

当代世界艺术大师·俄罗斯

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ МИРА. РОССИЯ

Валентин Сидоров

西多罗夫

山西出版传媒集团
山西人民出版社

当代世界艺术大师·俄罗斯
СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ МИРА. РОССИЯ

西多罗夫

Валентин Сидоров

[俄] 瓦连金·西多罗夫

翻译 郭晓宾

Перевод: Го Сяобинь

山西出版传媒集团 山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代世界艺术大师·俄罗斯. 西多罗夫: 汉俄对照
/ (俄罗斯) 西多罗夫著; 郭晓宾译. —太原: 山西人民出版社, 2012.3
ISBN 978-7-203-07583-7

I. ①当… II. ①西… ②郭… III. ①油画—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J111

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 011667 号

西多罗夫

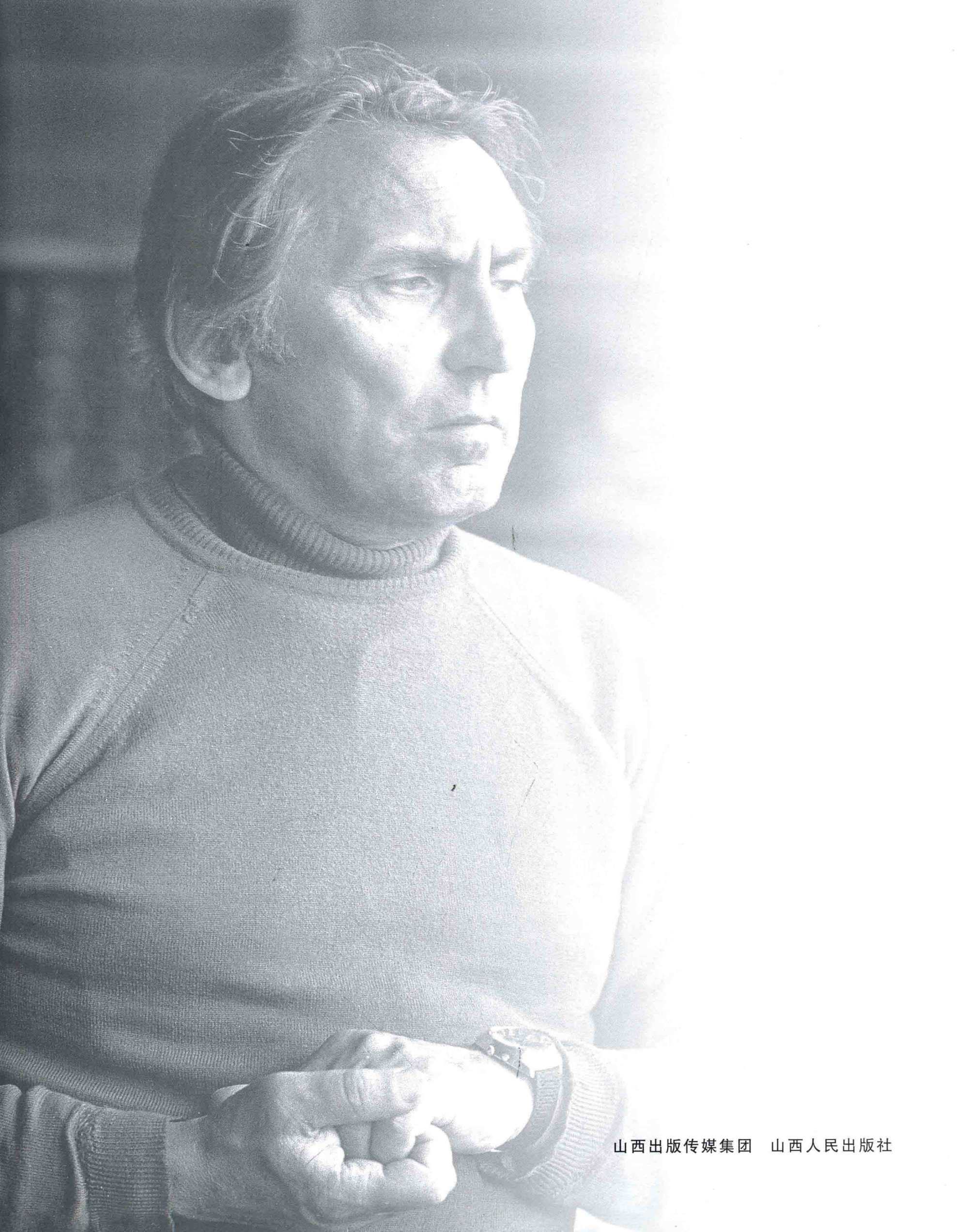
著 者: [俄罗斯] 西多罗夫
译 者: 郭晓宾
责任编辑: 赵虹霞
装帧设计: 山西新华印业有限公司创意设计中心

