

世界名畫家全集

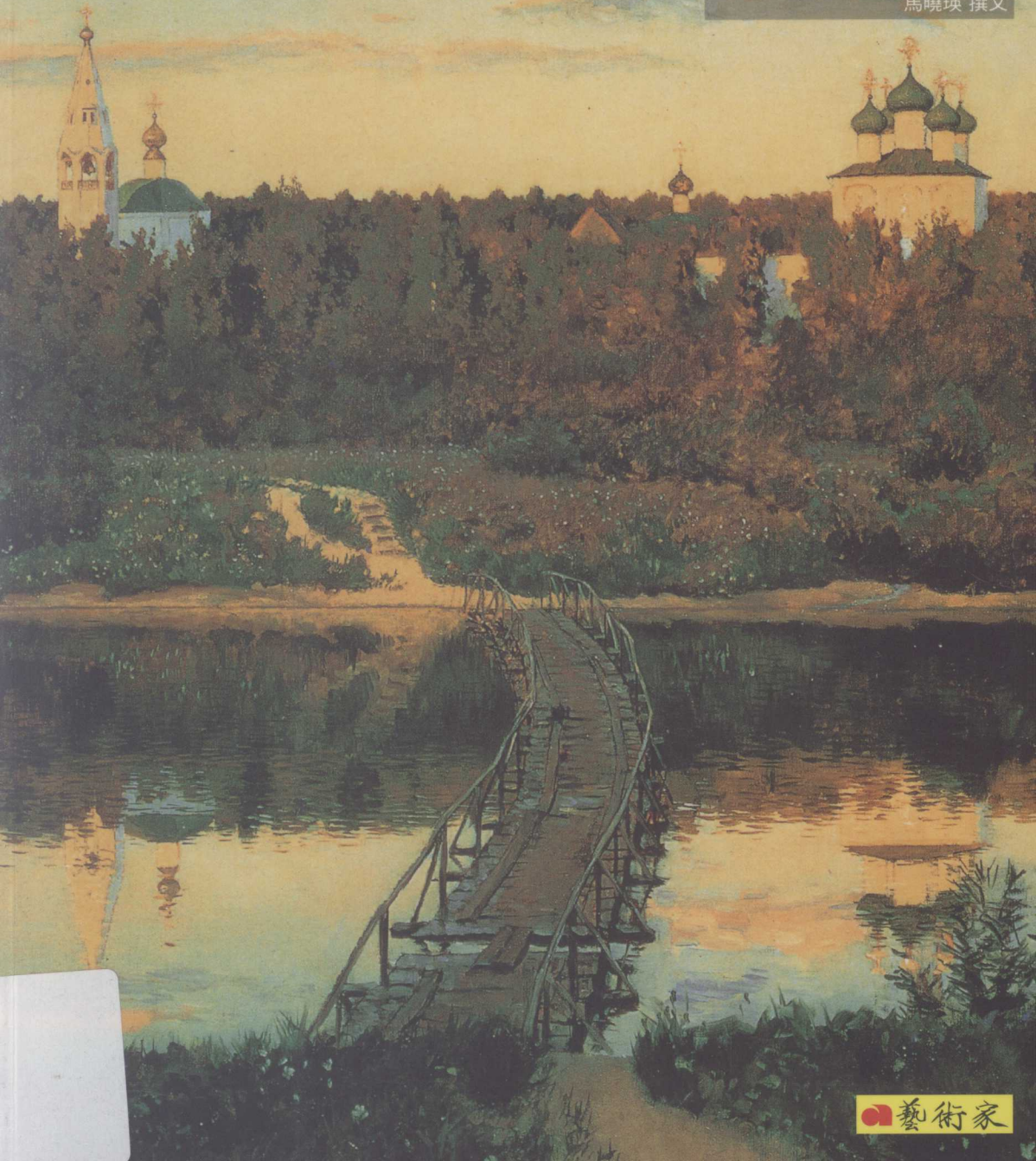
俄羅斯風景畫派大師

列維坦

И. Левитан

何政廣 主編

馬曉瑛 撰文

列維坦：俄羅斯風景畫派大師 / 馬曉瑛撰文。
-- 初版。-- 臺北市：藝術家，2011.04
面；公分。-- (世界名畫家全集)

