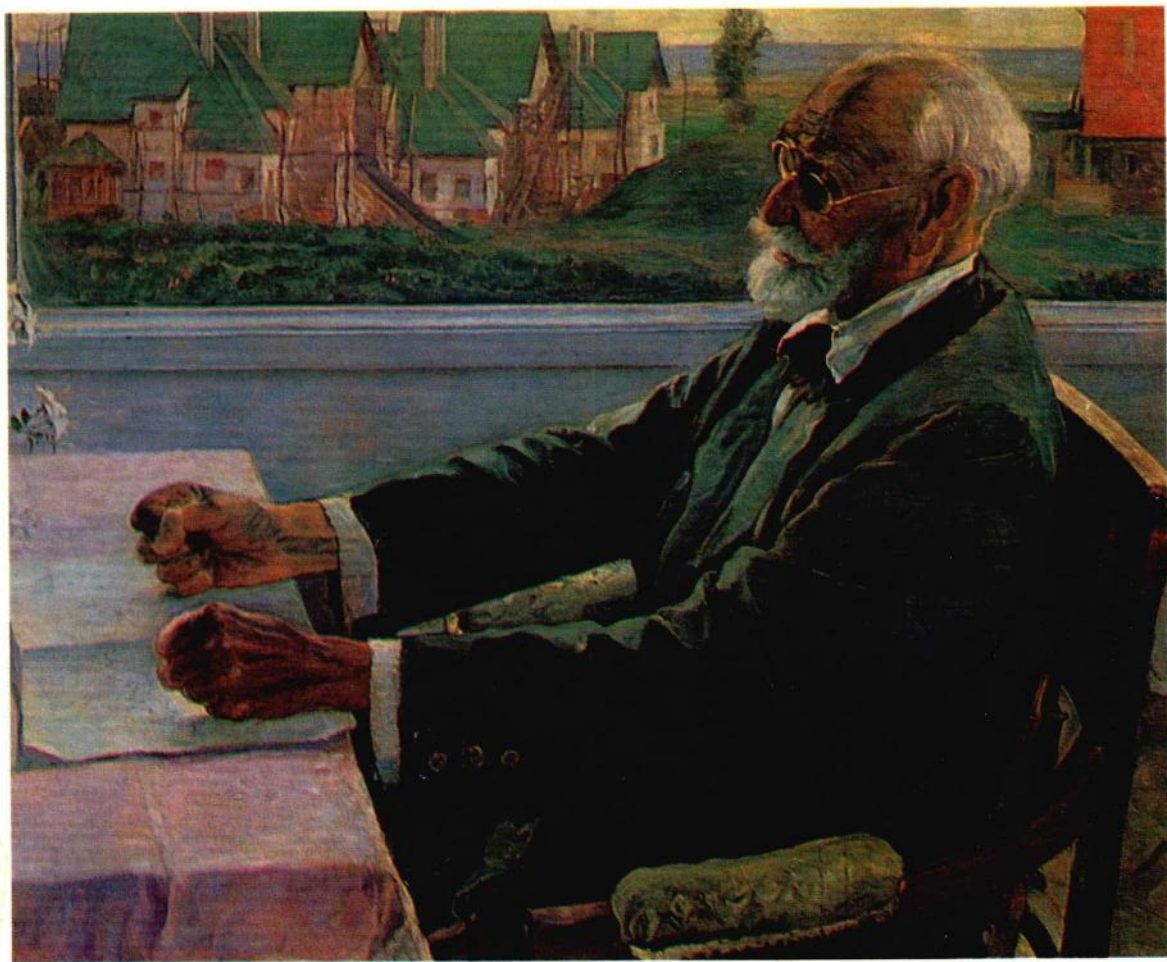

風畫 夫洛夫斯特涅 奇維列馬

重慶出版社

涅斯特洛夫 马列维奇 画风

黄茂蓉 刘伟 望云 编

重 庆 出 版 社

(川)新登字 010 号

《外国绘画大师画风系列》

主 编 张晓凌 冻 月 王 林
副 主 编 康建邦 水 工 魏 庚
编 委 李 一 林 木 黄茂蓉
田 军 王 剑 董继平
唐丹虹

责任编辑 江 东
装帧设计 江 东
译 文 徐川义 董继平

黄茂蓉 刘伟 望云 编
涅斯特洛夫 马列维奇画风

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路 205 号)
新华书店经销 四川星宝彩色制版印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 1/20 印张 12 插页 4
1995 年 6 月第一版 1995 年 6 月第一版第一次印刷
印数:1-7,000 册

