

俄罗斯列宾美术学院 著名画家画西藏作品集

主编：张富邻 柳泽溪 张传稚
翻译：李更伟

经济管理出版社
ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

俄罗斯列宾美术学院 著名画家画西藏作品集

主编：张富邻 柳泽溪 张传稚

翻译：李更伟

图书在版编目（CIP）数据

俄罗斯列宾美术学院著名画家画西藏作品集 / 张富邻、柳泽溪、张传稚 . —北京：经济管理出版社，2014.8
ISBN 978-7-5096-3307-6

I . ①俄… II . ①张… ②柳… ③张… III . ①油画—作品集—俄罗斯—现代 IV . ① J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 184011 号

组稿编辑：陈 力
责任编辑：陈 力 勇 生
美术编辑：赖日成
责任印制：黄章平

出版发行：经济管理出版社
（北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038）
网 址：www.E-mp.com.cn
电 话：(010)51915602
印 刷：北京地大彩色印刷有限责任公司
经 销：新华书店
开 本：889mm × 1194mm/12
印 张：9
字 数：200 千字
版 次：2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978-7-5096-3307-6
定 价：198.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·
凡购本社图书，如有印装错误，由本社读者服务部负责调换。
联系地址：北京阜外月坛北小街 2 号
电话：(010)68022974 邮编：100836

- 10 克里姆·李
- 42 康斯坦丁·格拉乔夫
- 68 安德烈·斯克里亚列恩科
- 80 叶卡捷琳娜·格拉乔娃

西藏是一个对于俄罗斯画家们知之甚少的神秘的地方，要想去探索它绝非易事。并且在山里的生活也是真正的考验。攀登到海拔极高的西藏也是一场美妙绝伦的特殊体验。多姿的西藏蕴藏着很多的神奇与奥秘，因此花费了很多精力，借此来感受西藏特有的神秘力量，也领略了当代西藏现代化的生活。这是不简单的，很重要的使命，应当完美地展现出其特有的什么印象，一部分作品是完成于山中，也有路途中的素描和小稿，只有这样才能体现出本地的能动性、景观特点以及生活在青藏高原居民的民风民貌。只有身处离天际最近的高原才能体验到西藏特有的至高无上之感。

克里姆·李，安德烈·斯克里亚列恩科，叶卡捷琳娜·格拉乔娃康斯坦丁·格拉乔夫夫妇系受列宾美术学院教育，之后成为列宾美术学院教师骨干的三代不同类型的画家。

这些画家虽然都是在同一时期工作、创作，但是他们的创作类型有着本质上的区别，各自用自己独特的艺术天赋多元化地展现当代的艺术派别。

克里姆·李的作品充满了对生活的思考和斟酌，他的个人作品对大自然饱含着纯真的痴迷和向往。

安德烈·斯克里亚列恩科的作品属于后现代主义，艺术对于他来说并不是反映现实和改变面貌，而是一种培养及形成。他的作品中的主人公大多是蕴涵某些难以捕捉到的精神愉悦，通过色彩变幻的镜像展现静态。

玄幻的空虚围绕着叶卡捷琳娜·格拉乔娃作品的主人公，情节、内容丰富的画面结合对风景细腻的感觉以及大自然印象的细微差别都是她本人作品的体现。

康斯坦丁·格拉乔夫的个人油画作品属于纯正的学院派，作品范围涉猎很广泛。他的油画作品已经形成一种文化，用自己的艺术语言诠释对现实的体会，在其作品中也能体现出对传统艺术的真正理解。

每位画家作品的独特性以及完美性诠释着各种艺术手法和风格的作品，并呈现于本次画展，定会让每位观众从多角度去了解学院派传统艺术的最新动态。

本次画展能够在非常了解并且能够对学院派艺术做出很高评价的中国举行，这是一个里程碑！

西藏是一个神秘美丽的地方，我们用画家独特的视角和画笔给世界人民展现西藏的美丽和神秘！衷心地感谢参加策划、组织本次画展的所有人，首先是我们的中国合作伙伴，当然还有不只是为俄罗斯，也为中国培养艺术家的本院教师。

Тибет – особенное место, малознакомое русскому художнику. Добираться туда сложно. Жизнь в горах настоящее испытание. Восхождение на Тибет, яркое ни с чем несравнимое событие. Множество тайн и загадок хранит в себе Тибет. И немало было потрачено сил, чтобы приблизиться и обрести тайные знания. Тем более интригующим было предложение отразить современную жизнь Тибета. Это была не простая и ответственная миссия. И надо признать результат впечатляет. Часть работ создавалось в горах, часть работ выполнялось по рисункам и эскизам, сделанных в поездке. Так или иначе картины сохранили энергетику места, характер ландшафта и образы людей живущих на горных вершинах. Между землей и небом, где можно почувствовать себя наедине со Всевышним.

Клим Ли, Андрей Складенко, Екатерина и Константин Грачёвы представляют три поколения художников, воспитанных в наших стенах и ставших впоследствии ведущими академическими преподавателями.

