

Избранные работы

Московского государственного

Академического художественного института

им. В. И. Сурикова

(Масло · Графика)

苏里科夫美术学院

作品选 (油画·版画)

The Selected Works of Academy of Fine Arts
named after V. I. Suricov (Oil painting, Works of graphic art)

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

Избранные работы
Московского государственного
Академического художественного института
им. В. И. Сурикова (Масло · Графика)

苏里科夫美术学院
作品选 (油画·版画)

The Selected Works of Academy of Fine Arts named after V. I. Suricov
(Oil painting, Works of graphic art)

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

油画·版画 / 天津人民美术出版社编. - 天津: 天津人民美术出版社, 2001.1

(苏里科夫美术学院作品选)

ISBN 7-5305-1414-8

I. 油… II. 天… III. ①油画-作品集-俄罗斯-现代②版画-作品集-俄罗斯-现代 IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 73699 号

出版人: 刘建平

责任编辑: 张安吾

技术编辑: 高 振

封面设计: 章 杰

版式设计: 章 杰

摄影: 冯炜烈

翻 译: 周进修

出版发行: 天津人民美术出版社

(天津市和平区马场道 150 号 邮编: 300050)

经 销: 新华书店天津发行所

制 版: 北京利丰雅高长城电分制版中心

印 刷: 深圳美光彩色印刷股份有限公司

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092mm 1/8 印张: 11.5

印数: 0001-2000

ISBN 7-5305-1414-8

J · 1414

定价: 112 元

版权所有, 侵权必究

В·И· 苏里科夫

КАБИНЕТ
РИСУНКА

苏里科夫美术学院作品选

(油画·版画)

Избранные работы
Московского государственного
Академического художественного
института им. В. И. Сурикова
Масло
Графика

The Selected Works of Academy of
Fine Arts named after V. I. Suricov
(Oil painting, Works of graphic art)

前言

莫斯科国立苏里科夫美术学院
院长 教授
列夫·谢别列夫

为了解苏里科夫美术学院的宗旨,有必要回顾一下莫斯科艺术学派的历史,为此我们要上溯到十九世纪中期。

1843年,在莫斯科开办了一所绘画、雕塑与建筑学校。在它存在的75年中,直到1918年,这里始终是莫斯科文化生活的重要中心。当时,许多伟大的俄罗斯艺术家都和这所学校名字联系在一起——别洛夫、萨伏拉索夫、波列诺夫、列维坦、科罗文、谢洛夫……

从建校之日起,这所学校就开始贯彻现实主义的方针,正是这一点从总体上决定了十九世纪俄罗斯艺术的发展。1757年建立的彼得堡皇家美术学院是当时俄罗斯艺术教育唯一的发源地。莫斯科美术学校的教师都是在那里完成学业的。难以想象,在学校里只开设单一的风俗画,其他题材也是不可或缺的,如肖像画、风景画和静物画。经过多年的努力,学生的调色板变得丰富起来了,这显然是受到法国印象派的影响。

1918年以前,学校发展了自己的优秀传统,而后就开始了一系列的变革。莫斯科学派里也充满了流派之争。出现了一些现在不止是闻名俄罗斯的画家:康定斯基、马列维奇、罗德钦柯、塔特林。他们创造了二十世纪俄罗斯的前卫理论,这些理论已经成为重大的发现。有必要指出,上述前卫画家都在俄罗斯、德国或者法国受到过良好的古典艺术教育。另一方面,当时理解的先进艺术流派,即“无产阶级文化运动”,却试图消灭一切古典的传统,改变艺术的现实主义方向。

莫斯科现实主义学派的新兴,很大程度上要归功于画家、艺术理论家和教育家格拉巴尔的个人魅力。1939年,是他把一些志趣相投的优秀艺术家聚集在自己周围,这些人以自己的天赋与教育才能促进了这一学派优良传统的复兴。曾经在学校各个时期任教的优秀艺术家有格拉巴尔、柯林、杰涅卡、格拉西莫夫、莫查尔斯、齐波拉科夫、格里采、雷恩金、摩尔、切辽姆内赫、法沃尔斯基、基布里克、波诺马廖夫、托姆斯基、德列文、邦达连科、柯莫夫以及闻名世界的艺术理论家阿尔巴托夫、切高达耶夫和科尔宾斯基。

