

俄罗斯现实主义新生代系列

СЕРИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

扎果涅克·乌拉基米尔

ЗАГОНЕК · ВЛАДИМИР

辽宁美术出版社

俄罗斯现实主义新生代系列

СЕРИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

扎果涅克·乌拉基米尔

ЗАГОНЕК · ВЛАДИМИР

选题策划:吴成槐 王铁牛

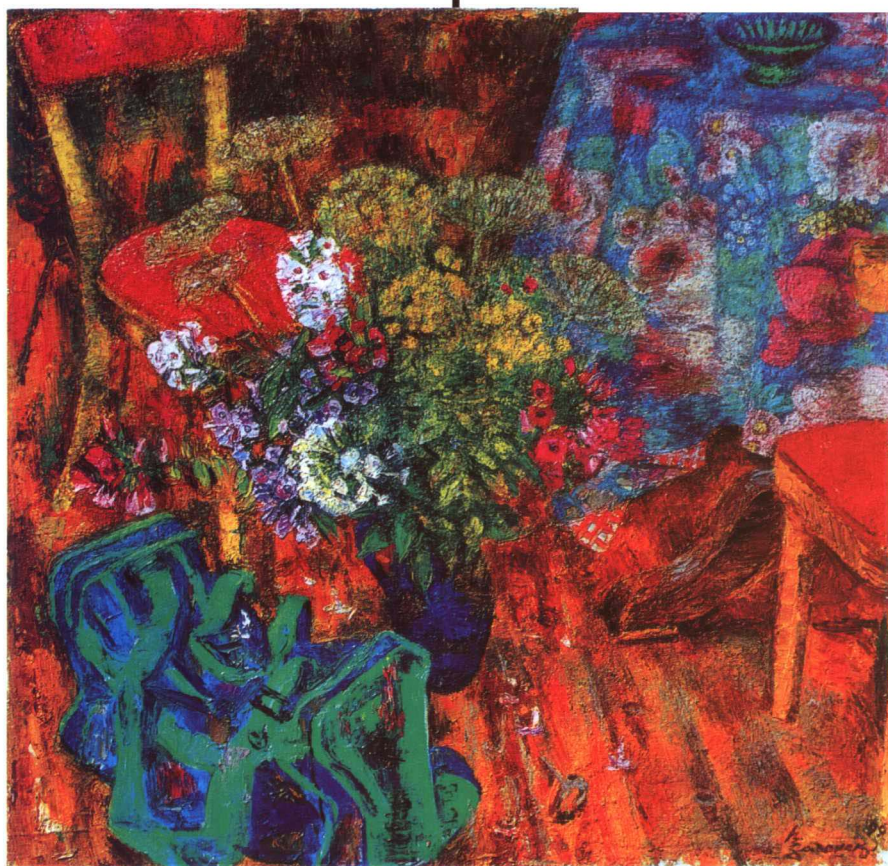
主 编:王铁牛

责任编辑:刘巍巍

翻 译:陈尊三

俄罗斯现实主义新生代系列

扎果涅克·乌拉基米尔

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

扎果涅克/(俄罗斯)扎果涅克绘. —沈阳:辽宁美术出版社, 2002. 7

(俄罗斯现实主义新生代系列)

ISBN 7-5314-2932-2

I. 扎... II. 扎... III. 油画—作品集—俄罗斯—现代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 093696 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳七二二工厂印制

辽宁省新华书店发行

开本:889 毫米×1194 毫米 1/16 字数:6.5 千字 印张:4.5

印数:1-2,000 册

2002 年 7 月第 1 版 2002 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑:刘巍巍

版式设计:童迎强

封面设计:魏巍 铁牛

责任校对:魏文莉

定价:39.00 元

Загонек Владимир Вячеславович

1946 г. – родился в г. Ленинграде

1965 г. – окончил среднюю художественную школу им. Б.

