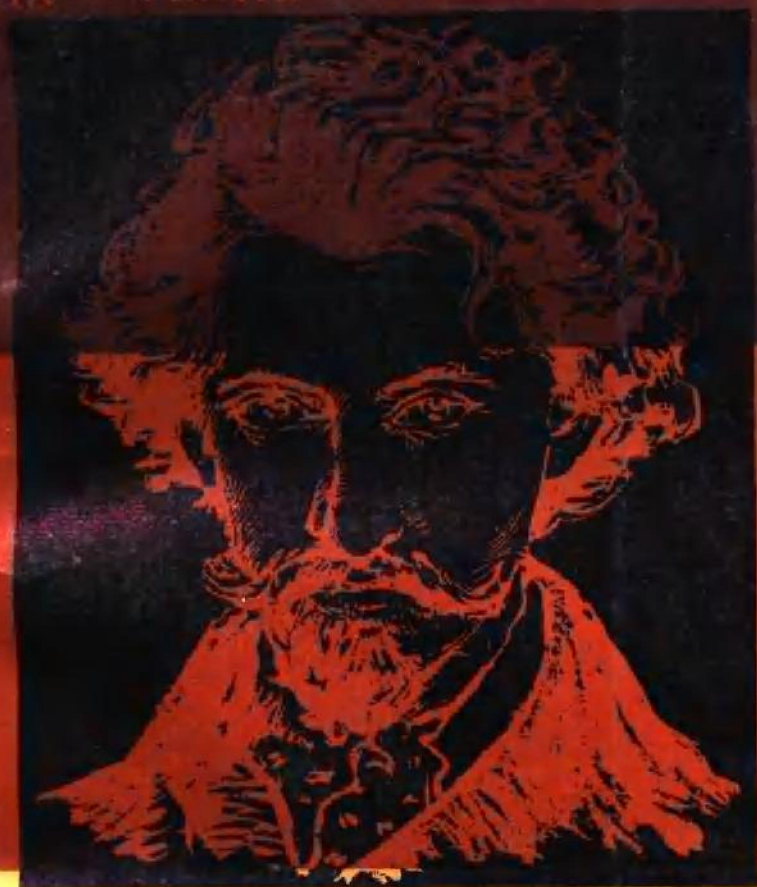

ОЖИДАНИЕ
ЧУДА — РЕПИН

期待与奇迹

—— 画家列宾传记

〔苏〕C·普拉罗科娃 著

期待与奇迹——画家列宾传记

于永吉 译

吉林美术出版社出版

(长春市斯大林大街付136号)

吉林省新华书店发行

长春科技印刷厂印刷

1989年8月第一版

1989年8月第一次印刷

开本：850×1168毫米1/64

13.375 印张：6 插页印数：1—2000册

ISBN 7—5386—0157—0

定价：6.00元

J·94

内 容 提 要

列宾是十九世纪俄国伟大的现实主义的画家，是巡回展览派的创始人之一。这本书详尽地记录了画家各个时期的生活与创作活动。有关他与同时代的许多画家、作家、音乐家及其他艺术大师之间的交往和友谊，画家艺术生涯中的佳话轶事，以及画家同各种艺术流派的争论和斗争都有生动而真实的描写。

