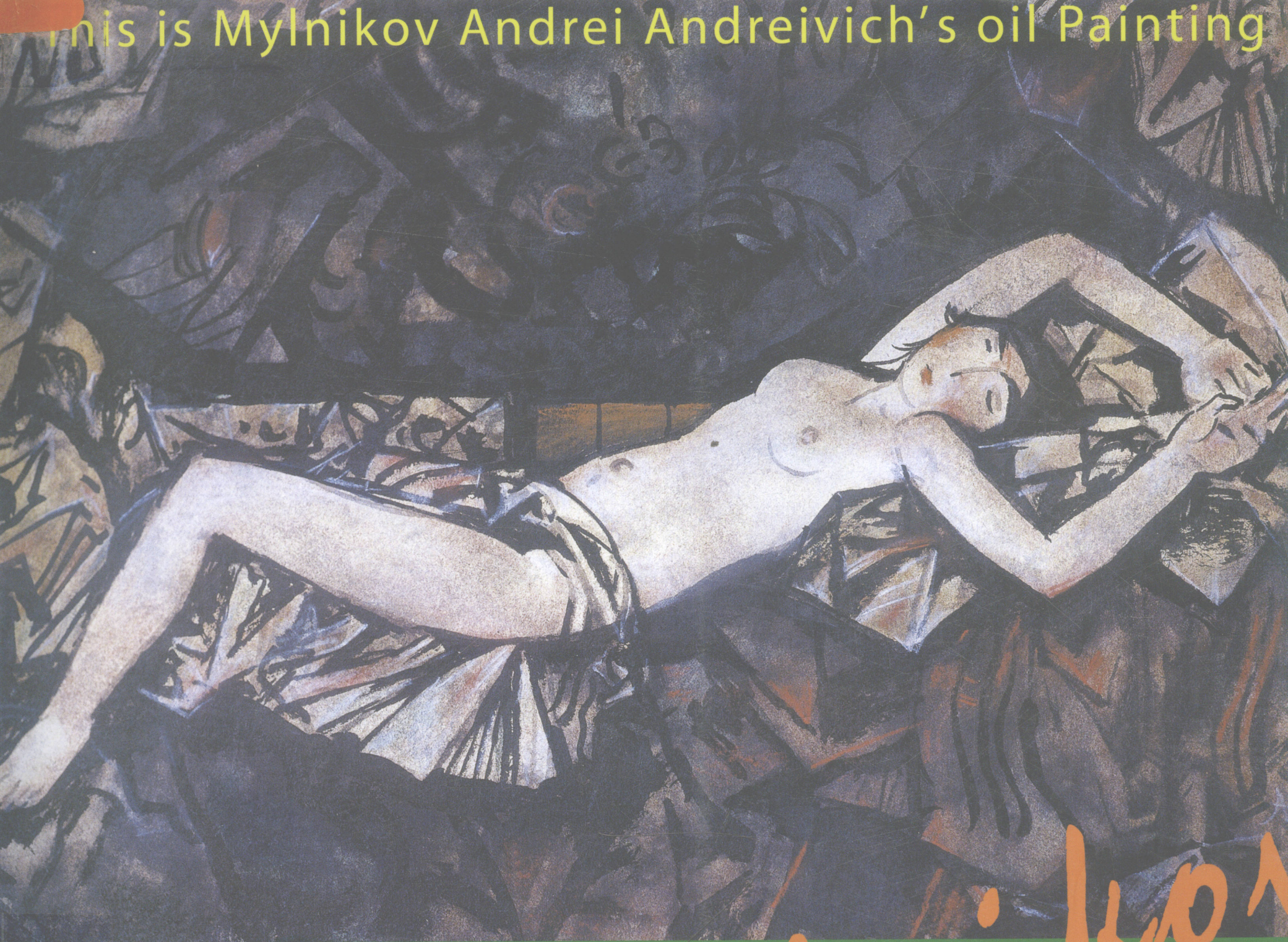

This is Mylnikov Andrei Andreivich's oil Painting

外国大画家

梅尔尼科夫

孙韬 叶南 编著
江西美术出版社

J231/70

:3

2007

外国大画家

孙韬 叶南 编著

江西美术出版社

梅尔尼科夫

Melnikov

图书在版编目(CIP)数据

外国大画家. 梅尔尼科夫 / (俄罗斯) 梅尔尼科夫绘;
孙韬, 叶南编著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.10
ISBN 978-7-80749-228-3

