

克拉姆斯柯依
КРАМСКОЙ

克拉姆斯柯依

在十九世纪下半叶俄国绘画的发展中，出现了强大的现实主义潮流，“巡回展览画家协会”在其中无疑起着主导作用，而杰出的油画家和进步的艺术活动家克拉姆斯柯依，是巡回画派的创始人和思想领袖。

伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依1837年5月27日生于旧时沃罗涅日省奥斯特罗戈日斯克城里一个贫寒市民家中。青年时代曾一度为摄影师达尼列夫斯基修过底片。由于他的写生天才被艺术家们发现，在他们鼓励下，克拉姆斯柯依于1857年秋天正式进入美术学院。在学院里，他的思想与保守陈腐的学院派传统格格不入，而与革命民主主义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人的思想接近。在对著名画家伊凡诺夫的大型历史画《基督在人民面前出现》的争论中，克拉姆斯柯依坚定地站在伊凡诺夫一边，与学院派和上层阶级相对立。他认为伊凡诺夫的画为俄国年轻一代画家指明了道路，又加上他优秀的绘画技巧和诚恳为人的性格，成了学生们的思想领袖。1863年11月9日，彼得堡皇家美术学院的十三名毕业生，为争取自由选择画题的权利而拒绝参加金质大奖章的竞选，示威性地与学院当局决裂，为首签名的就是克拉姆斯柯依。

“幻想结束了，现实开始了”。这是克拉姆斯柯依离学院时说的一句话。而现实是严酷的，年轻的学生们一贫如洗，身无分文。克拉姆斯柯依以他对事业的热烈忠诚和坚定信念，组织和领导了这批艺术上的叛逆者。于1865年建立了美术家合作工场，在七十年代初叶创建了更广泛、更有力的进步组织——巡回展览协会。于1871年11月举行了第一次画展。从此，揭开了俄国绘画史上新的一页。而克拉姆斯柯依的名字也就载入了俄国的艺术史册。

克拉姆斯柯依度过的一生，正是为生气勃勃的自由的艺术而奋斗的一生。从十九世纪六十年代起，克拉姆斯柯依主要是画肖像画；在这些年代里，克拉姆斯柯依的肖像作品已经把社会的、心理状态的特征作了深刻的表现。1867年，画家完成他的自画像——画像中塑造了作为“六十年代人”的画家的民主主义者的典型形象。

他在1871年巡回展览协会第一次画展上展出了取材于果戈理的中篇小说《五月之夜》的肖像画《水妖》（1871），给他带来了广泛的声誉。从此之后，画家专画肖像画。他在七十至八十年代在这一领域里，取得了最高的成就。这期间他创作了《托尔斯泰像》（1873）、《瓦西里耶夫像》（1871）、《德雅科诺夫像》（1875）、《安托柯尔斯基像》（1876）、《画家李托夫琴柯像》（1878）、《萨尔蒂柯夫—谢德林像》（1879）、《画家希施金像》（1880）、《涅克拉索夫像》（1877）等著名文人与艺术家画像。这一幅幅画像性格鲜明，均是人物的真实写照。画家以明确的态度肯定了先进人物的革命性与正义性。

《写作〈最后之歌〉时期的涅克拉索夫像》（1877），以揭示人的个性和思想力量而令人惊讶。它不仅是一幅画，而且是一首诗，是对俄国伟大民主主义诗人的炽烈的生命之火的热情讴歌。这位躺在病榻上的诗人，生命垂危，可他还在呕心沥血地构思他关注祖国和人民的命运的诗篇。从中我们也可窥见画家本人心灵中燃烧的革命火焰与热情。

