

Il. P. I. I.

画坛巨匠

PAINTING MASTERS

列 宾
素描

荆成义 ◎ 编著

列宾是19世纪后期伟大的俄罗斯批判现实主义绘画大师。列宾在充分观察和深刻理解生活的基础上，以其丰富、鲜明的艺术语言创作了大量的历史画、肖像画，他的画作如此之多，展示当时俄罗斯社会生活如此广阔和全面，是任何一个画家都无法与之比拟的。

高尚的精神无疑是列宾作品的灵魂，高超的绘画技巧无疑给其作品赋予了雕塑般坚硬的外衣，所以它们成为人类文明经久不衰的经典艺术。

素描

画坛巨匠

列宾

PAINTING MASTERS

Handwritten signature

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

画坛巨匠·列宾素描 / 荆成义编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2012.4 (2014.1重印)

ISBN 978-7-5314-5106-8

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第071628号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 6 $\frac{2}{3}$

字数: 60千字

出版时间: 2012年5月第1版

印刷时间: 2014年1月第3次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐杰 霍磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5106-8

定价: 55.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目
录

78

男人肖像 / 09
伏尔加河上的船 / 10
风景 / 11
伏尔加河上的纤夫 草图 / 12
纤夫头像 / 13
伏尔加河上的纤夫 草图 / 14
男人肖像 / 15
男孩肖像 / 16
躺在床上的女孩 / 17
风景 / 18
村庄 / 19
站立的妇人 / 20
查波罗什人给土耳其苏丹写回信 草图 / 21
宣传者捕 草图 / 22
娅库奇卡娃 / 23
宣传者被捕 草图 / 24
做手工的女子 / 25
乞丐 / 26
农家小院 / 27
哥萨克人肖像 / 28
塔尔诺夫斯基 / 29
阿尔切布瑟娃肖像 / 30
阿尔切布瑟娃肖像 (局部) / 31
钟楼与教堂 / 32
河边的坡地 / 33
杨古普医生肖像 / 34
小姑娘艾达 / 35
缝衣服的妇女 / 36
库尔斯克省的宗教行列 习作 / 37
在沙发上睡觉的少女 / 38
看书的女子 / 39
瓦兹涅佐夫肖像 / 40
风景 / 41
意外归来 草图 / 42
帕拉萨肖像 / 43

赛拉肖像 / 44
耶稣复活后的再次现身 / 45
米留莎肖像 / 46
在多明尼克附近 / 47
自画像 / 48
小教堂 / 49
查波罗什人给土耳其苏丹写信 草图 / 50
马卡尔·辛马克肖像 / 51
里亚宾与杰多夫 / 52
施拉姆卡肖像 / 53
格萨肖像 / 54
尼古拉·霍斯科夫肖像 / 55
躺在沙发上阅读的托尔斯泰 / 56
日尔克耶维奇肖像 / 57
工作中的托尔斯泰 / 58
娜佳·易·列宾娜 / 59
女子肖像 / 60
女子肖像 (局部) / 61
斯塔赫维恰肖像 / 62
巴塔施娃肖像 / 63
在树下看书的托尔斯泰 / 64
巴伦斯卡克肖像 / 65
娜塔莉娅·诺尔德曼肖像 / 66
谢洛夫肖像 / 67
巴特金娜肖像 / 68
巴特金娜肖像 (局部) / 69
托尔斯泰之子 / 70
托尔斯泰之子 (局部) / 71
高尔基和朋友们 / 72
钢琴旁 / 73
奥斯汀沃乌哈夫 / 74
列温菲里德肖像 / 75
自画像 / 76
维拉肖像 / 77

列 宾

PAINTING MASTERS

1844—
1930

H. P. Jones

素描

画坛巨匠

列宾

PAINTING MASTERS

Handwritten signature

荆成义 © 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画坛巨匠·列宾素描 / 荆成义编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2012.4 (2014.1重印)

