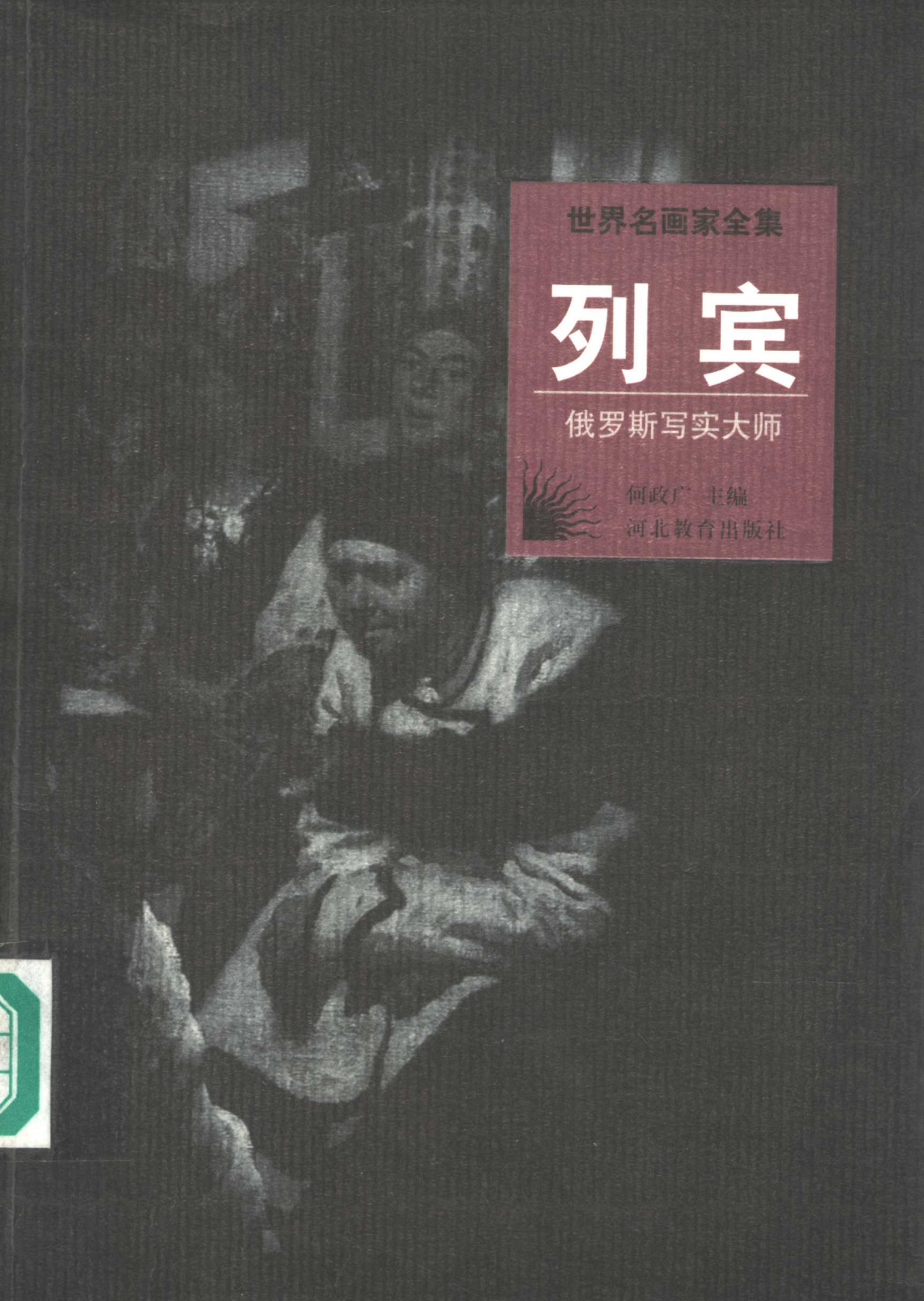

世界名画家全集

列宾

俄罗斯写实大师

何政广 主编
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

俄罗斯写实大师

列 宾

ILYA REPIN

何政广◎主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

世界名画家全集

列宾 Ilya Repin

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社
石家庄市城乡街 76 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 8.5

