

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Repin

列 宾

 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·列宾 / 张晓叶编. -- 长春: 吉林美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5386-4251-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090355号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

列宾 Repin

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 高鑫 Gao Xin

Shejizhizuo 设计制作 郭磐涵 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

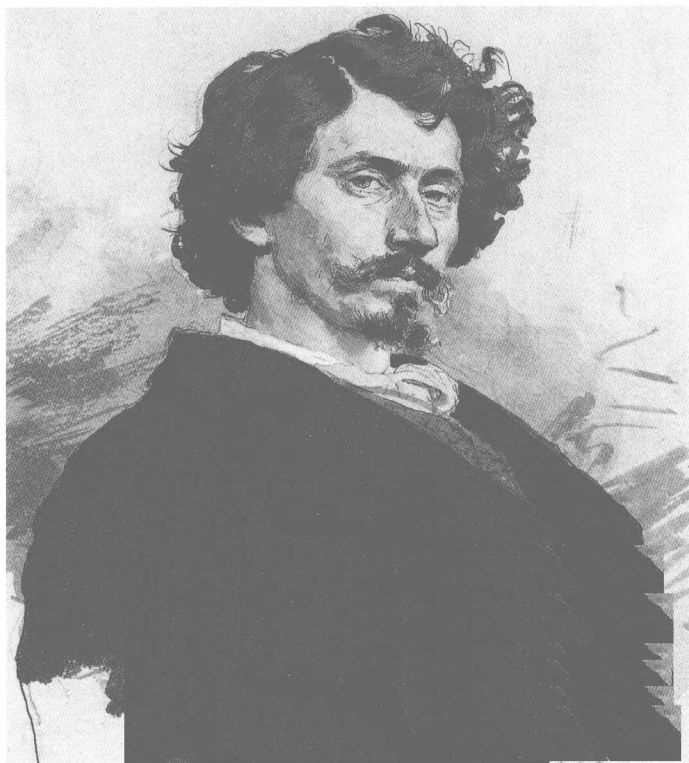
2010年7月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-4251-3

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

列宾 Repin

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

俄国巡回展览画派的旗手——列宾

16岁时的列宾 摄于1860年

丘古耶夫的街路 摄于1860年

列宾（左二）与巴列诺夫等金质奖章获得者
摄于1871年

列宾（后排左起第四人）和美术学院的学生
摄于1872年

伊利亚·列宾(Ilya Repin)是俄罗斯19世纪后期至20世纪上半期最伟大的画家，他以其无比丰富的创作、深刻的艺术思想和卓越的表现技巧，把俄罗斯现实主义绘画艺术推向高峰。

1844年，列宾出生在乌克兰哈尔科夫省的丘古耶夫镇，其父是一个屯垦军军官。全家人在屯垦地辛勤劳作，童年的列宾亲身体会到了生活的贫困和艰难，他也不只一次亲眼目睹了囚犯如何被驱赶着由此经过，这些印象成为他日后创作的素材。列宾在童年时期便显现出艺术上的才能，从少年时代开始他便描绘圣像画和肖像画来补充家庭微薄的收入。1854年，他在丘古耶夫的军事地形测量学校学习，开始接受正式绘图的专业训练。之后，列宾在当地的圣徒肖像画家布纳科夫门下学习，并在邻近的村子找到了装饰教堂的工作。

1863年，列宾进入艺术家奖励学会的素描学校学习，受到优秀的学长、亲密的朋友克拉姆斯科依的指导。克拉姆斯科依是当时艺术学生中的先进分子，列宾称其是“强有力的人物”。克拉姆斯科依认为“只有针对社会目标的意识才能给艺术家以力量，并使其力量倍增。”他不仅鼓励列宾做一位画家，还将他介绍到不仅讨论文学与艺术，还热烈讨论伦理、政治、哲学思想问题的知识分子团体。列宾与之发生共鸣，一生中都表现出强烈的人道主义情感。

