

This is Yakhnin Oleg Yuryevich 's oil painting

外国大画家

亚赫宁

孙韬 叶南 编著
江西美术出版社

J231/70

:2

2007

外国大画家

孙韬 叶南 编著

江西美术出版社

亚赫宁

Yakubovich

图书在版编目(CIP)数据

外国大画家·亚赫宁 / (俄罗斯) 亚赫宁绘; 孙韬, 叶南编著. —南昌: 江西美术出版社, 2007.10

ISBN 978-7-80749-229-0

I. 外… II. ①亚…②孙…③叶… III. ①绘画—作品综合—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 137004 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·亚赫宁

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 5.5 印数 4000

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80749-229-0

定价: 38.00 元

阿列克·尤里耶维奇·亚赫宁

俄罗斯功勋画家

自1973年起为俄罗斯美术家协会会员

人文科学院通讯院士

国际版画艺术研究院院长

圣彼得堡国际版画大会（两年一度）的设计者和创始人

“现代版画”基金会创始人

1945年生于列索扎活斯克市

1961—1966年就读于符拉迪沃斯托克艺术学校

1966—1972年就读于列宾美术学院（列宁格勒市，今天的圣彼得堡市）

1972—1974年任教于克拉斯亚尔斯克苏里科夫美术学院

1981—1996年为艺术家协会列宁格勒分会素描艺术分部成员

1985—1989年任教于列宾美术学院版画系

1989—1991年任市立创作协会杂志《列宁格勒美术》美术编辑

1990—1991年获得奥斯捷尔霍利茨地区法盖列尔纪念馆奖金

1993年起任国际艺术节“从先锋者到今天”美术策划

1994—1996年任圣彼得堡美术家协会版画艺术委员会副主任

1996—1998年任教于圣彼得堡列里赫美术学院

1998年起任工艺美术学院版画教研室主任

油画家、版画家、插图画家。

在圣彼得堡、哈巴罗夫斯克、沃洛格达、南萨哈森、符拉迪沃斯托克、克拉斯亚尔斯克、纳尔瓦、索斯诺夫·博鲁、阿斯特拉罕、大诺夫格罗德、特维尔、莫斯科、德国、芬兰、法国和中国等地举办过40次个人画展，参加俄罗斯和全世界的各类画展共计400多次。

亚赫宁的作品被国立特列季雅科夫画廊、俄罗斯国家博物馆、莫斯科国立普希金艺术博物馆、现代艺术博物馆、彼得堡市立历史博物馆以及哈巴罗夫斯克、符拉迪沃斯托克、阿穆尔·共青城、南萨哈林、克拉斯诺尔斯克、托木斯克、新西伯利亚、新库兹涅茨克、马格尼托戈尔斯克、车里雅宾斯克、沃洛格达、阿尔罕格尔斯克、土拉、喀山、节博克萨雷、加里宁革勒、梁赞、乌发、基里希、索斯诺夫·博鲁等地的艺术博物馆收藏，还被乌克兰、爱沙尼亚、拉脱维亚等国的博物馆和普希金（圣彼得堡）、托尔斯泰（萨马拉）、格林（费奥多西亚）、契诃夫（萨哈林）等名人的故居收藏，被戏剧博物馆、市立历史博物馆、加吉列夫艺术中心、埃尔米达什图书馆、美国波士顿中央图书馆、中国的香港和上海、俄罗斯国家图书馆（圣彼得堡）、德国和英国的国家博物馆、北京现代艺术博物馆（中国）、中国青岛和沈阳、美国某些博物馆以及俄罗斯和世界各地的私人收藏。

画家曾荣获苏联艺术家协会、俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国艺术家协会、苏联文化部、俄罗斯联邦文化部和俄罗斯艺术研究院颁发的奖金和证书。

