

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列

马克西姆·马尔古诺夫

Максим Моргунов

主编 李富军

清华大学出版社

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列

马克西姆·马尔古诺夫

Максим Моргунов

主编 李富军

清华大学出版社

北京

内容简介

俄罗斯巡回画派和苏联油画家的作品对于多数中国艺术家和美术爱好者来讲是非常熟悉的。苏联解体后,涌现出来的杰出油画家近几年在我国以“新生代”为名有不同程度的介绍,但这一群体大都已经五十岁以上了。那么,今天的俄罗斯油画界学院体系下的现实主义风格的真正新生代、三十岁左右的年轻画家的艺术面貌和作品风格又是怎样的呢?本系列书的编写正是为了回答这一问题。

马克西姆·马尔古诺夫,俄罗斯列宾美术学院油画系列宾工作室从事素描教学工作。从他的作品中可以清晰地观察到导师梅尔尼科夫大型壁画工作室的构图风格;高超的绘画技巧和与生俱来的艺术洞察力在他的作品中得到充分体现。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列·马克西姆·马尔古诺夫:汉、俄/李富军主编.——北京:清华大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-302-23023-6

I.①俄… II.①李… III.①油画—作品集—俄罗斯—现代 IV.①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第111838号

责任编辑:甘莉

装帧设计:姚鑫 辛卡耶夫斯卡娅

责任校对:王凤芝

责任印制:孟凡玉

出版发行:清华大学出版社

地址:北京清华大学学研大厦A座 <http://www.tup.com.cn>

邮编:100084

社总机:010-62770175

邮购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者:北京天成印务有限责任公司

经销:全国新华书店

开本:260×370

印张:9.5

字数:210千字

版次:2010年6月第1版

印次:2010年6月第1次印刷

印数:1~4000

定价:60.00元

产品编号:037250-01

前言

公元二〇〇九年岁末的严寒导致渤海结冰严重，甚至成为自然灾害。然而，处于亚欧大陆另一端的波罗的海，却是年年结冰。临近涅瓦河入海口的这块水域在寒冬季节变为一片极限运动的“大陆”，成为年轻人飙车玩飘移的免费专业车场。温度并不是波罗的海年年结冰的罪魁祸首，其主要原因在于这片内海是世界上盐度最低的海域，而盐度低既有波罗的海形成时间短的原因，更因为它源源不断地大量接纳着包括涅瓦河在内的 250 条河流淡水的不断注入。

波罗的海因此不同于这个地球上任何一个其他的海域。在这一点上，俄罗斯油画艺术同它的地位非常相似。

三百年前，俄罗斯从欧洲引入古典油画艺术，在不断的本土化过程中形成俄罗斯现实主义特色的油画风格后，它的独特面貌就再也没有同其他地域或时代的艺术雷同过。俄罗斯民族强悍的性格是导致它不愿接受外来文化入侵的原因之一，就像波罗的海与外海的通道浅而窄，盐度高的海水不易进入一样。另一个重要原因则是，俄罗斯文化的强大生命力就像涅瓦河的水流源源不断地影响着波罗的海的盐度一样，一刻不停地阻止着俄罗斯当代主流油画艺术的西方化。

当巡回画派、社会主义现实主义这些风格流派成为俄罗斯艺术史的一部分，列宾、苏里科夫、列维坦、谢罗夫、莫依谢延科这些艺术大师的名字和作品耳熟能详之后，在世的梅尔尼科夫的作品在我国得到大力推介，年轻一代被介绍到中国的现实主义油画家们，像卡留塔、巴戈香、萨弗库耶夫、斯克拉良科等，这些曾被称为俄罗斯新生代画家的群体也都到了五十岁上下，基本确立了成熟的个人艺术风格。那么现在，最年轻的油画家群体的面貌又是怎样的呢？

