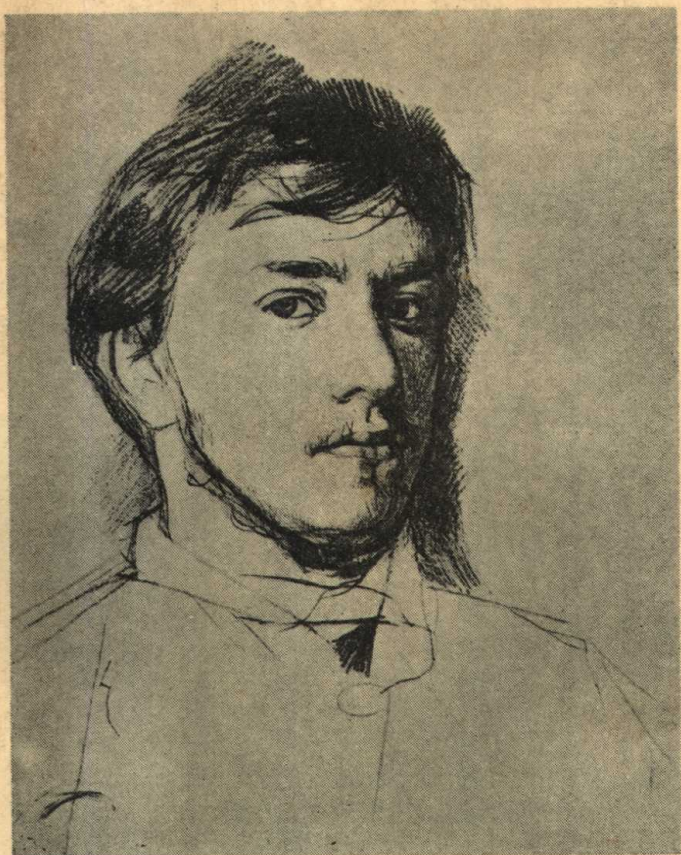
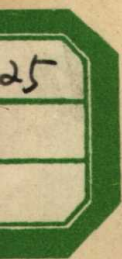

俄罗斯伟大的肖像画家

瓦·亚·赛罗夫

俄罗斯伟大的肖像画家 瓦·亚·賽 罗 夫

刘亞蘭 刘 迅 編 譯

朝花美术出版社

1957·北京

俄罗斯偉大的肖像画家

瓦·亞·賽罗夫

編譯者：刘 亞 蘭、刘 迅

出版者：朝 花 美 術 書 版 社

北京东总布胡同 10 号

責任編輯：平 野 美術設計：溫再人

發行者：新 華 書 店

印刷者：北 京 市 印 刷 二 厂

北京市書刊出版業營業許可証出字第 069 号

1957 年 12 月第一版第一次印刷

开本：787×1092 毫米 1/32 印張 1 7/18

印數：1—1,490

統一書号：8028.1649

前 記

这本小册子主要根据以下材料編写的：

1. 伊·恩·格拉巴尔著“瓦·亞·賽罗夫”；
2. 德日比宁著“活生生的遗产”（載苏联“艺术”杂志1955年第3期）。

在个别地方还参考了丰一吟譯的馬蒙托夫著“俄罗斯艺术家回忆录”（上海万叶書店出版，1953年），熙齡譯的奥尔格·賽罗娃著“忆弗瀾汀·西洛夫”（新文艺出版社出版，1951年），特此致謝。

俄罗斯偉大的肖像画家瓦·亞·賽罗夫的作品，表現了肖像画家寬广的工作範圍。这些作品不仅真實地描繪了某个人的肖像，而且使我們在肖像里理解了当代社会面貌，人們生活的特征，在这些作品里具体地、形象地表明了人物一定时代的特征和一定的社会出身。画家在自己的劳动里，不願使作品停留在把某一个人画得相似就完了，他总是不断地在对象身上寻找是屬於什么社会阶層和对象的思想感情和性格的特点。在賽罗夫笔下的許多肖像，都成为社会的典型形象。賽罗夫是一位有民主主义傾向的現實主义艺术大师。他为他所不喜欢的階級人物作画时，在性格刻划方面，常常要以諷刺的手法来描繪；相反，当他描繪一些他所喜愛的人时，便在这些人物身上，集中地表現俄罗斯人民高貴的品質。