ISBN 978-986-282-018-6 (平裝)

1.列維坦 (Levitan, Isaak Il'ich, 1860-1900)
2.畫論 3.畫家 4.傳記 5.俄羅斯

940.9948

100005902

世界名畫家全集

俄羅斯風景畫派大師

列維坦 Issac Levitan

何政廣 / 主編 馬曉瑛 / 撰文

發行人 何政廣
主編 何政廣
編輯 王庭玫、謝汝萱
美編 王孝嫻
出版者 藝術家出版社
台北市重慶南路一段147號6樓
TEL：(02) 2371-9692~3
FAX：(02) 2331-7096
郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 時報文化出版企業股份有限公司
新北市中和區連城路134巷16號
TEL：(02) 2306-6842
南部區域代理 台南市西門路一段223巷10弄26號
TEL：(06) 261-7268
FAX：(06) 263-7698
製版印刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司
初版 2011年4月
定價 新臺幣480元

ISBN 978-986-282-018-6 (平裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有・不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

¥147

世界名畫家全集 何政廣主編

列維坦 Issac Levitan

何政廣●主編、馬曉瑛●撰文

藝術家出版社

世界名畫家全集

俄羅斯風景畫派大師

列維坦

Issac Levitan

何政廣◎主編

馬曉瑛◎撰文

藝術家出版社

目錄

前言（何政廣撰文）	6
俄羅斯風景油畫傳承	8
· 文化上的〈黃金時期〉十九世紀	8
列維坦的童年、少年時期（1860-1885）	12
· 坎坷童年——醞釀藝術的春泥	12
· 父母早逝，顛沛流離	14
· 一鳴驚人的十七歲	16
· 第五屆「巡迴展覽畫派」展覽	16
· 強制驅逐出莫斯科	19
· 孤獨面對自然	20
· 文豪契訶夫的友誼	20
· 與命運搏鬥首次大獲全勝	24
· 千里馬與伯樂	27
· 風起雲湧的「巡迴展覽畫派」	32
· 憂鬱症前期	34
· 變奏的少年戀曲	36
列維坦創作的黃金時期（1886-1895）	42
· 藝術為志業	42
· 到巴黎	55
· 攝影課題	58
· 畫家畫畫家	65
· 謬斯女神——布洛絲小鎮	66
· 記憶寫生	82
· 靜謐的〈伏爾加河上的傍晚〉	85
· 盛夏歡娛的〈白樺樹〉	89
· 涼爽清新的〈雨後〉	89
· 獨樹一格的歷史風景畫〈通往弗拉基米爾之路〉	92
· 悲壯的〈墓地上的天空〉	99
· 明亮的〈三月〉	101
· 〈伏爾加河上的清風〉	104
· 〈金秋〉	110

· 〈黃昏裡的乾草堆〉	118
· 風景畫是裝飾媚俗？還是雄渾的史詩？	119
· 創作〈春汛〉	121
人生的最後階段（1895-1900）	124
· 遲來的幸福	124
· 塑造獨一無二	129
· 用「心眼」而非「肉眼」	134
· 最後一搏	137
· 未竟的戀曲	140
· 天妒英才，彗星殞落	142
列維坦親授的藝術觀點與教學	146
· 關於藝術裡的新鮮感	147
· 關於畫面上的主、次	150
· 關於顏料性質	150
· 關於筆觸	152
· 關於色調	152
· 關於忠實度的辯論	153
· 視覺記憶法	153
· 夢境的畫面	153
· 在祕密自然中隱藏	153
· 詩歌與民間故事	154
· 繪畫與音樂	154
造訪〈晚鐘〉畫中世界——布洛斯小鎮	156
· 列維坦故居博物館	156
· 造訪畫中世界——莫斯科西北方小鎮布洛斯（Plios）	161
· 列維坦故居博物館館長專訪	163
· 大師之靈的守護	164
· 風景畫博物館	165
· 追求卓越美好的心靈品質	166
他是獻給地球的禮物——謙和富足的內在美	168
列維坦年譜	170

