

УКРАИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ТАТЬЯНА ЯБЛОНСКАЯ

乌克兰画家

雅勃隆斯卡娅

岭南美术出版社

乌克兰画家
УКРАИНСКИЕ ХУДОЖНИКИ

雅勃隆斯卡娅
ТАТЬЯНА ЯБЛОНСКАЯ

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雅勃隆斯卡娅画集 / (前苏) 雅勃隆斯卡娅绘. —广州:
岭南美术出版社, 2003. 12
ISBN 7-5362-2810-4

I. 雅... II. 雅... III. 油画—作品集—苏联
IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第073716号

雅勃隆斯卡娅画集

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 深圳现代彩印有限公司
版 次: 2003年12月第一版
2003年12月第一次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8 印张: 14

ISBN 7-5362-2810-4

定价: 168.00元

1999年李伟华在基辅雅勃隆斯卡娅家中

李伟华

1943年生，1984年以来多次出访乌克兰、俄罗斯、日本和东南亚各国及香港特区，组织、编撰《乌克兰画家——雅勃隆斯卡娅》、《俄罗斯艺术家》等画集。

现为中国美术家协会会员、画家、收藏家、副编审、国际文化艺术交流策划人。

靳尚谊

中国美术家协会主席

中央美术学院院长

T. 雅勃隆斯卡娅. 是乌克兰重
要的女画家. 早年对中国美术界产
生过较大的影响. 这次由出版
社出版她的油画作品集. 对
当前中国油画界是很有意义的.
在此我对 T. 雅勃隆斯卡娅
油画作品集的出版表示衷心的
祝贺

靳尚谊

2001.7.16.

目 录

序 张荣生.....	10
老妇人肖像.....	15
裸像	16
老妇和鱼.....	17
两个姑娘	18
抽烟的老人.....	19
女裸体	20
自画像	22
着乌克兰民族服装的自画像	23
画家邵夫古年科肖像	24
拿网抄的小姑娘	25
粮食	26
起跑前	28
女孩.....	30
第聂伯河畔	31
节日晚会	32
音乐	33
夏日里	34
五月	35
夏	36
无名高地	37
种子	38
青年时代	39
生命	40
谢德涅夫附近的冬日	41
傍晚——古老的佛罗伦萨	42
谢德涅夫附近的风光	43
亚麻	44
威尼斯游船	45
威尼斯大运河	46
卡娅涅	47
古老的养禽场	48

最后的花朵 49

秋 50

绿色的窗子 51

雅可夫列维奇的房子 52

老房子 53

回忆 54

里佐古波夫斯基公园的林阴道 55

休息 56

椴树下 57

春天的大地 58

晨光 59

威尼斯的桥 60

鸟笼 61

秋天的雾里 62

乡间别墅 63

绿色的六月 64

夏天的气息 65

院落 66

威尼斯的黄昏 67

我的画架 68

中午 69

象棋 70

奥丽娅 71

意大利城市风光 72

柳树 73

阳光下 74

落雪 75

春天 76

别墅之夜 77

六月的绿 78

新雪 79

格列博夫的亭子 80

冬天的农场 81

夏日	82
快乐的冬天	83
休息的女孩	84
八月	85
写生	86
晚霞	87
烈日下	88
阳台上的仙人掌	89
夏日里	90
绿色的院落	91
外孙女肖像	92
温暖的夏天	93
秋天的阳光里	94
鲜花盛开的花园	95
摇椅	96
老苹果树下	97
门庭	98
傍晚	99
窗外是秋	100
叶琳娜女儿肖像	101
蓝色的门	102
冬天的光	103
相会	104
外喀尔巴阡的村庄	105
外喀尔巴阡的妇女	106
集市上	107
下雪了	108
择菜豆	109
小妹妹	110
编后记	111

1940年留影

序 · 张荣生

T. 雅勃隆斯卡娅是苏联伟大卫国战争之后涌现出来的著名的乌克兰女画家。她的绘画体现了苏联战后和当代艺术的特点。作品充满乐观主义精神，感情洋溢，诗情浓郁，生机盎然。主要表现乌克兰人民的劳动和生活，形象真实，技法娴熟，风格不断创新，善于运用富于诗意的隐喻手法和民间艺术的简洁、鲜明的造型语言，力求表现时代的感情和道德风貌。