賽罗夫繪画天才在年輕时就已經显露了出来。在他 22

岁时就完成了“女孩和桃子”，次年完成了“树蔭底下的少女”这两幅作品在俄罗斯繪画史肖像画方面，算是傑出的、不朽的典范作品；由此，奠定了賽罗夫肖像画家的地位。

賽罗夫的天才不是偶然的，这和他自己的努力以及环境分不开的。賽罗夫从小就生長在一个幸福的家庭里，父亲阿·尼·賽罗夫是俄罗斯著名的音乐家和音乐批評家，对于繪画和建筑也有極大的兴趣，因此他和許多当代著名的艺术家有亲密的友誼。当他在彼得堡居住时，与俄国最著名彫塑家安托柯尔斯基和画家盖以及偉大的画家列宾常有来往。他們不断参加賽罗夫家里的晚会，賽罗夫的父亲常为客人們彈奏自己新譜的乐曲，或唱自己新做的歌詞。有时他們在一起朗誦果戈里的作品；有时他們在一起画画。列宾曾劝賽罗夫学画。艺术家們这些活动，給少年的賽罗夫影响很大。

賽罗夫6岁时，他父亲突然病逝，这使他們家庭發生了很大的变化。他的母亲賽罗娃^①不願拋棄她的音乐事業，就到德国繼續学习去了。她把6岁兒子賽罗夫寄养在她丈夫生前好友哥剛家里；哥剛是一个具有进步思想的医生。当时的俄国，在知識分子羣中，車尔尼雪夫斯基先进的民主主义思想有着广泛的影响，而他的著名的小說“怎么办？”特別为人們所喜爱。先进的知識分子們接受了这

部書所表現的思想，願意以這種理想為自己生活、工作的目標。哥剛和他的妻子、朋友等六人爲實現這一理想，便到鄉間去了。白天參加勞動，晚間和農民們在一起，教他們讀書寫字。過着和農民一樣的生活。這時哥剛才把賽羅夫帶在身邊，替他買了鉛筆和顏色，讓他自由地画画。賽羅夫很愛動物，這時畫了很多鹿。從小他就在那種環境里孕育成長的。

不久，這種小團體的農村生活結束了。1872年哥剛把賽羅夫帶到德國慕尼黑去了，這時他的母親還在那兒學習音樂。小賽羅夫和媽媽在一起生活了兩年。這兩年的生活可以說是賽羅夫最溫暖的日子。

他們住在旅館里。1874年，有一天，賽羅夫發現自己住的旅館里有一位畫家，每天提着畫箱出去，賽羅夫非常羨慕，鼓起勇氣去拜訪這位畫家，受到了畫家親暱地招待，還把自己的畫拿出來給他看，並且答應把他帶到郊外一起去寫生。這位畫家就是德國著名的工藝畫家克賓格。從此畫家經常把賽羅夫帶到郊外去。畫家自己用色彩寫生，叫賽羅夫用鉛筆寫生，大家畫一樣的風景。

賽羅娃發現自己孩子有繪畫的天才，決定多方面幫助他成長。她最熟悉的畫家是列賓，這時列賓還在巴黎，于是在1874年秋天，她便帶着兒子到巴黎去了。

从此，賽罗夫每天到列宾那兒去进行正規的學習。当时列宾正在进行“薩特闊”和“咖啡店”的創作，列宾画了很多習作。他叫賽罗夫画石膏素描及靜物練習。在改画过程中，列宾常常給賽罗夫許多宝贵的指导。賽罗夫自己后来回忆时認為这段日子給他留下了極深刻的印象，一生中获益最深。

在巴黎期間的習作都由他母亲保存了下来，从这些成績里可以看出列宾对于賽罗夫課程的要求是非常严格的。

1875年，賽罗夫和他的母亲又回到俄国去了，母亲把他帶到莫斯科附近的阿勃拉姆則伏的薩·伊·馬蒙托夫^②家里。阿勃拉姆則伏家里充滿艺术气氛的环境，这又給賽罗夫很大影响。这里常常聚集許多俄罗斯最著名的艺术家，比如：列宾、波列諾夫，以及安托柯尔斯基、瓦斯涅佐夫……等。这些大艺术家在这里完成了許多俄罗斯繪画史中的不朽的傑作。