本书材料丰富、翔实，是美术工作者开卷有益之读物，也是研究绘画艺术不可缺少的参考资料。对于广大青少年及文学爱好者均有阅读和欣赏价值。

伏尔加纤夫 一八七〇——一八七三年

不期而至

一八八四——一八八八年

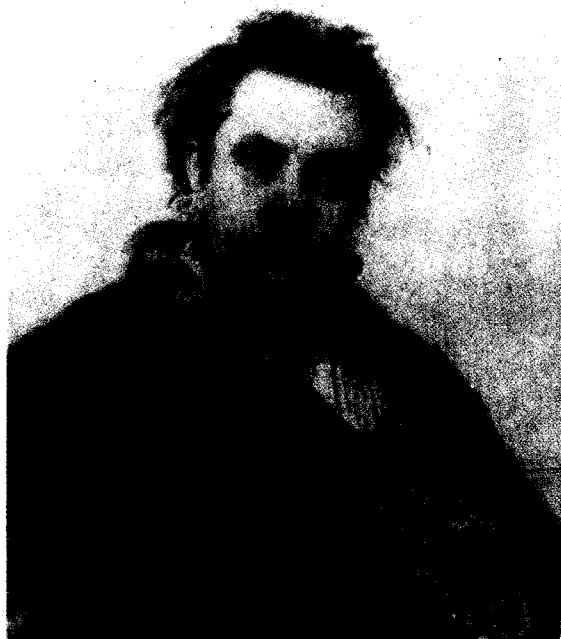
沙波斯人给土尔其王写信(局部)

一八八〇——一八九一年

靖 姪
一八八四年

音乐家莫索尔斯基
一八八一年

伊凡雷帝和他的儿子
一八八五年

宣传者被捕
一八八〇——一八九二年

目 录

感激与纪念.....	(1)
只用事实.....	(7)
天才的考验.....	(11)
临别赠言.....	(11)
瞻仰斯芬克斯.....	(13)
进美术学院, 您还太早.....	(15)
善人.....	(21)
美术学院.....	(22)
同学.....	(27)
莫逆之交.....	(30)
两条道路或称战斗的洗礼.....	(36)
在故乡.....	(43)
最激烈的批评家.....	(49)
老师.....	(53)
新的前程.....	(62)
油画重返画室.....	(66)
对奇迹的期待.....	(74)
饭店老板的订货.....	(81)
变化.....	(86)
人昂起了头.....	(91)
远离祖国.....	(98)
被打倒的拉斐尔.....	(98)
眼花缭乱.....	(103)
由于波林娜·维亚尔多的任性.....	(109)
亲爱的学生.....	(112)

和老师的争论	(114)
白睫毛的小姑娘	(118)
穿短褂的人们	(119)
当兴趣消失之后	(120)
列宾又回来了	(125)
父亲的家	(125)
家丑不可外扬	(128)
光彩照人的形象	(130)
罗马皇帝还是伏尔加纤夫	(132)
在走向功勋的路上	(135)
莫斯科	(135)
作家和画家	(142)
向新的彼岸前进!	(145)
两个勇士	(154)
伟大的女演员	(160)
莫斯科, 拉弗鲁申胡同	(163)
醒来吧, 沉睡的人们!	(169)
第二次旅欧	(182)
不朽的功绩	(189)
呼唤良知	(198)
大逆不道	(205)
革命的武器	(222)
自由的颂歌	(233)
没有料到	(249)
是这样的	(253)
书信说了什么	(265)
由斗争到勿以暴力抗恶	(284)
在十字路口上	(290)
斯塔索夫和列宾的争吵	(302)
“鹦鹉笼”	(316)

在血泊中.....	(328)
冰封雪埋的贝纳托.....	(336)
“太阳之子”.....	(344)
好样的，特鲁别茨科伊！.....	(356)
由“红方块 A”到“红方块 j”.....	(360)
未来派在贝纳托.....	(366)
“楚可科卡拉”.....	(372)
前夜.....	(376)
国境封闭了.....	(383)
永垂不朽.....	(408)
魅力.....	(411)
伊·叶·列宾生平和创作大事记.....	(414)
参考书简录.....	(420)

