

·当代艺术·

浅析新疆之行对司徒乔艺术风格的影响

□ 李颖怡 朱红娇

摘要:在现当代美术史的长河中,司徒乔以现实主义之笔谱写了一段回归心灵的史诗。回顾司徒乔先生的一生,其艺术风格也随着不同时期的心境变化着。20世纪40年代,司徒乔踏入猎画新疆的旅程,新疆得天独厚的自然风光与热情好客的新疆人民深刻影响着司徒乔,他的艺术风格发生了转变,并为其艺术生涯添上了浓重的一笔。

关键词:司徒乔;新疆;艺术风格

新疆自古以来连接着中西文明,位置虽居边缘却不容小觑。20世纪40年代,新疆掀起一股写生热潮,不少内地画家到新疆写生。他们感受到了新疆的魅力,不仅开阔了视野,也影响了他们的艺术风格,司徒乔便是其中的一员。

1 人民的画家——司徒乔

用画笔服务百姓的意识自幼时便在司徒乔心中萌芽。司徒乔虽然非科班出身,但秉承着“艺术救国”的信念,走上了现实主义创作的绘画道路。他笔下有卖艺存身的东北父女、受尽欺压的孕妇、寄予希望的曝背者等等,无不展现着社会底层人民的真实生活。这也是司徒乔一生中最珍贵的艺术特质。

2 司徒乔的新疆之行

2.1 西进新疆的缘起

从大的时代环境来讲,中西融合驱使各路学者开始注重民族及民俗文化的传播,使得西部少数民族文化逐渐映入艺术家的眼帘。其次,时值抗日战争爆发之际,随着国民政府的西迁,艺术家们也纷纷西行。

2.2 新疆时期的创作

1943—1944年间,司徒乔开启了新疆写生之旅。司徒乔是第一位进入新疆写生的内地画家,也是写生时间最长、涉猎地区最广、创作作品最多的画家,作品种类涉及水彩、粉画、油画、速写等。这些均为后世研究新疆现代美术史留下了宝贵的遗产。

2.2.1 绚丽多姿的民族风情

《套马图》中游走在雪原之上的牧民与激情奔跑的马匹,《刁羊》中激情四射的雪原汉子,《维族独舞》中轻快热情、眉目传情的新疆舞……司徒乔用画笔记录了一幅幅新疆特有的民风民俗。而《野餐》《节日》《新疆舞乐师》《维吾尔族女歌手》等画作更是展现了新疆人民载歌载舞的生活情状,传达出“歌舞之乡”的魅力。

2.2.2 流连忘返的新疆美景

20世纪三四十年代的新疆在大自然的鬼斧神工之下,绝美动人,司徒乔为此奇观而惊叹。正如司徒乔在《新疆猎画记》中记载道:“至此可谓极雪国大千之大观……”这是为创作《天山放牧》而记载,司徒乔难掩亲历美景时的激动之情。这幅作品展现了天山独特的美丽雪景,犹如梦境一般,令人陶醉。在其他的风景作品中,还有一些带有生活气息的风景描写,如《深谷人家》《河谷》《夕阳》等。

2.2.3 真挚淳朴的新疆人民

1945年,司徒乔回重庆时,其夫人冯伊湄形容他“紫髯齐胸,头上戴着小花帽,俨然一个新疆人”。司徒乔热爱新疆风景,更热爱新疆人民。他的作品《维族女教授》《哈萨克猎人》《蒙族牧民头像》《哈萨克人家》等向我们展示了一幅幅新疆人民真实的生活画卷。《哈萨克猎人》中的猎人意气风发、英姿飒爽,配以天池的优美风光,展现出少数民族的矫健身姿。《送别》中两位客人正向农舍主人道别,依依惜别之势暗示出新疆人民礼仪周到、热情好客的特征。

2.3 新疆之行的意义

在近两年的时间中,司徒乔先生拖着病体创作了280余幅可观之作。在这诸多的画作之中,包含新疆美景、风土人情、生活写照等。给观者呈现了一个多姿多彩的新疆人文形象。司徒乔的新疆之行为现当代新疆美术史留下了珍贵的图像资料,可谓是新疆绘画的启蒙者与播种者。

3 新疆之行对司徒乔艺术风格的影响

3.1 题材选择

不同地域的民俗风情与自然环境为艺术家的创作提供了多种可能性,特别是新疆有着高山、沙漠、草原、湖泊所组成的波澜壮阔的美景,为司徒乔提供了多元化的创作素材。到新疆之前,司徒乔的创作题材主要基

于现实主义,围绕人民大众展开。例如《鲁迅先生遗容》《放下你的鞭子》《夜未央》《有所问》等等,内容上大多表现灾难、痛苦的社会现实,充斥着对战争的控诉与对人民的怜悯。