Эти художники работают в одно время, но по сути стоят на разных творческих позициях, что демонстрирует плюрализм современной художественной школы.

Клим Ли свойственно созерцательное восприятие жизни, у него наивно восторженное отношение к природе.

Андрей Складенко принадлежит к поколению постмодернистов. Для него искусство не отражает и не преобразует, а формирует. Герои его картин, подверженные какой-то необыкновенной эйфории, кажется не передвигаются, а летают в радужном зазеркалье.

Метафизическая пустота окружает героев картин Екатерины Грачёвой.

Сдержанность сюжетных картин сочетается с чувственностью пейзажей, наполненных нюансами натуральных впечатлений.

Константин Грачев существует в пространстве чисто академической живописи, со свойственной ей жанровой определённости. Живописная культура, сам способ изображения мира и есть для него абсолютная ценность. Его работам свойственна сделанность в традиционном понимании этого слова.

Символично, что эта выставка проходит в Китае, где академическое искусство хорошо знают и высоко ценят.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого проекта, в первую очередь наших китайских партнеров и конечно наших педагогов, воспитывающих не только российских, но и китайских художников.

Клим Ли, Андрей Складенко, Екатерина и Константин Грачёвы представляют три поколения художников, воспитанных в наших стенах и ставших впоследствии ведущими академическими преподавателями

Клим Ли, Андрей Складенко, Екатерина и Константин Грачёвы представляют три поколения художников, воспитанных в наших стенах и ставших впоследствии ведущими академическими преподавателями.

Эти художники работают в одно время, но по сути стоят на разных творческих позициях, что демонстрирует плюрализм современной художественной школы.

Клим Ли свойственно созерцательное восприятие жизни, у него наивно восторженное отношение к природе.

Андрей Складенко принадлежит к поколению постмодернистов. Для него искусство не отражает и не преобразует, а формирует. Герои его картин, подверженные какой-то необыкновенной эйфории, кажется не передвигаются, а летают в радужном зазеркалье.

Метафизическая пустота окружает героев картин Екатерины Грачёвой.

Сдержанность сюжетных картин сочетается с чувственностью пейзажей, наполненных нюансами натуральных впечатлений

Константин Грачев существует в пространстве чисто академической живописи, со свойственной ей жанровой определённости. Живописная культура, сам способ изображения мира и есть для него абсолютная ценность. Его работам свойственна сделанность в традиционном понимании этого слова.

Самодостаточность и оригинальность каждого из художников сочетается с разнообразием техник и жанров, представленных на выставке, поможет сформировать у зрителей более полный взгляд на современное состояние академических традиций. Символично, что эта выставка проходит в Китае, где академическое искусство хорошо знают и высоко ценят.

Хотелось бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке этого проекта, в первую очередь наших китайских партнеров и конечно наших педагогов, воспитывающих не только российских, но и китайских художников.

序

谢苗恩·伊立亦奇·米哈伊洛夫斯基

俄罗斯列宾美术学院院长，国际著名艺术史专家、古根海姆基金会顾问，曾先后在英国威尔士亲王建筑学院和美国圣母大学夏季建筑学课程班执教，组织并策划了瑞士斯德哥尔摩皇家美术学院、美国迈阿密海滩巴塞尔艺术博览会、意大利威尼斯双年展等世界级美术展览。

Г. Михайлов

策展人的话

向往香巴拉

蓝天与牧草相伴，牧民与牛羊相伴，美酒与歌舞相伴，这就是梦幻中的香巴拉，神仙居住的地方。

这是一个灵魂宁静的居所，没有喧嚣，没有污染。广袤的草原延伸至山坡，尽头伸向天际。勤劳的妇女在汲水，在挤奶，在放牧，在煮茶；雄鹰般的汉子在策马奔驰，在高唱赞歌，在大块吃肉，在大碗喝酒。一切都是这样的粗犷与古朴。

通往香巴拉的路，是神圣的路，神秘而诱人。湛蓝的天空，博大的牧场，成群的牛羊，俊秀的山峦，还有那神秘、肃静的佛教寺院，虔诚、纯朴的藏族百姓，传统浓郁的藏族风情，一种纯净、原始的生态环境，一种亘古未变的民族文化。

通往香巴拉的路，是一条朝圣的路，苍茫而高远。虔诚的信徒们背负行囊，从数十里、数百里，乃至数千里之外赶来，一步一长头，生生死死，初衷不改。额头渗透着殷殷的鲜血，眼中闪烁着憧憬的光芒。世界上没有哪个民族能像他们那样，对幸福的向往如此真挚，对信念的恪守如此真诚。无论春夏秋冬，无论严寒酷暑，这条路上始终跋涉着朝圣者，他们用身体丈量着天堂之路的里程。在这条路上，匍匐着无数善良的灵魂。