ISBN 978-7-5314-5106-8

I. ①画… II. ①荆… III. ①素描—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第071628号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 6 $\frac{2}{3}$

字数: 60千字

出版时间: 2012年5月第1版

印刷时间: 2014年1月第3次印刷

责任编辑: 童迎强 苍晓东

装帧设计: 童迎强

技术编辑: 徐杰 霍磊

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5106-8

定价: 55.00元

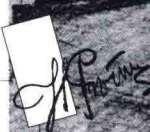
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

PAINTING MASTERS

画坛巨匠

列 宾

序

列宾(1844—1930)是19世纪后期伟大的俄罗斯批判现实主义绘画大师。列宾在充分观察和深刻理解生活的基础上,以其丰富、鲜明的艺术语言创作了大量的历史画、肖像画,他的画作如此之多,展示当时俄罗斯社会生活如此广阔和全面,是任何一个画家都无法与之比拟的。

1844年,列宾出生在俄罗斯士大夫哈尔科夫省的楚古耶夫镇。其父是一个屯垦军军官。全家人在屯垦地辛勤劳作,童年的列宾亲身体会到了生活的贫困和艰难,他也不只一次亲眼目睹了囚犯如何被驱赶着由此经过,这些印象成为他日后创作的素材。但列宾的绘画才能是受到了在画坊当学徒的表哥的影响。表哥时常给他带回一些纸张、颜料、画笔,耳濡目染,列宾逐渐对绘画着了迷。1863年移居圣彼得堡,进入圣彼得堡绘画学校学习,1864年转入圣彼得堡美术学院,求学期间,列宾就完成了一系列的肖像画作品,包括《瓦西里·列宾像》《赫洛博申像》《舍芙卓娃像》以及《斯拉夫的作曲家》群像,并创作了洋溢着生动的幽默的油画《准备考试》。

从19世纪70年代,列宾形成自己民主主义题材和现实主义的绘画风格,他写道:“现在庄稼汉是鉴定人,因此必须表现他们的利害关系……”他创作了极具表现力和震撼力的风俗画《伏尔加河纤夫》。他当时另一幅作品《雅鲁女儿的复活》获大金质奖章。

1873—1876年列宾获美术学院津贴,到意大利和法国旅居,熟悉了古代和当代西欧各流派的艺术,在此期间,他创作了《巴黎的咖啡馆》《萨特阔在水晶宫》《维尔的运石马》《巴黎郊区》《巴黎的蒙马特大道》和《捕鱼女》等多幅风俗和风景画。

回国后,列宾回到故乡,创作了《羞怯的农民》《眼神锐利的农民》《祭司长》等作品。

1878年,列宾参加“巡回展览美术家协会”,此后埋头于农民主题的创作,如《在乡政府》与《晚会》,尤其表现当时农民被征兵参加俄土战争,如《归来》《回国,过去的战争英雄》及《送新兵入伍》等,其大型作品《橡树林中的礼拜行列》和《库尔斯克州的礼拜行列》充分利用外光的表现手法,表达灿烂的阳光和各种不同身份的人物形象。

1882年后,他迁居圣彼得堡,但经常到国内外旅行,是其创作的高峰期,但其表现现实、描写革命者的许多作品,不能被沙皇政府的检查机关通过,经常被从展览会上拿掉。这些作品有《押解》《宣传者被捕》《拒绝忏悔》《意外的归来》《集会》《巴黎拉雪兹神父公墓巴黎公社社员墓的年祭》等。

列宾在这一时期还创作了大量的肖像画，批评家《斯塔索夫肖像》、作家《皮谢姆斯基肖像》、革命家《莫索尔斯基肖像》、外科医生《比罗戈夫肖像》、女演员《斯特列别托娃肖像》《伊斯库克里男爵夫人肖像》等，同时他为著名作家列夫·托尔斯泰创作了一系列的肖像画，有《托尔斯泰肖像》《托尔斯泰耕地》《托尔斯泰下棋》《托尔斯泰工作》等。

