

俞可 编
广西美术出版社

雅克· 克宁的 黑白 世界

雅克宁的黑白世界

江南大学图书馆

91280541

桂新登字(07)号

196445

书名: 雅克宁的黑白世界

编者: 俞 可

出版: 广西美术出版社

印刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本: $787 \times 1092 \frac{1}{12}$ 8 印张

印数: 3000

出版日期: 1996 年 7 月

书号: $\frac{\text{ISBN}7-80625-045-X}{\text{J} \cdot 39}$

定价: 48 元(平装) 58 元(精装)

编者俞可与画家欧里根·雅克宁合影

MOA 18th

作者简介

欧里根·雅克宁 1945 年出生,1961—1966 年就读于列宾美术学院,毕业后在列宾美术学院任教四年,1973 年成为苏联艺术协会会员,现为职业画家。其作品被世界上三十多个大博物馆收藏,曾参加过二百多次画展。

欧里根·雅克宁近照

画家的所在的艺术群体

欧里根·雅克宁印象

(代前言)

俞可

彼得堡作为俄罗斯最重要的文化艺术城市，秋天的展览会是非常多的，大大小小不同性质的画展一个月有十几次。有时，跟着俄罗斯朋友（艺术家）参加完一个画展的开幕式，又奔向另一个画展的开幕式。

我和雅克宁相识是在一次展览会上。记得那是在普希金城的重要画展上（俄罗斯有一定影响的艺术家都参加了这次画展），雅克宁在热闹的艺术群体中显得很沉默，他更多的是听和观察。当我问及他目前在创作一些什么作品时，他邀请我到他的画室里去，他认为“这样比语言更有意义一些”。

我来到了他的画室，感到颇为震惊。这是一个魔幻的世界，他的作品饱含着某种微妙的不可捉摸的情绪。应该说，艺术家准确地表达了人类内心深处的精神感受，同时清楚地捕捉住了我们这个时代的灵魂。

雅克宁的版画和插图有着很强的感染力。作品的当代性，体现在他作品中广泛运用的象征和寓意上。通常，他所塑造的结构都极其复杂，并且喜欢别出心裁。善与恶的斗争，常用交织在一起的人与物来表达；黑与白的两极对比紧扣于作品中的主旋律，故而显得强而有力。作品中的线条是大胆的，排列既写实又抽象，极少数的作品带有一定的抒情装饰性。

雅克宁还掌握了复杂的版画技术，并作了一系列版画方面的各种实验。作为一个艺术家，他很早就形成了自己独立的创作观念。为了使自己今天的作品能紧扣这个时代，他仍在不断地寻求新的创作道路，他知道，现代生活的急剧变更，形式与技术的探求是十分必要的，这样才能改变那些从表面上吸引人的意味，从而服从艺术家所寻觅的深度。作为一个善于独立思考的艺术家，雅克宁是通过隐喻的艺术语言、渗入视觉艺术实质的知识分子。

令我惊叹的是，雅克宁画室存放着丰富的作品，艺术家在自己的创作生涯中，除了一系列作品被西欧、美国、日本的博物馆收藏外，他的作品还被陈列在俄罗斯的几个著名的博物馆里，如俄罗斯博物馆、特里恰柯夫博物馆、普希金博物馆。

作品被三十多个博物馆收藏，参加过二百多次画展，这一切，我们只能说欧里根·雅克宁是一个有着旺盛的创作激情、严于律己、忠实于自己事业的人。

俄罗斯当代艺术家

——欧里根·雅克宁

在俄罗斯的列萨扎沃茨嘎城市附近的海滨，一辆水陆两用汽车载着一个俄罗斯妇女飞驶，临产前的阵痛仿佛在命中注定的这位未来的艺术家祈祷，欧里根·雅克宁来到了这个世界，这是1945年的夏天。他的父亲是位战地记者，用一瓶伏特加酒庆祝了儿子的出生。

生命的旅程总是充满种种不幸，就在雅克宁十六岁那年，他的母亲死于一场车祸，而他却亲眼目睹这突如其来的巨大悲哀，它给十六岁的欧里根留下了深深的创伤，也由于此，雅克宁因孤独变成了一个非常独立的人。

