

尼古拉·列宾

湖南美术出版社 • МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННЫХ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ • 当代俄罗斯画家作坊

Н. РЕПИН

图书在版编目 (C I P) 数据

尼古拉·列宾/(俄罗斯)列宾绘;赵楠译.
—长沙:湖南美术出版社,2002.6
(俄罗斯画家作坊)

I.尼... II.①列... ②赵... III.油画—作品集—
俄罗斯—现代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 040973 号

当代俄罗斯画家作坊

丛书策划 萧沛苍

李路明

蔡国胜

丛书主编 刘勉怡

邹敏讷

装帧设计 泛 克

尼古拉·列宾

责任编辑 邹敏讷

萧沛苍

俄文翻译 赵 楠

出版发行:湖南美术出版社

地 址:长沙市雨花区火焰开发区4片

经 销:湖南省新华书店

制 版:湖南新华精品印务有限公司

印 刷:湖南新华精品印务有限公司

开 本:889×1194 1/16

印 张:5.25

2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷

印 数:3000册

ISBN 7-5356-1696-8/J·1591

定价:平:38.00元 精:58.00元

编辑室手记·代丛书前言

那片生长着列维坦的白桦和希什金的松树的土地,离我们亦远亦近。20世纪的后半个世纪,我们与之有两次相遇。两次相遇的中间,有着一个长长的休止。

第一次的相遇,双方保持着一种友好热情的偏正关系。这一种热情,在我们这里,还带有几分虔诚。单就美术方面,我们的许多优秀人材负笈涅瓦河畔,秉承着波罗的海的阳光;马克西莫夫跨越千山来到京城,给我们的调色板带来了西伯利亚松节油的气息。我们在美术教学、创作上,从学校建制、教学体系、创作主题和题材、创作样式和风格,对苏联同行给予了最大的认同。并且,借此生发了对俄罗斯美术的关注,特别是对俄罗斯巡回画派的关注。列宾、苏里科夫、列维坦、希什金在自己作品中所表达的人文情怀的魅力,是中国画家心目中一道“永恒的风景”。

60年代一来临,话语中心的意识形态分歧给这一次相遇画了一个匆匆的句号。

匆匆的句号,转换成长达30年的休止符号。30年间,只有零星点点的鸡鸣之声相闻。等到第二次相遇时,世界沧桑,相互都得刮目相看了。与第一次相遇比较,第二次相遇是在“这里的黎明静悄悄”的时刻,始于“民间”,始于“边贸”。先有“俄罗斯姑娘到哈尔滨”,再有“俄罗斯美术百年巡礼展”来北京。没有了“偏正关系”,双方显得更自如、平和而亲近。第二次相遇还有一个不同点,那就是我们的视角向度变了。第一次相遇时,我们是通过苏联的艺术资讯了解了一些西方(主要是欧洲)的艺术传统。第二次相遇,是在我们通过改革开放,大量获得西方艺术的资讯以后,再把目光移向俄罗斯。后一种文化观望的目光,会更为自觉,更为内在,更为理性,更为自省,相信会有收获。艺术,人类生命的惻隐之光,断然不会隔离渴望诗意地生存在地球上的人们。

机遇降临在我们编辑奔波的旅途上时,市场的书架上已陈列多种关于俄罗斯美术的画册,它来得似乎晚了一点。但这样也好,使得我们放弃固有的现成的思路,另辟蹊径,去丰富自己的识见,考验自己的决断能力,磨砺自己在异质文化中的生存意志。敲开一间间画室那有世纪感的松木大门,面对一间间画室里数量惊人的画作,那种丰富的实在,消解了抽象的对机遇的抱怨。俄罗斯艺术家在年轻的时候,大都经历过学院严格的专门训练,一旦找到个性化的创作语言,则反复锤