这里还必须提到的是克拉姆斯柯依的一些以宗教为题材的油画，其中《荒漠中的基督》（1872）是第二届巡回展览会上的主要作品。有趣的是1878年秋天，两个陌生人来到克拉姆斯柯依那里，请求解决他们二人关于《荒漠中的基督》的争论。他们争论的焦点是：这幅画的真正意义是什么？作者很明确地回答了，他的画特别是其中基督形象，“这是我个人思想的表现”。在基督的形象中，克拉姆斯柯依体现了俄国进步知识分子的艰苦追求。画中描绘的是基督耶稣在夜晚来到荒漠上，独坐深思直到黎明，以便

决定是放弃斗争出走呢，还是坚持自己的学说，去殉自己的理想？基督经过痛苦沉思而逐渐坚定的脸部表情，紧握着的双拳以及黎明时刻的来到，这一切说明基督思想斗争已经取得胜利，他决定选择为人民的幸福而献身的道路。画家用隐喻的手法来表现这一主题。克拉姆斯柯依把基督刻划成一个平凡的、但却富有哲学思想的社会改革者，因此在形象上完全摆脱了宗教气昧，使画面主人公不同于传统的福音书上的耶稣形象。

更难能可贵的是，克拉姆斯柯依的画笔还触及到下层的劳动人民。《看林人》（1874）、《米纳·莫依塞叶夫》（1882），特别是《拿着马勒的农民》（1883），画中塑造了勤劳、善良、果断、开朗的老农形象，他从生活中走来，我们不难看出，画中的老农对生活非常乐观，性格豁达；在他身上集中着农民的纯朴、憨厚的美德。

克拉姆斯柯依作为现实主义杰出的肖像画大师，自然独具风格。他画的像把注意力集中在脸部，尤其是在传神的眼睛上，以此来揭示人物的理性的、精神的世界，强调最主要、最典型的特征。构图简洁、朴素，十分严谨。克拉姆斯柯依擅长素描，这也表现在他的油画上：满有把握地塑造了外形，无懈可击地表达了空间关系，而这一切，在很大程度上为克拉姆斯柯依肖像画的酷肖而无比生动提供了先决条件。

但是，最为人所称道的还是克拉姆斯柯依塑造的俄国妇女形象。1880年作的《月夜》，描绘了在郁郁葱葱的幽境中，一位穿着洁白纱裙坐在长凳上沐浴着银白色月光的年轻妇女；夜静，月朗，景幽，人物轻盈与温柔，具有浓厚的诗情画意。他的《散发姑娘》（1873），是对生活的礼赞，而《无法安慰的悲哀》（1884）则是对死的哀歌，洋溢着深刻的戏剧性，具有震慑人心的力量，使人感到：它似乎不是画，而是有血有肉的现实生活。看这幅画像，如同面对真人一样引起人们深切的同情。

《佚名女郎》（1883）以它特有的魅力引起所有观众的好奇，人们都想知道这位优雅的女性是谁？她穿着镶了皮边的衣服，戴着饰有鸵鸟毛的帽子，浓黑的眼眉，长长的睫毛，微微下垂的目光，滋润的面容，似有所思的神态中露出几丝矜持和骄傲，这确实是一个令人神往的优美形象。对眼前的这位佚名女郎，我们用不着追究她的真实姓名，她是画家笔下的典型环境中的典型人物，是从生活中概括、集中并包含画家主观思想的艺术形象。画家为了更好地塑造她，有别于另外的肖像画，配以各种各样的装饰：天鹅绒、绸缎毛皮、四轮马车、宫殿屋宇、浓雾等，这些都为塑造人物形象而服务。年轻的妇女被描绘在赤褐色的四轮马车上，建筑的轮廓被浓雾罩得模糊而柔和，而人物的身躯清晰地占据了画面前景，她穿着华丽入时，透过服装，似乎能感到她洋溢着的青春生命力。列宾认为此画是一幅创作画，因为它同文学一样包含着广阔而丰富的生活内容。

克拉姆斯柯依是一位勤奋的画家，他也是一位严肃而富有激情的画家，他的每幅作品都思想深刻，构图严谨，形象真实生动，制作完美，独具特色。1887年3月25日他倒在画架前而与世长辞。

