

Возвращение Классики

回 归 经 典
俄罗斯当代油画精品集

Российские Художники в Современном Искусстве ТВОРЧЕСТВО

拉申得 德米特里 谢夫楚科 斯维特莱娜

Рашит Абдуллович Адгамов Дмитрий Васильевич Якуценя
Шевчук Василий Михайлович Шевчук Светлана Юрьевна

西溪艺得美术馆 编

Возвращение Классики

回 归 经 典

俄罗斯当代油画精品集

Российские Художники в Современном Искусстве ТВОРЧЕСТВО

拉申得 德米特里 谢夫楚科 斯维特莱娜

Рашит Абдуллович Адгамов — Дмитрий Васильевич Якуценя
Шевчук Василий Михайлович — Шевчук Светлана Юрьевна

西溪艺得美术馆 编

中国美术学院出版社

主 编：刘荣荣
学术主持：沈语冰
执行编辑：袁 萍
摄 影：郑 伟 李贵军
翻 译：张翰文 李一帅

责任编辑：林 群
责任校对：达 元
俄文校对：李一帅
装帧设计：袁 萍
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

回归经典：俄罗斯当代油画精品集 / 西溪艺得美术馆编.
— 杭州：中国美术学院出版社，2013. 7
ISBN 978-7-5503-0523-6

I. ①回… II. ①西… III. ①油画-作品集-俄罗斯-
现代 IV. ①J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 179767 号

回归经典

—— 俄罗斯当代油画精品集

西溪艺得美术馆 编

出 品 人：曹增节
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州南山路 218 号 邮政编码 310002
[http: www. caapress. com](http://www.caapress.com)
制版印刷：杭州电子工业学院印刷厂
经 销：全国新华书店
版 次：2013 年 8 月第 1 版
印 次：2013 年 8 月第 1 次印刷
开 本：787mm X 1092mm 1/8
印 张：20.75 印张
字 数：15 千
图 数：156 幅
印 数：0001-1200
ISBN 978-7-5503-0523-6
定 价：258.00 元

