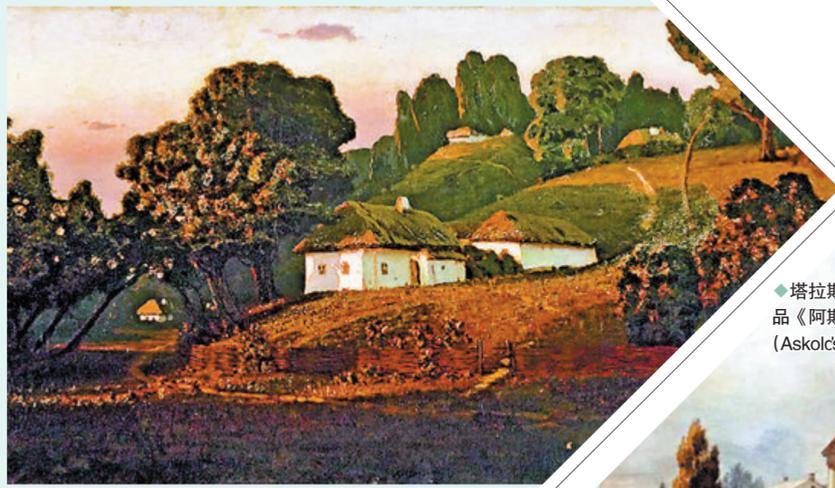

烏克蘭油畫如詩

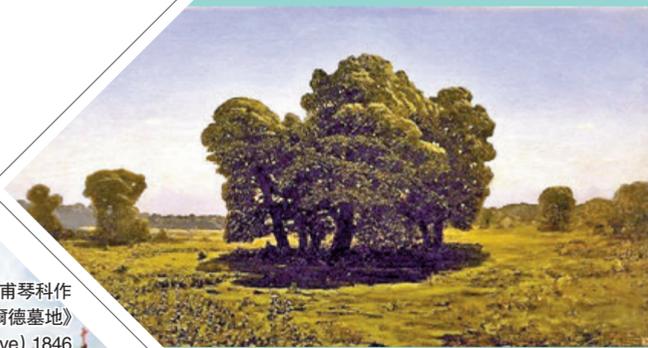
「西風」之中探索繪畫民族性

作為前蘇聯的核心國之一，烏克蘭是歐洲除俄羅斯之外面積最大的國家，擁有130個民族，藝術傳統相當豐富，就現代到當代的藝術發展脈絡來看，不僅在此前曾一度受文藝復興影響，更在古典與現代的轉化階段與歐洲諸國文化交流密切，遂成為前蘇聯現代美術的重要發展中心之一。

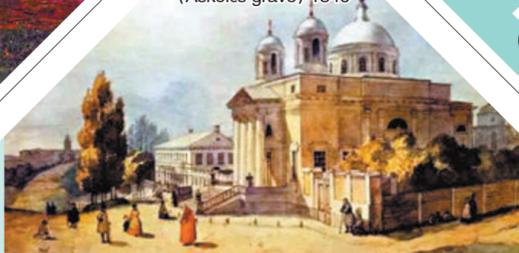
◆文：香港文匯報記者 張夢薇

◆庫因芝 (Arkhip Kuindzhi) 繪畫《烏克蘭的傍晚》

◆庫克蘭著名畫家庫因芝 (Arkhip Kuindzhi) 所繪《橡樹》，1900—1905

◆塔拉斯·舍甫琴科作品《阿斯科爾德墓地》(Askolc's grave) 1846

與歐洲、北美油畫繪畫的發展路徑不同，烏克蘭的油畫，就如同一首抒情詩，在色彩與光影交互輝映中，將所畫的對象、主題幻化一個個愛意豐沛的意象。瀏覽烏式的油畫，會發現不論是細膩靜謐的靜物花草，還是壯美的風景，都展示出在色彩光影調度上游刃有餘的天然生機。

東與西的融合

烏克蘭繪畫作為前蘇聯繪畫極為重要的一個部分，不僅有著名的「巡迴畫派」，亦有一度受到二級市場矚目的「西部畫派」，比如以利沃夫國立藝術學院的藝術家為代表，形成了烏克蘭著名的「西部畫派」團體，他們就不一味效仿西歐的藝術創作方法，而是從傳統的俄式藝術精神中構築烏克蘭民族自己的藝術特色，成為當時東歐架上繪畫的一股潮流。前蘇聯時期，烏克蘭是美術教育基地，繪畫藝術的教學、培訓系統的理念也兼受俄羅斯和歐洲雙重影響：既注重色彩、筆觸、寫實等傳統油畫功底的繼承，同時在抽象和寫意的方向上發展出更多的油畫藝術語言。

