

另一个沙画故事

[乌]克谢尼娅·西蒙诺娃 著
孙超 杨婷婷 译

沙画艺术家西蒙诺娃
用120章的深度自我剖析
系统阐述了沙画艺术的创作
自我思维模式的更新和顿悟

众猫年度推荐
换个维度看沙画创作

北方文艺出版社

另一个沙画故事

[乌] 克谢尼娅·西蒙诺娃 著

孙 超 杨婷婷 译

北方文艺出版社

黑版贸审字 08-2017-063

图书在版编目 (CIP) 数据

另一个沙画故事 / (乌克兰) 克谢尼娅·西蒙诺娃著;
孙超, 杨婷婷译. -- 哈尔滨: 北方文艺出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5317-4203-6

I. ①另… II. ①克… ②孙… ③杨… III. ①克谢尼
娅·西蒙诺娃-自传 IV. ①K835.113.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 041645 号

原书名: Еще одна история

Copyright ©2016 by Kseniya Simonova

All right reserved

Simple Chinese Copyright © 2016 by Kseniya Simonova

Simple Chinese Language edition arranged

with Z-MOB Media Co., Ltd.

另一个沙画故事

LINGYIGE SHAHUA GUSHI

作者 / [乌克兰] 克谢尼娅·西蒙诺娃
责任编辑 / 富翔强 路 嵩

出版发行 / 北方文艺出版社
发行电话 / (0451) 85951921 85951915
地 址 / 哈尔滨市南岗区林兴街 3 号

印刷 / 捷鹰印刷 (天津) 有限公司
字 数 / 300 千
版 次 / 2019 年 3 月第 1 版

书 号 / ISBN 978-7-5317-4203-6

译者 / 孙 超 杨婷婷
封面设计 / 琥珀视觉

邮 编 / 150080
经 销 / 新华书店
网 址 / www.bfwy.com

开 本 / 880mm×1230mm 1/32
印 张 / 18.5
印 次 / 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 99.00 元

推荐序1 给西蒙诺娃的序

很高兴，收到众猫传媒的邀约，能给乌克兰沙画艺术家西蒙诺娃的新书作序。

大概是2009年，总能碰到一些朋友，他们先是对沙画艺术表现出极大的兴趣，然后兴奋地跟我说：“我知道一个俄罗斯的美女，沙画画得好极了。”我于是回道：“她是乌克兰的美女——西蒙诺娃。”

西蒙诺娃也许自己都没料到，在遥远的中国，她有一批铁杆粉丝呢！

我也是在网上看了她在《乌克兰达人秀》上的表演才知道她的。很美，很有激情，让人着迷！她的创作和表演让身为同行的我也为之惊叹，难怪那么多人情不自禁地来跟我分享他们见到过西蒙诺娃以及她的作品。

在静谧的舞台上，一位穿着清爽的美女，轻盈地点亮一支蜡烛。立体精致的五官与舞动的烛光交相辉映，那一刻全场为之屏住呼吸。清新的乐曲、宁静的村庄、绽放的花朵、浪漫的情侣、熟睡的孩童，一切的和谐与美好在西蒙诺娃的挥洒与点画间自然地、徐徐地展开。突然，战争的阴霾笼罩大地，侵略者的飞机肆无忌惮地摧毁着一切。轰鸣、爆炸、恐惧、呐喊、死亡在瞬间降临，让观众的心不得一刻安宁。舞台上，西蒙诺娃的神情、秀发、手、沙、画都在快速变化中，让观众的眼睛无法捕捉任何一瞬。战争的摧残让画中的人悲痛憔悴，也让画外的观众伤感流泪，哪怕是见多识广的评审也会为之动容。是的，她的沙画让你应接不暇，让你无法平复。最后的画面是祈祷的母亲、和孩子一同送别丈夫的妻子，这是没有结局的结局，沙画在此时戛然而止，现场为之沸腾。

