

俄罗斯经典绘画
格里采风景画选

全山石 主编

俄罗斯经典绘画 格里采风景画选

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

格里采风景画选 / 全山石主编. — 济南 : 山东美术出版社, 2010.1 (2011.3重印)
(俄罗斯经典绘画)
ISBN 978-7-5330-3098-8

I. ①格… II. ①全… III. ①油画: 风景画—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第232839号

策 划: 马晓东
责任编辑: 徐 璐

出版发行: 山东美术出版社
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
<http://www.sdmspub.com>
E-mail: sdmscbs@163.com
电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185
山东美术出版社发行部
济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)
电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 635毫米×965毫米 8开 9印张

版 次: 2010年1月第1版 2011年3月第3次印刷

定 价: 40.00元

俄罗斯大地的崇拜者

—— 格里采的风景画艺术

孔新苗

画家格里采，1914年3月生于圣彼得堡，这一时间即刻使我们想到画家是在第二次世界大战中成长起来的一代人。格里采从17岁开始进入美术学校学习绘画，18岁至25岁在全俄美术研究院学习，有着与今天的艺术学科大学生一样的成长经历。但一离开学院，他就被抛入那个关乎民族生死存亡的铁血洪流之中，1940年应征入伍，作为军人驻扎在边境，于1941年6月22日苏德战争爆发时投入战斗，直到1945年5月9日战争结束……格里采刚过31岁生日。他在自述中写道：“在人生的道路上，每个人都伴随着精神上的成长而形成自己的个性。战争中，我饱经沧桑，历尽磨难，耳闻目睹和亲身经历的一切无不在我的心头打上烙印，并在很大程度上决定了我后来的思想观念和人生道路。”格里采在战后开始的艺术人生道路，就是倍加珍惜难得的和平时光，全身心地投入到对俄罗斯大自然之美的绘画表现之中。

从画家的创作历程看，其早期作品的油画语言风格与创造美学追求，继承了俄罗斯“巡回展览画派”的传统。作者第一件获国家奖金的作品，是风景画《日古利·风雨交加》（1951年）。作品语言朴素、形象塑造坚实，画面取平视构图，观者仿佛站在河中央的船上，占画面1/3的下半部是平缓流动的河水，对岸山坡占据了画面的主体部分，树木、山体的设计组合及形象塑造质朴而敦厚，左边天空中的云层及在山坡上投下的影子，配合了从右至左向画面深度绵延的山势，使画面的前后层次错落有致，空间感表现得扎实有力……前景，一条驳船从画面的左边驶来，给自然环境注入了时代生活的印记。第二年完成的《伏尔加河上空》，则更集中地体现了格里采对“巡回展览画派”艺术美学的向往。与前一幅作品相比，此作中几乎没有了“人的痕迹”，宏伟的伏尔加河从天际蜿蜒流来，伸向伏尔加河的平坡前那孤零伫立的松树，以无声的优美身姿讲述着盛夏与严冬的故事……天水一色的冷色调与暖褐色的山体、树木，构成了俄罗斯风景独有的开阔与深沉。画面给我们第一瞬间的视觉吸引中，就奏出了列维坦赋予俄罗斯风景的诗意回声。

1952年，格里采以肖像画《苏联科学院院部会议》（合作）、苏联学者肖像系列：《波雷诺夫院士肖像》、《谢苗诺夫院士肖像》、《帕夫洛夫院士肖像》、《贝科夫院士肖像》再获国家奖金，显示了画家完整的学院派油画训练素养和积极参与社会主题性绘画创作的特点。但是，集中显示格里采个人艺术风格的作品，还是风景画创作，1958年获布鲁塞尔国际展览会铜质奖章的风景画《雪花莲·山杨树》，标识了格里采艺术创作取向的定位及对油画语言的个性理解：以对俄罗斯大自然的崇拜之心；以对树木、地平线、土地、阳光……敏感、质朴的节奏美呈现，在新的时代生活中对俄罗斯风景画传统做出自己的独特解读与创作延伸。