В. Иогансона при институте им. И. Е. Репина

1971 г. – окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по мастерской профессора Е. Е. Моисеенко

1973 г. – стал членом союза художников России

1987 г. – начал преподавать в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

с 1971 г. постоянный участник выставок.

Произведения находятся в музеях г. Санкт-Петербурга, в музее г. Саратова и других музеях в городах России.

扎果涅克·乌拉基米尔·乌亚切斯拉沃维奇

1946 年生于列宁格勒

1965 年列宾美术学院附属约干松美术中学毕业

1971 年列宾绘画、雕刻、建筑学院 莫依谢延科教授工作室毕业

1973 年为俄罗斯美术家协会会员

1987 年开始执教于圣·彼得堡国立列宾绘画、雕刻、建筑学院

自 1971 年起是许多展览会的经常参展者。其作品在圣·彼得堡和萨拉托夫以及俄罗斯其他城市的博物馆收藏。私人收藏的国家有：法国、英国、瑞典、捷克、瑞士、美国、加拿大。

乌拉基米尔·扎果涅克是俄罗斯艺术院圣·彼得堡国立列宾绘画、雕刻、建筑学院油画创作教研室教授。

企盼俄罗斯美术再创新辉煌

去年到莫斯科和彼得堡,参观了许多美术馆和博物馆,亲自目睹了那些早已熟悉并珍藏心底的俄罗斯美术的经典名作,终于圆了一场久远的青春旧梦。沿着一个个大厅漫步走去,当列宾、苏里柯夫、谢洛夫、列维坦、康定斯基、普拉斯托夫等大师的作品现实地呈现在你的面前,和你直接交流的时候,很多麻烦的理论争论问题,似乎都悄悄地退到后面各自应有的位置,而人的审美本身感应,无任何观念性强迫的,鲜活的与审美对象自然交融,此时——心里洋溢着—派俄罗斯艺术独特的人道主义亲切感和向上的情思。视觉艺术的真正魅力就在于此。

在人类艺术追求真善美统一的伟大传统中,俄罗斯艺术作出了它独特的巨大贡献。不管有多少真诚的学术争议和敌意的政治偏见,俄罗斯巡回画派和前苏联社会主义现实主义美术的历史性功绩,是永远抹杀不掉的。那种深沉的人道主义胸怀,那种挚爱大地、阳光和健康的深情,那种鞭鞑假恶丑、崇尚真善美艺术理想的精神力量,恐怕是任何雄辩的批判者的舌头都难以招架的。我并不认为特列恰科夫美术馆的任何一件作品都好,但俄罗斯美术的经典作品所体现出来的、具有深厚民族特色的人道主义审美亲切感的魅力,是任何国家和民族的艺术不可比拟的。当然,各国各民族各有各的独特性和优点。在今天的世界上,审美已发生了众多的异变,甚至有“假丑恶是美的深刻本质”论的堂而皇之风行。在“后现代主义”什么垃圾都可以兼容并蓄的“语境”(恕我用一回时下时髦理论家三句不离口的畅销词)下,重新回顾一下俄罗斯美术,将会在污浊沉闷中感到一股沁人肺腑的清新。

俄罗斯艺术和中国艺术之间,有着一种难分难解的审美情感上的内在联系,不仅仅是意识形态性。因此,在新的条件下,加强两国艺术家的交往与切磋,应该是自然而然的事情。我们《美术》杂志,近年来展开了“俄罗斯美术再认识”的学术讨论,不单是为了调整一下中国艺术和世界艺术的合理格局,主要还是想引发大家对审美理想的思考。我的好友,沈阳师范大学美术系教授王铁牛,是一位有着执着信念的现实主义油画家,他在中俄美术交流方面,又是一位热情而不倦的友好使者。他曾经在国内出版了6本介绍俄罗斯现实主义美术和教学的画册,为中国美术界扩大视野,提供了积极的参照内容。最近他在繁忙的教学工作之余,又在不辞辛劳地编撰一套《俄罗斯现实主义新生代系列》画册。我极为敬佩他的执着与精力。