这一切如此美好，让我苦恼如何将这美丽与世人分享。我们与俄罗斯列宾美术学院著名画家一起，共同背负行囊，带着炽热的憧憬走进这一片纯朴的原野，走进向往的香巴拉……

策展人：张富邻 柳泽溪 张传稚

列宾美术学院

享誉世界的俄罗斯高等艺术学府

列宾美术学院概况

两个多世纪的漫长岁月，河滨码头的司芬克斯雕像静静地守护着一栋三层高的米黄色楼房。大楼正门上方四根巨大的希腊式廊柱间，屹立着罗马神话中的大力神赫库列斯和百花与青春女神芙罗拉的大理石塑像。门楣上刻着一行简短的题词“献给自由的艺术——1765 年”。这就是享誉全球的俄罗斯高等艺术学府——国立圣彼得堡列宾绘画、雕塑与建筑艺术学院，简称“列宾美术学院”，主要培养大师级的美术人才。从该学院毕业的学生均有较高的油画、风景画、绘画、雕刻、建筑设计、艺术鉴赏等艺术专长。中国中央美术学院中有不少专家、讲师和教授是从该校毕业的，该校在世界有较广泛的知名度。

俄罗斯列宾美术学院与意大利佛罗伦萨美术学院、法国巴黎美术学院、英国伦敦皇家美术学院并称“世界四大美术学院”。列宾美术学院前身为艺术科学院，于 1757 年得到俄国女皇伊丽莎白·彼得罗芙娜的支持而建立，“十月革命”后艺术科学院更名为绘画·雕塑与建筑艺术研究学院，1944 年又以曾创作出《伏尔加河纤夫》的俄罗斯伟大现实主义画家列宾命名。

列宾美术学院代表当今俄罗斯油画艺术的最高水平。作为艺术家的摇篮，列宾美术学院培养了众多享誉世界的艺术大师。从这里走出的列宾、苏里科夫、库因芝、希施金、波连诺夫、瓦斯涅佐夫、谢洛夫、弗鲁贝尔等成为世界闻名的现实主义油画大师。

列宾美术学院对中国美术领域的影响是巨大的。20 世纪中期以来，列宾美术学院与中国美术界有着十分密切的友好合作关系，并从 20 世纪 50 年代开始接受大批中国优秀的艺术家和青年在那里学习、深造，中国著名油画家罗工柳、李天祥、林岗、苏高礼、肖锋、全山石、潘绍堂等艺术大师都曾在该院留学。回国后，他们成为中国画坛和美术教育的中坚力量，在传播俄罗斯油画教学方法、完善中国油画教育体系方面发挥了重要作用。

该学院的教学内容由教育计划和科目所确定。在实施这些计划的过程中，以教授指导和个人工作室为主。这些教授大部分是知名的美术家，且多数是美术科学院的院士和通讯院士。该学院为学生营造了独一无二的学习环境，包括工作室、教室、博物馆里的实际操作练习、授课、讲习班和课堂讨论；学习临摹和绘画创作；教师辅导和学生独立工作；实验室工作、年级设计和毕业创作。

该学院现有教师近 200 名，其中教授、副教授 100 余名，讲师和助教 70 多名；该学院目前有学生 1200 人，其中外国留学生 80 多名，来自中国、日本、德国、美国等国家与地区。该学院每年招收 135 名学生（包括俄罗斯的学生和外国学生），其中外国留学生基本占到名额的 25%。该学院学习时间安排为：一个学年为两个学期，每个学期为 14~15 周，外出写生 7~10 周。每学年两次考试。学生每天在校学习 9 小时，其中 6 小时听课和实际练习，3 小时独立自习。预科阶段每天也是 9 小时，其中包括 3 小时绘画、2 小时素描、4 小时俄语学习。

该学院的毕业生可以得到画家、剧院美工师、文物修复师、版画家、雕塑家、建筑艺术家、文艺学家等资格证书。

列宾美术学院内部系别介绍

绘画系：个人工作室

版画系：个人画室，画室里有画架、风景画、碑画等

雕塑系：个人工作室

建筑学系：个人工作室

艺术理论系：略

列宾美术学院的教学内容由教育计划和科目所确定。这些科目由学院教育学理事会批准。有些带有普遍意义的艺术理论课，是所有班级同学必需学习的。根据每个专业的学习方向，也有专门的课程。学生通过考试测验自己所掌握的知识。该学院组织年级学生作品展览和学生写生作品展览，这些展览得到该学院领导和教师的重视。他们研究这些作品，发现天才，因人施教，完成全部课程的学生在教师指导下完成毕业作品，并根据其毕业作品的水平，决定是否得到毕业证。在毕业证的附件中，证明他学习了什么课程，学习了多少课时，获得什么成就。如果学生的毕业作品得到 5 分，并且在其全部学习期间 75% 的课程是 5 分，他会得到优秀毕业证。该生就有资格根据国际鉴定委员会和大学科学理事会的推荐，得到俄罗斯国家美术科学院颁发的金奖或银奖。获得金奖和这个主席团介绍的学生，可以出国做访问学者，继续深造。

