

RUSSIAN LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

俄罗斯风景画大师

主编 武洪滨

2)

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

RUSSIAN LANDSCAPE PAINTING MASTERS

西方风景画大师作品精选

俄罗斯风景画大师

主编 武洪滨

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯风景画大师 / 武洪滨主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2016. 1

(西方风景画大师作品精选)

ISBN 978-7-5398-6414-3

I. ①俄… II. ①武… III. ①油画—风景画—作品集—俄罗斯—近现代

IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第251383号

西方风景画大师作品精选

俄罗斯风景画大师

ELUOSI FENGJINGHUA DASHI

主编: 武洪滨

出版人: 陈龙银 选题策划: 谢育智 黄 奇

责任编辑: 黄 奇 责任校对: 司开江

装帧设计: 郑晓丹 责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版

传媒广场14F 邮编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内)

0551-63533607 (省外)

编辑出版热线: 0551-63533612 13075573317

印 制: 深圳市美嘉美印刷有限公司

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8 印 张: 28

版 次: 2016年1月第1版

2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-6414-3

定 价: 98.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

璀璨的绽放

——俄罗斯 19 世纪的风景油画

纵观西方风景绘画史，俄罗斯因其独具一格的绘画风格样式与巨大成就在其中占据着令人瞩目的重要地位。就描绘自然的风景画而言，俄罗斯不仅拥有得天独厚、与众不同的自然风貌，俄罗斯特有的民族情感与精神气质更是令绘画艺术自成一脉、熠熠生辉！19 世纪的俄罗斯涌现出了不可计数的风景大师与精彩绝伦的艺术作品。才华横溢的俄罗斯画家们将与生俱来深沉的民族情感与对大自然的热爱融为一体，通过绘画艺术建构俄罗斯人文艺术史的同时也构建着一部俄罗斯民族精神史。

俄罗斯自 18 世纪彼得大帝时期开始推行向欧洲学习的社会改革，这次改革自上而下，既包括形而下的技术层面也包括形而上的制度思想层面。不必讳言，欧洲的文学艺术也成为俄罗斯学习的重要对象，不仅大量有才华的俄罗斯青年艺术家被派到欧洲学习文学、音乐和绘画，同时也请来意大利、法国、德国、英国等国的艺术家来国内任教。通过此种频繁的交往使俄罗斯艺术家逐渐掌握了西方在艺术方面的先进技术与理念，这批人日后便成为俄罗斯艺术发展的中坚力量。伴随着俄罗斯的文学、音乐的飞速发展，俄罗斯的绘画也得到长足的进步。当时在欧洲如日中天的古典式学院派绘画被引进国内，开始在俄罗斯的土地上生根、发芽，并在其发展过程中不断地从俄罗斯母体文化和现实生活中汲取营养，逐渐形成了具有俄罗斯民族鲜明特色的风格面貌，开始为欧洲画坛所瞩目。此一时期的俄罗斯风景画还未完整地独立出来，基本上是在神话故事、宗教题材及各类民俗绘画中作为背景存在，属于从属的地位，这与欧洲风景画的独立过程如出一辙。这一时期具有代表性的画家如西蒙·谢德林（1751—1825）、米海伊尔·伊凡诺夫（1748—1823）等，在他们作品中，风景描绘主要作为人物画或历史画的背景起到装饰作用，尚不具备独立画种的意义。到 19 世纪早期，一些到国外学习的俄罗斯画家，如去意大利学习的画家西尔丰司特尔·谢德林（1791—1830）和列别捷夫（1811—1837）开始从事专门的风光画创作，但两位画家的作品并未流传下来。迄今可考，较早的一幅风景作品是留学意大利的画家亚历山大·伊凡诺夫（1806—1858）的巨幅油画《基督显圣》。从题目可知是一幅圣经题材绘画，但该作品

的风景意味已很明显，无论是作为背景的山和葡萄园，还是近处的景物与树木都强调了色彩处理上的虚实关系，充分体现了画家对外光条件下自然风景独立性的表达。这幅作品为俄罗斯 19 世纪风景画的出现与发展打下了伏笔。