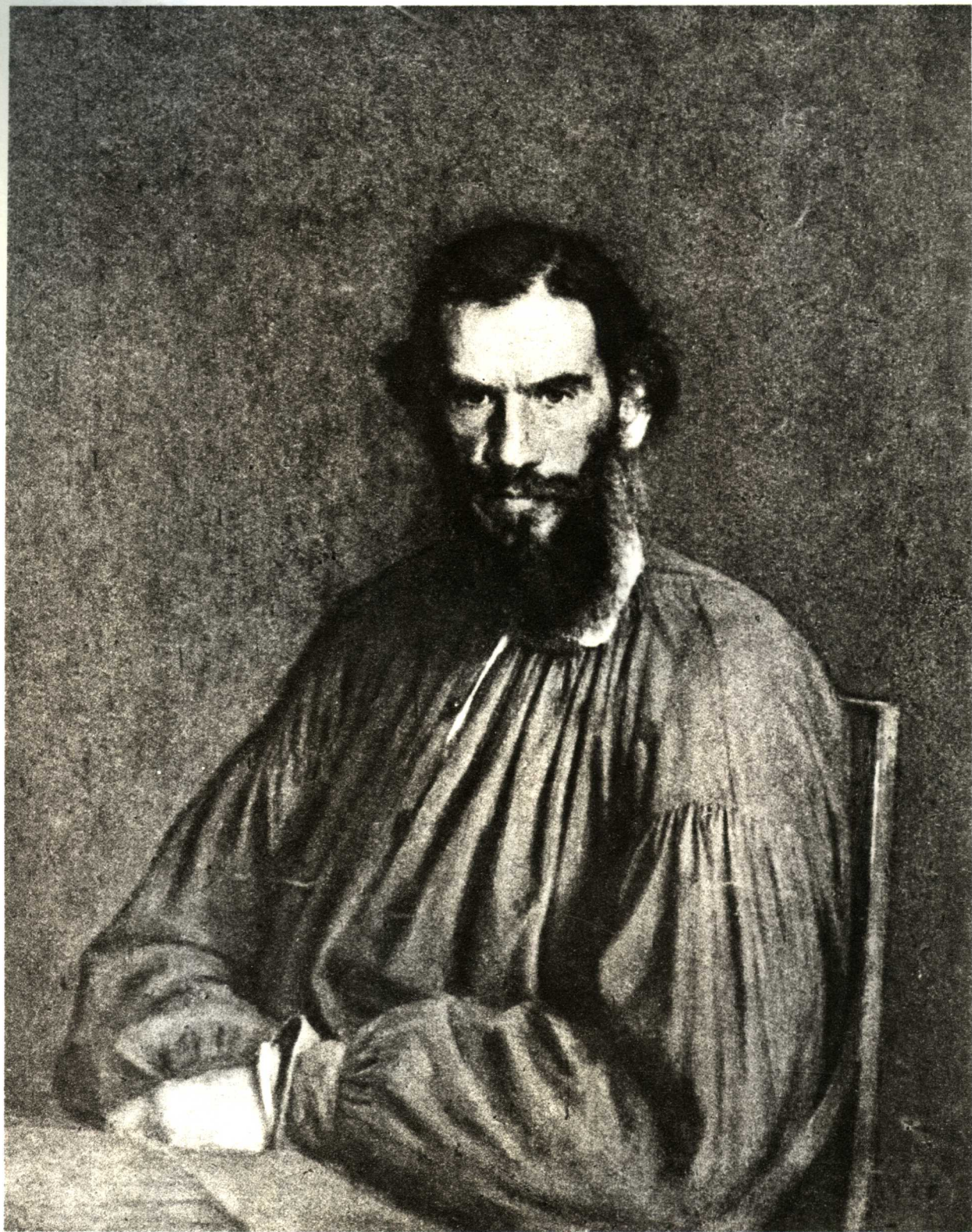
克拉姆斯柯依还是一位杰出的艺术理论家和教育家。发表在《艺术杂志》和《历史公报》上的论文和卷帙浩繁的书简，阐述了他的进步思想性及美学观点，这就是：艺术是为人民服务的工具，在于启迪人们的思想，“打开人的理智的本性”，艺术家要画具有俄罗斯民族特色、充满生活味的画，建立自己民族的艺术。克拉姆斯柯依曾感慨地说：“我们的头发都已经脱落了，而仍然受着意大利的支配而不能独立自主。”作为杰出的教育家，他发现和培养了著名画家瓦西里耶夫、列宾等人。有一次他给列宾写信说：“相信你会创造奇迹……。在生活中我第一次羡慕生气勃勃的人……。属于新的充满朝气和自由的那种艺术，没有降临到我的头上是不幸的……。”克拉姆斯柯依不仅通过自己顽强的劳动和艺术实践登上了十九世纪下半叶俄国社会的艺术和美学思想的高峰，而且培养了杰出的年轻一代。