在这个系列中我向大家介绍的画家，年龄大都在三十岁左右，毕业于艺术院校后进入个人独立创作阶段时间不久，是个人艺术创作风格的探索和确立阶段。

随着苏联的解体，社会制度、经济体制的巨大变化加上西方现代艺术理念的冲击，新生代俄罗斯现实主义画家在对俄罗斯现实主义优良传统继承的同时，在绘画题材和技法上发生了很多改变，远离了巡回画派的批判现实主义题材，不再热衷于社会主义现实主义题材，回归真实的自然，注意力更多地投向普罗大众身边的生活，作品更具浓厚的人文气息和人性关怀。技法上进行大胆的创新；绘画语言更注重画家自己鲜明的个性，呈现了多元化的趋势。没有改变的是，他们和前辈一样，从未放弃对真善美的追求。在西方当代艺术思潮的冲击下，新生代的画家依然坚守着现实主义原则的底线，他们对于现实主义旗帜的维护出自于真诚热爱生命的内心世界。生活、爱情、命运、体验、生存状态及民族的历史在作品中得到关注，同时以很大的探索勇气和创新精神，创作出具有时代特征和当代审美情趣的艺术作品。他们的作品里既保持了现实主义画派的本质特征，又很好地汲取了其他艺术的有益成分，反映在他们极具个性的生活视角，对传统的永恒的生活主题赋予新的精神内涵和极富创造性的表达方式上，深厚的造型功力和讲究的构图的完美结合，富有个人特色的主观色彩运用，使人耳目一新。

新生代画家的这种转变极大地拓展了现实主义艺术的发展空间。这也恰恰说明，“现实主义”从来就不是一个一成不变的概念。现实是动态变化的，针对

不同的问题，现实主义给出的解释当然是不一样的，即使俄罗斯的艺术理论界对现实主义的含意也存在分歧。记得在我的博士论文答辩会上，在古希腊雕塑和秦兵马俑的比较环节中，因为争论兵马俑是否属于现实主义风格的问题，答辩委员会的权威艺术理论家遽然分作两派各表立场。争论的原因源于“现实主义”这一术语一般在两种意义上被人们使用：一种是泛指“艺术对自然的忠诚”的广义的现实主义概念，源于西方最古老的文学理论，即古希腊人那种“艺术乃自然的直接复现或对自然的模仿”的朴素观念，在人类艺术史中已经出现两千多年；另一种狭义的现实主义概念即十九世纪的现实主义运动。然而，我们今天给大家介绍的这几位有代表性的俄罗斯新生代油画家的现实主义风格不属于以上任何一种。十九世纪现实主义运动的主要特征之一是其批判性，这一点不容易套在当代俄罗斯油画头上，容易让人误解的是现实主义等同于第一种意义上“艺术乃自然的直接复现或对自然的模仿”，这种理解的极端就是超写实主义或者叫照相写实主义。而俄罗斯主流艺术观念中提倡的现实主义恰恰是最反对在作品中没有“我”的超写实主义的。正像迪朗蒂所说：“这个可怕的术语‘现实主义’是它所代表的流派的颠覆者。说‘现实主义’派是荒谬的，因为现实主义表示关于个人性的坦率而完美的表达；成规、模仿以及任何流派正是它所反对的东西。”作品的逼真性或对象的酷似程度不是判断作品成功与否的标准。

看看这些年轻画家的画，就很容易明白，得到一张作品的路径是：自然—画家的心—画布，而不是直接地自然—画布。属于自然的题材无所不包：下诺夫哥罗德百年老街旁的商户、邻家女孩、夏季青草的芬芳、梦境、童年记忆和每一个感动你的时刻，透过画家的心，便不再是自然中物理意义的样子，但比自然中的更相似，更有说服力，更有意味，成为艺术家的情绪表达和立体描述。因为你不但从作品中看到形象，还能感到冷暖，嗅出味道，尝出酸甜，听到旋律，觉到触摸，调动全身每个器官，接受震撼和愉悦。这是因为画布上的形象是艺术家对自然的感性认识的再现，所以同一个苹果在不同的画家的画布上呈现出的味道是不一样的。这是一种文学上的诗意表达，而不是用来记录事件的纪实报告——超写实主义。画家不同的个性风格也由此鲜明。尽管梳理这些有代表意义的俄罗斯年轻一代画家的个性风格和时代特色有严肃的理论意义，但当我们欣赏他们的作品时，却很容易情绪放松，愉悦地享受那静谧湖水蓝色的清凉、舞女飘动裙摆上红色的热烈、林中小屋灰色乡愁的苦涩、疆场厮杀中褐色盔甲的荡气回肠……

能在短时间内将这些优秀的俄罗斯新生代油画家的作品汇集起来让大家欣赏，没有圣彼得堡中国中心的徐超先生的组稿和翻译是办不到的。尽管我和这些画家中的大部分人几乎都同期在列宾美术学院学习过，但现在彼此间遥远的地理上的距离让组织这一系列书稿的工作变得繁杂，因此对所有为编辑此系列书提供帮助的人们表示感谢！

李富军 二〇一〇年四月于清华园

Максим Моргунов

Владимирович родился в Ленинграде, в 1981г

С 1994 г. обучался в Санкт-Петербургском академическом художественном лицее имени Б.В.Иогансона. (бывшая СХШ)

В 1999 г. поступил в Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

С 2001 г. обучался в мастерской монументальной живописи под руководством действительного члена Российской академии художеств, лауреата Ленинской и государственных премий СССР и РФ, народного художника, профессора А.А. Мильникова.

