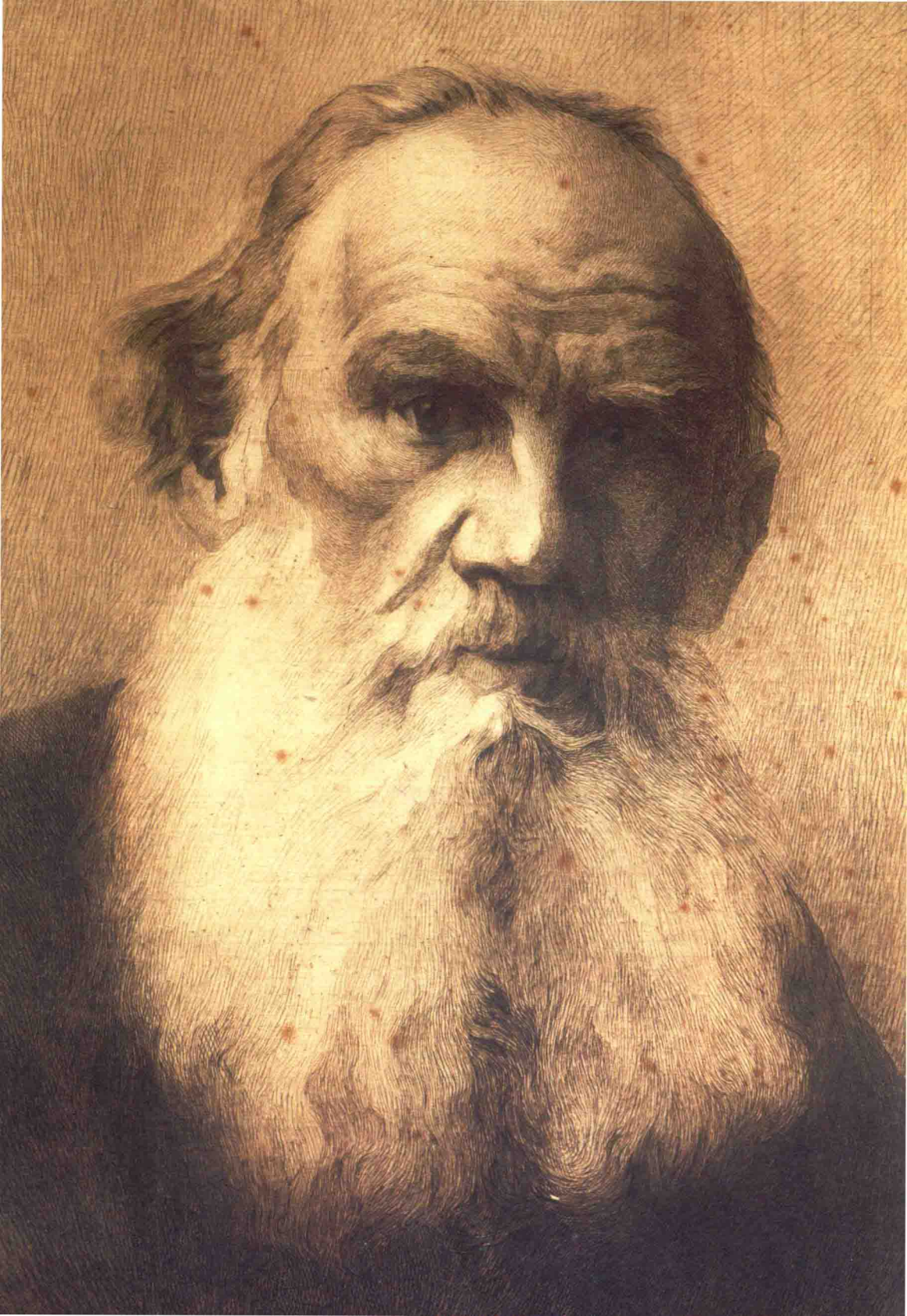

1

斯杰潘诺夫

列宾时代的版画大家

阿列克谢·斯杰潘诺维奇·斯杰潘诺夫(Алексей Степанович Степанов), 俄罗斯 19 世纪末 20 世纪初最出色的绘画大师之一, 是作家契诃夫、画家涅斯捷罗夫、谢洛夫和列维坦的亲密朋友, 为人正派, 善良, 极其低调。由于他的低调, 致使他的名气远不如他的一些同行……