多次获得造型艺术大赛大奖。

合作过的杂志：《篝火》、《火星》、《萤火虫》、《极光》、《涅瓦》、《巴黎》等。已经出版的配有画家插图的书有50多种。

从亚赫宁到亚赫宁

——一个艺术家在现代造型艺术中的角色

叶甫根尼·费定娜 翻译：柏英 孙韬

俄罗斯人对艺术精神的理解有着自己独到的观点，其中“使命”与“自由”之间的和谐与平衡是艺术的实质基本要求。这里指的“使命”贯穿在整个创作过程中，它不仅存在于我们日复一日的创作中，还包括了上天恩赐的灵感。当艺术家意识到这种“使命”并自觉地踏上艺术之路，就会将这种“使命”置于个人的生活和命运之上。

这里所说的“自由”，有着永恒的尺度，它恒定在纯意识形态的审美标准和公众的审美品位之间。艺术家只有把握好这个自由的尺度，才能谈及作品的艺术水准及在现代艺术进程中的意义和地位。

在俄罗斯现代艺术领域，阿列克·亚赫宁的名字无需介绍，他的名字在现代艺术中已经打上了历史的烙印。阿列克·亚赫宁的艺术成长于那个个性化的、多元的、荒谬的、悲剧性的20世纪70年代，如今大师不只是简单地进行艺术创作，他对艺术的理解达到了新的高度。

阿列克·亚赫宁来自远东，却不断汲取、反思并体验着彼得堡的文化传统，最终成长为一个地地道道的彼得堡画家。他不钟情于仅以一种方式表达世界观的大师，即使他们的表达方式在不断地发展变化，比如一批抒情派的杰出画家：拉普申、第尔斯、韦杰尔尼科夫、叶尔莫拉耶夫等。一方面，他非常尊重这些画家，另一方面他又在寻找能够“最大限度”表达思想的方式。阿列克·亚赫宁曾经迷恋于雅科夫列夫和舒哈耶夫精致的小型版画，以及列别杰夫敏锐和高超的技巧，这使他深刻理解了人类的苦难与悲剧性的冲突。他狂热地追求表现这些苦难和冲突的方式，于是形成了他独特的悲剧性的世界观，并通过他独创的富有表现力的形象传达出来，而这些虚构的形象不仅与某一形象相像，而且能够揭示出更深的世界与宇宙的意义。阿列克·亚赫宁作品中的形象是活生生的，在自己的虚幻世界里体验着复杂的生活，运用线的交织、点的续断，便能够在无形中勾勒出某种精神层面的主题，而且贯穿在复杂的宏观和微观的艺术世界之中。阿列克·亚赫宁仔细研究过菲洛诺夫如何分析和接受不同层面的生活和世界，而画家的世界观又与弗鲁贝尔比较接近。作为一个象征主义画家，他和弗鲁贝尔一样不断寻找艺术的本源和原始语言，并通过神经质的、变化无常的、突兀的线来表现。阿列克·亚赫宁虽然与以上这些画家的风格、力量和对艺术的态度接近，但是他却按照另外的原则构建自己的世界。

“监控于灵感的表现主义”

——评亚赫宁水彩作品

在总结、完善并深化所积累的实践经验的基础上，画家逐渐形成了有独特哲学观的创作体系。在水彩画方面他有自己独特的语言方式，这种语言方式在他最近的作品中都有体现，如《人群》（2000年）、《水底游行》（2000年）、《流浪狗奔跑》（2000年）、《动物奔跑》（2000年）、《鸭子游水》（2001年）、《隐秘的哲学》（2001年）、四幅一组的《石花》（2002年）、《安魂曲》（2003年）、《彼得堡之花》（2004年）等。

我们试着分析一下画家水彩画的创作过程。

最初——一张白纸——一个未知数。画家快速画出的一些随意的、不经意的形状，横七竖八地摊满整张纸，这被画家自称为“迅速造型法”。此时在画面上出现了一个独特的、色彩鲜艳的“混合体”。水色间或柔和地摊开，留下水滴流淌般的痕迹，间或大片的奇形怪状，间或连串的色点。这种情绪的尽情宣泄看似不受控制，没有规则，毫无限制，却以画家的潜意识为基础。之后，画家意识到自己的内心状态，开始加工整个画面：有的地方用刷子扫出直线，有的地方泼洒成彩色的色块；或者相反，主动去减弱颜色，使之与整体画面融为一体。此时画面的空间感逐渐显现出来了，在这个空间与形象逐渐显现的过程中，某些特定的形状、轮廓和局部的色块开始呈现，它们的形态和变化构成的画面的节奏，是整幅画作的基础。

