

回忆列维坦

坦維列回忆画

阿·費多罗夫—达卫多夫主編

孙越生譯

上海人民美術出版社

回 忆 列 維 坦

阿·費多罗夫—达卫多夫主編

孙 越 生 譯

*

上 海 人 民 美 術 出 版 社 出 版

上海长乐路六七二弄三三號

上海市书刊出版业营业許可証出〇〇二號

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上 海 市 印 刷 五 厂 印 刷

*

开本 787×1092 耗 1/25 印張 8 4/25 插圖 7 字数 147,000

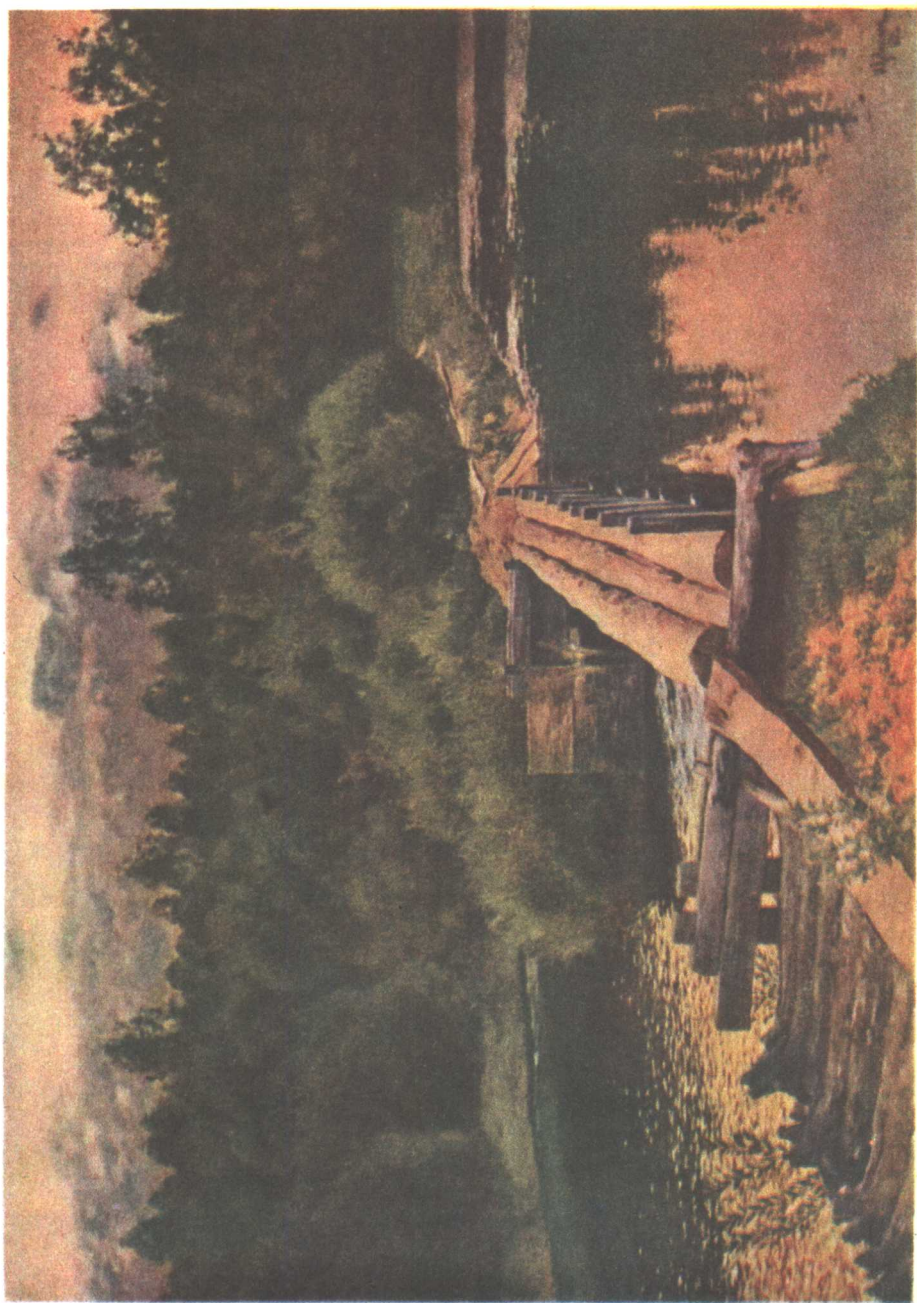
一九六〇年一月第一版

一九六〇年一月第一次印刷

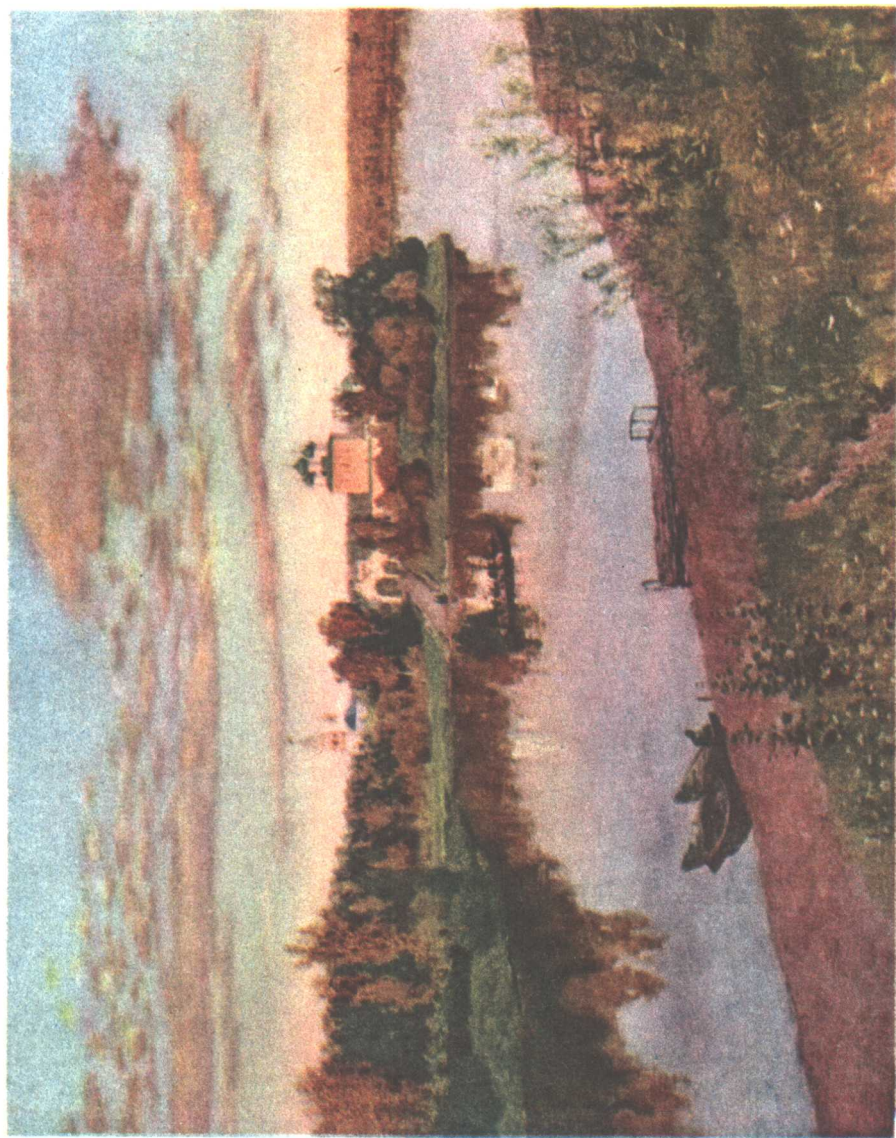
印数 0,001—2,500