感 激 与 纪 念

七月的一天，我们出发去贝纳托。天气晦暗阴沉，伏兹莫里耶常有这样的天气。汽车直接到了庄园的大门口。透过稀疏的松林，可以看见碧蓝的大海，浪花飞溅，波涛汹涌。

“秋天，他一定能听到浪花拍岸的喧嚣声，”有人说。

那一天凉爽宜人，正适于游览。人们携家带着，三五成群，络绎不绝地来到一个地方：围着绿树篱笆的树木茂密的花园。

我们也随着人群走进篱笆门。

林荫道一直伸向花园深处。桦树一棵挨着一棵，整齐挺拔。白色的树皮和上面那些粉红色斑点在这灰蒙蒙的天气里十分显眼，仿佛树干上流淌着鲜血。

林荫路上铺着石板。多年的磨擦已使石板雪白发亮。无数人走过这些石板，在上面留下了足迹。

谁不想来这里拜访一下画家，欣赏欣赏他的新作，更多的则是来请他画一幅肖像！现在在旧房基的周围摆满了托板，上面展出的照片向人们介绍了当年访问画家的情景。这所楼房如今只剩了一片地基，只能辨出房子的平面图了。一九四四年法西斯匪徒逃离卡列累阿山峡时，放火烧毁了楼房。

墙壁可以烧掉，但是对敬爱的人的怀念是无法磨灭的。

这些照片好象一部扣人心弦的纪录影片，一个镜头接着一个镜头地向我们展示着这个幽静角落的昔日生活。

在花园里漫步的是斯塔索夫^①、高尔基和列宾。斯塔索夫兴致勃勃地讲着什么，不停地打着手势。这生动的场面使人们回想起在这绿树荫覆的小径上进行过的激烈辩论，以及那些欣喜若狂，悲观失望，争执不下和互相谅解的场面。

朋友们散完步，坐在房前的台阶上。照片上的那个角落，今天已经无法看到了。

这里的冬天是美丽的。雪花压满枝头的参天古松之间站着一个小小的身影，他沉醉在大自然的美景之中，这是列宾在冬天的森林中。还有一张照片，列宾穿着大衣，围巾迎风飘摆着，他在滑雪，滑得那么从容自信，兴致勃勃，前面是伸向远方的白雪皑皑的平原。

夏里亚宾^②也来作过客。他给肖像画作过模特儿。摄影师选了一个很有趣的镜头。夏里亚宾半卧在一张宽大的沙发上。画室，画架，列宾站在大画布旁，画布上是这位演员的炭笔素描像，头部已经十分清晰。这幅肖像没有保留下来，只有这张照片是它的见证。

休息时，画家和客人来到花园。强制静卧好几个小时之后，夏里亚宾这时拿起一把大锹，兴趣极浓地清除小路上的积雪。

这是房子里一间舒适的餐厅。这张大圆桌现在已尽人皆知，主人就是在这张桌子旁边热情接待客人的。客人中有弗拉

① 俄国艺术评论家，曾任帝国公共图书馆馆长助理员，后任美术部主任。

② 俄国男低音歌唱家，歌剧演员。十月革命后，一度任玛利亚剧院艺术指导。

基米尔·马雅可夫斯基^①。那天他朗诵了他的长诗《战争与和平》。老画家对艺术上的一切新事物都很敏感，对青年诗人这部气势磅礴的作品，赞扬备至。

全都是照片，一张接着一张。不知哪位非常成功地摄下了正在作草图的列宾。列宾赤着脚，坐在海滨的一块巨石上。画纸放在膝盖上，画笔刚蘸了一层油彩，画家正在聚精会神地端详风景画。

一间宽敞明亮的画室。画家每天在这里作画，只有精疲力竭时才停笔几天。每天清晨都可以看到他在画架旁边。这是幸福的时刻。

在画家没有创作兴致时，他就到空气和阳光的圣堂——书斋里去。这里几乎看不到墙壁——四周全是玻璃窗。列宾喜欢在这里看信。每封信他都要回复。甚至在他的手已经不能运动自如、写不了字的时候，他对写给他的每一句话，都要一一作答，而且写得很长。书信把他和朋友们——有的住在遥远的地方，有的就住在附近的彼得堡，——连在一起。见一次面并不容易，偏偏又有那么多的话要说。于是邮差干脆就把按时寄给弗·瓦·斯塔索夫的信放到公共图书馆里，他总是盼望接到这些信，读过之后，就珍藏起来。

