

珍藏 俄罗斯绘画

俄罗斯百年优秀画家作品

Драгоценная коллекция русской живописи

主编 靳尚谊

上海人民美术出版社

珍藏

俄罗斯绘画

俄罗斯百年优秀画家作品

Драгоценная коллекция русской живописи

主编 靳尚谊

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

珍藏俄罗斯绘画 / 靳尚谊主编. — 上海 :
上海人民美术出版社, 2010.7
ISBN 978-7-5322-6913-6

I. ①珍… II. ①靳… III. ①油画—作品综合集—俄罗斯
IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第129552号

珍藏俄罗斯绘画

主 编 靳尚谊
责任编辑 林伟光 姚 笛
翻 译 张爱群 韩 越 刘辉辉
摄 影 陈 跃
装帧设计 陈 跃
出版发行 上海人民美术出版社
社 址 长乐路672弄33号
印 刷 上海中唱印刷有限公司
开 本 787×1092 1/8
印 张 30
版 次 2010年7月第一版 第一次印刷
印 数 001—500
书 号 ISBN 978-7-5322-6913-6
定 价 280.00元

**Посольство Российской
Федерации в КНР**

100600, Пекин,
ул. Дунчжимэн Бэйчжунцзе 4,
тел: 86-010-6532-2051
факс: 86-010-6532-4851

Российское изобразительное искусство пользуется в Китае большой популярностью. Выход в свет альбома «Драгоценная коллекция русской живописи» является прекрасной возможностью познакомиться с древней историей и богатым культурным наследием России и важным событием в расширении российско-китайского культурного диалога, содействующим углублению взаимопонимания и укреплению дружбы между народами наших стран.

СОВЕТНИК ПО КУЛЬТУРЕ

 Ю.МЕТЕЛЕВ

«12» мая 2010 года

俄罗斯绘画艺术在中国广受欢迎。《珍藏俄罗斯绘画》这部画册的出版是了解俄罗斯悠久历史以及丰富文化遗产的最佳途径，是扩大俄中文化交流、对话，加深两国人民互相理解和巩固两国人民友谊具有重大意义的事。

俄罗斯联邦驻华文化参赞

尤·梅捷列夫

2010年5月12日

俄罗斯绘画的珍贵收藏

清华大学美术学院教授 奚静之

新中国成立后的20世纪50年代，俄罗斯的古典和现代文艺作品被大量翻译成中文介绍到中国。19世纪文学、音乐和绘画大师们普希金、托尔斯泰、穆索尔斯基、柴可夫斯基、列宾、苏里科夫、列维坦等人的作品，在我国广为流传，给了人们心灵的慰藉与震撼。苏联时期的文艺作品，如小说《静静的顿河》、电影《集体农庄的节日》、歌曲《莫斯科郊外的晚上》、《红梅花儿开了》、油画《前线来信》、《粮食》等等，在新中国成立初期充满激情的中国人、尤其是大中学生中，开启了社会主义文艺之窗，那些无比美妙的记忆，沉淀在人们难忘的记忆里。

俄罗斯-苏联绘画之所以在中国受到特殊的关爱，是因为作品中体现的人文精神和现实品格、对真善美的追求和具有艺术感染力的艺术语言，在人们心中生发了割不断的情结。

20世纪50-60年代，中国美术与俄罗斯美术有密切的联系。中国政府曾派遣数十名留学生赴列宁格勒（现今的圣彼得堡）列宾美术学院学习，苏联政府也曾派俄罗斯画家马克西莫夫和雕塑家克林杜霍夫来中国执教。至于当时的美术展览与美术图书的交流，则更为频繁。俄罗斯绘画的现实主义创作方法与写实技巧，对中国油画的发展产生了积极的影响。改革开放以来，中俄两国政府间和民间的艺术交流仍然十分活跃。在这个过程中，产生了一个值得人们关注的现象，那就是在我国出现了俄罗斯绘画的收藏热潮。早在俄罗斯国内尚有收藏空间的80-90年代，中国收藏界的有识之士，获得了俄罗斯许多名家的上乘之作，这本画册中的将近两百幅作品，就是上海王永明先生多年来悉心收藏的成果。

藏品中弥足珍贵的油画肖像《波兰教授》，是19世纪俄国巡回展览画派大师伊利亚·列宾的手笔。列宾的传世名作《伏尔加河上的纤夫》，以其高超的绘画技巧和深厚的人道主义精神，使观画者无不为之动容。20世纪初俄国著名歌手夏利亚宾在民歌基础上咏

