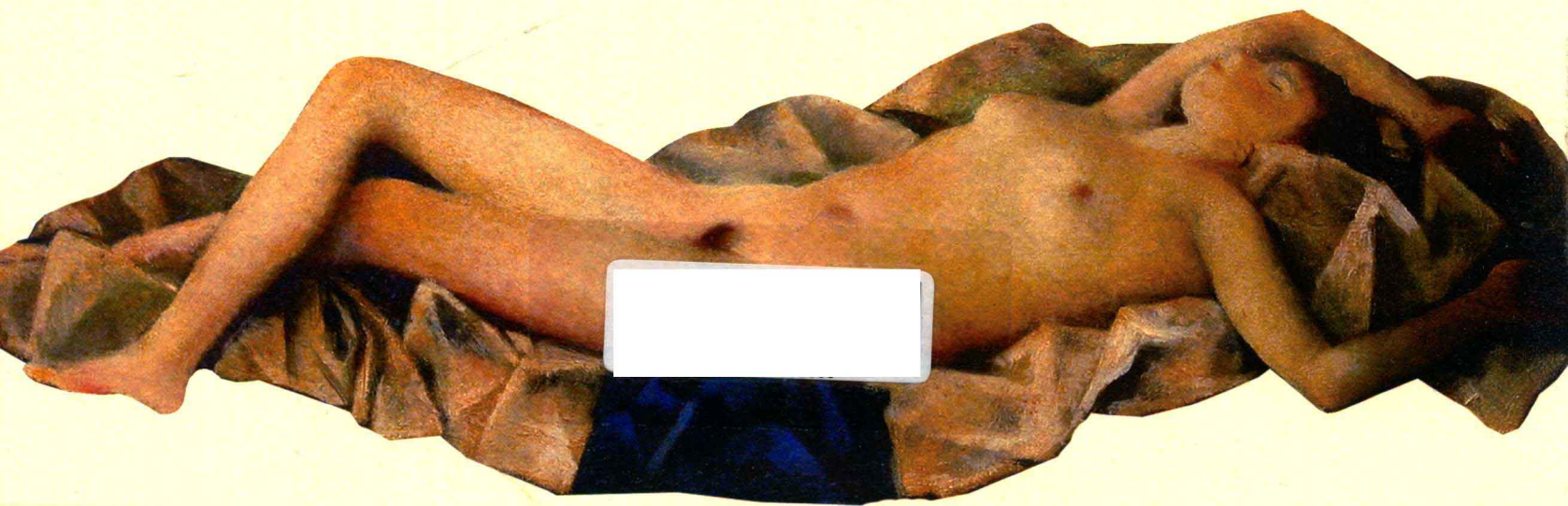

美能拯救世界

孙韬 著 / 梅利尼科夫与俄罗斯美术

Beauty Save the World:
Mylnykov and the Russian Art

人民美術出版社

美能拯救世界

孙韬 著 / 梅利尼科夫与俄罗斯美术

Beauty Save the World:
Mylnikov and the Russian Art

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美能拯救世界：梅利尼科夫与俄罗斯美术 / 孙韬著
—— 北京：人民美术出版社，2013.1
ISBN 978-7-102-06283-9

I . ①美… II . ①孙… III . ①美术史 - 研究 - 俄罗斯
IV . ①J151.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 007708 号

美能拯救世界

梅利尼科夫与俄罗斯美术
孙韬 著

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
编辑部：(010) 56692082
发行部：(010) 56692181

责任编辑 夏 岚
装帧设计 白 珂
版式设计 白 珂
责任校对 马晓婷
责任印制 文燕军
制版印刷 浙江影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

版 次 2013 年 2 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本 635mm×965mm 1/16 印张：16

印 数 0001—3000

ISBN 978-7-102-06283-9

定 价 118.00 元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

序 | PREFACE

值得阅读的一本好书

安德烈·梅利尼科夫(1919—2012)是当代俄罗斯绘画界具有卓越成就的艺术家、美术教育家。他驰骋于俄国画坛近七十年，从20世纪40年代下半期起，以其富有诗意表现性的创新风格崛起于俄国画坛，影响直至今日。他一直任教于圣彼得堡列宾美术学院，不仅是该校最负盛名的教授之一，而且是20世纪下半期该校新绘画教学方法的创造者，为学院教学体系提供了新的活力。他对中国和中国传统文化艺术怀有很深的感情，多次来中国访问、讲学和主持短期油画训练班。他还是一批留俄中国留学生的指导老师，为培育中国油画人才付出了辛勤的劳动。中国传统艺术的写意体系，一直吸引着他的注意，并对他的绘画创作产生了影响。

