

列 宾

列 宾

平 野 編

人 民 美 術 出 版 社

1959 年 • 北 京

列 冥

編 者： 平 野

出版者： 人民美術出版社

北京东总布胡同10号

發行者： 新华書店北京發行所

經售者： 全 国 新 华 書 店

印刷者： 北 京 市 印 刷 一 厂

北京市書刊出版業營業許可証出字第004号

1959年12月第1版第1次印刷

开本：787×1092 耗 1/32 印張：1¹³/₁₆

印数：1—3700 統一書号：802.27·2945

十九世紀初期，俄国出現了資本主義生產方式。農民同地主，具有資本主義思想的貴族同堅持農奴制度的封建貴族之間的階級矛盾極端尖銳化，農民與士兵的起義風起雲湧；1825年爆發了進步貴族所領導的十二月黨人的起義。這次起義雖然失敗，但是在人民的革命壓力下，沙皇於1861年不得不宣布廢除農奴制度，從此俄国就逐漸走上資本主義化的道路。洶湧澎湃的人民革命運動和沙皇專制制度的動搖，促進了人民思想的解放，並激起了俄国藝術文化的空前繁榮。革命民主主義的思想在俄国結出了豐碩的果實。

在十九世紀的俄国文學中，出現了像普希金、萊蒙托夫、果戈里、屠格涅夫、托爾斯泰那樣的偉大作家；在音樂方面出現了格林卡，以及以莫索爾斯基、李姆斯基-柯薩可夫為代表的“強力集團”的作曲家們；在美術方面則出現了著名的“巡迴展覽協會”畫派，列賓與蘇里柯夫是這個畫派的出色的代表。

列賓於1844年誕生在俄国哈爾科夫省楚古葉夫縣，他的父親是一個士兵。他從小就喜愛画画，最初在當地的軍事地形測量學校與畫家布納科夫那兒接受美術教育。十九歲那年遷居彼得堡，進彼得堡繪畫學校；二十歲那年進美術學院，他在那裡打下了結實的素描與油畫技巧的基礎。當時的美術學院被墨守陳規的學

院派支配着，但是他們的統治也开始動搖了。1863年，參加一級金質獎章競賽的學院畢業生們，聽說學院當局打算給參加競賽的學生規定統一的題目，就向校方提出請願書，要求准許用自由選題的辦法來作画。但是這個請求遭到拒絕。在考試那天，校方向全體歷史畫系的學生宣布了畫題“天國的宴會”。這時候，除了一個人以外，其餘十四個參加競賽的畢業生都拒絕參加競賽。這些學生離開學校以後，就組織了一個“藝術家公社”。他們主張藝術應該從生活出發，描繪人民，描繪現實，他們的領導者是克拉斯柯依。這個組織就是後來成立的“巡迴展覽協會”的核心。列賓就是在这个事件發生後一年進美術學院的。他在这个時期與克拉斯柯依，以及巡迴展覽協會派的思想家、偉大的藝術批評家斯塔索夫，建立了深厚的友誼；他們兩個人對列賓的思想與藝術創作有極大的影響。

列賓是偉大的俄羅斯畫家，民主主義現實主義的俄羅斯美術最杰出的代表人物。列賓之所以偉大，是由于他的藝術性很高的創作真實地、深刻地反映客觀現實。

在動盪的幾十年間，列賓以他的創作廣泛地反映了俄國生活。從六十年代到八十年代中葉，列賓以信仰空想社會主義的革命民主主義者的觀點來反映俄國的生活。此後，直到逝世為止，列賓始終是一個民主主義的農民羣眾思想感情的代表者。同時，列賓受到俄國最先進的力量的影響。儘管他還沒有在自己的創作中表現工人階級的代表人物，可是他並沒有像托爾斯泰那樣，贊成農民的思想意識中反動的一面。

在艺术遗产的接受方面，列宾繼承了俄国民主义现实主义的代表人物——別罗夫与克拉姆斯柯依的优秀傳統；偉大的荷蘭画家倫勃朗、弗朗斯·哈尔斯、西班牙画家委拉士开茲、波蘭画家馬特义科，也是他所推崇的人物。