你还在为她描述出的故事而慨叹吗？你还在为她的表演而痴迷吗？当观众还在回味她的作品，她已回到最初的位置，轻轻吹灭那微弱的烛光……

是的，这就是数年前，西蒙诺娃留给我的印象，她轻舞飞扬，惊若天人！这应该就是瞬间化永恒吧。我相信，这也是留给很多观者的印象。好与美，就是无须解释的自然。

沙画艺术因其独特的魅力，在短短十余年间风行整个中国，这当然得益于中国涌现出的一批批沙画艺术家的努力。在沙画艺术的传播和传承上，我们的付出与努力，还有获得的成绩是有目共睹的，这是内因。而外因上有两位国外的艺术家的影响是毋庸置疑的：一位是匈牙利的弗兰克·库克，在中国业界被认为是沙画的启蒙者、创始人，可以说在中国沙画界无人不知。另一位就是西蒙诺娃，在中国沙画界也是无人不晓，但她的影响似乎还跨越了沙画界。我想，除了西蒙诺娃的作品具有超越空间的、富有浪漫的想象外，还在于她具有偶像的气质吧。在这个时代，偶像的影响力似乎远远大于一个艺术家。西蒙诺娃两者兼备，她简直就是为沙画而生的。在西蒙诺娃身上，有不少值得我们沙画创作者好好探讨与研究的地方。

我认为，优秀的沙画作品有三大艺术魅力。第一，有瞬间美；第二，有变化美；第三，有整体和谐之美。所谓瞬间美，涵盖了沙画对空间与时间的理解、把控与追求。美妙的瞬间亦是美妙的结果，要做到有效率地展现每一个瞬间、每一个结果，那么沙画就会给人带来赏心悦目、痛快淋漓的艺术享受。变化之美，即指每一个瞬间、每一个结果的转变须是自然的、巧妙的，绝非各自成篇、彼此孤立。倘若沙画的展现有如翻

小人书般，那将是枯燥的、乏味的，也就失去沙画存在的意义了。至于整体和谐之美，就是说仅有造型与画面内容达到瞬间美和变化之美还不够，须知沙画艺术是综合了绘画、音乐、表演、文学为一体的艺术创作表现形式。文学是骨架，绘画是血肉、音乐是灵魂、表演是筋脉，缺一不可。西蒙诺娃的表演自然天成，有血有肉有灵魂，故事甚为感人，表演如行云流水。因此它超越了时空，即便到现在，在遥远的他国依然还能焕发出艺术的光彩，让人久久不能忘怀。

我在自己的书中介绍了沙画艺术的特点，首先说到沙画艺术具有世界性，它不受地域、文化、文字、材料的局限。的确，近年来，在世界各地都出现了搞沙画艺术创作的朋友。他们痴迷于用这种形式来表达自我，但彼此少有面对面的交流。我从2004年开始，到现在已走过了十几年的玩沙路，我依然没有玩腻之感，倒有“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的激情。我不知道异国的同人是否和我一样，极其享受着玩沙的人生。从一开始仅仅是纯粹的自我表达，渐渐发现，此艺术又有社会价值。因此沙画艺术在后来的艺术、商业、传媒的圈里一度风生水起。近年来哪个大活动，哪个大企业，哪个电视台没用过沙画的？我终于全面了解到沙画的价值，它不仅是展现创意、抒发情感的创作形式，也是交流思想、传递文化的载体。事实也是如此，沙画在这个时代应运而重生（沙画在中外历史上皆有所考），不仅也不应是个人的独享，它也是大众与社会之所需。时代越是日新月异，我们的精神方面越需回归质朴与纯真。要知道，沙画虽是科学与艺术的时尚的综合体，而最重要的工具无非一把普通得不能再普通的沙。《道德经》第三十七章道：化而欲作，吾将镇之以无名之朴，镇之以无名之朴，夫将不欲。不欲以静，天