ISBN7-5366-3190-1/J·374

定价:58.00 元

写实与抽象——

俄国画家涅斯特洛夫和马列维奇的艺术道路

陈洛加

再没比攀援于真理的高峰之上,然后俯视来路的层层迷嶂更令人兴奋的事情了。探索俄罗斯20世纪早期美术发展的全貌,便给人这样一种感受。提起俄罗斯艺术,人们自然会立即联想到19世纪的巡回展览画派。列宾、苏里柯夫、列维坦、谢洛夫等熟悉的名字,他们的力作便浮现于脑海之中。然而巡回展览画派之后,到1917年革命成功时期的俄罗斯艺术面貌如何?留给人们的则仅仅是一个模糊的印象,似乎这条社会主义的写实道路一直是俄国艺术的主流。历史的真实面貌往往被变幻莫测的时代风云所掩盖。事实上,从19世纪末至20世纪上半叶,俄罗斯艺术除继承巡回展览画派的写实主义外,还有一支与当时世界上的前卫艺术流派紧密联系并行发展的艺术潮流——俄国前卫艺术。涅斯特洛夫和马列维奇两位艺术家,便代表着这个世纪交替时期俄国两种迥然不同的艺术道路。涅斯特洛夫是巡回展览画派开创的社会现实主义的继承者,马列维奇则是俄国前卫思潮的杰出代表。

涅斯特洛夫(1862-1942)出生在一个虔信东正教的俄罗斯家庭。15岁考入莫斯科绘画雕塑建筑学校,随巡回展览画派画家别罗夫、萨伏拉索夫等人学画,这些人都是当时有名的现实主义艺术家。1880年他又进入彼得堡美术学院学习。涅斯特洛夫对老师们既尊重又感激,曾在日记中以充满幽默的笔调记录了老师的教诲。在学校时,他曾根据老师的建议,跟随当时巡回展览协会的画家一起去学习画风俗画,受到俄罗斯文化传统的熏陶。这个时期他的画风接近于巡回展览画派风格,均以功底深厚的写实作品见长。他创作的内容主要包括风俗画和历史画。

《隐遁者》是涅斯特洛夫的成名之作,完成于1889年,曾在巡回展览协会第17次展览上展出,并被画商收购。对年轻的画家来说,这无疑是一件大事。《隐遁者》的写实的手法描绘了一个手拄拐杖、脚穿草鞋的孤独老人,在寂静的湖畔,漫步于绿草茵茵的湿地中,老人憔悴而衰老,银发白须,弯曲着身体静听万籁低吟。纯净湿润的空气环绕在他的四周,深色的小松,远处一望无际的丛林、静如明镜的湖水,构成一幅淡泊宁静的深秋景色,烘托出遁世隐居的老人卓然不群的个性和心理。这幅画也是涅斯特洛夫当时对待人生的态度的表露:摆脱尘世的烦恼和卑微,追寻永恒的宁静和超

脱。

这之后，涅斯特洛夫创作了不少宗教题材作品和民间传说故事，如《见天使下凡》、《谢尔杰·拉德涅斯基》等。在不少作品中，画家都流露出一种感伤悲戚的情绪，因为他的妻子在 19 世纪 80 年代末不幸去世。他也曾以俄罗斯妇女为题材进行创作，对那些生活在俄罗斯宗法制度下的妇女悲惨的命运寄予极大的同情。《在山上》作于 1896 年，描写一位纯洁美丽的俄罗斯姑娘徘徊在河边的高山上。蓝衣裙和花头巾衬托着遍山野花，在生气勃勃的大自然中，姑娘却手持一束快干枯的枝叶，似乎预示着她的追求和向往早已被严酷的现实生活所扼杀。《削发仪式》、《在伏尔加河上》、《神圣的古俄罗斯》等作品，均创作于 19 世纪末至 20 世纪初的年代，画家在这些作品中主要表现了哀愁感伤的情绪和俄罗斯人民希望得到上帝的恩赐或拯救的宿命思想。他的艺术反映了当时画家在思想和艺术上的迷惑和悲观。