В 2005 г. защитил дипломную картину «Песня», получил оценку отлично и похвалу ГАК (государственная аттестационная комиссия).

В 2005 г. стал победителем Санкт-Петербургского конкурса персональных грантов в номинации «живопись».

В 2006 г. удостоен стипендии Президента Российской Федерации.

С 2006 г. является членом Союза Художников России.

С 2006 г. преподаёт в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.

В 2007 г. награждён медалью Российской Академии Художеств.

В 2007 г. закончил аспирантуру кафедры живописи и композиции в институте имени И.Е.Репина.

С 2008 г. преподаёт в монументальной мастерской С.Н.Репина, института имени И.Е.Репина.

В 2008 г. участвовал в создании портретной галереи председателей Государственного совета Российской империи и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

выставки

1999 г, 2006 г. – персональные выставки, пос. Сиверский, Лен.обл.

2001 г, 2003 г, 2008 г. – персональные выставки, ин-т им. И.Е.Репина.

2003 г. – выставка работ студентов ин-та им. И.Е.Репина, г. Шанхай (Китай).

2003 г. – выставка работ, «Avantgard gallery», г. Лондон (Англия).

С 2003 г. – участник ежегодных выставок «Осень», «Весна», С-Пб Союз Художников.

2003 г. – выставка «Pittori Contemporanei da San Pietoburgo», г. Лугано (Швейцария).

2004 г. – выставка работ, Королевская Академия Художеств, г. Стокгольм (Швеция).

2005 г. – выставка работ, г. Имата (Финляндия).

2005 г. – выставка «Музыка живописи», С-Пб. Консерватория им. Римского-Корсакова.

2005 г. – выставка выпускников художественных вузов, МСХ г. Москва.

2006 г. – выставка «Shanghai art fair 2006», г. Шанхай (Китай).

2007 г. – «Выставка пейзажа», пос. Сиверский, Лен.обл.

2007 г. – выставка «Последний выпуск 20-го века», СПбАХЛ им. Б.В. Иогансона.

2007 г. – выставка «Надежда», Союз Художников, г. Санкт-Петербург.

2007 г. – отчетная выставка за 1-й год обучения в аспирантуре, ин-т им. И.Е.Репина.

С 2007 г. – участник ежегодных выставок работ преподавателей ин-та им. И.Е.Репина.

2007 г. – выставка работ, городской музей г. Цисы (Китай).

2007 г. – выставка «Ленинград-Петербург», выставочный зал РСХ, г. С-Пб.

2007 г. – выставка работ, Елагин дворец, ЦПКиО, г. С-Пб.

2007 г. – серия выставок: г. Суджоу, г. Ханджоу, г. Шанхай, г. Цзясин (Китай).

2008 г. – выставка работ, Художественный центр, г. Шанхай (Китай).

2008 г. – юбилейная выставка С-Пб. Союза Художников, Манеж, г. С-Пб.

2008 г. – выставка работ преподавателей ин-та им. И.Е.Репина, г. Тайпэй (Тайвань).

2009 г. – Всероссийская художественная выставка «РОССИЯ XI», ЦДХ, Москва.

2009 г. – персональная выставка, галерея “Artist”, г. С-Пб.

2009 г. – персональная выставка, Государственная Дума ФС РФ, г. Москва.

2009 г. – персональная выставка, Музей В.В. Набокова, г. Санкт-Петербург.

Картины М.В. Моргунова находятся: в Генеральном консульстве КНР в С-Пб.,

в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации в Москве,

в Государственной Думе ФС РФ в Москве, а также в частных коллекциях: России,

Китая, Кореи, США, Австралии, Швейцарии и других стран.