的确,国内美术界所了解的俄罗斯美术基本上还是俄罗斯和20世纪60年代以前的前苏联的美术,“中苏分歧”疏远了差不多30年,尤其是前苏联解体后的情况,我们更是知之甚少。坦率地说,中国美术家对当今俄罗斯美术

的状态和发展态势,还存有诸多良善的疑问,那个曾经辉煌于世的俄罗斯美术,还能够继续保持和发展它的深厚潜力吗?王铁牛教授在谈及这个问题时,语言是充满乐观情感的。我衷心祝愿铁牛老弟和业绩卓著的辽宁美术出版社,能够成功地出版这套系列画册。让中国艺术家更多地了解俄罗斯美术的现状。我更希望能够看到,按列宁“螺旋式上升”的哲学原则,俄罗斯美术能够新一轮地再造新的辉煌。

王 仲

2001年5月于北京
西三旗“黑白灰斋”

乌拉基米尔·扎果涅克

对于圣·彼得堡画家扎果涅克来说，职业的选择可以说是命中注定的了。他父亲乌亚切斯拉夫·符兰采维奇·扎果涅克是一位有才华的油画家，在风景画题材方面耕耘多年，成绩卓著。但是这种“遗传”也许倒成了独立创作道路上的障碍。达到父亲的艺术高度，但同时又不能够像他，这两种状态就决定了他去探索独立的绘画语言和题材的多样性。

1971年在列宾美术学院莫依谢延科教授工作室毕业后扎果涅克开头为自己选择了肖像画艺术，而且是构图形式上更加复杂的那种肖像画。他画了一些幅此种肖像画，在画里显示出他的卓越的油画家、肖像画家的技巧。但是趋向肖像画并非是他在油画发展道路上的关键一刻，正如画家自己说的那样，他画的肖像有点“过时”了，对他来说即是指照着模特作画。在画布上动笔时要求与被画者长时间打交道，可实际上却往往是：脑子里在思索着肖像画但长时间画模特却没有可能，于是他及时地中止了这种行当。可他在一次展览会上终归是展出了“画家马申金肖像”而且不无影响。

1987年扎果涅克被聘请到列宾美院教授油画，在这里他一直工作到现在，占去了很多时间来培养未来的画家。

艺术中的“行家里手”问题是油画家的信条和基本原则之一。对扎果涅克说来绘画——就是对生活的思索、对周围世界之美的思索，是对自己感情、思维的表达手段。为了和谐地表现这些，在艺术上必须是真正的内行。画家的任务就在于反映世界的好坏上面。表现世界就要动之以情，一切秘密尽在于此。

在这里主要的是不在于你看见了什么，而在于你想要“说”什么，在于你的语言有多大程度能把它表现出来。按照画家的看法：油画是一门科学，如果想达到这种艺术的顶峰就得钻研他的规律。因此画家不仅需要天才和巨大的工作能力，更需要对自己职业的深思熟虑，给自己提出更复杂的绘画任务，以便把周围世界美的印象表现得更加充实。

在三十年的创作生涯中扎果涅克努力遵循艺术上的这种准则，在他三十年创作的作品中不仅是题材多样，而更主要的是画家为自己提出了决定油画逐步发展的那些任务。

在70年代他更多的是画风景画，我们从中可以看

到直接表现大自然的母题以及对光度的追求。画家创作了一系列风景画，在画中力求达到充分的阳光感觉，来表达阳光效果极致的可能，表达出一年中明亮、纯净的季节春天的喜悦来。借助于这种艺术感觉诞生了画作的艺术形象。

到了80年代扎果涅克开始坚定地转向静物画，直到现在他仍喜欢这种心爱的题材。在这类题材中他紧密地解决了本属专业性的任务——素描准确的造型韵律、画作色彩构成的确定和构图的经营位置。