《托尔斯泰肖像》与《狼》 收藏笔记

俄罗斯 19 世纪末 20 世纪初，绘画大师为文学大师造像的艺术光环，多被巡回展览画派领军人物克拉姆斯科伊和列宾占尽了。然而，当阿列克谢·斯杰潘诺维奇·斯杰潘诺夫创作的托尔斯泰晚年铜版画肖像呈现在我面前时，才突然间觉悟，大美有时并非全都在文本记载中。就托翁肖像的精彩而言，斯杰潘诺夫笔下的托翁晚年带有神性的肖像写照，又何以敌不过克拉姆斯科伊、列宾？！

这幅历经了百年以上的托翁肖像铜版画原拓，框子打开，竟没有看到画家签署！因此，2010 年 5 月，在得到这幅托尔斯泰肖像后，急切地想解开疑惑，期盼伊兹迈洛沃又一个周末的到来，果然，那位在中国生活过的文质彬彬的老者还在。

我说明来意：托尔斯泰肖像的画家是谁？

“阿列克谢·斯杰潘诺维奇·斯杰潘诺夫！”老者不假思索地回答。

我掏出本子，让他为我写下来，他毫不犹豫，一下写出俄文、英文两个语种。

在我的苏联老版画收藏中，这是最令我欣慰和愉悦的手笔。按时间推算，这已经是 19 世纪的物事儿了，为此，曾如是笔记——

纸老旧；镜框老旧；铜版飞尘的刀笔痕迹老旧，画却依然。

能够看出，铜版画出来就装了框。

为托运方便，我不得不把原框拆除。拆除了才发现，那纸因年代久远，生出星星点点的霉斑，画纸却平整如初。

托尔斯泰——俄罗斯民族的骄傲！

我在特列恰科夫画廊看到过克拉姆斯科伊为托尔斯泰作的油画肖像，还看

到过列宾、涅斯捷罗夫、谢洛夫为托尔斯泰创作的不同阶段的油画肖像，却没见过铜版画作。因此，当这幅惟妙惟肖的晚年托尔斯泰铜版肖像画出现在我面前时，莫名的冲动，无以言状。

这个老店，只有 2 幅斯杰潘诺夫的铜版画原拓，非常幸运因《托尔斯泰肖像》的获得，另外一幅有老旧画框的铜版画《狼》，也几经辗转，揣入囊中。并有笔记如下——

2011 年初夏，我来到莫斯科，有一桩未了的愿望：直取斯杰潘诺夫 1880 年左右的铜版画原拓——《狼》！

是时，尚不知这幅《狼》是斯杰潘诺夫的。旷野中狼对村庄孤独的守望，蓦然击中了我的心。老版画来自俄罗斯批判现实主义鼎盛的 19 世纪 80 年代。

作为俄罗斯文学大家契诃夫的挚友、作为俄罗斯风景画大师列维坦的挚友、作为巡回展览画派天才人物肖像大家谢洛夫、涅斯捷罗夫的挚友——斯杰潘诺夫在这只“狼”身上，融入了怎样的批判现实主义遐思……

