

俄罗斯现实主义新生代系列

СЕРИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

谢尔盖·列平

СЕРГЕЙ · РЕПИН

辽宁美术出版社

俄罗斯现实主义新生代系列

СЕРИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РУССКОГО РЕАЛИЗМА

谢尔盖·列平

СЕРГЕЙ·РЕПИН

主 编：王铁牛
责任编辑：刘巍巍
俄文翻译：陈尊三

俄罗斯现实主义新生代系列

谢尔盖·列平

辽宁美术出版社

0650235

05
10
13

~39

© 谢尔盖·列平 2003

图书在版编目 (CIP) 数据

谢尔盖·列平 / (俄罗斯) 列平绘. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002. 10

(俄罗斯现实主义新生代系列)

ISBN 7-5314-3015-0

I. 谢… II. 列… 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 076778 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 15 千字 印张: 7

印数: 1-3 000 册

2003 年 2 月第 1 版 2003 年 2 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘巍巍 封面设计: 晓 苏

俄文翻译: 陈尊三 版式设计: 晓 苏

责任校对: 魏文莉

定价: 48.00 元

谢尔盖·列平艺术简历

谢尔盖·尼古拉耶维奇·列平生于1948年。俄罗斯艺术院通讯院士，俄罗斯艺术院列宾美术学院大型绘画工作室教授，前苏联俄罗斯联邦共和国国家奖金获得者。1967年毕业于列宾美院附属中学，1973年毕业于列宾美院油画系由院士梅里尼柯夫领导的大型绘画工作室，并获得艺术院金质奖章、文化部证书、俄罗斯东正教谢尔盖·拉德涅仁斯基勋章教堂奖金。

自1975年起成为美协会员，是全苏各共和国和国际美展的参加者。曾与沃·苏赫夫、恩·法明、依·乌拉洛夫合作，在近20年里在圣·彼得堡大型绘画领域里创作了最引人注目的作品。其中有列宁格勒保卫者英雄纪念碑纪念厅的马赛克、地下铁道“德斯妥耶夫斯基”、“奥捷尔卡”、“戴本科大街”、“克列斯托夫岛”各站的马赛克画，国立俄罗斯图书馆的马赛克组画，为“奥斯多丽亚”、“欧罗巴”、“圣·彼得堡”、“涅夫斯基”等大饭店创作大型绘画创作，捷林诺戈尔斯克城烈士纪念碑以及圣·彼得堡和俄罗斯其他城市包括莫斯科基督救世主教堂在内的一系列教堂的壁画。

谢·列平的创作兴趣和能力是多种多样的。他的创作证明了他卓然不凡的艺术才能。在架上绘画中他成功地使用了各种体裁（风景、肖像、主题性绘画）。在这些画里他成功地把绘画和造型结合在一起，把色彩关系使用到最佳程度。形式手段总是从属于思想性的最高原则。画家关注的中心点是全人类的价值、生存的永恒问题。

谢·列平的教学经验在他写的一系列有关专业训练教学法和有关当代艺术进程中艺术相互作用的文章中进行了总结概括。

对于画家和教师的谢·列平来说经典艺术传统是珍贵的。和谐、美和精神性，这些品格都是他努力在自己作品中加以体现的。谢尔盖·列平的作品为俄国、美国和欧洲其它一些国家的私人及博物馆所收藏。

Репин Сергей Николаевич, 1948 г. р., член-корреспондент Российской Академии Художеств - профессор мастерской монументальной живописи Института им. И.Е.Репина РАХ, заслуженный художник России, Лауреат Государственной премии РСФСР. Окончил среднюю художественную школу при Институте им. И. Е. Репина в 1967 г., затем - Институт им. И.Е.Репина в 1973 г. по мастерской монументальной живописи под руководством акад. А.А.Мыльникова. С 1973 г. по 1978 г. стажировался в творческой мастерской монументальной живописи АХ СССР под руководством акад. А.А.Мыльникова. Удостоен золотой медали Академии Художеств, дипломов Министерства культуры РСФСР, награды Русской Православной Церкви - ордена Сергия Радонежского.

Член Союза художников с 1975 г. Участник всесоюзных, республиканских и международных выставок. В соавторстве с В.Суховым, Н.Фоминым и И.Ураловым участвовал в создании наиболее значимых произведений в области монументального искусства Санкт-Петербурга последних двух десятилетий, среди которых мозаики Памятного зала Монумена героическим защитникам Ленинграда, мозаики станций метрополитена "Достоевская", "Озерки", "Улица Дыбенко", "Крестовский Остров", цикл мозаик Национальной Российской библиотеки, живописные произведения для

отелей "Астория", "Европа", "Санкт-Петербург", "Невский палас" и др., мемориал "Павшим" в г. Зеленогорске и т. д., а также работы для ряда храмов Санкт-Петербурга и других городов России, в том числе Храма Христа Спасителя в г. Москве.

