

全山石 主编

菲钦 油画肖像选

山东美术出版社

俄罗斯画家尼古拉·菲钦的绘画艺术，由于种种原因在我国乃至世界范围内很少被世人所真正的了解和认识。这不光是因为他的艺术创作分别在俄罗斯和美国多个地方进行，更是由于历史和时代的缘故，他的作品不管在俄罗斯或是在美国都少有出版，因而人们对于菲钦其人、其画都很难有一个比较全面的评价，这实际是艺术史上的一个遗憾，而对画家本人也是不公平的。

为了弥补这一缺憾，我社从上个世纪90年代后期就开始酝酿，并下决心制定了出版这位卓有成就的艺术家画册的计划。为了让广大读者客观、全面地了解菲钦的绘画艺术，最大限度地展示他的精品佳作，我们用了整整7年的时间，做了大量的筹备工作，先后3次派人去俄罗斯相关的博物馆、出版社进行洽谈，并专门赴菲钦的故乡喀山，搜集、整理那里保留的部分珍贵资料。为了完整收集菲钦旅居美国时期的艺术作品，又专程赶赴洛杉矶、纽约以及新墨西哥州的托奥斯，考察、整理存放于当地的大量有关画家的第一手宝贵资料。

当我们对菲钦的绘画艺术进行全面梳理时，不难发现他是一位被忽视了的艺术大师，极具天赋、个性鲜明。虽然在他所处的那个时代，进行着各种各样复杂、矛盾的探索 and 实验，但菲钦一直坚持走自己的艺术之路，从不盲目崇拜和模仿任何人——哪怕是他的老师列宾。同时他又善于采纳其他艺术流派的长处，在继承俄罗斯油画传统的基础上，吸取了印象主义绘画的色彩，通过执着、顽强地研究表现对象和感情的艺术语言，创造出了“菲钦式”的具有鲜明特色的艺术风格和表现手法。不管是他的油画肖像作品，还是他的素描作品，所反映出的艺术激情、思想力量和绘画语言的丰富多样，都令人感到无比的震撼。我们相信本套书的出版，将会为我国美术界探究与借鉴菲钦的绘画艺术提供一个崭新的平台。

出版者

2005年10月

西方绘画经典书目

《菲钦》 8开 精装

《佐恩》 8开 精装

《19世纪末20世纪初俄罗斯“艺术世界”》 10开 精装

《19世纪俄罗斯四大风景画家》 10开 平装

《特列恰科夫国家画廊藏画》 8开 精装

《俄罗斯博物馆藏画》 8开 精装

《俄罗斯画家——梅尔尼科夫》 8开 精装

《俄罗斯画家——特卡乔夫兄弟》 8开 精装

《俄罗斯画家——格里采》 8开 精装

《俄罗斯画家——莫伊谢延科》 8开 精装

《俄罗斯画家——普拉斯托夫》 8开 精装

《俄罗斯画家——科尔热夫》 8开 精装

《俄罗斯列宾美术学院珍藏素描精品选——肖像篇》 8开 平装

《俄罗斯列宾美术学院珍藏素描精品选——人体篇》 8开 平装

《意大利超前卫艺术》 10开 精装

《塞冈蒂尼》 8开 精装

《阿尼戈尼》 8开 精装

《艺术与人体》 10开 精装

菲钦油画肖像选

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

菲钦油画肖像选 / 全山石主编. — 济南: 山东美术出版社, 2005.10

ISBN 7-5330-1910-5

I. 菲... II. 全... III. 油画: 肖像画—作品集—俄罗斯—现代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 098836 号

主 编: 全山石
策 划: 姜衍波
责任编辑: 马晓东、刘 媛

出 版: 山东美术出版社
山东省济南市胜利大街 39 号 250001
0531-82098268 0531-82066185 (传真)
发 行: 山东美术出版社发行部
山东省济南市顺河商业 1 号楼 250001
0531-86193019、86193028 0531-86193029 (传真)
制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
规格开本: 787 × 1092 毫米 8 开 8.25 印张
版 次: 2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷
定 价: 50.00 元