涅斯特洛夫终于在肖像画方面探索出了自己的艺术道路，在十月革命前他便开始主要从事肖像画创作。他为妻子、女儿作肖像，也为托尔斯泰画像。这些作品显露出画家在刻画人物性格和色彩的把握方面所具有的才能和修养。涅斯特洛夫最出类拔萃的肖像作品，几乎都是在他生命的最后十多年中完成的。如《画家柯林兄弟》(1930)，《外科医生尤金》(1935)，《杰出的女雕塑家穆希娜》(1940)，《女画家克路格利柯娃》(1938)以及《苏联著名心理学家巴甫洛夫》(1935)等等。其中以巴甫洛夫院士肖像最为有名。画家曾两次为巴甫洛夫画像。1930 年第一次画的肖像是巴甫洛夫正面对观众低头看书和思考，双眉紧锁，神情专注。深色的衣服被阳光明媚的玻璃窗外的景色所衬托，整个人物都沐浴在一片美妙轻快的蓝灰色调之中。学者的头和精神状态刻划得尤为细腻和生动。画家花了两周的时间完成它，此画完成后受到普遍的好评。时隔五年，画家再次萌发了为巴甫洛夫画像的想法。于是他住到科学家工作的地方，花了整整一个月的时间，为当时已 85 岁高龄的巴甫洛夫留下了另一幅肖像佳作。这第二幅肖像画采用了完全不同的构图处理。第一幅画采用方形构图，科学家处于画面中心。第二幅画则采用了长方形构图，巴甫洛夫侧身坐在画幅的右半部，脸朝左方，双手握拳放在面前的桌上。这种伸手握拳的动作是巴甫洛夫同助手讨论问题时习惯性动作，画家经过了反复观察之后选择了这样的姿态。白色的桌布上放置着一盆浅色的小花，背景是明亮宽大的玻璃窗，整幅画以明快的灰绿色作为主调，衬托出巴甫洛夫独自沉思的形象。画家以他敏锐的观察和高度的绘画技巧，神形毕肖地向我们展现了这位学者的个性形象和内心世界。

由于涅斯特洛夫在肖像方面的卓越成就和精湛的写实技巧，1942 年他终于获得了红旗勋章，并成为苏联社会主义现实主义功勋艺术家。

比涅斯特洛夫小 16 岁的画家马列维奇(1878 - 1935)，却在这变革的时代选择了截然不同的另一条道路。马列维奇出生在基辅，早期的美术教育是在基辅美术学院获得的。1903 年他进入莫斯

科的绘画雕塑建筑学校就读,对西方的印象派及后印象派艺术发生兴趣。从这时起,画家开始采用印象派风格创作,画了不少色彩明快丰富,光感强烈,手法较写实的作品。这种印象派风格可以说是马列维奇艺术发展的第一阶段。

20 世纪最初的 10 年,是马列维奇向一切外来影响敞开胸怀,吸收多种艺术养料,稳步形成自己独特艺术风格的时期。除印象派及后印象派的影响外,他更多地受到当时西方流行的野兽派、立体派、未来主义和表现主义倾向的影响。他没有接受俄罗斯巡回展览画派发展起来的写实传统,而对同现代工业文明相联系的西方现代流派的非写实倾向发生浓厚兴趣。这之后他结识了一些俄国先锋派诗人和前卫艺术家,开始创作一系列以农民为题材的绘画作品,这些作品大都采用了粗犷的原始的表现手法;僵硬的形体,沉重的体感,几何化的形状,金属样的光泽,一切都处于一种静止、呆滞的状态之中。1911 年创作的绘画《收割者》,便是这类作品的代表。从画中可以看到毕加索的立体派运动对马列维奇的影响。1912 年马列维奇创作的《磨刀器》,更表现出立体派和未来派的风格。画面不仅是用各种几何形的块状拼画而成,而且拼画出一个动作的运动过程,使画面产生出一种未来派所追求和表现的现代机械和运动感。画中已无写实的形象,仅有几何状的形体,隐约可感觉到有人在磨刀器边飞快地磨着刀片。这时的马列维奇,已成为俄国主体——未来主义运动的重要代表。

