

世界著名美术大师作品鉴赏

World Famous Art Master Works Appreciation

LEWITAN

列维坦

林如萱◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

列维坦

林如萱
编

 浙江摄影出版社

责任编辑 王 珍
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏·列维坦 / 林如萱编
-- 杭州 : 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1062-5

I . ①世… II . ①林… III . ①列维坦, I. (1861 ~
1900) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162790 号

世界著名美术大师作品鉴赏·列维坦
林如萱 编

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85151087

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司

印刷: 山东海蓝印刷有限公司

开本: 787 × 1092 1/16

印张: 10

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-1062-5

定价: 68.00 元

伊萨克·列维坦被他的同时代人盛赞为“俄罗斯第一风景画家”。他的风景画的成功，主要是由于他在俄罗斯各地勤奋写生。在列维坦的眼里，大自然是如此生动，似乎每一个普通的角落都充满了诗情画意。他的许多优秀作品都取材于平凡的景色，但画家就像点石成金的术士，一下子把平凡的景色变成了美丽的画面。

与同时代的俄国画家相比，列维坦有一种深沉宁静的气质。他多画水，水是有静气的。黄昏、傍晚、暮色也是他经常表现的主题。

列维坦能够感受到大自然瞬间的美，并用自己的画笔将它表现出来。他的作品也是人的心灵画面在大自然中的反映，他不但把对大自然生命的表达与人类的体验很好地融为一体，还善于通过风景揭示俄国的社会生活。他的画启发人们思考生活的意义。契诃夫曾评价他说：“他是一个伟大的独树一帜的天才，他的作品是那么清醒有力，本该引起一场变革，可惜他死得太早了。”

正因为这样，列维坦成了19世纪俄国风景画艺术的终结者。“风景”对于列维坦乃是最后的“风景”，它不可延续；反过来他也不能被复制。在俄罗斯，还没有第二个画家能像他那样，既表达自然的隐秘，又深切地关注着人文的历史和现状。

正如列维坦在早年给契诃夫的信中也曾提到：“我还从来没有如此爱过大自然，对它如此敏感。我还从来没有如此强烈地感受到这绝妙的天，它充溢于一切，但非人人能见，甚至无以名之，因为它不是靠理智与分析所能获得，只能是由爱来理解。没有这种感觉就不能成为画家。”

