

世界美术全鉴

SHIJE MEISHU QUANJIAN

远方出版社

俄罗斯与美国艺术

RUOSI YU MEIGUO YISHU

张石森、顾艳龙(主 编)

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至，艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

俄罗斯与美国艺术

张石森 顾艳龙 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯与美国艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005. 11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 俄... II. 张... III. ①美术史-俄罗斯 ②美术史-美国

IV. ①J151.209 ②J171.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129126 号

世界美术全鉴

主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 俄罗斯美术	(1)
一、俄罗斯 18 世纪美术	(1)
二、19 世纪上半叶美术	(13)
三、巡回展览画派	(50)
四、艺术世界派	(164)
 第二章 美国美术	(181)
一、早期美国美术	(181)
二、“哈得逊河画派”与 19 世纪上半叶美国美术	(183)
三、19 世纪下半叶及 20 世纪初美国美术	(195)

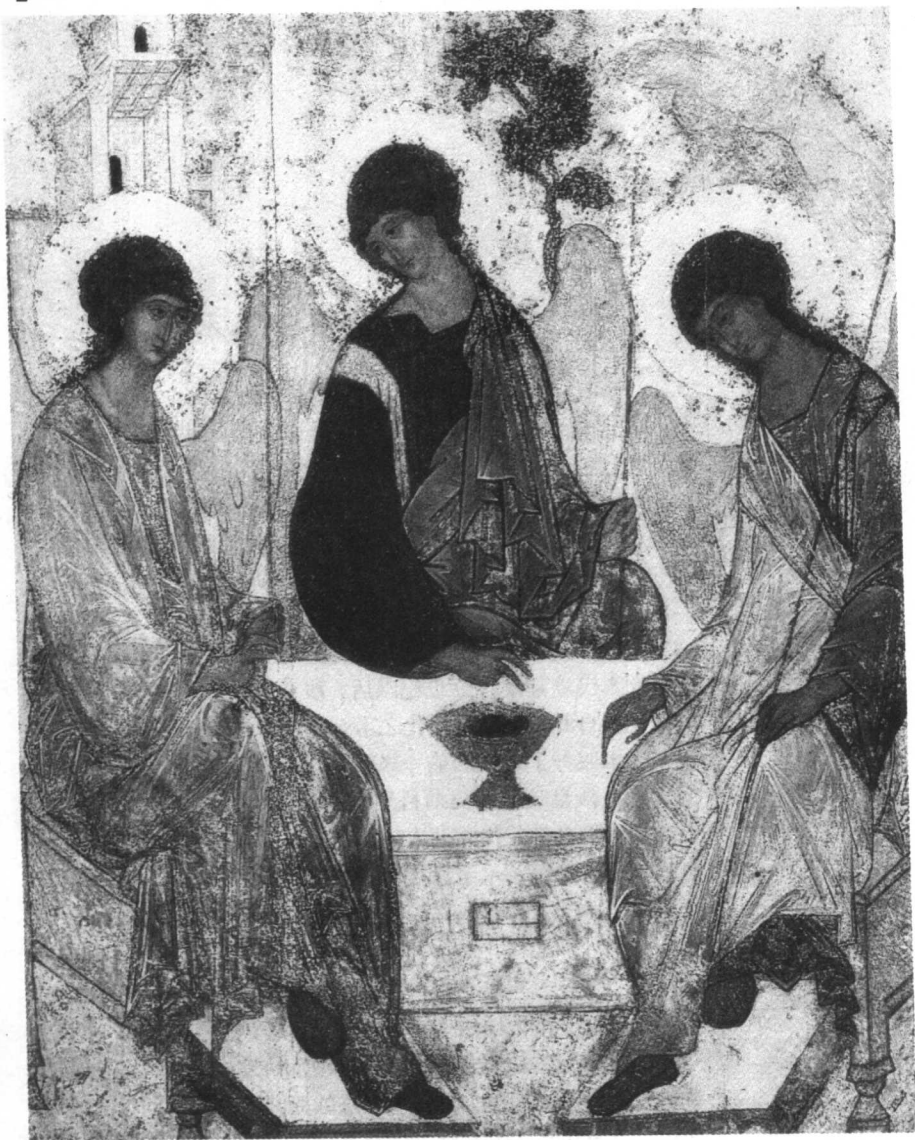
第一章 俄罗斯美术

