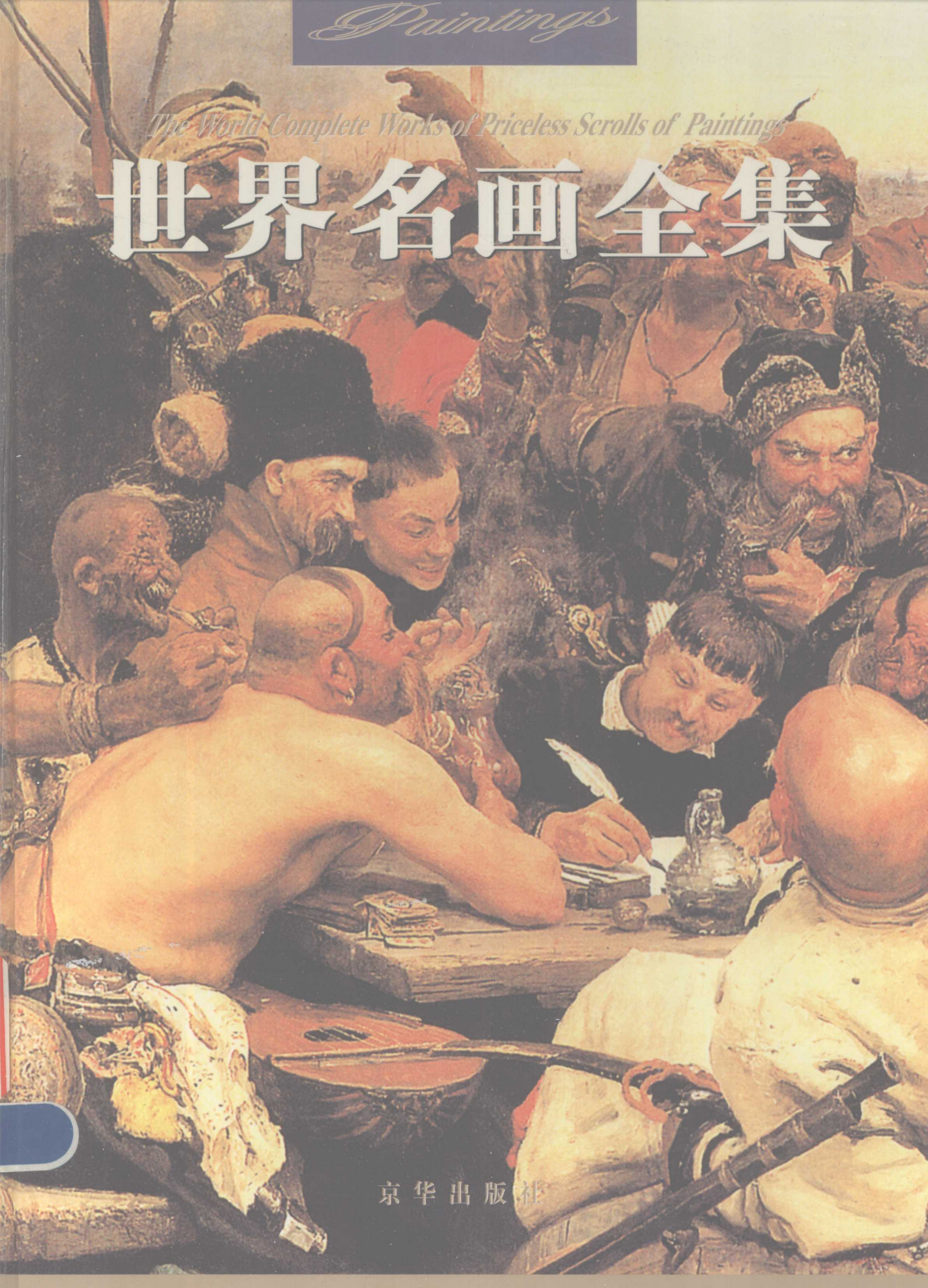

Paintings

The World Complete Works of Priceless Scrolls of Paintings

世界名画全集

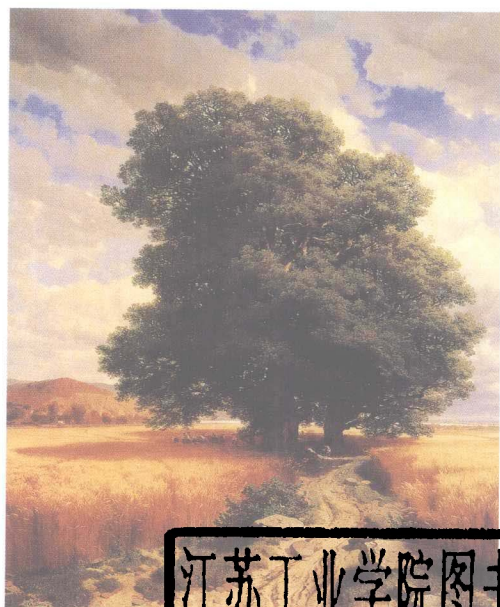
京华出版社

世界名画全集

(第八册)

