

Современный ХУДОЖНИК

журнал

МАЙ 2019

时代美术·杂志

08

ВИКТОР ИВАНОВ

维克托·伊万诺夫

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

俄罗斯艺术科学院·
历史与现代

РИСУНОК НА ПЛЕНЭРЕ
МГАХИ
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА

户外素描写生
莫斯科国立苏里科夫美术学院

12+

Культурные отношения между Россией и Китаем зародились давно и имеют долгую историю.

Со дня своего основания Российская академия художеств не только развивает отечественное изобразительное искусство и архитектуру, но и является международным культурным центром, объединяющим представителей науки и искусства разных стран.

Журнал «Современный художник» рассказывает об актуальных тенденциях развития изобразительного искусства двух стран.

Российская академия художеств всесторонне поддерживает инициативу журнала. Подобные периодические издания несут просветительские функции и способствуют дальнейшему развитию, укреплению и углублению культурных связей между странами.

Искусство сближает людей всего мира!

З. Жеремейев

Президент Российской академии художеств,
народный художник СССР и Российской Федерации,
Посол Доброй Воли ЮНЕСКО
Зураб Константинович Церетели

俄罗斯与中国之间的文化关系历史悠久，源远流长。

俄罗斯艺术科学院自成立以来不仅发展了国内美术和建筑艺术，而且还成为国际文化中心，汇集了来自世界不同国家科学与艺术领域的代表。

《时代美术》杂志讲述了中俄两国美术发展的当前趋势。

俄罗斯艺术科学院全面支持《时代美术》杂志的主张。这些期刊出版物承载着教育职能，有助于进一步发展、加强和深化世界各国之间的文化交流。

艺术将全世界人民紧密相连！

俄罗斯艺术科学院主席
俄罗斯和苏联人民艺术家
联合国教科文组织亲善大使
祖拉布·康斯坦丁诺维奇·采列捷利

Современный ХУДОЖНИК

журнал

时代美术 杂志

СОВЕТНИКИ:
顾问：

Ковальчук Андрей Николаевич:
народный художник РФ,
председатель СХР,
член Президиума РАХ,
член Президиума
Совета по культуре
и искусству при Президенте РФ.

科瓦利丘克-安德烈·尼古拉耶维奇：
俄罗斯人民艺术家，
俄罗斯美术家协会主席，
俄罗斯艺术科学院主席团成员，
俄罗斯联邦总统文化艺术委员会主席团成员。

Сидоров Валентин Михайлович:
народный художник СССР,
действительный член РАХ,
руководитель мастерской
станковой живописи
МГАХИ им. В.И. Сурикова.

西多罗夫-瓦连金·米哈伊洛维奇：
苏联人民艺术家，
俄罗斯艺术科学院院士，
莫斯科国立苏里科夫美术学院绘画工作室
主任。

Любавин Анатолий Александрович:
народный художник РФ,
член Президиума РАХ,
действительный член РАХ,
ректор МГАХИ им. В.И. Сурикова.
柳巴温·阿纳托利·亚历山德罗维奇：
俄罗斯人民艺术家，
俄罗斯艺术科学院主席团成员，
俄罗斯艺术科学院院士，
莫斯科国立苏里科夫美术学院院长。

Песиков Владимир Симонович:
народный художник РФ,
действительный член РАХ,
руководитель мастерской
станковой живописи
СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина.
佩西科夫·弗拉基米尔·西蒙诺维奇：
俄罗斯人民艺术家，
俄罗斯艺术科学院院士，
圣彼得堡列宾美术学院绘画工作室主任。

Мыльникова Вера Андреевна:
действительный член РАХ,
руководитель творческой
мастерской монументальной
живописи РАХ,
помощник президента РАХ
З.К. Церетели по Санкт-Петербургу.
梅尔尼科娃·维拉·安德烈耶芙娜：
俄罗斯艺术科学院院士，
俄罗斯艺术科学院美术创作工作室导师，
俄罗斯艺术科学院主席助理。

Репин Николай Никитович:
народный художник РФ,
профессор СПбГАИЖСА
им. И.Е. Репина.
列宾·尼古拉·尼基托维奇：
俄罗斯人民艺术家，
圣彼得堡列宾美术学院教授。

Леднев Валерий Александрович:
народный художник РФ,
член-корреспондент РАХ,
кандидат искусствоведения,
заведующий
кафедрой рисунка
РГПУ им. А.И. Герцена.
列德涅夫·瓦列里·阿列克桑德罗维奇：
俄罗斯人民艺术家，
俄罗斯艺术科学院通讯院士，
艺术理论副博士，
俄罗斯国立赫尔岑师范大学素描教研室
主任。

Паштов Герман Суфадинович:
народный художник РФ,
действительный член РАХ,
руководитель
творческой мастерской
графики РАХ в Красноярске.
格尔蒙·苏法季诺维奇·帕什托夫：
俄罗斯人民艺术家，
俄罗斯艺术科学院院士，
俄罗斯艺术科学院克拉斯诺亚尔斯克分院版画
艺术创作室导师。

Чувин Александр Валентинович:
заслуженный художник РФ,
член-корреспондент РАХ,
декан факультета живописи
СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина.
秋文·亚历山大·瓦连季诺维奇：
俄罗斯功勋艺术家，
俄罗斯艺术科学院通讯院士，
圣彼得堡列宾美术学院油画系主任。

Кузмичев Владимир Арсентьевич:
заслуженный художник РФ,
кандидат искусствоведения,
декан факультета
изобразительного искусства
РГПУ им. А.И. Герцена.
库兹米乔夫·弗拉基米尔·阿尔森季耶维奇：
俄罗斯功勋艺术家，
艺术理论副博士，
俄罗斯国立赫尔岑师范大学美术系主任。

Чжань Цзяньцзюнь:
почетный председатель
Китайского научного
общества живописи.
詹建俊：
中国油画学会名誉主席。

Ван Чжун:
заместитель председателя
комитета по теории искусств
Союза художников Китая,
экс-главный редактор журнала
«Изобразительное искусство»,
почетный член РАХ.
王仲：
中国美协理论委员会副主任，
《美术》杂志原主编，
俄罗斯艺术科学院荣誉院士。

Ли Тяньсян:
член Правления
Союза художников Китая,
экс-директор Колледжа
изобразительных искусств
при Шанхайском университете.
李天祥：
中国美术家协会理事，
原上海大学美术学院院长。

Чжао Юпин:
член Правления
Китайского научного
общества живописи,
экс-вице-президент
Института искусств
им. Сюй Бэйхун
Китайского народного
университета.
赵友萍：
中国油画学会理事，
原中国人民大学徐悲鸿艺术学院副院长。

Цзинь Цзяньфань:
вице-председатель
Совета содействия
развитию китайской
национальной культуры,
экс-секретарь
Секретариата
союза писателей.
金坚范：
中华民族文化促进会副主席，
原作协书记处书记。

Чэнь Чжиган:
председатель
РОО «Китайское общество
Санкт-Петербурга»,
генеральный директор
Российско-Китайского
бизнес-парка.
陈志刚：
俄罗斯圣彼得堡华人华侨联合会主席，
圣彼得堡俄中商务园总经理。

УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО «Диалог»
创办单位：
“对话”有限公司

ПРИ УЧАСТИИ И ПОДДЕРЖКЕ:
支持单位：

Союз художников России
俄罗斯美术家协会

Санкт-Петербургский
Союз художников
圣彼得堡美术家协会

Санкт-Петербургский
государственный академический
институт живописи,
скульптуры и архитектуры
им. И.Е. Репина
圣彼得堡列宾美术学院

Московский государственный
академический художественный
институт им. В.И. Сурикова
莫斯科国立苏里科夫美术学院

Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена
俄罗斯国立赫尔岑师范大学

Санкт-Петербургский
государственный академический
художественный лицей
им. Б.В. Иогансона
圣彼得堡国立约甘松美术学校
(原圣彼得堡列宾美术学院附属学校)

Санкт-Петербургское Общество
российско-китайской дружбы
圣彼得堡俄中友好协会

РОО «Китайское общество
Санкт-Петербурга»
俄罗斯圣彼得堡华人华侨联合会

Пекинская компания
по культурному
развитию «Синьдун»
北京新动无限文化发展有限公司

Пекинская международная
туристическая компания
(Beijing Global Travel)
北京时代环球国际旅游有限公司

Пекинская компания
по международным аукционам
«Инчан»
北京盈昌国际拍卖有限公司

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Евгения Борисова
主编:
叶夫根妮娅·鲍里索娃

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
编委
Алена Васильева
阿廖娜·瓦西里耶娃
Николай Громов
尼古拉·格罗莫夫
Светлана Ершова
斯维特拉娜·耶尔绍娃
Александр Греков
亚历山大·格列科夫
Вера Лагутенкова
薇拉·拉姑坚科娃
Ольга Зотова
奥莉加·左托娃
Сергей Ануфриев
谢尔盖·安努弗利耶夫
Лян Цуйчжень
梁翠珍
Ма Лимин
马立明
Ма Лиминь
马立敏
Ван Теню
王铁牛
Го Сяобинь
郭晓宾
Бай Цзиншэн
白景生

ДИЗАЙНЕР:
Дмитрий Мельник
设计: 德米特里·梅利尼克

ПЕРЕВОД:
Служба переводов
при Бюро переводов ЦК КПК
中文翻译: 中央编译局翻译服务部

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д.34,
помещение 1, комната 37, офис 45
编辑部: 105118, 莫斯科, 恩图济阿斯托夫大
街, 34号, 1号楼, 37房间, 45办公室

ТЕЛЕФОН
电话: +7-967-1362334

На обложке:
Виктор Иванович Иванов

Журнал «Современный художник»
зарегистрирован Федеральной службой
по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций.

Пекинская компания по культурному
развитию «Синьдун»
北京新动无限文化发展有限公司

АДРЕС:
102600, КНР, Пекин, район Дасин,
ул. Цинсин 12/2, научно-технический дом
группы «Аоюй», офис 0705
地址: 102600, 中国, 北京,
大兴区金星路12号2号楼奥宇科技英巢0705室

ТЕЛЕФОН
电话: +86-15620234356

E-mail: sdrwzz@126.com

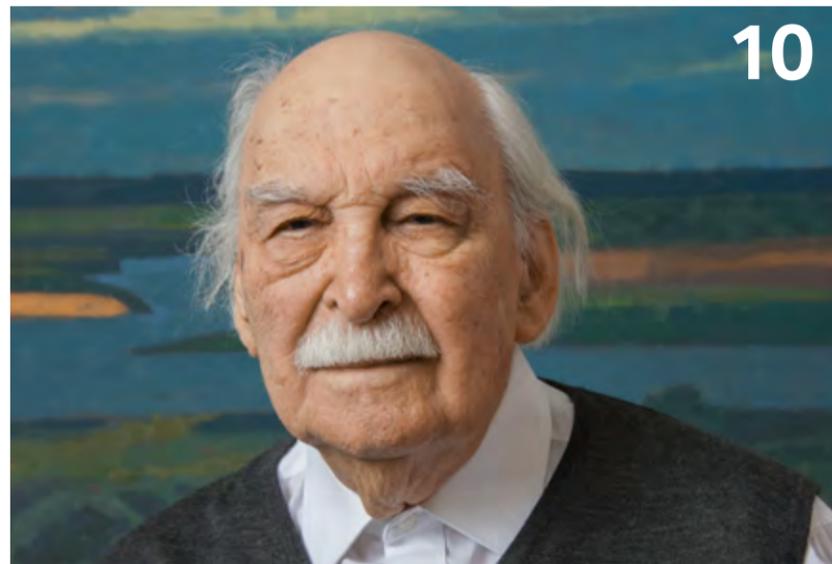
www.sdrwzzs.cn

Примечание:
1. Содержание данного журнала представляет точку зрения автора статьи. Автор несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений и за авторское право на текст, иллюстрации и фотоизо-бражения.
2. Предоставляя в редакцию журнала материалы, автор гарантирует, что предоставленные к публика-ции рукописи не были ранее опубликованы в других средствах массовой информации или на веб-сайте. Если в течение месяца с даты предоставления ста-тьи в редакцию автор не получает ответа, то автор может использовать статью по своему усмотрению.
3. Приветствуется полное или частичное воспро-изведение материалов, опубликованных в данном журнале, с обязательной ссылкой на журнал и пере-дачей гонорара авторам воспроизводимых статей в соответствии с установленными государством положениями.
4. Подавая материал к публикации, автор соглаша-ется с тем, что редакция имеет право редактировать текст, а также размещать статьи и материалы в сети Интернет.

声明
1.本刊内容只代表文章作者个人观点，其文字、图片的版权、肖像权、名誉权均由作者自负。
2.请勿“一稿多投”，凡投往本刊的稿件应保证此前未在其他媒体或网站上登载过；向我社所投稿件在投稿之日起一个月未收到本刊采用的回复，方可另行处理。
3.本刊所有图片、文字作品，欢迎转载，转载请注明源于本刊，并投国家有关规定付原作者转载稿费。
4.所有来稿，本刊同时享有编辑权及网络版权。

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ № ФС 77 - 72792
Дата регистрации 17.05.2018
ISSN: 2312-0533

Отпечатано в типографии ООО «В Печать»
121357, Москва, Верейская ул. 29, стр. 31
тел. (495) 229-30-24, E-mail: info@printstone.ru
Тираж: 2000 экз.

10

34

- 06 О высоком стандарте в масляной живописи
树立油画的高标准 Форум
论 | 坛
- 10 Виктор Иванов
维克托·伊万诺夫 Персонаж обложки
封 | 面 | 人 | 物
- 22 Российская академия художеств: история и современность
俄罗斯艺术科学院: 历史与现代 Художественное образование
美 | 术 | 教 | 育

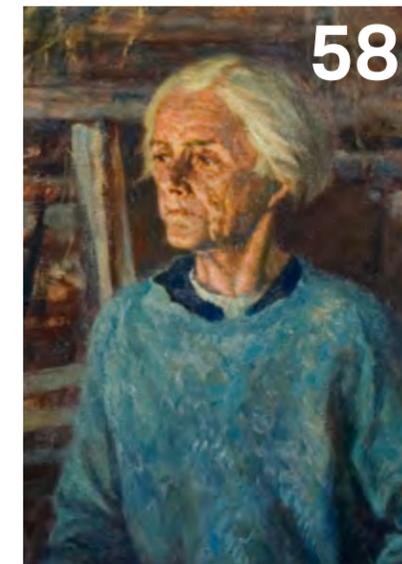

26

- 26 Юрий Грищенко
Созерцание и гармония
尤里·格里先科
直观与和谐 Персонаж
в центре внимания
人 | 物 | 聚 | 焦
- 34 «Интерпретация Дуньхуана»
Выставка произведений российских художников,
посвященных фресковой живописи Пещер Могао
и пейзажам провинции Ганьсу
《演绎敦煌》——俄罗斯画家画敦煌系列油画专题展, 描绘莫高窟壁画和敦煌风景 События
热 | 点 | 关 | 注
- 38 Светлой памяти художника и педагога
А.П. Левитина
永远缅怀艺术家和教育工作者安·巴·列维金 Памяти мастера
回 | 忆 | 大 | 师
- 40 Рисунок на пленэре
МГАХИ имени В.И. Сурикова
户外素描写生。莫斯科国立苏里科夫美术学院 Секреты мастерства
名 | 校 | 讲 | 堂

50

58

74

- 46 Федор Александрович Васильев 1850-1873
费奥多尔·亚历山德罗维奇·瓦西里耶夫 1850-1873 Художники
передвижники
巡 | 回 | 画 | 派
- 50 Краски истории: творчество Михаила Кудреватого
历史的色彩: 米哈伊尔·库德列瓦特伊的创作 Персонаж
в центре внимания
人 | 物 | 聚 | 焦
- 58 Живое чувство: творчество Владимира Муллина
赋予生命的艺术: 弗拉基米尔·穆林的创作 Буйство красок
мира искусства
缤 | 纷 | 艺 | 界

84

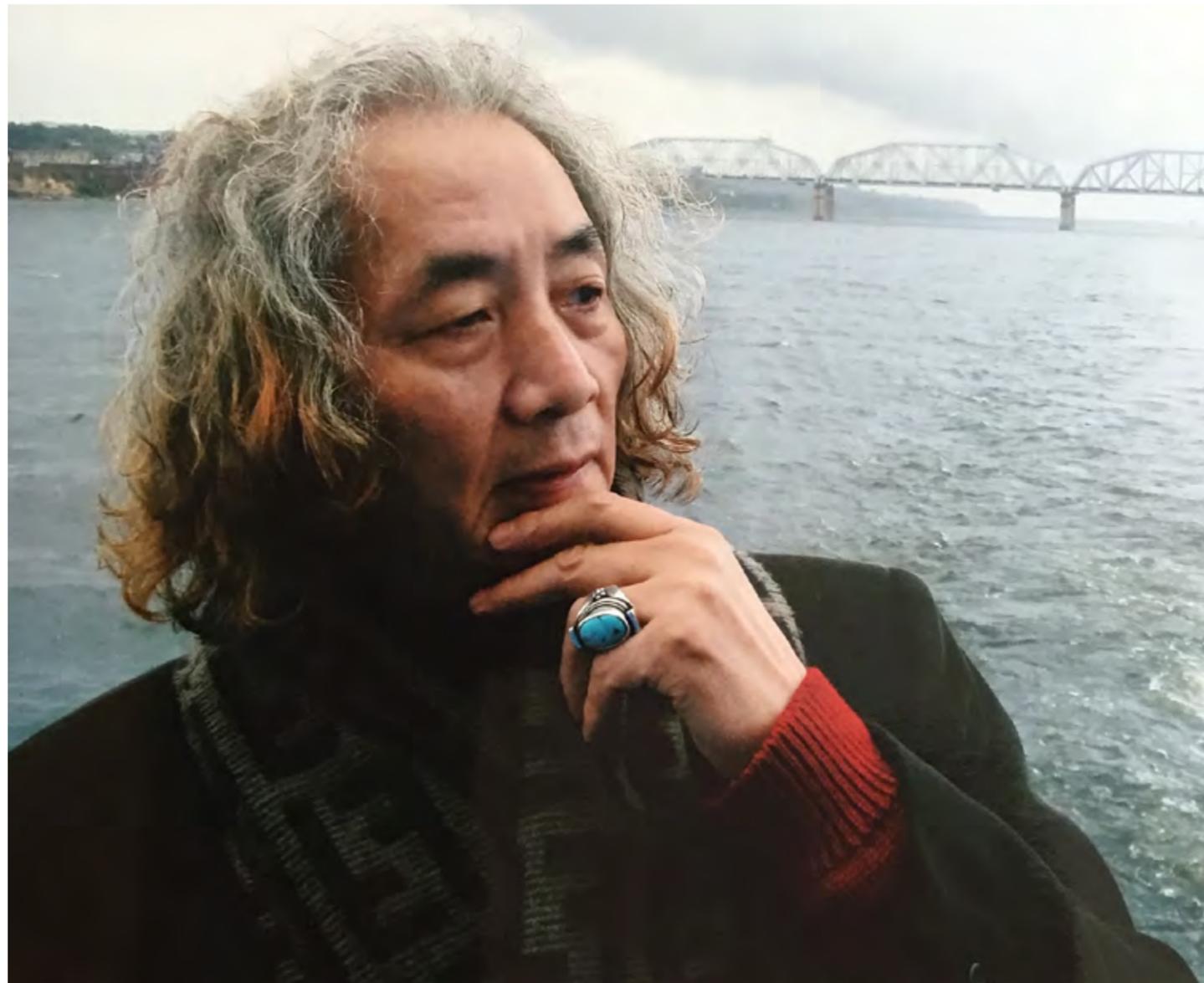
- 66 Владимир Прошкин — художник, дарящий красоту и радость
弗拉基米尔·普罗什金——奉献美丽与快乐的艺术家
- 74 Александр Левченков и Мария Молодых:
о том, как писать «от души»
用心灵和真诚创作——亚历山大·列夫琴科夫和玛丽亚·莫洛德赫
- 84 «Великая музыка слышна»:
о Ян Фэйюне и его произведениях
大音希声——论杨飞云及其作品 Персонаж
в центре внимания
人 | 物 | 聚 | 焦
- 92 «Звуки шагов» — выставка живописных этюдов
профессора Ван Теню, выполненных на пленэре
в Европе
源于生活, 高于生活——《足音》王铁牛教授欧洲写生作品展 События
热 | 点 | 关 | 注
- 94 Обзор
新闻资讯 Обзор
新 | 闻 | 资 | 讯

Ван Чжун

заместитель председателя
комиссии искусствоведов
Союза художников Китая,
экс-главный редактор журнала
«Изобразительное искусство»,
почетный член РАХ

文：王仲

中国美协理论委员会副主任
《美术》杂志原主编
俄罗斯艺术科学院荣誉院士

О ВЫСОКОМ СТАНДАРТЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

树立油画的高标准

Проблема «выживания» картины, стоящей перед художником на мольберте — это не тот вопрос, который требует пространного теоретизирования, здесь всё решает исключительно практическая реализация духовных убеждений и психологических качеств художника. Масляная живопись всегда будет жить в руках тех, кто любит и верит в неё, кто уверен и упрям в своём стремлении развивать её и покорять её вершины. Умирает живопись только в руках неумех, которые боятся её требовательности и теряют веру в неё, подобно тому, как лиса сетует, что зелен виноград.

Да, масляная живопись действительно трудна, это одна из сложнейших форм деятельности, требующая как технического, так и интеллектуального мастерства. С момента зарождения масляной живописи художники всего мира беззаветно преданы этому искусству. Любой художник, избравший этот путь, сможет испытать профессиональное удовлетворение и добиться определённого успеха, при условии, что будет в течение всей жизни старателен в своём ремесле. Но лишь очень немногие способны сделать по-настоящему выдающийся вклад в историю масляной живописи и пополнить ряды признанных мастеров. В трудах К. Маркса и Ф. Энгельса полотна Рафаэля, скульптуры Торвальдсена и мелодии Паганини уподобляются волшебству и приводятся как пример той высокой степени совершенства, которой достигло искусство в процессе развития человечества; шедевры великих выплавлены из опыта предшественников, преодоления тягот пути художника и неотступного следования законам искусства.

Написать хорошую картину — нелегкая задача. Я часто сравниваю высокий стандарт в масляной живописи с неприступной скалой. Что я имею в виду? Образно говоря, путь масляной живописи состоит из двух этапов. На первом этапе пути люди со всего света, преодолевая тяготы и лишения, стекаются к подножью Гималаев. Это приличная высота, куда добраться уже непросто — некоторые художники

“架上绘画是存是亡”的问题，根本不是一个需要浪费时间讨论的理论问题，而纯粹只是一个实践性的精神信念和心理素质问题。油画永远会活在热爱它、坚信它并有信心有毅力征服它、发展它的人手里；如果说油画也会死的话，它也只能死在那些畏惧油画的高难而对自己失去信心的低能者手里。狐狸吃不到葡萄就一定会说它是酸的。画油画确实很难，它是人类手工智能劳动项目中很高难的一种。自油画发明以来，东西方有千千万万的油画家热爱这个画种，每一个油画家通过终生努力都能从中获得职业的快感并取得一定的成绩，但要在油画上做出卓越的贡献并跻身于人类油画经典大师的行列，这样的成功者当然少之又少。马克思曾经高度评价赞誉过画家拉斐尔、雕塑家托尔瓦德森和小提琴家帕格尼尼那双“具有魔力的高度完善的手”，是需要在前人积累的经验基础上终生刻苦钻研艺术规律才可能逐渐练就出来的。

画好油画是艺术中非常高难的行当，所以我喜欢把油画的高标准比喻为“高难险峻”。什么是油画的“高难险峻”呢？如果形象的说，我认为油画之路有两大阶段，第一阶段是大家通过不懈的努力跋涉从四面八方来到喜马拉雅山的脚下，这里海拔已经不低，大家走到此地已属不易，有的油画家一辈子也达不到这里；第二阶段是要向喜马拉雅山山巅正面攀登，这就要看攀登者的意志决心和真实功力了。这里所说的喜马拉雅山就是我在形象比喻中所说的高标准油画的“高难险峻”。

油画的“高难险峻”在学理上到底是指什么呢？它指的是油画潜在本质力最大的可能性或油画表达能力的最大化，也就是我们通俗所言的“尽可能最高的油画标准”。

近来关于艺术标准，尤其是油画标准，成了一个大家热议而又莫衷一是的糊涂概念。有人说油画没有标准也不应该有标准，想怎么画就怎么画；有人说油画标准是多元化的，张三的油画有张三的油画标准，李四的油画有李四的油画标准，张三的油画和李四的油画没有可比性；还有人说，油画标准会扼杀油画家的创作自由，无标准油画家才会有无限广阔的自由发挥空间。在油画标准混乱的情况下，油画的面貌确实可能五花八门了，但油画的真实质却可能越来越平庸化、低俗化了。

要分优劣就必须要有标准，没有标准根据什么分优劣？要学习人类油画史上的好画家、好作品和好经验必须要有什么标准，没有标准你怎么知道学什么？要提高自己的油画水平画好油画来必须要有什么标准，没有标准你往哪里去提高，去画什么样“好”的油画？“好”就是根据标准判断出来的。

и за всю жизнь не добираются даже до этого места. Второй же этап — восхождение по отвесному склону к горному пику, тут всё зависит исключительно от силы воли, решимости и мастерства восходящего. Этот горный пик и есть неприступная скала высокого стандарта масляной живописи, о котором я говорю.

Что же подразумевается под этой «неприступной скалой» высокого стандарта масляной живописи? Это та точка, в которой масляная живопись с наибольшей вероятностью проявляет свой потенциал, на которой её выразительная сила достигает максимума. Именно это мы и называем наивысочайшим возможным стандартом в масляной живописи.

В последнее время понятие «стандарт искусства», в особенности масляной живописи, часто становится предметом горячего обсуждения и в то же время остаётся весьма расплывчатым понятием. Кто-то говорит, что в масляной живописи нет и не может быть никакого стандарта — нужно рисовать так, как лежит душа. Другие говорят о множественных несопоставимых стандартах, индивидуальных для каждого художника. Третьи же говорят, что разговор о стандартах убивает творческую свободу живописи, и только в их отсутствии возможна неограниченная свобода самовыражения. Этот хаос привёл к тому, что масляная живопись может принимать всё более разнообразные формы, но в то же время подвергается опасности скатиться в заурядность и пошлость.

Если мы хотим отличить качественное от низкосортного, нам необходим стандарт — ведь как без него провести эту грань? Если мы хотим брать за образец лучших мастеров, лучшие произведения и лучший опыт, нам необходим стандарт — ведь как без него определить, на что можно равняться? Если мы хотим вывести живопись на качественно новый уровень, нам необходим стандарт — ведь как без него увидеть направление роста, как определить хорошую живопись? Только опираясь на понятие «стандарт», мы можем оценить работу как «хорошую».

Наблюдая и анализируя классические произведения мировой живописи за всю её историю, мы можем осмыслить понятие «высокий стандарт живописи» на двух уровнях. На содержательном и духовном уровне искусство должно быть наполнено любовью к окружающему художника, к природе, обществу и миру, построенному человеком, должно стремиться избавиться от лжи, зла и уродства, и приблизиться к единству истины, добра и красоты. На уровне же художественной формы, если живописец хочет более свободным и совершенным образом выразить свои эстетические идеи, он должен понять диалектичность масляной живописи и овладеть четырьмя навыками: во-первых, навыком графической передачи пространства; во-вторых, навыком организации композиции; в-третьих, навыком создания цветового контраста; и в-четвёртых, умением объединить вышеперечисленное в живом владении кистью, умением выразить жизненную силу и очарование объектов окружающего мира с помощью собственного индивидуального стиля «применения цвета и кисти»

Долгое время, анализируя классические произведения мировой живописи, мы можем осмыслить понятие «высокий стандарт живописи» на двух уровнях. На содержательном и духовном уровне искусство должно быть наполнено любовью к окружающему художника, к природе, обществу и миру, построенному человеком, должно стремиться избавиться от лжи, зла и уродства, и приблизиться к единству истины, добра и красоты. На уровне же художественной формы, если живописец хочет более свободным и совершенным образом выразить свои эстетические идеи, он должен понять диалектичность масляной живописи и овладеть четырьмя навыками: во-первых, навыком графической передачи пространства; во-вторых, навыком организации композиции; в-третьих, навыком создания цветового контраста; и в-четвёртых, умением объединить вышеперечисленное в живом владении кистью, умением выразить жизненную силу и очарование объектов окружающего мира с помощью собственного индивидуального стиля «применения цвета и кисти»

Долгое время, анализируя классические произведения мировой живописи, мы можем осмыслить понятие «высокий стандарт живописи» на двух уровнях. На содержательном и духовном уровне искусство должно быть наполнено любовью к окружающему художника, к природе, обществу и миру, построенному человеком, должно стремиться избавиться от лжи, зла и уродства, и приблизиться к единству истины, добра и красоты. На уровне же художественной формы, если живописец хочет более свободным и совершенным образом выразить свои эстетические идеи, он должен понять диалектичность масляной живописи и овладеть четырьмя навыками: во-первых, навыком графической передачи пространства; во-вторых, навыком организации композиции; в-третьих, навыком создания цветового контраста; и в-четвёртых, умением объединить вышеперечисленное в живом владении кистью, умением выразить жизненную силу и очарование объектов окружающего мира с помощью собственного индивидуального стиля «применения цвета и кисти»

Долгое время, анализируя классические произведения мировой живописи, мы можем осмыслить понятие «высокий стандарт живописи» на двух уровнях. На содержательном и духовном уровне искусство должно быть наполнено любовью к окружающему художника, к природе, обществу и миру, построенному человеком, должно стремиться избавиться от лжи, зла и уродства, и приблизиться к единству истины, добра и красоты. На уровне же художественной формы, если живописец хочет более свободным и совершенным образом выразить свои эстетические идеи, он должен понять диалектичность масляной живописи и овладеть четырьмя навыками: во-первых, навыком графической передачи пространства; во-вторых, навыком организации композиции; в-третьих, навыком создания цветового контраста; и в-четвёртых, умением объединить вышеперечисленное в живом владении кистью, умением выразить жизненную силу и очарование объектов окружающего мира с помощью собственного индивидуального стиля «применения цвета и кисти»

Долгое время, анализируя классические произведения мировой живописи, мы можем осмыслить понятие «высокий стандарт живописи» на двух уровнях. На содержательном и духовном уровне искусство должно быть наполнено любовью к окружающему художника, к природе, обществу и миру, построенному человеком, должно стремиться избавиться от лжи, зла и уродства, и приблизиться к единству истины, добра и красоты. На уровне же художественной формы, если живописец хочет более свободным и совершенным образом выразить свои эстетические идеи, он должен понять диалектичность масляной живописи и овладеть четырьмя навыками: во-первых, навыком графической передачи пространства; во-вторых, навыком организации композиции; в-третьих, навыком создания цветового контраста; и в-четвёртых, умением объединить вышеперечисленное в живом владении кистью, умением выразить жизненную силу и очарование объектов окружающего мира с помощью собственного индивидуального стиля «применения цвета и кисти»

развились в первую очередь, а третий навык — использование цветового контраста — в полную меру проявился только с возникновением импрессионизма (этот навык — ключевой для импрессионизма). Однако импрессионисты, к сожалению, были слабее в отношении первого базового навыка (потому П. Сезанн и писал яблоки вместо портретов супруги). Впоследствии русские художники стремились объединить навыки графической передачи пространства и владения цветом — так величайшее произведение В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» является достижением такого единства. Начиная с Ж.-О. Фрагонара, Ф. Гойи и Э. Делакруа, многие художники, в том числе и русские, продолжали успешные эксперименты в отношении четвёртого базового навыка — единения первых трёх в живом владении кистью, пытаюсь достичь единства всех четырёх навыков. Современные китайские художники находятся под влиянием многовековых традиций китайской живописи, быть может, благодаря этому именно они смогут стать тем поколением художников, которому улыбнётся удача в достижении диалектического синтеза четырёх базовых навыков масляной живописи.

Предлагаемый выше стандарт — это всесторонний стандарт оценки качества произведений масляной живописи и способностей художника. Не будучи субъективной фантазией или искусственным требованием, он естественным образом вытекает из характерных черт и функций, изначально присущих масляной живописи как искусству. Разумеется, только благодаря творческой практике и поискам многих поколений художников этот стандарт был обнаружен, принял явную форму и стал определять индивидуальные способности самого художника, накапливающиеся совместесопытом.Споверхностнойточки зрения, этот стандарт выглядит как критерий оценки отдельного произведения, по сути же, он даёт оценку не столько произведению, сколько общему уровню подготовки и мастерства художника. Этот стандарт требует, чтобы художник не только обладал идеальным вкусом в идеологическом и эмоциональном плане и идеальными эстетическими ориентирами, он в тоже время должен на высочайшем уровне владеть четырьмя базовыми навыками — навыком графической передачи пространства, навыком композиции, навыком цвета и навыком их синтеза в живом владении кистью (то, что мы часто называем «техникой»). Другими словами, именно этот стандарт позволяет нам дать оценку таланту живописца.

Чтобы обеспечить здоровое развитие современной живописи, мировое творческое сообщество должно отказаться от повсеместно распространившегося постмодернистского хаоса, подрывающего право масляной живописи на существование. Живописцы должны твёрдо верить в дело своей жизни. Масляная живопись, по сути своей, является искусством двумерного плана — её богатая выразительность и неповторимое очарование существуют в двумерном пространстве. Сомнения в природе масляной живописи или желание изменить её природу, пытаюсь

развились в первую очередь, а третий навык — использование цветового контраста — в полную меру проявился только с возникновением импрессионизма (этот навык — ключевой для импрессионизма). Однако импрессионисты, к сожалению, были слабее в отношении первого базового навыка (потому П. Сезанн и писал яблоки вместо портретов супруги). Впоследствии русские художники стремились объединить навыки графической передачи пространства и владения цветом — так величайшее произведение В.И. Сурикова «Боярыня Морозова» является достижением такого единства. Начиная с Ж.-О. Фрагонара, Ф. Гойи и Э. Делакруа, многие художники, в том числе и русские, продолжали успешные эксперименты в отношении четвёртого базового навыка — единения первых трёх в живом владении кистью, пытаюсь достичь единства всех четырёх навыков. Современные китайские художники находятся под влиянием многовековых традиций китайской живописи, быть может, благодаря этому именно они смогут стать тем поколением художников, которому улыбнётся удача в достижении диалектического синтеза четырёх базовых навыков масляной живописи.

Предлагаемый выше стандарт — это всесторонний стандарт оценки качества произведений масляной живописи и способностей художника. Не будучи субъективной фантазией или искусственным требованием, он естественным образом вытекает из характерных черт и функций, изначально присущих масляной живописи как искусству. Разумеется, только благодаря творческой практике и поискам многих поколений художников этот стандарт был обнаружен, принял явную форму и стал определять индивидуальные способности самого художника, накапливающиеся совместесопытом.Споверхностнойточки зрения, этот стандарт выглядит как критерий оценки отдельного произведения, по сути же, он даёт оценку не столько произведению, сколько общему уровню подготовки и мастерства художника. Этот стандарт требует, чтобы художник не только обладал идеальным вкусом в идеологическом и эмоциональном плане и идеальными эстетическими ориентирами, он в тоже время должен на высочайшем уровне владеть четырьмя базовыми навыками — навыком графической передачи пространства, навыком композиции, навыком цвета и навыком их синтеза в живом владении кистью (то, что мы часто называем «техникой»). Другими словами, именно этот стандарт позволяет нам дать оценку таланту живописца.

Чтобы обеспечить здоровое развитие современной живописи, мировое творческое сообщество должно отказаться от повсеместно распространившегося постмодернистского хаоса, подрывающего право масляной живописи на существование. Живописцы должны твёрдо верить в дело своей жизни. Масляная живопись, по сути своей, является искусством двумерного плана — её богатая выразительность и неповторимое очарование существуют в двумерном пространстве. Сомнения в природе масляной живописи или желание изменить её природу, пытаюсь

превратить двумерное искусство в объёмное или динамическое, подобное кинематографу, приведёт только к тому, что такое искусство просто перестанет быть масляной живописью и превратится в новый комплексный вид искусства. Такой подход к разработке масляной живописи отменит самую её суть. Помимо этого, если мы хотим добиться существенного повышения реального уровня современной мировой живописи, нам необходимо уточнить её художественные стандарты, в особенности стандарт качества. А высокий стандарт качества масляной живописи — это, в свою очередь, как раз и есть вдохновляющие художника идеалы истины, добра и красоты и его высокая способность к художественному выражению (то есть четыре вышеупомянутых базовые навыка: пространственный, колористический, композиционный, а также умение их сочетать). Соблюдение высокого стандарта качества в живописи в соединении с эстетической устремлённостью и мощной выразительностью мастерства художника неизбежно повлечёт за собой всплеск в масляной живописи. Современным художникам России и Китая следует объединиться и работать рука об руку, ведя современную масляную живопись по пути здорового развития!

ВИКТОР ИВАНОВ

维克托·伊万诺夫

Семья. 1945 год. 1957-1964. Х., м. 175×254. ГРМ
1945年家庭。1957-1964。布面油画。175×254。收藏于俄罗斯国家博物馆

1924 — родился в Москве.

1939-1944 гг. — учился в Московской средней художественной школе при МГХИ им. В.И. Сурикова (мастерская В.В. Почиталова).

1950 — окончил МГХИ им. В.И. Сурикова (мастерская В.Н. Яковлева, затем А.М. Грицяя).

Народный художник СССР (1990), действительный член АХ СССР и РАХ (1988), лауреат Государственной премии СССР (1968), дважды лауреат Государственной премии РСФСР (1989, 1996). Награжден Орденом Почета (2000), Орденом Дружбы (2002), серебряной (1963) и золотой (1985) медалями АХ СССР.

Произведения вошли в коллекции Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Галереи Уффици (Флоренция), Киевского музея русского искусства и многих музеев и галерей России и мира. В Рязани открыта персональная картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» (2004).

ОТ РЕДАКЦИИ: Эта статья Олега Викторовича Буткевича (1924–2007), главного редактора журналов «Декоративное искусство СССР» (1976–1989) и «Художник» (1989–2003), члена-корреспондента РАХ (2001), заслуженного деятеля искусств РСФСР (1977), была опубликована в каталоге «Виктор Иванов» (М.: «Советский художник», 1985), выпущенном по заказу Центрального дома художников. Воспроизводится по предложению В.И. Иванова.

