

世界著名美术大师作品鉴赏
World Famous Art Master Works Appreciation

REPPIN

列宾

李世杰◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

列宾

李世杰 编

浙江摄影出版社

责任编辑 潘洁清
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏. 列宾 / 李世杰编. --
杭州: 浙江摄影出版社, 2015.8
ISBN 978-7-5514-1055-7

I. ①世… II. ①李… III. ①列宾, I. (1844 ~
1930) —绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 162781 号

世界著名美术大师作品鉴赏. 列宾
李世杰 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787×1092 1/16
印张: 10
2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1055-7
定价: 68.00 元

伊利亚·叶菲莫维奇·列宾是俄国 19 世纪后期伟大的批判现实主义画家。他是巡回画派的一面旗帜，以丰富的创作和卓越的表现技巧，把俄罗斯现实主义绘画艺术推到高峰。列宾的创作涉及肖像画、历史画、风俗画、风景画等，不管面对哪种题材，“真实”是列宾一贯坚持的创作思想。

在列宾的创作中，肖像画具有重要的位置，其最大的特点是善于刻画人物性格，他把肖像画称作“最有现实意义的体裁”。列宾刻画人物性格的惊人才能和他运用色彩造型的功力，在肖像画上获得更加充分的展示，所绘人物性格鲜明。他曾为俄国一系列文艺界名人创作过肖像，均以笔法生动、形神兼备而著称。克拉姆斯柯依对列宾的肖像画评价很高：“你一心一意想表现出看到的東西，在不知不觉之间全神贯注到模特的许多细微的地方，于是作品也出奇地真实和动人。照着看见的去画，便能做到独创。这儿没有艳丽的景色，没有学院派的虚拟的敷衍，没有看腻了的色彩。”

另外，列宾对于历史画、风俗画、风景画也进行了探索和创新，在借助历史题材反映民主思想和倡导新生活方面取得了重大突破。列宾的此类创作始终关注当下的现实事件，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，因此他绘制了许多以反映“革命者不屈斗争”为题材的优秀作品。主要通过人物的神态和姿态来充分体现人们身上所蕴藏的巨大能量，给人以激励、震撼。

列宾自己也曾说过：“通过历史画，为痛苦的悲剧寻找出路。”又说，“悲剧中有一种吸住全副精神的诱惑力。”悲剧与苦难是捆绑在一起的记忆，但这种记忆同时变成了精神财富，激发和滋养了有良知的开明人士和知识分子创造出辉煌的民族艺术。

列宾的一生都在描画他所深爱的土地和人民，这种深沉的情感引导着他，使他终于寻找到了俄罗斯真实的独立艺术。19 世纪 80 年代以后，列宾被公认为是批判现实主义的艺术泰斗。