唱的一曲《伏尔加纤夫》，轰动世界，与列宾的作品相得益彰，加深了人们对俄罗斯文艺的情思。

列宾创作视野广阔，他在风俗画、历史画、肖像画和风景画等题材中均有出色的创造。《意外的归来》、《伊凡雷帝杀子》、《查波罗什人写信给苏丹王》、《穆索尔斯基肖像》等，使俄国美术史熠熠生辉。《波兰教授》肖像作于1908年，是列宾创作后期的作品。作者以生动的造型和表现人物心理的卓越技巧，成功塑造了那个时代知识分子的形象。由于列宾的绝大部分作品已被世界各大博物馆或收藏家珍藏，这里能看到列宾绘制的一幅肖像画原作，实属难能可贵。

列宾曾是彼得堡俄国皇家美术学院的教授，为了纪念他为俄罗斯绘画建立的不朽功勋，1947年苏联政府决定以他的姓氏更改列宁格勒美术学院（原皇家美术学院）为列宾绘画雕塑建筑学院，简称“列宾美术学院”。

在这本藏品画册中，可以看到相当数量的这所美术学院历任院长和教授的作品。

奥列什尼科夫（1904-1987），美术研究院院士，人民艺术家，上个世纪50年代中期起任列宾美术学院院长，在他长达二十余年的任期中，曾亲自接待和指导了我国50年代多批来该院留学的学生。他本人是一位知名的肖像画家，画风严谨而抒情，以人物形象塑造功力见长。他早期崭露头角的《列宁在圣彼得堡大学应试》一画（1946），表现出他高超的刻画人物能力和经营构图的艺术技巧。《意大利女演员》（1954）和《女艺术家肖像》（1964）是他艺术成熟期的佳作，这两幅作品舍去背景描写，集中捕捉和表现人物的瞬间动态和神情。他以迅捷而纯熟的写生笔触、巧妙的艺术构思、相辅相成的造型与色彩，组成格调高雅与清新的画面。

另一位列宾美术学院的资深教授、美术研究院院士、人民艺术家梅尔尼科夫（1919-），他长期领衔油

画系的教学，几十年来在壁画、历史画、风俗画、肖像画和风景画领域均卓有建树，他既擅长大型纪念碑创作，又是苏联时期抒情性画风的开拓者，在世界画坛享有盛誉。他曾多次来中国访问与讲学、授課，在列宾美术学院也教授过不少中国留学生，他对中国学生厚爱有加，大家亲昵地称他“老梅”。画册中可见到《薇拉》（1960）和《树阴下的少女》（1972）两幅描绘画家女儿的肖像画，造型与色彩柔和而亲切；而他的风景画《早晨》、《在河边》（2001）、《近秋》（1999）以绿色为基调，描写自然的温馨与宁静，有浓郁的抒情诗意；而《收割》（2000）则用暖色调描写田野和享受收获喜悦的农家，洋溢着欢乐的气氛。

几乎与梅尔尼科夫同时享誉俄罗斯画坛的人民艺术家、列宁奖金获得者、列宾美术学院教授莫伊谢延科（1916—1988），以其流畅、生动的笔触与色彩，构建富有独创性的画风，《创作中的雷巴尔科》（1950）是他描写他的雕刻家夫人在塑像时的情景，人物形象神采奕奕，绘画语言灵动自由，极具神韵。

乌加洛夫（1922—1991）擅长架上绘画与壁画，他的绘画语言厚重、深邃，色调层次丰富，形成音乐的共鸣效果。他的作品《情人的小屋》（1967）用丰富的色彩传达出的诗情画意，令人神往。乌加洛夫曾任列宾美术学院院长、人民艺术家，也是上个世纪在俄国画坛颇有影响力的画家。

弗明（1919—1995）曾任列宾美术学院院长十多年，他在人物画（包括历史画、风俗画和肖像）以及风景画方面均有很深的造诣，他长于刻画生活场面和平凡人的形象，善于在看来不起眼的风景中发掘美感，他的画以质朴、明丽的风格而耐人寻味。

继弗明之后任列宾美术学院院长的奥列格·叶列梅耶夫（1922—）也是美术研究院院士、人民艺术家，他的《瓦莲京娜》、《舞台的出口》和《女人体》，均作于1959年。作品以人物富有动感和丰富的色调引人注目。

画册中还有列宾美术学院教授萨科洛夫（1915—）、列赫特（1922—2000）、尼古拉·列宾（1932—）和后起之秀卡留塔（1957—）的作品，他们流畅舒展的绘画作风各具特色，对我们全面认识列宾美术学院多样化的油画面貌颇有帮助。其中作为梅尔尼科夫学生的卡留塔，在老师表现性画风的基础上，加强画面的构成性，呈现出新的个性风格。

