

俄罗斯列宾美术学院新生代油画家作品精选系列

伊利亚·奥夫恰林科

Илья Овчаренко

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

伊利亚·奥夫恰林科

Илья Овчаренко

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。

伊利亚·奥夫恰林科,生于艺术世家,创作类型多样,热衷于风景和历史题材,他的作品深受俄罗斯油画大师的影响,尤其善于刻画人物复杂的心理状态和内心情感的表达。

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. 伊利亚·奥夫恰林科: 汉、俄/李富军主编. —北京: 清华大学出版社, 2010.6
ISBN 978-7-302-23024-3

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111822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: 北京天成印务有限责任公司
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: 037249-01

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现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”的超现实主义的。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——超现实主义。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

1975. Родился в г. Саратове.

1991-1998. Обучался в Саратовском художественном училище им. А.П. Боголюбова

1993-1995. Проходил воинскую службу в рядах Российской Армии

2001-2007. Обучался в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

2003-2007. Обучался в мастерской монументальной живописи под руководством А. А. Мыльникова.

2008. Принят в Санкт-Петербургскую организацию Союза художников России.

2008. Зачислен в творческую мастерскую монументальной живописи под руководством

А. А. Мыльникова.

1975 年，出生于萨拉托夫市。

1991–1998 年，就读于萨拉托夫市立 А.П. 巴卡柳鲍夫艺术学校。

1993–1995 年，参军入伍。

2001–2007 年，就读与圣彼得堡列宾绘画、雕塑与建筑美术学院。

2003–2007 年，进入 А. А. 梅尔尼科夫大型油画工作室学习。

2008 年，加入俄罗斯圣彼得堡市画家协会。

2008 年，进入 А. А. 梅尔尼科夫大型油画创作工作室工作。

Илья Овчаренко, несомненно, наделён живописным талантом. Выросший в семье художников - Марины Милавиной и Валерия Овчаренко - он не мог не впитать с детства любовь к настоящему, большому искусству. Говорят, что некоторые люди рождаются художниками или музыкантами, и это всего лишь красивое изречение, ведь без труда любой дар - словно зарытый в землю талант. За плечами Овчаренко трудный путь постижения мастерства в Саратовском художественном училище, затем годы учебы в Академии Художеств под руководством профессора А.Мыльникова, и, наконец, работа в творческой мастерской монументальной живописи.

Молодой художник находится в постоянном поиске своего художественного языка. Уже в своей дипломной работе «Несение креста»(2007 г.) он совершенно чётко определил магистральную линию направления своей творческой деятельности – академический реализм. Преимущество, эксперименты на основе традиции - вот тот путь, который всегда возбуждает интерес зрителей. Найти отклик в сердце человека настоящий мастер способен в рамках любого жанра. В том и заключается вся сложность работы в пределах традиции и ее развития. Ещё в студенческие годы Овчаренко обращается к мастерам реализма – Караваджо, Жоржу де Латуру, а также к наследию русских художников - Серова, Репина, Сурикова. Несомненно сказывается влияние его учителей - А. Мыльникова, А. Быстрова, А.Погосяна.

Илья Овчаренко всегда стремился к большому жанру. Его серьёзное отношение к жизни находит выражение в выборе сюжетов. Не случайно художник более всего тяготеет к жанровой и исторической картине. Реализм Овчаренко – это нечто большее, чем просто подражание натуре; в его живописи сочетаются глубокое понимание психологии человека и точная передача характера света и формы, что дает возможность преобразить реальность в драму, разыгрывающуюся на холсте.

Художник также работает в жанре натюрмортов и пейзажа. Его пейзажи утончённо-лиричные, очень музыкальные, пластичные. Рисунок всегда строго выверен. Колорит чаще строится на сдержанных по цвету отношениях, резких контрастах светлого и тёмного, что в той же мере характерно и для натюрмортов. В натюрмортах художник по большей части экспериментирует со светотенью, фактурой, выразительностью формы, сочетая декоративные и реалистические приёмы.