版 次 1998 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 4,000

书 号 ISBN7—5434—3145—9/J·77

定 价 78.00 元

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

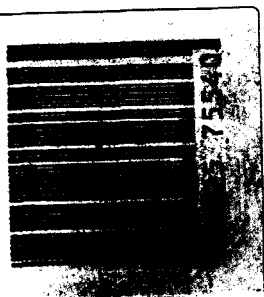
何政广

由于政治与地理的诸多因素,俄国和前苏联的美术家,对台湾的一般民众,甚至艺术爱好者来说,几乎是陌生的。坊间也从未出版过有关俄国美术家的专集。中国大陆的美术界在近四十年来深受俄苏美术影响,但有关俄苏美术家的彩色出版物仍非常缺乏。不少学者公认在现代主义和后现代主义思潮流行的当今世界艺坛,具有鲜明现实主义的俄苏美术更令人刮目相看。1991年苏联解体后,随着俄罗斯美术走向市场化和商品化,当地的艺术博物馆吸引大批来自世界各地的观众,俄罗斯的重要艺术家知名度大增,各种形式的交流展增多,使得研究者更有机会见到过去不易看到的作品。

1995年笔者有机会到莫斯科和圣彼得堡,同行者包括曾留学于列宾美术学院的邵大箴教授及其夫人奚静之教授,在参观了普希金美术馆和艾米塔吉博物馆后,到俄罗斯博物馆欣赏了19世纪以来俄苏美术史上重要代表作数百件,其中列宾的作品占了很重要的两间展览陈列室。他的现实主义油画技巧卓越,富有深刻的批判精神,比法国写实主义的绘画更具有内涵。在这套“世界名画家全集”中,我特别把列宾列入,并邀请研究俄罗斯美术史论学者奚静文教授撰文并选介列宾的作品。读者透过她深入浅出的生动文章,配合两百多幅彩色图版,可清楚了解列宾艺术生涯及作品的内涵与精神。