总顾问 张夫也

主编 张弘范

江苏工业学院图书馆
藏书章

京华出版社

世界名画全集

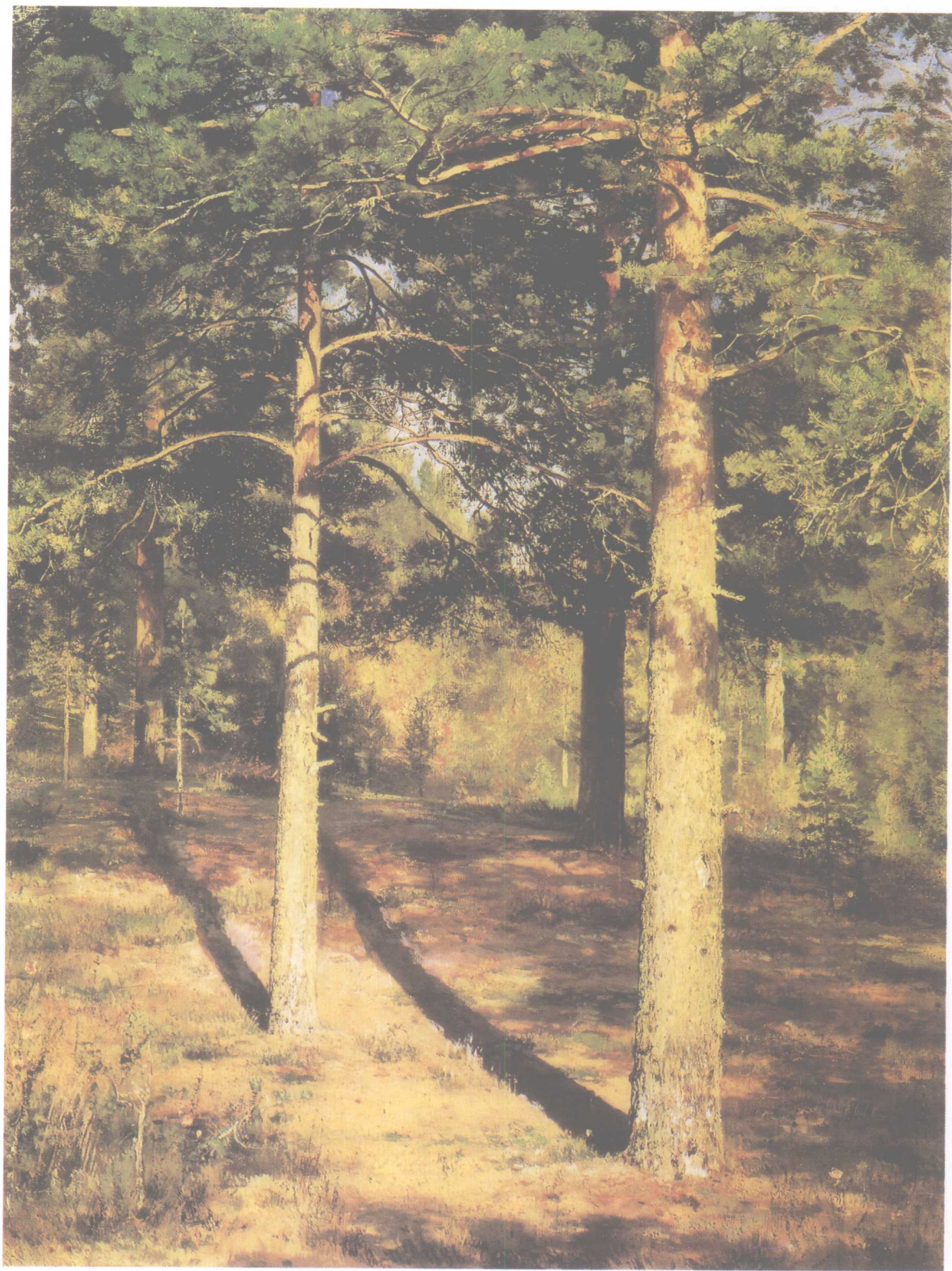
希什金 即 I·I·希什金 I·I·Shishkin (1832 — 1898 年)

俄国风景画家。巡回展览画派的成员之一。求学于彼得堡美术学院，并曾到德国与瑞士游学。生平喜爱描绘俄罗斯原始森林及伏尔加河畔的景色，画风写实细腻。作品有《森林远景》、《松林里的早晨》和《麦田》等。

林边花丛

俄国 希什金 1890 年 42 × 67cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

希什金赋予自己画上的树以轻快的歌唱性。尽管还是茂密的森林，粗壮的身，却已从林边地角找到更多的阳光，出现了更轻松的节奏。绿色展现得不像树本身那样沉重，而是疏朗和恬静的。这一幅《林边花丛》就显示了这样一种情调。这幅画原是为 1890 年的《海边密林》而作的稿子，是用油画构思的一幅画稿，它极富诗意。林边的野花开得如此旺盛，色彩娇嫩，有沁人心脾般的美感。