C ONTENTS

目录

◆ 俄国风景画艺术的终结者

学院生涯 / 002

阳光灿烂的日子·春天 / 003

海岸边 / 004

默默前行 / 005

短暂的辉煌 / 006

寂静的修道院 / 007

黄昏·草垛 / 008

河谷 / 010

◆ 画作欣赏

暴雨之前 / 012

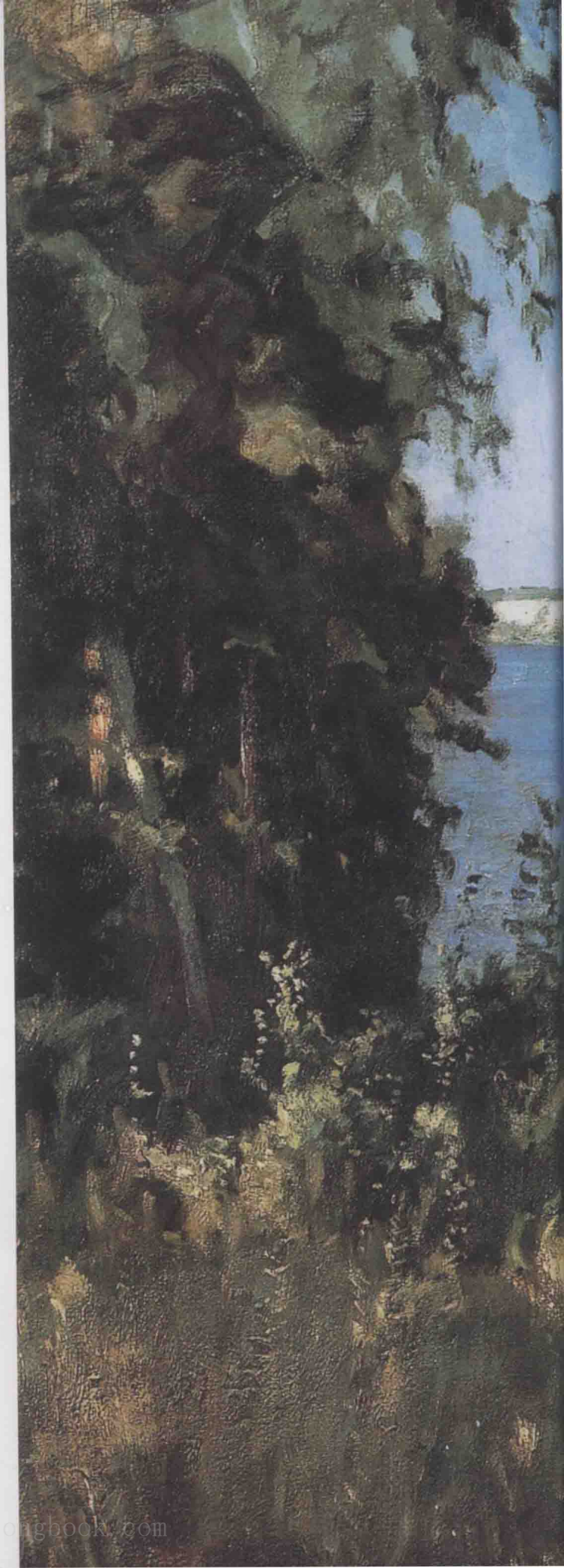
索柯尔尼基之秋 / 014

索柯尔尼基之秋（局部） / 015

蜂房 / 016

公园中的池塘 / 018

河旁的乡村与麦垛 / 020

- 猎 / 022
- 猎（局部） / 023
- 乡村旁的柳林 / 024
- 雪中花园 / 026
- 林中春天 / 028
- 林中春天（局部） / 029
- 洒满阳光的树林 / 030
- 村中的小桥 / 032
- 村庄的风景 / 034
- 白桦林 / 036
- 洪水 / 038
- 在岸边 / 040
- 林中的池塘 / 042
- 秋天的早晨 / 044
- 远眺苏拉河 / 046
- 杂草丛生的池塘 / 048
- 第一抹绿·五月 / 050
- 伏尔加河黄昏 / 052
- 伏尔加河上的货船 / 054
- 黄昏·金光粼粼的河面 / 056
- 金色的秋天·村落 / 058
- 夜幕·渔船 / 060
- 雨后·普廖斯 / 062
- 岸边 / 064
- 行驶中的火车 / 066
- 秋天的教堂 / 068
- 秋天的教堂（局部） / 069
- 地中海的海浪 / 070
- 威尼斯运河 / 072
- 威尼斯运河（局部） / 073
- 意大利南部的博尔迪海拉 / 074

- 傍晚的钟声 / 076
深渊旁 / 078
通往弗拉基米尔的路 / 080
晚钟 / 082
永恒的宁静 / 084
晚秋 / 086
傍晚·森林小路 / 088
草垛的习作 / 090
科莫湖的风景 / 092
墓地上空 / 094
春·残雪习作 / 096
伏尔加河·寂静的日子 / 098
金色的秋天 / 100
林中的蕨类植物 / 102
三月 / 104
忧郁的日子 / 106
阔叶林中的小路·青苔 / 108
秋·河畔 / 110
暴风雨的日子 / 112
暴风雨的日子(局部) / 113
勃朗峰 / 114
春天·大水 / 116
春天·大水(局部) / 117
收割后的田野 / 118
月夜·村庄 / 120
湖·林边的仓库 / 122
寂静无声 / 124
森林边的草地 / 126
深谷 / 127
阳光灿烂的日子 / 128
阳光下的村庄 / 130
早春 / 132
湖 / 134
夕阳下的茅屋 / 136
黄昏·月亮 / 138
黄昏·月色 / 140
落日余晖 / 142
落日余晖(局部) / 143
夕阳·村庄 / 144
小路 / 146
小路(局部) / 147
月夜 / 148
割草的习作 / 150
黄昏 / 152
夏日黄昏·牧场 / 154