列宾美术学院是俄罗斯绘画、雕塑、建筑三种艺术门类最大的教育基地。它遵循着教育传统，也注重输入新的思想。活跃的学术氛围是该学院培养杰出的现实主义美术家的基础。这些原则在各个专业得到实现。

绘画系，绘画系是该学院最大的系，该系有这样的制度：学生在第二年级学习结束后，就进入个人工作室。但在列宾美术学院的古画修复系、宗教画系和戏剧美术系，学生都是在第一年级学习结束后就进入工作室工作。

每个学年的夏季，学生们实习是到外地写生。列宾美术学院第一年级的学生去普希金山，第二年级去鲁布嘎（在格里布半岛，黑海边），那里有属于该学院的实习基地。

绘画系三年级学生的实习地点是艾尔米塔日博物馆（冬宫）、俄罗斯美术博物馆。他们在那里临摹著名画作。

版画系，本科 4 年，硕士 6 年。这个系的学生学习蚀刻版画、石头版画、漆料版画、铜版画和木版画。他们学习在各种材料上进行线条画创作的技术。他们将被培养成线条画美术家和装帧艺术专家。

美术理论和美术史系，这个系是特别有意思的，因为在绘画创作的学校里有这样的系存在，本身就是重要的。这些未来的艺术理论家们，直接和绘画、雕塑、建筑、线条画的学生接触，并直接观察到他们的创作过程，这将有助于他们的实际工作。这个系的学生还有一个优越条件，俄罗斯博物馆收藏丰富的俄罗斯和西欧的优秀作品，便于学生们汲取来自传统和世界文化的营养，培养他们成为博物馆艺术理论专家、画廊专家、中高等学校的教师 and 美术评论家。

俄罗斯有许多这样的艺术宫殿，在这里学生们可以看见历史名家与作品，开阔他们的视野与丰富他们的技术手段。

在这些学生的作品里，你可以闻到大师的味道，空气里弥漫着的是那个时代的辉煌。

对于今天绘画系的学生来说，列宾美术学院的历史给他们的压力可能太大了。他们来不及感受那些曾经的辉煌历史与过去，就匆忙地进入自己的事业过程。他们在大师曾经工作的房间有什么感觉呢？他们会沾点大师的灵气吗？

这里的教学是残酷与严格的，需要多年的时间来学习解剖课，许多中国来的学生甚至接受不了这样残酷与枯燥的课程，有的待了半年就离开学院了，可以看出传统的教学是严格的。

列宾美术学院一年一度的毕业论文答辩会从每年的 6 月 4 日开始，由艺术大师组成的评审团对五年级的毕业生作品点评。俄罗斯列宾美术学院教学极为严格，学生的绘画艺术非同寻常，大师级的水准频频显现，年轻天才艺术家的作品受到评委的称赞，旁听观众受到了又一次的艺术熏陶。

在纪念美术系美术工作室实习的学生，他们临摹俄罗斯古老美术作品，并且去兹维尼果乐得、莫什斯科、曾斯科夫等地区，或者在马赛克工作室实习。列宾美术学院除了在俄罗斯各地组织学生进行写生实习外，也在教师的指导下，到普希金艺术博物馆、特列季亚科夫画廊进行临摹。

在整个写生实习中，学生有很多独立创作的机会。在学生独立创作作品中，学生尽情发挥自己特有的艺术感受。这里学生可以在更广泛的领域里探索造型艺术的表现手法。学生探索新的造型形式的自由、美术自我表现的自由的行为将受到鼓励。这个自由和美术学院教育基本原则没有矛盾冲突，这一切都是建立

在俄罗斯现实主义美术基础上的。在整个教学过程中，素描受到特别的重视。这是任何现实主义造型艺术的基础。有时候，各画派、流派之间出现论战，比如法国的印象派、20 世纪初的俄罗斯先锋派，还有康定斯基、马涅里奇、列德琴克、达特林等之间的艺术争论。这些争论当然影响到美术发展的整个过程，也影响到美术家的新时代。可是这些争论的最终结果，艺术还是要回归美术教育最基本的本源上来。

修复绘画系有两个主要学习方向：宗教画和非壁画油画。这个专业的毕业生将得到两个证书：写生画家和临摹美术品专家。整个教育课程是 6 年。其中两年课程要专门学习古画保存技术、揭示覆盖在新画后面的古画技术、美术作品修复技术。这个专业的毕业作品为：为保存、揭示、修复艺术品的研究论文及用当时的颜料和运用当时的技术复制原作。

实际上，一切保存和修复的工作都是在博物馆进行的。绘画系的学生在学习的最后一年，在自己的工作室里进行毕业作品的创作，为这个毕业作品所作的小稿和习作也要交给指导教师审查；戏剧美术系的毕业生要把为戏剧创作的布景和戏剧服装作为毕业作品；纪念美术系毕业生的作品，是用各种材料进行壁画、马赛克画的创作。

