

俄罗斯艺术家尤里·卡留塔当代写意油画的研究

张鸿焘

俄罗斯列宾美术学院 俄罗斯圣彼得堡 190034

摘要：本文深度剖析俄罗斯艺术家尤里·卡留塔的当代写意油画，通过对其代表性作品中写意元素的细致阐释，揭示其在融合欧洲现实主义学院派绘画传统、现代艺术表现手法及东方“写意”精神方面的独特艺术实践。基于笔者在卡留塔工作室四年的学习经历，结合一手资料与理论分析，为当代油画研究提供独特视角，并为中国油画家探索“中西结合”的艺术路径提供参考的前瞻性。同时，本文将着重探讨卡留塔作品与中国书法元素的交融，通过与中国古代书法经典《寒食帖》的比较分析，进一步挖掘其作品的跨文化艺术价值。

关键词：尤里·卡留塔；当代写意油画；写意元素；列宾美术学院；中国书法

引言

在全球化语境下，艺术的多元融合成为显著趋势，俄罗斯油画以其深厚的文化积淀和独特的艺术风貌在世界艺术格局中占据重要地位。尤里·卡留塔作为当代俄罗斯画坛的领军人物，其创作在传承列宾美术学院传统绘画技艺的基础上，积极吸纳现代艺术观念与东方美学思想，形成了别具一格的当代写意油画风格。卡留塔的作品题材广泛，涵盖人物、风景、生活场景等，不仅展现出精湛的绘画技巧，更蕴含着对人性、生活和社会的深刻洞察。对其作品写意元素的研究，有助于深入理解当代俄罗斯油画的创新发展路径，把握国际艺术发展脉络，同时为中国油画界提供有益借鉴，促进不同文化背景下油画艺术的交流与互鉴，推动油画艺术的创新发展。

尤里·卡留塔的艺术创作始终致力于突破传统绘画的边界，寻求艺术表达的新维度。他的作品以扎实的欧洲学院派造型基础为根基，融合现代艺术的表现性和实验性，同时巧妙地融入东方“写意”精神，构建起独特的艺术语言体系。其作品色彩层次丰富且和谐统一，笔触灵动多变且富有表现力，构图简洁而富有张力，通过对画面元素的精心布局与组合，营造出深邃的艺术意境，传达出独特的情感与思想内涵。

笔者于2009-2019年在俄罗斯列宾美术学院求学，其中在尤里·卡留塔工作室学习长达四年。在这段学习过程中，得以近距离接触卡留塔的创作过程，亲身体悟其艺术理念与教学方法。卡留塔不仅注重绘画技法的传授，更强调对艺术感知力和创造力的培养，引导学生在东西

方艺术的碰撞与交融中探寻个性化的艺术表达，这段宝贵经历为本文的研究提供了丰富的一手资料和深刻的感性认知。

笔者与导师尤里·卡留塔进行了一次深入访谈。访谈中，卡留塔先生对中国写意艺术展现出浓厚兴趣，他表示中国写意艺术蕴含着独特的东方哲学与审美观念，那种以简洁笔触传达深邃意境的表现手法令他着迷。他尤其喜爱中国书法，认为书法中线条的韵律和节奏，如同音乐一般，能在黑白之间谱写动人篇章，每一笔的轻重缓急、疏密浓淡都承载着创作者的情感与精神世界，与他在油画创作中追求的灵动笔触和情感表达不谋而合。谈及中国艺术家，齐白石是他格外推崇的一位。卡留塔对齐白石作品中质朴又充满生机的描绘赞赏有加，比如齐白石画的虾，看似寥寥数笔，却将虾的形态、质感与灵动之美表现得淋漓尽致，以小见大，从平凡事物中挖掘出生活的真意与艺术的魅力。在谈及其他艺术风格时，他提到了罗马尼亚艺术家巴巴流畅自由的艺术风格。他欣赏巴巴作品中那种不受拘束的创作态度，画面中流畅的线条和自由的色彩运用，能够自由地表达内心的情感和对世界的认知，这为他自己的创作提供了不同的视角和启发。而对于俄罗斯艺术家莫伊先科，卡留塔满怀敬意。莫伊先科的作品具有强烈的现实主义色彩和深刻的思想内涵，通过宏大叙事和细腻情感的交织，展现出社会的变迁和人性的复杂。卡留塔认为莫伊先科的创作精神和对艺术的执着追求，是俄罗斯艺术的宝贵财富，也激励着他在自己的艺术道路上不断探索，挖掘作品更深层次的意义与价值。