马克西姆·马尔古诺夫

1981年生于列宁格勒市。

1994年开始，就读于圣彼得堡Б.В.约干松美术高中（旧称：圣彼得堡艺术学校）。

1999年考入圣彼得堡国立列宾油画、雕塑与建筑美术学院。

2001年开始师从俄罗斯艺术学院院士、苏联和俄罗斯联邦国家和州立奖金获得者、人民艺术家А.А.梅尔尼科夫教授，并在他领导的大型油画工作室学习。

2005年毕业，以毕业创作作品《歌曲》取得优异的成绩，并得到国家评审委员会的高度赞扬。

2005年在圣彼得堡市举办的资助个人油画事业经费竞赛中成为优胜者。

2006年获得俄罗斯联邦总统奖学金。

2006年成为俄罗斯画家协会会员。

2006年开始，在圣彼得堡国立列宾油画、雕塑与建筑美术学院执教。

2007年获得列宾美术学院奖章。

2007年在列宾美术学院油画和创作教研室副博士毕业。

2008年开始在列宾美术学院С.Н.列宾大型油画工作室执教。

2008年参加为俄罗斯帝国国家苏维埃代表及俄罗斯联邦大会委员会组建的肖像画廊。

参加的画展

1999年、2006年：“列宁格勒州西维尔斯基区个人画展”。

2001年、2003年、2008年：“列宾美术学院个人画展”。

2003年：“列宾美术学院学生作品展”，中国上海。

2003年：“Avantgard gallery”作品展，英国伦敦。

2003年起参加圣彼得堡画家协会每年的春、秋作品展。

2003年：瑞典卢加诺“Pittori Contemporanei da San Pietoburgo”画展。

2004年：“瑞典斯德哥尔摩皇家美术学院画展”。

2005年：“芬兰伊玛拉特作品展”。

2005年：圣彼得堡里姆斯基-科里萨科夫音乐学院“绘画音乐”展。

2005年：“莫斯科艺术院校毕业生作品展”。

2006年：上海“Shanghai art fair 2006”展。

2007年：列宁格勒州西维尔斯基区“风景作品”展。

2007年：圣彼得堡Б.В.约干松艺术中学“20世纪最后一届”展。

2007年：圣彼得堡画家协会主办的“希望”主体画展。

2007年：“列宾美术学院第一届博士研究生作品报告展”。

2007年起每年参加“列宾美术学院教师作品展”。

M.В.马尔古诺夫的作品收藏于中华人民共和国驻圣彼得堡市总领事馆、俄罗斯苏维埃联邦委员会和俄罗斯联邦国家杜马。同时也被俄罗斯、中国、韩国、美国、澳大利亚、瑞士和其他国家的收藏家珍藏。

Как выразить невыразимое? Сон, детские воспоминания, дуновение теплого ветерка, запах летней травы, чувство дружеского единения, любовь. Как подобное возможно посредством кисти и краски? Ответ на этот вопрос зритель найдет в работах художника Максима Моргунова, представителя петербургской академической живописной школы.

В его творчестве гармонично соединились профессионализм и врожденное художественное чутье. А жизненный выбор был предопределен самой судьбой. Детство Максима прошло на Васильевском острове, в непосредственной близости от знаменитого Санкт-Петербургского Академического Художественного Лицея им. Б.В.Иогансона. Во время прогулок мама часто говорила ему, что когда-нибудь он будет здесь учиться. Слова оказались пророческими. В 10-летнем возрасте, твердо решив стать художником, он оставил занятия музыкой. И, действительно, после двух лет обучения в первой городской художественной школе, Максим поступил в Академический Художественный Лицей. Затем были прекрасные студенческие годы в Санкт-Петербургском Государственном Академическом Институте Живописи Скульптуры и Архитектуры им. И.Е.Репина. На втором курсе, его преподаватель Сергей Анатольевич Пичахчи, направляет стопы ученика в мастерскую монументальной живописи под руководством профессора Андрея Андреевича Мыльникова.

После окончания в 2005 году института, художник, в течение двух лет, успешно продолжил совершенствование профессионального мастерства в аспирантуре родного ВУЗа. С 2008 года Максим Моргунов преподает рисунок в мастерской под руководством Сергея Николаевича Репина.

В его послужном списке несколько десятков персональных и групповых выставок. Работы художника находятся в частных коллекциях по всему миру, украшают Совет Федераций в Москве, Генеральное Консульство Китая в Санкт-Петербурге.

