

Master's Drawing
1400-2000 巨匠素描大系

Serov

谢洛夫

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大系. 谢洛夫 / 张晓叶编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5386-4250-6

I. ①巨… II. ①张… III. ①素描—作品集—俄罗斯—近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090358号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

谢洛夫 Serov

Chubanren 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 张晓叶 Zhang Xiaoye
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 巩亚儒 Gong Yaru
Shejizhizuo 设计制作 郭馨涵 Guo Qinghan
Faxing 发行 吉林美术出版社图书经理部
印刷 / 北京外文印务有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2010年7月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-4250-6

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

谢洛夫 Serov

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

现实主义肖像画巨匠——瓦伦丁·谢洛夫

瓦伦丁·谢洛夫 (Valentin Serov, 1865-1911) 是19世纪末20世纪初俄罗斯最富创新精神的、影响最大的肖像画家和素描画家。他的创作承前启后, 在这一阶段的美术史上占有十分重要的地位。

谢洛夫出生于圣彼得堡, 父亲是俄罗斯著名音乐家亚力山大·尼古拉耶维奇·谢洛夫。虽然生长在一个充满音乐的环境里, 但幼年的谢洛夫似乎更喜欢绘画, 他性格内向孤僻, 常常独自一人在小房间里用颜料涂画着人物和花朵。6岁时父亲去世后, 母亲带着他长期在国外旅行, 参观各国古代大师的珍品。谢洛夫先在慕尼黑学习素描, 9岁时随母亲来到巴黎, 成为当时在巴黎进修的巡回展览派画家列宾的弟子。15岁时被列宾送入圣彼得堡皇家美术学院, 得到了契斯恰科夫素描体系的严格的基础训练。

契斯恰科夫是俄罗斯著名美术教育家, 他建立了一套严格的科学体系, 培养了整整一代俄罗斯现实主义画家。最初谢洛夫对于学习基础素描并不积极, 他认为自己在列宾的身边已经学到了足够的东西, 对契斯恰科夫布置的初级课题很不以为然。当契斯恰科夫把一张废纸捏成一团, 随手扔在地板上, 让谢洛夫去画这个废纸团的素描时, 这位血气方刚的年轻人感到十分气恼。契斯恰科夫严厉地教训谢洛夫: “在艺术的王国里, 没有, 也绝不会有有什么容易做到的事。一切都是困难的, 但也是重要的、有趣的, 艺术家终生都被它吸引着。”这句话成为谢洛夫终生信奉并实践着的信条。

从列宾和契斯恰科夫那里, 谢洛夫继承了以写生素描为基础的训练方法。学院派的严格练习, 使他养成和练就了追求严谨性和完美性的习惯和本领, 这种本领被应用于他后来的各种形式的创作之中。谢洛夫很快就展现出了极高的艺术天赋, 16岁时他为老师契斯恰科夫画了一幅素描肖像, 被人们评价为拥有扎实的造型能力和娴熟的绘画技巧, 几乎可以与他的老师们相媲美。契斯恰科夫曾说过: “早在谢洛夫还是我的学生时, 就发现没有第二个人能像他那样对绘画艺术的理解达到如此全面的程度, 这是他的天赋所在。”

1888年, 谢洛夫的《少女与桃子》在莫斯科的展览会上一举成名。这幅画以具有印象派特点的外光色彩和亲切感人的魅力深深地打动了人们。这时的谢洛夫才仅仅22岁, 以至于人们很难相信这样的一幅画作是出自年轻的谢洛夫之手。画家运用了传统的艺术语言, 而在构图与用色上大胆突破, 吸收了印象派的光色造型技巧, 同时注重画中人物神态的刻画, 空间感与人物十分协调, 整幅画面显得格外轻松自然, 充满青春的活力。疏朗的构图、灵活的笔触, 毫无传统画法的拘谨, 别具新意, 显示了谢洛夫敢于创新的魄力及卓越不凡的技艺和才华。

