

瓦·索科洛夫 伊·塔巴科娃

湖南美术出版社 • МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННЫХ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ • 当代俄罗斯画家作坊

В·СОКОЛОВ Е·ТАБАКОВА

图书在版编目 (C I P) 数据

瓦·索科洛夫、伊·塔巴科娃/(俄罗斯)索科洛夫,(俄罗斯)塔巴科娃绘;赵楠译.
—长沙:湖南美术出版社,2002.6
(俄罗斯画家作坊)

I.瓦... II.①索... ②塔... ③赵... 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 (2002) 第 040975 号

当代俄罗斯画家作坊

丛书策划 萧沛苍

李路明

蔡国胜

丛书主编 刘勉怡

邹敏讷

装帧设计 泛 克

瓦·索科洛夫 伊·塔巴科娃

责任编辑 邹敏讷

萧沛苍

俄文翻译 赵 楠

出版发行:湖南美术出版社

地 址:长沙市雨花区火焰开发区4片

经 销:湖南省新华书店

制 版:湖南新华精品印务有限公司

印 刷:湖南新华精品印务有限公司

开 本:889×1194 1/16

印 张:5.25

2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷

印 数:3000册

ISBN 7-5356-1697-6/J·1592

定价:平:38.00元 精:58.00元

编辑室手记·代丛书前言

那片生长着列维坦的白桦和希什金的松树的土地,离我们亦远亦近。20世纪的后半个世纪,我们与之有两次相遇。两次相遇的中间,有着一个长长的休止。

第一次的相遇,双方保持着一种友好热情的偏正关系。这种热情,在我们这里,还带有几分虔诚。单就美术方面,我们的许多优秀人材负笈涅瓦河畔,秉承着波罗的海的阳光;马克西莫夫跨越千山来到京城,给我们的调色板带来了西伯利亚松节油的气息。我们在美术教学、创作上,从学校建制、教学体系、创作主题和题材、创作样式和风格,对苏联同行给予了最大的认同。并且,借此生发了对俄罗斯美术的关注,特别是对俄罗斯巡回画派的关注。列宾、苏里科夫、列维坦、希什金在自己作品中所表达的人文情怀的魅力,是中国画家心目中一道“永恒的风景”。

60年代一来临,话语中心的意识形态分歧给这一次相遇画了一个匆匆的句号。

匆匆的句号,转换成长达30年的休止符号。30年间,只有零星点点的鸡鸣之声相闻。等到第二次相遇时,世界沧桑,相互都得刮目相看了。与第一次相遇比较,第二次相遇是在“这里的黎明静悄悄”的时刻,始于“民间”,始于“边贸”。先有“俄罗斯姑娘到哈尔滨”,再有“俄罗斯美术百年巡礼展”来北京。没有了“偏正关系”,双方显得更自如、平和而亲近。第二次相遇还有一个不同点,那就是我们的视角向度变了。第一次相遇时,我们是通过苏联的艺术资讯了解了一些西方(主要是欧洲)的艺术传统。第二次相遇,是在我们通过改革开放,大量获得西方艺术的资讯以后,再把目光移向俄罗斯。后一种文化观望的目光,会更为自觉,更为内在,更为理性,更为自省,相信会更有收获。艺术,人类生命的惻隐之光,断然不会隔离渴望诗意地生存在地球上的人们。

机遇降临在我们编辑奔波的旅途上时,市场的书架上已陈列多种关于俄罗斯美术的画册,它来得似乎晚了一点。但这样也好,使得我们放弃固有的现成的思路,另辟蹊径,去丰富自己的识见,考验自己的决断能力,磨砺自己在异质文化中的生存意志。敲开一间间画室那有世纪感的松木大门,面对一间间画室里数量惊人的画作,那种丰富的实在,消解了抽象的对机遇的抱怨。俄罗斯艺术家在年轻的时候,大都经历过学院严格的专门训练,一旦找到个性化的创作语言,则反复锤

炼,很少游离开去,经历着“朝圣”般的执著追求。这份执著,使人想到尼·别尔嘉耶夫(俄罗斯19世纪伟大的思想家、哲学家)所说的俄罗斯所特有的弥赛亚意识。这种精神崇拜因素源于正义感、同情心和自尊心。他们追求在一切有限的东西中,去提示终极的道理,去启示一种对于祖国、民族、土地的高尚的献身情感。陀思妥耶夫斯基,是精神崇拜因素最为强烈的一个俄罗斯作家。他在《卡拉马佐夫兄弟》中,借佐西马长老说的一席话,似乎可以作为俄罗斯画家作品的注脚。这一席话是:“……你们应该爱上上帝创造的一切东西,它的整体和其中的每粒沙子。爱每片树叶、每道上帝的光。爱动物、爱植物,爱一切的事物。”“一面吻着大地,一面无休止地爱,爱一切人,一切物,求得那种欣喜若狂的感觉。”如果不是有着浓厚的精神底蕴,列维坦的白桦、希什金的松树,哪来那么感人的恒久魅力?在解读当代俄罗斯艺术家的作品时,它是否仍然是一种依托?深信读者会找到自己的切入点,透过作品的表征层面,感受到艺术家在隐喻层面中诉说的丰富情感。