下将自正。也就是说，天下已经物欲横流，唯有让人回归到质朴的初心，才会达到天下和谐宁静。沙画艺术作为艺术形式具有时空流动性、综合性，可以更有效的创作演化出不同文化系统所包含的世界观、价值观、人生观内容的作品；作为载体具有世界性与包容性，可以充当彼此了解与互动的非常有特色、有效率的桥梁和媒介。其本体天然具备的艺术特性，如变幻性、娱乐性也凸显了沙画是求道悟道的方便法门，是让人得以精进的自然之道。中国文化强调“以道统艺，由艺臻道”。在这个时代，尤其在中国，在复兴中华文明的时空点上，推广沙画艺术是具有历史意义和多重价值的。无论是中西文化的交流，还是大力推广沙画教育，隔着空间有同人自有相互照应与助推的好处。我一直认为艺术的终极价值在于超越时空的创想，现实中的空间与时间的距离也是产生美感、意义与价值的缘由。西蒙诺娃来了，我们拍手叫好；我去她的国家也是以贵宾相待。假以时日，因为有你们、他们和我们，沙画艺术的意义和价值将会越来越得到显现。看到西蒙诺娃的新书已成，书中讲述着自己的故事，很丰富，也很精彩。她的童年，她的外婆，她比赛的经历，心理学、文学、诗歌对她的影响等等。我想对西蒙诺娃的粉丝们说，你们的幸福时刻来了。我知道，成就一位沙画家，一定会有一个充满真情、温情、激情和豪情的过程。由衷地表示祝贺！

因为沙画，西蒙诺娃来过中国两次。2017年4月，我参加中乌建交25周年文化周活动，并在乌克兰宫举办了沙画专场表演。活动结束后我漫步在美丽的第聂伯河畔，突然对一旁的助理说，这是西蒙诺娃的祖国！

苏大宝

2017.12.11

推荐序2 第伯聂河的明珠

乌克兰有着璀璨的文化，它的油画、芭蕾、舞蹈和音乐等艺术在国际上享有盛誉，俄罗斯文学之父果戈里从乌克兰走向世界；这里也是列夫·托尔斯泰笔下作品《复活》的历史舞台；尼古拉·奥斯特洛夫斯基在这里写下影响世界的《钢铁是怎样炼成的》，这是一片神奇的土地。

若干年后，在沙画领域必然也会传颂西蒙诺娃、瓦依诺娃等一批优秀的乌克兰艺术家的名字，他们用战斗民族的激情创造无与伦比的艺术，为沙画世界呈现最瑰丽的明珠。

这本书是克谢尼娅·西蒙诺娃唯一授权的官方自传，这本书在欧洲上市之初就备受全球沙画媒体和艺术业界瞩目，版权竞争异常激烈，感谢众猫团队经过近两年的辛苦运作，同时拿到了《另一个沙画故事》和瓦依诺娃的《沙画艺术入门》——国际图书版权市场仅有的两本沙画艺术类图书，点赞！

本书以自传的形式描述了西蒙诺娃和她共过事的人以及沙画界的竞争对手，书中展现了她的艺术激情、艺术修养还有对沙画艺术的迷恋。同样，她笔下的朋友、家人，还有同事也为我们提供了一个前所未有的毫无掩饰的视角。她是一位极具创造力的艺术家，她有如过山车般精彩的人生和犀利激越的性格，充满追求完美的激情，她对沙画艺术、欧洲的绘画技术进行了颠覆性变革。她的故事既具有启发意义，又有启迪意义，充满了关于创新、想象、美学以及价值观的教义。

《另一个沙画故事》从一个沙画艺术家的思维位面，为读者展示了

沙画的创作者应该如何思考，价值观应该如何树立，所学专业如何应用，教读者如何完成一个动态沙画作品，内容翔实，在思维、想象力、创意层面为读者展开了一幅巨大的画卷，极大地丰富了沙画读者的学习和感悟。