CONTENTS 目录

俄国风景画艺术的终结者

列维坦

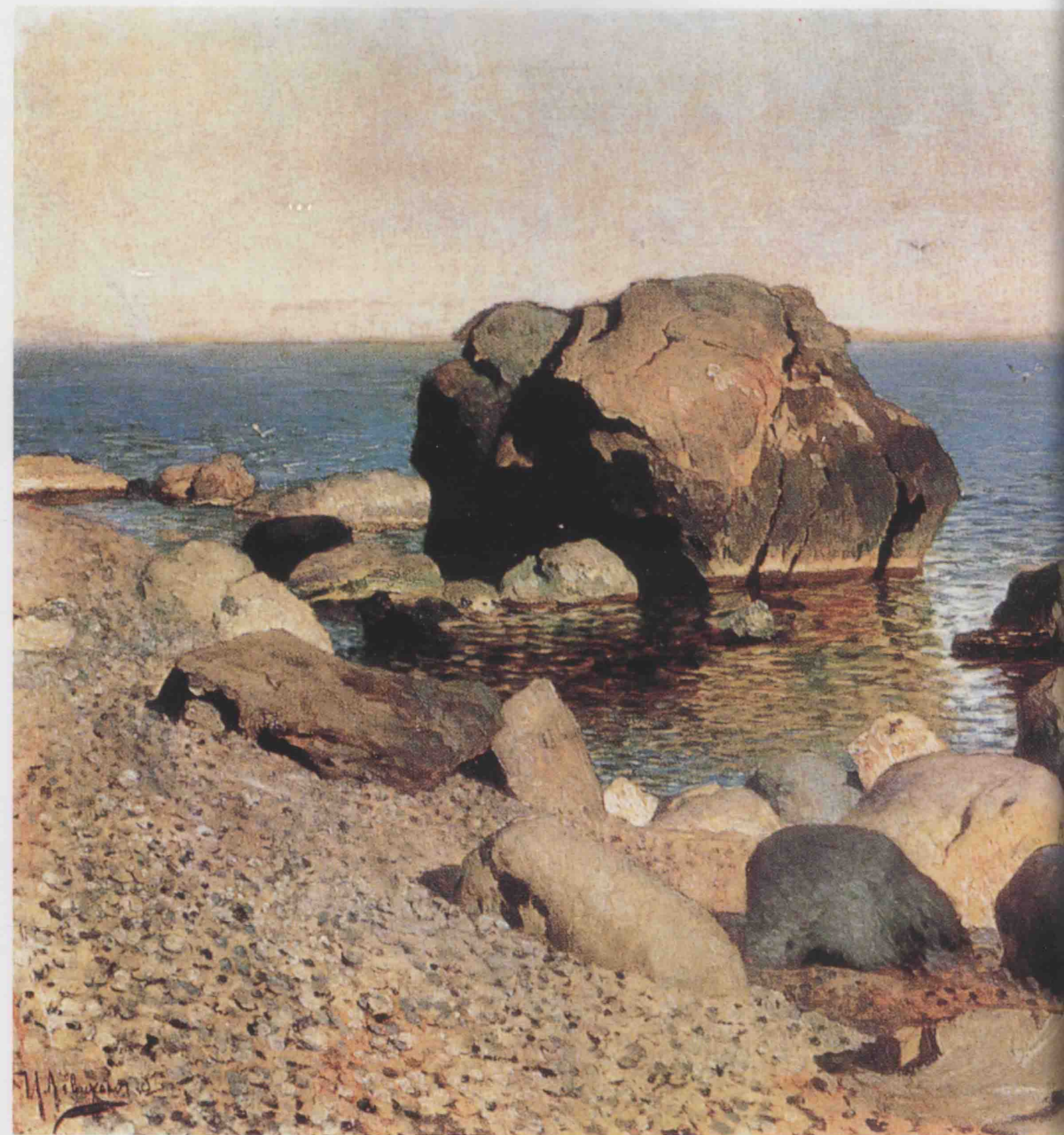
列维坦是 19 世纪俄罗斯卓越的风景画家。他的艺术作品不仅仅属于俄罗斯和欧洲，而是永恒的、属于全人类的。他被誉为“俄国风景画艺术的终结者”。