I. 外… II. ①梅…②孙…③叶… III. ①绘画—作品综
合集—世界—现代②油画—作品集—俄罗斯—现代
IV. J231 J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 137003 号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

责任编辑：韩建武 吴吉仁

外国大画家 梅尔尼科夫
孙韬 叶南 编著
江西美术出版社出版发行
(南昌市子安路 66 号)
<http://www.jxfinearts.com>
E-mail:jxms@jxpp.com
邮编 330025 电话 0791-6565509
全国新华书店经销
深圳华新彩印制版有限公司印刷
开本 889 × 1194 1/12
印张 6 印数 4000
2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80749-228-3
定价：40.00 元

梅尔尼科夫先生及其夫人阿丽莎和本书编著者孙韬、叶南夫妇合影（拍摄于1995年）

梅尔尼科夫简历

1919年 2月22日生于萨拉托夫州恩格斯市的一个工程师家庭。

1937年 考入俄罗斯美术研究院列宾绘画、雕塑和建筑学院。

1945年 开始在列宾美术学院附属中等美术学校从事教育工作。

1946年 列宾美术学院毕业,被授予“保卫列宁格勒”和“为伟大的卫国战争而英勇劳动”勋章。

1947年 在格拉巴列的指导下完成研究生学业。

1951年 作品《在和平的原野上》荣获苏联国家奖金。

1953年 当选为俄罗斯联邦美术家协会列宁格勒分会创作研究副主席。获列宾美术学院副教授职称。被任命为列宾美术学院油画和创作教研室主任。

1954—1955年 当选为俄罗斯美术家协会理事会委员。

为列宁格勒地铁“弗拉基米尔”站作镶嵌壁画《丰收》。

1957年 作品《觉醒》荣获苏联文化部银质奖章。获列宾美术学院教授职称。参加莫斯科为纪念十月革命胜利40周年而举行的“全苏展览会”以及在中国北京举办的“苏联艺术展”。