目 录

前 言 1

灵性与乡愁之美：论俄罗斯当代油画 2

拉申得·阿布多洛维奇·阿德格莫夫 Рашит Абдуллович Адгамов 8

拉申得·阿布多洛维奇·阿德格莫夫小传 10

湖色 12

阳台 14

喀勒帕特 15

阿卢普卡小道 16

公园 18

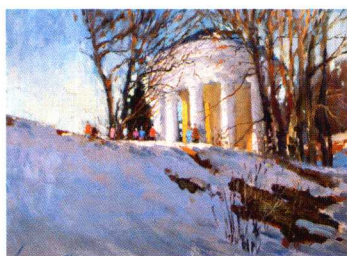
通往大海的小道 19

喀勒帕特溪流 20

克里米亚的蜜瓜与花 22

三月的巴甫洛夫斯克 24

拉维吉纳小屋 25

威尼斯 26

葡萄与丁香 28

静物 29

杏仁与日本木瓜 1 30

斯特勒里纳帆船沙龙 32

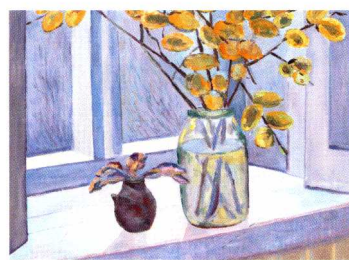
金合欢背景的花 34

杏仁与日本木瓜 2 36

夏之午时 42

柳 44

秋 46

午 48

罗格 50

严寒与太阳 52

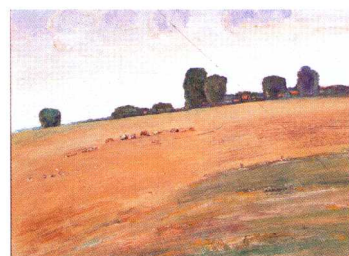
打猎 53

山里 54

阳光灿烂的日子 56

远处的村庄 57

午后的原野 58

斯杰比 60

港湾 61

伏尔加·尤里耶韦茨 62

维恩河 64

水上俱乐部 66

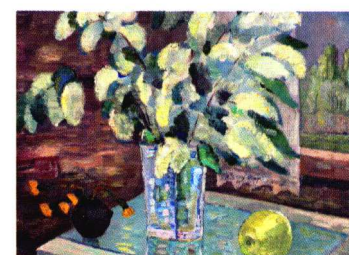
阳光下的村落 68

伏尔加 69

四月 70

静物 72

三月 74

约娜琪河 75

雨 76

春之园 77

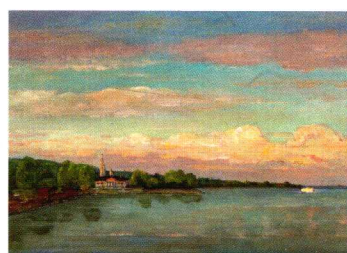
苏果泽洛 78

雪霁 79

辽阔 80

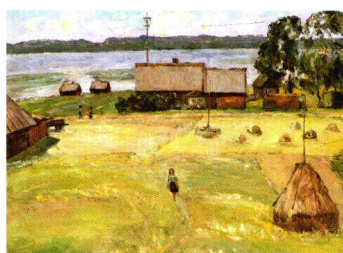
伏尔加河上 81

云 82

傍晚 83

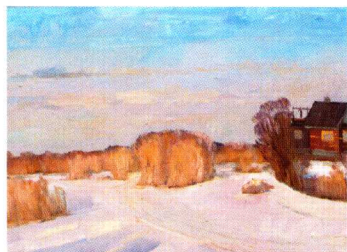
割草的季节 84

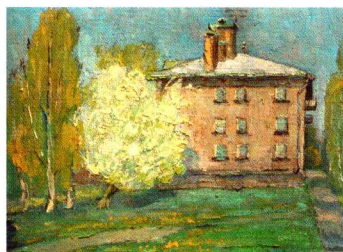
耶果雷克河 86

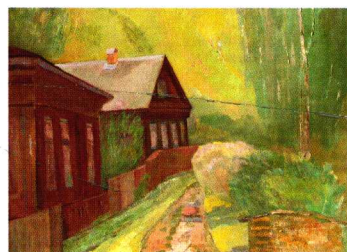
芬兰湾 87

明媚阳光 88

稠李花 90

尤里耶维茨 91

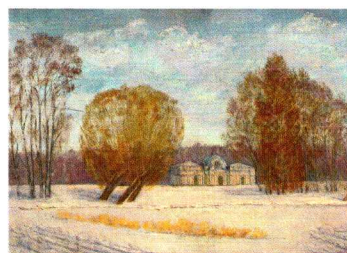
福奥克萨 92

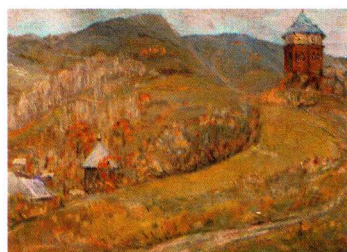
晨 93

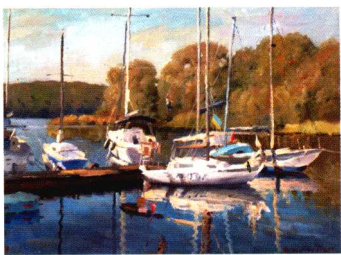
五月 94

格洛特 95

基斯洛沃茨 96

游艇俱乐部 102

阿列克谢浴室 103

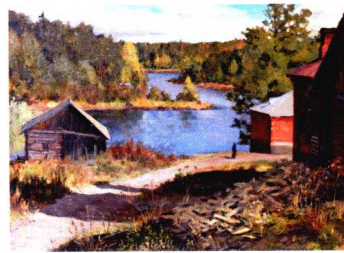
高加索之林 104

俄罗斯草原 105

打猎路上 106

瓦拉玛牧场 108

嬉戏的小女孩 109

巴黎的咖啡馆 110

罗西诺之冬 112

乌斯邱科的晌午 113

宴 114

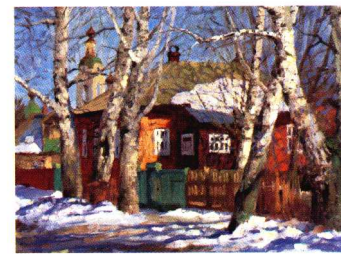
弗拉基米尔桥 116

丁香 117

春来 118

树·房子 120

瓦拉姆之秋 1 121

农舍 122

星期六 123

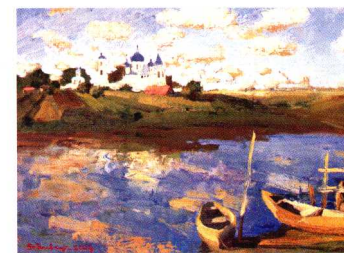
林基格 124

瓦拉姆之秋 2 125

春天的太阳 126

彼岸 127

港口 128

湖景 129

小支流 130

杭州春天 131

斯维特莱娜·尤里耶夫娜·谢夫楚科

Шевчук Светлана Юрьевна

132

伏尔加河上游 134

林基格之秋 136

十月 137

埃特列塔城 138

克里米亚的罂粟 139

村之夏 140

布列斯之春 141

海滩童趣 142

水域 143

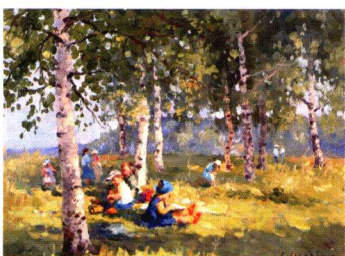
林场里的孩子们 144

澡堂 146

旧穆罗姆一角 147

白桦林里 148