瓦伦丁·谢洛夫

谢洛夫(左)、伊利亚·奥斯特洛乔(弹钢琴者)与谢尔盖、米哈伊尔、朱里·马蒙托夫在阿布拉姆采沃

瓦伦丁·谢洛夫在阿布拉姆采沃 1886年

1905年后，俄罗斯各种艺术流派相继崛起，谢洛夫也探索着新的艺术表现手法，在艺术形式上进行大胆突破，从肖像画、历史画、风俗画、风景画到插图、舞台美术等都有所涉猎，其中成就最高、创作最多的是肖像画。他为高尔基、斯坦尼斯拉夫斯基、李姆斯基-科萨柯夫、列维坦等进步艺术家都画过肖像。也留下了诸如教会检察长巴别达诺斯切夫、金钱大王格尔叶马、国家杜马主席穆拉姆采夫、工业巨头马拉卓夫等俄国革命前整整一代“当代英雄”们的肖像。在谢洛夫的肖像画中，可以看出他无论在形体、结构、透视的把握上，还是在构图、明暗和线条的处理上，都达到了完美的地步，清楚地显示出学院派素描写生的观察方法和表现技巧的一脉传承。

谢洛夫的素描肖像用线流畅自然，有高度的形式美感和独特的艺术魅力，与他的油画肖像一样著称于世。谢洛夫的素描既严谨又轻松，人物动态与表情显得特别生动和自然。他能够以轻松的笔触准确地把握和揭示出人物的内在精神世界和社会属性，这是因为他摆脱了外在物象的束缚，更注重神似和内在精神。谢洛夫的素描之美不在于描写自然，更在于艺术语言本身，把造型功力与想象力神奇地结合在一起。他不仅仅是在作画，而是在对话、在思索，把他的亲切、抒情、蔑视、批判诉诸笔端。这正是他众多的素描肖像能够惟妙惟肖、形神兼备、令人赞叹不已的魅力所在。他是现实生活的深刻的目击者、开掘者，也是把这种洞察用素描语言进行审美表现的大师。

谢洛夫大胆创新的精神，还充分体现在寓言插图的创作上。他为寓言作家克雷洛夫作了大量插图。为了寻求用最简洁而富于表情的素描语言来表现克雷洛夫寓言的鲜明特征，他花了15年时间，深入多莫特坎诺沃周围狼群出没的地方，走遍了当地的荒原、牧场与森林，在那里作了大量的情景写生。为了能够近距离地观察乌鸦的姿态，他甚至爬到高高的树枝上去画速写。这一切，使他创作的《狼与鹤》《农夫与强盗》《乌鸦与狐狸》等作品，用笔洗练、形态逼真、情趣盎然、栩栩如生，具有极高的美学价值。

谢洛夫对与他同时代的艺术现象极为关注，多次去意大利和法国观摩那里的艺术作品，对现代画风和新创作形式的探索非常感兴趣。他的艺术视野宽广开阔，对革新不抱成见，善于吸收他人之长，但又深深植根于自己的国家和民族，这使得他的艺术具有鲜明独特的风格。有的评论家甚至认为，他的艺术成就已经超越了启蒙老师列宾。1911年秋天，谢洛夫因心脏病突发离开人世，年仅46岁。在他短暂的一生里，他的才华和天赋为俄罗斯留下了巨大的艺术财富，他的肖像画所达到的高度和他在绘画技法上的拓展，对当时的俄国艺术和前苏联画坛都有着深远的影响。