В работах Максима Моргунова читается благоговейное, трепетное отношение к окружающему миру. Его картины, погружают зрителя в состояние пограничное между сном и явью, днем и ночью, вымыслом и реальностью, в мир, в котором лишь тонкая грань отделяет уходящее от неизбежного будущего.

Таковы его пейзажи, исполненные в лучших традициях академической живописной школы. Удивительная игра света и цвета, передают тончайшие состояния природы. Перед зрителем предстают закаты и рассветы, изгибы рек, наступающие сумерки в тот момент, когда краски вечерних цветов становятся ярче. Большая часть пейзажных работ посвящена Крыму и любимым местам художника - деревне Витебско Новгородской области.

Но ярче всего творческая индивидуальность художника Максима Моргунова выразилась в его картинах, удивительным образом сочетающих в себе монументальность и камерность. Главные действующие герои в них, не столько люди, сколько живописное, композиционное пространство. Человек здесь пребывают в некоем внутреннем духовном сосредоточении. Часто это подчеркивается атмосферой наполненной таинственными бликами, мягкой латуровской игрой света и тени («Молитва», «Новая песня», «Песня»).

Порой сюжеты его картин подчеркнута ирреальны. Так, «Лето моего детства» создана на основании мозаики детских воспоминаний и ощущений. К этой же категории работ относится фантазмагорическая картина «Сон». «Мир Агаты» - тонко передает попытку почувствовать ощущения младенца, дочери художника, от окружающего мира.

При всей внешней реалистичности, картины наполнены философским, аллегорическим смыслом. Особенно ясно это можно увидеть его последних работах: «Первая картина», «Экзистенциалист», «Скульптор» и т.п.

И разумеется, что среди работ Максима Моргунова – великолепные серии монументальных росписей созданные в творческом союзе, с его супругой, также выпускницей мастерской монументальной живописи профессора А. А. Мыльникова, Нерингой Моргуновой.

Основная роль любого художника на этой Земле – привносить в жизнь красоту. И не столько физическую, сколько духовную. При этом не стоит забывать о незыблемых требованиях мастерства. Максим Моргунов – тонкий живописец и достойный носитель петербургской академической живописной школы - честно исполняет роль художника, в истинном смысле этого слова.

Александра Смирнова.

如何展现难以表达的意境？梦境，童年记忆，一缕暖风吹过，夏季青草的芬芳，友谊，团结，爱情，如何用画笔和色彩体现？答案可以在画家——彼得堡学院画派代表之一的马克西姆·马尔古诺夫的作品中找到。

高超的技法和与生俱来的艺术洞察力在他的创作作品中得到完美的体现。其实，与艺术结缘对于马克西姆来说就像是命中注定。马克西姆的童年是在离著名的圣彼得堡B.B约干松美术高中不远的瓦西里岛度过的，闲暇在校园散步时，妈妈就经常对他说：你将来有一天肯定会在这里学习！妈妈的话还真的成了预言。在他十岁的时候就立志成为一名画家，也因此放弃了对音乐的学习。果不其然，在市立第一美校的两年学习结束后，马克西姆考取了美术高中，之后便开始了他在列宾美术学院的大学时代，在大二那年，他的老师谢尔盖·阿纳多里耶维奇·彼恰赫奇培养他进入了梅尔尼科夫教授领导的大型油画工作室。

2005年大学毕业后，用两年的时间，他顺利地考取了母校的博士研究生，继续完善自己的专业技能。从2008年开始，马克西姆在列宾工作室执教素描。

在他的艺术生涯中，曾经举办和参加过数十个人画展和集体画展。他的作品被世界各国的收藏家珍藏，并被收藏于中华人民共和国驻圣彼得堡市总领事馆和俄罗斯苏维埃联邦委员会。

马克西姆的作品以敬畏虔诚的态度去解读周围的世界。他的作品使人沉醉于梦境与事实、白天与黑夜、虚幻与现实、挑战与逃避等等的状态中。

他的风景作品都是以学院派传统的技法完成。他以精湛的技法去展现光与色以及自然界最微妙的状态，为观众呈现出日出日落、河湾和夕阳余晖最美的一面。他的大部分风景作品是以体现克里木和画家比较喜爱的地方——诺夫哥罗德州的维杰博斯卡村为主。