列宾也创作了许多大型历史题材的油画，如《索菲亚公主》《伊凡雷帝杀子》和《札波罗热人给土耳其苏丹写回信》等。

列宾在19世纪90年代受象征主义的影响，绘画风格也明显吸收印象主义画派的外光效果，油画《多么自由》和《果戈理焚稿》明显有象征主义的倾向。当时俄罗斯正处于革命时期，他也创作了许多描写当时情景的作品，如《红色葬礼》《在沙皇的绞架附近》《驱散示威游行》《1905年10月17日的示威游行》等。

十月革命后，列宾居住的圣彼得堡郊区被划归芬兰，虽然列宁和伏罗希洛夫盛情邀请他回国，但他已到晚年，体弱多病，最终在芬兰去世。

列宾把历史人物复杂、矛盾的精神面貌通过紧张的、戏剧性的场面揭示出来。在历史画《查波罗什人写信给苏丹王》，则以英雄的群像和乐观的色彩，描写了17世纪查波罗什部落的一段历史。画面上有20多个人物，表现了查波罗什人热爱自由和勇敢豪迈的性格。列宾还以19世纪后期俄国民粹派反对沙皇专制的政治斗争为题材画了一组油画。其中闻名的有三张：《拒绝临刑前的忏悔》《意外的归来》和《宣传者被捕》。

列宾的创作中始终跳动着时代的脉搏，同时他本人也与进步的革命民主主义者、知识分子保持着密切的交往，因此，他绘制了许多反映“革命者不屈斗争”为题材的优秀作品。描绘流放者突然回家场景时的《意外归来》可以说是家喻户晓。这幅油画就像是一部小说向人们讲述一个革命者被流放后经受了怎样的痛苦，家人是多么的悲伤，以及流放者不期至后他和家人是多么的意外、兴奋。这是画家创作鼎盛时期的一幅作品。画家的绘画天赋在该作品中得到了集中的体现。画面上每个人物都栩栩如生：一袭黑衣的老妇人刚从坐着的椅子中站起来，转向“归来者”，似乎要扑过去拥抱又抬不动脚，桌边坐着两个孩子，稍大的男孩儿欣喜地抬起头注视着，嘴巴吃惊地半张着，好像要喊出声来；较小的孩子有些胆怯地把目光从读着的书本移向“陌生人”……再看归来的“流放者”，个子高高的、瘦瘦的，身穿褪色的肥大的大衣，脚上是沉重的沾满泥土的靴子，他是经历了长途跋涉才与亲人相见，他的姿态有些犹豫，甚至有些不自信，似乎在这久违的家中他觉得自己像个外人，但他的神态却透出坚毅、勇敢。从流放者身上我们感觉到了革命者不屈不挠的英雄主义精神。列宾抓住“流放者及每个家庭成员的表情、行为”向人们展示“惊喜、意外”及其他种种复杂的情感。画家其他革命题材的

作品还有《泥泞路上的押送》《宣传者的被捕》《拒绝忏悔》等。

在歌颂当时革命英雄的同时，列宾对以“历史事件”为主题的历史画创作产生了浓厚的兴趣，为后人留下了《伊凡雷帝杀子》《扎波罗什人给土耳其苏丹的回信》《索菲亚公主》等不朽的历史画作。其中《伊凡雷帝杀子》最具代表性。这是发生在16世纪的一个历史悲剧。伊凡雷帝是俄罗斯历史上第一位沙皇，从历史的角度看他是一位出色的政治家、军事家、外交家，虽然阻力重重，大力推行了一系列利于中央集权的改革，备受后来彼得大帝的推崇。但伊凡雷帝生性残暴，为达目的不择手段。他听了别人的谗言，怀疑儿子篡位，在一次与儿子的争吵中，伊凡雷帝使用权杖击中儿子的太阳穴，致使儿子最终丧命。画家选择这一悲剧情节精心描绘：深红色的地毯上，紧紧搂抱着鲜血如注、垂死的儿子，伊凡雷帝的瘦脸上瞪着两只惊恐万状的大眼珠。像是在后悔，又像是在祈求儿子不要死，我们从中看到的是那种不可逆转的弑子之痛。画家通过该作品，一方面，预示伊凡统治濒临灭亡，向世人展现残暴的沙皇注定要失败；另一方面，也展现出人类情感的复杂性，人性和兽性交织在一起。列夫·托尔斯泰观看了这幅作品后感慨：“好，太好了，技艺那么巧妙，又不露痕迹。”