1924年出生于莫斯科；

1939~1944年就读于莫斯科国立苏里科夫美术学院附属美术中学（在瓦·瓦·波奇塔罗夫工作室学习）；

1950年毕业于莫斯科国立苏里科夫美术学院（先后在瓦·尼·雅科夫列夫工作室和阿·米·格里采工作室学习）；

1990年获得苏联人民艺术家称号，1988年成为苏联艺术科学院和俄罗斯艺术科学院院士，1968年荣获苏联国家奖，分别于1989年和1996年两次获得俄罗斯联邦国家奖，2000年被授予荣誉勋章，2002年被授予友谊勋章，1963年被授予苏联艺术科学院银奖，1985年被授予苏联艺术科学院金奖。

其作品分别被特列季亚科夫画廊、俄罗斯国家博物馆、佛罗伦萨乌菲齐画廊、基辅俄罗斯艺术博物馆以及俄罗斯和世界其他国家的许多博物馆和画廊所收藏。于2004年在梁赞以“维克托·伊万诺夫与梁赞土地”之名开办了个人画廊。

编者按：本文作者是奥列格·维克托罗维奇·布特克维奇（1924–2007年），曾在“苏联装饰艺术”杂志（1976–1989年）和“美术家”杂志（1989–2003年）担任主编，俄罗斯艺术科学院通讯院士（2001年），俄罗斯联邦社会主义共和国功勋艺术活动家（1977年）。这篇文章发表在中央艺术家展览馆指定出版的《维克托·伊万诺夫》作品集（莫斯科：“苏联美术家”出版社，1985年）。经维克托·伊万诺维奇·伊万诺夫同意转载此文。

Косцы. 1991. Х., м. 220×297. ИРРИ
割草农民。1991。布面油画。220×297。收藏于俄罗斯现实主义艺术博物馆

Виктор Иванович Иванов — один из наиболее крупных художников нашего времени. А поскольку советское изобразительное искусство является важной частью мировой художественной культуры, можно без малейшего преувеличения сказать, что это художник, чье творчество в значительной мере определяет гуманистическое, реалистическое искусство второй половины XX столетия. Необходимо сразу же недвусмысленно подчеркнуть это обстоятельство, с тем, чтобы ясно представить масштаб явления, о котором идет речь.

Сказанное не означает, естественно, будто творчество Виктора Иванова не может вызывать к себе различного отношения как в профессиональной среде, так и со стороны зрителей. Обращаясь к классическим примерам, можно вспомнить, что Толстой не любил Шекспира и Микеланджело, не был в восторге от Леонардо; Рембрандт пережил трагедию прижизненного забвения, а на французских импрессионистов в равной степени были рассержены как профессиональные критики, так и зрители. Правда, как раз из этих общеизвестных факторов делается подчас вывод, будто любые художественные критерии и зрительские предпочтения сугубо относительны, и всякая попытка искать и утверждать вечные ценности в искусстве — от лукавого.

Виктор·伊万诺维奇·伊万诺夫是当代最著名的艺术大家之一。而正因为苏联艺术是世界艺术文化的重要组成部分，可以毫不夸张地说，他作为知名艺术家，其作品在很大程度上决定着20世纪下半叶的人文主义艺术和现实主义艺术的发展。有必要明确强调这一事实，以便能够更清晰地呈现出文中涉及到的艺术家本人所发挥的作用。

当然，这并不意味着，维克托·伊万诺夫的美术作品无论在专业领域还是在观众中都不会引起任何异议。我们不妨回顾一些经典的例子，如托尔斯泰，他不喜欢莎士比亚，也不喜欢米开朗基罗，同时也不欣赏列奥纳多·达·芬奇；伦勃朗经历了生前被漠视和遗忘的悲剧；而专业评论家和观众对法国印象派同样表现出愤怒与不认同。确实，从这些众所周知的因素中可以得出结论，任何艺术标准和观众喜好都是极其相对的，而且任何对艺术永恒价值探索和肯定的尝试都会引起妄自尊大。

在不引起争议的情况下，我不得不强调，维克托·伊万诺夫的艺术恰好是反驳这类观点的最有说服力的论据。他的艺术创作具有非常独特的和画家本人固有的自成一家的特点，同时继承了与大师风格接近的国内外传统，画家呈现在我们面前的艺术价值质量水平并不取决于某些人的个人喜好，完全可以经得起艺术最高准则的检验，被定义为真正的伟大艺术。如果在总体上谈论维克托·伊万诺夫的艺术创作，我们可以提出三个基本概念，围绕着这些概念哲学和美学之争持续不断，刀光剑戟，现如今现代主义美学不惜采用所有的力量和手段不遗余力地企图使人们忽视和忘却。这些概念从三个方面揭示了最高专业艺术和各种精神活动的统一而深刻的含义，其精髓就是真、善、美。换句话说，这里所指的艺术创作就是绘画现实主义、人文主义思想性和造型艺术

Не вступая в полемику, нельзя не отметить, что искусство Виктора Иванова как раз представляет собой красноречивейший аргумент, опровергающий такого рода взгляды. Отличаясь совершенно самобытными, только ему присущими чертами и вобрав в то же время близкие мастеру отечественные и мировые традиции, оно предстает перед нами художественной ценностью, качественный уровень которой, вне зависимости от тех или иных личностных предпочтений, выдерживает самые высокие критерии, определяющие подлинно большое искусство. Если говорить о них в наиболее общем плане, можно назвать три основополагающие понятия, вокруг которых постоянно скрещивались клинки философских и эстетических баталий и которые всеми силами и средствами стремится заставить забыть сегодня модернистская эстетика. Понятия эти, как бы с трех сторон раскрывающие единый, глубинный смысл высокого профессионального искусства, как, впрочем, и всякой духовной деятельности, суть — истина, добро и красота. Иными словами, имея в виду именно художественное творчество, — реализм изображения, гуманистическая идейность и пластическая гармония. И именно наличие и единство этих трех составляющих, столь ярко проявившихся в творчестве Виктора Иванова, предопределяют не зависящую от каких-либо модных увлечений и всяческой конъюнктуры, непреходящую высоту художественности изобразительного искусства.

Сам мастер любит повторять, что он художник шестидесятых годов, и сколько бы ему ни было отпущено творческих лет, для всех он всегда останется в этом десятилетии. Формально, не находя особых возражений против такого заключения (Иванов действительно окончательно сложился как художник в этот период, и без его фигуры шестидесятые годы немислимы), хочу тем не менее выразить в этой связи известные сомнения. Во-первых, шестидесятые годы в изобразительном искусстве, как известно, ознаменовались направлением, получившим в тогдашней критике крылатое название «сурового стиля». Оно в основном сформировалось с появлением первых широкоизвестных полотен Виктора Иванова — «Гость пришел», «На покое. В шалаше», «Семья. 1945 год», «Молодая мать». В то же время масштаб дарования художника,

Уборка картошки. 1967. Х., м. 147×224. ГРМ
土豆采摘。1967。布面油画。147×224。收藏于俄罗斯国家博物馆

и это стало ясно уже тогда, был таков, что ни о каком «примыкании» к ранее сложившемуся направлению не могло быть и речи. Его творчество с первых же шагов как бы открывало совершенно своеобразную, новую страницу нашего искусства, в своей самобытности относящуюся уже к иному явлению, нежели тот «суровый стиль», который хроникально связывается с представлением о шестидесятых годах в целом.

Во-вторых, не случайно, думается, в то время как большинство зачинателей «сурового стиля», словно бы исчерпав его возможности, к концу десятилетия обратились к другим исканиям, охарактеризованным, в частности, критиком А. Каменским как поиски «метафоричности», Виктор Иванов последовательно и неуклонно продолжал углублять и развивать однажды поставленные им перед собой творческие задачи. Причем его творчество ни в коей мере не становилось

Молодая мать. 1964. Х., м. 126,7×190,7. РГОХМ им. И.П. Пожалостина
年轻的母亲。1964。布面油画。126,7×190,7。收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯基美术博物馆

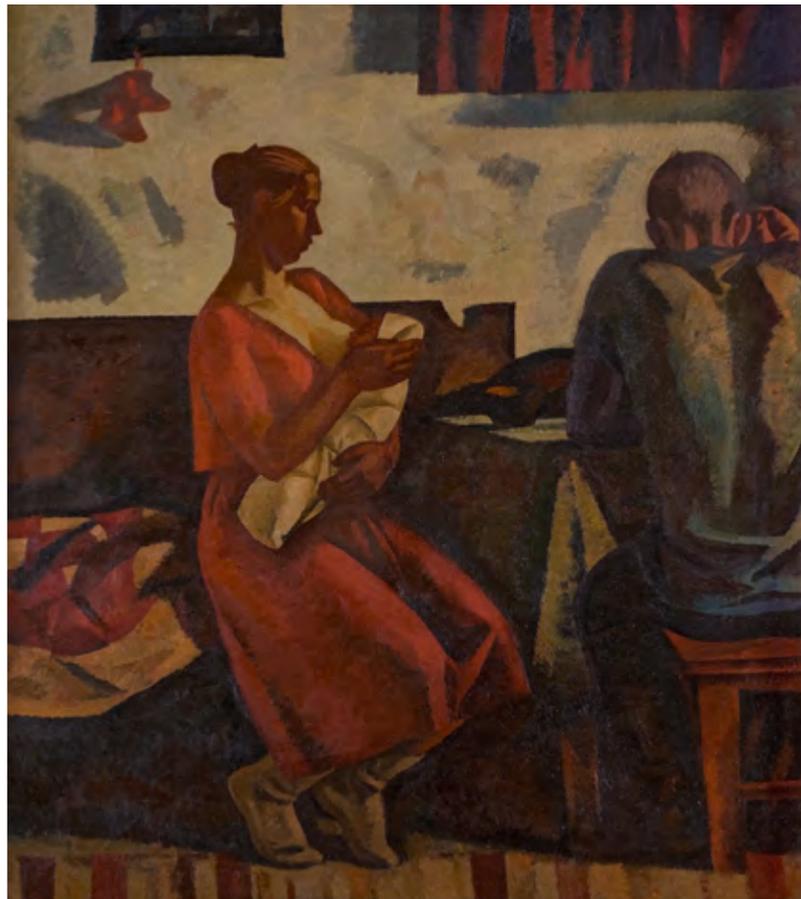
Кафе «Греко». 1974. Х., м. 55,5×60,5. ИРРИ
格列柯咖啡馆。1974。布面油画。55,5×60,5。收藏于俄罗斯现实主义艺术博物馆

и это стало ясно уже тогда, был таков, что ни о каком «примыкании» к ранее сложившемуся направлению не могло быть и речи. Его творчество с первых же шагов как бы открывало совершенно своеобразную, новую страницу нашего искусства, в своей самобытности относящуюся уже к иному явлению, нежели тот «суровый стиль», который хроникально связывается с представлением о шестидесятых годах в целом.

Во-вторых, не случайно, думается, в то время как большинство зачинателей «сурового стиля», словно бы исчерпав его возможности, к концу десятилетия обратились к другим исканиям, охарактеризованным, в частности, критиком А. Каменским как поиски «метафоричности», Виктор Иванов последовательно и неуклонно продолжал углублять и развивать однажды поставленные им перед собой творческие задачи. Причем его творчество ни в коей мере не становилось

и это стало ясно уже тогда, был таков, что ни о каком «примыкании» к ранее сложившемуся направлению не могло быть и речи. Его творчество с первых же шагов как бы открывало совершенно своеобразную, новую страницу нашего искусства, в своей самобытности относящуюся уже к иному явлению, нежели тот «суровый стиль», который хроникально связывается с представлением о шестидесятых годах в целом.

Во-вторых, не случайно, думается, в то время как большинство зачинателей «сурового стиля», словно бы исчерпав его возможности, к концу десятилетия обратились к другим исканиям, охарактеризованным, в частности, критиком А. Каменским как поиски «метафоричности», Виктор Иванов последовательно и неуклонно продолжал углублять и развивать однажды поставленные им перед собой творческие задачи. Причем его творчество ни в коей мере не становилось

Родился человек. 1968. Х., м. 202×181. РГОХМ им. И.П. Пожалостина
 人的诞生, 1968, 布面油画, 202×181, 收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯克美术博物馆

давно знакомым, привычным фоном, на котором разыгрывались новые художественные искания 1970-х годов. Скорее напротив, стилевые и сюжетные перемены последующих лет сами как бы оказывались видоизменяющимся фоном для нестарящего, но и не изменяющего себе искусства Виктора Иванова. Не хочу сказать здесь ничего плохого о творчестве молодых семидесятников, и впрямь внесших много нового в наше искусство, правда, с точки зрения ряда критиков, опровергаемого последующими новшествами, вносимыми молодыми восьмидесятниками, однако не могу не подчеркнуть того обстоятельства, что как те, так и другие не в состоянии отодвинуть в прошлое остающееся все так же современным, всякий раз новым и в то же время только этому художнику присущим, искусство Виктора Иванова. Именно поэтому нельзя, мне кажется, полностью согласиться с его идеей о принадлежности лишь шестидесятым годам. Конечно, как уже отмечалось, шестидесятые годы невозможно себе представить без его творчества, но, ведь, то же относится и к семидесятым, и к восьмидесятым (и последующим годам уже XXI века — прим. Ред.).

Когда задумываешься о характере творчества Виктора Иванова, такая неуваждающая актуальность — явление в самом деле не частое в наше быстро текущее время — не кажется парадоксальной. Если

искусство «сурового стиля» в наиболее ярких проявлениях, собственно, и давших повод для подобного его истолкования, носило заостренно социальный, критический, а то и полемический характер, если так называемые «семидесятники», увлеченные своеобразными интеллектуалистическими поисками, обратились к метафорическим, символическим, игровым формам выражения, во многом заменив ими реальное мировосприятие, то есть, если как в том, так и в другом случаях, отдавая дань умонастроениям своего времени, художники программно связали свои искания с определенными историческими периодами, то творчество Виктора Иванова с конца шестидесятых годов и по сей день счастливо сочетает в себе обращенность к самым высоким общечеловеческим проблемам с поэтически правдивым раскрытием многообразных коллизий и обстоятельств реальной современной жизни.

Конечно, было бы несправедливым и неверным считать, будто такое счастливое сочетание — достояние таланта только одного мастера. Однако нельзя не заметить, что круг художников, которым доступно подобное

正如之前强调的, 如果没有他的艺术创作, 60年代将无法想象, 但事实上要知道, 他的创作同样属于20世纪的70年代和80年代 (以及21世纪的后续年代 - 编者注)。

当你在思考维克托·伊万诺夫的艺术特点时发现, 他的艺术具备永不凋零的现实意义, 作为艺术事业中难得一见的现象, 这一现实主义在我们当今时光飞逝的年代似乎并不矛盾。如果“严肃风格”艺术以最生动表现形式具有尖锐的社会、批判、甚至是极端的特点, 如果那些所谓的沉迷于理性探索的“70年代艺术家”倾向于一种隐喻的、象征性的和游戏形式的表达方式, 以此广泛取代对现实的感性认识, 也就是说, 如果在以上两种情况下, 不得向当时的思维方式和思想倾向妥协, 艺术家们以软件编程方式将自己的艺术探索链接到某些特定历史时期, 那么维克托·伊万诺夫从60年代后期到今天在自己的艺术创作中成功地做到了这一点, 即他将人类最普遍问题的关注与对现代生活中实际发生的各种冲突与事件富有诗意地结合在一起。

当然, 假设这种完美结合被认为只属于一个大师的天才禀赋是不公平和错误的。然而, 不得不注意到, 将真实性、思想性和诗歌进行有机融合的绘画艺术界具有一定的局限性。对于当代及后代艺术工作者最为弥足珍贵的是艺术大师们的创作遗产。

谈到维克托·伊万诺夫的艺术。首先, 我想强调画家本身所具备的强大而生机勃勃的品质。这种品质决定了大师所有作品的风格, 无论是专题绘画、同时代人的肖像画、俄罗斯大自然风景画, 亦或是献给古巴革命题材的相对早期系列作品, 甚至是无数绘画和素描中的每一幅画作, 以及每一副教学用的草图都蕴藏着作者对被描绘对象强烈的爱的力量, 作者毫不留情地要求自己从内心和职业素养去理解和刻画宇宙的复杂性与和谐性。而不是对

В дни 1000-летия христианства на Руси в селе Исады. 1989. Х., м. 171×227. РГОХМ им. И.П. Пожалостина
 在伊萨德村的俄罗斯基督教诞辰1000周年, 1989, 布面油画, 171×227, 收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯克美术博物馆

органическое слияние правды, идейности и поэзии, чрезвычайно ограничен. Тем драгоценнее для современников и для будущих поколений их творческое наследие.

Обращаясь к искусству Виктора Иванова, хочется, прежде всего, подчеркнуть свойственное ему мощное жизнеутверждение. Это качество определяет все творчество мастера, будь то тематическая картина, портреты современников, пейзажи русской природы или цикл сравнительно ранних работ, посвященных кубинской революции. Даже в каждом из бесчисленных рисунков и набросков, в каждой подготовительной студии ощущается могучая сила любви к изображаемому автору, беспощадно требовательного к себе и к своему призванию понять и запечатлеть сложность и гармонию мироздания. Не поверхностное любовование внешней красотой тех или иных ситуаций или форм, не бравурное и столь же поверхностное дидактическое прославление чего-либо, но идущая из самой глубины души художника незыблемая убежденность в величайшей ценности открывающегося ему мира и прежде всего человека — его жизни, его труда, его радости и даже его горя — вот идейно-художественный пафос творчества Виктора Иванова. Мне кажется

某些情境或形式外在美的肤浅欣赏, 也不是对某种事物的华丽和同样肤浅的教诲式赞美, 而是从艺术家的灵魂深处流露出他对世界最伟大价值的坚定信念, 尤其是对人类的坚定信念, 包括人类的生活、劳动以及喜怒哀乐, 这就是维克托·伊万诺夫作品的思想及艺术热情与激情。我认为, 维克托·伊万诺夫所有艺术创作的动力与灵感均来源于在这种一贯活泼乐观的人文艺术理念。画家的作品是一部描绘人类从出生到死亡的史诗, 从著名画作《人的诞生》到1984年的庄严安魂曲《伊萨达的葬礼》。所以我能够确定, 在维克托·伊万诺夫的创作工作室中他完成了什么样的作品。

维克托·伊万诺夫认为, 他在自己的家乡梁赞地区的艺术创作中找到了灵感。这很自然, 真正的天才不能无根。天才画家维克托·伊万诺夫的家乡是梁赞村, 那里生活着严厉而又坚强的女性, 还有奥卡河流域广阔雄伟的空间, 一望无际高不可测的苍茫天空。就是在这块土地上, 经过对创作主题和创作人物的长期探索, 艺术家获得了艺术素养, 使其创作成为现代艺术文化的杰出现象。然而, 一个真诚无私地热爱着自己家乡的人, 能够从最广泛的意义上提升到真正的人文主义的高度 (当时他有能力做到这一点), 同样, 维克托·伊万诺夫的才华在他所塑造的与家乡相关的艺术形象世界里完全展露出来, 而且他的才华并不仅仅局限于这一具有重要意义的, 但仍然是属于本土化的主题。他创作的村民肖像画, 特别是女性形象非常真实, 同时也成为广泛流传的具有代表性的面孔, 其中历史特征和现代特征相交相融。在《俄罗斯妇女》系列组画中, 维克托·伊万诺夫在梁赞土地上完成的

ся, что именно в этой, изначально жизнеутверждающей, гуманистической художественной идее берут начало все импульсы его искусства. Эпос человеческой жизни от рождения до смерти — от знаменитой картины «Родился человек» и до торжественного реквиема 1984 г. «Похороны в Исадах» — так хотелось бы определить то, что создается в мастерской Виктора Иванова.

Художник считает, что нашел себя в искусстве, обратившись к родной Рязанщине. И это естественно. Подлинный талант не может быть безродным. Родила Виктора Иванова — рязанская деревня с ее строгими могучими женщинами, с ее величественными окскими просторами, с ее огромным бескрайним и бездонным небом. Именно здесь, после длительных исканий собственной темы и своего творческого лица, художник обрел те качества, которые сделали его искусство выдающимся явлением современной художественной культуры. Однако подобно тому, как человек, искренне и беззаветно любящий родину, делается способным подняться до

высот подлинного гуманизма в самом широком смысле этого понятия (и только тогда он и делается на это способным), талант Виктора Иванова, раскрывшийся в полную силу на мире образов, связанных с родиной художника, не оказался ограниченным рамками этой значительной, но все же локальной темы. Его портреты односельчан, особенно женские образы, будучи абсолютно достоверными, стали в то же время обобщенными ликами, в которых слились черты истории и современности. Его удивительные картины из цикла «Русские женщины», созданные на землях Рязанщины, раскрыли перед зрителем целый мир светлых, героических и драматических образов, вобравших в себя гуманистические представления нашего времени о природной и духовной силе, мужестве и красоте женщины-матери, женщины-труженицы, женщины — создательницы и хранительницы человеческого счастья. Пожалуй, в современном мире нет другого художника, в чьем творчестве эта извечная, высочайшая тема нашла бы такое яркое и последовательное воплощение.

И представляется абсолютно закономерным (иначе, собственно, не могло бы и быть), что другой, а сегодня, может быть, и важнейшей темой, точнее идеей, завладевшей душой художника, чье искусство так страстно и бескомпромиссно утверждает жизнь, стала идея ответственности человека перед лицом тревожного мира, в котором мы живем. Эта значительнейшая по нынешним временам и становящаяся все

Полдник. 1962–1966. Х., м. 194×194. ГТГ

下午茶. 1962–1966. 布面油画. 194×194. 收藏于国立特列季亚科夫画廊

精彩作品向观众展示了充满快乐、英勇和戏剧性的人物形象的完整世界，人物形象展示了当代关于伟大母亲和女性劳动者的自然力量和精神力量，勇敢与美丽的人文主义思想，而这些女性是人类幸福的创造者和守护者。也许，在当今世界没有哪位艺术家，可以在其作品中使这个永恒而至高无上的主题获得如此鲜明和一致的体现。

现如今看起来绝对合乎规律的（否则，实际上它不可能）也许是另一个最重要的主题，或者更确切地说是捕捉艺术家灵魂的理念，其艺术创作如此热情而坚定地面对生命，面对我们所生活的动荡世界这已经成为人类的责任。这在当下最为重要并且越来越有现实意义的理念逐渐地抓住了艺术家的内心，或许，艺术家本人起初并没有充分意识到这些。然而对这一理念的先知先觉已经在系列风景画的颜色和形式的悲剧性张力中充分体现出来。同时，这一理念的存在可以在著名画作《与女儿的自画像》中感受到，在画作中传统和原创的设定主题《艺术家与模特》表现出某种严肃性，似乎并未受到田园诗般安宁闲适的情节所局限。在我看来，完全被作者所认知的主题思想更加清晰地体现在艺术家的系列组画《格雷科咖啡馆》的一部佳作中，画中刻画了五位苏联画家，其中包括格·科尔若夫，彼·奥索夫斯基，叶·兹韦里科夫，德·日林斯基和作者本人，他们坐在知名罗马咖啡馆的桌子旁，这里曾到访过许多当年著名的俄罗斯文化代表人物。这些代表人物看不见的身影似乎徘徊在我们同时代人的头上，画中人物思考着艺术在当今动荡世界中的命运与作用，他们陷入不安的沉思与冥想。画面红黑颜色的风格显得非常庄严，高脚杯中的红酒仿佛使人联想到圣餐，或者鲜红的血液……

最后，面对世界现在和未来生活，作为当代人应该承担的责任意识在大师专门为孙女所创作的系列组画中唱响，在他眼里的孙女就是年幼生命的化身，面对自然与人类社会灾难与动荡造成

На покосе. В шалаше. Авторское повторение картины 1961 года. 2016. Х., м. 160×195. РГОХМ им. И.П. Пожалостина

割草季节. 草场窝棚. 画家重复1961年的创作. 2016. 布面油画. 160×195. 收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯基美术馆

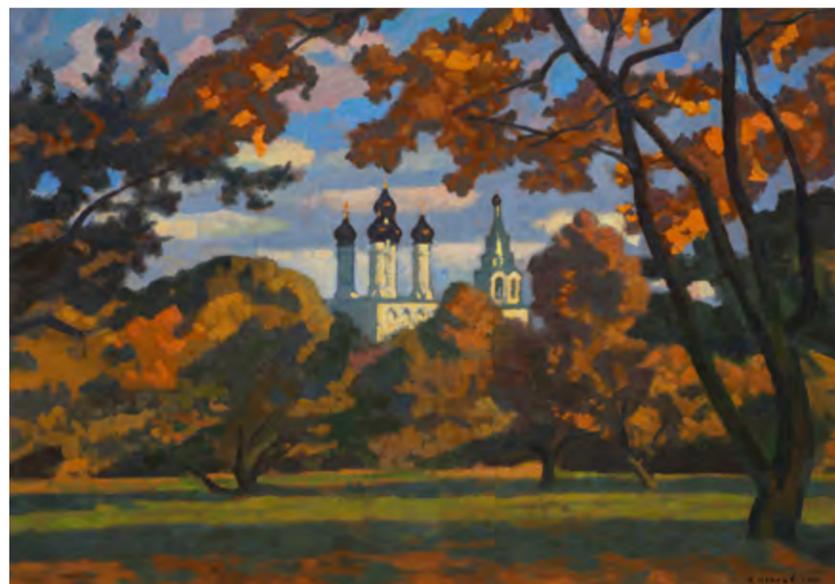
Гость пришел. 2003. Х., м. 130×170. РГОХМ им. И.П. Пожалостина

客人来了. 2003. 布面油画. 130×170. 收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯基美术馆

В саду. 1997. Х., м. 154×218. РГОХМ им. И.П. Пожалостина
在果园里。1997。布面油画。154×218。收藏于梁赞州地区伊·彼·波扎洛斯克美术馆

актуальнее идея овладевала художником постепенно, возможно, поначалу и не полностью им самим осознаваясь во всей ее глобальной масштабности. Ее предчувствие ощущается уже в трагической напряженности цвета и формы ряда пейзажей. Ее присутствие можно почувствовать в известном «Автопортрете с дочерью», где традиционная, хотя и совершенно оригинально решенная тема «художник и модель» обрела некую особую серьезность, казалось бы, не обусловленную почти идиллическим мотивом. Еще острее, уже вполне осознанная автором, она звучит в одной из лучших, на мой взгляд, картин художника «В кафе “Греко”», в которой изображены пять советских

Осенний сад. 2005. Х., м. 110×155,5. ИРРИ
秋园。2005。布面油画。110×155,5。收藏于俄罗斯现实主义艺术博物馆

的残酷而危险的现实面前显得非常无助。在《与孙女的自画像》中，艺术家凭借自己的作品似乎在保护着年幼的孩子免于受到可能发生的危险和不幸的伤害。但是，值得特别注意的是：在维克托·伊万诺夫的内容最严肃和最忧心的作品中没有超越不幸境地，其中艺术的人文主义被束手无措或对痛苦和死亡的无法预知所取代。在作品中，他的艺术保留了人类高尚的尊严，对人的信赖以及人类抵抗邪恶和暴力的能力。艺术家通过这种方式在作品中融入了时代最重要的人文主义思想，既是对生命的肯定，对生命担负的责任以及对生命免于遭到现代世界野蛮、邪恶和无知的侵犯进行保护。

今天我们在思考维克托·伊万诺夫的艺术对当代与未来的重要意义时，可以强调一个方面，看似专业性很强但在当时是极其重要的，因为艺术是社会意识最重要的表现形式之一，它对人类精神生活的总体状态的专业问题解决方式的特点而非是

живописцев — Г. Коржев, П. Оссовский, Е. Зверьков, Д. Жилинский и сам автор, сидящие за столиком знаменитого римского кафе, где в свое время бывали многие выдающиеся представители российской культуры. Их незримые тени как бы витают над головами наших современников, задумавшихся над судьбами и ролью искусства в растревоженном сегодняшнем мире. Неспokoйно это раздумье. Суров красно-черный колорит полотна, и вино в высоких бокалах напоминает то ли о причастии, то ли о настоящей крови...

Наконец, в полную силу идея ответственности современника перед нынешней и будущей жизнью на земле прозвучала в цикле работ, посвященных внучке мастера, в его глазах олицетворяющей юную жизнь, еще совсем беззащитную перед жестокой, чреватой глобальными катаклизмами действительностью. В картине «Автопортрет с внучкой» художник своей работой как бы загораживает прижавшегося к нему ребенка от возможных опасностей и невзгод. Но вот что заслуживает особого внимания: и в самых суровых, самых тревожных произведениях Виктор Иванов не переходит той роковой грани, где гуманизм искусства подменяется растерянностью или невольным смакованием предчувствий несчастий и гибели. Его искусство и здесь сохраняет высокое человеческое достоинство, веру в людей и в их способность противостоять злу и насилию. Так смыкаются в творчестве художника важнейшие гуманистические идеи

Защитники Гаваны. 2011. Х., м. 210×280
哈瓦那的捍卫者。2011。布面油画。210×280。

эпохи — утверждение жизни, ответственность за нее и защита ее от посягательств современного варварства, зла и невежества.

Думая сегодня над значением для нашего и будущих времен творчества Виктора Иванова в целом, можно выделить и еще один аспект — аспект словно бы узкопрофессиональный и в то же время весьма существенный, поскольку искусство — одна из важнейших форм общественного сознания, и характер решения его профессиональных проблем далеко не безразличен для общего состояния духовной жизни человечества. Я бы назвал этот аспект профессионально нравственным. В нынешнее, далеко не простое для развития искусства время, когда вот уже на протяжении почти ста лет сознание художников отравляется развращающими иллюзиями и опустошающей гордыней модернистского толка, когда усилиями огромного числа признанных в большинстве стран мира авторитетов по сути дела разрушаются самые основы искусства как творческого подвига во имя утверждения человеческого достоинства, нравственной высоты, гражданской ответственности и просто во имя святой способности художника творить красоту и говорить правду, совсем не легко сохранить, как писал

поэт, «покой и волю», не отдать дань модным увлечениям, сберечь в чистоте верность великим традициям и развивать их, создавая большое современное искусство. Виктор Иванов принадлежит именно к тем художникам, чье творчество твердо и бескомпромиссно несет современникам и потомкам живой прометеев огонь искусства, подобно эстафете, приняв его из рук предшественников, с тем, чтобы передать в руки будущих мастеров.

漠不关心和无动于衷。我会把这方面称为专业道德层面。在当今艺术发展的特殊时期，当近百年来艺术家的意识被有伤风化的幻想和现代主义学派空虚的傲慢所毒害的时候，当世界上大多数国家认可的众多权威事实上正在破坏艺术创作的最基本原则的时候，这一原则就是艺术家以创造美丽和说出真相的神圣能力为名义完成的一种创造性成就，维护人的尊严、道德高度和公民意识，保存艺术创作的基本原则并不容易，正如诗人所写，“和平与自由”，不能向时髦的诱惑妥协与退让，必须在纯洁中保持对伟大传统的忠诚并将其发扬，创造出伟大的现代艺术。维克托·伊万诺夫属于这类艺术家，他们的作品坚定而毫不妥协地为同时代和后代人带来燃烧着的普罗米修斯艺术之火，就像接力一样，从前辈的手中接过它，然后传递给未来的艺术大师们。

Татьяна Кочемасова 文：塔季扬娜·科切马索娃

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

俄罗斯艺术科学院：历史与现代

Инициатива создания Академии художеств в России — один из знаменитых проектов императора Петра I, как сегодня бы сказали — «инновационный проект», который наряду с другими реформами был призван сделать Россию великой державой. Сегодня Российская академия художеств, фактически, является преемницей традиций не только Императорской академии художеств, но и «Академии художеств и наук», сохранившейся в проекте Указа Императора Петра I от 1724 г. После кончины Петра I его замысел был во многом пересмотрен, однако основная идея была воплощена в жизнь.

В 1757 г. Академия художеств как часть Академии наук была преобразована императрицей Елизаветой Петровной в самостоятельную «Академию трех знатнейших художеств» (живописи, скульптуры, архитектуры), по совместной инициативе основателя Московского университета графа И.И. Шувалова и вы-

созданной Российской академии художеств. Именно в 1757 г. официально считается датой основания Академии художеств в России, целью которой было развитие отечественной художественной культуры, науки и школы русского изобразительного искусства. Личная коллекция произведений и уникальных изданий, собранных И.И. Шуваловым в поездках по Европе легла в основу собраний Музея и Библиотеки Академии художеств.

Императрица Екатерина Великая в Уставе 1764 г. обозначила сферы деятельности Академии художеств как правительственного учреждения, регламентирующего художественную жизнь, распределяющего заказы, присуждающего звания. По ее замыслу на возведенном Ж.Б. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым здании Академии в Санкт-Петербурге (ныне здание СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) начертано: «Архитектура», «Скульптура», «Живопись», «Воспитание». Заметим, что «Воспитание» выделено особо, ибо императрица стремилась к тому, чтобы развивались все искусства и возвращалось новое поколение художников, способных обеспечить расцвет художественной культуры России.

Российская академия художеств. Москва, ул. Пречистенка, д. 21 ↑
 Российский художественный музей. Москва, ул. Пречистенка, д. 21

дающегося русского ученого М.В. Ломоносова. Именно в 1757 г. официально считается датой основания Академии художеств в России, целью которой было развитие отечественной художественной культуры, науки и школы русского изобразительного искусства. Личная коллекция произведений и уникальных изданий, собранных И.И. Шуваловым в поездках по Европе легла в основу собраний Музея и Библиотеки Академии художеств.

Императрица Екатерина Великая в Уставе 1764 г. обозначила сферы деятельности Академии художеств как правительственного учреждения, регламентирующего художественную жизнь, распределяющего заказы, присуждающего звания. По ее замыслу на возведенном Ж.Б. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым здании Академии в Санкт-Петербурге (ныне здание СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) начертано: «Архитектура», «Скульптура», «Живопись», «Воспитание». Заметим, что «Воспитание» выделено особо, ибо императрица стремилась к тому, чтобы развивались все искусства и возвращалось новое поколение художников, способных обеспечить расцвет художественной культуры России.

На протяжении трех столетий Академия претерпела реформы, реорганизацию, и даже уничтожение, но государство каждый раз возвращалось к необходимости ее воссоздания. Так 1917 г. фактически перечеркнул вековую традицию — Императорская академия художеств была упразднена. На смену ей пришли Государственные свободные мастерские, но в 1933 г. они были реорганизованы во Всероссийскую Академию художеств.

5 августа 1947 г. Всероссийская Академия художеств была преобразована в Академию художеств СССР. Согласно ее Уставу, утвержденному Советом

Устав Российской академии художеств. 1764
 Российский художественный музей. Москва, ул. Пречистенка, д. 21

Зал заседаний Президиума Российской академии художеств
 Российский художественный музей. Москва, ул. Пречистенка, д. 21

в 1764 г. указом императрицы Екатерины II, в котором были определены задачи Академии художеств, в частности, указывалось на необходимость развития отечественной художественной культуры, науки и школы русского изобразительного искусства. Личная коллекция произведений и уникальных изданий, собранных И.И. Шуваловым в поездках по Европе легла в основу собраний Музея и Библиотеки Академии художеств.

Императрица Екатерина Великая в Уставе 1764 г. обозначила сферы деятельности Академии художеств как правительственного учреждения, регламентирующего художественную жизнь, распределяющего заказы, присуждающего звания. По ее замыслу на возведенном Ж.Б. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым здании Академии в Санкт-Петербурге (ныне здание СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) начертано: «Архитектура», «Скульптура», «Живопись», «Воспитание». Заметим, что «Воспитание» выделено особо, ибо императрица стремилась к тому, чтобы развивались все искусства и возвращалось новое поколение художников, способных обеспечить расцвет художественной культуры России.

На протяжении трех столетий Академия претерпела реформы, реорганизацию, и даже уничтожение, но государство каждый раз возвращалось к необходимости ее воссоздания. Так 1917 г. фактически перечеркнул вековую традицию — Императорская академия художеств была упразднена. На смену ей пришли Государственные свободные мастерские, но в 1933 г. они были реорганизованы во Всероссийскую Академию художеств.

5 августа 1947 г. Всероссийская Академия художеств была преобразована в Академию художеств СССР. Согласно ее Уставу, утвержденному Советом

в 1764 г. указом императрицы Екатерины II, в котором были определены задачи Академии художеств, в частности, указывалось на необходимость развития отечественной художественной культуры, науки и школы русского изобразительного искусства. Личная коллекция произведений и уникальных изданий, собранных И.И. Шуваловым в поездках по Европе легла в основу собраний Музея и Библиотеки Академии художеств.

Императрица Екатерина Великая в Уставе 1764 г. обозначила сферы деятельности Академии художеств как правительственного учреждения, регламентирующего художественную жизнь, распределяющего заказы, присуждающего звания. По ее замыслу на возведенном Ж.Б. Валлен-Деламотом и А.Ф. Кокориновым здании Академии в Санкт-Петербурге (ныне здание СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) начертано: «Архитектура», «Скульптура», «Живопись», «Воспитание». Заметим, что «Воспитание» выделено особо, ибо императрица стремилась к тому, чтобы развивались все искусства и возвращалось новое поколение художников, способных обеспечить расцвет художественной культуры России.

В.И. ЯКОБИ. Первое торжественное собрание Академии художеств 7 июля 1765 года. 1889. Х., м.
Собрание Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств. Санкт-Петербург
瓦-伊-雅各比. 1765年7月7日, 艺术科学院第一次的大会. 1889. 布面油画. 收藏与俄罗斯艺术科学院的科学研究博物馆, 圣彼得堡

Министров СССР, Академия вновь стала «высшим научным учреждением, объединяющим наиболее выдающихся деятелей в области изобразительного искусства», научно-творческим центром художественной жизни страны.

В соответствии с Указами Президента РФ от 18 декабря 1991 г. № 294 «Об особо ценных объектах национального наследия России» и от 25 мая 1992 г. № 522 «О преобразовании Академии художеств СССР в Российскую академию художеств» Российская академия художеств имеет государственный статус и относится к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Органами управления Академии являются Общее собрание Академии, Президиум Академии и Президент Академии. Аппарат Президиума Российской академии художеств размещен в Москве (в знаменитом особняке мецената И.А. Морозова Пречистенка, 21). С 1997 г. президентом Академии является З.К. Церетели.

