

娜达利娅

НАТАЛИЯ

娜达利娅·玛依耶芙娜 著
CHZHEN SYA IN 译

河北美术出版社

策 划：田 忠 责任编辑：杨 硕
责任校对：齐少楠 装帧设计：曹天培

图书在版编目（C I P）数据

娜达利娅 НАТАЛИЯ

娜达利娅·玛依耶芙娜 著
CHZHEN SYA IN 译

出版发行：河北美术出版社有限责任公司
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编：050071
电 话：0311-85915007
印 刷：
开 本：787mm×1092mm 1/16
印 张：10.375
版 次：2016 年 10 月第 1 版
印 次：2016 年 10 月第 1 次印刷
书 号：978-7-
定 价： 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

娜达利娅·玛依耶芙娜 郑

教授 乌克兰艺术家

乌克兰艺术家联盟成员

湖北省楚天学者计划 特聘教授

武汉纺织大学艺术与设计学院教授

中国甘肃省政府“敦煌奖”获得者

赠 序

乌克兰艺术家、教育家 娜达利娅 玛依耶芙娜 郑 教授，多年在中国从事教育及艺术创作工作，为乌克兰和中国两国之间的文化艺术交流做出突出贡献，乌克兰政府高度重视与中国的传统友谊，始终致力于发展两国的经济、文化、科学技术及艺术领域的交流与合作。娜达利娅·玛依耶芙娜 郑女士经常积极参加各种公益事业，组织举办各种国际艺术展，参加国际学术活动，参加社会公益及拍卖活动所得全部慷慨捐赠社会，同时为中国的艺术教育做了非常有益的工作，得到了中国吉林、甘肃等地政府的嘉奖。她是一位值得尊敬的教育家和艺术家，更是两国文化艺术交流的使者。

乌克兰的大草原、嘎尔巴阡山、森林还有她热爱的黑海和乌克兰的文化更加紧密的连接着中国的长城、长江、山川和悠久的历史文明。也充分体现了中国与乌克兰两国之间的合作与密切的交流。

娜达利娅 玛依耶芙娜 郑对两国文化艺术的交流所做的努力与贡献得到了乌克兰政府的肯定。该个人画集的问世更加地体现了她对中国文化的热爱和尊重及乌克兰与中国在人文领域交流的成果。仅此对娜达利娅 玛依耶芙娜 郑女士对两国文化艺术交流所做的贡献表示感谢！对娜达利娅·玛依耶芙娜 郑女士在艺术上所取得的成就表示祝贺！祝乌克兰与中国两国人民的友谊万古流长！

乌克兰驻中华人民共和国广州总领事馆

总领事 萨新·纳扎尔

Сасин Назар Владимирович

2016年5月5日

目 录

关于我	1
生命的力量	6
通往教堂的圣路	8
白桦林	10
吉林雾凇	12
地球保护神	14
北京大学未名湖	16
襄阳古城一	18
湖北荆州古城下	20
襄阳古城二	22
武汉江夏写生	24
雾中的渔船	26
武汉江夏梁子湖一角	28
沉船	30
湖边垂钓的人	32
湖边人家	34
自然与教堂的和谐	36
河西丝绸之路上的石窟	38
山东威海渔村之三	40
祁连山下的三岔口	42
甘肃祁连风光一	44
湖北随州写生	46

山东威海渔村之一	48
山东威海渔村之二	50
甘肃祁连风光之二	52
山东威海渔村之四	54
山东威海渔村之五	56
山东威海渔村之六	58
丝绸之路上黑水国遗址旁的羊群一	60
丝绸之路上黑水国遗址旁的羊群二	62
秋季的叶子	64
西部风情	66
静物·背篓	68
静物·藕与叶	70
装饰静物	72
装饰静物	74
秋季的向日葵	76
篮子里的向日葵	78
菊花之一	80
菊花之二	82
盆橘	84
神秘的荷	86
静物	88
莲蓬之一	90
莲蓬之二	92
静物	94
蓝色花布上的静物	96
椅子与古瓶	98
历史的记忆	100

