

Русское искусство - моя душа в тебе!

Коллекция Музея живописи Советско-русского реализма

Часть Первая

情系俄罗斯

苏俄现实主义造型艺术陈列馆馆藏作品(一)

李友昌 主编

四川出版集团
四川美术出版社

Русское искусство- моя душа в тебе!
Коллекция Музея живописи Советско-русского реализма
Часть Первая

情系俄罗斯

苏俄现实主义造型艺术陈列馆馆藏作品(一)

李友昌 主编

qing xi e luo si qing xi e luo si qing xi e luo si

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)

情系俄罗斯：苏俄现实主义造型艺术陈列馆馆藏作品<一>/李友昌主编
成都：四川美术出版社，2004.10

ISBN7-5410-2426-0

I. 情... II. 李... III. 油画—作品集—俄罗斯
IV. J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第101842号

情系俄罗斯

苏俄现实主义造型艺术陈列馆馆藏作品(一)

策 划：李友昌 曾建华

主 编：李友昌

副 主 编：张 文 蒋维青 高 健

翻 译：李 勤 范建祥

题 字：肖 峰

责任编辑：陈 荣

封面设计：陈 荣

责任校对：李 成

出版发行：四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码：610012

电 话：(0)13881881057 (028)89974113

经 销：新华书店

印 刷：成都市新都华兴印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：11

图 片：155幅

字 数：40千

版 次：2005年1月第1版

印 次：2005年1月第1次印刷

印 数：5000册

书 号：ISBN7-5410-2426-0/J.1828

定 价：158元

■ 著作权所有·翻印必究 举报电话：(028)86636481

本书若出现印装质量问题，请与工厂联系调换

工厂电话：(028)83972144 地址：成都市新都区宝光大道北段446号

情系俄罗斯

肖峰

情系俄罗斯

蘇俄廿年紀念文選
劉雲本陳列館藏
甲申年夏月
肖峰

目录

前言	1	<<等待攻击信号>>的创作手稿	37
中俄美术交流的第二个春天来临	3	谢洛夫.B.A <<男人头像>>手稿	38
范建祥夫妇收藏的俄罗斯现实主义画家的作品	5	谢洛夫.B.A <<红军战士>>	39
奥博兹年柯.Д.Г <<胜利>>	15	谢洛夫.B.A <<红军战士>>	40
奥博兹年柯.Д.Г <<打谷场>>	16	谢洛夫.B.A <<彼得大帝打造彼得堡>>	41
奥博兹年柯.Д.Г <<鱼干和啤酒>>	17	巴巴修克.Н.П <<攻击>>	41
奥博兹年柯.Д.Г <<阿奴费里耶伏村庄>>	18	巴巴修克.Н.Н <<战斗的童年>>	42
奥博兹年柯.Д.Г <<波朵尔农村的风景>>	19	瑟斯塔柯娃.В.Н <<在大炮旁>>	43
奥博兹年柯.Д.Г <<四月>>	20	普拉斯托夫.A.A	
奥博兹年柯.Д.Г <<女人体>>	21	<<普利斯诺尼贺村庄的女人们>>	44
奥博兹年柯.Д.Г <<老人肖像>>	22	普拉斯托夫.A.A <<村庄的节日>>	44
奥博兹年柯.Д.Г <<姑娘肖像>>	23	扎康涅克.В.Ф <<农庄女庄员的肖像>>	45
佚名画家		扎康涅克.В.Ф <<徒步旅行者>>	46
<<B.斯大索夫,И.列宾和M.高尔基在(别那特)别墅>>	24	扎康涅克.В.Ф <<在农庄>>	47
班季科夫.A.C <<基洛夫.C.M.在演说>>	25	扎康涅克.В.Ф <<大雁飞过>>	48
班季科夫.A.C <<渔讯期间>>	26	别利亚耶夫.Д.В <<故乡的土地>>	49
班季科夫.A.C <<战地指挥所>>创作手稿	27	别利亚耶夫.Д.В <<在奥卡河岸上>>	50
班季科夫.A.C <<游击队员肖像>>	28	别利亚耶夫.Д.В <<在奥卡河上>>	50
班季科夫.A.C <<雨后>>	29	别利亚耶夫.Д.В <<在奥卡河上>>的创作手稿	51
班季科夫.A.C <<渔归>>	30	别利亚耶夫.Д.В <<在奥卡河上>>的创作手稿	52
班季科夫.A.C <<在前甲板上>>	30	别利亚耶夫.Д.В <<在奥卡河上>>的创作手稿	53
斯克里雅宾.В.Г <<列宁在读书>>	31	别利亚耶夫.Д.В <<男人肖像>>	54
斯克里雅宾.В.Г <<波罗地海的风浪>>	32	别利亚耶夫.Д.В <<农家小院>>	55
斯克里雅宾.В.Г <<女中学生肖像>>	33	别利亚耶夫.Д.В 代表作之一	
谢洛夫.B.A <<奥寥尔.彼得.叶菲莫维奇肖像>>	34	<<列宁在斯莫尔尼宫>>的创作手稿	56
谢洛夫.B.A <<夏伯阳的司令部>>	35	别利亚耶夫.Д.В 代表作之一	
谢洛夫.B.A <<红军战士>>手稿	36	<<列宁在斯莫尔尼宫>>的创作手稿	57
谢洛夫.B.A 代表作之一		别利亚耶夫.Д.В <<十月革命的司令部>>手稿	58

