

红色心回

留俄美术家作品集

Красное передвижение

Сборник работ стажировавших в России художников

重庆出版集团 重庆出版社

红·色·心·回

留俄美术家作品集

Красное передвижение

Сборник работ стажировавших в России художников

图书在版编目(CIP)数据

红色巡回：留俄美术家作品集 / 黄作林主编. -- 重庆：重庆出版社, 2010.4
ISBN 978-7-229-02017-0

I. ①红… II. ①黄… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第053253号

红色巡回——留俄美术家作品集

HONGSE XUNHUI LIU E MEISHUJIA ZUOPINJI

出版人：罗小卫
责任编辑：郭宜 杨帆
责任校对：李小君
装帧设计：曾宏伟 李佳俊 王晶晶

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码：400016 <http://www.cqph.com>
重庆市金雅迪彩色印刷有限公司印制
重庆出版集团图书发行有限公司发行
全国新华书店经销

开本：787mmx1092mm 1/8 印张：17.5 字数：160千
2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷
印数：1~1000
ISBN 978-7-229-02017-0
定价：360.00元

如有印装质量问题，请问本集团书林图书发行公司调换
023-68706683

版权所有，侵权必究

编委会

主 编：黄作林

副 主 编：张 庆 王树林 王铁牛 古 棕 孙 韬

艺术设计：曾宏炜 李佳俊 王晶晶

俄文翻译：华 莉

监 制：重庆市规划展览馆

欧美同学会留俄（苏）美术家同学会和重庆市规划展览馆要在重庆举办“留俄画家作品邀请展”，并准备为此展览出一本画集，主编黄作林诚邀我为画集写序。开始我并未立即答应，因为我对此次展画集的作品一无所知，给画集写序是毫无依据，后来一想，给留俄画家画集写序，不涉及具体作品，谈一谈留俄（苏）画家以及热心学习俄（苏）绘画的画家所思所想所关心的一些艺术上的普遍问题，可能更有意义。

新中国建立后的1953年，国家派出了第一批留学生（李天祥、钱绍武、陈尊三等）到苏联列宾美术学院去学习，之后又陆续派了几批。20世纪60年代初中断。中苏关系解冻后至今，中国公派和自费去俄艺术院校留学的学生就一批一批源源不断了。除出国留学外，20世纪50年代在国内还有一大批跟从苏联专家康斯坦丁·马克西莫夫学习的学生。这样，半个多世纪以来，在中国美术界就形成了一大批有跟苏俄老师学习经历的画家，有人笼统地称其为“苏派”或“俄派”。其实，这样说是很不准确的。第一，关于什么是“苏派”，如何在艺术上界定，谁也说不清，这个名称太模糊、太印象主义。第二，有留苏经历和有跟苏联专家学习经历的中国画家，后来也是各有各的绘画路数，与学生时期的面貌有很大不同。第三，早期留苏的学生和近期留俄的学生，时差半个世纪左右，历史文化环境有很大变化，所学效果也大不一样。尤其是近些年来有大量青年学子留俄，在国际艺坛现代主义、后现代主义盛行的背景影响下，他们的艺术走向更是多种多样，更难用所谓“苏派”和“俄派”的概念所能概括。

其实，我认为是不是留学过苏俄，是不是某某苏俄老师的嫡传弟子，是不是属于正宗“苏派”，这都不重要，这都是表面的形式问题，真正重要的真实问题是，你在苏俄那里到底学到了多少真本领？康斯坦丁·马克西莫夫对他的中国学生们说得好：“我教你们油画方法的ABC，你们学到真本领后要成为中国油画家，不要画得像我”。这位俄罗斯油画大师用淳朴的口语，说出了中国油画家学习俄罗斯油画的基本原则。

