

美 与 生 活

LIFE AND GLORY OF RUSSIA THE WANDERERS

俄罗斯巡回展览画派

上海博物馆——编

上海博物馆 编

美与生活 俄罗斯巡回展览画派

LIFE AND GLORY
OF RUSSIA
THE WANDERERS

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美与生活：俄罗斯巡回展览画派 / 上海
博物馆编. —— 上海：上海人民美术出版社，2018.8
ISBN 978-7-5586-0835-3

I. ①美 ... II. ①上 ... III. ①美术史—俄罗斯 IV.

① J151.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 088197 号

美与生活：俄罗斯巡回展览画派（寰宇艺文）

出 版 人 顾 伟
编 者 上海博物馆
主 编 杨志刚
策 划 陈曾路
统 筹 徐明松

责任编辑 罗 西
特约编辑 顾 婧 石 佳
特约校对 茅天宸 吴在君
审 校 邓 卫
装帧设计 曹文涛
技术编辑 程佳华
出版发行 上海人民美术出版社

（地址：长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040）

网 址 <http://www.shrmbooks.com>
印 刷 广西昭泰子隆彩印有限责任公司
开 本 787 × 1092 1/16
印 张 13.25
版 次 2018 年 8 月第 1 版
印 次 2018 年 8 月第 1 次
书 号 ISBN 978-7-5586-0835-3
定 价 108.00 元

目录

—— 俄罗斯的美与生活 ——

- 004 世界艺术史的光辉篇章
——俄国巡回展览画派
奚静之
- 032 19 世纪末的俄国
吴贺
- 046 俄罗斯白银时代文学
黄晓敏 郭中屹
- 058 乌托邦幻想与怀旧梦
——19 世纪中后期俄罗斯建筑与装饰艺术
袁园
- 082 到民间去
——俄罗斯巡回艺术展览协会概况
于润生
- 100 何为“现实”
——欧洲艺术史语境中巡回展览画派的现实主义视觉修辞
刘向娟
- 116 当代俄罗斯学院式素描教学初探
——以列宾美术学院梅尔尼科夫工作室素描教学为例
王剑锋

—— 巡回展览画派与中国 ——

132	全山石访谈
138	靳尚谊访谈
144	邵大箴访谈
152	奚静之访谈
158	詹建俊访谈
162	肖峰访谈
168	张自申访谈
174	王铁牛访谈
180	孙韬访谈
188	叶南访谈
194	于润生访谈
202	王剑锋访谈

上海博物馆 编

美与生活 俄罗斯巡回展览画派

LIFE AND GLORY
OF RUSSIA
THE WANDERERS

上海人民美术出版社

目录

—— 俄罗斯的美与生活 ——

- 004 世界艺术史的光辉篇章
——俄国巡回展览画派
奚静之
- 032 19 世纪末的俄国
吴贺
- 046 俄罗斯白银时代文学
黄晓敏 郭中屹
- 058 乌托邦幻想与怀旧梦
——19 世纪中后期俄罗斯建筑与装饰艺术
袁园
- 082 到民间去
——俄罗斯巡回艺术展览协会概况
于润生
- 100 何为“现实”
——欧洲艺术史语境中巡回展览画派的现实主义视觉修辞
刘向娟
- 116 当代俄罗斯学院式素描教学初探
——以列宾美术学院梅尔尼科夫工作室素描教学为例
王剑锋

—— 巡回展览画派与中国 ——

132	全山石访谈
138	靳尚谊访谈
144	邵大箴访谈
152	奚静之访谈
158	詹建俊访谈
162	肖峰访谈
168	张自申访谈
174	王铁牛访谈
180	孙韬访谈
188	叶南访谈
194	于润生访谈
202	王剑锋访谈