俄罗斯艺术媒介对这位版画大师这样评介——

由于他的低调，致使他的名气远不如他的一些同行，在很多书籍里找不到他的名字，但他的艺术是杰出的！

可见，斯杰潘诺夫的孤独，一如这只雪野中远眺乡村的狼——
远离尘世，不屑世俗，居高临下，卓尔不群……

这就是斯杰潘诺夫么？！

独来、独往、自在、自由……

庆幸——那“狼”还在！并知道了是斯杰潘诺夫的作品！

此前我曾幸运地得到过他铜版画精品《托尔斯泰肖像》，精致、理性、不落俗

《狼》百年老铜版作品原拓（带框图）

套的写实手法，让我爱不释手。那时就想，如果再遇到斯杰潘诺夫的作品，一定毫不犹豫。

《狼》，作于 120 年前，那位懂得汉语的老者这样告诉我，并再次不假思索地写出斯杰潘诺夫的俄文名字和英文名字。

画背板纸张松脆，一碰就成块状脱落，但画作完好。霉斑如岁月的墨迹，点缀其间……

《狼》，理智而孤独，能显见 19 世纪下半叶批判现实主义的某种情味。是的，相对于 19 世纪末的俄罗斯，又有什么能与一只狼对人类的俯瞰更具有批判精神！

2

马岱

19 世纪末俄罗斯版画发展的巨匠

马岱十四岁开始学画，而后在彼得堡艺术学院版画班学习，指导老师是 Ф. И. 约尔丹。

1880 年至 1884 年马岱拿到了艺术学院的奖学金，到巴黎求学，师从著名铜版画家盖亚尔和木刻版画家 A. 班内马克尔，使马岱的创作技巧得到了极大的提升。

铜版画《人物肖像》收藏笔记

马岱的创作,证明了俄罗斯翻印版画发展进入到一个造诣最高的巅峰时代。

这是2013年5月,在莫斯科伊兹迈洛沃得到马岱铜版画《人物肖像》之后,获得的官方网络信息。

马岱是Л. А. 谢利亚科夫最得意的门生,也是最有天赋的学生,谢利亚科夫甚至在遗嘱中注明,自己的创作工具要留给马岱。马岱的版画创作主要是木刻和铜版画,其美术启蒙教育是从艺术家奖励协会附属素描学校开始的。

作为版画家和俄罗斯翻印版画巨匠,马岱的木刻版画和铜版画创作技巧出众,尤其对油画和版画原创的翻印,不仅能在翻印中彰显自己的才华,还通过自己高超的写实功力,在令原作精确还原之后还更为出彩!

马岱一生完成了大量的翻印作品,仅铜版画就有278幅,其中225幅为肖像画。马岱除却在黑白木刻版画方面取得的成就最大之外,对油画及版画原创的临摹技术之高超,也达到了无与伦比的高度。

1899年马岱的创作由木刻版画转向铜版画,马岱认为,铜版画的临摹技巧能够对原作做出最好的诠释,尤其是肖像画。马岱的创作与名画复制的代表作也是肖像画。

1884—1909年,马岱开始在施蒂格利茨创办的中央绘画技术学校从事教学工作,这在俄罗斯版画的发展史上具有重要意义。从1894年开始到1917年,长达23年的版画教学中,马岱的学生也名家辈出,如俄罗斯套色版画创始人奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃、苏联版画新概念创始人И. Н. 巴甫洛夫以及俄罗斯重要的版画家П. А. 希林戈夫斯基等。

除此之外,马岱还把版画创作技巧传授给列宾,谢洛夫,列维坦,库斯妥基耶夫,索莫夫,兰赛莱,巴克斯特,尤恩等著名画家。

由此可见,俄罗斯 19 世纪末 20 世纪初非凡的美术大家,大多都得益于马岱的教导。

从笔者得到的这幅马岱的铜版画人物肖像原拓看,画家的学养功力,一目了然,非凡的造型功底与表现力,可谓是具有专业绘画教学示范意味的范本!