所以烏克蘭本土的油畫家們，他們的作品可以看到東部俄羅斯藝術和西歐繪畫的痕跡，作品注重寫實的功底，素描基本功十分紮實，但不像蘇派和沙皇時期巡迴畫派那樣中規中矩，恪守寫實具象繪畫的法度，亦不追隨西方世界一味強調形而上的抽象，他們在油畫裏注重雕刻色彩關係、注重筆觸和色調的把控，以及加入東方式的寫意元素，有敘事、看得懂、又充滿浪漫氣息，為此烏克蘭油畫在國際藝術市場一直有很好的表現。

烏克蘭與中國當代藝術

二十世紀五十年代，作為前蘇聯一員，烏克蘭藝術作品被廣泛介紹到中國，成為影響中國當代藝術的重要美術範本，中央美術學院等一批美術教育機構的培訓體系，都滲入了「蘇派」的血液，上世紀前葉，中國多數的美術教育都是因循幾何形體、素描、水彩訓練再到油畫這樣的培訓路徑，對造型的掌控技術十分到位，譬如當代藝術家陳逸飛、艾軒的畫作，就可以看出他們學藝之初即已經打下扎實的基本功。

其實，烏克蘭的繪畫發展歷程，就是東歐當代繪畫的發展的縮影：在西方藝術理念不斷更新、衝擊的大背景下，吸取西方繪畫中著重情緒的表現主義的精華，再從中探索屬於民族性（烏克蘭、中國）的藝術表達。

咸認為烏克蘭畫風和俄羅斯畫風均屬「蘇式風格」，雖然在85新潮後摸爬滾打就快半世紀的中國當代美術界，多視此風格為「過去式」，甚至認為形體扎實準確的寫實架上繪畫十分「老土」，而先鋒題材和表現主義，才是當代藝術的時代命題，繪畫界的「蘇聯模式」或許確實已是過去式，但是藝術是前進的，也是永恒的，無論歷史如何推演，時代如何發展，一個國家與民族的文化藝術終究還是要按其規律

與本質運行的，如烏克蘭油畫之所以能不斷推演出自己的風格，就是因為它從始至終都在貼近自然本質與人性本質，烏克蘭繪畫的文化定力，正是藝術魅

瑪麗亞·普里亞馬琴科

瑪麗亞·普里亞馬琴科 (Maria Prymachenko, 1908—1997) 出生於基輔附近的一個村莊，被認為是「天真派藝術」(naïve art) 的創立者，她的作品憑借簡單而獨創的想像力受人矚目，在世期間已經獲得了不少獎項和頭銜，其中包括「蘇聯人民畫家」。普里亞馬琴科的作品涉及手繪、刺繡與陶瓷繪畫。畢加索曾在參觀她的一場巴黎展覽後感嘆道「我在這位傑出的烏克蘭人的藝術奇跡面前鞠了一躬。」2009年，聯合國教科文組織將這一年命名為「瑪麗亞·普里亞馬琴科年」。

瑪麗亞·普里亞馬琴科作品

力的所在。

烏克蘭油畫特點主要有二：一是以抒情浪漫的手法表現當下生活、歷史。這些作品保留着蘇聯巡迴畫派的現實主義風格，在平凡的日常生活中擷取畫面，表現人與人、人與自然、人與社會的關係，通過不同的視角表現手法去詮釋畫的主題、現實的生活。

另一特點則是傾向精神層面的探索，由於受西歐現代藝術的影響，烏克蘭美術學院的作品帶有強烈的主觀性，畫面色彩跳躍，用筆自由，語言簡潔抽象，有很強的視覺衝擊力。它直接而準確地表現出了作者內心的思想，突破了原有前蘇聯現實主義的造型藝術。

◆《卡特琳娜》(Katerina)

塔拉斯·舍甫琴科

二十世紀知名詩人塔拉斯·舍甫琴科 (Taras Grigorievich Shevchenko, 1814—1861) 同時也是出色的畫家，以他命名的舍甫琴科獎是烏克蘭授予文化與藝術工作者的最高獎項。他不只是古典詩人與烏克蘭語文學的創始者，他也是烏克蘭巴洛克繪畫的奠基人，其最著名的作品是《卡特琳娜》(Katerina)。舍甫琴科出生於農奴家庭，過去他的繪畫曾被認為是其個人文學作品的插圖，並且被大量地製作成繪畫與刺繡的複製品。