在古老的东欧平原，俄罗斯民族于公元10世纪初建立起早期封建国家，史称“基辅罗斯”。它在文化初创阶段较多受到强大的拜占廷帝国的影响，致使其艺术具有与中世纪拜占廷艺术相类似的特点，美术活动的范围局限于教堂建筑和宗教绘画。15世纪前后，莫斯科公国逐渐成为俄罗斯国家的中心，在这里一度出现过圣像画创作的繁荣期，安德烈·鲁布廖夫(约1360—1430)是当时圣像画艺术的杰出代表，也是俄罗斯美术史上最早成名的本民族画家。17世纪以后，沙皇俄国加强了与欧洲国家的交往，自此俄罗斯的文化艺术开始向欧洲类型转变，同时结束了艺术服务于宗教的单一局面。为了满足宫廷生活对艺术品的需求，沙皇政府在莫斯科皇宫内设立了所谓艺术创作中心，汇集了全俄各地的优秀艺人、工匠从事艺术品的规模生产，并且聘请一些外籍艺术家参与创作活动，艺术中心的成立对俄罗斯民族美术的发展和成熟起到了促进作用。

一、俄罗斯18世纪美术

18世纪，俄罗斯历史进入到一个重要的转折点。沙皇彼得一世(1672—1725)为了使落后的俄国加快发展进程，跟上欧洲整体发展的速度，努力推行向先进的西欧国家学习的社会改革计划。改革在整体上使俄国受益，它不仅提高了俄国经济、政治、军事等方面的实力，也带动了文化、艺术事业的迅速发展。当然，对俄罗斯原有的文化、艺术传统而言，改革不免有摹仿、照搬外来东西的缺憾，所以俄国18世纪美术的面貌呈现出明显的“西欧化”特点。

18世纪初，彼得一世在北方城市彼得堡建立新都，随着这

三位天使拜访亚伯拉罕

俄罗斯 鲁布廖夫 约1410-1420年 141 × 131cm 板 蛋彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

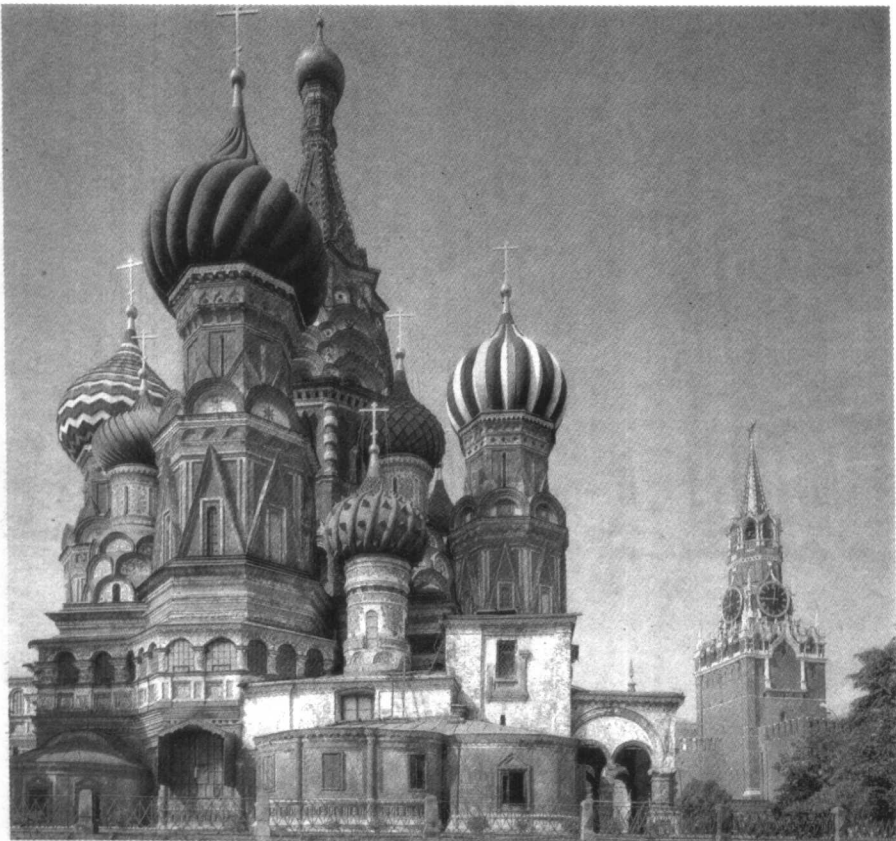
克里姆林宫

1475 年 莫斯科

次城市建设高潮产生了“冬宫”、“夏宫”等著名建筑。不过从外观上看，它们基本属于法国凡尔赛宫一类的西欧宫殿建筑的翻版。在诸多宏伟、华丽的建筑中有一处被专门设为存放文物珍宝及艺术品的陈列馆，虽然它当时并不对公众开放，但已能体现出 18 世纪俄国社会的文化品位。