C CONTENTS

目录

◆ 俄罗斯写实大师

自画像 / 002

少年时代 / 003

丘古耶夫的风景 / 004

皇家美术学院的高才生 / 005

考前准备 / 005

巴黎进修 / 006

睚鲁女儿的复活 / 007

辛勤创作 / 008

黑人姑娘 / 008

祭司长 / 009

“庄稼汉”列夫·托尔斯泰在耕地 / 011

晚年生活 / 012

1901年5月7日的国务会议 / 012

◆ 画作欣赏

秘密夜晚 / 014

瓦西里·列宾肖像（画家的弟弟） / 016

各各地（《铁十字架》） / 017

谢夫佐娃肖像 / 018

约伯和他的朋友 / 019

伏尔加河上的纤夫 / 020

伏尔加河上的纤夫（局部） / 022

伏尔加河上的纤夫（局部） / 023

伏尔加河上的风暴 / 024

纤夫 / 026

桌边的男人和女人 / 028

斯塔索夫肖像 / 030

维拉·易·列宾娜肖像（画家的女儿） / 031

玛蒙托娃肖像 / 032

诺曼底运石头的马匹 / 033

贫穷的小女孩维莉 / 034

芭蕾舞剧场 / 035

祈祷的犹太人 / 036

- 扶着椅背的妇人 / 037
- 维拉·阿·列宾娜肖像（画家的妻子） / 038
- 水中王国的莎达喀 / 039
- 在铺草的长凳上 / 040
- 希什金肖像 / 042
- 库茵之肖像 / 043
- 丘古耶夫附近的村庄 / 044
- 苏里科夫肖像 / 046
- 在乡政府 / 047
- 契斯恰柯夫肖像 / 048
- 契斯恰柯夫肖像（局部） / 049
- 拿着花束的女孩 / 050
- 流浪的朝圣者 / 051
- 宣传者被捕 / 052
- 修女 / 054
- 自画像 / 055
- 拒绝忏悔 / 056
- 宾特切里肖像习作 / 058
- 斯塔索娃肖像 / 059
- 送别被征兵的男人 / 060
- 有苹果与树叶的静物 / 062
- 有苹果与树叶的静物（局部） / 063
- 在田野小路上 / 064
- 在田野小路上（局部） / 065
- 夏天的风景 / 066
- 库尔斯克省的宗教行列 / 068
- 查波罗什人写信给土耳其苏丹
王 / 070
- 查波罗什人写信给土耳其苏丹
王（局部） / 072
- 查波罗什人写信给土耳其苏丹
王（局部） / 073
- 查波罗什人写信给土耳其苏丹
王（局部） / 074
- 乌克兰农舍 / 075
- 驼背 / 076
- 彼谢姆斯基肖像 / 077
- 库尔斯克省的夏天 / 078
- 娜佳·易·列宾娜肖像（画家
的女儿） / 080
- 鲁宾施金肖像 / 081
- 晚会 / 082
- 穆索尔斯基肖像 / 084
- 杰列维克肖像 / 085
- 拉钦斯卡娅肖像 / 086
- 斯特列别托娃肖像 / 087
- 尤里·列宾肖像（画家的儿子）
/ 088

- 休息（画家的妻子） / 089
- 斯塔索夫肖像 / 090
- 斯塔索夫肖像（局部） / 091
- 室内 / 092
- 特列查柯夫肖像 / 094
- 巴黎拉雪兹公墓旁的悼念会 / 095
- 会议 / 096
- 意外归来 / 097
- 蜻蜓：画家女儿维拉·列宾娜像 / 098
- 石头客：唐璜和唐娜·安娜 / 099
- 1581 年 11 月 16 日伊凡雷帝和他的儿子 / 100
- 1581 年 11 月 16 日伊凡雷帝和他的儿子（局部） / 102
- 门捷列夫肖像 / 103
- 维拉·易·列宾娜肖像 / 104
- 格林科在创作歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》 / 105
- 戈拉朱诺夫肖像 / 106
- 修女 / 107
- 托尔斯泰肖像 / 108
- 帕伏洛夫医生在手术室 / 109
- 米拉的圣尼古拉解救三个无辜的人 / 110
- 米拉的圣尼古拉解救三个无辜的人（局部） / 111
- 德拉格米洛娃肖像 / 112
- 伊克斯古丽肖像 / 113
- 伊克斯古丽肖像（局部） / 114
- 伊克斯古丽肖像（局部） / 115
- 阿尔让多肖像 / 116
- 阿尔让多肖像（局部） / 117
- 坐着的男人肖像 / 118
- 斯帕索维奇肖像 / 119
- 在树林中休息的托尔斯泰 / 120
- 白俄罗斯人 / 121
- 狩猎者 / 122
- 秋天的花束 / 123
- 秋天的花束（局部） / 124
- 尼古拉二世与亚历山德拉郡主的加冕仪式 / 125
- 自画像 / 126
- 卡多夫斯肖像 / 127
- 维尔日比洛维奇肖像 / 128
- 决斗 / 129
- 姑娘们和奶牛 / 130
- 卡拉维娜肖像 / 132
- 学院的乡下房屋 / 133