第二年秋天，列宾通过考试，成为皇家美术学院的学生。这时的俄罗斯绘画受西方艺术的影响，已经从中世纪式东正教圣像画传统中走了出来，开始用科学的方法研究艺术。列宾在学习中扎实地掌握了解剖学、透视法，以及素描材料技法等知识。他先后于1869年和1871年以《约伯和他的朋友们》《睚鲁女儿的复活》两幅作品获得金质奖章，以巨大的成功完成了学业。

19世纪80年代后期，列宾进入了他一生中的创作高峰期。他创作了大量的历史画、风俗画、肖像画。他的历史题材画作尺幅巨大，画中人物形象全部来自生活中的写生；他的肖像画触及社会的各个阶层，人物刻画得生动感人；他的风俗画揭示出俄罗斯社会多样性的同时，也批判了社会弊端。他的画作之多、展示当时俄罗斯社会生活之深广，是当时任何一个画家都无法比拟的。

列宾的作品构思常常要花费数年时间，因此往往在创作正式作品之前留下了大量的素描习作。例如《查波罗什人写信给苏丹王》的创作就花费了十余年的时间。为了研究查波罗什人的典型性体格特征和考证历史，列宾到乌克兰进行实地访问，还数次

到高加索的哥萨克村庄旅行，画了许多哥萨克战士后代的素描肖像。

为了达到构思中的预期效果，列宾使用过铅笔、木炭、色粉笔、墨水等多种多样的材料。列宾的素描中既有简单记录似的作品，也有独立的完成之作。例如描绘圣彼得堡街景的《涅瓦大街》便是一幅完整的精美作品。他的素描线条自如流畅，与恰到好处的阴影处理相得益彰，表现力十分丰富，无论景物、人物都把握得十分准确，深刻揭示出人物、景物的个性与量感，有力而柔和的笔触强调了画家艺术中极具特征的活力。此外，列宾还创作了很多精彩的水彩画和版画。

列宾不但对人物的解剖结构有着极其精深的研究，对人物的心理也有着深刻的观察和高超的表现技巧，善于画出人物的个性。列宾的素描技巧极其娴熟，他在习作和草图中描绘的人物，看似漫不经心的几笔，画得非常轻松，但是脸部五官无一不精。他用笔轻松流畅，每根线条的虚实节奏，都使人赏心悦目，几乎没有一笔是多余的。他还善于运用擦笔，使画面出现黑、白、灰的变化。例如列宾为大文豪托尔斯泰画的速写，表情动作自然生动，虚实相生，详略得当，把大文豪认真写作的神态表现得准确到位。

列宾的素描对于俄罗斯艺术的发展和美术教学有着重大影响。19世纪中叶以后，俄罗斯美术界形成了两个重要“流派”，一派是以皇家美术学院教授、著名艺术家契斯恰科夫为代表的学院派，另一派便是源于学院派而走入俄罗斯现实生活的巡回展览画派。在学院派的素描教学中，注重以光影和三度空间来表现形体，形成了科学化、系统化的素描体系；而巡回展览画派的艺术家用则把更多的目光投入到社会生活的戏剧化情节之中。毕业并任教于皇家美术学院，同时也是巡回展览画派代表人物的列宾，他的素描既有学院派坚实的基本功，主题上又广泛表现了俄罗斯人民的生活，以前者为手段，以后者为内涵，完美地将二者融为一体，从而实现了两个流派的目标：把西方的艺术俄罗斯化。后人为了纪念列宾对俄罗斯艺术发展的重大贡献，将皇家美术学院更名为列宾美术学院。

列宾是一位全能的绘画大师，他是俄罗斯近代最杰出的肖像画家、风俗画家和历史画家，他的写实主义绘画技巧已炉火纯青。他自己说过：“在绘画上我的主要原则是，要按原样画素材。对我来说，色彩笔触、笔法技巧等已不是问题，我所执着追求的是事物的本质和对象的本来面貌。”列宾的绘画鲜明而广泛地记录了他生活的那个动荡纷乱的时代，他站在文化交锋的最前端，是当时社会文化的核心人物之一。