В таком сложном жанре как портрет Овчаренко стремится проникнуть в психологию человека, в его суть. Целый ряд его портретов - портреты-размышления, созерцания, в которых переплетаются поэтическое мироощущение живописца с внутренним состоянием модели. Стремясь к точности передачи характерных особенностей изображаемого, он тщательно продумывает композиционное и колористическое построение холста. Тем не менее, они кажутся написанными с лёгкостью по первому впечатлению. Модель на большинстве его портретов изображена сидя в три четверти, взгляд устремлен в сторону, отчего создаётся впечатление некой самопогруженности, внутреннего монолога. Если же взгляд устремлён прямо на зрителя, он трогает своей необыкновенной жизненностью. Пространство в портретах Овчаренко – не просто фон, это особая световоздушная среда, которая, гармонично взаимодействуя с персонажем, является продолжением психологической характеристики изображаемого, его мир.

Те же задачи ставит перед собой художник и в жанровых картинах. Он снова использует противопоставление тёмного пространства и потока яркого света. Фигуры, детали одежды как бы впадают, растворяются в световоздушной среде картины, создавая ощущение невероятной лёгкости, подвижности и ритмичности. Действие построено на молчаливой игре взглядов персонажей, внутреннем диалоге людей, объединённых общим делом: будь то музыка или сцена из повседневной жизни.

Умение видеть в простых вещах символы вечного – признак следования традициям великих мастеров. Однако влияние самых разных художников на Овчаренко не является подражанием: он пытается творчески переосмыслить наследие классиков реалистической живописи с целью постижения самого себя, обретения собственного артистического языка.

伊利亚·奥夫恰林科对油画有着极大的天赋。成长于艺术之家,母亲玛丽娜·米拉维娜、父亲瓦列里伊·奥夫恰林科均为俄罗斯著名艺术家,因此,他从小得到了艺术的极大熏陶。经常有人说:一些出生于美术或音乐世家的人,与生俱来就有艺术的天赋。这的确是美丽的格言,但是这种天赋的恩赐如果不经过后天的努力也会逐渐消失。奥夫恰林科在萨拉托夫美术学院学习中对艺术的追求经历了艰辛的路程,最后终于进入梅尔尼科夫教授领导的大型油画创作工作室学习。

年轻的画家一直在探索自己的艺术目标。在2007年的毕业创作《下十字架》中就已经明确自己将来创作所秉承的方向——学院现实主义。伊利亚在保留传统的基础上不断创新,这也是他激发观众兴趣的路线。他以各种题材的画风展现触动人们的内心世界,并涉猎传统和创新意义上比较复杂的题材。还是在学生时代,伊利亚就比较关注现实主义大师:卡拉瓦乔、乔治拉德·拉图尔以及俄罗斯大师谢洛夫、列宾、苏里科夫。当然还有他的授业恩师——梅尔尼科夫、贝斯特洛夫、巴戈香。

伊利亚总是力求扩展创作的类型。他对生活的认真态度也体现在创作题材上。年轻画家比较钟爱历史和风俗题材作品。秉承现实主义画风的奥夫恰林科擅长捕捉本质,他的作品对人物心理把握深刻,并能准确地展现出表达现实悲剧中光与型的特点。