叶菲莫夫.А.А <<作者自画像>>	59	卢达柯夫.К.И <<莫伯桑小说<胖女人>插图>>	84
叶菲莫夫.А.А 代表作之一		卢达柯夫.К.И <<莫伯桑小说<胖女人>插图>>	85
<<在新政权将要诞生的日子里>>的创作手稿	60	科斯齐娜.Н.В 毕业创作手稿<<自由的一瞬间>>	86
叶菲莫娃.Е.М <<夏日的一天>>	61	柯斯特列夫.С.А <<夏日>>	87
叶菲莫娃.О.А 毕业创作		康恰连柯.В.А <<作者与学生>>	88
<<小白桦演唱团的姑娘们>>的创作手稿	62	康恰连柯.В.А <<丽莎肖像>>	89
叶菲莫娃.О.А 毕业创作		康恰连柯.В.А <<牧羊人肖像>>	90
<<小白桦演唱团的姑娘们>>的创作手稿	63	康恰连柯.В.А <<静物>>	91
瓦利切夫.И.М <<两匹马>>	64	谢别柯.К.И <<女人体>>	92
瓦里切夫.И.М <<法明教授在写生>>	65	萨伊则夫.И.М <<飞毯>>	93
瓦里切夫.И.М <<姑娘肖像>>	66	萨伊则夫.И.М <<布头做的被子>>	94
伏洛基米罗夫.Н.Н <<世界人民和平游行>>	67	萨伊则夫.И.М <<在中国的一家小饭馆>>	95
伏洛基米罗夫.Н.Н <<女游击队员>>	68	戈留塔.Ю.В <<曾建华肖像>>	96
伏洛基米罗夫.Н.Н <<胜利归来>>	69	戈留塔.Ю.В <<中国的旋律>>	97
伏洛基米罗夫.Н.Н <<铁道铺过了雅库梯>>	70	戈留塔.Ю.В <<白色的梦>>	98
伏洛基米罗夫.Н.Н <<钓鱼者>>	71	诺维柯娃.Л.П <<女子肖像>>	99
伏洛基米罗夫.Н.Н <<普里贝洛夫村庄>>	72	诺维柯娃.Л.П <<吉普赛姑娘>>	100
伏洛基米罗夫.Н.Н <<夏日印象>>	73	朱拉佛廖夫.Д.В <<关于土地和收成>>	101
萨玛林.Г.А <<新学年的第一天>>	74	朱拉佛廖夫.Д.В <<В.И.列宁在农民中间>>	101
萨玛林.Г.А <<伯拉思卡的风景>>	75	朱拉佛廖夫.Д.В <<穿绿色连衣裙的姑娘>>	102
萨玛林.Г.А <<国防劳动下班后>>	76	朱拉佛廖夫.Д.В <<女人体>>	103
萨马林.Г.А <<作者自画像>>	77	朱拉佛廖夫.Д.В <<女子肖像>>	104
克雷梅尔.М.В <<镜子前的女人>>	78	朱拉佛廖夫.Д.В <<女人体>>	105
克雷梅尔.М.В <<村外的冬天>>	79	朱拉佛廖夫.Д.В <<女人体>>	106
图比金.Р.Ф <<涅瓦河上的节日>>	80	别洛夫.Ю.В <<在校门口>>	107
图比金.Р.Ф <<攻占莫斯科卫戍司令部>>	81	别洛夫.Ю.В <<在阅览室>>	108
卢达柯夫.К.И <<莫伯桑小说<胖女人>插图>>	82	别洛夫.Ю.В <<静物>>	108
卢达柯夫.К.И <<莫伯桑小说<胖女人>插图>>	83	别洛夫.Ю.В <<夏日的一天>>	109

切比克.С.М <<涅瓦街游行>>	110
古尔维奇.И.М <<В.И.列宁在工人家中>>	111
涅普林则夫.Ю.М <<喝吧!孩子.喝吧!>>	112
涅普林则夫.Ю.М <<女子肖像>>	113
涅普林则夫.Ю.М <<战后休息>>手稿	114
涅普林则夫.Ю.М <<波罗地海的战士>>手稿	115
涅普林则夫.Ю.М <<女战士肖像>>	116
涅普林则夫.Ю.М <<四月>>手稿	117
涅普林则夫.Ю.М <<战士>>	118
涅普林则夫.Ю.М <<女游击队员>>手稿	119
佚名画家 <<牛圈>>	120
列维娜.Е.Я <<在小区建设的工地上>>	121
科年柯.В.Н <<侦察兵>>	122
卡普朗.А.Л <<夏宫的冬天>>	123
弗拉基米洛夫.И.А <<活捉沙俄司令官>>	124
库尔多夫.В.И <<游击队员的葬礼>>	125
勃嘎默列茨.Л.К <<科罗斯克的海岸>>	126
恰尔金.А.С <<艾斯塔普崩杰尔>>	127
西尔蒙斯卡娅.Т.Н <<克鲁普斯卡娅肖像>>	128
柯斯田柯.П.Г <<女人体>>	129
佚名画家	
<<莫斯科—西伯利亚天然气管道成功对接>>	130
科尔古班诺夫.Л <<眺望窗外的女人>>	131
列宾.С. 科谢伏依.С	
<<В.И.列宁与А.М.高尔基>>	132
邱迪耶夫卓夫 <<斯大林会合第一骑兵军>>	133
佚名画家 <<筑路工人>>	133
古利耶夫.Н.П <<在新开垦的土地上>>	134

约费.С.И <<海报前面的男孩>>	135
莫洛卓夫.С.В	
<<苏维埃政权在库班宣告成立>>	136
莫洛卓夫.С.В <<在果园>>	136
佚名画家 <<革命的水兵们>>	137
拉弗连柯.Б.М <<女儿加丽娜肖像>>	138
别易金.В <<夏伯阳和他的助手别西科>>	139
麦迪克.В.А <<保卫顿河>>	140
巴勃果夫.С.Ф <<小护士>>	141
巴勃果夫.С.Ф <<斯维塔生气了>>	142
巴勃果夫.С.Ф <<春>>	143
巴勃果夫.С.Ф <<夏>>	144
柯兹洛夫.Э.В <<静物>>	145
柯兹洛夫.Э.В <<列宁和农民在一起>>	146
柯兹洛夫.Э.В <<列宁在农田>>	146
罗特尼茨基.С.А <<女卫生兵>>	147
罗特尼茨基.С.А <<男人头像>>	148
罗特尼茨基.С.А <<男人头像>>	149
罗特尼茨基.С.А <<女游击队员>>	150
罗特尼茨基.С.А <<游击队员们>>	151
罗特尼茨基.С.А	
<<普斯柯夫的游击队员们>>	152
画家简历	153
画家人名翻译对照	164
收藏者的话	165
编者的话	169

