

ELUOSI LISHI YOUHUA 1000 LI

俄罗斯历史油画 1000例

广西美术出版社

ELUOSI LISHI YOUHUA 1000 LI

俄罗斯历史油画 1000例

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯历史油画1000例 / 广西美术出版社编. — 南宁: 广西美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5494-0291-5

I. ①俄… II. ①广… III. ①油画—作品集—俄罗斯 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第124534号

俄罗斯历史油画1000例

ELUOSI LISHI YOUHUA 1000 LI

译 审: 覃超柏

图书策划: 杨 诚 钟艺兵

责任编辑: 吕海鹏

封面设计: 亚 兵

版式设计: 吕海鹏

助理编辑: 唐开凯

责任校对: 王 娜 陈叶萍 黎 炜

审 读: 陈宇虹

监 制: 吴纪恒 凌庆国

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2011年8月第1版

印 次: 2011年8月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/28

印 张: 13

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN 978-7-5494-0291-5/J · 1468

定 价: 108.00元

本书如出现印刷装订质量问题, 请直接向承印厂联系调换。

版权所有 翻印必究

目录

总论	1
19世纪前	7
19世纪上半叶	13
19世纪下半叶	27
20世纪上半叶	167
20世纪下半叶	283
作品索引	338

总 论

俄罗斯绘画艺术最初从欧洲直接获得经验。在西方绘画语言和表现形式不断创新、艺术流派不断增多、绘画元素不断变化的美术发展历程中，俄罗斯艺术家在绘画技法与表现形式上吸取了这些营养，同时积极植入俄罗斯的民族性。鞭挞丑恶、崇尚人性的精神力量，宏伟悲壮的艺术基调，贴近现实的艺术特色，使深沉的俄罗斯杰出艺术家在异彩纷呈的世界艺术之林中脱颖而出，不少俄罗斯彪炳史册的杰作堪称世界美术宝库中的瑰宝，俄罗斯美术当之无愧成为世界艺术花园里的一枝奇葩。

俄罗斯美术经历了多个阶段与多种风格，所有的风格都具有等同的价值，艺术变化的过程中，每一阶段都有它不容置疑的意义。“历史的种种结构，诸如传统、习俗、技术水平、盛行的艺术效果、趣味的流行规则，以及有关的主题为非理性的心理功能的自发性所设置的客观的、理性的、超越个人目标和界限，所有的这一切创造了我们称之为‘风格’的东西。”（豪塞尔《艺术史的哲学》）风格变化的条件不易观察，艺术革命也不是来自清一色的阶级，每一种艺术风格都富有创造性，社会与经济的作用是通过一系列中介才得以表现在艺术之中。解读俄罗斯美术史需要在俄罗斯历史的大背景下进行。

9世纪中叶至12世纪初，在东欧平原上建立的以基辅为首都的早期封建国家，称古罗斯，这是最早的俄罗斯国家。10世纪到17世纪之间，即基辅公国形成至彼得大帝改革以前，欧洲经历了中世纪与文艺复兴，而俄罗斯在文化、科技、经济与政治上均比较落后。这个阶段的俄罗斯美术，一般称为“古俄罗斯美术”。古俄罗斯美术活动，主要活跃在宗教绘画方面，和其他各国的中世纪美术一样，为封建教会和宫廷服务。中世纪的艺术受到神学的深刻影响，甚至完全宗教化。14世纪初，俄罗斯在希腊人的指导下制造了壁画和圣画像。圣画像是拜占庭的国教用来膜拜的画像。拜占庭美术的最大特点是富有宗教寓意与装饰性、抽象性。现在存世的拜占庭美术作品大多是教堂中的镶嵌画、壁画和绘画手卷，题材涉及耶稣、圣母、圣子、天使、圣人、历代皇帝、主教、天堂和地狱等题材。俄罗斯的圣画像就这样由宗教信仰开端并发展，拥有不俗的成就。据说，马蒂斯特意从巴

黎前往莫斯科去看中世纪俄罗斯的原始艺术。他参观了特列恰科夫美术馆，看了里亚布什金和奥斯特洛乌霍夫的个人收藏，还到洛格什村观看了波克洛夫教堂的圣像画，并说“已经不用去巴黎了，应当向俄罗斯中世纪圣像画美术学习”。马蒂斯的话给俄罗斯画家们以很大启发。中世纪诺夫戈罗德圣像画中平面的构图、单纯响亮的色彩、有力的轮廓，一度成为俄罗斯绘画的源泉。而后，文艺复兴时期的科学发展，深刻影响了绘画艺术，使之更注重技巧、更追求准确与精密，更重视透视和质感。

从1698年开始，伟大帝王彼得一世发起了主张实行西方化的声势浩大的改革运动，这场彻底改变国家命运的大改革波及政治、经济、军事、文化教育和宗教等各个方面，从而使得俄罗斯“从愚昧无知的深渊登上了世界光荣的舞台”。俄罗斯美术走向欧化的道路。俄罗斯肖像画得到很大的发展，写实人物技法延续了之前的圣像画技法，功力深厚。从国外聘请画家到俄罗斯传授技艺，还派遣国内的画家、雕塑家和建筑师去欧洲各国学习。彼得大帝开放政策，大力支持艺术，积极对外交流，俄罗斯美术获得空前发展，并名正言顺地汇入18世纪欧洲美术浩浩荡荡的行列中。在“俄罗斯文化之父”罗蒙诺索夫的积极策划与推动下，1755年创办莫斯科大学，1757年创建美术学院，力图改变俄国的落后面貌，培养人才，使俄国走上繁荣富强的道路。18世纪后期，叶卡捷琳娜女皇控制美术学院，学院艺术沦为宫廷文化的组成部分，艺术不得不降格为政府奴婢，具有浓厚的官方色彩。