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039
0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)
E-mail: sxskcb@163.com 发行部
sxskcb@126.com 总编室
网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社
承 印 者: 山西出版传媒集团·山西新华印业有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/8
印 张: 37.5
印 数: 1-2000 册
版 次: 2012 年 3 月 第 1 版
印 次: 2012 年 3 月 第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-203-07583-7
定 价: 498.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

瓦连京·米哈依洛维奇·西多罗夫

瓦连京·西多罗夫，1928年生于俄罗斯特维尔州。俄罗斯艺术科学院院士，苏联人民艺术家，俄罗斯人民艺术家。曾担任俄罗斯美协主席20余年，现为独联体国家画家国际联盟主席、俄罗斯作协会员、俄罗斯国立苏里科夫美术学院教授、西多罗夫工作室导师。曾荣获俄罗斯、白俄罗斯高级国家勋章和多种奖章。

作品被俄罗斯国家特列季亚科夫画廊（莫斯科）、俄罗斯国家博物馆（圣彼得堡）、俄罗斯其他博物馆和个人，以及法国、英国、德国、意大利、波兰、罗马尼亚、捷克斯洛伐克、中国、中国香港、日本的博物馆和个人收藏。

Валентин Михайлович Сидоров

Валентин Сидоров родился в 1928 году в Тверской области. Народный художник России и СССР. Более 20 лет возглавлял Союз Художников России, Президент Международной Конфедерации Союзов Художников, академик Российской академии художеств, член Союза писателей России, руководитель творческой мастерской в МГАХИ им. Сурикова, профессор. Награжден высшими государственными орденами России и Беларуси, а также другими орденами и медалями.

Его произведения хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музеях и частных собраниях России, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Румынии, Чехословакии, Китая, Китая-Гонконга, Японии.

西多罗夫与中国驻俄罗斯特命全权大使李辉亲切交谈

序

中华人民共和国驻俄罗斯联邦特命全权大使

西多罗夫先生的艺术作品专辑就要由中国山西出版传媒集团结集出版了，这是中俄文化交流的一件喜事，也是俄罗斯艺术家与中国出版界合作传播世界优秀艺术文化的重要开端。受山西出版传媒集团之邀，为西多罗夫先生的这本画册作序，我欣然接受。因为西多罗夫先生是我尊敬的一位俄罗斯朋友，我作为大使，很乐见能积极推动中俄友谊的各种形式的交流活动。

西多罗夫的名字在俄罗斯及国外广为人知、深受尊崇。他是一位色彩丰富的绘画大师、一流的素描画家。西多罗夫是一位多产的画家、苏里科夫美术学院教授，又是著名的社会活动家。他的作品受到了人民的喜爱，得到社会的公认，曾在世界许多国家展出，也在中国北京、上海等地办过画展，是中国人民的老朋友，也是中国人民尊敬和喜爱的艺术大师。他被授予苏联人民美术家、俄罗斯美术院院士等称号，并获得了苏联国家奖金和俄罗斯国家奖金，这些都是俄罗斯的最高荣誉和奖赏。从苏联时期的1986年到2009年，西多罗夫当了23年的美术家协会理事会主席，由于身体原因，从2009年起，只担任俄罗斯美术家协会名誉主席。尽管事务繁多，但创作热情丝毫不减。这本画册中的217幅油画作品，是西多罗夫先生精选的各个时期的代表作品，带来了俄罗斯大地的泥土芳香，展示着白桦树特有的高雅和优美，散发出浓郁清新的民俗气息。我相信，它会给中国读者带来愉悦和审美享受，使中国人民对辽阔的俄罗斯的历史和文化有更多的了解。俄罗斯的油画艺术代表了世界油画艺术的高水平，中国的油画创作受俄罗斯油画艺术的影响很大。我也深信，这本画册的出版，会对中国的油画艺术界产生积极而深远的影响。