接下来作者选择他认为最重要的、承载着基本思想和情感意义的元素并逐渐使其显现，开始描绘出某些情节要素和人物形象，突显主次，呈现出画作的发展方向。这时所有的基础元素被整理加工，并被赋予了生命力。画家逐渐构建出内心独特的宏观与微观世界，并使之与宇宙相融合或对立。在视觉形态方面，突兀的轮廓、三维的空间也逐渐突现，并开始占据画面的主导地位。但所显现的形态依然要符合画面的大局，并与之前自然产生的图形相互作用，形成动态形象与静态形象之间的有机关联。画面从混乱不清到具有自觉性、独特性和逻辑性，完成了从潜意识的被动造型到主动造型的转化，这时的形象才具有了明确的意义，作品的名称逐渐在作者的头脑中浮现。

在进一步深入的过程中，画面的空间开始变成一个充满活力的有机体。各式各样的图形是决定作品空间的基础，此时需要使基本图形更加充实或使之突显，一些小形体被细致地加以润饰，另一些被虚化成若隐若现的神秘的雾状。画家还利用色调的对比强化图形的视觉强度，通过这一系列特殊手段来绘制，画面空间立体感被极大地强化了。这一创作过程当然决定于画家特定的逻辑思维，同时，一些具有主导性结构意义的元素，比如色块与体面既和周围相融合又形成对比，从而产生了节奏感和跳跃感。所有的多维形象组合成了一个结构复杂的大星空，形体在其中若隐若现，而这个广袤的宇宙中的每个细节又都可以用显微镜来仔细观察。

在最后阶段，画面已经成为一个具有强烈表现力的载体，一个由形与色组成的活的仙境，而细腻的色调又烘托出捉摸不定的空间。画家将每个细节都加工得细腻完美，将这个神奇世界塑造成了一个活生生的有机体，而组成这个有机体的“多维形态”又都包含着各自独立的空间，这些“多维形态”从内到外不断“吞噬”着，使周边附着于自己，观者此时好像陷入了催眠状态，到了某个完全不同的神奇世界。此时所有细节都完美到极致，是可以画上句号的时候，画家便确定了作品的名称。

可见，画家不是从名称到情节，不是从意义到逻辑开始艺术表现的；相反，画家通过对“多维图形”的塑造，逐渐寻找逻辑组合和关系。由此反转了表现主义的因果关系，找到了表现主义的真正内涵，并创造出了自己的风格——“监控于灵感的表现主义”。

形象的感染力

——评亚赫宁的版画与油画作品

阿列克·亚赫宁的铜版和石版作品呈现出极富个性的艺术特色。画家将精雕细刻的艺术形象营造在简洁明朗而又深邃的空间中，构建出一个视觉效果丰富、形象真实的超现实世界。阿列克·亚赫宁独特的艺术形象是扭曲的，头或者鼻子很大，他们具有人的特征，同时又显示出动物本性。作家利用变形手法，利用非常态的形象比例增强感染力。尽管每件作品都有丰富的变化，但观众仍然能找到主体形象中显而易见的共同特征，形象具有共同的真实性。人生来就具有渺小与高尚的双重性，画家正是通过独特的形象语言，表现人处在高尚与渺小之间的边缘状态时所作出的精神选择。

像在生活中一样，画家也体验过矛盾和冲突、高潮与低潮、精神的困惑与狂喜。在油画创作中，画家创造出最复杂的理解现实的方式，表达的却是虽经过反复推敲却明确简单的思想，他运用色彩细腻地表达世界的深邃与复杂，也利用色彩将造型中的点、线、面、体块融为一体。画家在油画中融入了版画的特色，极大地增强了形象对心灵的震撼力。