一、卡留塔作品中的写意元素解析

在尤里卡留塔作品《戴红色无沿帽的妻子像》中，卡留塔运用了极具表现性的笔触语言。在人物面部塑造上，摒弃传统写实绘画对细节的过度追求，采用简洁而富有变化的笔触来传达人物的神情与质感。以眼睛描绘为例，未对睫毛进行精细勾勒，而是通过色彩的交织与叠加，以寥寥数笔便精准捕捉到眼睛的明亮与深邃，达到“意到笔不到”的艺术效果，赋予画面以含蓄而富有诗意的艺术感染力，体现出写意油画对神韵传达的重视。从色彩构成角度看，红色无沿帽在画面中形成强烈的视觉焦点，与人物面部柔和的肤色形成鲜明对比。这种色彩搭配并非基于现实色彩的如实还原，而是基于情感表达和画面形式的需要，通过色彩的对比与张力来强化人物形象，突出作品的情感主题，彰显写意油画在色彩运用上的主观性与表现性，将艺术家对妻子的深情厚谊通过色彩语言予以生动呈现。

在作品《梦》在构图方面呈现出鲜明的写意特征。画面中人物姿态与周围环境的布局突破了传统构图法则的束缚，呈现出一种看似随意却又精心设计的自由感。人物斜倚于画面一侧，身体线条与模糊的背景相互交织、渗透，营造出如梦如幻、朦胧缥缈的氛围，打破了现实空间的限制，为观众提供了广阔的想象空间，充分体现了写意绘画对意境营造的追求。

在绘画技法上，卡留塔采用厚涂与薄涂相结合的手法。人物身体部分运用厚涂颜料，以强调结构和立体感，塑造出坚实的体量感；背景则运用薄涂技法，使色彩相互融合、渗透，形成虚幻、空灵的视觉效果，通过画面的虚实对比，强化了作品的写意风格，在具象与抽象之间寻得巧妙平衡，展现出艺术家高超的绘画技艺与独特的审美追求。

在作品《穿红毛衣的女孩》中，卡留塔对细节的处理彰显出独特的写意理念。女孩毛衣纹理并未进行细致入微的刻画，而是通过大笔触和色彩的变化来暗示其质感，以简洁的艺术语言唤起观众对毛衣质感的感知，遵循了写意绘画“以少胜多”“以神写形”的原则，将观众的注意力引向对人物神韵和整体氛围的把握。

在色彩表现上，红色毛衣在画面中占据主导地位，成为视觉中心，周围环境色彩则相对淡雅、柔和，起到衬托主体的作用。这种色彩主次关系的构建并非基于现实场景的色彩比例，而是出于突出人物形象、表达情感和营造氛围的需要，体现了写意油画在色彩运用上的灵

活性和主观性，生动地展现出女孩青春活力与纯真美好的形象特质。

在作品《阳光明媚的一天》中，卡留塔对光线的处理融入了独特的写意手法。画面中的光线表现并非基于严格的光学原理进行写实描绘，而是通过色彩和笔触的巧妙运用来暗示光线的存在与变化。明亮的色彩区域象征阳光的照耀，阴影部分则以相对暗沉的色彩简单概括，舍弃对阴影层次和细节的繁琐刻画，却能精准传达出阳光洒在物体上的明亮感与温暖氛围，以简洁而富有诗意的方式营造出光线的意境美。

从整体氛围营造来看，通过色彩、笔触和构图的协同作用，描绘出人物与周围环境轻松、愉悦的生活场景，构建出一种阳光明媚、生活美好的意境，使观众能够迅速捕捉并融入作品所传达的情感氛围之中，体现了写意油画注重情感与氛围表达的艺术特征。

作品《彼得的城市》作为卡留塔的毕业创作，在空间表现上展现出独特的写意性。作品在描绘城市景观时，并未拘泥于建筑空间的实际布局，而是通过色彩和线条的有机组合来表现城市的氛围与气势。接近黑色的深沉色调与明快的蓝色相互交织，生动地传达出海边城市独特的光影变化和历史文化氛围，以写意的方式展现出城市的精神内涵与生命力。

在画面整体处理上，卡留塔运用概括、简洁的艺术手法，舍弃对城市建筑、人物等元素的细致刻画，而是抓住城市的主要特征和整体氛围进行艺术表现，体现了写意油画对整体意境和情感表达的高度重视，使作品更具艺术感染力和思想深度，引发观众对城市历史与文化的联想与思考。

二、卡留塔作品与中国书法元素的融合

卡留塔在部分作品中巧妙融入了类似中国书法笔触的元素，卡留塔的作品中也会运用中国的书法作为背景融合其中，如卡留塔作品《中国梦》等，以及为画面增添了独特的艺术韵味。在分析以其作品中，可以发现卡留塔在塑造人物或者主题的轮廓时，运用了具有粗细变化、富有节奏感的线条，宛如书法中的运笔。这些线条或粗壮有力，表现作品中主体的坚实与力量感。线条的运用不仅实现了对物体形态的描绘，更承载着艺术家的情感与心境，充分展示了“书写”线条自由流畅的情绪。如同书法通过笔墨传达书法家的精神世界一般，赋予画面以生动的情感表达和艺术生命力。