雕塑系，本科 4 年，硕士 6 年。列宾美术学院的雕塑系已有 240 年的教育传统。这个系的学生每天对照实物进行雕塑练习，制作着衣和裸体的塑像。1~5 年级的学生每天 3 个小时学习泥塑、2 个小时学习素描。他们练习制作纪念雕塑、装饰雕塑的草图和完成品。他们也学习制作深浮雕或浅浮雕。他们还设有动物雕塑的课程。这个系还保留一个古老的传统，学生要参加在养马场的工作，以观察动物的习性。

建筑学系，是俄罗斯最老的建筑学系。该学院成立之初就设立了这个专业，很多有突出成就的建筑学家在这个系受过教育，并且参加教学。这个系的教师团体继承该学院的传统，他们认为，建筑学一方面是现实主义美术，另一方面是真正的、精确的技术工作。在这里，他们培养高等级的建筑学美术家。

在教学过程中，未来的建筑学家们学习、掌握新的技术和经济基本知识、现代技术发展的原则和方向、建筑学的原则和方向、设计工作的最新工作方法。建筑学系最主要的课程是建筑学设计，包括建筑大楼的全过程，设计有社会意义的各种建筑物，设计大楼内部装饰，设计 1~2000 人的居民点，设计小型纪念碑。在学习过程中，学生要参加实际工作并在工作中学习。这个系的毕业作品题目是：建筑有社会意义的大楼方案，居民点、农场、大学的方案，修复建筑物的方案，改造旧城、保留历史的方案，设计公园、环境艺术设计等方案。

这里的毕业生大都在社会上获得了成功。他们在俄罗斯和世界各地，在很多城市的建筑规划中，留下了自己的作品。

课程学习时间：除了艺术理论系，其余各系学习时间为 6 年（艺术鉴赏系的学习时间为 5 年）。上课时间是从 10 月 1 日至次年 6 月 1 日，在 6 月和 7 月期间学生可在圣彼得堡和其他地区外出写生。

列宾美术学院美术教育的传统

素描体系与造型基础：

当下许多艺术较为发达的国家高等艺术学院，纷纷放弃了写实技法的培养，而转为对个人艺术创造性的开发。作为世界上四大美术学院之一的列宾美术学院，依然保持着传统的教学体系。列宾美术学院的美术教学体系具有写实的传统优势，是世界高等美术教育资源的组成部分。在世界现代艺术的滚滚大潮下，研究、保留、发展其传统体系，有利于文化艺术领域的生态平衡，并将对保持世界艺术创作、艺术教育领域的多元性起到重要的作用。现在的列宾美术学院的传统，并不意味着古老的文化，它是欧洲文化在俄罗斯同本土文化的整合与延续。

列宾美术学院的传统有两方面：

一方面，以写实的技法教学体系为主要传统。这种体系的确立，是俄罗斯统治者改革的结果。列宾美术学院建立时，正是欧洲新古典主义的鼎盛时期。俄

罗斯著名的启蒙活动家舒瓦洛夫认识到绘画、雕塑与建筑的重要性，建议成立一个培养这三种艺术家的学校。这个建议得到了俄罗斯近代文化奠基人罗蒙诺索夫和女皇伊丽莎白·彼得罗芙娜的支持而于1757年建立。由舒瓦洛夫担任第一任学监。当时从西方引进美术教学方法，毫无疑问是对古典主义体系进行了系统的研究，加以理论性的总结并应用，从此奠定了艺术科学院的传统根基。因而，艺术科学院的教学体系是17~18世纪欧洲古典主义的延伸。

然而，在“自由的艺术”门楣下的艺术并不是十分自由的。皇权长期统治的文化思想准则，对艺术科学院教学体系的形成起到一种引导和保护作用。这一时期，艺术科学院全面制定了古典主义的教育体系，为培养古典主义艺术家创造了完善的条件，并培养了一批古典主义艺术家。该学院现在所谓传统的教学体系，是从意大利、法国等美术学院的以欧洲古典主义体系为基础的教学大纲模式沿袭而来。它的奠基者是艺术科学院建立初期聘请的意大利、法国、荷兰、英国籍教师和一批留学意大利、法国等人员归俄后在此任教的，其中包括契斯恰柯夫在内的一批优秀教师。后来经过不断的本国实践、探索、完善，形成了具有俄罗斯特点的相对科学的写实体系。尽管在各个历史时期该学院存在着艺术思想的分歧，但是其传统写实技法的教学体系没有变，这是艺术科学院培养出俄罗斯艺术精英的基本条件，这样的教学体系给俄罗斯现实主义的形成为提供了写实的技法保障。