河斯维亚佳河 150

卡勒特勒埃 151

蔷薇 152

回归经典——俄罗斯著名油画家中国艺术之旅暨中俄油画名家联展记事 154

前言

2013年4月，春意正浓之际，谢夫楚科（Шевчук Василий Михайлович）、德米特里（Дмитрий Васильевич Якуценя）、拉申得（Рашит Абдуллович Адгамов）、斯维特莱娜（Шевчук Светлана Юрьевна）四位俄罗斯著名艺术家受西溪艺得美术馆的邀请从世界艺术圣殿俄罗斯圣彼得堡来到杭州，拉开“回归经典——俄罗斯著名油画家中国艺术之旅”的帷幕。

有着博大、厚重的文学及艺术体系支撑，俄罗斯油画是世界上最具文化底蕴的绘画之一。正如俄罗斯文学已经影响了数代中国人一样，其油画艺术也对好几代中国艺术家产生了深刻影响。对于中国观众而言，俄罗斯油画总能带来一种特殊的亲近感。

俄罗斯艺术家来访期间举办了一系列的艺术交流、写生创作活动，期间举办的“回归经典——中俄油画名家联展”展出俄罗斯和中国油画名家的百件油画精品，经典的俄罗斯名家油画与富有中国文化特色的中国油画作品齐聚一堂，以不同的文化解读和创作构思，表达了对自然、对美、对人生深入的理解，更深化了两国人民的交流和友谊。

俄罗斯油画名家虽已结束中国艺术之旅回到他们的家乡，但是为中国人民留下了一幅幅精美的画卷。其中，瓦西里·米哈伊洛维奇·谢夫楚科的作品继承了俄罗斯现实主义绘画的经典技法，却又不失时代感和个人特质；其夫人斯维特莱娜·尤里耶夫娜·谢夫楚科女士的作品充满旋律感，洋溢着对生活的热爱；拉申得·阿布多洛维奇·阿德格莫夫作为俄罗斯现代印象主义的代表画家在作品中展现了他对光的独特表达；德米特里·瓦西里耶维奇·雅库金尼亚的创作立足于浪漫主义和现实主义的对接点上，独树一帜。西溪艺得美术馆将几位艺术家的精品结集出版，希望通过此举能促进中国广大艺术爱好者对当代俄罗斯油画更进一步的了解。

感谢我国出版界前辈宗文龙先生对本书的出版给予的直接指导。

感谢浙江大学美学与批评理论研究所所长沈语冰教授对几位油画家的深入研究，使得我们能够在众多优秀的艺术家中找到这几位代表性画家。他的研究结果汇集成《灵性与乡愁之美——论俄罗斯当代油画》论文中，以精彩生动又详实的表述为读者构筑起一座解读俄罗斯油画直达画家心灵的桥。

感谢中国美术学院出版社为本书的出版所作出的努力。

感谢俄罗斯联邦驻上海总领事馆和浙江省美术家协会对本次艺术交流和出版活动的大力支持。

特别感谢所有热爱艺术的人们，正是你们的热爱造就了我们艺术推广事业的价值！

灵性与乡愁之美： 论俄罗斯当代油画

沈语冰

中国美术批评家年会学术委员

中国文艺理论协会理事

浙江省美学协会副会长

浙江大学美学与批评理论研究所所长、教授、博导

从公元9世纪的蛋彩画到今天，俄罗斯绘画已经有了一千多年的历史，其渊源甚至贯穿了整个世界美术史。有着博大、厚重的文学及艺术体系支撑，俄罗斯油画成为世界最具文化底蕴的绘画之一。正如俄罗斯文学已经影响了数代中国读者一样，其绘画艺术也对好几代中国艺术家产生了深刻影响。可以说，俄罗斯油画曾经是中国油画的“父亲”，不了解俄罗斯油画，也就不太可能了解中国油画的过去和现在。对于中国观众而言，俄罗斯油画总能带来一种特殊的亲近感，它兼具东西方文化的内涵，具有强烈的艺术感染力。

俄罗斯当代油画拥有美妙的亲和力和独特的美感，其形式上的探索还表明，在更为深刻的层面上，它们仍在继续拓展着西方现代艺术的绘画性，在新的表现层次和维度上打开了绘画美的种种可能。相对于20世纪西方艺术中大多数偏离美学越来越远的流派和风格，俄罗斯油画家却在他们的作品里表达了对美的执着关注。我们不难体会到，这些作品不但有作为创造者的画家对于形式美的奇思妙想和不懈尝试，更有作为观察者的画家对于自然和人性的深刻洞察、无限耐心和巨大热情。从奇巧的构思，到精彩的布局，再到色彩的配置，从灵动的笔触，到敏感的肌理，再到丰富的质感变化，每一幅作品都体现着艺术家在油画传统上的深厚积累，以及对形式语言的大胆探索。这些当代杰出的油画家