阿列克·亚赫宁创造了许多独特的创作手法。通过独特的造型结构语言的贯穿，创作出不同的系列作品，这些系列作品融汇了画家积累多年的经验和表现技巧。最重要的系列作品是大型版画系列，其中包括木版、铜版或石版的系列组画。作为系列作品它们之间有关联的因素，同时又独立成趣。而小型版画系列作品主要指铜版作品（水彩系列具有相似的表现技巧，但各自的哲学思想和抽象的外形构成了不同的主题）。

除了这些系列外，画家沿用了20世纪90年代已经开始的“夸张与自我”系列。这些架上作品用各种材料完成：或者是毛笔、墨汁的纸上作品，或者是油彩、丙烯以及布面材料。这是阿列克·亚赫宁创造的前所未有的风格，作者用自我定义的形象隐喻着一系列的主旨，即呈现出各种夸张的元素，同时又不停留在夸张变形的表象中。作品中的形象被画家诠释成了今天的各类人——诗人、作家、演员、画家、政治家以及画家的熟人们，然而他们却像霍夫曼小说的主人公一样，生存在一个非现实的、怪诞的世界。画家以此透视人的内心，近乎分解并揭示出他们最隐秘、最深藏的思想，这种思想有时会令人恐惧或厌恶，但却反映出人类某种真实的心态。这是艺术家本人的呐喊，是他为人类本性担忧的痛苦，画家试图用这一形象敲开我们每个人的心扉。

阿列克·亚赫宁将这些创作原则运用到画布上。他更专注于形象的世界，专注于在这个世界上留下足迹的历史人物。他描绘了彼得大帝、陀斯妥耶夫斯基、叶卡捷琳娜二世、普希金、索尔仁尼琴、契诃夫、托尔斯泰、莎士比亚等一系列肖像。着重历史与当代的对比，再现人类世界观的横断面，剥离出超时空的不变的真理和意义，这就是画家要在绘画中表现的。

足以自豪的教师

——评亚赫宁的艺术教学

画家并不固步自封，他不断传授自己的技法、经验以及生活的知识和生存的技巧，教学生们运用已经学到的知识，在困境中沿着自己选择的创作道路前进。阿列克·亚赫宁在艺术教育领域的成就不亚于他在艺术创作领域的成就，从而使他的学生们成长为艺术领域的优秀人才。

画家的教学经历始于20世纪70年代，当时他在克拉斯亚尔斯克苏里科夫美术学院任教，然后他应邀到列宾美术学院版画系工作。他的许多学生至今都还记得，他如何创造性地摆设课堂作业的。比如，在《裸体女模特》的作业中，他在工作室的中间放上一些东西：椅子、画架、纱幔、各式静物等等；然后要求女模特在这些东西之间走来走去。此时学生们所要构建的是更具创造力的构图与形象，这种构图与物象更多要来源于他们头脑中的想象。这种方式非常有趣，以致于其他系的学生都来观摩。不同寻常的方式促使学生们摒弃固有的教条，换一个角度观察世界，尝试着寻找到个性化的艺术表达方式，而不仅是停留在对静止物象的描摹上。这是探寻创作真谛的第一步，是对学生自立性的一个考验。

今天，彼得堡显然已经形成了阿列克·亚赫宁学派。他的许多学生已经成长为个性鲜明的著名画家，这其中包括：阿娜斯塔西娅·涅柳宾娜、阿列克·雅努舍夫斯基、叶甫根尼·斯维尔德洛夫、济娜伊达·库尔巴托娃、塔吉娅娜·科兹明娜、伊琳娜·梅谢梁科娃、瓦季姆·格利高利耶夫、伊万·塔拉修克等等。他们不懈努力，不断展出个性化的作品，终于在艺术界占有了一席之地。