我们再把目光转向莫斯科的画家们。

莫斯科在十月革命后成为苏联政府和俄罗斯联邦共和国的首都，这里设有全苏美术家协会和美术研究

院，还有以历史画巨擘苏里科夫命名的美术学院，许多著名画家也在这里从事创作与教学。在画册中可以看到在莫斯科活动的主要艺术家们的作品。

首先引起我们注意的是名震苏联画坛、以反映俄国农民生活而倍受人们拥戴的画家普拉斯托夫（1893—1972）。农家家庭出身的他，长期生活在乡亲之中，在莫斯科远郊农村，他有自己朴素的工作室。他用发自内心的真情和灿烂的色彩，画周围熟悉的普通农民以及他们的劳动生活，刻画他（她）们勤劳、善良、质朴的形象，描写富有亲情的农家院落、洒满阳光的乡村小道、色调丰富的白桦林和精心喂养的牲口，从本画集中的《老安娜》、《伊凡诺夫肖像》、《阳光明媚》、《牧场》等精彩画幅，都反映出这位绘画大师独具一格的艺术风范。

人民艺术家特卡乔夫兄弟（哥哥谢尔盖生于1922年，弟弟阿历克赛生于1925年），同样以表现俄国农村生活和农民形象而受到人们的尊敬。他们出生于农民家庭，卫国战争胜利后兄弟俩先后考入苏里科夫美术学院。俩人的合作始于1954年。他们在历史、风俗、风景、肖像画领域均有建树，尤以风俗画更为得心应手。他们以农村为体验生活的基地，十分重视户外写生，每件大型作品的构图往往有数十幅写生画稿（或人物或风景）作为准备，而这些精彩的画稿往往反映了他们即兴的艺术天赋，也成为收藏家们追逐的目标。画集里刊载了特卡乔夫创作的11件作品，其中有十分精彩的《弟兄，自画像》，有写农家生活片断的《朋友》、《儿子们》、《茶炊旁》、《谈话》等，还有一些阳光明媚的风景画，这些充满浓郁生活气息和具有感情氛围的作品使人倍感亲切。

曾来中国执教油画训练班（1955—1957）的康斯坦丁·马克西莫夫（1913—1993），50年代曾先后两次获斯大林文艺奖，他同时还是一位杰出的艺术教育家。他对中国美术学院油画教育体制的建立，起了重要的推动作用。在油画进修班中接受过他教育的靳尚谊、詹建俊、侯一民等，后来都成为中国油画界的重要骨干。在两年多的教学过程中，马克西莫夫本人也受到中国传统艺术的影响，赋予自己的写实油画以写意的特征。由于马克西莫夫在中俄美术交流史上有这一段不平凡的经历，他的作品成为世界各国收藏界追逐的对象。本画册中的《在前线的路上》（1951）是一幅未完成的画稿，反映卫国战争期间奔赴前线士兵们乐观的情绪，从中显现出他表现众多人物活动场面的能力。另一幅《肖像习作》（1953）和在中国创作的风光《山庄》（1956）也体现了他朴实而自由的绘画作风。

画集中有幅出自维克多·伊万诺夫(1924-)的静物画《苹果》，这位人民艺术家运用圣像画和西方立体主义方法开创了60年代俄罗斯严肃现实主义画风。从《苹果》一画中，可以看到他运用块面造型组成画面的出色技巧。

同样讲究块面构成而又吸收了照相写实手法的人民艺术家日林斯基(1927-)的两幅作品《安娜》、《瓢虫》，场面似截取的生活片断，真实而不乏意境。这位手法严谨、风格冷峻、创作成果丰硕的画家，在苏联画坛曾是引领流行的照相写实画风的代表人物。

在风景画领域，继承列维坦抒情画风的大风景画家格里采(1914-1997)，曾任教苏里科夫美术学院。他酷爱文学，普希金赞美大自然的美妙诗篇和屠格涅夫对农村景色的文学描写对他有很大的影响。他每年从早春到深秋在莫斯科郊区和邻近的奥卡河畔写生，冬季回到莫斯科画室进行创作。他在《牧场》、《河畔风景》等作品中，热情讴歌俄罗斯自然的辽阔和它所蕴涵的诗情画意。

说起莫斯科的风景画家，不能不提起曾长期担任俄罗斯美术家协会主席的西多洛夫(1928-)，不同于格里采画风的是，他把现代构成意识融入风景画的构图，更注重在大块面的色彩关系中表现自然景色的美，赋予作品更多的宏伟感。

乌克兰的绘画与俄罗斯有共同的传统渊源，苏联解体之前它们同属一个艺术体系。画册中一些乌克兰画家的作品，在艺术上与俄罗斯绘画有着密切而不可分割的联系。

画册中塔吉雅娜·雅勃隆斯卡雅(1917-2005)的13幅作品特别受到人们的注意。这位出生于俄罗斯、从青年时期就在乌克兰学习和工作的女画家，生前享有人民艺术家、艺术研究院院士、乌克兰英雄的荣誉。1951年她创作的《粮食》一画，是最早反映苏联战后农庄庄员们勤劳、乐观、豪迈性格的杰作，曾获得斯大林文艺奖。她在创作中力求发掘那些蕴藏在人们生活和心灵中具有永恒价值的人性，人与人之间的真实情感，自然景色的和谐……她十分注意发挥笔触变化和色调的美感，这些品质在她的《弹钢琴的伊拉》、《看书的伊拉》、《舒适的夏天》、《六月里》、《阳光灿烂的日子》等画作中，都有清晰的反映。