前言

范建祥夫妇是现实主义艺术执着的鉴赏家和行家,他们收藏的苏联、俄罗斯画家的作品堪称集油画、格拉费卡〔除油画以外的其他小画种——编者注〕和雕塑作品的珍贵藏品。

这里有一批 20 世纪下半叶的大师,也有我们同时代的画家。

И.А.弗拉基米洛夫、В.А.谢洛夫、А.А.普拉斯托夫、К.И.卢达柯夫、В.Ф.扎康涅克、Ю.М.涅普林则夫的名字与俄罗斯的艺术史是不可分割的。收藏家夫妇有幸发现并收藏到了他们的一些油画和素描作品。其中有一些作品是一些世界著名博物馆,如特列契雅柯夫画廊所陈列的著名作品的独一无二的创作小稿。

需要强调的是,这些藏品不仅具有统一的主题,更具有高超的艺术水平。它们能代表对专业创作要求极高的那个时代。藏品中的重点是历史题材,它翻开了俄罗斯的英雄史、革命史及第二次世界大战时期与侵略者殊死搏斗的画卷。藏品中的一些画家亲身经历了艰难的战火洗礼并用自身经历创作出了充满激情的作品。

值得注意的是,收藏的作品几乎囊括了全俄罗斯的画家,我们不仅能见到莫斯科和彼得堡的画家作品,还能见到乌拉尔、西伯利亚以及远东画家的作品。收藏者早就与伊凡·雷巴邱克、基利尔·谢别柯、维尼阿明·康恰连柯等画家

建立起了友好的关系。

收藏家夫妇费时十二年,至今已拥有藏品 400 幅之多。我不怀疑,其中某些作品就是陈列在大型博物馆里也会生辉,因为这些作品具有很高的历史和艺术价值。

收藏家夫妇给自己确立了一个远大的目标——用此份收藏在故乡上海建立一个苏俄艺术陈列馆,这令人肃然起敬。

俄罗斯人民知道这样一种慷慨:俄罗斯历史上有过不少著名的艺术崇拜者,他们将自己收藏的艺术杰作贡献给了自己的城市、人民和国家,使之成为社会的财富。

祝愿无私的收藏家夫妇能有新的发现和收藏,祝愿尚在萌芽中的俄罗斯艺术陈列馆能一切顺利并拥有络绎不绝的真正喜欢艺术的观众。

我们将愉快的看到,在中华人民共和国的大都市——上海将会出现一个与两国和两国人民的友谊与合作密切相关的艺术中心。

A.C.恰尔金

俄罗斯圣彼得堡画家协会主席

列宾美术学院院长

功勋艺术家 俄罗斯艺术科学院院士

ВВЕДЕНИЕ

Коллекция произведений русских советских художников, принадлежащая преданным ценителям и знатокам реалистического искусства супругам Фань Цзяньсян, является ценным собранием живописи, графики, скульптуры.

В ней – ряд крупных мастеров, работавших во второй половине XX века, а также и наши современники.

Имена И. А. Владимирова, В. А. Серова, А. А. Пластова, К. И. Рудакова, В. Ф. Загоняка, Ю. М. Непринцева неотделимы от истории российского искусства. Собирателям удалось обнаружить и приобрести замечательные полотна и рисунки, среди которых уникальные эскизы и этюды к знаменитым картинам, экспонирующимся в музеях с мировой известностью, как Третьяковская галерея.

Важно отметить, что коллекция обладает не только тематическим единством, но и высоким художественным уровнем. Это представители той эпохи, когда требовательность к профессиональному исполнению была на высоте. Акцент в ней сделан на произведениях исторического характера, раскрывающих героическую историю России, ее революционное прошлое, самоотверженную борьбу с захватчиками в годы Второй мировой войны. Некоторые художники, чьи произведения представлены в коллекции, сами прошли нелегкими фронтовыми дорогами и создали проникновенные картины о пережитом.

Замечательно, что среди авторов работ мы встречаем не только московских и петербургских художников, но и уральских, сибирских, дальневосточных – практически всей России. Давние дружеские отношения сложились у коллекционеров с такими живописцами, как Иван Рыбачук, Кирилл Шебеко, Вениамин Гончаренко.

Коллекция формировалась на протяжении двенадцати лет и насчитывает сегодня более 400 произведений. Не сомневаюсь, что отдельные картины могли бы служить украшением больших музейных экспозиций, так как имеют большое историко-художественное значение.

Глубокое уважение вызывает тот факт, что собиратели поставили перед собой благородную цель – создать на основе коллекции Музей советско-русского искусства в родном Шанхае.

Нам, русским людям, понятна такая щедрость, – российская история богата именами известных меценатов, жертвовавших своему городу, народу, стране бесценные шедевры искусства, делая их всеобщим достоянием.

Пожелаем же удачи и захватывающих открытий и приобретений бескорыстным коллекционерам, супругам Фань Цзяньсян, а зарождающемуся музею русского искусства – успешного будущего и нескончаемого потока посетителей, подлинных любителей искусства.

Отрадно сознавать, что в крупнейшем городе Китайской Народной Республики – Шанхае – открывается центр культуры, связующий наши страны и народы крепкими узами дружбы и сотрудничества.

А. С. Чаркин
Председатель Санкт-Петербургского Союза художников России,
ректор Санкт-Петербургского государственного академического института
живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина,
заслуженный художник России, академик АХРФ

中俄美术交流的第二个春天来临

——序《情系俄罗斯—苏俄现实主义 造型艺术陈列馆作品第一集》

今年春天的一个晚上，我在北京的寓所接到圣彼得堡打来的一个电话。对方是一位带有上海口音的中国人，他自我介绍叫范建祥，旅居俄罗斯多年，他和他的夫人一直在致力于俄罗斯艺术品的收藏。他说他在圣彼得堡的艺术圈子里经常听人谈及我，而且他本人也曾在《美术》杂志上经常读到过我的文章和讲话，对我的“重振人类艺术追求真善美统一的伟大审美理想”的艺术主张以及对俄罗斯艺术的客观评价颇有共鸣，甚感亲切。他自认为我们在对待俄罗斯艺术方面会“心有灵犀一点通”，因此他才有勇气不揣冒昧地给我打来电话。他说他准备在上海筹建“苏俄现实主义造型艺术陈列馆”，并要在近斯出版一本收藏作品集，他已约俄罗斯圣彼得堡画家协会主席、列宾美术学院院长恰尔金先生写了一篇序言，诚恳地希望我也能够写一篇，在画册前形成姊妹篇。接到这个电话我很高兴。范建祥先生的自信是有道理的，因为只要是触及到“俄罗斯情结”的问题，我确实就成了“一座不设防的城市”，何况我面对的是两位崇尚真善美的辛勤耕耘的艺术慈善家，他们在艺术事业方面的任何要求我恐怕都是不会拒绝的。我欣然答应为他们的收藏集写序。