阳光下的村落 Село под солнцем 德米特里 布面油画 37cm×57cm 2007

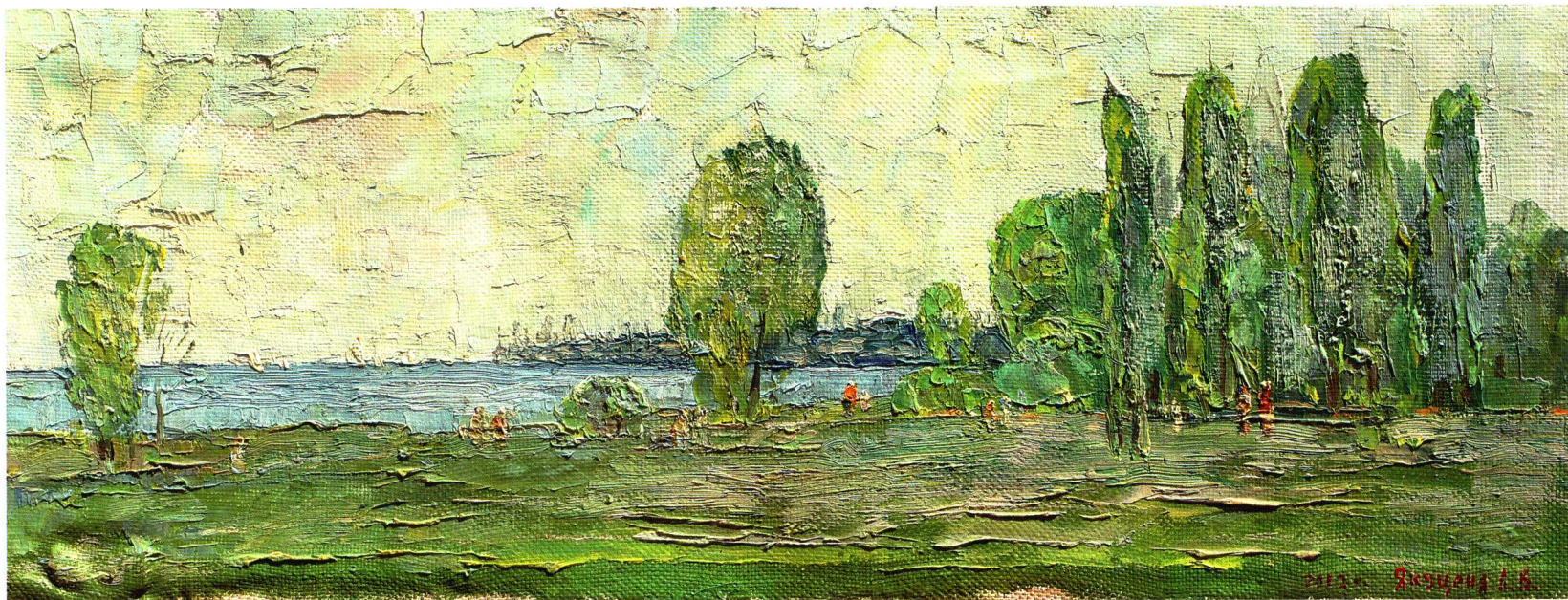

割草的季节 Пора сенокосная 德米特里 布面油画 45cm×54cm 1997

的精品之作（有些堪称艺术家的代表作），不但在俄罗斯当代艺术史上有着重要的地位，在世界美术史上也应该占有一席之地。

德米特里是俄罗斯当代最杰出的中生代画家之一。1971年始先后师从著名艺术大师弗拉基米尔·维克多罗维奇·波罗什金和瓦西里·瓦西里耶维奇·萨卡洛夫。曾就读于圣彼得堡格尔斯泰师范学院美术系。他的作品有一种近乎决绝的清淡气质，极度的简洁是观众的第一印象。其简洁度有时会令人困惑，直到逐渐了解画中无处不在的细致用心之后，观众眼中的全景才会突然变得饱满起来。他以繁复得不可思议的考量和深厚的包容力，像伟大的静物画家莫兰迪（Giorgio Morandi）对待瓶子那样对待笔下的天空、海洋、树林和草地，每一个局部都经过了极为耐心的调整。最后获得的整体效果总是一种极致的朴素，以它的清冷、舒缓抚平了人心的烦躁和不安，以它的温柔、敏感弥补了人心的焦虑与匮乏，以它的丰润、灵性，滋养着人心的高贵和安宁。

