

俄罗斯著名版画家伊琳娜·玛斯列妮柯娃作品集

花 语

范建祥 曾建华 编

世界图书出版公司

花 语

范建祥 曾建华 编

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

花语 / 范建祥, 曾建华编. -- 上海: 上海世界图书出版公司, 2015.10
ISBN 978-7-5192-0212-5

I. ①花… II. ①范… ②曾… III. ①版画-作品集-俄罗斯-现代 IV. ①J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 233800 号

花 语

编 者 范建祥 曾建华
出 版 人 陆 琦
策 划 人 汤肖锋 曾建华
责任编辑 吴柯茜
特约编辑 范曾海
摄 影 丁国兴
责任校对 石佳达

出版发行 **上海世界图书出版公司**
地 址 上海市广中路 88 号
电 话 021-36357930
邮政编码 200083
经 销 各地新华书店
印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司
开 本 889x1194 1/12
印 张 10
字 数 90 000
版 次 2015 年 10 月第 1 版
印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5192-0212-5/J·123
定 价 280.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 0571-86909361

花 语

范建祥 曾建华 编

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

花语 / 范建祥, 曾建华编. -- 上海: 上海世界图书出版公司, 2015.10
ISBN 978-7-5192-0212-5

I. ①花… II. ①范… ②曾… III. ①版画-作品集
-俄罗斯-现代 IV. ①J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 233800 号

花 语

编 者 范建祥 曾建华
出版人 陆 琦
策划人 汤肖锋 曾建华
责任编辑 吴柯茜
特约编辑 范曾海
摄 影 丁国兴
责任校对 石佳达

出版发行 **上海世界图书出版公司**

地 址 上海市广中路 88 号

电 话 021-36357930

邮政编码 200083

经 销 各地新华书店

印 刷 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 889x1194 1/12

印 张 10

字 数 90 000

版 次 2015 年 10 月第 1 版

印 次 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5192-0212-5/J·123

定 价 280.00 元

www.wpcsh.com.cn

www.wpcsh.com

如发现印装质量问题

请与印刷厂联系 0571-86909361

前言

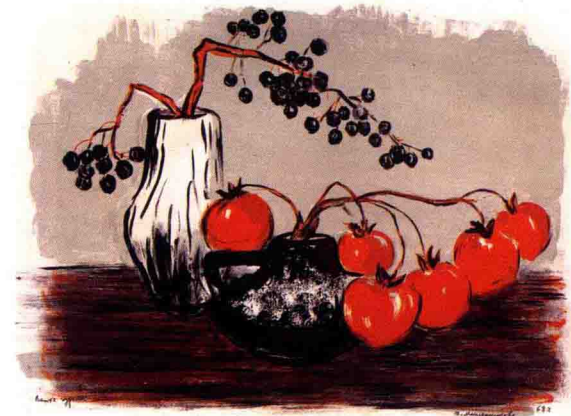
范建祥

上海市海外交流协会常务理事
俄罗斯列宾美术学院荣誉博士

每年都会有一些中国朋友到俄罗斯来购买油画、版画或雕塑作品，通常都会关注这个艺术家有没有什么头衔，这是投资心理的需要，当然没错。但凡有建树、有影响力的艺术家通常都有头衔，诸如“人民艺术家”“功勋艺术家”等，有无头衔往往决定了作品的价格及交易的成功与否。苏联时期因为没有艺术品市场，没有交易，所以那个时期的头衔要显得纯粹些，功利主义因素要少些。

在欧洲，艺术家的头衔都是在艺术家取得一定成就以后社会大众自然赋予的，然而俄罗斯艺术家的头衔是政府分封的：由政府给出名额，基层美术单位讨论推荐，整理出推荐材料，再由政府有关部门审核授予。半个多世纪以来，这一看似公正的授衔过程在实践上并不完美，有些艺术家画得不怎么样，但由于活动能力强或占据着某个好位置就能拥有好几个头衔，而有的艺术家埋头创作，深入生活，成绩斐然，却由于淡泊名利、不善经营或得罪了某个人物只能论资排辈地等着，直到八九十岁老死都没能获得头衔。这样的艺术名家绝不止一两个。本书主人公，俄罗斯著名版画家伊琳娜·玛斯列妮柯娃就是这么一位没有头衔的版画名家。