1961年 完成克里姆林宫大会堂中的《列宁》硬壁创作。

1962年 荣获“光荣”勋章。

在苏联美术研究院第19届代表大会上当选为苏联美术研究院通讯院士。

1963年 被授予俄罗斯联邦功勋艺术家称号。

担任苏联美术研究院纪念性油画创作工作室的领导工作。

1965—1969年 任俄罗斯联邦国家奖金颁发委员会委员。

1966年 在苏联美术研究院第23次代表大会上当选为苏联美术研究院正式院士。参加在阿富汗举办的造型艺术展。

1968年 被授予俄罗斯联邦人民艺术家称号。

1975年 当选为苏联美术家协会理事会会长。

1977年 作品《告别》获苏联国家奖金。

1978年 为列宁格勒英勇保卫者纪念馆创作的大型镶嵌画获俄联邦国家奖金（担任创作集体领导人）。

1979年 因对苏联造型艺术的发展所作出的贡献,在诞辰周年之际荣获列宁勋章。

1981年 《西班牙三联画》获苏联美术研究院金质奖章。

在俄罗斯联邦美术家协会第五次代表大会上当选为俄罗斯联邦美术家协会理事会会长。

1983年 当选为苏联美术家协会理事会会长。

1984年 《西班牙三联画》获列宁奖金。

1985年 荣获“伟大的卫国战争胜利40周年”纪念奖章。

1988年 进行油画《呼声》的创作。

1990年 被授予社会主义劳动英雄称号,荣获列宁勋章和“镰刀和锤子”金质奖章。

1991年 被中国中央美术学院授予荣誉教授称号。

1995年 油画《呼声》在俄罗斯美术研究院（前苏联评述研究院）画展上展出。进行油画《钉在十字架上》的创作。

1997年 在俄罗斯美术研究院召开的建院240周年庆祝大会上当选为俄罗斯美术研究院副院长。

1999年 被授予三级“祖国功勋”勋章。

前言

波罗地海海军的誓言 221cm × 527cm

1946 年

幸福的田野上 200cm × 400cm

1950 年

姐妹 200cm × 200cm

1967 年

如果有人问，在中国最知名的两位俄罗斯画家是谁，我们会毫不犹豫地回答：一个是列宾，另一个就是梅尔尼科夫。列宾作为 19 世纪俄罗斯巡回展览派的绘画大师，无可争议地成为俄罗斯艺术的骄傲，而我说梅尔尼科夫先生与列宾齐名，不仅因为他是苏联卫国战争后现实主义的代表，更因为他的艺术跨越国界，代表了一种持续了几百年的艺术形态的当代性——现实主义的当代性。他在中国的全面影响，甚至超越了曾在中国任教两年的马克西莫夫先生。至今他在中国艺术收藏界中，无论是作品的数量、质量还是价格都是其他俄罗斯艺术家无法匹敌的。

1989 年我们被中央美院公派赴俄罗斯列宾美院留学，1993 年有幸成为梅尔尼科夫先生的弟子，时至今日梅尔尼科夫先生晚年的中国学生、进修生也有七八人之多，但由于我们的俄语口语在美术同行之中还算不错，因此当年就成为了许多中国学生和来访艺术家的业余翻译。因此不仅和梅尔尼科夫先生建立了深厚的师生感情，同时对他的艺术主张和教学理论也有了更深入的了解。2000 年我们在《涅瓦回望——记列宾美院绘画系》一书中用大量的篇幅介绍了梅尔尼科夫先生的艺术和教学，但更全面地介绍梅尔尼科夫先生的艺术一直是我们的心愿。上世纪 50 年代梅尔尼科夫先生的中国学生、中国著名油画家全山石先生于 2004 年在国内为梅尔尼科夫先生出版大型画册，已经实现了我们做弟子的共同心愿，但 2000 册的印数和 360 元的高价格难以使更广大的学生、艺术爱好者领略大师的艺术风采。前不久，江西美术出版社又提出出版《外国大画家丛书》，而这套书中的许多俄罗斯中青年艺术家都是梅尔尼科夫先生的学生，我们当然首推出版梅尔尼科夫先生大量精彩的小型作品，就像当年《毕加索线描》、《马蒂斯线描》这些世界巨匠的小型作品一样，梅尔尼科夫的小型作品也一定能使读者认识这位大师，了解俄罗斯艺术向当代的转型过程。当我们对梅尔尼科夫、毕加索、马蒂斯的纸上艺术作比较时我们会发现，也许梅尔尼科夫先生的艺术更贴近东方，也更精彩。

第一次见到梅尔尼科夫先生是 1990 年在列宾美院狭长的走廊上，在 20 多位向我们迎面走来的先生中，一下子便猜到了那个在中国美术界大名鼎鼎的梅尔尼科夫。当时梅尔尼科夫先生已年过七旬，但腰板笔直，黑西服、白衬衣下的大肚子高出胸前半尺，全白的头发，发际已退到了头顶，圆圆宽宽的额头很像列宁，胡须花白，黑色眼镜下那双智慧的眼睛发出灼灼逼人的目光。当时的第一印象是他很像画册中见到的马蒂斯，不同的是他们两人一个是 20 世纪现代艺术鼻祖，一个是 20 世纪现实主义艺术最后的高峰。在梅老走到跟前时，我们站到一旁并用俄语问了句“您好”，梅老立刻将目光投向我们，很礼貌而有身份地回答了一句“你们好”。他声音宏亮，底气十足，有一种压人的气质。

在列宾美院一二年级基础部的学习期间，多少次在楼道中与梅尔尼科夫先生“狭路相逢”（将列宾美院又狭、又长、又高的走廊称为狭路，很是形象），已经记不清了；记忆犹新的是梅尔尼科夫先生总是走在教师们的最前面，所有的同学在楼道两旁向他问好，他一一礼貌地回答，带着师长的尊严。我们发现几次重大的展览梅尔尼科夫先生和阿尼库申先