《阳光下的村落》刻画的是从郊区的平原上远眺村庄的景象。很少有画家会如此大胆地处理这一题材，因为这种本来需要描绘出纵深感的风光，通常会被安排在一种剧烈的短缩透视（foreshortening）中，而德米特里却将整个村庄的“立面”安排在同一平面上，几乎在同一条地平线上展开。由于这个村庄位于遥远的深处，因此观众根本看不清它的具体面貌。村庄的“立面”因而只用不同的色调进行暗示，从橙黄到翠绿，色调极尽变化之能事，同时又极其精微而活泼。尽管如此，通过细察，你仍

罗格 Tarapov 德米特里 布面油画 19cm×51cm 2012

能体会到这排建筑物的凹凸，在色彩鲜明的主要体量背后是一些浅色的体量，暗示了后缩的建筑物，这一点更因村庄上空那一抹浅蓝（近于银灰色）而显得愈加深邃。与此同时，村庄前面那一抹琥珀色，则拉开了前景中的草垛与村庄之间的距离。只有考虑到从前景到村庄边缘的距离有多么遥远，你才能明白近处的那些草垛何以像背景里的钟楼一样“高大”，或者，倒过来说也一样，村里的钟楼何以像前景里那些草垛一样“矮小”！这种以不可思议的后缩原理处理的画面，以往只有像老彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel）那样的大匠才有可能实现——他的画经常通过前景山岗上某个特殊的视角来俯瞰整座城市——这种画风在另一位俄罗斯当代油画家谢夫楚科那里仍能见到。总之，德米特里像伟大的莫兰迪处理瓶瓶罐罐那样来处理风景中的建筑物，也就是说，画家以非常接近的色调所描绘出来的效果，竟然可以与 20 世纪的静物画大师相媲美：悠远、静谧、安宁、神秘。

画家喜欢在与画布表面平行的平面上来安排景物，这是其追求绘画的古典性的标志。在《割草的季节》中，地平线再次平行于画面，同时也平行于前景正中那两间草房。由这几条水平线——远处的地平线、房屋的屋顶、屋檐与墙脚线——刻画出来的秩序，得到了屋后的电线杆，以及围场中景和前景中另外两根垂直杆的平衡。一旦画面的基本秩序得到确立，画家就利用各种手段来使画面避免单调和直白。因此，我们可以看到画面左侧的农舍一角，呈 45 度角切入画面，从而与前景中的草堆，以及中景里另一间呈对角线安排的农舍遥相呼应。在这之后，画家才腾出手来处理那片开阔的围场。如此空旷的场面本来一定会显得单调，如果画家不能以其炉火纯青的手法来处理它的话。正是它的开阔和空旷成了画家的用武之地。因为正是在这里，德米特里显示了他最高

贵的精神：他以极端细腻多变的笔法，在色域极度近似的相邻色范围内，呈现了令人难以置信的丰富色调。那从土黄、明黄、淡绿再到嫩绿的各种色调，在一片鲜活而又节制的欢快气氛中点亮了画面，为画面正中那位向我们款款走来的姑娘营造了一个明媚如春的舞台。

喀勒伯特 Славск в Карпатах 拉申得 布面油画 50cm×69cm 2011

德米特里那种在相邻色的色域中来塑造景物的手法，再一次在小件作品《罗格》中得到了最好的说明。这幅景物鲜明概括、色调明快的风景画，再次说明了我所说的令人欢快而又安宁的效果是如何达到的。这幅画简直是伟大的德国诗人歌德（Goethe）的色彩观的教科书：蓝与黄的互补是如何构成人类眼睛的最迫切需求，而它们的混色又是如何升华为代表生命和希望的绿色的。

同样是以绿色为主色调的风景画，拉申德的《喀勒伯特》就

与德米特里的完全不同。乍一看，这幅画具有照相般写实的优点，这得益于画家就眼前一瞥所看到的景色所作的如实描绘——虽然这在明白图画再现心理学的读者看来是不可能的。让我们这么说吧，如果说德米特里的作品是经过知性的严格剪裁的结果：构图讲究，色彩理性，下笔克制；那么，拉申得的画则更多地显示了感性的魅力：它们用笔奔放，色彩绚烂，取景如实。

这种受到照相机的框景方式影响的构图法，在作品《阳台》里表现得格外充分。这幅严格依据法国印象派的原则创作的小品，显示了拉申得作品的诸多特点。它色彩鲜艳但却和谐，取景日常生活的一角，也完全是法国印象派的风格。乍一看，它就像一张随手拍下的快照，但除了表面相似这一点外，它与任何照片都迥然不同。它以摄影作品无法比拟的鲜活，显示出巨大的优点；即便是最优秀的摄影师也不可能像这幅油画作品那样，捕捉到普通