И. Левитан

前言

在俄羅斯藝術史上，十九世紀後期是俄國繪畫最昌盛的時代，俄羅斯民族風景畫派發展和成熟階段。「巡迴展覽畫派」頻繁的展覽活動，對俄國風景畫派的壯大產生催化作用，整個俄國畫壇可以說是群星燦爛，成就斐然。這是人才輩出的時代，從伊凡諾夫、克拉姆斯科伊、列賓、蘇里科夫、希斯金、庫因芝等都產生於這一時期，風景畫家列維坦（Issac Levitan, 1860-1900）在這矚目的行列中，占有一席光榮的地位。列維坦屬於「巡迴展覽畫派」所培養起來的新的一代，被譽為偉大的俄羅斯抒情風景畫大師，也被稱為俄羅斯自然的有力歌手。

列維坦1860年8月18日出生於科溫省的基巴爾特鎮猶太人家庭，60年代末遷居莫斯科。1873年8月進入繪畫雕刻建築學校，在薩夫拉索夫的風景畫室學習。1887年特列恰科夫畫廊購入他的克里木習作。春季赴伏爾加，此後連續二次赴伏爾加，畫了〈伏爾加河的陰天〉、〈薄暮〉、〈樺樹林〉、〈斯洛博德卡的金秋〉等。1890年首次出國，遊歷法國、義大利。1891年成為巡迴展覽協會會員。特列恰科夫畫廊先後購入他的〈破舊的小院〉、〈淵邊〉等油畫。1894第二次出國，住在維也納、尼斯、巴黎。1897年3月獲院士稱號，第三次出國，畫阿爾卑斯山風景，創作〈春汛〉、〈秋天的公路〉、〈暮秋佳日〉。1898年9月出任繪畫雕塑建築學校風景畫班教授。1899年在《藝術世界》雜誌舉辦的展覽會上展出〈暮色〉、〈海岸〉、〈寂靜〉，並參加第27屆巡迴展覽會。1900年在《藝術世界》雜誌舉辦的展覽會展出創作畫與習作20幅，並在巴黎萬國博覽會上展出〈秋〉、〈早春〉、〈月夜〉、〈春〉。7月22日列維坦逝世，享年40歲。

這一位十九世紀後期風景畫中最後一位大師，短促的一生留下數量眾多作品。他善於運用抒情手法描繪風景，從列維坦作品中可以看出他對俄羅斯自然獨特的、深刻的理解，以及善於揭示自然祕密的驚人的藝術力量。列維坦的繪畫的魅力，在他本人身上也有，他總是彬彬有禮的、溫和的、優雅的，從他內心流露出真摯和誠懇。而他在風景畫中揭示出自然所固有的詩情畫意，真實、優美和婉約，同時又充滿畫家本人心靈的顫動。靜靜地面對列維坦的畫，真有和畫共訴心曲，互傾衷腸之感。列維坦在描繪光和空氣方面的要求，對許多人來說是出乎意料的新發現。他說：「要表現出美來，要傳神，要表達的不是紀錄式的真實，而是藝術的真實。」

列維坦的繪畫主題不是城堡和花園，而是耕地和茅舍，不是常綠的橄欖樹，而是發黃的槭樹。祖國的草地和耕田，白樺和雲杉，灰色的茅屋和白色的農舍，成為出現在他畫布上的特色。列維坦既根據實景，也憑記憶作畫。他並不為自然的瞬息即變的現象所困，而是力求畫出帶有自己感覺在內的概括形象。例如他先後畫了兩幅名畫都取名〈金秋〉，把他在水濱湖畔長久觀察到的白樺、槭樹、白楊如何漸漸換上秋裝的燦爛印象都表達出來了。列維坦在另一幅名叫〈通往弗拉基米爾之路〉的油畫作品，以低沉的調子，抒發了自己對沙皇專制政體的憤恨。天空猶如鉛一般陰沉，一條漫長而坎坷的道路通向遠方；這是一條苦難的道路，幾個世紀以來，不知其數的受害者，從這裡被流放到西伯利亞去。這是很快使列維坦聲譽卓著的風景畫傑作。