西班牙三联画——马德里的一场斗牛
200cm × 200cm 1977~1979年

西班牙三联画——加西牙·洛尔加之死
200cm × 200cm 1977~1979年

西班牙三联画——科尔多瓦的十字架
250cm × 200cm 1977~1979年

生都走在剪彩者的前列，院长总在他们之后的第二梯队；也注意到毕业答辩会和学术研讨会上梅尔尼科夫先生总是做最后的总结发言，他声音宏亮，语调顿挫，有着讲演者的气质和魅力；在同学们私下的聚会中，总会有人提议为梅尔尼科夫先生干一杯；许多老师和同学在讨论艺术问题时也常会引用梅尔尼科夫先生的话。他在学院中是学术地位最高的，他的工作室是最强的，他发表的艺术理论是最具有权威性的，他外表的气质和魅力是最压人的，因此我们非常渴望进入他的工作室学习。三年级时终于如愿以偿。

进入梅尔尼科夫先生的工作室后，对他的教学体系和教学方式有了深刻的了解。作为一位杰出的美术教育家，梅尔尼科夫的教学确实有他的独到之处，而他的所有学生感触最深的可能还是他的严厉，他绝对不允许那些不符合教学要求的作品在教室中出现，他会把那些构图不完整、造型出大问题的作品毫不留情地从展览中撤下来，他要按时审查每一个同学的创作草图，而那些不符合教学要求的毕业创作是绝对不能蒙混过关的。他的这些要求有很强的强制性，配合行政手段，使同学们按照列宾美院的教学要求不断完善。在我画毕业创作那年，原大素描稿画得比较潦草，他在检查时，严厉地批评我，而梅老的话不是吓人的，多少列宾美院的学生在最后的关头拿不到毕业文凭，只能参加下一年的答辩。当然，只要你完成好教学要求，梅尔尼科夫先生会在正式的场合给以充分肯定，在毕业答辩中他就对我在他的指导下修改了的毕业创作大加赞赏。

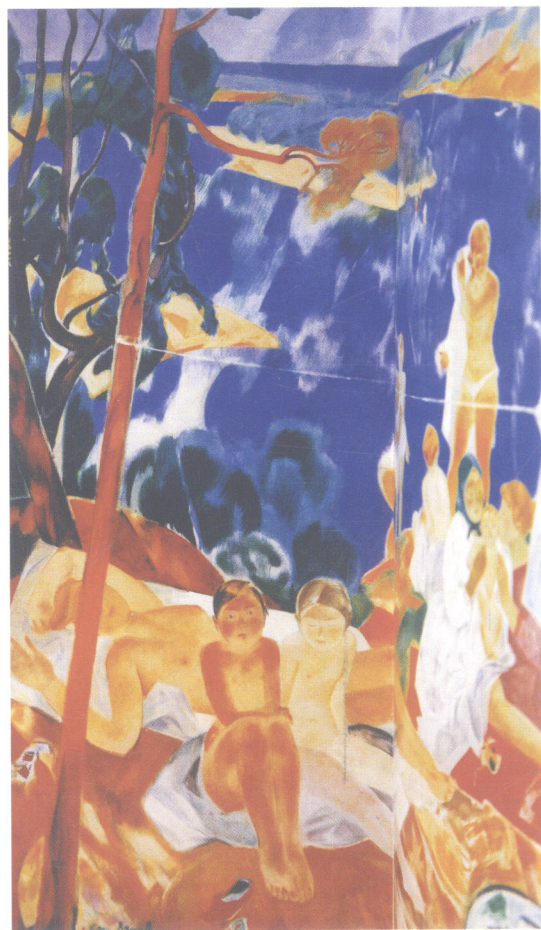
梅尔尼科夫先生严厉要求学生的同时更是严格要求自己，虽然当时他已年近八旬，又是一个世界级大师，但是在教学中他仍然会投入大量精力，一丝不苟、勤勤恳恳地工作。这体现了他高度的敬业精神和教育家的风范。梅老平日周二、五必来学校为学生辅导，每次来都要为全班30多个学生辅导一遍，还要去看几个毕业创作工作室，有时还要去美术研究院创作员工作室、教师研究生工作室指导；每周五他都要审查学生的创作草图，常常一讲就是两个多小时；每学期的期末更是忙，他要连续几天奔走于全校不同楼层的十几个工作室，连续几天参加毕业答辩。可以说除假期以外，梅老把大部分精力和体力都投入到了教学之中，直至今日。现在，梅老已年近九旬，他仍然坚持每周至少一次到教室任教，这不能不使我们这些如今也站在美术教育岗位的学生肃然起敬。