塔季扬娜·尼洛夫娜·雅勃隆斯卡娅1917年2月24日生于斯摩棱斯克市。1928年全家迁往乌克兰，也就是她生活和工作一辈子的地方。1935—1941年在基辅美术学院学习，启蒙老师阿布拉姆·马尔科维奇·切尔卡斯基（1886—1967年）使她对油画增强了内在的理解，在导师的指导下，她完成了一幅学习中的优秀作品《女裸体》（1937年）。后来在费奥多尔·格里戈里耶维奇·克里切夫斯基（1879—1947年）画室里学习。

早在青年时代，女画家就荣获两次苏联国家奖，但她并不满足于自己的成就，而在创作上不断地进行探索，甚至在同一时期内采用不同的风格、利用不同的形式从事创作。因此，随着时代的步伐，她的绘画风格不断地改变着，面貌一新，别具特色。

1944年雅勃隆斯卡娅开始在基辅美术学院任教，同时开始了她的创作生涯。首先创作了《第聂伯河上的夜

晚》（1947年），随后完成了《起跑前》（1947年）。后来创作的是《粮食》（1949年），由于这幅画她被授予“斯大林奖”和“苏联国家奖”。50年代完成了《春》（1950年，1951年获第二个“苏联国家奖”）、《第聂伯河上》（1952年）和《第聂伯河畔》（1954年），60年代创作了一系列新的作品——《生活》（1966年）、《夏》（1967年）、《青春》（1969年）、《无名高地》（1969年）等。

油画《粮食》（1949年）是女画家创作生涯中第一个里程碑的代表作。它体现了成千上万经历过战争苦难的苏联人民的欢快、喜悦的感情。女庄员健美的身姿和兴奋的笑脸，堆积如山的金黄色麦粒以及洒满大地的阳光，表现了战后年代的苏联人民乐观主义的劳动情绪。在这幅画中，女画家摒弃一切不必要的细节描绘，主要表现的是高涨的情绪和劳动旋律，而不是具体的劳动过程。构思充满激情，构图富于动势。为了表现豪放的思想 and 乐观主义的情绪，妇女们穿着宽松的衬衫和带花边的大裙子。看来，这是典型的乌克兰民族服装。这种服装恰好衬托出她们的兴奋情绪和对生活充满信心的面部表情。这是女画家所要表现的经过战争考验的苏联人民高涨的社会主义建设激情。

50年代末60年代初的亚美尼亚、波列西耶、外喀尔巴阡之行，对女画家创作的发展起了重要的作用，使她对民族特点的鉴别力更加敏锐了。在油画《在索洛特温集市上》（1959年）和《节日晚会》（1960年）中可以清楚地看出新的艺术特点。女画家经常观察民间节日、观察五彩缤纷的集市场面，捕捉各地区人物独特优美的动作、姿态和神态（《古楚尔·尤尔科·亚诺夫斯基》，1957年）。色

第聂伯河上的夜晚

1956年与M. B. 古伯里扬诺夫、M. 克雷洛夫、C. O. 秋依科夫、M. O. 沙嘎洛夫、E. B. 约干松、C. B. 格拉西莫夫在展览会上

彩艳丽的民族服装、地方手工艺和民间艺术使她倾倒。雅勃隆斯卡娅60年代初的《年轻的母亲》、《陶工》，特别是1966年至1970年间的作品，是在民间艺术的影响下创作的。她在民间艺术中看到了对蕴藏在人民生活 and 心灵深处的永恒价值的鲜明体现。女画家的艺术构思，在像《订婚》、《未婚妻》、《天鹅》（1966年）、《夏》、《织》（1967年）、《彩蛋》（1968年）这样作品中的风格化特点，是要向现代文化证实，古老的传统土壤至今还在抚育着生机勃勃的、充满朝气的民间创作。在油画《纸花》（1967年）中，雅勃隆斯卡娅表现了一个在集市上出售自己手工艺品的艺女。她的纯朴的艺术是与人民生活密切相联系的，并以其艳丽多彩给像她自己那样的人的生活增添了喜悦和温暖。

