

ОТ РИСУНКА К ЖИВОПИСИ
从素描到油画

尤里·卡留塔画集

ЮРИЙ КАЛЮТА

J 234
20103

ОТ РИСУНКА К ЖИВОПИСИ

从素描到油画

尤里·卡留塔画集

ЮРИЙ КАЛЮТА

〔俄〕尤里·卡留塔

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

尤里·卡留塔画集 / (俄罗斯) 尤里·卡留塔绘. —北京:
文化艺术出版社, 2009.11
ISBN 978-7-5039-3982-2

I. 尤… II. 卡… III. ①人物画—素描—作品集—俄
罗斯—现代②油画—作品集—俄罗斯—现代 IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 194927 号

版权登记号 图字: 01-2009-6487

尤里·卡留塔画集

主 编 戴玮霆 徐 超
副 主 编 崔光武 付 晓 司宏魁
翻 译 司格林 (N.A 司别士涅夫)
美丽莎·赫菲尔琳 张朝意
作品摄影 康斯坦丁·别克耶托夫 蔚国银
责任编辑 董瑞丽
装帧设计 尼古拉·费多托夫 于春永
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮件 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司
版 次 2009 年 11 月第 1 版
2009 年 11 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/8
印 张 27.5
书 号 ISBN 978-7-5039-3982-2
定 价 480.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-Й ГОДОВЩИНЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ КНР И РОССИЕЙ

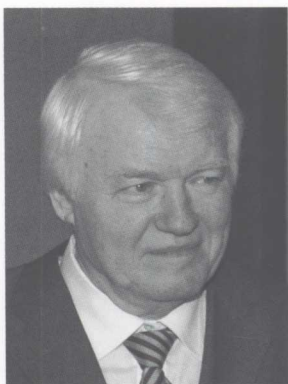
献给中俄建交60周年

великим учителям посвящается

献给伟大的导师们

人类开启新的纪元, 历经20个世纪, 形成了科学与艺术的丰厚积淀。今天的艺术家们汲取着前人的伟大成就, 创造着新的辉煌。我们与不同时代、不同国家和不同民族的前辈艺术家进行着灵魂上的交流, 感受着他们的艺术气息, 艺术的魅力与不朽即在于此。美术展现着我们人眼可以看到的大自然神奇, 七个普通的音符足以谱写出美妙动听的音乐。背离这一艺术的法则, 就等于割裂了我们情感的现实感受, 忘却了要通过艺术的和谐再现内心世界, 换句话说, 就等于用试管创造生命。

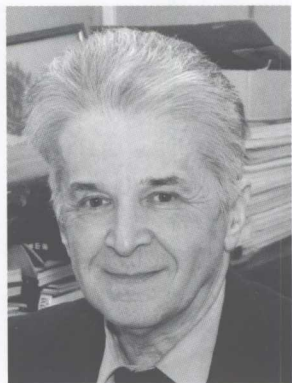
人类历史上, 通过潜意识再现世界的手法千姿百态! 正是艺术揭示了人类的灵魂有多么的深邃。当你走进尤里·卡留塔的绘画世界, 你会再次确信, 创作的永恒主题是如何的取之不尽, 一个热爱生活的艺术家的情感世界是如何的丰富, 上帝对每个艺术家是如何慷慨赐予, 使他们得以通过艺术、通过绘画艺术把自己这一幸福的感受传递给人们。因此, 每一位伟大的艺术家都会倾尽全力地抒发情感。然而, 艺术是没有最终标准的, 艺术家不能止步不前, 自以为达到了艺术的顶峰, 认为自己已经很优秀, 而让自己有片刻的停歇。尤里·卡留塔正是这样一位艺术家。

列宾美术学院院长
俄罗斯画院理事
俄罗斯人民画家
彼得堡画家协会理事长
阿·谢·察尔金

Прошло более двадцати веков нового времени. Человечество накопило богатый опыт в науке и искусстве. Сегодня художник творит на фоне великих достижений прошлого. Мы ощущаем его живое дыхание, мы постоянно беседуем с художниками разных эпох, разных стран и народов. В этом сила и бессмертие искусства. Изобразительное искусство касается только тех тайн природы, которые доступны человеческому глазу. Семь нот достаточно, чтобы превратить звуки в бесконечную красоту музыки. Уйти за пределы этого - значит расстаться с реальным ощущением наших чувств, забыть о подсознательном «освоении» мира через гармонию искусства, иными словами - начать творить жизнь через пробирку.