На сегодняшний день и в России, и в мире Российская академия художеств является особенной структурой, университетскому принципу объединяющей фундаментальную науку об искусстве, художественное образование, творческий процесс — в таком единстве обеспечивается развитие российской художественной школы в национальном и международном масштабе. Академия со всеми входящими в ее состав творческими, педагогическими, научно-исследовательскими и музейными учреждениями представляет собой одновременно научную и творческую организацию, реализующую общенациональные интересы в сфере развития художественной культуры и эстетического воспитания, утверждающую фундаментальные гума-

нистические ценности, формирующую и координирующую направления культурной политики в сфере изобразительного искусства и архитектуры. Объединяя лучшие профессиональные творческие силы — признанных мастеров изобразительного искусства, архитектуры, науки, внесших весомый вклад в развитие отечественной и мировой культуры — и трехступенчатую систему образования «Школа-ВУЗ-Творческая мастерская Российской академии художеств», Академия художеств на государственном уровне определяет и успешно решает задачи образовательно-воспитательного значения. Творческие мастерские Академии — уникальное явление в художественном образовании, особая страница в становлении отечественного искусства с более чем полувековой историей. Для наиболее талантливых выпускников институтов предусмотрена возможность продолжить образование под руководством выдающегося мастера-академика: в мастерские

в сочетании с наиболее выдающимися специалистами в области культуры и искусства.

на стажировку принимаются граждане России и иностранных государств не старше 35 лет на конкурсной основе по рекомендации руководителя мастерской и комиссии Президиума Российской академии художеств. Выпускники ВУЗов при Академии (МГАХИ им. В.И. Сурикова, СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) и стажеры творческих мастерских составляют основной профессиональный пласт отечественных художников. Направления международной деятельности Российской академии художеств сформированы в соответствии с принципами сохранения и развития традиций академического художественного образования и высокого творческого профессионализма, служат задачам продвижения отечественного изобразительного искусства за рубежом. Российская академия художеств активно участвует в организации и проведении масштабных международных мероприятий и «перекрестных годов культур»: Россия-Италия, Россия-Испания, Россия-Франция, Россия-Германия, Россия-Великобритания, Россия-Нидерланды, Россия-Греция, Россия-Япония.

на стажировку принимаются граждане России и иностранных государств не старше 35 лет на конкурсной основе по рекомендации руководителя мастерской и комиссии Президиума Российской академии художеств. Выпускники ВУЗов при Академии (МГАХИ им. В.И. Сурикова, СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина) и стажеры творческих мастерских составляют основной профессиональный пласт отечественных художников.

Важным аспектом международной деятельности является регулярное проведение выставок художников зарубежных стран на площадках Российской академии художеств, международный обмен мастер-классами, лекциями, семинарами. Российская академия художеств активно сотрудничает с посольствами РФ по всему миру, реализует образовательные, научные и творческие программы в российских центрах науки и культуры, внося значительный вклад в развитие международных культурных связей России и мира.

В структуре Российской академии художеств действует Международная кафедра ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры, в рамках которой реализуются образовательные и научно-исследовательские программы. Множество выставочных и научных мероприятий Российской академии художеств реализованы в штаб-квартире ЮНЕСКО, под эгидой этой международной организации и при участии ее руководства.

Состав Академии художеств с 1757 г. формировался из ведущих представителей отечественного и зарубежного изобразительного искусства и науки, деятелей культуры, архитектуры, литературы, театра, музыки. Среди них: М.В. Ломоносов, Д. Дидро, Э. Фальконе, К. Росси, Т.Г. Шевченко, П.М. Третьяков, Д.И. Менделеев, А. Менцель, О. Роден и другие мастера. Сегодня эта традиция продолжается: в ряду почетных и действительных членов Российской академии художеств — Постоянный секретарь Французской академии (Института Франции) Э. Каррер д'Анкокс, экс-генеральный директор ЮНЕСКО И.Г. Бокова, знаменитые художники Арнальдо Помодоро (Италия), У Вэйшань (Китай), Пьер Карден (Франция) и многие другие. Эта традиция содействует объединению творческих сил и дает ориентиры для развития современного искусства.

Академия, сохраняя и развивая традиции российской художественной школы, воспитывает поколения высоких профессионалов, творчество которых уже стало достоянием российской и мировой культуры.

Президент Российской академии художеств З.К. Церетели
俄罗斯艺术科学院主席祖·康·采列捷利

Российской академии художеств в соответствии с принципами сохранения и развития традиций академического художественного образования и высокого творческого профессионализма, служат задачам продвижения отечественного изобразительного искусства за рубежом. Российская академия художеств активно участвует в организации и проведении масштабных международных мероприятий и «перекрестных годов культур»: Россия-Италия, Россия-Испания, Россия-Франция, Россия-Германия, Россия-Великобритания, Россия-Нидерланды, Россия-Греция, Россия-Япония.

Важным аспектом международной деятельности является регулярное проведение выставок художников зарубежных стран на площадках Российской академии художеств, международный обмен мастер-классами, лекциями, семинарами. Российская академия художеств активно сотрудничает с посольствами РФ по всему миру, реализует образовательные, научные и творческие программы в российских центрах науки и культуры, внося значительный вклад в развитие международных культурных связей России и мира.

В структуре Российской академии художеств действует Международная кафедра ЮНЕСКО изобразительного искусства и архитектуры, в рамках которой реализуются образовательные и научно-исследовательские программы. Множество выставочных и научных мероприятий Российской академии художеств реализованы в штаб-квартире ЮНЕСКО, под эгидой этой международной организации и при участии ее руководства.

Состав Академии художеств с 1757 г. формировался из ведущих представителей отечественного и зарубежного изобразительного искусства и науки, деятелей культуры, архитектуры, литературы, театра, музыки. Среди них: М.В. Ломоносов, Д. Дидро, Э. Фальконе, К. Росси, Т.Г. Шевченко, П.М. Третьяков, Д.И. Менделеев, А. Менцель, О. Роден и другие мастера. Сегодня эта традиция продолжается: в ряду почетных и действительных членов Российской академии художеств — Постоянный секретарь Французской академии (Института Франции) Э. Каррер д'Анкокс, экс-генеральный директор ЮНЕСКО И.Г. Бокова, знаменитые художники Арнальдо Помодоро (Италия), У Вэйшань (Китай), Пьер Карден (Франция) и многие другие. Эта традиция содействует объединению творческих сил и дает ориентиры для развития современного искусства.

Академия, сохраняя и развивая традиции российской художественной школы, воспитывает поколения высоких профессионалов, творчество которых уже стало достоянием российской и мировой культуры.

Сергей Гавриляченко

文：谢尔盖·加夫里亚琴科

ЮРИЙ ГРИЩЕНКО СОЗЕРЦАНИЕ И ГАРМОНИЯ

尤里·格里先科

直观与和谐

1954 — родился в Ферганской области УзССР.
1969-1972 — учился в Крымском художественном училище им. Н.С. Самокиша.
1978 — окончил живописный факультет Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, мастерская под руководством Т.Т. Салахова.
1980-1982 — ассистентура-стажировка в МГХИ им. В.И. Сурикова.
1996-2000 — декан факультета живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова.
Заслуженный художник РФ, профессор кафедры рисунка МГАХИ им. В.И. Сурикова, член живописной комиссии СХР, член правления товарищества живописцев МСХ.
Награжден дипломом РАХ (1999), дипломами МСХ и СХР, медалью им. Н.П. Крымова МСХ (2006).
Постоянный участник художественных выставок.
Произведения хранятся в частных собраниях и в музеях России, Германии, Норвегии, США, Португалии, Китая и др.

Звездная ночь. Кусково. 2006. Х., м. 100×115

繁星满天的夜晚。库斯科沃庄园博物馆，2006。布面油画，100×115

Простодушно-добрый обыватель обычно связывает реализм с примитивным фотоподобием, легко удовлетворяясь почти тактильной бодро-позитивной материализацией, не подозревая о колористической первосущности русского искусства. Но и во время очевидной эпидемии «цветовой глухоты», изредка встречаются художники-уники, которые единят изошренные цветовые гармонии с неразъяснимостью неуловимых переживаний. Из их числа — Юрий Грищенко.

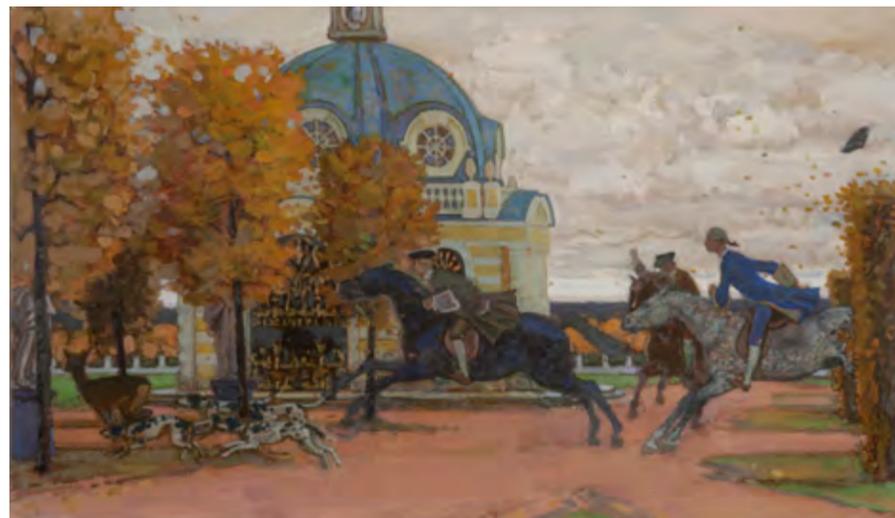
Художника воспитуют две природы. Первая — реальный, окружающий пейзаж, с младенчества-детства-юности потаённо влияющий на формирование души-зрения. Вторая — предшествующая культура, осваиваемая по мере профессионального взросления, с разной степенью внятности проявляющаяся в будущем самодостаточном творчестве каждого классически образованного мастера.

Родился Юрий Афанасьевич Грищенко в Узбекистане, юность провел в степном Крыму — местах, располагающих к медиативному восприятию пустынных пространств с горными грядками на горизонте, пространств, камертонально настроивающих на любовь к меланхолической природной изменчивости, на любовь к тонким, матовым цветовым отношениям. Подобное мироустройство русская культура уже

1954年出生在乌兹别克斯坦共和国的费尔干纳州；
1969~1972年就读于克里米亚的尼·谢·萨莫基什亚美术学校；
1978年毕业于莫斯科国立苏里科夫美术学院绘画系、泰·泰·萨拉霍夫领导下的画室；
1980~1982年莫斯科国立苏里科夫美术学院的实习助教；
1996~2000年莫斯科国立苏里科夫美术学院的绘画系系主任；
俄联邦功勋艺术家，莫斯科国立苏里科夫美术学院素描教研室教授，俄罗斯美术家协会绘画委员会成员，莫斯科美术家协会绘画系董事会成员。
被授予俄罗斯艺术学院证书（1999）、莫斯科美术家协会和俄罗斯美术家协会证书，莫斯科美术家协会尼·彼·克雷莫夫奖章（2006）。
常年参加各种画展。作品被个人收藏、被俄罗斯、德国、挪威、美国、葡萄牙、中国以及其他国家的博物馆收藏。

淳朴善良的民众从不怀疑俄罗斯艺术的基调本质，通常很容易满足有触觉的精神充沛的正像有形化，把现实与简单的影像联系起来。但是，在明显的“色盲”爆发期，有时会遇到把敏感色彩的协调性与捉摸不透的感受的难以解释性统一起来的罕见美术家。其中就包括尤里·格里先科。

通常，美术家会受到两种自然因素的影响。一种是周围的现实风景，从婴幼儿时期一直到青年时代，一直无形地影响着画家世界观的形成。另一种是随着其绘画水准的不断提高逐步掌握的前人文化，会在每一个接受过古典教育的大师们的独立创作中或多或少地表现出来。

Осенняя охота. Кусково. 2007. К., м. 47×84
秋季狩猎。库斯科沃庄园博物馆。2007。纸板油画。47×84

отрефлексовала через творчество «киммерийцев» — Константина Богаевского, Максимилиана Волошина, через живопись мастеров «саратовской школы», объединения «Голубая роза» и прежде всего их предтечи Виктора Борисова-Мусатова. Не менее грез «русского ориентализма» и томлений «серебря-

ного века» Юрию Грищенко дорого завещанное Полем Сезанном почитание композиционно-конструктивной строгости, выверенности цвето-рельефных форм, оберегающих от фальшивой внешней красоты.

Испытав многие полезные для становления художника влияния, Грищенко к моменту оконча-

Итальянский домик. Кусково. 2001. Х., м. 80×110
意大利房子。库斯科沃庄园博物馆。2001。布面油画。80×110

尤里·阿法纳西耶维奇·格里先科出生在乌兹别克斯坦，他的青年时代是在克里米亚草原度过的。俄罗斯文化已经通过“辛梅里安人”——康斯坦丁·博加耶夫斯基、马克西米利安·沃洛申的作品反映了类似的世界格局。此外“蓝色玫瑰”联盟的大师们，是他们的先驱——维克托·鲍里索夫·穆萨托夫，也通过“萨拉托夫学派”反映了类似的世界格局。这份影响对尤里·格里先科来说，是受到了保罗·塞尚作品的影响，尤其对构图、设计的严谨与色彩突出的构形的准确性的尊重，以及“俄罗斯的东方风俗习惯”中的幻想，“银色时代”中的痛苦。

Охотники. Кусково. 2012. Х., м. 90×220
猎人们。库斯科沃庄园博物馆。2012。布面油画。90×220

ния московского «суриковского» института укрепился в собственном понимании формотворчества, но что не менее важно, нашел для себя образный мир, счастливо поселившись рядом с усадьбой-музеем Кусково. Дворцовый парк еще не был огорожен и в нем свободно прохаживались не экскурсанты, а просто окрестные жители, пришедшие отдохнуть, покататься в пруду, повеселиться. И хотя наши современники одеты совсем иначе, чем в конце XVIII века, но их живое поведение, мелькание среди

在成长过程中受到很多绘画上的有益影响之后，在莫斯科“苏里科夫”学院毕业之时，格里先科针对艺术形式有了自己的独到见解，当他幸福满满地搬迁到库斯科沃庄园博物馆附近之后，更把自己置身到无比重要的如画世界之中。宫廷花园当时还没有围栏，在这里自由散步的不是旅游者，而是来此休息的附近居民，他们在池塘中游泳、嬉戏。虽然，现代人与十八世纪末的人们的装束不同，但是他们生动的行为举止、树荫间的光影交错、各种巧合与意外的奇妙组合。日后，所有这一切都成为了这位画家画作构图中的素材。

Канарейка. Кусково. 2016. Х., м. 130×110
金丝雀。库斯科沃庄园博物馆。2016。布面油画。130×110

Натюрморт. Желтый кувшин. 2000. Х., м. 100×105. Галерея Арт Прима
黄色水罐。2000。布面油画。100×105。收藏于ART PRIMA画廊

аллей, неожиданные группировки — все подсказывало будущие композиционные находки в пассивистических картинах художника.

Гуляя, наблюдая изменчивую жизнь парка, любясь архитектурным человечески соразмерным совершенством, художник открыл сначала для себя, а затем и для зрителя те стороны жизни некогда подмосковной усадьбы, которые не воспринимаются при беглом туристическом обзоре. Он полюбил работать в опустевшем парке в осеннюю непогоду, зимой. Его тема — французский партер, томящийся под русским снегом. Петровская идея земных парадизов создала великолепные декорации, живущие лишь в минуты летних феерических празднеств и замирающих с приходом ненастья. Юрий Грищенко пишет ту частицу русской жизни, что облачена в чужеродно-совершенную форму, полную смутности и надлома, тонкой, щемящей трагичности.

Одиноко прохаживаясь по дорожкам Кусковского парка, в какой-то момент начинаешь ощущать присутствие прошлого, углом глаза замечаешь привидевшийся край драгоценного платья, мелькнувшую

в散步时，一边观察着公园里面的生活，一边欣赏人工建筑物的对称美，一开始，在这里画家只是亲身感受到了莫斯科郊外的庄园生活所没有那些情景。后来，他把这些在旅游者眼中一扫而过的感受画了下来，呈现给了观众。在秋冬天气不好的时候，他喜欢到空荡的公园里工作。他画作的主题是陶醉在俄罗斯积雪下的法式花坛。地上乐园彼得大帝的理想只是描绘了在夏季节日焰火期间活跃，以及阴雨天到来之时幻灭的宏大背景。而尤里·格里先科描述的则是穿着优雅的外来服饰的那部分俄罗斯人的生活。

沿着库斯科沃公园的小路独自一人散步时，有那么一个时刻，你的眼前会忽然浮现出过往的种种，眼角余光会瞥见贵妇的裙裾飘飘，倩影婀娜。然而，画家并没有受到这个情景的影响。他的画作中逐渐出现以湿雪、泥泞、到处旅行的车辙为题的画作，但这些画作不会局限在旅游和树影的循环世界中，不会仅仅是乌云、冻僵的大理石女神和萨蹄尔、吹起男舞伴衣角的风、包裹严实的艾舞伴。画家成功地保留下了历年的痕迹，从中还原从开始就注定幻灭的精致美丽的梦想世界的真实历史视觉。

有时，因为观众看不到题目和情景之外的实质，那些塑造、构图、色彩所赋予的原始思想这件事，会让画家苦恼。有思想是幸福，但却不是作画时触觉快乐带来的幸福。如果尤里·格里先科没有在库斯科沃公园的

причудливую фигурку. Художник не обременяет свои работы сюжетом. Темой становятся мокрый снег, слякоть, разъезженные колеи, не должны быть в размерном циркуле мире баскетов и аллей, низкие тучи, мерзнущие мраморные нимфы и сатиры, ветер, раздувающий плащи кавалеров, зябко кутающиеся дамы. Художнику удается удержать ускользящую мимолетность, из которой рождается ощущение исторической правды-свидетельства замиранья утонченно красивого, изначально обреченного, пригрезившегося мира.

Иной раз огорчает, что зритель за темой, сюжетом не видит сути, тех первичных пластических, композиционных, цветовых идей, что волнуют художника. Обретение смысла — это счастье, но не исчерпывающее тактильной радости от занятий живописью. Не окажись в жизни Юрия Грищенко Кускова, он, несомненно, нашел бы не менее значимую внешность для внутренних, понятных лишь искусственным мастерам, формальных волнений.

Иногда художник, от которого ждут продолжения уже открытого, резко меняет круг привязанностей.

Собственный маленький домик в калужской деревне стал спасением от суеты, приютом, дарящим несколько месяцев в году для уединения и спокойного сосредоточения. На окрестную природу Грищенко смотрит глазами прирожденного композитора, которому дано за простоватой внешностью видеть сложное, величественное устройство мира. Подобный путь работы над пейзажем означил в свое время Николай Петрович Крымов, чья живопись — недосыгаемый образец слияния поэзии с абсолютно честной точностью в передаче многообразных природных изменений и их подчинения начальной авторской воле. Художники, ставшие на «крымовский» путь, не подминают под личные пристрастия окружающий мир, а ищут соответствия собственного внутреннего видения с природными мотивами. Все творчество Грищенко чутко настроено на созвучие устойчиво живущих в его душе и сознании представлений о благородстве формы с ускользящими веяниями разлитой в мире гармонии.

Лето. 2011. Х., м. 130×150
夏天。2011。布面油画。130×150

Свойственную Грищенко созерцательность и изобразительную идеальность можно было бы принять за демонстративную отстраненность от действительности, если бы не картина «Полдень» (1994).

生活经历，他同样会找到形式上波动的外在意义，这一点与只有经验丰富的大师才能理解的形式上波动的内在意义同等重要。

有时，在等待其已经公布的待续画作时，画家会突然改变画风。这时，在卡卢加州一个农村的小房子就成了他远离尘嚣的避难所，他会在这里度过一年内的数个月，离群索居，集中精力安心创作。格里先科用与生俱来的仿佛作曲家般的眼睛看待周围的自然环境，这一点使他能够在简单的外表下发现复杂的、宏伟的宇宙结构。在尼古拉·彼得罗维奇·克雷莫夫时代，也曾指出了制作风景画的类似工作历程，指出了他的油画在形形色色的自然变化及其遵从原作者

Кукуруза и картофель. 2005. Х., м. 49×84
玉米和土豆。2005。布面油画。49×84

Натюрморт на фоне гобелена. 2011. Х., м. 80×85
挂毯与静物。2011. 布面油画。80×85

Натюрморт с чесноком. 2006. Х., м. 80×100. Галерея Арт Прима
大蒜。2006. 布面油画。80×100. 收藏于ART PRIMA画廊

Относительно небольшой по размерам холст в своей цвето-орнаментальной выверенности сродни величественно-монументальным «пуссеновским» панно, абсолютизирующих равнодушие природы, если бы не сразу приметная, затерянная среди кустарников группа в нижнем углу — женщина с дитятей на ослике, ведомом стариком с посохом. Конечно же, это «бегство в Египет». Бегство не через пустыню, а через райские кущи. Смотришь, и тебя, зрителя, охватывает озноб переживания страшного, не с тобой случившегося, охватывает пророческое предчувствие неизбежной беды. Через солнечно-благостный полдень, через сдержанную, свойственную Грищенко образность, проступила родовая память о беженстве, о исходе родной се-

意志的转变过程中，是不可攀越的诗歌与完全坦诚的细节融为一体的范例。踏上“克雷莫夫”道路的画家，没有让周围环境屈从于自己的喜好，而是孜孜不倦地寻求自己的梦想与自然因素的一致性。格里先科的所有作品，都敏感地调准在其内心和意识中蕴含的关于布局高雅的概念与宇宙中散发的和谐气息的执着和音。

如果没有“晌午”这幅画作（1994），本可以把格里先科所具有的洞察能力和造型观念看做是对现实的直观谦让。如果你没有立即发现下角灌木丛中孤零零的一簇——坐在拄着拐杖的老人所熟悉的小毛驴上面的妇女和孩子，在颜色——图案装饰的准确性方面，这幅尺寸相对不大的油画与把自然界的冷漠绝对化的“尼古拉斯·普桑”宏伟油画相类似。当然了，这里指的是“逃亡埃及”这个题材。不是经过沙漠逃亡，而是通过仙乡逃亡，你会看到，别人的可怕经历让你和观看者发抖，画作中笼罩着注定的悲惨命运。通过阳光灿烂的正午，通过格里先科所特有的持

Полдень. 1994. Х., м. 90×110
中午。1994. 布面油画。90×110

ми с Дона в Узбекистан в голодные тридцатые годы прошлого столетия. Картина, написанная почти четверть века назад, на рубеже сокрушения страны — редкое свидетельство предчувствия художником неизбежностей рока.

Третья художническая привязанность Юрия Грищенко — натюрморт. Он любит простые предметы — глиняные крынки, оплетенные лозой бутылки, осенние плоды — яблоки, виноград, кукурузные початки, чеснок — все то, что любили и классики натюрмортного жанра от Шардена до Сезанна. Еще он любит благородные, порой редкие, но не назывные, не фальшивые краски, помогающие творить непривычные, звучащие под сурдинку, цветовые партитуры. Отобранные из окружающего хаоса предметы, помнящие о своем архаическом происхождении, порой парадоксально сочетаются с изощренной рокайльной орнаментикой фонов. «Мертвая природа», аккумулируя в себе и природу живую и природу

искусственную, позволяет проникнуть в мир художника, склонного к бытовому стоицизму и по-пушкински упивающегося гармонией.

重画面感，浮现出关于上世纪三十年代避难、从顿河逃亡到乌兹别克斯坦的家族结局的历史记忆。这部几近四分之一世纪之前，在国家存亡之际所创作的作品，是关于命运不可避免的少有的证明。

尤里·格里先科的第三个艺术爱好是静物画。他喜欢简单的东西——陶制壶、藤蔓编织的坛子；秋天的果实——苹果、葡萄、玉米棒、大蒜等，还包括从夏尔丹到塞尚的静物风俗画大艺术家们喜欢过的所有东西。他还喜欢高雅的、有时是罕见的，但不张扬、不做作的色彩，这些色彩能帮助他创作出独出心裁的、无声的颜色总谱表。从废墟中挑选出来的、记录着远古出身的物品，有时会离奇地与敏感的背景装饰和谐匹配。“寂静的大自然”既包括真实的自然，也包括人为的自然，使人们能够深入到热衷于清心寡欲的生活、像普希金一样享受着和谐的画家内心之中的世界。

Алена Васильева
кандидат искусствоведения

文：阿廖娜·瓦西里耶娃
艺术理论副博士

«ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДУНЬХУАНА» ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОССИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ФРЕСКОВОЙ ЖИВОПИСИ ПЕЩЕР МОГАО И ПЕЙЗАЖАМ ПРОВИНЦИИ ГАНЬСУ

《演绎敦煌》——

俄罗斯画家画敦煌系列油画专题展，
描绘莫高窟壁画和敦煌风景

Церемония передачи монументальных пейзажей петербургских художников для административных зданий Дуньхуана. Ли Юн зам. директора «Корпорации по развитию культурной индустрии Ганьсу», зам. председателя Ганьсуского отделения Всекитайской ассоциации литературных и художественных деятелей Пань Икуй и художники у картины П.В. Покидышева «Застава Цзяюгуань». Х., м. 300×700. Дуньхуан. Центральный холл Конференц-центра. 2018

Сендербургские художники передают в дар правительству Ганьсу картину П.В. Покидышева «Застава Цзяюгуань». Х., м. 300×700. Дуньхуан. Центральный холл Конференц-центра. 2018

Полторы тысячи лет назад посреди пустыни на западе Китая у оазиса Дуньхуан, через который проходили караваны Великого Шелкового пути, на пересечении потоков людей и культур возникло одно из величайших чудес буддийского мира — пещерный монастырь Могао. Храмовый комплекс из 492 пещер-святилищ с уникальными фресками и скульптурами возводился на протяжении тысячи лет (IV-XIV вв.) и получил название Цяньфодун («Пещера тысячи Будд») или Гроты Могао. В XX в. наделен статусом «Особо ценное национальное достояние Китая» и «Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО».

Развивая идею Великого Шелкового пути — пути взаимодействия культур и народов — сегодня правительство провинции Ганьсу осуществляет масштабные культуротворческие проекты с целью сохранения Гротов Могао и создания возможностей, что бы этот памятник увидели больше людей в Китае и в мире. В 2018 г. таким проектом стало сотрудничество Ганьсуского отделения Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства и СПбГАИЖСиА им. И.Е. Репина.

Первым этапом проекта стало выполнение зимой 2018 г. петербургскими живописцами семи крупномасштабных произведений для нового Международного Конгрессно-выставочного центра Дуньхуана. Полотна А.Н. Складенко «Пещеры Могао», П.В. Покидышева «Застава Цзяюгуань», К.В. и Е.В. Грачевых «У подножия Циляншань», А.Б. Гришина «Горы Циляншань», К.В. и Е.В. Грачевых «Озеро», А.Л. Каврыжкина «Источник растущего полумесяца», Клима Ли «Пастбище» размещены в центральной холле и залах Конференц-центра.

Во второй части проекта приняли участие петербургские художники, известные в Китае своим творчес-

К.В. ГРАЧЕВ «Жертва». 2018. Х., м. 200×300. (По мотивам фрески «Сутра о царевиче Саттве», Династия Северная Вэй, 386-534. Гроты Могао, пещера № 254)

К.В. ГРАЧЕВ «Озеро». 2018. Х., м. 200×300. (По мотивам фрески «Сутра о царевиче Саттве», Династия Северная Вэй, 386-534. Гроты Могао, пещера № 254)

— к пятистам летам, в Китае в пустыне на западе Китая у оазиса Дуньхуан, через который проходили караваны Великого Шелкового пути, на пересечении потоков людей и культур возникло одно из величайших чудес буддийского мира — пещерный монастырь Могао. Храмовый комплекс из 492 пещер-святилищ с уникальными фресками и скульптурами возводился на протяжении тысячи лет (IV-XIV вв.) и получил название Цяньфодун («Пещера тысячи Будд») или Гроты Могао. В XX в. наделен статусом «Особо ценное национальное достояние Китая» и «Всемирное культурное наследие ЮНЕСКО».

Развивая идею Великого Шелкового пути — пути взаимодействия культур и народов — сегодня правительство провинции Ганьсу осуществляет масштабные культуротворческие проекты с целью сохранения Гротов Могао и создания возможностей, что бы этот памятник увидели больше людей в Китае и в мире. В 2018 г. таким проектом стало сотрудничество Ганьсуского отделения Всекитайской ассоциации деятелей литературы и искусства и СПбГАИЖСиА им. И.Е. Репина.

Первым этапом проекта стало выполнение зимой 2018 г. петербургскими живописцами семи крупномасштабных произведений для нового Международного Конгрессно-выставочного центра Дуньхуана. Полотна А.Н. Складенко «Пещеры Могао», П.В. Покидышева «Застава Цзяюгуань», К.В. и Е.В. Грачевых «У подножия Циляншань», А.Б. Гришина «Горы Циляншань», К.В. и Е.В. Грачевых «Озеро», А.Л. Каврыжкина «Источник растущего полумесяца», Клима Ли «Пастбище» размещены в центральной холле и залах Конференц-центра.

Во второй части проекта приняли участие петербургские художники, известные в Китае своим творчес-

Экспедиция-пленэр петербургских художников по маршруту Великого Шелкового пути под патронажем правительства провинции Ганьсу. Дуньхуан. 2018

Экспедиция-пленэр петербургских художников по маршруту Великого Шелкового пути под патронажем правительства провинции Ганьсу. Дуньхуан. 2018

Вторым этапом проекта стало выполнение зимой 2018 г. петербургскими живописцами семи крупномасштабных произведений для нового Международного Конгрессно-выставочного центра Дуньхуана. Полотна А.Н. Складенко «Пещеры Могао», П.В. Покидышева «Застава Цзяюгуань», К.В. и Е.В. Грачевых «У подножия Циляншань», А.Б. Гришина «Горы Циляншань», К.В. и Е.В. Грачевых «Озеро», А.Л. Каврыжкина «Источник растущего полумесяца», Клима Ли «Пастбище» размещены в центральной холле и залах Конференц-центра.

Во второй части проекта приняли участие петербургские художники, известные в Китае своим творчес-

Пленэр петербургских художников в рамках проекта «Интерпретация Дуньхуана». Национальный геологический парк Чжанье Данься
《演绎敦煌》项目框架下圣彼得堡艺术家的采风创作。张掖丹霞国家地质公园

Директор «Корпорации по развитию культурной индустрии провинции Ганьсу» Чжоу Сюэхай и народный художник РФ В.А. Леднев у картины В.А. Леднева «Нирвана». 2018. Х., м. 80×120. (Династия Суй. 581-618. Гроты Могао, пещера 295). Дуньхуан. Международный Конгрессно-выставочный центр

甘肃省文化产业发展集团董事长周学海和俄罗斯人民艺术家瓦·阿·列德涅夫在瓦·阿·列德涅夫的画作前合影。《圆寂》，2018，布面油画，80×120（隋朝，581-618年；莫高窟，295号洞穴）。敦煌国际会展中心

твом, участием в выставках и пленэрах, преподавательской деятельностью: В.С. Песиков, Н.Н. Репин, В.А. Леднев, Клим Ли, А.В. Чувин, А.Н. Скляренко, В.А. Могилевцев, А.Н. Базанов, В.А. Кузмичев, А.Б. Гришин, К.В. Грачев, Е.В. Грачева, П.В. Покидышев, А.Л. Каврыжкин, А.А. Васильева, Г.А. Гукасов, Е.С. Дорохова, М.Б. Лавренко.

Весной 2018 г. в ходе экспедиции-пленэра по официальному приглашению правительства Ганьсу живописцы проехали 1100 км по маршруту Великого Шелкового пути от Ланьчжоу до Дуньхуана, посетив Национальные гео-парки Ярданг и Чжанье Данься, заставу Цзяюгуань, скальные монастыри Юйлинь и Могао. Перед художниками была поставлена задача создать коллекцию пейзажей Дуньхуана и реплик-ремейков фресок Могао.

Из свыше 42 000 м² фресковых росписей китайские специалисты выявили репрезентативные мотивы, созданные при правлении 11 династий. Ведь фрески Могао запечатлели не только буддистскую иконографию — Будду, пантеон святых, бодхисаттв, летящих в небесах апсар, священные сутры, но и подлинные события из истории Китая — торжественный выезд императора, иностранных послов, встречу китайских и западных купцов; повседневную жизнь и ритуалы разных эпох: свадебные и похоронные церемонии, турниры воинов, выступления музыкантов и танцовщиц, возделывание земли, сцены охоты и рыбной ловли; портретные изображения людей разных национальностей и социальных слоев — донаторов, паломников, монахов, исторических персонажей.

Эти разнообразные сюжеты и были предложены русским художникам. Речь не шла о точном воспроизведении фресок (есть Академия Дуньхуана и большой круг мастеров, посвятивших свою жизнь изучению и копированию фресок Могао), а о художественной их интерпретации, «переводе в иной материал». Для китайской стороны было важно, что петербургские мастера не просто «переносили» изображение со стены на холст,

种, 狩猎和捕鱼的场景；甚至还有不同国籍和不同社会阶层人物的肖像画：捐赠者、朝圣者、僧侣以及历史人物。

各种各样的创作情节根据中国美术家所提出的建议而确定。这里所指的并不是对壁画的精确复制（敦煌美术学院和众多艺术大师们一生致力于研究和复制莫高窟的壁画），而是关于壁画的艺术演绎，即：将壁画“翻译成其他资料”。对于中国艺术来说，最重要的是圣彼得堡的艺术大师不仅将图像从墙壁“转移”到画布上，而是将其从壁画“翻译”成油画，这实际上意味着，将壁画从中国艺术语言切换到欧洲艺术语言，两种语言的转换。

历经三个多月的艰辛创作，18位俄罗斯画家完成了100幅作品——77幅莫高窟壁画复制品和23幅甘肃风景画。2018年9月，在第三届丝绸之路（敦煌）国际文化博览会框架下，在敦煌国际会展中心举办了画展《演绎敦煌——俄罗斯画家画敦煌系列油画专题展，描绘莫高窟壁画和敦煌风景》。中华人民共和国国

Заслуженный художник Клим Ли «Сутра о царевиче Саттве, принесшим себя в жертву голодной тигрице». Серия из 15 картин. 2018. Х., м. 60×80. (Династия Северная Чжоу. Гроты Могао, пещера № 428) 功勋艺术家克利姆·利和他的作品《萨埵那太子舍身饲虎》，由15幅作品组成的系列油画。2018，布面油画，60×80。（北周；莫高窟，428号洞穴）

Художники-участники и кураторы выставки «Интерпретация Дуньхуана» А.Л. Каврыжкин, П.В. Покидышев, К.В. Грачев, Е.В. Грачева, А.А. Васильева, А.Н. Скляренко, директор Департамента пропаганды Партийного комитета правительства провинции Ганьсу Чэнь Цин, В.А. Леднев, Клим Ли, А.Б. Гришин, Е.С. Дорохова, директор «Корпорации по развитию культурной индустрии провинции Ганьсу» Чжоу Сюэхай. Дуньхуан. Международный Конгрессно-выставочный центр. 2018

参加《演绎敦煌》画展的艺术家和画展组织者合影。从左至右依次排列：安·列·卡夫雷日金，帕·瓦·波基德舍夫，康·维·格拉乔夫，叶·弗·格拉乔娃，阿·亚·瓦西里耶娃，安·尼·斯克利亚连科，甘肃省委宣传部部长陈青，瓦·阿·列德涅夫，克利姆·利，亚·鲍·格里申，叶·谢·多罗霍娃，甘肃文化产业发展集团董事长周学海。敦煌国际会展中心。2018

но «переводили» его из фресковой живописи в живопись маслом, что, по сути, означало — с языка китайского искусства на язык искусства европейского.

Более трех месяцев шла кропотливая работа. 18 живописцев выполнили 100 работ — 77 реплик фресок Могао и 23 пейзажа. В сентябре 2018 г. в рамках «The 3-rd Silk Road (Dunhuang) International Cultural EXPO» в Международном Конгрессно-выставочном центре Дуньхуана (Dunhuang International Convention & Exhibition Center) открылась выставка «Интерпретация Дуньхуана». Выставка произведений русских художников, посвященных фресковой живописи пещер Могао и пейзажам Дуньхуана». В работе ЭКСПО приняли участие Вице-премьер Государственного совета КНР Сунь Чунлань, Министр культуры и туризма КНР Ло Шуган, делегации из более 30 стран и международных организаций. Тысячи зрите-

лей увидели произведения, выполненные по мотивам фресок разных эпох — от Северная Вэй до Западная Ся. У каждого полотна был помещен QR-код — «считав» его телефоном, можно было «заглянуть» в трехмерную проекцию пещеры, где находится оригинал фрески. Так, выставка выполняла и просветительскую функцию.

Финальным аккордом проекта и EXPO стала мировая премьера в Dunhuang Grand Theatre симфонии «Дуньхуан и Шелковый путь» петербургского композитора заслуженного деятеля искусств России В.В. Плешак, созданной по заказу правительства провинции Ганьсу.

«Открытие восточной культуры миру» — важнейшее направление в сотрудничестве Китая с зарубежными странами. По замыслу организаторов масштабного художественного проекта выставка «Интерпретация Дуньхуана» и симфония «Дуньхуан и Шелковый путь» будут представлены в городах Китая и стран вдоль Шелкового пути, что будет способствовать распространению интереса к драгоценным памятникам Могао в мире.

