

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列

安娜·维诺格拉多娃

Анна Виноградова

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

安娜·维诺格拉多娃

Анна Виноградова

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。

此画册展现了画家安娜·维诺格拉多娃严谨的素描功底和收放自如的油画风格。

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·安娜·维诺格拉多娃:汉、俄/李富军主编.——北京:清华大学出版社,2010.6

ISBN 978-7-302-23022-9

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111837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:北京雅昌彩色印刷有限公司

经销:全国新华书店

开本:260×370

印张:11.25

字数:247千字

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:66.00元

产品编号:037251-01

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

Виноградова Анна Германовна родилась 3 января 1975 года в городе Краснодаре. В 1994 году поступила в Ярославское художественное училище, которое оставила через год и поступила на подготовительные курсы факультета графики Академического Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Уже в следующем 1996 году она становится студенткой графического факультета ИЖСА им. И. Е. Репина, где с 1996 по 1999 ,обучается в мастерских Старова В. Г., Раздрогоина И. А., Ветрогонского В. А. По окончании третьего курса Анна Виноградова приняла решение уйти с графического факультета и перешла на третий курс факультета живописи в мастерскую под руководством В.В. Пименова ,где продолжила свое обучение у таких мастеров как Н.Д. Блохин , Н.С Лысак. В 1999 году выполнила серию эскизов костюмов к циклу балетов-мистерий для вологодского хореографического ансамбля « Русский балет 21 век ». Постановки были осуществлены в 2000 году в рамках государственной программы « Великий Устюг - Родина Деда Мороза ». В 2001 году совместно с А. Владимировым выполнила мозаику « Богоматерь Владимирская » для памятного знака-часовни в честь 2000-летия христианства в г. Вологде. В 2006 году окончила институт и защитила дипломную работу « Шествие масленичного поезда » с оценкой «отлично». По окончании института летом 2006 года Анна Виноградова была приглашена в США,где она становится действительным членом Ассоциации портретистов Америки и принимает участие в Шоу-выставке во Флориде. Работы Виноградовой продаются в лучших галереях США - в Чикаго ,Калифорнии ,Флориде , Нью-Мехико . Её работы также успешно продаются на арт-рынках Китая и России. Художница участвовала более чем в 20 передвижных выставках ,проводимых в Китае «Галереей живописи 20 века» Арт-Центра Санкт-Петербурга . Она также принимает участие в передвижных выставках , проводимых движением «Передвижники 21 век» в России и странах Европейского союза , где её работы вызывают огромный интерес. В 2008 году Виноградова Анна вступила в Санкт –Петербургское отделение Союза художников России. В мае 2009 года Анна Виноградова совместно с Геннадием Бернадским и Юрием Калютотой представляла мастеров России на « выставке Репинцев» в Пекине во Дворце Национальностей Китая. Работы А. Г. Виноградовой находятся в частных собраниях в России , США , Японии, Голландии , Германии , Франции и других стран Европы , а также в многочисленных частных коллекциях и в музеях Китая .

安娜·维诺格拉多娃, 1975年1月3日出生于克拉斯诺达尔市。1994年考入雅罗斯拉夫尔艺术学校, 次年考入列宾美术学院版画系预科班。于1996年正式成为列宾美院版画系的大学生。从1996年至1999年,在 В. Г. 斯达洛夫, И. А. 拉斯德拉金, В. А. 维特拉果恩斯基领导的工作室学习。三年级结束时, 安娜决定从版画系转到油画系彼敏诺夫领导的工作室继续学习, 并师从杰出的艺术家 Н. Д. 布拉辛, Н. С. 雷萨科。1999年,为伏尔加格勒“21世纪俄罗斯芭蕾舞”芭蕾舞团设计神秘剧芭蕾舞组服装系列小稿。因她的服装设计, 剧团参加2000年“大乌斯秋格—祖国圣诞老人”的国家演出。2001年,同 А. 弗拉基米洛夫共同为沃洛格达市纪念基督教2000周年的小教堂完成马赛克作品《弗拉基米尔圣母》。2006年,以优异的毕业创作作品《谢肉节列车游行》毕业。

毕业之后,2006年安娜·维诺格拉多娃受美国邀请赴美,成为美国肖像画家协会正式会员,并参加在佛罗里达举办的“首吾”画展。安娜·维诺格拉多娃的作品在美国比较知名的画廊均有销售——芝加哥、加利福尼亚、佛罗里达、新墨西哥。她的作品也活跃在中国及俄罗斯的艺术品市场上。画家参加了在中国以及圣彼得堡艺术中心举办的“20世纪油画画廊”巡回展览,数量达到20多场。她也参加了在俄罗斯以及欧盟举办的“21世纪巡回展览派画家”巡回展览,她的作品在举办地引起极大的关注。2008年安娜·维诺格拉多娃加入俄罗斯美术家协会彼得堡分部。2009年5月安娜·维诺格拉多娃同肯纳基·别尔纳德斯基,尤里·卡留达在北京民族文化宫举办的“列宾人”画展上展示了独具俄罗斯风格的作品。安娜·维诺格拉多娃的作品被俄罗斯、美国、日本、荷兰、德国、法国和其他欧洲国家的私人收藏,也有很多作品被中国的个人收藏家及博物馆珍藏。

2006г. и 2007г.– Выставка в галерее «Weatherburn» г.Нейплс ,штатт Флорида , США.
2007г. - Выставка в галерее «Года» г. Амстердам ,Голландия.
2005г, 2006 г, 2007г, 2008г. - Передвижные выставки в Китае (более 20) «Галерея живописи 20века . Арт-Центр» Санкт-Петербург.
2007г. - Выставка в музее Академии художеств , г. Гуанджоу . Китай.
2009г - Выставка Санкт-Петербургского «Товарищества передвижных художественных выставок. 21 век».Русский Центр. Берлин.
Германия.
2010г - Выставка Санкт-Петербургского «Товарищества передвижных художественных выставок. 21 век». Русский Центр.
Хельсинки. Финляндия
2010г - Выставка Санкт-Петербургского «Товарищества передвижных художественных выставок. 21 век». Русский Центр. Варшава
.Польша.

