

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection V

绘画技法分类精选

⑤

(俄)萨甫库耶夫等 绘
陈尊三 译

辽宁美术出版社

中国美术教育模式研究

The Research on Chinese Art Education Pattern Painting Technique Classification Selection V

绘画技法分类精选

⑤

(俄)萨甫库耶夫等 绘
陈尊三 译

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画技法分类精选. 5 / (俄罗斯) 萨甫库耶夫等绘;
陈尊三译. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2015.5

(中国美术教育模式研究)

ISBN 978-7-5314-6695-6

I. ①绘… II. ①萨… ②陈… III. ①绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025366号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/16

印张: 19

字数: 210千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 童迎强 方伟

装帧设计: 童迎强

责任校对: 李昂

ISBN 978-7-5314-6695-6

定价: 280.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

Contents

总目录

01

俄罗斯现实主义新生代画家——萨甫库耶夫

萨甫库耶夫 绘

1……120

02

俄罗斯现实主义新生代画家——扎果涅克

扎果涅克 绘

1……72

03

俄罗斯现实主义新生代画家——列 平

列 平 绘

1……112

美术教育究竟诞生于何时，实难确认，但基于我们对文化发展与教育关系的认识，可以认为美术教育与人类美术的起源基本同步，若无教育，则无今日之文明，若无美术教育，则无人类今日之美术文化。原始美术虽还处于蒙昧之中，但它引领了艺术由粗至精、由低级向高级的伟大进程。几千年来，作为人类文化和造型的载体，美术在生产、生活实践中不断发展，蕴含其中的美术教育，则直接推进了世界美术的发展。

在 21 世纪的今天，中国的美术教育必须呈现新的亮点，必须担当起承前启后、继往开来的历史重任。当代美术教育改革也不可避免地依然会面对从传统中吸取营养而不断充实、发展的现实，深入挖掘人类传统美术的精华，公允地评价传统的意义，全方位地重塑美术教育的价值体系，这已经是当今美术教育工作者，尤其是高等院校美术教育工作者的神圣使命。

在众说纷纭、多元共生的现代教育理论的冲击下，很多美术教育工作者对当下美术教育的诸多问题进行了深深的思考。一方面，积极地吸取、借鉴国际优秀教育理论以充实、强大自己；另一方面，还要积极地梳理、整合本国的美术教育资源，应该仔细地探其渊源，明其脉络，重新认识其现代价值。新的辉煌总是站在前人的肩膀上才能得以实现。中国成熟的美术教育及理论研究极具现实意义，是当前国内外业界人士瞩目的重大课题。

我们所说的美术教育其实有两个方面的含义。其一，技能的承袭和创造。这可以说是我国现有教育体制和教学内容的主要部分。其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量。在学习艺术规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。创造力才是艺术的真谛，也是美术教育的精髓，美术教育应该更多地引入实践性活动和体验式课程。

为了顺应和引领美术教育向纵深发展，近日辽宁美术出版社又倾力筛选、整合、填充了一批昭示现代美术教育理论和导入实施方法的系列丛书，本丛书最大的特点是注重系统性和直观性，力图给从事美术教育的师生带来新的体验、新的感受，对美术教育的理解和感悟亦可以上升到一个新高度。

It's hard to confirm when on earth fine arts education originated. But it can be considered that the fine arts education synchronized with the origin of fine arts based on our knowledge of relationships between cultural development and education. There wouldn't be the contemporary civilization without education, and there wouldn't be current human fine arts culture without fine arts education. Though the ancient fine arts existed in an age of barbarism, it brought a great progress for art, because of which art developed from the coarse and inferior to the fine and superior. For thousands of years, the fine arts as the carrier of human culture and modeling develop constantly in living practices. In the meantime, the fine arts education therein directly pushes forward the development of the fine arts in the world.

In the 21st century, the fine arts education in China should present new highlights and undertake the historic mission to link the past to the future and open a way for future. The reform of contemporary fine arts education is inevitably in the face of the problem how to learn the essence from the tradition to achieve continuous replenishment and development. It's a sacred mission for contemporary fine arts educators, especially those in colleges and universities, to thoroughly explore the essence of the traditional fine arts and fairly evaluate meanings of the tradition as well as rebuild the value system of the fine arts education in an all-round manner.

