

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列

弗洛尔·伊万诺夫

Фрол Иванов

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

弗洛尔·伊万诺夫

Фрол Иванов

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。

弗洛尔·伊万诺夫,毕业于俄罗斯列宾美术学院油画系梅尔尼科夫工作室,之后继续攻读博士学位。本画集收入了他大部分代表性作品。

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·弗洛尔·伊万诺夫:
汉、俄/李富军主编. --北京:清华大学出版社,2010.6
ISBN 978-7-302-23025-0

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111824号

责任编辑:甘莉

装帧设计:姚鑫 辛卡耶夫斯卡娅

责任校对:宋玉莲

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:北京雅昌彩色印刷有限公司

经销:全国新华书店

开本:260×370

印张:8.75

字数:188千字

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:56.00元

产品编号:037248-01

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、斯科拉良科等，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

Выставки

- 1999г - Персональная выставка в Санкт- Петербургском академическом художественном лицее им. Б. В. Иогансона (СХШ)
- 2001г - Персональная выставка институт им. И. Е. Репина
- 2003г - Выставка работ « Avantgard gallery», г. Лондон (Англия)
- С 2003г - Участник ежегодных выставок « Осень», « Весна», Союз Художников, г. Санкт- Петербург.
- 2005г - Выставка «Петербургская современная живопись «Зелёный Шум»», г. Плёс, Ивановская обл.
- 2005г - The Chambers gallery « Revisiting Soviet Realism», г. Лондон (Англия)
- 2005г - Выставка «Музыка живописи», г. Санкт- Петербург, Консерватория им. Римского- Корсакова.
- 2005г - Выставка выпускников художественных вузов, МСХ, г. Москва.
- 2007г - « Выставка пейзажа», пос. Сиверский, Ленинградская область.
- 2007г - « Выставка пейзажа», Пушкинские горы
- 2007г - Выставка « Последний выпуск 20- го века», СПБАХЛ им. Б, В. Иогансона.
- 2007г - Выставка «Надежда», Союз Художников, г. Санкт- Петербург.
- 2007г - Отчетная выставка за первый год обучения в аспирантуре, институт им. И. Е. Репина.
- 2007г - Выставка «Ленинград- Петербург, Ленинградцы- Петербуржцы- 5», выставочный зал РСХ, г. Санкт- Петербург.
- 2009г - Персональная выставка в институте им. И. Е. Репина, г. Санкт- Петербург.
- 2009г - Выставка Гильдии живописцев Санкт- Петербурга «Избранное», музей им. В. В. Набокова
- 2010г - Выставка «Окно в Россию», Р.К.Н.Ц., Париж- Канны.

画展

- 1999 年：“圣彼得堡约干松美术学校个人画展”。
- 2001 年：“列宾美术学院个人画展”。
- 2003 年：“Avantgard gallery” 画展，英国伦敦。
- 2003 年开始，每年参加画家协会主办的春季、秋季画展。圣彼得堡。
- 2005 年：“彼得堡现代油画 ‘绿声响’ ” 画展，伊万诺夫州，普廖斯。
- 2005 年：The Chambers gallery “Revisiting Soviet Realism”，英国伦敦。
- 2005 年：“油画音乐” 画展，圣彼得堡，里姆斯卡-科尔萨科夫音乐学院。
- 2005 年：“艺术院校毕业生画展”，莫斯科美术家协会，莫斯科。
- 2007 年：“风景展” 列宁格勒州，西维尔斯基。
- 2007 年：“风景展”，普希金山。
- 2007 年：圣彼得堡约干松美术学校 “20 世纪最后一届” 画展。
- 2007 年：“希望” 画展，画家协会，圣彼得堡。
- 2007 年：“列宾美术学院博士一年级总结画展”。
- 2007 年：“列宁格勒 – 彼得堡、列宁格勒人 – 彼得堡人 –5” 画展，俄罗斯画家协会展厅，圣彼得堡。
- 2009 年：“列宾美术学院个人画展”，圣彼得堡。
- 2009 年：“油画家协会画展”，圣彼得堡市 В.В. 纳博科夫 “卓越” 博物馆。
- 2010 年：“俄罗斯之窗” 画展，巴黎-戛纳。

Иванов Фрол принадлежит к числу тех молодых художников, которые определяют сегодня лицо нового поколения воспитанников Петербургской Академии Художеств. В 1999 году он поступил в Академию и начал учебу на живописном факультете. Затем, с 2002 года, продолжил совершенствоваться в монументальной мастерской А.А. Мыльникова и после этого в аспирантуре (под руководством профессора С.Н. Репина). Десять лет его обучения в стенах Академии Художеств были отмечены отчетной аспирантской персональной выставкой в Итальянском зале (2009 год).