Экспозиция выставки «Интерпретация Дуньхуана». Международный Конгрессно-выставочный центр
《演绎敦煌》画展作品展示。敦煌国际会展中心

院副总理事孙春兰，中华人民共和国文化和旅游部部长雒树刚出席了文博会，还有来自30多个国家和国际组织的代表团参加了此次文化盛会。在画展上成千上万的观众欣赏到了基于从北魏到西夏不同朝代壁画图案和情节完成的油画作品。每幅画布上都有一个二维码，可以通过手机扫码“浏览”莫高窟洞穴内的三维投影，原始壁画所在的位置。因此，这次画展同时也完成了教育功能和使命。

该项目和文博会的完美收官之作是在敦煌大剧院举行的交响乐《敦煌与丝绸之路》的全球首演，这是由圣彼得堡作曲家、俄罗斯功勋艺术活动家维·瓦·普列沙科应甘肃省政府之邀所创作的作品。

“东方文化走向世界”，这是中国对外合作最重要的方向。根据甘肃省大型艺术项目组织者的计划，将在中国各大城市和丝绸之路沿线国家举办《演绎敦煌》画展和《敦煌与丝绸之路》交响乐演出，这将有助于珍贵文物古迹莫高窟在全世界的宣传。

Валерий Леднев

народный художник России,
член-корреспондент РАХ,
профессор

文：瓦列里·列德涅夫

俄罗斯人民艺术家
俄罗斯艺术科学院通讯院士
教授

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ХУДОЖНИКА И ПЕДАГОГА

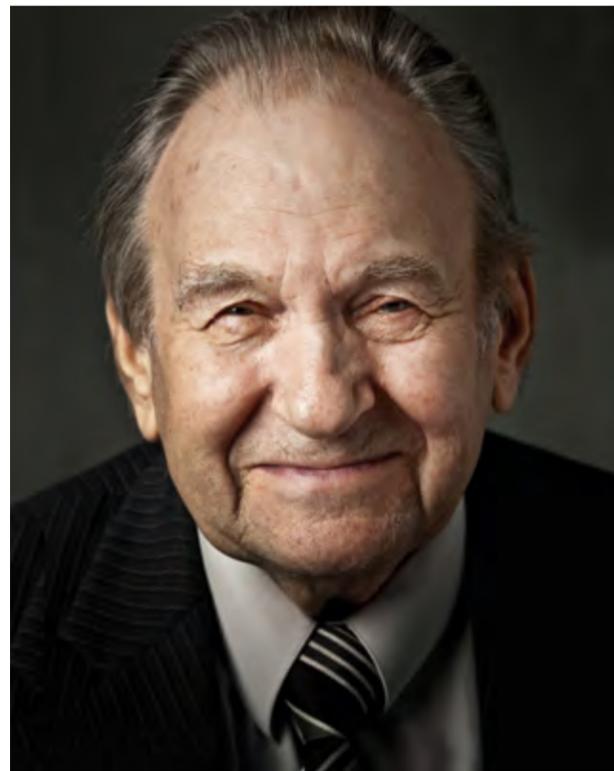
永远缅怀艺术家和教育工作者

11 октября 2018 года художественная общественность России простилась с участником Великой Отечественной войны, народным художником РСФСР, вице-президентом Российской академии художеств, председателем регионального отделения «Урал, Сибирь, Дальний восток» Российской Академии художеств (Красноярск), профессором Анатолием Павловичем Левитиным (1922—2018).

На кладбище Литераторские мостки в Петербурге стоял солнечный осенний день. Тихо падали золотые листья на пришедших проститься с Анатолием Павловичем художников, друзей, учеников и родственников.

Вице-президент РАХ А.А. Золотов зачитал телеграммы соболезнования от Правительства России, от общественных и учебных организаций. Все выступавшие на прощании говорили об огромном вкладе А.П. Левитина в российское искусство и в воспитание молодых художников. Великий художник-труженик, он вписал яркую страницу в историю российского искусства. Начиная с лирических, тонких по настроению пейзажей, острых по композиции портретов современников, до монументальных полотен, отражающих революционные и военные события нашей Родины.

Уже в почтенном возрасте Анатолий Павлович поехал на родину своего любимого художника В.И. Сурикова в Красноярск и там возглавил создание живописной мастерской Красноярского государственного художественного института и Творческих мастерских Российской академии художеств. До последнего времени он жил на два города — Петербург и Красноярск, по-отечески делился своим богатым жизненным и творческим опытом, став любимым и авторитет-

2018年10月11日，俄罗斯艺术界送别了伟大的卫国战争参加者、俄罗斯人民艺术家、俄罗斯艺术科学院副主席、俄罗斯艺术科学院“乌拉尔、西伯利亚、远东”区主席（克拉斯诺亚尔斯克市）安纳托利·巴甫洛维奇·列维金教授（1922-2018）。

在圣彼得堡的文学公墓，正值阳光明媚的秋日。金色的秋叶悄无声息地飘落在前来送别安纳托利·巴甫洛维奇·列维金的众多艺术家、朋友、亲人以及学生们的身上。

俄罗斯艺术科学院副主席安·安·佐洛托夫宣读了俄罗斯

ным наставником для поколений сибирских молодых художников.

Ровесник моего отца, погибшего в двадцать лет на фронте, для меня Анатолий Павлович был всегда дорогим человеком. При встречах и общении с ним согревала, ободряла его душевная теплота и, в то же время, восхищала его убежденность и принципиальность в приверженности к реалистическому искусству, прославляющему красоту человека, мира, Родины — за которые он и его поколение сражались в войну, и многие отдали жизни.

Анатолию Павловичу Левитину была дарована долгая, счастливая жизнь. Он говаривал: «Надо много успеть мне сделать — за тех, кто не вернулся с жестокой войны».

Год назад, выступая на встрече со зрителями на персональной выставке в залах Музейно-выставочного центра «Петербургский художник», он трогательно благодарил своих учителей и сокурсников по творческой мастерской профессора Б.В. Иогансона ЛИЖСА им. И.Е. Репина, выросших, как и он сам, в талантливых мастеров — Михаила Труфанова, Юрия Тулина, Нину Веселову, Леонида Кабачека, Юрия Подляского и конечно Майю Копытцеву, ставшую на долгие 58 лет его женой. Майя Кузминична Копытцева — замечательный живописец-колорист, создавая условия для творчества супругу-художнику, родила двоих сыновей Андрея и Дмитрия, которые сейчас также стали известными живописцами. Анатолий Павлович стал родоначальником художественной династии.

В Русском музее, стоя перед известной картиной «Теплый день», созданной Анатолием Павловичем в середине прошлого века, погружаешься в чудный мир, наполненный воздухом и теплым солнцем, где поэтично живет простая, красивая героиня, и передается тебе радостное восхищение жизни мастера, остается впечатление, словно снова ты побеседовал с замечательным сердечным человеком, Анатолием Павловичем Левитиным.

政府及各个社会团体和科学机构发来的唁电。在告别仪式上，所有发言者都谈到了安·巴·列维金在俄罗斯艺术领域和对年轻画家的培养教育方面所做出的巨大贡献。作为一名伟大的艺术工作者，他在俄罗斯艺术史上创作和谱写了精彩的篇章，无论是意境抒情与优美的风景画、结构清晰的同时代人肖像画，还是反映我们祖国革命与战争题材的巨幅画作。

年事已高的安纳托利·巴甫洛维奇被派往他最喜欢的艺术家瓦·伊·苏里科夫的故乡克拉斯诺亚尔斯克市工作，在那里他领导创建了克拉斯诺亚尔斯克国立美术学院的绘画工作室和俄罗斯艺术科学院的创作工作室。直到最后，他一直不断地往返于两座城市——圣彼得堡和克拉斯诺亚尔斯克，慈父般地分享自己丰富的生活经验和创作经验，成为备受几代年轻西伯利亚艺术家爱戴和具有权威性的导师。

安纳托利·巴甫洛维奇与在二十岁时就牺牲在前线的我的父亲年龄相仿，他对我来说如同亲人。每当与艺术家会面和交流时，他的诚挚与热情温暖着我，鼓舞着我。同时，我非常钦佩他坚持现实主义艺术的信念和执着，致力于描绘与刻画人类、世界和祖国的美丽，为此他与他们那一代人在战争中浴血奋战，还有很多人献出了自己的生命。

А.П. ЛЕВИТИН. Теплый день. 1957. Х., м. 190×122. ГРМ

安·巴·列维金。温暖的一天。1957。布面油画。190×122。收藏于俄罗斯国家博物馆

上天赐予安纳托利·巴甫洛维奇·列维金健康的高寿和幸福的生活。他曾经说过：“我本就应该多做一些事情，为了那些没能从残酷的战争中归来的人们。”

一年前，在《彼得堡艺术家》展览大厅举办的个人画展上与观众见面时，安纳托利·巴甫洛维奇动情地感谢了列宁格勒列宾绘画、雕塑和建筑美术学院鲍·弗·约甘松教授工作室的老师 and 同窗们。现如今，当年的同学们像他一样已经成长为才华横溢的艺术大师，如：米哈伊尔·特鲁法诺夫、尤里·图林、尼娜·韦谢洛娃、列昂尼德·卡巴切克、尤里·波德里亚斯基，当然还有迈娅·科佩特慈娃——他的妻子。他们在一起共同生活了58年。迈娅·库兹米尼奇娜·科佩特慈娃是一位出色的色彩画家，她为自己的艺术家丈夫创造了创作条件，生育了两个儿子——安德烈和德米特里，现如今他们也都成长为著名的画家。安纳托利·巴甫洛维奇是艺术王朝的奠基人。

在俄罗斯博物馆，每当站在安纳托利·巴甫洛维奇·列维金于上世纪中叶创作的著名画作《温暖的一天》前，你会沉浸在一个充满空气和温暖阳光的美妙世界里，在画中诗意般地生活着一个纯朴而又美丽的女主人公。画作传递出大师对生活的热爱与赞赏，给人一种似乎你再次与一位出色而亲切的人正在进行交流的感觉，他就是安纳托利·巴甫洛维奇·列维金。

С.А. Сиренкозаслуженный художник РФ,
профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова

文：谢·阿·西连科

俄罗斯功勋艺术家

莫斯科国立苏里科夫美术学院教授

РИСУНОК НА ПЛЕНЭРЕ

МГАХИ ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА

户外素描写生

莫斯科国立苏里科夫美术学院

Обучение рисунку во все времена было приоритетным делом художественного образования. Чем бы ни занимался художник — живописью, ваянием, графикой, созданием архитектурных проектов — в основе его произведения всегда лежит рисунок. Программа обучения рисунку в Российской академической художественной школе сложилась давно, шлифовалась столетиями и на сегодняшний день представляет собой стройную систему выполнения последовательных заданий: от простого к сложному, от рисования гипсовых геометрических фигур до многофигурной композиции в пространстве. Кто успешно и твердо усвоил эту непростую науку, тот свободно чувствует себя в профессии художника.

По сложившейся многолетней традиции студенты нашего института проходят практику в небольших древнерусских городах центральной части России. Это Коломна, Великий Устюг, Ростов Великий, Мышкин, Переславль-Залесский. Ранее ездили в Троицкое, Гороховец, Мстеру, Суздаль, Владимир, Калугу, Зарайск, Боровск, Серпухов. Это не случайный выбор, скорее оптимальное решение, подтвержденное десятилетиями плодотворной творческой работы. Жизнь маленького провинциального русского города изобильно дает молодому художнику необходимый материал для практической работы на пленэре, для его профессионального роста.

Одной из отличительных особенностей Института им. В.М. Сурикова является то, что в нем всегда учились молодые художники из разных республик Советского Союза и многих зарубежных стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. И сегодня в его стенах учится молодежь из всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

素描教学在任何时候一直都是艺术教育的重中之重。艺术家无论从事什么美术专业，是绘画、雕塑、版画，还是建筑项目设计，素描始终是其作品的核心基础。俄罗斯学院派的素描教学方案早在很久以前就已经形成，历经几个世纪的磨练，发展至今成为一套结构严谨的逻辑体系，可以完成从简到繁的课题任务。作为艺术家，谁能够成功而扎实地掌握了这门不平凡的科学，谁就可以在艺术的职业创作中挥洒自如。

根据多年来形成的传统，我们学院的学生们在俄罗斯中部地区的古老小城镇进行实践与培训。这些俄罗斯古城包括：科洛姆纳、大乌斯秋格、大罗斯托夫、梅什金、佩列斯拉夫尔-扎列斯基。此前，学生们经常前往实习的城镇还有：特罗伊茨科耶、戈罗霍韦茨、姆斯捷拉村、苏兹达尔、弗拉基米尔、卡卢加、扎赖斯克、博罗夫斯克、谢尔普霍夫。这些实习基地不是随意挑选的，而是经过数十年富有成效的创作工作所

Е. КРАХОТКИНА. Тучи над Сухоной. Великий Устюг. 2007. 2 курс. Тонированная бумага, уголь, мел

叶·克拉霍特基娜。苏霍纳上空的云-大乌斯秋格。2007。二年级。纸，炭笔，粉笔

Это сильно обогащает пленэрную «палитру». Отправляясь в летний период домой, в разные города и страны, молодые художники увлеченно пишут и рисуют окружающую их жизнь, подмечая самые острые и интересные моменты. Такие рисунки всегда востребованы, вызывают повышенный интерес зрителей.

Каждый год осенью, в начале нового учебного года мы, просматривая рисунки, этюды, композиционные эскизы подводим итоги работы студентов, сделанной за лето, собираем «урожай». Давно известная истина — как поработал студент летом, так во многом складывается его последующая работа зимой. Важно за лето не только не растерять свои рисовальные и живописные навыки, накопленные за время учебы, но и развить закрепить их, собрать необходимый композиционный материал для выполнения заданий по подготовке курсовых и дипломных произведений.

Интересно рассматривать изображения жителей разных стран, живущих в своем привычном и таком разном мире. Обратите внимание, в какой различной изобразительной стилистике выполнены эти рисунки! «Портрет пожилой узбекской женщины» Р. Насырова отличается подчеркнутой декоративностью и условностью пластического решения, насыщенностью композиции, сильной тональностью, столь характерной для жаркого солнечного юга. Здесь уместно говорить о жанре портрета, и даже о картине, если этот сюжет наполнить цветом. «Девушка с корзиной» студента из Вьетнама Чьонг Тьен Ча напротив отличается светлостью и мягкостью трактовки образа. В ее облике, одежде, корзине с экзотическими листьями есть присущая вьетнамским авторам поэтическая нотка. Рисунок «Девушка во дворе» Чэнь Шаоюэ выполнен отчасти в традициях китайской живописи Гохуа, построен на силуэте, живописной линии и тонкой гармоничной композиции листа. Легкое введение цвета дополняет и обогащает сюжет этого графического произведения. Очень хорош «Юноша с велосипедом» Д. Антоновой, выполненный углем на белой бумаге. Рисунок прекрасно скомпонован. Легкое движение фигуры молодого человека, освещенного солнцем, удачно связано с фронтально-прочно расположенным фрагментом велосипеда на фоне довольно плотного, неперегруженного деталями пейзажа.

Е. ЛУТОХИНА. Московская высотка. 2010. 4 курс. Бумага, смешанная техника

叶·卢托希娜。莫斯科高层建筑。2010。四年级。纸，复合材料

证实的最佳选择方案。俄罗斯外省小城市的生活为年轻艺术家提供了大量在大自然中进行实践创作工作所必需的素材，同时为他的专业成长提供了基本素材。

苏里科夫美术学院吸引了原苏联各加盟共和国以及欧洲、亚洲、非洲、北美洲和南美洲等许多国家的年轻艺术家来此学习深造，这是学院显著特点之一。今天，在校园内学习的学生不仅有来自俄罗斯各个地区的年轻人，还有来自独联体各个国家和远近各国的年轻人，这极大地丰富了我们的“调色板”。暑期，年轻艺术家们或返回家园，或奔赴不同的城市和国家，他们兴趣盎然地刻画并描绘他们周围的生活景象，捕捉最敏感和最有趣的瞬间。学生们实习期间完成的画作总是非常受欢迎，引起观众的极大兴趣。

М. ДЕРГАЧЕВ. Великий Устюг. Улица. 2013. 2 курс. Бумага, соус

马·杰尔加乔夫。大乌斯秋格街道。2013。二年级。纸，索斯

Р. НАСИРОВ. Восточный базар. 2004. 3 курс. Бумага, карандаш
罗·纳赛洛夫。东巴扎。2004。三年級。紙，鉛筆

Р. НАСИРОВ. Портрет пожилой узбекской женщины. 2004. 3 курс. Бумага, карандаш
罗·纳赛洛夫。乌兹别克斯坦老妇人的肖像。2004。三年級。紙，鉛筆

Важно за время обучения в институте создать у студента запас жизненных впечатлений, воспитать у молодого художника умение и желание видеть в окружающей жизни важные и интересные пластические и смысловые композиционные ситуации, развить у него способность к самостоятельной аналитической работе. Необходимо с первого пленэра студенту увлечь себя этой интересной задачей, с тем, чтобы впоследствии у себя на родине продолжить эту творческую работу, изучая, наблюдая и отображая окружающую жизнь.

Несколько слов о материалах для работы на пленэре. Сегодня наши возможности практически ничем не ограничены. Это традиционные графитные карандаши разной степени мягкости, уголь и угольные карандаши, сангина, сепия, различные соусы, тушь, гелевые ручки, фломастеры, маркеры. К графическим материалам, с некоторыми оговорками, относят акварель и пастель, когда их используют для создания рисунков и графических произведений. Иными словами, автор должен выбрать для выполнения задачи удобный для него материал, с помощью которого наиболее полно смог бы воплотить свой замысел. Другое дело, что в процессе учебы нужно пробовать рисовать различными материалами, освоить их, узнать особенности, чтобы в дальнейшем уверенно и безошибочно выбирать наиболее удобный для своей

ЧЫОНГ ТЬЕНЧА. Девушка с корзиной. 2007. 4 курс. Бумага, карандаш

张普常。挎篮子的女孩。2007。四年級。紙，鉛筆

每年秋季，在新学年开始时，我们会检查学生的素描、习作和构图草图，总结学生们在暑假期间所完成的作品，以收获“成果”。学生在暑期所进行的创作工作，将会为他在冬季的后续创作打下坚实的基础，这是早已公认的真理。在整个夏天最重要的是，不仅不能丢掉和遗忘自己学习期间所积累的描述和绘画技能，而且还要发展性地加以巩固，为完成课程作业和毕业作品的学习任务收集必要的综合素材。

翻阅对来自不同国家人们生活进行描绘的画作非常有趣，他们生活在自己熟悉的、与我们截然不同的世界中。值得注意的是，这些画作的绘画风格与文体各不相同！罗·纳赛洛夫的作品

《乌兹别克老妇人的肖像》的特点是强调了造型艺术解决方案的装饰性和传统性，构图的丰富性以及强烈的色调，这是炎热而又阳光明媚的南国风光特征。如果这个画作情节是用色彩来丰满的，那么在这里非常适合谈论肖像画的体裁类型，甚至是谈论画作本身。而来自越南的学生张普常的作品《挎篮子的女孩》恰恰相反，画作特别突出了对人物形象诠释的明亮与柔和。画中，在姑娘的外表、衣服、装有一些我们所不知道的异域植物叶子的篮子里，蕴含着越南画家本身固有的诗情画意。陈少岳的绘画作品《庭院中的女孩》部分是由中国传统绘画国画风格的手法完成，作品构图完成的基础是叶子的轮廓、鲜明生动的线条和精致和谐的结构，简单的颜色导入只是补充和丰富了这个作品的情节。达·安东诺娃的作品《骑自行车的年轻人》完成的非常好，这是一幅在白纸上用炭笔绘画完成的作品，画面结构堪称完美。年轻人沐浴在阳光下，他身影的轻微运动成功地与自行车前部定位的局部立面图相连，背景无任何多余细节。

работы. К выбору бумаги также следует относиться внимательно. Чтобы добиться максимальной выразительности, ускорить процесс работы, в качестве среднего тона авторы зачастую используют тонированную бумагу различных оттенков.

О размерах рисунков. На пленэре, если у вас немного времени не стоит брать больших форматов, это неудобно в работе. Небольшой хорошо проработанный рисунок, даже маленький набросок может принести больше пользы, нежели сырой, незаконченный большой лист. А вот сочетать короткие рисунки, наброски с длительным рисованием совершенно необходимо. Только в длительном рисовании, за несколько сеансов можно успешно решать сложные задачи.

Нет ничего удивительного в том, что среди летних студенческих рисунков чаще всего встречается пейзаж. В большинстве своем, это короткие зарисовки, реже многосеансные длительные программные рисунки. Как правило, объектом изображения является сельский или городской пейзаж с какими-либо строениями, иногда со стаффажем, то есть введением фигур людей или животных, с элементами натюрморта. «Чистый» пейзаж, пейзаж ландшафтный в студенческих рисунках встречается реже. Возможно, молодым художникам здесь труднее «зацепиться» за существенные детали.

В рисунке М. Дергачева «Великий Устюг. Улица», выполненном кистью разбавленным соусом, мягко выстроено пространство старинного города, с неповторимо-узнаваемыми куполами древних храмов, выкрашенных темно-зеленой краской, двухэтажными домами центральных улиц, с просторными дворами и каменными заборами. Автору удалось передать довольно сложное контражное состояние солнечного северного летнего дня.

Все меньше сегодня связи у молодых художников с деревенской, загородной жизнью. Они реже там бывают, меньше

ЧЭНЬ ШАОЮЭ. Девушка во дворе. 2009. 5 курс. Рисовая бумага, тушь
陈少岳。庭院中的女孩。2009。五年級。宣紙，墨水。

Р. ЯМБУШЕВ. В сарае. Куры. 2005. 4 курс. Бумага, акварель

鲁·杨布舍夫。在谷仓里。鸡。2005。四年級。紙，水彩

在美术学院学习期间，重要的是为学生创造生活印象的储备，培养年轻艺术家能够在周围生活中发现重要和有趣的造型艺术和语义结构情境的能力和愿望，以便发展他独立自主分析工作的能力。学生必须从第一次户外写生创作开始，引导自己专心致志地完成这项有趣的学习任务，同时也是为了使他学成归国后继续从事这项创造性工作，不断研究、观察和描绘周围的生活。

简单谈谈关于在大自然中户外写生工作所需要的材料。目前，我们的可能性几乎是无可限量的。有各种柔软度的传统石墨铅笔、炭笔、氧化铁红画笔、乌贼墨颜料、各种索斯、墨水、凝胶水笔，彩色水笔，记号笔等。对于版画材料，还有部分有所保留的材料，包括水彩颜料，色粉画笔，在创作素描和版画作时使用。换句话说，作者必须选择方便他完成创作任务的材料，借助所选材料可以完全实现自己的创作构思与计划。另外，在学习过程中需要尝试使用不同的材料绘画，熟练掌握并运用，熟悉材料特点，以便将来可以自信而准确地选择便于创作的材料。还应仔细考

虑绘画专用纸的选择，为了获得最大的表现力，也是为了加快创作进程，作者经常使用各种色调的彩色纸作为平均色调。

现在谈谈关于素描的尺寸规格。在大自然中写生时，你并没有足够的时间着手大尺寸画作的创作，而且工作起来也不方便。精心画好的小幅素描，甚至是小草图和速写，相比原始的未完成的大幅纸张能够带来更多的益处。而这时将小幅素描和草图与后续的长时间绘画相结合是完全必要的。只有在长时间的绘画过程中，经过几个回合的创作，才能成功解决复杂问题。

学生暑期完成的素描画作中最常见的是风景，这并不奇怪。在大多数情况下，这些画作都是简短的速写画，很少是经过多个回合长时间规划的画作。通常，所描绘的对象是带有一些建筑物的乡村或城市景观，有时也有景点人物在画中分布，即引入人物或动物的形象，具有静物元素。“纯粹的”风景和园林景观在学生绘画中不太常见。在这方面，年轻画家可能更难以“抓住”实质性细节。

马·杰尔加乔夫的作品《大乌斯秋格·街道》，用沾满稀释了的索斯的画笔，将古老城市的空间进行轻轻排列，还有古老教堂独一无二的辨识度的高高的深绿色油漆圆顶，市中心街道两旁的二层楼房，宽敞的庭院和石栅栏。作者的作品设法表达了一个阳光明媚的北方夏日非常复杂的逆光状态。

如今，年轻画家与乡村以及郊外生活的联系越来越少。他们很少去那

Д. АНТОНОВА. Юноша с велосипедом. 2009. 2 курс. Бумага, уголь

达里娅·安东诺娃的作品。骑自行车的年轻人。2009。二年级。纸，炭笔

К. СТЕКОЛЬЩИКОВА. Москва. 2013. 5 курс. Тонированная бумага, смешанная техника

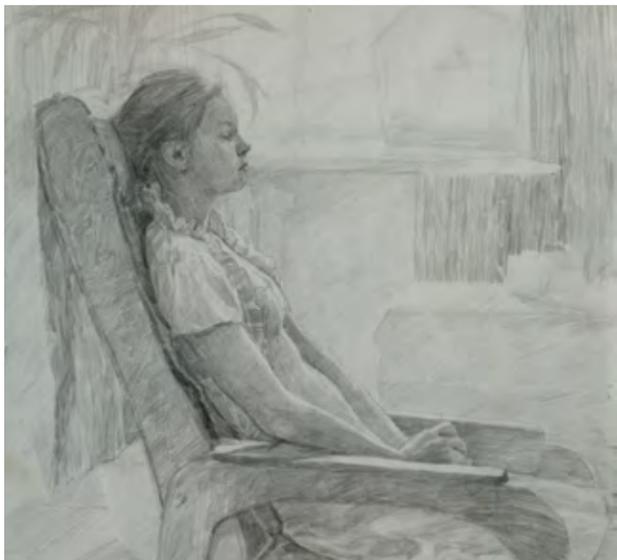
克·捷克利科娃。莫斯科。2013。五年级。纸，复合材料

里，也很少在那里写生作画。从这个意义上说，长期居住在南部地区有时会对我们的学生有所帮助，或者夏天有学生会去那里，这样也会有所帮助。我为来自中国的学生感到非常遗憾。在多次访问中国农村之后，我惊叹于那里丰富有趣的题材和多种多样的情节。唉！我们大多数中国学生都是快速都市化的孩子，对于一个艺术家来说那些无价之宝就这样被忽视。

然而，在我们的实践活动中，有很多幸运的例外。这些画作包括阿·达夫列托夫在苏里科夫美术学院学习期间在吉尔吉斯斯坦山区完成的一系列优秀作品，其中有《山中蒙古包》和《山韵》。在他的素描作品中，作者创造了家乡土地富有诗意的形象，画中描绘了数百年的历史传统。生活在这里的人们特征细节与永恒的山地景观互相交织，融合在一起。这些蒙古包外部被毛毡

覆盖，避免山区白天带来的炎热和夜晚送来的寒凉，这里有用石头和稀有木材制成的简单而温馨的农家建筑，四轮农车，还有家畜——人类忠实的伙伴。

当谈到艺术家关于大地和天空的描绘主题时，画家在自己的作品中应该特别注意空间的结构：前景背景，深度的传递，利用直线透视和空气透视领域的知识，展现大地与天空的联系，特别应该重视对天空的刻画。在学生的作品中很少见到描绘天空、云层的移动和某种大气现象的画作。毫无疑问，艺术家专门描绘这些景象并不容易，也比较难。有时候天空的缺失在构图或风格上是合理的。然而，想象一下，一幅风景画用水彩或油彩完成，画中认真描绘的大地、树木和房屋，而取代天空的则是纯色纸面或白色画布，这样的结果很可能只会让观众感到困惑。准确地说，一副缺失描绘天空的画作是具有持久的生命力和韵律的作品。刻画天空的绘画方案往往是解决风景画构图的关键所在。天空可以被视为圆顶，它拥抱着大地，渐渐远去，消失在地平线下。这些都需要在画面中看到、感觉到并传达出来。云彩沿着天空圆顶漂移，融化在地平线处，这是描绘天空的独立主题。以此为主题完成的画作是叶·克拉霍特基娜的作品：《苏霍纳上空的云·大乌斯秋格》。

И. КАРАВАЕВА. Портрет девочки в интерьере. 2012. 1 курс. Бумага, карандаш

伊·卡拉瓦耶娃。一个女孩的肖像。2012。一年级。纸，铅笔

对于描写风景的画家来说，大自然的状态和昼夜时空的传递尤为重要。下雨、刮风、打雷、炎热、逆光等等，这些自然现象和状态是艺术家研究的主题，如同清晨、白日、黄昏和夜晚一样，这是一项严肃认真的艺术任务。

А. ДАВЛЕТОВ. Юрта. 2006. 3 курс. Тонированная бумага, карандаш

阿·达夫列托夫。蒙古包。2006。三年级。纸，铅笔

деревя, телеги, домашние животные — верные спутники человека.

Когда разговор заходит о рисовании мотивов, где художник встречается с изображением земли и неба, то в своей работе ему следует обратить особое внимание на организацию пространства: планы, передачу глубины, выявление связи земли и неба, используя для этого свои знания в области линейной и свето-воздушной перспективы. Особо внимательно следует отнестись к изображению неба. Редко встречаются студенческие рисунки с изображением неба, движения облаков и каких-либо атмосферных явлений. Бесспорно, это непросто, и трудно заставить специально заниматься этим художника. Бывают решения, когда отсутствие неба оправданно композиционно или стилистически. Однако, представьте себе пейзаж, выполненный акварелью или маслом, где добросовестно написаны земля, деревья, дома, а вместо неба — чистая бумага или белый холст. Скорее всего, это вызовет лишь недоумение зрителя. Точно также трудно представить себе длительный тональный рисунок, где отсутствует небо. Решение неба зачастую бывает ключом к решению композиции пейзажа. Есть такое понятие как купол неба, который обнимает землю, уходя за горизонт. Это нужно увидеть, почувствовать и передать в рисунке. Облака — отдельная тема в изображении неба. Они также укладываются по куполу неба, тая к горизонту. Один из примеров решения такой задачи — рисунок Е. Крахоткиной «Тучи над Сухоной. Великий Устюг».

Для рисующего пейзаж важны передача состояния природы и времени суток. Дождь, ветер, гроза, жара, контражур и другие природные явления и состояния являются предметом изучения для художника равно как утро, день, сумерки, ночь. Это серьезная художественная задача.

Отдельно хочется выделить рисунки животных и птиц. Они очень разные, но одинаково притягательны своим проникновенным интересом к теме. Интересен карандашный рисунок Т. Тигуновой, выполненный в Ростовской области с изображением идущего стада овец на фоне степного южного ландшафта. Он тща-

Т. ТИГУНОВА. Стадо в степи. 2010. 3 курс. Тонированная бумага, карандаш

塔·季古诺娃。牧群在草原上。2010。三年级。纸，铅笔

тельно скомпонован, тонально проработан, в рисунке умело передано пространство, выстроены планы.

Главным достоинством большинства представленных студенческих пленэрных рисунков является их стилистическое разнообразие, высокая художественность, ярко выраженное образное начало, на что всегда ориентировала молодого художника наша отечественная художественная школа, и что является необходимым условием для ее дальнейшего развития.

另外，我想强调一下动物类和鸟类的素描绘画。这类画风格各异，仅凭自身妙趣横生的特点对这个话题同样具有吸引力。塔·季古诺娃在罗斯托夫地区完成的铅笔画非常有趣，她刻画了在南部草原景观的背景下行进中的群羊形象。画面结构精致，设计有格调，画作中空间得以巧妙传递，前景后景排列整齐。

学生大多数户外写生绘画的主要优点是风格的多样性，高艺术性，还有鲜明刻画的形象基础。我们国家的艺术学校一直引领年轻艺术家以此为向导，这是他们进一步成长与发展的必要条件。

Р. ЯМБУШЕВ. Цыплята. 2005. 4 курс. Бумага, карандаш

鲁·杨布舍夫。小鸡。2005。四年级。纸，铅笔

Светлана Рожкова

文：斯韦特兰娜·罗日科娃

ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ (1850–1873)

费奥多尔·亚历山德罗维奇·瓦西里耶夫 1850-1873

Глубок, глубок смысл природы, если его понять кто может.

Ф.А. Васильев

大自然的内涵是如此之深而又深刻，懂它的人定能领略到其中的深邃。

费·亚·瓦西里耶夫

Среди двадцати трех художников, подписавшихся под проектом устава Товарищества передвижных художественных выставок осенью 1869 г., был и двадцатилетний пейзажист Федор Васильев — хотя он и не участвовал в передвижных выставках (когда готовилась первая, был вынужден уехать на юг из-за болезни), его творчество тесно связано с художественными поисками и идеями Товарищества.

于1869年秋天在俄罗斯巡回艺术展览协会章程上签名的二十三位艺术家中，有一位二十岁的风景画家 — 费奥多尔·瓦西里耶夫。虽然他没能参加巡回画展（在筹备举办首届画展时，他因病不得不前往南方休养），但他的创作与巡回艺术展览协会的艺术追求与思想紧密相连。

Жизнь творческий путь Федора Васильева были отчаянно короткими — всего 23 года. Но стремительно ворвавшись в художественную жизнь Петербурга, этот «гениальный юноша», как отмечали многие художники, смог стать одним из ярчайших пейзажистов второй половины XIX в. Тенью лег на его судьбу комплекс происхождения: будучи незаконнорожденным, он не мог носить фамилию отца (который умер, когда Федору было 15 лет и на мальчика легли все заботы о семье). Молодой Васильев, попав в среду богемного Петербурга, слыл щеголем и душой компании, готовым на разнообразные выходки, а свой первый гонорар, вырученный от продажи картин, потратил, в том числе, на перчатки лимонного цвета и блестящие цилиндры. Однако непростая судьба заставила его рано повзрослеть, и за маской задора и некоторого тщеславия скрывалась беззащитная душа романтика, верящего в высокие идеалы.

Васильев быстро сложился как творческая личность, хотя его систематическое образование ограничилось Вечерней рисовальной школой при Обществе

费奥多尔·瓦西里耶夫的生命和创作道路非常短暂 — 只有23年。但是，正如许多艺术家所指出的那样，这位“才华横溢的年轻人”疾速闯入圣彼得堡的艺术生活圈，从而成为19世纪后半期俄罗斯最耀眼的风景画家之一。然而费奥多尔·瓦西里耶夫的复杂身世像阴影一般笼罩着他的命运：他属于不合法的非婚生子

Возвращение стада. 1868. Х., м. 61,5×96,6. ГТГ

畜群归来, 1868, 布面油画, 61,5×96,6, 收藏于国立特列季亚科夫画廊

Оттепель. 1871. Х., м. 53,5×107. ГТГ

解冻, 1871, 布面油画, 53,5×107, 收藏于国立特列季亚科夫画廊

поощрения художников, которую он закончил в 1867 году. Природный дар проявился и в его музыкальных способностях. В детстве он пел в церковном хоре, мог играть на пианино и скрипке. Какое-то особенное чувство музыки находило воплощение и в его живописи, которую будут сравнивать с музыкальными произведениями. Еще в рисовальной школе Васильев сблизился с И.И. Шишкиным, впоследствии женившимся на его сестре и взявшим начинающего художника под свою опеку, и И.Н. Крамским, сначала учителем, а после близким другом, переписка с которым стала своеобразным духовным наследием обоих художников.

Каждый год из пяти, которые Васильев успел отдать самостоятельной работе, станет этапом в его творческом становлении. Первое время после рисовальной школы он проводит в обществе И.И. Шишкина сначала на острове Валаам, а потом в деревне Константиновка. Вместе с наставником Васильев изучает природные формы и жизнь людей, посвящая творчество современной деревне и природе. Идеальная обстановка, царившая в обществе 1860-х гг., повлияла и на жанр пейзажа. С влиянием романтизма художников барбизонской школы и следованием традициям, заложенным А.Г. Венециановым и С.Ф. Щедриным, переплелось близкое передовому искусству того времени внимание к социальным вопросам. Васильев развивает так называемый «жанровый пейзаж», включая в природное окружение группы людей. Они не являются стаффажем, но при этом нельзя сказать, что именно они — главные действующие лица. Нет, природа и человек в этих пейзажах равноправны. Художник стремится передать нерасторжимую связь крестьян и природы. В картинах «После грозы» и «Возвращение стада» (обе 1868) появляется мотив дороги, оказавшийся столь характерным для русского искусства. Ведущая роль в этих полотнах отведена изображению неба — именно через его сложную структуру выражается состояние природы.

В 1870 г. вместе со старшими товарищами художниками И.Е. Репиным и Е.Е. Макаровым Васильев отправляется в путешествие по Волге. Репин вспоминал, что Васильев рисовал все время, не выпуская карандаша из рук ни в непроглядной тьме, ни в лодке во время качки. Ключевая работа этого периода «Вид на Вол-

га,无法继承父亲的姓氏（其父亲在费奥多尔15岁时离世，所有家庭重担都落在了这个男孩子的身上）。年轻的瓦西里耶夫来到浪漫而颓废的波希米亚风格的圣彼得堡环境，被称为圈中的花花公子和灵魂人物，总是表现出各种异乎寻常的举动，他用自己卖画所得的第一笔收入买了一副柠檬色手套和几顶闪闪发亮的高筒帽。然而，艰难的命运使费奥多尔·瓦西里耶夫过早的成熟，在他激情好斗而又有些虚荣的面具后面隐藏着一颗相信崇高理想的浪漫主义者的无助心灵。

尽管费奥多尔·瓦西里耶夫所接受的系统和正规的教育仅限于他1867年毕业于的艺术家奖励协会附属绘画夜校，但他很快成长为一名富有创造力的个体。同时，他的天赋异禀也体现在音乐才能方面，童年时期他在教堂的唱诗班唱歌，还会弹钢琴和拉小提琴。瓦西里耶夫在绘画中体现了某种特别的音乐感，其绘画作品可以与音乐作品相媲美。早在绘画学校学习期间，瓦西里耶夫与伊·伊·希什金的关系过从甚密，后来希什金娶了瓦西里耶夫的姐姐为妻，并承担对这位崭露头角的年轻画家的培养和监护义务，同时，瓦西里耶夫与伊·尼·克拉姆斯柯依结缘，克拉姆斯柯依首先是他的老师，后来成为亲密无间的朋友，他们之间的往来信件成为两位艺术家留下的独一无二的精神遗产。

费奥多尔·瓦西里耶夫开始了五年的独立创作，其中的每一年都成为他创作发展过程中的一个发展阶段。在绘画学校毕业之后的初期，他首先在位于瓦拉姆岛上的伊·伊·希什金协会进行创作，之后来到在康斯坦丁诺夫卡村继续创作。费奥多尔·瓦西里耶夫与他的导师一起研究大自然的形态和人们的生活，将精力投入到关于现代农村和大自然的题材创作中。19世纪60年代社

Мокрый луг. 1872. Х., м. 70×114. ГТГ

湿草地, 1872, 布面油画, 70×114, 收藏于国立特列季亚科夫画廊

КРАСКИ ИСТОРИИ: ТВОРЧЕСТВО МИХАИЛА КУДРЕВАТОГО

历史的色彩：
米哈伊尔·库德列瓦特伊的创作

Над Невой. 2002. Х., м. 110×190
涅瓦河上空。2002。布面油画。110×190

1957 — родился в Ленинграде.

1975 — окончил Ленинградскую среднюю художественную школу РАХ (ныне СПб. государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона Российской академии художеств).

1981 — с отличием окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина по мастерской монументальной живописи под руководством профессора, народного художника СССР А.А. Мыльникова.

1982–1986 — работал в Творческой мастерской монументальной живописи под руководством профессора А.А. Мыльникова.

С 1983 преподает на кафедре рисунка в СПбГАИЖСиА им. И.Е. Репина. В настоящее время — профессор кафедры рисунка. Кандидат искусствоведения (2018). Автор учебного пособия «Композиция. Путь к образу» (СПб., 2011; Издание второе, дополненное. СПб. 2015).