阳光照耀的松树林

俄国 希什金 1886年 102 × 70cm 莫斯科 特列恰科夫美术馆

在希什金的创作盛期，他笔下的森林气势宏伟，使人感受到自然界旺盛的生命力。他画的大多是雄健的松树和壮实的橡树。他的名作《松树林》、《森林的深处》、《阳光照耀的松树林》、《麦田》，描写的或是森林中被砍倒的松树，或是正在成长的松林，或是在成熟的田野上婆娑多姿、挺拔屹立的大松树，希什金不只描写这些松树的共性，他还刻画松树的“个性”，使画面上的松树具有不同的神采。这里选的《阳光照耀的松树林》画中松树高大、挺拔，有一种真实而自然的美感。

松林里的早晨

俄国 希什金 1898年 28.3 × 40.1cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

希什金在19世纪70—80年代，正逢创作的盛期，他的作品不断问世。1889年，他画了一幅《松林里的早晨》，画中揭示了森林清晨的美：在阳光刚刚照到树梢的时刻，密林中的雾气还没有消失，而母熊已带着顽皮的小熊在嬉戏。由于希什金在构图上的巧妙安排，观众们站在画前就像进入了大森林之中。在19世纪80年代，风俗画家萨维茨基和希什金私交极好，经常受希什金之邀，为风景画添加生色之笔。在《松林里的早晨》中那几只令人喜爱的小黑熊，就是萨维茨基画的。

不相称的婚姻

俄国 普基寥夫 1862年 173 × 136.5cm 莫斯科 特列恰科夫美术馆

普基寥夫在这幅画上提出了妇女的命运问题。他以特写式的构图，展开一个结婚场面：神父将结婚戒指戴到一个年仅十六七岁的新娘的手上，而她身旁的“新郎”则是一个可以作她祖父的白发老头。他手持蜡烛，目光斜视在神父要给新娘戴的戒指上。新娘低头无奈，左手无力地拿着蜡烛。她的眼皮浮肿，昨夜痛哭了一宵，仍然逃脱不了这种厄运。新郎的头上尚有几根稀疏的白发，他脸皮松弛，眼睑塌陷。而左上角上那个神父的身影，以细腻逼真的半边形象，被处理在全画的暗处。画家抓住了这种病态的婚姻，提示了卑劣的社会交易和对妇女的摧残。

有趣的是，在画面的背景处，画家画了一群参加婚礼的人们。左半边显然尽是些与新郎有同样地位的“亲属”，这些形象十分可憎。而右边的背景处，却画了与右边截然不同的两个年轻人，其中一个双手交叠于胸前，目光严峻，审视着这幕丑剧。这就是画家自己。普基寥夫取意大利画家的传统而变通之，把自己的肖像纳入画中，并对画上的事件表现出一种姿态，以显示艺术家的愤懑心情。

克拉姆斯柯依 即 I·N·克拉姆斯柯依 I·N·Kramskoy (1837—1887 年)

俄国画家。巡回展览画派领导人之一。求学于彼得堡美术学院，后因不满于学院教育的保守思想而离去，组织巡回展览画派。其艺术见解在当时俄罗斯画家中颇有影响。作品有《带马勒的农民》、《无法慰藉的悲痛》、《无名女郎》等。

无名女郎

俄国 克拉姆斯柯依 1883 年 75.5 × 99cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

这幅《无名女郎》是颇具美学价值的一幅性格肖像画。画上是 19 世纪后期俄国青年女知识分子的形象，以高傲而又自尊的样子在望着观众。

整个形象体现的素描关系坚实，人物个性鲜明，给人以强烈的艺术感染力。

画面以冬天的城市景色为背景，建筑物的屋顶上覆盖着白雪，天气朦胧湿润，颇有几分寒意。明亮的天空衬托出无名女郎庄重的情影。她容貌美丽、穿着大方、坐在轻便的马车上，仿佛要准备外出。身体轻轻地靠着椅背，动作不大，身体稍有转动，表情含蓄，头微微侧转，两只手放在毛皮的手笼里，左手露出手镯，用一种矜持的目光看着画外，流露出一幅满怀思绪的神情。她那微现红晕的双颊和那柔软的天鹅绒外套、毛茸茸的毛皮镶边、帽子上微微飘动的白色鸵鸟羽毛、脖子上蓝紫色的领结，都表现得极为精到。对角线的构图，使人产生马车仿佛将要向前移动的感觉。

对于这个无名女郎，当时有各种各样的猜测，很多人都想知道这肖像上画的是谁，但是没有人揭开这个谜。

克拉姆斯柯依的肖像画非常注重性格刻画，因此，他在人物面部表情和细节描绘上很下功夫。对于脸部描写，画家在 1884 年的一封信中写道：“需要有像喇叭一样响亮的声音，没有思想就没有艺术，同时更重要的是没有生气勃勃的、表情深刻的描写就没有绘画，即使有良好的愿望也是徒然。”这说明画家十分重视内容和形式技巧的结合。这幅画在欧洲肖像绘画中也可以列为上品。

月夜

俄国 克拉姆斯柯依 1880年 179 × 135cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

《月夜》是一首爱情诗。它有着俄罗斯民族性和文学性，与画家9年前完成的那幅《五月之夜》，可称为姊妹篇。在《月夜》中，画家用银灰色调子来渲染恬静的夏夜；这里没有微风，参天的菩提树作背景，它像神话一般，蔷薇花丛的幽香沁人心脾。一个穿白色衣裙的美丽姑娘，独坐在池塘边的长椅上。池中漂浮着洁白的睡莲和墨绿色的菖蒲，周围的色彩与姑娘的情绪配合得十分和谐。迷蒙的月光洒满园林，恍若仙境，使人向往，又使人陶醉。