Under the impact of modern education theories with various opinions and multiple patterns, many fine arts educators ponder over issues concerning the contemporary fine arts education. On one hand, outstanding international educational theories shall be absorbed and learned to replenish Chinese fine arts education. On the other hand, fine arts educational resources in China shall be processed and integrated with their origins and courses and shall be carefully investigated to achieve the recognition of their modern values. Brilliant achievements are always accomplished based on endeavors of predecessors. The well-developed fine arts education and theoretical study in China are of great practical significance and become the high-profile subjects for insiders at home and abroad.

The fine arts education under discussion contains two meanings. First, inheritance and innovation of techniques; they are main parts of the education system and content of courses existing in China. Second, understanding and evaluation on the so-called artistic life based on aesthetic significance; achieve liberation of thought while learning regular artistic techniques and acquire unprecedented creativity through the liberation of thought. Creativity is the true essence of art as well the quintessence of fine arts education. Fine arts education shall import more practical activities and experiential courses.

Recently, Liaoning Fine Arts Publishing House dedicatedly has selected, integrated and supplemented a series of books explaining modern fine arts education and implementation methods of introduction. The series of books is particularly characterized by focusing on systematicness and intuition with the purpose of presentations of new experiences and feelings to teachers and students who are engaged in fine arts education and the enhancement of their understanding and reflections on fine arts education.

Contents

总目录

01

俄罗斯现实主义新生代画家——萨甫库耶夫

萨甫库耶夫 绘

1……120

02

俄罗斯现实主义新生代画家——扎果涅克

扎果涅克 绘

1……72

03

俄罗斯现实主义新生代画家——列 平

列 平 绘

1……112

THE REFLECT

СОВРЕМЕННАЯ РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

俄罗斯现实主义新生代画家——萨甫库耶夫

萨甫库耶夫 绘

企盼俄罗斯美术再创新辉煌

去年到莫斯科和彼得堡，参观了许多美术馆和博物馆，亲自目睹了那些早已熟悉并珍藏心底的俄罗斯美术的经典名作，终于圆了一场久远的青春旧梦。沿着一个个大厅漫步走去，当列宾、苏里柯夫、谢洛夫、列维坦、康定斯基、普拉斯托夫等大师的作品现实地呈现在你的面前，和你直接交流的时候，很多麻烦的理论争论问题，似乎都悄悄地退到后面各自应有的位置，而人的审美本真感应，无任何观念性强迫的，鲜活的与审美对象自然交融，此时——心里洋溢着一派俄罗斯艺术独特的人道主义亲切感和向上的情思。视觉艺术的真正魅力就在于此。

在人类艺术追求真善美统一的伟大传统中，俄罗斯艺术作出了它独特的巨大贡献。不管有多少真诚的学术争议和敌意的政治偏见，俄罗斯巡回画派和前苏联社会主义现实主义美术的历史性功绩，是永远抹杀不掉的。那种深沉的人道主义胸怀，那种挚爱大地、阳光和健康的深情，那种鞭鞑假恶丑、崇尚真善美艺术理想的精神力量，恐怕是任何雄辩的批判者的舌头都难以招架的。我并不认为特列恰科夫美术馆的任何一件作品都好，但俄罗斯美术的经典作品所体现出来的、具有深厚民族特色的人道主义审美亲切感的魅力，是任何国家和民族的艺术不可比拟的。当然，各国各民族各有各的独特性和优点。在今天的世界上，审美已发生了众多的异变，甚至有“假丑恶是美的深刻本质”论的堂而皇之风行。在“后现代主义”什么垃圾都可以兼容并蓄的“语境”（恕我用一回时下时髦理论家三句不离口的畅销词）下，重新回顾一下俄罗斯美术，将会在污浊沉闷中感到一股沁人肺腑的清新。