阳台 Терраса 拉申得 布面油画 60cm×80cm 2000

生活中的一角所拥有的昂然生机和蓬勃生命力。露台上各色怒放的鲜花以及晾衣绳上花花绿绿的衣物，如果没有大面积深蓝色大海背景的衬托，本来会显得凌乱，但一旦那根粗壮的垂直木桩确立了整个画面的平面性，它们也就得与蔚蓝色的海面相互嬉戏。色彩的美丽令人惊叹，但纵使在这样使人眼花缭乱的画面上，画家也没有忘记提醒观众光线的效果。这一点在木桩的明暗刻画中体现得最为充分，那明亮的光线再次得到画面右侧露台屋顶上的侧光的响应。光线的嬉戏甚至还表现在那些迎风飘荡的衣物上。

对光与色的极度敏感为拉申得赢得了众多青睐，获得了“俄罗斯现代印象派大师”的美誉。这一点特别体现在他的静物画里。严格地讲，与风景画相比，印象派画家的静物画作品并不多。经典的印象派画家如莫奈（Monet）、毕沙罗（Pissarro）和西斯莱（Sisley），都很少画静物。而喜欢美食的马奈（Manet）为数不多的静物画作品，刻画的也多是鲑鱼、牡蛎、芦笋等味道鲜

克里米亚的蜜瓜与花 Крымские дыни и цветы
拉申得 布面油画 70cm×100cm 2012

美的食材，表达的只是作者对美味的欣赏。在这类静物画里，一向以惊世骇俗的画法著称的马奈却变得出奇的保守，在某些作品的阴影里，甚至出现了印象派之前的古典油画的“酱油色”！印象派画家不喜欢画静物，或者虽然画静物，用的却是老派的手法，这主要是因为静物画这个主要再现室内生活场景的画种，不适合最大限度地发挥印象派画家外光法的优势。因此，当光与色的嬉戏被引入静物画时，这在某种程度上成了一种艺术史上的新生事物。

当你有机会观看拉申得的静物作品时，你就会被他深深地吸引住。《克里米亚的蜜瓜与花》就是这样一件作品。观众一眼就看到的，是画面似乎被有意识地分割成明亮的光线世界和幽暗的阴影世界。画面右侧的桌布及半只水果盘处在明亮的光线下，其余部分则位于阴影中。一旦发现了这一点，观众立刻就可以发现桌布、水果盘、果盘里的水果，以及画面右侧插有月季花的花瓶，其色彩在光线的嬉戏下正发生着大胆而生动的变化。所有这些变化，都遵循了统一的原理，虽然未必是常人的视觉所能发现的原理。在这个意义上，艺术家以其敏锐的感受力，延伸了人类的官能，使我们看到了肉眼难于看到的现象。

在俄罗斯造型艺术中，С·谢洛夫和 К·柯罗文可谓俄罗斯印象主义的创始人。从 А·伊万诺夫早期的绘画草稿中也可以找到关于印象主义的基本思路，在 19 世纪末 20 世纪初得到了较大的发展。此后，像在法国一样，印象主义开始逐渐繁荣。最近二十年，在俄罗斯又重新燃起了印象派对光与自然活力的兴趣。这其中，拉申得就是现代俄罗斯印象主义的代表画家。

拉申得如今也位于俄罗斯中生代最杰出的画家之列。1971 年，他毕业于彼尔姆美术师范学校，1975 年至 1982 年在圣彼得堡穆

欣娜高等工艺美术学院继续深造。他的作品色彩响亮，构图大胆，笔法潇洒自如。欣赏他的作品几乎不需要刻意的努力，因为其色彩是这样欢快，笔触又是这样流畅，几乎有一种直接诉诸感官的美，一种火辣辣、毋庸置疑的漂亮，即便从远处也能感到配色中流光溢彩的魅力。而在近处，我们则可以发现赋予其配色如此不同凡响的表现力的，其实是其中油彩质地的敏锐变化，除了不同质地颜料的搭配，还有颜料和笔触本身的嬉戏。

谢夫楚科是这些俄罗斯画家中年龄较小的，但却已经是俄罗斯功勋艺术家，也就是说，在俄罗斯的美术评估体系里，地位仅次于那些“人民艺术家”。他师从于俄罗斯人民艺术家珐明，是列宾美术学院的高材生，曾经获得过毕业创作的金奖，是一位全能型的实力派画家。他的画作，笔触或大胆奔放，或细腻委婉，