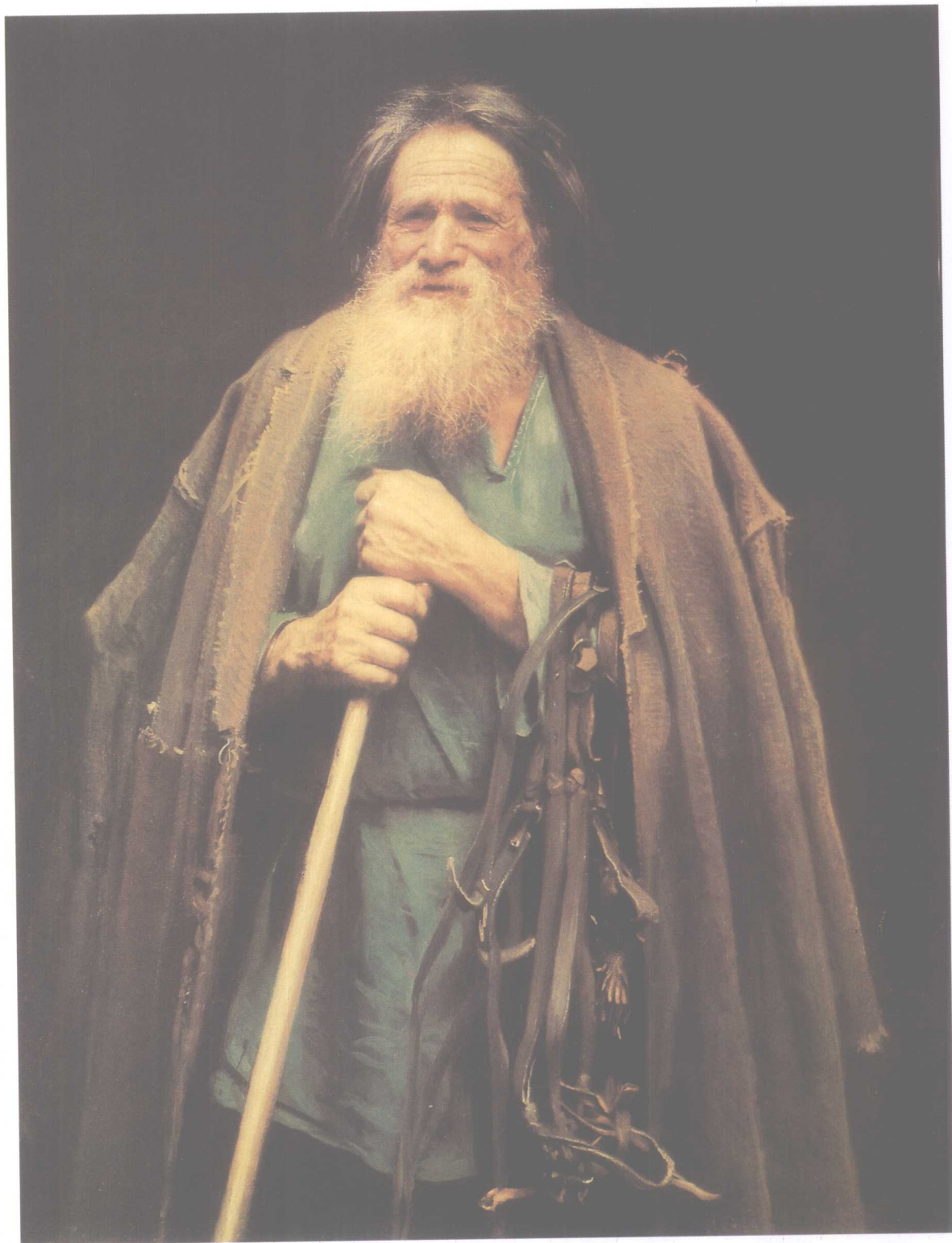
画上的主人公对眼前的事物无动于衷，她已沉入回忆之中，脸上略带忧伤。整幅画如梦、如诗。