高尔基肖像 / 134

申斯达科娃肖像 / 135

阳光下的娜佳·易·列宾娜肖像 / 136

穿着皮衣的斯塔索夫 / 137

瓦尔冈斯基肖像 / 138

维捷肖像 / 139

尚斯金 / 140

赤足的托尔斯泰 / 141

伊格纳吉耶夫肖像 / 142

卡列梅金和捷拉尔蒂肖像 / 143

巴别达诺斯切夫肖像 / 144

安德列耶夫肖像 / 145

纳塔利娅·娜尔蒂曼肖像 / 146

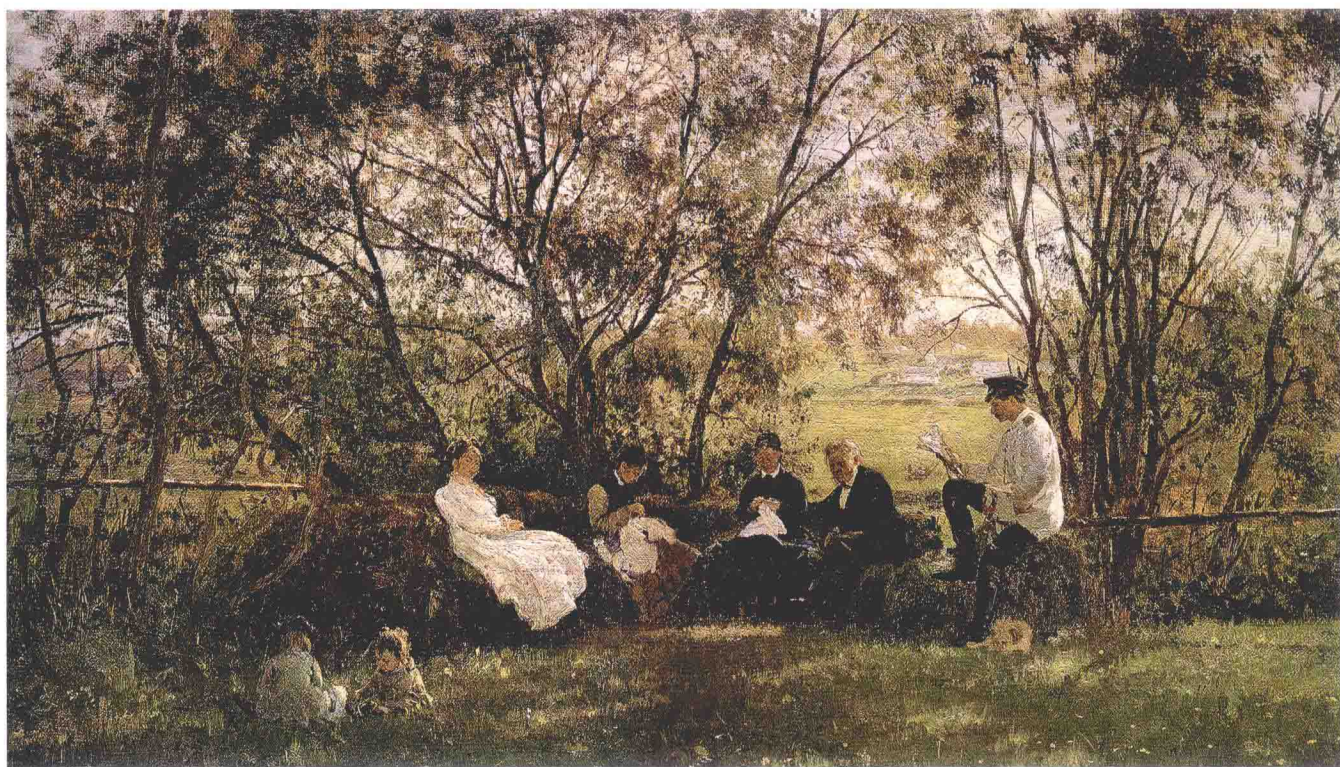
1815年1月8日普希金在贵族学校 / 147

卡洛琳卡肖像 / 148

别荷捷列夫肖像 / 149

自画像 / 150

安德列耶娃肖像 / 152

CONTENTS 目录

列宾

俄罗斯写实大师

列宾

自画像 1887年 75cm × 62.2cm

伊利亚·叶菲莫维奇·列宾（1844—1930年）是俄国19世纪后期到20世纪上半叶伟大的批判现实主义画家。他以丰富的创作和卓越的表现技巧，把俄罗斯现实主义绘画艺术推到高峰。

少年时代

1844年，列宾出生于乌克兰哈尔科夫省的丘古耶夫镇，他的童年记忆里全是天天流泪的母亲、生活的贫困和艰难。列宾的绘画才能是受到在画坊当学徒的特罗菲姆表哥的影响而被激发出来的。那一年的圣诞节，特罗菲姆在列宾家里画了很多古老童话中半人半狗的波尔康，让列宾十分惊奇和赞叹。特罗菲姆临走的时候把颜料送给了列宾，列宾顿时如获至宝。后来，特罗菲姆表哥经常会给他带回一些纸张、颜料、画笔，列宾逐渐对绘画着了迷。

列宾天性善良，特别爱帮助人。有一次，一位老太太对列宾说：“好心的人，都会上天堂的。”列宾却问：“天堂里有颜料和画笔吗？”