大約1878年，賽罗夫随着母亲又从彼得堡到了莫斯科。他的母亲帶着他的画去找列宾，这时列宾已在創作“索菲亞公主”和“送新兵入伍”。列宾很好的看完了賽罗夫所作的画，說他有很大的进步，並且願意繼續教他。从此，賽罗娃便决定了兒子今后發展的道路——从事繪画。列宾叫賽罗夫每星期六到他那兒去，並且住在他的家里；上午

是繪畫課的練習，晚間是素描課的練習。

这样整整过了一个冬天。这时，賽罗夫开始明白了列宾規定給他的素描課对于自己繪畫表現力提高的重要。

列宾注意到賽罗夫对于馬的兴趣，所以第一个星期六的晚間便叫賽罗夫画石膏馬的素描。同时也找一些好的素描叫他临摹。

賽罗夫临摹了許多名作，因此他認識了許多画家。临摹的素描中許多都是列宾的作品。他漸漸地感覺到初看这些画很簡單，但等到画起来却很困难。有一次列宾拿一幅他妻妹的肖像叫賽罗夫临摹。这幅素描的色調很淺，而且臉部輪廓比較模糊，他感覺只用一支鉛筆來表現这微妙的形象有很大困难，甚至是不可能的事情。他心里認為如果画男人，特別是有鬍鬚的老人要容易得多，只要把鬍子画好了就成了。而那張老人的素描，連眉毛都不十分清楚，因此他感到很失望，認為再也画不好了。这时，列宾耐心地幫助他，告訴他臉的解剖規律，这样，居然順利地完成了这幅临摹習作。自此，賽罗夫才建立了自信心，認為自己是可學画的。

在这一时期，賽罗夫在学校里画了很多同学的肖像，差不多把所有的同学都画完了。賽罗夫在学校里的功課，除了語文課成績优良以外，別的功課都因为他在繪畫上佔

去了过多的時間而逐漸地赶不上，母亲知道了这种情况，便决心讓兒子專門學習繪画。

1879年，賽羅夫搬到列賓那兒去住，这时，他实际上成为列賓家庭中的一員了。同年的夏天，列賓帶他去阿勃拉姆則伏去了。列賓在郊外写生时，他便坐在列賓旁边，列賓用油画写生，他仍然用鉛筆写生。不久，他們又回到莫斯科。从早到晚他都和列賓在一起。列賓这时正在进行“庫爾斯克省礼拜行列”的創作，所以在列賓的画室里，每天都有許多乡間的人为列賓作模特兒，列賓画时賽羅夫也跟着画。这个时期，賽羅夫的素描很象列賓的風格，注意光的明暗，画了以后再用手指輕輕地擦一下，使画面很柔和。

賽羅夫的画虽然很象列賓的風格，但同时也开始有了他自己的特点。

1880年，列賓把賽羅夫帶到克里米亞，德聶泊河的薩坡羅什地方去，着手于“薩坡羅什人致土耳其苏丹的信”作品的素材收集工作。这时賽羅夫已不只是画鉛筆的習作，同时也画一些油画的習作。他和列賓一样，用小塊画布，背景留着空白的底子，只画一个头象。凡是他和列賓在一起画的習作，都和列賓所画的習作的色調几乎完全一样；如果他一个人單獨写生的时候，那些作品却完全和列賓的

不一样，这些習作，都帶有灰綠色的調子，这便是賽罗夫后来的一些作品的色調。

回到莫斯科以后，賽罗夫仍然在列宾的工作室里學習。他白天写生，晚間默画。他跟着列宾画了很多乡間农民的写生，其中有一張是画駝背男孩子的写生肖像（这个駝背男孩子就是列宾在“庫爾斯克省禮拜行列”里的主要形象之一），列宾拿在手中看了很長時間，然后对賽罗夫說道：“安东^③，現在你应当到美术学院去了。”这幅駝背男孩的習作成为賽罗夫在列宾工作室学画时最后一幅作品。当时，美术学院是很腐敗的，为保守的、旧的傳統所統治着。但是在这样的学府里却有一位偉大的美术教育家，也是列宾的先生——契斯恰柯夫，他教育了整整一代俄罗斯的现实主义艺术家；于是列宾写信給他的先生，希望賽罗夫能在他的教导下得到正規的教育。这时賽罗夫只15岁。

1880年，賽罗夫到了彼得堡，契斯恰柯夫帮助他办好了一切入学的手續。

賽罗夫一方面在美术学院學習；一方面也到契斯恰柯夫的画室里去画画。契斯恰柯夫非常爱这个学生，告訴他不但要經常进行写生，而且也要在老画家那兒學習。契斯恰柯夫常帶他到著名的爱尔米塔日^④去，幫助他和其他的

