这种流传久远的审美习俗深刻影响着麦盖提原生农民艺术作品独特的表现方式。

其三，从艺术起源上看，麦盖提原生农民艺术作品是刀郎文化的重要组成部分，**是刀郎歌舞富有浪漫色彩的延伸和发展**，故又可称为“刀郎原生农民艺术作品”。14～16世纪，躲避战乱的难民逃到叶尔羌河下游荒无人烟的大漠胡杨林中，聚在一起过着自由自在的迁徙游牧生活，于是有了刀郎的概念。刀郎人与自然抗争，争取自由幸福的信念吸引了不同地方、不同民族的穷苦人加入他们的行列，“刀郎人”成了追求自立的底层阶级的代名词。在漫长的岁月中，刀郎人在远离人世的荒漠旷野、原始胡杨林中狩猎放牧，过着艰苦的生活，在闭塞的环境中形成了独特的生活习俗、语言、文化、艺术和心理特征。荒僻和闭塞造就了刀郎人最独特的风情，他们把游

牧狩猎的场景演化成歌舞，在悠扬的散板中引吭高歌，在激烈的鼓点中旋转造型，或表现高举火炬寻找猎物，或表现拉弓欲射与猎物搏斗，或表现狩猎胜利的欢快和热烈，乐声犹如叶尔羌河水般浩荡，舞姿犹如风中胡杨般刚劲，刀郎歌舞这种**与生俱来的豪放气质和自由天性凝聚成刀郎文化的精髓**。刀郎原生农民艺术作品，实际上是刀郎歌舞的静态表现，刀郎歌舞的豪放气质和自由天性自然转化为这些作品的基调，刀郎画家也往往是刀郎舞者，细观刀郎原生农民艺术作品，无论是表现农耕还是表现爱情，线条、造型、构图、布局、节奏，无不保留着刀郎歌舞的痕迹，几乎是在**舞中画、画中舞**。

当代中国最需要文化创新，研究麦盖提原生农民艺术有着极其重要的意义。本书搜集收录了 200 多幅麦盖提原生农民艺术作品，共分七章，希望在世界原生艺术的背景下，为读者提供一幅全面了解麦盖提原生农民艺术的全景图。第一章为世界原生艺术概况，第二章为刀郎画乡原生农民艺术作品的起源和发展，第三章为刀郎画乡原生农民艺术作品的风格和特色，第四章为刀郎画乡原生农民艺术作品与中国著名农民画的差异，第五章为刀郎画乡在中国原生艺术界的影响力和地位，第六章为刀郎画乡原生农民艺术作品存在的不足，第七章为刀郎画乡原生农民艺术作品。

考察刀郎画乡旅途漫长，非常辛苦。然而当我们终于穿过沙漠公路，驶入刀郎画乡时，我们又为展现在眼前的大片果园掩映着画

满画的白墙兴奋不已，那里简直就是一个艺术的天堂。我们衷心地感谢支持和帮助我们完成考察并取得研究成果的新疆维吾尔自治区新闻出版局、喀什市文联、喀什麦盖提县库木库萨尔乡人民政府、麦盖提县库木库萨尔乡刀郎手工艺品农民专业合作社，以及新疆昌吉州美术家协会主席张永和。感谢为本书出版付出大量精力的库木库萨尔乡社会事务办公室王壮懋先生、上海市书籍设计大师袁银昌先生，并感谢上海大学出版社责任编辑徐雁华女士细致、热忱的工作。

我们期待本书作为上海与新疆合作的文化成果，为中国原生艺术的发掘、为中国文化创新和发展作出一份贡献。

编 者

2014年2月28日

目 录

序 言 / 1

第一章 世界原生艺术概况 / 1

第二章 刀郎画乡原生农民艺术作品的起源和发展 / 7

第三章 刀郎画乡原生农民艺术作品的风格和特色 / 11

第四章 刀郎画乡原生农民艺术作品与中国著名农民画的差异 / 16

第五章 刀郎画乡在中国原生艺术界的影响力和地位 / 25

第六章 刀郎画乡原生农民艺术作品存在的不足 / 28

第七章 刀郎画乡原生农民艺术作品 / 31

第一章

世界原生艺术概况

一幅经典的艺术作品能够给一代又一代的艺术家留下难以磨灭的印象，这种情况并不多见。梵高的《向日葵》、毕加索的《哭泣的女人》、爱德华·蒙克的《呐喊》等，都是极为突出的例子。但是有多少人知道，他们曾深受原生艺术的影响；又有多少人知道，什么是真正原生艺术？不论是享誉世界的梵高、毕加索，还是让人惊叹的爱德华·蒙克，其绘画天赋中都隐含着原生艺术的特质。