瓦伦丁·谢洛夫在芬兰的别墅

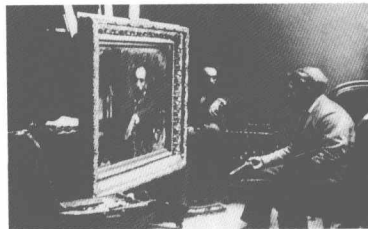
谢洛夫(右一)与画家们 1888年

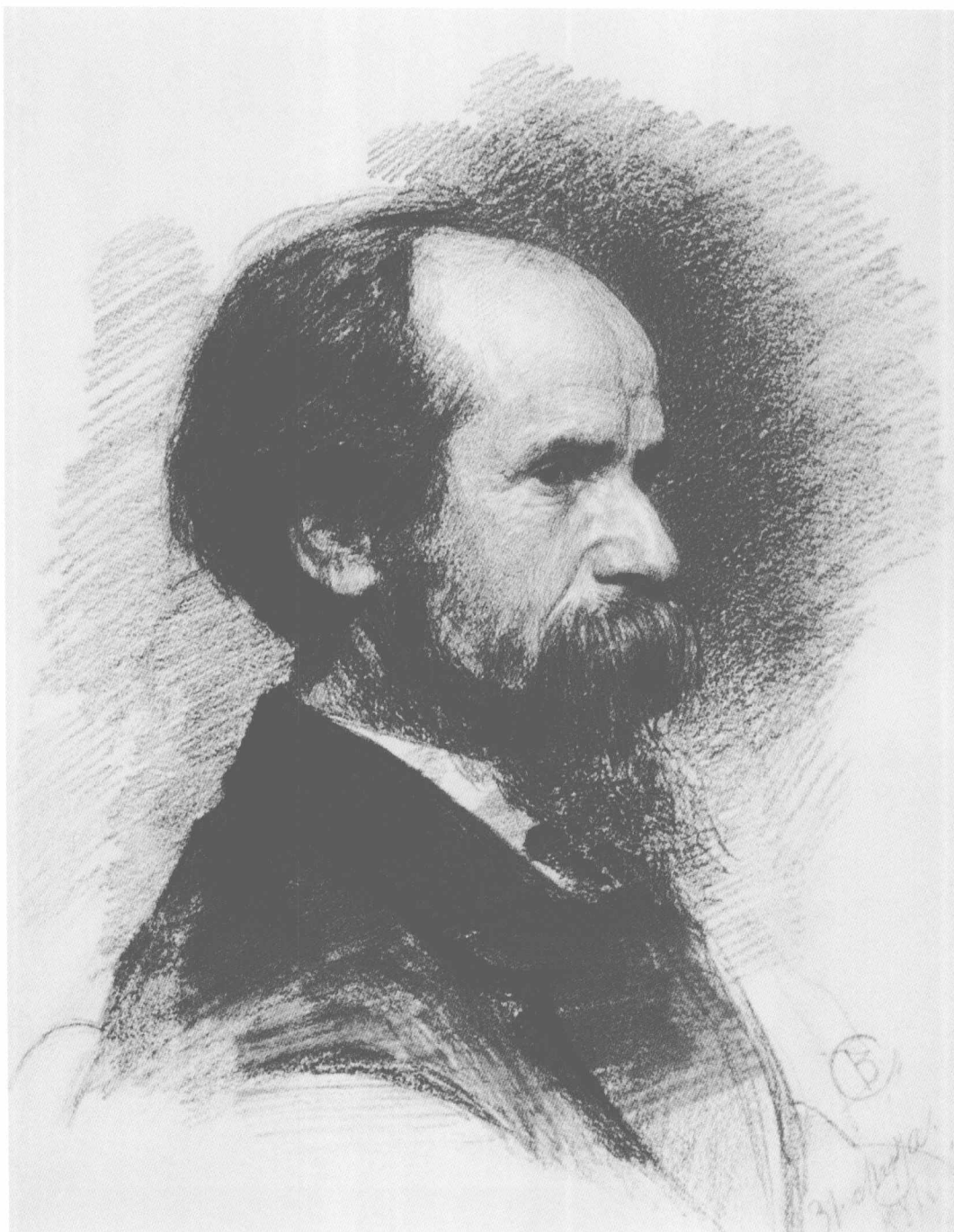
谢洛夫 1900年初