从人类的油画史来看，中国油画起步较晚，在它前面有两座高峰——欧洲油画和俄苏油画。起步晚的向先行者学习，这是天经地义的事情。新中国建立前，我们主要学习欧洲油画，新中国建立后，主要学习俄苏油画，改革开放以来主要学习西方现代主义、后现代主义。现在冷静下来平心而论，前两个阶段学得并不到位，而后一个阶段倒是学得有过之而无不及。我说的“不到位”的“位”，不是指表面上“像不像”、“似不似”，而是从方法论上指欧、俄油画在表达自由上所达到的优秀水平。就表达能力而言，人类的油画有三大能力，即造型能力、色彩能力和构图能力。这三大能力是油画家们长期以来在实践中研究“可视的人的丰富生活世界”的过程中逐渐摸索、提炼、积淀起来的。在这个表达能力训练和积淀的过程中，欧洲油画和俄苏油画是一脉相承的，鲁本斯、委拉斯贵支、伦勃朗、德拉克罗瓦和列

宾、苏里柯夫、普拉斯托夫、特卡乔夫兄弟等无数优秀画家也是一脉相承的，你完全可以用同一的造型能力、色彩能力和构图能力这三大基本能力的高标准去评价和衡量他们，他们的不同只是在历史内容、民族特征、个性风格方面。印象主义对人类油画贡献很大，它使人类油画的三大能力中的色彩能力大大提高，为“可视的人的丰富生活世界”的色彩呈现提供了科学根据。印象派画家虽然没有做到，但他们的探索为“色彩强化造型”（尤其是“色彩强化人物形神”）提供了现实的可能性。俄苏油画对印象派的色彩成就有创造性的运用和发展，在赞颂阳光大地、劳动者的新生活 and 真善美理想中得到了充分的抒发。我们在普拉斯托夫、特卡乔夫兄弟和许许多多俄苏画家的作品中可以明显地感受到这一点。俄罗斯油画是欧洲油画的进一步发展，除了技能层面之外，欧洲文化艺术的两大人文传统——人道主义传统和现实主义传统——在俄罗斯这片寒冷而辽阔的大地上都有深沉而独特的发展。

中国油画家学习欧、俄油画，要明确学什么。我认为主要是学欧、俄油画最有学术代表性的优秀经典作品，再严格一点的说，主要是去学欧、俄优秀经典作品中的科学方法——整体观察、整体把握各种绘画要素对立统一的自由表达方法——也就是绘画辩证法。只有这种科学的辩证绘画方法，经过矢志不移的艰苦实践，才可能实质性地提高我们画油画的三大能力（造型、色彩、构图能力），在我们表现各种题材时才可能炼达自如、从心所欲，逐渐走向想达到什么理想的效果就能达到什么理想效果的境界。也只有这样，中国油画才能将与人类普世价值相沟通的伟大民族审美理想通过高超的油画技能表达出来；也只有这样，中国油画在世界油画史中才会有自己真正的历史地位。我在《美术》杂志主编任上曾多次呼吁，中国油画家要树立赶超欧、俄油画经典的雄心壮志。我曾殷切期望，在世界油画史的发展流程中，继欧、俄高峰之后，应该历史性的出现第三个中国的高峰。我们留苏、留俄的画家，我们热心学习俄苏油画的画家，应该抱有这种积极向上的态度去学习，去努力开拓自己的艺术道路。中国油画家应该有“不让欧俄经典”的历史气魄。

我们这次留俄画家重庆油画邀请展，我希望不仅仅只是一次有益的展示交流活动，同时也应该借此良机，深入研讨一下中国油画当下存在的各种问题，为中国油画的发展做一点实际的推动。

中国美协《美术》杂志前主编

中国美协理论委员会副主任

俄罗斯列宾美术学院荣誉教授

предисловие

Диалектика в русской живописи

Выставка «Картины учившихся в России художников», организованная Чунцинским подразделением Ассоциации учившихся в России художников и обучавшихся в Европе и США, состоится в Чунцине. Этой выставке посвящается данный сборник картин, его главный редактор Хуан Цзолинь пригласил меня написать предисловие к нему. Сначала я колебался, ведь я ничего не знаю о работах этого сборника, и предисловие будет ни чем не обосновано, а потом немножко подумал и решил, может быть, предисловие, которое не касается конкретных картин и посвящается в общем учившимся в России художникам и интересующим их проблемам, имеет более важное значение.