早在50年代即为中国观众熟悉的油画《守门员》的作者、曾任基辅美术学院院长，获得人民艺术家称号的格里高列耶夫(1910-1988)，他的人物画《基辅

姑娘》、《读书》、《男人肖像》等很有力度。他善于捕捉对象的神情，有时在画面上故意留下未完成的痕迹，显示出画家独特的美学追求。风景画的布局和色彩也有鲜明的个性特色。

画册中还有不少作品出自艺术名家之手，如现任俄罗斯美术研究院院长的策列铁利(1934-)，还有符拉季米尔·谢洛夫(1910-1968)、苏达科夫(1914-)、涅奇泰洛(1915-1980)、谢尔巴科夫(1916-1995)、尤里·库卡奇(1917-)、别列亚斯拉维茨(1918-)、塞别卡(1920-2004)、巴宾措夫(1921-)、谢梅纽克(1922-)、廖叔卡(1924-)、赫梅尼斯基(1924-1998)、洛普霍夫(1925-)、图图洛夫(1928-)、什瓦德洛诺娃(1928-1993)、瓦谢茨基(1928-)、索罗明(1940-)等，他们都是俄罗斯或乌克兰人民艺术家，都卓有成就，他们的作品反映出俄罗斯、乌克兰艺术的丰富多彩。

本画册作品的收藏者王永明先生，是一位睿智而有责任心的收藏家，他把收藏的重点放在现当代俄罗斯绘画精品方面，他的藏品涉及面之广、数量之多、质量之高，令人赞叹。

笔者认为，私人收藏的出发点除了个人爱好的因素外，更应出自一种奉献精神。每一位收藏家会在自己珍藏的艺术品中获得无穷乐趣，同时不惜把自己的藏品与爱好艺术的大众分享，从中得到情操的陶冶与精神的升华。历史上不乏收藏家提供藏品给大众欣赏以推进艺术发展的佳话，以俄国为例，19世纪后期专门收藏巡回展览画派作品的特列恰科夫，他的收藏后来成为莫斯科以他姓氏命名的特列恰科夫画廊的展品；19世纪末，莫斯科两位企业家莫罗佐夫和舒金，他们收藏了许多印象派及欧洲现代流派如马蒂斯、毕加索等人的作品，他们的藏品陈列每周末对外开放一天，供艺术家和艺术爱好者欣赏。他们的举措对满足人们的精神需求，对提高群众的审美水平，对俄罗斯的艺术发展，都起了促进作用。事实上，王永明先生的这些藏品已多次亮相于各种类型的展览会上，受到了专家们与广大观众的关注与欢迎。

相信本画册的出版，对喜爱俄罗斯绘画的艺术家和大众来说，都是一件很高兴的事。在学术层面上，这本藏品集也为俄罗斯-苏联时期及当代俄罗斯绘画研究提供了一份珍贵的资料。

王永明

Драгоценная коллекция русской живописи

Си Цзинчжи

профессор Академии изящных искусств университета Цинхуа

После образования нового Китая, в пятидесятых годах двадцатого века многие произведения классиков русской литературы и современных авторов, переведённые на китайский язык, попали в Китай. Произведения таких мастеров слова, музыкантов, художников XIX века, как А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, М.П. Мусоргский, П.И. Чайковский, И.Е. Репин, В.И. Суриков, И.И. Левитан и другие, стали широко известны в нашей стране, подарив китайскому народу духовное утешение и сильнейшие впечатления. Роман «Тихий Дон», фильм «Кубанские казаки», песни «Подмосковные вечера», «Ой цветёт калина...», полотна «Письмо с фронта», «Хлеб» и другие художественные произведения советского периода в первые годы после провозглашения нового Китая открыли окно в социалистическое искусство для полных энтузиазма китайского народа, в частности, учащихся и студенческой молодёжи. Такие чудесные воспоминания навсегда остались в нашей памяти.

Русско-советская живопись пользуется большой популярностью в Китае потому, что она своей высокой степенью гуманности, реалистическим характером, стремлением к истине, добру и красоте, выразительным художественным языком вызывает у зрителей незабываемое ощущение.

В 50-60-ые годы XX века китайское искусство имело тесную связь с русским. Китайское правительство отправило десятки студентов на учёбу в Ленинградскую (нынешнюю Санкт-Петербургскую) Академию художеств, а также советское правительство послало живописца К.М. Максимова и скульптора Н.Н. Клиндухова в Китай в качестве преподавателей. Что касается обмена художественными выставками и книгами по искусству, то он носил интенсивный характер. Русская реалистическая манера письма оказала большое позитивное влияние на развитие китайской масляной живописи. После того, как в Китае начали проводить политику реформ и открытости, продолжился активный обмен между правительствами и народами России и Китая в области искусства. Он положил начало интересному явлению: в КНР поднялся бум коллекционирования русской живописи. Ещё в 80-90-ые годы прошлого века дальновидные китайские коллекционеры собрали много шедевров известных русских художников. В данном альбоме представлено около двухсот полотен – это результат многолетней усердной работы коллекционера, проживающего в г. Шанхае.