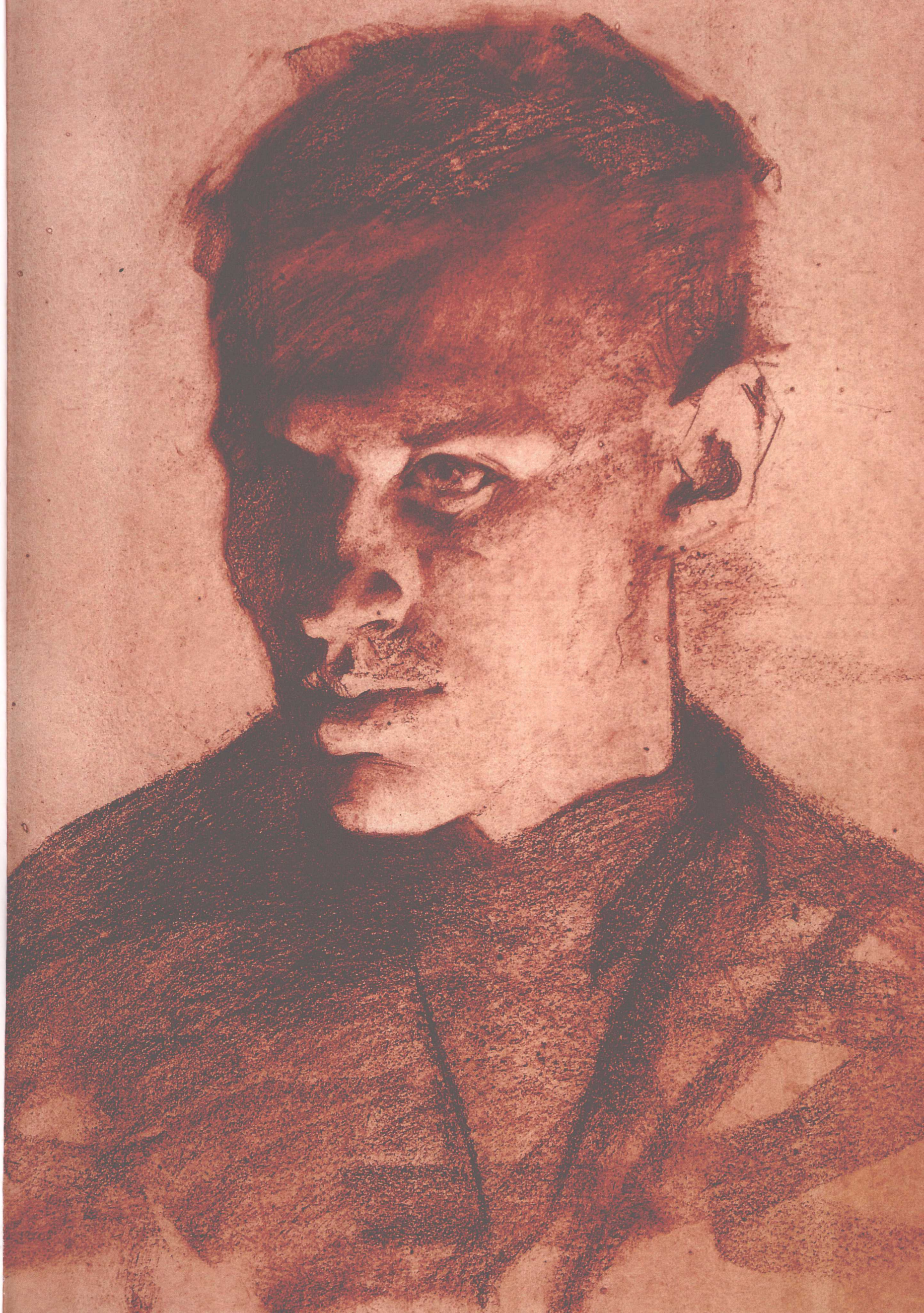
画家的作品还包括静物类和风景类。他的风景和静物作品细腻、抒情、和谐,富有表现力,素描关系准确,色调关系严谨,明暗对比清晰。在静物作品中画家从明暗关系、表现手法和形式中不断创新,巧妙地将工艺和现实主义手法结合。