17世纪至18世纪欧洲掀起资产阶级民主文化运动即启蒙运动，它无情地批判了封建专制制度，宣传人的自由、平等与理性；它高度重视艺术的教育功能与社会功能，要求艺术履行道德职责，完成社会改造任务，这些启蒙思想深刻地影响了俄罗斯的艺术。19世纪，西方的美学思想在俄罗斯革命民主主义者那里得到了发展，当时艺术有强烈的战斗性与鲜明的革命性，并极力提倡创作中的现实主义原则。俄罗斯美术逐步摆脱了宗教与政府的约束，积极面向生活，反对“纯艺术”，特别强调艺术的思想性、社会效应。著名的理论家赫尔岑要求文艺为现实

服务,要求艺术家强烈体会“当代的悲哀和问题”,认为现实主义吸取了古典主义和浪漫主义的精粹,把它看做是适应时代要求的新思想。俄罗斯社会觉醒,文艺民主运动活跃。美术界紧跟文艺界动态和思潮,参与了当时的社会运动,形成了19世纪后期强大的批判现实主义。

1870年在民主艺术发源地莫斯科,成立了巡回展览画派。发起人有克拉姆斯科依、彼罗夫等人。巡回展览画派是以现实主义为创作目标的进步美术家组织,他们在创作思想上遵循车尔尼雪夫斯基的美学原则——“美是生活”、“艺术家的使命不在于追求那些不存在的美,也不在于去美化生活,而在于真实地再现生活”。从民主自由的立场出发,描绘俄罗斯民众的生活、历史和人的劳动美,表现民众要求解放的愿望,揭露和批判专制政治制度。这个画派的创作思想、创作方法与学院派相对立,获得辉煌的战绩。巡回展览画派把革命民主主义和现实主义传统珠联璧合,为后来苏联社会主义的美术发展奠定了基础。

举世瞩目的俄罗斯巡回展览画派坚持了53年,逐渐失去昔日活力,不再以画坛盟主的姿态得心应手地左右俄罗斯美术。一种风格的衰落往往是新意向出现的征兆与先驱。20世纪初,俄罗斯巡回展览画派队伍里产生分歧,部分艺术家对俄罗斯美术进行反思,他们坚信艺术家必须有独立的个性,不从属于任何意识形态,不慑服于任何权力。审美观的变化,哲学和美学领域新的开拓,使俄国艺术界进行了重新组合,最先出现的艺术集团是“艺术世界”,它传播外国的艺术信息,给俄国美术带来了活力。它的成员在创作风格和表现手法上有较大的差别,对艺术的理念也不尽一致。“艺术世界”是俄国前卫艺术的起步,随后有许多的年轻艺术家们不满现状,继续探索新的道路。

俄国先锋派艺术也是这个时期产生的,它主要是在西方哲学和现代派美术的影响下发展起来,涌现出了一批具有世界影响的艺术大师。其代表人物有被称为“抽象艺术之父”的康定斯基,至上主义者马列维奇,梦幻画家夏加尔,构成主义者塔特林、加波、佩夫斯奈等,他们的创作成为20世纪世界美术史的组成部分,在现代派美术的发展中,占有特殊的地位。他们的活动一直延续到十月革命后的20年代。在1910年至1920年的十年间,俄国取代了法国,成为世界现代派美术发展的中心。

“艺术没有固定的本本和格式,艺术家的创作空间是无限的”,这些观念和新政权“艺术为政治服务”的口号南辕北辙,与普及艺术的目标相去甚远,因此得不到政

府的支持和群众的理解,在俄罗斯本土的发展举步维艰。苏维埃社会主义国家的建立初期,以宣传画形式出现的拼贴画十分盛行。十月革命后不久,美术界存在两个风格迥异的主要组织,一个是“革命俄罗斯美术家协会”,另一个是“俄罗斯左翼艺术家联盟”。之后还出现了“装饰风格”、“照相写实风格”等各种风格与流派。

苏联政府一直对非主流的现代艺术实行压制。斯大林时期,苏联只允许有现实主义艺术风格存在;赫鲁晓夫时期,现实主义是艺术的主流;20世纪70年代勃列日涅夫时期,开始实行半开放的政策,非主流的艺术品获得了一些发展,产生了一些新的风格和语言。这一时期兴起的社会艺术流派,具有政治色彩,代表人物主要有弗科马尔、亚·缅来拉特等。他们的作品《传递系列》被评论界认为是“反苏的”,在推土机事件中被毁。西方的批评界却认为它是“20世纪后半期世界文化进程中苏联美术独一无二的成就”。苏联现代艺术明显出现了反现实主义的倾向,并且对政府的态度也开始由嘲笑、否定转向严厉地批评。20世纪80年代末,苏联面临解体的危机。政府对艺术的控制已经力不从心,干脆变脸转向支持非官方艺术。苏联解体的最后阶段,官方的美术创作原则已经变得不痛不痒无足轻重,美术创作的空间更广大,内容更加广泛,形式更加丰富多彩,呈现多元的格局。