統一書号: T8081·4556

定 价: 一 元 三 角

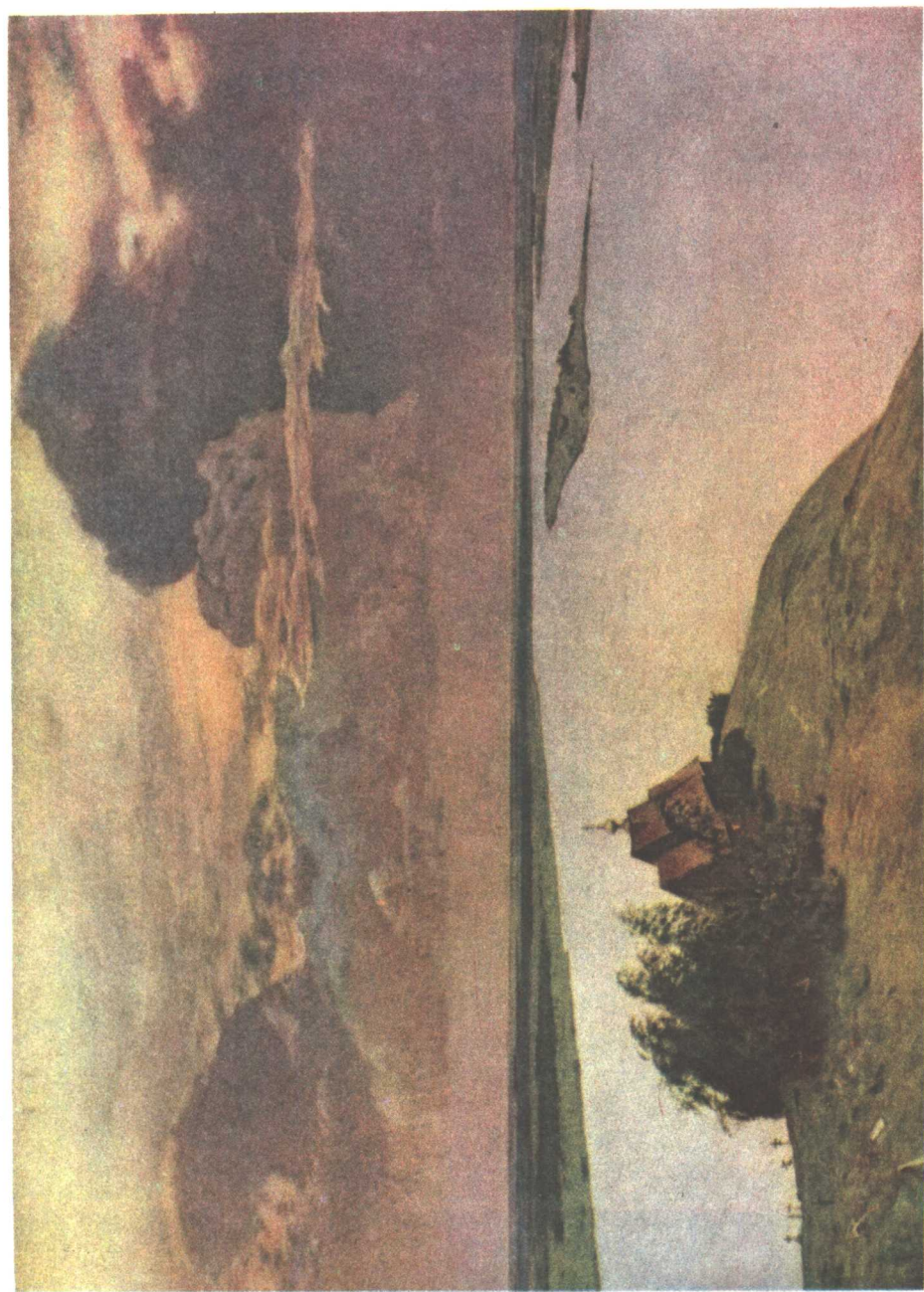
深淵旁 1892

晚 1892

弗拉基米尔路 1892

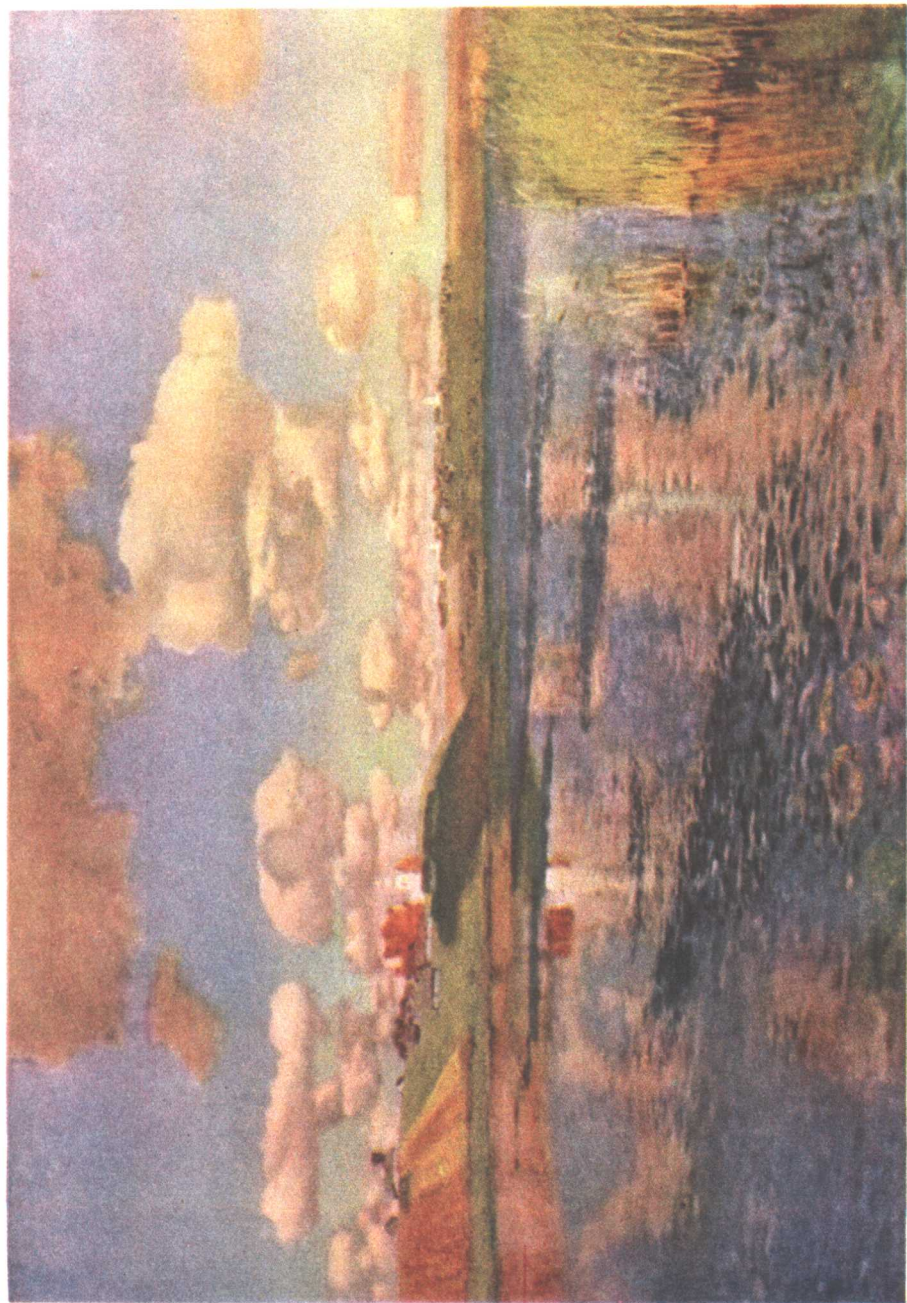

墓地上空 1894

金色的秋天 1895

湖 1899—1900

目 录

前言 (阿·阿·费多罗夫—达卫多夫)	1
伊·伊·列维坦 (米·瓦·涅斯捷罗夫)	22
摘自契诃夫致亲友熟人的信及日记 (安·巴·契诃夫)	35
摘自同时代人的回忆 (赛·格拉果尔)	45
忆画家列维坦 (赛·什皮采尔)	47
忆伊·伊·列维坦 (瓦·尼·巴克雪叶夫)	57
摘自回忆 (赛·德·米洛拉多维奇)	61
摘自回忆 (亚·雅·果洛文)	64
忆伊·伊·列维坦 (叶·费·杰伊莎)	67