山西出版传媒集团是近年来快速崛起的中国最有实力和影响力的出版集团之一，他们这次决定出版西多罗夫先生的画册，必将推动俄罗斯的优秀艺术文化在国内的传播，这对加强中俄文化交流是件很有意义的事情。

2011年11月5日

西多罗夫与山西出版传媒集团董事长齐峰交谈

西多罗夫（左二）与山西出版传媒集团董事长齐峰（右二）、山西人民出版社社长李广洁（右一）、山西新华印业有限公司总经理曹明祥（左一）合影

西多罗夫与山西出版传媒集团领导洽谈出版事宜

西多罗夫与新华印业有限公司创意制版中心工作人员合影

ПРЕДИСЛОВИЕ

Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в РФ Ли Хуй

Альбом произведений Валентина Сидорова скоро будет издан Шаньсийской издательско-медийной компанией Китая. Это не только радостное событие культурного обмена между Китаем и Россией, но и важное начало сотрудничества в распространении замечательной мировой культуры и искусства между русскими художниками и китайскими издательствами. Я с радостью согласился на просьбу Шаньсийской издательско-медийной компании написать предисловие к настоящему альбому, так как Валентин Сидоров — мой уважаемый русский друг. Как посол, я с удовольствием буду оказывать содействие в развитии дружеских обменов между КНР и РФ.

Сидоров известен и в России, и за границей, его глубоко уважают. Он мастер живописи, художник первого класса, который написал много картин, получивших всеобщее признание. Валентин Сидоров — известный общественный деятель, профессор в Художественном институте имени Сурикова. Его картины нравятся зрителям, они экспонировались во многих странах, в том числе и в Китае, в городах Пекине и в Шанхае, он любимый мастер искусства, уважаемый и старый друг китайского народа. Ему присвоили звание Народного Художника СССР, академика Академии художеств, его наградили государственной премией Советского Союза и Российской Федерации. Эти награды — высокая честь для художника России. С 1986 г. до 2009 г. он был председателем союза художников России, в 2009 г. он стал почётным председателем союза художников России по причине здоровья. Хотя он перегружён делами, его творческий энтузиазм остался прежним. В этом альбоме собраны 217 живописных произведений, отобранных самим художником, представляющих разные периоды его творчества, все они несут в себе дух российской земли, показывают своеобразное изящество и красоту русского пейзажа, в них чувствуется глубокое дыхание народных традиций. Я уверен, что этот альбом принесёт китайским читателям радость и эстетическое наслаждение и поможет китайскому народу поближе познакомиться с историей и культурой России. Русская живопись находится на высоком уровне, она оказала сильное влияние на произведения китайской масляной живописи. Я убежден, что выпуск данного альбома окажет на китайскую живопись активное и далеко идущее влияние.

Шаньсийская издательско-медийная компания является одной из быстроразвивающихся и мощных компаний этого направления в Китае, на этот раз она решила выпустить альбом избранных произведений Валентина Сидорова, что будет значительным событием, способствующим распространению замечательной русской культуры и искусства в Китае и обмену в области искусства и культуры между Китаем и Россией.

5 дек.2011г.