“所有艺术都是观念的反映,不管艺术家是有意识的还是无意识的。艺术家不是被右翼利用,便是被左翼利用,毫无中立可言”,美术批评家露西·里帕特一语道破,尤其是对于俄罗斯而言。沿着俄罗斯美术发展的脉络,我们看到的是不断出现的艺术反叛、创新、胜利与失败。尽管如此,从19世纪到21世纪至今,主流美术一直是忠诚继承传统、积极关心社会、热情歌颂劳动,即便是苏联解体后的美术家,对历史变迁的思考,对社会变化的认知,对生活的情感,对现实的领悟,对艺术发展的态度,都有意或不经意地在他们的作品中流露直面生活的民族特点。

古典画派

古典主义是16世纪末至18世纪在欧洲形成的重要的文艺思潮与流派。它以古代希腊、罗马文艺为典范,把古代作品作为样板。俄罗斯古典画派产生于18世纪初期。随着彼得大帝社会改革的全面推行,许多有才华的俄国青年画家相继被公派到国外学习绘画,他们学成归国后,成为俄罗斯绘画的主要力量。叶卡捷琳娜女皇二

世时期，从欧洲引进的古典式的学院绘画，在俄国的土地上生根发芽，渐渐长成参天大树。古典画派在发展过程中，不断从俄罗斯传统文化及现实生活中吸取营养，逐渐形成有本土特色的俄罗斯油画。世俗人物肖像画是18世纪俄罗斯美术的主要体裁，画家对现实生活表现出极大的兴趣，不仅仅摆脱宗教约束，甚至对中古世纪俄罗斯禁欲主义圣像画反叛和对立，描绘人间的真实生活，描绘凡人的七情六欲的真实面貌，取得较大成就。入画者多为沙皇、宫廷显贵和其他贵族。著名的肖像画家有尼基京、马特维耶夫等，他们掌握娴熟的油画技法，拥有深厚的造型能力，并且能够揭示人物的内心世界，表现人物的思想和感受。因为当时肖像画作者多为农奴，而贵族把艺术仅仅作为一种消遣，加之并不看重作者版权，所以18世纪的肖像画作者大多佚名。

巡回展览画派

19世纪中叶，随着农奴制度的解体，俄国迎来了文化艺术的繁荣。1863年11月9日，克拉姆斯科依请求彼得堡皇家美术学院批准按自己的意愿创作，并给予自由美术家文凭，但是遭到拒绝。14名彼得堡皇家美术学院的优秀毕业生在克拉姆斯科依带领下与学院公开决裂，毅然对抗脱离现实的学院派艺术。学院委员会最终宣布开除他们。这次决裂被称为“14人暴动”。从此，他们高举艺术必须民族化、现实主义和人民性的旗帜，成立美术家合作工厂，从事美术创作。

1868年冬天，画家马沙耶多夫提议成立“俄罗斯美术家巡回展览协会”，打破由皇室和贵族垄断美术、左右评论的状况，把美术作品送到京城以外的地方去展览，使民众能够欣赏到他们的作品。这个倡议得到了克拉姆斯科依等14人的美术家合作工厂的热烈响应。经两年筹备，1870年“巡回艺术展览协会”正式成立，巡回展览画派就这样诞生在俄国批判现实主义文学运动的高涨时期。协会的宗旨是“让俄罗斯了解俄罗斯艺术”。他们主张艺术要有思想性，绘画艺术应该参加改造现实生活的斗争。他们的绘画不但揭露和讽刺俄国统治阶级，表现城乡贫民的苦难生活，而且创造了一批为争取新生活而斗争的革命者形象。

1871年11月27日，巡回展览画派在彼得堡举行了首批画展，参加这次展览的作品包括瓦西里·格里高里耶维奇·彼罗夫的《猎人小憩》、萨符拉索夫的《白嘴鸭飞来了》、盖依的《彼得大帝审问王子阿历克赛》、希施金的《松林的早晨》和克拉姆斯科依的《无名女郎》

等46件作品，展览大获成功。以后几乎每年“巡回艺术展览协会”都举行一次巡回画展，在莫斯科、基辅、哈尔科夫、奥德萨、喀山等地举办巡回画展共48次。巡回展览画派致力于多种题材的绘画创作，在历史题材中进行改革，深化和开阔主题，发展民族特色，借助历史题材宣扬民主思想，倡导新生活，并取得重大突破。巡回展览画派肖像画家在刻画人物面貌特征的同时，更注重对现实生活中人物性格和内心活动的生动再现，对劳动人民的现实生活状况进行深入描绘，并表达了同情。巡回展览画派画家还着意表现自然内在的诗意和美，不仅与印象主义一样注重对光和色的追逐，更强调对形象的概括总结。19世纪70至80年代，巡回艺术展览协会进入繁荣时期，他们的声誉超过学院艺术，成为俄国绘画界重要机构。巡回展览画派会聚了俄国绘画史上的杰出人物如列宾、苏里科夫、瓦斯涅佐夫、雅罗申科等，他们坚持车尔尼雪夫斯基“美就是生活”的艺术思想，反对俄罗斯艺术上的西欧化，强调民族特点，反映本国人民的生活与人民的苦难，坚持民主主义的现实主义精神。巡回展览画派画家凭借其坚实的专业背景，在民主主义精神感召下和现实主义美学观的影响下，实践着他们的创作理念。