列宾的繪画創作遗产有这几方面：第一部分是“約百及其拥护者”及“睚魯的女兒的复活”为代表的描繪神話与宗教題材的画，大部分都是美术学院學習时的作業；第二部分是历史画，最著名的是“查坡罗什人写信給土耳其苏丹”和“恐怖的伊凡与他的兒子”；第三部分是反映现实生活的風俗画，也是列宾創作的最主要的部分，在数量上也是最多的，这一部分中最好的作品有“伏尔加緯夫”、“庫爾斯克省的礼拜行列”、“拒絕忏悔”、“宣傳者被捕”、“意外的归来”；第四部分是肖像作品，包括一幅羣像“斯拉夫的作曲家們”，但主要的是單人肖像，包括油画与素描，重要的有“莫索尔斯基肖像”、“托尔斯泰肖像”、“斯特列別托娃肖像”、“秋天的花束”、“比罗戈夫肖像”、“穷女孩”与“斯塔索夫肖像”等。

列宾的艺术的特点是：積極地反映当代的现实生活，表現当代的进步人物和革命家。他运用極巧妙的手法描繪人物的內心世界，特別注意臉部表情；他所画的人物一点也不做作，既有典型意义，又有个性的特征，而且总是处于动的状态中，具有强烈的生命感。

列宾之所以偉大，还在于当資产階級形式主义猖獗的时代，当他們通过立体主义、未来主义、达达主义等而对艺术粗暴地加

以糟蹋的时候，他与俄国巡迴展覽派的其他画家們高举起现实主义的旗帜，繼承与發揚了美术史上的倫勃朗、委拉士开茲的傳統，並且在創作上取得了偉大的成就。

列宾不仅是一个偉大的画家，而且也是一个偉大的美术教育家。他在美术学院里先后做了十四年教員，培养出一批繼承俄罗斯现实主义傳統的著名画家，其中最突出的是肖像画家賽罗夫与軍事画家格列柯夫。

列宾晚年的时候，虽然同情革命，也画了一些反映1905年第一次革命的画，如“紅色葬禮”、“驅散示威遊行”等，但是並沒有表現出革命运动的特征；在“多么自由”这样的画中，則出現了象征主义的傾向。

1918年五月，白匪佔領了列宾所居住的地方庫奧卡拉，七十四岁的列宾与祖国失去了联系。由于他的家屬大部分都是敌視革命的，列宾遭到白色势力的包圍。1926年，苏联政府委託一批艺术家去訪問列宾，伏罗希洛夫同志給他写了一封信。列宾对这一切感到非常滿意，但是由于年紀太老、身体不好而未能实现他回国的願望。1930年九月29日在庫奧卡拉逝世，享年八十六岁。

圖 版 目 录

1. 自 画 像 1878。油画。
2. 伏尔加紵夫 1870—1873。油画。 这幅画是列宾的成名之作。画中所描繪的是俄国一条大河流伏尔加河上的拉紵夫。他在这幅画里，揭露了沙皇俄国統治下劳动人民的痛苦生活，並且歌頌了他們精神上的美与隐藏在人民身上的力量。为了画这幅画，他与紵夫們一起生活，三次到伏尔加河，画了很多習作与好几幅变体画，现在这幅是第三張变体，也是最好的一張。
3. 伏尔加 紵夫（局部） 这是画中最主要的一部分。画中人物可分成三个部分，第一部分的中心人物是最前面的老汉，第二部分的中心人物是穿紅衣的年輕人，第三部分的中心人物是一个来自俄国南方的大胡子。这个局部就是第二部分人物。穿紅衣的年輕人名叫拉尔卡，在全部人物中，只有他最强烈地表现出反抗的情緒。画家在周圍深色的襯托下，給他画上了一身紅衣裳，把他放在全画的中央，这样一来，突出地表现了他是全画的構圖中心与思想中心了。
4. 索菲亞公主 1879。油画。 索菲亞公主是彼得大帝的異母姐姐。彼得大帝要实行各种改革，以便为俄国資本主义發展舖平道路，但是他的姐姐却反对这种改革。1698年当彼得大帝在国外的時候，索菲亞組織了叛乱。乱平后，彼得回国，采取了坚决的措施，把代表保守势力的姐姐逮捕，监禁在新处女修道院里，並且把与她同謀的一百九十五名近衛軍在修道院窗子外边处了絞刑。画中所表现的是在监禁中的索菲亞公主；窗外掛着一个被处絞刑的近衛軍，她身后的女孩是修道院里的小尼姑。画家在这幅画里深刻地表现了索菲亞的頑强的性格，揭示了当时政治斗争的尖銳性。