众所周知，19 世纪的俄罗斯绘画深受西欧绘画的影响。进入 19 世纪，在以法国为代表的西方艺术浪潮的冲击下，俄罗斯美术也开始呈现出对新兴思潮的借鉴与吸纳，比如，在风景描绘中开始加入少量写生及画家主观的想象，使得画面开始出现浪漫主义的倾向。与此同时，欧洲民主主义美学思潮的流行加上法国现实主义风格与“巴比松”画派的影响，使俄罗斯的画家们开始走出画室，尤其在西方出现“印象派”之后，新锐的美学思想与现代主义绘画方式传入俄罗斯，实地写生成为风景绘画创作的主要方法。不同的是，西欧风景画家的室外写生主要追求的是色彩的变化与客观的真实，而俄罗斯艺术家在风景写生过程中，更加强调自身对大自然的情感体验，不仅仅局限在对光和色的追逐上，而是更强调对形象的概括。因此直接画法的绘画方式至今仍是俄罗斯风景画最常用的方式。在 19 世纪 30 至 40 年代，以别林斯基、赫尔岑为代表的文艺理论家，提出了文艺的“民族性”和“以现实生活为创作素材”等口号，为俄罗斯文学艺术的发展提供了新的理论基础。在这一思想倾向的引导下，俄罗斯出现了一股在风俗画中描绘俄罗斯自然风光和渲染自然情调的风潮，被后人称为“维涅齐昂诺夫学派”。他们强调对风景、建筑、室内景物与民间风俗的描绘，昭示了一种俄罗斯抒情风景画的出现。

19 世纪后期，农奴制改革前后的俄罗斯，文化领域开始了全面觉醒，西欧的批判现实主义中心由英、法转移到俄罗斯。文学方面，屠格涅夫、果戈里、陀思妥耶夫斯基等人尖锐揭露社会丑恶的现象和畸形的人际关系，深刻地揭示生活现象的本质，车尔尼雪夫斯基、涅克拉索夫等倡导的“美是生活”“艺术是生活的教科书”等美学理论，带动了俄罗斯批判现实主义思潮的形成。他们提倡“人民性”“民族性”的文艺创作原则，在理论上对当时俄罗斯的文艺运动形成了有力的支持。此种社会思潮也给绘画领域带

来了新变化，人们开始认同艺术家的使命不在于追求那些虚构的美，也不在于去美化生活，而在于真实地揭示与再现生活。于是艺术家们从这一民主的立场出发认真地研究生活周遭的自然景观，描绘俄罗斯的自然风光，表现民众的生活与历史。可以说，对俄罗斯本土文化包括自然、历史、生活的关切成为 19 世纪后半期俄罗斯艺术家们最重要的理念。这一理念带动俄罗斯风景画出现空前的繁荣，也使得风景画在俄罗斯绘画的发展过程中脱颖而出，成为俄罗斯绘画中最具代表性的画种之一。1863 年，一批有才华的美术学院学生为了探索和研究面向现实的绘画艺术，同僵化的限定题材与方法的学院传统决裂，成立了“彼得堡自由美术家协会”（后来在 1870 年发展成为“巡回艺术展览协会”简称“巡回画派”），“巡回画派”的思想领袖是克拉姆斯柯伊和艺术评论家斯塔索夫，主要成员有苏里科夫、列宾、彼罗夫、波列诺夫、马科夫斯基、普里亚尼科夫、萨维茨基、雅罗申科、瓦斯涅佐夫、萨夫拉索夫、希什金、库因吉、列维坦等。他们的出现标志着俄罗斯民族油画的成熟。19 世纪下半叶，“巡回画派”以强大的阵容崛起于欧洲的东部，画家们以真挚的视角、深刻的思想和独特的艺术表现力，表现了俄罗斯的文化历史、山川河流、社会现实与民族精神。至此，带有浓厚的俄罗斯民族气息的风景油画像一曲高歌嘹亮地唱响在俄罗斯广袤的大地上，并在俄罗斯画坛上活跃了长达半个世纪之久。