1961年，从小热爱艺术的雅克宁，进入了梦寐以求的乌拉基·沃斯多克专科学校学习。在校期间，雅克宁除了在艺术和一种称之为古典竞技的体育活动显得突出之外，其它功课成绩平平。

由于他的艺术才能在班里显得与众不同，他的指导教师好心地劝他去艺术专科学校深造。应该说，苏联时期的列宾美术学院（也称艺术专科学校）是吸引众多把艺术作为终身事业的年轻人的地方。1966年，毕业于专科学校的雅克宁听从了导师的建议，身上揣着八个卢布，满怀希望与不安，只身来到列宁格勒，一个对他来说十分陌生的、却又在梦中出现过千百遍的城市，这个城市的涅瓦河畔坐落着一幢于他十分神圣的建筑——列宾美术学院。

刚到列宾美术学院，畏惧和惶恐就包围了这位从小地方来的年轻人，由于他过去只画油画，而学院的考试则是水彩，学院委员会不喜欢他那个性十足的水彩考试作品，但非常幸运的是学院插图系的达拉芙教授被这位年轻人带来的四百幅油画和素描吸引住了，接纳他进入了自己任教的插图系。

在列宾美院的学习生涯中，雅克宁就表现出了与众不同的艺术天赋。他迷恋色彩，并显得别出心裁，他极其讲究地塑造形体，把黑白变化溶进他内心体验的形式之中，在学院程式化的教育中，雅克宁并没有循规蹈矩，常常进行一些与内心世界有关的艺术实验活动。雅克宁在学习笔记本上曾这样写道：“我似乎在这种孤寂的艺术活动中充满某种期待，然而这种期待对我自己来说，只是朦胧而不可言状的。”那些年代里，由于对创作上的某些限定，为了迎合需要，多数艺术家的作品在一个固定的框架中完成，制作上的粗糙和缺乏真诚是显而易见的。

学生时代的雅克宁，为了渴求精神上的独立和寻求较为自由的描绘方法，常常呆在博物馆里，感受

大师们的作品,由此获得很多启示。当然,列宾美院的学习对雅克宁的艺术还是有一定的影响,这种影响并非是学院为学生所制定的成长规范,而是如艺术家自己所说:“学习使我明白了我应该追求的是什么”。

六年的学生生活结束后,他开始了列宾美院的教学生涯,同时,也开始进行独立的艺术创作。这位处于独立创作初期阶段的艺术家首先探索的是摆脱苏联时期样式化的摹仿,即当时的叙事性与抒情性的写实绘画风格。也就是说,摆脱去描摹一个普遍意义上的真实的世界,“执著地寻求自己内心的感受、自己的题材、自己的网络。”

雅克宁的作品最先引起人们注意的是他的水彩画。对于水彩画的一般的、传统的理解是透明的、柔和的、有利于表达各种情绪的细微性和丰富的色调,多数俄罗斯画家对水彩的体验是用于进行写实的、抒情的描绘,而雅克宁则认为,这种对水彩画的阐释,是限制了水彩画,材料的局限只是对一般的画家而言,而真正的艺术家则可发掘材料中那些有着无限意义的东西。所以他认为,水彩画可以是刚毅的、严肃的,同时也是引人深思的。

艺术家早期水彩作品运用了大量感人的“浇注”和富有穿透力的斑斓色彩来描绘作品,色彩强烈有序,常用令人不安的红黄色调和引人沉思的蓝绿色来渲染画面的情绪。在造型上运用夸张变形的创作形式,把各种临时冲动的人组合在一起,掷向一个迷幻的空间,画面中人的外表是漠然的,甚至可以是荒谬的,然而在隐藏的内心则具有深刻的但却模棱两可的意义。

就本质而言,雅克宁的水彩作品所展示的世界,仅存于人类的梦境之中,但这梦境比现实也许更物质化,更易于被触摸,与此同时,它似乎也更具体,从而使观者的想象力可进入其中使之繁殖。