俄罗斯艺术和中国艺术之间，有着一一种难分难解的审美情感上的内在联系，不仅仅是意识形态性。因此，在新的条件下，加强两国艺术家的交往与切磋，应该是自然而然的事情。我们《美术》杂志，近年来展开了“俄罗斯美术再认识”的学术讨论，不单是为了调整一下中国艺术和世界艺术的合理格局，主要还是想引发大家对审美理想的思考。我的好友，沈阳师范大学美术系教授王铁牛，是一位有着执着信念的现实主义油画家，他在中俄美术交流方面，又是一位热情而不倦的友好使者。他曾经在国内出版了6本介绍俄罗斯现实主义美术和教学的画册，为中国美术界扩大视野，提供了积极的参照内容。最近他在繁忙的教学工作之余，又在不辞辛劳地编撰一套《俄罗斯现实主义新生代系列》画册。我极为敬佩他的执着与精力。

的确，国内美术界所了解的俄罗斯美术基本上还是俄罗斯和20世纪60年代以前的前苏联的美术，“中苏

分歧”疏远了差不多30年，尤其是前苏联解体后的情况，我们更是知之甚少。坦率地说，中国美术家对当今俄罗斯美术的状态和发展态势，还存有诸多良善的疑问，那个曾经辉煌于世的俄罗斯美术，还能够继续保持和发展它的深厚潜力吗？王铁牛教授在谈及这个问题时，语言是充满乐观情感的。我衷心祝愿铁牛老弟和业绩卓著的辽宁美术出版社，能够成功地出版这套系列画册。让中国美术家更多地了解俄罗斯美术的现状。我更希望能够看到，按列宁“螺旋式上升”的哲学原则，俄罗斯美术能够新一轮地再造新的辉煌。

王 仲

2001年5月于北京

西三旗“黑白灰斋”

ЖДЕМ НОВОГО БЛЕСКА В РУССКОМ ИСКУССТВЕ

В прошлом году я побывал в Москве и Санкт-Петербурге и посетил музеи и галереи, своими глазами увидел давно знакомые, сохранённые в сердце шедевры классиков русского изобразительного искусства, сбылась давняя мечта молодости.

Когда я медленно проходил по залам музея, то мне казалось, что герои произведений великих мастеров: Репина, Сурикова, Серова, Левитана, Кандинского, Пластова, прямо обращаются ко мне, что я получил ответы на те вопросы, которые беспокоили меня. Всё вдруг встало на свои места, а эстетическое познание, лишённое идеологического принуждения, живо соединяется с предметами эстетического восприятия. В этот момент у меня было приподнятое настроение и душевная теплота, которая может быть вызвана произведениями только русского изобразительного искусства. да, именно в этом очарование зрительного искусства.

Русское искусство внесло особый вклад в формирование великих традиций изображения правдивости, доброты и красоты.

Несмотря на различные мнения ученых и враждебные политические взгляды, исторические подвиги, созданные школой русских передвижников и советскими художниками, зачеркнуть одним росчерком пера невозможно. Глубокая гуманистическая идея, любовь к земле, солнцу и здоровью, идеалы правдивости доброты и красоты, бичевание лжи, зла и уродливости. перед этими вечными ценностями никакой язык_казуистики устоять не может.

Я не считаю каждое произведение, выставленное в Третьяковской галерее, образцовым, но очарование гуманизма с глубокой национальной основой, выраженное в произведениях классиков русского искусства, несравнимо с искусством любой другой страны и нации. Конечно, каждая страна и нация имеют свои особенности и достоинство.

В современном мире эстетическое восприятие сильно изменилось, даже откровенно распространяется теория о том, что “глубокая сущность красоты - это ложь, зло и уродливость”

При современном состоянии, когда появились разные низкопробные произведения живописи, под влиянием постмодернизма. В такой ситуации особенно остро ощущаешь прилив свежести и вдохновения, любуясь творениями русских художников.

Существует внутренняя неразрывная связь эстетического восприятия красоты между русским и китайским искусством, что связано не только с идеологией. И тот факт, что в новых условиях усиливается взаимный интерес художников двух стран – дело естественное.

В последнее время на страницах нашего журнала " Мэйшу " (искусство) развернулась научная дискуссия на тему: " Снова познавать русское искусство " . Это вызвано не только необходимостью рационального урегулирования соотношения структуры китайского и мирового искусства. Главная цель обсуждения – побудить читателей к размышлению об идеалах эстетического восприятия.

Мой друг, профессор художественного факультета Шэньянского педагогического университета Ван Тэню – убежденный художник-реалист и неустанный посланец дружбы по обмену между культурой России и Китая.