梅利尼科夫具有革新精神的绘画创作和教学方法，既是他个人的天赋和智慧造就而成的，更与近七十多年来苏联社会发生的巨大变革有密切的联系。文学和艺术是社会最敏锐的神经，它既用形象化的语言真实地反映社会生活正在发生的变化，以含蓄的形式揭示其变化的历史渊源和文化背景，更在深层次上预示着社会未来的走向，而这种艺术的“揭示”和“预示”最初往往出自于艺术家的模糊意识，即出自于他们的直觉和本能反应，之后逐渐有所体悟去作自觉的追求。

20世纪40年代中期，青年梅利尼科夫以忠实的社会主义现实主义信徒的面貌出现于画坛，在当时苏联绘画大格局中，他一直属于既关注艺术创作的社会内容，又十分重视绘画语言的“右翼”艺术家。今天，我们难以想象，在苏联政权和其意识形态严酷统治

自序 | PREFACE

记我的导师梅利尼科夫

(一)

第一次见到梅利尼科夫是1990年，在列宾美术学院狭长的走廊，在20多位向我们迎面走来的先生中我一下子便猜到了那个在中国美术界大名鼎鼎的梅利尼科夫。当时梅利尼科夫先生已年过七旬，但腰板笔直，黑西服、白衬衣下的大肚子高出胸前半尺，全白的头发，发际已退到了头顶，圆圆宽宽的额头很像列宁，花白的胡须，加上黑色眼镜下那双智慧的眼睛目光灼灼逼人。当时我的第一印象是他真像画册中见到的马蒂斯，不同的是他们两人一个是20世纪现代艺术鼻祖，一个是20世纪现实主义艺术浪峰。在梅老走到近前时，我们站到一旁并用俄语问了句“您好”，梅老立刻将目光投向我们，很礼貌且有身份地回答了一句“你们好”。他声音洪亮，底气很足，大腹像音箱一样产生了共鸣，有一种压人的气势。

在一二年级基础部学习期间，多少次在列宾美术学院的楼道中与梅利尼科夫先生“狭路相逢”（将列宾美术学院又狭、又长、又高的走廊称为狭路，很是形象），梅老总是走在教师们的前面，所有的同学都在楼道两旁向他问好，他一一礼貌地回答，带着师长的尊严。我发现几次重大的展览梅老和阿尼库申先生走在剪彩者的前列，当时的院长叶里梅耶夫总在他们之后的第二梯队；毕业答辩会和学术研讨会上梅老总是作最后的总结发言，他声音洪亮，语调顿挫，有着讲演者的气质和魅力；多少次在同学们私下的聚会中，会有人提议为梅老干一杯；许多老师和同学在议论艺术问题时也常会引用梅利尼科夫的话。他在学院中是学术地位最高的，他的工作室是最强的，他发表的艺术理

论是最具有权威性的，他外表的气质和魅力是最压人的，因此我非常渴望进入他的工作室学习，三年级我终于如愿以偿。

进入梅利尼科夫先生工作室后，我对梅老的教学体系和教学方式有了深刻的了解，尤其是后来到梅先生工作室学习和进修的中国自费学生逐渐多了起来，先后共有六七人，我便成了中国人的专业翻译。作为一个杰出的美术教育家，梅利尼科夫的教学确实有他的独到之处，而他的所有学生感触最深的可能还是他的严厉，那些不符合教学要求的作品他决不允许在教室中出现，他也会把那些构图不完整、造型出大问题的作品毫不留情地从展览中撤下来。他要按时审查每一个同学的创作草图，而那些不符合教学要求的毕业创作是绝对不会蒙混过关的。他的这些要求有很强的强制性，配合行政手段，使同学按照列宾美术学院的教学要求不断完善。在我画毕业创作那年，原大素描稿画得比较潦草，他在检查时，严厉地批评我，梅老的话不是吓人的，多少列宾美术学院的学生在最后的关头拿不到毕业文凭，只能参加下一年答辩。当然只要你完成好教学要求，梅老在正式的场合会极力予以肯定，在毕业答辩中梅老对我在他的指导下修改完成的毕业创作大加赞赏。