浏览范建祥先生寄来的他所收藏的苏俄艺术作品的图片，感到非常亲切而熟悉。许多作品虽然也是第一次见到，但因为产生这些作品的那个时代以及那个时代的总体艺术风貌非常熟悉，所以即使见到这些未曾见过的作品，依然可以说“熟悉”，而且确实可以从真实的官能感觉上说“熟悉”。那个时代确实已经过去了，但那个时代的基本进步精神和那个时代先进的优秀艺术文化绝不会过时，不但对俄罗斯而言，对整个

人类来讲亦然。随着岁月的推移，会被后人越来越强烈的意识到而珍惜它——这是基于我对辩证法和“人民性的人性”的永恒生命力的信心。

俄罗斯现实主义艺术是世界艺术的奇葩。在思想情感上，它关爱人类生存的世界——自然的和社会的世界，希望它能够不断变得更加进步和美好，这当然是通过俄罗斯人民的视角来关爱这个人类生存的世界。在艺术表现上，它的这种思想情感的关爱鲜明地体现着人类对现实世界的一种符合健康审美视觉的亲切感，绝无病态的矫饰和造作。这两点有机地综合在一起，就构成了俄罗斯现实主义艺术人道主义精神的基本风貌特征和基本承传结构。这是俄罗斯艺术家对人类艺术做出的伟大贡献，他们为人类艺术丰富民族个性的未来发展提供了一个极具参照意义的伟大典范。许多人不明白为什么中国当代艺术与俄罗斯艺术之间有着如此难分难解的内在关联，而与西方现代主义艺术之间却始终保持着难合神貌的内在距离，浅薄地误认为这仅仅是由于政治上的原因，而没有从艺术情感和审美视觉的人性深度去发现它们之间深层的内在关联。

我的话既然讲到这里，也不准备回避社会主义现实主义这个敏感的问题。我在这里要明确指出，社会主义现实主义并不是列宁、斯大林、毛泽东、高尔基和卢察尔斯基几个政治性很强的人物主观创造出来之后又强加给广大艺术家的一个文艺政策条令，而是人类艺术按其自然规律发展演化的必然产物。大家在面对美术史的时候，虽然对现实主义的定义还有分歧，但对现实主义的客观存在几乎是没有什么疑义的。既然对现实主义的客观存在没有疑义，为什

么对社会主义现实主义的客观存在却要采取故意的抹煞和恶意的贬损？现实主义既然存在着，它就一定会当随不同民族和当随不同时代而演化发展，它就必然会在自身的发展进程中呈现出不同的形态和不同的阶段。社会主义现实主义就是一般现实主义在发展进程中所达到的一个高级阶段，它的重要特征就在于它的冠词——社会主义的内涵在艺术精神上的体现。什么是社会主义，在历史上搞社会主义的人和反社会主义的人，都曾经对它有过各种各样的不同界说和定义，这种理论探索的努力至今也没有结束。不管那一种理论阐释更准确更有逻辑的彻底性，实践和实效无疑是更重要的，而大多数人们心目中理想的社会主义，应该是那种能够在政治上、经济上和文化上代表绝大多数人的利益并能够促进我们所生活的这个社会不断趋向真善美统一的“主义”。而社会主义现实主义艺术，也并无任何神秘莫测之处，它就是体现上述理想的一种现实主义艺术。回顾帝俄时代的民主主义现实主义艺术（批判现实主义艺术）和苏联时代的社会主义现实主义艺术，我们可以从各具个性的千百位艺术家的创作中依稀摸索出一条精神主线，而这条精神主线的发展方向始终指向的正是这种审美理想和社会理想。从克拉姆斯科伊、彼罗夫、萨符拉索夫、列宾、苏里柯夫、马克西莫夫、萨维茨基、马柯夫斯基、雅罗申柯、卡萨特金、希什金、列维坦、库因芝、瓦·谢洛夫和约干松、普拉斯托夫、弗·谢洛夫、柯林、杰涅卡、雷洛夫、雅勃隆斯卡亚、奥列什尼柯夫、科尔热夫、莫伊申柯、梅尼里科夫、特卡乔夫兄弟、日林斯基、格拉祖诺夫等，他们是一脉相承的。虽然每位画家都有不同的个性主张和美学追求，但那种人民性的人道主义的理想方向是一致的。

虽然今天大家都不愿意再提社会主义现实主义了，许多艺术家都在有意无意地以远离政治来显示自己在艺术上和人格上的独立个性，但他们大多数在心灵深处的审美理想和社会理想，自觉不自觉地仍然是倾向于人类大同的社会主义共产主义的。这可能是人类的本性使然，恐怕是任何历史的曲折也不可能改变它的。