盖依（1831—1894）是巡回展览画派创始人之一，他的《彼得大帝审问王子阿历克赛》（1871）是在俄国历史画中首次将两种社会力量对抗的冲突场面表现出来的杰作。彼罗夫（1834—1882）是一位具有民主主义思想的美术家，在反对农奴制度的运动中，对现实作了毫不留情的批判，严正控诉了沙皇的黑暗统治，成为俄罗斯第一位反映农民苦难的画家，他的《三套车》和《送葬者》，描绘了生活在俄罗斯沙皇统治下底层穷人绝望的命运。克拉姆斯科依（1837—1887）在彼得堡美术学院中受过严格训练，并成为要求进步的青年美术家的领袖。他的《荒野中的耶稣》反映俄罗斯知识分子悲剧性的追求，《无名女郎》展示的是一位典型的俄罗斯上层具有思想的知识女性形象。列宾（1844—1930）是巡回展览画派中获得最高成就的艺术家。他擅长表现各阶层人民生活，善于刻画各种人物，无情揭露专制制度。1870年至1873年间列宾创作了世人瞩目的《伏尔加河上的纤夫》，他的《查波罗什人给土耳其苏丹复信》、《意外的归来》等作品均获得高度的评价。苏里科夫（1848—1916）1881年参加巡回展览画派。他对俄国的历史悲剧有着深刻的理解，所塑造的历史人物有一种庄严而震撼的美。他对彼得大帝非凡经历的浓厚兴趣使他最终完成了表现彼得

大帝历史的三部曲：《近卫军临刑的早晨》、《女贵族莫洛卓娃》和《缙希柯夫在别留佐夫镇》。这些作品主题上都是在反映俄罗斯在欧化的过程中，国内两种势力的冲突。画上人物间的联系，感情的呼应，色彩的运用，每一处都经过仔细的推敲。在苏里科夫的作品中充满了民主主义精神，愤恨农奴制度，憎恶贵族国家和教会。这些作品都笼罩着浓厚的悲剧气氛，又在颂扬俄罗斯民族不屈不挠的精神与尊严。雅罗申科（1846—1898）是协会的理事会理事，1878年展出了《锅炉工》，第一次出现了俄国的工人阶级的形象。他的《到处是生活》（1888），有深刻的社会内容和人道主义精神，表现手法新颖，艺术感染力很强，是俄国绘画史上有影响的作品。谢罗夫（1865—1911）9岁跟列宾学画，16岁考入彼得堡美术学院，1885年毕业后开始独立的艺术创作活动。虽然是巡回展览画派的成员，但后期创作上已逐渐脱离巡回展览画派的传统，以画肖像著名。《少女与桃》是他的成名作。1888年以同样的构思，画了堂姐玛利亚的肖像画《阳光下的少女》。他的作品画面色彩明亮，格调清新，轻松洒脱，有印象主义的倾向，表现力极强，展出后极大地震动了当时的画坛。他把精力主要放在肖像画领域，为高尔基、斯坦尼斯拉夫斯基等进步艺术家画过肖像。希施金（1832—1898）是19世纪俄国巡回展览画派最具代表性的风景画家之一。他对大自然无比热爱，笔下的森林气魄雄伟、豪迈壮观，洋溢着爱国主义精神。《松林的早晨》是希施金的代表作。

很多画派维持时间往往只有五六年，巡回展览画派从1870年到1923年，在俄罗斯画坛上坚持了53年，十月革命后被俄罗斯美术家协会代替，可见其影响之大、力量之强。巡回展览画派的现实主义艺术家通过具体可感的形象再现深刻的思想，是19世纪后期俄国文艺中批判现实主义运动的重要组成部分。他们借助其作品丰富思想内涵，传播革命种子，深远地影响了苏联及其他社会主义国家的艺术发展。

艺术世界

19世纪末20世纪初，圣彼得堡的一群青年艺术家不满当时的社会现实，既反对巡回展览派的美学思想和观点，又不同意学院派的绘画原则，在西欧现代主义思潮的冲击下，极力提倡艺术创作自由。1898年，佳吉列夫在彼得堡组织展出青年艺术家的创新作品，次年创办《艺术世界》杂志，并从1901年开始组织艺术世界展览会，形成俄国艺术的新派别。“艺术世界”注重艺术语言，注

重形式技巧，吸取西欧的现代艺术，信奉古典主义的审美形式，并接受现实主义的影响，在艺术上又有不少创新，提出“纯艺术”和“用艺术改变生活”的口号。画家们的创新变革精神丰富了俄罗斯的艺术形式。

苏联美术史著作中很少对“艺术世界”社团作出评价，提到“艺术世界”时，都是轻描淡写，把它视为巡回展览画派的“叛逆者”，认为它是西方艺术对俄罗斯艺术的侵害，是“颓废艺术”的宠儿。这种偏见一直影响对它的正确认识，不能对它作出公正的评价。他们实际上是一群艺术的革新者、开拓者、探索者，他们将西方的创新样式，运用到舞台美术、民间美术、工艺美术、书籍插图、雕塑等艺术领域，用现代象征主义表现手段，使俄罗斯艺术形式呈现多姿多彩的样式，充满着艺术活力。

“艺术世界”的崛起，是俄罗斯艺术变革的前兆，是俄罗斯现代艺术的起步。“艺术世界”的代表人物是别努阿、索莫夫、巴克斯特、朗赛莱、列利赫、库斯托季耶夫等人。1904年《艺术世界》杂志内部因出现分歧而解体。

先锋派

20世纪最初十年，也就是俄罗斯社会重大变革前夕，出现了先锋派艺术。反对传统文化是“先锋派”的艺术特征，它坚持艺术超乎一切，违反约定的创作原则，摒弃欣赏习惯，采用暗示、隐喻、象征、联想、意象、通感和知觉化，追求艺术形式和风格上的新奇。