伊琳娜·玛斯列妮柯娃 1925 出生于列宁格勒（圣彼得堡），10 岁进入彼得格勒艺术小学开始学画，1939 年考入列宾美术学院附中，卫国战争爆发后在列宁格勒（圣彼得堡）军工厂工作，1942~1945 年在后方阿拉木图艺术中等专业学校学习，1949 年考入列宾美术学院版画系，1955 年毕业于巴霍莫夫工作室，毕业成绩优秀，同年开始参加国内外的各类展览。1987 年获“劳动老兵”勋章，2003 年获“保卫列宁格勒”勋章，2006 年因病去世。

从画家 1951 年留下的黑白老照片上可以看到，她是一位典型的俄罗斯美人。在学期间她正处于豆蔻年华，据她儿子尼古拉·萨文卡（1957 年出生，1982 年毕业于乌加诺夫工作室）介绍说，当年追我母亲的人不少，其中就有担任领导的，但母亲还是选择了在“二战”中失去左臂的父亲，他那时在盖拉辛莫夫·A·M 工作室读博士研究生，这正应了那句“美女爱英雄”的老话。她丈夫萨文卡·И·Г 1975 年获“功勋艺术家”称号，是当时著名的独臂风景画家。

因为喜爱她的作品所以去追寻她的人生轨迹。她与天才女画家雅勃隆斯卡娅·Т·Н 是亲密的好朋友，曾经有段时间他们全家每年夏天都要去乌克兰雅勃隆斯卡娅的家里住上几个月，去写生，去采蘑菇。她们之间的友好交往完全是才女之间的相互欣赏。把这段佳话写入今天的前言也许不是多余的。

从她作品的色彩上我们不难看出，作者不仅具有与生俱来的天赋，后天修养也是炉火纯青。画面上找不到夺人眼球的亮丽和与客观现实不相符的现实主义个性语言，洋溢着对生活、对劳动的赞美，对阳光、对大地的热爱之情。虽然那时的政治环境和物质生活并不尽如人意，但观众在其作品上感觉不到一丝戾气，能够感觉到的是作者积极向上的生活态度和良好的艺术修养。她的作品在构图上有诗的意境，不论如何变化都有大气外流之感，不落俗套。在用笔方法上则留有明显的笔痕，不加修饰，不描、不磨，一气呵成，表现出了良好的心态和自信。

时间的河水在流淌，曾经的美女画家已经作古，她生活的那个曾经辉煌的时代也慢慢远去，但那个时期的那些人给俄罗斯人民不仅留下了巨大的物质财富，也留下了丰富的艺术财富。伊琳娜·玛斯列妮柯娃留下的版画作品不仅记录了一个普通艺术家一生的岁月旅痕，也反应了当时社会生活积极向上的一个侧面，对我们今天了解俄罗斯人民是一个很好的窗口。

生命欢愉的吟诵

徐明松

上海书画出版社副总编辑
艺术评论家

中国现代西洋画的流变过程中，在文脉的接续上有着前后两股力量的交错和砥砺。一是以近代以来西风东渐以及洋画运动和本土化一系列思潮与现象的递嬗，还有就是俄罗斯绘画传统特别是新中国成立以后前苏联美术教育体系的深刻影响，诸如契斯恰科夫体系的主导性作用等。在许多人的美术启蒙中，俄罗斯巡回画派、至上主义、构成主义充斥耳膜，而那些艺术家，克拉姆斯柯依、列宾、列维坦、苏里科夫、希斯金、马列维奇、康定斯基等都是令人崇仰的巨匠。尤其在 20 世纪 50 年代，马克西莫夫的“马训班”为中国培养了一批重要的画家，这些画家成为新中国所倡导的社会主义现实主义创作的骨干力量。世事变幻，岁月更替。半个多世纪过去了，中国美术已经进入多元价值并呈的新纪元，而俄罗斯绘画所留下的记忆依然这般绵远与深长。