19世纪俄罗斯现实主义的成功，不只是因为艺术思想的革命性，同时该学院技能高才生的绘画技法所带来的社会认同，也是重要条件之一。以1870~1923年的巡回展览画派为代表的俄罗斯批判现实主义主要成员是学校的叛逆者，而他们却是艺术科学院不可否认的最大直接受益者。列宾、苏里科夫、谢洛夫、库因芝、希施金、弗鲁贝尔、雅罗申柯、涅斯捷罗夫等人的艺术成就和技法实力，反过来又提高了该学院的社会地位，加强了教学实力。

1861年2月19日俄罗斯宣布废除农奴制，进入资本主义发展时期，现代艺术在这里开始萌生。19世纪下半叶批判现实主义的活跃期渐渐过去，19世纪末至20世纪初这里一度成为世界现代艺术最为活跃的地方之一。各种非写实的艺术手法不断出现，但是这并没有削弱艺术科学院的写实主义教学体系。这种固守传统的集体主义行为，为该学院于20世纪30年代从“社会主义现实主义”的大众艺术角度的再度兴起提供了技术方面的资源，也使学院成为当今世界写实技法教学体系最为强大的艺术院校。

另一方面，不断被冲击中发展的艺术思想体系的传统。18世纪初，彼得大帝的强国之梦使俄罗斯人接受了西欧传来的启蒙主义思想，并给俄罗斯社会带来了很大进步。崇尚完美、道德和理性，是俄罗斯启蒙主义思想的重要特征。在美术方面，俄罗斯出现了对中世纪禁欲主义圣像画反叛的世俗人物肖像。艺术科学院建立之时，欧洲存在两大艺术思潮：一是取代了没落的贵族气的洛可可美术的新古典主义；二是正在萌发的浪漫主义。而在俄罗斯，却是一个古典主义取代巴洛克艺术的时期。艺术科学院的第一位学监，启蒙主义的信奉者、活动家舒瓦洛夫，为该院划定的古典主义美学范畴，对严格有序的教学体系的形成，以及大批古典主义艺术家的培养起到了重要作用。此时，俄罗斯肖像画领域也得到了很大的发展。

叶卡捷琳娜二世为了强国，从彼得大帝那里继承了开放思想。她决定由国家出资派出俄罗斯青年去欧洲学习美术，这种交流使学子们打开了视野，活跃了思维。回国后，他们成为18世纪下半叶俄罗斯美术教育的骨干力量。同时请进的欧洲文化界人士对俄罗斯文化的发展也起到了促进作用。18世纪末，俄罗斯的巴洛克艺术彻底被古典主义艺术取代，从而完成了中世纪宗教绘画向世俗绘画的转化，并为19世纪俄罗斯民族艺术的精品出现以及20世纪与世界艺术对话作了很好的铺垫。

欧洲浪漫主义在18世纪末、19世纪初发展成一种很强劲的力量。在俄罗斯艺术科学院，浪漫主义对古典主义形成很大的冲击。两种新艺术思想的出现使古典主义的光彩彻底黯淡。然而，古典主义的教育势力依然顽固地存在，进步的力量认为它限制了艺术的现实性和人民性等新思想的形成和发展。艺术思想的矛盾不断激化，终于在1863年11月9日爆发了以克拉姆斯柯依为首的“14人暴动事件”。这14人与母校决裂的反叛行为，震惊了当时的俄罗斯文化界，并形成一种强悍的凝聚力。在俄罗斯著名理论家斯塔索夫的支持下，“巡回展览画派”于1870年成立。“巡回展览画派”的产生是俄罗斯社会发展的必然产物，是日益高涨的民主主义思潮在美术界的反映。其成员把俄罗斯的艺术注入新的现实革命精神，并把艺术彻底拉下了贵族专利的“神坛”。“巡回展览画派”成员创作的作品，以再现俄罗斯民族生活为主要方式，去解释生活，判断生活现象，具有批判现实主义的性质。他们创造了具有很强的俄罗斯民族文化特征的，真正属于俄罗斯的文化精品。事实上，14人的反叛行为不仅没有削弱艺术科学院的声誉，反而提升了它在世界艺术院校中的地位。

19 世纪末俄罗斯进入了资本主义发展期后，经济迅速增长。一方面，在自由经济发展的生产方式下，强调了艺术家个体在文化中的作用，产生了一些以“自由”为特征的文化艺术现象。另一方面，国内艺术家出访、留学带回的信息，以及收藏家在西欧购买的大量现代主义绘画艺术品对年轻艺术家的直接熏陶，使现代艺术在俄罗斯开始萌生。一时间，许多现代艺术社团乍起，并在世纪之交活跃在俄罗斯艺术界。他们不再需要传统意义的艺术教育，艺术科学院一度被冷落，“巡回展览画派”的作品也被视为创作手段单一。