世纪之初的俄罗斯先锋派艺术家们，在艺术的各个领域又一次大胆地革新和反叛。通过在各种艺术形式里进行试验，创作出新流派，如抽象主义、立体主义、未来主义、原始主义等。大胆和创新是先锋派艺术的一个重要标准。俄罗斯抽象派绘画诞生于1913年，后形成了两个主要的抽象派绘画流派——“热抽象”与“冷抽象”，其代表人物分别是康定斯基（1866—1944）和马列维奇（1878—1935）。抽象画家们把现实世界的各种各样形态，变成了抽象的线和花纹图样。他们认为现实世界是可疑的，是不可知的。客观世界是一个无法解释的谜。马列维奇的《黑色正方形》（1916），象征生与死、明与暗、秩序与混乱是永远解决不了矛盾。

过去很长的一个时期内，先锋派艺术被视为“资产阶级艺术”的象征，视为艺术家“创作危机”的表现。其实，先锋派艺术家们的艺术实践与探索，是整个西方现代艺术中非常重要的一部分。从20世纪30年代开始，曾活跃在艺术文化阵地的各种先锋派，在经过一阵狂欢之后，渐渐地销声匿迹。

社会主义现实主义

十月革命将俄国的绘画艺术带入了一个新的时期。20世纪30年代以后,苏联文艺中确立了社会主义现实主义的创作方法。一方面继承了19世纪俄国现实主义的绘画传统,同时又把革命的内容、苏维埃生活的新貌表现在绘画之中。以约甘松、普拉斯托夫、阿·格拉西莫夫、谢罗夫、柯林、梅尔尼科夫等为代表的一批画家,坚持深入现实生活,真实地反映生活、反映时代,创作了许多现实主义美术杰作,使美术得到了进一步的繁荣和发展。

然而,封闭性、局限性容易导向僵化局面,艺术的繁荣存在着潜在的危机。20世纪30年代末的肃反运动,由于“左”的思想泛滥,忽视艺术的特征和规律,又导致了苏联文艺创作的公式化、概念化。加上个人崇拜和“极左思潮”的影响,绘画创作中产生一批虚假的作品,出现了虚伪的英雄主义、浪漫主义、乐观主义等。过分强调突出社会主义教育则出现了粉饰现实情形,忽视艺术个性则导致创作风格单一。由于苏联文艺基础雄厚,错误也及时得到纠正,文艺创作还是走向新的繁荣。

20世纪40年代,苏联卫国战争时期及战后相当长的一段时间,表现爱国主义内容的绘画成为画家创作的主旋律。20世纪50年代的和平建设时期,歌颂战后和平生活、热情劳动,描绘大自然风光的绘画占相当比重。苏联人民的英雄主义精神和爱国主义激情贯穿于画家的创作中。从20世纪50年代中期到20世纪70年代末期,苏联文艺创作探索新的理论,从禁锢走向开放,全面讨论社会主义现实主义创作原则。在20世纪50年代末和70年代,苏联进行了两次规模巨大而深入的讨论。突破教条主义的束缚,摒弃公式化、概念化的理论根源。苏联美术家在近30多年里,美术创作朝气蓬勃,题材与意境方面都有开拓与成就。

苏联社会主义美术是俄罗斯美术承前启后的重要发展阶段。虽然将“社会主义现实主义”作为艺术创作的唯一方法,来控制画家在艺术形式和风格上的多样性,但是苏联画家仍然在艺术上不断创新和变革,他们以歌颂劳动、歌颂生活、歌颂工农兵为主题,创作了许多精品力作。如莫伊辛科《红军来了》、普拉斯托夫的《拖拉机手的晚餐》、雅勃隆斯卡娅的《粮食》、科尔科夫的《共产党人》、梅尔尼科夫的《在和平的田野上》、特卡乔夫兄弟的《艰难岁月》、拉克季奥诺夫的《前线来信》,等等,充满阳光,充满激情。