В альбом включён ценный портрет маслом «Польский профессор», автором которого является Илья Ефимович Репин, крупнейший представитель передвижничества. Бессмертное произведение Репина «Бурлаки на Волге» виртуозной манерой письма и глубокой гуманностью трогает зрителей. В начале двадцатого века исполнение народной песни «Дубинушка» великим русским певцом Ф.И. Шаляпиным произвело сенсацию во всём мире, отражая творчество Репина, и углубило любовь народа к русскому искусству.

Творчеству Репина присущ широкий жанровый диапазон: художник пишет замечательные портреты, пейзажи, бытовые и исторические картины. Такими произведениями, как «Не ждали», «Иван Грозный и

сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Портрет М.П. Мусоргского» художник вписал блестящую страницу в историю русской живописи. Портрет «Польский профессор» был соан в 1908 году, в последний период творчества Репина. Живой образ и мастерская манера письма, воссоздание духовного мира портретируемого свидетельствуют о том, что художник успешно создал образ интеллигента своего времени. Дело в том, что большинство картин Репина находится в государственных музеях России и за её пределами или в частных коллекциях, поэтому увидеть оригинальный портрет кисти Репина исключительно трудно, и потому особенно ценно.

И.Е. Репин являлся профессором Императорской Академии художеств в Петербурге. В честь бессмертного вклада, который Репин внёс в русскую живопись, в 1947 году советское правительство приняло решение переименовать Ленинградскую Академию художеств (прежнюю Императорскую Академию художеств) в Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина – сокращённо его называют Институтом им. И. Е. Репина.

В данном альбоме мы можем увидеть немало произведений, авторами которых являются ректоры и профессора этого института .

В.М. Орешников (1904-1987), действительный член АХ СССР, народный художник СССР, с середины 50-х годов являлся ректором Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. На протяжении двадцати с лишним лет своего ректорства он много раз лично принимал и учил китайских студентов. Сам Орешников был известным портретистом. Он уделял особое внимание рисунку, создавая глубокие и точные образы. Произведения Орешникова полны лиризма. В ранней картине «В.И. Ленин на экзамене в Петербургском университете» (1946) уже проявился большой талант портретиста и мастерство художника в создании композиции. «Портрет итальянской киноактрисы» и «Портрет И.С. Ковалёвой» – замечательные произведения Орешникова периода творческой зрелости. В обеих картинах автор отказался от проработки фона, сосредоточившись на изображении мгновенных жестов, поз и выражений лиц. Мастерским письмом, искусной композицией, взаимодополняемостью рисунка и цвета Орешников создал изящные и чистые картины.

Другой авторитетный профессор Института им. И.Е. Репина – А.А. Мильников (1919 г. р.), действительный член АХ СССР, народный художник РСФСР. Он много лет преподавал на факультете масляной живописи, создал большое количество жанровых полотен, портретов и пейзажей, много работал над монументальными произведениями, одновременно являясь пионером советской лирической живописи, пользуется большой популярностью в мире среди ценителей искусства. Он не раз приезжал в Китай и преподавал китайским студентам в Академии художеств им. И.Е. Репина, уделяя много забот китайским студентам. В ответ его с лаской называют «Лаомэй», т.е. «уважаемый Мильников») по-китайски. В альбом включены два портрета дочери художника: «Вера» (1960) и «Девушка» (1972). Оба выполнены в тёплых тонах, что подчёркивает мягкость образа. Его пейзажи в зелёном тоне окраски «Утро», «На берегу» (2001) и «К осени» (1999) описывают теплоту и спокойствие природы и обладают большой поэтичностью. А «Сбор урожая» (2000) изображает поле и радующихся урожаю крестьян в весёлой атмосфере.

Народный художник, лауреат Ленинской Премии и профессор Института им. И.Е. Репина — Е.Е. Моисеенко (1961-1988) — стал известным в кругах русской живописи почти одновременно с Мильниковым. Плавная кисть и живой колорит выражают стиль художника. Его «Портрет скульптора Рыбалко» показывает работающую жену художника в качестве скульптора. Живой образ и свободный художественный язык дают этой картине необычайное очарование.

Б.С. Угаров (1922-1991) — мастер станковой живописи и больших исторических полотен. Его глубоко

содержательный, эмоционально-художественный язык и богатый колорит получают звуковой резонанс. Его творчество «Домик влюблённый» (1967) своим богатым колоритом передаёт поэтичность и обладает притягательностью. Угаров был ректором Института им. И.Е. Репина, Народным Художником СССР, оказал большое влияние русской живописи прошлого века.