Он уже издал шесть альбомов по русскому реалистическому искусству и учебных пособий, которые расширяли и расширяют кругозор китайских читателей.

После работы в институте он неустанно редактирует альбомы серии " нового поколения русского реализма " . Я преклоняюсь перед его упорством и энергией.

Правда, представление нашей художественной среды о русском искусстве всё ещё ограничивается русским и советским периодом. А постсоветский период остается мало изученным.

Откровенно говоря, может возникнуть сомнение : сможет ли русское искусство сохранить и развить свои традиции и мощный художественный потенциал? На этот вопрос ответ профессора Вана полон оптимизма.

Я от всего сердца желаю брату Вану и Ляонинскому художественному издательству успешно издать эти альбомы, чтобы китайские художники лучше понимали состояние современного русского искусства. Ещё я надеюсь, что в соответствии с философским принципом Ленина о развитии по спирали, появится новый блеск в русском искусстве.

Ван Чжун Май 2001 год
Пекин Сисаньци
Дом " Черное, белое и серое "
Перевод : Чэнь Цзуньсань

哈

米德·萨甫库耶夫的艺术很快就得到承认。他在俄国最老的艺术院校——圣·彼得堡艺术学院毕业总共才五年光景，而他的作品不仅为俄国的艺术收藏增光添彩，而且在国外也找到了知音。西班牙就以独占其优秀作品自豪。

画家的天才迅猛地发展着。他15岁时突然狂热地迷上了绘画，而此前对此并未显露出多大的兴趣和才能来。

1979年他的全家由流放地(在斯大林时代的前苏联有许多人被驱逐到这里)又回到了老家，哈萨克的北高加索。一次他偶然造访了著名的纪念碑绘画画家阿·米·苏恩都柯夫的工作室，于是就决定了萨甫库耶夫未来的职业。在这里他学到了初步的美术知识，稍后他到师范学院艺术图形系学习。一心想掌握更高技巧的刚起步的画家来到了列宁格勒。著名油画家、教育家阿·阿·梅尔尼柯夫教授注意到他的天才并加以扶持，正是在这位大师的纪念碑绘画工作室里画家接触到了艺术的最高原则，在这里他学会了珍视并创造性地思索过去时代大师们的艺术。聪颖的天资、创造的想象力、良好的专业基础、非凡的勤奋、酷爱劳动这些都促成了今日他的无数佳作的诞生。

萨甫库耶夫的画作总是主题性的。肖像画和风景画对年轻的画家没有吸引力。但是他画中的人物并不缺乏个性，而情节又往往在风景衬托中展开。他并非只对人物本身感兴趣，而在于他生活在那个世界里，没有这个世界对油画家来说画人就没有什么意义。画作的题材很一般，都是些日常生活场景——《猎人和金雕》(1999年)；《城市》(1997年)；《渔夫们》(1997年)；《错过猎物的猎人》(2000年)及其他作品。但这些作品并未局限在说故事上，画家承担着涉及到生存问题的永恒性的宏大的企盼，正因如此，情节中的人物常常带有宗教般虔诚的性格。《渔夫们》(1997年)、《河上拾柴》(1999年)、《抱羊羔的小姑娘》(1999年)及其他作品，概括力逐年清晰可见，在选题和艺术处理特点方面显露出来；在他早期作品：1989年的《向日葵》及其他作品里构思构图的别出心裁、素描的确切性、强劲的明暗、注意细节刻划，这些就已经确定了画家个性和风格。对他来说大前景的特写、局部性、动感形体的复杂交错、画布上的饱满布局都是颇有特色的。背景的空间一般不大，用风景加以衬托。在大多数作品里都可以感受到美好严峻清纯无欲的北高加索的大自然与祖先生活过的土地和生存方式紧密的联系来。萨甫库耶夫的天才和艺术构思特点就在于：在个性的瞬间看到了名曰土地上的人的共性。