作为编辑人,面对世界的飞速变化,文化多元又多元的发展,常常困惑彷徨。正是这些俄罗斯画家作品表达的执著,展示了人类精神生活的恒常性,抚平了我们心中的躁动和不安。在喧嚣的尘世中,获得这样一片如水的宁静,是难得的幸福。感谢俄罗斯的艺术!他们是多么好的人啊!他们是大师级的人物,却没有一点张扬,平和坦诚,豪爽幽默,不时向我们表达他们对中国艺术的景仰。这种宽容谦逊,使你觉得神交已久。以至我们在给丛书定名时,选用了《当代俄罗斯画家作坊》一点也不张扬的书名。在俄语中,大师和工匠为同一单词,工作室和作坊也为同一单词。宽泛的词义,给我们留下了更大的认识空间,可以使人“去蔽”,使人澄明。

1998年我们编辑了丛书的首批画册《伊万诺夫》等4本,当我们着手编辑第二批画册时,已又是一个世纪了。世纪相隔,但我们对俄罗斯艺术的关注和热爱丝毫没变。后续编辑的画册,仍然保持了丛书原定的选题思路,只是在体例上稍作了调整。调整的目的是为了加快出版的节奏和更有利于中俄文化的广泛交流。

衷心地感谢为丛书的出版给了我们热情帮助的所有朋友们!

Rea Kony

瓦西里·瓦西里耶维奇·索科洛夫简介

瓦西里·瓦西里耶维奇·索科洛夫,1915年生于列宁格勒。1946年毕业于列宾美术学院油画系。1949年研究生毕业后,开始在该院油画系担任教学工作至今。现为该院教授。

1946年成为俄罗斯美术家协会会员,并参加俄罗斯及圣彼得堡美术展览。他的作品在国内外许多博物馆都有收藏。

索科洛夫以饱满的热情致力于现实主义的绘画创作,对自然的不断探索,使他永不满足,永不平静。他的艺术在不断前进,他的艺术价值正体现在这个精神当中。同时,在与自然的交流中他获得了莫大的满足。他认为:“大自然中的一切都是美的。人与自然是艺术创作永不枯竭的源泉。”正因为如此,他努力将自己对所见事物的赞叹之情通过艺术的手法表达在自己的作品中,为此付出了毕生的精力。

由于索科洛夫在绘画和教学上的成就,被授予“俄罗斯人民艺术家”的称号。

画中诗情

仲夏的夜晚，一支红军骑兵部队在河畔驻扎。马鞍已经卸下，战士们准备宿营。原野上很快燃起熊熊篝火，瓦灰色的轻烟在空中弥漫。阵阵微风轻拂水面，草原上温暖的气息随风飘散。一天的行军结束了，明天或许有新的战斗。而此时此刻战士们只想在河边坐下，吸上一口自制的卷烟，凝望着远方的河岸，陷入深深的遐思。

瓦西里·索科洛夫的作品《行军篝火》描绘的是国内战争中的英雄。在这幅作品中，没有浪漫的激情、戏剧的冲突或悲剧

性的情节，一切都是那么朴实与平和，却又那么诗意盎然。在画家看来，国内战争的浪漫主义色彩并不在于战争的本身，而是蕴含在那段难忘岁月的内在氛围中，在革命战士充满诗意的内心世界里。或许俄国历史上没有哪个世纪像这段短暂而动荡的国内战争时期一样产生如此众多的诗人和幻想家，革命唤醒了亿万人民，激发他们以一种开阔而崇高的主人翁的眼光去审视生活，成为时代的缔造者。

《行军篝火》的主人公是一群普通的士

小景 Пейзаж

兵，他们心地纯洁，坚信革命的正义性，对未来充满幻想。战士们之间的关系淳朴而坦诚，从他们交谈时无拘无束、轻松欢畅的神态中不难看出战士们相互间的理解和友谊是多么深厚。在朴实与平凡中，画家捕捉到了人物情感关系中浓浓的诗意，并在自然的构图中使之得以完美地体现。