摘自回忆 (纳·华·波列诺娃)	72
摘自忆列维坦 (玛·巴·契诃夫)	74
摘自回忆 (米·巴·契诃夫)	78
摘自日记 (瓦·瓦·彼烈普列契科夫)	84
摘自忆列维坦 (索·彼·库符申尼科娃)	89
列维坦二三事 (拉·杰·顿斯科依)	99
摘自回忆 (达·李·舍普金娜—库彼尔尼克)	103
摘自回忆 (伊·阿·别洛乌索夫)	109

忆列維坦(阿·彼·藍果沃伊)	111
忆列維坦(安·伊·特罗雅諾夫斯卡婭)	118
我和列維坦的几次会見(弗·伊·索科洛夫)	121
俄罗斯风景画大师(康·菲·尤恩)	128
忆伊·伊·列維坦(維·卡·比亚雷尼茨基—比魯利亚)	132
我回忆中的列維坦(博·尼·利普金)	139
在列維坦画室里学习(彼·伊·彼特罗維切夫)	168
伊·伊·列維坦(彼·維·西佐夫)	171
忆吾师(尼·費·恩加霍美娃)	176
关于克·阿·季米里亚捷夫和列維坦的几次会見 (阿·克·季米里亚捷夫)	179
摘自回忆(阿·米·瓦斯涅佐夫)	182
列維坦·伊薩克·伊里奇(雅·达·敏譚科夫)	184
忆伊·伊·列維坦(列·奧·帕斯捷尔納克)	190
忆列維坦(維·安·西莫夫)	194

前 言

談列維坦的創作，談他的畫，這就是談用繪畫來表現的大自然的詩意，談自然的魅力，談自然美的迷人之處和它的激動心弦的情態。列維坦的畫內容豐富多采；他的畫為我們在俄羅斯自然和一般自然中打開了許多新的天地，豐富了我們對自然的理解，增加了我們從觀察自然而獲得快感的能力。因此，談列維坦的畫，這就是談用風景畫的方法在風景畫中表達人的感覺、體會的能力如何發展和細緻起來。

列維坦從他的老師阿·康·薩甫拉索夫所開始的事業出發，善于深刻地理解並再現俄羅斯自然的真摯的心灵和抒情的美。畫家米·瓦·涅斯捷羅夫，這位歌唱俄羅斯自然的大詩人，在他對列維坦的回憶中公正地說道：“列維坦給我們指出了蘊藏在每一俄羅斯風景中的淳樸的和隱秘的東西，——它的心灵，它的魅力。”揭示俄羅斯風景的“心灵”，這就是意味着把自然作為人民生活的地方與生活的條件來加以表現，就是把它與人民的生活及宇宙觀聯繫起來加以說明，這一點，開始於薩甫拉索夫的畫“白嘴鴉飛來了”，而由列維坦在“雨後的普寥斯”、“弗拉奇米爾路”、“三月”、“墓地上空”、“伏爾加河上的清風”、“湖”等畫中卓越地加以發展了。

同時，這亦是畫家描繪自然生活的本領提高了，他對自然的生活

的感觉愈来愈细致，对自然生活的表达愈来愈率真。列维坦以表达自然本身的状态——不论是春日万物甦醒时欢乐的颤动，或是阴雨连绵令人肠断的悲秋，是黄昏的愁郁，或是月夜的宁静，是百花静静开放的夏日，或是轻快舒畅光华绚烂的金色的秋天——丰富了俄罗斯的风景画。