不仅民间艺术，而且人民生活也吸引着雅勃隆斯卡娅。当谈到民间艺术作品时，她说：“我被民间艺术吸引的是那种坚实的生活基础，对生活、对人的职责的鲜明观点，世代代养成的智慧。”因此，她在人民生活中寻找现代人的深邃的内心世界和人对待现实生活的态度。她认为，人民生活不仅美，而且还包含伦理道德观念。正因为如此，在创作《订婚》一画时，她着重表现传统的道德观念和人的心灵世界，塑造了一对传统的未婚青年形象。男性的刚毅坚强与女性的温柔羞怯相结合，系着彩带的花环对称地放置在他们的身旁，突出了这对青年庄重的静态姿势，但并未产生与世隔绝的印象。恰恰相反，由于把人物安排在前景上，离观众很近，男青年直视的目光使人感觉

婚礼 1964年

到他与观众的思想交流是真诚的、相互信任的。男女青年形象没有受到时间的限制，好像是过去的人物，也好像是现在的人物。这说明把传统与现代巧妙地融会在一起。人物姿态像照相时摆的正面姿势，处于静止的一瞬间，而产生一种对待终身大事严肃认真的感觉。

雅勃隆斯卡娅创作的“乌克兰主题”系列作品，细腻地表现了那种把传统与现代融成一体的人民生活旋律。《生命（老祖母）》（1966年）是这组作品的中心思想。这幅画也表现了民间艺术所形成的概念，反映了人生各阶段、土地和自然界不断更新观念。一位老太太是画中的女主人公。她坐在农舍中的长木凳上，抱着小孙子，是前后时代联系、世代继承的生动体现。《哥萨克族兴旺》是这幅画另一个幽默的标题。在普通白墙上的物品和照片的构图中，展示了世代相传的主题。这里挂着未婚妻的花环，挂有丧带的士兵像、绣花围巾、荣誉证书、图画、照片——这是一个大家庭，其中暗含着它的命运、它的过去和现在的历史。从房屋布置的传统趣味上，从照片上的典型人物和事件上，可以看出一个家庭几代人的关系，一个善良、勤劳、生命力很强的家族的关系。他们的命运与他们的土地和国家的命运息息相关。

在60年代的创作中，雅勃隆斯卡娅不只是描绘日常生活的风俗场面，同时还画了富有诗意的大自然风景。油画《夏》（1967年）就是一幅诗意浓郁的、气魄浩大的风景画。变幻无穷的蓝绿色调，加强了夏日中午的炎热气

氛。程式化的圆树丛，长垄的菜园，乌克兰式的小屋顶，蜿蜒的小溪——这一切组成一首庄重而缓慢的田园协奏曲。轻盈奔跑、玩耍的两个小姑娘的白色身影，加强了风景的韵律感和内在的和谐。这不是瞬息变幻的印象，而是完美的、永恒的大自然形象。

60年代，苏联美术界对于现代架上绘画道路的争论很激烈，有些理论家对“架上画”运用民间艺术装饰结构提出不同意见。然而，雅勃隆斯卡娅的一些作品证实了“架上画”与民间艺术结合的可能性。“乌克兰主题”组画就是很好的例证。《未婚妻》和《彩蛋》以构图的空间感和色彩

和父亲在一起 1962年

艳丽而引人入胜。《摇篮》和《订婚》则以对称的平面构图而著称。这些绘画特点都是借鉴民间艺术所取得的成果。

此外，雅勃隆斯卡娅在60年代力求摆脱绘画中的烦琐细节，而表达从现象中概括出来的哲理思想，表达个人对生活的思索。油画《无名高地》（1969年）是60年代女画家探索的总结，是她多年来创作和道德观念方面的结果。这幅画代表着雅勃隆斯卡娅在不断的艺术探索中找到一种新风格，以深邃、含蓄、耐人寻味的表现手法，启发人对生活做出深刻的思想和理解。