“原生艺术”（Art Brut）是法国艺术家让·杜布菲在第二次世界大战后首创的概念。一次参观精神病院的经历让杜布菲大为震惊，1945年，他正式提出了“原生艺术”的概念，他认为那些没有受过文化艺术熏陶的精神病患者、社会边缘化人士、自学绘画者或被文化排斥在外的人自发创作的艺术，都可以纳入原生艺术的行列，因为“他们创作的主题、选材、表现方式不受到任何古典或流行艺术的干扰，完全是发自内心的”。杜布菲不仅提出了原生艺术的概念，并因此展开了一场长达40多年的探索与收藏。反过来，原生艺术不仅拓展了杜布菲的艺术视野，大大激发了他的创作才能，更使他成为当代最负盛名、最具创造性的艺术家之一。

不过，在杜布菲提出“原生艺术”概念之前，即第一次世界大战之后，欧洲前卫艺术家们就开始被精神病人自发创作的艺术所吸引，沃尔特·莫根

塔勒在 1921 年出版的《一个精神病艺术家作品选》(*Ein Geisteskranker als Künstler*) 和汉斯·普林茨霍恩在 1922 年出版的《精神病人艺术作品选》(*Bildnerei der Geisteskranken*) 已成为当时先锋艺术家争相传阅的读物, 先锋艺术家在那个特殊的年代纷纷从精神病人艺术、原始艺术和民间自由艺术中获取灵感, 也正是在这些“外力”的推动下, 他们实现了对传统艺术的超越。所以说杜布菲在二战后积极推动原生艺术发展并非偶然, 它应当是现代人在现代文明冲突中寻求出路的必然选择。当然, 艺术界的这些追求在西方并不是一个孤立现象, 弗洛伊德、尼采、柏格森、雅斯贝斯等一批精神病学家、思想家也为原生艺术的发展提供了理论上的全面支持。¹

法国著名作家普鲁斯特说过: “所有杰作都出自精神病患者之手。”此断言虽然有些偏颇, 但艺术家们的独特个性和气质一直是人们茶余饭后津津乐道的话题, 许多心理学、社会学、艺术史论研究者对此也是乐此不疲。牛津大学实验心理学系的戈登·克拉里奇教授说: “许多文献资料表明, 天才与疯狂二者间存在关联。极富创造力的人往往具有与众不同的思维方式, 与精神病患者的认知方式类似。”约翰·霍普金斯大学的精神病学教授凯·贾米森发现: 较之普通人群, 作家和艺术家中的躁狂抑郁症患者和具有躁郁型气质的人更多。²在绘画领域中这种“天才与疯狂并存”的艺术家确实大有人在, 米开朗基罗、梵高、罗丹、蒙克、毕加索、布拉格、达利、马蒂斯、徐渭、石鲁、沙耆……在普通人看来, 他们无疑都是十足的疯子, 但不得不承认的是他们确是艺术的精灵, 是伟大的天才。有资料可以证实他们中确实患有精神分裂症的就有米开朗基罗、梵高、蒙克、徐渭、石鲁、沙耆。

原生艺术在最近的 20 年中吸引了人们越来越多的关注。在以前, 它也许是隐秘的、莫测的, 但是在今天, 全世界大量的原生艺术追随者证明了它独

¹ 约翰·梅泽尔斯: 《原生艺术手册》, 序言二: 迟到的艺术, 上海大学出版社, 2013 年

² 蒙克: 疯子成就了现代艺术, 网易新闻, 2008-12-12.

独一无二的力量和特性。作为当代艺术隐藏下的另一张面孔，原生艺术对整个艺术界有着极为深刻的影响。原生艺术包括各种类型的作品，素描、彩绘、刺绣、手塑品、小雕像等，其作者多是默默无闻、与职业艺术圈没有关系的人。“也就是说，没有受到现代文化污染的人所做出来的东西，那些作品很少或根本没有模仿，与发生在知识分子那里的现象刚好相反，因此它们的作者全部（包括主体、创作材料、转化的方法、节奏、书写的方式等等）都是从它们自己的内心，而不是从古典或流行的艺术的陈腔滥调中去掏出来。”³ 这些潜意识、非理性的创作给艺术家留下了宝贵的艺术滋养。

美国、瑞士、澳大利亚以及日本、韩国等很多地方都存在着原生艺术馆，艺术家对原生艺术的关注、热爱和研究，反映了他们对人类艺术有着更宽广、更深入的理解和感悟。原生艺术是艺术史中不可或缺的重要一环，可以毫不夸大地说，原生艺术是艺术史中非常重要的一个断裂面。今天，这门最早由让·杜布菲提出的艺术，正逐步从艺术史的土壤里被一步一步地挖掘出来，受人正视并得到尊重。