5. 駝子 1881。油画。 这是第6圖中的駝子的模特兒。是画家按照真人画的習作。
6. 庫爾斯克省的禮拜行列 1880—83。油画。 这幅画反映走上了资本主义道路的俄国农村的阶级分化。画面中央，是在警察保护下的女地主、僧侶与包稅人；其他人羣分为兩部分，一边是市民与富农，一边是貧农。画中的駝子是全画的中心，他要靠近灯籠，但却給乡勇擋住了。画家通过駝子这个形象，表达出自己对受压迫人民的同情与爱。
7. 庫爾斯克省的禮拜行列 (局部) 这是画面中間左边部分人羣，中央是端神像的女地主。背景里主要的是一些僧侶。前面一个胸前掛金鏈条的是包稅人，另一个是退伍軍人。
8. 查坡罗什人写信給土耳其苏丹 1880—91。油画。 这是列宾最后一幅杰出的历史画。土耳其皇帝要哥薩克人脱离俄国而归附他，但是哥薩克人热爱自己的祖国，严正地拒絕了他們的要求。画中所描繪的，是書記正在写回信时的情形。由于复信中的措詞尖刻、幽默，引起了一場大笑。
9. 查坡罗什人写信給土耳其苏丹 (局部) 这个局部圖里画着哥薩克的領袖賽尔柯（正在抽烟斗的人）和其他大笑着的人。
10. 查坡罗什人写信給土耳其苏丹 (局部) 这里画的是画面左边的一部分人，光着身子的是塔拉斯·布尔巴。他的右上方露出半个头的是一个口授信內措詞的哥薩克人。
11. 拒絕忏悔 1879—85。油画。 画家在这幅画里表現革命家的英雄气概。这个革命家被沙皇当局判处死刑，按照傳統習慣，神甫要他向上帝表示忏悔。但是他坚信自己事業的正义性，現在虽然面临着死亡，他不仅沒有因而丧失勇气，反而用拒絕忏悔这一行动向沙皇的暴政提出有力的抗議。画家利用黑暗的囚室与照在囚犯身上的光綫形成强烈

的对比，突出地表现了画中的主角。

12. 宣傳者被捕 1880—92。油画。 在馬克思主义团体在俄国进行活动之前，曾經有由知識分子組成的民粹派从事革命活动。这些知識分子看不到工人階級的力量，以为只要农民起义就可以推翻沙皇政权。他們化裝为农民，下乡宣傳，但是后来都給沙皇政府抓去了。这里所画的，就是这样一个場面。列宾从1870年尾一直到1892年的長時間內，致力于这幅作品的探索与制作，画过好些草稿。画面右边，密探們在进行搜查；警察局長坐在椅子上閱讀被搜查出来的 宣傳品。画面中央，警官与保長抓住被捕的革命家，革命家把憤怒的目光投向站在画面左边的告密的富农。在場的农民們对所發生的事件采取了各不相同的态度。列宾在这幅画里一方面肯定地表现了革命家的英雄气概，同时也表现出这一位还不为人民所理解的宣傳者的孤立地位。
13. 巴黎公社的年祭 1883。油画。 巴黎公社是人类历史上無产階級第一个政权組織，但是只存在了兩個多月，就被資產階級血腥地鎮压了。1871年巴黎公社的委員們就是在画中所繪的地点被槍杀的。巴黎人民为了紀念烈士們，每年都要举行紀念仪式。列宾在現場画了速写，第二天再憑記憶画成油画，但也有人認為它是一幅写生的習作。这幅画表示画家对革命的热情。
14. 意外的归来 1884—88。油画。 这幅画描繪一个被沙皇政府流放归来的革命知識分子，他的突然的归来引起全家的惊奇。从沙發站起来的是他的母亲。虽然只看見她的背面，但从她的姿态上可以感觉到又是惊喜，又是怀疑。革命家的妻子坐在鋼琴前面，她瞪大眼睛看着突然回来的人，簡直好像不相信这是真实的。兩個孩子的反应也不一样。在当时俄国的检查制度下，列宾通过这个題材歌頌了革命活动。
15. 意外的归来 (局部) 两个小孩正在做功課，他們的父亲忽然回家使他們停止了作業。年紀較小的女孩子是惶惑的表情，較大的男孩子好像已經認出这个进来的人就是他的父亲。