梅利尼科夫先生严厉要求学生的同时更是严格要求自己，虽然他已年过七旬，又是一个世界级大师，但是在教学中他仍然投入大量精力，一丝不苟、勤勤恳恳地工作，体现了高度的敬业精神和一位教育家的风范。梅老平日周二、周五必来学校为学生辅导，每次来要把全班30多位学生辅导一遍，还要去看几个毕业创作工作室，有时还要去美术研究院创作员工作室、教师研究生工作室指导；每周五他又审查学生的创作草图，常常一讲就是两个小时；每学期的期末更是忙，他要连续几天奔走于全校不同楼层的十几个工作室，连续几天参加毕业答辩。可以说除假期以外，梅老把大部分精力和体力都投入到教学之中，不能不使我们每个学生肃然起敬，也为其在学院教师中作了表率。

美术教育最大的难度就是把握区分作品好坏的标准，我在从艺的过程中，许多先生、老师在好坏标准问题上常常前后不统一，而梅利尼科夫先生的艺术标准无论在自己作品中，在教学之中，还是在美术界自我形象的塑造之中都是完完全全一致的。他对作品好坏的评价分明，对问题的指点一针见血，从不含糊其词或前后矛盾。叶南二年级画的创作草图，梅老虽只见了一面，却向各届学生提起，赞扬了四年，并执意要求叶南把此作品画成毕业创作，在最后毕业创作的答辩会上他特意发言大加赞赏，甚至评价说这张作品可以收藏在博物馆（这张作品现收藏在俄罗斯美术研究院博物馆）。他主张传

统，对那些完全背离传统造型宗旨的西方现代艺术嗤之以鼻，尤其是在教学方面，只有符合现实主义基本原则的作品才能在学校出现，只有符合梅老教学主张的作品，才能获得好成绩。一名中国某美术名院的毕业生，来列宾美术学院进修，用了很大的心力创作了一幅作品，由于理念上过于前卫，与列宾美术学院的教学要求格格不入，梅老看也不看，就令其拿回去，而且不给分数（我个人还是比较喜欢那张创作）。20世纪末俄罗斯美术界的现代艺术重新崛起之际，这种绝对的观点也受到很大冲击，在列宾美术学院之外到处是抨击之词，而梅老依然固守自己的阵地，并猛烈回击，表现出不媚俗的大师气质，也为此得罪了许多人，甚至是文化官员。今天俄罗斯在世界画坛中最有影响的诗缅金，曾是梅老的学生（他的毕业成绩只有三分）。诗缅金在圣彼得堡举行盛大展览的时候，有很多官员参加开幕式，甚至总理也专程从莫斯科赶来。梅老虽然也应邀到场，却推辞掉了应有的发言，我想他还是不愿为与他艺术观念背道而驰的艺术鼓掌。我且不评论他的艺术观念是否过于保守，就其艺术家的人格而论，这不得不使人尊敬，这种不媚权贵、不怕舆论、不图利益、不随波逐流、表里如一、敢于直言自己的观点、坚持自己艺术主张的人格，是艺术教育家必备的品质。

1994年我和叶南作为靳尚谊先生的翻译第一次来到梅利尼科夫先生的画室，以后又拜访多次，成了梅老的常客。我很荣幸地成为当时梅老学生中唯一去过他工作室的，由此可以看出梅老对中国人有着深厚的感情。20世纪50年代梅利尼科夫先生曾来中国，在湖北美术学院任教，深受中国同仁、学生的爱戴和尊敬，以后在他工作室又培养了一批中国留学生，成为中国美术界的栋梁。20世纪90年代梅老应邀来华访问，因他杰出的艺术成就，和对中国美术界所作的贡献，在中国得到了热情的接待，对此他一直记忆犹新。梅老总在我们面前称赞中国的变化，对中国学生尊师的传统很感动，而他对中国学生也格外认真，无形中，成了俄罗斯文化在中国传播的重要桥梁。

去过梅老画室的人都会注意到，梅老是一个很爱整洁的艺术家。在工作室的各个角落整齐地摆放着各种美术工具，墙上悬挂着各式各样的调色板，精巧可爱。梅老有一个油画工具台，在工作台上有很多大小不同的小孔，里边倒插着不同类型、各种型号的油画笔，是不同国家生产的。梅老每次画完画总是把笔洗得干干净净，他说这是向中国画家学来的习惯（梅老非常喜爱中国艺术，收藏了许多中国画精品）。梅老把调色板擦得像镜子一样亮，这是他油画风格所需的必备条件，因为梅老的作品尤其是小作品画得