20 世纪 60 年代开始，从全球范围来看，在社会各种因素的作用下，原生艺术的发展止步不前。从客观环境来说，教育的普及化、经济的快速发展、农村生活的都市化、媒介信息的丰富性，都对艺术家产生了影响，使其作品的纯粹性一去不复返。从主观情境来说，社会对边缘艺术者、精神病画家存在着歧视和冷漠，让敢于在作品中凸显其疯狂和爆发力的作者越来越少。好在除了世界知名的瑞士洛桑原生艺术收藏馆外，还出现了如法国著名收藏组织“传奇工厂”（La Fabuloserie）与“根之艺术”（L'Aracine）等，也出现了由精神医师或艺术家联合精神病人组成的创作团体，如奥地利维也纳的“Gugging”与意大利佛罗伦萨的“拉提那亚”（La Tinaia）等。这些博物馆、

3 米洪贞：《原生艺术的故事》，河北教育出版社，2004 年。

组织和机构始终不渝地推动着原生艺术在全世界的发展和影响力。

得益于此,原生艺术受到了越来越多的关注和研究。其中,里洛伊·阿尔蒙、弗勒里·约瑟夫·柯瑞平、米妮·埃文斯等在原生艺术界的影响力十分突出。

里洛伊·阿尔蒙善于创作宗教作品,他在软木上凿出图像并用鲜艳的颜色着色。阿尔蒙以对政治、社会和宗教题材的关注而出名,许多都与他在非洲和美国的经验感受有关。1982年,阿尔蒙和家人回到塔拉普萨,他开始布道并继续创作反映当代和历史题材的颜色鲜艳的浮雕作品。

弗勒里·约瑟夫·柯瑞平是卡莱斯港口的水暖工,在他逐渐认识到自己的精神力量后,在60多岁开始绘画。受到通灵艺术家同伴奥古斯丁·勒萨日的鼓励以及受到他自己所说的指引他每一个行为的超自然力量的影响,他开始用自创的图案填满练习本,他后来将他的设计精心复制到大尺寸的纸上,使用彩色铅笔后用油画颜料。他的绘画元素令人联想到奇妙的建筑形式和雕像。让·杜布菲着迷于他极其强烈的对称风格,并且相信柯瑞平会成为一个“反自然”艺术家。

米妮·埃文斯是特立尼达奴隶的后裔,先后做过佣人和北卡罗来纳的埃尔利花园的看门人。在记录她梦境需求的驱动下,她在43岁时开始绘制了她的第一件艺术作品,在一个废旧纸袋上画上了耶稣受难日,题目是“我的第一个”,第二天她绘制了第二张。后来她精确地在画布上、纸板上和纸上用墨水、石墨、蜡笔、水彩、油画颜料进行绘制。每天在开着茂盛花卉的埃尔利花园的工作对她的风格有很大的影响:她的色彩画和素描描绘着五颜六色的流动着的绿色有机物的造型,伴随着以对称的图案和复杂的设计描绘出的面孔和花朵,整体构图具有抽象和半写实的元素。

目前,由原生艺术的概念还衍生出了“新创物”(Neuve Invention)、“正

规之外的艺术”(Art hors— les— normes)、“界外者艺术”(Outsider Art)、“独特艺术”(Art Singulier)、“在原生艺术之风下”(Sous le vent de l’ ArtBrut)、“生艺术”(Art Cru)或“自由创作”(Cratlon Franche)等新名词。虽然这些名词与“原生艺术”的概念不同，但其精神内核都强调了艺术的创造性和纯粹性。20世纪90年代以后，各种“原生艺术”或“界外者艺术”的美术馆与展览空间，或与之相关的展览、博览会、杂志、书籍等入雨后春笋般出现，让原生艺术对当代艺术的影响力愈发加强。

原生艺术重在揭示人性真实的力量，它是一股强烈的内在表达需要的自然生发，常常会对人的精神造成强大的震慑力，让人产生对人生和生命意义的思考。可以说，在丰富多彩的艺术类别中，原生艺术有助于解决现代人的许多精神问题，如帮助公众重返自己的内心世界，重新恢复人与自然固有的天然联系等。因为原生艺术拒绝陈腐的学院技巧，完全是作者率直而自由的人性表达，也因此原生艺术作品才会包蕴着强大的、震撼心灵的力量。眼下的很多艺术作品似乎很难对人的心灵深处产生影响，这是因为创作这些作品的艺术家始终摆脱不了眼前的现实和书本的经验，因此使得这些作品表现的精神空间总是限定在大家无比熟悉的范围之内，完全是经验的呈现，这让观众常常感到无聊、失望，甚至厌倦。这反映了观众的内心普遍受到了太多的束缚和抑制。而学会欣赏和尊敬原生艺术，就有可能从这些作品中获取超越现实的力量，人的精神也就可能因此而变得自由起来。