由此,通过雅克宁的水彩画认识,可以说艺术家在某些方面,拓展了水彩画的领域,这种扩张不是表面上的创新,而是艺术家内部精神的需求所产生的结果。

雅克宁开始从水彩画里,从容地进行着对人的认识,而在后来他主要创作的油画和版画作品中延续并加深了这种认识的意义。

我认为,雅克宁创作成熟期是俄罗斯焦虑的转型期前后这十来年的时间。其间,那片被传统地定义为“艺术”的空间也在发生巨变。由于理想的破灭,许多东西随之而去,人们的心灵更加真切地体验着动荡、不安、危机和各种程度上的道德沦丧。

雅克宁在这个时期,始终寻觅着永恒真理的岛屿,他用心灵、色彩、线条去理解、去表现人们当下的境况,在艺术创作中,加强了画面中心理分析的深度和人物内心世界的描绘。他笔下的人物,体现出艺术家对人类命运的思考。正如一位批评家这样写道:“雅克宁是一个能从人类内心深处体验并转换成独立艺术语言渗入艺术实质的能人。”

这一点,尤其体现在他的肖像画中。令人产生想法的是艺术家的自画像,而这些自画像和过去很多画家的自画像不同,雅克宁的自画像一方面带着戏剧性的自嘲,另一方面呈现出艺术家在当今社会中

所存在的感情冲突。忧伤不安的眼睛和刻意表现的皱纹,隐现出了一种集体意义上的不安,观者在雅克宁的画面上很必然地走向共鸣。

在肖像画的描绘上,画家从不吝惜那些精微的细部描绘,正因为这种细致的关注,才揭示出艺术家对他的描绘对象的深刻认识,应该说雅克宁在肖像画的处理上明显增加了肖像画的意义。

八十年代至九十年代,他制作了大量的铜版画、石版画和木版画,同时为世界一些有影响的文学作品画插图,如歌德的《浮士德》、莎士比亚的《李尔王》等。雅克宁所作的插图并不是我们通常理解的,即那些依附在文学作品中一般意义上的插图。雅克宁的插图有着现代性,它的现代性体现在试图广泛运用比喻、象征、寓意上。如他在为《浮士德》这部伟大的文学作品作插图时,艺术家自己说道:“工作直接从画插图开始,但我越深入地读这本书,就越不想简单地跟随情节。浮士德作为一个在‘人’这个字眼上的意义,深深地吸引了我,随着工作的进展,我越来越使这个形象离开了这本书的束缚,离开了和书中其它角色的联系。”艺术家试图从各个角度,塑造一个在哲学上、道德上和全人类的意义上引人深思的形象。我在艺术家的工作室中所见到的成百上千幅的版画和黑白画中,看到了艺术家去尝试、去体现存在于人身上的不可遏止的自我认识、怀疑、反省、探索、失望、疲倦和希望。

画家拿出了他最近一个时期的各种版画及黑白线条画,我更强烈地感受到其作品中不断变化发展的某种渴望,寻求着当今各种人与事物的形象解释,那种用复杂的线条网络组织起来的疯狂缠绕,表现出一种悲天悯人的设想,求赎的途径何在?这是艺术家对当今困境的提问。他所做的这一切使我感觉到他的作品并不是某种信息的载体,而是他与周围的人们一起分担着什么……。

最近十年来,雅克宁还作了大量的油画作品,这些油画作品有着更大的包容性和复杂性。在雅克宁的油画作品中,总有着某种意义上的空间,在这片空间里,观者可由自己的生活阅历自由地体验画面。人们可以微笑,也可以变得忧郁。如《国王与小丑》这幅油画作品,在他近乎有点戏剧性的人物造型中,国王手里拿的不是权杖而是木棍,阐释木棍所具有的象征是含糊的。瞪大眼睛的人物有些滑稽,背景的荒野艰难地支撑着带有蓝色的天空,蓄意安排的云彩朝人物注视的这方奔去。这里对人物的处理与设想具有一种自相矛盾的讽刺意味,使人感受到,“现实”这个世界上的人们并不觉得舒适,社会给人形成的各种架构带给人的只是磨难和迷茫,人与人的友善被虚伪所代替。

在具体的表现上,呈现出传统绘画的某些特征,也许这是艺术家因某些需要的一种借用,画面色彩的涂抹上显得尤为斑斓,几乎达到令人惊讶的效果,从而增强了这种戏剧性场面所带出的隐喻意义。