П.Т. Фомин (1919-1995) восемь лет работал ректором в Институте им. И.Е.Репина, создал много прекрасных портретов, жанровых картин и пейзажей. Обладая талантом изображения бытовых сцен и создания образов простых людей, он умеет заметить красоту в окружающей среде. Его картины дают людям содержательные ощущения своей безыскусственностью и ярким характером

Олег Еремеев (1922 г. р.) сменил Фомина на посту ректора Института им. И.Е. Репина. Он так же является действительным членом АХ СССР и народным художником РФ. Его картины, имеющиеся в собрании – «Валентина», «Перед выходом на сцену» и «Обнажённая» – были созданы в 1959 году. Они привлекают живыми образами и насыщенностью цвета.

А также в альбоме представлено много произведений профессоров Института им. И.Е. Репина: В.В. Соколова (1915 г.р.), В.И. Рейхета (1922-2000) Николая Репина (1932 г. р.) и восходящего художника Ю. В. Калюты (1957г.р.). Каждый из них овладел индивидуальным мастерством рисования, а их картины помогают нам составить полное представление о многоликих творчествах Института им. И.Е. Репина. В том числе Калюта, как ученик А.А. Мыльникова, на основе выразительного стиля учителя, обращает больше внимания на конструкцию картин и тем самым раскрыл свой новый стиль.

Перенесём наш взгляд на московских художников.

После Октябрьской революции Москва стала столицей СССР и РСФСР, здесь были образованы Союз художников СССР, Академия художеств и Московский художественный институт им. В.И. Сурикова, которого ценят как выдающегося мастера исторических картин. Многие известные художники создают здесь свои картины и работают как педагоги. В данном альбоме мы можем увидеть произведения главных московских художников.

Сначала наше внимание привлекает известный всему Советскому Союзу художник А.А. Пластов (1893-1972), чьи картины отражают быт крестьян. Пластов родился в крестьянской семье, прожил большую часть жизни в родной деревне на далёкой окраине Москвы, там же у него была скромная мастерская. Сердечностью изображения и ярким колоритом отмечены образы односельчан художника и их трудовой жизни. На картинах Пластова изображены добрые, трудолюбивые и простые крестьяне, тепло крестьянского двора, светлые просёлки, пёстрые берёзы, пасущиеся стада... Его «Старая Анна», «Портрет Иванова», «Пастбище» и другие картины, представленные в альбоме, раскрывают неповторимый стиль этого выдающегося живописца.

Народные художники братья Ткачёвы (С.П. Ткачёв 1922 г. р., А.П. Ткачёв 1925 г. р.) тоже снискали большую популярность своими «деревенскими картинами». Братья родились в деревне и после Великой Отечественной войны поступили в Московский художественный институт им. В.И.Сурикова. Они начали сотрудничать в 1954 году, вместе создавая жанровые полотна, портреты, пейзажи и исторические картины. Ткачёвы уделяли большое внимание рисованию с натуры. К каждому крупному произведению у них был десяток этюдов (портреты или пейзажи). В них отразился талант художников к импровизации, и среди коллекционеров всегда идёт погоня за этими этюдами. В альбоме можно найти 11 произведений братьев Ткачёвых, в том числе и замечательный портрет «Братья. Автопортрет», и картины, изображающие жизнь крестьян: «Друзья», «Сыновья», «У самовара», «Разговор», а также светлые пейзажи. Все эти картины эмоциональные и полные дыхания жизни, дарящие нам ощущение тепла.

Константин Максимов (1913-1993) преподавал искусство масляной живописи и вёл мастер-класс в КНР

с 1955 по 1957 год. Дважды лауреат Государственной премии и выдающийся педагог, он стимулировал создание и развитие образовательной системы в области масляной живописи в художественных училищах Китая. Цзин Шаньби, Чжань Цзяньцзюнь, Хоу Иминь и другие выпускники его мастер-класса впоследствии стали основоположниками китайской масляной живописи. На протяжении двух лет преподавания в Китае сам Максимов находился под влиянием традиционного китайского искусства, придавая своим реалистическим полотнам свободный характер. Это уникальный пример взаимопроникновения русского и китайского искусств, и произведения Максимова коллекционируют во всём мире. В альбоме есть репродукция его эскиза к картине «По дороге на фронт» (1951). Этот эскиз отражает оптимистическое настроение солдат, идущих на фронт во время Великой Отечественной войны, и здесь проявилось умение художника строить сложную многофигурную композицию. А его «Портрет» (1953) и созданный в Китае пейзаж «Деревня» (1956) показали умение мастера работать в технике «свободной кисти».

Натюрморт «Яблоки» принадлежит кисти народного художника СССР Виктора Иванова (1924 г.р.). Используя приёмы иконописи и европейского кубизма, он открыл «суровый стиль» 1960-х гг. В «Яблоках» мы можем заметить высокую технику использования больших плоскостей цвета.