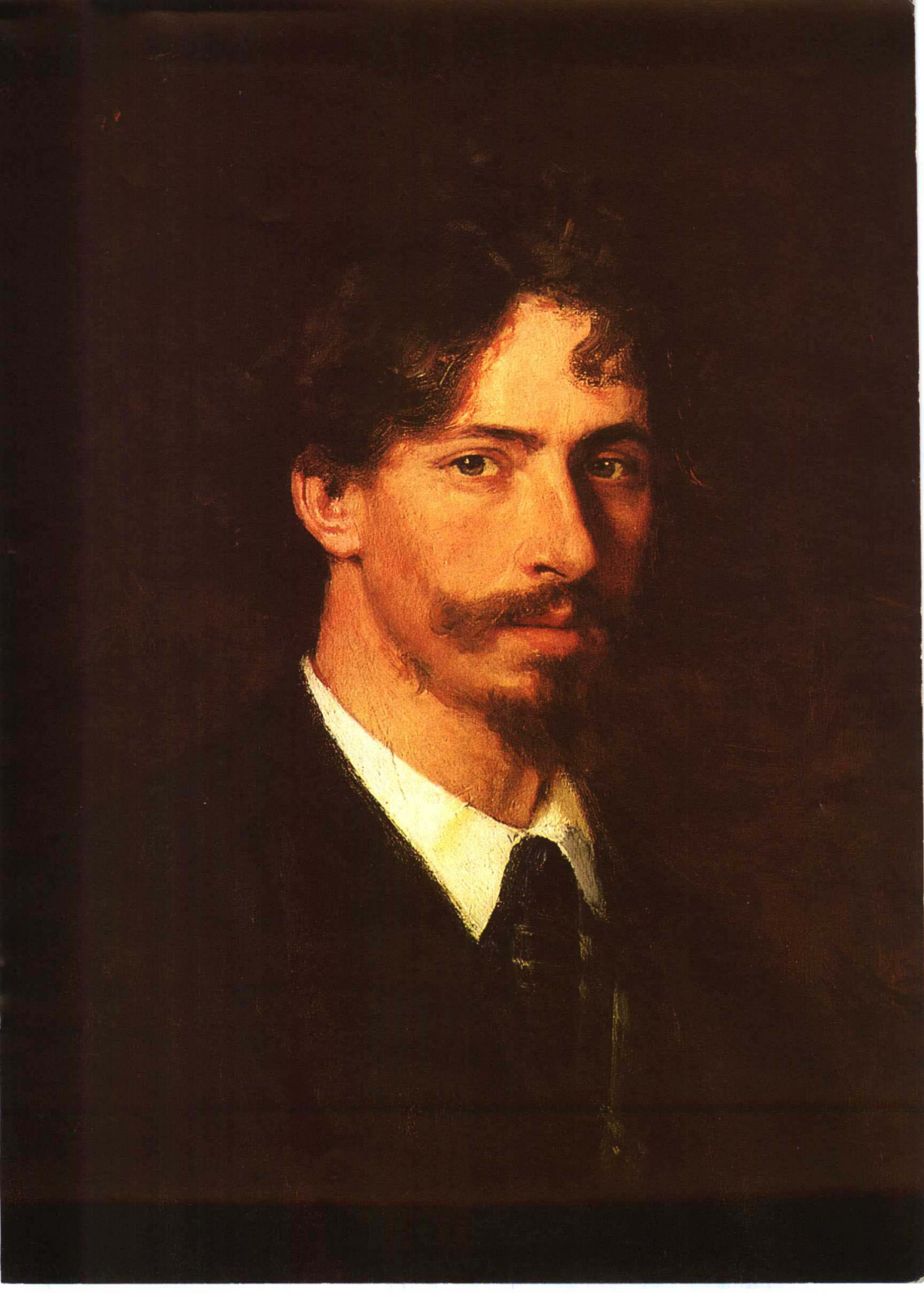
列宾(Илья Ефимович Репин 1844-1930年)是俄罗斯杰出的现实主义画家,巡回展览卓越的代表人物。他和苏里科夫的作品,共同标志着19世纪后半期俄罗斯艺术的高峰。他生于乌克兰丘古耶夫小城,1863年到彼得堡,一年后考进彼得堡美术学院。思想上受车尔尼雪夫斯基的革命民主主义思想和美学思想的影响,艺术上受克拉姆斯科依的现实主义艺术的影响,在艺术修养和技巧上奠定良好基础。毕业后,旅行法国和意大利,观赏古代和当时欧洲艺术。晚年移居彼得堡附近的库奥卡拉镇。1940年后旧居辟为他的纪念博物馆,当地也改名为“列宾镇”。列宾一生创作非常勤奋,在深刻观察和充分理解生活的基础上,以丰富鲜明的艺术语言,创作了大量的历史画、风俗画和肖像画,描绘对象范围广泛。他对艺术要求极为严格,态度非常严肃,他把现实主义艺术运动推向高峰。

列宾的代表作有:《伏尔加河的纤夫》、《伊凡雷帝杀子》、《意外的归来》、《拒绝忏悔》、《库尔斯克省的宗教行列》等,每幅画都经过长时间的创作过程,显示他严肃认真的创作态度和孜孜不倦的探索精神。

目 录

俄罗斯现实主义绘画大师	2
起步	2
皇家美术学院的高材生	7
巴黎进修	39
俄罗斯——创作的泉源	43
以俄国民粹派事件为素材的一组油画	62
历史画	83
肖像画	124
不幸的家庭	181
列宾的素描与石墨画作品欣赏	193
列宾年谱	241