列宾喜欢雕塑。有一次，雕塑家塔尔汉诺娃—安托柯尔斯卡娅给列宾塑半身像，主人也就趁此机会反过来给客人塑像。艺术家克雷日茨基画下了这个场面，摄影师也拍下了这个创作活动的镜头。

报纸来了，上面刊登着令人悲痛的消息：托尔斯泰^②逝世

① 马雅可夫斯基，弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇（1893—1930）俄罗斯苏维埃诗人。

② 托尔斯泰，列夫·尼古拉耶维奇（1828—1910）俄罗斯作家和剧作家，俄国批判现实主义大师。

了。列宾在读讣告。诺尔德曼、柯·楚可夫斯基^①和他的妻子在一旁听，这是巨大的打击。列宾多年来一直和这位伟大的作家亲密无间，为了拜读他的艺术作品，付出了大量的精力。

您还可以看到列宾最后三十个春秋居住的楼房的外观。那是一所很有意思的房子。房上有很多尖顶，还有很多大大小小的宅旁建筑。根据保存下来的照片可以想象出屋中的各种陈设。

礼拜三是接待日，来访者应接不暇。列宾对每一位来访者都热情接待，兴致勃勃地打听某乡村教师、医生、演员或学者的情况。在接待日这天，幽静的庄园似乎拆掉了院墙，列宾能够尽情地接触俄国现实生活的广阔天地。

一九一八年，芬兰边境关闭，列宾庄园所在地库奥科卡拉并入异国版图，来访者也随之骤减。

一九二六年，苏联艺术家前来访问列宾。他们以政府的名义建议他迁居祖国。来访者告诉他说，苏维埃祖国因为有他这样一位伟大的儿子而感到无比自豪。

但列宾已年逾古稀，八十二岁了。他的目光燃起了重返祖国的快活光芒，但是这光芒随即熄灭了。列宾答应回国，可心里深知，这已是不可能的事。列宾身体极度虚弱，经不住迁居之苦，他的精神也已十分虚弱，不能不顾对俄国怀有敌意的亲人的反对。

见到苏联艺术家，列宾心里非常高兴。他向他们提出各种问题，给他们看自己的画，送一些画给祖国的博物馆。他既亲切，又热情。在照片上，我们看到他和客人在一起。他穿着一套旧式礼服，这是他专门为了这次激动人心的访问从箱底里翻出来穿上的，他显得格外高兴，郑重得十分感人。

^① 楚可夫斯基，柯尔涅·伊凡诺维奇（1882—1969）俄罗斯苏维埃作家。

再看最后一张照片。画家有气无力地坐在椅子上。他身穿短衫，面容憔悴。只有眼神里闪烁着永不熄灭的智慧之火。照片标注的日期是一九三〇年，即列宾在世的最后一年。

……引导我们参观的是一位身材修长的少女。她指着照片上的场面，为我们追述画家和俄国知识界代表人物的友谊的历史。

在她介绍的过程中，一个浅头发男孩在列宾的房基地上搞起挖掘工作。他不时地跑到母亲身边，给她看自己的“战利品”。他找到一捧砌炉灶的瓷砖碎片。照片上那个漂亮的大壁炉镶着美丽的瓷砖。从碎片上可以清楚地看出瓷砖上的图案。

小男孩还找到了几块厚玻璃片。很明显，这就是楼上画室玻璃屋顶的残留物。阳光就是透过这玻璃洒到屋内的，画家就在阳光下工作。

姑娘请参观者继续向前走。

楼的右边，不大的高台上是一个凉亭。这凉亭完好无损地保存了下来，名字还是从前的：“舍赫列扎德亭”。沿着浓荫覆盖的小路继续往前走，我们来到一个池塘边，列宾在世时，这片池塘叫作“拉斐尔^①池”。中途，我们还看到一口水井，从前这井里是冰凉可口的泉水。每天早晨，列宾都要喝这井水，因为他深信，只有这水可以治病，保证他旺盛的精力，使他能紧紧握住手中的画笔。