信仰与忠诚、理想与激情、爱国主义和英雄主义等

一些积极元素组合与堆积,是苏联画家这个时期的艺术特征。以强烈意识形态色彩的民族自豪感,与世界美术并驾齐驱的俄罗斯美术,开辟了一道迥然不同、异常亮丽的风景线。

当代绘画艺术

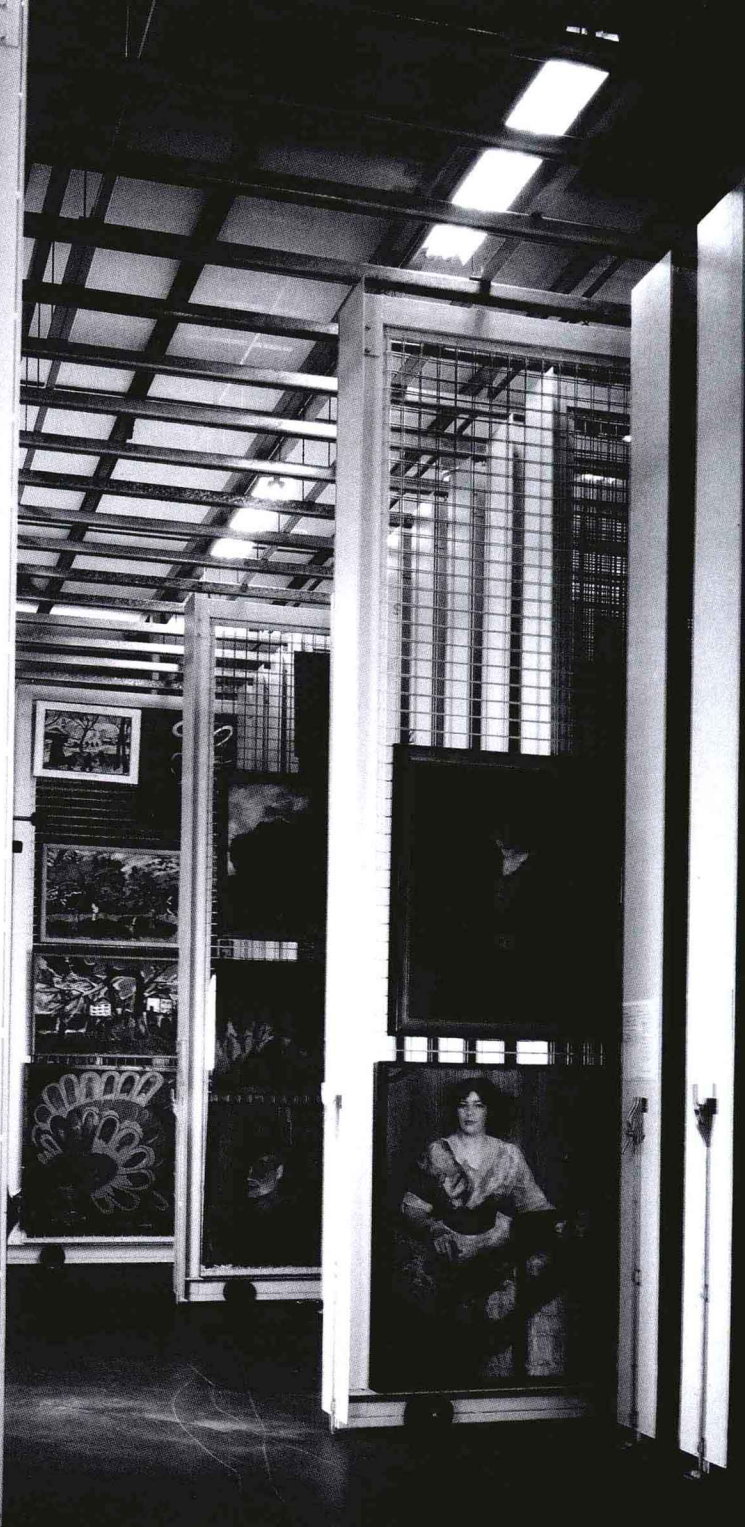
自苏联20世纪80年代改革开放以后,对各种艺术流派一视同仁,尊重创作个性,形成社会主义方向指引下的自由宽松局面,不再对画家的创作活动进行行政干预。长期被忽视的观念派、抽象派、先锋派、超先锋派终于取得了合法的地位。他们的作品逐渐得到官方和观众的承认,并开始被艺术博物馆收藏。同时,苏联举行了20世纪20年代美术界先锋派作品的国际拍卖,从而为当年遭受无端排斥的先锋派艺术恢复了名誉,确认了它在苏联美术发展史上应有的地位。在苏联美术家协会之外,志趣相同的画家们开始自发组成各种创作团体,讨论新的创作方法,丰富绘画表现形式。

20世纪80年代后期,苏联美术界日趋活跃,社团活动频繁,正当艺术家们满怀信心跨入20世纪90年代,却政治风云突变。从解体后的俄罗斯美术,可以看到正在转型中的俄罗斯的精神断面。巨大的自由突然降临反而使得画家们在一段时间内无所适从。社会转型后的艺术家们不得不重新发掘新的题材,摸索新的风格,甚至探求新的道路。艺术家更自由地选择创作方向,越来越多的艺术家轻视艺术的社会功能。年青一代画家倾心于直接感受,以色彩简单、形式率直的绘画语言,使绘画界焕然一新。然而,在俄罗斯这片辽阔的土地上,现代精神的成长跟西欧相比,显然不够粗壮,匆匆忙忙地急于表达,仅仅停留在技法层面,没有深入到思想灵魂,现代作品本身的内蕴与俄罗斯美术史上的伟大成就对比,自然会显得单薄柔弱。