人们常常称列维坦为“抒情风景画”的大师，这也是对的。列维坦丰富了艺术，这是因为他自然的形象中传达了几乎不可捉摸的、微妙的感觉和情绪，他在这样做的时候，并不把自然变为这些情绪的象征物或单纯的替身。客观和主观的统一——再现自然的生活和通过自然的形象表达人的感受的统一——这就是列维坦的创作中一个卓越的方面。列维坦亦象契诃夫一样，对自然的感觉细致入微，能绝妙地表达自然的各种调子和状态在我们心中所引起的情愫和感觉，表达各种自然现象在我们内心所引起的思维和联想的过程。因此，列维坦的充满了自然内在生活的创作，是既有时代制约与社会色彩又有全人类意义与价值的人的思想感情的表现。

列维坦的创作，是循着俄国民主义现实主义的方向成长和发展起来的。它充满了社会性和时代感。列维坦达到这一点，不是用简单、机械地在风景画中追加补充画材的办法，而是借助于他对自然的理解，对自然所持的观察。列维坦在“弗拉奇米尔路”、“墓地上空”、“湖”，以及其他油画中，用纯粹风景画的方法表达了丰富的社会思想，这种有机的结合令人惊叹不已。

列维坦不仅是善于表达最细致的抒情感的大师，他的画“弗拉奇米尔路”说明他也是一位历史风景画家，而“深渊旁”和“墓地上空”则表明他又是一位叙事诗风景画的大师。

列维坦亦和他同时代的大多数风景画家一样，很少在风景中画人

物，即使有亦往往不起重大的作用。可是，他愿意描繪那些說明有人的生活与活动存在的東西，例如，“雨后的普黎斯”中远处小城的房屋，輪船或駁船，某些画中的农舍，甚或是“深淵旁”的堤，或“春汛”中被弃的小舟，“弗拉奇米尔路”中的道旁墓标，“暴风雨”中的柴堆等等。列維坦和契訶夫一样，不贊成象教科书那样把原始的自然和人类的文明对立起来，相反的，在他的画中往往可以感到人的无形的存在，正是这一点帮助了把自然状态的描繪和人的感受的表达联系起来。在这方面特別有代表性的画就是“三月”，至于在画家其他的画中，虽然沒有“三月”中那种表示这里剛才有人存在的直接示意，但人的无形的存在仍是和自然的生活融合在一起的。例如，在“月夜”一画中，沉睡的茅舍加强了寂靜安宁之感，而在“湖”这幅画中，教堂、茅舍、房屋的色块不仅使这幅庄严的画变得更华丽，而且使人想象到，这个自然界的节日同时也是人的节日。无怪乎列維坦如此喜爱道路这一題材，并不只一次地以各种形式来描写它：从两旁有百年老樺树的大道，到隱沒在杂草丛中的林間小路。在俄国民歌中，在普希金到勃洛克的百年来的俄国詩歌中，道路这一題材被描写得多么生动尽致呀，它和对祖国的命运的深思紧紧地联系起来，并象征着人民的生活。列維坦在“弗拉奇米尔路”一画中就继承了这一傳統，他借助于道路的取景，以及由道路而引起的流放旅途和“囚徒的忧郁”的詩意联想来表現丰富的社会思想和深刻的感情。1894年列維坦把这一幅画作为礼物送給剛剛改为市立博物館的特列嘉柯夫陈列館，这事絕非偶然。

在列維坦以前，在俄国风景画中，誰也不如他那样善于采用普通的画材，善于那末率真地表达自然的生活，运用暗示和細节来作画。并且，他的全部創作生活，他的整个发展过程，都貫串着一个目的：創作巨大的、概括性的画，表現俄罗斯自然的概括的形象，而这些形