1. 肖像画艺术

肖像画艺术：在绘画创作领域，油画材料的肖像画开始流行。处于早期阶段的肖像画创作往往偏重对人物姿势、服饰等

圣瓦西里大教堂

1560 年 莫斯科

外在因素的描绘，因而显得华丽有余、生动不足，这样的画作日后被喻为“盛装肖像”。尼基丁(约1690—1741)是俄罗斯民族肖像体裁的奠基人。彼得一世派他去意大利学过画，返国后他倡导了俄罗斯的现实主义学派。《哥萨克首领—盖特曼》(1720)是他的代表作之一，他的创作建立了俄罗斯肖像画的初步原则——表达人们不可重复的、有个性的外在面貌。尼基丁的知名作品还包括《彼得一世像》(1722)、《戈洛甫金像》(1724)等。安特罗波夫(1716—1795)是18世纪中叶杰出的肖像画家，同前辈画家相比，他的作品注意对人物心理的刻画并有深度。其作品《彼

冬宫

1702—1738 年

圣彼得堡

得三世肖像》(1762)对人物及其环境特征有非常成功的描绘。

18 世纪下半叶诞生了与所谓“盛装肖像”有所不同的“内心肖像”。罗柯托夫(1736—1808)的创作标志着俄罗斯肖像画达到新境界,他的《诗人玛依柯夫》(1765)、《着玫瑰色服装的无名女郎像》(1770)等作品都能满足人们精神交流的要求。列维茨基(1735—1822)的创作则体现了“内心肖像”的进一步发展。列维茨基曾师从安特罗波夫,他为斯摩尔尼高级女子学院学员所作的肖像组画显示了“内心肖像”风格的水准。在名为《聂丽多娃像》、《阿雷莫娃像》(1773)等作品中,列维茨基把安特罗波夫严格的准确性和罗柯托夫的抒情性融为一体,从而为俄罗斯 18 世纪肖像艺术提供了范例。18 世纪著名的肖像画家还有鲍罗维柯夫斯基(1757—1825),他的《玛·伊·洛普希娜肖像》(1797)等作品同样属于对人物刻画入微的佳作。

洛普希娜肖像

俄罗斯 鲍罗维柯夫斯基 1797年 72 × 53.5cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