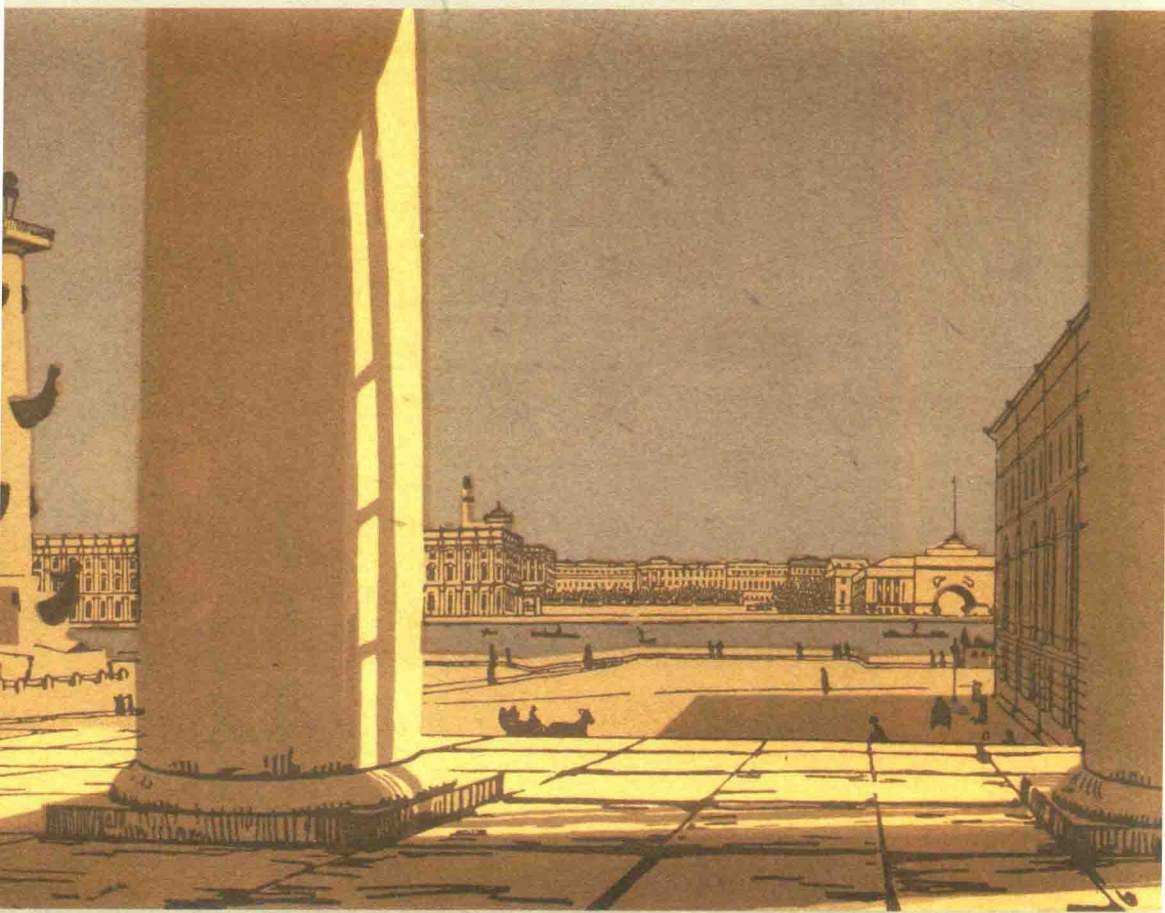
3

奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃

俄罗斯套色版画创始人

安娜·奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃 (Anna Ostroumova Lebedeva 1871—1955), 俄罗斯、苏维埃女画家, “艺术世界”的成员。

列别杰娃出生于圣彼得堡, 最早在工艺绘画学校训练班学习, 1892年进入俄国的皇家美术学院, 1896年起在列宾工作室学习, 是俄罗斯“艺术世界”中很有才气的一位女画家。她是俄国套色版画的首创者。19世纪末的木版画一般只用于复制油画, 而她首先使木刻成为一种独立的艺术。

《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》(木刻套色)

《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》收藏笔记

《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》，这是我没看作品却已经知道了作者的版画——奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃——列宾的得意门生！