很薄，用色透明并且干净，干净的调色板使他调色准确而流畅。俄罗斯的大艺术家作品数量都很多，可以和中国的国画家相比，梅利尼科夫也一样。他的画室是在一座位于涅瓦河畔的斯大林时期建筑的顶层，是和住房连在一起的大套间，其中画室又高又大，足有150平方米。在梅老画室中，墙边的架子上，整整齐齐地摆满了油画，画室中的地面上，也放着数以百计的小型作品，这样画室中实际所余的空间很小。梅老在要求自己画构图的同时，几十年来几乎每天都画一些带有创作性的黑白画、水彩画或粉笔画，我们回国前他从画架中拿出一个扁形的硬塑料作品夹，里边装有至少三百张黑白画随笔，张张富有活泼生动的构图情趣。像这样装满作品的作品夹至少有五十盒，他从中挑了几张，送给我们和他中国的朋友和学生。

俄罗斯人有着北方民族的朴实和憨厚，而上帝又赋予那些人杰以超常的智慧，也许这就是俄罗斯造不出牛仔裤却能制造航天飞机的原因吧，而梅利尼科夫就属于那种具有超常智慧的俄国人。梅老的智慧显示在各个方面：在讲演中，他逻辑清晰，词句准确，内容跌宕起伏，引人入胜；在学校组织中，他能很好地协调各画室的关系，发挥每一个教师的长处；在教学中，他能体会到每一个学生的心态，注意到每个人的才华，在学生出现问题时及时纠正；在生活中他把自己安排得井井有条，更重要的是在个人的艺术创作中，他把超然的智慧，通过作品反映出来，形成独特的现实主义风格。1946年苏联卫国战争结束之后，27岁的梅利尼科夫把握住卫国战争的精神，创作了《波罗的海军军人的誓言》，他创造性地将雕塑群像般的纪念碑式构图运用于绘画中，色彩凝重，表现了苏联人民对在二战中死难的两千万烈士的沉痛哀悼以及苏联人民不可战胜的坚强意志，而他此时又创作了在《在和平的田野上》，以一群逆光中从丰收的田野里走来的妇女，表现了俄罗斯人民正在摆脱战争造成的心理阴影，大步迈向美好的未来。梅利尼科夫以其对社会敏锐的洞察力，紧紧把握时代的脉搏，抓住了俄罗斯人民的心态，利用最典型的题材，反映社会共同的心声。《在和平的田野上》表现的是一群俄罗斯妇女，而二战使俄罗斯青年男子牺牲大半，社会主义的建设正是靠妇女完成的，这样的巧妙安排可以看出梅利尼科夫别具的匠心。20世纪50年代末，苏联和美国形成了两大对立的阵营，冷战开始了。饱受战争之苦的苏联人民在内心深处和西方世界抗争着，1957年梅利尼科夫又一次用时代感很强的主题创作了《觉醒》，把各个民族、各种肤色的人民团结在一个画面中，用集会呐喊的场面，表现出苏联人民团结世界各族人民反对霸权的决心。20世纪六七十年代梅利尼科夫的油画，更加个性化、简练化、平面化；同时完成的壁画也呈

现出简练、单纯、色块化的特色，如人民大会堂主席台背景上石材镶嵌壁画《列宁》就是典型的代表，俄国人都称之为“梅利尼科夫式列宁”。20世纪70年代他创作的《告别》与《西班牙三联画》反映了他由形式化构图与现实主义的表现内容，逐渐转化到挖掘人的深层灵魂方面，画面形式的外表下，是更深层次的作品内涵。正是因为梅利尼科夫创作的这一系列反映俄罗斯现实生活的作品，使他成为俄罗斯最有名望的现实主义画家。他先后获得多次列宁、斯大林奖章，是俄罗斯获国家最高奖章最多的画家。他很年轻时便成为俄罗斯美术研究院院士，并获得“苏联人民艺术家”的称号，30多岁开始领导工作室，20世纪60年代成为列宾美术学院油画系学术委员会主席、苏联美术院理事长。

20世纪的世界画坛，现实主义在西方各国已渐渐隐退，俄罗斯现实主义在社会主义的制度下得到了政治上的支持。然而经历了马列维奇、康定斯基时代的俄罗斯人，回头面对现实主义已不满足于停留在列宾时代。梅利尼科夫从涉足艺坛之始便意识到了这一点。他的成名作《波罗的海海军军人的誓言》虽然造型严谨，但在色块构图方面极概括，剪影式构图语言，已使现实主义的造型开拓了新的表现形式；而《觉醒》中黑白色块的安排独具特色，先色块后内容的现实主义绘画中的形式化理念已经很成熟；《西班牙三联画》利用相同的十字手势把三个不同的内容用形式联系起来，从而引导观众对深层含意的联系加以思考，使形式主义由外部向内部延伸，达到了形式内容结合的最高境界。像这样的形式语言在梅利尼科夫的一切作品中都起着很重要的作用。而正因为这种对传统现实主义绘画的新的探索，使梅利尼科夫的绘画艺术在俄罗斯美术界独领风骚，使列宾美术学院现实主义的教学主张在今天仍充满了勃勃的生机。