范建祥夫妇收藏的作品，大部分是俄罗斯艺术家在20世纪下半叶苏联时期创作的，这正

是所谓“社会主义现实主义”时期的作品。虽然大部分是艺术家的草图、习作和写生作品，但仍能显示社会主义现实主义的艺术精神和美学风貌。这些作品，反映的是苏联时代的社会生活，歌颂阳光与大地，歌颂劳动与和平，反对侵略战争，充满健康向上的乐观主义精神。虽然这个人类历史上从未有过的崭新社会型态在发展的过程中难免出现瑕疵，但它的主流无疑是在推动人类社会进步的伟大实践。它期待的不是自我毁灭，而是不断地改进和完善。我们要用科学的客观态度来看待社会主义社会和社会主义现实主义艺术。范建祥夫妇收藏的这些作品，虽然与俄罗斯一些国家级大博物馆收藏的作品难以相比，但它们无疑是一批难以替代的绝佳补充，本身具有很高的艺术价值和历史价值。尤其是这对于一个异国的热心收藏者来讲，在保护人类文化遗产方面无疑是功德无量之举。据我所知，黑河一位青年人经过多年的努力，已在哈尔滨太阳岛上创建一座“俄罗斯艺术馆”。我今年8月份有机会在他的陪同下参观了这个坐落在美丽花园中的艺术馆。今天，范建祥夫妇又计划把他们历经12年收藏400多件艺术作品拿出来，在上海创建一个“苏俄现实主义造型艺术陈列馆”，这无疑是中俄艺术交流史上又一件可喜可贺的盛事。中俄美术交流在上世纪50年代曾经经历过一次春天，在跨世纪以来，中俄美术交流的第二次春天在双方热心者的努力推动下正在到来。我相信，在西方现代主义、后现代主义腐朽思潮席卷全球的背景下，中俄艺术家如果能够自信的坚持走自己符合人性和符合艺术规律的正路，一定会为人类的造型艺术作出新一轮的辉煌贡献。

在“苏俄现实主义造型艺术陈列馆”诞生之前，在《情系俄罗斯——苏俄现实主义造型艺术陈列馆馆藏作品（一）》出版之际，我要向范建祥夫妇表示热烈的祝贺。祝你们的画集顺利出版，祝你们的陈列馆早日开馆，愿你们用辛劳开创的事业能够为新世纪中俄美术交流的春天增添灿烂。

中国美协《美术》杂志主编
中国美协理论委员会副主任
王仲 2004年9月9日

范建祥夫妇收藏的俄罗斯现实主义画家的作品

从彼得大帝开始，俄罗斯近代艺术基本上沿着现实主义的轨迹发展的。在取代了古代的圣像画之后，油画在相当短的时间内取得了巨大的成就。1757年成立的彼得堡美术研究院对此起到了相当大的促进作用。该研究院培养了许多俄罗斯现实主义的巨匠，其中有И.克拉姆斯基、H.格、И.列宾、B.苏里科夫、B.瓦斯涅佐夫、И.希什金、A.库因吉等。19世纪下半叶引领潮流的是批判现实主义。巡回展览画派艺术家协会的成员们正是以这种精神开展创作的。这是当时最大的进步创作团体，是世界上绝无仅有的。

巡回展览画派艺术家协会的民主精神为革命俄罗斯艺术家协会所继承。1932年创作团体重组后，苏联艺术家协会又取而代之。该协会汇聚了彩色画、线条画、雕塑、应用工艺美术、舞台布景美术等方面的专业大师。

19世纪30年代，随着苏联工业化、农业集体化和新型社会关系的构建，出现了社会主义现实主义的理论。它继承和创造性地发展了B.Г.别林斯基、H.A.杜勃罗留波夫、H.Г.车尔尼雪夫斯基等革命民主主义者以及俄罗斯社会主义创始人Г.В.普列汉诺夫、美术和音乐批评家B.B.斯塔索夫的思想。

第一任教育人民委员A.卢那察尔斯基和伟大的散文作家、戏剧家M.高尔基为这个理论的形成作出了重大贡献。在第一届作家协会大会上高尔基宣布说，如今艺术家们拥有一切条件和权利从事创作，但没有粗制滥造的权利。

艺术家们面临着真实再现革命发展的重任。苏联政府、党组织和各类创作协会的领导坚持文学和艺术要与祖国和人民的生活密切统一

和相结合的思路。这毫无疑问是取得了一定成效的，使现实主义流派得以繁荣。因此，尽管意识形态纷争不断，尽管

有人指责苏联艺术是粉饰现实，是对现实“涂脂抹粉”，但它的成就还是举世公认的。苏联的艺术流派，首先是俄罗斯的艺术流派，理所应当地被公认为世界各国流派中的重要流派。

范建祥的藏品向观众介绍了苏联时代俄罗斯画家在半个多世纪里创作的现实主义绘画作品。他的许多藏品来自著名大师的手笔，他们对历史和军事题材绘画、肖像画、风景画、日常生活画、台架和书刊素描以及雕塑的各种技巧手法的发展作出了重大贡献。在他不断增加的藏品中还有这样一些画家的作品，他们通过作品创作、社会和教育活动为苏联时代俄罗斯艺术的发展起到了重要作用。

俄罗斯社会主义联邦功勋画家И.弗拉基米洛夫是融汇了革命前俄罗斯艺术风格和苏联时代艺术风格的代表性画家之一。他主要从事风景画、风俗画和军事题材画创作，《逮捕白军将领》(1940年)是其典型代表作。凭着自己直接的生活经验和写生画基础，他以栩栩如生的形象记录了国家生活中的革命剧变使之世代相传。

苏联人民画家B.约干松教授是苏联1917年十月革命后最早的杰出画家之一。他的著名画作《在乌拉尔老工厂》和《审讯共产党人》是社会主义现实主义流派在绘画方面的最高成就之一。约干松的作品在巴黎和布鲁塞尔举办的世界展览会上多次获得大奖，具有很高的权威性。他先后担任特列季亚科夫画廊的经理和美术研

究院的院长,这也很能说明他的成就。油画《在工厂里》(1953年)无论是在主题方面,还是在大气的手笔和色调的处理方面,都很具有代表性。

苏联艺术最著名的大师 A.普拉斯托夫院士像其杰出的先驱 A.魏涅齐阿诺夫(俄罗斯绘画艺术民族主题的创始人,一直住在特维尔市郊的萨丰科沃农庄)一样,从未离开过乌里扬诺夫州伏尔加河边上的故乡。他与乡土和劳动人民血肉相连,十分关注农民的外部形象和内心世界,这使他的艺术作品更添几分真实性和坦率性。其绘画作品《普里斯洛尼哈的妇女们》(1951年)渗透着他对乡亲们的关心和善意。类似的写生画是他艺术创作的坚实基础,对他创作大幅油画助益极大。