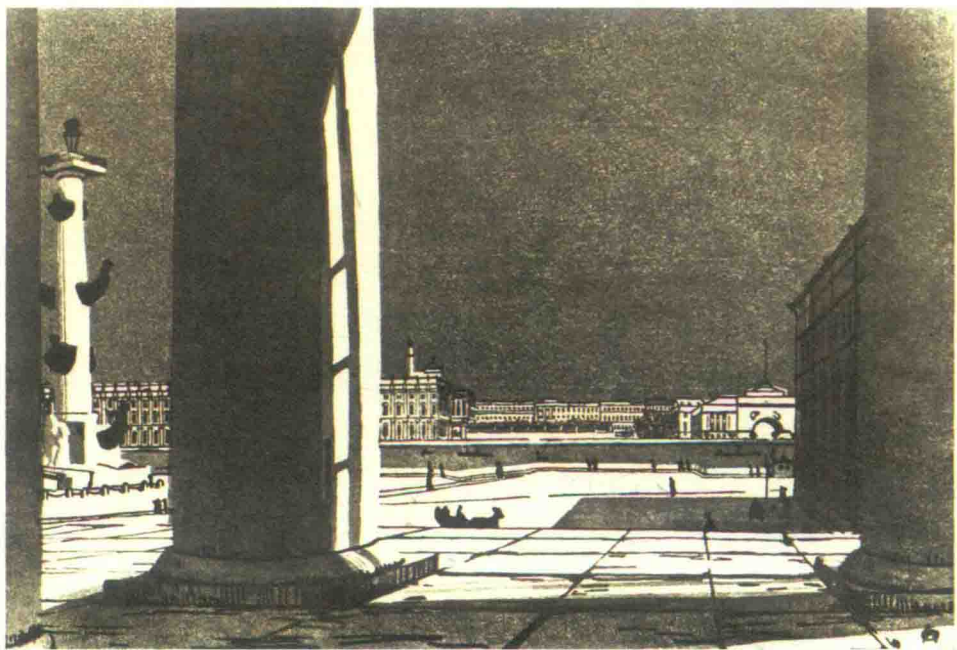
在1960年俄文版《俄罗斯版画》大型画册上，这幅版画作为列别杰娃的代表作，就在其中。

这本刊载了17世纪末至20世纪初俄罗斯二百多年版画精品的画册上，有奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃的6幅作品，《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》被放在第二幅，显示出其在画家作品中的分量。

中国美术史家奚静之在她的《苏俄美术史》中对奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃有如是文字记载——

奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃在彼得堡皇家美术学院学习油画时，列宾发现了她在描绘城市建筑方面有特殊的爱好和才能，于是在1898年，一次意外的机会中推荐她去巴黎跟一位专门表现巴黎城市风貌的画家——郁特里洛学习。她在巴黎接触了大量文艺复兴时代的版画，当看到日本富士会版画以后，增强了她对版画的兴趣。

1901年从法国回到俄国，她很快与“艺术世界”的艺术家们有了密切联系。因为他们在版画领域有很多共同语言，佳吉列夫和别努阿十分重视她的才华，常常为她提供机会。1901年底佳吉列夫向她订购了9件黑白木刻，作为1902年《艺术世界》杂志的第一期插画，并配以别努阿《艺术的彼得堡》一文。接着别努阿又为当时自己主编的杂志《俄罗斯艺术宝库》向她约稿。《雪中的船型柱子》《城堡和云》等，

《俄罗斯版画》中刊登的奥斯特罗乌莫娃同题作品(书影)

