

A classical oil painting of a woman seated in an ornate, upholstered chair. She is wearing a dark green, low-cut dress with a white lace collar and a black choker. Her hair is styled in an updo. The background features a wall with several small, framed pictures and a large, ornate mirror. The overall style is characteristic of 19th-century Russian portraiture.

俄罗斯经典绘画 100幅俄罗斯肖像画

全山石 主编

3

山东美术出版社

俄罗斯经典绘画 100 幅俄罗斯肖像画

全山石 主编

J233

Q956-3

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

100幅俄罗斯肖像画 / 全山石主编. — 济南 : 山东
美术出版社, 2010.1
(俄罗斯经典绘画)
ISBN 978-7-5330-3100-8

I. ① I… II. ①全… III. ①油画: 肖像画—作品集
—俄罗斯 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第232844号

策 划: 马晓东
责任编辑: 吕 灏

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635毫米×965毫米 8开 14印张

版 次: 2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

定 价: 60.00元

时代印记·美感理想

——俄罗斯肖像画艺术传统的文化品格

孔新苗

对当代中国人来说,提起俄罗斯油画艺术,人们即会想到“巡回展览画派”、“现实主义”;接触过俄罗斯油画艺术的人,眼前则会首先浮现出那些深沉有力、生动感人的肖像作品。

肖像画,是俄罗斯艺术特点的集中体现。自18世纪开始发展起来的俄罗斯肖像画艺术,有两个远远大于绘画本身的文化象征意义:一是它是俄罗斯历史上第一次文化大变革的产物,是资本主义在俄罗斯取得初步成功的形象标识——绘画从描绘耶稣和圣徒的古代宗教圣像画,转向描绘现实中人的肖像画;二是俄罗斯肖像画在300年的历史中,记录了俄罗斯社会生活、精神生活变迁的多舛历程,是俄罗斯民族坚强、自信地立于世界文明之林的形象记录——从18世纪的贵族、19世纪的民族英雄到20世纪的社会主义劳动者……

俄罗斯肖像艺术的传统源远流长,古俄罗斯民族以“罗斯”为国名。公元9世纪60年代,拜占庭基督教(东正教)进入古罗斯地区,到公元988年古罗斯正式将东正教确立为国教。东正教给古代罗斯带来了文字、绘画艺术、建筑艺术和音乐。圣像,成为当时人们精神生活的支柱,圣像画,是俄罗斯宗教文化中最神圣的、最具特点的崇拜样式。当我们今天为俄罗斯油画肖像艺术那深沉的、充满人性价值关怀的审美品格而震撼时,必须了解在俄罗斯历史上有近千年历史的圣像画作为肖像画艺术的前身,给俄罗斯艺术家的审美心灵所遗传下来的文化基因。当代俄罗斯文化史研究告诉我们,这些圣像画的神圣光辉,和着圣歌的旋律和教堂香烛的烟火,曾经温暖过苦难农奴的心,照亮过彼得大帝统治下新兴资产者的心灵,支撑了“巡回展览画派”画家对民众苦难悲天悯人的道德情怀,成为马列维奇和康定斯基“至上主义”和“抽象绘画”创造的精神力量泉源……

18世纪,彼得大帝的改革使俄国启动了走资本主义道路的艰难旅程,俄罗斯艺术在内容上开始脱离宗教的束缚,当时大规模的城市建设和贵族群体对肖像画作为身份象征的需求,为绘画艺术带来了繁荣。肖像画,就成为这种新文化繁荣的典型。当时为歌颂为国家建设做出贡献的功勋人物和迎合社会上层社交虚荣心的需要,一些肖像画家纷纷学习欧洲油画的技法,突破俄罗斯圣像画平面性、装饰性的技法套路,力求创作与被画者外貌形似的、具有鲜明世俗化风格的新型肖像作品。1767年,凯瑟琳大帝建立起俄国美术学院,学院艺术从风格到题材都以欧洲古典主义为圭臬。18世纪的俄罗斯肖像画作品,除了少数例外大都是描绘王公贵胄的形象,艺术格调明显受法国宫廷肖像画的影响。