Творческие интересы и возможности С.Н.Репина многообразны. Его творчество свидетельствует о незаурядном художественном даровании. В станковой живописи он успешно работает в различных жанрах (пейзаж, портрет, сюжетная картина), где удачно сочетает живописные и графические приемы, оптимально используя возможности цвета. Формальные средства всегда подчинены идеям высокого порядка. В центре внимания художника - общечеловеческие ценности, вечные проблемы Бытия.

Педагогическая практика С.Н.Репина нашла свое обобщение в ряде статей о методике преподавания специальных дисциплин, взаимодействии искусств в современном художественном процессе.

Как художнику и педагогу, С.Н.Репину дороги традиции классического искусства. Гармония, красота и духовность - качества, которые он стремится воплотить в своих произведениях. Картины С. Н.Репина находятся в частных, муниципальных и государственных коллекциях России, Америки и многих стран Европы.

企盼俄罗斯美术再创新辉煌

去年到莫斯科和彼得堡，参观了许多美术馆和博物馆，亲自目睹了那些早已熟悉并珍藏心底的俄罗斯美术的经典名作，终于圆了一场久远的青春旧梦。沿着一个个大厅漫步走去，当列宾、苏里柯夫、谢洛夫、列维坦、康定斯基、普拉斯托夫等大师的作品现实地呈现在你的面前，和你直接交流的时候，很多麻烦的理论争论问题，似乎都悄悄地退到后面各自应有的位置。而人的审美本真感应，无任何观念性强迫的，鲜活的与审美对象自然交融，此时心里洋溢着一派俄罗斯艺术独特的人道主义亲切感和向上的情思。视觉艺术的真正魅力就在于此。

在人类艺术追求真善美统一的伟大传统中，俄罗斯艺术作出了它独特的巨大贡献。不管有多少真诚的学术争议和敌意的政治偏见，俄罗斯巡回画派和前苏联社会主义现实主义美术的历史性功绩，是永远抹杀不掉的。那种深沉的人道主义胸怀，那种挚爱大地、阳光和健康的深情，那种鞭鞑假恶丑、崇尚真善美艺术理想的精神力量，恐怕是任何雄辩的批判者的舌头都难以招架的。我并不认为特列恰科夫美术馆的任何一件作品都好，但俄罗斯美术的经典作品所体现出来的，具有深厚民族特色的人道主义审美亲切感的魅力，是任何国家和民族的艺术不可比拟的。当然，各国各民族各有各的独特性和优点。在今天的世界上，审美已发生了众多的异变，甚至有“假丑恶是美的深刻本质”论的堂而皇之风行。在“后现代主义”什么垃圾都可以兼容并蓄的“语境”（恕我用一回时下时髦理论家三句不离口的畅销词）下，重新回顾一下俄罗斯美术，将会在污浊沉闷中感到一股沁人肺腑的清新。

俄罗斯艺术和中国艺术之间，有着一一种难分难解的审美情感上的内在联系，不仅仅是意识形态性。因此，在新的条件下，加强两国艺术家的交往与切磋，应该是自然而然的事情。我们《美术》杂志，近年来展开了“俄罗斯美术再认识”的学术讨论，不单是为了调整一下中国艺术和世界艺术的合理格局，主要还是想引发大家对审美理想的思考。我的好友，沈阳师范大学美术系教授王铁牛，是一位有着执着信念的现实主义油画家，他在中俄美术交流方面，又是一位热情而不倦的友好使者。他曾经在国内出版了6本介绍俄罗斯现实主义美术和教学的画册，为中国美术界扩大视野，提供了积极的参照内容。最近他在繁忙的教学工作之余，又在不辞辛劳地主编一套《俄罗斯现实主义新生代系列》画册。我极为敬佩他的执着与精力。

的确，国内美术界所了解的俄罗斯美术基本上还是俄罗斯和20世纪60年代以前的前苏联的美术，“中苏

分歧”疏远了差不多30年，尤其是前苏联解体后的情况，我们更是知之甚少。坦率地说，中国美术家对当今俄罗斯美术的状态和发展态势，还存有诸多良善的疑问，那个曾经辉煌于世的俄罗斯美术，还能够继续保持和发展它的深厚潜力吗？王铁牛教授在谈及这个问题时，语言是充满乐观情感的。我衷心祝愿铁牛老弟和业绩卓著的辽宁美术出版社，能够成功地出版这套系列画册。让中国美术家更多地了解俄罗斯美术的现状。我更希望能够看到，按列宁“螺旋式上升”的哲学原则，俄罗斯美术能够新一轮地再造新的辉煌。