列宾与他的孩子们 摄于1880年

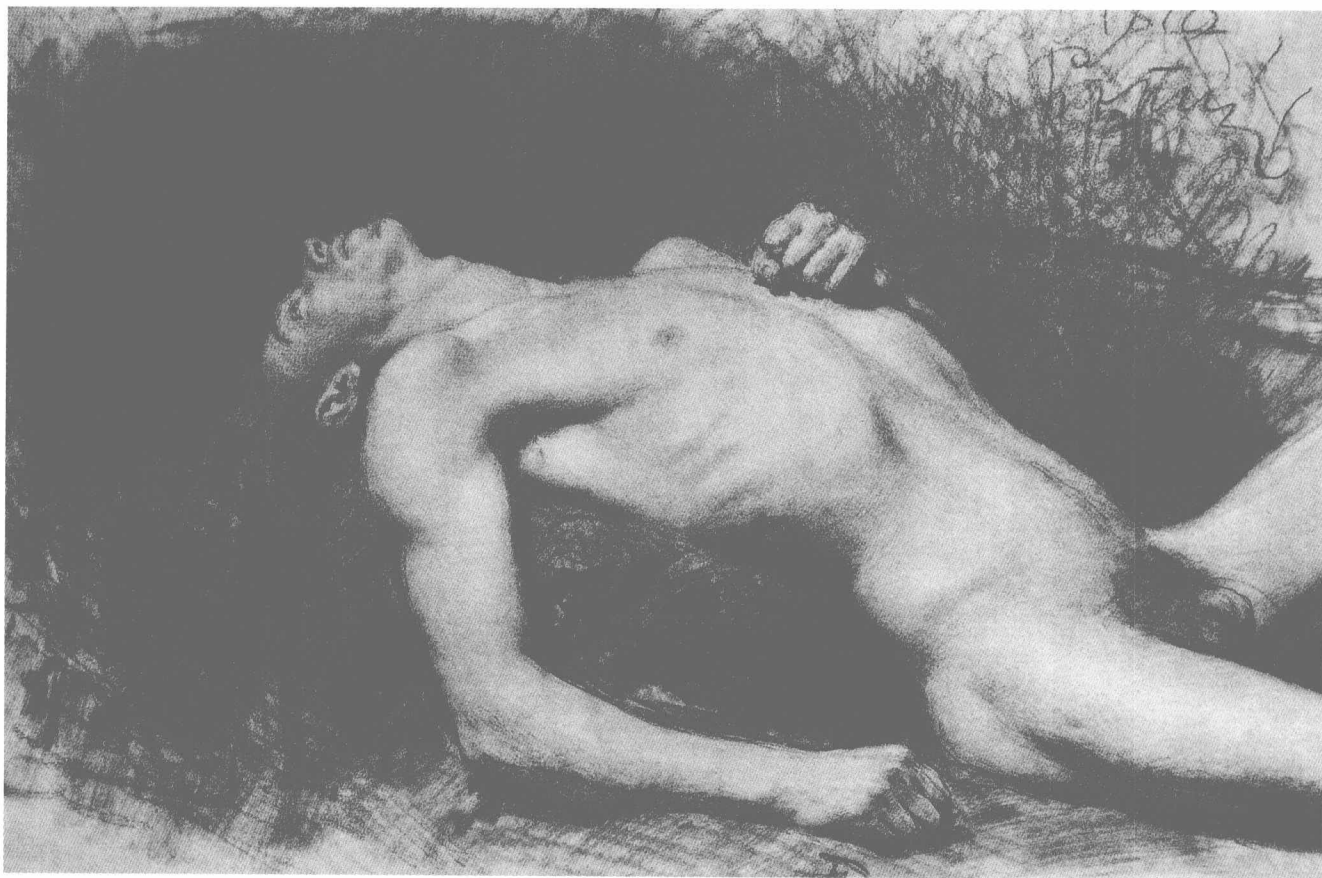
列宾与高尔基、斯塔索夫在一起 摄于1904年