重新翻阅梅老近作《耶稣受难》，3米高的作品中耶稣和二信徒的受难景象历历在目——冷冷的肤色，有一种死神的恐怖，暗红色的天空像一团悲怆燃烧的烈火，还是十字架造型，却形成强烈的三角形构图，具有强烈的震撼力。那抑郁的气氛，使人不寒而栗。

“耶稣受难”是历史上许多现实主义艺术大师晚年热衷于表现的题材，而梅老这张历时两年，先后画了几十张稿子而最后成型的作品有它独特的内涵，这里包含了梅老对哲学宗教的思考，凝聚了他晚年对人生的反思，抒发了他对伟大的俄罗斯衰落的悲愤，表现了他对现实主义艺术发展命运的哀痛。2009年梅老终于放下了他的教鞭，我想，无论美术史如何评价梅利尼科夫，他对20世纪现实主义艺术多元化发展的贡献是不可抹杀的，现实主义不会在21世纪终结，我们也绝不希望梅利尼科夫成为20至21世纪最后的现实主义大师！

(二)

新中国建立后国人对俄罗斯美术的认识分三个阶段：第一阶段是1949年中华人民共和国成立后的十年，由于西方国家对中国的全面封锁，中国美术和西方交流的途径只有通过苏联这个窗口来进行。中国全面地接受了俄罗斯现实主义美术，包括巡回展览派美术和苏联社会主义现实主义美术，但对古俄罗斯美术、艺术世界、先锋派等现代美术没有全面地接受。第二阶段是中苏关系恶化之后，尤其是“文革”期间，俄罗斯文化被戴上了“苏修”的帽子，俄罗斯美术在中国大众中的传播一度被中断，但在美术界，许多艺术家、学生仍然在学习俄罗斯美术。因此“文革”前成长起来的中国艺术家或多或少地受到了俄罗斯艺术的影响。第三个阶段是改革开放之后，中国向西方全面开放，中国美术界的一些年轻人饥不择食地全面接纳西方诸美术流派，不少人也逐渐接受了西方美术理论家对俄罗斯美术的定位，认为俄罗斯美术在世界艺术格局中无足轻重，现实主义艺术已经过时。因此各美术院校对俄罗斯美术的介绍甚少，“苏派”成了僵化保守的美术学院体系的代名词。在美术理论研究方面除了老一辈留苏美术理论家外，年轻一代理论家一方面缺少俄语基础，另一方面对俄罗斯美术体系的研究也兴趣索然，造成对20世纪60年代后特别是苏联解体之后俄罗斯美术介绍与研究的严重缺失。

事实上，苏联美术在卫国战争之后逐渐达到高峰，特别是赫鲁晓夫实行改革政策后，政治上的“解冻”推动了美术的多元化发展。苏联社会主义现实主义美术不仅和19世纪巡回展览派的现实主义拉开了距离，还最大程度地摆脱了斯大林时期偏“左”意识形态的束缚，呈现出风格多样的局面。在50至70年代，创作出大量的美术佳作，使现实主义美术在世界范围内大放异彩。

梅利尼科夫是1917年俄国十月革命后出生的一代人，他的童年背负了十月革命后他的家庭遭受的磨难，同时又接受了社会主义时期的教育。梅利尼科夫的重要艺术创作生涯是从卫国战争后开始的。他的每幅主题性创作几乎都是时代精神的写照。他获得了一次次成功，成为获得苏联最高荣誉勋章最多的艺术家。研究梅利尼科夫的大型美术创作是梳理苏联美术发展脉络的重要途径。在梅利尼科夫众多小型创作中，可看出他广泛吸收了包括西方现代艺术和中国写意画风等多种艺术营养。梅利尼科夫已经不是传统型的现实主义画家，他特别重视绘画形式语言，形成了具有形式美感的现实主义画风，成为彼得堡绘画流派的领军人。