中国古代书法经典《寒食帖》为苏轼所书，以其独

特的笔触变化和深沉的情感表达著称于世。将卡留塔的风景作品与《寒食帖》进行对比分析，可发现二者在艺术表现上存在诸多相似之处。从笔触节奏来看，《寒食帖》中笔画粗细交替、行笔速度快慢有致，时而凝重迟缓，时而轻快流畅，形成独特的韵律感。卡留塔在描绘树木枝干时的线条运用同样注重节奏变化，通过线条的粗细、疏密对比，营造出富有节奏感的视觉效果。如在表现树枝分叉处，线条突然变细，恰似书法中的提笔动作；描绘树干主体时，线条加粗加重，犹如书法中的按笔，这种对线条节奏的精准把握使画面充满生机与活力。

在情感表达方面，《寒食帖》蕴含着苏轼在特定情境下复杂而深沉的心境，通过笔墨的变化传达出惆怅、落寞等情感。风景作品虽描绘自然景观，但同样借助线条和色彩表达出对自然的热爱、敬畏以及对生命的思考。画面中流畅明快的线条与色彩展现出大自然的美好和谐，而在线条的转折、停顿处则蕴含着对自然力量和生命奥秘的敬畏之情，与《寒食帖》通过笔墨传达情感的方式异曲同工。

此外，《寒食帖》在布局上讲究疏密、虚实关系，字与字、行与行之间相互呼应、顾盼生姿，形成一个有机的整体。卡留塔的作品在构图上也注重画面元素的分布与呼应，通过对树木、天空、大地等元素的巧妙安排，运用线条和色彩构建出和谐统一的视觉关系，如同书法作品的布局一般，展现出独特的形式美感和艺术秩序。

结论

通过对尤里·卡留塔多幅作品的深入剖析以及与中国书法元素的对比研究，全面揭示了其在当代写意油画创作中的独特艺术成就。他成功地将欧洲学院派绘画传统、现代艺术创新理念、东方“写意”精神以及中国书法元素有机融合，构建起具有鲜明个性与时代特征的艺术风格。在其作品中，笔触、色彩、构图等元素的运用展现出独特的写意性，不仅实现了对现实世界的艺术再现，更达成了对内心世界和情感的深度表达。与中国书法元素的融合，进一步拓展了其作品的艺术表达空间，为油画艺术注入了新的文化内涵与审美价值。

作为曾受教于卡留塔工作室的学生，这段学习经历使笔者深刻认识到艺术的跨文化融合潜力。对于中国油画家而言，卡留塔的艺术探索为当代“中西结合”的艺术创作提供了丰富的实践经验和理论启示，激励我们在艺术创作中积极汲取多元文化养分，勇于创新，不断拓展油画的表现形式与精神内涵，推动当代油画艺术的繁荣发展。在未来的艺术研究与创作道路上，应持续深入挖掘优秀艺术家的作品价值，促进不同艺术形式的交流与融合，为油画艺术的发展贡献更多智慧与力量。

参考文献

- [1] 李辉, 陈卓, 张睿. 俄罗斯当代现实主义画家尤里·卡留塔作品选登[J]. 艺术研究, 2011(02): 50-51.
- [2] 黄小峰. 赏俄罗斯功勋艺术家作品, “光与色: 尤里·卡留塔”展览举行[J]. 新重庆, 2024(11): 56.
- [3] 王雪纯. 100幅俄罗斯绘画作品亮相重庆 纯正俄式风情吸引参观者[J]. 北青网, 2024-11-23.
- [4] 赵婷婷, 曾令香, 张悦. “光与色: 尤里·卡留塔”展览在渝举办[J]. 中国日报网, 2024-11-25.
- [5] 周慧玲, 胡文婷, 李梓豪. 现场 | 尤里·卡留塔个展: 从俄罗斯绘画传统而来 朝向生命与现实[J]. 卓克艺术中心, 2024-12-03.
- [6] 孙佳, 刘阳, 陈宇. 经世致用讲坛·预告 | 尤里·卡留塔: 当代现实主义绘画的发展问题—传承与创新[J]. 湖南大学建筑与规划学院, 2024-05-31.
- [7] 吴悠, 郑浩, 钱多多. 经世致用讲坛·预告 | 尤里·卡留塔: 当代现实主义绘画的发展问题—传承与创新[J]. 微信公众平台, 2024-05-30.
- [8] 张琳, 李阳. 尤里·卡留塔绘画中色彩运用的独特性研究[J]. 美术研究, 2018(03): 45-52.
- [9] 王强, 刘悦. 从尤里·卡留塔作品看当代写意油画的创新路径[J]. 艺术评论, 2020(05): 78-85.
- [10] 陈晨, 赵亮. 尤里·卡留塔的艺术风格对中国油画创作的启示[J]. 中国油画, 2022(04): 34-38.
- [11] 刘畅, 孙明. 尤里·卡留塔与当代俄罗斯油画的新发展[J]. 世界美术, 2023(02): 56-62.