Но как разнообразно исторически освоение мира через под-
сознание! Сколь глубока душа человеческая - отражается в искусстве. Когдаходишь в живописный мир Юрия Калюты, убеждаешься, лишний раз в том, сколь неисчерпаемы вечные темы, сколь неисчерпаемы чувства художника, влюбленного в жизнь, сколь щедрый дар вручил Господь каждому, да еще человеку-художнику, способному передать свое ощущение от этого счастья через искусство, искусство живописи. Вот почему у всякого Великого художника это выражено в полной мере... И, однако, эта мера не исчерпана! Художник не может остановиться и сказать: «достиг вершины», не может сказать: «остановись, мгновение, ты прекрасно!» Таков художник Ю. Калюта, упивающийся сладостным трудом творчества.

Ректор Института имени И. Е. Репина,
действительный член Российской академии художеств,
народный художник РФ, председатель правления
Союза художников Санкт-Петербурга
А. С. Чаркин

彼得堡著名画家尤里·卡留塔的作品极具天赋，对现实的理解诗情画意，继承了俄罗斯现实主义画派的优良传统。

尤里·卡留塔作品的特点：画工精美，色彩斑斓，主题鲜明，表现力强，功底深厚，独具匠心。

衷心祝贺这本画册的出版，祝尤里·卡留塔在自己的艺术道路上再创新高。

俄罗斯人民画家
俄罗斯画院通讯理事
列宾美术学院主管教学副校长，教授
弗·谢·彼西柯夫

Для творчества известного петербургского художника Ю. В. Калюты характерны особый дар поэтического восприятия действительности, продолжение лучших традиций русской реалистической живописи.

Произведения Ю. В. Калюты отличает великолепный рисунок, богатство цветовых отношений, острота и выразительность композиционных решений, высокий профессионализм и мастерство.

От всей души поздравляю художника с изданием нового альбома рисунков и живописи и желаю Ю. В. Калюте в его замечательном искусстве новых достижений и успехов.

Народный художник РФ,
член-корреспондент Российской академии художеств,
проректор по учебной работе
Института им. И. Е. Репина, профессор
В. С. Песиков

В. Песиков

在油画领域畅神写意

卡留塔是中国美术界熟悉的俄罗斯画家。自从1997年他来中国在北京国际艺苑举办第一次个人画展开始，他就深深地爱上了中国和她的艺术。至今已有十二年了。在这十二年中，他不断在中国各地举办展览、旅行写生，进行学术交流活动。

卡留塔是一位具有深厚传统素养和果敢创新精神的画家。他始终认为，学习研究优秀的世界油画经典成果是推动当代油画发展的可靠前提，所以他在创构自己独特的个性画风的进程中，时时总要满怀感恩之情地回顾他热爱的委拉贵支、格列柯、伦勃朗、谢洛夫和巴巴。卡留塔现在已经是一个成熟的油画家，大家在展览会上或艺术刊物上一眼就能认出他那“卡留塔式写意画风”的作品。

“写意”是中国绘画美学的重要概念，但它不独属中国，它本质上属于全世界，它应该是人类绘画的重要美学精神。水墨画笔在宣纸上的流畅行走，凸现了中国水墨画的写意性；油色画笔在麻布上的艰涩行走，遮蔽了欧俄油画的写意性，其实两者都内在地蕴藏着丰富的写意可能性，只是油画的这种写意性还没有得到充分的开发而已。卡留塔与中国的结缘，与中国画家及中国艺术的频繁交往和耳濡目染，无疑促进了他对油画写意性的开拓。西方抽象表现主义也追求油画的写意性，但它脱离了生活物象对绘画高质量的制约，只能流俗成平庸低级的胡涂乱抹。卡留塔是在追求生活物象美的高标准要求下去开发油画的写意性，他这种有根有底的探索当然会是不断地向艺术高质量前进的。