В 1953 году после образования нового Китая первая группа студентов (Ли Тяньсян, Цянь Шаоу, Чэн Цзуньсань) отправилась на учебу в Советский художественный институт им. Репина, потом следовали еще несколько групп. Эта связь в начале 60-ых годов была прервана, и восстановлена после оттепели китайско-советских отношений. Сегодня китайские студенты по гослинии или на платной основе группа за группой едут в российские художественные институты. Кроме учебы за границей, в 50-ые годы еще многие студенты учились у мастера Константина Максимовича из бывшего СССР. Таким образом за полвека в художественном мире Китая художников, учившихся у русских учителей, стало большое количество. Их безразлично относят к «Советской школе» или «Российской школе». А такое отнесение не точно.

Во-первых, что такое «Советская школа», об этом нет точного определения в искусстве, это название очень смутное и произвольное. Во-вторых, не каждый китаец, который учился в России или у русских художников, добился успехов в своей области, даже те, кто действительно чему-л. научился, потом тоже развиваются в различных художественных направлениях, сильно отличающихся от того, чему они учились в студенческие годы. В-третьих, студенты первого поколения почти полвека назад учились в бывшем СССР, за полвека культура и общество сильно изменились, сегодняшние студенты там приобретают уже не совсем то, что было полвека назад, тем более на фоне модернизма и постмодернизма молодые художники более свободны в выборе художественных направлений, поэтому трудно их всех объединить просто «Советской школой» или «Русской школой». Я думаю, учились ли вы в России или у русских художников, принадлежите ли вы к так называемой «Советской школе», это не важно, это просто формальность, самое главное, чему вы действительно научились в России?! Константин Максимович в свое время говорил китайским студентам: «Я вас учу азбуке живописи»

маслом, усвоив эти навыки, вы потом должны стать китайскими художниками, а не надо мне подражать». В словах этого мастера заключаются принципы изучения китайцами русской живописи маслом.

История китайской живописи маслом не длинная, перед ней возвышаются два пика – европейская живопись маслом и советско-русская живопись маслом. Учиться у более опытных – это естественно. До образования Нового Китая мы учились европейской живописи маслом, после образования Нового Китая мы в основном учились советской живописи, после проведения политики реформы и открытости мы начали учиться западному модернизму и постмодернизму. Объективный анализ показывает, что обучение первой и второй стадии не дало желаемого результата, а обучение третьей стадии превысило ожидания.

Под «желаемым результатом» подразумевается не формальная похожесть, а приёмы, дающие свободу в выражении, в европейской и русской масляной живописи. Выразительные средства масляной живописи включают в себя средства изобразительные, графические и цвет. Эти три средства выдвинуты художниками после длительного изучения «зримого богатого мира» и многократной практики. Как развивать и поднимать выразительные средства – одинаковое мнение поддерживают и европейские и русские художники. Рубенс, Велаксес, Рембрандт, Делакруа, Репин, Суриков, Бурдастов, братья Ткачевы и др. имели на это одинаковый взгляд. Вы можете оценивать их работы, учитывая один критерий в этих средствах, их работы отличаются только разными историческими временами, национальными чертами и индивидуальностью. Импрессионизм внес большой вклад в масляную живопись, намного повысил выразительность цвета и научно обосновывает использование цвета в «зримом богатом мире». Хотя художники – импрессионисты не добились этого, но их поиски предложили реальную возможность усиления изображения с помощью цвета (особенно в изображении людей). Советско-русские художники творчески используют достижения импрессионизма в цвете и в полной мере воплощают их в воспевании солнечного мира, новой жизни трудящихся и добра, истины и красоты. Это заметно в произведениях Бурдастова, братьев Ткачевых и многих русских художников. Русская живопись – это удачное продолжение европейской живописи. Кроме техники, две гуманитарные традиции европейского искусства – человеческие и реалистические получили глубокое и уникальное развитие в холодной и раздольной русской земле.

Китайские художники должны точно знать, чему они хотят учиться в европейской и русской живописи. По-моему, самое главное, они должны учиться по самым прекрасным классическим произведениям европейской и русской живописи, точнее, учиться их научным методам – наблюдению за целостностью объекта, свободному использованию различных факторов и средств для выражения своих мыслей – вот что такое диалектика живописи. Только научный метод диалектики и бесчисленная практическая деятельность могут помочь повысить эти три выразительных средства (изображение, графика и цвет), после этого мы приобретем свободу в выражении на различные темы и добьемся желаемого эффекта с помощью различных средств. Только тогда в китайской живописи найдут отражение общие человеческие ценности и национальные эстетические идеалы, только тогда китайская живопись найдет свое истинное место в истории масляной живописи. Я много раз в журнале «Живопись» в качестве главного редактора призывал, чтобы китайские художники стали уверенными в возможности опережения Европы и России в масляной живописи. Я искренно надеюсь, что в истории развития живописи появится китайская вершина после европейской и русской. Художники, учившиеся и учащиеся в России (СССР), должны быть смелыми и независимыми в творческом пути. Китайские художники должны быть уверены, что они не уступают европейским и русским художникам.