Годы пребывания в Академии сформировали Фрола Иванова как художника, определили основные черты его творческой манеры. Его работам свойственны твердый, техничный рисунок, быстрая уверенная кисть, мастерски продуманная композиция. Жанровый диапазон, в котором работает художник, отличается заметной широтой, от традиционного пейзажа и постановочного портрета до концептуальной тематической картины, нарушающей привычные границы жанра.

В программных произведениях Фрола Иванова узнается школа, пройденная им в мастерской под руководством выдающегося русского живописца Андрея Андреевича Мыльникова. Прежде всего это монументальное видение творческого задания, умение найти драматически заостренное решение темы, исключительное внимание к исполнительскому качеству работы.

Индивидуальные особенности манеры Фрола Иванова раскрываются в стремлении к синтезу монументально-декоративного начала в живописном решении с конкретной, неабстрактной человеческой темой. Он стремится быть не отвлеченным художником «вне времени», для которого существуют только «вечные темы», а человеком, которые живет в реальной сегодняшней жизни. Поиск актуальной, современной темы – так можно определить творческое кредо этого молодого художника.

Иванов Фрол член Союза Художников России, также он принят в Гильдию Живописцев Санкт-Петербурга. В настоящее время он интенсивно участвует в выставках, проходящих как в Петербурге, так и за его пределами. Работы Фрола Иванова находятся в собрании музея Академии Художеств и в частных коллекциях России, Китая, Италии, Англии и Канады.

А.В. Королев, кандидат философских наук, Факультет Филологии и Искусств СПбГУ.

弗洛尔·伊万诺夫属于彼得堡美术研究院一代毕业生中比较年轻有为的画家。1999年考入列宾美术学院，开始了油画专业的学习。之后，从2002年开始在梅尔尼科夫教授领导的大型油画工作室继续深造。毕业后，考入本校的博士研究生班（导师С.Н.列宾）。2009年在列宾美术学院的意大利展厅举办了“博士研究生个人总结画展”，展示了他近十年学生生涯的作品。

从开始进入列宾美院，在平时的学习中，学校就注意培养和确立他的创作方向和艺术表现手法。他的作品的特点在于：基础素描手法刚劲、多样；油画笔触奔放、自信；构图巧妙、缜密。他的作品题材范围与传统风景、头像和其他专题类的作品相比显得更加广泛。弗洛尔的系列创作作品，遵循俄罗斯杰出油画家梅尔尼科夫教授领导的工作室画派的方针，那就是在大型油画创作任务中的场景仍是通过对生活化场景的仔细观察以及独特的见解而获得。

弗洛尔·伊万诺夫绘画表现手法的特点是将大型装饰油画的处理手法与具体真实的人物完美地结合。他希望能够成为生活在当今现实世界中的人，而不是单纯的时间以外的抽象画家——这就是年轻画家的信条。

弗洛尔·伊万诺夫是俄罗斯画家协会会员，圣彼得堡油画家协会会员。他积极参加在彼得堡的以及相关领域的各种画展。弗洛尔·伊万诺夫的作品被俄罗斯、中国、意大利、英国、加拿大等许多国家的博物馆以及收藏家收藏。

圣彼得堡国立大学语言艺术系哲学博士 А.В.卡拉烈夫

Банька по-чёрному, 26×22.3cm, литография, 2007г.
黑色小浴室, 26×22.3cm, 石版画, 2007年

Бродяги (эскиз), 35×35.7cm, бумага, темпера, 2002г.
流浪人 (小稿), 35×35.7cm, 纸, 丹佩拉, 2002年

Тюрка Терентьевич, 70×50cm, холст, масло, 2005г.
久尔卡·捷列恩吉耶维奇, 70×50cm, 麻布, 油彩, 2005年

Память (эскиз), 36×42cm, бумага, темпера, 2002г.
记忆 (小稿), 36 × 42cm, 纸, 丹佩拉, 2002 年