山林看守人

俄国 克拉姆斯柯依 1874年 84 × 62cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

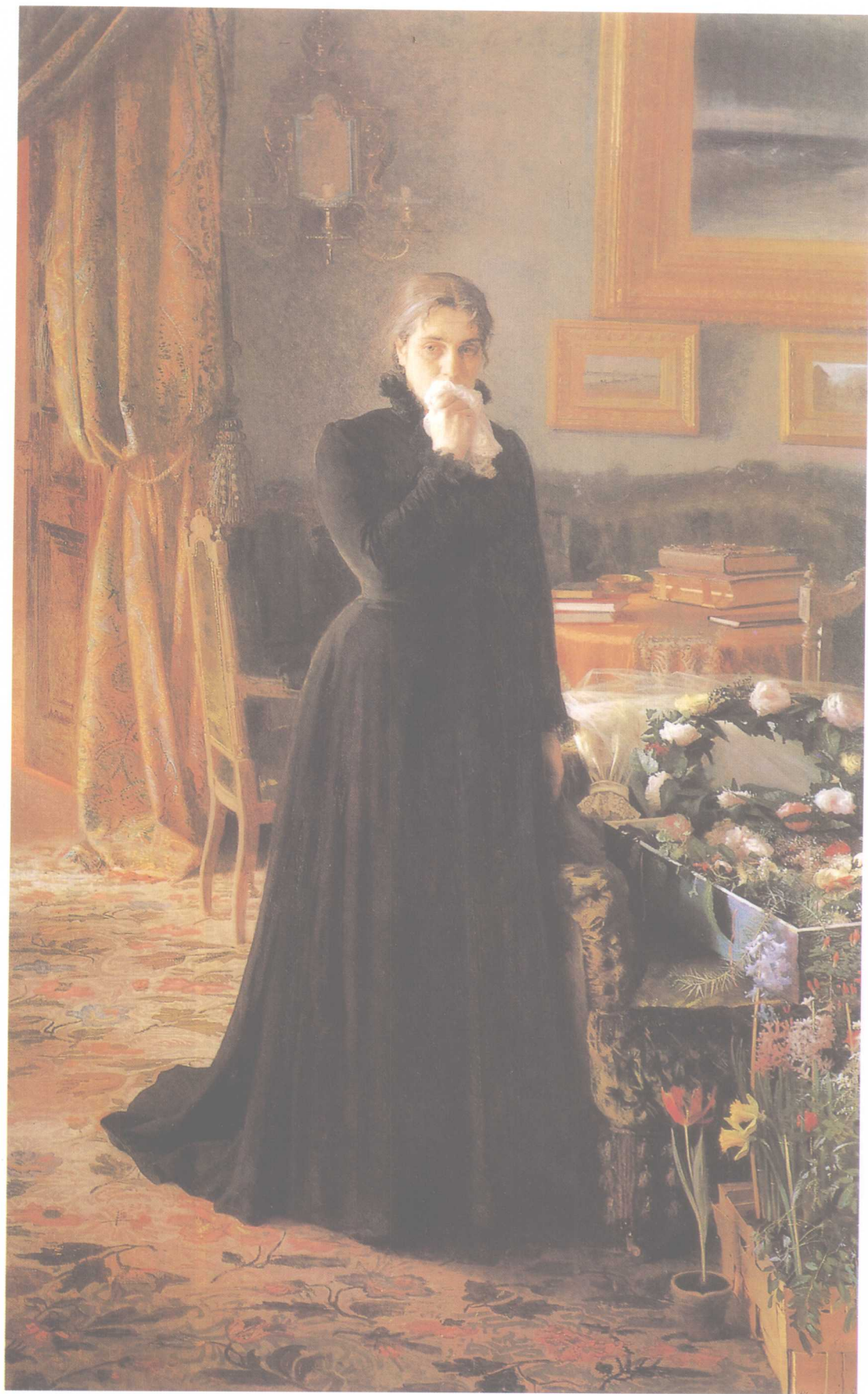
克拉姆斯柯依于70年代，以农民为题材绘制了一系列作品，其中堪称杰作的是《山林看守人》和《带马勒的农民》两幅作品。这些都是他家乡伏龙涅什省的农民。克拉姆斯柯依以亲切之情，描写了他们的纯朴、善良、机智和勤奋。在《山林看守人》中，画家描绘了粗犷、刚毅、智慧的农民形象。克拉姆斯柯依在给特列恰科夫的信中写道：“象山林看守者这样的人，是有头脑的，是对社会抱有不满足情绪，不向暴力和蛮横妥协，为了正义随时可站出来的人”。在山林看守人的轮廓清晰的面部和理智的锐利眼光中，表现出意志坚强的非凡气质。