美术教育最大的难度就是把握作品好坏的标准，在从艺的过程中发现，许多先生、老师在好坏标准问题上常常前后不统一，而梅尔尼科夫先生的艺术标准无论在自己作品中、在教学之中，还是在美术界自我形象的塑造之中都是完完全全一致的。他对作品好坏的评价分明，对问题的指点一针见血，从不含糊其词或前后矛盾。叶南二年级画的创作草图，梅老虽只见了一面，却向各界学生提起，赞扬了4年，并执意要求叶南把此作品画成毕业创作，在最后毕业创作的答辩会上他特意发言大加赞赏，甚至评价说这张作品可以收藏在博物馆（这张作品现收藏在俄罗斯美术研究员博物馆，并被写进了校史）。他主张传统，对那些完全背离传统造型宗旨的西方现代艺术嗤之以鼻，尤其是在教学方面，只有符合现实主义基本原则的作品才能在学校出现，只有符合梅尔尼科夫先生主要教学主张的作品，才能获得好成绩。一名中国某美术名院的毕业生，来列宾美院进修，用了很大的心力创作了一幅作品，但由于理念上过于前卫，与列宾美院的教学要求格格不入，梅尔尼科夫先生看也不看，就令其拿回去，而且不给分数（我们个人还是比较喜欢那张创作作品的）。20世纪末在俄罗斯美术界现代艺术重新崛起之际，这种绝对的观点也受到很大冲击，在列宾美院之外到处是抨击之词，而梅尔尼科夫先生依然固守传统艺术的阵地，并猛烈回击，表现出不媚俗的大师气质，当然他也为此“得罪”了许多人，甚至是文化官员。早年曾在俄罗斯学习，后在世界画坛中很有

觉醒，争取和平与独立
300cm × 280cm

1957 年

姐妹
200cm × 200cm

1967 年

影响的诗缅金，曾是梅老的学生，诗缅金在圣·彼得堡举行盛大展览的时候，参加开幕式的有很多官员，甚至总理也专程从莫斯科赶来。梅先生虽然也应邀到场，并受到了高规格礼遇，却推辞掉了他应有的发言，我们想可能他还是不愿为与自己的艺术观念背道而驰的艺术而鼓掌。且不评论梅尔尼科夫的艺术观念是否过于保守，就其艺术家的人格而论，这不得不使人尊敬，这种不媚权贵、不怕舆论、不图利益、不随波逐流、表里如一、敢于直言自己的观点坚持自己艺术主张的性格，是艺术教育家必备的条件。

俄罗斯人有着北方民族的朴善和憨厚，而上帝又赋予了那些人杰以超常的智慧，也许这就是俄罗斯造不出牛仔裤却能制造航天飞机的原因吧。梅尔尼科夫先生就属于那种具有超常智慧的俄罗斯人。梅尔尼科夫先生的智慧显示在他的各个方面：在讲演中，他的逻辑清晰，词句准确，内容跌宕起伏，引人入胜；在学校组织中，他能很好地协调各画室之间的关系，发挥每一个教师的长处；在教学中，他能体会到每一个学生的心态，注意到每个人的才华，在学生出现问题时及时纠正；在生活中，他把自己安排得井井有条；更重要的是，在个人的艺术创作中，他把超然的智慧，通过作品反映出来，形成了独特的现实主义风格。1946 年苏联卫国战争结束之后，27 岁梅尔尼科夫把握住卫国战争的精神，创作了《波罗地海海军的誓言》。他把雕塑群像般的纪念碑式构图创造性地用在了绘画中，色彩凝重，表现了苏联人民对在二战中死难的 2000 万烈士的沉痛哀悼以及苏联人民不可战胜的坚强意志。3 年后，苏联人民在战后的废墟中开始重建家园，他此时又创作了《幸福的田野上》，以一群逆光中从丰收的田野里走来的妇女，表现了俄罗斯人民正在摆脱战争造成的心理阴影，大步迈向美好的未来。梅尔尼科夫以其对社会敏锐的洞察力，紧紧把握时代的脉搏，抓住了俄罗斯人民的心态，利用最典型的题材，反映社会共同的心声，《幸福的田野上》表现的是一群俄罗斯妇女，二战使俄罗斯青年男子牺牲大半，社会主义的建设正是靠妇女完成的，这样的巧妙安排可以看出梅尔尼科夫别具的匠心。上世纪 50 年代末，苏联和美国形成了两大对立的阵营，冷战开始了，饱受战争之苦的苏联人民在内心深处和西方世界抗争着。1957 年梅尔尼科夫又一次表现了时代感很强的主题，创作了《觉醒》，把世界许多民族、各种肤色的人民团结在一个画面中，用集会呐喊的场面，表现出苏联人民团结世界各族人民反对霸权的决心。六七十年代梅尔尼科夫的油画，更加个性化、简练化、平面化；同时完成的壁画也呈现出简练、单纯、色块化的特色，如人民大会堂主席台背景上石材镶嵌壁画《列宁》就是典型的代表，俄国人都称之为“梅尔尼科夫式列宁”。上世纪 70 年代他创作的《送别》与《十字架三联画》反映了他构图更加形式化，现实主义的表现内容逐渐转化到挖掘人的深层灵魂方面，形式主义的外表下，是更深层次的作品内涵。正是因为梅尔尼科夫创作的这一系列反映俄罗斯现实生活的作品，使他成为俄罗斯最有名望的现实主义画家，他先后多次获得列宁、斯大林奖章，是俄罗斯获国家最高奖章最多的画家，他很年轻时便成为俄罗斯美术研究院院士，并获得苏联人民艺术家的称号，30 多岁就开始领导工作室，上世纪 60 年代成为列宾美院油画系学术委员会主席直至今日。