學生認識文藝復興時代的作品和那些藝術大師們創作的特點。他常對學生們說，你們看看委拉斯開茲是怎樣畫眼睛的，凡·代克又是怎樣畫鼻頭的。契斯恰柯夫幫助了學生們認識老畫家卓越的技巧和表現力。第一個學年，賽羅夫有很大的進步。在同學們中間算是傑出的。

暑假，賽羅夫回到莫斯科，自然住在列賓家裡。列賓進行了許多關於薩坡羅什人的寫生，賽羅夫和過去一樣仍然在旁邊寫生；這時的表現方法，以及他去克里米亞寫生時所表現的方法，和以往已有許多改變，由寬大的筆觸轉為象契斯恰柯夫似的纖細的筆法。

從1882年到1883年，這時期賽羅夫的素描愈來愈好、愈結實。他和另一個同學僱了一個模特兒，他們從早晨8點鐘直畫到晚上8點鐘，一個星期內有三天是畫到晚上10點鐘，甚至12點鐘。在這一個時期，契斯恰柯夫也常到他們的畫室來指導，列賓已由莫斯科搬到彼得堡來，他也常到這個畫室來，有時也跟着他們一同畫。

1884年春天，賽羅夫從美術學院畢業後，來到了莫斯科的阿勃拉姆則伏，他企圖在這裡總結一下自己在美術學院所學到的東西，因此，只要有人願給他作模特兒，他都去畫。但是為賽羅夫作模特兒是很困難的事情，他必須很仔細地畫下對象的每一部分。因為他的老師契斯恰柯夫

是最反对人在工作中匆匆忙忙，只大体上解决一下对象各个部分的关系。

1885年，賽罗夫和母亲到德国慕尼黑去，他首先去博物館觀看历代老画家的作品。他好象第一次才看見这些画似的；在美术学院时，虽然契斯恰柯夫也經常帶學生們去看老画家的作品，但那时賽罗夫看这些作品，只是从理性上去研究，而这一次却是以一个画家的眼光，画家的感情，一个爱生活的人的感情来欣賞这些作品。博物館的画特别感动了年青的賽罗夫。其中有一幅可能是委拉斯开茲画的少年肖像，在他看来，这幅肖像和列宾的作品一样，是那样容易使人了解，使人容易接近；这是一幅用極普通的方法描繪的作品，却产生如此感人的力量。他認為必須从委拉斯开茲这兒學習，应当探索出他的繪画秘密。他决定临这幅少年肖像，結果获得很好的成績。可是他並不滿意，因为他認為自己化了很大的劳动，但並未得到委拉斯开茲的“秘密”。他又研究魯本斯的作品，还研究了一些別的老画家的作品；他好象着了迷似的鑽进去。在写生时，他也好象具有老画家的眼光去選擇要画的东西，在色彩上他喜欢用黑色；这些写生可以很明显地看出来，帶有那些老画家的影响。

1887年春天，他和他的朋友依·謝·奧斯特魯霍夫⑤

到意大利住了一个半月，这是賽罗夫生活中十分愉快的时期。他到达佛罗伦萨、米兰、维米且昂等城市，他对意大利有着浓厚的感情。他很想画。

回到俄国，带着激动的心情来到了阿勃拉姆则伏，在这里他画了有名的肖像“維拉赤加·馬蒙托夫”又名“女孩和桃子”（1887年作）。女孩子是馬蒙托夫的女兒。次年又画了另一幅傑作，“树蔭底下的少女”（1888年作），少女是画家的表妹瑪莎·西莫維奇。这两幅作品和“池塘”都在1888年第8次巡迴展覽会（莫斯科）展出。兩幅肖像現藏莫斯科国立特列恰可夫美术陈列館。人們看到这两幅画，是会問起：画家画的誰呢？人們会感到这不仅是普通的肖像，而是兩幅完整的作品。这两幅肖像画，比普通的肖像意义大得多。賽罗夫很愛作品中的兩個人，願意把她們画在画布上。她們只是兩位普通的平凡的人，她們的外貌也沒有什么显著的特征，她們的心灵也並不复杂，没有什么“秘密”，也沒有什么悲剧性的暗影。但她們有最宝贵的兩顆年輕的心，她們心地純潔。而这正是賽罗夫所要表現的最主要之点。这两个人——俄国的女孩和少女，她們感到生活着是美丽的，是幸福的；她們对于生活有着热烈的愛。