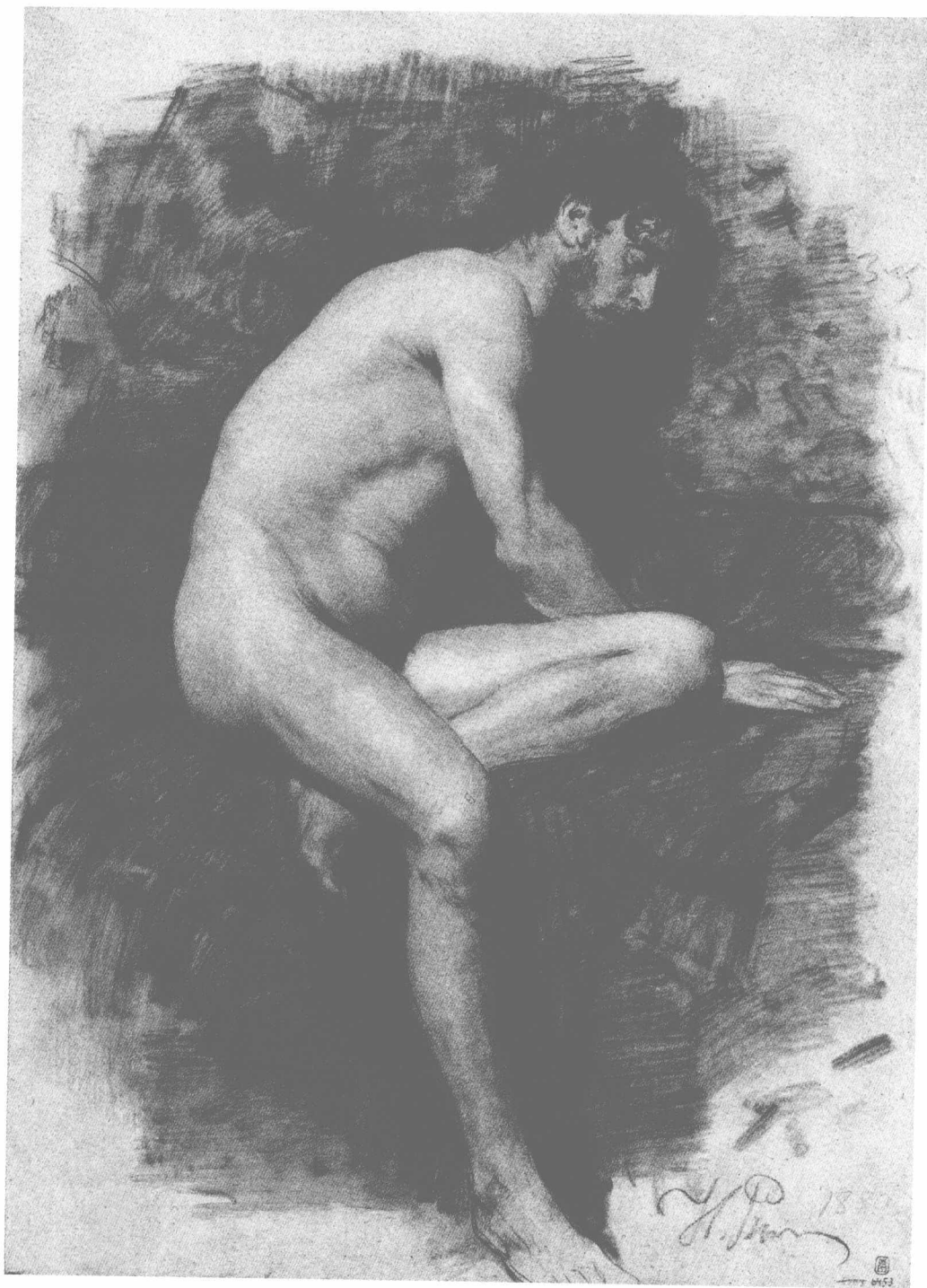
作画中的列宾 摄于1914年

83岁时的列宾 摄于1927年

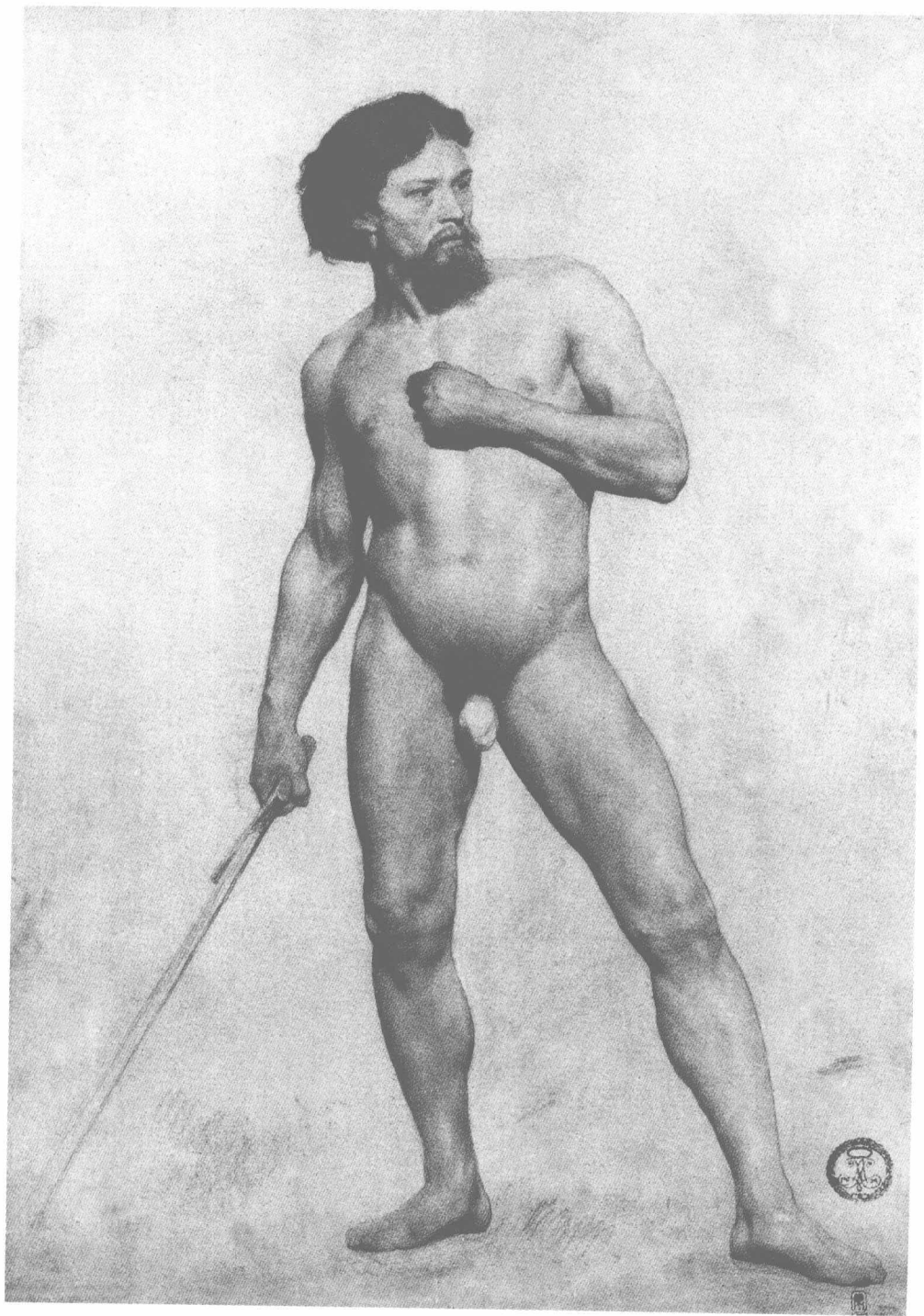