2005年在纽约古根海姆博物馆举办的大型展览“俄罗斯！”的图录导言中，西方某俄国文化研究专家认为：“俄国文化是在两股力量的作用下形成的，那就是，广袤的疆土，东正教的信仰……”这两点，在以列维坦、库因吉、希什金为代表的19世纪俄罗斯风景画经典作品中得到了集中的体现，其博大、神秘、宏伟的精神气质与对俄罗斯土地真切、细腻的艺术感受，使俄罗斯风景画展现了与19世纪法国、英国风景画不同的美学风格：伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基海景画的厚重质感之于英国风景画家透纳印象式的光色交织笔触；伊凡·伊凡诺维奇·希什金森林风景画的纪念碑姿态之于法国巴比松风景画派温暖、抒情的写实笔调；阿尔希普·伊万诺维奇·库因吉对大自然的神秘宗教情怀之于法国画家库尔贝犀利的现实主义眼光；伊萨克·伊里奇·列维坦对俄罗斯广袤土地的诗意解读之于法国印象派对都市、乡间光影的悠闲一瞥……如果说博大、神秘、宏伟构成了从19世纪走来的俄罗斯风景画艺术的传统，那么，在20世纪中期进入风景画艺术创作的格里采，则以自己朴素、单纯的油画语言风格；敦厚、敏感的形象及光色感觉，将俄罗斯风景画传统宏大的交

响乐，转译为当代抒情的协奏曲——以平和、温暖、质朴的笔调，彰显俄罗斯自然景观的温情与宜人。

从本画册所选作品中可以看到，从20世纪60年代开始，格里采的风景画创作，在围绕寂静地渗浸于柔和光影中的树木、河流、村舍的景观描绘中，走出了前辈画家对自然博大气势的迷恋，将自己的情感与表现趣味，凝炼在婀娜的树梢、逆光的河岸、丰盈的土地、微风中瑟瑟作响的白桦林的诗意刻画中……格里采的风景画，在俄罗斯传统风景画的大场面中继续推进镜头，以特写“近景”的细腻笔触、油彩叠扫，表达了走出战争磨难的人对温暖的阳光、宁静的闲适、自然的声息……永无满足的揣摩。同时，那有力地横亘在远方的地平线，又将他优美的色光思绪与俄罗斯“巡回展览画派”苍凉的历史感联系了起来。

如果把格里采的风景画放在20世纪中期油画艺术的整体背景中观察，一种朴素的、发自内心的对俄罗斯地域自然风景的崇拜之情扑面而来。格里采风景画创作的美学特点，是将对自然景观的热爱与形象的呈现放在第一位，油画语言的艺术表达价值服从于主观情感传达与景物直观经验的密切结合，这与西欧自后印象主义开始的，将作者极端个性化的“符号”凸显为“表现主义震撼”的风潮鲜明拉开了距离。如此，在这一背景中显现的格里采风景画语言的质朴气息，与其说是他自觉的油画创作美学风格的选择，不如说是他对俄罗斯土地、对俄罗斯油画传统、对与自己朝夕相处的生活环境的热爱与眷恋的必然结果。或者说，这种艺术，是要与那些生活在同一景观下、具有与自己相同经历与情感寄托的人进行对话的艺术，而不是力求表现自己异于常人而特立独行的艺术。如果把艺术与人的感性经验交流关系做一个简单的两极化概括，则可以说一端是作品形式力量引起的陌生化视觉震惊；一端是作品如家乡朋友般熟悉的窃窃私语……格里采的艺术，属于后者。

这里，从俄罗斯风景画传统和20世纪油画语言语境的纵横两个角度，简单铺垫了对格里采风景画欣赏的大致背景，我不想再过多干扰读者对这些宁静的、饱含对自然美深情寄托作品的欣赏了……欣赏这些美妙的作品，需要一个无干扰的、安静的、自然的心境……作者正是怀着一颗从战争的铁血磨难中走出的平和的心，创作了这些优美的图画。

自然，因为朴素，所以伟大。

2009年10月17日于济南

雨 后 布面油画 45cm × 67cm 1938 年

牧 场 布面油画 67cm × 107cm 1947年

伏尔加河上空 布面油画 77cm × 161cm 1948 年—1952 年

莫斯科郊外的中午 油画，麻布裱在木板上 64cm × 85.6cm 1949 年

夏日里 布面油画 35cm × 36cm 1952 年

森林里的小木屋 布面油画 31cm × 45cm 1955年

雪花莲·山杨树 布面油画 81cm × 100cm 1955年—1968年

老苹果园 布面油画 55cm × 100cm 1955 年—1994 年

黑麦田中的路 麻布裱在纸板上油画 39cm × 69.7cm 1962 年

静寂的春夜 油画 1960 年