从体裁而言，《无名高地》是一幅歌颂英雄事迹的风景画，就内容而论，它是一首挽歌。在纪念伟大卫国战争25周年之际，雅勃隆斯卡娅创作这幅表现人民遭受战争悲剧的油画，具有特殊的意义。它体现了活在土地上的人们对烈士深切怀念的感情。在画面的地平线上，在夕阳余辉中隐约可见丘陵的轮廓。绿茵覆盖大地，也无法弥补战争的伤痕（炸弹坑、战壕）。丘陵起伏，凹地村庄充满一片和平的宁静气势。只有山顶和斜坡上留下的痕迹，使人不能忘记这里曾经发生过一场流血激战。女画家在这里表现了遭受严重创伤的大地的无穷力量和对阵亡烈士的怀念。

在这幅画的构思过程中，雅勃隆斯卡娅到第聂伯河一带写过生，画过炸弹坑，听到了目睹者讲述在布克林斯基战略基地埋葬几千名烈士的情景，研究了悲剧事件的详细经过，后来创作这幅画时摒弃了一切妨碍突出主题思想的细节，使“遭受严重创伤的大地的无穷力量”和“对牺牲者的永远怀念”这一构思充分表现出来。“我力图表现不是特定的时刻，而是永恒的感受，永恒的纪念。”——她自己这样阐明这幅画的构思。

雅勃隆斯卡娅在沿着这个方向进行创作时，经常重新考虑战后10年中自己形成的美学观点。在重新考虑表现主题和情节问题时，她以60年代苏联文学成就为依据。当时苏联文学出现了表现公开的公民性和英雄主义对生活现象广泛概括的倾向。这位著名乌克兰女画家的一些作品可以与波普科夫（1932-1974年）、萨拉霍夫（1928- ）、伊万诺夫（1909-1968年）的作品相提并论，他们形成了苏联艺术的新思潮。

在60年代各种艺术思潮中，雅勃隆斯卡娅寻找到的正是她所素有的、与她个人创作追求相近的东西。例如，“严肃风格”的那种直截了当和激昂慷慨的表现，与她是格格不入的。尽管女画家仔细观察过这种风格的一些表现，试图也这样做，甚至到过克里沃克罗格铁矿区，在那里画了道路、司机，努力赋予他们的劳动以严肃的浪漫主义。然而她认为，这不是她的题材，不是她的主人公。

雅勃隆斯卡娅的创作是与乌克兰民族的生活密切联系在一起的。她对人、土地和祖国的主题非常感兴趣。这种兴趣是从自己的老师、著名的苏联画家克里切夫斯基

麦草人造型 1992年

(1879–1947年)的艺术中继承来的。但在几十年创作中，她用自己的方式表现这一主题，并不断地力求表现更为复杂微妙的人与土地的关系。

1970年的意大利之行，是雅勃隆斯卡娅在艺术创作生涯中的一个转折点。她对古典艺术产生浓厚的兴趣，作品带有理想化和浪漫色彩。70年代初，雅勃隆斯卡娅在美学的探索上最深刻最完美的佳作，是油画《傍晚——古老的佛罗伦萨》(1973年)和《亚麻》(1977年)。1974年因《傍晚——古老的佛罗伦萨》被授予艺术科学院金质奖章，并由于《亚麻》这幅作品在1979年成为“苏联国家奖”金奖获得者。油画《傍晚——古老的佛罗伦萨》是一幅肖像形象同深刻人格化的大自然不可分开的作品。实际上，这是一幅自画像，女画家背向观众，坐在旅馆敞开的窗户前，她的内心世界完全是通过她对古典建筑的感受揭露出来的。雅勃隆斯卡娅采用早期文艺复兴时期的细腻手法描绘古城特有的宁静与典雅，并运用了一个很大胆的构图方法——以坐在敞开的窗户前的背影表现自己，从窗户里可以看见佛罗伦萨房屋的墙壁和屋顶，而在两扇半开的玻璃窗上则映出观众不能直接看到的包括布鲁涅洛斯基设计的著名圆屋顶在内的伟大城市的影像，增强了画面的层次