俄罗斯现实主义 绘画大师

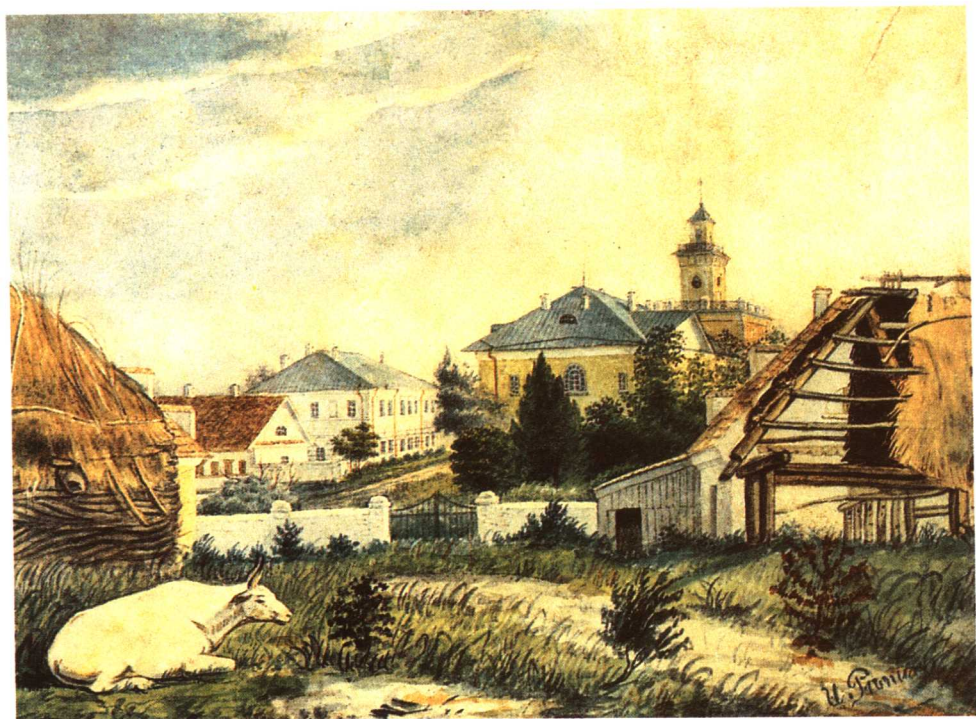
19 世纪后期(欧洲)美术史上引人注目的流派是法国的印象主义和俄国的批判现实主义。这两个流派的作品多彩而壮观，而创造这一辉煌的代表人物——法国的莫奈(1840~1926 年)和俄国的列宾，又富有戏剧性地几乎生活在同一时期，而且同样都活了八十六岁。

俄罗斯绘画大师列宾与法国绘画巨匠莫奈在欧洲的东部和西部，各领一方风骚。一个在揭露专制制度，表现社会各阶层人民生活 and 人物心理刻画等绘画内容的发掘上，被公认为批判现实主义的泰斗；另一个在绘画语言，尤其是色彩的表现力和艺术形式的探索方面，走到了极致，被称为印象主义的旗手。

他们的影响，延伸至整个 20 世纪。如今莫奈的作品几乎家喻户晓，而列宾则由于种种原因，仍有“养在春闺人未识”之感。

起步

伊里亚·叶菲莫维奇·列宾(Ilya Efimovich Repin 俄 N.E. Penhn)，1844 年 7 月 24 日生于南俄乌克兰哈尔科夫省的一个小城丘古耶夫。他的祖先原是戍边的屯垦士兵。到了