学院生涯

1860 年，列维坦出生在立陶宛山城基巴尔塔一个犹太人家庭，他的童年是在莫斯科度过的。他的父亲伊利亚，在俄罗斯利多夫的一家法国铁路建筑公司工作，靠着微薄的薪水养活全家。他有一个哥哥、两个姐姐。在他十三岁那年，他和哥哥一起考入莫斯科绘画雕塑建筑学校。然而，由于繁重的生活负担，1875 年他母亲去世了，过了两年他父亲也去世了。列维坦在穷困中坚持学习，常常食不果腹，露宿街头。但列维坦凭借着勤奋以及对艺术的敏感和对风景画的情有独钟，受到了莫斯科绘画雕刻建筑学校的萨夫拉索夫的青睐。萨夫拉索夫把他调到自己的风景画室悉心教导，把俄罗斯绘画的文学性传统以及如何在风景画中用深刻的抒情手法加以体现，教给了这位天性聪颖的学生。在此期间，列维坦表现出了惊人的艺术天赋，并于 1877 年 3 月在莫斯科的巡回展览会上展出了两件作品——《阳光灿烂的日子·春天》与《夜晚》。然而他的老师萨夫拉索夫并不受其他教员喜欢，从而导致列维坦也在学校里遭受着不公平的待遇和排挤。但是天赋异禀的列维坦并没有因此而一蹶不振，依然勤奋好学，凭借着扎实的基础和异乎常人的悟性，1884 年他的毕业作品参加了巡回展览画派的展览，他因此声名鹊起。

阳光灿烂的日子·春天 1876—1877年 53cm × 40.7cm

海岸边 1886年 42cm × 65cm

默默前行

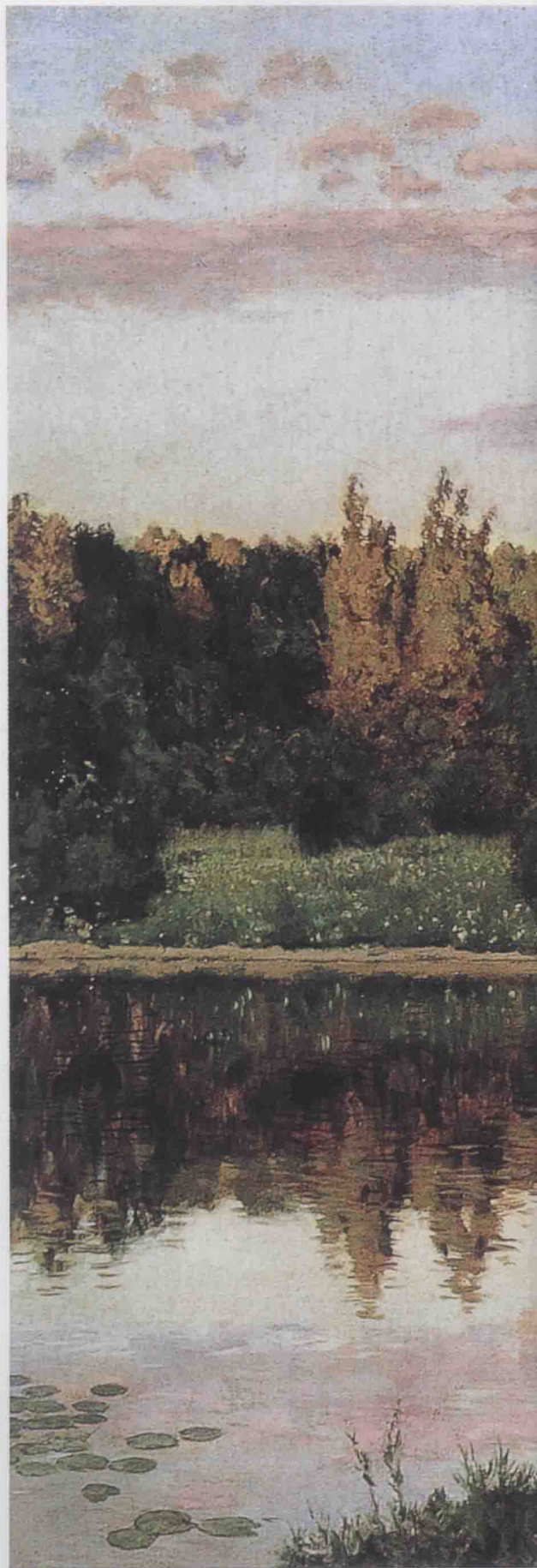
1885年，列维坦开始了艰苦的创作生活。生活的困苦，创作的不如意，让列维坦备受煎熬，失去了对生活的信心。这期间，他结识了作家契诃夫。契诃夫帮他解除了精神上的痛苦，使他重新找回了生活的信心。1886年，列维坦开始了第一次游历克里米亚的旅程。与天空、森林、河流、土地的深情对话，陶冶着列维坦的情怀，使他洞察到大自然美的真谛。在之后的创作中，列维坦大胆地使用颜色，其画面的意境也豁然开朗。