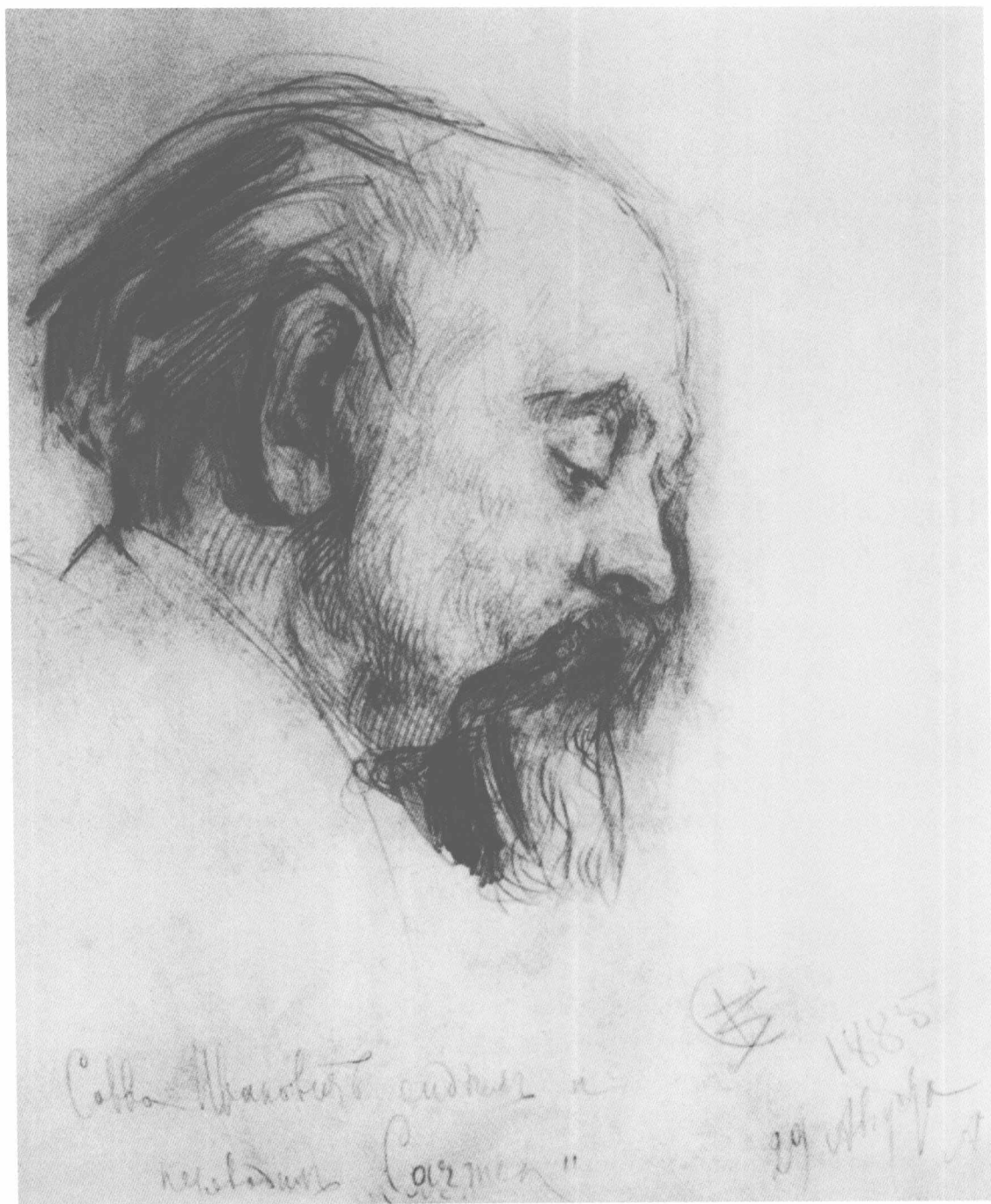
谢洛夫与彼得·斯皮罗

谢洛夫在创作《画家列维坦》 1893年

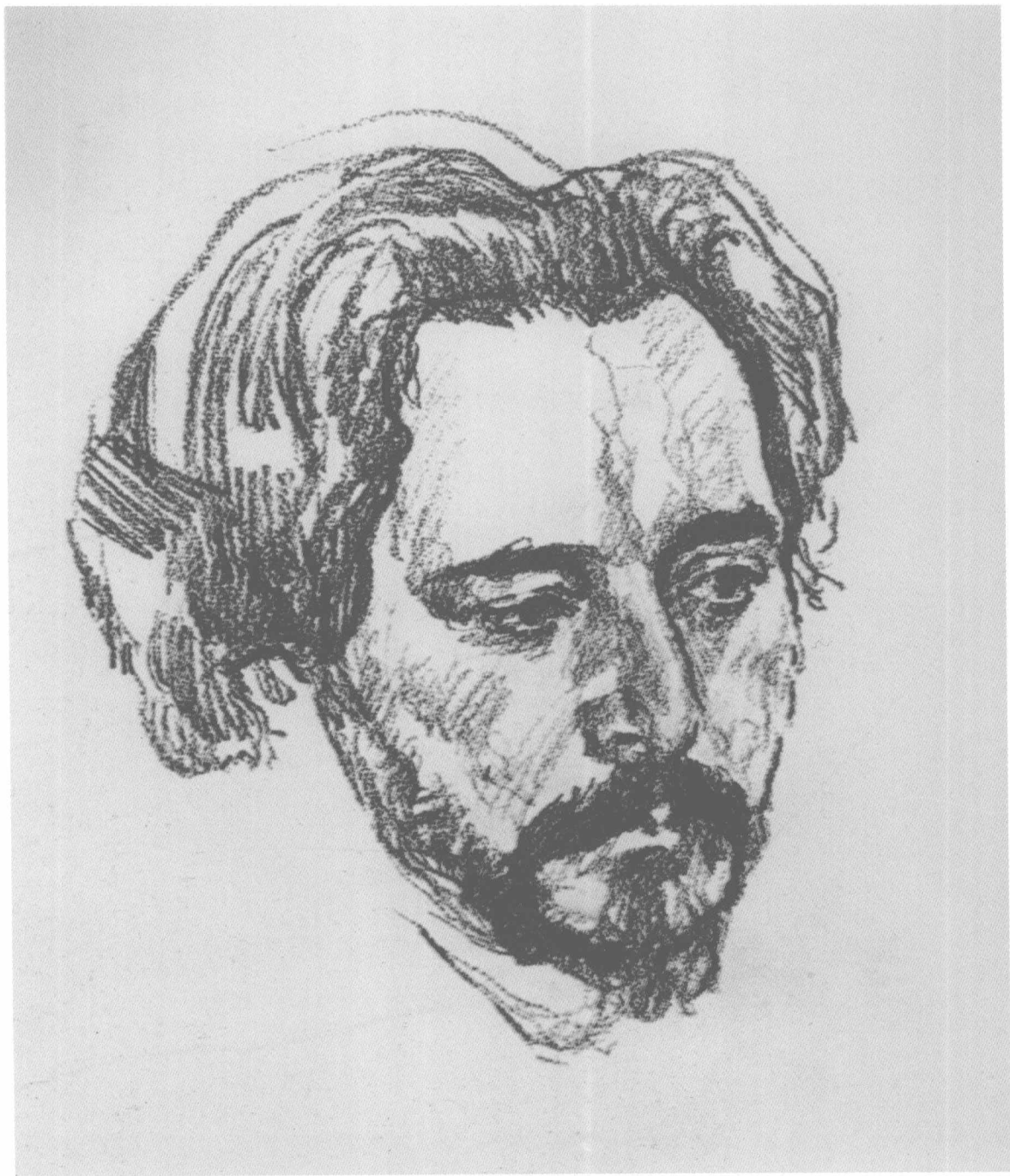
画家契斯恰科夫 1881年 铅笔 画纸 34 × 25.3cm

有胡须的男人侧面像 1885年 铅笔 画纸