“十月革命”后艺术科学院更名为油画、雕塑、建筑美术学院。1934 年，高尔基提倡以积极的态度对待现实，用现代主义的创作方法歌颂生活中的正面人物，提出社会主义的现代主义创作原则。在第一届全苏作家代表大会确立的“社会主义现实主义”创作方法，对前苏联的文艺界产生了很大的影响。这虽然在一定程度上对艺术的全面发展产生了一定的负面作用。但是“现实主义”体系在国家意识形态的引导下，以社会主义为明确主导思想再度兴起，以培养写实技法和以现实主义创作体系为传统的艺术科学院再度升温，并于 1944 年以俄罗斯民族的伟大现实主义画家列宾命名。此时列宾美术学院的教学体系和创作思想也在全国得到推广。与 19 世纪下半叶的现实主义所不同的是，现实主义的批判性在这时被消解，而转为以歌颂、赞美为特征的积极的、向上的艺术主导思想。列宾美术学院的一大批社会主义现实主义画家约干松、莫伊谢延科等，以及他们培养的学生，使现实主义绘画在前苏联时期得到延伸。但是，前苏联解体后，俄罗斯人放眼看世界，世界的文化艺术已经发生了巨变。列宾美术学院艺术家的作品，已不再有很强的时代特征。

无论列宾美术学院艺术思想体系如何随时代的变化而变化，都建立在以具象为基础的技法之上。从这方面看，列宾美术学院真正支撑其艺术思想的载体是具象的造型手段。以古典主义起家的这个院校，经历了许多艺术思想的斗争和变迁，而今的艺术家和教育者渐渐平静，其写实技法的教学体系依然继续。当今的世界现代艺术风起云涌，世界各大艺术院校纷纷放弃了写实技法的教学体系，此时列宾美术学院的教学体系似乎是落伍了。其实，这恰恰给了列宾美术学院一个极好的生存空间。艺术的多元要求技法的多元，这需要艺术教育的多元。表象落伍却把列宾美术学院这种为数不多的教育体系推到了世界范围内比较重要的空间位置。

列宾美术学院坐落在圣彼得堡。这是一个定位为旅游城市的历史名城。这里的市民大都沉浸在彼得大帝及祖先们创下的丰功伟绩中。这里美丽、恬静，其森林就像是读之不尽的抒情诗。目前人们虽然不富裕，但是外表显得很安宁。这里随处随时可见美丽的俄罗斯姑娘与帅小伙子抽烟喝酒的景象。酷爱美酒是俄罗斯人的传统习俗，这与他们所处寒冷的地理环境有关。但是，今天的嗜酒绝非仅仅是为了抵御寒冷，它似乎使人们感觉到沉寂中的不安。当下的俄罗斯已不断开放，同欧、美及世界其他国家进行文化交流与经济来往，在这样的大环境下，列宾美术学院强大的传统性能维持多久仍是个问号。当下如何保持其独立的传统优势又能切入当代文化，而不停留在技法层面，这是值得他们思考的问题。

- 10 克里姆·李
- 42 康斯坦丁·格拉乔夫
- 68 安德烈·斯克里亚列恩科
- 80 叶卡捷琳娜·格拉乔娃

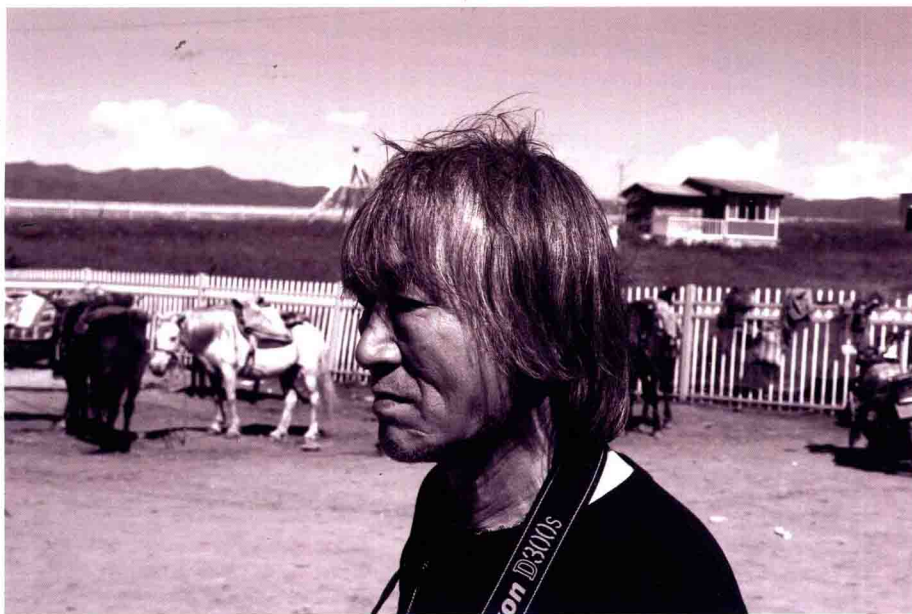
克里姆·李

克里姆·李 1946 年出生于乌兹别克斯坦。1976 年毕业于列宾美术学院。克林姆·李是俄罗斯当代著名的版画艺术家，俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院版画系主任、教授；俄罗斯美术家协会会员。个人作品：为 70 多本书做过插图，其中包括林格伦，别列耶夫，布雷乔夫，哈密特，钱德勒，多德士，韩国古典散文集《色彩的历史》及其他很多书籍作品。克里姆·李——色粉大师，个人作品中线条简洁完美，准确表达动态感并能够将学院派传统素描与远东画家特有的作品装饰性和书法相结合。从 1976 年开始克里姆·李开始参加列宁格勒州、地区、共和国、前全苏联以及国际画展。个人作品陈列于列宾美术学院博物馆、《纳伊芙》画廊（圣彼得堡），以及韩国、罗马尼亚、法国的各大博物馆和画廊。

Клим Ли родился в 1946 году в Узбекистане. В 1976 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина.