“……你以巨人的干劲，连续创立了两个艺术家团体，永远推翻了陈腐的古典主义权威，叫人们不得不尊敬和承认俄罗斯民族创作！你配享受一座巍峨的民族纪念碑，俄罗斯公民和艺术家啊！”这是列宾对他的导师与挚友克拉姆斯柯依的高度评价。这个评价对克拉姆斯柯依来说是当之无愧的。

1 读书 (画家之妻克拉姆斯卡娅像, 1863)

3 作家列夫·托尔斯泰像 (1873)

4
小老头 (二八七三)

5
拿拐杖的老人 (二八七二)

6 乡村铁匠 (1874)

7 散发姑娘 (1873)

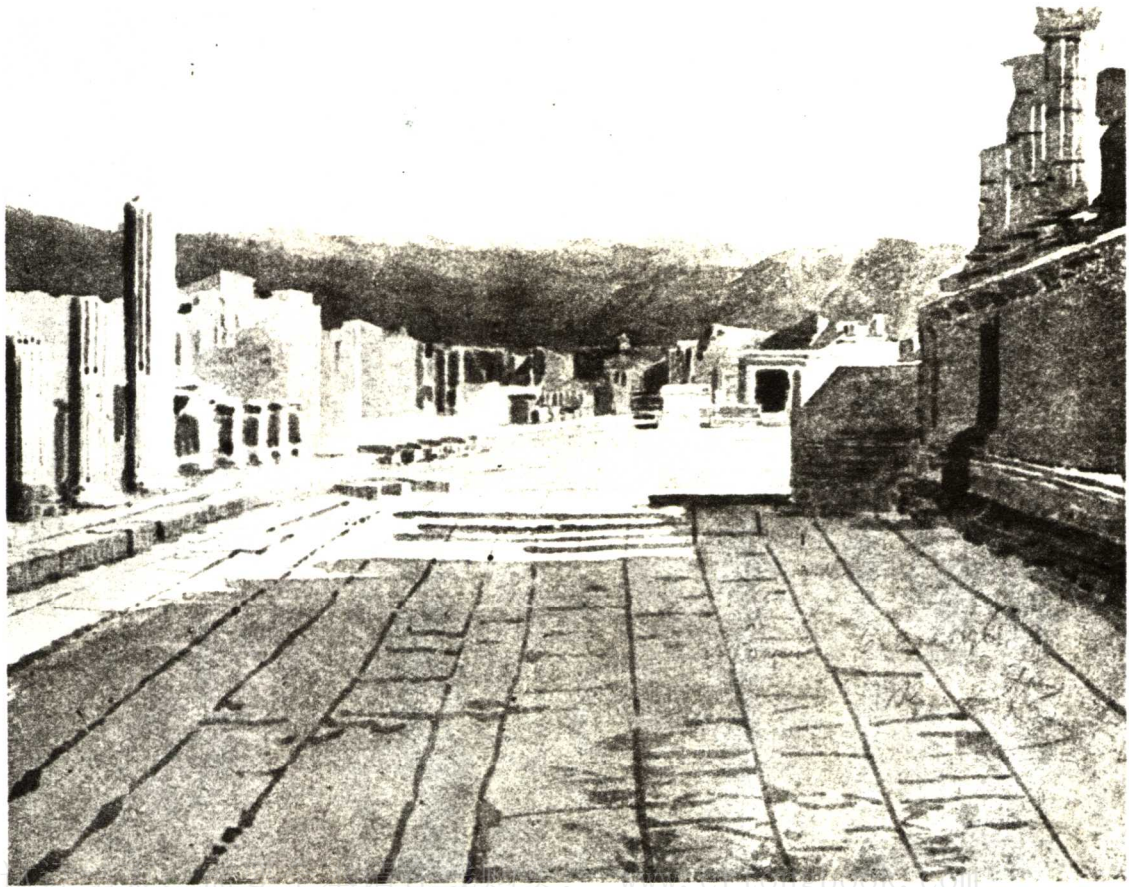
8 水妖 (以果戈理的小说《五月之夜》为题材) (1871)