带马勒的农民

俄国 克拉姆斯柯依 1883年 布 油彩 圣彼得堡 俄罗斯博物馆

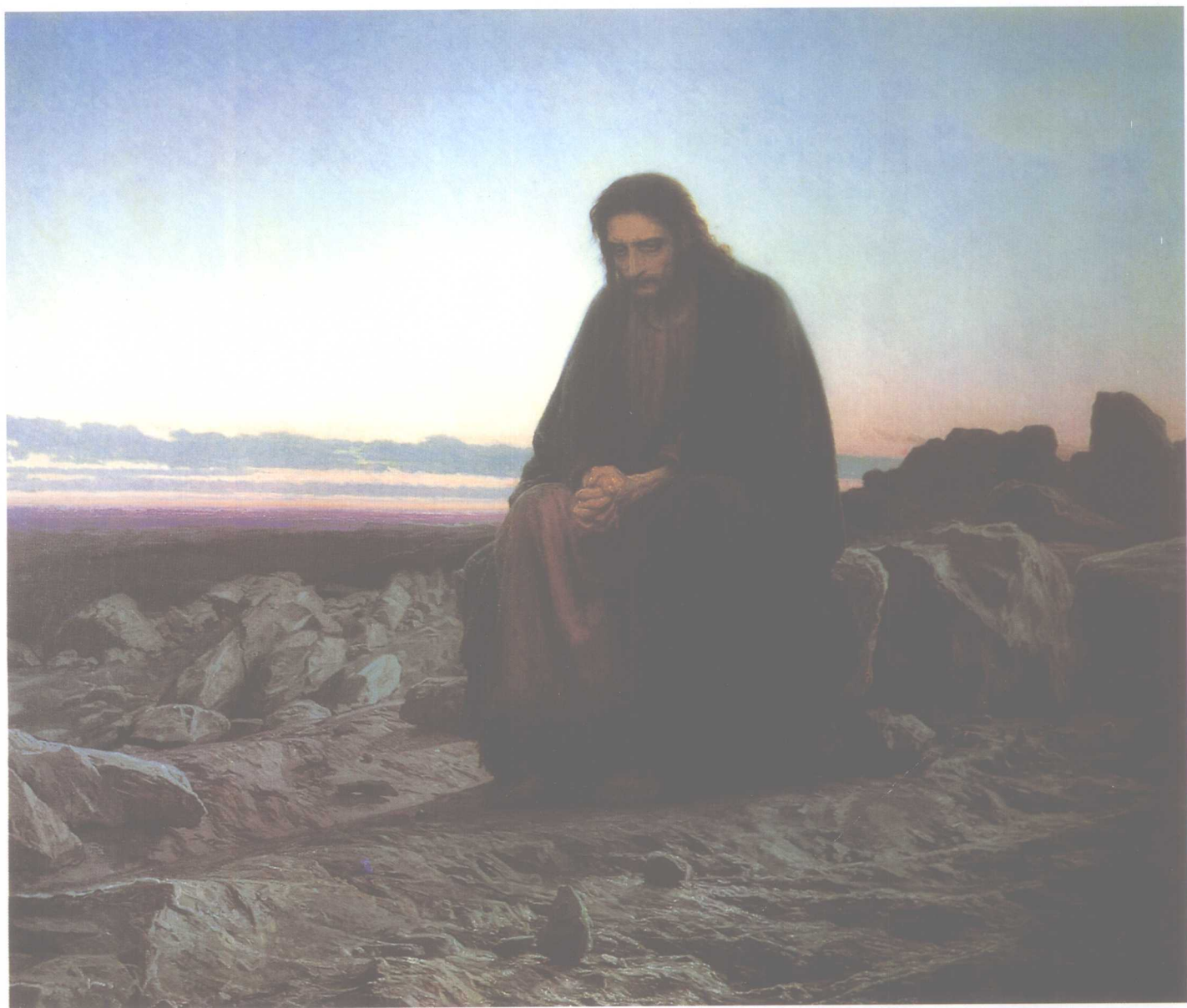
《带马勒的农民》画的是昔日典型的俄罗斯农民。画家通过老农夫的姿态，描绘了在长时间的家长制社会中成长起来的纯朴勤劳的老农形象。

无法慰藉的悲痛

俄国 克拉姆斯柯依
1884年 228 × 141cm 布
油彩 莫斯科 特列恰科夫
美术馆

画家在这一年里儿子不幸夭折，老年丧子之苦久久折磨着画家，于是构思画这一悲剧性的主题。他三易其稿，最后成功地塑造了一位普通的、善良的母亲因为失掉儿子而内心极度痛苦的悲哀形象。这间屋子里安放儿子的灵位，灵位用鲜花围绕，上面还有用鲜花作成的花环。母亲可能几天来未能休息，现在她又不由自主地来到了这里，她的痛苦已经持久地、深深地刻在心灵上了，这是无法安慰的。

荒野中的基督

俄国 克拉姆斯柯依 1872年 180 × 210cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

《荒野中的基督》是一幅寓意性作品。画面上表现基督孤独地坐在一片荒凉的原野中的一块岩石上，基督的形象十分深沉，表情略带忧愁，好像正处于深刻的思索之中。这幅画影射当时知识分子的精神状态，在真理与名利之间应作何种选择，这是摆在知识分子面前必须要作出抉择的现实问题。