19世纪被称作俄罗斯文化的“黄金时代”,产生了让整个世界为之炫目的伟大的艺术家:诗人亚历山大·普希金,作曲家米哈伊尔·格林卡,画家卡尔·勃留洛夫和亚历山大·伊凡诺夫……在这个热情激荡、思想活跃的时代中,伴随废除农奴制和民主主义运动的开展,平民知识分子开始积极地参与到俄罗斯社会生活和艺术生活中来,这些小官吏、农民和手工业者的后代,怀着对知识的渴求和以自己的才能赢得社会尊敬的抱负,从全国各地来到圣彼得堡和莫斯科,他们进入艺术世界带来了全新的审美趣味。肖像画,开始从主要描绘王室贵族,逐渐向描绘“普通人”延伸,音乐家、作家、绣花女、画家的儿子、村姑打扮的女子肖像,都开始出现在肖像作品中。伴随着对这些具有生命活力形象的刻画,俄罗斯肖像画艺术开始迸发出具有自己独特民族文化品格的创造能量。

“巡回展览画派”的出现,正是这一时代生活变迁在艺术中的集中体现,是俄罗斯油画艺术在世界艺术史的天际线上留下的最明亮、最有自己民族文化色彩和人文光辉的彩虹。从1871年圣彼得堡的第一次展览到

1922年在莫斯科的最后一次展览，这个画派也可以说是世界艺术史上最“长寿”的艺术团体之一。

本画册第5页的肖像作品，即是“巡回展览画派”重要成员瓦·格·彼罗夫，给“巡回展览画派”中另一位艺术家萨夫拉索夫画的肖像。第6页的肖像作品，则是画派的“反学院”原则旗手，伊·尼·克拉姆斯科依给后来大力支持他们的艺术品收藏家巴维尔·米哈依洛维奇·特列恰科夫所画的肖像。可以这样说，俄罗斯肖像艺术成熟的标志，是以“巡回展览画派”中几位伟大画家的创造成就为载体的。

与画派关系密切的艺术收藏家特列恰科夫，当时曾做出了一个重要的规划：有感于自己所处时代是一个精英荟萃的时代，他鼓励艺术家们为俄罗斯在各个社会领域做出贡献的人物创作一幅肖像画，这批肖像画由他来进行分类和收藏。1868年和1870年，他在莫斯科与圣彼得堡分别举办了“俄罗斯杰出活动家肖像画展”和“俄罗斯16世纪、17世纪著名人物肖像展”。为这一项在今天看来具有伟大历史意义的工作，收藏家、画家们做出了令后人敬佩的顽强努力。例如，特列恰科夫曾用了四年多的时间，才说服伟大的俄罗斯作家列夫·托尔斯泰同意为画家做肖像模特儿制作他的肖像（参见第8页肖像作品）。这一伴随特列恰科夫的一生的深具远见的肖像画创作、收藏工作规划，为俄罗斯艺术宝库留下了名垂青史的精品。

“现实主义”，这一产生自19世纪的艺术创作美学追求，之所以在今人的头脑中与俄罗斯绘画有如此紧密的联系，是与别林斯基、车尔尼雪夫斯基和列宾、苏里科夫等俄罗斯伟大的美学家、油画家的思想与创造成果密切相关的。“凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的”（车尔尼雪夫斯基），与其说这一美学思想给俄罗斯艺术家提供了走出学院，从普通人生活中寻求灵感和母题的艺术创作推动力，不如说正是以“巡回展览画派”为代表的19世纪俄罗斯绘画创作成就，塑造了这一美学理想活生生的艺术形象躯体。与伟大的19世纪俄罗斯文学一起，19世纪俄罗斯绘画在追求生活的真理，呈现对世界的批判性思索，期望以艺术的力量使“压制光明”的东西灭亡，渴望“打开沉睡的人民的眼睛”……的创造实践中，塑造了俄罗斯艺术的民族性格，建构了俄罗斯油画艺术传统的文化符号。