目前画家是圣彼得堡工艺美术学院版画系主任。版画系像阿列克·亚赫宁目前的作品一样，从“一张白纸”开始，一步步形成具有严谨组织结构的、有深刻教学主张的教学实体。版画系已经拥有许多印刷工作室，如石版、铜版、丝网版等不同版种，工作室中经常进行技术实验并聘请了许多技师协助教学。在版画教学中，学生们尝试着不同的原料印刷。在课堂上学生们也学习素描、油画写生，亚赫宁在授课中会通过表演直观地展示自己的绘画技法。他强调对线、块的把握，教学生轻松地掌控色彩的整体感，同时也突出和细化作品中重要的、有意义的部分，巧妙地处理周围空间。而最重要的是，他要求学生不断思索每一位前辈的创作思想。

画家认为自己的教学是“师徒”式的，在这个相互渗透的过程中，学生将完成从面对创作时最初的拘谨与笨拙，到勇于大胆地尝试和运用独特语汇的转变。这种与众不同的教学思维和大胆的实验给年轻的画家们开了一个好头，其结果足以让任何一个教育者感到骄傲。阿列克·亚赫宁的许多学生在学习阶段就参加了许多大型的国际画展和竞赛，在世界范围内发表作品，在大型画展中表现优异，甚至有人在学生时期就加入了俄罗斯美术家协会。

画展“关于俄罗斯八个理念”（1993年），“从先锋派到今天”国际艺术节（1990年至今），圣彼得堡第一、第二、第三届版画展（2000年—2006年），彼得堡画家展览（1994年，法国韦尔萨利），“赫尔辛基的圣彼得堡日”等一系列展览活动是阿列克·亚赫宁作为艺术活动家和策展人的另类艺术创作。阿列克·亚赫宁精力充沛，创作潜力巨大，但他不满足于将自己的思想停留在画布和版画中，他正在更加宏观地思考，努力使他的艺术理念更具综合性，使艺术更具力度和深度。艺术家试图永远站在当代艺术特定的横断面之上。阿列克·亚赫宁正在酝酿和实现着许多艺术方案，这些方案伴随着他的创作，二者不可分离。这些艺术活动将和阿列克·亚赫宁的艺术创作与艺术教育一道被载入俄罗斯乃至整个世界的文化史册。

目 录

怪兽—X·····	1
从十字架上取下·····	2
会战·····	3
祝愿·····	4
老酒馆·····	5
薇拉·····	6
里尔国王与小丑·····	7
哀悼·····	8
哀悼·····	9
哀悼·····	10
真理究竟在哪·····	11
无·····	12
叶卡捷琳娜奶奶·····	13
两个十字架·····	14
女性肖像·····	15
自画像·····	16
生态风景·····	16