1940-1960年战争期间和战后期间艺术界的一个著名人物是 B.谢洛夫。作为美术研究院领导 И.勃洛茨基教授的弟子,谢洛夫像导师一样主要从事革命历史题材绘画创作(《总攻之前》《和平法令》),绘制了一系列宣传列宁形象的作品。他为知名画作《夺取冬宫》(1954年)作准备的前期画稿很有价值,直观地表现了他的创作方法。现在收藏于莫斯科革命博物馆的《在夏伯阳司令部》(1938年)在构图上极富表现力,是该画大获成功的基础。1941年创作的 И.奥廖尔的肖像画是珍贵的历史文献,表现了在列宁格勒围困期间向前线供应面包的普通人形象,是画家在战争年代的杰作。在列宁格勒围困期间,他与自己的同事一起创作反映当时重大事件的宣传画,举办展览会,号召人民同法西斯殊死血战。就是在那时他充分展现了自己的组织才能,这十分有助于他后来所从事的苏联艺术家协会主席和美术研究院院长的工作。

在第二次世界大战期间,许多画家都曾在作战部队中服役,当过坦克兵、步兵、水兵或飞行员。战争结束后,他们中的许多人,如 C.安库吉诺夫和 A.塔塔连科,都在自己的艺术创作中重现了当时的事件和亲身的感受。Д.别利亚耶夫最主要的作品之一《在故乡》(1986年)表现了凯旋归来的战士重返故乡的情景,充分展现了画家的创作手法。惟妙惟肖的肖像绘画是别利亚耶夫创作的基础。他还创作了许多现代题材

的作品和肖像画。他的绘画语言直观清晰,看上去似乎平实无华,但实际上浸透了丰富的创作经验。

画家 A.邦基科夫极富天才,熟谙调色,去世前一直在列宁格勒艺术家协会领导老战士委员会。范建祥收藏了他的代表作《在土窑里》(1949年)以及《涅瓦河边的阔叶林》和《在前甲板上》(1953年)的画稿等其他色彩绚丽的作品。它们证明了作者的天赋和巨大的创作潜能。有些收藏作品反映的是他极其喜爱的海洋题材(《鱼汛》1953年)。Л.勃格莫列茨是盛名极负的海景画家。他创作了许多巨幅画作,收藏品中有他的风景画《科拉半岛岸边》(1965年)。

属于这老一代画家的还有 H.巴巴修科,他以革命题材和卫国战争题材的绘画著称,构图富有戏剧性和情感色彩。范建祥收藏了他的大作《总攻》(1945年)。此外,范建祥还收藏了巴巴修科夫人画家 B.И.舍斯塔科娃的一些作品(如《在大炮旁》,1958年)以及传承了父母衣钵的儿子 H.H.巴巴修科的作品(《战斗的青春》,1968年)。此外,收藏品中还有一个艺术世家——亚历山大一家的作品。他和夫人 E.叶菲莫维主攻海洋题材,而他们的女儿 O.叶菲莫娃是肖像画家。

H.沃罗季米洛夫是列宁格勒的一位老资格画家,他创作了许多表现力极强的画作。他的画充满了戏剧性和扣人心弦的情景,人物的心理特征跃然画上。范建祥收藏了他各种各样的作品,可以说相当完整。这里有他以战争年代为素材的专题油画:《潘菲洛夫师英雄战士的功勋》(1966年),《女游击队员》,1941年(1980年),《凯旋归来》,1945年(1985年)。还有人们为和平而斗争的作品《世界各国人民》(1984年)和反映创造性劳动的作品《钢铁大道横跨雅库特》(1979年)。另外,收藏品中还有他其他巨幅画作的画稿。

真正的创新是与现实主义传统创造性发展紧密联系的。И.瓦利乔夫以熟练的笔触勾勒了大自然春意萌发的细腻状态,灿烂妩媚的阳光、覆盖大地的初雪和变幻的风景。或许,由于他参加过对仇敌的艰苦作战,使他对和平的珍爱和

俄罗斯风景有特别深刻的感触。他在其中看到了永恒的价值,不仅仅是美学上的,而且是深刻的精神方面的,这是迅速变化和日益忙碌的现代生活中的高耸的座标。

B.扎格涅克是战后列宁格勒风格最鲜明的风景画家之一。他的油画《鹤群飞离》(1953年)和《集体农庄的市场》(1949年)鲜明地反映了20世纪40年代和20世纪50年代苏联社会。

B.库尔多夫、Л.噶萨琳娜、A.卡普兰和M.科朴伊宁等画家的线条画也表现了他们善于在身边熟悉的日常事物中,而不是在虚构的不可及的事物中寻求美。P.图丕金同样真实地重现了过去的事件(水彩画《攻占莫斯科卫戍司令部》1950年;铜版画《地下室里的俘虏》1967年)。著名的插画家、美术学院教授K.鲁达科夫在线条画大师中占据着极其重要的地位。藏品中有他一系列以莫泊桑小说为题材的技艺超群的作品。

Ю.卡柳塔的油画作品有《中国的旋律》和《中国美女》(2003年)。他的作品表现了对人、人体美和心灵美的关注。卡柳塔像其他许多画家一样,多次去过中国,追寻画家И.阿列克桑德洛夫和A.列噶朔夫的足迹。前者于1804—1807年间作为俄罗斯使馆官员最先游历了中国,后者留下了几幅有关19世纪中叶在这遥远的国度逗留的风景画。

И.萨尔采夫的作品体现了自身感受的真实性和直率的情感表露。《威尼斯游船的船夫》(1996年)、《中国小饭馆》(1997年)和《雨中的苏州》(1997年)以细腻的观察力和创造性的想象力给观众留下深刻印象。

Л.奥勃兹年科作品的特点是对周围世界温馨和抒情的感触。他作品的主题没有任何不寻常之处,但是所描绘的内容都荡漾着作者真诚的爱意,观众看了一定会有同感(《庭院》,1974年以及其他作品)。其实,画家的创造并不只限于此。奥勃兹年科是以出色地描绘卫国战争战士而盛名天下的。其中最好的一幅画是达到博物馆收藏水平的《胜利》,这是范建祥藏画中非常珍贵的一幅画作。