1913 年,马列维奇同其他俄国前卫艺术家共同起草了第一次未来主义大会宣言,同时他的绘画也几乎形成完全抽象的风格,他在理论探讨和艺术实践两方面并行发展。这一年他展出了一幅引起轰动的绘画“黑方块”,这是在白纸上用黑铅笔涂成的一个黑块。画家认为这是向认识世界的新方式的过渡。它被视作马列维奇从具象艺术向纯抽象艺术转化的一次飞跃,也是他所开创的俄国前卫艺术“至上主义”的开始。所谓“至上主义”,即马列维奇指自己从立体主义走向纯抽象主义的艺术。至上主义就是用最简单的几何形状,加长方形、三角形、圆形、十字形作为艺术语言,以此来表现艺术家的世界观。马列维奇认为,一幅绘画是可以完全脱离任何对象,脱离对于外部世界的模仿而独立存在的。他在自己的理论著述《非客观世界》一书中写道:“对至上主义者而言,客观世界的视觉现象本身是无意义的,有意义的东西是感觉,因而是与环境完全隔绝的,要使之唤起感觉。

马列维奇创建至上主义并非纯艺术的开拓,而是他的信仰和世界观的表现。马列维奇是一位虔诚的基督教神秘主义者,他在抛弃了物质世界的外形之后,追寻一种高于物质世界的东西。他将简单几何形体视为一种高于物质世界的宇宙语言,确定世界的秩序和宇宙发展规律的语言,是一种新的宗教象征。他的“黑方块”一画不仅仅是艺术,也是他对俄罗斯传统文化以及文学、哲学、政治、宗教和人类精神活动的综合认识。黑色方块,仿佛集中了世界的无限空间,能够表述宇宙的一切,成为表现纷繁世界的万能公式。至上主义,就是宇宙中绝对的、至高无上的精神。20 世纪的抽象

艺术有两个分支,一个是康定斯基带有感情色彩的热抽象艺术,另一个就是马列维奇为先导的几何抽象艺术,即冷抽象。两种抽象艺术都是由俄国人确立的。马列维奇的几何抽象以后越过国界,影响到德国和荷兰。几何抽象艺术发展得最早,走得最远的人并非荷兰的蒙德里安,而应当是马列维奇。

20 世纪初的俄国,各种前卫艺术空前活跃,马列维奇是这一运动的先锋和领袖。他在各种展览上频频展出至上主义作品,实验各种新的表现手段,并在理论上继续探讨。十月革命胜利初期,马列维奇加入了左派艺术联盟,并在艺术委员会中任职,同时在莫斯科国立工艺美术学校任教授。他在任教期间仍积极宣扬自己的抽象艺术美学观。20 年代之后,前卫艺术在苏联开始遭到排斥和非议,从此,马列维奇再无展出自己作品的机会,并从莫斯科移居列宁格勒,虽继续任教,但从此在苏联画坛上销声匿迹。这时,他的至上主义在国外的影响却与日俱增。1926 年他获准前往德国,为在包浩斯出版其理论著作《抽象世界》作准备工作。第二年他的作品在德国展出,同年又到波兰展览,受到各地新潮艺术家的狂热欢迎。马列维奇的艺术达到了成功的顶点。

俄国前卫艺术在世界范围内得到了承认,70 年代以来,欧洲各国先后出版了 130 多种介绍俄国前卫艺术的书籍,并在英、法、德、意等国陆续举办了从世界各地收集来的俄国前卫艺术品展览。90 年代以来,又在美国、荷兰等地以及俄罗斯本土举办同样的大展,使世人广泛了解到俄国 20 世纪初的艺术发展全貌。

1995 年春于西南师大美术学院

涅斯特洛夫作品

Mikhail. 涅斯特洛夫 1940年

1 头戴流行头饰的女孩 木板油画 1885 28.5×23cm

2

为爱情而困惑的女人
(局部)

3 为爱情而困惑的女人 帆布油画 1888 125×142cm

4 隐士 帆布油画 大约 1888 - 1889 142.8 × 125cm

5
隱士(局部)

6 树(为《男孩巴塞洛缪的梦幻》而试画) 帆布油画 1889 29×20.5cm

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com