16. 恐怖的伊凡与他的兒子 1885。油画。 恐怖的伊凡就是俄国皇帝伊凡四世。十六世紀的时候，俄国处在大貴族封建割据、四分五裂的状态，外面又有韃靼人的侵略。伊凡在十七岁的时候杀了霸佔实权的攝政王，自立为帝，依靠中、小貴族的力量，严厉地镇压反对他的大貴族（往往斬絕全家），統一了俄国，因此他被称为“恐怖的伊凡”。这种政治上的尖銳斗争，也反映在他的日常生活中。在与他兒子的一次爭吵中，就用笏杖把他的兒子杀死了。这幅画很深刻地描繪伊凡四世發現自己無意中杀死兒子的后悔心情。
17. 恐怖的伊凡与他的兒子 （局部） 这个局部中所画的是伊凡四世与他的兒子头部。伊凡四世用手按住兒子的伤口，但是血从他的指縫里淌出来。他由于錯杀了兒子而表现出痛苦、恐惧与請求饒恕的神情。
18. 加尔申肖像 1883—。油画。 伊凡的兒子是以作家加尔申与画家明克做模特兒的。列宾感到加尔申的样子太軟弱，后来又請明克做模特兒，但在油画中出現的，已經是重新創造过的形象了。
19. 恐怖的伊凡的头部習作 1883。油画。
20. 穷女孩 1874。油画。 这幅画又名“捕魚女”，是一幅習作，但是从心理刻划的細致、油画技巧的完美看来，它已經是一幅完整的創作了。
21. 中学时代的普希金在考試时朗誦他的“忆皇村”一詩 1911。油画。 这是一幅列宾晚期的画，在風格上帶有裝飾性，与以前的作品显然不一样了。画家在这幅画里透露出他对这位革命詩人的欽慕之情。画中人物形象有些漫画化。画面左边从坐位上傾身起来諦听的，是俄国著名的学者杰尔查文，他十分推崇普希金的天才。
22. 莫索尔斯基肖像 1881。油画。 莫索尔斯基是十九世紀俄国著名的作曲家，他是进步的民族学派音乐組織“强力集团”的重要成員之

一，列宾与他有很深的友誼。这幅肖像是在他受生活的折磨而致病重时画的，但是我們在这幅肖像中所得到的並不仅是一个病人的感觉，更加强烈地感到的却是一种發自內心的力量、天才的創造精神。

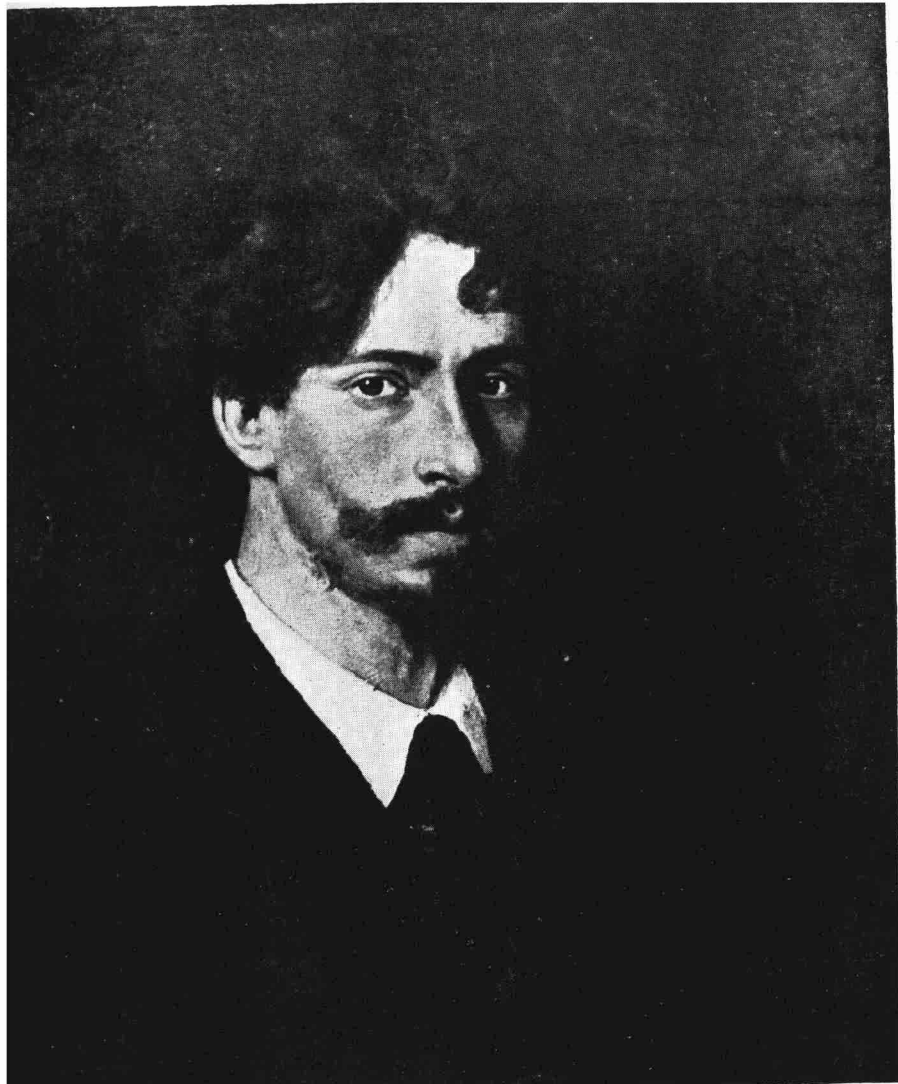
23. 祭司長 1877. 油画。 这幅画是列宾故乡楚古叶夫大教堂的祭司長烏蘭諾夫的肖像。由于画家把作为沙皇制度的帮兇的宗教势力概括在这幅肖像画中，因此画中的肖像便超出了一般肖像的范围，而成为揭露欺压人民、作威作福的吸血鬼的俄国僧侶的反动本質的典型形象。
24. 比罗戈夫肖像 1881. 油画。 比罗戈夫是一个外科医生，性格坚强、精力飽滿，与列宾十分相似。这幅肖像經過三次摆姿势画成，是列宾所画的最成功的肖像之一。
25. 斯特列別托娃肖像 1882. 油画。 画中人物是俄国著名女演員，是一个进步的知識分子，因此在当时也遭到生活上的困苦。她的眉毛微蹙，失眠的眼睛大張着，整副臉容显出疲乏的样子。
26. 娜嘉·列宾娜肖像 1882. 油画。 娜嘉是列宾的女兒。画的是睡醒后剛睜开眼睛的样子。
27. 蜻蜓 1884. 油画。 这是列宾另一个女兒薇拉的肖像。列宾在这个时期对阳光的表现極感兴趣。人物是写生的，背景是憑記憶画的。
28. 托尔斯泰肖像 1887. 油画。 列宾与托尔斯泰很早就認識，但是只是在1887年从意大利旅行回来以后，才在托尔斯泰家里开始为这位作家画像。这幅肖像在三天內完成，但是却能深刻地揭示出这位作家的本質——一个揭露社会不公平的严厉的审判官，因此大家对这幅肖像的評价極高。
29. 秋天的花束 1892. 油画。 画中女郎就是第27圖中所画的薇拉，是