Память (эскиз), 42×50см, холст, масло, 2002г.
记忆 (小稿), 42×50cm, 麻布, 油彩, 2002年

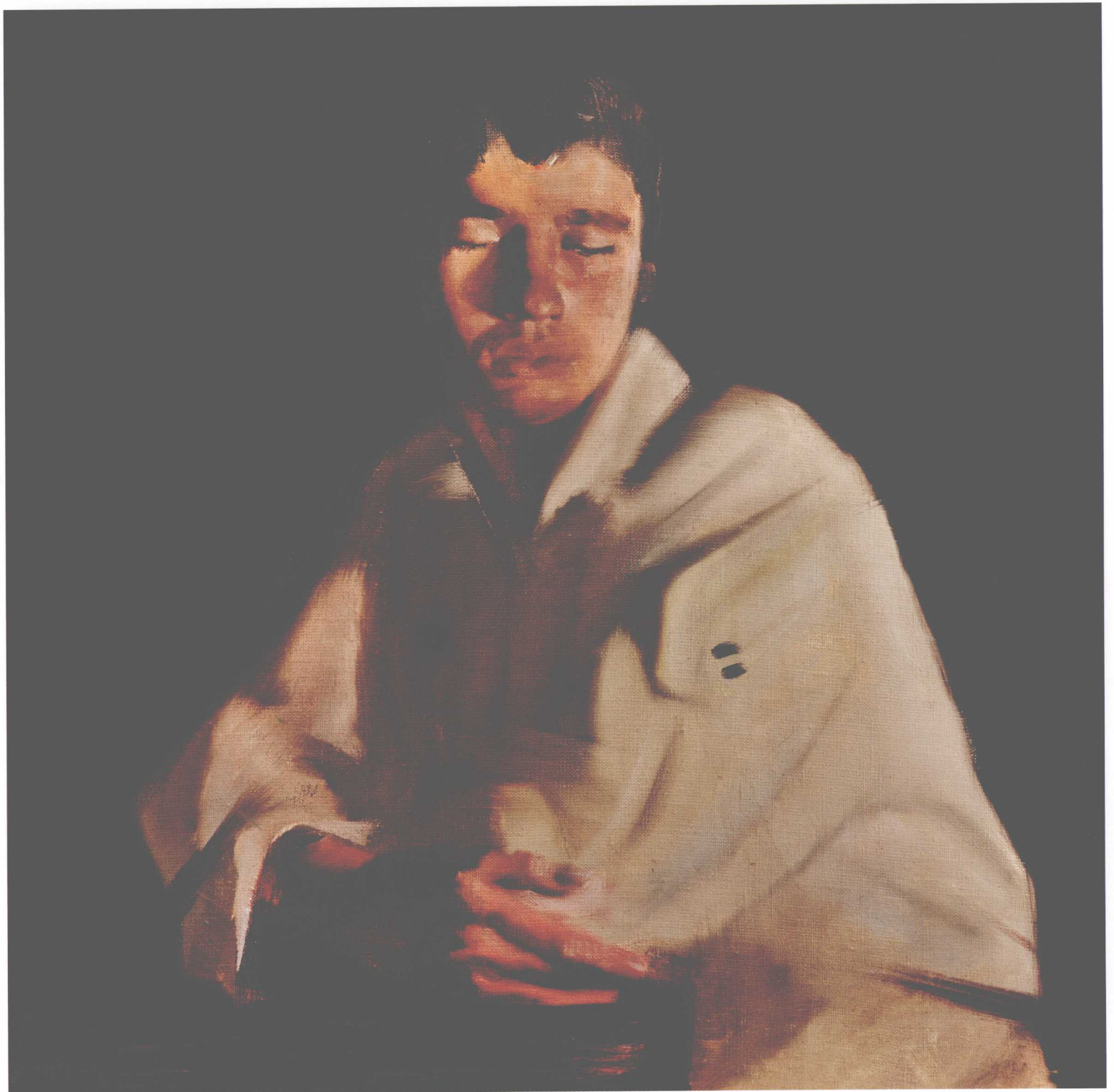
Холодный ветер, 90×90cm, холст, масло, 2005г.
冷风, 90×90cm, 麻布, 油彩, 2005年

