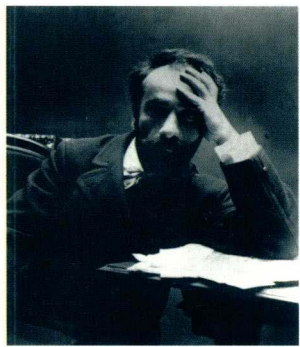


环球艺术家视点系列

Isaak Levitan



[俄国] 1860-1900

И. Л. Левитан

列维坦



环球艺术家视点系列  
Isaak Levitan

【俄国】

# 列维坦

И. Левитан

 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

环球美术家视点系列·列维坦 / 马文甲, 张天爽主编.

-- 长春: 吉林美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5575-0216-4

I. ①环… II. ①马… ②张… III. ①油画—作品集

—俄罗斯—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217774号

## 环球美术家视点系列

### 列维坦 Isaak Levitan

Chuban Ren 出版人 赵国强 Zhao Guoqiang

出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

www.jlmspress.com

Zhubian 主编 马文甲 张天爽

Ma Wenjia Zhang Tianshuang

Zeren Bianji 责任编辑 李彤 王镜贞

Li Tong Wang Jingzhen

Fengmian Sheji 封面设计 王镜贞

Wang Jingzhen

Jishu Bianji 技术编辑 赵岫山 郭秋来

Zhao Xiushan Guo Qiulai

Faxing 发行 吉林美术出版社

Yinshua 印刷 吉林省吉广国际广告股份有限公司

Chuban Riqi 出版日期 2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

Kaiben 开本 635cm × 965mm 1/8

Yinzhang 印张 14

书号 / ISBN 978-7-5575-0216-4

定价 / 49.00元



И. Голубцов



*Parusa*

环球艺术家视点系列  
Isaak Levitan

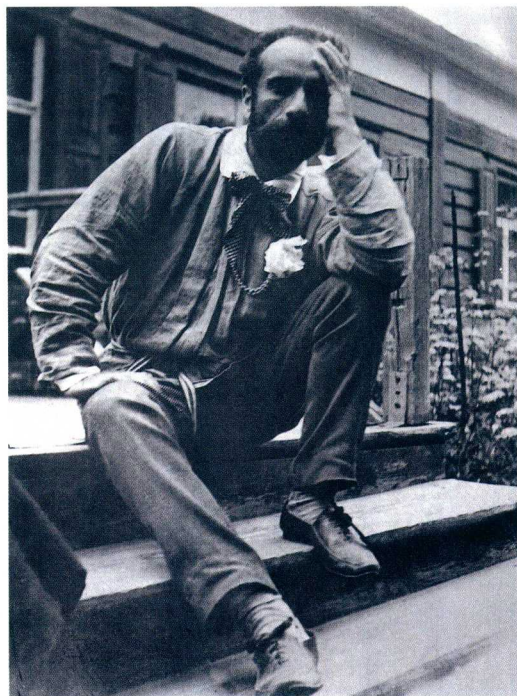
【俄国】

# 列维坦

И. Левитан

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

## 列维坦的情怀



伊萨克·列维坦 摄于19世纪90年代末

子，尤其是他对于风景画方面的天赋博得了著名风景画家萨弗拉索夫的钟爱，并将他调入自己的画室学习。在萨弗拉索夫的指点下，列维坦意识到作为一个成熟的艺术家要走出学院的象牙塔，回到大自然中去寻找艺术的命题及其真正的价值。

而著名的作家契诃夫与列维坦的相识，对列维坦的艺术观与艺术风格的成熟起到了至关重要的作用。契诃夫的友情与帮助使得列维坦脱离了病态的痛苦和悲观，充满勇气而自信地面对生活。这使得他之后的作品将个人单纯的情绪宣泄与情感抒发上升到了普遍人生哲理探讨的层面。凭借着扎实的绘画功底与过人的悟性，在不断的写生和创作中列维坦逐渐找到了属于自己的绘画表达方式。

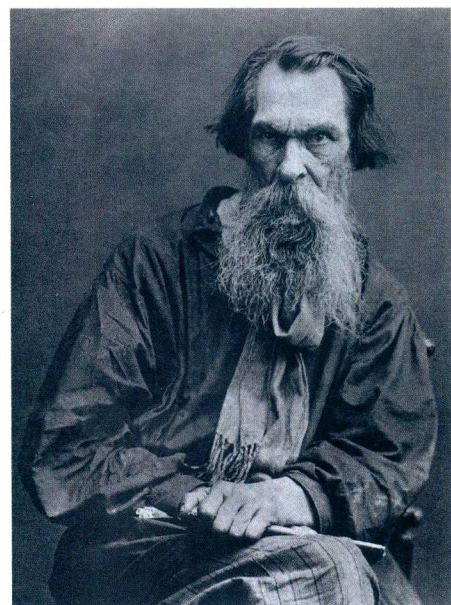
1889年30岁列维坦正式加入了“巡回展览画派”，并成为俄国美术界举足轻重的中坚人物。之后的十年间，列维坦荣获院士称号，并回到母校教书。然而年轻时的贫困与心理障碍加之忘我的勤奋绘画使得列维坦的健康每况愈下。