世界艺术史的光辉篇章

——俄罗斯巡回展览画派

奚静之

《俄罗斯的美与生活：巡回展览画派》展在上海博物馆与观众见面了，这是俄国艺术史上重要流派的专题展首次在我国亮相，展品来自收藏俄罗斯美术品最丰富的俄罗斯国立特列恰科夫美术馆，其中有多件堪称为巡回展览画派的代表作，也是该馆的镇馆之宝，实属难得。这些内容丰富、形式风格多样、反映当时俄国社会变革和文化界精英人士、普通人民大众形象的佳作，使我国文化艺术界和广大观众能更好地认识、理解和欣赏俄国艺术的杰出成就，这是中俄两国文化交流史上一件值得庆贺的盛事。

19世纪是欧洲复杂多变的时期，各种文艺思潮和流派频繁起伏更迭。从三四十年代开始，唯物论和自然科学的新成就，使艺术的主流转向真实地表现生活和再现社会风貌、揭示社会矛盾的现实主义。这股强劲有力的艺术潮流，由于它对现存秩序的揭露和批判被人们称之为“批判现实主义”。

俄国的批判现实主义文艺创作，在关注现实和在与西欧广泛的交流中，以其题材、体裁、风格和手法的多样性与独创性，在世界艺坛占有重要的位置，它与这一时期的法国文艺并驾齐驱，各自推出了世界级的大师，组成了文艺史上璀璨夺目的一串明珠。俄国这一阶段的文艺创作，是近百年来人们研究的重点之一。

俄国现实主义文艺形成于19世纪三四十年代，五六十年代逐渐走向成熟，七八十年代是其鼎盛阶段。它延续时间之长，在欧洲为最。俄国批判现实主义的锋芒针对封建农奴制，也涉及正在俄国发展的资本主义，它表现的社会生活比较广阔，对现实矛盾的揭露具有相当的深度。

随着俄国民生主义思想的传播，作家、政论家别林斯基与赫尔岑提出了文艺的民族性和以现实生活为创作素材的口号。他们的理论导向，使19世纪中期的俄罗斯文艺展现了新的面貌。这一时期果戈里、屠格涅夫的文学创作和费多托夫、彼罗夫的绘画，对俄国批判现实主义文艺流派的发展，具有不可低估的影响。其中，19世纪60年代曾被人们称作俄罗斯的“曙光期”。

19世纪50年代，俄国对土耳其和英法联军在克里米亚战争中的失败，集中地暴露了俄国农奴制的弱点。人民的奋起和日益高涨的农民运动，迫使沙皇亚历山大二世于1861年签署了废除农奴制的法令。在此前后，在哲学、美学方面，出现了像车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫的唯物主义理论。车尔尼雪夫斯基发表于1855年的著名论文《艺术和现实的美学关系》明确提出了批判现实主义的创作原则，在理论上给蓬勃兴起的文艺运动以有力的指导。大型文学刊物《现代人》杂志，在诗人涅克拉索夫的主持下十分活跃，一大批作家聚集在其周围，为俄国的进步和文艺的繁荣呐喊。剧作家奥斯特洛夫斯基，文学巨匠列夫·托尔斯泰、萨尔蒂科夫·谢德林、陀思妥耶夫斯基等在他们的作品中，深刻提出了俄国存在的社会问题。在音乐界，1855年以青年作曲家巴拉基列夫为首，逐渐形成了具有进步倾向的“强力集团”，探索俄国音乐的民族化之路。他们明确反对长期以来上流社会对意大利和法国音乐的盲目崇拜，倡导发展俄罗斯民族音乐，主张到俄罗斯历史、人民生活、文学著作和民间音乐中寻找创作素材。“强力集团”的代表人物穆索尔斯基、鲍罗亭、里姆斯基-柯萨科夫等人的创作，使俄国音乐面貌一新。

俄国文学、音乐创作中批判现实主义的活跃，如一阵疾风，引发起造型艺术界内部的骚动。强大的民主运动声势，首先冲击了一向以“象牙之塔”自誉的皇家美术学院。1863年，13个油画系和1个雕塑系的毕业生，要求以自由命题来代替学院规定的以圣经或古代神话为题材的毕业创作，这个要求被院方视为“越规”而加以拒绝。这一群思维活跃的青年学生，大胆提出了改变俄国艺术现状、建立民族学派的主张。于是14个学生退出了美术学院，其中具有组织才能、并善于思辩的克拉姆斯柯依把大家团结在一起，成立了“彼得堡自由美术家协会”。这个协会最早的成员们按车尔尼雪夫斯基的小说《怎么办》中所描写的生活方式，在一起作画和研究艺术创作，每逢星期四，有艺术沙龙式