前言

人们对瓦连京·西多罗夫的熟悉是从其早期作品在一些画展上崭露头角开始的：其早期作品《五月的小雨》描述的是几个被太阳雨迷住的小女孩站在农舍墙边的台子上；《在温暖的大地上》则展现了一个姑娘全神贯注于在小畦里插秧的祖母。从那时起，西多罗夫的作品几乎会出现在每一个大型的画展上。近半个世纪以来，西多罗夫已经成为俄罗斯最伟大的现代画家之一。瓦连京·米哈伊洛维奇几乎囊括了所有的荣誉：苏联人民艺术家，俄罗斯艺术科学院院士、主席团成员，苏联和俄罗斯政府奖金获得者。关于西多罗夫曾有国内外很多书籍、上百篇文章做过叙述，还被拍成电影，他也成为电视屏幕上的常客。西多罗夫讲述艺术家和其他名人的故事也常被刊登在杂志上。1986年出版了其可读性非常强的关于特维尔的《充满灵感的地方》；2001年其自传体小说《闪光，闪着明亮的光》问世，这部小说主要讲述了西多罗夫的童年时光以及他是如何走上艺术道路的。

近些年，西多罗夫在德国、塞尔维亚、白俄罗斯、乌克兰、亚美尼亚、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯以及俄罗斯许多城市成功举办了多场画展。2008年，他在特列季雅科夫画廊举办了他在莫斯科的首场个人画展。

还是艺术学院学生的时候，西多罗夫就为自己找到了一条看似简单的创作真理：创作就是要记录最为震撼心灵的东西，要描绘最贴近心灵、最为珍贵的东西。当这些东西体现在作品中的时候，也会给观众带来震撼……西多罗夫最喜欢的是特维尔州伏尔加河沿岸的一个村庄，这个村庄有一个非常特别的名字“四十个树桩”。西多罗夫就出生在这里，并在这里的祖母家里度过了最初的年代。后来西多罗夫迁居至几俄里之外的克洛维诺村，在外婆家里生活。上学以后，西多罗夫搬到了莫斯科，和父母一起住，但是每到夏天，他还会回到克洛维诺村。第二次世界大战初期，他还曾在当地的集体农庄里工作过。大学毕业后，西多罗夫立刻回到了那里，毕业初期经济条件并不是特别宽裕，他就把外婆家的小木屋变成了自己的创作室。从那时候开始，西多罗夫的大部分时间都是在这里度过的。就在距离这里不远，位于伏尔加河上游的乌多米里亚湖畔的波多尔村，列维坦创作了《永恒的宁静之上》、《三月的雪》、《湖》。列宾也曾在这附近的为涅茨诺瓦、索洛基、学院派别墅等地工作过，现在这个别墅更名为列宾别墅。

西多罗夫的第一幅作品《奶奶讲故事》创作于他从艺术学院毕业的1954年。作品描述的是一个脚穿毡靴、身穿白衬衫的男孩和戴着白头巾的奶奶坐在火炉旁，小男孩听奶奶讲童话故事，炉膛里的火烧得通红。瓦连京·米哈伊洛维奇曾在后来的小说中提到，自己小时候就是这样坐在奶奶身旁听童话故事，直到最后一抹阳光划过小窗。一只小狗趴在脚下最暖和的地方，奶奶的声音如潺潺流水般让人感到温暖。

在俄罗斯几乎每一个小木屋都会有这样一个火炉，有成千上万像西多罗夫一样的孩子坐在炉火通红的火炉旁边听奶奶讲童话故事。在他们头脑中呈现的是和西多罗夫一样的画面。因此，直到今天，这幅画仍会勾起每个人对童年的美好回忆，回忆那份温暖。

《在温暖的大地上》（1957）描绘的是，奶奶正在把篮子里的秧苗插到小畦中，孙女站在小畦对面，认真地观察着奶奶的一举一动，学习着。画中的小女孩穿着粉红色的连衣裙，戴着白色小头巾，赤脚站在田中。可以看得出，天气已经转暖了。整个画面简洁、凝练，没有任何冗余。

西多罗夫这幅作品的创作动机来源于自己的亲人，作品中的女人形象来源于他的妈妈，小女孩则是以妹妹为原型的。春天乍暖还寒的时候，哪一个孩子不会急匆匆地脱掉厚厚的冬装，去享受春天的温暖呢？一幅画便将孩子的陶醉、自由、欣喜展现得淋漓尽致。