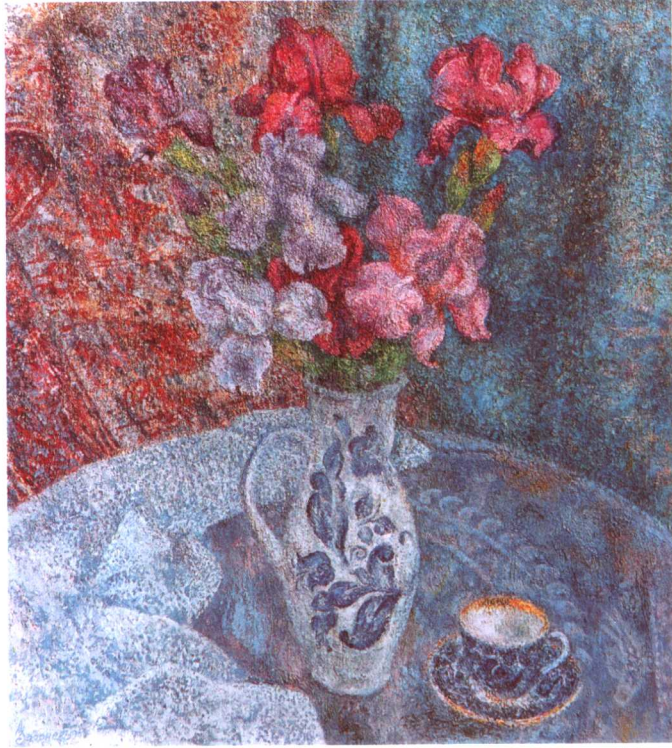
画家喜欢画花，尤其是丁香，将大自然的奥秘溶入朦胧的神奇中的丁香。在白芍药中他珍爱其特有的高洁和天生丽质。画家常常将一束花摆放在幽暗的环境之中，这样一来就避开了明暗的确切描写，营造出某种含蓄的情调。在观者的眼前出现了画家面对画布构想时产生的那个形象，每个观者都仿佛成了画家邀请来的合作者，一同来欣赏这若隐若现恍恍迷离的幻视效果。

画家特别喜欢画那些历尽沧桑的旧物。在他的静物中常可以见到：旧扇子、古瓶、孔雀翎、闪着螺钿光彩的贝壳、乐器等。在不断变换这些物件的不同搭配之中，为了表现意图扎果涅克每一次都采取一个新的色彩处理方法。

他的静物画一贯是构图严谨的也即是说坦诚地“摆放停当”了。他精心地设计色彩和物件的搭配，它们之间分布与关系，营造出一种新的现实存在。随后，他研究它们并开始像画人物肖像那样表现出其个性、结构关系的特质和它们的“对话”来。在这些画里画家使用了绘画语言的丰富的可能性和肌理技法，完美地解决了复杂任务；创造出无生命的自然和有生命的世界的神秘感，创作出高贵的绘画来。这种绘画如同用微妙转调的色彩织出的一般。准确的小笔触，复盖着画布的所有表面，化作某种统一的、闪烁不定的色彩整体，创造出每件东西生机勃勃之感。这个令人赞叹的色彩的节日凭借其谜一般的神奇色彩使人心醉神驰。