风景作为作品的重要组成部分，起到

了烘托氛围与情绪的作用：无边无际的多丘的草原，平静的河水，广袤而深郁的南方的天空，广阔、恬静的外界环境正是主人公真挚自然的内在气质的生动写照。将风景作为画面最重要的构成元素，通过它来传达人物心情乃至作品含意，力求人物与自然的和谐统一——这是索科洛夫鲜明的创作特色之一。

阅读 Читать

《行军篝火》在情节与构图上可分为三部分，但这三部分又作为统一的整体而紧密相连。整幅作品散发着难以言表的朴实与率真，其中丝毫不见程式化的雕琢。构图自然而稳重，在线条与光影柔和流畅的节奏中，一种诗般的韵律浑然天成。画中的一切栩栩如生。灰赭石与蓝绿相间的色调宁静而明亮。跃动的蓝色、棕色、红色

色块，豪放的笔触，平静的光感将战士们生命的活力与英勇气概准确地表现出来。

《行军篝火》是索科洛夫最优秀的作品之一。画家用艺术的语言来表现“卫国战争”这一辉煌主题——那就是真实、浪漫、充满热情与诗意。

瓦西里·瓦西里耶维奇·索科洛夫是前苏联第二代画家的杰出代表。他曾就读于

圣彼得堡列宾美术学院。1941年二战爆发，索科洛夫暂停学业，参加志愿军赴前线作战，1943年复员后回到列宾美术学院。

索科洛夫曾在B.B.尤加索领导的工作室学习。尤加索是位出色的教师，注重培养学生独立思考的勇气和能力。1946年，尤加索在索科洛夫的毕业论文答辩时说：“我为在我的工作室出现了这样优秀的画家而感到荣幸”。几年后，尤加索请索科洛夫共同创作油画：《列宁在第三届团委会上演讲》。对于年轻的画家来说，这是对自己

艺术功力的磨练。该作品于1951年在全苏美展上展出，获得了广泛的好评。作为作者之一的索科洛夫也因此获得了列宁奖章。

与著名画家的合作并没有抑制索科洛夫创作个性的发展。他将自己对艺术的挚爱，对一群特定英雄人物的兴趣倾注到早期的独立创作中去。1955年完成的油画《镇压》描绘的是一队围剿军镇压村民暴动的情景。尽管一些地方的处理不够尽善尽美：如画面稍欠紧凑，构图略乏生动，但总的来说作品是成功的。主题的表现很有

头像速写 Голова человека

人物速写 Набросок человека

新意，农民形象的刻画十分传神。尽管作品的内容是悲剧性的血腥屠杀，但它歌颂了人民不屈不挠的意志，表达了作者必胜的信心。

类似的主题在画家1960年创作的作品《游击队小路》中得到了更加自然而艺术的体现。这幅作品情节非常简单。一支游击队穿过林间小溪。早春时节，白桦的枝头

现出晶莹的嫩芽，柳树垂下新绿的丝绦，小溪欢畅而轻盈的流淌，一切都是那么生机勃勃，动感而明媚。画家以诗人的情怀去表现春季森林秀雅的美丽和那种充满了渴望的激情。在大自然欣欣向荣的美景中蕴含着对生命的肯定，对胜利的预言。画家并不刻意去揭示游击队员的内心世界，而是着力表现他们的自信、力量、热情和