回溯这段历史，何以使俄罗斯的风景绘画在短短一百年的岁月里得到了空前的发展，产生了众多的大师级的艺术家？客观地分析，独具一格、异彩纷呈的俄罗斯风景油画得以傲然屹立于西方绘画史，两个原因缺一不可：一、欧洲油画艺术的滋养。如前所述，自 18 世纪始，对较早成熟的西欧绘画艺术营养的吸取使俄罗斯绘画艺术站在了巨人的肩膀上，19 世纪的俄罗斯画家都接受过学院派严格的训练，对西方写实传统中的结构关系、空间关系、虚实关系、肌理关系及表现技法等美术要素，进行了深入的研究，将写实主义的美学特点和艺术魅力发挥到了一个新的高度。同时，俄罗斯画家并不拘泥于写实技术的限制而博采众长，如库茵吉的作品采用了“象征派”的风格，

列维坦也借鉴了“印象派”的技术，“巡回画派”晚期一些画家如谢洛夫甚至融入了现代主义的手法，并结合本民族的审美情感予以吸纳形成自身的艺术境界。二、自觉的民族意识驱动。自觉的民族意识犹如融入作品的灵魂，使得俄罗斯走出了欧洲风景画固有的模式，以超越与创新的风格面貌和巨大的热情拥抱着俄罗斯大地，无拘无束地表现着他们对眼中世界的关注与热爱。同时，俄罗斯风景油画的独特魅力与伟大成就也昭示我们，伟大的艺术不能离开生养自身的自然及社会，更不能离开孕育自身的文化母土。俄罗斯独特的自然环境与人文环境对于俄罗斯风景艺术风格的形成十分重要，地处欧亚大陆之间，独特的地理气候，丰厚的民族与民间艺术资源，同时吸取着东西文化的养分，促成了俄罗斯的风土人情。俄罗斯的艺术家通过画笔将自己的民族情怀融入到俄罗斯广袤的大地，极具特色的俄罗斯风景必然成为他们表现的重要内容。同时，辽阔而美丽的俄罗斯大地也馈赠给艺术家无尽的灵感与才情，让俄罗斯绘画艺术真正矗立于欧洲民族之林，并在世界美术史上留下了光辉的一页。

俄罗斯风景油画并没有重复他人，而是超越了他人；俄罗斯风景油画也没有重复自己，而是超越了自己。俄罗斯风景画家们将独特的情感寄托于自然景物之中，实现了心灵主体与客观现实的统一，他们对风景绘画作出了全新的诠释，并形成了自己的绘画美学，将俄罗斯绘画推向一个顶峰，在世界绘画史上璀璨地绽放着异彩。今天当我们再次翻开俄罗斯风景油画大师的作品集，感动我们的依然是那份永不褪色的对大自然的热爱以及对艺术传承与创新的尊重和真诚。

武洪滨

二〇一五年八月

目 录

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基·····	1
伊里亚·叶菲莫维奇·列宾·····	25
萨夫拉索夫·····	33
库因吉·····	43
伊萨克·列维坦·····	49
伊万·希什金·····	89
尼古拉·费欣·····	193

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基

(Ivan Constantinovich Aivazovsky, 1817—1900)

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基是亚美尼亚裔俄罗斯画家，堪称伟大的现实主义风景画家。他善于运用丰富的想象和写实的手法描写大海，其海景气魄宏伟而庄严，在俄罗斯风景画中独树一帜。在其漫长的创作过程中共创作了约 6000 件作品，海洋、俄罗斯海军史和大型海战在他的作品中占有相当重要的位置。他的作品气魄宏伟、色彩鲜明，常用变化无穷的色彩展现惊心动魄的场面，有很强的艺术表现力。他擅长表达起伏的波浪、透明的水、海洋和天空之间的对话，描绘了广阔无边的海面、惊涛骇浪、晚霞落日、在波浪上嬉戏的月光、暴风雨和船舶的倾覆以及与海洋搏斗的俄罗斯人，这些贯穿着英雄史诗般的精神、充满了浪漫主义气息的海景画通过表现大自然的力量，传达出俄罗斯人民大无畏的英雄主义精神。普希金和俄国作曲家格林卡称他是“海洋的热情歌手”，克拉姆斯柯依曾称艾瓦佐夫斯基为“大海这一宽广空间的第一颗星星”。代表作品有：《九级浪》《暴风雨》《月夜·雅尔塔近郊》《彩虹》《黑海》《海上风暴》等。