浴女

俄罗斯 叶戈洛夫

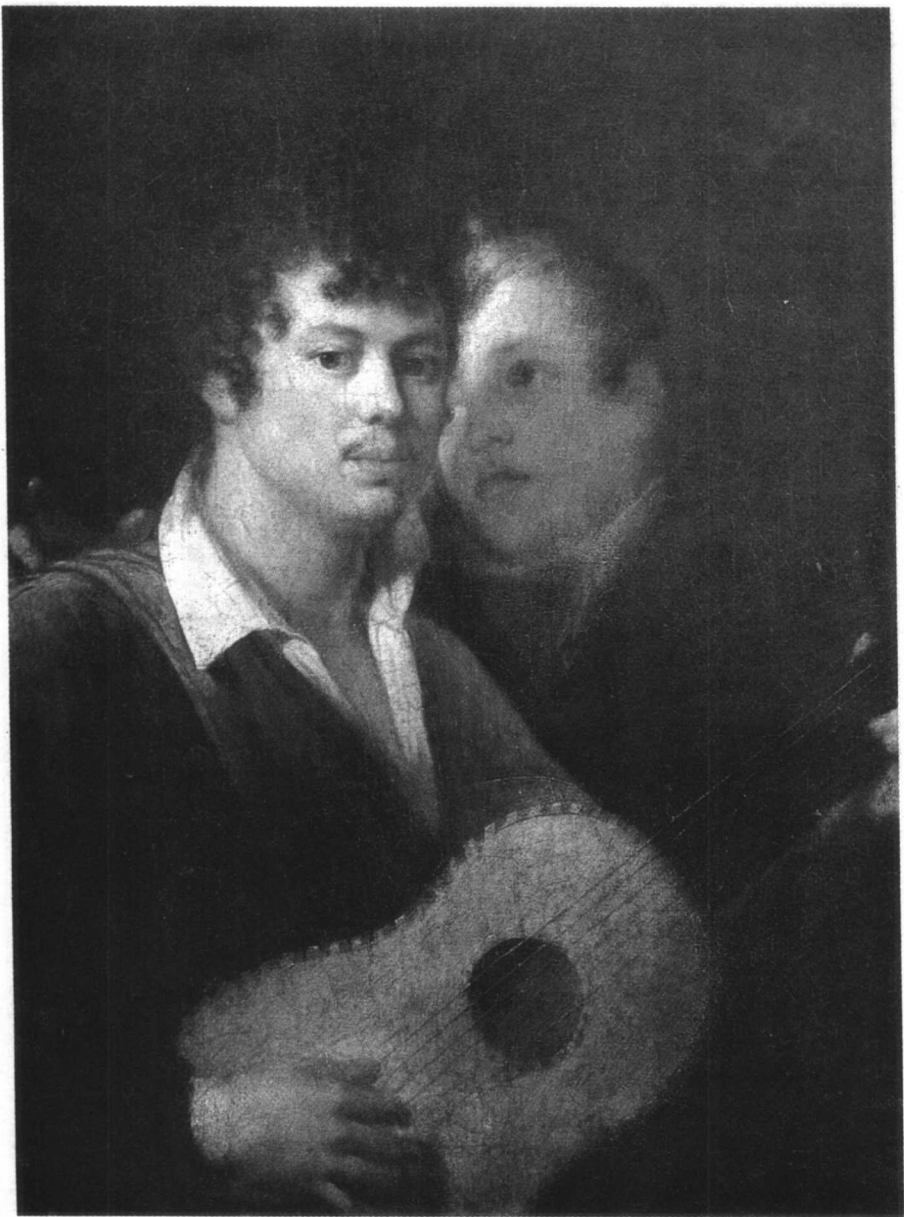
约 1810—1820 年

布 油彩

圣彼得堡 俄罗斯博物馆

2. 雕刻艺术

俄国生活方式的“西欧化”以及城市建设的繁荣直接影响了艺术内容、种类的变化，除了肖像画的流行，雕刻艺术也开始从久受冷落的境遇一跃成为颇受欢迎的门类。它不仅被广泛用于建筑、园林装饰，而且也成为制作人物肖像的理想形式。俄罗斯专业雕刻的早期成就体现在肖像创作方面。18 世纪上半叶的肖像雕刻精品主要是意大利籍雕刻家拉斯特列里(1700—1771)所作的彼得一世系列胸像。到 18 世纪下半叶，俄国产生了本民族的杰出雕刻家舒宾(1740—1805)。舒宾的知名作品主要是为同时代知名人物所作的雕像，如《戈里岑像》(1773—1775)、《罗蒙诺索夫像》(1793)等。他站在启蒙主义的立场上更加充分和