列維坦在俄羅斯現實主義風景畫基礎上，吸收了西方繪畫，包括印象派繪畫技巧，進行藝術革新和創造，執著地走著自我探索之路，使十九世紀後期的俄羅斯風景畫派，邁入一個更高的文化藝術層次。

何啟漢

列維坦 自畫像 1880 墨汁、水彩、黃色素描紙 38×27.9cm 俄羅斯國家特列恰科夫美術館收藏

俄羅斯風景油畫傳承

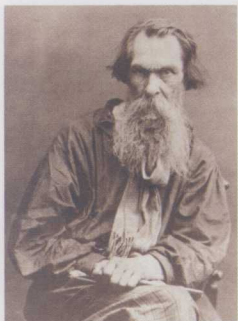
翻開美術史，從古至今風景畫家如過江之鯽、如繁星之多，而列維坦卻永遠不過時，只會隨著歲月流逝，更顯出珍貴不凡的價值。列維坦的作品能藉由一個普通的景色（通常是被人忽略的景色），輕敲開你的心防，使人無盡的愉快徜徉。

列維坦一生短暫坎坷，而作品裡你卻看不到這個「苦感」。畫家將一生短暫四十年歲月中，經歷的苦難一股腦全幻化成作品上的自我要求，用畫布上的「圓滿」來彌補現實人生的缺憾。無論是寫生夕陽下的修道院〈晚鐘〉、蒼涼的天地〈墓地上的天空〉、清新雪景〈三月〉，列維坦用畫筆為自己帶來救贖，如同他的作品為世人啟發，他的一生在夾縫中求生存，殘缺中求圓滿，藉作品，為我們的生活帶來力量。

文化上的〈黃金時期〉十九世紀

列維坦的藝術成就，在俄羅斯美術史上占有重要的位置，風景油畫藝術這棵枝繁葉茂的大樹上，從1850年至1950年間，結出為三代傑出豐盛的果實。而列維坦在主幹位置可以排列為第二代菁英。