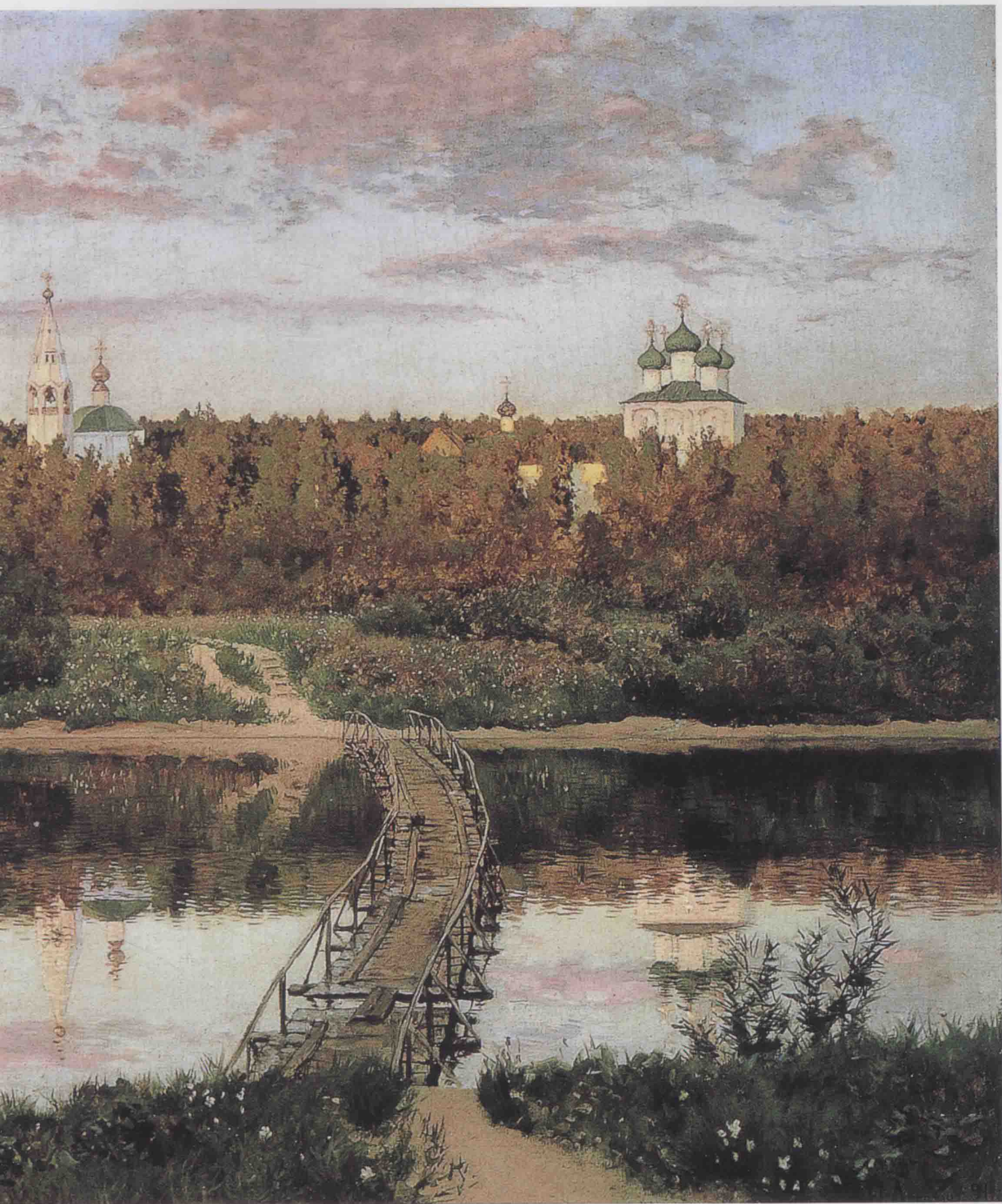
1886—1888年，列维坦一直沿着伏尔加河写生。这条被俄罗斯人称为“母亲河”的河流，给列维坦带来了无穷无尽的创作灵感和无限丰富的创作题材，使他形成了自己成熟的抒情风景画风格。