Эта выставка картин учившихся в России художников является важным культурным обменом, я надеюсь, что художники смогут пользоваться этим случаем для обсуждения существующих вопросов в китайской масляной живописи и внесут практический вклад в ее развитие.

Экс-главный редактор журнала «Живопись»

Китайского Союза Художников

Замначальника Теоретического комитета

Китайского Союза Художников

Почетный профессор Института им. Репина

Ван Чжун

俄罗斯现实主义艺术精神以极其优良的油画表现技巧，久经不衰地影响着众多的中国艺术家的审美情趣和艺术追求。尽管在西方当代艺术强劲冲击的当下，也无法动摇这样的深深扎根于广大艺术爱好者心田的艺术，就是近些年来，我们也依然会看到一批批的艺术青年，朝圣般地涌入俄罗斯的美术院校，列宾美术学院里的中国学生似乎人满为患，多时近两百余人，尽管他们中间的一部分是出于功利的考虑或带有某些盲目性，但优秀的艺术人才也层出不穷地涌现并学成归来，开始在自己的作品中展露才华。他们建立了自己的学术组织，其成员包括从20世纪五六十年代留苏的老艺术家，更聚集了至90年代以来的一大批有学术理想的中青年艺术家，相同的血脉，相似的艺术取向，相通的俄罗斯情节，促使他们走到一起，通过这个组织彼此之间的交流，也更想在更广泛的空间里与更多的人进行交流，在中国多元艺术的大家庭里，他们需要发出自己的声音，树立有自身特色的学术形象。

这里汇集了有代表性的留俄艺术家的部分作品，有主题性创作，也有一些平时的写生习作，他们中的几位资深艺术家，是广为人知的中国美术界的老前辈，中青年艺术家在专业上是处于上升期的，颇有艺术潜力，他们学术视野开阔，能驾驭多种题材的创作和实践领域。在他们的作品里，充满着生活和自然的亲切感，传达出清新、质朴、高雅的格调。这源于他们对生活和自然的忠诚与爱及真切的感悟。虽然他们每个人对艺术把握和生活的视角不同，涉猎的题材也不同，但都或多或少地保留了俄罗斯艺术中精神方面和技法方面的元素，他们中更不乏写生的高手，这得益于他们在俄罗斯所受到的良好艺术教育，作为职业艺术家，写生能力的高低和写生习惯的养成是非常重要的。在美术圈里照片主义盛行的当今，他们坚持着生活第一、写生第一的学术品位和操守，不投机取巧，不急功近利，锲而不舍，宁静致远，给人们展示出一片纯净的艺术天空。

从20世纪五六十年代至今，留俄（苏）艺术家已留下了三代人的脚印。时事的迁移，风潮的改变，他们既感受到了往日辉煌，更经历着沉寂、困惑和内醒的过程，这很符合包括艺术在内的一切事物的发展规律。他们相信自己对现实主义艺术理想的选择，尽管这是一条非常难走的路，在前辈大师智慧的灵光的引领下，他们坚信生活是艺术的源泉，艺术创作从生活出发的永恒的原则，在融会贯通、兼融并蓄、吸收与转化、传承与创新中的大量艺术实践中，不懈地求索。

此次由欧美同学会留俄美术家同学会和重庆市规划展览馆共同举

办的《2010年“红色巡回”——首届全国著名留俄画家重庆邀请展暨中西部留俄画家美术作品展》在重庆展出，我相信，这不但会给我们留俄艺术家们与重庆的同人们提高学术交流平台，而且更会增加我们与重庆人民的友谊和加大重庆红色文化的和谐发展。