第一代畫家是參加俄國「巡迴展覽畫派」展覽的前鋒部隊，他們分別是描繪作品〈白嘴鳥飛來了〉的亞歷山大·薩夫拉索

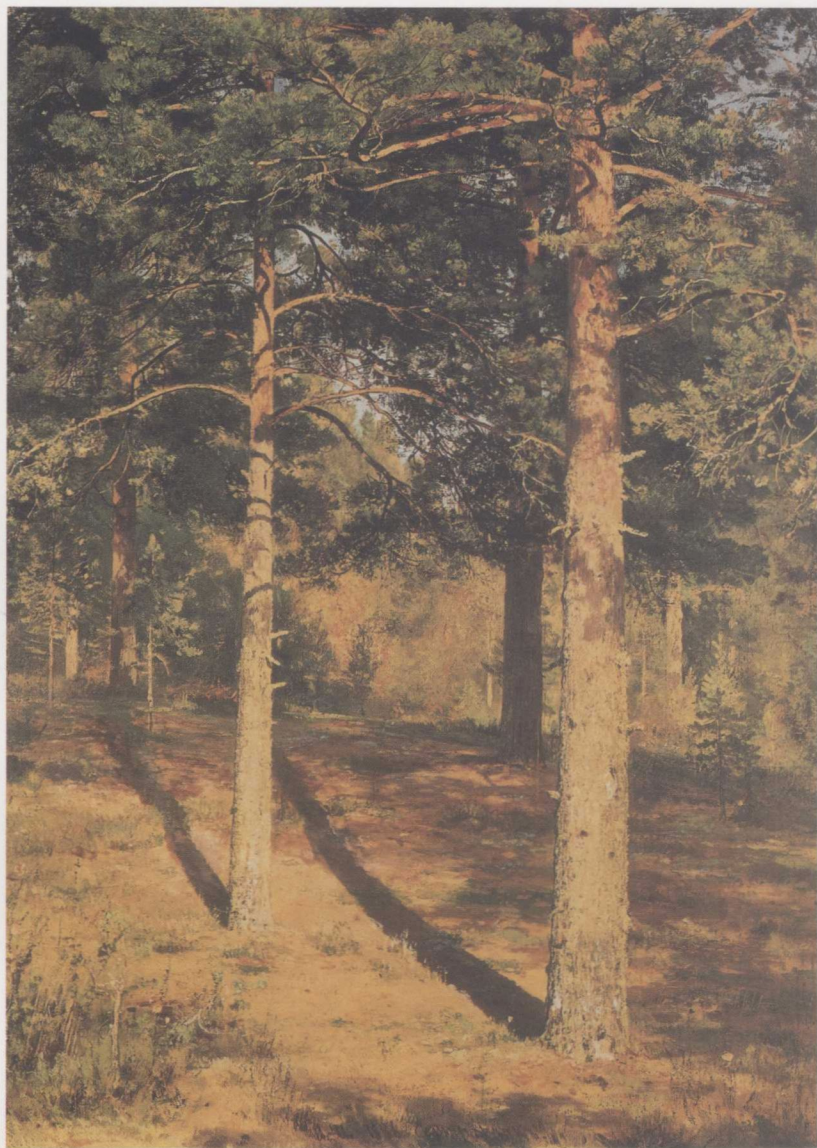

列維坦的油畫啟蒙導師，風景畫巨匠亞歷山大·薩夫拉索夫

列維坦的油畫啟蒙導師，風景畫巨匠：亞歷山大·薩夫拉索夫的代表作〈白嘴鳥飛來了〉
1871 62×48.5cm
俄羅斯國家特列恰科夫美術館收藏

夫（Alexei Kondratyevich Savrasov, 1830-1897）、擅畫松樹森林的希斯金（Ivan Shishkin, 1832-1898）、名列蘇富比拍賣行情最高的——「海景大王」艾凡索夫斯基（Ivan Ivazovsky, 1817-1900）、擅長畫鄉野景色的瓦希里耶夫（Fyodor Vasilyev, 1850-1873）、喜愛描繪秀麗田園風光的瓦西里柏連諾夫（Vasily Polenov, 1824-1927），這批第一代風景畫家主要受到車爾尼雪夫斯基（Nikolai Chernyshevskiy, 1828-1889）「藝術與現實的審美關係」中提出的美學觀點影響，力求表現大自然中醇厚、樸實的風貌，並且隱藏文學性，這批畫家奠定了俄羅斯風景藝術與深刻的藝術面貌。

俄羅斯「巡迴展覽畫派」第一代畫家希斯金肖像

希斯金 陽光下的松樹
1886 油彩畫布
102×70.2cm
俄羅斯國家特列恰科夫
美術館收藏

第二代的背景是末代沙皇時期，最具代表的是列維坦（Issac Levitan, 1860-1900）、謝洛夫（Valentin Serov, 1865-1911）、科洛文（Konstantin Korovin, 1861-1939），他們受到第一代前輩畫家的影響與指導，外光畫法的基礎上，在寫意與抒情表現方面呈現更為奔放與灑脫。

跨越帝俄與蘇聯兩個時代的是第三代畫家，他們分別是格拉巴爾（Igor Grabar, 1871-1960）、茹科夫斯基（Stanislav Zhukovsky,

列維坦的風景畫啟蒙

老師：

瓦西里柏連諾夫
莫斯科郊區庭院

1878 油彩畫布
聖彼得堡俄羅斯國家
博物館收藏

圖見93~95頁

列維坦的風景畫啟蒙老師：

瓦西里柏連諾夫
1880

1875-1955），第四代傳人像是梅爾尼科夫（A.A Mylnikov, 1919-），這些藝術家經過革命與戰爭的洗禮，在嚴酷生存條件與肅穆的社會氣氛下，仍保有旺盛的創造力，

列維坦的作品，是全俄羅斯人民的驕傲，他作品中抒情的詩意，充滿渾厚悲壯的意境，特別是傳世代表作〈通往弗拉基米爾之路〉，描繪帝俄遣送政治犯往西伯利亞的「流放之路」，一條沉重、陰鬱、遙遙無盡頭的荒涼道路，描繪出蒼涼悲悽的被壓迫者的命運。這幅代表作品，列維坦開創了一條藝術上的新路子——「歷史風景畫」領域，意思是風景不僅僅是純粹客觀的自然，而是將環境、命運與人緊扣的一種畫面。列維坦一生精采的作品，今日收藏在位於莫斯科的俄羅斯國家特列恰科夫美術館。