无论是在东方还是在西方，世界上一切有高远志向的艺术家所孜孜追寻的梦，就是既能从心所欲、挥洒自如地畅神写意，又能高标准地表现出生活物象美丰富的绘画内容和思想情感境界。卡留塔在油画中追寻畅神写意之梦已奋斗多年，并收获颇丰。卡留塔老弟是我的挚友，我祝他在这条大道上不断精进。

中国美协理论委员会副主任
中国美协《美术》杂志前主编
列宾美术学院荣誉教授

王中

Юрий Калюта – русский художник, который хорошо известен среди деятелей искусств Китая. С тех пор, как он в 1997 г. устроил свою первую выставку картин на Пекинском международном празднике литературы и искусства, он глубоко полюбил Китай и его искусство. В течение последних двенадцати лет он постоянно устраивает в различных регионах Китая свои выставки, путешествует и занимается живописью, участвует в мероприятиях по научному обмену.

Юрий Калюта – художник, воспитанный на глубоких традициях и, вместе с тем, человек смелых новаторских поисков. Он уверен, что изучение мировых шедевров, написанных маслом, представляет собой надежную предпосылку для развития современной живописи, поэтому в процессе создания своего особого стиля в живописи, он постоянно, с огромной почтительностью вспоминает своих любимых художников Феофана Грека, Рембрандта, Серова. Ю. Калюта – зрелый художник. Его особый, свободный стиль живописи «се и» легко узнаваем на художественных выставках и на страницах журналов, посвященных искусству.

«Се и» – это «свободный стиль» в китайской живописи, в котором идейное содержание превалирует над формальным сходством. В китайской живописи это понятие занимает весьма важное место. Однако оно принадлежит не только Китаю. По своей сути оно принадлежит всему миру и является важной духовной частью изобразительного искусства всего человечества. Рисунок, выполненный водой и тушью на рисовой бумаге «сюаньчжи» в свободном стиле выявил в китайской живописи свой особый стиль «се и». Тяжеловесный стиль живописи маслом по холсту оттеснил «се и» в европейской и русской живописи. В действительности и там таятся богатые возможности проявления понятия «се и», только она пока еще не смогла себя в полной мере обнаружить. Увлечение Ю. Калютой Китаем, его многочисленные контакты с китайскими художниками и оказанное на его влияние с их стороны вне сомнения способствовало его более широкому пониманию использования свободного письма «се и» в масляной живописи. Западный абстрактный экспрессионизм также стремится к тому, чтобы выражать идейное содержание, которое превалирует над формой, однако он оторван от обусловленной необходимостью высокого качества рисунка, в котором отражена красота жизни, и потому остается лишь низкопробная мазня. Ю. Калюта постигает и развивает стиль «се и», опираясь на требования со стороны высоких эстетических образцов. Его серьезные исследования и поиски в этой области, конечно же, будут способствовать постоянному движению вперед и совершенствованию мастерства.

На Востоке, как и на Западе, все перспективные художники в мире, которые смотрят далеко вперед, мечтают о том, чтобы выразить свои чувства, раскрыть свою душу и в свободной форме отобразить в своем творчестве идейное начало, мысль и в то же время мастерски отобразить богатство реального мира. Ю. Калюта уже в течение многих лет реализует свою мечту и достиг в этой области больших успехов. Ю. Калюта – мой искренний друг, и я желаю ему блистательных успехов на этом большом пути.

Заместитель заведующего Комитетом теоретических исследований при Союзе художников Китая
Экс главный редактор журнала «Живопись» Союза художников Китая
Почетный профессор Российской Академии Художеств им. Репина
Ван Чжун

从素描到油画

尤里·卡留塔

我感谢命运，感谢父母，感激上帝赐予我的一切，是他们让我能够从事我所喜欢的事业，在表现现实的同时，承继前辈大师的优秀传统。此书并非高等院校的美术教程，在我的创作过程中，我并没有将绘画艺术区分为油画、素描等不同的领域。