斜躺着的男人 1870年 炭笔 画纸

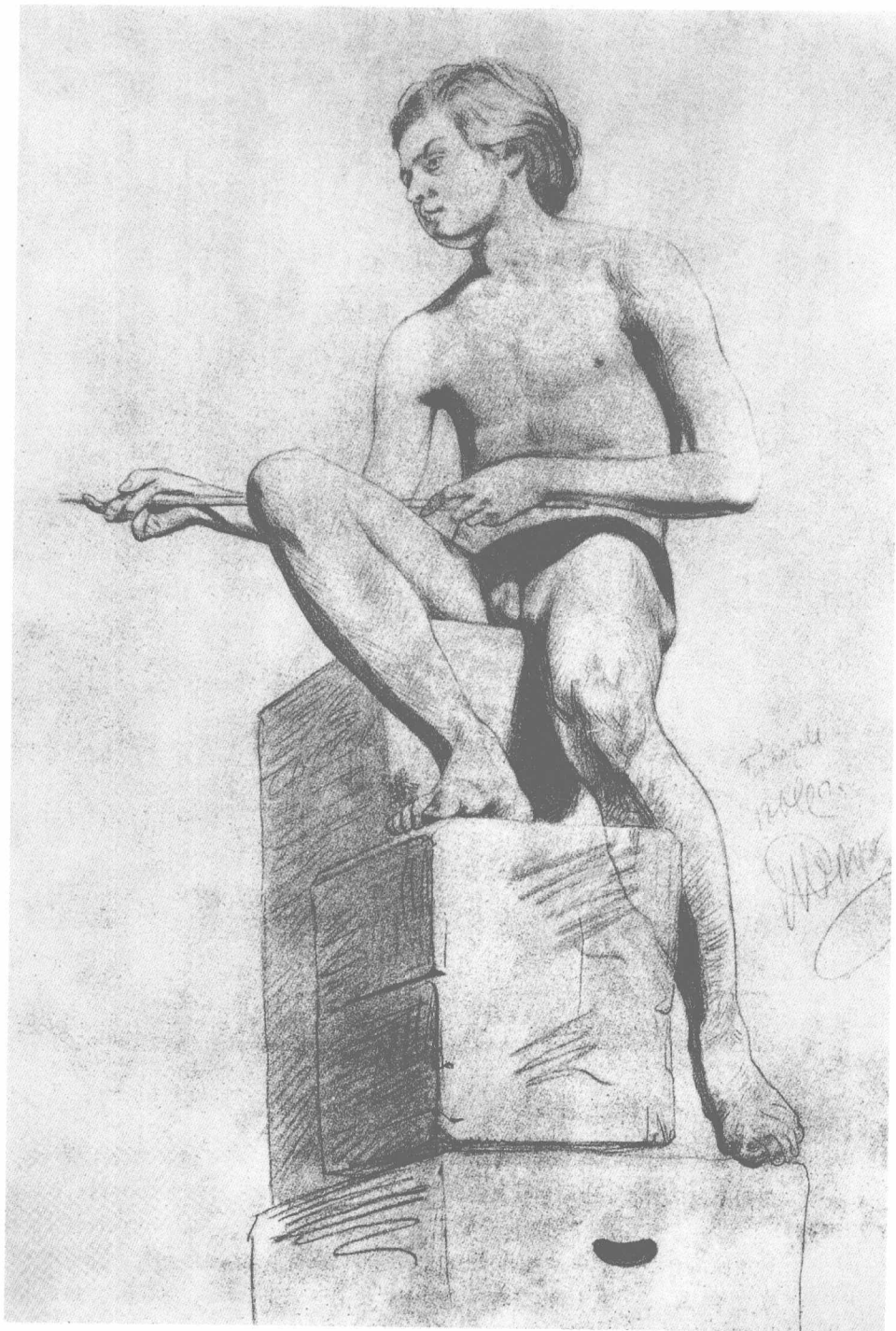
坐着的男人
1867年 铅笔画纸