雅克宁另一种趋向的油画作品,如《哭泣》、《侵犯》、《没有》,画中人物经历着艺术家笔下又一次神秘的变形,给人带来一种新的视觉幻想,近乎荒诞的空间塞满各种人物、各种显露的神经纤维和流淌的血管,把我们这个地球上所经受的苦难联系在一起。堆叠在一起的人物并没有造成相互之间的对抗性,而给予观者在选择不同的视角上以新的认识,这种认识我们决不能称之为“新鲜的玩意”,而所有这一切是艺术家笔下的泪滴塑造了另一种辛酸,这种思索,其初衷想必来源于对人文精神的一种反思。

雅克宁的作品不管从生命激情的渲泄,还是在具体氛围的把握上,是十分具有凝聚力的,所以他的作品能够把观者吸引到他自己怪异的、令人震惊的世界中去。

无论是与雅克宁交谈,还是品味他的作品,都会察觉到他是一位功力深厚、不同寻常的艺术家。他自己认为,“作为艺术家,首先应该认识自己,努力创造一个没有重复的世界,用自己的语言阐释当代生活。”他的成功,正是他成为了自己,并创造了他自己充满哲理的、严肃、晦涩的世界。

作为俄罗斯当代著名艺术家,在他不算太短的艺术生涯里,在世界各地参加过两百多次画展,作品被三十多个博物馆收藏,这一切进一步证明了他的天赋与才能,他不是一个肤浅的实验主义艺术家,他是他自己。他的艺术仍具有巨大的潜力,他的艺术将继续吸引着无数生命的个体。

俞可 1995年11月18日

于圣·彼得堡

目 录

老人	1	救世主	36	在月亮下	68
两者	2	恋人系列	37	纪念碑	69
恳求	3	恋人系列	38	所有的男人	70
女演员	4	恋人系列	39	《浮士德》插图(一、二)	71
姐妹	5	塑造系列	40	《浮士德》插图(三、四)	72
妇人	6	塑造系列	41	《浮士德》插图(五、六)	73
女人	7	头脑	42	《浮士德》插图(七)	74
女人	8	自画像	43	《浮士德》插图	75
惊恐	9	自画像	44	马	76
国王	10	浴者	45	鸟	76
自画像	11	浴者	46	羊	76
绝望	12	给我	47	阿·托尔斯泰小说《彼得的日子》	
先知者	13	歌德作品阅读印象系列	48	插图(一)	77
老人和青年	14	歌德作品阅读印象系列	49	阿·托尔斯泰小说《彼得的日子》	
坐着的男人	15	歌德作品阅读印象系列	50	插图(二、三)	78
小船	16	猫	51	法国作家弗朗索瓦·维荣	
大学生	17	音乐的世界	52	诗集插图(一、二)	79
在办公室	18	风景	53	法国作家弗朗索瓦·维荣	
坐在椅子上的女人	19	人和树	54	诗集插图(三)	80
建筑	20	老家	55	《圣经故事》插图	
妇人与花	21	老屋	56	(一、二、三、四)	81
老人	22	河岸	57	《圣经故事》插图(五)	82
坐着的女人	23	老房子	58	切霍夫的短篇小说	
姿态	24	莎士比亚作品阅读印象	59	插图集(一)	83
画家	25	莎士比亚作品阅读印象	60	切霍夫的短篇小说	
娜达萨	26	莎士比亚作品阅读印象	61	插图集(二、三)	84
在地铁上	27	老人	62	切霍夫的短篇小说	
艺术家和女人	28	在树林里	63	插图集(四、五)	85
妇人	29	爆花	64	切霍夫的短篇小说	
女人	30	约瑟夫·布罗德斯科		插图集(六、七)	86
基督的天使	31	诗歌插图(一)	65	切霍夫的短篇小说	
金字塔	32	约瑟夫·布罗德斯科		插图集(八、九)	87
金字塔	33	诗歌插图(二)	66	切霍夫的短篇小说	
蚕食	34	约瑟夫·布罗德斯科		插图集(十、十一)	88
鸟妖	35	诗歌插图(三)	67		

老人 50×60cm (1989年)

两者 19.5×19cm (1990 年)