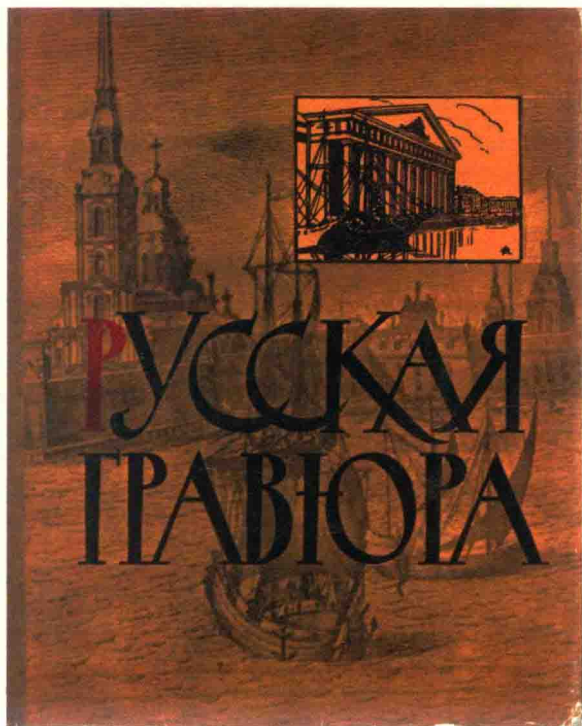
就创作于此时。从此,18世纪彼得堡的城市风景便成为奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃版画的重要题材。她充分利用单色木刻的肌理效果,朴实无华地表现彼得堡城的一个个普通角落,突出建筑物优美的外观。

1903年,奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃去罗马旅行,古罗马建筑的气势使她加深了对彼得堡建筑的理解,她开始用水彩表现古建筑严整的形体结构,同时用柔和光影突出明暗和轮廓,在水彩基础上,她进而转向套色木刻,使艺术表现形式得到了极大丰富,建筑与风景的联系也更为密切、和谐。她的名作《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》《白雪覆盖下的海军大厦》《克留柯夫水渠》等,显示了套色木刻的表现力和艺术价值。

奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃的名作《从海上交易所柱边远眺涅瓦河》，就是笔者2012年9月在莫斯科伊兹迈洛沃淘得的套色木刻原拓。这幅作品在1960年俄文版《俄罗斯版画》大型画册图录中，以黑白单色印制。

上述记载，介绍了奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃在“十月革命”前的艺术经历。“十月革命”后，奥斯特罗乌莫娃继续热情地描绘列宁格勒（圣彼得堡在“十月革命”后改为列宁格勒，1991年又恢复为圣彼得堡）的面貌，她创作了多幅优秀作品。1922年，由苏联艺术普及委员会出版的圣彼得堡专辑中，她有作品多幅入选。

奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃是一位具有诗人气质的艺术家，在为数众多的版画作品中，她描绘了圣彼得堡城市建筑的雄伟与壮丽。除此外，在苏维埃时代，

1960年出版的俄文版原著《俄罗斯版画》封面（书影）

列别杰娃的创作除了风景木刻外，还致力于肖像版画的研究，以概括、简练、神态生动著称。她还完成了一系列描绘自然风光的石版画以及与圣彼得堡风光相关的书籍插图。

作为一名有影响的版画家，奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃 1919—1935 年从事教学工作期间培养出一批著名版画家。她晚年撰写的《自传札记》是一本拥有大量读者的传记文学，曾印行了三版。

奥斯特罗乌莫娃·列别杰娃也被授予“俄罗斯人民艺术家”称号。

4

密德罗欣

鲁迅《引玉集》著录的首位苏联版画家

德米特里·伊西多罗维奇·密德罗欣，1883年5月15日生于克拉斯诺达尔雅俗海边的叶伊斯克。1902—1904年在莫斯科绘画、雕塑和建筑学校及斯特罗冈诺夫艺术工艺学校学习。1905—1906年在巴黎私人绘画学校学习。1910年起从事书籍装帧工作。

1910—1919年先后为科内贝尔和萨巴什尼科夫出版社、人民教育委员会出版社设计书籍封面。1923—1934年间从事木刻创作，多描绘渔民生活。1924—1931年还担任列宁格勒艺术学院教授，并从事石版画和铜版画创作。他于1969年荣获“俄罗斯共和国功勋艺术家”称号。1973年11月7日在莫斯科逝世。