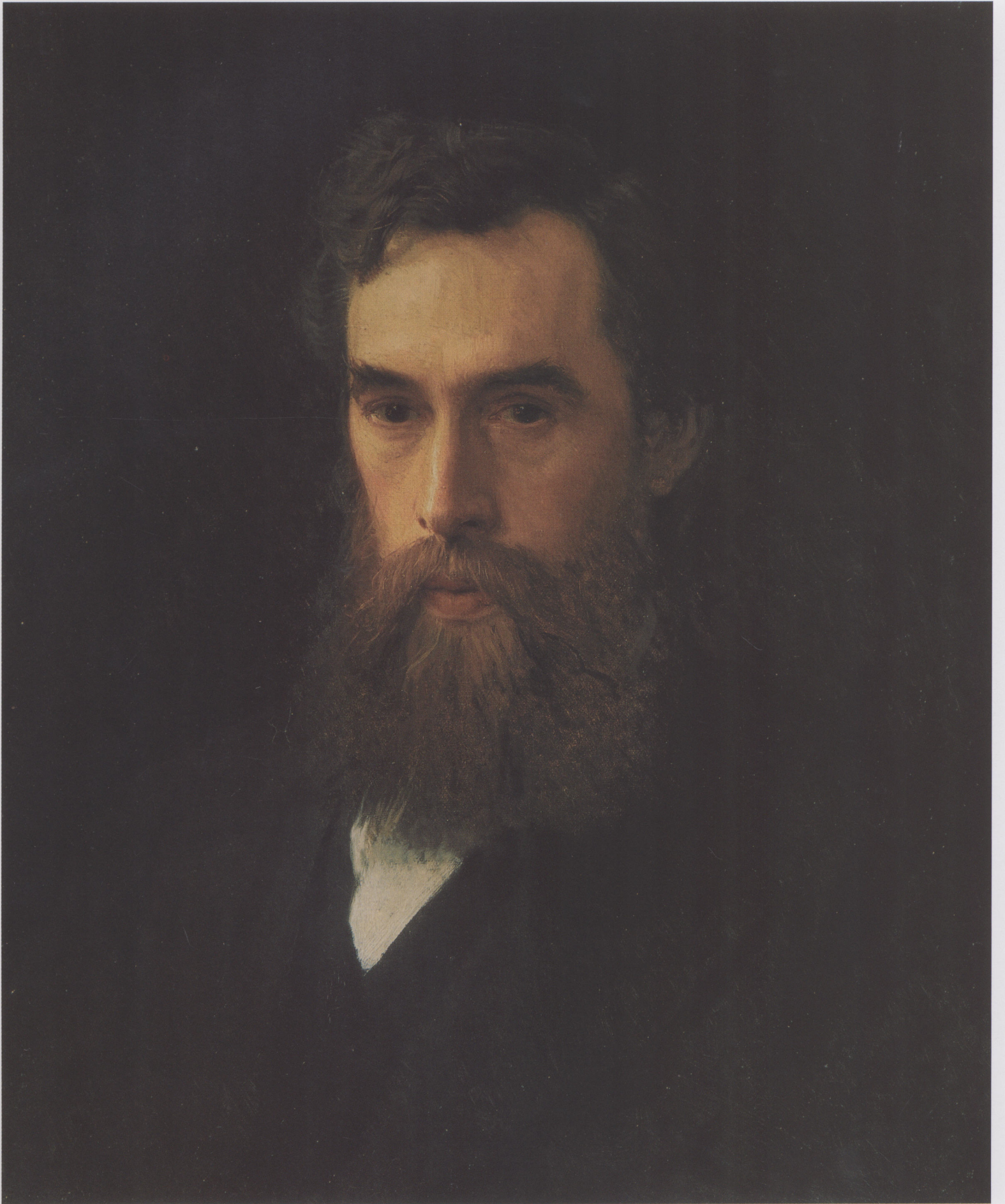
正如人无法两次涉过同一条河，20世纪人类历史的剧烈变化，俄罗斯民族对人类历史命运的伟大承担，又为俄罗斯肖像艺术创作展开了全新的创作语境和美学理想。但对生活的迷恋与呈现，依然是俄罗斯艺术家艺术生命的秉性所在，尽管对生活的把握角度、理解方式发生了新的变化。“艺术提炼生活”、“艺术解读生活”，20世纪苏联肖像画的笔触、色彩间，渗透着对新生活、新理想追求的浓厚气息。玛里亚温正面、仰视的构图设计；库斯托其耶夫硬朗、刻意的形象提炼；谢列勃良科瓦女性、敏感的身体气息；戈洛文华丽、片断的趣味裁剪；阿尔希波夫健硕、丰满的农妇形象；菲钦惊鸿一瞥的华美笔触；涅斯捷洛夫文雅、理性的知识形象；奥列什尼科夫简洁、直白的画面气息；科林风格独特的视觉经验；莫伊谢延科才华横溢的生活即景……从19世纪“巡回展览画派”、“现实主义”起步的俄罗斯肖像画创作，风格更加多样、语言更加丰富，惟一贯穿不变的，是其以美好理想为引导的、以视觉美感为追求的创作理念与油画艺术风采。