序

金山石

在19世纪末20世纪初群星灿烂的俄罗斯油画界中，有一位风格独特的画家常常被人遗忘，他就是尼古拉·伊万诺维奇·菲钦。这个名字在俄罗斯美术史上往往被一笔带过，在苏联百科全书中有关鞑靼艺术的词条上也根本找不到菲钦的片言只语。历史往往就是这样，既有情也无情，时间之流滚滚而下，既能沉淀和积蕴下真正的艺术精品，也往往将一些天才和精英埋没于流沙中，虽然给能慧眼识珠的后人留下许多发现的惊喜和乐趣，但对当事人来说，则未免太不公平了。今天我们应该消除历史上的误解，真正了解20世纪初俄罗斯艺术中鲜为人知的一页。

但要想浏览菲钦作品的全部面貌，是件相当困难的事。我们经过辛苦的探访和历时7年的酝酿，尽全力把最为完整的菲钦呈现给了大家，从而能够共同缅怀菲钦那不朽的艺术灵魂，让俄罗斯群星璀璨的艺术天空更加美丽。

1881年11月26日，菲钦诞生在俄罗斯伏尔加河畔一个繁荣的古城——喀山的一个细木镀金雕刻作坊的家庭里，父亲是一个技术精湛的手工艺工匠，母亲是当地一个建筑包工头的女儿。从儿童时代开始，菲钦就跟着父亲学习绘画和雕刻，9岁那年起随着父亲的班子走街串巷，去完成父亲经过艰苦努力才争取下来的订单。正是童年时代的这种经历，培养了他最质朴、最直接的艺术美感，使得菲钦一生都保留了对“手艺”这个词语的敬意，后来他本人将之称为“手的技能”，而这种技能对一个艺术家来说是可以终生受益的。

整个童年时代，菲钦浸泡在浓郁的俄罗斯风情中，从喀山周围的乡镇到伏尔加河中下游的农村，从平原的住户到原始森林中的村落，处处风光如画。更重要的是，菲钦接触到形形色色的俄罗斯人、鞑靼人、马里人、楚瓦什人……这是滋生艺术最肥沃的土壤，不仅使他在艺术上得到熏陶，更重要的是这种经历奠定了扎实的生活基础，成为他今后创作取之不尽的艺术源泉。

一次偶然的機會，喀山美术学校的校长别利科维奇发现了他的绘画才能。1895年，13岁的菲钦进入圣·彼得堡皇家美术学院分校——喀山美术学校学习，从此他的人生道路改变了。这所学校位于大兰德斯卡文大街上的特瓦格纳大楼，教室虽不大，但精巧、舒适，学校的气氛也很好，既严肃紧张，也很活跃轻松。这段时间的学习对菲钦来说至关重要，为他今后的深造打下了良好的基础。

时间过得很快，1900年，19岁的菲钦以优秀毕业生的身份转入圣·彼得堡俄罗斯美术研究院所属高等美术学院(即当今的列宾美术学院)学习，他仅用了一年的时间便通过了转入教授工作室的必修课，同时受到学院艺术委员的表扬，并获得奖学金。

毕业后，1910年春天，菲钦前往直意大利的罗马、佛罗伦萨、维罗纳、米兰、那不勒斯，德国的柏林、慕尼黑，奥地利的维也纳以及法国的巴黎等许多国家的城市进行考察，参观了那里的美术馆、博物馆，受到很大的启发。在这些艺术之都中，他迅速地吸收和汲取各方面的精华与养料。1910年秋天，

菲钦回到家乡喀山任教，从此一边进行艺术创作，一边从事教学工作，这样的状态一直持续了整整14个年头，也是他创作最为丰盈的一个时期。

在这段时间里，不仅内战不断，还发生了世界大战。食品、燃料、医药、交通运输都发生了困难，在那些年里，先是菲钦的父亲死于伤寒，几个月后母亲也去世。妻子和女儿搬到比较安全的瓦西里耶夫小镇上，那里离喀山大约有20英里，菲钦需要经常来回奔跑。长期劳累加上营养不良，不久菲钦得了肺炎，后来又转成肺结核，病得很重。战争、丧亲、疾病……开始出现种种“生命中不能承受之重”，生活的压力和精神抑郁使他产生了离开喀山的念头。经过长时间的思考，菲钦终于下定了决心。3个月艰难路途的旅程之后，在1923年8月到达了美国纽约。虽然菲钦也隐隐感觉到，这一去短时间内是不可能回来了，但他还是表示几年后健康恢复了，将再回到喀山。而事实上，世事多变，他绝对没有想到的是，从此他再也没有回到这块养育他的土地上，而他的晚年也一直在对这块土地的魂牵梦绕中度过。