梅利尼科夫在列宾美术学院执教60年，对保持和发展列宾美术学院传统学院教学体系起到了主导作用，同时他也将自己的艺术观念转化为教学主张在学院中逐步推广。在80年代后，其他有影响的老艺术家相继去世，梅利尼科夫的影响逐渐扩散到绘画专业的许多工作室，一方面这种影响促进了现实主义美术教学体系的延续，另一方面也使学院教学逐渐趋于同化，美术教育方法和审美趋向在列宾美术学院逐渐被单一化了。

梅利尼科夫一生培养了大量的艺术家，这些艺术家在今天彼得堡美术界相当活跃。在苏联至俄罗斯的转型期，这些艺术家对保持学院美术传统，保持现实主义美术方向起到了积极的作用，与此同时，他们彼此的艺术方向也出现了一些差异，在世纪末的俄罗斯美术界形成了一支不可忽视的力量。

梅利尼科夫也是对中国最有影响的俄罗斯画家之一，他的作品从20世纪50年代被介绍到中国，对许多中国艺术家产生过影响。梅利尼科夫拥有许多中国学生，他的许多艺术与教学主张通过中国学生传入中国。梅利尼科夫也是中国新兴收藏家十分青睐的俄罗斯艺术家。

本书通过对梅利尼科夫艺术生涯的介绍，和对他艺术方向、绘画滋养、教学理念和学派等方面较深入的研究，从一个侧面呈现出苏联中后期到苏联解体前后的艺术面貌，以说明20世纪后半叶的苏联现实主义美术，不仅是人类现实主义美术的延续，而且是20世纪世界范围人类现实主义美术的新篇章。它的历史价值不容忽视，对未来艺术的发展会产生积极影响，可以给中国当今多元化、民族化美术的发展带来有益的启示和借鉴。