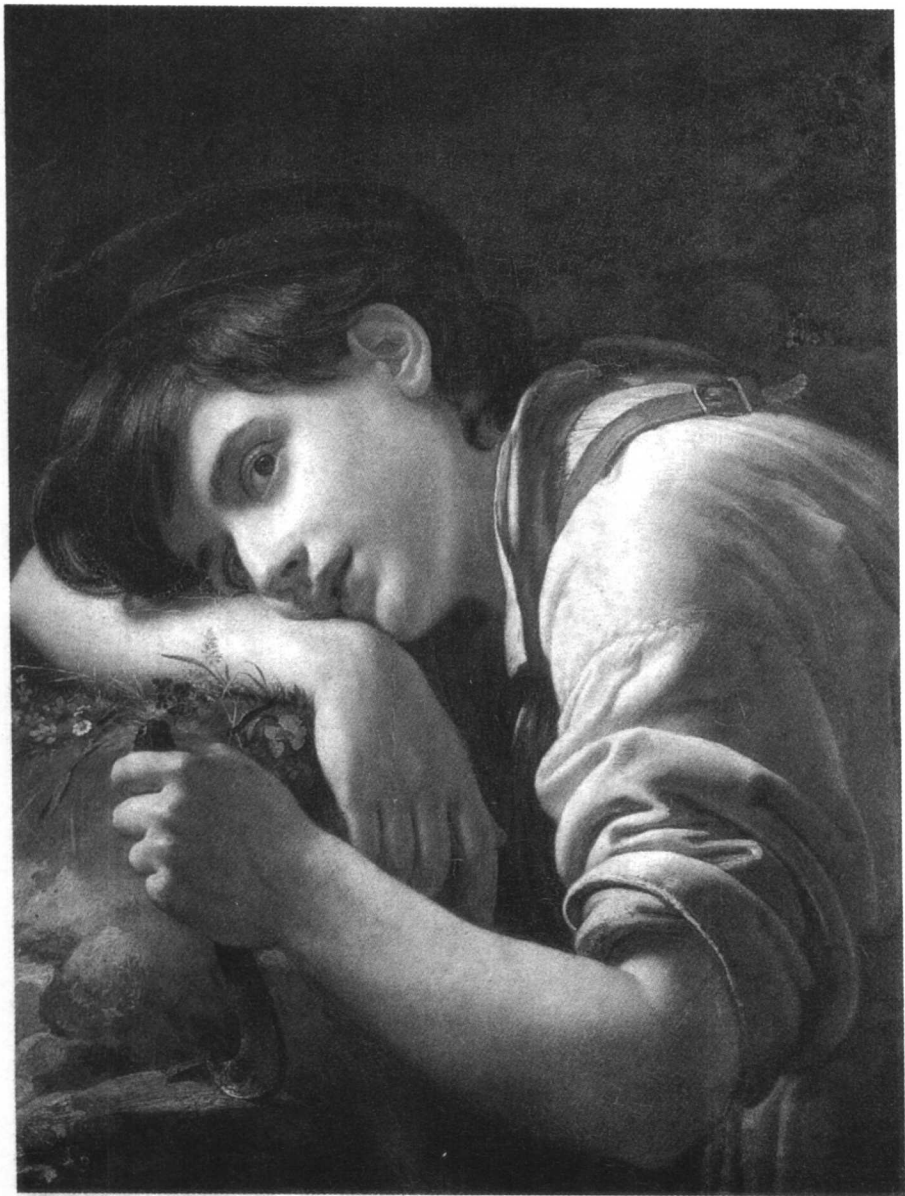
两个朋友

俄罗斯 雅科夫列夫 1811 年 92 × 70cm 布 油彩 圣彼得堡 特列恰科夫美术馆

普希金像

俄罗斯 基普林斯基 1827年 63 × 54cm 布 油彩 莫斯科 特列恰科夫美术馆

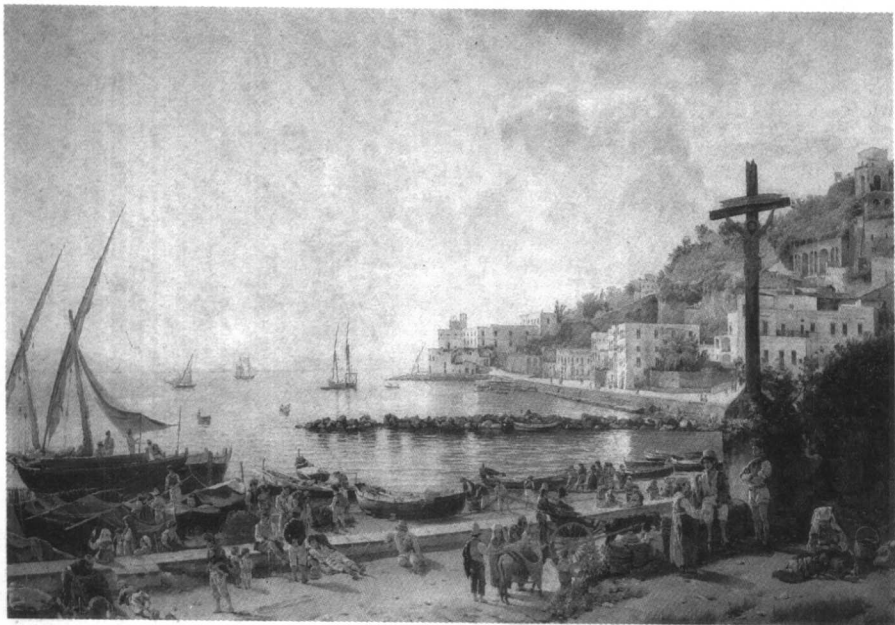
小园丁

俄罗斯 基普林斯基 1822-1823 年 81 × 49.5cm 布 油彩 圣彼得堡 俄罗斯博物馆

奥都莉娜像

俄罗斯 基普林斯基 1822-1823 年 81 × 64.3cm 布 油彩 圣彼得堡 俄罗斯博物馆

那加勒斯港的马格林堤岸

俄罗斯 谢德林

1827年 65 × 88cm

布 油彩

圣彼得堡

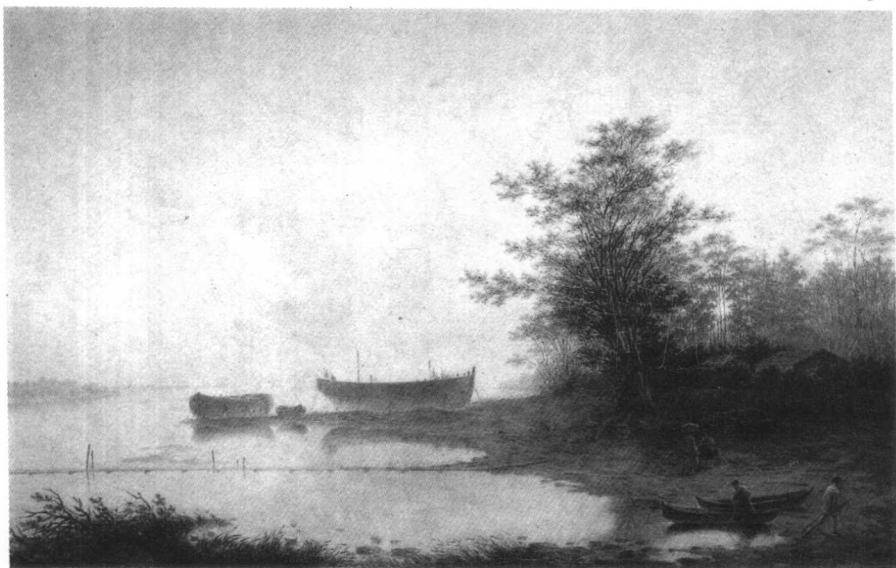
俄罗斯博物馆

多方面地揭示人物的特征，比较集中地展示了叶卡捷琳娜二世时代的人物风貌。

叶卡捷琳娜二世(1729—1796)是对18世纪俄国历史进程起过重要作用的女沙皇，她在18世纪下半叶将统治权维系了30年。对艺术事业，这位女沙皇表现出极大的热情，1764年她掌权不久，便以艺术保护人的姿态重新主持彼得堡皇家美术学院的成立仪式。她还爱好艺术收藏，大量购买欧洲艺术品。尤为重要是，叶卡捷琳娜二世延续了彼得一世时代形成的赞助艺术及对外交流的政策，为俄国艺术的持续发展提供了较好的社会环境。因此在她当政时期，俄国艺术达到与欧洲艺术同步发展的水平。