素描是绘画的基础。艺术家在利用油墨作画、雕琢大理石作品、拼贴马赛克画、制作铜版画的时候，仍然继续不停地画素描。在创作大型油画、雕塑群组时的素描曾经是必要的辅助。米开朗基罗和鲁本斯是世界艺术史上的伟大画家，他们的创作便是最鲜明的例证。

曾几何时，素描的尺寸都不大，按照雕塑作品画出轻轻的、富有动感的线条。随着美术的不断发展，特别是进入到19世纪以及之后的20世纪，素描完全可以独立存在了。素描成为大量画家创作的主要形式，素描的画幅也变得相当大，表现技法趋于复杂，并开始采用新的绘画材料。素描成为独立的绘画形式，与油画和其他造型艺术共存，占据应有的一席之地。

在创作油画的过程中，我并没有停止用色粉笔、蜡笔、碳素笔等工具作画，这些方式使我能够从另外的视角审视我的命题。有些时候，素描即成为整个创作的组成部分之一；有些时候，素描与作品并行，似乎是这一主题的必须。许多时候，作品的主体部分已经完成，甚至已经不在我的画室了，我仍在画素描，而且力求挖掘出新的东西。此书是通过素描展示我从列宾美术学院毕业后近20年来个人创作的一次尝试，并以此书向我的伟大的导师们表示深深的谢意。

ОТ РИСУНКА К ЖИВОПИСИ

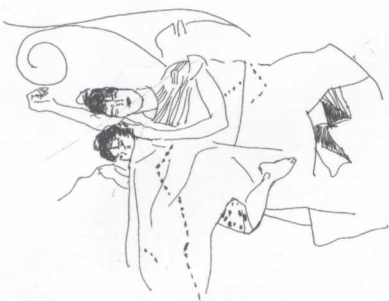
Юрий Калюта

Я благодарен судьбе, родителям, Всевышнему за подаренную мне возможность заниматься любимым делом – отображать действительность, сохраняя все лучшее, что досталось нам от великих мастеров прошлого. Данная книга – это не учебник по методике рисования для высших учебных заведений. В своем творчестве я не разделяю изобразительное искусство на отдельные сферы деятельности: живопись, рисунок и т. д.

Рисунок – это основа всего изобразительного искусства. Художник продолжает рисовать, когда он пишет маслом, рубит мрамор, выкладывает мозаику, занимается офортом и т. д. Раньше рисунок был вспомогательной дисциплиной при создании больших полотен, монументальных композиций. Самые яркие примеры – это творчество Микеланджело и Рубенса – двух величайших рисовальщиков во всей истории мирового искусства.

Рисунок почти всегда был небольшого размера, легкий, динамичный по пластике. В дальнейшем с развитием изобразительного искусства, особенно в XIX веке, а затем уже в XX веке, рисунок стал вполне самостоятельным. Появилось огромное количество художников, для которых рисование стало главным в их творчестве. Рисунки стали довольно больших размеров, усложнилась техника изображения, стали использоваться новые материалы. Рисунок становится самодостаточным, он занимает подходящее ему место с живописью и другими видами изобразительной деятельности.

Постоянно занимаясь живописью, я не перестаю рисовать на бумаге пастелью, сангиной, углем и другими материалами, которые дают возможность прочтения темы немного в другом ракурсе. Случается, что рисунок полностью входит в живописное произведение. Иногда он делается параллельно, как бы по поводу данной темы. Очень часто я рисую и продолжаю находить что-то новое, когда основное произведение на холсте написано и уже не находится в моей мастерской. Эта книга – попытка показать рисунок в контексте всего моего творчества на протяжении последних двадцати лет после окончания нашей замечательной Академии художеств, а также знак признательности моим Великим учителям.

Голова воина

30 × 25, бумага, соус, мел, 1989

战士头像

30×25cm, 纸, 颜料, 粉笔, 1989年

Петр I и воин

24 × 14, бумага, тушь, акварель, 1989

彼得大帝与战士

24×14cm, 纸, 墨汁, 水彩, 1989年

Эскиз дипломной работы «Град Петра»

35 × 48, бумага, пастель, белила, 1989

毕业作品草图《彼得城》

35×48cm, 纸, 色粉, 白粉, 1989年