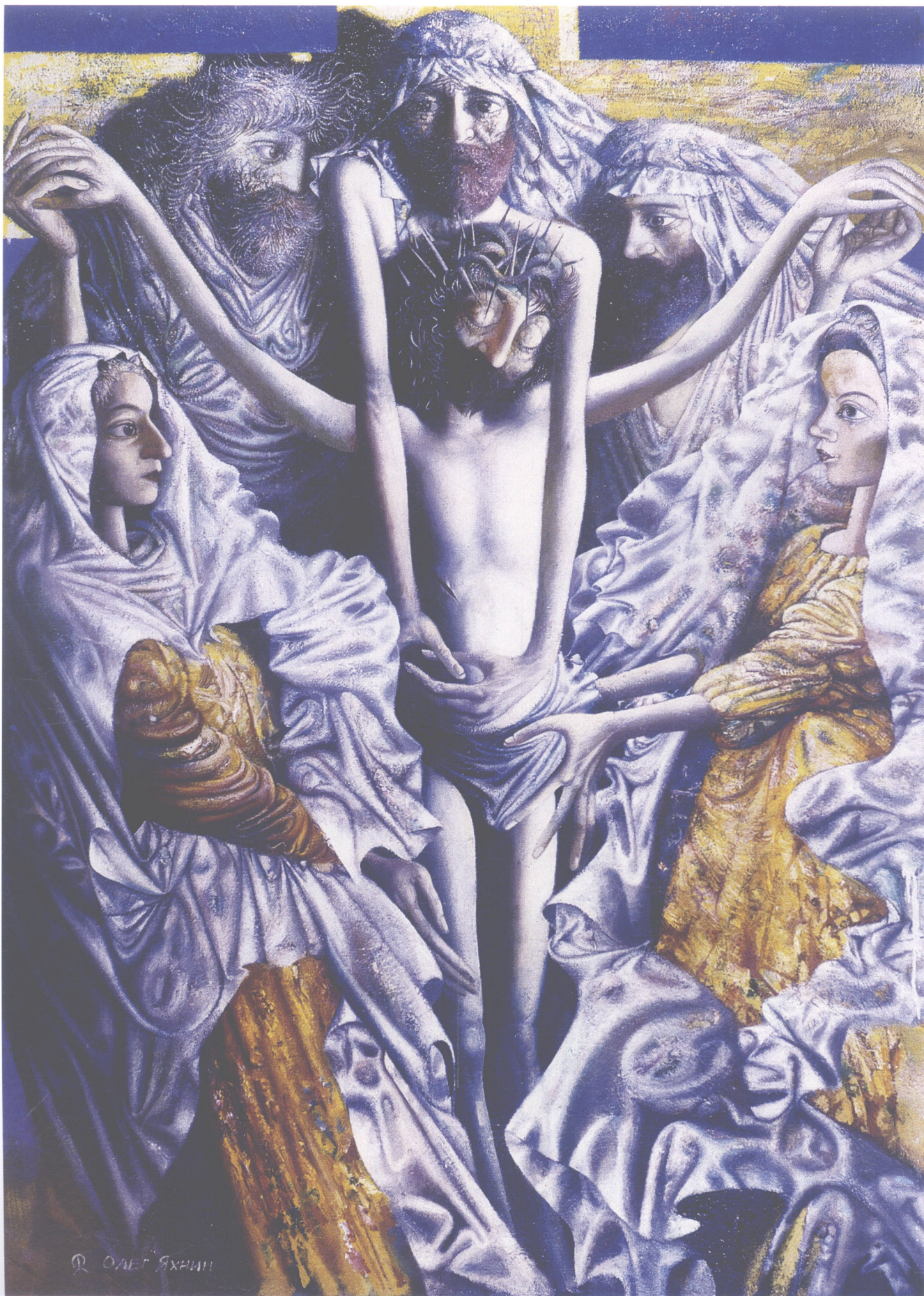
自画像·····	17
鸡皇后·····	18
鸡皇帝·····	18
卡·古波林肖像·····	19
殉难地·····	20
射击·····	21
请寻找一个女人·战役·····	22
坐椅子的自画像·····	23
收藏品·····	24
公鸡与其他·····	25
女性肖像·····	26
自由的爱情·····	27
两个女人·····	27
哀悼·····	28
破旧的村庄·····	29
白拉姆阿里市的鸽楼·····	30
人群中的自由像·····	31

工作人员	32
戈比林壁毯	33
宣誓	34
之间	35
怪兽（周围的怪兽）	36
肖像	37
大教堂	38
老破车	39
天使	40
粉红恋人	41
祈祷	42
金字塔	43
神秘的彼得堡	44
安魂曲	45
蜈蚣	46
水池	46
双人	47

大背篓	47
海豚	48
猎物	49
贝加尔风景	50
结构—2	51
结构—3	52
隐秘的哲学	53
怪兽	53
怪兽—1	54
怪兽—2	55
怪兽—6	56
怪兽—7	56
浮士德《沉思》	57
浮士德《谋杀》	57
晴天	58
旧窝棚	58