В настоящее время Клим Ли — известный книжный график, профессор, декан факультета графики Института им. Репина. Член Союза художников России.

Им проиллюстрированы более 70 книг, в том числе произведения Линдгрен, Беляева, Булычева, Хэммета, Чандлера, Додж, сборник корейской классической прозы «История цветов» и многие другие книги. Клим Ли — мастер пастели, в его работах изысканная простота линий и точность передачи движений и чувств достигается органичным соединением традиций русской школы рисунка с декоративностью и каллиграфическим изяществом, присущим художникам Дальнего Востока. С 1976 года Клим Ли принимал участие в ленинградских, зональных, республиканских, всесоюзных и международных выставках. Персональные экспозиции художника прошли в Музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, галерее «Наив» (Санкт-Петербург), в музеях и галереях Южной Кореи, Румынии, Франции.

克里姆·李的艺术

2011年我有幸邀请到俄罗斯功勋艺术家、列宾美术学院教授克里姆·李来广州美术学院油画系、版画系授课，作为造型学院院长，我清楚地看到克里姆·李在不到一个月的教学实践中所取得的巨大作用，学生们如饥似渴地对来自俄罗斯的艺术形式进行借鉴、吸纳和取法，当然也被克里姆·李高超的绘画技艺所折服，更为其独特的思想观念所触动，从另一个层面上来说，也展现出列宾美术学院一丝不苟的钻研精神和严谨的学风，为我们国内艺术院校油画专业教学的拓展与改进以及版画专业的建设都起到很好的推动作用。

克里姆·李是位伟大的具象写实艺术家。他的艺术探索是广泛多元的，他在插画、版画、油画以及色粉画等方面都进行过深入研究并且形成独特面貌，不仅是对俄罗斯，而且还对世界很多民族和地区具有深远的影响。他在插图设计方面的影响力是尤其深远的。他为数十部文学作品创作过插图，这其中包括莫泊桑、海明威、林格伦、别列耶夫、布雷乔夫、哈密特等众多著名作家作品以及韩国经典散文诗《色彩的历史》等。他是俄罗斯著名作家弗拉基米尔·纳博科夫代表作《洛丽塔》的特约插画家。他为创作好洛丽塔的形象，可谓费尽了心血，无数次阅读原著，耗时一年，终于完成这一壮举。在这60多幅插图中，他把女主人公洛丽塔的形象演绎得淋漓尽致，深入人心，使得画家本人成为俄罗斯家喻户晓的插画家。他的插画线条优美，结构严谨，对人物神态的把握精准、深刻，既具有严谨的装饰性也具有豪放的感染力。他的色粉画数量惊人，看似随意，其实是扎实严谨而又灵动优美的，既有西方绘画的细腻逼真，又有东方艺术的含蓄意境，如果放到中国传统品评文化的视角来衡量，也可以说达到了气韵生动的至高标准。他的油画不是传统的俄罗斯风格，他在传统俄罗斯艺术中开拓出了一个属于自己的新样式，形体准确、严谨，但是不失灵动、活泼，在技法的驾驭上既有一丝不苟的精致，又有游刃有余的韵致。他的油画风景，表现出俄罗斯大地的宽厚与庄重，更带有诗一般的抒情与宁静，在色调的运用上，透出一种民歌般的清纯亮丽。他的素描具有极强的视觉冲击力，他认为素描是一切绘画艺术的基石，所以他常年不断地进行素描的练习。在他的很多素描作品中我们可以很清楚地感受到他对人物精神状态的精准把握，感受到他火热的创作热情。他的素描非常注重线条的锤炼，或如春蚕吐丝般优雅，或如铁线般劲健，具有震撼心灵的艺术魅力。当然这种在结构谨严的造型中所蕴藏的精致优雅的线条功夫与他多年对东方文化的喜爱与取法有密切关系。

克里姆·李涉及的几种艺术形式给人的整体面貌是含蓄朴实、简约优美的，绝无半点张扬卖弄的痕迹，对于一个常年浸润于西方文化中的画家来说，这一点是很难得的。我们说他成就的取得与他的勤奋和多年的研究是分不开的，但是要真正能达到这样的高标准，则需要付出很多很多的……

中国油画学会副主席

广州美术学院造型艺术学院院长

郭润文