由于历史的原因，在相当长久的一段时间里，我们几乎无缘得见俄罗斯绘画的面目。及至近来交流逐渐密切，俄罗斯瑰丽的艺术文化重又唤起了我们那冬眠的记忆，作为俄罗斯绘画重要一脉的版画也再现于我们的视野。2008 年，上海美术馆就举办了“现实主义那一站：俄罗斯版画展”。俄罗斯版画立足时代背景，植根现实生活，寄托民族情感和精神理想，具有俄罗斯文学气息的视觉画面吸引了许多中国观众，勾连起他们共同的集体记忆。延及俄罗斯版画在中国的溯源，鲁迅无疑是一个重要的推手。鲁迅在推介外国版画中，非常推崇德国表现主义女画家珂勒惠支的作品，也同样积极引导俄罗斯版画的传播。20 世纪 30 年代，他向中国美术界推介了诸如巴甫诺夫、冈察诺夫、法伏尔斯基等版画大师，并为《新俄画选》和“苏联版画展”热情撰文。鲁迅引介外国版画为中国现代版画思潮的启动和现代版画创作面貌的形塑产生了主导性的作用。诚然，俄罗斯版画在中国现代版画发展中的因子不容忽视，现实主义创作传统和美学原则在今天仍然是绘画表现的主流。

由此，当伊琳娜·玛斯列妮柯娃这位俄罗斯版画家的作品呈现在我们眼前，既陌生又有几分熟悉的感觉油然而生。所谓熟悉，自然是作品所贯穿的现实主义文脉清晰可见，其作品的题材内容多是充满生活热情与理想的日常场景，如劳动中的集体农庄、公交车站三三两两的候车人、落日的草垛旁憩息的人们、池塘边映现的风景、无处不在的白桦树、茫茫的雪野等，无论是人文景象还是自然风貌，无一不透析出俄罗斯版画现实主义传统的明丽而大气的美学取向。所谓陌生，乃是女画家自身那种细腻委婉的心语透过质朴而雅致的调性和手法所表现出的美感意境让你在陌生化的情境里盘桓再三，每一次阅读都会产生新鲜的审美体验。

玛斯列妮柯娃生于 1925 年，在她的青少年时期经历了残酷的战争，然而在所见的她的作品里看不见一丝忧郁戚然的情绪，有的则是洋溢的生命的讴歌与欢愉。她的作品透露出一个女性画家所具有的温婉、细腻的特质，折射出她对俄罗斯大地以及生活在这块土地上的人民真挚的热爱。玛斯列妮柯娃的作品多是石版画，她对于色彩驾驭显得非常自在而从容，白色、蓝灰、土黄、褐赭这些色彩是其画面中习见的用色，即便有些绮丽的红色也被她调理的雅逸而生动。她的作品构图简洁明快、疏朗豁达，往往几株颀长的白桦树、三两个走动的人影，甚而一丛朦胧的繁花便牢牢控制了画面，形成了视觉焦点。与此同时，她也巧妙地运用了石版画斑驳的肌理，有机地处理了色彩的对比与协调以及画面的疏密和均衡关系。她有着一双慧眼，能够在并不经意的日常生活场景里觅取灵感，池塘边、草垛旁、山坡上、树林里，乃至田间地头、街道车站，连得一方窗台都是画面构图的好出处。她的构图意象，不是单纯物象摆布、腾挪的技理，而是融汇了色彩调性、线条、肌理乃至情绪脉动的意象浑成，由此，画面的气质不同凡响，有一种温情脉脉的精致与雅逸。而在在需要强调的是，她的作品蕴涵了一种与俄罗斯文学相映衬的诗性美感。玛斯列妮柯娃作品所呈现的许多生活场景宛如一组蒙太奇画面的某一节点的定格，有着明确指向的戏剧动作性。熹微的天光下行走路上的孩子们、白桦林里休憩的伐木工、黄昏下舞蹈和欢娱的身影、云头翻卷下骑单车的人，还有铁道上喷着浓烟迅跑的火车，以及河边饮水的马儿和河心游弋的白鸭，这些画面充满了丰富的视觉张力和叙事势能，让人产生文学想象的通感效应。有时会让人联想起普里什文散文中的优美语句。在玛斯列妮柯娃的作品里，白桦树（林）同样也被显要地表现。如同中国的梅兰竹菊，白桦树在俄罗斯被赋予了丰富的意象和隐喻。白桦树是少女的象征，体现了女性的柔美和纯情，叶赛宁、涅克拉索夫等俄罗斯诗人就赋予白桦树人格化，寄予了深切的情感。玛斯列妮柯娃以女性画家细腻温婉的表现方法，烘托出颀长的白桦树或然在宏阔雪野里抑或在一方窗景中的姿态和美丽。无论如何，她的作品总是与俄罗斯的土地与人紧密相连，传达了一种诗性的力量。她对生命意义的不懈追求就是这种诗性力量的泉源。诚然，我们堪可在玛斯列妮柯娃的作品里攀析出更多的审美意趣，然而，读画如读诗，意在不言中。我们权且把这位女画家的一幅幅作品当作诗歌的小节，倾心地聆听来自俄罗斯并不遥远的吟诵。