“点石沙画”与西蒙诺娃的结缘，缘于哈尔滨。哈尔滨是一座中西合璧的城市，松花江穿城而过，一座城市因为一条江而美丽，因为一条铁路而兴起（中东铁路），素有“东方莫斯科”之称。受俄罗斯文化的影响，哈尔滨的建筑、文化、艺术多有俄罗斯的影子。我自幼也受其影响，喜欢《莫斯科郊外的晚上》《喀秋莎》、保尔·柯察金，《伏尔加河上的纤夫》……时光穿梭到2007年，当时我在广州街头创作画像的时候，偶然间看到了沙画，顿时被沙画的感染力所吸引，于是开始在网上搜索关于沙画的内容，一部来自乌克兰美女沙画家西蒙诺娃表现二战的沙画作品震撼着我的心灵，我深深地被她极富感染力的作品打动……就这样我开始了沙画之路，之后我创立了“点石沙画”，西蒙诺娃是我最崇拜的沙画艺术家，我们一个在哈尔滨，一个在乌克兰的叶夫帕托里亚，相隔万里之遥，谁能想到十年后我们在南京相见了，亲眼观看了她的惊世之作，兴奋之余我也为她画了一张固态沙画肖像。西蒙诺娃的书即将出版，并且和我的书《沙画艺术——让你7天成为沙画师》《少儿沙画艺术》是同一个出版人（众猫传媒），我们还真有挺多相似的地方，我们的国家同样遭受二战的战火洗礼，同是众猫为我们搭起与读者交流的平台，最重要的是我们都喜欢沙画。短暂的行程中我发现一个细节，西蒙诺娃随身带着速写本，在午餐的空闲时间饶有兴致地画了一张郊外的速写，可以看出她孜孜不倦的创作精神。期待下次相见，女神不老，沙画盛开，感谢沙画！

推荐序3 沙画让我们终究相遇

人和人之间的缘分向来很妙。我从沙画展开我的人生，这一路遇到很多人，克谢尼娅·西蒙诺娃亦师亦友。

我和她最初的缘分从她在《乌克兰达人秀》上的一段表演开始。路灯和长椅，车站和广场，风雪和硝烟，每个人的感受都是独特的，就像指纹那样不可复制——这一切都是感受，而不是作品。把个人的感受变成作品，又能够引发观众的共鸣，是一件不平凡的事。这段感人至深的表演，让我几度落泪。后来我问她平时比较关注哪些人的作品，她说因为不想让其他人的思路或者风格影响到自己，所以从不在这些方面模仿或者借鉴。我相信一位真正的艺术家永远只为内心创作，只有内心才会真实地告诉他，他的高尚、他的自私、他的欢喜、他的痛苦是多么真实。内心让他真实地了解自己，一旦了解了自己也就了解了世界。

后来，我和西蒙诺娃切实地交往后，发现她是一个可爱、有感恩心、充满艺术气质的人。我们来到一个民谣俱乐部聚会的客厅，有一个歌手抱着吉他轻轻吟唱，周围的沙发上坐满了络绎不绝的倾听者，在音乐声中轻轻摇摆。我们坐在靠门边的位置，很快融入了气氛，她拿起一罐啤酒对刚刚演唱完的歌手举杯：“Bravo！Bravo！”逗乐了在场的孩子们。随后她又和一个小女孩玩起了皮球，抛过来丢过去，一点儿也看不出她刚刚飞行了19个小时，又坐了6个小时汽车的样子。

由于第二天很早就要开始工作，我们必须在前一天晚上完成一些工作内容上的沟通，已经连续三十几个小时没有休息还在倒时差的西蒙诺

娃仍然积极认真地核对每一项工作内容。第二天的活动中有一场加演，时间紧迫，西蒙诺娃一丝不苟地对使用沙子的颜色、数量，沙画台的尺寸、演出的光源一一确认，直到上台的最后一刻才停止练习。但让我印象最深的是，在整个过程中西蒙诺娃虽然没有时间核对音乐，但是她在舞台上却将画面和音乐配合得非常完美，这背后肯定是一个沙画师对作品的千百次的练习。对待艺术和作品的认真，对待工作的敬业，让我又看到了另外一个西蒙诺娃，令我肃然起敬。

每一个灵魂都是立体的、流动的。人生的成长就是不断探索自己和世界之间的边界，不断认识自己的灵魂。这本书把西蒙诺娃的灵魂慢慢描述给你听，让我们一起来了解一个立体又独特的西蒙诺娃。俄国作家契诃夫有句名言：“有大狗，有小狗，但小狗无须因大狗的存在而恐慌，所有的狗都叫，但都按照上帝给予的声音去叫。”这句话用在艺术家身上尤为合适，他们都按照上帝给予的声音，认真地去面对这个世界发出自己的叫声。