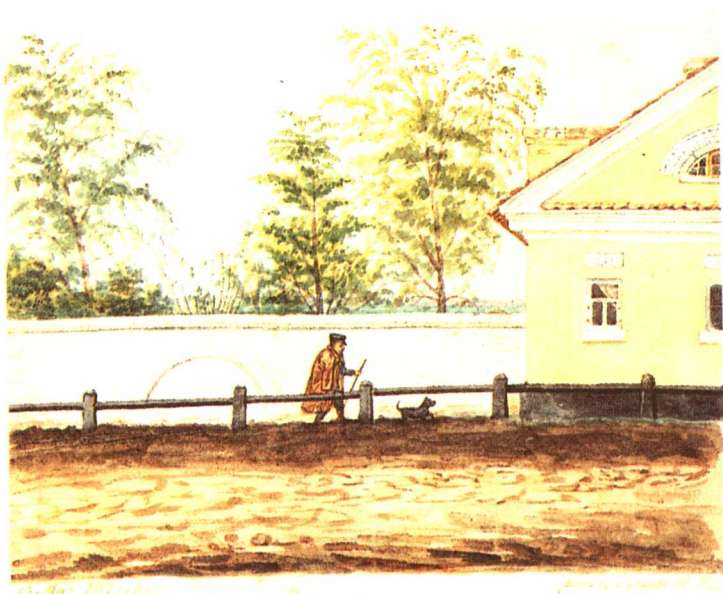
丘古耶夫军事地形测绘学校周围景色 1854~1859年 水彩画 17.5×23.2cm

莫斯科特列查柯夫画廊藏

列宾的父亲时代，除了一部分时间仍需服役以外，主要从事贩马生意。从草原上赶来的马匹经常在这远离省城的小镇集散。列宾家的住院四周搭着宽敞的马厩，每当马群来到时，院子里热闹非凡，人喧马嘶。列宾的母亲和祖母黎明即起，烧水做饭，整理院落，准备牲口饲料。孩子们也跟着忙前忙后地干起杂活，像过节一样高兴。

列宾自小身体不壮实，父母感到这孩子继承不了父亲的职业。列宾的母亲发现儿子喜爱画画，平时画束鲜花或复活节的彩蛋，都极精细而投入。于是母亲做主，把他送到丘古耶夫惟一有画画课程的军事测绘学校去学习。为时不久，学校停办了，列宾辍学后便跟丘古耶夫的圣像画师学画圣像。

列宾默记能力很强，又极勤奋好学，不久便对画圣像的要

丘古耶夫的街道 1861年 水彩画 14.2×19cm

莫斯科特列查柯夫画廊藏

领掌握自如，在他十五岁那年成了一名专业圣像画师。1862年是列宾命运转折的一年。受人之邀，他跟一位画师到俄国中部的沃龙涅什省的西罗金村去修缮一座教堂，在那里他听到人们带着骄傲和崇敬的心情谈起一位当地平民出身的才子，当时已是彼得堡皇家美术学院学生的克拉姆斯科依。列宾自此对克拉姆斯科依无限仰慕，企盼着有朝一日，自己也能有机会到彼得堡学习。

1863年秋末，刚满十九岁的列宾在父母的同意下，带着几年来画像积聚的一百卢布，辞别了故乡和亲人，到他心中的艺术圣地——彼得堡皇家美术学院去赶考。一辆旧式的四轮马车，缓慢地从省城哈尔科夫出发，经莫斯科，然后到彼得堡。一千五百公里长途跋涉的艰辛和劳顿，青年人全然不以为意，他沉浸在学画的美好憧憬中。在一个雾气迷濛的早