3. 古典主义美术

在俄国，古典主义艺术的形成比起欧洲整整迟了一个世纪，虽然如此，它仍起到丰富俄罗斯造型艺术的作用。古典主义风

圣彼得堡的日落

俄罗斯 伏洛皮耶夫

1832 年

40.5 × 65cm

布 油彩

圣彼得堡

俄罗斯博物馆

格的美术在学院派教育中得到倡导，它巩固了素描基础，深化了对构图学的规律及理论的分析。罗先柯(1737—1773)被认为是第一位重要的古典主义画家。他在1770年以俄罗斯民族历史为题材，创作出《符拉季米尔与罗格尼达》。他的另一幅名作《赫克托耳与安得洛墨赫告别》(1773)则选用古希腊史诗题材，宣扬一种属于古典主义精神的社会思想。在绘画方面，古典主义促进了主题性创作的形成。而在雕刻方面，古典主义则解决了创造英雄纪念碑的形象问题。这个时期从法国来到俄国的雕刻家法尔考涅(1716—1791)所作的彼得一世纪念碑(又名《青铜骑士》)是俄国艺术史上的经典性作品。在纪念碑中彼得一世被塑造成启蒙主义的代表——改革家、创造者。他头顶桂冠，身披罗马式战袍，高高骑在马上，伸出坚定的右臂，屹立在俄罗斯的土地上。

二、19 世纪上半叶美术

随着叶卡捷琳娜二世统治的结束，19 世纪上半期俄国进入