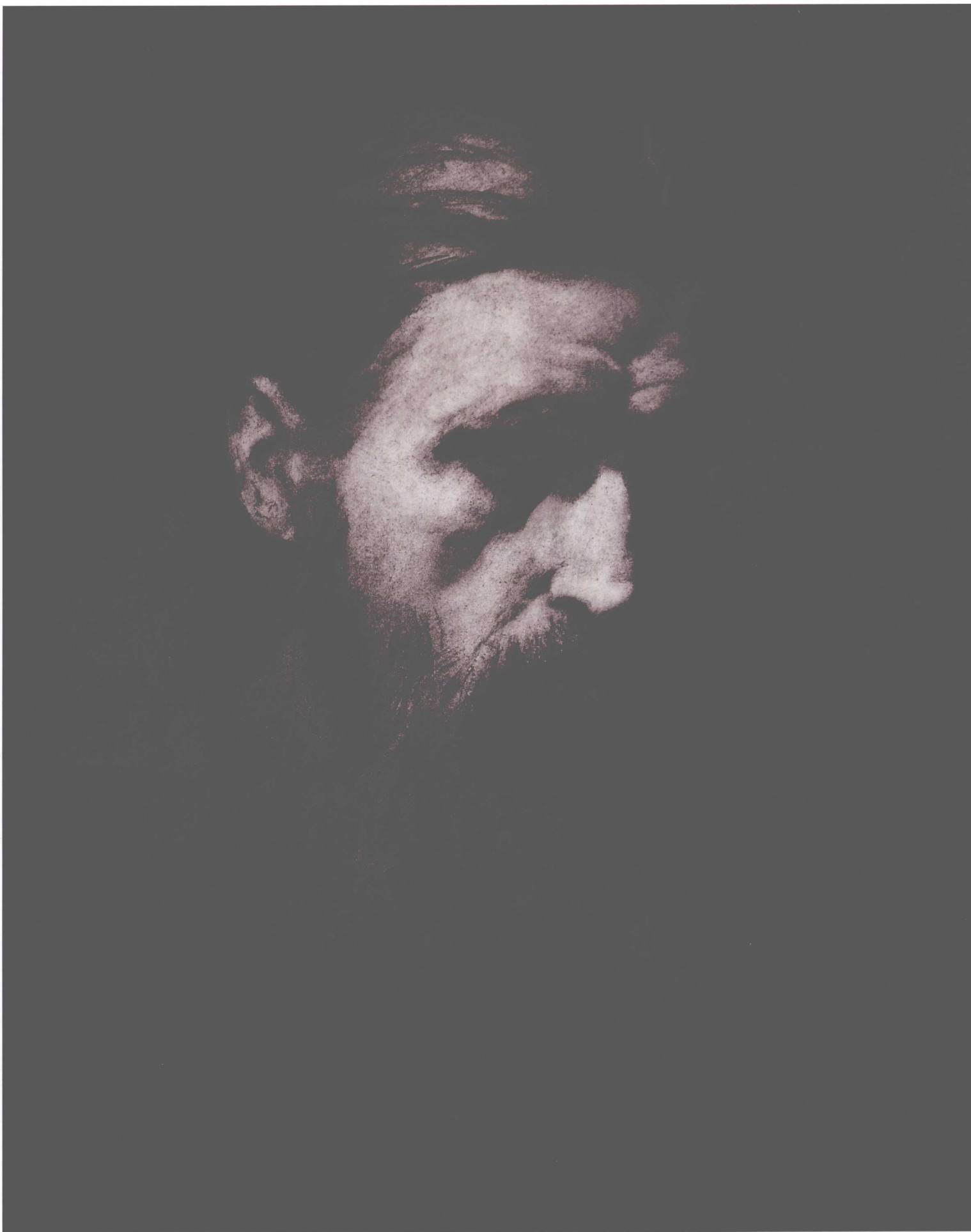
诸如比较复杂类型的肖像画,奥夫恰林科总是能够通过把握人物心理而展现出本质。在他一系列的肖像画中,从对画像的构思到截稿,一直能体现出画家富有诗意的处事态度。在构图和色彩结构上思考缜密,力求准确表现画像的个性特点。但是画家在第一印象中就能敏锐地把握画像的特点。作品中大部分的人物都是四分之三正面坐姿,使目光集中展现某种自我沉醉或内心独白。如果这些目光面对观众,会以不同寻常的生命力去触动观众。奥夫恰林科在肖像画中展现出的空间感,不只是单纯的背景,同时参考环境,环境与人物关系处理协调,这也能进一步展示被塑造人物的心理特点和内心世界。

画家的这些表达手法在其他类型的作品中也有所展现,将暗部空间同强光进行比较,在人物、服饰细节处理上既紧密相连同时又存在差别,营造一种轻松感、互动性和抒情氛围。通过人物目光中静寂的变化、内心独白构成主体事件:音乐和舞台均来源于日常生活。

能在简单的事物中发掘永恒的象征,这是伟大巨匠所传承的传统的标志。但奥夫恰林科对德高望重的画家不只是单纯的效仿,而是在对传统现实主义油画中经典遗产进行重新理解整合,去真正定位自己的目标,获得更多的艺术技能。