Член Союза Художников России и Южной Кореи. Автор монументальных росписей в храмах Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

Почетный член РАХ (2016). Почетный профессор Нанкинского художественного института «Сяочжуан» (2011). Отмечен Благодарностью Комитета по культуре Санкт-Петербурга (2015). Лауреат премии «Золотая кисть» (2014) и звания «Художник мира во всем мире» (2013) международного проекта «Путешествие во имя мира» под патронажем Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). I премия Международной выставки, посвященной 70-летию победы во Второй мировой войне (Брюссель, 2015).

1957年出生于苏联列宁格勒；

1975年毕业于俄罗斯艺术科学院附属列宁格勒美术中学（现为俄罗斯艺术科学院附属圣彼得堡国立甘松美术学校）；1981年以优异成绩毕业于俄罗斯国立列宾绘画、雕塑与建筑美术学院，苏联人民艺术家安·安·梅尔尼科夫教授领导的壁画工作室；

1982~1986年在苏联人民艺术家安·安·梅尔尼科夫教授领导的壁画创作工作室工作。

自1983年以来，一直在圣彼得堡国立列宾绘画、雕塑与建筑美术学院绘画教研室任教。教授，艺术理论副博士（2018年）。教科书《构图·形象之路》的作者（圣彼得堡，2011年；第二次出版，增订版，圣彼得堡，2015年）。

他是俄罗斯和韩国美术家协会成员，大诺夫哥罗德和圣彼得堡各大教堂巨幅壁画的作者。

俄罗斯艺术科学院荣誉院士（2016年），南京晓庄学院荣誉教授（2011年）；获得圣彼得堡文化委员会的感谢状（2015年）；荣获上海合作组织（SCO）支持和领导的“和平之旅”国际项目的“国际和平艺术家”称号（2013年）和“金画笔奖”（2014年）；荣获纪念第二次世界大战胜利70周年国际画展一等奖（布鲁塞尔，2015年）。

米哈伊尔·格奥尔吉耶维奇·库德列瓦特伊是著名的圣彼得堡画家、壁画家和艺术研究者，他艺术创作的主要方向是具有最广泛主题范围的历史绘画题材——从古代到现代。他的艺术创作之旅从俄罗斯艺术科学院附属列宁格勒美术中学开始的。根据米哈伊尔·库德列瓦特伊同班同学对他的评价，当年上学时米哈伊尔·库德列瓦特伊展示出解决最复杂的构图任务的能力，并创作出大量素描，人物的描绘真实可信，这些都得益于他的博学，以及对历史、地理、语言方面深深的爱好。后来米哈伊尔以优异成

Выступление М.Г. Кудреватого в Европарламенте на церемонии открытия выставки «70-летие победы во Второй Мировой войне». 2015
米·格·库德列瓦特伊在布鲁塞尔欧洲议会——纪念第二次世界大战胜利70周年国际展览会上发表演讲。2015

Михаил Георгиевич Кудреватый — известный петербургский живописец, монументалист, исследователь искусства, чьим основным направлением в творчестве является жанр исторической картины в самом широком тематическом диапазоне — от античной эпохи до современности. Его путь в искусство начался с Ленинградской Средней художественной школы при РАХ. По отзывам его одноклассников, уже тогда Михаилу удавалось решать наитруднейшие композиционные задания

绩毕业于俄罗斯国立列宾绘画、雕塑与建筑美术学院，他曾在由俄罗斯杰出的艺术大师安·安·梅尔尼科夫指导的壁画工作室学习，毕业后他继续在安·安·梅尔尼科夫教授领导下工作，直到今天米哈伊尔一直在母校从事教学工作。

艺术家作品中的世界观和主题选择均受其不平凡的家庭命运的影响，尤其是受到祖父的影响，他的祖父米哈伊尔·马特维耶维奇·库德列瓦特伊，是一名海军上校，曾参加过日俄战争，他身为造船工程师，为俄罗斯第一批潜水艇开发研制了诺贝尔发动机的先进技术。后来哈伊尔·马特维耶维奇在革命中牺牲了，但他的孙子以祖父的名字命名，最终成为祖父的精神继承者。

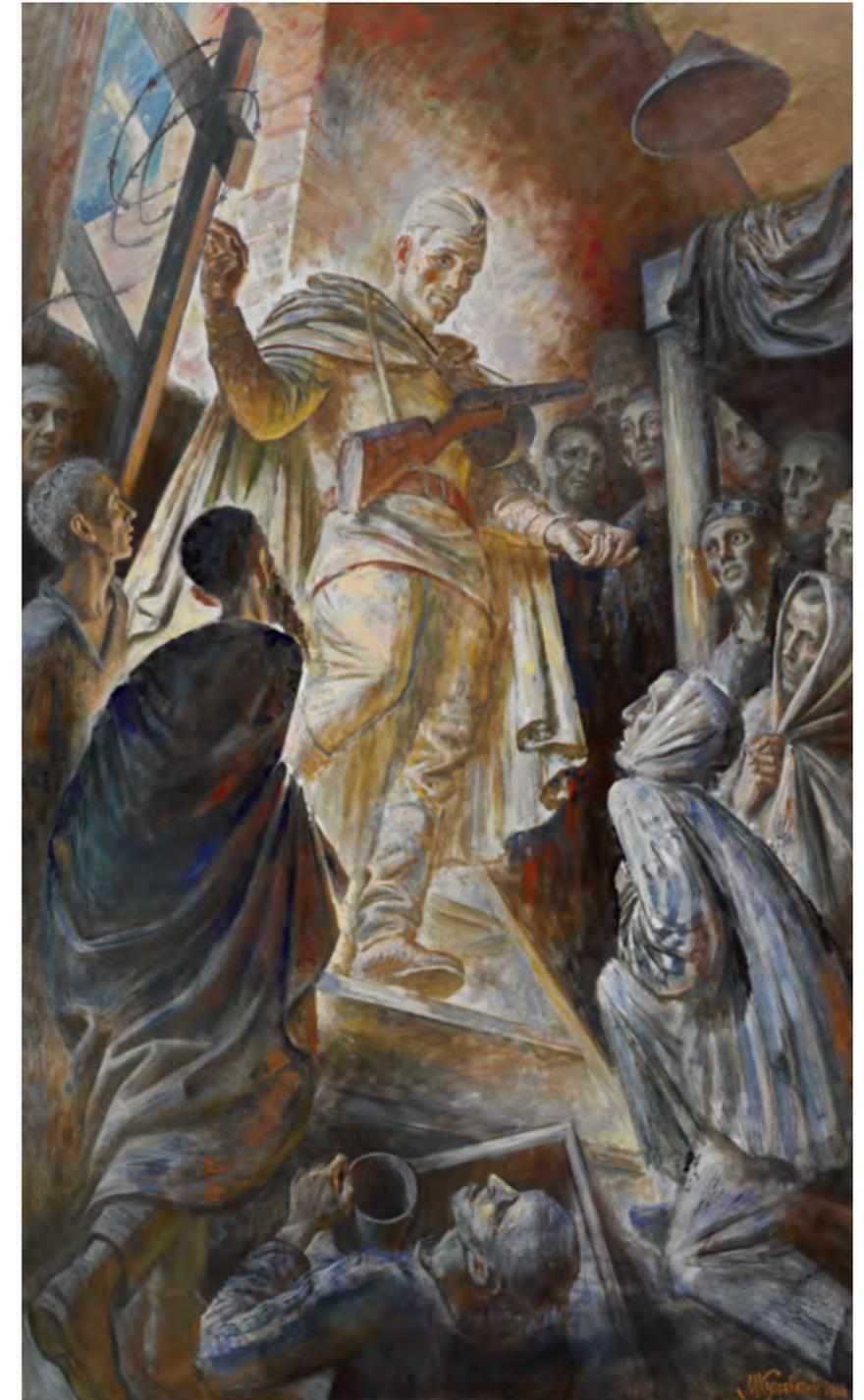
Осенний мотив. 1986. Х., м. 110×180
秋天的主题。1986，布面油画，110×180

и создавать эскизы с множеством достоверно-изображенных персонажей, чему способствовали его эрудиция, глубокие увлечения историей, географией, языками. Не удивительно, что следующими этапами стали окончание с отличием Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, где он учился в монументальной мастерской А.А. Мыльникова, выдающегося мастера Отечественного искусства, работа в Творческой мастерской под его же руководством и более чем тридцатилетнее преподавание в родном институте, которое продолжается и по сей день.

На мировоззрение и выбор тем в творчестве художника повлияли непростые семейные судьбы — особенно деда, Михаила Матвеевича Кудреватого, капитана первого ранга, участника Русско-японской войны, инженера-судостроителя, разработавшего передовые технологии применения двигателя Нобеля для первых русских подводных лодок. Революция прервала творческие труды, надежды и жизнь Михаила Матвеевича, но его духовным приемником стал названный в честь него внук.

Исторические коллизии, судьбы людей, вовлеченных в их круговорот — то, что художника волнуют эти философские темы, ставящие перед зрителями вечные вопросы бытия, стало ясно уже после яркой защиты его дипломной работы — мозаичного панно «Народовольцы» (1981). Начиная с этого времени, главные усилия художника сосредоточились на воплощении сложных психологических и сюжетных коллизий, позволяющих раскрыть характер человека в определенном историческом контексте. В 1989 г. автор создает драматичное многофигурное полотно «Разин и княжна». В основу сюжета положена русская песня о народном герое, который должен сделать нелегкий выбор между любовью и своими друзьями. Острота конфликта подчеркнута декоративным строением холста, контрастом и звучностью сталкивающихся горячих и холодных тонов.

Художник любит изображать своих героев в минуты творческого озарения, душевного подъема,

Освобождение. 2016. Х., м. 240×150
解放。2016，布面油画，240×150

历史冲突，还有被卷入历史事件不断演变中的人的命运——这些被米哈伊尔·库德列瓦特伊所关注的哲学主题，以及摆在观众面前经常发生的现实问题，在他毕业作品的出色答辩之后已经变得清晰明朗，其毕业作品是马赛克镶嵌式壁画《民意党人》（1981年）。从那时起，艺术家的主要精力集中在复杂的心理与情节碰撞的体现上，从而揭示了一个人处在特定历史背景下的本质。1989年，库德列瓦特伊创作了一幅富有戏剧情节的多人物画作《拉辛与公爵小姐》。这幅画的情节源于一首关于歌颂民族英雄

Разин и княжна. 1989. Х., м. 180×170
拉辛与公爵小姐, 1989. 布面油画, 180×170

в моменты кульминации чувств, страстей. Персонажи часто находятся в состоянии непростого выбора, создающего в пространстве картины временной узел, связывающий время до и после принятия героем его судьбоносного решения. Картины Михаила насыщены самыми разнообразными метафорами, дающими вдумчивому зрителю возможность наслаждаться полнотой и разнообразием заключенных в них смыслов.

Убедительно воплотить на холсте столь сложные сюжеты художнику помогает знание и владение арсеналом композиционных средств, умение максимально продуманно использовать формат картины. Живописец использует как проверенный веками опыт старых мастеров, так и формальные находки новаторского искусства XX века. Отличительные черты его авторского стиля — необычные острые ракурсы, сочетание разных видов ритма, выразительность силуэта, цветового пятна.

Не только исторические образы патриархальной Руси воплощает художник. В картине «Архимед» (часть триптиха «Великие мужи Античности», 1995) воплощены вечные животрепещущие истины о фи-

зической незащитности творца, но, вместе с тем, и о бессмертии его духа и создаваемых им знаний.

Идея верности человеческой памяти, хранящей трагичное и лирическое, проходит через все творчество живописца. События переломного революционного времени, зачастую рвущие семейные узы, отдаляющие родных людей отражены в картинах «Сестры» и «Братья» (2006). В полотне «Освобождение» (2015) советский солдат, как символ победы в Великой Отечественной войне, подобно Спасителю, спускается в «ад» фашистского концлагеря, неся свет и освобождение узникам. Другие, лирические интонации отличают картину «Черемуха» (1994), где хрупкая девушка, которой предстоит скоро идти в бой, радуется свежести и аромату цветов.

Подвижники и гении мировой культуры, титаны по силе мысли, страсти и духа, от эпохи Возрождения до наших дней вдохновили живописца на серию работ, героями которых являются Леонардо Да Винчи, Микеланджело, Лоренцо Медичи, Эль Греко, а также наши соотечественники — Врубель, Дягилев, Маяковский, Филонов, Тарковский. В 2016 г. в Москве в парадных залах РАХ с успехом прошла персональная выстав-

ка Михаила, названная «Ступени». Ее символом стал образ Микеланджело, работающего над росписями в Сикстинской капелле. Титанический труд, направляемый высшим Творцом, верность себе и неуклонное преодоление препятствий, подъем по ступеням творческого пути, не оглядываясь и не сворачивая — эти качества близки художнику.

Атмосферу «Золотого века» Флоренции эпохи Возрождения художник запечатлел в картине «Лоренцо Медичи» (2016), где изображен итальянский государственный деятель, глава Флорентийской республики, поэт, меценат и коллекционер — Лоренцо, прозванный Великолепным за стремление сделать Флоренцию городом средоточия наук и изящных искусств, местом блестящих праздников, балов и маскарадов. Автор располагает фигуру главного героя

среди веселящейся толпы, подчеркивая его сопричастность и желание разделить вместе с народом дух светской свободы и высоких целомудренных наслаждений.

Важное место в творчестве мастера занимают образы наших современников, жизнь города. Это — задумчивые лица людей в переполненном троллейбусе в час пик («Осенний мотив», 1986), или просветленное лицо юного моряка, пришедшего на свидание («Увольнение на берег», 1986). Так, групповой портрет многодетной семьи Митюревых из Великого Новгорода — «Новгородская семья» (2000) поражает самобытностью, остротой и необыкновенной психологической достоверностью характеров персонажей.

В городских пейзажах художника — как в панорамных, монументальных, так и включающих мотивы жанровой картины — подчеркнута вневременная красота Петербурга, еще хранящего свое имперское величие. Как его неотъемлемая часть — изваяния античных героев и православных святых, которые воспринимаются художником, как бессмертные Хра-

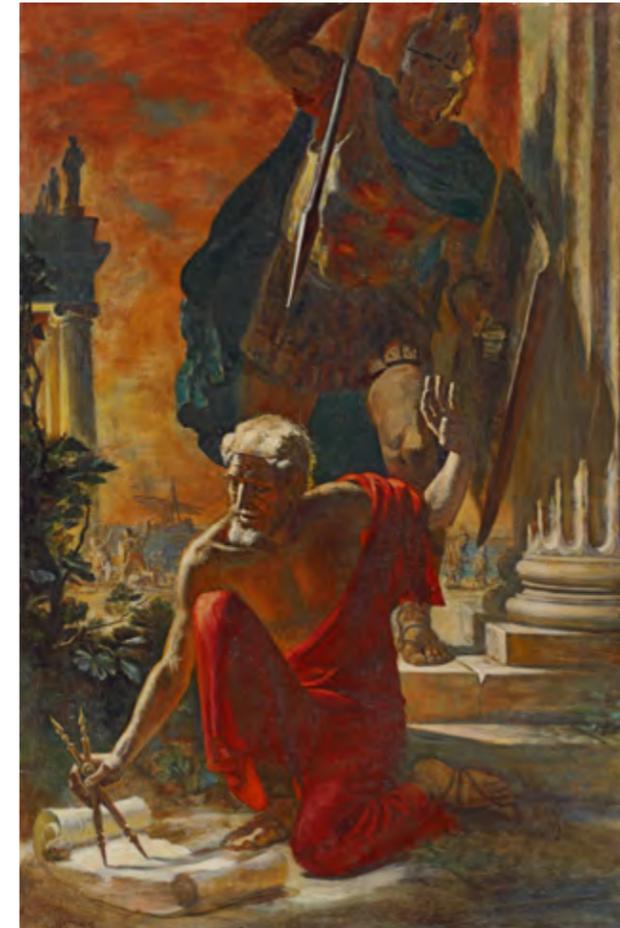
михаила, названная «Ступени». Ее символом стал образ Микеланджело, работающего над росписями в Сикстинской капелле. Титанический труд, направляемый высшим Творцом, верность себе и неуклонное преодоление препятствий, подъем по ступеням творческого пути, не оглядываясь и не сворачивая — эти качества близки художнику.

Атмосферу «Золотого века» Флоренции эпохи Возрождения художник запечатлел в картине «Лоренцо Медичи» (2016), где изображен итальянский государственный деятель, глава Флорентийской республики, поэт, меценат и коллекционер — Лоренцо, прозванный Великолепным за стремление сделать Флоренцию городом средоточия наук и изящных искусств, местом блестящих праздников, балов и маскарадов. Автор располагает фигуру главного героя

среди веселящейся толпы, подчеркивая его сопричастность и желание разделить вместе с народом дух светской свободы и высоких целомудренных наслаждений.

Важное место в творчестве мастера занимают образы наших современников, жизнь города. Это — задумчивые лица людей в переполненном троллейбусе в час пик («Осенний мотив», 1986), или просветленное лицо юного моряка, пришедшего на свидание («Увольнение на берег», 1986). Так, групповой портрет многодетной семьи Митюревых из Великого Новгорода — «Новгородская семья» (2000) поражает самобытностью, остротой и необыкновенной психологической достоверностью характеров персонажей.

В городских пейзажах художника — как в панорамных, монументальных, так и включающих мотивы жанровой картины — подчеркнута вневременная красота Петербурга, еще хранящего свое имперское величие. Как его неотъемлемая часть — изваяния античных героев и православных святых, которые воспринимаются художником, как бессмертные Хра-

Архимед. 1995. Х., м. 120×80
阿基米德, 1995. 布面油画, 120×80

Леонардо. 2016. Х., м. 190×163
列奥纳多, 2016. 布面油画, 190×163

Черемуха. 1994. Х., м. 194×120
稠李树. 1994. 布面油画. 194×120

нител и Покровители города, благословляющие его с высоты крыш дворцов и храмов.

Интеллектуальный багаж М.Г. Кудреватого, его теоретические знания, подкрепленные многолетней творческой и педагогической практикой вылились в необходимость синтезировать этот опыт, результатом чего стало создание учебного пособия — «Композиция. Путь к образу» (2011), где автор рассматривает эту важнейшую научно-теоретическую проблему

物主指引的艰巨劳动, 对自己的忠诚和克服困难的坚定信念, 米开朗基罗沿着创作道路的台阶不断地向上攀登, 不回头也不放弃——这些品质正是艺术家库德列瓦特伊所具备的。

文艺复兴时期佛罗伦萨“黄金时代”的气氛被米哈伊尔·库德列瓦特伊刻画在作品中——《洛伦佐·美第奇》(2016), 艺术家描绘了意大利政治家、佛罗伦萨共和国的领袖、诗人以及科学艺术资助者和收藏——洛伦佐·美第奇, 他因致力于把佛罗伦萨打造成科学和美术的中心城市而享有美誉, 他希望这里成为庆祝盛大节日、举办晚会和化妆舞会的圣地。作者将主人公的形象置于欢乐的人群中, 突出刻画他参与并愿意与人们分享人世间自由和高雅纯洁的享受所带来的快乐心情。

在大师作品中占据重要位置的是关乎我们当代人的形象和城市生活的刻画。他所描绘的是高峰时段在拥挤不堪的无轨电车中人们沉思的面孔(《秋天的主题》, 1986年), 或者是一个来到岸边约会的年轻水手阳光快乐的面容(《岸边小憩》, 1986年)。还有, 来自大诺夫哥罗德的米秋列夫一家的全家福肖像画《诺夫哥罗德一家》(2000年), 这是一个多子女的大家庭, 这部作品令人惊叹于作者对人物特征刻画的别具一格、清晰灵活, 还有画中人物不俗的心理活动的真实性。

在库德列瓦特伊的城市风景画中——无论是全景画、巨幅壁画, 还是包括风俗体裁画主题的画作, 都着重描绘了至今仍然保留着帝国的宏伟壮丽的城市——圣彼得堡的永恒之美。他作品中不可或缺的部分则是古代英雄和东正教圣徒的雕塑, 他们被艺术家视为圣彼得堡世世代代的捍卫者和守护者, 从宫殿和教堂的屋顶俯瞰和祝福着这座城市。

米·格·库德列瓦特伊的知识储备, 还有他在多年的创作和教学实践中所积累的理论知识, 非常有必要将这些经验进行综合整理, 基于这种原因, 他编撰了一部教材——《结构·形象之路》(2011年), 作者在书中以国内艺术届的杰出大师苏联人民艺术家叶夫赛·叶夫谢耶维奇·莫伊谢延科的创作为基础, 对这一

на основе творчества выдающегося мастера отечественного искусства, Народного художника СССР Евсея Евсеевича Моисеенко. Естественным продолжением этой работы явилась успешная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Композиция в творчестве и преподавательской деятельности Е.Е. Моисеенко» (2018).

С 2010 г. в течение нескольких лет М.Г. Кудреватый участвовал в многочисленных поездках проекта

«Путешествие во имя мира», проводимого Оргкомитетом Китая в рамках Саммитов Глав государств членов ШОС. За активную деятельность он был удостоен звания «Художник мира во всем мире» (2013), и награды «Золотая кисть» (2014).

Финальным аккордом этого проекта стало получение первой премии на международной выставке, посвященной 70-летию победы во Второй мировой войне и выступление с речью в Европарламенте в Брюсселе (2015).

Особая страница в творчестве художника — церковная живопись. В 1999 г. художник завершил росписи Покровского собора в Великом Новгороде. Затем последовали внутренние и наружные росписи храма Рождества Христова и часовни во имя Святых царственных мучеников на Средней Рогатке в Санкт-Петербурге, реставрация почти полностью утраченной алтарной фрески «Тайная вечеря» Федоровской церкви Александро-Невской Лавры. Все эти работы высоко отмечены специалистами и священнослужителями.

Сегодня Михаил Кудреватый находится во всеоружии знаний, мастерства и творческих сил. Восхищаясь жизнью, природой, лицами людей, он полон желания работать с натуры, свежо и непосредственно передавая красоту видимого мира, и, вместе с тем, готов к реализации новых, сложных композиционных замыслов, что требует синтеза всех умений, концентрации всех душевных и творческих сил. Хочется пожелать ему на этом пути новых долгожданных открытий и обретений.

Новгородская семья. 2000. Х., м. 140×120
诺夫哥罗德一家. 2000. 布面油画. 140×120

Сестры. 2006. Х., м. 125×130
姐妹. 2006. 布面油画. 125×130

重大科学和理论课题进行了分析与研究。米哈伊尔成功地完成了艺术理论副博士学位论文《叶·叶·莫伊谢延科创作和教学活动中的结构》(2018年)的答辩, 成为这项课题研究工作的自然延续。

自2010年以来连续几年之内, 米·格·库德列瓦特伊参加了中国组委会在上海合作组织成员国首脑会议框架内举办的“和平之旅”项目的旅行, 他因积极工作被授予“国际和平艺术家”称号(2013年)和“金画笔奖”(2014年)。最终, 该项目的米哈伊尔·库德列瓦特伊作品在纪念第二次世界大战胜利70周年国际展览会上获得一等奖, 并在布鲁塞尔欧洲议会发表演讲(2015年)。

教堂绘画是库德列瓦特伊创作中特殊的一部分。1999年, 艺术家完成了大诺夫哥罗德市波克罗夫斯基大教堂壁画的创作, 后来又相继完成了圣彼得堡市耶稣圣诞教堂, 以及中罗加特卡区的圣皇家烈士小礼拜堂内部和外部壁画的创作。除此之外, 米哈伊尔·库德列瓦特伊还对亚历山大·涅夫斯基修道院费奥多罗夫教堂几乎完全消失的祭坛壁画《最后的晚餐》进行了修复工作。米哈伊尔的所有这些创作都得到了专家和神职人员的高度评价。

今天, 米哈伊尔·库德列瓦特伊完全掌握了绘画创作方面的知识、技能和创造力。他欣赏和赞美生命、大自然和人们的面貌, 对投身大自然中进行创作充满了渴望, 鲜明而直接地传递出可见世界的美丽, 同时, 时刻准备着全新而复杂的构图设计的实施, 而这些创作的完成需要综合所有技能, 集中全部的精神力量和创作力量。祝愿他在这条艺术创作的道路上获得期待已久的新发现和新收获。

Вера Лагутенкова

文：薇拉·拉姑坚科娃

ЖИВОЕ ЧУВСТВО: ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА МУЛЛИНА

赋予生命的艺术：

弗拉基米尔·穆林的创作

1968 — родился в г. Кирово-Чепецк.
1987 — окончил Кировское художественное училище.
2005-2008 гг. — председатель правления Вятского регионального отделения «СХР».
Заслуженный художник РФ (2010), член-корреспондент РАХ (2018). Лауреат премии Кировской обл. в сфере литературы и искусства (2007). Награжден Государственной стипендией (2000), Дипломом РАХ (2002), Дипломом СХР (2002), медалью СХР «Духовность. Традиции. Мастерство» (2008).
Участник российских и международных выставок. Произведения находятся в Вятском художественном музее им. В.М и А.М. Васнецовых (Киров), Музее современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова (Ульяновск), частных коллекциях России и Финляндии, Швеции, Италии, Испании, США, Франции, Кореи, Китая, Польши, Словакии, Германии, Англии, Японии.

1968年出生于基洛沃-切佩茨克市；
1987年毕业于基洛夫美术学院；
2005~2008年担任俄罗斯美术家协会维亚特卡地区分会董事会主席。
俄罗斯联邦功勋艺术家（2010年），俄罗斯艺术科学院通讯院士（2018年）。获得基洛夫州文学和艺术领域的奖励（2007年），获得国家奖学金（2000年），被授予俄罗斯艺术科学院证书和俄罗斯美术家协会证书（2002年），获得俄罗斯美术家协会“精神·传统·技能”奖章（2008年）。
曾参加各种俄罗斯画展和国际画展。作品均被收藏在维亚特卡·米·瓦斯涅佐夫、阿·米·瓦斯涅佐夫美术馆（基洛夫市）和阿·亚·普拉斯托夫现代美术馆（乌拉扬诺夫斯克市）。同时，他的作品在俄罗斯国内和芬兰、瑞典、意大利、西班牙、美国、法国、韩国、中国、波兰、斯洛伐克、德国、英国、日本等地被个人收藏。

Жизнь Шуры. 2001. Х., м. 80×100. Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых
舒拉生活。2001. 布面油画。80×100. 收藏于维亚特卡·米·瓦斯涅佐夫、阿·米·瓦斯涅佐夫美术馆

Работы Владимира Муллина — это, прежде всего, азартный и остро-пытливый взгляд живописца. Каждое произведение — будь то быстрый этюд, набросок, эскиз или законченная сюжетная многофигурная композиция — выдают в нем жадную до впечатлений натуру. Простой домашний быт, стоптанный тапочек, зажата в руке дымящаяся сигарета или рассыпанные по столу безделушки, попадая в оптику его восприятия, превращаются в необычайные, по-особому значимые, а порой и знаковые вещи, возвышенные не менее чем вечная красота природы, мимолетная улыбка незнакомки или яркий диковинный цветок.

Глядя на жизнь глазами Владимира Муллина, черпающего вдохновение в окружающем мире, осознаешь, что не существует градации на «важное» и «не-важное», достойное или не-достойное быть сюжетом для холста. Поводом для творческой работы, своеобразным камертоном-настроением может послужить не только визуальное впечатление, но и услышанная песенная мелодия, и осенний кисло-терпкий запах зеленых яблок, и большой глоток холодного све-

Жизнь Шуры. 2001. Х., м. 80×100. Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых
舒拉生活。2001. 布面油画。80×100. 收藏于维亚特卡·米·瓦斯涅佐夫、阿·米·瓦斯涅佐夫美术馆

首先，弗拉基米尔·穆林的作品代表了画家充满激情和求知若渴的视角。无论是写生、速写和小稿，还是已完成的多种形象的情节构图，他的每幅作品都表达极其自然原生态的印象。例如：普通的家居生活，破旧的拖鞋，夹在手指间正冒着烟的香烟，或散落在桌子上的小物件儿，只要进入他的感知视觉范围内，这些日常就会变化为与众不同和特别重要的形象，而且有时是具有标志性特征的形象，它们被提高品质，被升华为大自然的永恒之美，包括一个陌生人的莞尔一笑，或是一枝明艳的奇花异卉。

弗拉基米尔·穆林的灵感来自其周围的外部世界，当你通过他的双眼来观察生活的时候，你就会意识到，对于画面中的情节，不存在“重要”和“不重要”，珍贵或不珍贵的等级差别。因为创意作品的独特情绪基调不仅仅是视觉印象，而且还有可以听得到的歌曲旋律，秋天青苹果酸涩的清香，甚至是一大口冰冷的鲜啤酒，以及隐藏在融雪下闪闪发光的快活的春天泥土。如果生活中经历的感觉尚未体现在画面上，那就是说，纸张、铅笔和颜料还没来得及“记住”它们，这并不意味着画家关于构思新作品的情节和主题的内心“创作工作”还没有开始。弗拉基米尔·穆林认为，艺术家最重要的技能不仅仅只限于他的专业能力，而且还必须具备观察、感知和思考的能力。

弗拉基米尔·穆林的绘画创作远远不是机械式的处理方式和手段：因为在他画笔移动时貌似轻松和容易的背后，是关于颜色

Офицеры спецназа. 2010. Х., м. 130×135
特种部队军官, 2010, 布面油画, 130×135

与基调之间正确比例、有时甚至是痛苦的探索，还有关于构图的确和造型艺术方案的摸索。在尝试运用非惯性的视角时，在给自己设置复杂的戏剧性情节任务时，艺术家并不担心出错和什么地方做的不对（尽管这样，但是穆林在处理画作的过程中还是非常担心的）。这使他创作出的画作是灵动的，能够呼吸的，有生命的，充满了各种图案触摸感，当画布上所描绘的物体在几乎达到触手可及的可能性时，它们竟突然悄无声息地消失在它们周围的空间，成为颜料重彩涂抹之后所形成的完整而又色彩斑斓的物质。

画册、收藏品和博物馆，它们用枯燥的艺术学理论专有名词将绘画分类为传统技术——“画布/油画”。这个专业符号距离每一幅具体的绘画作品如此遥远，以至于任何通用的物理公式本身都无法诠释其含义，如果没有对物体的光度、风力、温度、尺寸和重量的调整和修正。所以，创作者作为隐居者和幻想家，“远离现实生活”的人，自愿被禁锢在自己的工作室中，他一成不变的公式化感知只是真实的一部分。当艺术家几乎僧侣般地忠诚于自己的事业，辛苦劳作，目的是为了通过“画布/油画”，把有意义的、重要的和真实的内容传递给他最重要的人——观众，内容则会构成独一无二而又令人心动的画作“主体”。凭借造型艺术的手段，以及他顽皮的幽默和生活的哲学观，

жего пива, и сверкающая из-под талого снега веселая весенняя грязь. Если испытанные в жизни ощущения до сих пор не нашли воплощения в картине, — и бумага, карандаш и краски не успели их «запомнить», — это вовсе не означает, что для художника не началась внутренняя «работа» над новым мотивом-впечатлением. По мнению Муллина, самое главное умение художника заключается не только и не столько в уровне ремесленного мастерства, сколько в его способности видеть, чувствовать и думать.

Живопись Владимира Муллина далека от заученных рецептурных приемов: за кажущейся легкостью движения его кисти — долгие и, порой, мучительные поиски правильных цветовых и тональных соотношений, уточнение композиции, нащупывание правильного пластического решения. Пробуя неожиданные ракурсы, ставя перед собой сложные сюжетно-драматургические задачи, художник не боится (хотя нет, именно в процессе работы над картиной Муллин очень боится) ошибиться, сделать что-то неправильно. Это и делает его живопись подвижной и дышаще-живой, полной разнообразных живописных касаний, когда изображенные на холсте предметы, выписанные почти до возможности дотронуться до них, вдруг незаметно растворяются в окружающем их пространстве, становясь единой красочно-мозаичной субстанцией цветных пастозных мазков.

Зеленый свет. 2017. Х., м. 100×80
绿灯, 2017, 布面油画, 100×80

Каталоги, коллекции, музейная практика классифицируют живопись сухим искусствоведческим термином как традиционную технику — «холст/масло». Это профессиональное обозначение так же далеко от каждого конкретного произведения живописи, как любая универсальная физическая формула беспомощна сама по себе — без поправки на свет, ветер, температуру, размер и вес предмета. Так же, как и стереотипное восприятие творца как отшельника и фантазера, человека «не от мира сего», добровольно запертого в собственной мастерской, является правдой лишь отчасти. Будучи почти жречески преданным своему делу, художник трудится, чтобы через «холст/масло» передать самому главному для него человеку — зрителю — то значимое, важное, подлинное, что составляет неповторимо-трепетное «тело» живописи. Средствами изобразительного искусства, своим озорным юмором и философским взглядом на жизнь Владимир Муллин словно заново открывает нам обыденный, повседневный, но в каждой секунде Бытия — неповторимый, чувственно-прекрасный, необыкновенный мир.

Художник Муллин берется как за глобальные темы, так и за легкие картины-«шутки». Нередко он пишет и потому, что увиденный им незамысловатый сюжет резонирует с внутренним настроением, если сердце вдруг «запело». Живописец, с одной стороны, восхищен мимолетной ценностью и красотой остановленного им на холсте мгновения. С другой, он погружен в раздумья о неумолимом течении времени, о смене поколений, о неизбежности утрат. Недаром одним из частых мотивов его произведений становится диалог «отцов и детей», посвященный попытке в одном картинном пространстве осуществить связь времен через портретную фиксацию дорогих и близких лиц. Время летит, оставляя в уголках родных глаз свои морщинистые следы; оно же приносит в этот мир новых людей, несущих в себе дальше, в будущее, частичку того, что называется основательным и укладистым словом «семья». Так появляются портреты растущего и меняющегося на глазах сына художника: «Зеленый

弗拉基米尔·穆林为我们打开了一个普通和日常的世界，它真实地存在于现实生活中每时每刻，这是一个非常独特、感觉美好而又不平凡的世界。

艺术家弗拉基米尔·穆林既要着手全面主题的创作，也要进行轻松的“幽默”画作的创作。如果心脏一旦“开始歌唱”，他所看到的简单情节就可以与内心情绪产生共鸣，所以弗拉基米尔·穆林经常创作这类主题的绘画。一方面，画家对自己在画布上所记录下的瞬间的珍贵与美好表示赞叹，另一方面，他沉浸在关于时间流逝的不可阻挡、世代的不断更迭以及失去的必然性的思考中。所以他的作品最常见的主题之一就是“父与子”的对话，在同一画面空间，穆林尝试着通过对亲人和朋友的肖像影像定格来实现时代的联接。时间飞逝，岁月如梭，时光在自己的眼角留下皱纹的痕迹，同时将新人带到这个世界，而新人将自己进一步带入未来，成为用认真严肃而又富有含义的词称之为“家庭”的一员。因此，弗拉基米尔·穆林先后创作了在自己面前长大和不断变化的儿子的各种肖像画：《绿球》（2001年），《二月》（2009年），《老留声机》（2013年），以及家庭创意画像：《父亲的照片》（2004年），《早上好，妈妈！》

Фотография отца. 2004. Х., м. 140×60.
Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых
父亲的照片, 2004, 布面油画, 140×60, 收藏于维亚特卡维·米·瓦斯涅佐夫、阿·米·瓦斯涅佐夫美术馆

（2006年），《妈妈——88！》（2017年）。喜欢的人物特征和手势被刻画在画布上，将永远成为记忆与怀念亲人以及他们的特征和习惯的载体。

弗拉基米尔·穆林的题材类画作和肖像画作将他定性为一位机敏细心的心理学家：深思熟虑的构图方案和精心选择的“会

Зеленый шарик. 2001. Х., м. 80×100
绿球, 2001, 布面油画, 80×100

шарик» (2001), «Февраль» (2009), «Старый граммофон» (2013), а также семейные картины-размышления: «Фотография отца» (2004), «Доброе утро, мама!» (2006), «Маме — 88!» (2017). Зафиксированные на холсте любимые черты и жесты навсегда становятся носителями памяти о людях, их характерах и привычках.

Сюжетные работы и портреты Владимира Муллина характеризуют его как тонкого психолога: продуманное композиционное решение и тщательно отобран-

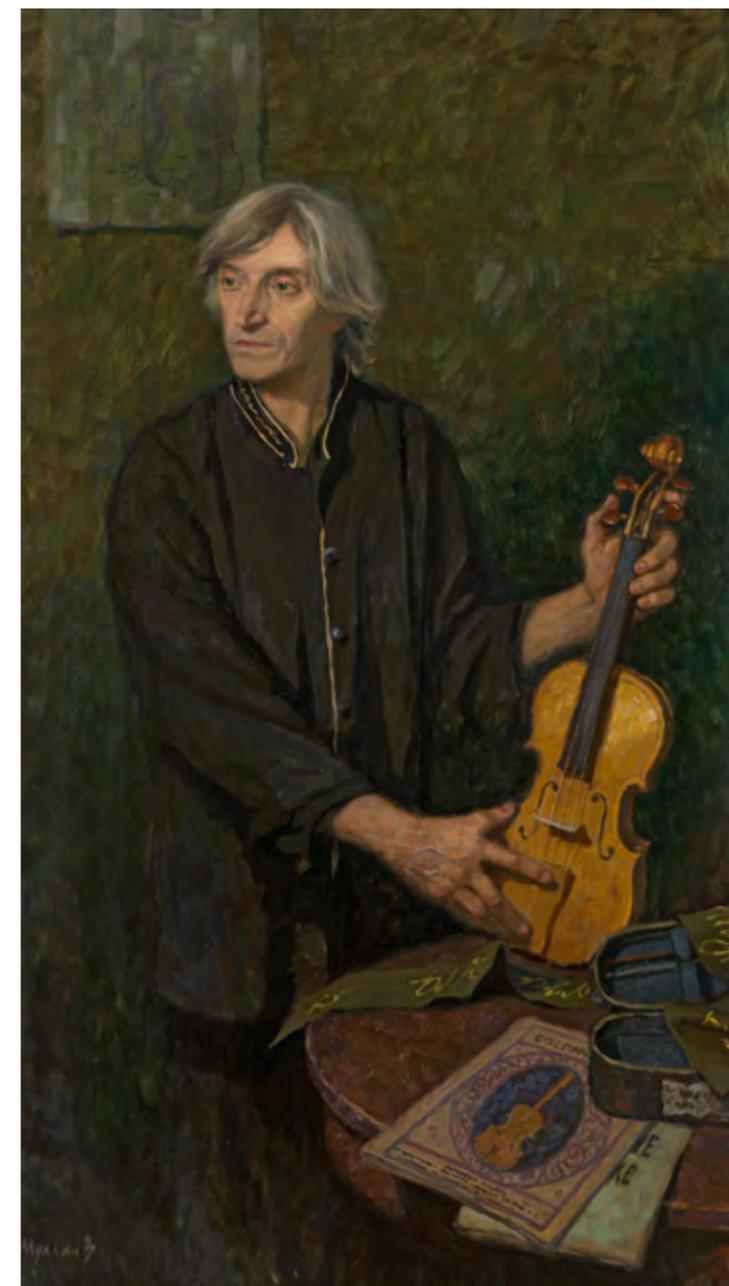
ные «говорящие» детали позволяют зрителю понять, каков внутренний мир героя картины. Зеленый шарик в руках малыша становится метафорой хрупкости, неопределенности и податливости, созвучных неосознанным надеждам, страхам и мечтам родителей о будущем их ребенка. «Художник и поэт» (2008) органично воспринимаются на фоне плодов собственного творчества — картин, рисунков, исписанных мелким почерком страниц. В свою очередь, наиболее убедительным рассказчиком «Истории старой скрипки» (2015) может быть только портрет героя, чьи трепетные пальцы способны держать инструмент с должным пониманием и любовью, как обнимают близкого человека. В зависимости от характера изображаемой модели, взгляд персонажа погружен в себя или мечтательно направлен в грезы о будущем, либо изучающе-лукаво направлен прямо на зрителя: попробуй-ка разгадай, что скрывается за внимательным выражением глаз... Внешнее сходство изображения с портретируемым — не единственная задача для живописца. Муллину удается передать душевную настрой модели, создать разные по эмоциональному восприятию образы. Зритель попадает и в атмосферу чтения детских сказок, и в мир хрупкого юношеского настроения, и в трепетное очарование женской красоты — на первом месте в творчестве Муллина всегда стоит человек и его индивидуальное пространство.