列賓在九十年代初的典范作品。这里所选刊的几幅女兒像，都不是一般的肖像，而是具有風俗画性質的。这幅肖像的主题是对青春的歌頌。

30. 盖拉尔德与戈列梅金肖像 1903. 油画。 在画家庫斯妥琪叶夫与庫里柯夫合作下，列賓画成了大幅的“国务會議”的大構圖，好像給垂死的沙皇制度豎立了一个墓碑。在画正式的油画之前，他画了很多写生的肖像習作，这些習作真实地反映了沙皇大官們外表堂皇、心灵空虚、愚蠢、貪婪、陰險的本質。这幅画虽然类似速写，但不論在形象上，或者在質感及光与色的表現上，都表現得很好。
31. 波特金娜肖像 1901. 色粉筆。 列賓不常使用色粉筆作画，但是在这幅画中却能运用这种材料很好地表現物体的質感与环境的空間感。
32. 斯塔索夫肖像 1901. 素描。 斯塔索夫是俄国进步的、杰出的艺术批評家，他对列賓的思想与創作有很大帮助。1873年五月列賓以公費津貼出国，出国之前画成这幅肖像，这是斯塔索夫本人最喜欢的一张列賓画他的肖像。画中他那严肃、坚决的目光，好像正在說服画中看不見的与他談話的人一样。
33. 哥薩克人 1880. 素描。 为了画“查坡罗什人写信給土耳其苏丹”，列賓曾經多次到查坡罗什人后裔集居的地方去收集資料，画了許多人物与他們所用的各种器皿什物的素描与速写，这里所画的就是其中的一幅。
34. 背麻袋的穷人 列賓不仅善于观察生活中的事物，而且也善于記錄与收集創作的素材，他一生所画的速写本，可以成立一个小資料室。这些速写广泛地反映当时俄国的社会生活（可惜全給他的女兒卖光了）。这里所刊的几幅，都是比較經常介紹的速写作品。
35. 查坡罗什人写信給土耳其苏丹 1878. 鉛筆。 这是他所画的油画的構圖草稿之一。把它与完成了的油画比較一下，就可以看到他的