乌拉基米尔·扎果涅克是一位天资聪颖的画家，他有鲜明的个性，是圣·彼得堡文化主航道上向前发展的、当代的、“理性派”绘画的代表。

恩·波波娃

主要作品

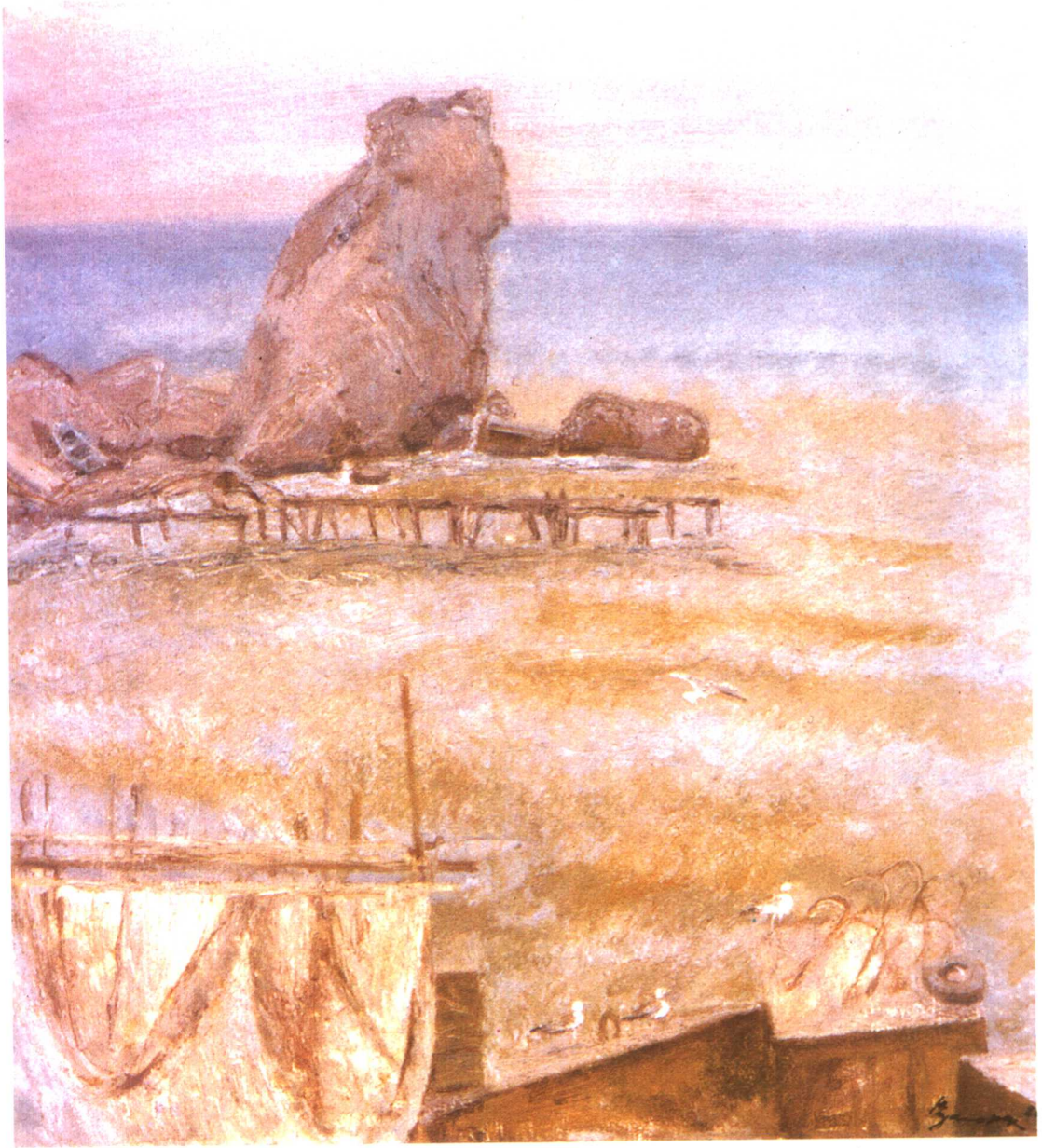
凉台 麻布 油色 80×60 1974

三月 麻布 油色 80×60 1980

淡兰色的影子 麻布 油色 70×60 1982

古尔朱夫 麻布 油色 60×50 1980

画家 玛辛金·沃·阿 麻布 油色 170×160 1986

皮卡尔基亚 阿米因城 麻布 油色 90×147 1979

傍晚 麻布 油色 50×60 1979