静物	102
静物	104
静物	106
静物	108
远古彩陶·性的崇拜	110
远古彩陶	112
远古彩陶系列之一	114
远古彩陶系列之二	116
远古彩陶系列之三	118
远古彩陶系列之四	120
远古彩陶系列之五	122
远古彩陶系列之六	124
远古彩陶系列之七	126
远古彩陶系列之八	128
远古彩陶系列之九	130
山东威海渔村之十	132
远古彩陶系列之十一	134
远古彩陶系列之十二·马家窑文化的传承者	136
素描	138
素描	140
素描	142
素描	144
素描	146
素描	148
素描	150
钢笔速写	152
钢笔速写	154

关于我

一个人的生平几乎什么都不能说明。它们只是组成一个人个性的一系列印象。而最深刻的印象来自于一个人的童年。如今的我在想，中国装饰艺术成为我最初难忘的美的印象也许并非偶然。我童年最早期的记忆大概就是那个精美绝伦的中国丝绸桌布了。它被铺在我们房间的大圆桌上，深蓝色的丝绸料上，用鲜艳的丝线绣有小桥、凉亭、木舟、菊花、金鱼和泛着金光的晚霞。童年想象的翅膀将我变成一个小小的精灵，让我轻松而自由地徜徉于这神奇的方寸天地之间。稍大一些的时候，又一件中国艺术的精品出现在我的生活中：一件精致的石雕，上面细致入微地雕刻着高山、树木、房屋和各种形态的人物。俨然一个缩小的桃花源。对于当时的我来说，这简直像是为我量身定制的一样。

教育家苏霍姆林斯基说过：“童年的回忆是最为刻骨的”于我，中国的艺术作品便是我童年最为刻骨的回忆，就像一个人在童年时喜欢过的一切一样，熟悉而又陌生。

万花筒是我童年最爱的玩物。我曾久久地痴痴望着彩色玻璃片跳跃离合的变幻和由这些变幻组成的各式图案。我想，花窗玻璃大概是最容易调动人类感性的大型装饰艺术了。要是能够在现代建筑中多多地见到这种令人怀念的艺术该有多好啊！

我家房前有一个花园，我的“朋友”就是花园中的花草、果树、小花猫和小白狗。

我们总是和谐而平等地一同嬉戏——我从来不认为自己比它们有任何的优越之处，从前如此，现在亦然。大自然中的一切物种都是平等的，我生来便对此深信不疑。房子的不远处便是大海。每天，不论天气，不论季节，大海都带来它的声音与味道，她总是我无边无际的快乐的来源，就像与一个巨大而和蔼的巨人交了朋友一样。与天空交融的蓝色海平线，更加美好了”，毕加索如是评价蓝色。也许，在与巴黎这个城市对峙时，他也曾

寂寞地思念童年时西班牙深邃的天空和宝石般深蓝的大海吧。

敖德萨不远处有一个有着土耳其名称的小城阿克曼。奶奶的房子就在德涅斯特河旁边。奶奶房里所有的东西我都可以碰，奶奶房子周边的所有东西我也可以碰；公元前6世纪古希

腊的出土文物；3世纪的萨尔马特墓地；13世纪的热那亚城堡；14~15世纪的希腊和亚美尼亚教堂——全都是中世纪黑海沿岸的文物。马路对面是一个乡土博物馆，门前有一个土耳其大炮，它的炮筒是我小憩的宝地。

考古博物馆在敖德萨。纯金的传统装饰、古希腊陶罐和海里打捞出的长满贝壳的双耳罐，便构成了我童年的历史。

敖德萨的歌剧院是欧洲维也纳风格最美的建筑之一。精致的室内装潢，镶嵌镀金装饰和雕塑的大理石楼梯扶摇而上；涂有彩绘的富丽堂皇的天花板；用金线刺绣了精致图案的紫色幕帘——置身这样华美的地方，我忍不住想象自己是童话里的公主。而舞台上的情景和这满眼的辉煌相得益彰：常常是经典芭蕾舞，伴奏通常是柴可夫斯基的音乐。