远离故乡千里之遥的画家没有忘记亲人和自己的母亲，她的爱、她的无私的胸怀和操持家务的睿智总是与他同在。许多油画作品里渗透着他对童年、对祖母、母亲给他唱歌、讲故事的回忆。她们的形象直接或间接活在他的作品里，在《乳母》（1998年）一画中定格了给小孩喂奶的场面。一个佝偻着身子疲惫不堪的人，在羊舍旁似乎用尽了最后的力量抱着孩子。紧凑的组合手法造成一种不可分离的整体感。主题的基本部分是母亲讲述的巴尔干人不得不迁徙到哈萨克的悲惨的日子。人、大自然与时光的联系，这些大地上不断组合成的生活是年轻的油画家创作的主旋律，诸如《求雨》（1996年）；《马铃薯发芽》（1996年）；《死树》（2000年）及其他作品。

在萨甫库耶夫的作品中老树、水、石头的描写都成为永恒的征兆和独特的岁月的象征。岁月在自己的进程中可快可慢，但它是不可避免、不可摆脱的。这些东西的描写又使人想起了可爱的高加索。故乡的村落延伸在列斯堪河畔，河水流向不只一代诗人和画家所歌颂的捷列克河里。列斯堪河堤是石头构成的，河水或清凛明亮或变为浊流因四时变迁而异。粗短的树甚至倾倒了还在保存着自己的力量。画家已经很久没用写生素材了。他的记忆好像一个大的旧箱子，把民间传说、同村人的肖像、生活用器物以及有声的“生活编年史”都收集到一起。所有这些都统一地活在画家感觉之中，帮助他创作出完整的、内容深刻的作品。这些作品的色阶是倾向于单色调的。通常是银灰色调子作为基调。这调子用银丝复盖着石头，宛如月光透射到大地、笼罩着苍翠的远方。这调子中有某种神秘的、令人着迷的悲凉。另一种色调是不常看到的暖赭色。画家经常使用它使人联想到童年的光景。

萨甫库耶夫的艺术是以自由、刚劲的素描为基础的。他偏重于形体的明暗刻划，他同样得心应手地像画透视复杂人物体态一样画他自幼就喜欢的马、牛、羊羔、狗和生活器物。通常他的素描稿就是上画布前已完成的构图。其中不仅找准了总的戏剧性因素，也画到了许多细节，确定了总的基调。随后，在画面的空间处理上也许会有些改动；再把细节搞定，但从整体上的构思就不会改变了，例如《渡河的人》（油彩·纸·珠笔2000年）及其他作品。他爱用的绘画工具是圆珠笔和铅笔，这两种笔的浓淡程度和可能性对画家来说似乎足够地表达形形色色的题材和感觉似的，圆珠笔有很大的硬度和清晰度，能画出形体的力度和雕塑感来。《母水牛》（1989年），铅笔的柔和的银灰色给描写带来一种诗意，带来再现细节时近乎手饰般的精致性，例如《穿环甲的半人半马神》（1999年），《保佑天使》（2000年）及其他作品。

若是把画家的创作局限于民族之根那就错了，他的创作像一棵强劲的大树，枝桠广为延伸，远处大风刮来，不仅呼啸而过且声响低微了、温静了，宛如找到了靠山，而它的根须深扎于地下从多种渠道吸收生命的水份。意大利人卡拉瓦乔及其在各地的追随者的作品（特别是西班牙的豪斯·李维拉和符朗西斯克·苏尔巴兰的作品）对萨甫库耶夫来说，也像对许多90年代纪念碑绘画工作室的毕业生来说一样，是经常赞赏的对象，是值得“猛攻”的顶峰。在这方面他的同班老同学贝斯特洛夫教师与他志同道合对他颇有影响。使他们着迷的是在这位意大利人的创作中的现实主义的史诗般