列維坦的童年、少年時期 (1860-1885)

列維坦 1880
黑白攝影

伊薩克·伊里奇·列維坦 (Issac Ilyich Levitan) 一位猶太俄籍青年，生於1860年8月18日於俄羅斯科爾諾省 (Kowno region) 沃伯倫火車站 (Wirballen) 附近 (今日立陶宛共和國)，哥哥阿道夫、姊姊捷列札，畫家伊薩克·列維坦排行老么。

坎坷童年——醞釀藝術的春泥

列維坦的父親耶李契夫·列維坦 (Elyashiv Levitan) 是猶太籍外語教師，透過自修擔任法建築公司的俄、法文翻譯員，因為性格激動又缺乏耐性，之後換工作任職火車售票員，家人生活被迫東遷西跑。列維坦的媽媽是一位健康貧弱的女人。1870年代列維坦一家搬到莫斯科，靠著父親打零工過著三餐不濟的生活。

屢次搬家的陌生環境中，列維坦一家游走在窮困邊緣，顛沛的環境形成孩子自卑、缺乏安全感的性格。唯一值得慶幸的是，列維坦兄弟很早就發現了繪畫才能，十三歲的伊薩克·列維坦與哥哥考上同一所中學——莫斯科繪畫雕塑建築學校，以美術成績名列前茅，小列維坦覺悟到，無聊的生活中只有畫筆能為自己帶來掌聲與關愛。

列維坦 陽光的一天
1876-1877 油彩畫布
53×40.7cm 私人收藏
(列維坦少年時期，16歲的作品) (右頁圖)

俄國藝評索·亞·普羅柯娃（俄文Софьи Пророкова，英譯Sophie Prorokova）在列維坦傳記中提到：「列維坦中學的時候，以隨性勾勒的鉛筆畫受到同學的喜愛，孩子們以收集列維坦的作品為樂，互相炫耀。列維坦因為多次繳不出學費而被迫退學，因此班上其他的同學常用一種「既褒又貶」的語氣戲弄小畫家：「你們看！那列維坦雖然很會畫畫，可是他的天才如同他的貧窮一樣無底無邊啊！」

厄運降臨在十四歲的小列維坦身上，1885年母親病逝，隔年父親又因傷寒病而死，兩年之間一家頓時失去雙親，家庭成員解體。這時候，姐姐捷列札已出嫁，丈夫經商失敗還要扶養孩子，無力幫助弟弟。十多歲的列維坦，失去精神與物質上的避風港，成了一個無家可歸的流浪少年。

列維坦 小鎮 1880
油畫紙板
6.8×25.5cm
聖彼得堡俄羅斯博物館
收藏

父母早逝，顛沛流離

正當其他的少年放學後，可以回家中享受飽餐一頓，躺在舒

適暖和的棉被裡，一覺到天亮，十五歲的列維坦時常無處可去，他流連在寒風刺骨的大街上、逗留在學校的吸菸室裡。深夜裡，少年列維坦常逗留在學校的屋頂上或是邊間教室的草堆中打盹，畫家坦言痛恨回憶更憎恨過去的歲月，他說：「我厭惡房門、守衛、夜裡的巡丁，那些無盡的黑夜裡，被他們無故掃地出門、趕出校園，那是一段不堪回首的過去。」

曾經有一段大音樂家貝多芬（Ludwig van Beethoven, 1770-1827），意外激勵少年列維坦的故事，大意是這麼說的：「有一位青年，帶著自己譜曲的作品，登門拜見音樂家貝多芬，並在樂譜上寫著：『這是藉上帝神助而完成作品！』。貝多芬見到志得意滿的小夥子，立即在句子後面補寫上：「即使上帝存在，唯有『行動』才能完成人的本份。你唯一出路是『自力更生』。」

『自立自強』這句話如同雷聲打在列維坦的心靈，他問自己：「是誰幫助我走向藝術？是哥哥？父母？或是我自己內心的呼召？」小列維坦心中暗自有了答案，他將貝多芬的小故事記在心頭，從此開始與命運頑強的搏鬥。