在纽约生活了3年后，各方面条件逐渐得到改善，甚至可以说很优越了，可是菲钦的健康状况却每况愈下。这也是上天的一种不公平吧，慷慨地给了菲钦异于常人的天赋和灵气，却吝啬地再也不肯多给他健康。菲钦从小身体就不好，4岁那年，他得过脑膜炎，昏迷了整整两个星期，居然奇迹般地醒了过来。12岁时他的父母离异后，生活上又没有得到很好的调理，从此身体不能过于劳累。国内革命战争年代里生活不稳定，压力又大，菲钦曾得过肺炎和肺结核。这样到了美国以后旧病复发。医生建议找一个气候干燥、温差较小的环境。菲钦在医生的劝导下不得不离开纽约。一家人选择了几处地方，最后决定去北墨西哥州附近的托奥斯（TAOS），这是一个偏僻的高原小镇。住下来以后，菲钦很快发现这个选择是正确的，这儿相对于纽约的喧嚣，如同世外桃源，的确是一个恢复健康和陶冶心情的好地方。菲钦慢慢习惯于这里美丽的环境，也逐渐熟悉和欣赏那里的印第安人质朴的品格和真诚的天性。对于有些浮躁的心灵和多病的身体来说，都如同一剂最好的良药。于是菲钦又重提画笔，开始描绘那里的风光和印第安人。

之后的很长一段时间内，菲钦还有过一些短暂的变动和波折，其中包括婚姻上的触礁，对菲钦来说，打击相当大，而且从此以后他再也未婚。他离开了托奥斯，但纽约对他来说，已经成为一个陌生的城市。在朋友的帮助下，他来到了洛杉矶。这时菲钦感觉到需要新的艺术养分，于是先是周游了墨西哥，而后又去了巴厘岛，在这些充满了异域风情的地方，他的心灵得到抚慰和升华，创作了一系列风格独特的作品。游历巴厘岛之后，菲钦再也没有周游过世界，时间、精力都不太允许了。从此，菲钦一直呆在洛杉矶的莫尼卡画室，工作了20多年。

二

菲钦是个很有天赋且个性鲜明的画家，他虽然受到世纪之交国内外文化现象以及那个时代的艺术所进行的各种复杂、矛盾的探索的强烈影响，但他从不盲目崇拜和模仿任何人，也不参与任何艺术流派和组织，只把所有的热情和能量都倾注在自己的艺术世界里。他执着、顽强地研究对象和感情的艺术语言，在继承俄罗斯油画传统的基础上，他吸取印象主义绘画的色彩，创造出具有自己独特的艺术风格和表现手法的“菲钦式”的油画。

菲钦在选择题材和构思方面一直保持自己独立的思考，他喜欢从日常生活中直接取材，追求自然和真实，摒弃臆造和过分突出画面结构的做法。在

色调方面，他注重色彩的和谐、纯正和鲜明，探索与当时盛行的印象主义不同的一种表现手法，着重带装饰意味、结构独特、能充分发挥油画特有性能的艺术语言和表现技巧。

在寻找自己的艺术道路上，菲钦既没有完全按照传统油画技法作画，也没有遵循老师列宾对他的期望，朝历史画方面发展，而是选择了肖像画和风俗题材的创作，从平凡的生活中发现题材。