短暂的辉煌

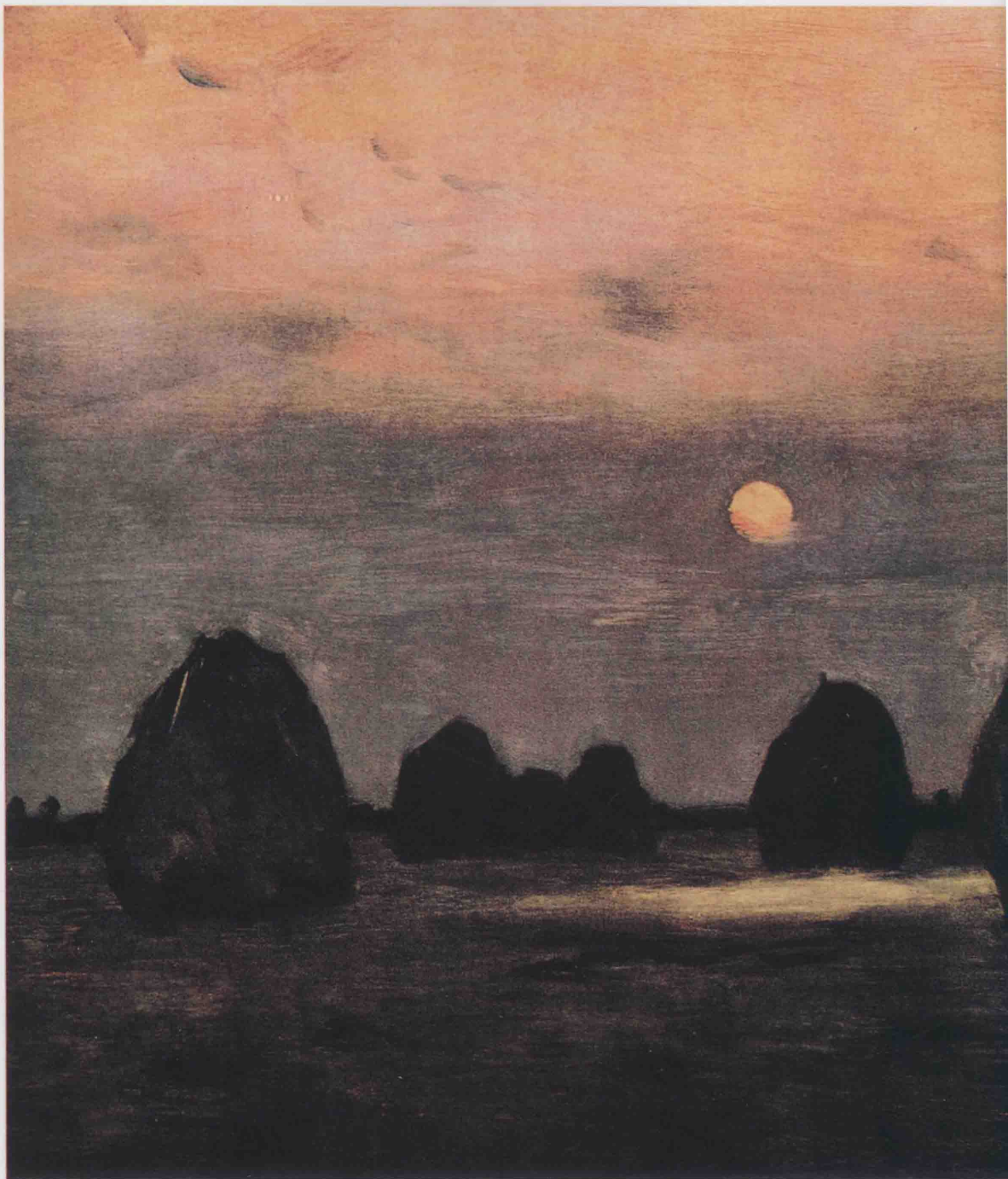
1889年，列维坦正式加入了巡回展览画派。这段时间，俄国民主运动高涨，影响着列维坦的思想。他和挚友契诃夫一样，在作品中表现出激动和喜悦的情绪，以及对生活的信心。列维坦创造的作品总是有纪念碑式的构图和朴实简练的艺术语言。他对自然景物进行高度的概括，创造出俄罗斯大自然具有深刻思想的综合形象。其间创作了《地中海的海浪》《寂静的修道院》《威尼斯运河》等影响广泛的画作。