宴 Гулянка 谢夫楚科 布面油画 80cm × 100cm 2012

色彩或明亮鲜艳，或沉着冷静，但都体现出画家罕见的造型能力，尤其是举重若轻，拎得起放得下的全副武装的本领。

他的代表作《宴》就显示了在构图、造型和色彩方面的巨大天赋。在构图和主题方面，此作是以老勃鲁盖尔的视角观察人情世风的所谓风俗画。但与其说画家是借用了老大师的创意和构图，还不如说是在向老大师致敬。除了表面上的相似外，作品的基调和手法，与传统油画是迥异的。在老勃鲁盖尔的作品里，观众除了惊叹于画家将林林总总的风情、形形色色的人物都纳入画面的那种巨大的吞吐量和包容性之外，还会惊讶于老大师那种一丝不苟的精神，即便是远景中的人物，也得到清清楚楚的刻画，采用了几乎与前景中的人物同样的笔法。相反，在谢夫楚科的笔下，几乎所有的景致与人物，都处在一种轻盈之中，仿佛一切都在即兴中信手拈来。艺术家对自己的画笔需要多少确定性，才能像他

打猎路上 На охоту 谢夫楚科 布面油画 80cm × 100cm 2001

那样率性而自然地落笔！仿佛有魔力似的，他总能在瞬间涉笔成趣，那种捕捉现象的罕见功夫实在令人叹为观止。

只有非常近距离地观看，甚至放大观察，你才有可能发现，这幅画的用笔有多么轻盈，颜料是多么稀薄（在某些局部，极为灵动的笔触，令人想见水粉画或水彩画的质地）。然而，总体上看，这幅画又是何等大气和沉稳。占据了画面大部分的棕褐色为整幅画确立了稳定的基调，粉色和蓝色的屋顶与背景中的蓝色和绿色形成对比和呼应。把握了这样的大格局之后，你就可以耐心地、细致地欣赏形象各异的各色人等了。这些形象是如此丰富而生动，简直难于想象艺术家是如何可能在一个画面里容纳下如此多样而活泼的人物的！

谢夫楚科以极其老到的笔法处理景物的另一件杰作是《打猎路上》。没有人会错过这样地道的俄罗斯风景，特别是画家描绘这一风景的更加地道的俄罗斯风格。前景中马匹与猎犬的刻画精确而生动。请注意谢夫楚科是以何种确信而果敢的笔法来处理这些主要景物的：他下笔是如此肯定，寥寥数笔就将对象栩栩如生地呈现在观众面前。请特别留意完美地呈现出马匹与猎犬的立体感的那些颜料是多么稀薄，用笔是多么迅捷。稍微细致地观察便能在这些主要景物上清晰地发现油画布的纹理。观众可以看到天光将尽、暗夜来临之时雪地上呈现出的蓝色调，在画面左侧前景里那间小屋的屋檐的轮廓线上，以及马匹脖子底下的阴影中得到了清楚的反射。这样老练的笔法，特别明显地表现在画面正中从那主楼窗户外投射出来暖色光，以及窗框上零星积雪的刻画上！在这些地方，我前面所说的确信和肯定的用笔，简洁而概括的造型，还有迅捷而“惜墨如金”的色彩处理，得到了最为生动的说明。

谢夫楚科的作品有细笔和粗笔两种画格。细笔须近观甚至放

大观，才能见其奔放之致；而粗笔须远观方能得其景物之粲然。在他的后一类作品的创作中，艺术家心中好像存有两套图像，即作画时一臂距离间自由而阔大的笔法所形成的图像，以及后退数步观者的视网膜所能看到的图像。某种程度上，这似乎成了一种

伏尔加河上游 В верховьях Волги
斯维特莱娜 布面油画 40cm × 50cm 2005

视觉和智力的双重游戏。而画家在保持一臂距离作画时，心里完成的却是后退数步之后的图像。

与谢夫楚科老练的 virtuoso 风格相比，他夫人斯维特莱娜的笔法则显得轻松得多。斯维特莱娜同样毕业于列宾美术学院，也师从老法明，并因其与生俱来的艺术天赋而被另一位人民艺术家拉夫列嘉称为“天生的艺术家”。

斯维特莱娜以极其灵动的笔法来处理风景的一件杰作是《伏尔加河上游》。这是那种让人“一见钟情”的画作，仅仅是它那单纯的美丽就足以使人感到无限喜悦。这幅画描绘的是伏尔加河岸的风景，主体部分是开阔的河面和近岸的一角，以及近岸上几棵稀疏的小白桦。景物简得不能再简。但是，其笔触之繁富，笔法之精绝，色调之富丽，色彩之明亮，立刻就在观众眼前营造出一种绝对的美景：晚霞在河面上闪烁着反光，那些令人陶醉的浅紫、淡黄、湖蓝和鹅黄的涟漪，既是跳跃着的波光，更是笔触和色彩的舞蹈！说到舞蹈，观众一定不会不注意到画面上那两丛白桦林。那些代表树杆的笔触，下笔是如此肯定，几乎可以说是一笔便勾勒成功的。正是这种用笔的简练松秀，在颜料的质感上留下了痕迹：这里根本没有人们在油画中常见的那种反反复复描摹和刻画的匠气，只有空灵的、充满生气的书写！而这样舞蹈般的书写，在画家对白桦林的树叶的描绘中，达到了自由的境地，简直只有中国书法中的狂草，或者泼墨大写意的水墨画，才能仿佛一二。