接下去是一个椭圆形的广场，叫作“荷马^②广场”。托板上摆着复制的绘画——使画家永垂不朽的源泉。

纤夫紧紧地结成一个整体，用力地拉着纤绳。肩头用足力

① 拉斐尔·桑蒂（1483—1520）意大利画家和建筑师，文艺复兴时代最著名的艺术家之一。

② 荷马（约公元前九至八世纪）古希腊诗人，到处行吟的盲歌者。

气，双脚拼命地蹬在地上。他们的面部表情十分痛苦，但他们不肯屈服。请看第一个纤夫那炯炯有神的双眼，从那里流露出来的是尊严和信念。在我们面前的是真正的勇士，他不仅能拖走河上的木筏，还有足够的力量来扭转乾坤。

一个不屈不挠的人，高傲地昂着头，把手藏在囚服的袖管里，轻蔑地，挑战地凝视着神父。神父举着的大十字架象是一只可怜的玩具。面临死刑的囚犯，不肯忏悔。他既憎恨王位，又憎恨教堂，为了自由，他将从容地走上断头台。

尘土飞扬的大路上走过来一股人流。神情严肃的农夫抬着灯室，忙乱的女祈祷者虔诚地抱着空空的圣龕，而圣像却由一个穿着花哨的太太捧着。一只女人的手在众人头上挥动起来，防护着警察的皮鞭。而这却是宗教行列。看吧，这就是贫穷、病弱、黑暗的俄国，皮鞭加钱袋的政权！

一间半明半暗的房间里，地毯上有两个人紧紧地搂抱在一起——父亲和儿子。一个杀人犯，一个被害人。鬓角的伤口鲜血直流，血溅到了杀人者的脸上。这是很久以前的事了，但它却勾勒出了世世代代专制制度的本来面目。因此，陛下有旨，禁止展出这幅绘画。

……姑娘由一个画架走向另一个画架，介绍着列宾的绘画作品和肖像作品。我们就要和她告别了。让我们用画家的生活和创作的详情来补充她的介绍吧。

只 用 事 实

这个人在世上生活了八十六个春秋，他一八四四年七月二十四日诞生于楚古耶夫城一个军人移民家庭。一生中，他画了几十幅油画，几百幅肖像画，几千幅素描。单只为画一幅《国务会议》，他就制作了五十多张草图。一幅《萨特阔》就有一百五十张素描和习作。

列宾还具有非凡的文学天才，他写了很多文章。他的回忆录《抚今追昔》，一共出了四版。一九三七年第一版出五千册，一九五三年第四版达到五万册。

列宾创作了一大批学者的肖像画：有皮罗果夫^①，谢切诺夫^②，别赫杰列夫^③，塔尔汉诺夫^④。还有列宾的著名的同代人——伟大的俄国化学家门捷列耶夫^⑤和伟大的苏联生理学家巴甫洛夫的肖像画。

① 皮罗果夫，尼基塔·伊凡诺维奇（1810—1881）俄罗斯外科医生，社会活动家。

② 谢切诺夫，伊凡·米哈依罗维奇（1829—1905）俄罗斯物理学派奠基人，唯物主义思想家。

③ 别赫杰列夫，弗拉基米尔·米哈依罗维奇（1857—1927）俄罗斯心理学家。

④ 塔尔汉诺夫，伊凡·罗马卓维奇（1846—1908）俄罗斯生理学家。

⑤ 门捷列耶夫，德米特里·伊凡诺维奇（1834—1907）俄罗斯化学家。