Народный художник России Д.Д. Жилинский (1927 г.р.) тоже уделяет большое внимание цветовым плоскостям. Сюжеты его картин «Анна» и «Божья Коровка», словно выхваченные из повседневной жизни, правдивы и содержательны. Отличаясь строгим подходом к живописи, «суровым стилем» и плодотворностью, Жилинский был представителем модного в то время фотореализма.

В области пейзажной живописи ярко проявил себя большой живописец А.М. Грицай (1914-1998), унаследовавший лирический стиль Левитана. Грицай преподавал в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. Он очень любил литературу. Чудесные пушкинские стихотворения, воспевающие природу, и тургеневские описания деревенских пейзажей оказали на него большое влияние. Каждый год с ранней весны до поздней осени он рисовал с натуры на окраине Москвы или на берегу Оки, а зимой работал в московской мастерской. В картинах «Пастбище», «На берегу», как и в других своих произведениях, художник воспел простор и красоту русской природы.

Когда речь идёт о пейзажистах, то нельзя не вспомнить В.М. Сидорова (1928 г. р.), который много лет был председателем правления Союза художников Российской Федерации. В отличие от Грицай, он подошел к композиции пейзажей с позиций современного преобразующего сознания, стремясь к отображению красоты природы большими плоскостями цвета, и тем самым придавая картинам монументальность.

Украинская живопись имеет общие корни и традиции с русской, так как до распада СССР они были практически неотделимы друг от друга. Произведения украинских художников, вошедшие в коллекцию, также имеют тесную и неразрывную связь с русской живописью.

13 полотен Татьяна Яблонской (1917-2005) привлекают особое внимание зрителей. Их автор – народный художник СССР, действительный член Академии художеств, герой Украины. Художница родилась в России, ещё в юности переехала на Украину, где училась, а потом работала. Полотно «Хлеб», написанное в 1951 году, является первым произведением, изображающим трудолюбивых и полных оптимизма колхозниц послевоенных лет. За «Хлеб» Татьяна Яблонская была представлена к Сталинской премии. В своих произведениях она старалась передать заложенную в жизни и в душе людей вечную человечность, стремилась выразить подлинные чувства людей, найти гармонию в природе... Художница обращала особое внимание на нюансы цвета и всегда работала с душой, кропотливо, обдумывая каждый свой мазок. Это отразилось в картинах «Играющая Ира», «Читающая

Ира», «Тёплое лето», «В июне», «Солнечный день» и в других произведениях Яблонской

Ещё в 1950-х годах китайские зрители были хорошо знакомы с полотном «Вратарь», автор которого – С.А. Григорьев (1910-1988) – народный художник СССР, ректор Киевского художественного института. Его «Киевская девушка», «Чтение», «Мужской портрет» и другие картины, несомненно являются удачными произведениями. Григорьев умел ловить мгновенное выражение лиц своих моделей и иногда нарочно создавал ощущение незаконченности – именно в этом проявилась особенная эстетическая установка художника. Композиция и колорит пейзажей Григорьева тоже носят отпечаток яркой оригинальности.

В альбоме представлено ещё немало произведений известнейших художников, например нынешнего президента Российской академии художеств З.К. Церетели (1934 г. р.), а также Владимира Серова (1910-1968), П.Ф. Судакова (1914 г. р.), В.К. Нечитайло (1915-1980), Б.В. Щербакова (1916-1995), Юрия Кукача (1917 г. р.), В.И. Переяславца (1918 г. р.), К.И. Шебека (1920-2004), В. Бабинцова (1921 г. р.), Ю.И. Семенова (1922 г. р.), Т. Лящука (1924 г. р.), А.А. Хмельницкого (1924-1998), А.М. Лопухова (1925 г. р.), А. Тутунова (1928 г. р.), И.В. Шевандроновой (1928-1993), Г.С. Васецкого (1928 г. р.), Н.Н. Соломина (1940 г. р.) и других. Все они достойны звания народных художников России или Украины и заслуживают это своим достижением в истории советской живописи.

Владелец коллекции, на основе которой создан альбом, является дальновидным и ответственным человеком. Основным составом его коллекции являются шедевры современной русской живописи. Его коллекция вызывает восхищение широтой диапазона, большим количеством и высоким качеством составляющих её полотен.