60年代初，西多罗夫创作了风景画《三月，复苏的季节》。整幅画从下到上是一个挂着冰溜的木屋，房顶上还积着厚厚的白雪，房子后边高高的夜幕下耸立着一高一矮两棵松树，还有两棵光秃秃的白柳。房子上边一把薄薄的镰刀闪闪发光。整个画面轮廓非常简洁，却让人印象深刻。因为这幅画的结构极具表现力，色彩运用到位，充分体现了人的状态和心情。

紧接着西多罗夫又创作了另一幅风景画《白雪》。这幅画中，雪景占了大片画布。在泛着淡红色的通透的小树林中，在小山丘上坐落着一个小村庄。远处的地平线上是狭长而昏暗的树林带。白雪占据了画布下方大约三分之二多的面积，上边是灰色的天空，四个黑乎乎的小身影正从小树林旁边走过。只有在俄罗斯才会有如此大片的白色，才会有如此的宁静。只有如此技艺高超的画家，才会用最简洁的方式、最完美的结构和准确的色彩将画面呈现给观众。

西多罗夫的作品形式清晰、鲜明、大气。其作品结构准确，韵律清晰。西多罗夫是上帝赐予人类的一位天才，是一位无与伦比的写生画家，其作品色彩真实、层次鲜明、完整，情绪高昂，是写生画中的杰出典范。我在现代画家的作品中从未见过轮廓如此清晰的木屋、木棚、地平线，如此鲜亮的、形形色色的孩子们以及人物性格刻画得如此鲜明的成年人们，还有那些栩栩如生的树木、雨、雾、日落和广袤的大地。没有一个现代的写生画家能够像西多罗夫那样描绘出如此丰富多样的天空和云彩。西多罗夫的云有的宁静，有的乌云密布，有的凝重，有的阴郁，有的愉

悦，有的层次分明，有的堆积在一起，还有的孤零零的一片，有的像白色的浪花，有的像城堡，有雪一般的白云，有泛着红晕的云，有雾气缭绕的云，还有灰色的云，数也数不清。

《俄罗斯的春天》描绘的是一个高高的光秃秃的山丘上积雪正在融化，山丘上有一座孤零零的小木屋，木屋的颜色近似于大地的颜色，屋旁耸立着几棵细细的白桦树，树干上还绑着几个棕鸟窝。山丘上覆盖着已经融化得松软的积雪，透过连绵的浅灰蓝色云层可以看到淡蓝色的天空。

西多罗夫最有名的作品是《万里无云的时刻》。两个小男孩面对面地躺在草地上看书，不远处一头小牛正在看着他们。远处有四个小木屋，两个粮仓，两棵高耸的白桦树，还有万里无云的让人感觉温暖的蓝色天空，除此以外别无他物。但是当你一看到这幅画，便无法转移你的视线，会被它深深地吸引住。画面是干干净净的绿色、蓝色。整幅画让人感觉一望无际，似乎你看到的不是俄罗斯大地的一角，而是整个博大的俄罗斯大地。画面上的白色彰显着神秘和完美。

作品中所有的元素都被极度地概括，袒露。整幅作品强大的力量、无法比拟的清晰的构图心理似乎已经超越了这幅完美作品，溢于画作之外。

《万里无云的时刻》被无数次地复制，不少人对它作过评论，其中不乏大艺术家和作家，几乎他们中的所有人都确信，在他们的童年一切都如画中描绘的那样：草地，书，朋友——记得起名字的儿时伙伴。在俄罗斯这片大地上有多少这样的孩子和图画啊！这幅画打动了成千上万观众的心灵。

西多罗夫的作品《我的学校》也同样具有很高的知名度。在一个乡村学校，一个不大的空旷的教室里仅有的十张课桌摆成三排。可移动的黑板带有一小块抹布。两个窗户之间摆着一个深色的柜子，柜子上放着普希金的画像。拱形的窗户外稀稀落落地飘着雪花，一片冬天的景象。作品中的窗户是银白色的，给人以冷的感觉，而其它——墙、天棚、课桌、地面、小柜子、黑板都是木头的，感觉很温暖。虽然教室里很空旷，但是能看得出，刚刚下课，下一节课还没有开始。教室里温暖而舒适，它让人回想起了自己的学校和教室，在那里一切都是那样温暖和美好，那里留下了我们无法忘怀的回忆和成长的足迹。对我们来说，现如今再也找不到那样的美好年代了。