1892年，列维坦遭受了巨大的打击，因为他的犹太人身份，遭到了沙皇政府的驱逐，被迫离开俄罗斯，住在特维尔省的乌多姆利湖畔。惊魂未定的列维坦每天面对着平静的湖水，试图平复屡遭伤害的心绪。但就是这样的愿望也没能得到满足。秘密警察不时来打扰他，使他原本糟糕的精神状态变本加厉地坏下去。直到后来朋友们帮他办到取消被逐出境的证件时，他才得以结束隐居的生活。

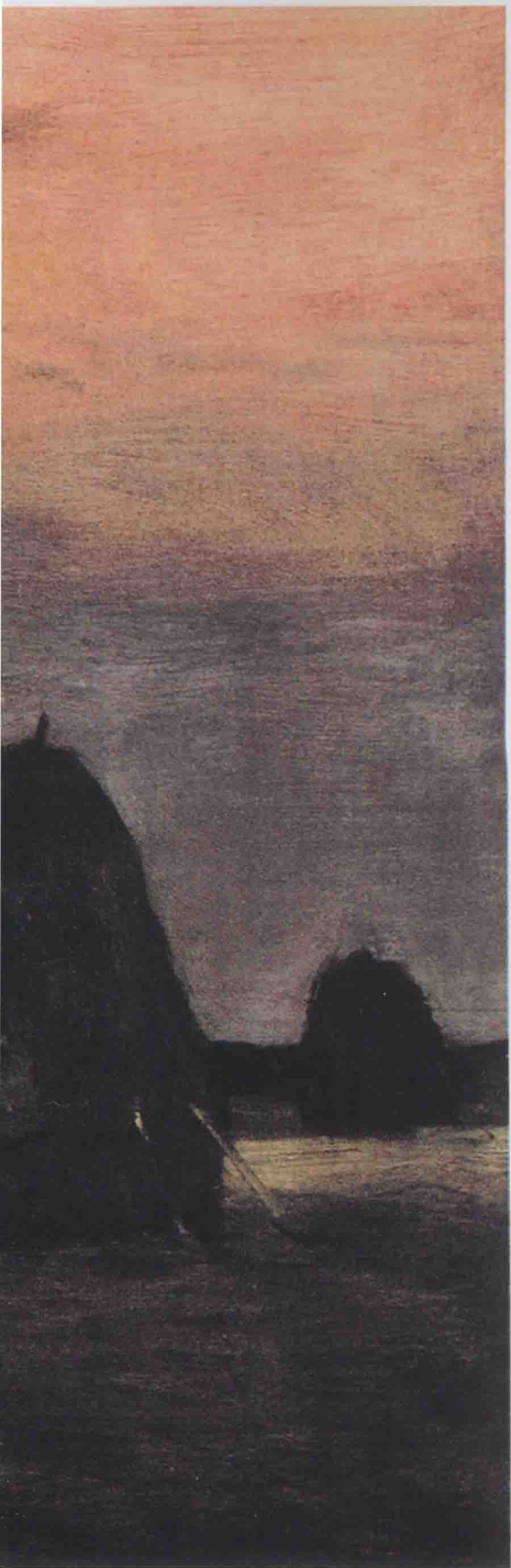

寂静的修道院 1890年 87.5cm × 108cm

黄昏·草垛 1899年 59.8cm × 74.6cm

1895年，俄国反专制运动日益高涨起来，社会进步力量活跃，列维坦的作品也充满了活力和对前景的希望。但是好景不长，在1896年年底，列维坦被查出患有大动脉扩张病。1898年，列维坦荣获院士称号，不久又回到母校任教。但是他的身体状况却越来越不好了。1899年，契诃夫去看望列维坦时，在他的画室里看到了一幅名为《湖》的作品，画面上色彩丰富，充满着无限生机，彰显着列维坦对生命的渴望。

1900年，列维坦怀着对大自然的热爱、对幸福的渴望离开了这个他无限眷恋的世界。他的一生虽然很短暂，但他留下的作品却不朽于世。

河谷 1890—1900年 10.5cm × 21cm