进入新世纪的俄罗斯绘画艺术正朝着多样化的方向发展,呈现多元格局。

覃超柏

2011年6月2日

19 世纪前

1

2

1. 《可怕庭市》 鲁布廖夫 1408

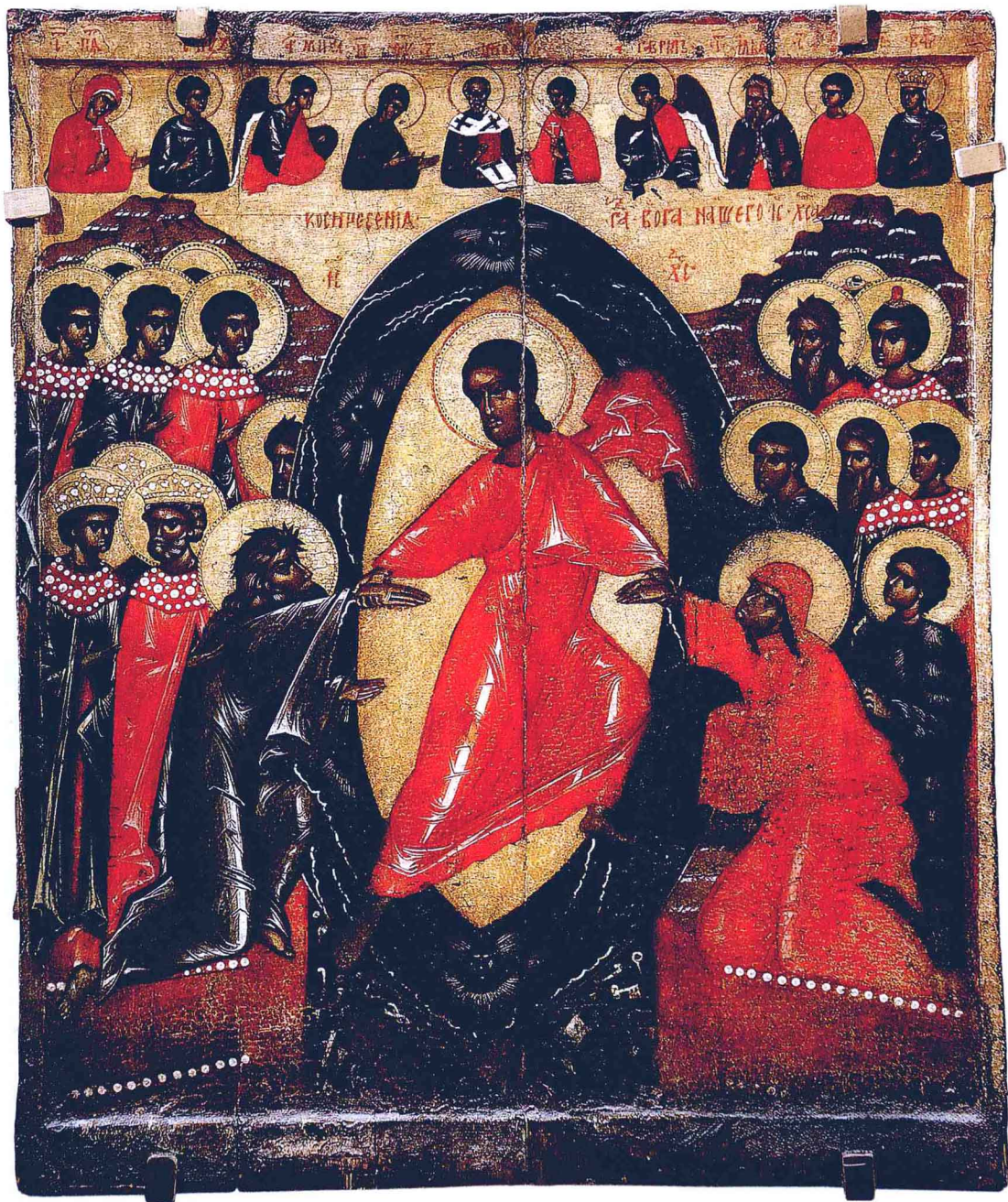
弗拉基米尔的圣母安息教堂西墙上以《可怕庭市》为主题的图案,章法有度,色彩和谐,气势恢弘,是古俄罗斯艺术杰作

2. 《三圣像》(局部)