列宾自己也曾说：通过历史画，为痛苦的悲剧寻找出路。

列宾也是一位出色的肖像画家，他把肖像画称作“最有现实意义的绘画体裁”。他为同时代的名人作了一系列出色的肖像。

在一系列肖像画中，最杰出的是《穆索尔斯基肖像》《斯塔索夫肖像》《托尔斯泰肖像》。还喜欢用轻松、欢快的笔调描绘自己的亲人和朋友，诸如《蜻蜓》《休息》《秋天的花束》等，实际上是一种类似风俗画的肖像画。

列宾是一位勤劳的艺术家，蒲宁在他的散文里真实地记录了他偌大的画室，即便是冰天雪地，也是完全敞开着窗户呼吸清爽的空气，他热情拥抱诗人和作家，拥抱俄罗斯大地的一切。他不抽烟、不吃荤，像个虔诚的清道夫囊括着生活和艺术的点滴。他保持十年如一日强烈的工作激情和创作欲望，无论他身处何处，那里的人和景物都会被他以速写的形式记录。他捕捉了生活

的每一朵浪花，挖掘生活的每一条潜流，研究它们的真正底蕴。仅速写本就有好几箱子，它们成了他创作素材的丰富宝库，从这里，他的每一幅创作作品就像泉水一样不断涌现。

然而，他曾经在艺术创作的过程中，被尖锐敏捷的瓦西里耶夫当即指出：劝善性的绘画不会得到更多的效果。列宾听了年轻的同行朋友的忠告后，才从俄罗斯诗歌《伏尔加船夫曲》等作品中领悟到更深层次的艺术内涵，创作了《伏尔加河上的纤夫》。基于这样成熟的艺术思想，为了创作《查波罗什人》，他不仅收集和阅读了大量有关史料，而且几次深入到乌克兰查波罗什人的故乡去考察风土人情，历史沿革，画了许多人物形象以及服饰、物品和武器的素描。《查波罗什人给土耳其苏丹写回信》的最后完成，经历了十二年光景，光是其中一个人物形象就占用了他两年时间，可见其认真。

他同其他艺术大师一样，一生不知疲倦，勤于艺术探索与创作实践。在列宾看来，所谓灵感不过是对辛勤劳动的一种报酬。他在晚年说：“在努力了八十年之后，然后才有意外的发现。”他对艺术的要求非常严格，近乎于苛刻。“不应该是那样的！”几乎成了他对待自己作品的口头禅，常年不断地劳动，劳动，再劳动，几乎成了他生命的唯一存在方式。晚年的他因为右手的疾病而逐渐干瘪、瘫痪，失去工作能力时，他没有消沉和放弃，而是以不屈的精神，勇敢面对挑战。他把调色板用绳子吊在自己的脖子上，用左手继续从事绘画。他这种对艺术的巨大热情，似乎不但可以克服衰老，甚至可以战胜死亡。也正是他对艺术执著不悔、勇往直前的精神，在《查波罗什人给土耳其苏丹写回信》的艺术符号里得以充分展现。

高尚的精神无疑是其作品的灵魂，高超的绘画技巧无疑给其作品赋予了雕塑般坚硬的外衣，所以它们成为人类文明经久不衰的经典艺术。

男人肖像
1866年
尺寸不详

伏尔加河上的船
1870年
28cm × 37cm

风景
1870年
28cm × 37cm

伏尔加河上的纤夫 草图

1870年

尺寸不详