图1 《送葬》

瓦西里·格列高里耶维奇·彼罗夫

帆布油画 / 57 × 46cm / 1865 年

俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

的聚会，学院内外的学生和艺术家都可前往参加。在 1864 年至 1868 年间，它成为文化领域中继《现代人》杂志和“强力集团”之后在美术界成为足以与皇家美术学院分庭抗礼的组织。彼得堡自由美术家协会成员的创作给美术领域增添了清新的空气，但为了进一步的发展与完善，他们不得不考虑更为求实的长久规划。在这种情况下，巡回艺术展览协会便应运而生。

成立“巡回艺术展览协会”是由莫斯科画家米塞耶多夫、盖依、彼罗夫等倡议的。莫斯科在 19 世纪 60 年代早期油画中便已出现与批判现实主义文学有密切联系的创作，如普基廖夫的《不相称的婚姻》、彼罗夫的《送葬》（图 1）、《三套马》等等。这些表现现实生活的作品，揭示了俄国城乡社会的矛盾，引发人们对现实生活的思考。彼得堡自由美术家协会的存在，给莫斯科美术家产生了成立一个全俄罗斯美术家联合组织的启示。他们的倡议立刻得到彼得堡自由美术家协会的响应，克拉姆斯柯依积极参与了筹备工作，并由会议决定以巡回展览的方式到全国各省市展出他们创新的作品，这个全俄罗斯美术家的联合组织，就被称为“巡回艺术展览协会”。

图2 《猎人的休息》

瓦西里·格里高里耶维奇·彼罗夫

帆布油画 / 119 × 183cm / 1871 年

俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

1870 年 11 月 2 日，新协会的章程得到了俄国内务部的批准，这个日子被认为是巡回艺术展览协会成立的日期。巡回艺术展览协会一开始就提出了比较切合实际的任务：团结所有的进步艺术家（凡有志于为俄国民主艺术而努力的艺术家都可申请入会），每年举行定期的展览；展览会除在首都展出外，还要到彼得堡以外的城市去展出，使俄国的绘画和雕塑能与更广泛的人们接触；设立固定的组织，定期商讨有关艺术创作问题，并负责出售展览会的作品。此外，协会要求成员按照车尔尼雪夫斯基的美学原则进行创作，这些原则如：“美就是生活”，“艺术家的任务不在于追求那些不存在的美，也不在于去美化现实生活，而在于真实地再现生活”。由此，巡回艺术展览协会不仅提出了鲜明的创作纲领，而且具有解决实际问题的实际措施。这样，它就有可能把具有创新与追求进步的艺术家最大限度地组织在一起，为实现俄国艺术的繁荣，为创建有鲜明民族特色的俄罗斯民族艺术而共同奋斗。

1871 年 10 月 29 日，第一次巡回艺术展览协会的画展在彼得堡正式开幕，有 15 名画家及 1 名雕塑家参加，共展出 47 件作品。其中有些作品立刻驰誉全俄，成为俄罗斯艺术史上的杰作，如盖依的《彼得大帝审问王子阿列克塞》、彼罗夫的《陀思妥耶夫斯基肖像》和《猎人的休息》（图 2）、萨夫拉索夫的《白

图3 《松树林》

希施金

布面油画 / 117 × 165cm / 1872 年

俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

嘴鸦飞来了》、克拉姆斯柯依的《五月之夜》（又名《女水妖》）、希施金的《松树林》（图3）和雕塑家安托柯尔斯基的名作《伊凡雷帝》等。

第一次巡回艺术展览获得了很大的成功，俄国的普通老百姓第一次在公开的展览会上看到了描绘自己生活和俄罗斯历史及乡土风情的作品。有人这样叙述当时的盛况：“巡回艺术展览是艺术的真正胜利，观众在展览会上就像在节日里一样。”艺评家们也批文赞赏，认为巡回艺术展览协会是艺术的真正胜利。展览会在彼得堡展出后，又去莫斯科、基辅、哈尔科夫等城市巡回展出，在各地都受到了热烈欢迎。