速写 Набросок

战士头像 Боец

与自然的紧密联系。

整幅作品洋溢着乐观主义的激情。画家以热烈的、充满生机的绘画笔触和紧张生动的构图谱写了一曲对生命、祖国山河与民族力量的赞歌。

索科洛夫是一位性格温和、直率、富有诗人气质的画家。他的作品总是饱含着对祖国的自豪之情。他同时又是一位杰出

的风景画家。他最爱表现大自然中转瞬即逝的状态，仿佛那是生命的震颤。或许正因如此他被早春时节那种变幻莫测的美丽和它所传达的丰富情感所深深吸引，产生了创作的灵感。

索科洛夫的小型风景画《春》被俄罗斯博物馆收藏。这幅作品的题材十分简单：村院的角落，枯老的篱笆，懒洋洋的家鸡，

掩面 Прикрывать лицо

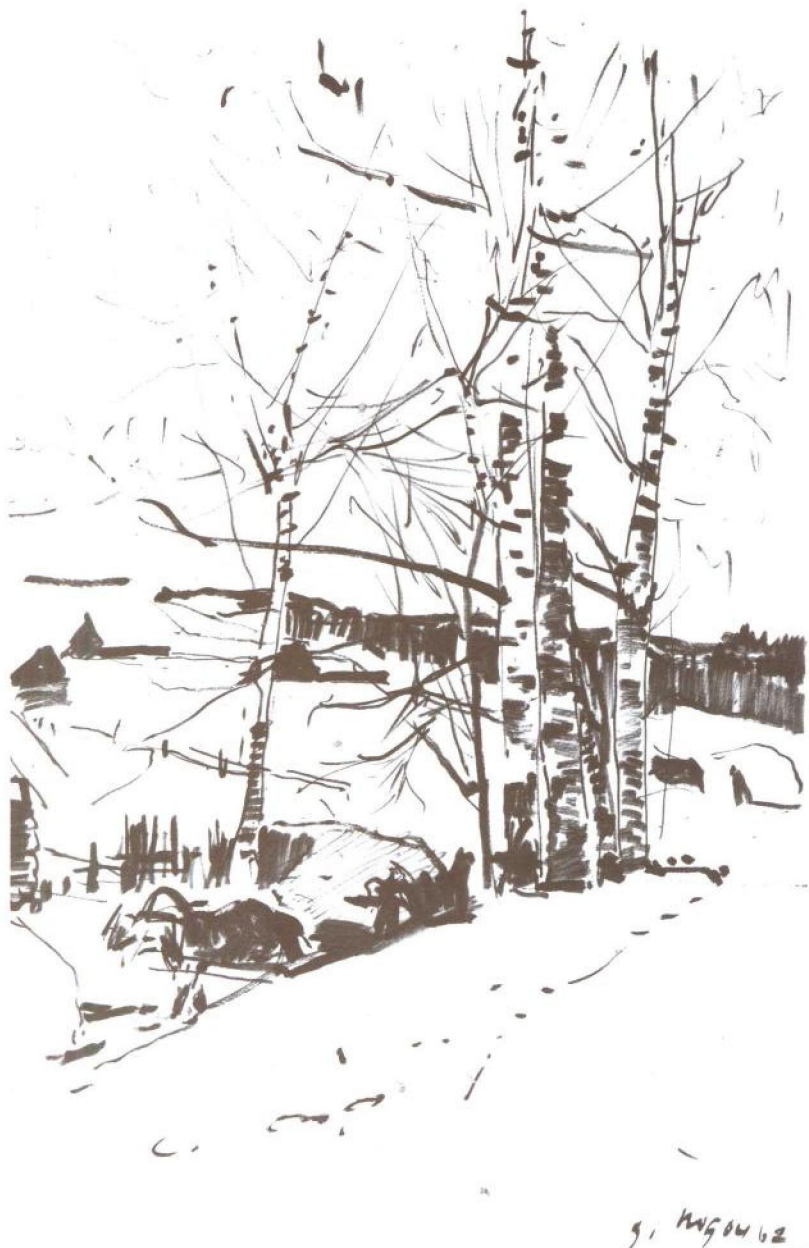
四月里微弱的阳光透过浓云洒向大地。然而在那随意伸展的枝条上，透明的空气中，温暖而粗糙的土地上却充满了生机！作者对物体的质感、自然的状态、光照的特点的把握是何等准确。以中间色调为主的明亮而复杂的画面轻灵而美丽。

索科洛夫从不刻意追求戏剧性的效果。他的风景画主题明确、具体而极富亲和力。

它们是那么真挚、明朗，向人们抒发着健康、善良而美好的情怀。

在索科洛夫最近展出的一些主题性作品中，画家又一次转向了自己喜爱的题材。他创作了一些关于国内战争、卫国战争、军队与士兵的作品，描述的是日常的战地生活。他善于通过英雄主题揭示深层次的、人性的内涵。画家1964年创作的《士兵的友谊》就是一幅极

冬景 Зима

具代表性的佳作：秋风萧瑟，战士们身裹军大衣，头枕军刀，相互依偎着沉入梦乡。一位头扎绷带的战士正在与向他走来的战友亲切交谈。生动感人的画面诗意地讴歌了画家所珍视的淳朴情操——友谊、无私、团结。

索科洛夫的创作具有深刻的民族性。这一点体现在他作品的内容上，以及他清晰委

婉的艺术语言和充满诗意的情感世界里。而画家永不衰竭的艺术灵感与天赋正源于此。

索科洛夫的作品被俄罗斯博物馆和法国、德国、英国、美国、中国的画廊以及私人收藏家广泛收藏。

尼·列斯诺娃

红包 Натюрморт с красной сумкой/99cm×75cm/1958

小桥 Мостик на академичке/115cm×89cm/1965