在中央文化休闲广场
44.5×35.5cm 石版画
1953年

窗台上的静物

59 × 44cm 石版画

1981年

春天的一束花

60 × 42cm 石版画

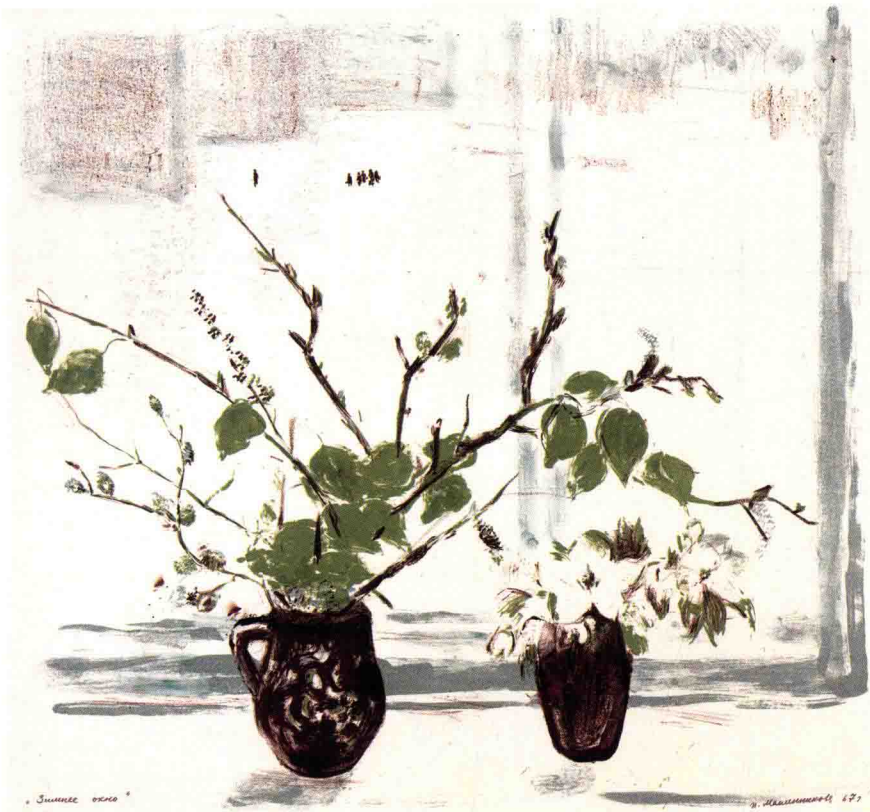
1973年

冬季的窗台上
46×57cm 石版画
1979年

冬天的窗台
43×54cm 石版画
1966年

冬天的窗台
44 × 46cm 石版画
1967年

冬天的窗台
52 × 62cm 石版画
1973年

静物·矢车菊
45 × 52cm 石版画
1975年

静物
44 × 55cm 石版画
1979年

初雪
51 × 39cm 石版画
1979年

静物·花
40×45cm 石版画
1983年

静物·花
42×51cm 石版画
1971年

静物·花
52×38cm 石版画
1968年

静物
51×38cm 石版画
1979年

静物·雪莲花
41×55cm 石版画
1989年

静物·二月花
62×46cm 石版画
1990年