炼,很少游离开去,经历着“朝圣”般的执著追求。这份执著,使人想到尼·别尔嘉耶夫(俄罗斯19世纪伟大的思想家、哲学家)所说的俄罗斯所特有的弥赛亚意识。这种精神崇拜因素源于正义感、同情心和自尊心。他们追求在一切有限的东西中,去提示终极的道理,去启示一种对于祖国、民族、土地的高尚的献身情感。陀思妥耶夫斯基,是精神崇拜因素最为强烈的一个俄罗斯作家。他在《卡拉马佐夫兄弟》中,借佐西马长老说的一席话,似乎可以作为俄罗斯画家作品的注脚。这一席话是:“……你们应该爱上帝创造的一切东西,它的整体和其中的每粒沙子。爱每片树叶、每道上帝的光。爱动物、爱植物,爱一切的事物。”“一面吻着大地,一面无休止地爱,爱一切人,一切物,求得那种欣喜若狂的感觉。”如果不是有着浓厚的精神底蕴,列维坦的白桦、希什金的松树,哪来那么感人的恒久魅力?在解读当代俄罗斯艺术家的作品时,它是否仍然是一种依托?深信读者会找到自己的切入点,透过作品的表征层面,感受到艺术家在隐喻层面中诉说的丰富情感。

作为编辑人,面对世界的飞速变化,文化多元又多元的发展,常常困惑彷徨。正是这些俄罗斯画家作品表达的执著,展示了人类精神生活的恒常性,抚平了我们心中的躁动和不安。在喧嚣的尘世中,获得这样一片如水的宁静,是难得的幸福。感谢俄罗斯的艺术!他们是多么好的人啊!他们是大师级的人物,却没有一点张扬,平和坦诚,豪爽幽默,不时向我们表达他们对中国艺术的景仰。这种宽容谦逊,使你觉得神交已久。以至我们在给丛书定名时,选用了《当代俄罗斯画家作坊》一点也不张扬的书名。在俄语中,大师和工匠为同一单词,工作室和作坊也为同一单词。宽泛的词义,给我们留下了更大的认识空间,可以使人“去蔽”,使人澄明。

1998年我们编辑了丛书的首批画册《伊万诺夫》等4本,当我们着手编辑第二批画册时,已又是一个世纪了。世纪相隔,但我们对俄罗斯艺术的关注和热爱丝毫没变。后续编辑的画册,仍然保持了丛书原定的选题思路,只是在体例上稍作了调整。调整的目的是为了加快出版的节奏和更有利于中俄文化的广泛交流。

衷心地感谢为丛书的出版给了我们热情帮助的所有朋友们!

David

尼古拉·列宾 生平创作年表

- 1932年 出生于俄罗斯库尔斯克州巴尼新村。
- 1940—1952年 中学学习。
- 1952—1956年 就读于列宁格勒艺术师范学校。
- 1958—1964年 在圣彼得堡列宾美术学院梅尔尼科夫工作室深造。
毕业作品《北方的购销站》为摩尔曼斯克地铁站镶嵌壁画。
- 1964—1967年 在梅尔尼科夫工作室工作。
为列宁格勒市儿童诊所创作壁画。
成为苏联美术家协会准会员。
- 1968—1970年 在列宾美术学院任教。
正式成为苏联美术家协会会员。
创作油画《涅瓦河上的节日》。
赴卡尔戈勃尔创作写生。
- 1970—1981年 赴匈牙利参加风景画展览。
在沃洛戈茨克洲创作人物肖像。
任素描教研室副教授。
应邀在乌加洛夫教授工作室任教。
- 1981—1990年 获得俄联邦“功勋艺术活动家”称号。
- 1986年 在列宁格勒举办个人展览。
创作油画《和平的早晨》、《封锁》、《木材流送工》，风景作品系列和安德烈佐娃肖像。
- 1990—1995年 在克洛什丹举行个人展览。
赴意大利参加多尔市、卡那汶贵市展览。
参加美国、韩国、中国、法国、芬兰展览。
创作油画《胜利》。任素描教研室教授。
参加艺术协会举办的《胜利50年》和《俄韩联展》。
- 1995—2001年 在塞浦路斯举办个人画展。
创作了一系列以普希金为题材的作品：
《普希金在米哈依洛夫斯克》，
《米哈依洛夫斯克的秋天》，《普希金·夜晚》。
获科学艺术学院通讯院士称号。

与心灵共鸣

尼古拉·尼基特维奇·列宾1932年10月25日生于库尔斯克州巴尼新村。1956年毕业于列宁格勒艺术师范学校并作为优等生进入列宾美院深造。在现代著名艺术家梅尔尼科夫领导的工作室里学习。1964年毕业后留校任教。