怪兽—X (布面油彩) 120cm × 160cm

从十字架上取下 (布面油彩)
120cm × 90cm

会战 (布面油彩)
90cm × 70cm

祝愿（布面油彩）
90cm × 70cm

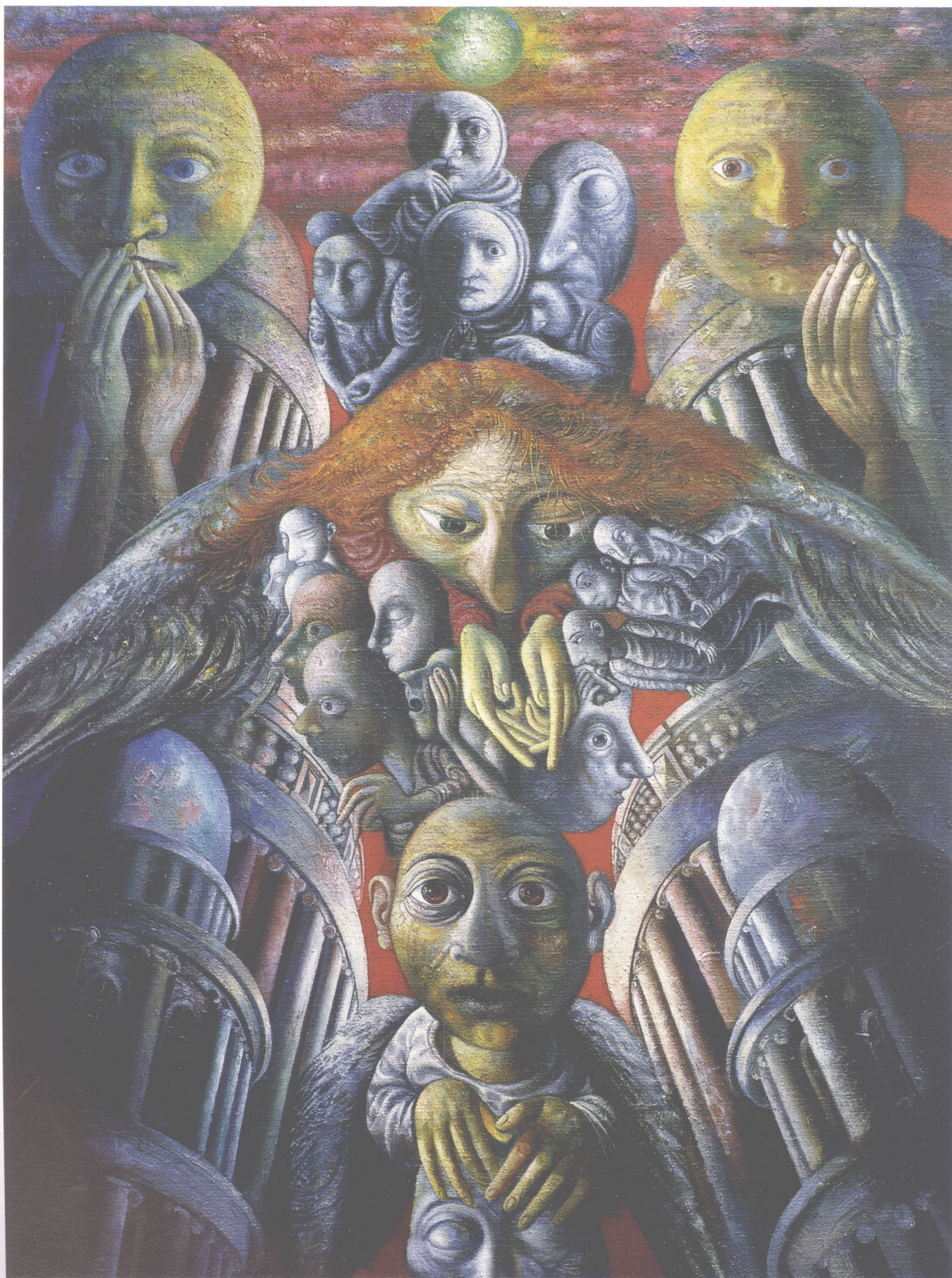