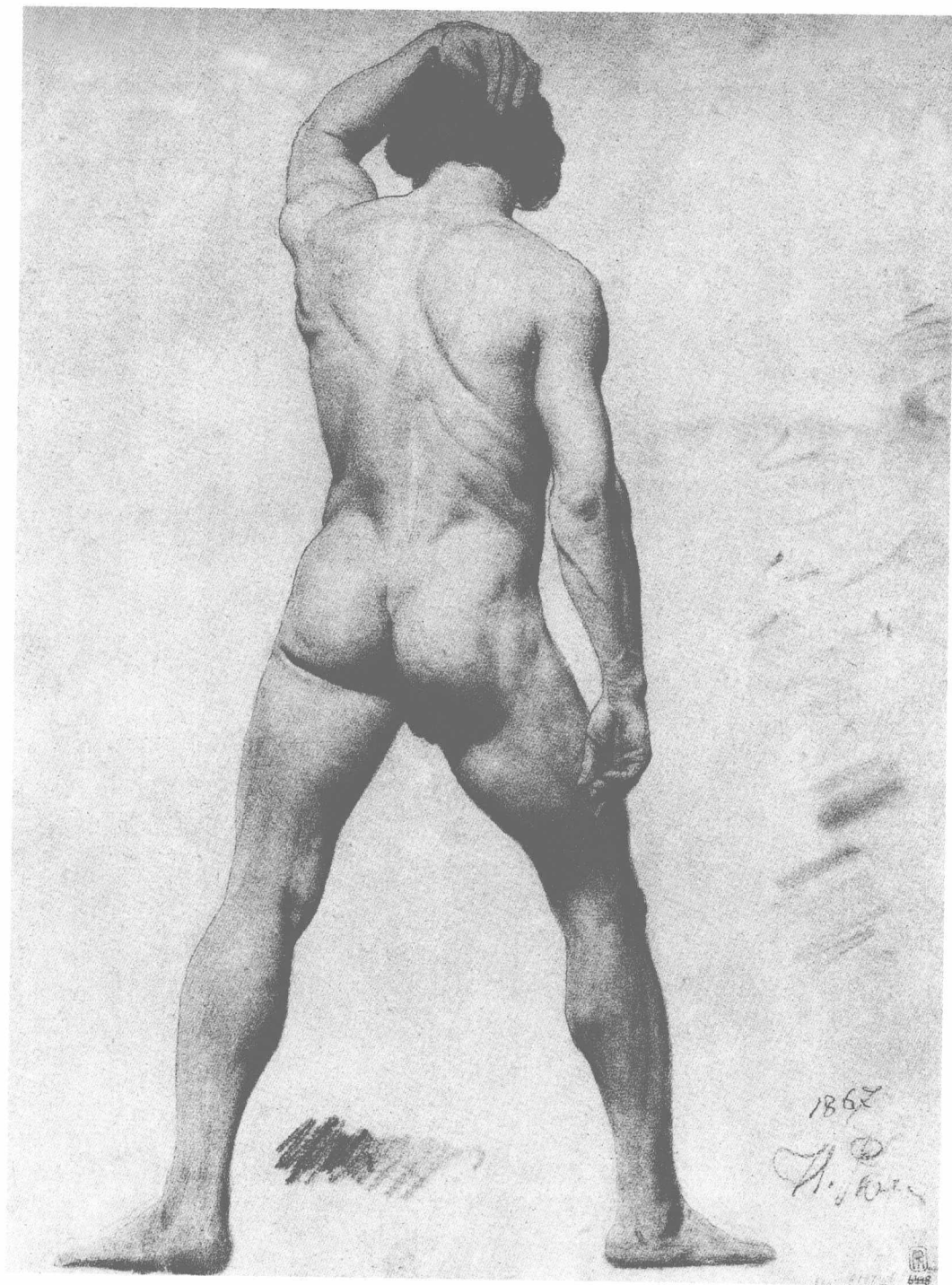
女神阿泰密斯石膏像
1865年
铅笔 画纸 72.5 × 47.7 cm

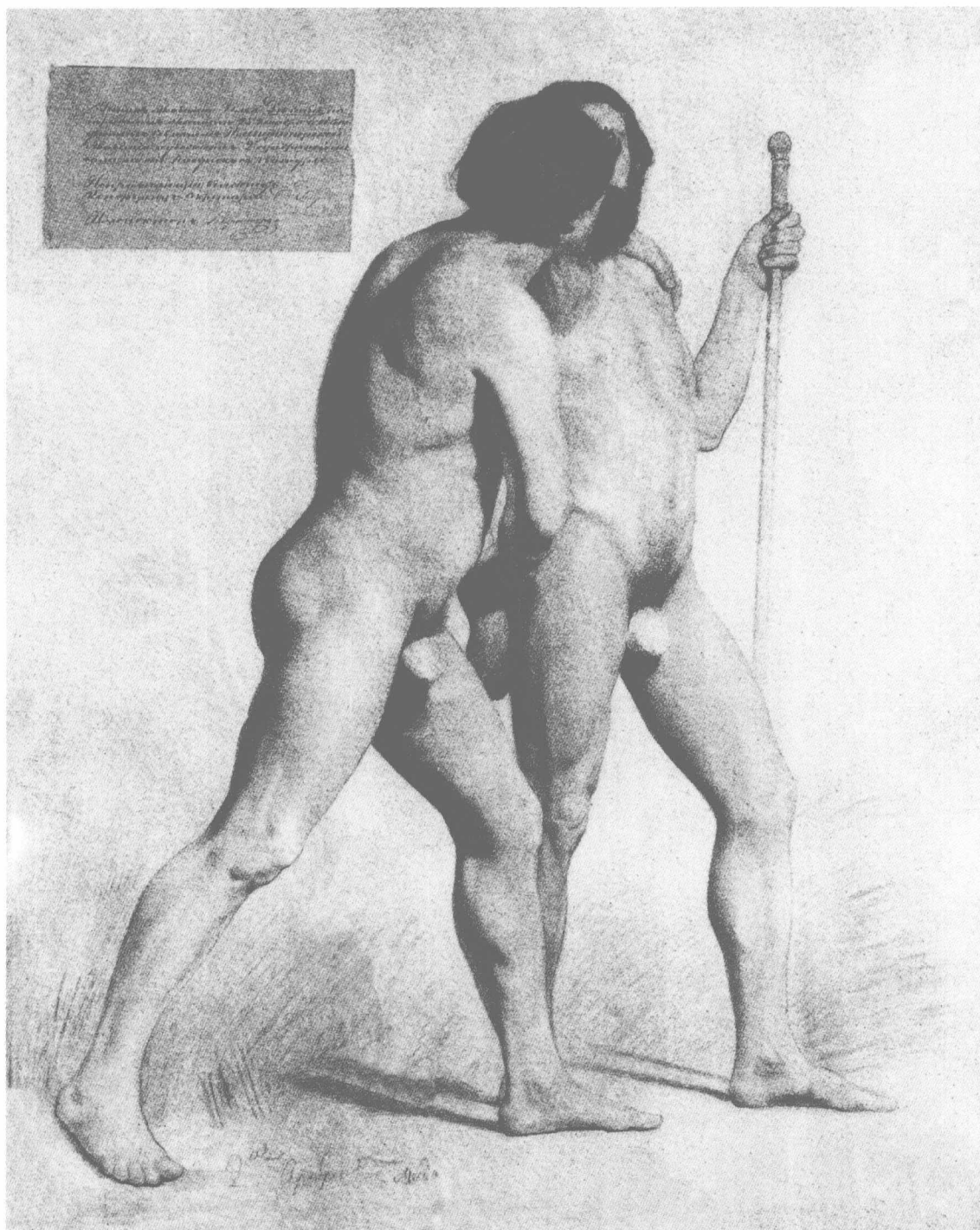
持剑的男人 铅笔 画纸

年轻的男孩
1866年 铅笔 画纸

男人体背面像
1867年 铅笔 画纸

双人体
铅笔画纸

为新兵送行 1878年
铅笔 水彩 画纸 29.9×20cm

背着行囊的乞丐
1879年 铅笔 画纸

哥萨克人肖像
1861 - 1870年
铅笔 画纸
30 × 22cm

纤夫头像
1870年
铅笔 画纸
19.4×14cm