马克西姆的创作极具特点，以特有的形象去展现微观和宏观世界。作品中的关系不只是单纯地借助人物表现，还巧妙地结合油画中的空间构图，令欣赏者上升到内心深处的某种意境，这些特点主要体现于人物所处环境充满神秘感以及画面明暗关系较强的作品中，例如作品《祈祷》、《新曲》、《歌曲》。

有时他的作品题材也会涉猎超现实主义，例如《童年夏季》就是以童年的点滴回忆和感受为基础创作而成，而意境类作品《梦》、《玛瑙世界》也属于此范畴——细腻地去展现婴儿（画家的女儿）对世界的感觉。

从现实主义角度来讲，他的作品还充满哲理与讽喻。在他的最新作品《第一张画》、《存在主义者》、《雕塑家》等中能得到体现。

当然，在马克西姆的诸多系列壁画作品中也有和他的妻子一起联合创作的，她的妻子聂丽恩卡·马尔古诺娃也是梅尔尼科夫教授领导的大型油画工作室的门生。

在这个世界上，每一位画家的基本职责都是给生活带来美感，不只是物质上的也是精神上的。因此，如果履行这个职责就要有非常坚实的艺术素养，马克西姆·马尔古诺夫是一位细腻的油画家和当之无愧的彼得堡学院派油画的代表，真诚地去演绎画家的角色，不断地去追求画家的真谛。