尼·列宾积极从事肖像、风景等体裁油画创作，作品多次在彼得堡及国家举办的展览会上展出。并在列宁格勒、克洛什丹城举办过个人画展。作品在国内外博物馆均有收藏。

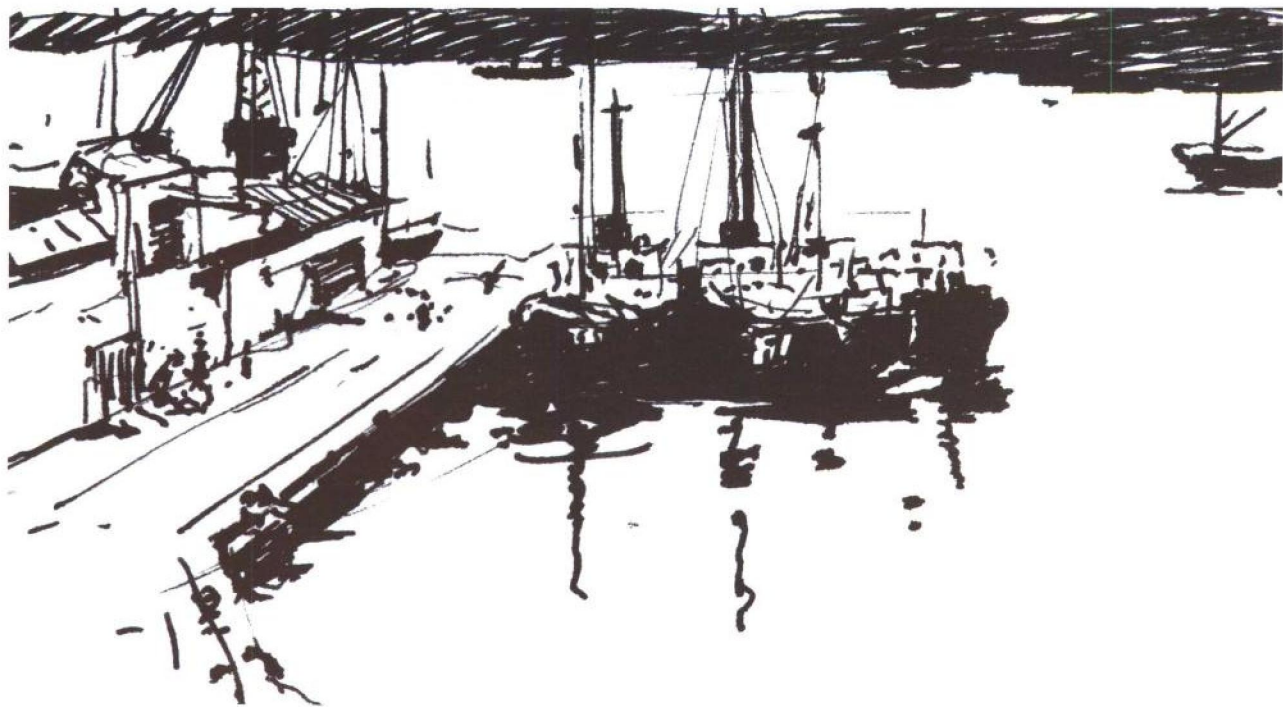
油画作品——《解放》、《封锁》、《涅瓦河上的节日》被俄罗斯美协收藏。部分肖像和素描现收藏在俄罗斯美术学院博物馆。画家把大量精力倾注在风景画创作中，造诣颇

深。画家善于选择朴实的题材，以富有诗意的细腻的笔触表现大自然，特别是俄罗斯北方中部地区的美丽风光。画家经常到郊外——老拉多戈、加里宁、普斯科夫等古老城市写生。他经常创作有关普希金的作品。油画《普希金在米哈依洛夫斯克》于1999年在全俄“勃尔金的秋天”展览会上展出。

参加圣彼得堡美协为纪念普希金诞辰200周年举办的展览。（参展作品为《米哈依洛夫斯克的秋天》、《索洛奇的白夜》）。

最近几年作品相继在美国、法国、德国、意大利、比利时、中国展出。部分作品收藏在这些国家的私人团体和画廊中。

俄罗斯功勋艺术活动家，俄罗斯圣彼得

在伊利恰尔 У Иртыша/14cm×26cm/1984

堡列宾美术学院教授尼古拉·尼基特维奇·列宾的创作显示了他多方面的艺术才华,在彼得堡美术界享有盛誉。今天我们第一次有幸如此全面地了解一位当代艺术家的油画及版画作品。