9 穿白衣的姑娘 (1874)

10 察看旧房子 (二八七三)

11 庞贝古城 (二八七六)

12 拿着马勒的农民 (1883)

13 基雅可诺夫像 (1875)

14 雕塑家安托柯尔斯基像 (1876)

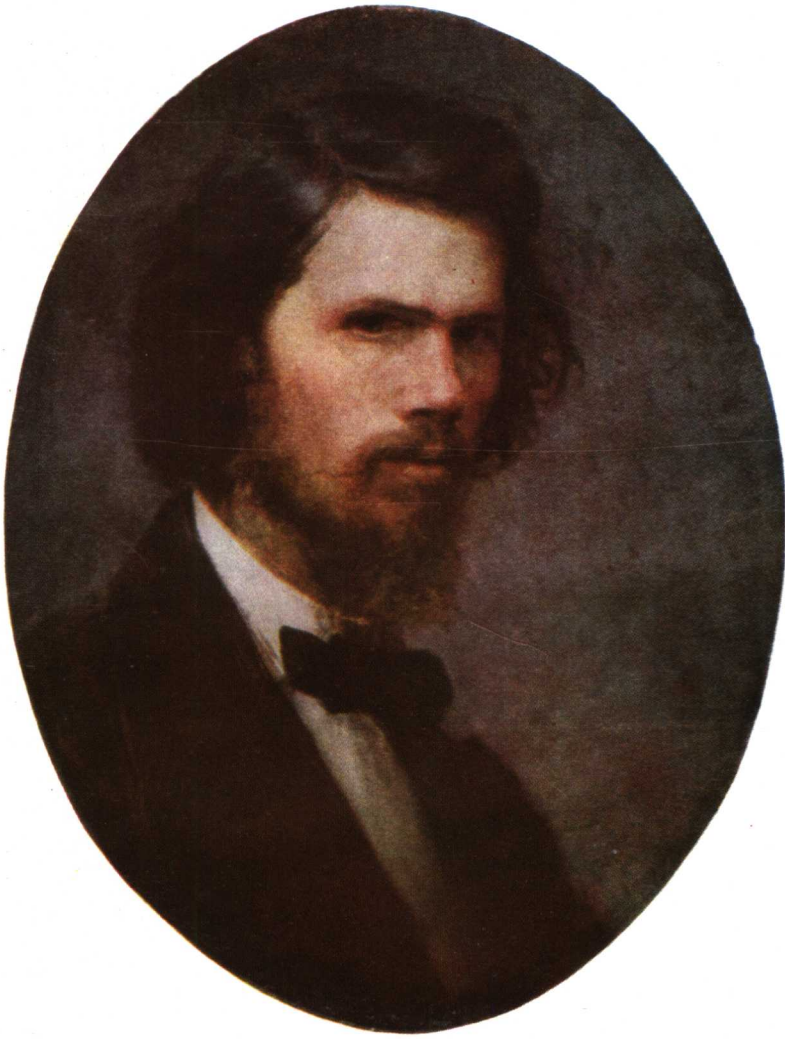

15 诗人涅克拉索夫像 (1877)