他画了大量出色的肖像作品，如《穿粉红色衣服的女士》、《瓦里娅·阿多拉茨卡娅肖像》、《萨波日尼科娃肖像》、《女儿肖像》、《父亲》等等。这些肖像都是他周围熟悉的亲友，具有刻画细腻、情感丰富的特点，其处理手法往往是模特儿与周围的环境、静物组合在一起，富有生活气息。同时由于多次游历，异国情调也给菲钦带来创作上的刺激和冲动，他画了很多迥异于自己家乡的人们：如《斯蒂梅尔夫妇肖像》、《薇拉·卡瑟》、《丽莲·吉希罗摩拉》、《伊·哈塔耶娃》等等。在面对色彩强烈的印第安人时，他又开始采用浓郁、明亮的色彩和宽大奔放的笔触，一鼓作气创作了《印第安舞蹈者》、《坐着的印第安少女》、《跳玉米舞蹈者》以及《卡米利玛》等作品。

作为一个出色的肖像画家，采用哪种表现手法不是最重要的，关键是能否以敏锐的感觉迅速抓住对象变化着的神态和形象特征，以及在人物肖像中表现出强烈的精神气质。菲钦吸取和继承了俄罗斯肖像画的传统，虽然他远离家乡，也受到其他文化的影响，但是菲钦与俄罗斯文化的联系远胜过其他文化艺术对他的影响。菲钦常说：“首先，是一个人”，“画的是这个人”，这些艺术理念也充分体现出菲钦的人本主义和俄罗斯现实主义美学传统。

而且菲钦作画时充满激情，动作迅速，主张大处着眼，把画画看作一个整体来主宰，而不是拘泥于一个局部，凑合成一个画面。因此他认为如果只从局部入手会使整幅画面缺乏一种“气”和“神”的联结。也正由于此，菲钦的作品非常凝重厚实，让人过目难忘。

三

虽然一生创作不断，但长期远离祖国的菲钦逐渐感到异国他乡的艰难、孤独和创作上的种种不如意，他甚至认为自己出走是犯了一个很大的错误。因此，他在给自己的弟弟写信时常常流露出对祖国的思念之情。菲钦的晚年一直处在矛盾中，也一直怀念着自己的祖国，尤其是回顾自己的一生，俄罗斯的一切纷至沓来：童年的回忆，爱情的甜蜜，创作的快乐……都和家乡紧紧相连；如画的风景，善良的人们，浓郁的俄罗斯风情……都只能在梦中再现了。

时间是无情的，1955年10月5日，菲钦在美国洛杉矶与世长辞。临终前他告诉自己唯一的亲人——女儿伊雅，死后把他留在俄罗斯的作品捐赠给政府；把自己的骨灰运回俄罗斯，埋葬到自己的故乡——喀山。女儿按照父亲的嘱托，于1975年、1976年、1979年3次回到俄罗斯，把留在俄罗斯的菲钦作品捐赠给博物馆，把菲钦的骨灰运回他的故乡——喀山陵园。由菲钦亲自修建的在托奥斯的画室，也由伊雅重新修复，至今仍矗立在托奥斯的中心，成为我们缅怀大师的一种见证。

“有的人死了，他还活着；有的人活着，他已经死了。”菲钦一生坎坷，死后亦很长时间藉藉无名，但毫无疑问的是，艺术之树常青，而且拭去历史的风尘，更显示出其作品坚实的质地和永久的生命力。

自画像

1920年 布上油画 66.7 × 64.2cm

俄罗斯，喀山造型艺术博物馆藏

C·采帕洛夫肖像

1906年 布上油画 103.3 × 103.3cm

俄罗斯，楚瓦什造型艺术博物馆藏

M·T·采帕洛娃肖像

1906年 布上油画 103.4 × 103.4cm

俄罗斯，楚瓦什造型艺术博物馆藏

无名女郎

1908年 布上油画 102 × 79cm

俄罗斯，圣·彼得堡，俄罗斯博物馆藏

无名女郎（局部）

克·姆·列皮洛夫肖像
1909年 布上油画 113 × 93.3cm
俄罗斯，圣·彼得堡，俄罗斯博物馆藏

克·姆·列皮洛夫肖像（局部）

画家之妻肖像

1910 年左右 布上油画 48 × 39.5cm

俄罗斯，喀山造型艺术博物馆藏