人生漫漫，我们有幸找到自己，对于命运中的幸运而言，沙画正如点燃火炬——某种意义上，沙画之光能够唤醒觉醒的人。在无数个专注的时刻，生命变得丰盈而纯粹。因为沙画，让我们最终相遇，同时祝愿众猫传媒能出版更多、更优质的沙画艺术内容。

高 洁

2017.12.20

目 录

深 夜.....	003
童 年.....	004
列 娜.....	006
音 乐.....	008
小斯巴达人.....	011
外 婆.....	013
阿 拉.....	015
我最好的生日.....	017
疯狂的六月.....	020
摸着石头过河.....	023
萨 沙.....	026
扩音器宣讲员.....	028
淘气的鼓手.....	030
心理系大学生.....	032
我的朋友约瑟夫.....	036
娜塔莎.....	039

胜 利.....	043
通向自我之路.....	047
夺冠之后.....	050
少 年.....	057
莫斯科.....	061
我换了大学的专业.....	064
幸福岛.....	067
水 手.....	073
深 度.....	077
门.....	083
孩子们.....	094
我画画.....	099
巴伐利亚.....	105
修道院.....	112
广告中的我.....	116
冰.....	119
外祖父.....	122
回家的路是那样遥远.....	127
胜利日.....	134
相 遇.....	145
敲开通往天堂的大门.....	150
我二十一岁.....	156
哈萨克斯坦.....	162
这并不意味着什么.....	167
请从我的脑海中离开.....	171
交谈者.....	175

未写完书中的两章.....	178
精神失常.....	183
童 话.....	187
爱 情.....	190
欧亚大陆.....	198
破 裂.....	204
特级象棋大师.....	207
天空很近.....	219
更远的世界.....	223
温 暖.....	234
伊洛娜.....	236
家 庭.....	240
《蒂尔西特和约》.....	244
钟 声.....	250
杂 记.....	258
接 上.....	261
美人鸟.....	266
事 故.....	270
忙 乱.....	274
第一次事故.....	277
安东什卡.....	281
颶 风.....	285
司汤达综合症.....	289
我当妈妈了.....	300
奥林匹克.....	303
季马的教母.....	308

美人鸟的白色舞会.....	311
出版商兼大学生.....	319
从纽伦堡到杜塞尔多夫.....	322
我们的事业.....	326
音乐会.....	331
搬 家.....	334
独立日.....	337
神经质.....	340
埃拉娜.....	344
我的第二次采访.....	350
捕捞珍珠的人.....	354
决 定.....	357
欢乐的日子.....	360
你 好.....	364
我为国王庆生.....	367
起 初.....	375
国 界.....	378
我的首秀.....	381
杰尼叶尔和小隆君.....	386
初次试镜.....	402
大好时节.....	406
第二阶段.....	410
加泰罗尼亚的天空.....	413
我是演员?	423
《今天是最美妙的一天》	426
牺牲品.....	434

意外滞留在伊斯坦布尔.....	442
《战争》.....	456
捷 克.....	463
往 返.....	469
爱与自由.....	472
演出仍将继续.....	481
玻璃艺人.....	484
准 备.....	492
足球和我.....	495
半决赛.....	498
我是评委.....	500
在“雄鹰”疗养院.....	508
最长的一章.....	512
《不要缺席》.....	539
“沙罗特”.....	541
决 赛.....	548
阅 读.....	550
最后的演出.....	557
奇 迹.....	560
这很常见.....	572
跋.....	574

谨以此书献给我的外婆瓦莉娅

另一个沙画故事

这个故事既简单又复杂，充满了各种意外，这些意外最后却联结成了条条通道。这个故事的主角是这样一个人——她的梦想与现实总是阴差阳错，而这恰恰又是她的幸运之处。我的名字叫克谢尼娅·西蒙诺娃。

有一次我去参加一个由乌克兰主流商业电视台组织的大型选秀节目，并且得了第一名。我并没有想到能获奖，这对我而言并不重要。我参加这个节目是想借机休息一下，却赢得了百万卢布的奖金。

我画沙画四年有余，现在这成了我的主业，但以前却并不是这样。