凱特琳娜·比洛克

凱特琳娜·比洛克 (Kateryna Bilokur, 1900—1961) 同樣是烏克蘭的民間藝術家。她的作品受到幾代人的稱讚，其速寫、風景畫與靜物受到其民族文化的啟發。出生於一個以農業為生的富裕家庭，但是她的藝術道路卻受到過不少阻礙。她喜愛鮮花，時常將不同季節的花卉集中在一張畫作上，如今其所畫的「柵欄後的鮮花」(Flowers Behind the Fence) 郵票在市場標價頗高。1949年，她成為烏克蘭藝術家聯盟的成員，1951年獲得了烏克蘭SSR榮譽藝術工作者的稱號，在隨後的幾年中，她的作品定期在波爾塔瓦、基輔、莫斯科等城市的展覽中展出。在1954年巴黎國際博覽會上，蘇聯藝術博覽會展出了其中的三幅畫作。

◆凱特琳娜·比洛克所畫的花卉

希爾西·納布特

希爾西·納布特 (Heorhiy Narbut, 1886—1920) 是二十世紀最重要的烏克蘭平面設計師，烏克蘭「錢幣之父」。他自由而多產地遊走於不同種類的藝術創作中。幾乎沒有人能向他一樣，熟練地製作紙幣、郵票、盾徽、字母表和舊版對開本的重印插圖。納布特本人最喜愛的是為各種出版物設計封面，他對於描繪戰爭場面的大眾版畫很感興趣。

◆希爾西·納布特繪製的烏克蘭錢幣

米哈伊羅·博伊丘克

米哈伊羅·博伊丘克 (Mikhail Boychuk, 1882—1937) 出生於烏克蘭西部，畢業於德國慕尼黑美術學院。他開創了「博伊丘克主義」(boychukism)，擁有大批學生與追隨者，這一風格出現於二十世紀10年代至30年代的烏克蘭藝術，具有強烈的「綜合紀念碑」(monumental-synthetic) 藝術特色，它將烏克蘭民間藝術與拜占庭、文藝復興與烏克蘭的教堂藝術綜合起來。他是當時烏克蘭知識分子的代表，不願屈服於「方向錯誤」的新政府，在繪畫中融入「很強的宗教性」。

◆米哈伊羅·博伊丘克版本的《最後的晚餐》

漫畫家李昆武獲頒「法國文學藝術騎士勳章」

法國駐華大使館日前舉辦勳章頒發儀式，中國漫畫家李昆武被授予「法國文學藝術騎士勳章」。李昆武1955年生於雲南昆明，任雲南省美術家協會理事、中國新聞漫畫研究會常務理事。李昆武的作品至今已在中國、法國、英國、德國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、日本、韓國等國以16

種文字正式出版，其作品曾榮獲中國漫畫最高獎「金龍獎」、法國聖馬洛漫畫節「最受讀者歡迎獎」、法國布盧瓦「歷史會晤國際漫畫節金獎」等多項榮譽。

「李昆武先生擁有獨樹一幟的藝術風格，是中國知名的漫畫家，為法中文化交流作出積極貢獻，法中兩國長期保持着文

化與藝術的交流。」法國駐華大使羅梁 (Laurent Bili) 表示。李昆武此次獲頒「法國文學藝術騎士勳章」的榮譽，既是對李昆武藝術成就的肯定，也是法中兩國友誼的最佳見證。

「法國文學藝術騎士勳章」是在1957年由法國文化和通訊部設立，用於表彰全世界在藝術或文學領域享有盛譽，或對弘揚法國和世界文化作出特殊成績和傑出貢獻的法國人及非法國人，是法國政府授予文學藝術界的最高榮譽。包括莫言、張藝謀、郎朗、成龍等多位中國文學藝術界知名人士曾榮獲此勳章。

「作為中國藝術家，我感到榮譽和自豪，美麗的家鄉雲南給了我太多的創作源泉。」李昆武在接受採訪時如是說。一直以來，李昆武每一部作品都是對雲南人文風貌、自然風光、民族風情的總結和提煉，集中展示了雲南的歷史文化、地域特點、地理氣候和民俗民情，是寫實而又奇妙的雲南名片。

◆文：中新社

◆李昆武獲頒「法國文學藝術騎士勳章」

◆李昆武抗疫主題漫畫

◆李昆武漫畫說社會文明