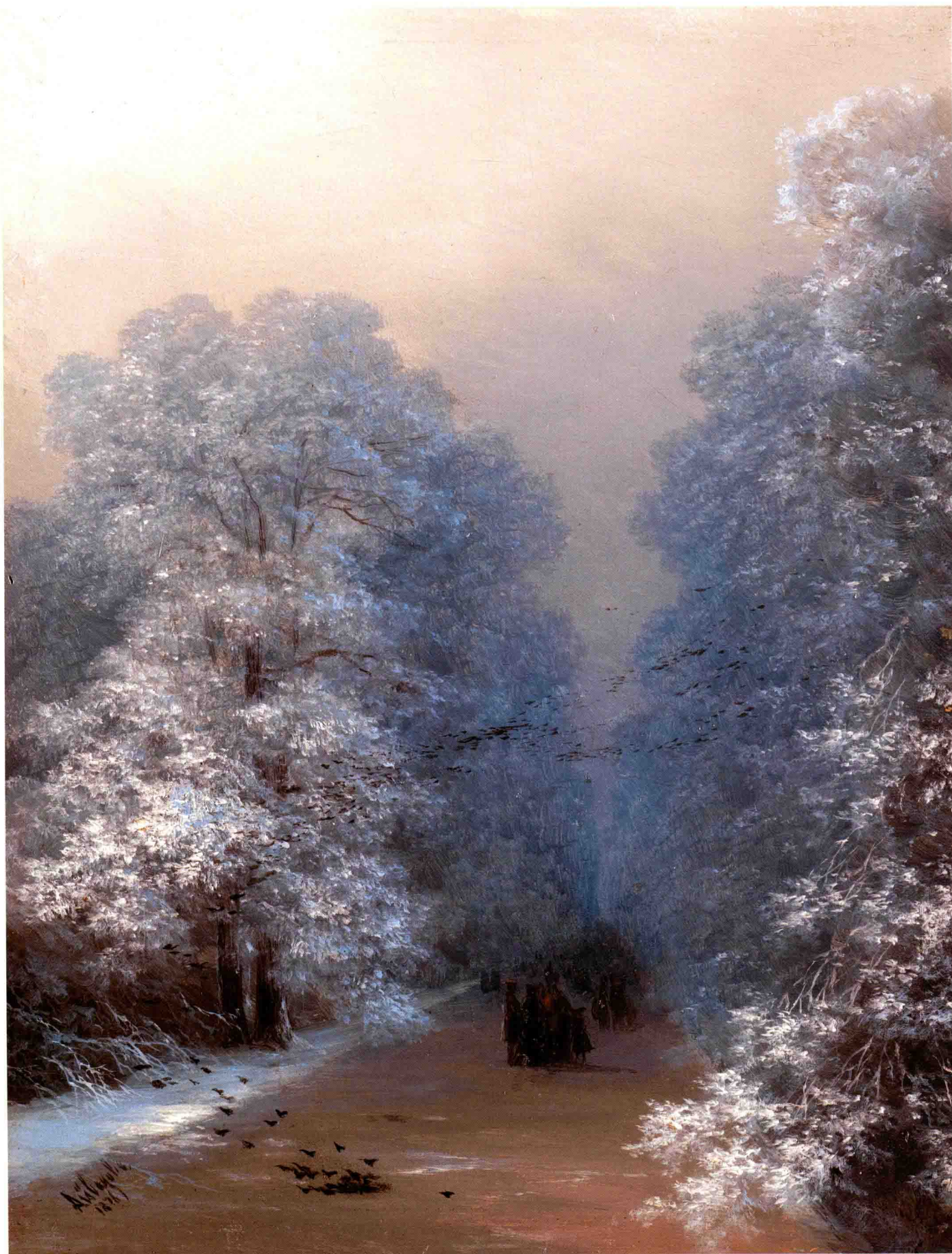
伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 NO. 1

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 NO. 2

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 NO. 3

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 NO. 4

伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基 NO. 5