

全山石 主编

俄罗斯绘画系列 ——风景画

山东美术出版社

俄罗斯绘画系列

——风景画

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风景画 / 全山石主编. — 济南: 山东美术出版社,
2006.1

(俄罗斯绘画系列)

ISBN 7-5330-2048-0

I. 风... II. 全... III. 油画: 风景画—作品集—
俄罗斯 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 143366 号

主 编: 全山石

策 划: 姜衍波

责任编辑: 马晓东

王立生

第 4 页图

伊万·希什金

橡 树 (局部)

1887 年 148 × 108cm

出 版: 山东美术出版社

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

济南市顺河商业街 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: 889 × 1194 毫米 小 8 开 5.5 印张

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

◎ 目 录

前 言	5	伊萨克·列维坦 三 月	26
		伊萨克·列维坦 湖	27
伊·康·艾瓦佐夫斯 狂暴的海涛	9	康·阿·科罗温 冬 天	28
阿·康·萨夫拉索夫 冬景·霜	10	康·阿·科罗温 桥边秋色	29
费·亚·瓦西里耶夫 伏尔加河景色·驳船	11	康·阿·科罗温 雅尔塔的咖啡馆	30
费·亚·瓦西里耶夫 在克里木山上	12	叶·叶·兰谢列 喀山大教堂的柱廊	32
阿·康·萨夫拉索夫 白嘴鸭飞来了	13	斯·亚列米奇 白夜里的运河	33
瓦·德·波列诺夫 在公园里	14	阿·亚·雷洛夫 绿色的喧闹	34
瓦·德·波列诺夫 莫斯科庭院	15	尼·康·列利赫 海外来客	35
阿·伊·库因吉 雨 后	16	康·费·博加耶夫斯基 雨后·海边	36
伊万·希什金 森林中的小溪	18	叶·叶·兰谢列 彼得一世时的军舰	37
伊万·希什金 松树林	19	尼·康·列利赫 天空中的交战	38
伊万·希什金 人迹罕见的北方	20	瓦·瓦·康定斯基 夏日风景	39
阿·伊·库因吉 傍 晚(草图)	21	康·费·尤恩 特维尔省的农村节日	40
尼·尼·杜博夫斯科依 暴风雨前的沉寂	22	尼·康·列利赫 红 马	41
伊·谢·奥斯特罗乌霍夫 金黄色的秋天	23	阿·瓦·林图洛夫 瓦西里·勃拉仁内教堂	42
阿·斯·斯捷潘诺夫 驼 鹿	24	马·谢·萨里扬 埃及椰枣	43
伊萨克·列维坦 寂静的修道院	25	斯·阿·巴甫洛夫 瓦西里耶夫岛上的风景	44

◎ 前言

晨 朋

在俄罗斯，油画原是一件舶来品。它的引进与彼得大帝直接有关。1689年，彼得当政。他实施一项改革兴邦大计，经济、军事、文化诸事皆向先进的西欧学习。油画，放在文化艺术的天平上，只抵一个小小砝码，但文韬武略的彼得大帝并没有把它漏掉。他出访时，拜访荷兰画家，回国后派出年轻学子，同时聘来法、意画家，双管齐下，几十年工夫，油然而沛然，原生于西欧的一个艺术品种，在俄罗斯安了家。

最初，油画家为上流社会的贵族画像，偶尔有几笔花木，那是肖像的点缀和附属物。这个时候谈不上独立的风景作品。后来，花木逐渐放大，有了风景画，又没脱开西欧的影响，画面上多是异国的景色和情调。只有学成归来的画家走向成熟之后，乡情乡景的俄罗斯风光，方才入得画来。

西蒙·谢德林(1745—1804)和米哈依尔·伊万诺夫(1748—1832)、费·阿列克谢耶夫(1754—1824)以及西尔维斯特尔·谢德林(1791—1830)等人为俄罗斯风景画铺平了最早一段路。他们的作品，这本画集没有收录。

19世纪中期，风景画兴盛起来。彼得堡皇家美术学院设立了一个风景画画室，马克西莫·沃罗比约夫(1787—1855)主持其事。他一口气干了24个年头，成批风景画家从这个画室走向画坛。风景画到这个时候才算真正独立独行。

1871年，巡回展览画派登上历史舞台。这个画派与我们要说的风景画

大有关系。在巡回展览画派画家手里，出现了俄罗斯风景画创作的高峰。至今百年有余，光芒不减。这本画集收录有八位巡回展览画派成员的作品，另有一位，他是巡回展览画派的挚友，画法也与之相近。这九位画家的17幅作品，可向您展示出19世纪后期俄罗斯风景作品的大致面貌。

