

大师素描画廊

第三辑

列宾 谢罗夫素描艺术

上海人民美術出版社

大师素描画廊

第三辑

列宾
谢罗夫
素描艺术

陈平编著

上海人民美術出版社

(沪)新登字 102 号

大师素描画廊(第三辑)——列宾、谢罗夫素描艺术

著者: 列宾、谢罗夫 编者、供稿: 陈 平

责任编辑: 姚宏翔 装帧设计: 杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

全国新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 5

1996 年 12 月第 1 版 1996 年 12 月第 1 次印刷

印数 0 0001—10000

ISBN 7-5322-1653-5/J·1558

定价: 15 元

导言·列宾、谢罗夫的素描艺术

本集收录了19世纪下半叶俄国绘画大师列宾与谢罗夫的主要素描作品。作为俄国现实主义绘画艺术最高成就的体现者,他们的素描作品影响了整整一代中国艺术家,并仍为广大艺术青年所喜爱。他俩是师生,属于上世纪末的两代人,既有共性,又有个性,将他们的素描艺术放在一起展示,可以大体了解19世纪末20世纪初俄国写实素描艺术的最高水平,以及他们各自的艺术追求。

列宾和谢罗夫都是皇家美术学院科班出身,在这座保守、远离生活的学院中,他们毕竟认识了优秀的俄罗斯及西方绘画传统,获得了扎实的写实基本功和无可挑剔的表现技巧,这成为他们伟大艺术的基石。

列宾(1844—1930年)出生于乌克兰丘古耶夫(Chuguyev)小镇的一个乌克兰军团的列兵家庭,早年在地方画师的指导下,接受了较好的绘画基本功训练。19岁时,他到圣彼得堡皇家美术学院求学,正好遇上著名的“14人暴动”事件,14名学生抵制学院规定的毕业创作命题,愤然离校,组成了巡回展览画派的前身——彼得堡自由美术家协会。列宾与该协会有着密切的联系,并得到了其领袖人物克拉姆斯科依的指导。在学院,作为一名学生,他遵循了刻板的、强制性的学习规程,习作与创作远离社会现实;而作为一名年轻的艺术家的,他心中充满了生活的印象。他将学院的规则视为一种有趣味的传统,既能顺应它,又能超越它。《伏尔加河纤夫》是他在校期间准备、毕业后完成的第一幅重要作品,立即为他赢得了世界性声誉。在他出国归来后的80年代,进入了最重要、最多产的创作时期,成为巡回展览画派的主要代表。他的作品代表了俄国19世纪晚期批判现实主义的全部本质特征,使俄国绘画在欧洲文化史上占有了重要的一席之地,丰富了欧洲批判现实主义的传统。他的作品充分反映了当时的社会问题和人们不安的精神状态,与法国的库尔贝、德国的门采尔、匈牙利的蒙卡奇等人的艺术息息相关。

当列宾进入创作的辉煌时期时,谢罗夫(1865—1911年)进入了皇家美术学院学习。他出生于一个著名的俄国作曲家的家庭,从小沉浸于艺术氛围之中。当时列宾、盖伊等著名艺术家是他家的常客。谢罗夫很小就开始学画。1871年,父亲去世,他被托付给了列宾。列宾去法国深造,谢罗夫也随家出国,进了他的工作室。列宾指导他画石膏像,并到户外写生。1875年,谢罗夫随家回国,中断了学习。到1878年,列宾定居莫斯科,又重新开始了更认真、更系统的训练。共同工作的阶段很快过去了,列宾觉得没有更多的东西可教给他了,便决定送他到契斯恰柯夫那里去。1880年,谢罗夫进入皇家美术学院。

契斯恰柯夫是位杰出的素描教师,教学法科学、系统而严谨。我国在本世纪50年代派遣留学生去列宾美术学院(该学院前身即皇家美术学院)学习,并以该学院的教学模式为基础建立了我国正规的西画教学体系。契斯恰柯夫的素描教学法和教学语录在我国各高等美术院校广为流传,影响深远。