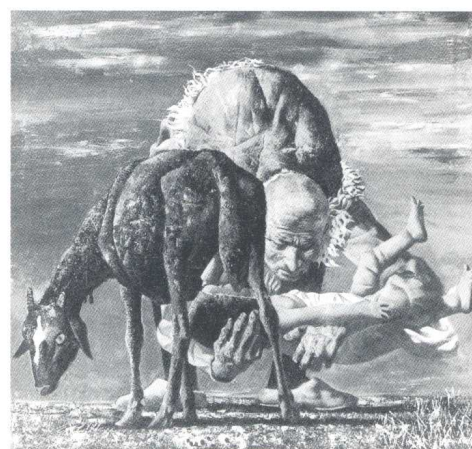
的特征，是他的强大的造型和对物象世界的赞美与关注。这些特点萨甫库耶夫已经在另一时空、另一艺术形式即电影，和他喜爱的导演比耶尔·帕佐里尼和符列捷斯克费里尼的作品中找到了。新现实主义的倾心于平凡生活和常有悲惨遭遇的日常琐事的世界观和美学思想也同样是他感情和想象力的营养基础。视觉的具体性、神话的包罗万象，还有某种程度上接近俄国电影大师阿·盖尔曼和阿·萨库洛夫的理性和非理性的东西，都成为年轻的油画家创作方法的基础。90年代末和新世纪初已经出现了一系列令人瞩目的作品，在这些作品里这些特点已充分显露，例如《入迷的砍柴人》(2000年)、《河·躺着的男人》(1999—2000年)两幅变体画及其他作品。画家还有一个创作上探索的源泉，这泉水总是纯净清爽令人愉快，它便是原始艺术。安里·卢梭和南斯拉夫的原始艺术画家对萨甫库耶夫来说是相知相通的。这种艺术看起来有点怪，但正是这些画的形象的诗意、稚拙的概括性开启了从未见过的玄妙之门，而这些恰好是萨甫库耶夫创作世界中的人物所需要的。仰望天空的母题，在一些近作里时常出现，例如《望天空的人》(1999年)、《弩机》(2000年)、《克伦布》(2000年)及其他作品。这些《聪明的傻瓜》好像要透视出远方宇宙空间中某种重要的东西并邀请观者也参加进来。对和平的表达依然是具体的，然而和平本身是动荡不安的、紧张的、虚幻的，在世纪之交的冲突中非同一般地需要和平。

萨甫库耶夫专业兴趣的范围十分广泛。关于《雪橇》的民间叙事诗和古希腊题材在他这儿都找到了位置。1999年他作为圣·彼得堡画家小组的一员参加了俄罗斯大教堂——救世主教堂壁画的复原工作，成功地施展了他作为纪念碑式画家本身的能力。他在俄罗斯列宾美术学院授课时已经五年多，慷慨地把自己的知识和技巧传授给年轻的一代画家。

哈密德·萨甫库耶夫的创作精力之充沛是惊人的。高超的专业水平和他作品的理性精神更使得国内外对他的兴趣与日俱增。

恩·斯·库切依尼柯娃

陈尊三 译

Искусство Хамида Савкуева быстро завоевывает признание. Прошло всего пять лет после окончания старейшего художественного вуза России – Петербургской Академии художеств, а его живописные полотна украшают не только художественные коллекции России, но уже нашли своих почитателей за рубежом. Испания претендует на монопольное владение его лучших произведений.

Дарование художника развивается стремительно. Он увлекся рисованием неожиданно и страстно в 15 лет, ранее не проявляя к этому особого интереса и способностей. Тогда, в 1979 году его семья уже вернулась на родину, на Северный Кавказ из Казахстана, из долгой ссылки, куда были депортированы многие народы Советского Союза при сталинском режиме. Случайное посещение мастерской известного на Кавказе художника-монументалиста А.М.Сундукова определило будущую профессию Савкуева. Здесь он получает начальные сведения об искусстве, а позднее учится на художественно-графическом факультете педагогического института. Стремление к овладению вершинами мастерства приводит начинающего художника в Ленинград. Его дарование было замечено и поддержано известным живописцем и педагогом, профессором А.А.Мыльниковым. Именно в его мастерской монументальной живописи он постигает важнейшие принципы художественности, здесь учится ценить и творчески осмысливать искусство великих мастеров прошлого. Пытливый от природы ум, творческая фантазия, хорошая профессиональная подготовка и необычайное трудолюбие /одержимость работой/ способствуют сегодня рождению многочисленных произведений.

Картины Савкуева всегда сюжетны. Портрет и пейзаж не привлекают молодого художника. Однако герои его полотен не лишены индивидуальных характеристик, а действия обычно разворачиваются на фоне пейзажа. Его интересует человек не сам по себе, а мир, в котором тот живет, без которого его изображение для живописца, кажется, не имеет смысла. Сюжеты картин просты. Это будничные сцены – «Охотник с беркутом»