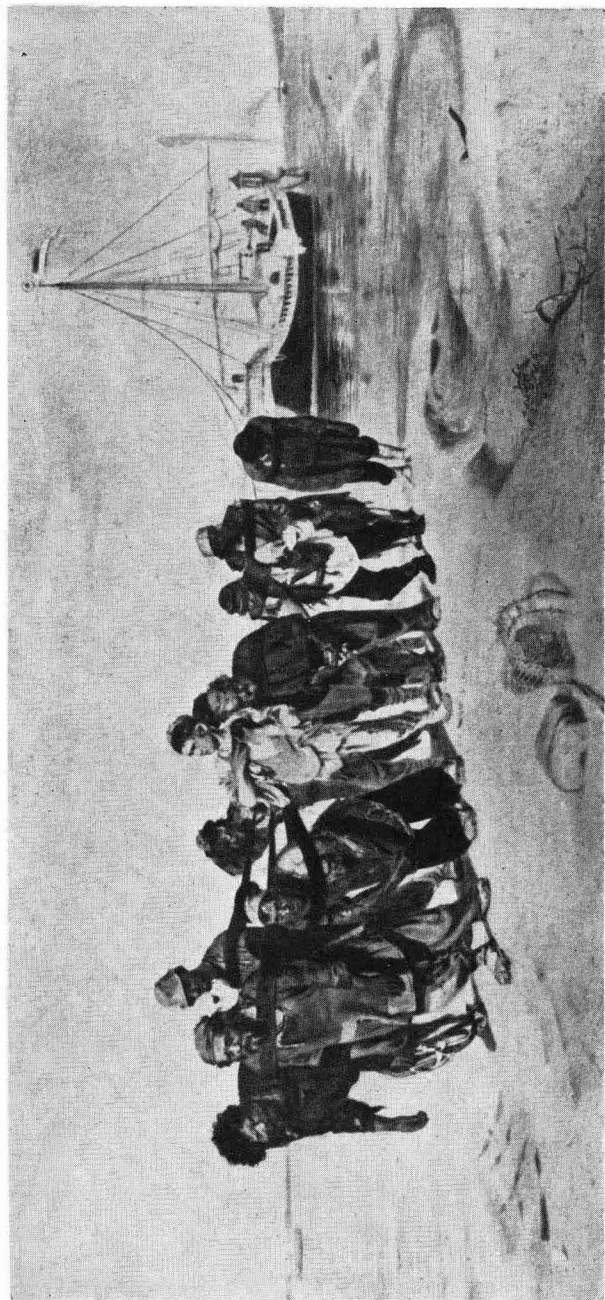
構思过程的一斑。

36. 涅瓦大街 1887。素描。 从这幅速写中，可以看出列宾善于抓住复杂的生活现象的能力。他在画速写时，除了线条以外，喜欢用手擦出一些阴影，把物体的质感与空间感更好地表现出来。这幅速写中马的跑动的感觉，画得非常好。涅瓦大街是在彼得堡（即现在的列宁格勒），列宾曾经在那里的绘画学校及美术学院学习，后来当过教员。
37. 贵族集会上的音乐会 1888。素描。 这幅素描是用铅笔及水墨画成的。他在这幅画里一方面画下了音乐欣赏者沉醉在音乐中的神情，同时也刻划下贵族与那些太太们的心不在焉的形象。
38. 托尔斯泰在写作 1891。素描。 这是列宾住在托尔斯泰家中所画的托尔斯泰的速写之一。虽然他所画的只是这个伟大的作家的背影，但是却能表现这位作家集中精神写作的神态。
39. 爱连奥诺拉·都泽 1891。素描。 她是一个著名的演员，列宾非常钦佩她的才能。1891年她在俄罗斯各地巡回演出，被认为是现实主义在舞台艺术中的重大胜利。这幅画是用木炭画在油画布上的。
40. 高尔基朗诵他的诗剧“太阳的孩子们” 1905。素描。 高尔基在1905年春天从监狱中出来之后，曾住到列宾在庫奧卡拉（列宁格勒附近，今名列宾诺）的“彼纳塔”庄园里从事写作，并且把写成的作品在来访列宾的艺术家中间朗诵。这幅素描是用铅笔画成的，在高尔基的脸部用棕色的笔润饰了一下，使画中的主要人物更加突出。

1. 自 画 像

2. 伏尔加纤夫

3. 伏尔加镣夫 (局部)