今天，中国油画已走过了百年的历程，我们对来自欧洲文明的油画艺术的理解、引进、消化也经历了一个跌宕起伏的过程，俄罗斯肖像艺术作为中国油画知识谱系中的一个重要的组成部分，其对中国油画创作、鉴赏文化的影响深度是不言而喻的。在21世纪更加开放的人类文化视野中，她的艺术魅力，更以其“局限”与“特点”，给正在进行中国艺术的世界化、现代化形象塑造的我们许多的启示……精品积累与时代责任的关系；本土生活与艺术形象的关系；民族艺术与民族历史的关系；文化特点与世界交流的关系……

瓦·格·彼罗夫 (1834年—1882年)

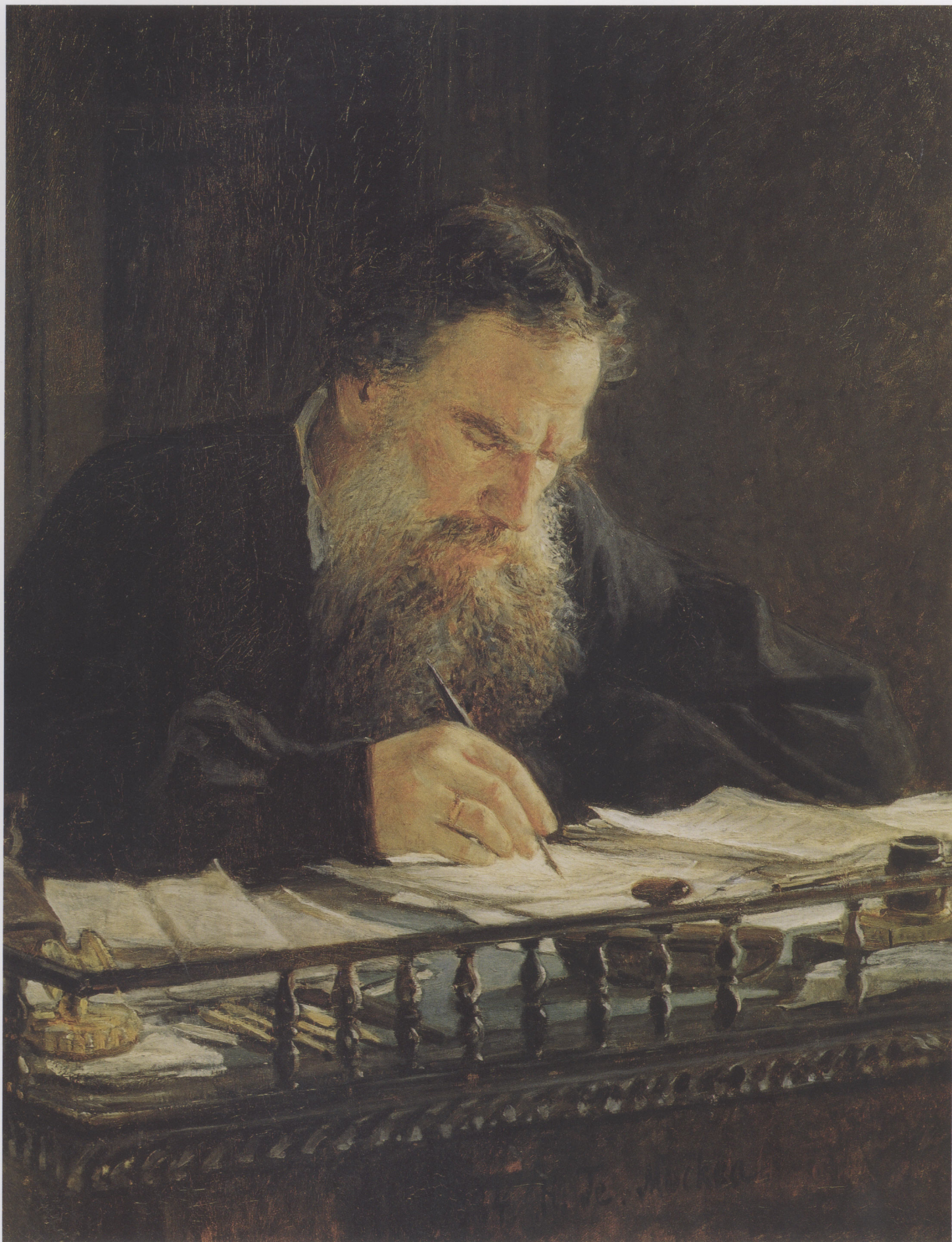
阿·康·萨夫拉索夫肖像 71cm × 57cm 1878年

伊·尼·克拉姆斯科依 (1837年—1887年)
特列恰科夫肖像 59cm × 49cm 1876年

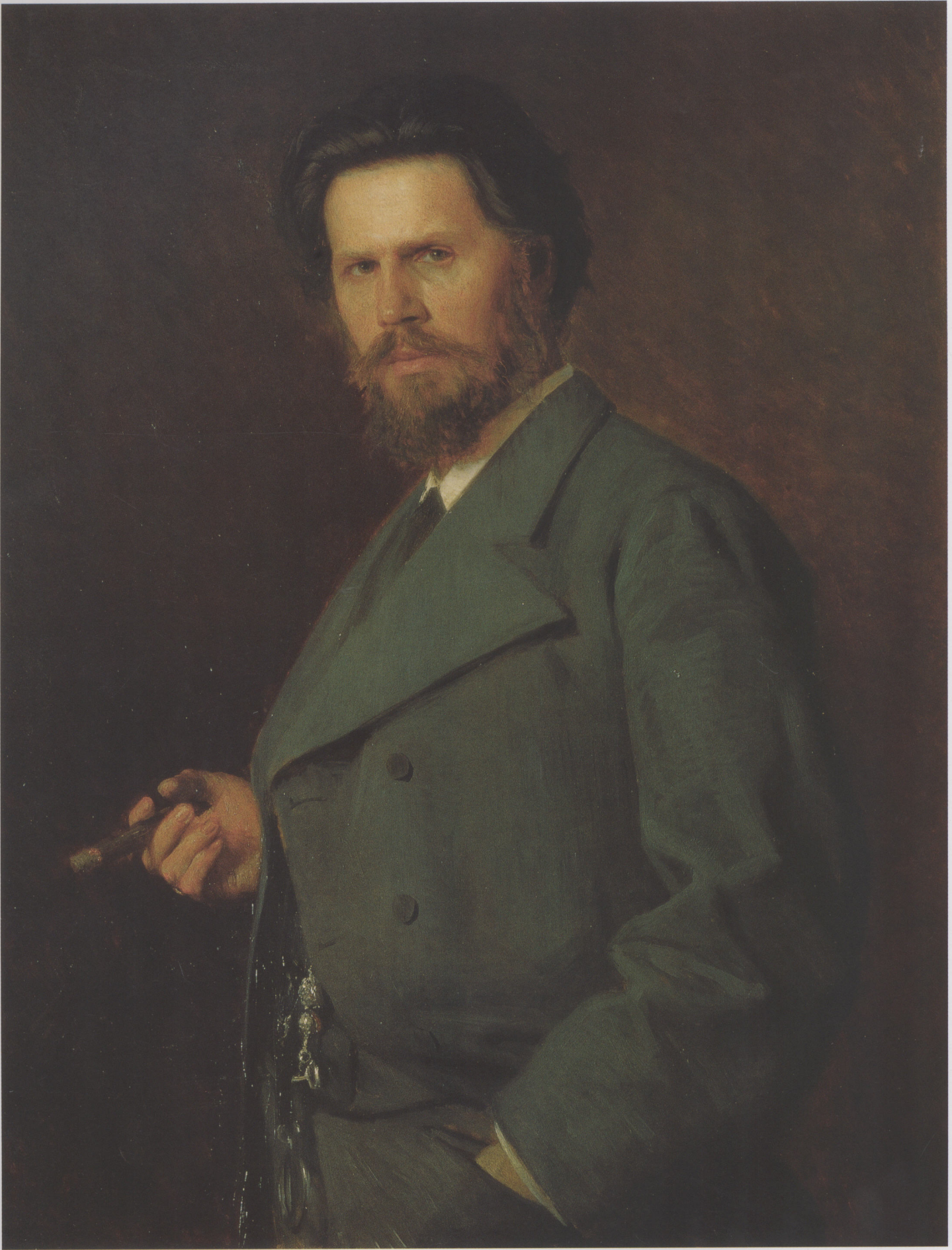
伊·尼·克拉姆斯科依 (1837年—1887年)
无名女郎 75.5cm × 99cm 1883年