老酒馆 (布面油彩) 90cm × 110cm

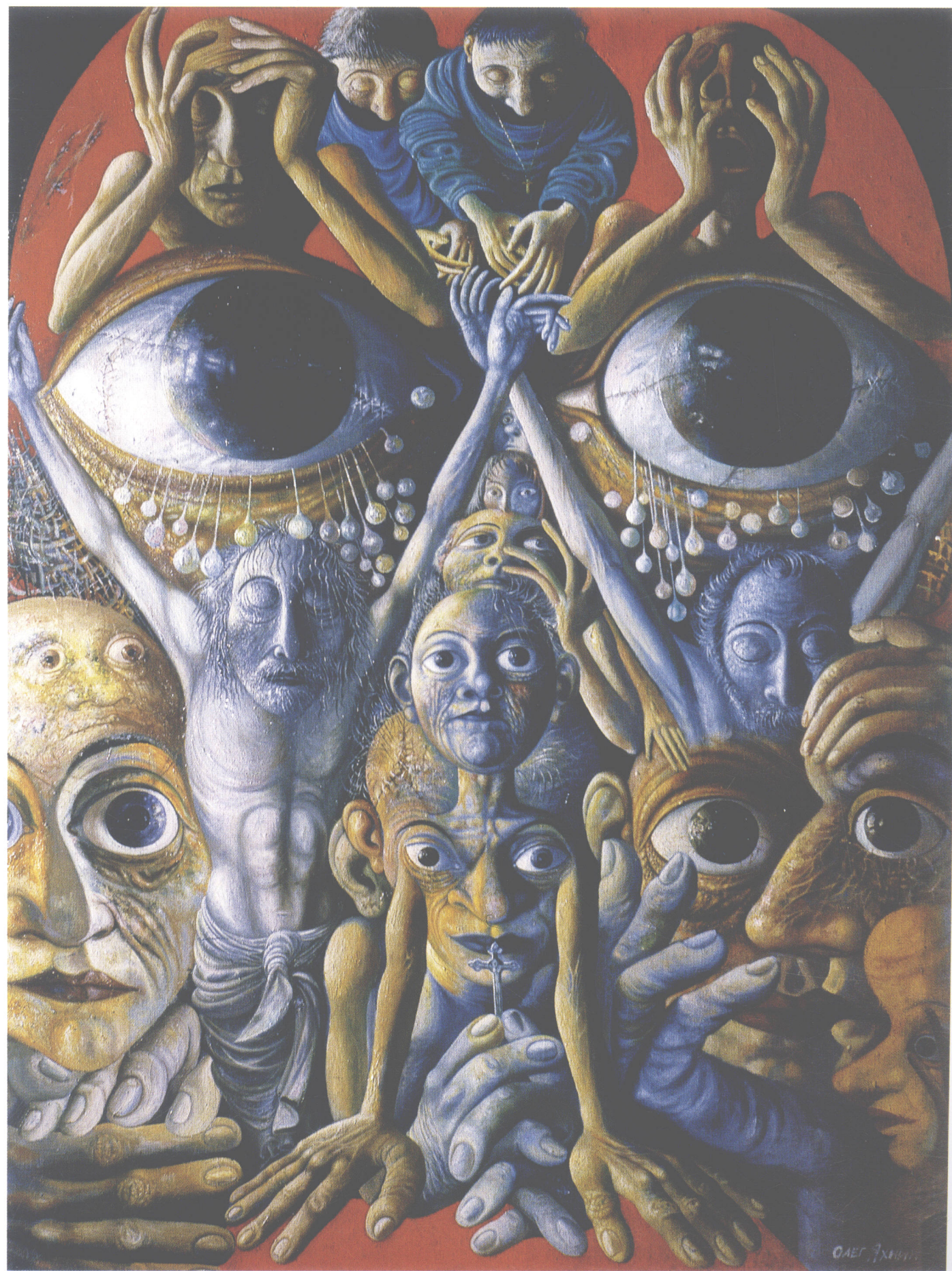
薇拉（布面油彩）
100cm × 90cm

里尔国王与小丑 (布面油彩)
160cm × 120cm

哀悼 (布面油彩) 100cm × 80cm

哀悼 (布面油彩)
100cm × 80cm