素描再次成为艺术教育的基础,对构图规律进行了认真的研究,没有这些,一个画家不可能完成一件完整的作品。正是格拉巴尔成了连接这一学派新旧两个阶段的纽带。当时学院里油画、版画、雕塑三部分还是一个统一的机构。从1948年起,这所学院改名为莫斯科国立美术学院,并以创作了一系列宏伟的俄罗斯历史题材的油画著称的,伟大的俄罗斯画家苏里科夫的名字命名。

直到现在,学院还保持和发展着从十九世纪奠定的教学基本原则,同时以现代的造型探索和新的精神内涵使之更加丰富。现在学院分四个系,即油画系、版画系、雕塑系和艺术史与艺术理论系,后者是专门培养批评家和艺术理论家的。前三个系由几个工作室组成,这些工作室由一些天才的艺术家作指导,他们自己也是本院培养的。这样,我们的教学方法就可以代代相传,不断完善。学制一般为六年。青年艺术家们每天六小时在画室里面对实物和模特素描,画油画,做雕塑。学生们经常独立进行工作,他们在教学探索上比学校阶段有更大的空间,在寻求新的造型语言以及主观精神的艺术表现上有更大的自由。这和学院的教学方针毫不抵触。

在夏天,学生们可以到国内最有画意的地方去写生,在经验丰富的教师指导下进行外光作业。学院的教学计划非常充实,其中包括透视课、解剖课、外语课和艺术理论课。毕业创作是整个教学活动的总结。它可以是自由选题的绘画作品、大型壁画、舞台设计,也可以是几张风景画或者肖像画。版画系则可以是书籍插图、一组版画或者影剧院海报。雕塑系毕业生要完成由一个或几个人体组成的构图。

学院里有许多外国留学生。俄罗斯传统的现实主义学派始终引着远近许多国家的艺术家。正是在俄罗斯始终存在着最强有力的绘画学派,不掌握这些技巧就不能成为专业画家。

莫斯科国立美术学院多年来培养了大批艺术家,现在他们在世界各个国家工作。他们中的大多数人后来的创作都继承了现实主义的艺术传统。对于莫斯科艺术学派来说,广义上的现实主义过去是,以后也将是它的主流。

莫斯科国立苏里科夫美术学院 院长 教授

列夫·谢别列夫

Для понимания сегодняшних позиций, на которых стоит институт, необходимо обратиться к историческому прошлому этой Московской школы, переносящему нас в середину XIX столетия.

В 1843 г. в Москве было открыто Училище живописи, ваяния и зодчества, которое на протяжении 75 лет своего существования, вплоть до 1918 г., было главным центром культурной жизни Москвы. С этим училищем связаны имена великих русских художников той поры-Василия Перова, Алексея Саврасова, Василия Поленова, Исаака Левитана, Константина Коровина, Валентина Серова...

С самого начала своего пути это учебное заведение стало проповедовать принципы реалистического направления, определившего в целом пути развития русского искусства XIX века. Педагоги училища своё образование получили в Императорской Академии художеств в Петербурге, которое являлось некоторое время единственным очагом художественного образования в России, дата ее основания восходит к 1757 году. Нельзя думать, что в училище господствовал лишь бытовой жанр, работали и в других жанрах-портрете, пейзаже, натюрморте. С годами обогатилась колористическая палитра учащихся, влияние французского импрессионизма сказалось и в этих стенах.

Развивая свои лучшие традиции, училище просуществовало до 1918 года, а затем подверглось ряду преобразований. Борьба течений захватила и московскую школу. Появляются художники, известные сейчас не только в России, такие как В. Кандинский, К. Малевич, А. Родченко, В. Татлин, создавшие теорию русского авангарда начала XX века по своей значимости ставшую грандиозным открытием. Для сведения заметим, что названные авангардисты получили прекрасное образование в школах России, Германии и Франции, проповедующих классическое направление в искусстве. С другой стороны, прогрессивное по понятиям того времени, движение пролетарской культуры ("Пролеткульт") попыталось уничтожить все классическое наследие, изменить реалистическую направленность художественной школы.