准备考试 1864年 油画 画布 38×46.5cm 俄罗斯博物馆藏

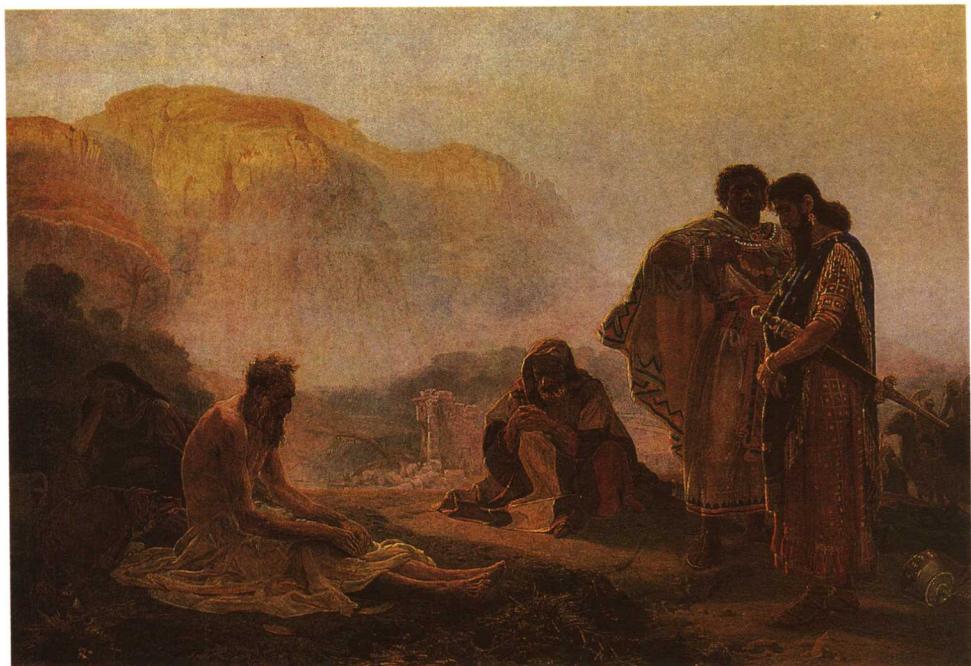
晨，终于到达首都。他迫不及待地先到涅瓦河畔的美术学院，看一看这个对他具有无限诱惑的学府。

几天以后，学院的显贵们带着傲慢和偏见接待了列宾这个外乡来的青年。皇家美术学院的教务长对列宾递上去的习作不屑一顾，轻率地说：“线条不行！”便把他拒之门外。列宾若有所失地回到临时借住的楼顶小屋，思绪万千。随身带的钱在路上已用去大半，现在连回丘古耶夫的路费也成了问题。懊丧中，他的房主人彼得罗夫帮助了他，建议他先去彼得堡的“美术家奖励协会”的业余学校学习，在那里学习素描，为投考皇家美术学院做准备。

列宾在丘古耶夫可以说没有进过正规的学校，一个乡村教堂的工友是他童年时代读书识字的启蒙老师。而教他学会算术

画家之弟，华西里肖像 1867年 油画 85.5×67.8cm 莫斯科特列查柯夫画廊藏

乔伯与他的朋友们 1869年 油画 画布 133×199cm 俄罗斯博物馆藏

的，是一位在教堂里诵读《圣经》的执事。他的母亲，一个虔诚的基督教徒为他讲述耶稣的故事，并把那些故事改编成美丽的童话。列宾丰富的想像力得自于母亲。待列宾年龄稍长，拥有阅读能力之后，便博览群书，猎取知识。他在测绘学校虽然只念了几个月，但还是学了许多用色及绘图的方法。在他后来画圣像的几年里，白天在教堂干活，晚上坚持读书，有时甚至通宵达旦。此时无论是外国或俄国的文学名著，只要他能借到，都认真阅读，尤其对俄国名家茹柯夫斯基、普希金、莱蒙托夫的诗，都能随口背诵，其他方面的知识也很丰富，俨然成了小城里的“文化人”。

皇家美术学院的高材生

1864年1月，在“美术家奖励协会”业余学校学习了一

维拉·谢夫佐娃肖像 1869年 油画 画布 83×67cm 俄罗斯博物馆藏

耶稣受难图(略图) 1869年 油画 画布 79.8×98.5cm 俄罗斯博物馆藏

段时间的列宾，通过了业务和文化考试，被录取为皇家美术学院
学院的旁听生，同年9月转为正式学员。由于这次入学的机
会得之不易，他学得十分认真。对学院开设的课程，不论是
历史、文学、数学、解剖，还是其他基础学科，他从不缺
席。主课除了绘画之外，他还学习雕塑。列宾在后来在自己的
回忆录里曾把这段紧张的学习时间称为“充满幸福的蜜
月”。