《割草》描绘的是一个小小的马拉割草机和远处山脚下刚刚开始劳作的割草人。画面中割草人在不停地劳作，整幅画色彩丰富，如童话一般。山顶上是几棵苍劲的白桦树，白桦树后是一望无际的青色树林，画的最上方是大片的、炙热的、刺眼的蓝色天空，天空中飘着白里透红的层云。大地和天空无与伦比地和谐统一。六月末的闷热展现得淋漓尽致。

在我们面前又一次展现了整个俄罗斯。一幅广阔的图画。

在《静静的我的祖国》中没有一个人的身影。画面上能够看到的是鸟儿飞起的牧场、大地、

湖泊、小河、小路、树木、野草、小村庄、延绵的林子、高高的蓝天上飘着的喜气洋洋的云朵，大地上映着云的影子，小湖里是太阳的影子——辽阔无际，心旷神怡。这幅画充分展现了宁静的祖国，一切主要的和美好的东西都展现得淋漓尽致。画面大气磅礴。

这是最深层次的艺术的概括——俄罗斯大地，祖国的象征。

西多罗夫没有一部悲剧作品。连繁重的农民生活也总是被他描绘得很平常，有时候甚至是充满快乐的。如：《五月的早晨·坝上》和《第一个花环》里开始建造新屋的木匠们，《秋忙》里收土豆的人们，《齐心协力》里在全村人面前齐心协力竖起电线杆的男人们，《黄昏·收拾干草》里把干草收进草棚的两个人。他的作品描绘了各种各样的乡村节日、手风琴、游艺会、喝醉酒跳舞的男人们、快乐的孩子。感人肺腑的《胜利日》描绘的是一个穿着节日盛装、戴着军功章的老战士独自一人站在自己房屋对面的路上——他一个人从卫国战争的战场上回到了村子。

西多罗夫的画描述最多的是孩童。除了我们提到的，《杜布罗夫河的源头在哪儿》里在草原上沿着弯弯曲曲的小河寻找杜布罗夫河源头的男孩子们也非常引人入胜。《风吹桦树》里的少年因与大自然的融为一体而显得无与伦比。在《格里，格里，明白了》等作品中你可以看到在房屋旁荡秋千的小姑娘，三月晚风吹拂下在山上滑雪橇的孩子，在破旧的草棚之间玩捉迷藏、踢足球的小伙伴，刚刚开始追女孩躲在栅栏后的少年，还可以看到青年们的伏特加酒游戏。

他的作品超过了几百部，其中有不少大作。某些情节、题材他不止一次地重复，比如，《雷雨之后》的画面——光着脚丫的孩子们兴高采烈地沿着水洼跑，第一次创作是在1957年，一共画了两年。几年之后他又创作了第二幅同一题材的作品，而现在在彼得堡的俄罗斯博物馆里展出的则是他同一题材的第三次创作。

真让人无法想象，为了完成这些创作需要付出多少时间和努力，更何况他同时还担任着俄罗斯美术家协会主席一职。西多罗夫担任俄罗斯美协主席20年，担任主席之前，他于1972年被选为美协采购和展览委员会的秘书。

在俄美术家协会里共有18000多名成员，主席负责所有的创作活动和常务活动，处理所有的财务事物，管理联盟所有的财产，其中包括一些私人创作室、展厅和其他一些遍布俄罗斯各地的部门。他需要主持或者参加所有的大型画展，参加一些有重大意义的画展的开幕式。除此以外，他还要参加所有的国家文化活动，出席所有重要的会议、研讨会、周年纪念、送别会……作为美协这个庞大机构的主席，他需要做的事情远不止这些。他还是俄罗斯艺术科学院主席团成员、苏里科夫美术学院教授，他在那里创作和教学多年，已经成为学生和同事们中不可或缺的艺术家的，深受信赖。