Новый подъем московской реалистической школы во многом обязан личности Игоря Грабаря-художника, теоретика искусства, педагога. Именно он в 1939 году сумел собрать вокруг себя интересных мастеров, чей талант и педагогический дар способствовали восстановлению лучших традиций этой школы. В разные годы в институте преподавали выдающиеся художники как И.Э. Грабарь, П. Д. Корин, А. А. Дейнека, С. В. Герасимов, Д. К. Мочальский, В. Г. Цыплаков, А. М. Грицай, В. Д. Рынди́н, Д. С. Моор, М. М. Черемных, В. А. Фаворский, Е. А. Кибрик, Н. А. Пономарев, Н. В. Томский, А. А. Древин, П. И. Бондаренко, О. К. Комов, искусствоведы с мировым именем-М. В. Алпатов, А. Д. Чегодаев, Ю. Д. Колпинский. Основой художественного образования вновь стал рисунок, серьезно изучались законы композиции, без освоения которых ни один художник не может создать законченное произведение. Именно Игорь Грабарь стал как бы связующим звеном между старой и современным этапом в её существования. Тогда же были объединены три отделения-живописи, графики и скульптуры в единую структуру института. С 1948 года это учебное заведение стало называться Московский государственный художественный институт и носить имя Василия Сурикова-великого русского живописца, посвятившего

свое творчество созданию монументальных полотен на темы из истории России.

И сегодня институт сохраняет и развивает многие из основных принципов в обучении, заложенных еще в XIX веке, обогащая их современными пластическими исканиями и новым духовным содержанием. В его стенах работают четыре факультета: живописи, графики, скульптуры и факультет истории и теории искусства, готовящий критиков, теоретиков искусства. Каждый творческий факультет состоит из нескольких мастерских, руководимых талантливыми художниками, которые сами являются воспитанниками этого института. Таким образом, сохраняется постоянная приемственность поколений, позволяющая совершенствовать методы обучения студентов. Общий курс обучения длится шесть лет. Ежедневно шесть часов молодые художники занимаются рисунком, живописью, лепкой с натуры в мастерских. Студенты много работают самостоятельно, диапазон пластических исканий здесь значительно шире, чем в стенах школы, и предоставляется свобода поиска новых изобразительных решений, художественного самовыражения, что несколько не противоречит основным установкам института.

Летом студенты выезжают на практику по стране в самые живописные ее уголки, где под руководством педагогов работают на пленэре. Программа обучения в институте чрезвычайно насыщена. В нее входят курсы перспективы, анатомии, иностранных языков, теории искусства. Завершающим итогом всего становится дипломная работа, это может быть картина, написанная на любую свободную тему, монументальная роспись, оформление спектакля, несколько пейзажей или портретов. Для художников-графиков-иллюстраций к книге или серия графических листов, плакатов к театральным постановкам или кинофильмам. Выпускники скульптурного факультета исполняют композицию из одной или нескольких фигур.

В институте учится много иностранных студентов. Традиции русской реалистической школы на протяжении всего своего развития притягивали к себе художников из многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно в России всегда существовала самая сильная рисовальная школа, без овладения которой невозможно стать профессиональным художником.

Московский государственный академический художественный институт за годы своего существования подготовил многих художников, работающих в самых разных странах мира. Большинство из них всем своим последующим творчеством продолжают традиции реалистического искусства. Для московской художественной школы реализм, в самом широком понимании, всегда был и остается его главным направлением.

ЛЕВ ШЕПЕЛЕВ

Ректор Московского
государственного академического
художественного института
имени В. И. Сурикова
профессор

To understand the today's positions of the institute it is necessary to turn to the historical past of this Moscow art school, which brings us back to the middle of the 19th century.

In 1843 a College of Painting, Sculpture and Architecture was opened in Moscow. For 75 years of its existence up to 1918, it was the main center of Moscow's cultural life. The names of great Russian artists of that time, including Vasily Perov, Vasily Polenov, Isaak Levitan, Konstantin Korovin, and Valentin Serov and Aleksey Savrasov are connected with this college. From the very beginning this educational institution has been preaching the principles of realistic trends, which defined in general the directions of development of Russian art of the 19th century. The instructors of the college got their education at the Imperial Academy of Arts, in St. Petersburg. The Academy was the first and at that time the only hearth of artistic education of Russia. The date of its foundation goes back to 1757. One should not think that it was genre painting that dominated in the College. Other styles and manners including portrait, landscape, and still life were also being developed. As years passed the color palette of the pupils was enriched, the influence of French Impressionism told on the College too.