По-моему люди коллекционируют произведения искусства не только в силу увлечения, но и из чувства самопожертвования. Каждый коллекционер находит бесконечную радость в своём собрании и в то же время охотно знакомит других любителей искусства со своей коллекцией, воспитывает свой духовный характер, способствует моральному росту. В истории немало коллекционеров, которые открыли свою коллекцию широким массам и таким образом способствовали развитию искусства. Возьмём примеры из русской истории. В последние годы XIX века П.М. Третьяков собрал огромное количество произведений передвижников и потом преподнёс коллекцию в дар государству – так возникла всемирно известная Третьяковская галерея; в конце XX века два купца-мецената, И.А. Морозов и С.И. Щукин, собирали произведения художников-импрессионистов и представителей других европейских модернистских школ (в том числе и произведения Матисса, Пикассо и др.), по субботам открывая выставку для широкой публики. Их поступки отвечали духовным потребностям людей, помогали развивать их эстетический вкус, стимулировали развитие русского искусства. Многие полотна, представленные в этом альбоме уже не раз участвовали в различных выставках, получая восторженные отклики специалистов и простых зрителей.

Я убеждена, что выход в свет данного издания – радость для художников и всех любителей русской живописи. В научном аспекте альбом является ценным источником для исследования русско-советской и новейшей российской живописи.

藝 術 收 藏
造 福 大 眾

邵大箴題

目 录

Каталог / Directory

画家简介 Краткая Информация о Художниках / Artist Introduction	21
И.Е.列宾 И.Е. Репин	
波兰教授 Польский профессор / Polish Professor	37
В.М.奥列什尼科夫 В.М. Орешников	
女艺术家肖像 Портрет И.С.Ковалёвой / Portrait of Female Artist	38
意大利女演员 Портрет итальянской киноактрисы Валентины Кортезе / An Italian Actress	39
列宁在彼得堡大学应考 Ленин на экзамене в Петербургском университете	40
Lenin During Test in University of Saint Petersburg	
А.А.梅尔尼科夫 А.А. Мыльников	
树阴下的少女 Девушка под деревьями / Girl Under Trees	41
早晨 Утро / Morning	42
薇拉 Вера / Vila	43
在河边 На берегу / On the Riverside	44
近秋 К осени / Late Summer	45
收割 Сбор урожая / Reap	46
А.А.普拉斯托夫 А.А.Пластов	
农民肖像 Портрет крестьянина / Portrait of a Farmer	47
伊扎西莫夫肖像 Портрет Д.Изасимова / Portrait of D.Izasimov	48
格里高里也维奇肖像 Портрет Григорьевича / Portrait of Grigorievich	49
老安娜 Старая Анна / Old Anna	50
伊万老人肖像 Портрет старика Ивана / Portrait of Elder Ivan	51
阳光明媚 Солнечная погода / Sunny	52
牧场 Пастбище / Ranch	53
森林边缘 Край леса / Edge of Forest	54
九月〈白桦〉 Сентябрь (белые берёзы) / White Birch of September	55
冬天 Зима / Winter	56
牧场 Пастбище / Ranch	57
桦树林 Берёзовая роща / The Woods of Birch	58

Т.Н.雅勃隆斯卡娅 Т.Н. Яблонская	
阳光灿烂的日子 Солнечный день / Sunny Day	59
看书的伊拉 Читающая Ира / Ira Reading	60
弹钢琴的伊拉 Ира, играющая на рояле / Ira Playing Piano	61
清晨 Утро / Early Morning	62
舒适的夏天 Тёплое лето / Comfortable Summer	63
春天到了 Весна наступает / Spring Arrived	64
仙人掌 Кактус / Cactus	65
冬天 Зима / Winter	66
冬天的青苹果 Зимние зелёные яблоки / Green Apple of Winter	67
阳光下 Под солнцем. / Under Sunshine	68
弹琴的少女 Играющая девушка / Girls Playing Guitar	69
六月里 В июне / In the June	70
细雨中 Под моросящим дождём / Drizzling	71
 А.М.格里采 А.М. Грицай	
牧场 Пастбище / Ranch	72
森林里的小木屋 Изба в лесу / A Chalet in the Woods	74
夏日里 Летом / In the Summer	75
冬天 Зима / Winter	76
河畔风景 Береговой Пейзаж / Landscape of Riverside	77
 莫伊谢延科 Е.Е.Моисеенко	
创作中的雷巴尔克 Портрет глены скульптора Рыбалко В.Л, которая лепит портрет автора / Portrait of Sculpting Rybalko	78
 В.А.谢洛夫 В.А. Серов	
建设者 Строители / Builders	79
 特卡乔夫兄弟	
兄 С.П.特卡乔夫Ткачёв С.П. 弟 А.П.特卡乔夫Ткачёв А.П.	
兄弟,自画像 Братья автопортреты / Self-Portrait of Two Brothers	80
朋友 Друзья / Friends	81
谈话 Разговор / Talk	82
秋天, 是结婚的时候了 Осень, пора свадеб. / all, Time to Get Married	84
列娜 Лена / Lena	85
茶炊旁 У самовара / Beside the Samovar	86
农家院子 Крестьянский двор / Farm Yard	87
儿子们 Сыновья / Sons	88
乡村的冬天 Зима в деревне / Winter of Village	90
冬天 Зима / Winter	91
割草时节 Время сенокоса / Mowing Season	92