勤奋好学、思路开阔、感受敏锐的列宾，并不拘泥于学
院所得，他经常带着自己的习作到他敬仰的克拉姆斯科依那
里，聆听教诲和接受指导。由于列宾在“美术家奖励协会”
学习时，克拉姆斯科依正在那里教授素描，所以列宾一直称

伏尔加河上的纤夫 1870~1873年 油画 画布 131.5×281cm 俄罗斯博物馆藏

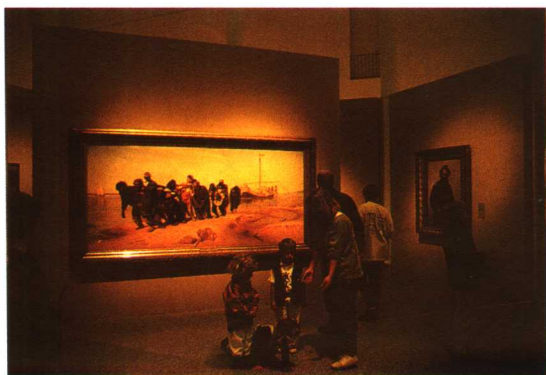
克拉姆斯科依为老师。

在列宾进入皇家美术学院的前一年，正是学院十四个学生为毕业创作要求自由命题一事退出学院之时。这十四名学生(其中一人为雕塑系的毕业班学生)就在离学院不远处，租赁了一所房子，成立了“彼得堡自由美术家协会”。克拉姆斯科依被推举为这个协会的首领。十四个人当时充满着探求真理、向往自由创作的理想，按着著名民主主义哲学家和思

列宾在彼得堡美术学院学习时所作，画于1870~1873年。现藏于圣彼得堡俄罗斯博物馆。此画描绘在炎热夏天燃烧着的阳光下，一群纤夫拉着船缆，拖着沉重而疲惫的步伐，在伏尔加河岸踏着沙子行走，他们艰难地拖着在后面漂浮的船。画中共有十一个劳动者，可分成前、中、后三群人物，列宾以其高度的艺术技巧和精确入微的观察，刻画了每一个人物的特征。

列宾作品展出情形(右图)

《伏尔加河上的纤夫》草图 1870年 石墨画 18.3×32.7cm 莫斯科特列查柯夫画廊藏
《伏尔加河上的纤夫》局部(右页图)

思想家车尔尼雪夫斯基的小说《怎么办?》中所描写的公社原则生活。大家在一起作画、学习,探索各种艺术问题。在1864年至1868年间,每周星期四举行定期的晚会,大厅中的长桌上放着铅笔、颜料和当代文学名著,大家可以自由作画,也可以写诗或朗诵文学作品,对当代哲学或美学新说,展开不同观点的讨论。车尔尼雪夫斯基的《艺术与美学的关系》、皮萨列夫的《美学的破灭》以及涅克拉索夫、奥斯特洛夫斯基、列夫·托尔斯泰的文学作品,是大家最喜爱的读物。有时晚会上也传播一些皇家美术学院内部的趣闻,青年们毫无顾忌地嘲笑那些僵化了的学院派“老古板”。这样的晚会对社会上的艺术爱好者和学院内的低年级学生很有吸引力,他们踊跃前去参加,列宾便是“星期四晚会”的常客之一,会上浓郁的民主思想和对社会问题的研讨,对列宾后来的创作有很大的影响。

列宾在皇家美术学院学习了漫长的八年,期间他多次得到学生创作竞赛的奖励,他绘画上的进步在学院内外都十分