Отец, 40×35cm, холст, масло, 2010г.
父亲, 40×35cm, 麻布, 油彩, 2010年

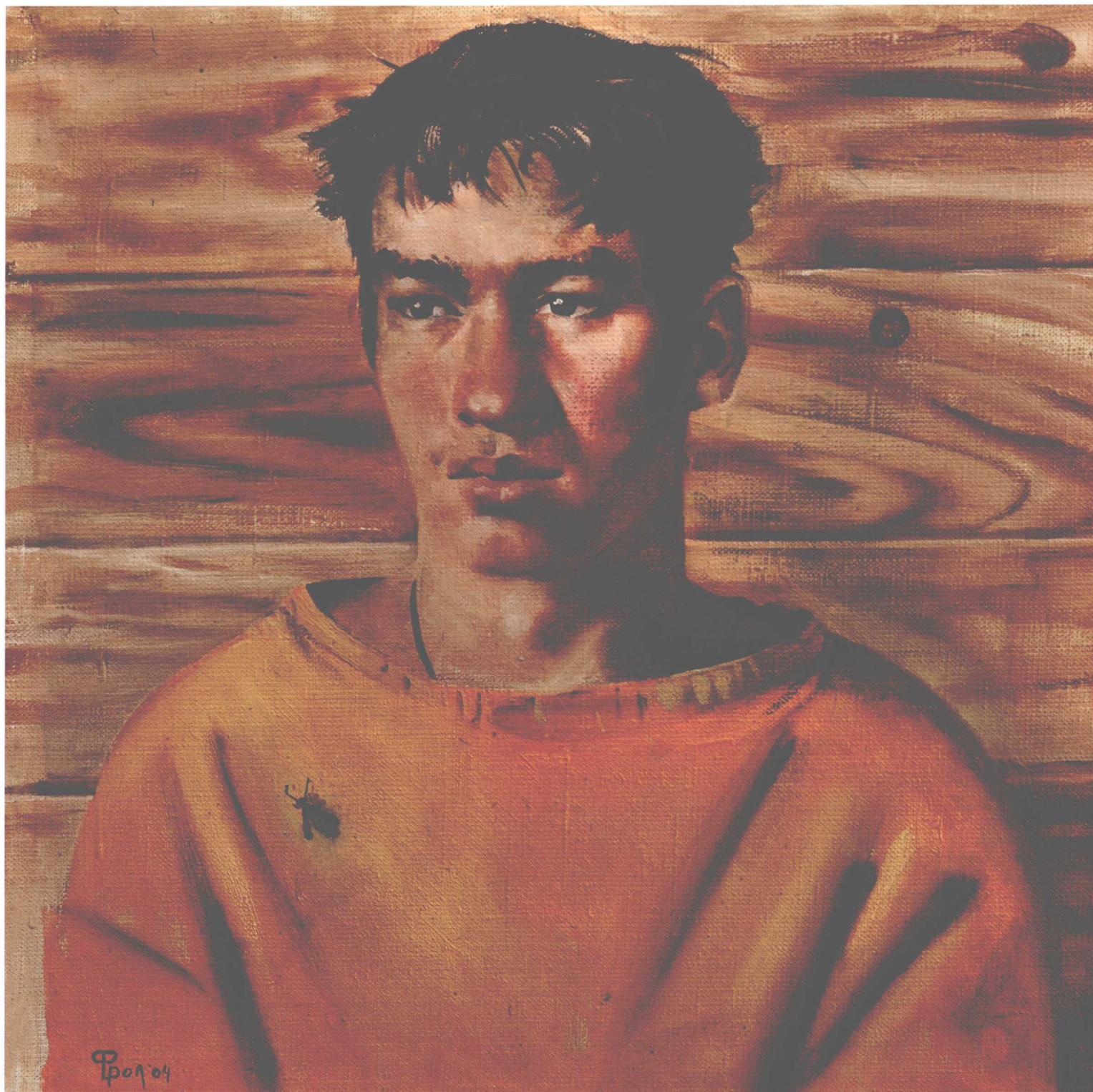

Иоан Предтеча. Ангел пустыни, 43×38cm, литография, 2008г.
希施约翰，沙漠天使，43×38cm，石版画，2008年

Брат, 55×55cm, холст, масло, 2001г.

弟弟, 55×55cm, 麻布, 油彩, 2001年

Андрей. портрет брата, 35×35cm, холст, масло, 2004г.
弟弟安德烈的画像, 35×35cm, 麻布, 油彩, 2004年