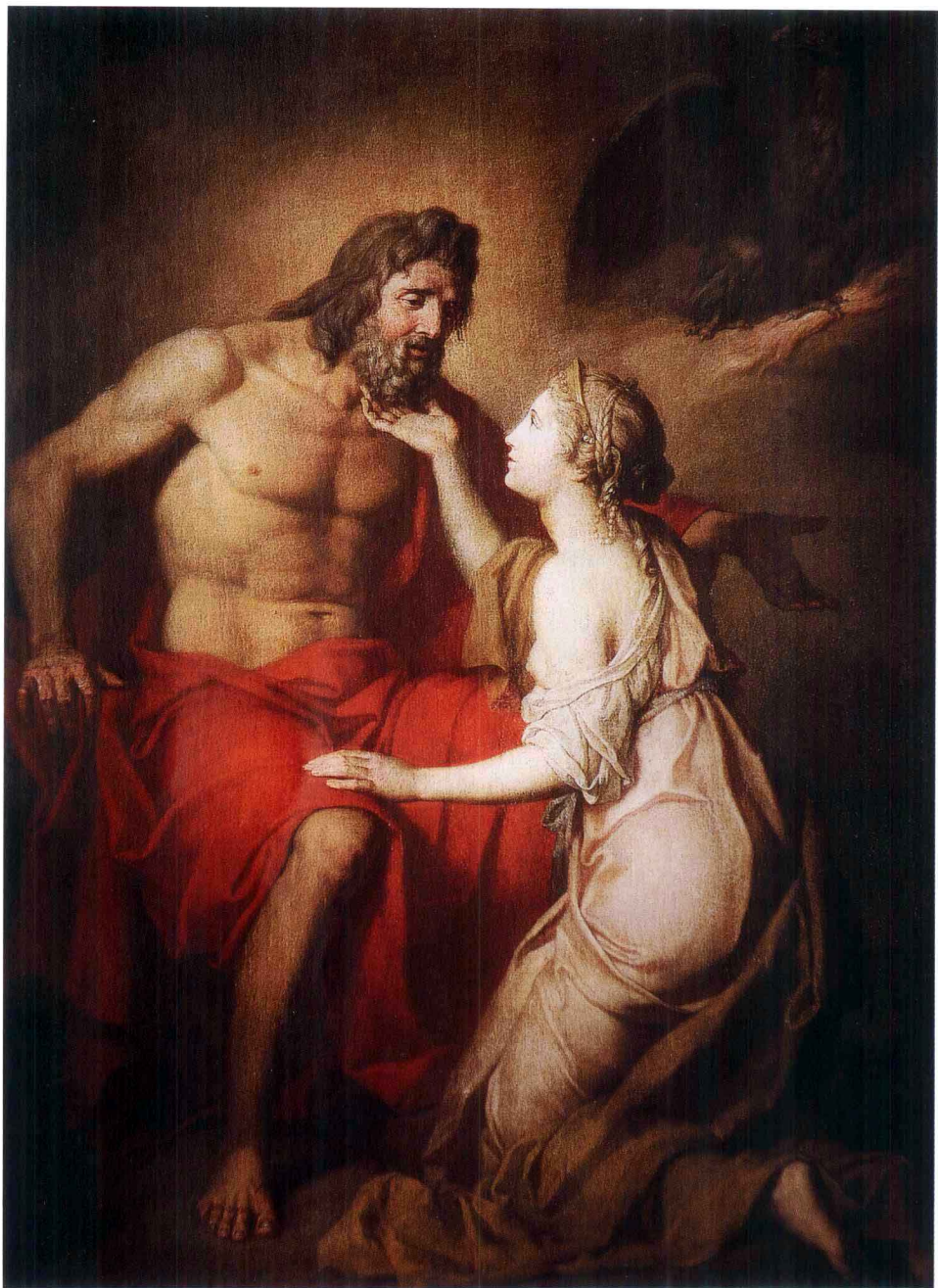
3. 《三圣像》 鲁布廖夫 1423

鲁布廖夫作品《三圣像》构图平稳沉静,比例匀称优雅。三位天使体型修长枯瘦,面部表情庄严肃穆。她们形成一个圆,圆的中心是一个祭祀用的器皿,象征着准备为了拯救人类而不惜牺牲自己。圣像画中几乎每一个细节,每一种颜色在圣像神学中都有特定的象征意义。当时鞑靼人侵袭,大公之间经常发生流血冲突,这幅画反映渴望和平和国土统一的时代主题。鲁布廖夫的名字已成为古俄罗斯艺术的象征。

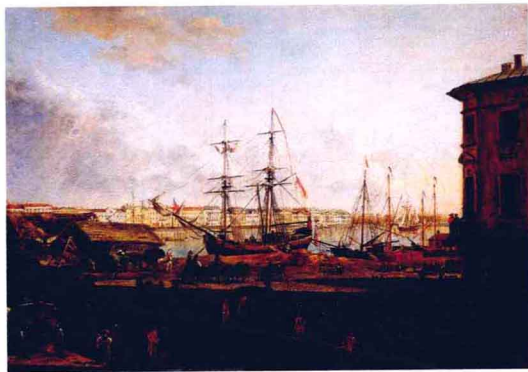
4. 《复活与入狱》 彼斯科夫 14世纪晚期

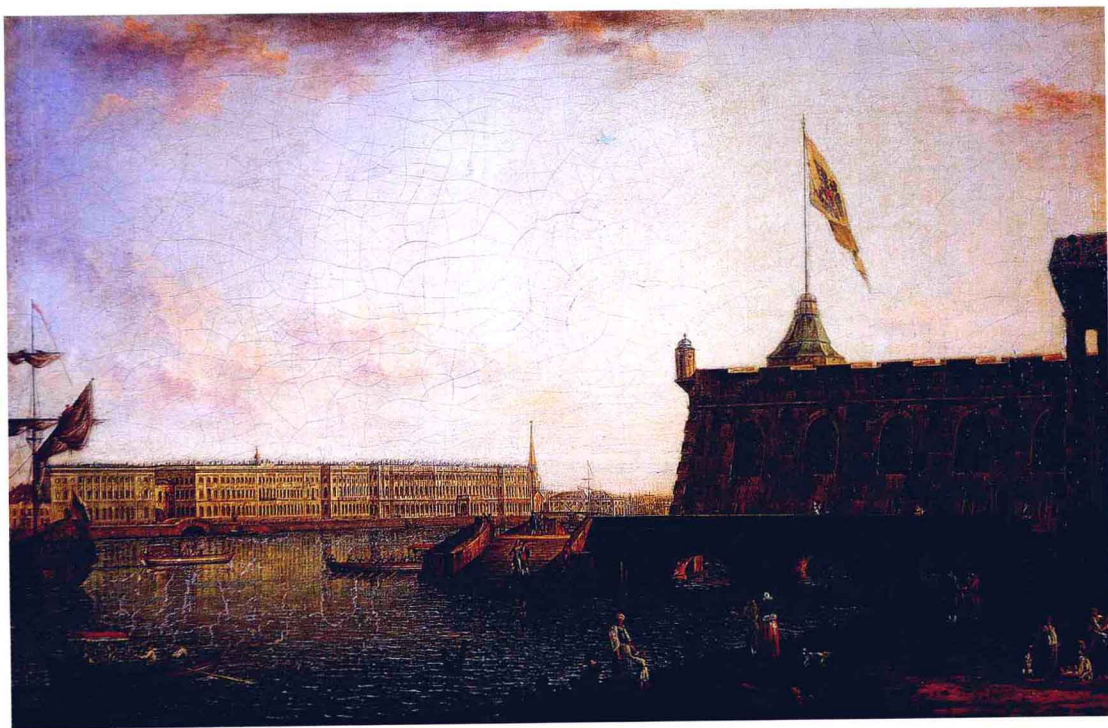
5.《宙斯与西蒂斯》 安东·劳森卡 1769

6

7

8

6. 较力 格瑞高瑞·尤格鲁毛夫 1796

7. 从威克利耶夫斯基岛俯瞰英国堤岸 费尤宾·亚利塞耶夫 1799

8. 彼得堡要塞及堤岸宫殿景观 费尤宾·亚利塞耶夫 1799

19 世纪上半叶