感。这不是死气沉沉的建筑背景，而是生气勃勃的肖像画统一整体的极重要的组成部分，是通过女画家善于综合的思维表现出来的。

就绘画技巧而论，油画《傍晚——古老的佛罗伦萨》带有意大利早期文艺复兴画派风格。雅勃隆斯卡娅在表现宁静的情绪、和谐的内容时，探索中世纪的艺术方法是符合规律的。但是，嗣后她尝试用一种更为紧张、更为复杂的基调表现妇女主题。油画《亚麻》(1977年)就是这样的作品。这位站在收割的橄榄绿色亚麻中间的妇女，身着带皱褶的民族样式的白色连衣裙，面带笑容，手里拿着一束亚麻，与周围的环境和黄昏的气氛融为一体。她那端庄健康的身躯是纯洁、优美、坚强的化身，她那年轻秀丽的面容使人联想到文艺复兴时期理想化的妇女形象。然而，透过浓郁的黄昏色调表现的寓意性形象，又与现代生活密切地联系着：在地平线上隐约可见现代化的收割机和电线杆；从农妇的服装、头巾和皮鞋的式样，可以看出雅勃隆斯卡娅仍然迷恋于乌克兰民族的特点和色彩。

1974年，雅勃隆斯卡娅再次旅行意大利，在那里她画了一系列风景画，画风与法国印象画派画家毕沙罗(1830–1903年)及其他一些印象派画家有些相似，在绘画技法上进行了大胆的探索和革新，在外光中作画，探求光与色的表现效果，多用细密的色点笔触表现恬静的田园情趣，70年代她创作的意大利和乌克兰风景画在基辅和莫斯科展出时，获得很大成功。80年代，雅勃隆斯卡娅热衷于肖像画，为此再次获得艺术科学院金质奖章，其中最为出色的作品是《画家瓦拉布耶夫肖像》。

1999年2月在艺术科学院造型艺术展览会上

从1991年起，雅勃隆斯卡娅开始画室内景物和自己房间的窗、门、阳台，夏季就画希德涅夫家附近的风景。这类作品的色调多为浅绿、淡黄，产生一种朦胧的艺术效果。

1991年到1993年，雅勃隆斯卡娅迷恋于用草编制的各种形状的玩具“娃娃”，然后把它们画下来，如油画《光辉》(1992年)和《节日》(1993年)就是这样的作品。这是一种新的创作意境，这种意境也是受到民间艺术的启迪，或者在某种程度上受到偶像崇拜的影响。后来，在民族造型艺术博物馆展出过这类作品，1993年被命名为“发自心灵深处”之作。

1996年，在基辅俄罗斯艺术博物馆展出过以“窗”为主题的画展，同年在伦敦举办过个人画展。1997年在民族造型艺术博物馆举行年度纪念画展时，推出了两个展厅的雅勃隆斯卡娅的新作。因此，在1998年春季女画家获得乌克兰国家“达拉斯·舍甫琴柯金奖”。

1999年2月，在乌克兰艺术科学院展出雅勃隆斯卡娅1933年至1999年创作的素描、水粉画、水彩画等佳作。

1998年5月，雅勃隆斯卡娅前往坎涅夫，在外喀尔巴阡渡过了冬天，在那里女画家从内心深处激发出许多已逝的回忆，回忆起以前周游乌克兰的往事，同人们相识，多数是同女人们相识，了解她们的生活与命运。这一切召唤着女画家去创作一系列以乌克兰民族为主题的丙烯画。1999年4月，在民族造型艺术博物馆展出了这一系列《回忆》作品。

雅勃隆斯卡娅是一位杰出的乌克兰人民功勋艺术家，国家艺术科学院院士。2001年，当新世纪开始的时候，她被授予“乌克兰英雄”的光荣称号。

张荣生

2003年5月于中央美术学院

老妇人肖像 1937-1938年 100cm x 77.5cm

裸像 1937 年 80cm × 65cm

老妇和鱼 1939 年 125cm × 91cm