16 演员萨莫依洛夫像 (1881)

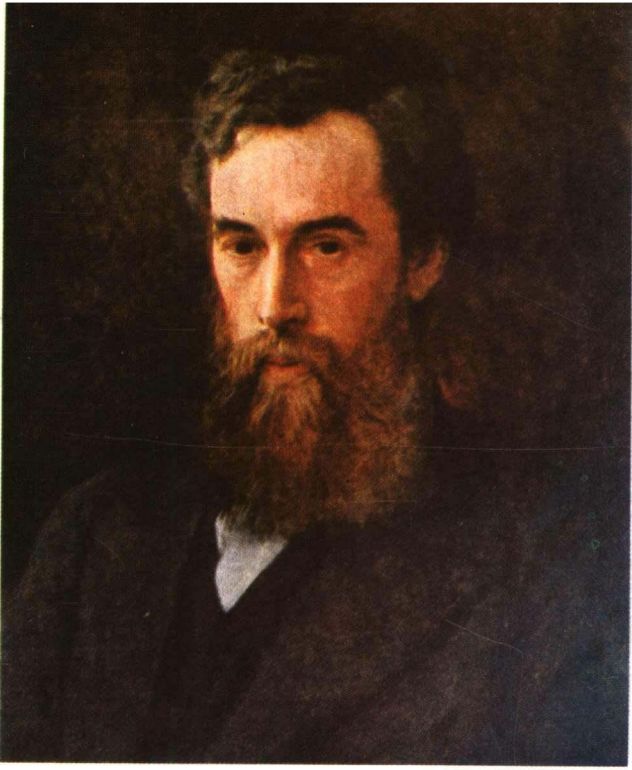
17 自画像 (1867)

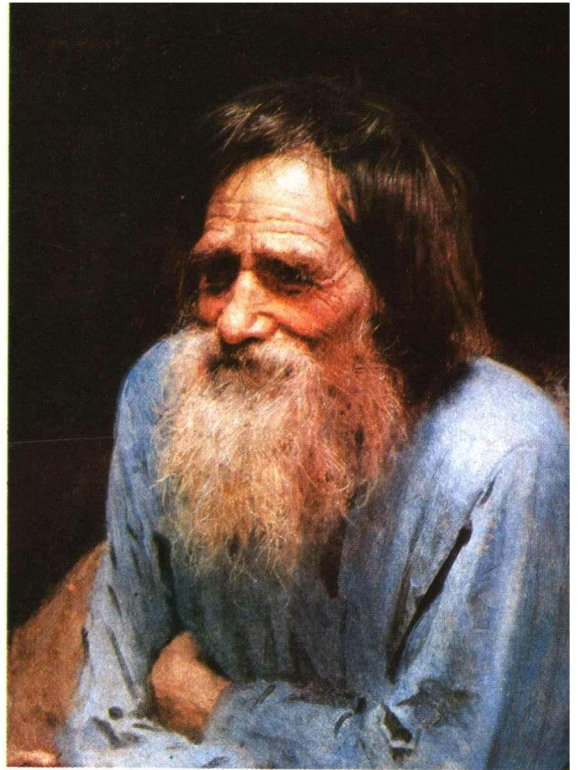
18 佚名女郎 (1883)

19 特烈恰可夫像 (1879)

20 莫依谢耶夫像 (1882)

21 荒漠中的基督

(二八七二)