1854年，家里把他送到了丘古耶夫唯一有绘画课程的军事测绘学校学习。但不久学校被迫关闭，辍学后的列宾便向当地的圣像画师学画圣像。在他十五岁那年就成为了一名专业圣像画师，常常接到乌克兰地区教堂壁画和圣像画的活儿。

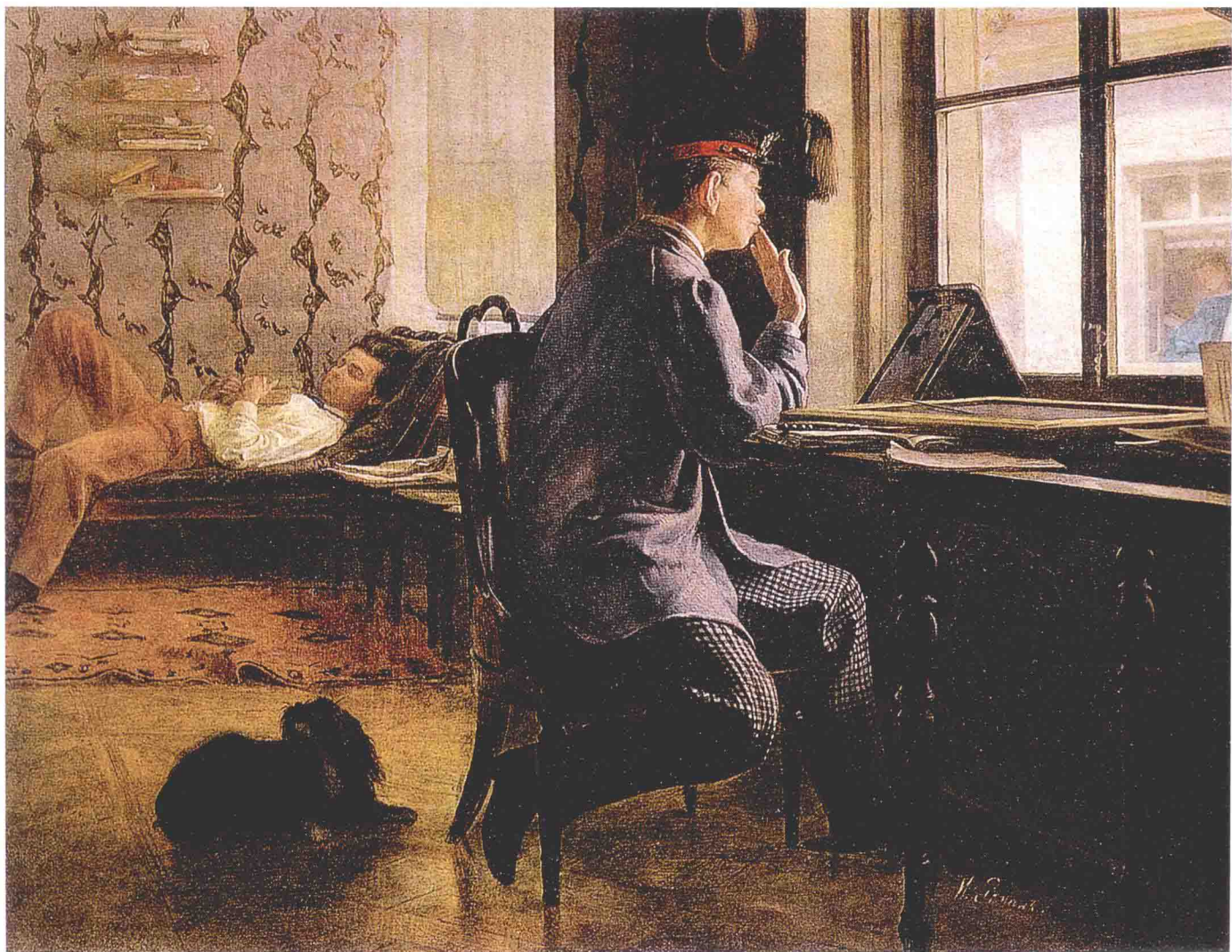

丘古耶夫的风景 1854—1859 年 17.5cm × 23.2cm

皇家美术学院的高才生

1863年秋末，刚满十九岁的列宾带着几年来画圣像所得的积蓄离开了故乡，来到他心目中的艺术圣地——圣彼得堡。初期，列宾在“美术家奖励协会”的业余学校学习了一段时间。在那里，他得到他所尊敬的学长和朋友克拉姆斯柯依的指导。他回忆道：“在克拉姆斯柯依上课的教室里，听众根本找不到座位，几乎要‘叠’起来坐，胳膊肘紧挨着胳膊肘。”