契斯恰柯夫力求通过系统的训练,使学生掌握在平面上艺术地表现三维物体的技能。他向谢罗夫传授了作为一名专业艺术家所必备的专业技能以及

对艺术、对生活的热爱之情,这是谢罗夫绘画艺术发展的基础。在契斯恰柯夫的指导下,谢罗夫不倦地学习,画裸体模特、画周围的朋友、画自然风景,使自己的素描日臻完美。和列宾一样,谢罗夫也极力克制对于学院保守僵化、脱离实际的清规戒律的厌恶,只是因为有了契斯恰柯夫,才未离去。

谢罗夫天才之光的第一次迸发也是在80年代。那时,巡回展览画派取得了极大的成功,他的老师展出了《库尔斯克省的宗教行列》、《意外归来》和《伊凡雷帝杀子》等杰作;最著名的历史画家苏里柯夫完成了他最杰出的作品《博亚里娜·莫罗卓娃》。而年轻的谢罗夫创作了《少女与桃》和《阳光下的少女》,成为具有抒情特点的莫斯科画派的旗帜。

多才多艺的、富于革新精神的谢罗夫并未在传统面前止步。他立于19世纪末20世纪初俄国绘画的十字路口,成为承前启后、继往开来的人物。世纪之交的俄国艺术已不再满足于再现真实的生活场景,而是要寻找新的语言、新的象征去诠释现代生活。从谢罗夫的早期作品《少女与桃》到晚期的《伊达·鲁宾斯坦》(1910年)即演证了这一探索轨迹。

列宾和谢罗夫给后人留下了大量的素描作品,与许多世界绘画大师一样,他们的素描可分为独立的绘画作品、为油画创作画的习作与草图等类别,它们是艺术家创造生命的重要组成部分,并不比他们的油画作品次要。

19世纪下半叶俄国批判现实主义艺术家具有强烈的现实感,他们关心人,关心人的命运,人的处境,人的精神状态。他们富于正义感、同情心,关注社会变革。所以,人物肖像自然是列宾和谢罗夫素描的主要内容。从表现对象来说,他们描绘了当时社会各个阶层的人物,从社会名流、亲朋好友、艺术家直到水手、农民。

列宾的素描在本质上是对人物的亲切而自然的描绘,他的模特被平易、轻松地再现于画面,画家力图赋予它一种独立的生命。他的肖像作品很少有委托订件与出于画家自己意愿的区别,这一点在大师中是不常见的。虽然他的肖像艺术获得了高度评价,但他不是那种时髦的肖像画家,并不只是关心与模特的相像,而是将肖像画看作是与人物的沟通的途径。

而从谢罗夫的素描肖像来看,他更多地是通过模特来表达自己的哲学和内心世界,这也是他后来爱画舞台艺术家的原因。他于1885年画的自画像,在白色基底上,以浓密黑重的线条衬托出人物形象,使观者的目光立即集中于面部,透过这人物的深沉的眼神,可以读出这个年轻人的自我约束力、对事物的专注力、洞察力,以及一个杰出心灵的力量和精神的早熟。谢罗夫将契斯恰柯夫严谨的素描体系与列宾的图画式手法结合起来,并加入了设计意味。他更像是一位图形艺术家,而且表现手法更为丰富。谢罗夫探索的绘画领域是十分广泛的,对俄国20世纪的装饰艺术、插图艺术、舞台布景艺术等艺术形式的发展,产生了积极的影响。