身处这样的地方，让人如何不梦想做个芭蕾舞者？假如生命中没有发生后来的转折，使我有了新的知识与回忆的话，我或许真的会成为一个芭蕾舞者。

我们搬到了波兰南部一个名叫格莱尼察的小城市，成吉思汗的铁骑曾在这个小城留

下痕迹。12世纪哥特风格的皇家城堡，如今是圣玛利亚教堂。我和父亲曾沿着经风雨侵蚀而变得棱角模糊的旋转楼梯向上，到达最高处的塔尖。从这里可以俯瞰整个城市；从围绕中世纪喷泉的市场到城市周边的绿色丘陵，从郁郁葱葱的森林到地平线上绵延的山脉。中世纪骑士的灵魂在这古老教堂中咆哮奔涌着。他们锻制的铠甲、武器和战马的装饰挂件被陈列在铜器博物馆里，供后人赞叹从前的铁匠和枪炮技工炉火纯青的技术。莱格尼察的历史在17世纪时从波兰时期替换为德国时期。我所在的学校就是第三帝国教育机构的典型建筑——附带着小炮塔的宽敞建筑。在这所学校的礼堂里，我看到了生平见过的图案最复杂的花窗玻璃，它们奇迹般地躲过了二战的战火，完好无损地保留了下来。礼堂的墙上画着格里芬寓言的壁画；高高的天花板上装饰有深色橡木制成的方砖。

大型装饰艺术总是反映一定的社会生活内容。它可以以各种不同的形式存在，但是它一定要存在。学校的墙面上需要有真正的大型装饰艺术以构成儿童的童年记忆。这些大型装饰艺术需要顶级的艺术家和教育家、心理学家合作完成，这将是未来国家的一个重要组成。课余时间，我在音乐学校学习。古典音乐很自然地成为了我生命中不可分割的一部分。我所在的班级中有一架古老的德国钢琴，发黄的象牙琴键、青铜铸造的烛台、琴身镶嵌和雕刻着各种精美的装饰。音乐课也托这架钢琴的福，成了一种美的享受。多年以后在鼓浪屿的钢琴博物馆，我回忆起了童年时候的那架钢琴——它可以当之无愧地在钢琴博物馆占有一席之地。天主教堂的围墙后传来管风琴的声音。直冲天际的哥特式建筑，被石制的花边雕刻环绕；高大的砖砌的天花板；从烟囱中间散发出的烟味；真正的烟囱清扫工，浑身上下沾满了煤灰——一切都像是从安徒生童话里走出来的一样。而马路对面则是另一番光景：经历轰炸的房屋歪

七倒八地绵延整个街区，破旧的墙上用俄语写着：“前方柏林！”战争的遗迹。这也是永生难忘的。

生活就这样继续着。道路上传来马蹄敲击鹅卵石路面的声音。每次我听到这声音时，就会一溜烟儿地跑去窗台，目送由几匹漂亮的纯种马拉着的小游览马车经过窗前。漂亮的小马车，这是战前波兰的一个浪漫的传统。想要永远留住这稍纵即逝的美丽场面的心情促使我开始学习画马。在这之后，我越来越沉溺于绘画，开始了解更加“成熟”的视觉艺术。父亲总是充满热情地支持我的这一爱好，还与我分享他童年时在艺术工作室工作的经历，并且给我买了一本介绍19世纪俄国艺术家的书。随着学习的加深，我的求知欲越来越强。于是我便开始借助杂志《星火》收集我最初的“艺术博物馆”。在当时，《星火》杂志会在其宣传页上介绍东宫和特列恰科夫画廊的艺术作品。就这样，

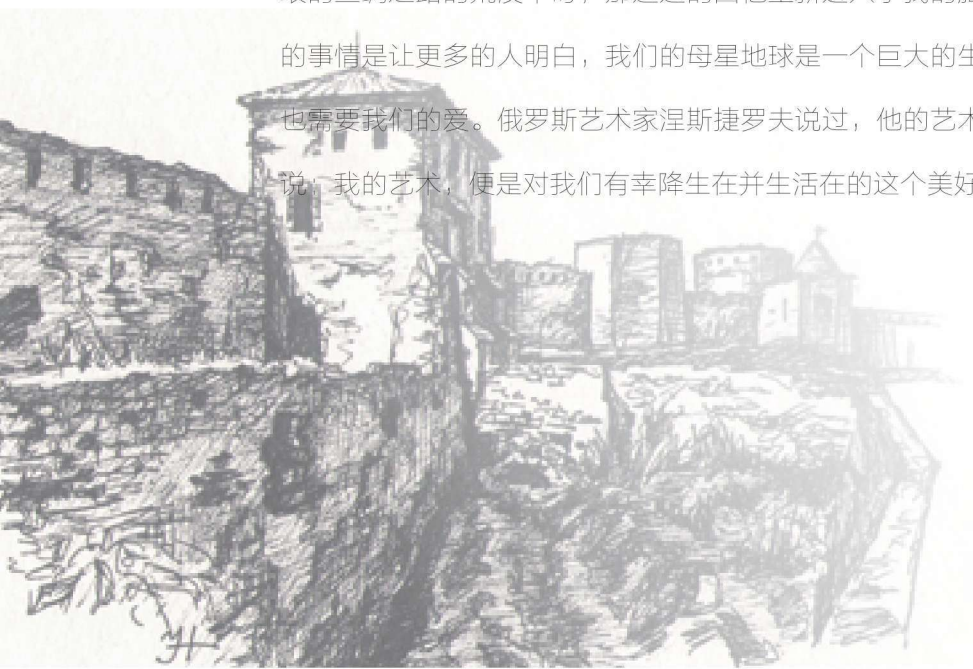
我开始了艺术史的学习，而我对于艺术史的兴趣延续到了截止目前的我的一生。对于经典绘画艺术的完成度、色彩纯度和细腻程度的欣赏使得我成为了一个彻头彻尾的现实主义画家和古典艺术的崇拜者。