当我们看到“女孩和桃子”这幅画时，我们会和賽罗夫

一样感到温暖、爱、快乐。她使人们毫不差错地感到是一个俄国的调皮女孩子，女孩子有一双黑而大的眼睛，不听話的头髮，和可爱的俄罗斯人的臉龐。她那稍为晒黑的臉蛋土帶着健康的紅潤。在这里，画家寻找到了准确的色調：粉紅色的衣服，窗戶外面古老的树枝，清淡的綠叶，再配合那深黑色的領結，使周圍的色調燦爛和敞亮；而且使人感到是那样柔和、恬靜，白色的牆壁和孩子坐着的椅子上色彩，帮助了画面上从窗戶射进来的光的效果。整个屋里充滿了夏天的清潔的空气。还有那白色白桌布上放着帶毛的桃子，和銀色發光的刀子，描繪得非常生动。

“女孩和桃子”使人们了解色彩的和諧与丰富的色彩世界。賽罗夫用繪画的語言使人们看到了生活的真实、生活的美，而这些普通的現象，人们常常会忽略过去的。

画面上整个环境的描繪，使人们認識到这里的陈設和布置，以及椅子都不是現代的式样，而是帶有古典風格的，屋內的情景的特点，反映了当时俄国社会知識階層的生活面貌。再看戶外，我們虽然只看見一些淡綠的树枝，但仍然可以联想到屋外边有一个花园，道路是用砂土鋪盖着；这是俄罗斯的典型的环境。在这里使人们想起了偉大的詩人普希金在“叶甫根尼·奥涅金”的詩篇中达吉亞娜回答奥涅金的詩句：

“……这时，我宁願
拋棄這場檻樓的化裝舞會，
这一切荣华、喧囂和煙塵，
为了那一架書，那郊野的花園，
和我們那乡間小小的住所，
我宁願仍旧是那地方：
奧涅金，我們在那里初次相見，
我願意看到那荒涼的墓場：
那里，十字架和树枝的陰影
蔭蔽着我的可憐的奶娘……”

在这幅画里虽然看不到什么書架，可是会使人联想这
屋子里一定会有的。再走过院子去也一定有一个十字架，
在那里埋葬着他們最亲近的人。

这已經不是一块画布，而是一幅充滿了生活气息的画
面了。

賽罗夫掌握了色彩的“和声”，用这种諧和“和声”的色
調，描繪了一个年輕的姑娘安靜地坐在古老的树下。这就
是那幅著名的“树蔭底下的少女”。

这幅画整整画了一个多月，大約有三十几次。画家的
表妹是一位彫塑家，因此，她能够很自願和有耐心地做着
模特兒。据說，画到最后，瑪莎·西莫維奇覺得已經画得

很好了，如果再画下去，可能会画糟的，于是她借口說有事去莫斯科；就这样，賽罗夫才“惋惜”的結束了自己的写生。这幅优美的肖像画就这样有趣地完成了。

賽罗夫在这幅肖像里，反复地、不倦地、尽力寻找一种明朗的气氛。这使他常常想起列宾、契斯恰柯夫和其他老画家。但給他帮助最多的还是他这生活中的明朗的印象。他始終在愉快的情緒中进行写生。

“树蔭底下的少女”的色彩丰富，正确的光的效果好象画家專門为了研究自然界复杂的现象才去进行描繪的。陽光經過濃密的树叶射在白衣服上，形成了各种复杂的反光，使普通的白衣服变成珍珠似的可貴。深藍色的裙子变成了濃烈的温暖的色調，在这种美丽的色調襯托下，使那还没有晒黑的胳膊，和不整齐的头髮就变得十分明亮了。这幅画給我們一种新鲜明快的感觉，虽然它是1888年画的，但直到現在看起来，仍然是那样鮮艳，象剛剛才完成似的。

这两幅画，賽罗夫处理得十分严密，表现了生活顫动的气息。

賽罗夫曾經对他的朋友伊·恩·格拉巴尔^⑥說过，这不象他的东西，他自己也奇怪这是他画的。在画的时候我真有点“瘋”了，真的，应当有点“瘋”，否則什么也不能成功。