自1871年以后，巡回艺术展览几乎每年都举办一次，其社会影响也随之扩大。从此，巡回艺术展览协会组织的展览会，称作“巡回艺术展览”，参加的成员被称作“巡回展览画派艺术家”。19世纪后期的美术名家几乎都参加了这个艺术团体，他们以卓越的创造，和文学、音乐中取得的成果一起掀起了俄国批判现实主义的大潮，并把它推向了高峰。巡回展览画派也成为了批判现实主义美术的同义词，它左右俄国画坛近半个世纪之久。

巡回展览画派在其发展和成长的过程中，也经受了各种考验，如沙皇政府

的压制、官方媒体的攻击，以及当时学院派所谓“高尚艺术”的诱惑等等，但巡回展览画派以本身的艺术自信和坚持现实主义理论体系的建设，重视并鼓励艺术家们扩大与外国同行的交流，以提高艺术的表现力，更重要而不可忽视的一点是，巡回展览画派得到俄国进步思想家、理论家和有关人士的大力支持，如时任“帝国公共图书馆”美术部主任、对新鲜事物有惊人敏感的理论家斯塔索夫（1824-1906），以及酷爱艺术、立志建立俄罗斯民族画廊，在经济上全力支持巡回展览画派的收藏家特列恰科夫（1832-1898）。列宾曾经这样说过：“在特列恰科夫的肩上，担负了整个俄罗斯油画学派的生存重担。”

巡回展览画派盛期的三位巨擘是克拉姆斯柯依、列宾和苏里科夫。克拉姆斯柯依（1837-1887）是巡回展览画派的核心人物和思想领袖，青年时代他经历了生活对他的锻炼，而又在自学中积累了丰富的知识。他于1857年考入皇家美术学院时便有比较成熟的艺术见解。从彼得堡自由美术家协会到巡回艺术展览协会，他一直在其中起着核心作用。

在创作上，克拉姆斯柯依是一位很有成就的画家，他谙熟油画的表现技法，善于总结色彩、构图方面的经验。他的创作涉猎较广，既是一位卓越的肖像画家，又创作了为数众多以风俗、风景为题材的作品。他以极大的注意力揭示当代人物的精神世界，提出当时为人们所关心的社会问题和道德问题。他的早期名作《旷野中的基督》（1872），就是借用基督的形象和隐喻的手法，表现为人民的幸福而献身的主题。这一主题和当时俄国进步知识分子的理想密切呼应。他把基督刻画成一个平凡但却富有哲学思想的改革者：形象没有宗教的“神”气，而是一个现实中的“人”，一个当代知识分子。画面上黎明时光地平线上初露的朝霞，湖滨乱石间还未完全退却的暗蓝夜景，这些都有助于人物内心活动的表现——经过整夜痛苦的思考，决定了自我牺牲之路。这幅画展出于1872年第二届巡回画展，受到了当时文艺界的充分肯定。

克拉姆斯柯依对人的心理刻画方面的才能，还成功表现在他的《无法慰藉的悲痛》一画和一系列肖像作品中。在19世纪70和80年代初，他曾塑造了一系列当代名人的肖像，其中有作家列夫·托尔斯泰、涅克拉索夫，画家希施金、李托夫钦科等，克拉姆斯柯依不仅表现了这些名家的外貌特征，而且对他们的精神面貌和心理状态也有精细入微的刻画。