阿列克桑德拉·斯米尔诺娃

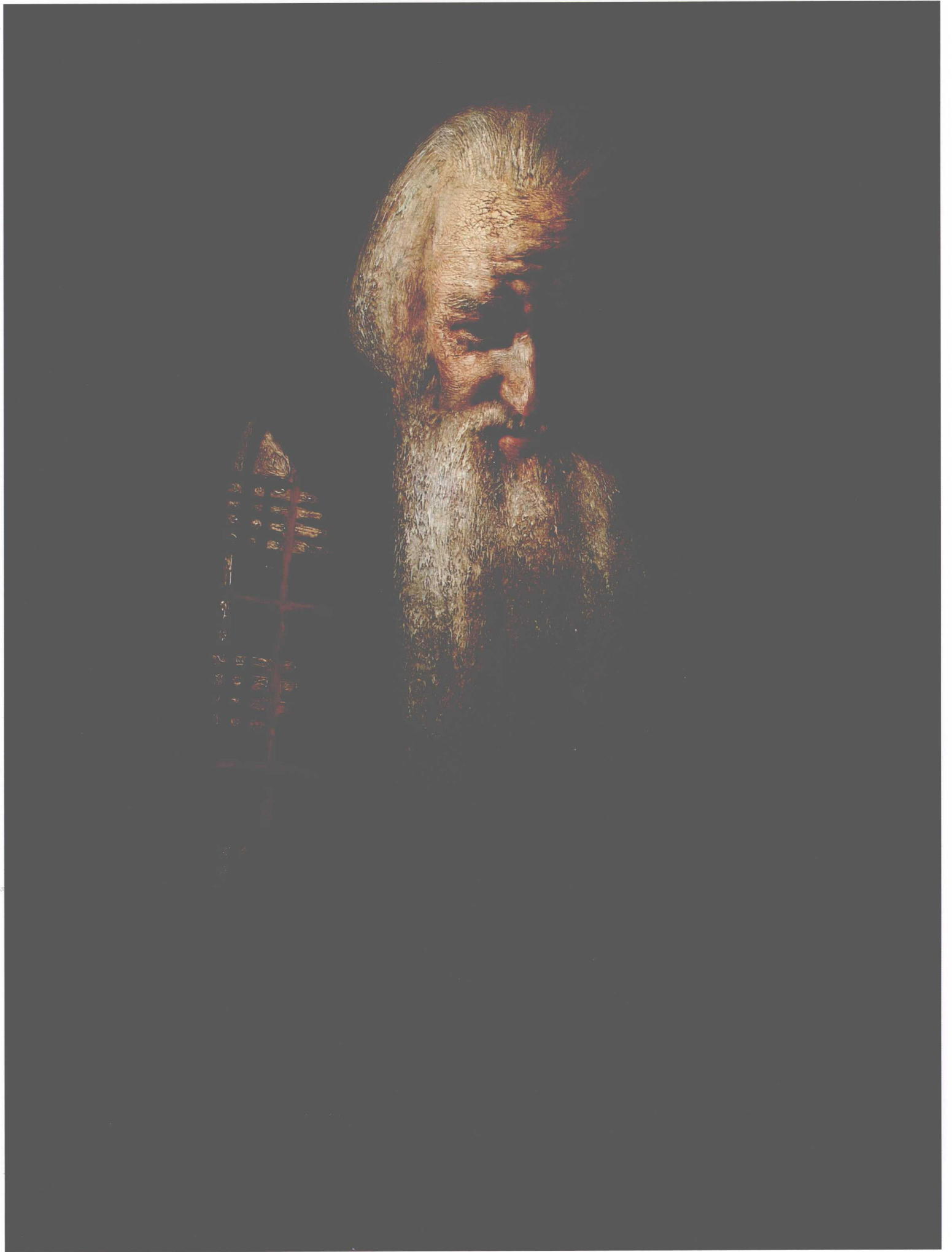

Портрет Неринги, 50×40см, бумага, сепия, 2004г.