陈 平 1996年7月于中国美术学院

Илья Ефимович Репин

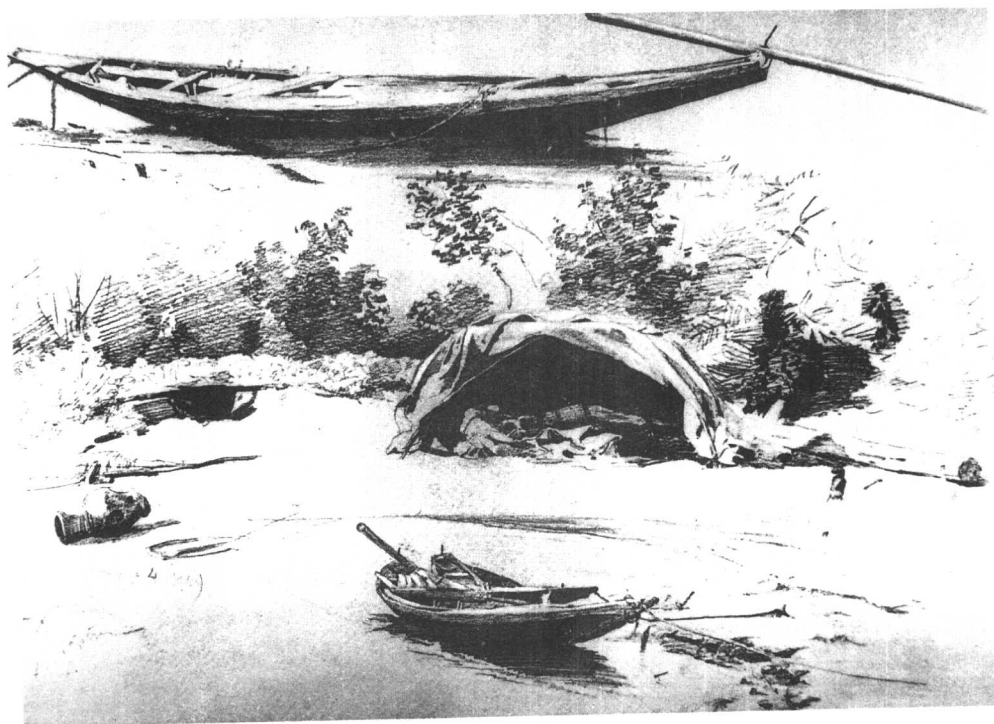

列宾素描作品

1. 伏尔加河畔的希里亚耶夫河谷(Shiriyayev Gully)。1870年。

2. 伏尔加河上。有船的风景。1870年。

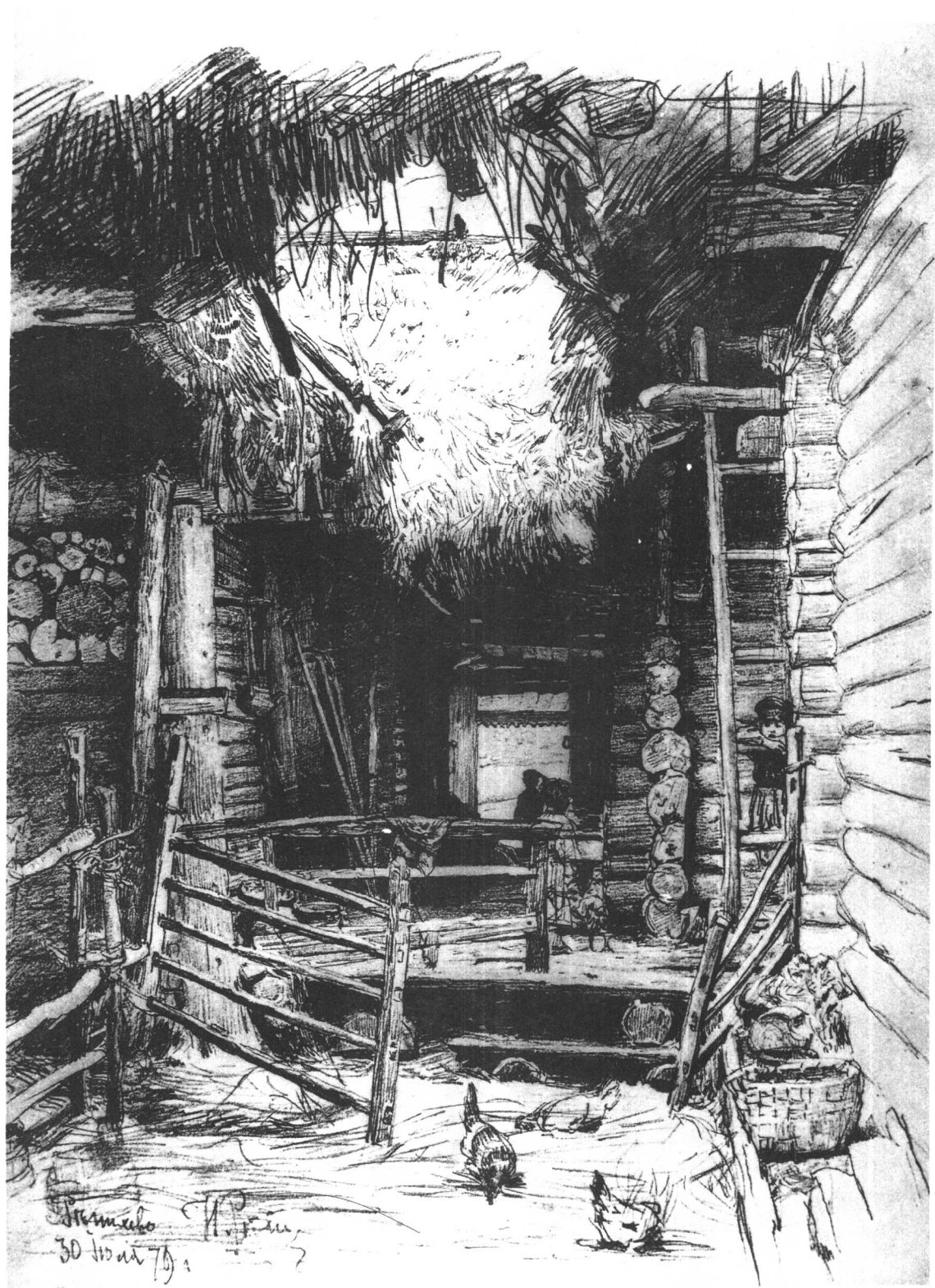

3. 海员伊尔卡头像。1872年。