在新收藏的画中有B.斯克里亚宾充满深邃

戏剧性的《波罗的海的风》(1971年)和《来自苏联新闻局的报道》,这两幅画都是以英勇的列宁格勒保卫战为主题的。Л.普基岑很年轻时就战争中失去了双手。但这丝毫没有妨碍他成为画家,而且是列宁格勒画家中很有名气的一位画家,因为他具有勇敢的精神和顽强的意志。《普基岑自画像》(1970年)是他激情创作的典范。他的朋友Ю.帕甫洛夫的《静物画》在色彩处理和有力的笔触方面与之有相近之处。

有些作品是画家们在户外的写生画。他们经常在老拉多嘎——俄国古代的首都聚会。长期以来,列宁格勒艺术家协会的创作之家一直设在那里。O.叶列梅耶夫的油画《在老拉多嘎》(1970年)对此有所描绘。正是在拉多嘎,H.沃罗季米洛夫描绘了画家C.勃普科夫工作时的情形。在《画家B.雷赫特的肖像画》(1977年)中,叶列梅耶夫记录了自己的同伴在画家身旁创作的情景。B.雷赫特所画的著名雕塑家O.科莫夫的肖像画极其成功,表现了艺术家们之间活跃的创作交流。

人与自然的联系在西方的绘画中多已失去,但在范建祥收藏的许多作品中却可以清晰地感受到。在这些作品中可以找到有关斯拉夫人内心秘密的永恒问题的答案。这首先是与大自然的亲近,人与万物存在的同属性,它们之间的同一性和融和性。

来自全俄罗斯的画家们住在著名的画家创作基地“美院别墅”时,都懂得了归返大自然的学问。该别墅早在19世纪末在И.列宾的直接参与下就建成了。在远东地区画家И.雷巴丘克创作于20世纪60年代至20世纪70年代间的《美院别墅》中可以看到这幢具有非同寻常的八角形状古老房子。

值得注意的是,在范建祥的收藏中不仅有“首都”城市——莫斯科和圣彼得堡画家的作品,还有俄罗斯各个地区的画家的作品。下塔吉尔很惹人喜爱的画家C.科斯特寥夫的画作具有很强的直观性(《我的儿子》《夏天》《四月》)。著名的西伯利亚画家K.舍别科既喜欢画一望无际的风景,也擅长“凝视”所看中的大自然僻静的角落。在画小角落时他的视野仍然十分宽阔,仿

佛能把全景和前景的细枝末节一览无余(《海上日落》,1990年)。他在生活写实画《锯木场》(1966年)和同时代人的肖像画《女工》(1955年)、《两个伙伴》(1965年)中记载了边疆地区的日常生活。

B.康恰连柯的风景画很引人瞩目。他是乌克兰人,在敖德萨和列宁格勒学习过,后来把自己的命运同海参崴联系在一起。他当了20年远东艺术学院的院长,还是滨海地区艺术家创作协会的主席。康恰连柯创作了不少肖像画、风景画、写实画(《花楸》等)。他的一系列作品表达了对时间和人的命运富有哲理的思考。例如,在南京创作的《忏悔者》中,他描绘了一个日本人对自已年轻时代在惨无人道的战争中的轻率行为痛心疾首。背景上的题词为:“放下屠刀,立地成佛。”在走过生活的漫长道路后这个苍老的人终于领悟了这个道理。

除了油画和线条画外,藏品中还有许多雕塑作品。矗立在皇村中学边上的普希金纪念碑在俄罗斯广为人知。皇村中学是这位未来伟大诗人就读的学校。P.巴赫的这件微缩作品是用青铜制作的。Ю.林尼克的雕像塑造了另一位伟大作家Л.托尔斯泰的形象。

二次大战前,在列宁格勒的广场上矗立着雕塑家、后来当过苏联美术学院院长的H.托姆斯科伊所创作的C.M.基洛夫纪念碑。这位伟大的党务工作者的形象被缩小成能放在桌子上的金属雕塑,能使人想起苏联时代这个最著名的纪念碑。

类似的小雕塑还有以著名的文学作品中的 人物——И.伊利夫和E.彼得罗夫讽刺小说中的主人公为原型的《奥斯塔普·本德尔》(2000年),他出自A.C.恰尔金之手。现在A.C.恰尔金是造型艺术最权威的大师之一。他领导着圣彼得堡画家协会,是俄罗斯美术研究院列宾美院的院长。

把进步思想和人道主义取向同俄罗斯杰出

艺术作品的崇高艺术形式优势相结合是俄罗斯艺术最主要的和永恒的价值所在。用B.斯塔索夫的话来说,今天的俄罗斯艺术像从前一样,在各种作品中向我们展示了“俄罗斯人的生活、性格和关系的全貌”,因为画家们表现了“活生生的现实,活生生的人和真实的世界”。欧洲的俄罗斯和中国不仅被广袤的地理空间所隔开,而且在文化的发展方面还有各自的特点——人类学的、宗教的和历史的特点,生活环境、传统和风俗。但是共同的道路又把它们联系在一起:为争取独立而斗争,为实现社会公正的理想而斗争,反对共同的敌人。在推动两国人民交流中起重要作用的是精神文化,首先是艺术文化。

具有千百年传统的中国艺术和俄罗斯艺术具有深刻的特性和特点。这不仅反映在绘画语言、配景构造手法和对空间的诠释中,而且还表现在各种材料和技术手段的应用方面。但是,两国艺术共同的人道主义的取向是毋庸置疑的,而现实主义的形象语言能克服一切障碍,只要认真观赏作品,这语言就是易懂、清晰的。就像Л.托尔斯泰在《什么是艺术》一文中所正确指出的那样,真正的艺术创作是人民性的,是没有国界的。它能感染观众,用艺术家蕴涵其中的思想、感情和情感来引导观众,因此“波斯人总能理解俄罗斯人,而俄罗斯人也总能理解波斯人”。