尼·尼·盖依 (1831年—1894年)
作家列夫·托尔斯泰肖像 95cm × 71.2cm 1884年

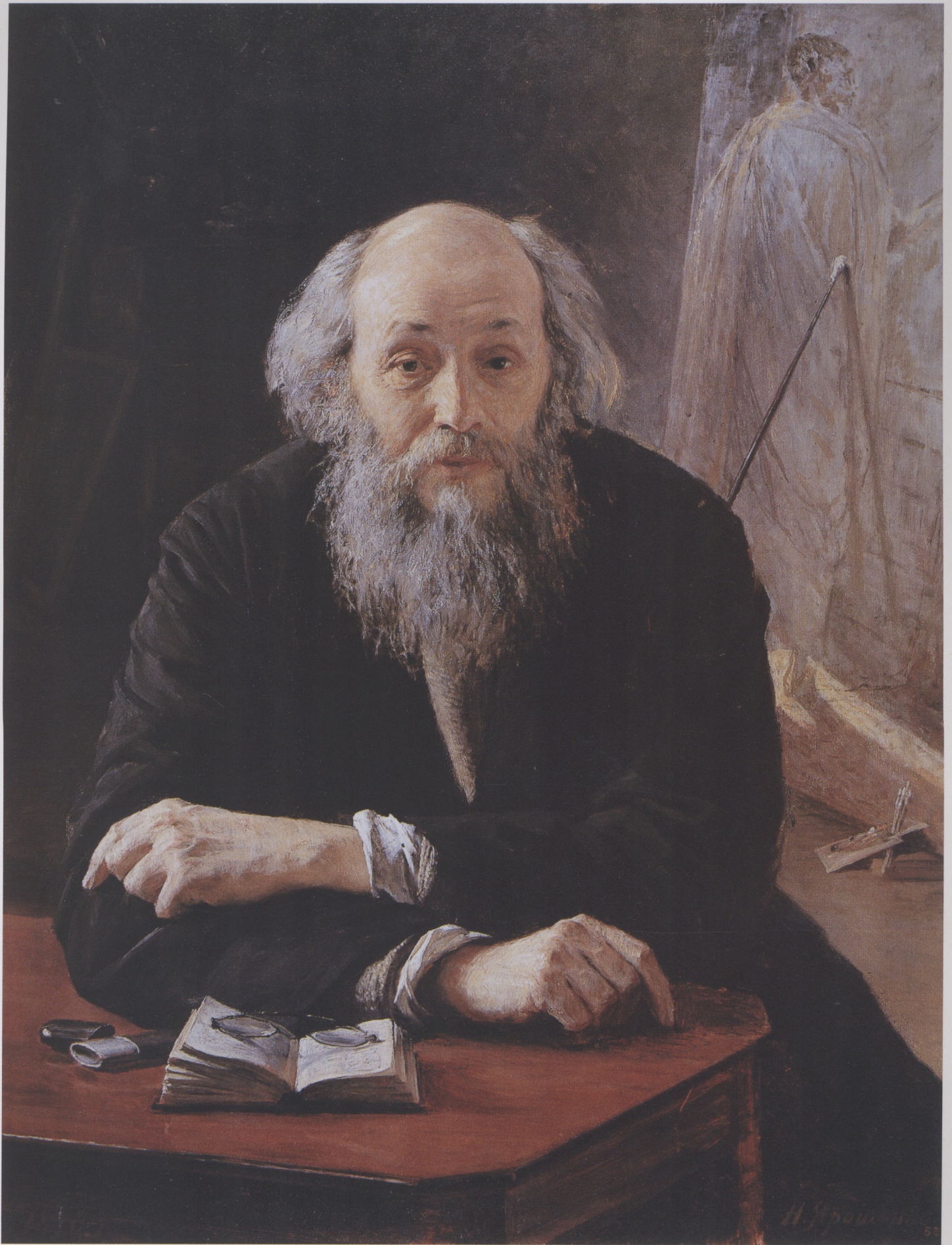

尼·尼·盖依 (1831年-1894年)
女作家、社会活动家叶·奥·李哈乔娃肖像 103cm × 71.5cm 1892年

尼·亚·雅罗申科 (1846年—1898年)

画家伊·尼·克拉姆斯科依肖像 31.5cm × 24cm 1874年

尼·亚·雅罗申科 (1846年-1898年)