В картинах живописца ощущается личное отношение к каждому человеку, предмету или ситуации так, словно стоящий за пределами картинной рамы автор непосредственно участвует, наряду со зрителем, в рассматривании картины. Живое чувство юмора и способность подмечать необычные детали делают работы художника жизнеутверждающими, позитивными. С его «Офицерами спецназа» (2010) и «Толей Беликом» (1995) хочется «хлопнуть» рюмочку-другую, поговорить по душам с задорными работниками «На ферме» (2013), а вечером стать частью душевного домашнего «Квартета» (1998). Или послушать, о чем молчат суровые, глухие к суетным детским забавам, навечно вросшие в землю якоря («Заземлились», 2018). Живопись Муллина интересно разгадывать: слой за слоем в его работах открывается не очевидный, на первый взгляд, подтекст, рождая в душе зрителя теплое чувство сопричастности увиденному.

На ферме. 2013. Х., м. 80×160х
农场, 2013, 布面油画, 80×160

ные «говорящие» детали позволяют зрителю понять, каков внутренний мир героя картины. Зеленый шарик в руках малыша становится метафорой хрупкости, неопределенности и податливости, созвучных неосознанным надеждам, страхам и мечтам родителей о будущем их ребенка. «Художник и поэт» (2008) органично воспринимаются на фоне плодов собственного творчества — картин, рисунков, исписанных мелким почерком страниц. В свою очередь, наиболее убедительным рассказчиком «Истории старой скрипки» (2015) может быть только портрет героя, чьи трепетные пальцы способны держать инструмент с должным пониманием и любовью, как обнимают близкого человека. В зависимости от характера изображаемой модели, взгляд персонажа погружен в себя или мечтательно направлен в грезы о будущем, либо изучающе-лукаво направлен прямо на зрителя: попробуй-ка разгадай, что скрывается за внимательным выражением глаз... Внешнее сходство изображения с портретируемым — не единственная задача для живописца. Муллину удается передать душевную настрой модели, создать разные по эмоциональному восприятию образы. Зритель попадает и в атмосферу чтения детских сказок, и в мир хрупкого юношеского настроения, и в трепетное очарование женской красоты — на первом месте в творчестве Муллина всегда стоит человек и его индивидуальное пространство.

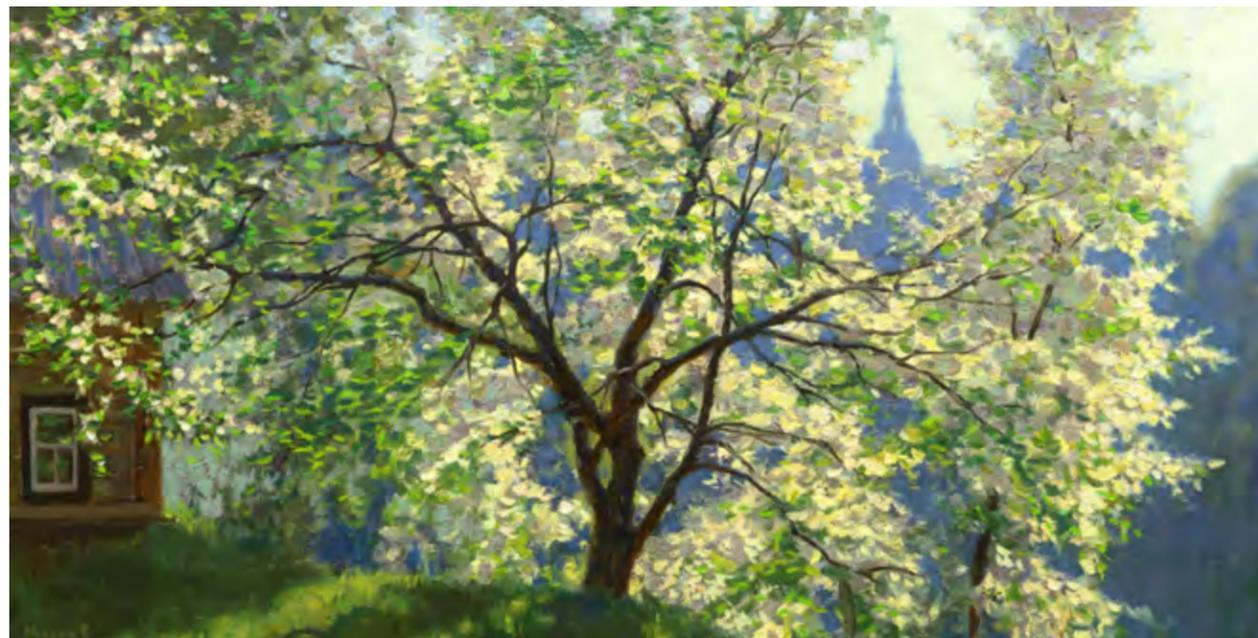
Истории старой скрипки. 2015. Х., м. 140×90
一把旧小提琴的故事, 2015, 布面油画, 140×90

В картинах живописца ощущается личное отношение к каждому человеку, предмету или ситуации так, словно стоящий за пределами картинной рамы автор непосредственно участвует, наряду со зрителем, в рассматривании картины. Живое чувство юмора и способность подмечать необычные детали делают работы художника жизнеутверждающими, позитивными. С его «Офицерами спецназа» (2010) и «Толей Беликом» (1995) хочется «хлопнуть» рюмочку-другую, поговорить по душам с задорными работниками «На ферме» (2013), а вечером стать частью душевного домашнего «Квартета» (1998). Или послушать, о чем молчат суровые, глухие к суетным детским забавам, навечно вросшие в землю якоря («Заземлились», 2018). Живопись Муллина интересно разгадывать: слой за слоем в его работах открывается не очевидный, на первый взгляд, подтекст, рождая в душе зрителя теплое чувство сопричастности увиденному.

Пишет Владимир Муллин окружающий мир с увлечением, что называется, «вкусно». Слово живые персонажи — пузатые, характерные, выпуклые — выстраиваются на холсте предметы тематических натюрмортов. Изобильные столы со свежим мясом, с полупрозрачными зелеными яблоками, мужские охотничьи натюрморты с оружием, тушками зайцев, рябчиками

《四重奏》(1998年)的一部分。那些坚硬的、对喧嚣的儿童嬉戏漠不关心的、永远扎根于地下的地锚所保守的秘密,例如画作《扎根》(2018年)揣测弗拉基米尔·穆林的绘画含义是一件非常有趣的事情:在他的作品中,不明显的、表面看是潜台词的主题正在逐层展开,唤起观众内心深处与所描绘的内容融为一体温暖感受。

弗拉基米尔·穆林沉醉于对周围世界的描绘,他的沉醉可以被称之为“津津有味”。主题静物画中的物品如同活生生的人物一样,有的大腹便便,有的非常特殊,有的生动鲜明,它们在画布上排列成行。摆放着鲜肉和半透明青苹果的丰富餐桌,还有猎枪、野兔、松鸡和各种野味的男人狩猎场景的静物画,使观众回归到弗兰德艺术大师的美学欣赏。当观众在欣赏穆林的画作时,特别渴望融入包《饺子》(2018年)的家庭传统中,感受《武器

Май. Под старой яблоней. 2016. Х., м. 60×120
五月。在老苹果树下。2016。布面油画。60×120

и дичью возвращают зрителя к эстетике фламандских мастеров. Глядя на картину, так и хочется присоединиться к семейной традиции лепки «Пельменей» (2018), ощутить в руках вес и холодную металлическую красоту «Притягательной силы оружия» (2017) и наестся до отвала яствами «Купеческого застолья» (2015),

предварительно «С удовольствием» (2011) окунув усы в ледяную пивную пену! Моделировка формы делает предметы в работах живописца почти осязаемыми: всегда точно знаешь, из какого материала сделана та или иная вещь. Струящиеся складки шелка и парчи не перепутаешь с грубыми заломами хлопка, круглящимися волнами бархата или тяжелыми каскадами дерюги. Почти на ощупь чувствуется потертая поверхность старинных весов, тяжесть гирь, теплая шершавая фактура дерева, нежность человеческой кожи, сочность изображаемых плодов.

Если натюрморты Владимира Муллина требуют от зрителя непременно соучастия, побуждая к гастрономическим открытиям в реальности, то отношение художника к пейзажу совсем иное. В живописных пейзажах главным действующим лицом, помимо очевидной красоты изображаемого места, становится тиши-

По талому снегу. 2019. Х., м. 90×90
在雪地上。2019。布面油画。90×90

и «притягательной силы оружия» (2017) и наестся до отвала яствами «Купеческого застолья» (2015), предварительно «С удовольствием» (2011) окунув усы в ледяную пивную пену! Моделировка формы делает предметы в работах живописца почти осязаемыми: всегда точно знаешь, из какого материала сделана та или иная вещь. Струящиеся складки шелка и парчи не перепутаешь с грубыми заломами хлопка, круглящимися волнами бархата или тяжелыми каскадами дерюги. Почти на ощупь чувствуется потертая поверхность старинных весов, тяжесть гирь, теплая шершавая фактура дерева, нежность человеческой кожи, сочность изображаемых плодов.

Если натюрморты Владимира Муллина требуют от зрителя непременно соучастия, побуждая к гастрономическим открытиям в реальности, то отношение художника к пейзажу совсем иное. В живописных пейзажах главным действующим лицом, помимо очевидной красоты изображаемого места, становится тиши-

на. Избирательно пользуясь стаффажем и наблюдая тончайшие состояния природы, нюансы света, разноцветных рефлексов, кружевную прозрачность падающих теней, живописец обращается к пейзажу так, словно он находится с природой наедине, — работы «очищены» от навязчивого присутствия туристов, от неоновых реклам и агрессивной урбанистической архитектуры. Если знаки цивилизации и попадают в поле зрения художника, то они органично вписываются в окружающий ландшафт так, будто столбы, светофоры и указатели растут из-под пыльной земли или зимнего сугроба наравне с деревьями и домами, — они так прочно вошли в жизненный обиход, что перестают восприниматься в качестве раздражителей («Зеленый свет» 2017; «Деревенский конструктивизм» 2018).

Обладая редкой наблюдательностью и точностью глаза, Владимир Муллин сохраняет уходящую в начале XXI века традицию — писать с натуры. Сверяясь не с двухмерностью фотографии, а с трехмерным объемом мотива, непосредственно увиденного в многочисленных творческих поездках на пленэр, художник делится со зрителем и своими впечатлениями, и рождающимся в процессе работы внутренним чувством, без которого репортажу никогда не превратиться в произведение искусства, а живописи не стать по-настоящему «живой».

么艺术家对风景画的态度就大不相同了。在风景油画中，除了所描绘的地方无可争议的美丽之外，寂静成为画中的主要角色。有选择地运用景点人物并观察最微妙的自然状态，感受光线和各种颜色反射的细微差别，投射阴影的网状花纹透明度，画家面对风景的态度就好像他与大自然单独相处一般，作品完全被“净化”了，既摆脱了络绎不绝的游客，又远离了霓虹灯广告和咄咄逼人的大都市建筑群。如果文明的标志进入艺术家的视野，那么它们就会有机地融入周围的景观中，就好像木桩、交通信号灯和路标指示牌从尘土飞扬的地面或冬天的雪堆中长出来的一样，与树木和房屋相并列，它们如此牢固地融入人们的日常生活中，不再被视为刺激因素，例如画作《绿灯》（2017年）、《乡村构成主义》（2018年）。

弗拉基米尔·穆林的眼睛具备出色的观察力和精确性，他捍卫和继承了21世纪初期逐渐消失的传统——写生创作。在创作中，他所参考的不是照片的二维空间，而是通过直接在大自然采风的创作旅途中所捕捉到的图案三维立体。弗拉基米尔·穆林与观众分享自己的印象，以及他在这个过程中产生的内在感受，否则，现场记录将永远不会转化为艺术作品，而绘画也不会真正地被“赋予生命”。

Старый граммофон. 2013. Х., м. 100×100
老留声机。2013。布面油画。100×100

Пельмени. 2018. Х., м. 120×110
饺子。2018。布面油画。120×110

Сергей Левандовский

文：谢尔盖·列万多夫斯基

ВЛАДИМИР ПРОШКИН — ХУДОЖНИК, ДАРЯЩИЙ КРАСОТУ И РАДОСТЬ

弗拉基米尔·普罗什金

—— 奉献美丽与快乐艺术家

1931 — родился в Ленинграде.

1944-1951 — учился в Средней художественной школе РАХ (ныне СПб. государственный академический художественный лицей им. Б.В. Иогансона РАХ).

1957 — окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина по мастерской народного художника СССР, профессора Б.В. Иогансона.

Заслуженный художник РФ (2011), Член Санкт-Петербургского Союза художников (с 1958), Общества акварелистов Санкт-Петербурга (с 1997).

С 1957 г. произведения экспонировались на ленинградских-петербургских, республиканских, всесоюзных и международных выставках — в том числе в Финляндии, Германии, Японии. Состоялось свыше 30 персональных выставок в Санкт-Петербурге, Москве, городах России, в Финляндии и Латвии.

Произведения хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственного музея истории С.-Петербурга, Всероссийского музея А.С. Пушкина, музея «Летний сад и дворец Петра I», Омской картинной галереи, галереи RAUMA-REPOLA в Финляндии, Музея современного европейского искусства в Сеуле и частных коллекциях России, США, Латвии, Эстонии, Франции, Италии, Финляндии, Израиля, Великобритании и Японии.

1931年出生于苏联列宁格勒(圣彼得堡)；

1944-1951年就读于俄罗斯艺术科学院附属中学(现为圣彼得堡国立约甘松美术学校)；

1957年毕业于列宁格勒列宾绘画、雕塑和建筑美术学院,在苏联人民艺术家和教授鲍·弗·约甘松的工作室学习；

2011年荣获俄罗斯联邦功勋艺术家称号,1958年成为圣彼得堡美术家协会会员,1997年成为圣彼得堡水彩画家协会会员；

自1957年以来,其作品在苏联列宁格勒(圣彼得堡)、共和国、全苏联和国际举办的画展上展出,包括芬兰、德国和日本等地举办的画展。在圣彼得堡、莫斯科、俄罗斯其他城市以及芬兰和拉脱维亚举办了30多场个人画展。

弗拉基米尔·普罗什金的作品被收藏在俄罗斯国家博物馆、圣彼得堡国家历史博物馆、普希金俄罗斯博物馆、《彼得一世夏宫》博物馆、鄂木斯克美术馆、芬兰RAUMA-REPOLA画廊和韩国首尔当代欧洲艺术博物馆,同时,被俄罗斯、美国、拉脱维亚、爱沙尼亚、法国、意大利、芬兰、以色列、英国和日本等地个人收藏。

Сирень у Биржи. 2002. Х., м. 85×90

靠交易所的丁香, 2002, 布面油画, 85×90

Владимир Викторович Прошкин — художник потомственный, родителями его были известные петербургские живописцы Виктория Белаковская (1901-1965) и Виктор Прошкин (1906-1983; брат отца Анатолий — тоже художник и педагог).

Владимир Прошкин принадлежит к поколению людей, которым выпало перенести все тяготы военных лет, бомбежки и обстрелы — и в Ленинграде, и по дороге в эвакуацию. В 2019 г. исполнилось 75 лет с освобождения Северной столицы от вражеской блокады — события, благодаря которому семья смогла в 1944 г. вернуться домой. Володя рос в атмосфере художественных пристрастий и увлечений, в родительский дом были вхожи видные мастера — Александр Самохвалов, Алексей Пахомов, Виктор Орешников.

弗拉基米尔·维克托罗维奇·普罗什金出身于艺术世家,他的父母维多利亚·别拉科夫斯卡娅(1901-1965年)和维克托·普罗什金(1906-1983年)是彼得堡著名的画家,还有他父亲的兄弟(叔叔)阿纳托利也是一位画家和教育工作者。

弗拉基米尔·普罗什金他们那一代人在列宁格勒以及撤离途中经历了轰炸与炮击的艰难与困苦。2019年是这座俄罗斯北方首都突破敌人封锁获得解放75周年,城市解放后全家在1944年得以重返家园。弗拉基米尔成长在对艺术痴迷与酷爱的家庭氛围中,父母经常在家里接待著名艺术大师的到访,其中包括亚历山大·萨莫赫瓦洛夫、阿列克谢·帕霍莫夫、维克托·奥列什尼科夫。在撤离过程中,弗拉基米尔·普罗什金有幸见到阿尔卡季·雷洛夫的遗孀向他展示的画家的写生小稿。他惊叹于雷洛夫作品的绘画风格和朴素的主题,由于这些画作给他留下了极其深刻的印象,他开始以《雷洛夫的精神》画写生小稿。

1951年在俄罗斯艺术科学院附属中学毕业,弗拉基米尔·普罗什金考入列宾美术学院,在杰出画家和科学院院士鲍里斯·

Исаакиевский собор от Биржевой линии. 1998. Х., м. 67×89
Торговая линия у Исаакиевского собора. 1998. Х., м. 67×89

В эвакуации Прошкину довелось увидеть этюды Аркадия Рылова, показанные его вдовой. Они поразили его своей живописной манерой, простотой мотивов. Находясь под впечатлением от увиденного, стал писать этюды «в духе Рылова».

Окончив в 1951 г. Среднюю художественную школу при Академии художеств, Прошкин поступил в Институт им. И.Е. Репина, занимался в мастерской выдающегося живописца академика Бориса Иогансона. Оказавшись в отличие от профессора приверженцем не тематической картины, а пейзажа, Прошкин для создания дипломной работы поехал на Север, на Кольский полуостров. В 1957 г. за пейзаж «Бухта в Баренцевом море» получил звание художника. В том же году участвовал в выставке ленинградских мастеров в Русском музее.

Прошкин много работает над образом родного города, который у него предстает не столько в облике прославленных архитектурных ансамблей, сколько в пропущенных через душу впечатлениях и связанных с ними эмоциях. Красота Ленинграда-Петербурга восхищает художника. В его произведениях привлекает умение передать скрытую от равнодушного глаза сокровенную сторону города, обаяние его повседневной жизни. Это мотивы, связанные с набережными рек, извилистые русла каналов, старые дома, окрашенные множеством воспоминаний, переулки и проходные дворы. Широта водных просторов Невы, Финского залива, высокое небо с переменчивыми облаками — все увлекает, зовет, требует запечатления, и пейзажи его все больше наполняются прозрачным светом.

Интересное обстоятельство связывает Прошкина с творчеством художников «Мира искусства».

Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом. Прошкин был для него не только учителем, но и другом. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Прошкин был для него не только учителем, но и другом. Прошкин был для него не только учителем, но и другом. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Один из интересных случаев в творчестве Прошкина — это его работа над картиной «Исаакиевский собор от Биржевой линии».

Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Голубой ручей. Зима. 2011. Х., м. 50×63,5
Голубой ручей. Зима. 2011. Х., м. 50×63,5

Это касается не стилистики, поскольку у его мастеров обнаруживается большая склонность к линейности, затейливой графичности, Прошкин же предстает, прежде всего, живописцем, обращающим основное внимание на цветовое звучание, колорит — переключаясь обнаруживается в интересе к нестандартным точкам обзора, когда на первый план выступают не яркие достопримечательности, а интимные, непарадные уголки.

«Часто, проходя университетским двором, я любовался его перспективой, — вспоминал учившийся в юности на юридическом факультете Мстислав Добужинский. — Слева тянулись аркады Двенадцати коллегий, справа здание лаборатории, а в глубине, за домиком ректора, блеснул золотой купол Исаакия. В морозный солнечный день, когда изо всех труб клубился розовый дым, это было красиво, и я много раз пытался изобразить этот вид, но всегда у меня выходило не то, с натуры же нарисовать этот уголок я не решался — стеснялся проходящих». Нереализованную мечту Добужинского претворил Прошкин в произведении «Исаакий от Биржевой линии» (1998), прекрасно передающем состояние мягкого зимнего дня с заснеженными деревьями.

Владимиром Прошкиным изучены многие пригороды Петербурга: Сиверская — живописное место, называемое в XIX веке «русской Швейцарией», где работали на природе Алексей Саврасов, Иван Крамской, Иван Шишкин, Илья Репин. Имение президента Академии художеств А.Н. Оленина, за чьей дочерью Анной ухаживал Александр Пушкин и где теперь находится музей-усадьба с ласковым названием «Приютино» — художник в шутку называет его «мой полигон», там есть возможность, вдохновляясь заманчивыми видами, погрузиться в творческий процесс. Об этом напоминают такие работы Прошкина, как «Воскресный день в Петергофе», «Гатчинский дворец», «Крепость Орешек», «Невский лесопарк».

Прошкин любит путешествовать. Он много писал на Псковщине, на Карельском перешейке, в репинских Пенатах, под Вышним Волочком, и в его холстах запечатлены восторг и восхищение вечной красотой земли. Старая Ладога, Северный край и средняя полоса России оживают в полотнах и акварелях художника.

Во многом от семейной традиции идет способность развернуть на плоскости глубину трехмерного мира, вовлечь зрителя в круг захватывающих воображение далей, дать ощутить высоту небес. И хотя автор в шутку называет себя «натуралистом», сделано это отнюдь не протокольно: искусно используется чередование планов, игра плоскостей, не нарушающих единство холста или листа бумаги, его первозданной белизны — в акварелях. Так складывается его собственная, по-своему музыкальная интерпретация темы «Времена года», прославленной творениями Вивальди, Чайковского и других великих музыкантов. В них царят Свет, Покой и Гармония, Мир и Лад, которых так не хватает в суетной жизни начала XXI века. Тонкая лирическая интонация неизменно сквозит

Башня века. Газпром. 2018. Х., м. 86×50
Башня века. Газпром. 2018. Х., м. 86×50

«...» Юрием Ганским. Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Юрий Ганский учился в мастерской Прошкина. С профессором Прошкиным он работал в его мастерской. Прошкин был для него не только учителем, но и другом.

Дубы в Знаменке. 1967. Х., м. 50×70
在兹纳姆卡的柞树。1967. 布面油画, 50×70

в пейзажах Прошкина, знатока и ценителя красок и приволья задушевной природы России.

Порой у его работ возникает ощущение органичного соединения пейзажа с натюрмортом, как, например, в полотне, где уходящая гроза оттенена яркими люпинами первого плана. Натюрморт занимает заметное место в творческой практике художника. На его холстах запечатлены и ветвистая древовидная гортензия, и необычные розовые лилии, маргаритки, нежно-голубые мальвы, петунии, царственные астры, сочные пионы, горделивые тюльпаны, дальневосточные маки, огромные красные амариллисы, будто издающие трубный глас, незатейливые купавки, и тихие скромные ветви рябин. Во всем присутствует передающееся зрителю ощущение радости от встречи с прекрасными моментами бытия, наслаждение, испытанное автором при работе с чудесными созданиями природы. Он обожает цветы, признается, что, испытывая неудержимую тягу к их изображению, порой неожиданно для себя создает за день по две работы. И работы эти несут передаваемое чувство восхищения красотой зримого мира.

Творчество художника, вписавшего неповторимую страницу в художественную летопись родного города, способно явиться темой углубленных искусствоведческих исследований. В этом отношении

Фла基米尔·普罗什金在平面上展示三维世界深度的能力主要来自于家庭传统的影响, 将观众引入能够捕捉到图像的距离范围内, 使人感受到天空的高度。虽然作者幽默地称自己为“自然主义者”, 完成这些根本无需契约限定: 巧妙地使用前后景的交替和平面规则, 不破坏画布或纸张以及水彩画中原始白度的统一性。他以自己独具的创作手法完成了题为《一年四季》的音乐演绎, 主题因维瓦尔第、柴可夫斯基和其他伟大音乐家的作品而闻名。作品中以光明、安静、和谐、和平与和睦为主导, 这些正是在21世纪初人们空虚的生活中所缺乏的。温婉的抒情语调始终贯穿于普罗什金的风景画中, 他是俄罗斯大自然震撼心灵的美丽与辽阔的鉴赏家与评判者。

有时, 普罗什金的作品给人一种风景与静物有机结合的感觉。例如, 在画布中, 即将消退的暴风雨被前景的明亮羽扇豆所取代。静物画在艺术家的创作实践中占据突出位置。他在画中所描绘的既有枝繁叶茂的树状结构的八仙花, 也有不俗的粉百合、雏菊、色彩细腻的锦葵、矮牵牛、壮丽的翠菊、饱满的牡丹、高傲的郁金香、远东罂粟花、巨大的红色朱顶红, 貌似发出喇叭似的洪亮声音、朴实无华的金莲花以及安静温和的花楸树枝叶。总而言之, 这里有传递给观众的与自然生物美妙时刻相遇时所带来的快乐感受, 还有作者在与大自然的神奇杰作一起工作时所体验到的愉悦心情。弗拉基米尔·普罗什金特别喜欢鲜花, 他承认, 始终无法抑制对鲜花进行描绘的渴望, 有时他居然能在一天之内完成两部作品。这些作品承载了艺术家对可见世界之美难以形容的钦佩与赞赏。

弗拉基米尔·普罗什金的创作在他家乡艺术编年史上书写了独特的篇章, 完全可以成为深化艺术研究的主题。在这方面,

Весна на Псковщине. 2017. Х., м. 60×99
在春季的普斯科夫州。2017. 布面油画, 60×99

небезынтересно проследить соотношение творческих принципов Прошкина с особенностями искусства Китая. Еще в 1930-е гг. в СССР прошла выставка китайского искусства, и многие советские художники навсегда попали под его обаяние. Необыкновенно увлекся работой тушью по рисовой бумаге Владимир Конашевич, испытали это влияние Николай Тырса, Николай Купреянов и другие.

Выработанные многовековой практикой китайских мастеров положения вполне сохраняют свое значение. Например, Су Ши утверждал, что в живописи важно не подобие внешних форм, но соответствие внутренним законам мироздания, сущности явлений. «Если кто-то судит о живописи с точки зрения похоти, это недалеко от восприятия ребенка».

Замечательна отвечающая современным представлениям об активности выразительных средств идея о том, что в изображении до тех пор «нет живописи, пока в нем не заметны следы кисти». Их выраженность, открытость мазка, живописной фактуры, что означает наличие в картине формы, структурной организации, явственно различимы в произведениях Прошкина. Его работы со всей очевидностью показывают, что мастер во многом действует в соответствии с правилом «sanshouerxing», которое означает примерно то же, что русская поговорка «Семь раз примерь,

我们可以饶有兴趣地追溯到普罗什金的创作原则与中国艺术特点之间的关系。早在20世纪30年代, 苏联举办了中国艺术展, 许多苏联艺术家对中国艺术之魅力难以忘怀。弗拉基米尔·科纳舍维奇被宣纸上的水墨画深深吸引, 尼古拉·特尔萨、尼古拉·库普里亚诺夫和其他众多画家也深受影响。

由中国艺术大师历经数百年的实践所打造中的地位充分保留了自己的作用与意义。例如, 苏轼认为, 在绘画中重要的不是外在形象的相似度, 而是符合宇宙的内在规律, 即现象的本质。他说: “如果某些人仅从相似性的角度来评判绘画作品, 那么他的感知能力与一个幼童的智力相差无几。”

值得注意的是, 图像中“本无绘画艺术, 直至其中出现画笔的痕迹”, 这是符合关于表达手段主动性的现代观念, 想法特别精彩。图像的表现力, 笔触的开放性, 绘画的表达手法, 这些都意味着形体和组织架构在画作中的存在, 在弗拉基米尔·普罗什金的作品中清晰可辨。他的作品非常清楚地表明, 大师主要是按照“三思而后行”的规则行事, 类似于俄罗斯谚语“七次量衣一次裁”。绘画如同书法: 真正的大师会仔细写字, 但不是模仿它。正如王学浩所说的: “当你通过描绘来创作一幅画时, 你会下降到一个粗俗工匠的层面。”只有通过百发百中的目标打击, 一笔挥就从而达到作品的有机统一, 通过“心跳”和“手部动作”的一致来促使画作的完成。这种对艺术规律的理解与俄罗斯艺术家很接近。因此, 亚历山大·萨莫赫瓦洛夫认为: “绘画作品是出自艺术家之手, 唯有当它向观众传递情感时才能真正打动人心。画笔的移动是画家与观众交流时的声音和语调。如果你试图从这声音中删除表达、激情与心动, 那么你将获得的仅仅是图像的机械性传递而已。”

Оттепель. Санкт-Петербург. 2007. Х., м. 61×69
解冻天气。圣彼得堡。2007。布面油画。61×69

одни отрещь». Изображение сродни каллиграфии: настоящий мастер выписывает иероглиф (xié), но не имитирует (miao) его. Как утверждал Ван Сюао: «Создавая картину посредством описания, нисходишь до уровня вульгарного ремесленника». Только метким ударом, одним мазком кисти достигается органическое един-

Букет в мастерской. 2012. Оргалит, масло. 89×72
在工作室的花束。2012。硬纸板油画。89×72

中国艺术大师避免颜色过分装饰的建议似乎非常有价值，因为颜色的丰富性会导致多样性，而单色的色阶（色彩指数）能够吸收更加丰富多样的色彩。弗拉基米尔·普罗什金克服了父母创作中固有的一些禁欲主义，他有时会使用色调极其饱满，但是在色彩搭配方面一直很慎重，从而使作品免于碎片化并赋予其必要的完整性。

从协同作用理论（对象和过程的自我协调）的角度看，同样有趣的是，如同下围棋的时候因放错位置而破坏棋局的棋子一样，不正确的笔触会破坏作品的结构。在普罗什金的作品中引人注意的是对结构布局方案的说服力，正符合哲学家张弼形成的老一辈艺术大师遵循的准则：“艺术家可以在任何位置下笔，但他不可以随意下笔。”画作各个部分的一致性可以用公式来表达“互相需要”。

“如何”描绘，或描绘“什么”，这是一个非常重要的艺术问题。恩斯特·贡布里希指出，中国人是第一个对待艺术家不像对待工匠那般傲慢的民族，他们尊敬艺术家如同对待充满激情的诗人，他认为，在从“画什么”到“如何画”的转变的过程中构成艺术发展的本质。然而，列宾美术学院的教授叶夫赛·莫伊谢延科幽默地说，在艺术创作中的“谁”，即作者本人更为重要。

当代中国理论家宗白华对美的各种类型的划分具有普遍意义。人造的美丽固然精致，古人将其称之为“镂金错彩”，

ство произведения, чему способствует единство «биения сердца» и «движения руки». Подобное понимание законов искусства близко русским художникам. Так, Александр Самохвалов утверждал, что «картина есть произведение рук художника и волнует по-настоящему только тогда, когда доносит до зрителя его взволнованность. Движение кисти есть интонация голоса, которым он говорит со зрителем. Если вы попытаетесь снять с голоса выражение, страстность, трепетность — получите механическую фотопередачу».

Весьма ценным представляется совет китайских мастеров избегать излишества в красках, поскольку их изобилие ведет к пестроте, тогда как монохромная гамма способна вобрать все богатство колорита. Преодолев некоторую аскетичность, присущую работам родителей, Владимир Прошкин порой достигает чрезвычайной насыщенности колорита, но всегда сдержан в отношении палитры, что избавляет произведения от дробности, придает им необходимую цельность.

Не менее интересно в свете теории синергетики (самоорганизации объектов и процессов) представление о том, что подобно портящему все дело камню, поставленному не в надлежащее место при игре в Го, неверно положенный мазок нарушает композицию произведения. В работах Прошкина обращает на себя внимание убедительность решений, отвечающая правилу старых мастеров, сформулированному живописцем Чжан Ши: «Художник может нанести мазок в любом месте, но не должен делать это произвольно». Согласованность частей картины выражается формулой «каждая нуждается друг в друге».

Немаловажной проблемой искусства остается вопрос — «КАК» изображать или «ЧТО». Эрнст Гомбрих, отмечавший, что китайцы первыми стали относиться к художникам не свысока, как ремесленникам, а с уважением, как к вдохновенным поэтам, утверж-

дал, что в этом переходе от «что» к «как» состоит сущность развития искусства. Впрочем, как шутил профессор Института им. И.Е. Репина Евсей Моисеенко, в искусстве гораздо важнее «КТО», сама личность автора.

Разделение различных видов красоты, проводимое современным китайским теоретиком Цзун Байхуа, имеет универсальное значение. В отличие от красоты искусственной, хотя и изысканной, которую древние обозначали как «loujin-cuocai», существует красота естественная «chushui-furong», органичная, сродни природной красоте лотоса, расцветающего на чистой воде.

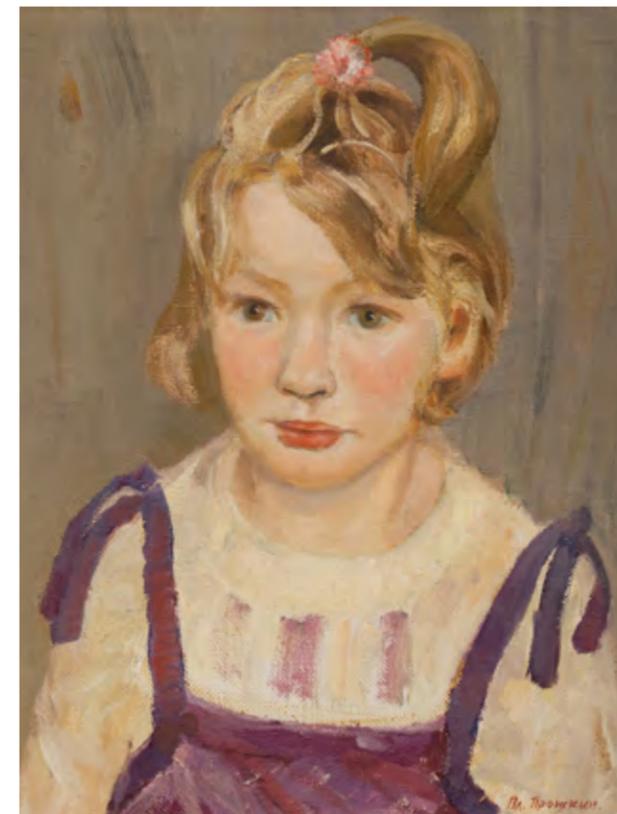
Это качество отчетливо проявляется в живописи Прошкина, который, по выражению Алексея Бойко, «безошибочно находит опору и для выражения изысканно-элегантных форм, и для передачи красоты цветного пятна, и для забав, и для жизненных смыслов, для любви, наслаждения, вдохновения светом».

Присущие мастеру черты точно отмечены и Галиной Кекушевой: «Особое обаяние придает работам Прошкина мастерство исполнения, выношенность образа, позволяющая работать свободным и раскованным мазком и достигать прозрачности, ощущения свежести». Работы Прошкина — воздушные, прозрачные, словно сохраняют единое дыхание, на котором сделаны. Им присуща та незамутненная радость, с которой художник припадает к природе, словно к чистой роднику. Это составляет основное содержание искусства замечательного петербургского художника. По словам сотрудницы Русского музея Анны Антоновой, основное впечатление от знакомства с пейзажами Владимира Прошкина — радость соприкосновения со светлым и гармоничным миром, в котором нет позы, внешних эффектов. В его произведениях царят «безмятежное спокойствие, уют и согласие с самим

然而，“出水芙蓉”则更具有本性所固有的天然魅力，如同绽放在干净水域中的莲花所拥有的自然美。

这种品质在弗拉基米尔·普罗什金的绘画中得到了清晰的体现，如阿列克谢·博伊科所言：“准确无误地寻求支撑是为了表达精致而优雅的形象，同时也是为了传递色彩的美感，为了心情愉悦，为了生命的意义，为了对光的热爱、欣赏与感动。”

加利娜·克库舍娃如此精确指出大师本人固有的特点：“特殊魅力赋予弗拉基米尔·普罗什金作品的创作造诣和形象的成熟性，能够以自由奔放的笔触进行创作，从而达到清澈透明与新鲜感。”弗拉基米尔·普罗什金的作品轻盈，透明，似乎保持着统一的呼吸并在此基础上完成创作。这些作品素有清晰真切的快乐，艺术家怀着这种快乐依偎着大自然，仿佛是依偎在最纯净的泉水旁。这一切构成了这位杰出的圣彼得堡艺术家的主要艺术内容。据俄罗斯博物馆工作人员安娜·安东诺娃介绍，弗拉基米尔·普罗什金的风光画给人最主要的印象是：在与明亮和谐的世界相接触时所带来的快乐，其中没有矫揉造作，也不受外部影响。在他的作品中，洋溢着安逸、平静和舒适的氛围，还有画家对自己的认同，他感到很幸福，自己不仅通过画家的眼睛，而且还能够从热爱大自然的人的内心去感受它，并真诚而快乐地面对大自然呈现在自己面前的所有美丽。”

Манечка. 1990. Х., м. 43×36
马涅奇卡。1990。布面油画。43×36

собой живописца, счастливого уже тем, что ему дана способность воспринимать природу не только глазами художника, но и сердцем влюбленного в нее человека, душой, радостно распахнутой навстречу красоте, которую она ему открывает».