4. 拉纤的纤夫; 一个纤夫的头像; 两个坐着的妇女。1870年。

5. 农家庭院。1879年。

6. 马利亚·阿尔齐布谢娃肖像。1880年。

7. 马利亚·雅库恩奇柯娃童年的肖像。1879年。

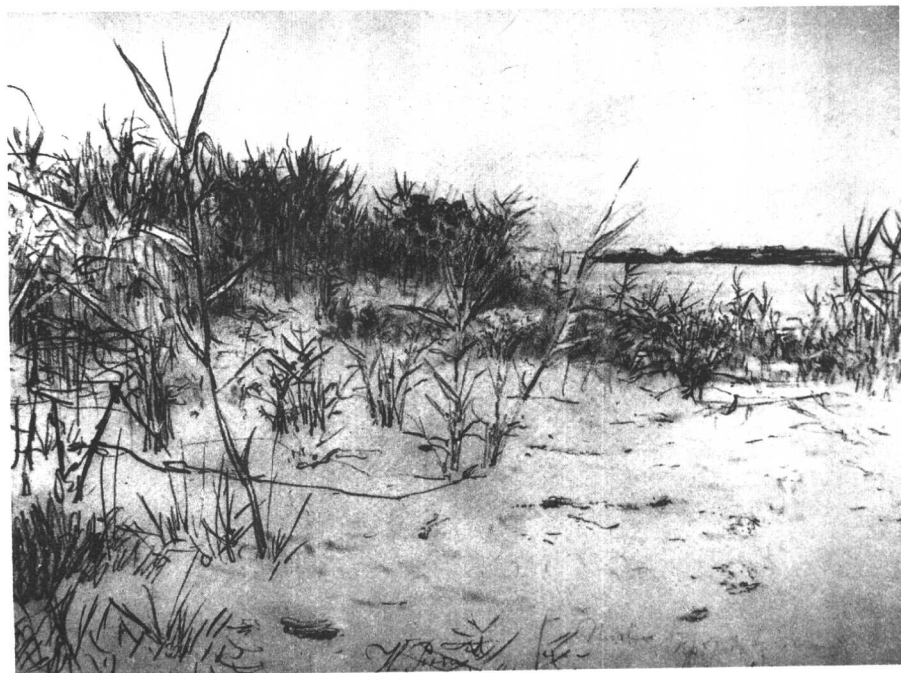

8. 作为一名祈求者的贵妇人。1878年。

9. 格鲁谢夫卡的教堂与钟楼。1880年。

10. 尼科波尔附近的地方。1880年。

11. 叶夫多克哈·古萨。1880年。

12. 阿达小姑娘。1882年。