孙韬

2012年12月

目录 | CONTENTS

序 邵大箴

自序 孙韬

第1章

卫国战争后俄罗斯美术的转型 001

Transition of Russian Painting after the Great Patriotic War

第2章

梅利尼科夫的艺术生涯与艺术精神 045

Artistic Career and Spirit of Mylnikov

一、步入美术殿堂——梅利尼科夫早年的艺术经历 046

二、把握时代脉搏——主题性独幅绘画与壁画 050

三、美能拯救世界——梅利尼科夫的小型绘画创作 074

第3章

梅利尼科夫艺术风格及其源流 079

Artistic Style and inspiration of Mylnikov

一、借鉴古俄罗斯民族美术的精华 080

二、追求欧洲古典艺术的唯美与理性 086

三、与巡回展览派不同的艺术方向 103

四、吸收纪念性雕塑的创作手法 107

五、探寻现代艺术的形式语言 116

六、融会中国写意画风 128

七、梅利尼科夫与同时代苏联美术家的风格比较 152

第4章

梅利尼科夫与列宾美术学院教学体系 159

Mylnikov and the Curriculum of the Repin Institute of Arts

- 一、列宾美术学院的教学体系 160
- 二、梅利尼科夫的教学理论与主张 164

第5章

处在世纪之交的梅利尼科夫学派 183

Mylnikov School at the Turn of the Third Millennium

结语 217

Conclusion

- 一、梅利尼科夫与中国美术 218
- 二、俄罗斯、苏联美术对中国的影响 230

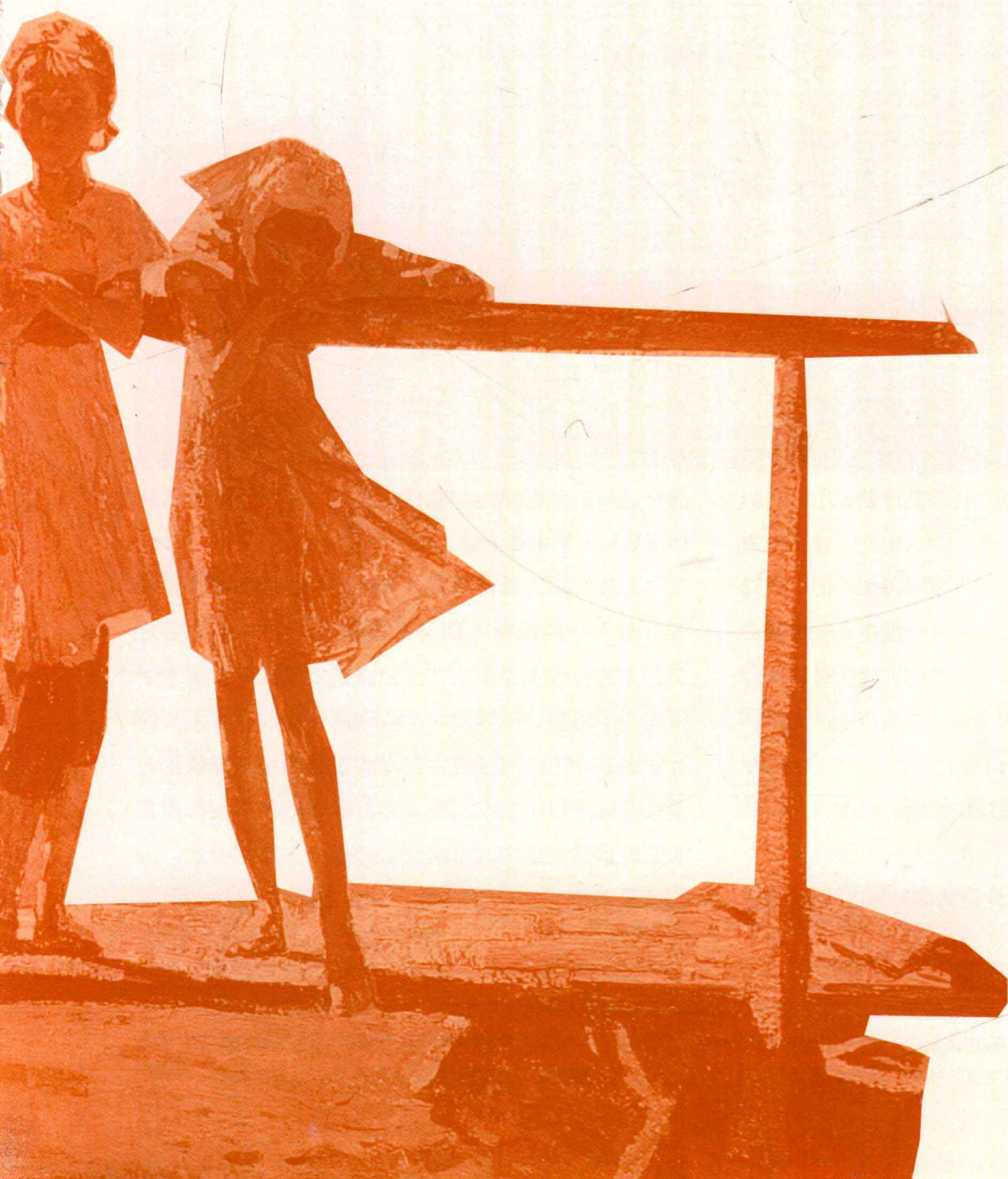
主要参考书目 232

致谢 234

第1章

卫国战争后俄罗斯美术的转型

Transition of Russian Painting after the Great Patriotic War

俄罗斯这个世界上拥有最广阔领土的国度，在自己千年的历史进程中，没有任何一个阶段像20世纪这样具有戏剧性的转变。俄罗斯人民在20世纪遭受了太多的动荡和磨难。第一次世界大战使沙皇俄国损失惨重。1917年十月革命推翻了沙皇，苏联人民却没有迎来和平，又经历了3年多的国内革命战争。在20世纪二三十年代不到20年的时光里，斯大林领导苏联以惊人的速度完成了工业革命，却有几百万人在肃反运动中被无辜处决和流放。1939年刚刚经历了政治清洗的苏联社会又遭受到德国法西斯的入侵，虽然苏联人民以顽强的毅力取得了卫国战争的伟大胜利，却付出了牺牲2000万同胞的代价。直到1945年之后，苏联迎来了持久的和平，各项事业都有了长足的发展，十五个加盟共和国的联盟使苏联成为世界上最庞大的政治体，其影响辐射半个地球，然而苏联内部和外部的矛盾积蓄得越来越多，终于在1991年的“八一九”事件之后解体。一个巨人轰然倒下了。苏联用74年的历史做了一个乌托邦似的梦：这个梦“对有些人来说，是一场美好的梦，而对另一些人来说，是一场恶梦”^①。

政治的动荡并没有阻碍俄罗斯艺术的发展，20世纪的俄罗斯美术更是缤纷绚丽，令人眼花缭乱。当然，这里的主流还是社会主义现实主义^②，尤其是第二次世界大战后几十年的发展使这一学派达到了顶峰。西方的美术评论家称社会主义现实主义是乌托邦的怪胎，但它在20世纪30至80年代产生了巨大的影响力，出现了许多优秀的艺术家，绝不是以一个“怪胎”就可以评价的。研究20世纪后半叶的世界美术史无法避开社会主义现实主义这一流派，而对社会主义现实主义的研究也不应该停留在简单的政治层面，它应该包含对于苏联历史、文化、各种艺术流派等方面的综合研究，讨论它的产生、发展、演变、转型等课题。本文仅以绘画为代表，浅谈二战后的俄罗斯美术。