王 仲

2001年5月于北京

西三旗“黑白灰斋”

20世纪已宣告结束。在跨入新千年之际我们极想看清我们曾生于斯、长于斯、欢乐过也失望过的、逝去了的世纪是个什么样子，我们想努力探寻个究竟。

善与恶、主与次认识上的矛盾性、对价值、革命、战争认识上的模糊性、自然界的大动荡、对上帝的否定和皈依——所有这些便都是20世纪。也许20世纪与人类其他世纪并无区别，只是因为它是我们的，所以才为之欢乐和痛苦。

要知道，在混淆美丑、偷换概念的世界里，在把否定和崩毁以及表现自我宣称为艺术基本成就的，几乎是当代启示录的世界里，画家的意义和才能被看得多么的微不足道。

时间正在筛选着人们创造的所有东西。某些东西正在很快消失，某些东西正在生长，手递手代代相传。

与建筑密不可分的大型绘画艺术与生俱来地设定有足够的生命年限。花样翻新赶时髦是有害的。在大型绘画中过多地采用过分风格化的手法会使之迅速老化，会在相当程度上把其作用降低到装饰小趣味上去。

大型绘画的冲击力活跃在稳定的造型和形象结构所形成的力量之中，正因如此，它才感动观众，使建筑更有灵性。

正是这种对经典艺术传统的仰赖并以当代人对传统的领会和诠释，构成了本书选登的作者创作的杰出的特点和基础。

俄罗斯艺术院常务院士 国立俄罗斯博物馆馆长
乌拉基米尔·古谢夫

谢尔盖·列平的艺术观是在俄国处在思想意识发生巨变、风格主张急速更替的年代里形成的。不被现代艺术那蛊惑人心的迷宫所惑而踟蹰不前，忠实地坚持走自己选定的道路是很难的事。在这些迷宫里真实而有价值的东西常常被虚伪的东西偷梁换柱，在这里存在着丧失艺术崇高使命和精神实质的危险，而人们与生俱来地在艺术崇高的使命中寻求着情感上的共鸣。人们期待艺术的不是取乐，而是期待着一个简单的事实：对个人的存在深层次的肯定，对他来到世上和离开人世并非毫无所谓的肯定。

正因如此画家才在自己的创作中竭力歌颂道德和美以及和谐，在其作品中定要战胜邪恶。

在附中、在美术学院、在梅里尼柯夫工作室所受的教育帮助他形成了创作上的见解。

经历了60年代的禁欲主义和浪漫主义，又经历了70年代的表现自我的大解放，接下来的几个十年是形式和内容毫无限制的自由，而谢尔盖·列平却时时回顾、返回他自己领悟的意味深长之点，走着自己独特的路，又仿佛是在巩固他独有的真知一样，他继续不慌不忙稳健地走着。

这是一条延续前辈艺术足迹的道路。这是一条他所钟爱的有关圣·彼得堡桥梁史的道路，圣·彼得堡城在他的作品里总是唱主角的。

列宁格勒保卫者纪念碑大厅里的马赛克《封锁》、《胜利》正是如此。在画上那强烈的剪影、瞬间耀眼光芒的闪光、爆炸的火光探照灯光劈开那不祥的黑暗，真是令人激动，更为那些曾经在卫国战争中保卫列宁格勒的人们感到自豪肃然起敬。这是带有老圣·彼得堡古色古香特色的“奥斯托利亚”大酒店的壁画。这是“欧罗巴”宾馆会议厅绘画系列：装饰绘画《城市的音乐》，马赛克《城市之歌》。这是涅夫斯基大厦室内绘画《音乐之夜》，在这里以恰如其分的城市建筑的结构细节营造出知名乐队的乐园的活跃气氛。在这里寓言与现实并存，而现实又是浪漫地加以改观了的。在这里风格化不过是准确地按照作者们的美学观点并符合大型艺术规律而造象的艺术手段而已。

说起谢尔盖·列平的架上作品，室内题材的创作那就更是出人意料，这种室内题材的画是大型绘画的一个派生品种，也更加“鲜活”。

在画布上精心设计色彩力度和明暗构成这是画家架上创作的特点。近年来他常常选择那些最能表现热情与命运的题材。油画《背十字架》中紧张的构图、压抑的动作正是这种张力的表现。某些题材的舞台式造型显然有大型绘画的影子，架上画与大型绘画之间的联系是经常性的，也是互补的。谢尔盖·列平常在普希柯夫地区的风景中用绘画和造型手段作画：丘陵土地清晰明确的剪影、明镜般的湖水加强了明暗效果，还有那响亮的金色的普希金城的黄昏，这些作品充满着对生命的狂喜和对俄罗斯大自然的热爱。