欧美同学会留俄（苏）美术院校校友会

副会长兼秘书长

清华大学美术学院教授

Предисловие

Реалистический дух русского искусства и его замечательные средства выражения в живописи оказывают долговременное влияние на эстетический вкус и художественное направление китайских художников. Даже современное западное искусство, штурмующее сегодняшний мир, не в силах поколебать глубоко укоренившееся в сердцах любителей искусства это влияние. В последние годы многие молодые художники как паломники группа за группой уезжают в художественные академии России. В Институте им. Репина учатся много китайцев, их число когда-то даже достигло почти двухсот. Хотя некоторые из них это делают просто из-за погони за личной выгодой и славой или без ясного плана, но из них тоже непрерывно выходят способные художники, они закончили учебу за границей, вернулись на Родину и стали показывать талант в своих произведениях. Они создали свою научную организацию, в состав которой вошли и старые художники, учившиеся в бывшем СССР в 50-ых и 60-ых годах прошлого века, и молодые и средневозрастные целеустремленные художники, учившиеся в России в 90-ые годы. Их объединяет похожий жизненный опыт, сходное художественное направление, общее чувство к России, а также желание обмена между собой в организации и жажда обменяться с большим количеством людей в более широком пространстве. Они хотят в плюралистическом художественном мире Китая высказать свою позицию, сформировать свой уникальный научный образ.

Здесь собрана часть типичных произведений художников, учившихся в России (СССР): и тематическое творчество, и этюды. В числе авторов есть и известные в Китае мастера искусства старого поколения, и молодые и средневозрастные художники с большим художественным потенциалом, у них обширный научный кругозор, они справляются со многими темами творчества во многих областях практики. Их произведения наполнены любовью к жизни и природе, характерны свежестью, простотой и изящностью, это исходит из их верности жизни и природе и настоящего чувства.

Хотя каждый из них по-своему понимает искусство и жизнь, и темы творчества расходятся, но в их работах в той или иной степени отражаются духовные факторы и мастерство российского искусства. Среди них немало высококвалифицированных натурных художников,

это результат полученного ими в России хорошего художественного образования, для профессиональных художников важное значение имеют навыки рисования с натуры и привычка рисования с натуры. Теперь в художественном кругу доктрина фотографии пользуется большим спросом, а они придерживаются традиционного научного отношения, ставят жизнь и рисование с натуры на первое место, они не занимаются спекуляцией, не гонятся за прибылями, они старательно работают, спокойно идут вперед по пути искусства, и показывают народу чистое небо искусства.

С 50-ых и 60-ых годов по сей день художники трех поколений, учившиеся в России (СССР), переживают социальные изменения, они проводили лучшие времена искусства, еще задумывались, недоумевали, сознавали, что соответствует закономерности развития любого явления, в частности, и искусства. Они уверены в своем выборе реалистического направления искусства, хотя этот путь ухабистый. Ориентируясь на мудрость предшественников - мастеров, они настаивают на том, что жизнь является источником искусства, что художественное творчество исходит из жизни – это вечный закон. Они стремятся к своей цели, много работают, перенимая опыт и развивая свой стиль, наследуя традицию и совершая новаторство.

Профессор Художественного института Университета Цинхуа

Замначальника и генсек

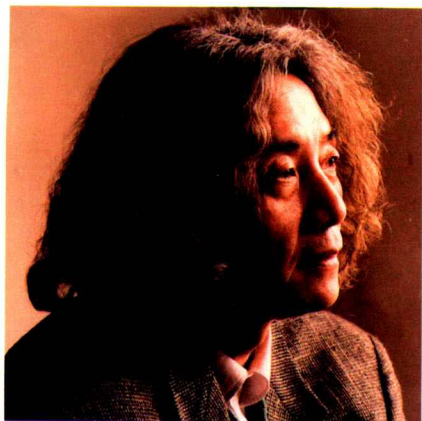
Ассоциации художников, учившихся в России (СССР)