1864年，列宾考入了圣彼得堡皇家美术学院。当时，以克拉姆斯柯依为首的一批有才华的美术学院高年级学生不满只准画神话和《圣经》题材的学院传统，退出了美术学院，单独组织起来，研究现实主义绘画艺术，成立了圣彼得堡“自由画家协会”。而此时身处美术学院的列宾并没有因为克拉姆斯柯依以及其他学长的退学而颓废，也没有深陷学院的神话而不能自拔，相反，他对学院始终怀着警惕，又与克拉姆斯柯依他们保持着亲密的联系。

考前准备 1864年 38cm × 46.5cm

求学期间，列宾创作了生动、幽默的油画《考前准备》，并完成了一系列肖像画作品，包括《瓦西里·列宾肖像》《赫洛博申像》《谢夫佐娃像》以及《斯拉夫的作曲家》群像。同时，经克拉姆斯柯依组织的“星期五晚会”活动，列宾结识了进步文化人，阅读到进步文艺作品，接受了民主主义影响，和克拉姆斯柯依、斯塔索夫等亲密往来，受到了民主主义艺术家们的影响，特别是克拉姆斯柯依的教导，使年轻的列宾在现实主义艺术方面打下了良好的基础。

克拉姆斯柯依成为了列宾的精神导师，他为建立民族艺术而大声疾呼并身体力行，这影响着列宾对艺术的审美和判断以及对历史与现实的思考和认知。列宾也看到了俄罗斯在19世纪60年代精神和理性的苏醒。这股清新的潮流必然会冲破那些陈腐的秩序，从而荡涤一切糟粕和陈词滥调。列宾后来对克拉姆斯柯依等十三人的这次“抗议”具有清醒的认识：“具有深刻的民族基础，青年艺术家们是俄罗斯土地上的艺术代表……俄国人民从自己的环境里把他们选拔出来作为艺术家，期待着他们创造出能理解的、喜闻乐见的艺术。”

八年的学习期间，他不仅出色地掌握了解剖学、透视学及其他学科的知识，而且也展示了惊人的艺术才华。

1870年，列宾创作了一幅以现实生活来揭示社会底层人们生活状况的作品——《伏尔加河上的纤夫》，为了创作这幅描绘沙皇统治下俄国人民痛苦生活的作品，他两度到伏尔加河，深入观察纤夫生活，和他们生活在一起，观察他们的外貌和动作，体会他们的心理，使画面上的纤夫既是生活在社会底层受压迫的人，又是具有坚强毅力的生活的强者，表现了人民的强大力量和精神美。这幅作品不但得到了众人的称赞，而且还获得了一个奖章。

1871年，列宾从圣彼得堡美术学院毕业。他的毕业创作按照学院的宗教题材命题，画了《睚鲁女儿的复活》。由于这张画的成功，列宾获得了金质大奖章和公费出国深造的机会。

巴黎进修

1873年到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。在法国研修期间，列宾被如画的村庄和迷人的自然风景带到了另一个境界，他画了许多风景画，并对法国印象派画家的色彩技法进行对比研究，逐渐在他的画面上出现了明快、亮丽的色彩和大气中的阳光与空气。印象派在这时达到了它的鼎盛时期，其影响遍及欧洲。这是一个浪漫主义、现实主义、象征主义相互交织的时期。列宾在这一时期创作了《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。

睚鲁女儿的复活 1871年 229cm × 382cm

辛勤创作

1876年，列宾回到祖国，皇家美术学院为列宾从巴黎带回的作品举办了一个画展。展出的作品有《巴黎咖啡馆》《黑人姑娘》《祈祷的犹太人》《贫穷的小女孩维莉》《水中王国的莎达喀》及一系列风景画作。

黑人姑娘 1875年 115cm × 93cm

1877年9月，列宾移居莫斯科，先后创作了《在乡政会议上》《前线归来》《胆怯的男人》《祭司长》等作品，其中《祭司长》是列宾进入创作旺盛期的代表作。

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》，还有表现当时农民被征兵参加俄土战争的作品，如《回国，过去的战争英雄》及《送新兵》等。在大型作品《橡树林中的礼拜行列》和《库尔斯克州的礼拜行列》中，列宾充分利用外光的表現手法，表达灿烂的阳光和各种不