库茵芝

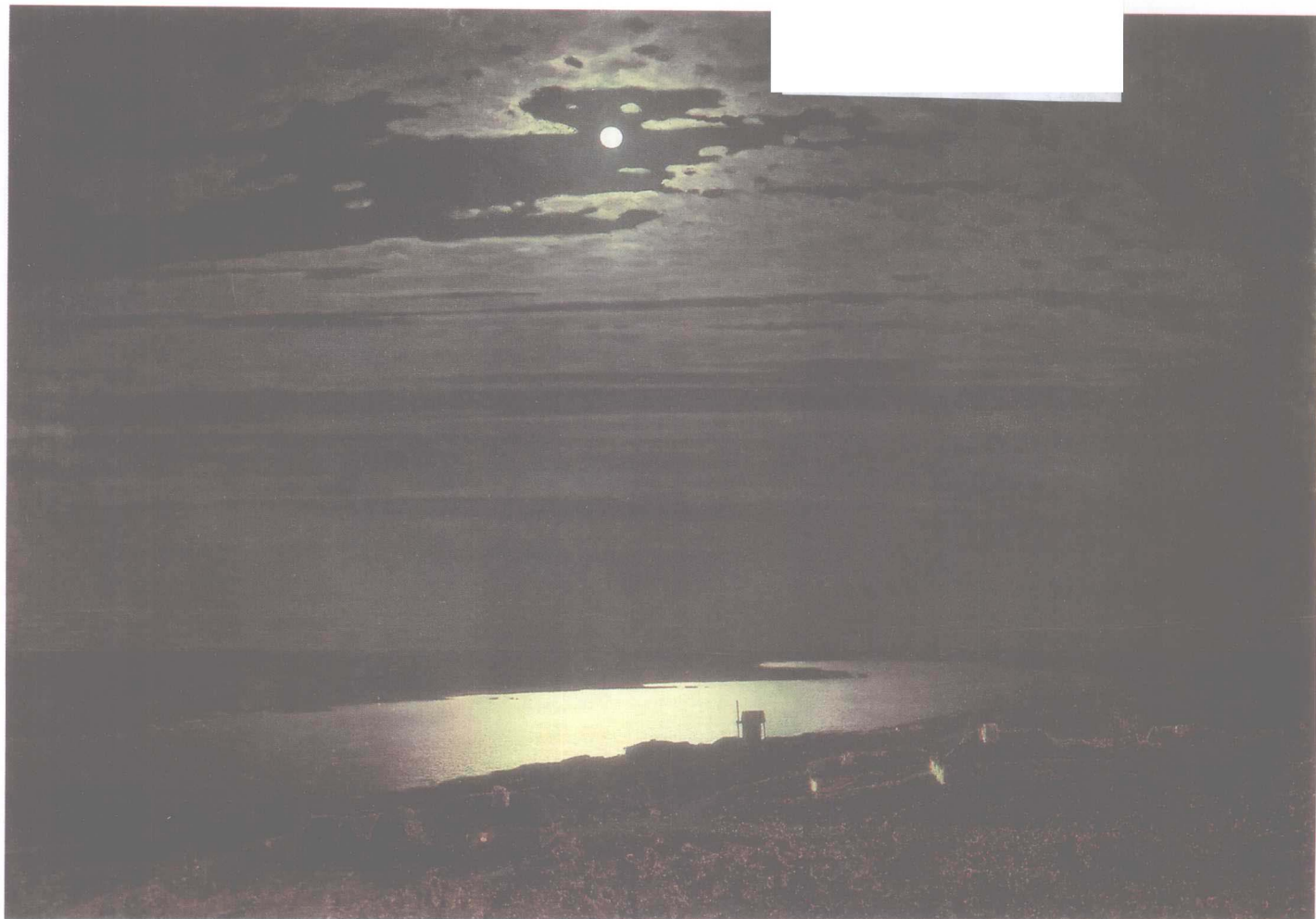
即 A. I. 库茵芝 A. I. Kuinji (1842 - 1910 年)

俄国风景画家。库茵芝生于一个靴匠的家庭中，在贫寒中度过了童年和青年时代。1868 年成为彼得堡美术学院旁听生，当他在美术学院展览会上展出了油画《鞑靼山地居民的泥土小屋》以后，获得了“平民艺术家”的称号。1875 年参加巡回展览画家协会，成为该协会会员。1892 年，他获得美术学院院士称号。他是 1893—1894 年改组美术学院的参与者，此后进入美术学院担任教授并领导风景画工作室。由于支持 1897 年学生的罢课，他被解除了教授职务。他的作品在特列恰科夫美术馆、俄罗斯博物馆、基辅博物馆里都有收藏。