自画像 1883年 色粉笔画纸 33×23cm

文学家列奥尼德·安德鲁耶 1907年 25 × 20 cm

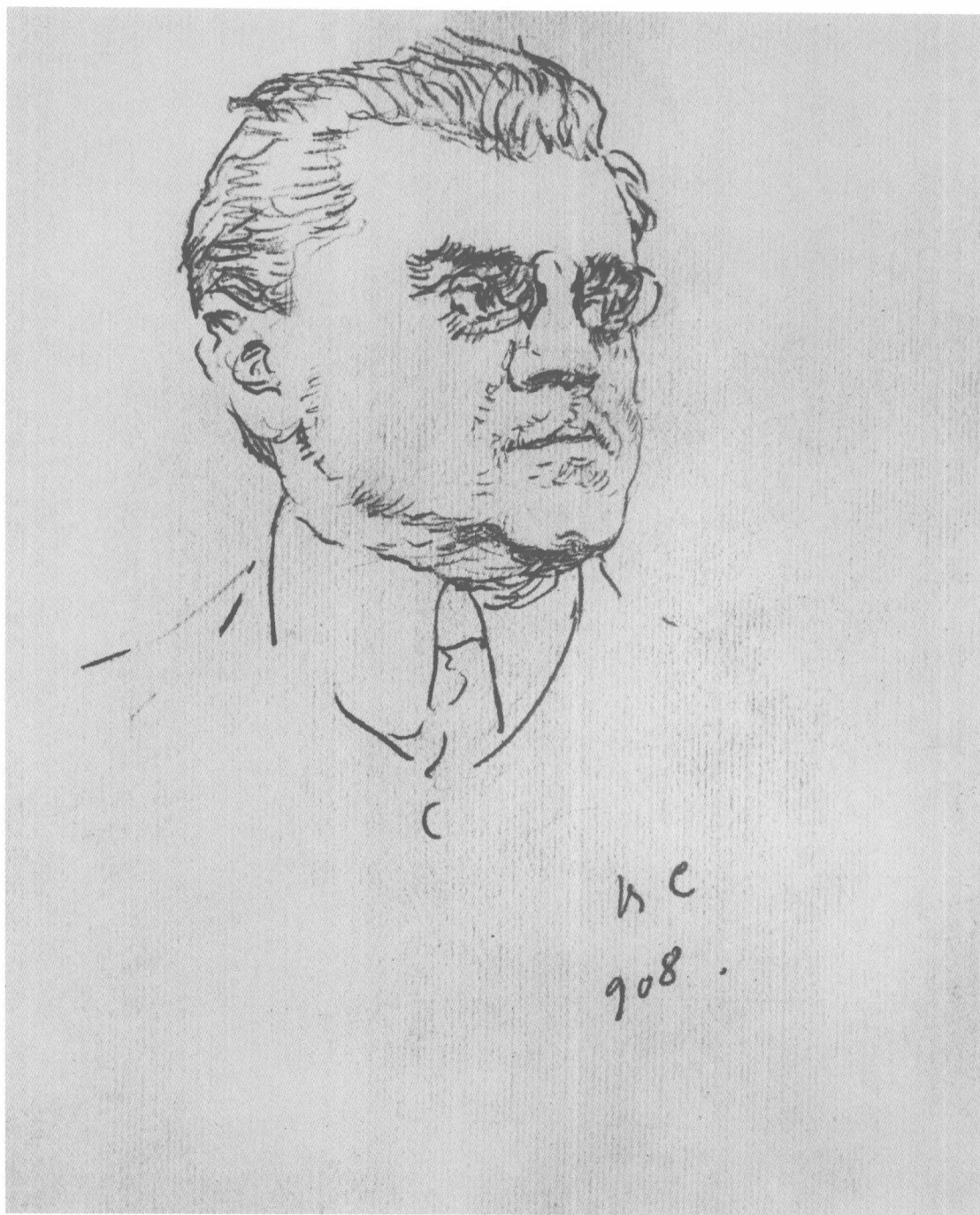
有胡须的男人 铅笔 画纸

奥尔格·楚尼科娃肖像 1885年 铅笔 画纸 15 × 15.5 cm

自画像 铅笔画纸

男演员伊万·莫斯科万 1908年 铅笔 画纸 31.2×23.7cm

瓦西里·卡恰洛夫肖像 1908年 铅笔 画纸 31.2×23.7cm

戴项链的女孩 铅笔 画纸

伊莎贝拉·格林贝格肖像 1910年 铅笔 白垩粉 画纸 66×42.5cm