尼古拉·列宾深爱着他所描绘的世界——故乡的城市、父老乡亲、自然风光,并将这一切赋予了极其浓郁的生活气息。每一位画家笔下的艺术形象是迥然各异的,它往往被赋予不同的特征。绘画创作并不仅仅是简单的视觉观察,而是对创作客体的全身心的认知与感悟。

尼古拉·列宾有着自己的创作偏好,由此形成了其卓尔不群的艺术风格。他从独特

的角度理解现实——不作空泛的再现——他所捕捉到并与观众分享的是那些与他的心灵发生共鸣的东西,而画家的创作个性及艺术语言的特色正体现于此。祖国俄罗斯是画家创作的永恒主题和灵感之源。

当我们欣赏尼古拉·列宾的作品时,以上的联想就会油然而生。画家35年的创作成果使我们折服于他那不拘泥于形式的高超造诣和难以被忽视的艺术才能。画家所涉猎领域的广泛性令人惊叹:其中有壁画系列,收藏在国内外各博物馆大量的主题创作、人物肖像、风景画、素描等等。画家对一切美好事物的执著挚爱深深打动了观众的心弦。

尼古拉·列宾属于被称作“受害者”的一

松 Рисунок сосны/25cm×20cm/1980

代人,战争在他们心上留下了无法抚平的创痕,而画家对世界的敏锐感触即由此形成。与人民生死患难的经历塑造了非凡的人格,高尚的情操给人以发现美好事物的才能。正如诗中所说:“苦难的山后是无限的光明。”胜利者的精神感染了一代人,对列宾来说,他们是祖国的英雄和拯救者。所有这些不能不对画家的世界观及对生活、人类的信仰产生了深刻的影响。

尼古拉·列宾在库尔希那一库巴宁河畔的乌鲁普斯卡镇度过了令他终身难忘的神话般的童年。独特的生活环境往往能在幼小的年龄给人以艺术的启迪,列宾的绘画才能在很小时便得到了发掘。故乡的小镇是如此

与众不同:小屋的墙壁在发暗的芦苇屋顶下雪白发亮,泥泞小径如多沙的小溪蜿蜒流淌;四轮马车好像单峰的骆驼,托着重重的干草蹒跚而行;雾气笼罩的苍穹下,漫溢的汛水披着银色的霞光,载着小镇的梦奔向田野、草场。农舍、磨房、金色圆顶教堂,这一切仿佛出自艺术大师的神工妙笔,值得画家用毕生的精力去景仰赞叹、与之“竞争”。所有这些深深地留在了列宾童年的记忆中——祖国南方的俄罗斯,还有阳光下父老乡亲那一双双晶莹闪亮的眼睛,那一张张神采奕奕的黝黑的脸庞。列宾在很小时就发现了用颜料去表现自然的奥秘,由此开始了他的艺术生涯。

人物速写 Набросок к коржрету/23cm×20cm/1970

女人 Женщина

1952年,10岁的列宾来到列宁格勒学习高雅艺术。先是就读于绘画学校,后进入列宾美术学院梅尔尼科夫工作室深造。

在梅尔尼科夫工作室的学习形成并发展了画家的艺术风格:那就是对创作客体的深刻洞察力、严谨的构图和生动的表现力。为了从解剖式的描绘物体过渡到综合性的概括提炼,画家临摹了大量绘画大师的作品,以揭开他们完美塑造艺术形象的奥秘。

列宾的毕业创作被认为是画家艺术造诣成熟的标志并决定了他以后的创作方向。

列宾回忆道:“那时我通过研究鲁勃廖夫、谢洛夫、弗卢贝尔、马基斯等大师的作品,发现世界万物有着其内在的色彩奥秘。

我认识到色彩就像音阶一样,或闪烁或暗淡,以其不断变化的节奏影响着人的视觉。”

尼古拉·列宾属于当代折复派艺术家之一,他的作品体现了人与自然的和谐。画家继承了俄罗斯绘画艺术的传统。然而,由于历史的演变以及人类在科学及其他现代生活领域的更新,现代艺术被赋予了新的特性。如果说俄罗斯绘画艺术的前辈们在20世纪初完成了美学史上的革命,将艺术定性为对生活的悲剧性的感悟,那么新的时代则要求绘画在形象和形式上达到更完美的和谐。这一理念体现在列宾的一系列作品中,如《封锁》(1985)、《和平的早晨》(1985)、《木材流送工》(1983)、《解放》(1991)、《胜利》