2006—2007 年：“Weatherburn” 画廊举办画展，美国，佛罗里达州，那不勒斯。
2007 年：“年代” 画廊举办画展，荷兰，阿姆斯特丹。
2005—2008 年：中国巡回画展（超过 20 场）；“20 世纪油画画廊·艺术中心” 画展，圣彼得堡。
2007 年：美院博物馆画展，中国，广州。
2009 年：“圣彼得堡 21 世纪友谊巡回艺术展览”，俄罗斯中心，德国，柏林。
2010 年：“圣彼得堡 21 世纪友谊巡回艺术展览”，俄罗斯中心，芬兰，赫尔辛基。
2010 年：“圣彼得堡 21 世纪友谊巡回艺术展览”，俄罗斯中心，波兰，华沙。

1998г – Выставка молодых художников Санкт-Петербурга «Русский Север». Выставочный зал Академии художеств .С-Петербург.
2000г – Персональная выставка «Мистерию Анны Виноградовой». Культурный Центр «Русский Домъ» г. Вологда.
2001г – Выставка «Живопись и графика Анны Виноградовой и Александра Владимирова». Выставочный зал Череповецкого
отделения Союза художников России. г.Череповец.
2001г – Выставка учебного рисунка Академии художеств. Выставочный зал Академии художеств. С-Петербург.
2004г – Выставка учебного рисунка Академии художеств. Выставочный зал Академии художеств. С-Петербург Вторая премия.
2005г – Выставка учебного рисунка Академии художеств. Выставочный зал Академии художеств. С-Петербург.
2006г – Осенняя выставка художников Санкт-Петербурга. Выставочный зал Союза художников. С-Петербург.
2007г – Выставка художников Санкт-Петербурга «Андреевский флаг». Санкт-Петербургский Союз художников . Галерея «Голубая
гостиная». С-Петербург.
2008г – Персональная выставка живописи и графики. Галерея «Арт-Центр». С-Петербург.
2008г – Персональная выставка «Живопись и графика Анны Виноградовой». Санкт-Петербургский Союз художников. Галерея
«Голубая гостиная». С-Петербург.
2008г – Выставка Санкт-Петербургского «Товарищества передвижных художественных выставок. 21 век». Тульский музей
изобразительных искусств. г.Тула.
2010г – Персональная выставка «Возвращение». Санкт-Петербургский Союз художников. Галерея «Голубая гостиная». С-Петербург.

1998 年：圣彼得堡青年画家“俄罗斯北方”展，列宾美院展厅，圣彼得堡市。
2000 年：“安娜·维诺格拉多娃神秘剧”个人画展，俄罗斯研究所文化中心，沃洛格达市。
2001 年：“安娜·维诺格拉多娃和亚历山大·弗拉基米洛夫油画版画”作品展，俄罗斯画家协会切列波韦茨分部展厅，切列波
韦茨市。
2001 年：“列宾美院素描教学展”，列宾美院展厅，圣彼得堡市。
2004 年：“列宾美院素描教学展”，列宾美院展厅，圣彼得堡市，获二等奖。
2005 年：“列宾美院素描教学展”，列宾美院展厅，圣彼得堡市。
2006 年：“圣彼得堡画家秋季展”，圣彼得堡画家协会展厅，圣彼得堡市。
2007 年：圣彼得堡画家“安德列也夫旗帜”展，圣彼得堡画家协会，“蓝厅”画廊，圣彼得堡市。
2008 年：“油画和版画个人作品展”，“艺术中心”画廊，圣彼得堡市。
2008 年：“安娜·维诺格拉多娃油画和版画个人作品展”，“蓝厅”画廊，圣彼得堡市。
2008 年：“圣彼得堡 21 世纪友谊巡回艺术展览”画展，图拉美术博物馆，图拉市。
2010 年：“回归”个人画展，圣彼得堡画家协会，“蓝厅”画廊，圣彼得堡市。

Борода, литография, бумага, уголь, 2010г.
胡须，石版，纸，木炭条，2010年

Ехидный алексей, литография, бумага, уголь, 2010г.
坏笑的阿列克谢，石版，纸，木炭条，2010年

Портрет пожилой женщины, 89.5×70cm, бумага, углеродный стержень, 2008г.
老妇人, 89.5×70cm, 纸, 炭棒, 2008年

Портрет старика, 65×50cm, бумага, углеродный стержень, 2008г.
老人, 65×50cm, 纸, 炭棒, 2008年

Девочка в платке, 65×50cm, бумага, углеродный стержень, 2008г.
戴头巾的女孩, 65×50cm, 纸, 炭棒, 2008年

Портрет мамы в платке, 74×55cm, бумага, углеродный стержень, 2008г.

戴头巾的妈妈, 74 × 55cm, 纸, 炭棒, 2008 年

Одевающая пуанты, 100×80cm, бумага, сангина
穿芭蕾舞鞋的女孩, 100×80cm, 纸, 赭粉笔

Портрет немолодой женщины, 65×45cm, бумага, сепия, 2004г.
青春已逝的女人, 65×45cm, 纸, 炭精条, 2004年

Заснувший, 100×80cm, бумага, сангина, 2005г.
熟睡的人, 100×80cm, 纸, 赭粉笔, 2005年

Лель, 100×82cm, бумага, сепия, 2008г.

列里, 100×82cm, 纸, 炭精条, 2008年