20 世纪的世界画坛，现实主义在西方各国已渐渐隐退了，俄罗斯的现实主义在社会主义的制度下得到了政治上的支持，然而经历了马列维奇、康定斯基时代的俄罗斯人，回头面对现实主义已不满足于停留在列宾时代。梅尔尼科夫从涉足艺坛之始便意识到了这一点。他的成名作《波罗地海海军的誓言》虽然造型严谨，但在色块构图方面极概括，剪影式构图语言已使现实主义的造型开拓了新的表现形式；而《觉醒》中黑白色块的安排独具特色，先色块后内容的现实主义绘画中的形式化理念已经很成熟；《十字架三联画》利用相同的十字手势把三个不同的内容用形式联系起来，从而引导观众对深层含意的联系加以思考，使形式主义由外部向内部延伸，达到了形式主义的最高境界。像这样的形式语言在梅尔尼科夫的一切作品中都起着很重要的作用。而正因为这种对传统现实主义绘画新的探索，使梅尔尼科夫的绘画艺术在俄罗斯美术界独领风骚，使列宾美院现实主义的教学主张在 21 世纪初的今天仍充满了勃勃的生机。

告别 250cm × 250cm

1957 年

夏 200cm × 250cm

1969 年

1994 年我们作为靳尚谊先生的翻译第一次来到梅尔尼科夫先生的画室，以后又拜访多次，成了梅老的常客，很荣幸地成为同届在俄国留学的中国学生中，唯一去过梅老工作室的，由此也可以看出梅老对我们有着深厚的感情。20 世纪 50 年代梅尔尼科夫先生就曾来中国，在湖北美术学院任教，深受中国同仁、学生的爱戴和尊敬，后来他的工作室又培养了一批批中国留学生，现在这些都成为了中国美术界的栋梁。20 世纪 90 年代梅老应邀来华访问，由于他杰出的艺术成就，和中国美术界所作的贡献，他在中国得到了热情的接待，对此他一直记忆犹新。梅老总在我们面前称赞中国的变化，对中国学生尊师的传统很感动，而他对中国学生也格外认真，无形中，他成了苏联文化在中国传播的重要桥梁。