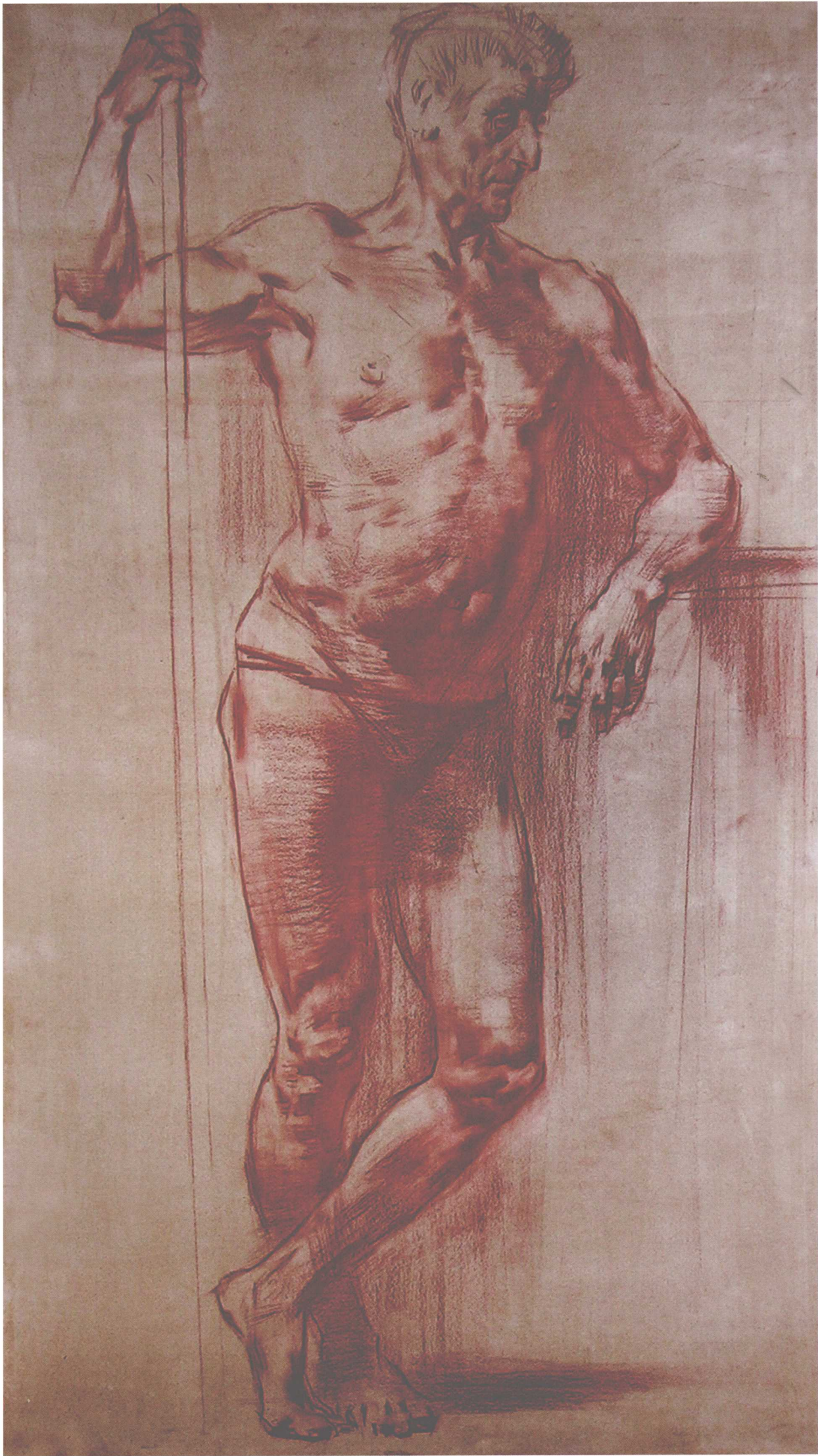

Мужской портрет, 50×40см, бумага, соус, 2001г.
男人像，50×40cm，纸，索斯，2001年

Мужская голова, 50×40см, бумага, сепия, 2002г.

男人头像, 50×40cm, 纸, 炭精条, 2002年

Мужская фигура, 140×85cm, бумага, сангина, 2005г.
男人体, 140×85cm, 纸, 赭粉笔, 2005年

Мужская фигура, 140×85cm, бумага, сангина, 2006г.
男人体, 140×85cm, 纸, 赭粉笔, 2006年

Лежащая мужская фигура, 50×90см, бумага, сепия, 2005г.