Прошлогодний натюрморт. 2017. Х., м. 50×60
去年的静物。2017。布面油画。50×60

Ксения Молодых

文：克谢尼亚·莫洛德赫

АЛЕКСАНДР ЛЕВЧЕНКОВ И МАРИЯ МОЛОДЫХ: О ТОМ, КАК ПИСАТЬ «ОТ ДУШИ»

用心灵和真诚创作

—— 亚历山大·列夫琴科夫和玛丽亚·莫洛德赫

Молодых Мария Станиславовна

1973 — родилась в Ленинграде.
1988-1991 — Ленинградское художественное училище им. В.А. Серова (ныне СПбХУ им. Н.К. Рериха).
1991-1998 — СПбГАИЖСА им. И.Е. Репина под руководством проф. Ю.М. Непринцева, О.А. Еремеева, А.Н. Блиока.
2006 — окончила творческую аспирантуру МГХИ им. В.И. Сурикова под руководством проф. В.М. Сидорова.
Член СХР, Ассоциации искусствоведов, Ассоциации русских художников в Париже. Работы художника находятся в частных собраниях России, США, Канады, Исландии, Франции, Голландии и др. стран.

列夫琴科夫·亚历山大·米哈伊罗维奇

1977年出生于莫斯科州埃列克特罗斯塔利市；
1992~1997年在费多斯基诺微型绘画艺术工业学校学习；
1997~2003年在俄罗斯伊利亚·格拉祖诺夫绘画、雕塑与建筑美术学院学习（莱·萨·哈夏诺娃教授的肖像画工作室）；
2005年毕业于俄罗斯伊利亚·格拉祖诺夫绘画、雕塑与建筑美术学院，苏联人民艺术家伊·谢·格拉祖诺夫教授领导的创作研究生班；
2003-2006年在俄罗斯伊利亚·格拉祖诺夫绘画、雕塑与建筑美术学院任教，担任素描和油画专业的老师。
俄罗斯美术家协会成员，多次参加全俄、莫斯科、圣彼得堡和各地举办的画展。他的作品收藏在俄罗斯伊利亚·格拉祖诺夫绘画、雕塑与建筑美术学院博物馆和戈罗杰茨地方志博物馆，同时在俄罗斯国内和国外等地被个人收藏。
他因对公民爱国主义教育工作的个人贡献而被授予“俄罗斯爱国者”奖章（2016年）。

Левченков Александр Михайлович

1977 — родился в г. Электросталь Московской области.
1992-1997 — Федоскинское Художественно-промышленное училище миниатюрной живописи (ФХПУМЖ).
1997-2003 — РАЖВиЗ Ильи Глазунова (мастерская портрета проф. Л.С. Хасьяновой).
2005 — окончил творческую аспирантуру РАЖВиЗ Ильи Глазунова под руководством народного художника СССР проф. И.С. Глазунова.
2003-2006 — преподавал рисунок и живопись в РАЖВиЗ Ильи Глазунова.
Член СХР, постоянный участник всероссийских, московских, петербургских, зональных художественных выставок. Работы хранятся в музее РАЖВиЗ Ильи Глазунова, Городецком краеведческом музее, а также в частных собраниях России и за рубежом.
Награжден медалью «Патриот России» за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию граждан (2016).

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Русские полки. 2017. Х., м. 200×250
亚·列夫琴科夫。俄罗斯军团。2017。布面油画。200×250

莫洛德赫·玛丽亚·斯坦尼斯拉沃夫娜

1973年出生于苏联列宁格勒；
1988~1991年就读于列宁格勒瓦·亚·谢罗夫美术学校（现为圣彼得堡尼·康·廖里赫美术学校）；
1991~1998年在圣彼得堡列宾绘画、雕塑和建筑美术学院学习，师从于尤·米·涅普林采夫、阿·阿·叶列梅耶夫和安·尼·布利奥科教授；
2006年毕业于莫斯科国立苏里科夫美术学院瓦·米·西多罗夫教授领导的创作研究生班。
俄罗斯美术家协会成员，艺术理论家协会会员，巴黎俄罗斯艺术家协会会员。其作品在俄罗斯、美国、加拿大、冰岛、法国、荷兰等国家被个人收藏。

В ыросшие на почве классического искусства передвижников и критического реализма конца XIX – начала XX века, талантливые русские художники Александр Левченков и Мария Молодых являются яркими представителями современной русской реалистической школы. Зрелый период их самостоятельного творчества продолжается уже более 15 лет. За это время они успели заслужить признание публики, награды за вклад в развитие

才华横溢的俄罗斯艺术家亚历山大·列夫琴科夫和玛丽亚·莫洛德赫，成长于巡回画派古典艺术和19世纪末批判现实主义的环境下，他们是当代俄罗斯现实主义画派的杰出代表。两位艺术家独立创作的成熟期已持续长达15年之久，在此期间，他们赢得了公众的认可，获得了艺术发展贡献奖，多次参加俄罗斯国内和国外的各种展览，对观众最具吸引力的是玛丽亚和亚历山大在他们画作中所体现的创作主题。他们作品中的图像具有艺术性和高尚性，同时也可能被观众所理解和接受，其中也包括你们和我们。虽然两位艺术家的作品触及到了备受关注的现实生活和悲剧性的历史事件，但其大部分作品都充满了光明、善良、温暖和简单的快乐，这些正是在当代现实生活中所缺乏的。他们的作品展示了如何才能“用心灵和真诚”去创作。

亚历山大和玛丽亚自幼就表现出绘画和色彩调和的天赋，还有画家本身固有的对世界之美的特殊视野。他们在俄罗斯最好的教育机构接受了严格长期的专业培训，亚历山大在莫斯科学习，而玛丽亚在圣彼得堡学习。拥有两百多年历史的俄罗斯绘画艺术流派的基础使他们能够自信地深入研究和设计复杂的情节。

玛丽亚·莫洛德赫出生于艺术世家，属于家中的第四代画家，而亚历山大·列夫琴科夫来自莫斯科州，成长于普通环境，在无专业培训和环境熏陶的前提下进入绘画领域，但他早期作品曾获得老师的高度评价和国家认证委员会的赞誉。玛丽亚师从于自己的祖父尤里·伊万诺维奇·斯科里科夫——在列宾美术学院任教的绘画老师，同时还接受身为画家的父亲和母亲的培养，还有其他知名艺术

искусства, участвовали в выставках в России и за рубежом. Особой притягательностью для зрителей обла- дают темы, которые воплощают в своих полотнах Ма- рия и Александр. Образы в их картинах художественны и высоконравственны, и вместе с тем они доступны и понятны зрителю, нам с вами. Хотя художники и за- трагивают злободневные реалии жизни и трагические события истории, большая часть их творчества напол- нена светом, добротой и теплом, простыми радостями — тем, чего так не хватает в современной действитель- ности. Их творчество показывает, как можно работать «от души».

Александр и Мария с детства проявляли талант к рисунку и цветовой симфонии, к особому видению красоты мира, присущему художникам. Они прошли се- рьезную многолетнюю подготовку в лучших образова- тельных учреждениях России, Александр — в Москве,

а Мария — в Санкт-Петербурге. Именно фундамен- тальной русской живописной школы с более чем 200-летней историей позволяет им уверенно разрабатывать сло- жные сюжеты.

Александр и Мария — в Санкт-Петербурге. Именно фундамен- тальной русской живописной школы с более чем 200-летней историей позволяет им уверенно разрабатывать сло- жные сюжеты.

Александр и Мария с детства проявляли талант к рисунку и цветовой симфонии, к особому видению красоты мира, присущему художникам. Они прошли се- рьезную многолетнюю подготовку в лучших образова- тельных учреждениях России, Александр — в Москве,

М. МОЛОДЫХ. Солистка «Театра балета Юрия Григоровича» Екатерина Конобеева в роли Белого лебеда в балете «Лебединое озеро». 2017. Х., м. 120×70. Государственный Музыкальный театр им. Л.Г. Гатова. Краснодар

Мария Молодых. «Юри-Григорьевский балетный театр» солистка Екатерина Конобеева в роли Белого лебеда в балете «Лебединое озеро». 2017. Х., м. 120×70. Государственный Музыкальный театр им. Л.Г. Гатова. Краснодар

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Солист «Театра балета Юрия Григоровича» Евгений Ланцута в роли Визиря в балете «Легенда о любви». 2017. Х., м. 120×55. Государственный Музыкальный театр им. Л.Г. Гатова. Краснодар

Александр Левченко. «Юри-Григорьевский балетный театр» солист Евгений Ланцута в роли Визиря в балете «Легенда о любви». 2017. Х., м. 120×55. Государственный Музыкальный театр им. Л.Г. Гатова. Краснодар

М. МОЛОДЫХ. Невеста. 2016. Х., м. 154×174

Мария Молодых. «Невеста». 2016. Х., м. 154×174

а Мария — в Санкт-Петербурге. Именно фундамен- тальной русской живописной школы с более чем 200-летней историей позволяет им уверенно разрабатывать сло- жные сюжеты.

Мария Молодых является четвертым поколением в династии живописцев, Александр Левченко родом из Подмосковья, он пришел в живопись из обычной среды, но уже ранние его работы были отмечены высо- кими оценками педагогов и похвалой Государственной аттестационной комиссии. Мария училась у бабушки, преподавателя живописи — Юрия Ивановича Скороко- ва, в Институте им. И.Е. Репина, у отца и матери — живо- писцев, у известных художников-профессоров. Позна- комившись на почве любви к живописи, они соединили свои личные и профессиональные судьбы — получил- ся мощный творческий тандем, взаимодополняющий друг друга.

Оба живописца являются жизнерадостными людь- ми, много путешествуют, открыты для всего нового.

Мария Молодых является четвертым поколением в династии живописцев, Александр Левченко родом из Подмосковья, он пришел в живопись из обычной среды, но уже ранние его работы были отмечены высо- кими оценками педагогов и похвалой Государственной аттестационной комиссии. Мария училась у бабушки, преподавателя живописи — Юрия Ивановича Скороко- ва, в Институте им. И.Е. Репина, у отца и матери — живо- писцев, у известных художников-профессоров. Позна- комившись на почве любви к живописи, они соединили свои личные и профессиональные судьбы — получил- ся мощный творческий тандем, взаимодополняющий друг друга.

Мария Молодых является четвертым поколением в династии живописцев, Александр Левченко родом из Подмосковья, он пришел в живопись из обычной среды, но уже ранние его работы были отмечены высо- кими оценками педагогов и похвалой Государственной аттестационной комиссии. Мария училась у бабушки, преподавателя живописи — Юрия Ивановича Скороко- ва, в Институте им. И.Е. Репина, у отца и матери — живо- писцев, у известных художников-профессоров. Позна- комившись на почве любви к живописи, они соединили свои личные и профессиональные судьбы — получил- ся мощный творческий тандем, взаимодополняющий друг друга.

Для каждого профессионального художника, с детства и в течение всей жизни, тема детства и семьи — тема, которую невозможно не затрагивать. Для каждого профессионального художника, с детства и в течение всей жизни, тема детства и семьи — тема, которую невозможно не затрагивать.

Их дом полон гостей, а заказчики картин становятся не только постоянными клиентами, но и друзьями. Увлечение русской историей, поиск национального колорита побуждает Александра и Марию колесить по разным уголкам родной страны. В их творчестве проявляется любовь к людям, к природе, тонкая передача цвета и света, стремление сделать картину максимально приближенной к действительности, отразить не только внешнее сходство, но и суть человека, его внутренний мир.

Александра Левченкова с ранних лет интересовал человек во всем богатстве проявления характера. Именно блестящее знание психологии человеческой природы и законов живописи позволяет художнику создавать гармоничные по живописи портреты и мастерски скомпонованные исторические картины, убедительные образы в больших и малых произведениях. Яркий живой ум, внимание к деталям и огромная работоспособность сформировали в нем блестящего портретиста и исторического живописца. Уважение к человеку, поиск для каждой модели неповторимой композиции, точность в передаче индивидуальных черт характера сделало художника востребованным мастером портретного жанра и принесло ему любовь зрителей. Несколько лет он занимался преподавательской деятельностью, однако желание достичь совершенства в живописи переселило все остальное. Но и сейчас Александр с успехом проводит творческие мастер-классы, где раскрывает секреты и тонкости своего дела.

Женская интуиция Марии Молодых, а также ее особое видение цветовой гармонии, свободная манера письма помогают ей создавать женские портреты,

然驻留着一个活泼可爱的小女孩..... 例如画作《娃娃屋》，映入观众眼帘的是一个可爱而又暖心的场景，画中的小女孩正在与圣诞礼物一起玩耍，柔和的灯光照亮了桌子上的玩具，也照亮了小巧玲珑小屋的窗户和新年枞树上的金银丝，而趴在女孩儿脚下的健壮可爱的猫猫更加渲染了愉快的气氛。在画作《圣诞节来临》中，为家庭操劳的母亲脸上洋溢的笑容是多么温柔，刚刚开始认知世界的小女儿摆出的站姿竟是如此天真可爱。壁炉中发出温暖的火光，照亮了年轻女人，也照亮了幼儿小小的脸颊，还有她身上白色的小裙子，所有这一切营造出节日的气氛与温馨。事实上，只有懂得感受和品味生活的艺术家才能画得如此轻松愉快。

亚历山大·列夫琴科夫作为男性画家，擅于抓住更具戏剧情节的绘画主题，并倾向于讲述家乡历史中悲壮的重要阶段和情节。在历史题材画作《伊帕季耶夫别墅的地狱》中，他再现了罗曼诺夫家族生命的最后时刻及其周围的人们。在创作这幅画的时候，亚历山大研究了大量档案文献，查阅了调查资料和历史著作，以及皇室成员的照片档案资料等。作者面临的任务非常艰巨而复杂：罗曼诺夫家族的许多家庭照片都是轻松快乐和无忧无虑的，照片记录了他们的笑容并保存下生活的愉快瞬间。然而，画家在画中必须保持人物肖像的相似度和画面的戏剧情节线。借助于主人公紧张的面部表情和姿势的光照对比，艺术家非常真实地让观众切身感受到当时的那一时刻。亚历山大寻找了一些与画布上的主人公形体相似的人做模特，描绘出人物自然的恐惧和安静的愤怒，还有他们的悲伤和沉思。这就是画作之所以给人留下不可磨灭印象的原因所在，要知道观众总是能感受到真实的力量。

通过自己编导设计多人物的历史题材画作，亚历山大·列夫琴科夫将主人公的行动和感情填充到画面中 - 历史仿佛“复活”并进入到我们的世界。历史题材被认为是最复杂的油画类型，它要求艺术家必须具备全部的相关知识和创作能力。在画作《地方义勇军》中，艺术家技艺高超地刻画出队伍前进的时刻，疲惫的跑马身上运动的肌肉在光线下显得很壮丽，还有准备投入战斗的武器闪闪发光。画布的每个细节都符合历史的真实性，因战火而变得黑暗和硝烟弥漫的天空给人留下强烈的印象。

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Земское ополчение. 2012. Х., м. 105×185
亚·列夫琴科夫. 地方义勇军. 2012. 布面油画. 105×185

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Преисподняя Ипатьевского дома. 2018. Х., м. 230×380. Сестрорецкий Храм Тихвинской иконы Божией Матери. Мемориал памяти мученического подвига Царской Семьи «Расстрельная комната». Санкт-Петербург

亚·列夫琴科夫. 伊帕季耶夫别墅的地狱. 2018. 布面油画. 230×380. 上帝之母的季赫温图标谢斯特罗列茨克教堂. “遇难”王室殉难的纪念碑. 圣彼得堡

парадные семейные портреты, портреты-картины в народных костюмах, чудесные детские портреты — озорные, весёлые, яркие и сказочные. Воплощая в портрете черты определенной личности, художнице удается создать собирательный женский образ, исполненный любовью и заботой, сочувствием и добротой. Картина «Невеста» — не только описание таинства подготовки к венчанию на Руси, но и рассказ о девичьей скромности и милом нраве. Костюмы девушек и украшения написаны с натуры — художники многие годы собирают для своей работы предметы декоративно-прикладного искусства, приобретая их у антикваров, реконструируют, шьют на заказ парчовые камзолы и нарядные атласные сарафаны.

Тема детства и семьи трудна для любого профессионального живописца. Непоседливые натурщи, ежеминутно меняющие выражение лиц, требуют особого подхода и внимания. Художнику необходимо мастерски владеть кистью, знать особенности детской пластики и характера. Наверное, в Марии до сих пор живет маленькая задорная девочка... В картине «Кукольный домик» взору зрителя открывается милая сердцу сцена, в которой девочка играет с новогодними подарками. Мягкий свет лампы освещает игрушки

亚历山大·列夫琴科夫画作《俄罗斯军团》的创作灵感来自于尼·米·卡拉姆津的作品《俄罗斯国家历史》。研究画作的结构布局时，他在载入俄罗斯历史史册的著名战役“库利科沃战役”的发生地完成了草图。然而，亚历山大没有选择战役本身作为画作的情节，而是选择了俄罗斯军队奔赴与敌人会战地点的路途中。他试图展示人物类型和人物性格的多样性。在画中，我们看到了身穿闪亮发光铠甲的勇士、步兵和骑兵，既有健壮的大胡子男人，也有乳臭未干的青少年，他们的脸上的表情专注而勇敢。每个主人公都有自己的个性特征，然而，观众并没有失去构图完整的感觉。画中的英雄们最大限度地靠近画布的边缘，让我们感觉好像自己正在成为行进队伍中的一员，这场战役的参与者。

艺术家亚历山大和玛丽亚经常一起联合作画。献给20世纪著名芭蕾舞编舞家《尤里·格里戈罗维奇芭蕾舞剧院》的系列组画成为他们杰出的合作项目，组画包括闻名全世界的芭蕾舞剧“胡桃夹子”、“天鹅湖”、“罗密欧与朱丽叶”、“吉赛尔”、“堂吉珂德”、“爱情传奇”，这些场景在艺术家的画笔下仿佛瞬间静止，如此完美。这一切都始于享有盛誉的芭蕾舞剧团的表演。对演员形象的刻画使亚历山大和玛丽亚如此着迷，以至于他们要求剧院管理部门协助完成系列芭蕾舞肖像画的创作。几个月来，两位艺术家参观台前幕后，观看表演，观看排练，完成了生活速写。他们最终完成了10多幅《尤里·格里戈罗维奇芭蕾舞剧院》的独舞演员和领导的巨幅肖像画，还有许多描绘芭蕾舞剧团生活的写实画。在俄罗斯多个城市举办的“序幕 - 芭蕾舞艺术”展览上观众有幸欣赏到这些作品。

М. МОЛОДЫХ. Кукольный домик. 2014. Х., м. 90×110
玛·莫洛德赫. 娃娃屋. 2014. 布面油画. 90×110

М. МОЛОДЫХ. Приходит Рождество. 2013. Х., м. 70×90
玛·莫洛德赫. 圣诞节来临. 2013. 布面油画. 70×90

на столе, окна миниатюрного домика, мишуру новогодней елки. Вальяжная кошка у ног девочки усиливает отрадное чувство. Так нежна улыбка мамы, заботящейся о домашнем очаге и непосредствен жест дочки, только начинающей познавать мир, в картине «Приходит Рождество». Игра теплого света огня из камина, озаряя молодую женщину, личико и белое платьице ребенка, создает атмосферу праздника и тепла. В самом деле, писать светло и в мажорном ключе может только художник, умеющий чувствовать вкус к жизни.

Александр Левченков, как мужчина, берется за более драматичные живописные темы и обращается к трагическим вехам родной истории. В большом историческом полотне «Преисподняя Ипатьевского дома», он воссоздает последние минуты жизни семьи Романовых и их ближайшего окружения. Создавая картину, Александр изучал множество архивных документов, следственные материалы, историческую литературу, фотоархивы членов царской семьи. Перед автором стояла сложнейшая задача: многие семейные фотоснимки радостны и беззаботны, запечатлев улыбки и сохраняя приятные моменты жизни. Необходимо было соблюсти портретное сходство и драматургию сюжетной линии картины. Художник, с помощью контрастного освещения, напряженных выражений лиц и поз героев, со всей реалистичностью заставляет зрителя прочувствовать этот момент. Александр искал людей, по типуажу похожих на героев полотна, писал с натуры испуг и тихую ярость, грусть и сосредоточенность. Именно поэтому картина производит неизгладимое впечатление, ведь зритель всегда чувствует силу правды.

Режиссируя свои многофигурные исторические картины, А. Левченков наполняет их действием и чувствами — история словно «оживает» и входит в наш мир. Исторический жанр считается самым сложным жанром живописи, требующим от художника привлечения всех его знаний и творческих способностей. В картине «Земское ополчение» виртуозно передан момент движения, великолепии играющих на свету мышц уставших скакунов, блеск готового к бою оружия. Исторически верна каждая деталь полотна. Темное, дымное от гари небо усиливает впечатление.

На создание картины «Русские полки» художника вдохновила «История государства Российского» Н.М. Карамзина. Разрабатывая композицию, он писал этюды в местах сражения, вошедшего в русскую историю под названием «Куликовская битва». Однако сюжетом картины Александр выбрал не само сражение, а путь русского войска к месту встречи с неприятелем. Он стремился показать многообразие человеческих типов и характеров. Мы видим витязей в блестящих кольчугах, пеших и всадников, мощных бородачей и безусых юношей. На их лицах сосредоточенность и отвага. Каждый герой обладает индивидуальными чертами. Вместе с тем зритель не покидает ощущение цельности композиции. Максимальное приближение героев картины к краю полотна создает у нас ощущение присутствия, будто мы становимся участниками этого движения.

Художники Александр и Мария часто работают в тандеме. Ярким совместным проектом стала серия

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Портрет руководителя Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко. 2014. Х., м. 135×100

亚·列夫琴科夫. 库班哥萨克合唱团团长维·加·扎哈尔琴科的肖像. 2014. 布面油画. 135×100

полотен, посвященных «Театру балета Юрия Григоровича» — выдающегося хореографа XX века. Сцены из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Дон Кихот», «Легенда о любви», которым рукоплещет весь мир, словно замерли на мгновение во всем своем блеске под кистью художников. А началось все с увиденного спектакля прославленной труппы. Пластика актеров настолько заворожила художников, что они попросили содействия у администрации театра для создания серии балетных портретов. Несколько месяцев художники посещали спектакли и закулисье театра, наблюдали репетиции, писали этюды с натуры. В итоге появилось более 10 больших портретов солистов и руководителей

可以经常看到亚历山大和玛丽亚背着画板和画具在大自然中采风、写生和作画。可以激动地观查到两位艺术家是如何完成同一主题画作的创作——他们在选择什么颜料，他们每个人的关注点在哪里。写生画不仅是多人物油画的素材，也可以成为风景画的素材。

玛丽亚的风景画生机盎然，充满阳光，当然，画面更是因人物的存在而变得“活跃热闹”，例如画作《在扎利奇纳亚大街上》和《省城小镇的街巷》。画中描绘的是婚礼的主题，亦或是小镇的市井生活，洒满房屋的阳光，画中的每个点都非常独特，也反映了作者的性格，还有人们脸上色调的反射和光影的明暗——玛丽亚非常擅于将一个简单的情节变成一幅风格精致优美的油画。

亚历山大和玛丽亚合作的还有一种题材——静物画。饮茶可以使人们拉近彼此的距离，为沟通而酝酿互相信任的情绪，

А. ЛЕВЧЕНКОВ. Натюрморт с пирожными. 2018. Х., м. 60×50
亚·列夫琴科夫. 甜点静物画. 2018. 布面油画, 60×50

«Театра балета Юрия Григоровича» и множество жанровых картин о жизни балетной труппы. Эти полотна зрители нескольких городов России видели на выставке «Антра — искусство балета».

Александра и Марию часто можно увидеть с этюдами на пленэре. Волнительно наблюдать, как два художника работают над одинаковым мотивом — какие краски предпочитают, на чем акцентирует внимание каждый из них. Этюды становятся не только подготовительным материалом к многофигурным полотнам, но и вырастают в пейзажные картины.

Пейзажи Марии жизнерадостны, солнечны и, непременно, «оживлены» присутствием человека («На Заречной улице», «Улочка в провинциальном городке»). Мотив свадьбы или будни маленького городка, блики солнца на домиках, каждый из которых повторим и отражает характер своего владельца, рефлексы и светотени на лицах людей — Мария умеет превратить незамысловатый сюжет в тонкое по колориту полотно.

Еще одним жанром, в котором работают Александр и Мария, является натюрморт. Церемония чаепития сближает людей, создает доверительное настроение для общения, воплощает гостеприимство и радушие хозяев дома. Натюрморты художников яркие, праздничные и максимально реалистичные. Контрастные синий и белый, плотность желтого лимона и блики света на посуде, яркие теплые тона сладостей и холодная чистота скатерти, удивительно правдиво написанный пузатый серебристый чайник и дымящийся чай в кобальтовой чашке, живые ягоды на пирожных

也体现了主人热情好客和盛情款待。艺术家的静物画明亮和喜庆，而且极度逼真。如，对比分明的蓝与白，黄色柠檬的饱满配上器皿上的闪光，甜食明亮的暖色调配上桌布的洁净清爽，神奇写实的大肚子银茶炊配上天蓝色杯中热气腾腾的暖茶，还有甜点旁活灵活现的鲜果——这一切仿佛在邀请观众入画来做客（《甜点静物画》）。

但对亚历山大·列夫琴科夫来说，创作中最心爱的角色仍然是人物。在库班哥萨克合唱团团长维·加·扎哈尔琴科的肖像画中，他创作了一位领导着数百人的作曲家和音乐家的形象。亚历山大描绘了一位身着古老的哥萨克长衫、手持班杜拉琴的音乐家，画家在强调着民间音乐在团长领导下的团队中所发挥的作用，而主人公脸上的坚毅与果断证明了其个人力量的巨大。

在画作《从教父家归来》中，亚历山大·列夫琴科夫展示了艺术家快乐的性格和观察力。在画中，微醉的丈夫能否猜对，在房屋半开着的门后面，一场非同寻常的“按摩”正在等待着他——老太婆准备用老式熨斗（中世纪熨斗）“熨平”他的后背？对日常生活点滴的诙谐幽默态度向我们展示了艺术家丰富的想象力和心理学家的才能。

因擅于创造舒适感并与其他人分享这种感觉，亚历山大·列夫琴科夫和玛丽亚·莫洛德赫两位艺术家的画作深受观众喜爱，在许多国家都很受欢迎。色彩的新鲜感，对人的内心世界的敏感——所有这一切都使他们的作品产生了特殊的魔力。两位艺术家的作品主题主要是歌颂童年和节庆，家庭琐事和日常乐趣；舞台再现；女性的娴雅与柔顺；男性的果敢与智慧，还有体裁场景的诙谐与幽默。艺术家反映了生活的多面性，使观众与画中人物产生共鸣，一起欣赏与赞叹，共同经历生命中的快乐或悲伤。

— словно приглашают зрителя в гости («Натюрморт с пирожными»).

Но любимыми героями художников остаются люди. В портрете руководителя Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко Александр Левченков создал образ композитора и музыканта, который ведет за собой несколько сотен человек. Изобразив музыканта в старинном казачьем кафтане с бандурой, художник акцентирует роль фольклорной музыки в творчестве возглавляемого им коллектива, а воля и решительность в его лице свидетельствуют о громадной мощи личности.

В картине «От кума» А. Левченков проявляет веселый нрав и наблюдательность художника. Догадывается ли подгулявший муж, что за приоткрытой дверью дома его ждет «массаж» рубелем (средневековым утюгом), готовым «погладить» ему спину?! Ироничное отношение к житейским вещам показывают нам богатую фантазию художника и его талант психолога.

За умение создать уют и поделиться им с окружающими, картины Александра Левченкова и Марии Молодых любимы зрителями и популярны во многих странах. Свежесть красок, чуткость к внутреннему миру человека — все это рождает особую магию их произведений, воспевающих темы детства и праздника, домашнего очага и будничных радостей; перевоплощения на сцене; женственности и покорности; мужской храбрости и мудрости, юмор жанровых сцен — художники отражают многогранность жизни, призывают зрителя восхищаться и удивляться, смеяться или грустить вместе с героями картин.

М. МОЛОДЫХ. На Заречной улице. 2006. Х., м. 100×150
玛·莫洛德赫. 在扎利奇纳亚大街上. 2006. 布面油画, 100×150

М. МОЛОДЫХ. Улочка в провинциальном городке. 2010. Х., м. 66×80
玛·莫洛德赫. 省城小镇的街巷. 2010. 布面油画, 66×80

А. ЛЕВЧЕНКОВ. От кума. 2017. Х., м. 80×60
亚·列夫琴科夫. 从教父家归来. 2017. 布面油画, 80×60

«ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА СЛЫШНА»: О ЯН ФЭЙЮНЕ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

大音希声—— 论杨飞云及其作品

1954 — родился во Внутренней Монголии (КНР).
1982 — окончил факультет масляной живописи Центральной академии изящных искусств.
1982-1984 — преподавал на факультете сценического искусства Центральной академии драмы.
1984-2005 — преподавал на факультете масляной живописи Центральной академии изящных искусств.
2005 — переведён в Китайскую академию искусств.
С 2007 и по настоящее время — директор Института масляной живописи Китая при Китайской академии искусств, осуществляет руководство кандидатскими диссертациями. Член Правления Союза художников Китая, руководитель Комитета масляной живописи Союза художников Китая, вице-председатель Китайского научного общества живописи, приглашённый профессор Центральной академии изящных искусств, член-корреспондент Академии изобразительных искусств Флоренции, приглашённый профессор СПбГИЖСиА им. И.Е. Репина, член Всекитайского собрания народных представителей XI, XII и XIII созыва.

1954年生于中国内蒙古；
1982年毕业于中央美术学院油画系；
1982~1984年任教于中央戏剧学院舞台美术系；
1984~2005年任教于中央美术学院油画系；
2005年调入中国艺术研究院；
2007年至今任中国艺术研究院中国油画院院长，博士生导师。
中国美术家协会理事，
中国美术家协会油画艺委会主任，
中国油画学会副主席，
中央美术学院客座教授，
意大利佛罗伦萨造型艺术研究院通讯院士，
俄罗斯列宾美术学院客座教授，
第十一届、第十二届、
第十三届全国人大代表。

Процветавший в 80-е годы XX века классический стиль в живописи сейчас переживает период спада, расходятся и его приверженцы. Однако даже сегодня всё ещё безмолвно реет на ветру классики одно знамя, неподвластное ударам стихий, оставаясь верным себе. Это, пожалуй, самая подходящая метафора для Ян Фэйюня и его произведений.

源于20世纪80年代中后期的古典风，迄今已偃旗息鼓，随着古典风的沉论，掺搅在风中的伪古典者也消散了，时至今日人们依然可见在古典风中曾经矗立的一面无声的旗帜，风起如斯，风止如斯，不改初衷，这或许是对杨飞云及其作品的恰当写照。

了解杨飞云的人往往冠以“宽厚、率真”，这的确是对杨飞云品性的最中肯的概括。艺术是人类精神外化的轨迹，个体艺术语言的独特必然决定于艺术家品性的独特。徘徊在杨飞云的作品中由宽厚率真凝结而成的浑然之气真切地撼动着观者，牵引观者登临另外一个世界，这里是精神上的世外桃源，其间的一人一物一景都渗透着一种超凡脱俗，摒绝功利的气质。淡泊繁华，远离嚣嚣尘世，向往静谧追寻纯美的关照。他的作品昭示

← Северная девушка. 1987. Х., м. 87×70
北方姑娘. 1987. 布面油画. 87×70

Таджикская студентка. 2012. Х., м. 73×51
新疆塔吉克大学生, 2012, 布面油画, 73×51

Люди, хорошо знакомые с художником Ян Фэйюнь, часто описывают его как человека искреннего и щедрого. Эти два качества действительно исчерпывающе описывают его характер. Искусство — это проявление человеческого духа во внешнем мире, и уникальность произведения искусства — прямое отражение уникальности характера художника. Широта души и искренность, присущие Ян Фэйюню, как будто вплавлены в его произведения и составляют с ними неразделимое целое, до глубины души трогая зрителей и будто перенося их в другой мир — идеальный мир духа, где и люди, и предметы, и пейзажи поднялись над мирской суетой, мир без стремления к выгоде и почестям, мир, не нуждающийся в роскоши, мир, созданный для молчаливого поиска убежища в чистой красоте. Произведения Ян Фэйюня открывают нам его эмоции и передают его взгляд на мир. Индустриальное общество изменило пространство, в котором мы существуем, исказило наше мышление и эмоции. Безмятежность и чистосердечность, бывшие когда-то неперемными свойствами человека, постепенно отступили; простота и естественность были в моде лишь в древности, а ныне требуют специального разъяснения. Талант Ян Фэйюня поднимает эти темы естественным образом: на фоне постоянно сменяющегося калейдоскопа новых течений в искусстве он следует лишь собственному чутью, выбирая подлинную красоту, которая универсальна и всеобъемлюща.

Произведения Ян Фэйюня относят к классическому реализму благодаря их традиционному и академичному изобразительному языку. Язык классического реализма в наши дни как будто имеет лишь историческую ценность, поскольку его экспрессия

着他的情感, 同时也暗示了某一种看世界的方法。工业社会改变了人类的生存空间, 扭曲了人们的思想情感, 人们曾经拥有的恬静和真诚正渐渐逝去, 纯朴和自然曾是古人的时尚, 而到了今天却需要特别去提倡。杨飞云天赋的品格却使他很自然的做到了这一点, 面对纷繁芜杂的艺术潮流, 他选择了自我的情感, 选择了具有广泛性和包容性的大美。

按照评论界一般定位习惯, 杨飞云的作品被划归为古典写实主义绘画, 主要依据是他所采用的绘画语言是传统的、学院式的。古典写实语言的传统在当前仿佛只具有历史意义, 因为它的表述方式与现代潮流格格不入, 仍然保持自身的传承性、独立性, 以及无限的可发展性。杨飞云的作品在某种意义上就是对这种传统的捍卫和在当代的进一步拓展。现代艺术淡化了视觉语言本身的魅力, 转而强调诸如观念性、思想性等远离艺术的因素, 这种强调在意义及价值标准上的杂乱与失落已一览无遗。而杨飞云所执着与专注的始终是视觉语言在审美意义上的延伸。驻足于杨飞云作品前便会体会到这种来自于语言的魅力, 他的作品中没有口号式的喧嚣和悲天悯人的呼喊, 但其无声溢出的、启于灵魂的力量却令人为之专注, 为之牵引而用心去抚摸它聆听他无声的倾诉。人皆谓其画“古典”正是因为杨飞云真正的体会到了“古典”意义的终极所在乃是一种浩瀚深沉, 永恒发展的人文

Деревня. 2018. Х., м. 53×40
村口, 2018, 布面油画, 53×40

не соответствует текущей моде, но, тем не менее, он сохраняет свою собственную традицию и уникальность, а также и потенциал к неограниченному развитию. Произведения Ян Фэйюня в некотором смысле защищают эту традицию и позволяют ей развиваться в настоящем. Современное искусство принесло притягательность визуального языка в жертву концептуальности и идейности — факторам, далёким от собственно искусства. Хаос и упадок, принесённые этой тенденцией в нормы содержания и ценностей искусства, видны невооружённым взглядом. Ян Фэйюнь же неизменно концентрируется на эстетическом направлении развития визуальных выразительных средств. При взгляде на его работы этот изобразительный язык притягивает внимание: здесь нет шума лозунгов или жалобных призывов, но та сила, которая безмолвно проливается на зрителей из его произведений, кажется, идёт прямо из глубин души и заставляет нас остановиться, поддаться её притяжению и сердцем прикоснуться к ней, внимательно прислушаться к её беззвучной речи.

Девушка из Циндао. 2013. Х., м. 160×140
青岛女孩, 2013, 布面油画, 160×140

精神。古典精神之滋养来自于历代的文化精髓, 它不会因为某个时代的价值标准的紊乱而中断其历史的延续性。古典之魂寂寂无声始终徘徊在人类精神的每一个角落, 潜在而又自然的影响着这个世界。作为一个敏感的艺术家的杨飞云深谙其理, 无论从个人气质, 言行方式, 阅读范围的选择都折射出古典精神于之影响之深。并与其独有的个人经历、人格、审美趣味融汇混合, 自然而然的产生了杨飞云式的古典主义风格。

追溯杨飞云早年的经历, 堪言蹉跎, 他和他的同龄艺术家往往相似的人生经历和学艺经历, 都曾受过苏式美术教育的熏陶, 在某一时期也淹没于机械的艺术思维模式之中, 以单一的语言塑造单一的形象。对于一个艺术家来说, 艺术取向的偏离以及它与个人审美价值取向的脱节是一种悲哀, 但对于偏离自省却是一种素质。基于这种意义, 人生的蹉跎和

Время и лилия. 2014. Х., м. 65×81
时光百合, 2014, 布面油画, 65×81

Работы Ян Фэйюня относят к классическому стилю именно потому, что он в полном масштабе воплотил его смысл: бескрайность и неохватность, вечное развитие культуры и духа. Развитие духа классического стиля укоренено в культуре прошлых эпох, и оно неподвластно влиянию хаоса на ценностные ориентиры в пределах конкретной эпохи. Этот дух всегда будет безмолвно жить в уголках человеческой души, неявно, но неизбежно влияя на мир. Будучи тонко чувствующим художником, Ян Фэйюнь глубоко проникнут этим знанием. Его личность, его поступки, даже его выбор книг для чтения отражают глубину воздействия духа классической живописи на художника; так, смешиваясь с его личной историей, характером и эстетическими ориентирами, и рождается уникальный классический стиль Ян Фэйюня.

Ранние годы не были безоблачными для Ян Фэйюня, как и для многих других художников его возраста, получивших схожий жизненный и учебный опыт. Все они росли под влиянием советской художественной традиции, и в какой-то период неизбежно попадали в ловушку механического мышления в искусстве, начиная создавать одни и те же образы одними и теми же средствами. Для художника возникновение разрыва между его художественными ориентирами и личными эстетическими ценностями — большая трагедия, но рефлексия этого разрыва — хорошая школа. Поэтому препятствия и перипетии жизненного пути — это не только объективный опыт, это в то же время, путь самосовершенствования, где постепенные изменения накапливаются под воздействием духовного опыта и становятся движущей силой, запускающей трансформацию выразительных средств. Глядя на картины Ян Фэйюня, тонко чувствующий человек ощутит скрытую в них зрелость и серьёзность — продукте опыта, атакже честности и искренности — следствие его характера. Для некоторых людей честность и искренность сродни дарованию, это нечто нестабильное, подверженное разрушению под влиянием событий человеческой жизни, неуклонно ведущих в сторону накопления опыта и житейской мудрости. Но в случае Ян Фэйюня жизненный опыт, напротив, выковал характер и его самого, и его творчества, и этот характер преодолевает все житейские перипетии, сохраняя первоначальную чистоту.