Developing its best traditions the College had existed up to 1918, and then it was subjected to a number of changes. New trends influenced the Moscow School. Progressive, as it was understood at that time, movement of Proletarian Culture (Proletkult) tried to eliminate all the classical inheritance, to change the realistic direction of the art school. New names, now well-known not only in Russia, such as Vasily Kandinsky, Kazimir Malevich, Alexander Rodchenko, Vladimir Tatlin appeared. These artists created the theory of Russian avant-garde of the early 20th century, which due to its significance became the greatest discovery. It should be noted that the avant-garde artists mentioned had received perfect education in art schools, propagating classical trend in Russia, Germany and France.

A new rise of the Moscow realistic school owes much to the personality of Igor Grabar—artist, art critic, and teacher. It was he, who in 1939 managed to get together many interesting masters, whose talent and pedagogical gift helped to restore the best traditions of the school.

At different times the teachers at the institute were such outstanding artists as J. E. Grabar, P. D. Korin, A. A. Deineka, S. V. Gerasimov, D. K. Mochalsky, V. Y. Tsyplakov, A. M. Gritsai, V. D. Ryndin, D. S. Moor, Cheremnykh, V. A. Favorsky, E. A. Kibrik, N. A. Ponomarev, N. V. Tomsy, A. A. Drevin, P. J. Bondarenko, O. K. Komov and worldfamous art historians M. V. Alpatov, A. D. Chegodaev, Y. D. Kolpinsky.

Drawing again became the basis of artistic education, the laws of composition, without which no artist can make a finished work, were being studied seriously. It was Igor Grabar who became the link between the old school and the modern stage of its existence. At the

same time the three departments—of, painting, graphic arts and sculpture were united into the common structure of the institute.

Since 1948 this educational institution has the name of the Moscow State Art Institute. The institute bears the name of the great Russian artist Vasily Surikov who devoted his life to the creation of monumental canvases connected with Russian history.

Today too the institute preserves and develops many of main principles of education, founded back in the 19th century, enriching them with modern plastic quests and new spiritual contents. There are four departments within the institute: departments of painting, graphic arts, sculpture, and theory and history of art, which prepares art critics. Each creative department consists of several studios, supervised by talented artists, who are themselves former pupils of the institute. Thus the constant continuity of generations is being kept. It helps to master the methods of training students. The general course of education lasts six years. Every day for six hours the young artists study drawing, painting and modelling from nature in their studios. Many students work independently, the range of their plastic quests is wider than within the framework of school programmes, they have at their disposal the freedom to search new figurative solutions, artistic self-expression, which does not contradict to the main principles of the institute at all.

In summer the students have their practical work. They leave Moscow for the most picturesque places of the country, where they work in the open air under the guidance of their teachers.

The academic program is very saturated. It includes the courses of perspective, anatomy, foreign languages, theory of art. The concluding result of all this is a diploma work. It can be a picture, devoted to any subject, a monumental painting, stage design, as well as a few landscapes or portraits. For graphic artists it can be book illustrations or a series of graphic sheets, film or theatre posters. The graduates from the department of sculpture make a composition of one or several figures. Many foreign students study at the institute. The traditions of Russian realistic school have always attracted artists from many countries. It is Russia that has obtained the most efficient drawing school without which it is impossible to become a professional artist.

The Surikov Art Institute has trained many artists who work in various countries of the world. Most of them by their consequent creative work keep on the traditions of realistic art. Realism for the Moscow art school in the broad sense has always been and remain its main trend.

Lev Shepelev
Rector of the Surikov Art Institute
Professor

1. 别里雅科娃 着衣的女模特 画布 油画 128cm × 90cm 1998

2. 波强采夫 着衣的女模特
画布 油画 153cm × 73cm
1962

3. 萨拉霍夫 女人像 画布 油画 115cm × 85cm 1955

4. 鲁特金 双人组合 画布 油画 120cm × 90cm 1956