Ван Теню

目 录

011	塔吉克新苗	王 仲
012	印度村童	
013	微风阳光	
015	运筹帷幄-陈毅元帅	曹 春 生
017	伏尔加河岸	张 华 清
019	诸葛小村里	戴 士 和
020	天一阁大堂	
021	苏州狮子林	
023	村路	王 铁 牛
024	雪霁	
025	乡路	
026	十月的阳光	
027	桥	
029	老祠堂	古 棕
030	远眺青山	
031	有女孩的树林	
032	北京大学后湖池塘	
033	北京大学后湖荷塘	
035	围黑头巾的姑娘	王 少 伦
036	暖阳	
037	晨曦	
038	第一届政治协商会议	
041	疾风劲草	孙 韬
042	坝上初秋	
043	溪畔村舍	
044	圆明园劫难	
047	算命 古城忆事系列	叶 南
048	少男少女 古城忆事系列	
049	《奋进》组画	
051	二月晓风	黄 作 林
052	那时花开	
053	春风拂野	
054	桐子花开	
055	朝花溪拾	
057	兄弟，把手握紧吧！	武 明 中
058	我们之三	

059	耶稣基督		101	冬	朱 沙
061	夕阳·涅瓦	王 颖 生	101	秋天的花束	
063	普斯科夫	刘 晓	103	列国行·山	曾 岳
064	伏尔加河畔		103	列国行·众山	
065	神圣北方		105	冬日阳光灿烂	邓 旭
067	晨光	宋 克	105	恬静的以列茨	
068	伏尔加河畔		107	暮霭	徐 贵 忠
069	拉不楞寺		107	天光	
070	塔尔寺		109	俄罗斯老太太	李 江
071	下梅古镇		109	与躯体对话	
073	泊	张 可 扬	111	风景	刘 智 平
074	池塘边的小路		111	人体	
075	春色满园		113	室内乐章1	曹 悦
076	老宅		113	室内乐章2	
077	午后小巷		115	白石	何 军
079	船	钟 剑 秋	115	太湖石	
080	北九水—夏		117	克拉姆斯科伊的故乡	沈 小 虞
080	午后山村		117	伊万的家	
081	黄河颂		119	世家	曹 跻 圣
081	香炉寺晨		119	普希金城的初秋	
083	时尚女生	朱 明 健	121	他们的城6	李 赓
083	X光下的变异		121	他们的城7	
085	窗	段 禹 农	123	山居随想	李 英 武
087	日月	于 安 东	123	田园变奏	
087	意象素描		125	冻住的风筝	杨 定 强
089	白塔	刘 建 平	125	城市印象	
089	初冬		127	乱石	何 雷
091	缤纷	马 健	127	庞德头像	
091	俄罗斯朋友的中国情结		129	道	张 少 辉
093	羊群	荣·苏和	129	梦	
093	有悬浮物的西部风景				
095	此荷今日秋 凝待来年春	杨 志 坚			
095	田园自有乐 鱼鸟亦相亲				
097	拷问后现代	刘 力			
099	俄罗斯的冬天——薄暮	马 遥			
099	俄罗斯的夏天——斜晖				

王仲（特邀画家）

1944年生于重庆。
中国美协理论委员会副主任；
中国美协编审；
中国美协《美术》杂志前主编；
中国文联高级职称评委会委员；
中国美术馆专家委员会委员；
世界美术馆专家委员会委员；
中国北京国际双年展策划委员会委员；
国家重大历史题材创作工程艺术委员会委员；
西南大学客座教授；
汕头大学客座教授；
俄罗斯列宾美术学院荣誉教授；
俄罗斯苏里柯夫国际艺术基金会顾问。

Ван Чжун в 1944 родился в Чунцине. Замначальника Теоретической комиссии Союза китайских художников, редактор Союза китайских художников, экс-главный редактор журнала «Живопись», член Высшей аттестационной комиссии Общества по литературе и искусству, член Комитета экспертов Китайского художественного музея, член Комитета экспертов Мирового художественного музея, член Комитета по проектированию Международных выставок Пекина Китая, член Комитета по созданию важных государственных исторических объектов, приглашенный профессор Юго-западного университета, Шаньтоуского университета, почетный профессор Института им. Репина, советник Международного художественного фонда им. Сурикова

塔吉克新苗 60×80cm 2008年
Ростки Таджики. 2008 г. 60×80cm

印度村童 80cm×120cm 2009年
Деревенский парень Индии. 2009г. 80×120cm

微风阳光 70×90cm 2007年
Ветерок и солнце. 2007 г. 70×90cm