所谓美术的转型对于20世纪的俄罗斯来说是一个

复杂的概念，既有彻底的颠覆，又有缓慢的演变，还包含了兼容并举、包容与借鉴所产生的变化。20世纪初的二三十年，从“艺术世界”到“先锋派”，俄罗斯逐渐否定了批判现实主义的艺术观念和古典学院派的造型传统，完成了向现代艺术的转型。1934年苏联第一次作家代表大会确立了社会主义现实主义的创作方向后，苏联又通过整治与打压等政治手段彻底颠覆了俄罗斯现代主义艺术，重新回到现实主义传统上来，但此时的现实主义已经被贴上了明显的政治标签。四五十年代经历了战争洗礼的苏联美术界在社会主义现实主义手法上逐渐成熟，而较为宽松的环境使美术创作悄悄地发生了变化，特别是赫鲁晓夫当政后对斯大林集权统治的彻底否定，使西方许多近现代流派在俄罗斯逐渐被解禁，社会主义现实主义向着非政治化和多元化悄然转型，直至六七十年代逐渐达到社会主义现实主义流派的艺术高峰期。80年代，社会上涌动着否定社会主义现实主义的暗流，而1991年“八一九”事件后各个流派重新粉墨登场，重新寻找着自己的位置。苏联的解体是颠覆式的，而此时美术的转型虽然缓慢，却也暗藏着很大的潜在力量。本文主要涉及卫国战争后俄罗斯两次重要的美术转型，梅利尼科夫作为社会主义现实主义流派的弄潮儿，其艺术生涯与美术教育见证了卫国战争后俄罗斯美术转型的全过程，他的学生们也成为世纪之交俄罗斯美术新转型期的一支重要力量。

卫国战争之后，苏联艺术家们带着胜利的喜悦和难以愈合的创伤投入到美术创作中。1934年之后对文艺界的社会主义整肃在战前就基本完成，各美术团体统一了思想，高等美术学院恢复了传统写实主义的教学体制，为战后社会主义现实主义的发展提供了众多具备传统写实基本功的人才。战争的巨大创伤使艺术家的真情实感和国家所要求的政治主题相一致，因此战争刚刚结束，就出现了一大批战争题材的现实

① 邵大箴，《俄罗斯美术100年》第18页，山艺术文教基金会，1994年，台北。

② 奚静之，《俄罗斯美术史》第372页，天津人民美术出版社，2000年，天津。1934年在苏联第一次作家代表大会上，高尔基提出了这个创作理论，把政治概念的“社会主义”和文艺概念的现实主义结合在一起。这一理论影响了整个苏联时期的文艺也包括美术。

1-1 库克雷尼克赛 《法西斯逃离诺夫格勒德》 布面油画 200cm×230cm 1946年

主义作品。这些作品手法上更加写实，相对于二三十年代的作品在形式语言方面的探索明显减弱了。这一现象与三四十年代苏联政府对印象主义艺术和现代艺术的打压分不开。纯写实手法成为现实主义唯一的表现手段。由于美术家对战争的真切感悟，写实手法也可以真切地传达他们的战争经历和感受，而被广大群众所接受，所以还是涌现出许多杰出作品，比如：库克雷尼克塞（Кукрыниксы^①）的油画《法西

斯逃离诺夫格勒德》（1946，图1-1）、拉克季奥诺夫（Лактионов А.Е. 1910—1972）的《前线来信》（1947，图1-2）、涅普林采夫（Непринцев Ю.М. 1904—1996）的《战争后的休息》（1951，图1-3）、克利沃诺戈夫（Кривоногов П.А）的《胜利》（1948，图1-4）等，梅利尼科夫的毕业创作《波罗的海海军军人的誓言》（1946）也是这一时期表现卫国战争题材的代表。

^① 苏联时期著名的美术家组合，共同从事油画、版画、漫画、插图等美术创作。三位艺术家都是苏联美术院院士，苏联人民艺术家，苏联劳动奖章获得者。Михаил Куприянов (1903—1991)，Порфирий Крылов (1902—1990)，и Николай Соколов (1903—2000)。

1-2 拉克季奥诺夫 《前线来信》 布面油画 225cm x 152cm 1947年