1900年7月22日，年仅39岁的伟大的艺术家列维坦离开了人世。契科夫评价列维坦是伟大的独树一帜的天才，他的作品清晰有力，在本该引起一场新的绘画变革前夕却过早地离世了。诚然，一位伟大的艺术家是时代精神与人性精神发展历程的记录者。即使在短暂的二十几年的创作生涯中，列维坦仍然展

人们常说艺术家是感性的、疯狂的，而俄国大地上所诞生的“巡回展览画派”的艺术作品尤其印证了那些伟大艺术家的禀赋与才情，这其中的卓越代表便是19世纪末生活在俄国的犹太人艺术家——列维坦。

列维坦（Isaak Iliich Levitan 1860年—1900年）被誉为是19世纪俄国最伟大的“风景画家”、“抒情风景巨匠”，在其短暂而清贫的一生中创作了大量的优秀作品。列维坦的作品充分地体现了他对于俄国自然风物的独特解读与深度认识。其独特的艺术构图与色调将个人的情感宣泄于画笔接触画布揉擦的一刹那，诗意的表达将艺术家的个人经历体验与对俄国命运的关注释放于那些伟大作品的方寸之间。在他的风景作品中有个人灵魂的栖息和对于未来的眺望，从而将俄国风景画的高度推向了又一高峰，并深刻地影响着后来的画坛。

列维坦的一生是短暂的、寂寞的。他出生在一个清贫的犹太人家庭，他的父亲伊里亚以微薄的收入养活着家庭。列维坦13岁那年与哥哥考入了莫斯科绘画雕塑建筑学院学习绘画。而两年后父母相继去世，使得双亲的关爱过早地离他远去，生活也开始忧郁迷茫。作为犹太人，列维坦在俄国受到不公的民族歧视和政治压迫。家庭和社会待遇的双重打击，使他在年轻的时候便形成了抑郁寡欢的性格，甚至时常被忧郁症所困扰。在莫斯科绘画雕塑建筑学院学习期间的他一贫如洗，经常衣衫褴褛，露宿街头。正是由于这一份孤独、清贫和一团内心的被压迫的情感，为他之后的作品风格语言的确立奠定了精神基调。列维坦对于艺术的敏感力和刻苦钻研的精神使他在学校里成为颇有名气的才子



列维坦的老师阿历克塞·萨夫拉索夫



安东·契诃夫(Anton Tschechow)



列维坦与他的猎犬 Westa



“巡回展览画派”成员的留影

示了他过人的才华和对于俄国风景油画的贡献。作为宝贵的文化财富和伟大的艺术品，列维坦的风景绘画拥有三个层面的特点，也是其主要绘画风格的体现。

一、注重对于风景性格的刻画，善于利用简单的构图和形块色调去将艺术家本人的情感基调视觉化。以天际或透视灭点作为分割线来切割画面的构成，将色块间的关系与面积推敲到一个最为契合风景品格的状态。他所运用的颜色并不是真实的自然界中物象的颜色，那是一种艺术家心中和记忆的颜色，但又如此地被我们所理解和解读。

二、其风景绘画的取材与取景也是颇有适宜的处理和心灵的暗示。在许多绘画中折叠交织的地平线将视觉推向那个远方，向往光明与未来却只能隔岸而望。而在一些描绘森林的作品中，浓密黑暗的树林深处与魔爪一般的树木枝干仿佛与国家的命运一样多劫。还有一些作品中近景处暗黑调子的潭水刻画与木桥下寂静的“死水”留下了众多不安的痕迹。广阔的麦田上不但没有丰收的喜悦与金灿，反而更为突出的是草垛的空洞与木屋背后的角落处。这些地方似乎正在或曾经躲藏着某一生命，也似乎是他本人精神的栖息与避难所。

三、在绘画中所运用的笔触回归到一种“手感”，来以“绘”与“画”的痕迹来展现艺术家的“心迹”。列维坦十分注重用笔和颜色的绘画性，在尊重与把握大自然的特征并给予富于情感提取的同时，将风俗画的处理方式引用到创作之中。而与同为“巡回展览画派”巨匠的著名艺术家希施金不同的是：由于绘画笔触的苍劲与个性化记录，使得列维坦的绘画更加具有人文情怀和现实主义的民族色彩，而不仅仅是赞美伟大俄国的幅员辽阔和风景如画。技术仅仅是有效支撑和自然的流露，列维坦所需要的是以一种诗化的方式去描绘景色的情绪和美学样式。并使这种情绪和美学样式紧紧地链接于自然与观者之间，微妙的感动以一种不可言说的形态呈现出来。