(1995)。即使在描绘戏剧的冲突时,画家仍不忘去表现人性中的勃勃生气。在《封锁》中,画家用和谐的灰褐色调去描绘一座已经失陷却还未被埋葬的城市:阴暗深红的烟雾仿佛一条巨龙在城市上空盘旋,结满寒霜的玻璃冰冷似铁,窗前伫立的妇女神情孤独而悲伤……

列宾善于去捕捉那些经常被人忽视的细节。在《和平的早晨》中,画家塑造了一对母子,并用鲜亮的色彩烘托出

壁画片断 Фрагменты росписи/250cm×150cm/1964

纺织女工 Ткачиха/40cm×30cm/1967

男孩 Мальчик/50cm×40cm/1967

一个崭新的和平的晨曦。《翻砂工》和《木材流送工》两幅作品同样有趣。画家用粗犷的笔触准确地刻画出劳动人民外表憨厚,内心善良质朴的性格特征。

《胜利》被认为是列宾最为成功的作品之一,它体现了作者多年来对战争问题的思索和“永别战争”的愿望。作品描绘的是普里库巴宁的一个火车站,一位统帅的肖像和迎接凯旋者的人群。无垠的苍穹下聚集着幸福和不幸的人。整个画面仿佛是迎接队伍中一个小男孩眼中的世界,展现在他眼前的是经历了战火洗礼的战士被亲人簇拥着的感人场景。

列宾说:“这幅作品中的许多人物是我

在孩提时代就熟悉的。我清晰地记着妇女们脸上那一道道痛苦的皱纹和她们与亲人团聚时的欢乐表情。”

画家对人物的心理刻画十分深刻。作品中处处洋溢着人性的美与真情。轻盈的外光画面达到了委婉性、装饰性、雄伟性和色彩的激烈性的完美结合,逆光的处理传达出乐观的情绪。整幅作品仿佛一气呵成,成为了那段苦难而壮烈岁月的历史见证。

在肖像画领域的不懈探索是画家艺术理念的又一体现。谈到列宾的艺术特色,我们不能不钦佩他对人物性格刻画的真实与深刻。在看似平凡的肖像式外形下蕴涵着庄严而高尚的人格。如表现母亲神话般的善良

树 Рисунок дерева/25cm×20cm/1980

裸像 Обнаженная/22cm×17cm/1985

与智慧的《母亲像》；揭示人物诗意的内心世界的《安德烈佐夫像》，以及洋溢着浓郁的青春气息的《女儿像》。列宾向我们展示的世界，具有强烈的震撼力，正如我们在文艺复兴时期大师们的作品中所看到的一样——是形象与精神气质的完美结合。

列宾的作品虽大小、技法、风格各异，但无不散发着浓浓诗意，这一点在他的风景画与静物画中得到了最为鲜明的体现。风景与静物是画家多年辛勤耕耘的创作土壤。列宾从小就把大自然看作是和谐的化身，在那些被栩栩如生地再现出来的美景中寄托着作者瑰丽而崇高的理想。

画家对“大自然”这一俄罗斯传统艺术

主题的偏爱，显示了他反对机械文明的立场，他认为艺术应是通过自然诗意的感悟表达对人性的、对世界的永恒的信仰。

在风景画《夜晚》(1996)、《在沃尔霍夫》(1966)、《夜莺花园》(1967)、《老拉多格》(1967)、《雨天》(1981)、《霜》(1983)、《三月》(1985)、《冬季》(1986)中，画家以浓厚的感情描绘了俄罗斯一些著名的景观：普里拉多的小丘，色彩鲜明的阁楼和小教堂，早春时节梦幻般的白桦林。整幅作品色彩丰富、构图紧凑，画面上仿佛滚动着无数银灰、天蓝、宝石绿、金赭石色的珍珠。轻盈的画笔涂出道道浓重的油彩，在画布上交相呼应。

列宾的城市风景作品内涵深刻。画家不

风景 Пейзаж/30cm×22cm/1965

拘泥于外部形式,善于运用简单的手法表现生动的景观。画家并没有把精力放在再现城市的名胜古迹上,对他来说,那些街道、运河、院落、老房子、盛开的鲜花等北方地区特有的景致更加富有生活气息。