聂丽恩卡像, 50×40cm, 纸, 炭精条, 2004年

Старик, 49×43см, бумага, графитный карандаш, 2010г.
老人, 49×43cm, 纸, 石墨铅笔, 2010年

Портрет старика, 80×60см, холст, масло, 2008г.
老人画像, 80×60cm, 麻布, 油彩, 2008年

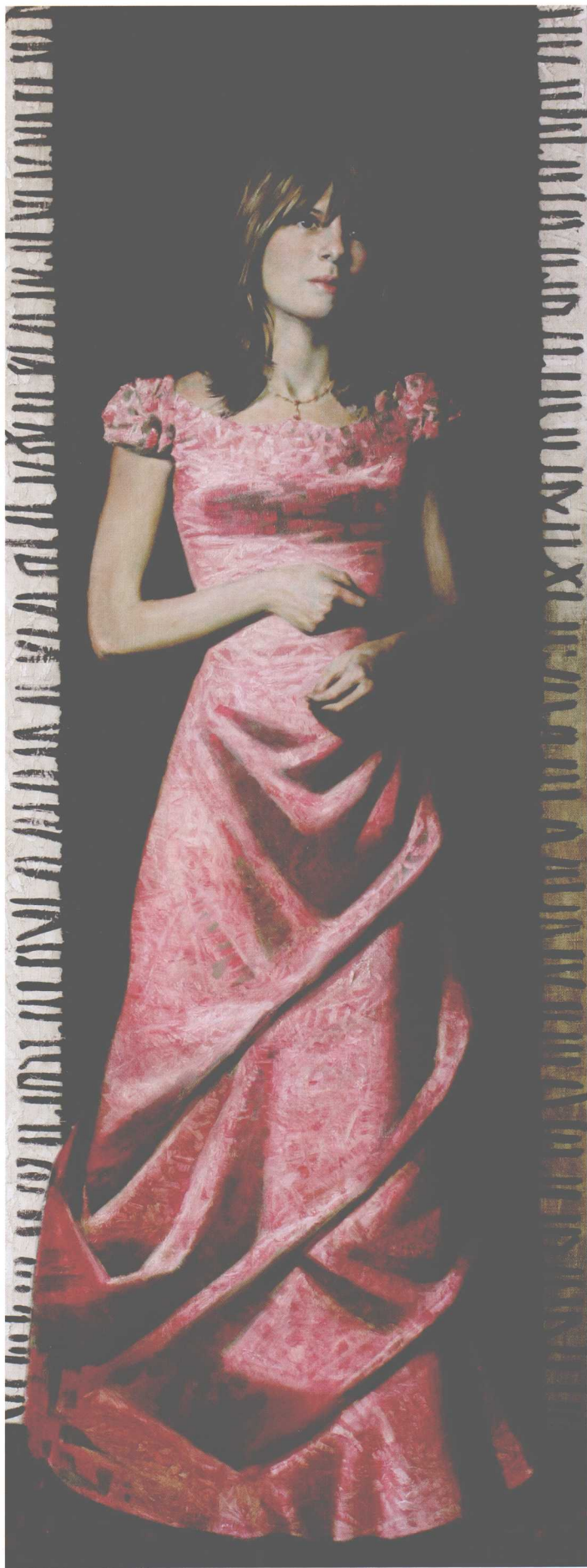

Портрет Неринги, 50×60cm, холст, масло, 2004г.
聂丽恩卡画像, 50×60cm, 麻布, 油彩, 2004年

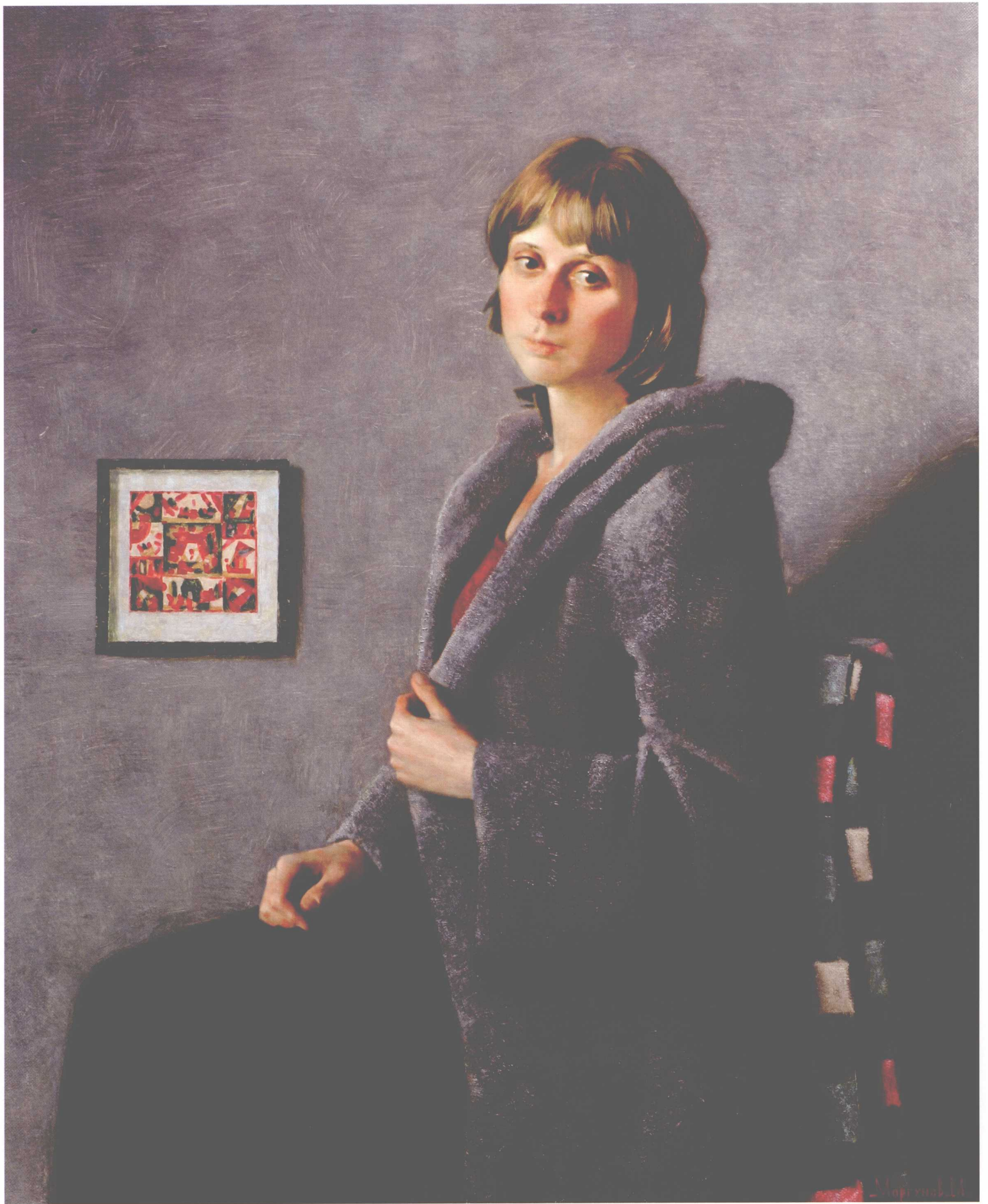
Портрет Неринги на фоне гобелена, 100×70cm, холст, масло, 2005г.

以戈比林挂毯为背景的聂丽恩卡像, 100×70cm, 麻布, 油彩, 2005年

Портрет Анастасии Шостка, 170×70cm, холст, масло, 2008г.

阿纳斯塔西娅·绍斯特托克画像, 170×70cm, 麻布, 油彩, 2008年

Неринга, 100×80cm, холст, масло, 2005г.

聂丽恩卡, 100×80cm, 麻布, 油彩, 2005年