1999年列平积极地参加了莫斯科基督救世主教堂的修复装饰工作，他高超的专业水平再一次地得到公认。谢尔盖·列平的创作在俄罗斯艺术中占有明显的地位。他的艺术“人气正旺”，正在为列宁格勒、圣·彼得堡文化界所了解和承认。

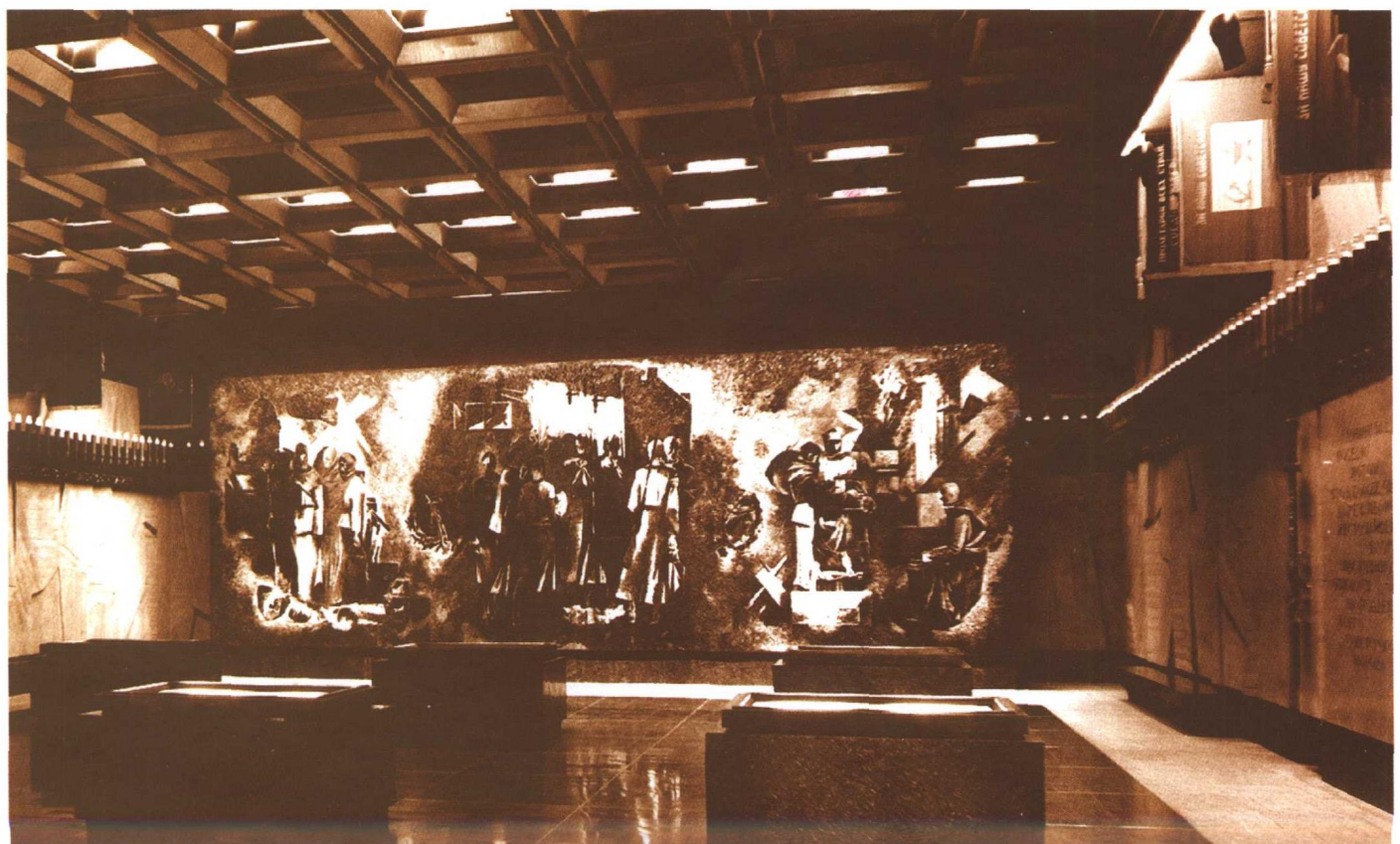
国立俄罗斯博物馆 俄罗斯功勋文化活动家

阿娜托利·德米特林卡

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА

大型艺术作品

0650235

列宁格勒保卫者纪念碑纪念堂马赛克《围城》

谢·列平、依·乌拉洛夫、恩·法明、

导师：阿·梅里尼柯夫 1978 彩花玻璃 416 × 1350cm