С конца 1980-х годов и по сегодняшний день Ян Фэйюнь много раз бывал в Европе, он сам говорит об этих поездках как о своего рода «крещении у великих». Глубоко прочувствовав культурную почву, давшую миру масляную живопись, он, с одной стороны, более широко увидел ее сущность, и в то же время смог лучше понять аутентичные материалы и техники масляной живописи. Каждый раз по возвращении в его творчестве происходили едва заметные изменения, которые можно обобщить как повышение уровня. При сравнении с ранними работами эволюция его художественного языка демонстрирует четкую логику. Если рассматривать всю китайскую масляную живопись в целом, несложно увидеть, что художников в основном можно разделить на два

Песнь Песней Соломона. 2017. Х., м. 230×110
雅歌。2017。布面油画。230×110

治艺曲折对于他并不仅仅是客观的经历,同时也做为心灵体验的循续变化而积淀为一种素养,并转化为视觉审美表达的原动力。直面扬飞云的油画,敏感的人会体察到画面中蕴藏的由经历造就的成熟与稳重,及其品格的质朴与率真。对于某些人来说,质朴与率真是天赋的,然而天赋的品格却脆弱易移,易为人生经历所风化侵蚀,向老于世故演变,对于杨飞云来说,经历则成为锻造品格的手段,人的品格和画的品格皆由沧桑突围而出并依旧保持纯净的本色。如果把教化的目的等同于约束行为的

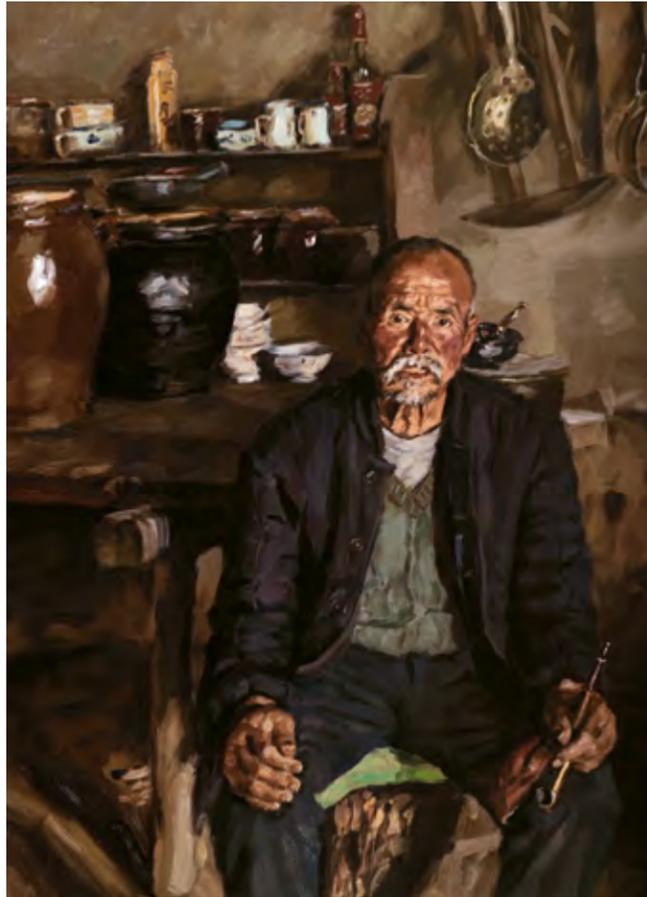
типа: одни застывшим, формализованным языком пишут на неизменные темы и делают выразительный язык какого-то своего периода личным отличительным знаком, а после попадания на выставки перестают стремиться к развитию. Другие же то и дело меняют собственный язык под влиянием моды, теряя логику развития своего творчества. Ян Фэйюнь же уделяет большее внимание внутреннему духовному поиску, именно это становится движущей силой изменений его манеры письма. Ян Фэйюнь, повышая общий уровень своего восприятия искусства, выводит своё творчество на новый уровень. Это неизбежный путь развития — как всего искусства живописи, так и творчества конкретного мастера. Пути всех великих устроены именно так: Микеланджело, Рембрандт, Милле — все они прошли этой дорогой, и только так смогли создать произведения, воплощающие личностную и духовную силу и обладающие глубиной чувств. Великое искусство древности и современности живёт не одним днём, а потому полагаться на расчёт и холодный ум, стремиться к определённому воздействию на общество, намеренно искать наиболее актуальный стиль и выдумывать новые концепции — всё это противоречит его законам. Ян Фэйюнь твёрдо верит в искусство, к которому стремится он, берет начало в искренности, корнящейся в глубинах души, и воплощается в его изобразительном языке. Для Ян Фэйюня язык изобразительного искусства — это ещё одна, физическая форма существования духа, а потому постоянное усиление и углубление силы личности и богатства духа проявляются во всё совершенствующемся изобразительном языке. Ян Фэйюнь обращает внимание на честность природы, но ещё больше преклоняется перед честностью духа и видения. В его работах есть простота и неброская естественность,

Молодежь. 2011. Х., м. 180×120
新青年。2011。布面油画。180×120

无形规范,那么艺术不是教化的工具。当你沉浸在杨飞云的作品中时,其质真的品格会随着你潜意识的沉浮而渗透消融于心灵深处,使你真切的认识他。

从八十年代末至今,杨飞云曾几赴欧洲,他也自认为欧洲之行是为了接受大师的洗礼。深入体会产生油画的人文土壤,一方面从更广义的文化层面认识油画,同时也从更地道的材料技法的层面来理解油画。每次归来,他的绘画语言便会有微妙变化的,微妙所在主要体现境界的提升。与最初的一些画相比较,他的绘画语言的演化在前后关系上体现出缜密而凝重的

Семья Дашаньмэнь. 2015. Х., м. 130×95
大山门人家, 2015. 布面油画, 130×95

Молодая женщина поселения Чжагана. 2015. Х., м. 130×95
扎杂那少妇, 2015. 布面油画, 130×95

но в то же время и художественность, рождающаяся на их фоне во взаимодействии между духом и чувствами и воплощенная с помощью художественного языка. С точки зрения людей, пристально следящих за новыми веяниями в искусстве, язык классической живописи устарел и не в моде. Заблуждение кроется в том, что они путают классический реализм и слепое копирование природы, их эстетическое восприятие не позволяет им прочувствовать созданный сочетанием чисто художественных факторов мир, скрывающийся за поверхностным слоем природы. Ян Фэйюнь исследует сочетания изобразительных элементов в поиске наилучшего способа объединения естественного и художественного. Художественный язык живописца постоянно развивается, участь у традиции, наследуя великим мастерам, но, не копируя их. Западная техника, восточное содержание и индивидуальный эмоциональный мир — эти три компонента сочетаются в нем, оттеняя и поддерживая друг друга.

Каждый художник выбирает собственную дорогу в искусстве, перед лицом природы каждый переживает уникальный душевный опыт, и каждый имеет свои суждения о традиции. Стандарт прекрасного в сегодняшнем искусстве с каждым днём всё сильнее

логичен.环顾今日中国油画,人们不难发现画家处理语言的两种倾向,其一是用僵化的公式般的语言却描绘一成不变的主题,这一类画家视个人某一相对稳定时期的语言为自己标志,一经展览的注册,便不图进取.其二是以时尚作为语言变化的参照,前后缺乏审美逻辑的联系.而杨飞云更注重的是个内在

Глубокая осень в Тайханшань. 2018. Х., м. 45×60
太行深秋, 2018. 布面油画, 45×60

разрушается, и в этот момент выбор собственного пути становится особенно важным. Выбор Ян Фэйюня — защищать идеал прекрасного: «можно как угодно изменять внешнюю форму, но жажда человеческого духа к истинной красоте никогда не исчезнет», — считает он. Живопись разнообразна, но это разнообразие стало прикрытием для экстремистов, плодящих хаос и разрушающих эстетические ориентиры. Окружённый разнообразными направлениями искусства и лже-искусства, Ян Фэйюнь сохраняет ясность и остроту видения, не поддается соблазну популярных тенденций и импульсов. Он спокойно черпает из самой сути традиции, поставив дух классической живописи в основу личных эстетических воззрений, и тем самым неизменно удерживая своё уникальное место в мире современного искусства.

Время не стоит на месте, и его поток, как песок, уносит с собой популярные веяния в искусстве. Но история искусства непременно вновь обратит свой взор на продолжающее безмолвно реять в высоте знамя Ян Фэйюня.

Красота объединяет. 2015. Х., м. 220×185
融合之美, 2015. 布面油画, 220×185

的精神需求,并以此做为语言变化的先驱,以个人的综合审美力的提高最终导出油画语言的升华,这也是油画艺术和个体绘画语言发展的必由之路.纵览大师走过的历程,无不与此吻合.世人聪明过米开朗基罗、伦勃朗、米勒者比比皆是,而能创造出具有那种人格力量精神力量和感情深度的艺术却只有他们.古今伟大的艺术不是短命的,靠心计和聪明设计绘画,倾心于社会效应轰动效应,苛求所谓现代气息和新观念是违背艺术规律的.杨飞云秉信此条,他所追求的艺术是从心灵深处伴随自己真挚的热情自然流淌出来的,是依靠视觉语言来实现的.对于他来说,绘画语言就是精神的另一种凝固的存在形式,人格力量和精神内涵的不断强化深化都可以通过日益升华的语言境界为人所感知.他关注自然的真实,更崇尚精神和视觉的真实.作品中既有朴实而又平淡的自然氛围,又有在自然氛围的背后依靠精神与情感所营造的艺术氛围,构成艺术氛围的手段仍然是他的绘画语言.在一些紧随时尚的人看来,古典的绘画语言是过时的,非主流的.他们的误解就在于把古典写实与抄袭自然与非创造非艺术混为一谈,他们的审美力无法达到透过自然的表面而去品味纯粹的造型元素的组合所营造的艺术氛围的境界.杨飞云致力和探索的正是掩饰于自然形之下的纯粹的造型元素的组合,寻求自然与艺术精神与表现的最佳融合状态,他的艺术语言的发展一直沿着这一途径攀升,师承于传统,受业于大师,而又不奉其为圭臬.西方的技法、东方的底蕴、个人的情感三者在他的艺术语言中交相辉映互为依托。

每一个艺术家都会选择属于自己的艺术道路,在面对自然时都会有自己的心灵体验.在面对传统时都会有自己的判断.当今日艺术领域美的外部规范日趋崩毁时,做出判断和选择就显得尤为重要.而杨飞云则以他的选择捍卫了美的规范,他认为“不管事物表层的形式怎样变幻,人类精神深处对美好事物的渴求千古不衰”.绘画的形式是多元的,但多元化在现代已成为极端者制造混乱践踏美的规范的掩体.置身于形形色色艺术与伪艺术的潮流中,杨飞云显得既清醒而又超脱,他从未受到浅薄的流行样式和浮躁情绪的污染,也从未哀叹“世混浊而莫吾知兮”;而是以平静的心态去面对传统,从传统中汲取美的精髓,以古典的人文精神做为他升华审美判断力的源泉,始终如一地持守着自己在当代艺术坐标中的独特定位。

时过境迁,当时光掠却艺术潮流中的尘土.艺术史一定会再次审视杨飞云——一面静静矗立的旗帜。

«ЗВУКИ ШАГОВ» — ВЫСТАВКА ЖИВОПИСНЫХ ЭТЮДОВ ПРОФЕССОРА ВАН ТЕНЮ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПЛЕНЭРЕ В ЕВРОПЕ

源于生活，高于生活——

《足音》王铁牛教授欧洲写生作品展

27 апреля 2019 г. в Институте масляной живописи Национальной академии искусств КНР открылась экспозиция картин Ван Теню «Звуки шагов». Выставка проводится Обществом выпускников художественных вузов России и СССР при поддержке онлайн-платформ по распространению искусства; кураторы: Цай Цзи-хун — директор галереи Мэймэн, и Хуан Юаньпэн — представитель молодого поколения художников Национальной академии искусств Китая.

Зрители увидели шестьдесят работ Ван Теню, созданные за последние несколько лет во время его многократных поездок в Россию и в страны Европы. Картины наполнены изысканностью высокого искусства: живописный замысел Ван Теню сочетается с правдивой передачей природы, в полной мере воплощая его художественные устремления и духовные ценности. Ван Теню в предисловии к каталогу выставки пишет: «В процессе взросления, знакомясь с западной литературой, музыкой и кино, я впитал из них слова и смыслы, играющие иными гранями чувств. Увиденные на страницах альбомов древние крепости и храмы, пронизанные солнцем берёзовые рощи, ухо-

2019年4月27日，“足音——王铁牛欧洲写生作品展”在中国艺术研究院中国油画院开幕。此次画展由欧美同学会留俄（苏）美术家校友会主办，中国油画院美门艺术馆承办，艺术共享平台协办，美门艺术馆馆长蔡际鸿和中国艺术研究院青年艺术家黄远鹏担任策展人。

此次展览展出的近60件作品是从王铁牛近些年多次往返俄罗斯与欧洲各国所作，充满着浓郁的欧洲风情和高雅的艺术情调，从中可以看出王铁牛真诚的艺术情怀和对自然的真挚表达，体现出他的艺术追求、精神向往和审美情趣。王铁牛在前言中写道：“曾经的成长岁月里，我从西方的经典文学作品、音乐作品、电影中感受那别具情境的人间词话，在翻阅画册中，那些神秘的古老城堡、教堂、逆光下的白桦树林、草地间一条伸向遥远天际的小河，这一切都渐渐地积淀，逐渐形成一种审美趣味，一种精神向往，一种文化情结……也正是这样的原因，促使我留学俄罗斯，走入这个曾经梦中的艺术世界，用心去拥抱，去体验梦寐以求的喜爱和关注，追寻油画艺术的真谛。”

中国美协党组书记、常务副主席徐里：“王铁牛教授作为艺术世家，从他的父亲到他几十年，一直关心国家、关心我们的民族、关心国家的重大历史题材与创作。传递了很好的正能量值得赞许。作为一个艺术家，要有情怀，对国家要忠诚，作为时代的艺术家，要有承担这个时代的责任，为后辈留下一些能够传史、记史的表现时代的力作！”

中央美术学院教授赵友萍：“铁牛老师的“足音”欧洲写生展，是一个艺术劳动的形象展示。他不仅展示了欧洲的自然和人文的不同样貌，观者开阔了视野也收获了写生之美的享受。”

中国美协理论委员会副主任王仲：“当全世界的画家都在那里迷信‘观念’而不愿意到客观世界里去写生的时候，中国却悄然兴起一股越来越强大地拥抱大自然的写生浪潮！这无疑也是艺术自身的现实主义本能的复归和冲动。在这股写生浪潮中，王铁牛是一位勤奋而成绩卓越的杰出代表。王铁牛选择的这种从整体观察、对比观察的辩证方法出发，去寻找发现客观对象本身具有的素描关系美和色彩关系美相统一的空间造型原则，是从欧洲油画传统和俄罗斯油画传统多年积淀下来的精华，是值得我们重视和研究的。”

中央美术学院教授孙景波在现场谈到，艺术的名家大师之后常常难以摆脱父辈的巨大影响，对他们而言，这种影响更多是一种“阴影”，难以走出。而王铁

На открытии выставки
открытие выставки
открытие выставки

дящие к горизонту через бескрайние луга реки — всё это постепенно накапливалось, трансформируясь в определённую эстетику, в своего рода духовный компас... И именно это побудило меня отправиться на учёбу в Россию, войти в мир русского искусства наяву, воспринять его всем сердцем, прочувствовать на себе то, чему отдано столько моей любви и внимания, и найти истинную суть живописи».

Парторг и старший заместитель председателя Союза художников Китая Сюй Ли так отзываясь о Ван Теню: «Профессор Ван Теню родился в семье художников, и вслед за своим отцом уделяет большое внимание Китаю, нашему народу и важным для нашей родины историческим темам. Его творческая деятельность заслуживает наивысшей похвалы. Художник должен тонко чувствовать, должен быть преданным своей родине — эпоха возлагает на художника тяжёлую ответственность: он должен оставить потомкам сильные произведения, запечатлевшие историю времени и выразившие её дух!».

По словам Чжао Юпин, профессора Центральной академии художеств Китая: «Выставка Ван Теню — это живая демонстрация художественного труда. Ван Теню не просто показывает нам иной облик природы и цивилизации Европы — глядя на его работы, зритель расширяет свой кругозор и наслаждается красотой живописи».

Заместитель председателя Комитета по теории искусства Союза художников Китая Ван Чжун отметил: «В то время как художники всего мира склоняются к “концептуальному искусству” и отошли от изображения объективной действительности, в Китае набирает мощь новая волна художников, принимающих природу во всём её великолепии! Это, несомненно, естественная тенденция, диктуемая законами развития самого искусства. Среди художников этой волны Ван Теню — один из самых выдающихся и трудолюбивых представителей. Отправная точка его творческого метода — диалектический подход, сочетающий наблюдение за целым и внимание к частным контрастам: так художник нащупывает созидющий принцип

牛走出了一条和他父亲不一样的道路，“在材料语言上，王铁牛的油画与他父亲的中国画水墨拉开距离。我觉得铁牛走出其父亲的影响是非常不容易的，他的画名如其人，有一种‘铁牛’的精神。”

中国油画院院长杨飞云说：“我们这一代人从小受到俄罗斯文学、艺术的影响。王铁牛先生常年来坚持写生，通过写生去接近油画最本体的语言，同时他的作品中又不单单是西方油画的表达方式，他的画越到后来越注重画面的气韵和意境，展现了与过去不同的艺术面貌。”

王铁牛在全景画创作和大型历史画创作上艺术成就突出，比如他的代表作品《上甘岭1952》、《马克思在海牙国际工人代表大会上》、《浑江作证》、《渡过赤水河》等都展现了强烈的现实主义精神和历史的宏大叙事观。但是观看他的油画风景写生却最能够直接反映出王铁牛的艺术天分和艺术格调。

Зимний день. 2017. Х., м. 100×80
冬日. 2017. 布面油画. 100×80

пространства, объединяющий красоту контуров и колорита, заключённую уже в самом объекте изображения. Это и есть та сущность европейской и российской художественной традиции, в которую Ван Теню удалось проникнуть благодаря многолетней работе».

Профессор Центральной академии художеств Сунь Цзинбо на открытии выставки упомянул, что многие большие художники оказываются подвержены влиянию своих великих предшественников. Но Ван Теню идёт дорогой, отличной от своего отца: «Творчество Ван Теню далеко ушло от традиционной живописи го хуа его отца. Вырваться из-под отеческого влияния очень непросто, но Ван Теню это удалось — его стиль непреклонно самобытен».

Директор Института масляной живописи Китая Ян Фэйюнь сказал: «Наше поколение с детства росло под влиянием русской литературы и русского искусства. Ван Теню благодаря упорным и многолетним занятиям живописью приблизился к самой сути её выразительного языка, и в то же время его произведения — это не только и не столько живописные средства, перенятые у западных художников, всё больше внимания в его работах уделяется живости замысла и содержания, что позволяет находить всё новые художественные образы».

Ван Теню известен на поприще панорамной и монументальной исторической живописи. Его знаменитые картины «Шанганьлин в 1952 году», «Карл Маркс на конгрессе Интернационала в Гааге», «Река Хуньцзян будет свидетелем», «Переправа через реку Чишуй» наполнены мощным духом реализма и демонстрируют глобальный взгляд на исторические события. Но представленная на выставке пленэрная пейзажная живопись Ван Теню ярче всего отражает уникальный талант и неповторимый стиль художника.

12-18 ноября 2018 г. в выставочном зале Московского союза художников состоялась итоговая выставка Межрегионального передвижного выставочного проекта «Живописная Россия», организованная Творческим Союзом художников России и РАХ при поддержке Министерства культуры РФ, на которой были представлены произведения живописи, отражающие тенденции российского искусства за 30 лет (1989-2018) — опытных художников старшего поколения (12 народных и 9 заслуженных художников РФ, членов РАХ, педагогов ведущих российских художественных вузов Москвы и С.-Петербурга) и их учеников — талантливых молодых художников. Руководитель проекта Е.В. Ромашко. Концепция выставки выстроена шестью кураторами — Л. Бажановым, Т. Кочемасовой, А. Рожиным, С. Гавриляченко, А. Флорковской, В. Лагутенковой — каждый из которых сформировал группу художников, представляющих ведущие направления современной станковой реалистической живописи России.

2018年11月12日至18日，在俄罗斯联邦文化部的支持下，由俄罗斯美术家协会创作协会和俄罗斯艺术学院组织的《风景如画俄罗斯》跨区域巡回展览项目的最终展览在莫斯科美术家协会展厅举行。画展上展出了经验丰富的老一辈艺术家的作品，这些画作代表了从1989年到2018年这30年期间俄罗斯艺术的发展趋势。其中参展的俄罗斯艺术家包括12位俄罗斯人民艺术家、9位俄罗斯功勋艺术家、俄罗斯艺术学院院士、莫斯科和圣彼得堡俄罗斯一流艺术学校的教师，还有他们的学生——富有才华的年轻艺术家们。项目负责人是叶·维·罗马什科。确定展览主题思想的六位策展人是：列·巴扎诺夫，塔·科切马斯娃，亚·罗任，谢·加夫利利亚琴科，安·弗洛尔科夫斯卡娅和维·拉姑坚科娃，他们每个人分别组建一个画家团体，各自代表着俄罗斯现代的画架写实绘画主导方向。

6-го мая в Китайском культурном центре (Москва) прошла торжественная церемония открытия выставки А.А. Любавина и Му Кэ "Светлый май - диалог Русского и Китайского художников", приуроченной к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. На выставке было представлено около 50 произведений ректора МГАХИ им. В.И. Сурикова, народного художника РФ, действительного члена РАХ А.А. Любавина и молодого китайского художника, почетного академика РАХ Му Кэ. В церемонии приняли участие около 300 человек, в том числе атташе по обороне Посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй, советник-посланник посольства КНР в РФ г-жа Лю Юйтао, советник по культуре посольства КНР в РФ, директор китайского культурного центра г-жа Гун Цзяця, директор Азиатско-Европейского бюро агентства Синьхуа г-н Пан Вэйго, секретарь Правления СХР А.Н. Суховейкий, член Президиума РАХ А.И. Рожин.

5月6日，为庆祝中俄建交70周年，莫斯科中国文化中心举办“明亮的五月——中俄画家对话”阿·亚·柳巴温、牟克油画作品展。本次展览共展出莫斯科苏里科夫美术学院院长、俄罗斯联邦人民画家、俄罗斯艺术学院院士柳巴温和中国青年画家、俄罗斯艺术学院荣誉院士牟克艺术作品约50幅。中国驻俄罗斯使馆武官隗延伟、中国驻俄罗斯使馆公使衔参赞刘玉涛、中国驻俄罗斯使馆文化参赞、莫斯科中国文化中心主任龚佳佳、新华社亚欧总分社社长范伟国、俄罗斯美术家协会秘书长阿·尼·苏霍茨基、俄罗斯艺术学院主席团成员亚·伊·罗任等300人参加开幕式。

17 мая 2019 г. в Хэйхэ (Провинция Хэйлуцзянь, КНР) открыт Мемориальный музей народного художника России Александра Тихомирова (1956-2017) — члена-корреспондента РАХ, основателя и председателя Амурской региональной общественной организации «Творческий Союз художников», профессора Благовещенского Государственного Педагогического Университета. Инициатором создания Музея стал Лю Минско — директор Музея русского искусства в Харбине, награжденный медалью РАХ «Достойному», кавалер знака МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество». В музее представлены 55 живописных холстов и 45 произведений в авторском жанре «Оконпись» (религиозные сюжеты, выполненные темперой на старом дереве оконных ставен), созданных автором в 1985-2013 гг., фотографии и видеоматериалы, рукописи, личные вещи автора.

2019年5月17日，在黑河市（中国黑龙江省）开设了俄罗斯人民艺术家亚历山大·吉霍米洛夫（1956—2017年）纪念博物馆，他是俄罗斯艺术学院通讯院士，阿穆尔地区社会组织“美术家创作协会”的创始人和主席，布拉戈维申斯克国立师范大学教授。纪念博物馆的创建发起人和倡议者是刘明秀——哈尔滨俄罗斯艺术博物馆馆长，他被授予俄罗斯艺术学院“当之无愧”奖章，俄罗斯联邦外交部“国际合作贡献勋章”的获得者。亚历山大·吉霍米洛夫纪念博物馆内陈列展出55幅画布油画和45幅作者个人体裁风格的“窗板画”作品（窗板画是作者利用古老的木料门窗用胶画颜料在上面完成的宗教题材画作），这些作品均由作者在1985年至2013年期间创作完成，同时还展出了照片、视频资料、手稿以及一些作者的私人物品。

28 февраля -17 марта 2019 г. в ЦДХ (Москва) прошла Всероссийская художественная выставка «Россия-ХIII» – традиционный и самый значимый выставочный проект СХР, завершающий цикл межрегиональных выставок 2018 г. в федеральных округах страны (Новокузнецк, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Москва, Петропавловск-Камчатский, Челябинск, Мурманск, Липецк). Наряду с выставками, проект включает искусствоведческие конференции во всех федеральных округах; издание каталогов выставок и материалов искусствоведческих конференций; творческие встречи, мастер-классы, практикумы. Экспонируя 2000 произведений всех видов изобразительного и декоративного искусств крупнейших современных художников российских регионов, выставка дает возможность осмыслить художественную ситуацию в России, показать все грани бытования изобразительного искусства, в том числе в самых дальних районах государства.

2019年2月28日至3月17日，在莫斯科中央艺术家展览馆举办了全俄艺术展《俄罗斯—XIII》，这是俄罗斯艺术家协会的传统项目，也是最重要的展览项目，分别在俄罗斯各个联邦州组织完成了跨区域系列画展，举办画展的地区包括：新库兹涅茨克、下诺夫哥罗德、顿河畔罗斯托夫、莫斯科、堪察加地区彼得罗巴甫洛夫斯克、车里雅宾斯克、摩尔曼斯克、利佩茨克。除了展览外，该项目还在各个联邦区举行了艺术学会议，出版展览目录和艺术学会议材料，举办创作会谈、开办大师班和研讨会。共展出了2000部俄罗斯各个地区知名当代艺术家的各种风格的造型艺术和装饰艺术作品，展览提供了一个了解俄罗斯艺术发展形势的机会，同时也展示了美术发展的所有层面，包括在国家最偏远地区的艺术发展状况。

В ноябре 2018 г. в Новокузнецке состоялась Межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа «Родина – Сибирь», объединившая более 150-ти художников со всех регионов Сибирского Федерального округа, демонстрируя красоту, величие и богатство Сибирской земли, воспетой талантами сибирских живописцев и графиков. Выставка посвящена 400-летию Новокузнецка и предвещает празднование 300-летия образования Кузбасса.

2018年11月，在新库兹涅茨克举行了描绘西伯利亚风光的跨区域艺术展览《故乡——西伯利亚》，汇集了来自西伯利亚联邦区各个地区的150多位艺术家的作品，展示了西伯利亚土地的美丽、辽阔与富饶，这是西伯利亚画家和格拉费卡艺术家为之颂扬的西伯利亚风光。该画展的举办旨在纪念新库兹涅茨克成立400周年，并预祝库兹巴斯成立300周年。

В июле 2018 г. в посёлке Эльбрус Кабардино-Балкарской Республики прошёл Всероссийский графический симпозиум «Жемчужина России Эльбрус-2018» под руководством народного художника России, академика РАХ, проф. Германа Суфадиновича Паштова, организованый Кабардино-Балкарским Государственным университетом им. Х.М. Бербекова. В ущельях центрального Кавказа совместно работали члены РАХ, выпускники и стажёры Творческих мастерских РАХ, преподаватели и студенты КБГУ и ДХШ. В рамках симпозиума состоялись две выставки. На первой экспонировались произведения его именитых участников — рисунки, станковые гравюры и выполненные в технике торцовой и обрезной ксилографии иллюстрации к произведениям отечественной и зарубежной литературы. На итоговой выставке были продемонстрированы работы, выполненные непосредственно на пленэре.

2018年7月，在卡巴尔达-巴尔卡尔共和国的厄尔布鲁士村举行了全俄罗斯版画艺术研讨会《俄罗斯明珠“厄尔布鲁士”—2018》。该研讨会是在俄罗斯人民艺术家和俄罗斯艺术学院院士格罗曼·苏法季诺维奇·帕什托夫教授领导下由卡巴尔达-巴尔卡尔共和国哈·穆·别尔别科夫国立大学和举办的。在中高加索的大峡谷地带，参加会议的俄罗斯艺术学院院士，俄罗斯艺术学院创作工作室的毕业生和进修学员以及卡巴尔达-巴尔卡尔国立大学的教师和学生共同开展工作，在研讨会期间举办了两场画展。在第一场画展上展出了这些杰出的与会画家的作品，包括素描、画架版画、用水面和木口木刻画技术完成的俄罗斯和外国文学作品的插图。在最终展览中展示了直接在户外大自然中完成的外光画作品。

6 мая 2019 г. в Художественном музее им. Цю Чжихай г. Циндао (КНР) открылась выставка произведений члена-корреспондента РАХ, народного художника России, заслуженного деятеля искусств России профессора Валерия Леднева "С солнцем едины". В экспозиции представлено более 30 живописных полотен, некоторые из которых созданы живописцем в Ченьяне, отражают бытчаи местных жителей и солнечные пейзажи Ченьяна.

5月6日，“与阳光同行”俄罗斯人民艺术家、俄罗斯艺术学院通讯院士列德涅夫城阳油画展青岛市城阳区仇志海艺术馆开幕。本次油画展共展出瓦列里·阿列克桑德罗维奇·列德涅夫教授《与阳光同行》主题精品油画30余幅，部分作品为列德涅夫教授在城阳实地创作，反映了城阳的乡土人情和自然风光，展现了城阳市民幸福美好的阳光生活。

В августе–сентябре 2018 г. в Доме-музее Ф.И. Шаляпина (С.-Петербург) состоялась выставка признанного петербургского мастера акварели Юрия Шевчика «Аспект», посвященная 60-летию художника, председателя С.-Петербургского Общества акварелистов. «Юрий Шевчик — художник, идущий самостоятельной дорогой и не ищущий успеха на путях модных поветрий — корни его исканий восходят в равной степени кренессансному искусству и древнерусской иконописи. Диапазон тематического охвата Шевчика простирается от философско-символических работ на евангельскую тему до интимно-лирических. Художник не боится эксперимента и неожиданности решения» — так охарактеризовал творчество мастера заслуженный деятель искусств РФ, искусствовед А.Г. Раскин.

2018年8月至9月，在费·伊·沙利亚平故居博物馆（圣彼得堡）举办了彼得堡著名水彩画大师尤里·舍夫契克的画展《Aspekt》——纪念圣彼得堡水彩画家协会主席和艺术家60周岁。“尤里·舍夫契克是一位走自己创作道路的特立独行的艺术家，他并不追求在时髦潮流方面有所成就，他对艺术探索的根源在于文艺复兴时期的艺术和古罗斯的圣像画。尤里·舍夫契克的创作主题范围涵盖很广，从福音主题的哲学和具有象征意义的作品延伸到爱情方面的抒情画作。艺术家勇于尝试，并不惧怕构图设计方案出现意外。”这就是俄罗斯联邦功勋艺术家和艺术评论家阿·格·拉斯金对水彩画大师尤里·舍夫契克创作特点的评定。

В феврале 2019 г. в Парадных залах Научно-исследовательского музея РАХ (С.-Петербург) состоялась выставка, посвященная 100-летию со дня рождения А.А. Мыльникова — одного из ключевых представителей русской реалистической школы второй половины XX века, академика, вице-президента РАХ, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР и России, руководителя мастерской монументальной живописи, заведующий в течение многих лет кафедрой живописи и композиции СПбГАИЖСиА им. И.Е. Репина. В экспозиции представлено более 160 работ художника, отражающих разные периоды его творческого пути. Художественное наследие Андрея Мыльникова огромно: монументальные росписи, панно, мозаики, эпические картины, живописные и графические произведения, скульптуры. Мастер внес огромный вклад в развитие художественного образования и подготовил более 500 учеников.

2019年2月，在俄罗斯艺术学院（圣彼得堡）科学与研究博物馆的大厅举办了纪念安·安·梅尔尼科夫诞辰100周年的展览。梅尔尼科夫是二十世纪下半叶俄罗斯现实主义艺术家的主要代表之一，俄罗斯艺术学院院士，俄罗斯艺术学院副主席，苏联人民艺术家，苏联和俄罗斯列宁奖和国家奖获得者，巨幅纪念性绘画创作工作室负责人，多年担任列宾美术学院绘画和构图教研室主任。该展览展出了梅尔尼科夫创作的160多件作品，这些作品反映了他的创作道路的不同时期。安德烈·梅尔尼科夫的艺术遗产是巨大的，包括巨幅壁画、雕刻画、马赛克镶嵌画、史诗绘画、风景画、版画和雕塑。梅尔尼科夫作为艺术大师为艺术教育的发展做出了巨大贡献，培育了500多名学生。

В Липецком областном художественном музее с 8 февраля по 31 марта 2019 г прошла выставка заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Дмитрия Анатольевича Слепушкина. Выставка организована в рамках сотрудничества Липецкой области с Российской академией художеств. В экспозиции музея представлено 65 произведений. Это портреты, пейзажи, натюрморты, а также жанровые композиции, созданные в период с 1987 по 2016 г. Более 16 лет Д. Слепушкин возглавляет мастерскую портрета в РАЖВиЗ Ильи Глазунова. Яркая, стилистически многомерная и эмоционально насыщенная живопись Д. Слепушкина, верная традициям русской реалистической школы, демонстрирует творческую свободу художника, способного одухотворять прошлое и превращать в историю настоящее.

在2019年2月8日至3月31日期间，利佩茨克州艺术博物馆举办了俄罗斯功勋艺术家、俄罗斯艺术学院通讯院士德米特里·阿纳托利耶维奇·斯列普什金个人作品展，该画展是在利佩茨克州与俄罗斯艺术学院合作开展的框架下组织完成的。在此期间博物馆共展出艺术家的65件作品，其中包括肖像画、风景画和静物画，还有作者在1987年至2016年期间创作完成的民俗体裁绘画作品。德·斯列普什金的画作为俄罗斯格拉祖诺夫绘画、雕塑与建筑美术学院的肖像画创作工作室担任负责人长达16余年之久。德·斯列普什金的画作为色彩明亮，风格多维，情感丰富，秉承了俄罗斯现实主义流派的传统，展示了艺术家创作的自由性。他擅于将过去的历史充满崇高精神，并将现在转化为历史。

7-21 декабря 2018 г. в Итальянском зале СПб-ГИЖСиА им. И.Е. Репина состоялась выставка «Канон и стиль. Мастерская Александра Крылова», посвящённая 25-летию создания кафедры церковно-исторической живописи СПбГИЖСиА им. И.Е. Репина, которую бесменно возглавляет член-корреспондент РАХ, заслуженный художник РФ, профессор А.К. Крылов. На выставке представлены картины, эскизы и фотографии монументальных работ А.К. Крылова и его учеников-студентов мастерской. По словам ректора С.И. Михайловского СПбГИЖСиА им. И.Е. Репина «Все в этой мастерской: начиная от антуража и постановок, духа товарищества и напряжённого труда, связанного с высокой миссией — напоминает лучшие годы старой Академии художеств».

2018年12月7日至21日，在圣彼得堡国立列宾美术学院的意大利展厅举办了画展《标准与风格——亚历山大·克雷洛夫创作工作室》，纪念由俄罗斯艺术学院通讯院士和俄罗斯功勋艺术家亚·康·克雷洛夫教授一直领导的列宾美术学院宗教历史绘画教研室创建25周年。画展上展示了亚·康·克雷洛夫以及他负责的创作工作室学生们的油画、素描、巨幅纪念性作品的照片。列宾美术学院院长谢·伊·米哈伊洛夫斯基介绍说：“在这个创作工作室，从环境到布置，从协作精神到为完成崇高使命所付出的辛勤劳动，这里的所有的一切都使我们回忆起拥有古老历史的艺术学院的最好年代。”

КУЛЬТУРНЫЙ МОСТ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

ПЕРВЫЙ ЖУРНАЛ ОБ ИСКУССТВЕ
НА РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

搭建中俄文化 艺术的桥梁

开启中俄双语美术杂志的先河

Подписчик:
订户名称:

Контактное лицо:
联系人:

Почтовый адрес:
邮寄地址:

Установленная цена:
定价:

Количество:
数量:

Общая сумма:
合计金额:

Контактный телефон:
联系电话:

Время подписки:
订阅时间:

Нужен ли счет:
是否需要发票:

Банковские реквизиты для перевода в юанях
人民币账户

Получатель: Пекинская компания по культурному
развитию «Синьдун» (Китай)

Имя: 北京新动无限文化发展有限公司

Банк получателя: Daxing Jinxing Road Subbranch,
Beijing Branch of China Everbright Bank Co., Ltd.

Клиентский банк: 中国光大银行股份有限公司

Счет: 35540188000006859

账号: 35540188000006859

Пекинская компания по культурному развитию «Синьдун»
北京新动无限文化发展有限公司

Адрес:

Пекин, район Дасин, ул. Цинсинлу 12/2,
научно-технический дом группы «Аоюй», офис 0705

Адрес:

Пекин, район Дасин, ул. Цинсинлу 12/2,
научно-технический дом группы «Аоюй», офис 0705

Телефон: +86-15620234356

电话: +86-15620234356

e-mail: sdrwzz@126.com

ООО «Диалог»
“对话”有限公司

Адрес:

105118, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д.34,
помещение 1, комната 37, офис 45

Адрес:

105118, Москва, Ленинский проспект, д.34,
1-й этаж, 37-й кабинет, 45-й кабинет

Телефон: +7-967-1362334

电话: +7-967-1362334

e-mail: sdrwzz@126.com

М. КУДРЕВАТЫЙ. Лоренцо Медичи. 2016. Х., м., 190×120
洛伦佐·美第奇, 2016. 布面油画, 190×120

«ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА СЛЫШНА»:
О ЯН ФЭЙЮНЕ
И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

大音希声——
论杨飞云及其作品