画家以对色彩的独特感受将城市风景描绘得或宁静阴郁或雄伟壮阔,仿佛一首彼得大帝之城的赞美诗。

毋庸置疑,风景画和静物画是列宾创作风格的最完美体现:树木、花朵、湛蓝的天空、青草的香气,大自然的一切好像融会在一种醉人的和谐中,传达着生活的绚丽美好,外部景观仿佛在与我们的内心世界进行着神圣的交流。

画家用色之和谐尤其体现在他的静物作品中:他善于发掘物体、花卉、果实等创作客体的内部特征,并将它们诗意、真实的再现出来。他凭借对色彩关系的扎实掌握及丰富的想象力将桃红或翠菊色调成金色,将石榴红变成天蓝色。他用自己神奇的画笔向我们展现出一个美妙的世界——如作品《敞开的窗子》(1989),《草夹竹桃》(1991),《甘菊》(1994),《秋日花束》(1993)。画家常常沉浸在自己的艺术世界中,流连忘返。他观察生活,善于捕捉事物未被发现的层面,以新颖的创作来丰富观众对世界的认识与理解。从这个意义上讲,列宾的女性人体创作尤为有趣。他的作品体现了女性的温柔与美丽。画

女孩头像 Голова девушки/30cm×20cm/1963

渔夫头像 Голова рыбака/23cm×20cm/1963

家将动人的气韵注入到完美的形体中,他笔下的模特已不仅仅是模特,而是令人倾倒的美的化身。

今天,有关“绘画”的概念以及造型艺术的实质依然是一个有争论性的问题,而列宾对此有着执著的理解,那就是对真、美与永恒的不懈追求。

在题材作品领域画家同样进行了不懈的探索,创作了大量反映俄罗斯 20 世纪复杂动荡的历史环境的作品。他以视角独特的创作丰富了自己现实主义的艺术成果。

画家的创作风格、神采与气韵,尤其鲜明地体现在他以普希金为题材的画作上。

众所周知,俄罗斯历史上没有哪一位诗

人像普希金那样受到画家们的青睐,因此现代画家很难再从诗人的形象上捕捉到新的特征。列宾在近期以极大的兴趣投入到普希金的肖像创作中,完成了两幅作品《普希金在米哈依洛夫斯克》和《米哈依洛夫斯克的秋天》。为此他潜心研究诗人的肖像集以及他的生活与创作。他专门去富有传奇色彩的米哈依洛夫斯克写生,体验诗人的生活氛围。这使他能够更为真实地再现诗人的生活环境,为笔下的人物平添了几分生气。

画面上,诗人站在落叶飘零的老椴树前,萧瑟的秋风拂动着浓密的卷发,这与诗人自画像中的情景十分相似。普希金面对远方的山峦、田庄、磨房、人群陷入了沉思。

“胜利”速写之一 Набросок с картины “С победой”
/16cm×12cm/1994

老人 Старик/17cm×12cm/1989

诗人的形象自然地出现在前景，他一边散步，一边欣赏那连绵的田野、昏暗的阔叶林和淙淙流淌的小溪，银褐色的调子将秋日的风景，诗人的情怀表现得尽善尽美。

作品《米哈依洛夫斯克的秋天》别有情趣。画中描绘的是普希金在故乡老宅里潜心阅读一本古籍的情景。厚重的棕绿色调使画面上的一切和谐地融为一体，画家通过对诗人外形特征的细致刻画将人物的内心活动准确地传达出来，构图紧张而生动。画中的普希金正沉浸在深深的思索中，或许此时在

他眼前正浮现着那些影响了俄罗斯古国历史的英雄人物形象。

今天如果要对尼古拉·列宾的创作下一定论恐怕还为时过早。画家正处在艺术的高峰期，这一点不难从他近期的作品中得到证实。然而可以肯定地说，列宾的艺术创作延续了现实主义的方向，并通过他个人的丰富经历表现了俄罗斯过去和现在不同历史时期的鲜明特征。

罗西

彼得洛夫斯克科学艺术学院院士 教授

母亲像 Портрет матери/布面油画 .x.m./48cm×35cm/1962

女学生像 Портрет школьницы/布面油画 .x.m./100cm×75cm/1964