有充分的理由可以确信,范建祥所精心收藏的作品都是很出色的,能使中国观众大开眼界,能告诉他的故乡上海和他的客人许多东西。

C·列凡多夫斯基

俄罗斯画家协会和记者协会会员
彼得罗夫斯克科学艺术学院通讯院士
俄罗斯国家博物馆高级研究员

写于圣彼得堡

О произведениях художников–реалистов России в собрании супругов Фань Цзянь–сан

Русское искусство Нового времени, начиная с эпохи Петра Великого, развивалось в основном в русле реалистического направления. Придя на смену древней иконописи, масляная живопись в относительно сжатые сроки достигла больших успехов. Этому в значительной степени способствовала деятельность основанной в 1757 году Петербургской Академии художеств. Крупнейшие мастера русского реализма были воспитанниками Академии. Среди них Иван Крамской, Николай Ге, Илья Репин, Василий Суриков, Виктор Васнецов, Иван Шишкин, Архип Куинджи и многие другие. Вторая половина XIX века прошла под знаменем критического реализма. В таком духе работали члены Товарищества передвижных художественных выставок – крупнейшего передового творческого объединения того времени, какого не знали другие страны.

Преемницей демократического духа Товарищества передвижников стала Ассоциация художников революционной России (АХРР), на смену которой пришел созданный после реорганизации творческих объединений в 1932 году Союз советских художников. Он объединил в своих рядах профессиональных мастеров живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного и театрально–декорационного искусства.

В 1930 – оц. году – в эпоху индустриализации, коллективизации сельского хозяйства и построения новых общественных отношений в СССР возникла теория социалистического реализма. Она подхватила и творчески развила идеи революционных демократов В.Г.Белинского, Н.А.Добролюбова, Н.Г.Чернышевского, основоположника социал – демократии в России Г.В. Плеханова, художественного и музыкального критика В.В.Стасова.

В становление этой теории большой вклад внесли первый народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский и великий прозаик и драматург Максим Горький. С трибуны Первого съезда писателей Горький заявил, что ныне у мастеров искусств имеются все возможности и права, за исключением лишь одного – права писать плохо.

Перед художниками была поставлена задача правдивого воспроизведения действительности в ее революционном развитии. Идея единства и неразрывной связи литературы и искусства с жизнью родной страны и своего народа настойчиво проводилась и советским государством, и партийными властями, и руководством творческих союзов. Это, несомненно, дало свои результаты, и привело к расцвету реалистического направления. Поэтому, несмотря на идеологические разногласия и встречающиеся упреки в приукрашивании и даже "лакировке" действительности, достижения советского искусства признаны во всем мире. Советская, и прежде всего русская, художественная школа по праву считается ведущей среди многих национальных школ мира. Сюда для обучения живописи, графике, скульптуре под руководством известных художников продолжают съезжаться молодые люди из разных стран, в том числе и из Китайской Народной Республики.

Коллекция супругов Фан Цзянь–сан знакомит зрителей с произведениями русской советской

реалистической живописи, созданными на протяжении более полувека. В его собрании представлены работы мастеров, которые внесли весомый вклад в развитие исторической, батальной, портретной, пейзажной

и бытовой живописи, станковой и книжной графики во всем богатстве ее технических возможностей, а также скульптуры. В составе этого постоянно пополняющегося собрания есть произведения художников, сыгравших видную роль в развитии русского советского искусства и собственным творчеством, и своей общественной и педагогической работой.

К числу мастеров, олицетворяющих собой неразрывную связь русского дореволюционного и советского искусства, принадлежит заслуженный деятель искусств РСФСР Иван Владимиров. Его полотно "Арест генералов-белогвардейцев" (1940) является типичным для этого живописца, жанриста и баталиста, увековечившего революционные перемены в жизни страны в живых образах, на основе собственных непосредственных жизненных впечатлений и натуральных зарисовок.

Одним из первых выдающихся советских мастеров, сложившихся уже после Октябрьской революции 1917 года, был народный художник СССР, профессор Борис Иогансон. Его знаменитые картины "На старом уральском заводе" и "Допрос коммунистов" — одно из высших достижений искусства социалистического реализма в живописи. Авторитет Иогансона, удостоенного Гран-при на крупных Всемирных выставках в Париже и Брюсселе, был очень велик. Об этом говорит и то, что он занимал ответственные посты директора Третьяковской галереи, а затем и президента Академии художеств. Полотно "На заводе" (1953) весьма показательны для автора и по своей тематике, и по широкому письму и колористическому решению.

Крупнейший мастер советского искусства академик Аркадий Пластов, подобно своему выдающемуся предшественнику Алексею Венецианову (основоположнику национальной темы в русской живописи, жившему у себя в имении Сафонково под Тверью), никогда надолго не покидал своей родной деревни в Поволжье, в Ульяновской области. Близость к земле, к трудовому народу, внимание к облику и внутреннему миру крестьян придали его искусству исключительную достоверность и искренность. Интерес и доброе отношение к землякам сквозят в его этюде "Женщины Прислонихи" (1951). Подобные натурные этюды служили прочным фундаментом его искусства, бесценным подспорьем при работе над большими композициями.

Заметной фигурой в искусстве 1940–1960-х годов, военного и послевоенного периодов, был Владимир Серов. Ученик профессора Исаака Бродского, руководителя Академии художеств, он, подобно учителю, много работал в области историко-революционной картины ("Перед штурмом", "Декрет о мире"). ряд работ посвятил образу В.И. Ленина. Большой интерес представляют подготовительные рисунки к популярной картине "Зимний взят" (1954), дающие наглядное представление о творческом методе художника. Выразительная композиция "В штабе В.И. Чапаева" (1938) послужила основой для картины, хранящейся в собрании Музея Революции в Москве. Бесценным документом времени является написанный в 1941 году портрет, на котором запечатлен Петр Орел — человек, в блокаду Ленинграда снабжавший осажденный врагами город-фронт хлебом. Это прекрасный пример работы художника тех лет, когда Серов вместе со своими коллегами создавал плакаты, композиции на злободневные темы, призывающие к самоотверженной борьбе с фашистами, организовывал выставки. Именно тогда в полной мере проявились его организаторские способности, позволившие впоследствии Серову занимать посты председателя Союза художников и Президента Академии художеств СССР.