画家尼·尼·盖依肖像 92.5cm × 73.5cm 1890年

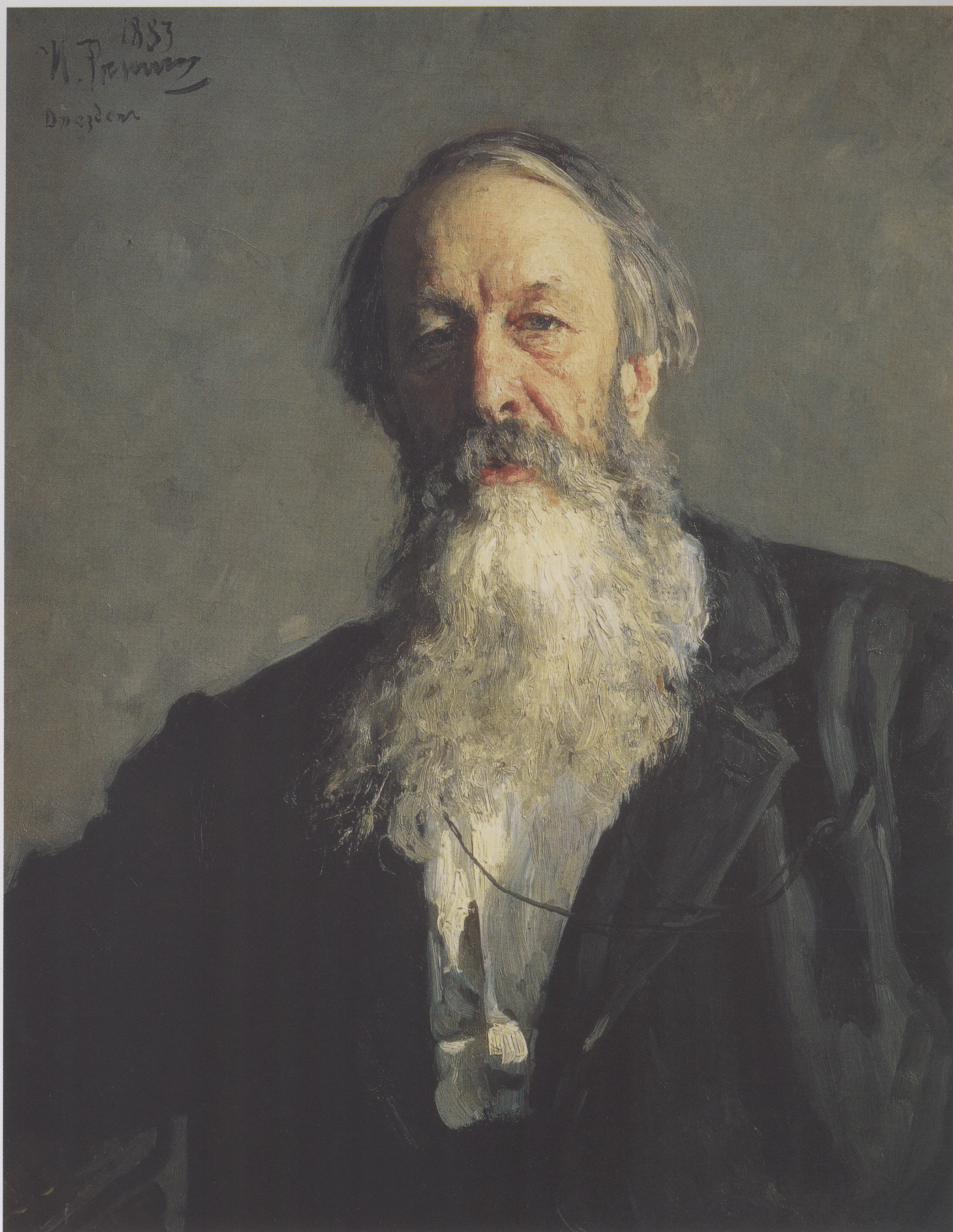
伊·叶·列宾 (1844年—1930年)
作曲家穆索尔斯基肖像 69cm × 57cm 1881年

伊·叶·列宾 (1844年—1930年)
女演员波·安·斯特列佩托娃肖像 61cm × 50cm 1882年

女演员波·安·斯特列佩托娃肖像（局部）

伊·叶·列宾 (1844年—1930年)

弗·瓦·斯塔索夫肖像 74cm × 60cm 1883年

弗·瓦·斯塔索夫肖像 (局部) 一