这是无法改变的一这一切来源于刻骨的童年印象。但不知缘何，在众多伟大艺术家精妙绝伦的作品中间，吸引住我的却是一幅极普通的景物画。深色的背景前随意散落着秋叶，叶上放着几个红色的苹果。潘林金·谢洛夫。《苹果与落叶》。1897年作。存在于这幅画中的什么东西让我的心收缩了一下。感觉就像我回到了童年时期的那个院子那里的一切都是鲜活的，真实的，真正属于我的。过了很久我才知道，这幅大师级的作品是谢洛夫与我同年的时候完成的一当时他只有14岁。为他布置落叶和苹果景物的是他的老师列宾，而列宾当时也站在他年轻的学生身后绘制了这组静物。

杰出的艺术家如满天繁星，数不胜数，但是只有谢洛夫是我越多了解越觉亲近的艺术家。于我，他不单单是个艺术家，更是个活生生的人。他敏锐的洞察力令我艳羡。“他能看见人生隐藏的真理，而他的作品，则反映了现象的本质。这是别人的眼睛所看不到的。”诗人布鲁斯如是评价谢洛夫。谢洛夫的密友，艺术家柯罗文回忆：“与其说他是个艺术家，倒不如说他是真理的探寻者。”在我的艺术生涯中，我从未斗胆模仿这位尊敬的大师一丝一毫，但我总是努力去看到他所能看到的东西。他的《苹果与落叶》成了我对自己作品的简洁度和精确度的试金石。艺术中的简洁与准确对我来说是优于一切的，它保证着艺术家与外部世界的和谐。

找到生命中各个事件之间的关联，感知到自己生命的角色和使命从来都不是一件易事，逻辑思维在这里大概是起不到任何作用的。有时，我们会从大自然中得到这方面的提示，但是这些提示大都会被我们忽略。这样的事情是我亲身经历过的。当时我独自在格莱尼察附近的林中空地玩耍，周围什么人也没有。然而我察觉到了其他什么生命的存在，那生命巨大鲜活，劳累不堪，充满悲伤。我感觉这个巨人不是站立的，而是卧倒的。“这是地球！”我的脑中随后闪过了这样的念头。我被这感觉这想法吓了一跳，于是我跑去找认识的人了。随着时光消逝，日常的积累，这种隐隐的恐慌也渐渐地被我遗忘了。我从未对任何人讲过这奇怪的经历，直到多年以后，当我站在中国西部广阔无垠的丝绸之路的荒漠中时，那遥远的回忆重新进入了我的脑海。也许，我这一生最重要的事情是让更多的人明白，我们的母星地球是一个巨大的生命，它同所有的生命一样，也需要我们的爱。俄罗斯艺术家涅斯捷罗夫说过，他的艺术便是他的祷告。而我也可以说：我的艺术，便是对我们有幸降生在并生活在这个美好的世界充满爱意的倾诉。

娜达利娅 玛依耶芙娜 郑

生命的力量

112cm × 115cm 2006

油画 布面

通往教堂的圣路

100cm × 80cm

2004年 油画 布面

白桦林

100cm × 100cm

2003年 油画 布面