象的創造也标志着他的創作的几个发展阶段。例如，他对伏尔加河大自然的印象，被綜合在1889年所作的最初两幅大作“雨后的普寥斯”和“黄昏·金色的普寥斯”中。又如，1892年，他为了寻找俄罗斯自然的概括形象，利用了很不相同的联想。在“深渊旁”一画中，他利用了民間关于“禍地”的观念，使自然的形象带上民歌傳奇的色彩。在“弗拉奇米尔路”一画中則恰恰相反，他所依据的是当时的现实和当时成为进步知識分子的特征的那种国民感情。油画“墓地上空”（1894年作）不仅是一支庄严宏偉的悲愴交响曲，而且是一个把宗教意义的、民間傳奇意义的和社会意义的許多联想集于一身的形象。在这幅画中，仿佛把“傍晚鐘声”、“深渊旁”和“弗拉奇米尔路”三画中使画家心灵激动的东西都融而为一了。无怪乎他在1894年5月18日給帕·米·特列嘉柯夫的信中写道：“……整个我，我的全部精神，我的全部內涵，都在这一幅画中了。”当然事实并非如此，列維坦的創作胆略和思想感情的广袤要比这博大得多，这幅画不过是一大創作阶段的最后集成而已。继之而起的是一个新的阶段，以其1895年所作的一組愉快欢乐、光輝灿烂的油画“三月”、“伏尔加河上的清风”、“金色的秋天”为标志。而这一阶段又为对俄罗斯自然中广闊、宁靜的形象的新探索所代替，1899—1900年所創作的油画“黄昏里的草垛”、“茅舍”等标志了这一继起的新阶段。在这些画中，自然状态的表达已臻于最率真、最淳朴的境界。列維坦在逝世以前的几年則又轉而創作紀念碑式的油画“湖”，画家要把这幅画叫做“俄罗斯”的想法本身，說明他企图在这幅画中把自己多年来对俄罗斯自然的概括形象的多方面的探索作出某种总结。这是很有意味的一点：患病的、快要逝世的画家却画出充滿节日般的生之喜悦和美丽的图画，亲爱的祖国在画家最后的一瞥中，呈現为节日般的美丽和幸福的微笑。被公認為亲切的抒情大师的列維坦，在这

里却再一次創作了紀念碑式的油畫。

列維坦是一個以其繪畫形象的意义深長、成熟和完美，以及制作的完成性著稱的大師，這些特點即使在其晚期的創作中，在第一眼看來象是“習作”和速寫的作品中也是存在的。在他的組畫“草垛”和“茅舍”中，細節的省略和奔放的筆觸並不是習作性質的，而是對形象和對象的形進行高度概括時在制作技巧上的奔放和流利。他下筆總是很精確的，物象的形正確而不含混，雖然看來只象是一種“示意”。

列維坦繪畫中的這一特點有很大的原則意义。在“三月”、“伏爾加河上的清風”、“金色的秋天”、“最後的光綫”、“草垛”等作品中，具有令人驚歎不已的清新和率真，可以感覺到生命的脈搏在跳動，并巧妙地表現出仿佛是偶然看到的畫材的極其豐富的含意，充滿光和空氣，而色彩是明亮煥發與潔淨的。但是，他達到所有這些優點所運用的方法是與印象主義畫家不同的，他沒有印象派的主觀主義及其他缺點：如破壞構圖的結構，將畫的結構溶解在習作性中，不僅喪失情節性，而且失去所繪對象的穩定性，使鮮艷滋潤變為貧血的蒼白等等。

因此，列維坦的繪畫一方面包含了印象主義的全部獨特的貢獻，另一方面却不犯印象主義創作方法中的錯誤，排除了印象主義體系中的非現實主義成分。列維坦在這一方面的作用是指出了另一條發展外光繪畫的更正確的道路。俄羅斯風景畫家的後起之秀就是遵循了這一道路而前進的。

列維坦繪畫中孕育著深厚的人情味，其自然形象的描繪充滿迷人的詩意和豐富的思想，他的作品的意思遠超出時代的界限，但作品中自然面貌的表現却密切聯繫著當時人民的生活與勞動，自然典型化時的客觀性和表達最細微的感受同時并存，他追求偉大的藝術，力求制