去过梅老画室的人都会注意到，梅老是一个很爱整洁的艺术家。他工作室的每个角落整齐地摆放着各种美术工具，墙上悬挂着各式各样的调色板，精巧可爱。梅老有一个油画工具台，在工作台上有很多大小不同的小孔，里边倒插着不同国家生产的各种类型、型号的油画笔。梅老每画完画总是把笔洗得干干净净的，把调色板擦得像镜子一样亮，这是他油画风格所需的必备条件，因为梅老的作品尤其是小作品画得很薄，用色透明并且干净，干净的调色板使他调色准确而流畅。对于这些良好的绘画习惯，梅老说这是向中国画家学来的。梅老非常喜爱中国艺术，收藏了许多国画精品，他常常教育我们不要忘记中国的绘画传统，而中国艺术尤其是水墨艺术对他的影响，尤其在梅老的小型作品中清晰可见。俄罗斯大艺术家作品的数量都很多，可以和中国的画家相比，梅尔尼科夫也一样。他的画室坐落在涅瓦河畔，有着斯大林时期建筑的顶层，是和住房连在一起的大套间，其中画室又高又大，足有 150 平方米，在画室墙边的架子上，整整齐齐地摆满了油画，画室中的地面上，也放着数以百计的小型作品，这样画室中实际所余的空间很小。梅老在要求自己画构图的同时，几十年来几乎每天都画一些带有创作性的黑白画、水彩画或粉笔画。我们回国前他从画架中拿出一个硬塑料制作品夹，扁形的，里边装有至少 300 张黑白画等随笔，张张富有活泼生动的构图情趣，像这样装满作品的作品夹，至少有 50 盒，他从中挑了几张，送给我们及他中国的朋友和学生。

撰文至此，感到思路混乱，也许因为和梅老的接触太多太近了，便“不识庐山真面目”了。突然想起梅老上世纪末的大作《耶稣受难》，3 米高的作品中耶稣和两信徒的受难景象历历在目——冷冷的肤色，有一种死亡的气息，暗红色的天空像一团悲怆燃烧的烈火，还有十字架造型，形成强烈的三角形构图，具有强烈的震撼力。那抑郁的气氛，使人不寒而栗。《耶稣受难》是历史上许多现实主义艺术大师晚年热衷于表现的题材，而梅老这张历时两年，先后画了几十张稿子才最后成形的作品有它独特的内涵，里面包含了梅老对哲学、宗教的思考，凝聚了他晚年对人生的反思，抒发了他对伟大的俄罗斯衰落的悲愤，表现了他对现实主义艺术发展命运的哀痛。作为梅老的弟子，祝愿梅老在 21 世纪创作出更伟大的现实主义作品，但绝不希望他成为 21 世纪世界最后的现实主义大师！

孙韬 叶南
2007 年 7 月 21 日

目 录

前言			
正午	1	俄罗斯妇女	14
秋	2	西班牙	15
夏	3	花园	16
树林	3	宫女	17
女人体	4	遛狗的妇女	18
公园	5	裸女	19
花园	6	悲伤少女	20
在湖上	7	母子	20
盛夏	8	沐浴	21
湖	9	裸女	21
夏	10	夏	22
夏	10	夏	23
夏	10	夏	23
风景	11	抱孩子的少妇	24
湖	11	镜前妇人	24
悲伤少女	12	女人	25
夏	13	男子肖像	25
阴天	13	神话传说	26

夏	26
长裙少女	27
男子肖像	27
戴帽女人	28
黑袍女人	29
男子	29
俄罗斯妇女肖像	30
沐浴	30
裸女	31
女子肖像	32
冬	33
戏服少妇	34
女儿维拉	35
基督	36
男子肖像	36
女子肖像	37
男子肖像	37
湖	38
湖	38
水城	39
林间	40
画室	40
冬	41
冬	42
女子肖像	43
裸女	43
湖	44
女人肖像	44
男子侧像	44
裸女	45
裸女	45
夏	46

树	46
少女	47
少妇	47
少女	48
少女	48
妇女	49
俄罗斯妇女	49
贫困妇女	50
中国街头	50
悲	51
基督	51
抱孩子的少妇	52
少女	52
裸女	53
男子	53
少女	54
裸女与构成	54
夜	55
湖畔	55
少妇	56
女人	56
摩登女人	57
乡间少妇	57
东方少女	58
长裙女子	58
裸女	59
女子肖像	59
树	60
缚	60
卧姿女人体线描	61
冬	61
花裙女子	62

正午（油画）60cm × 70cm 1997年

秋 (油画) 40cm × 50cm 1990 年

夏（油画） 66.5cm × 77.5cm 1980 年

树林（油画） 23cm × 40cm 1978 年

女人体（油画） 55cm × 77cm 1985 年

公园（油画） 70.5cm × 50.5cm 1990 年

花园 (油画) 67cm × 53cm
1998 年

在湖上（油画） 39cm × 53cm 1997 年