谢夫楚科和斯维特莱娜还有不少画作，含蓄地传达出他们大家庭生活的温暖。别墅中的场景，从他们的房间窗户看到的瓦西里岛上的风景，还有他们自己房里的静物，这些题材都来源于他们家中。斯维特莱娜对风景中的人物的描绘，总是令人想起一个俄罗斯母亲特有的情怀。而他们的全部作品也总能透露出俄罗斯人无限的乡愁，正如伟大的俄罗斯电影导演塔尔科夫斯基所说：“乡愁是流亡者唯一的家园。”某种意义上，我们都是精神上的流亡者。

俄罗斯当代油画依然以其真诚与美丽打动今天的中国观众。个中原因，除了中俄之间那种特殊的历史联系所带来的亲和力之外，最主要的还在于它们那种直接诉诸人类心灵的高尚旨趣。毫无疑问，这些作品让我们立刻联想到了在中国盛行一时的“俄罗斯风”。但事情还不止于此。一件单纯继承俄罗斯绘画传统却缺乏新意的作品，已经不再可能让我们感动。同样，一件模仿莫奈的印象派风格的作品也许外表很漂亮，却没有任何艺术价值，因为它只是“行画”而已。但是，我们眼前的这些俄罗斯画家的作品，在承续了俄罗斯油画强大的写实能力的同时，也包含着艺术家们富有创造力的精神追求，因而是活生生的，有灵气的，富有感染力的。

然而，在习惯了林林总总的现代艺术流派和光怪陆离的当代艺术展场的观众眼里，这些作品也许仍然过于“传统”了。但他们很少愿意静下心来质疑这种惯常的看法，质疑“传统”二字能否概括它们的全部，它们是否真的如潮流所暗示的那样已然“过时”了。在无视美的复杂性的人们看来，画家们不过是在从事各种线条、色彩、笔触和形状等等要素的游戏。当下的流行观点更

白桦林里 Березовая роща
斯维特莱娜 布面油画 50cm × 60cm 2006

农舍 Деревенская хата 谢夫楚科 布面油画 60cm × 80cm 2013

是认为，美已经过时了；“美的滥用”甚至成了后现代主义者指控现代艺术的一项罪名。这种简单化的取向，毫无疑问是肤浅的，它抛弃的正是文艺现代性的核心，即自我批判和自省的特质。正是艺术家的自我批判，使得经典现代主义成为反抗日益物质化或一体化的世界的精神表达；也正是观众的自省精神，使得现代鉴赏制度保持着人性的静观态度，从而抵制了剧场式的狂欢。

我们认为，在众多模式化的、拟古的“传统”中国画和同样众多模式化的、仿古的“西洋画”，还有大量以其震惊效果而离观众越来越远的当代艺术之外，这些俄罗斯油画仿佛成了美的心灵的最后一个栖息地。而“美”，一如“真”与“善”，在只有区区数千年文明史的人类社会里，还不是一种多余的、可以被随便抛弃的价值（正如某些后现代主义者叫嚣的那样）。因此，提出俄罗斯当代油画的美学价值和启迪意义的问题，是美术史论的一项重要工作，也是美学研究的紧迫任务。我相信，这些俄罗斯当代油画中的精品已经向观众表明：一种深深地扎根于真正意义上的传统——这一传统至少在俄罗斯还没有中断过——的艺术，一种敢于直面世界和内心的真实性的绘画，就是新颖的、朴素的，也是具有旺盛的生命力的。因为它们既没有被西方世界更为激进的潮流裹挟而去，也没有安于现状、固守着学院派绘画泥古不化的教条，相反，它们是敏感而富有灵性的心灵的产物，毅然守望着重乡愁的家园。

金合欢背景的花 Цветы на фоне цветущей акации -(局部) 我申得 布面油画 2007

拉申得·阿布多洛维奇·阿德格莫夫 (1951-)

Рашит Абдуллович Адгамов

俄罗斯著名画家。1971年毕业于彼尔姆美术师范学院，1975-1982年在圣彼得堡穆欣娜高等工艺美术学院深造。1995年加入俄罗斯美术家协会，其作品多次参加法国（1993年、1996年巴黎艺术博览会）、德国（1997年慕尼黑艺术博览会）及其他国家的专业性美术展览。