白桦树丛

俄国 库茵芝 1879 年 97 × 181cm 布 油画 莫斯科 特列恰科夫美术馆

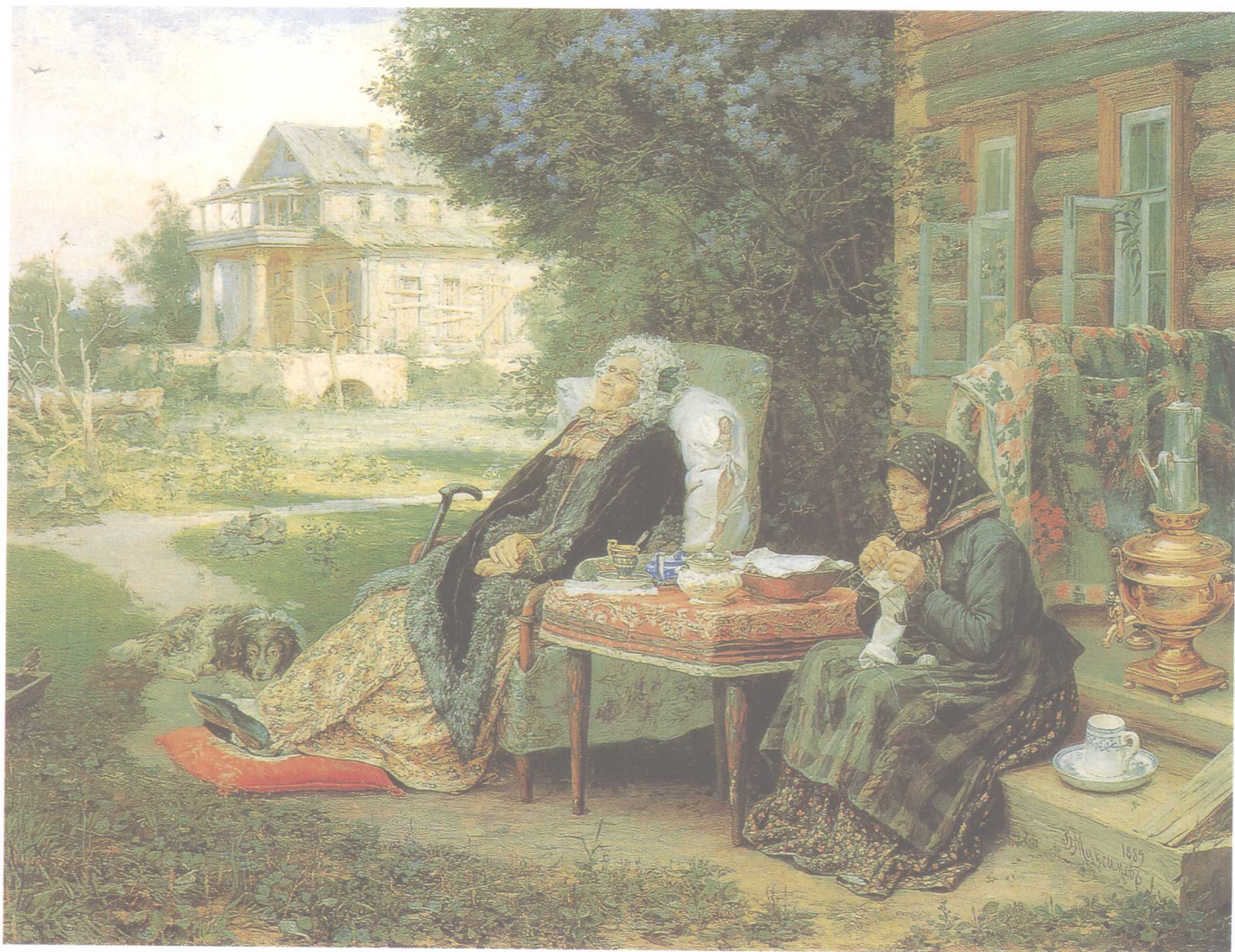
库茵芝的作品到处都洋溢着欢乐、愉快和充满诗意的抒情的调子。《白桦树丛》是这种倾向的继续，也是画家最著名的代表作。画面以纯净的色彩和明亮的调子表现了大自然的美，创造了一个迷人的、充满着愉快、乐观气氛的大自然形象。早晨的阳光照射在三两棵为一组的白桦树上，洒在林间嫩绿的草地上。由于近景上大片阴影和中景上深色树林的衬托，草地就显得更加鲜明和纯净。树干上受光的亮面不但使树身有立体感，而且与下垂的树枝和地上的阴影相对照，使光感更加突出。画面将阴影中的前景、明亮的草地、中景上逆光的树林和明亮的天空对比起来，形成由近及远的“暗、明、次暗、次明”的色阶排列，加之用色纯净饱和，构图巧妙有致，因而使画面特别富于节奏和音乐感。充满诗意的环境，明媚的阳光，清新的空气给人一种欢快的、舒适的、胸襟为之一敞的感觉。

第聂伯河上的月夜

俄国 库茵芝 1880年 105 × 144cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

在1880年，库茵芝为《第聂伯河上的月夜》这一幅作品单独开了一次展览。这个展览会轰动了整个彼得堡。参观的人们为《第聂伯河上的月夜》的优美和真实的表现而感动。克拉姆斯柯依在看过这个展览以后，曾写信给列宾说，人们为库茵芝的展览兴奋、激动，啧啧叫绝。有个报纸甚至写了有关的社论，说“这幅画的色彩有神奇的威力，它给人的印象是难以置信的，这不是一幅画，而是真正的大自然，画面上的月亮是真正的月亮，放射着光芒的月亮；河，是真正的河，它发亮、闪烁；从水面的涟漪，人们可以猜到第聂伯河的流向。半明半暗的深夜，星火、空气、还有使人感到的水汽，所有的一切，都使人惊奇，表达得又是那么传神。”列宾后来也用“触动观念心灵的诗”来赞美库茵芝这幅画。

马克西莫夫 即 V·M·马克西莫夫 V·M·Maximov (1844 — 1911 年)

19 世纪 70 — 80 年代风俗画中杰出的代表画家之一，也是巡回展览画派中的活跃人物。马克西莫夫的全部作品，都以俄罗斯农村为题材。因为他对农民的生活和习惯，以至他们的心理和想法，都非常熟悉，是一位真正的农民画家。

没落

俄国 马克西莫夫 1889 年 72 × 93.5cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

马克西莫夫在创作后期最享盛名的《没落》一画，刻画了没落贵族地主的形象。老态龙钟的女地主躺在华贵的靠椅中，仍然流露出一不减当年的自尊与骄横——尽管她已与身后那座古老的庄园一样摇摇欲坠。