反观新疆之行的题材,有新疆独特的美景和热情好客的人民。在这里,画家被新疆的自然风光与民族风情所吸引,似乎将自己置于一个世外桃源,忘却了外界的烦恼。大相径庭的南北文化打开了司徒乔的艺术视野,在造化与心源的摩擦中重塑了自我,激发了他的艺术探索之路。而少数民族魁梧的体魄、嘹亮的歌声、特有的民族风情也为司徒乔提供了新的绘画思路。

3.2 绘画种类

媒介材料的选择通常会影响画家的艺术风格。在司徒乔的新疆猎画之旅中,从绘画种类来讲,水粉与水彩画居多,这也是司徒乔与其他来疆画家作品的差异之处。其原因与新疆的天气有所联系。水彩画有着画面通透的作画特性,对于写生之处的空气、光线、景观的要求与新疆的气候刚好吻合。故司徒乔在转化这些景象时,常以水彩为媒介来表现新疆天气的变化,迅速捕捉大自然的空气与阳光。正如《晨装》,整个画面光感强烈,充分利用了水彩通透的特性,尤其体现在少女梳妆的阴影部分。

3.3 表现形式

3.3.1 来疆前的绘画语言

司徒乔来新疆之前的艺术风格可总结为豪放洒脱,以速写和油画为主。速写表现方式呈现出狂放恣肆的特征,如《鲁迅先生遗容》,画面中的线条简洁又不失神韵。在当时那个受尽压迫的社会中,司徒乔在画中所运用的如刀砍出来一般的线条也许是他为人民呐喊的一种方式。油画整体色调抑郁沉闷,表露出画家纯粹的内心,如《放下你的鞭子》等。

3.3.2 进疆后的绘画语言

3.3.2.1 质朴率真的艺术风格

司徒乔在进疆之后,艺术风格的形成源于新疆人民。在作画时,司徒乔将他与新疆人民之间深厚的情谊带入到创作之中,具体到画面来说,不单纯是对原有物象的再现,更是在与边疆人民相处之中内心真实感的投射,例如《送别》《蒙族牧民头像》等作品。

3.3.2.2 粗犷大气的笔法特征

司徒乔的《套马图》,以迅速精准的笔触捕捉马的动势。在描绘《天山放牧》中的群山时,运用大刀阔斧般的长线条挥洒出磅礴自然的气势。司徒乔在这里所用的大刀阔斧般的笔法与来疆前如刀砍出来一般的线条是不同的,前者是抒发对美景酣畅淋漓的激动之情,而

后者则是出于对社会不满借画笔吐露心中的愤懑之情。

3.3.2.3 鲜艳丰富的画面色调

司徒乔在疆时的作品,无论是在雪原上奔跑的马群,还是在天山饮水的牦牛群,或是早晨梳妆的维族少女,画面色调多呈现出明亮鲜艳的特点,以《套马图》《天山放牧》等为代表。冷艳强烈的色彩为新疆牧民谱写了一曲浪漫激越的赞歌。

3.3.2.4 中西融合的绘画思绪

新疆之行为司徒乔的绘画语言找到了新的突破口,即中西融合的艺术思想。其代表作《节日》通过水彩的渲染,营造出画面的模糊感。这一手法与中国画法中的晕染技法有异曲同工之妙,令热情祥和的节日氛围跃然纸上。在一些风景画中也有运用中国画留白的画面构成,例如《南疆蒙族的夏窝子》。司徒乔在吸收西方绘画养分的基础之上,创作出带有东方韵味的民族性产物,极大地促进了民族文化的交流与融合。

4 结语

司徒乔的新疆之行可谓是他艺术生涯中极为重要的一站,他在这里寻找到了内心最真挚的情感,进而也影响了他的艺术风格。同时,司徒乔也找到了新的绘画思路:以西方绘画技法为基础,融入传统中国画的笔墨技法,致力于绘画的民族性改变。于当下的我们而言,是否能够像司徒乔先生一样打破原有绘画思维的桎梏,不再守株待兔,进行创新性融合,是应当思考的问题。

参考文献

- [1]冯伊湄.司徒乔:未完成的画[M].北京:人民文学出版社,1999.
- [2]岳杨.西画在新疆地区的早期传播研究(1851-1949)[D].西安:西安美术学院,2019.
- [3]吴玉宽.司徒乔油画艺术研究[D].兰州:西北师范大学,2012.
- [4]刘曦林.先行者的足迹——20世纪30至70年代新疆题材绘画概述[J].美术,2011(12):82.
- [5]刘曦林.司徒乔与新疆[J].美术研究,2003(2):15.
- [6]韩靖.20世纪40年代“走向西部”的艺术写生热[J].西北美术,2017(3):116.
- [7]吴端涛.他的画始终宣泄着人民的心声——司徒乔艺术展完整呈现司徒乔现实主义求索之旅[J].美术,2016(5):52.
- [8]张伟.重新定义民族认同:1943-1945年司徒乔的新疆之行[J].美术学报,2019(4):82.

(作者单位:新疆艺术学院美术学院)