以《呐喊》闻名艺坛的爱德华·蒙克，是具有世界声誉的挪威艺术家，西方表现主义绘画艺术的前驱。青年时，蒙克屡遭生活不幸而最终疯癫。因此，他的绘画带有强烈的主观性和悲伤压抑的情调，毕加索、马蒂斯就曾吸收他的艺术养料，德国和法国的一些艺术家也从他的作品中得到启发。蒙克曾说：

“我要描写的是那种触动我心灵、眼睛的线条和色彩。我不是画我所见到的东西，而是画我所经历的东西。”“原生艺术”一词虽然发轫于欧洲，但这类创作绝不仅仅存在于欧洲。用画笔激烈地对抗乖舛命运，真实反映内心需求的画家，同样存在于中国。他们虽不及蒙克般知名，但是他们的作品里都有一股源源流散出的生命的嘶吼、精神的力量。

周惠明先生被誉为“中国的梵高”，他的绘画体现了处在卑微境况中的个体所升华出来的尊严与光辉，充满了人性的挣扎与呼唤。他的画，给人的是感动，是美学质地上的创造。他的画，是完全纯粹、原生的艺术创作，作品被创造出来的每一个过程，都凝聚着他内心的驱动力。别人的画是画出来的，而周惠明的画却是从血管里冲出来的，每一根线条、每一个笔触都有着十足的生命力。在流动的意识空间里，周惠明将个人的灵感、冲动、情感统统宣泄于画架之上，近乎疯狂地演绎着“心灵秘境”。如周惠明先生一样默默无闻的原生艺术群体，还有吴美飞、李奔、双凤、李昌胜，等等。被誉为“中国原生艺术之父”的郭海平先生，创办了南京原形艺术中心，长期致力于中国原生艺术的发展、推广与研究，为众多中国原生艺术家找到了精神的家园和艺术的春天。

作为一种自然流露的、隔绝于所有社会与文化影响之外的、“天然去雕饰的”的艺术形式，原生艺术的发展既不由它的接受者的多少来决定，也不取决于接受者的身份地位。原生艺术以其所包含的开放、包容、变幻、活力、创新的内在精神而呈现出无可替代的精彩，它能够满足不同观众的审美需求。因此，原生艺术是最有创造力的艺术。

艺术必须重视对未知规则的大胆探索，天马行空的构图、明亮而大胆的用色，近乎癫狂的形象、直抒胸臆的表达……这一切的一切正是原生艺术的魅力所在。

第二章

刀郎画乡 原生农民艺术作品 的起源和发展

叶尔羌河从喀喇昆仑山向塔克拉玛干沙漠滚滚奔去，把沙漠西部一角切开，冲积出一片狭长的绿洲，这片绿洲孕育了麦盖提县的古老文明。当叶尔羌河继续北去与提孜那甫河下游交汇在麦盖提这块梭子形的绿洲时，就形成了一个被称为“刀郎”的新开发群落。随着时光的流逝，这里产生出一种既古老又年轻的刀郎文明。麦盖提，一颗毗邻叶尔羌河中游的璀璨明珠，正闪耀着奇异的光芒。

原始胡杨林、东河滩沙棘林湿地、塔克拉玛干沙漠风光、叶尔羌河中游大桥夕阳风光、刀郎千岛湖……让这片美丽而静谧的土地显得那样的生动、神秘且充满历史感。居住在此的刀郎人，骨子里流淌着艺术的血液。时间像一颗颗珍珠，串连起了麦盖提曾经的闪耀与如今的精彩。有时一阵音乐声传来，田野里的农民就放下手中工具、路上行人脱掉外衣扔下褡裢，便如醉如痴地跳起舞来。随着精神文明的日益丰富，越来越多的当地人拿起画笔，开始描绘他们的生活。在新疆有一句话——“不到喀什，就不算到过新疆；不到麦盖提县，就算枉到喀什”。麦盖提是知名的“刀郎文化之乡”，刀郎舞、刀郎麦西热甫、刀郎木卡姆、刀郎农民画久负盛名，源远流长。特别是近40年来，刀郎农民画得到了世界的广泛认可与欣赏。