而今天艺术史的发展已经带领我们脱离开绘画的视野，信息时代与数字化科技的发展与应用已经改变了世界与艺术的关系。计算与集合成为新的处理问题的思路，那份对于自我脆弱的关怀与体察成为一种纪念。当我们重新去欣赏和解读一位用心灵去体察自己与大自然的关联的艺术家，独自在以修行般的执着去沉浸在一种古老而缓慢渐现的艺术形式中时，所收获到的就应该不仅仅是艺术或知识这么简单了。







索科尔尼基的秋天 1879年 布面油彩 63.5 cm × 50 cm 特列恰科夫画廊藏





伏尔加河上 纸板油彩 15 cm × 26.5 cm



秋日 纸板油彩 11.5 cm × 17.3 cm 特列恰科夫画廊藏



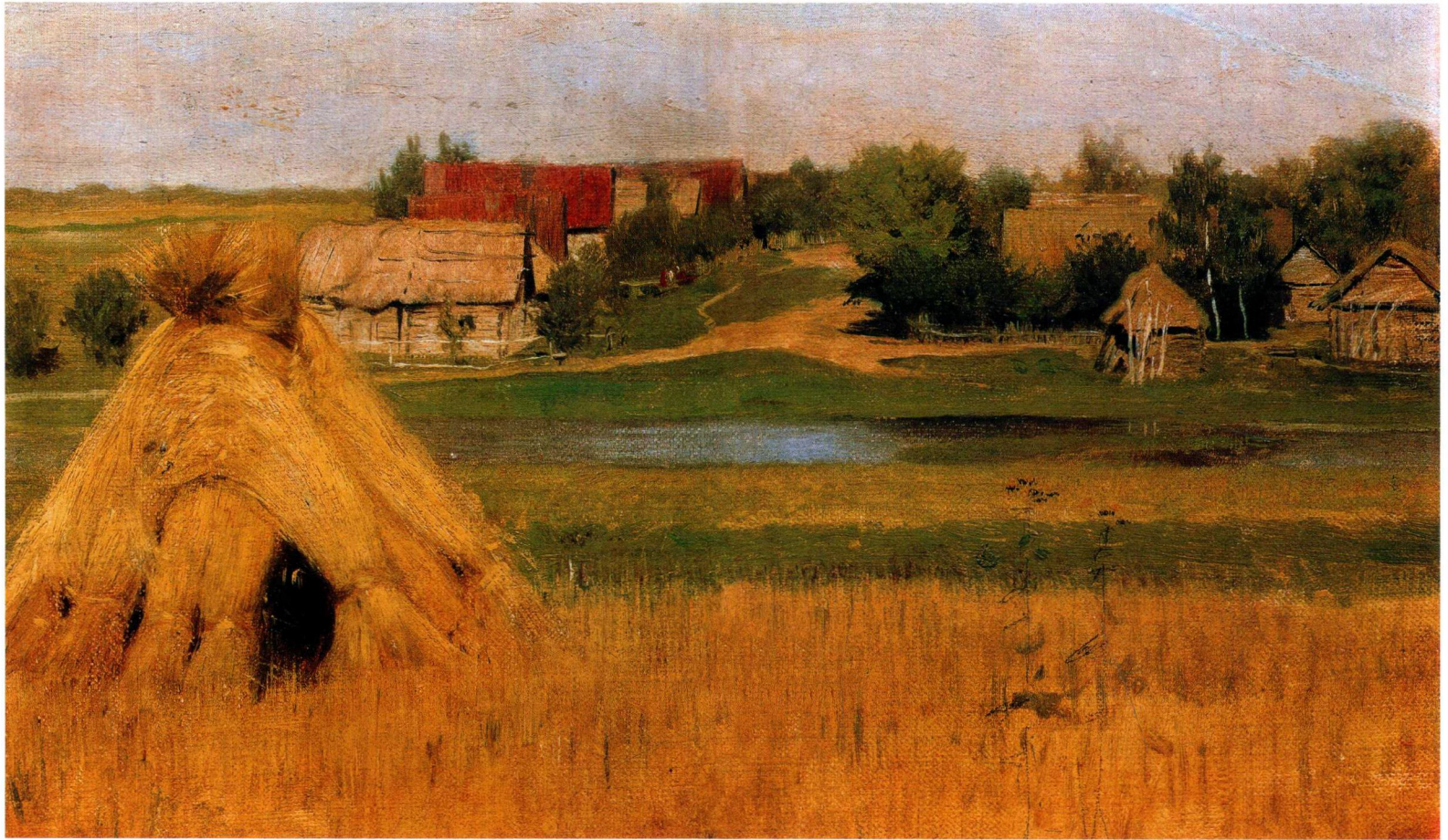
阳光灿烂的日子·春天 1876-1877年 布面油彩 53 cm × 40.7 cm 私人收藏



秋天的风景 1880年 布面油彩 93.8 cm × 68 cm 特维尔画廊藏 (局部右页)







河边的村庄与麦垛 约1880年 布面油彩 19.7 cm × 33.3 cm 俄罗斯美术馆藏 (局部右页)