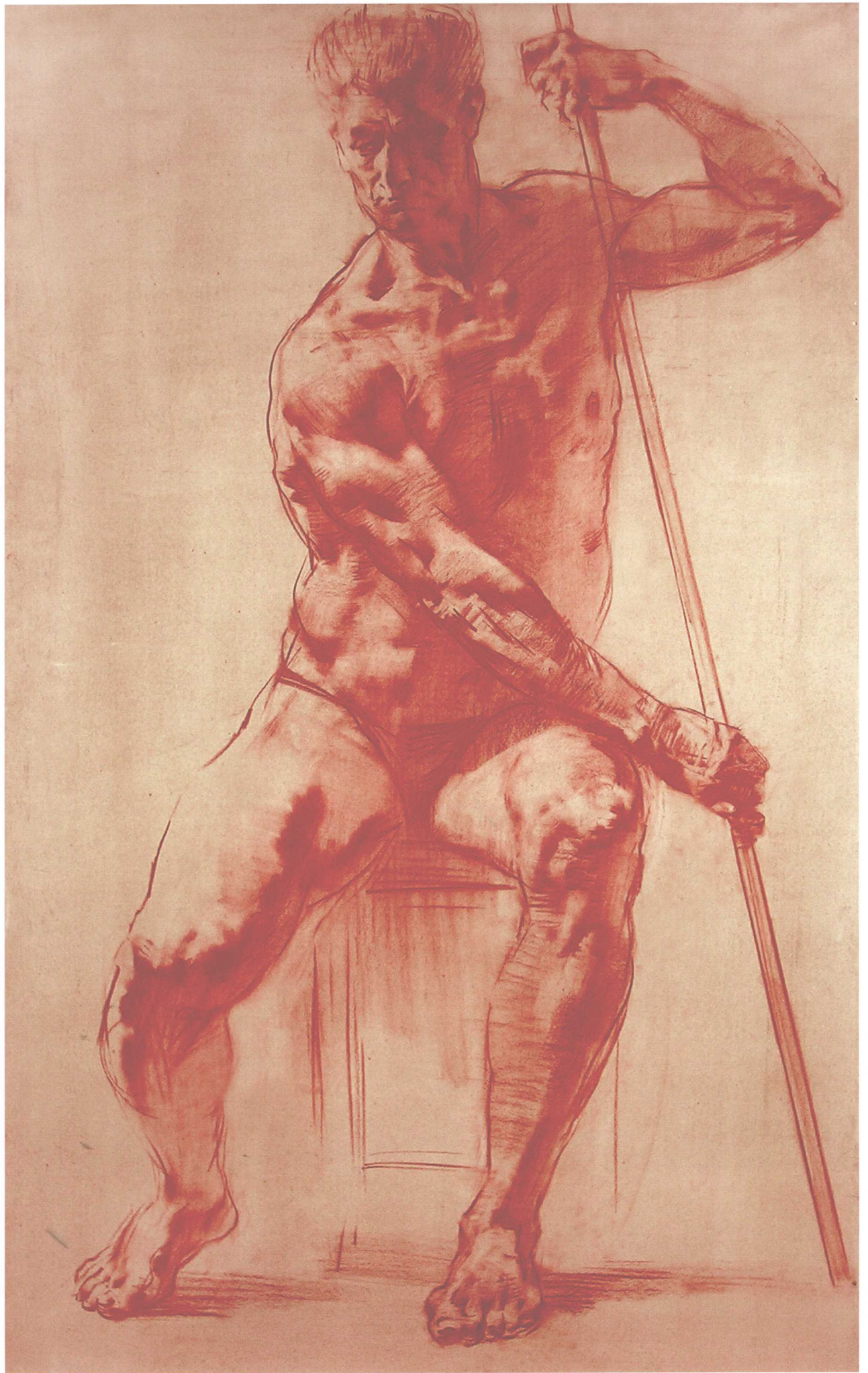
卧姿男人体，50×90cm，纸，炭精条，2005年

Натурщик сидящий, 100×60cm, бумага, сепия, 2005г.
坐姿模特儿, 100×60cm, 纸, 炭精条, 2005年

Сидящая мужская фигура, 150×100см, бумага, сангина, 2005г.
坐姿男人体，150×100cm，纸，赭粉笔，2005年