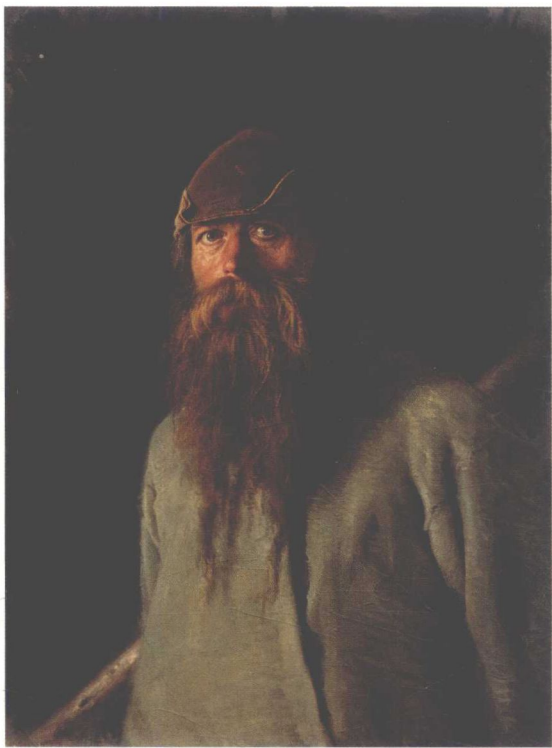

图4 《护林员》

伊万·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依

布面油画 / 84×62cm / 1874年

俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

《无名女郎》（见第91页，图5）是克拉姆斯柯依创作的一幅有高度美学价值的作品，具有精湛的艺术表现力，是特列恰科夫美术馆的镇馆作品之一。画家描绘的是一位当时具有独立人格的知识女性的形象。她仪表非凡、穿戴入时，坐在豪华的敞篷马车上，神态高傲。人们传说克拉姆斯柯依塑造的是文豪托尔斯泰作品中安娜·卡列尼娜的形象，因为他创作此画的时间，正值小说《安娜·卡列尼娜》问世不久，并正在俄国社会引起轰动的19世纪80年代初。根据作者与托尔斯泰当时亲密友好的关系，以及他善于在文学作品中寻找创作题材的这些情况，这一说法不无道理。但有人说这是著名的亚历山大剧院的一位女演员，理由是在背景上有彼得堡亚历山大剧院建筑的模糊轮廓。

《护林员》（图4）也是克拉姆斯柯依的名作，这是一幅劳动者的肖像，画家用亲切的笔调，描绘他的善良、纯朴、机智和觉醒的精神面貌，这是在巡回展览画派中比较有代表性的一幅肖像画。

克拉姆斯柯依虽是一位极有成就的心理肖像画家，但他也长于抒情，他的

图5 《月夜》

伊万·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依

布面油画 / 179×135cm / 1880年

俄罗斯国立特列恰科夫美术馆藏

《五月之夜》和《月夜》（图5）两画，充满了诗意，这是他分别从果戈里和屠格涅夫的文学作品中吸取的创作素材，画中的忧伤、哀怨气氛和朦胧月色，以及心灵上受到伤害的白衣姑娘形象，与两位批判现实主义文学大师的描写有异曲同工之妙趣，使读者们回味无穷，赞叹不已。

克拉姆斯柯依在50岁那年去世，正是他的创作盛期，俄国文艺界无不为此这位批判现实主义绘画学派创始人之一的过早离世而深为痛惜。

在巡回展览画派中有杰出成就的还有伊里亚·列宾（И.Е.Репин，1844—1930），他的《伏尔加河上的纤夫》（图6）一画，奠定了俄国19世纪绘画在世界美术史上的地位。此画中，十一个饱经风霜的纤夫，拉着沉重的货船，在沙滩上走着没有尽头的路。人物形象的塑造有独到的深度，外光的表达和炎夏闷热空气的渲染非常出色，在构图上巧妙地利用沙滩的地形和河湾的转折，显示环境的立体空间，使画中的人物犹如一群雕塑组像，被塑造在一座黄色的、隆起的底座上。空间布局上的成功，使这幅尺寸不大的画面具有宏大雄伟的效果。

图6 《伏尔加河上的纤夫》

伊里亚·叶菲莫维奇·列宾

布面油画 / 131 × 281cm / 1870–1873 年

圣彼得堡俄罗斯国立美术馆藏