第一位要说的是阿·康·萨夫拉索夫(1830—1897)，俄罗斯美术史上把他称为“现实主义风景画的奠基人”。他何以会得到这份尊崇和荣耀呢？1871年，巡回展览画派举办第一届画展时，萨夫拉索夫展出了《白嘴鸭飞来了》。它描绘的是伏尔加河畔的初春景色。冬雪在融化，万物在复苏，一冬不见的白嘴鸭在树头起舞歌唱。站在这幅作品面前的俄罗斯人，真会觉得沐浴在浓浓的春意之中。巡回展览画派把俄国革命民主主义思想家车尔尼雪夫斯基的名言“美就是生活”奉为信条，而这幅风景作品，恰好把这一信条体现到极致。画面上的一切，无论风情景色，乃至色彩、阳光都是俄罗斯的，都是现实生活之中的。身边常见的普通景色，一经萨夫拉索夫之手，就让人感受到了俄罗斯的美。《冬景·霜》(1870)给人的观感也是如此。萨夫拉索夫抒情的画风影响了几代画家，俄罗斯“现实主义风景画的奠基人”的桂冠，自然而然戴到他的头上。

其次，伊万·希什金(1832—1898)，出生在俄罗斯北部的林区，自幼在莽莽林海之中奔跑嬉戏，他一生专注于

描绘森林，尤其是松树和橡树，因而得有“森林歌手”之称。这本画集选有他的几幅作品，都属成熟期的画作。《森林中的小溪》(1880)，在参天的松林里，阳光从树冠洒向林间的草地，溪水一泓，居然画出从里面透出的阳光。画面像一首抒情诗，也像娓娓动听的童话故事。《人迹罕见的北方》(1891)，有材料说，这是画家受了莱蒙托夫的诗歌《松树》的启发创作而成，勿宁说这是希什金对童年生活环境的回忆之作。峭壁孤松，挺然傲然，素裹银装，阳光和煦。积雪在阳光下，在树梢上，在向阳和背阳之处，皆有微妙不同。画家的观察入微，笔随心意，表现力到位，使人遐思无限。

再次是瓦·德·波列诺夫(1844—1927)。他作为巡回展览画派成员，恪守现实主义的创作原则，而他留学法国时期正是印象主义画风当红之际，他接受印象派画风影响，作品里充满阳光、空气，色彩明丽而丰富。他曾执教于莫斯科绘画雕刻建筑学校，他的学生亚·维·戈洛温对几位教师作了比较之后，用如下一句话对波列诺夫的色彩技艺做了生动说明：“他的调色板在闪闪发光，仅此一点，已使青年人兴奋不已。”《在公园里》(1874)和《莫斯科庭院》(1878)，是他的成功之作，生活气息浓郁，又兼有风俗画的特点。在俄罗斯，波列诺夫是最早运用外光作画的艺术之一。

费·亚·瓦西里耶夫(1850—1873)，彼得堡的一位邮递员，酷爱美术。在希

什金和克拉姆斯科依指导之下自学成才。当伊·列宾构想《伏尔加河上的纤夫》一画时,是他劝说列宾到伏尔加河去看看真正的纤夫,并给列宾以经济支援,他本人亦一同前往。《伏尔加河景色·驳船》(1870)一画,就是他此行的成果。《在克里木山上》(1873),是画家留下的最后一幅杰作。牛车在山道上缓缓转动,山坡上几棵青松,远山笼罩在云雾之中,云雾之中又透出明快的阳光。巡回展览画派的精神领袖克拉姆斯科依,评论瓦西里耶夫的这幅画说:“几株挺拔的松树,使画面显得庄重,又有几分忧愁,几分寂寞”。可惜,瓦西里耶夫年纪轻轻,仅有23岁,就被肺病夺去了生命。他没有加入过巡回展览画派,但以他的画风和他与巡回展览画派成员的深情厚谊而论,人们把他视为巡回展览画派一族。

出生于克里木半岛的希腊族画家阿·伊·库因吉(1842—1910),在巡回展览画派成员当中,是专攻风景的一位,他的风景作品,具有迷人的魅力。1880年,他仅以《第聂伯河上的月夜》一幅作品,竟在彼得堡艺术奖励协会展览大厅举办了一次画展,观众居然排成长龙,库因吉本人不得不出来维持秩序。彼得堡和俄罗斯画坛为之震动,至今被人引为了一件美谈。他的另一幅代表性作品是《白桦林》(1879),不少中国读者也熟悉它。本画集收录的《雨后》(1879)和《傍晚》(1885—1890),对一般画家来说,都是难度很大的题材。月夜、晨曦、傍晚、雨后,这些时刻的自然景象,变化万千,全在瞬息之间。画家要把握它,一靠敏锐入微的观察,二靠超凡的表现能力——后者似乎更为重要。而集两者于一身,没有多年的功夫,想得到它绝不可能。库因吉恰在这个地方获得了独到的成功。《雨

后》,在画面上,读者可以看到,乌云在高天渐渐远去;云层开处,透出一片阳光,洒落在河边的草地上,湿草漉漉,人们还没有来得及走出小屋,得到片刻悠闲的马儿正在享用青新嫩草。所有这一切都在显示,骤雨刚刚过去。用色那么纯净,笔法那么自如,瞬间发生的动态过程,用几组景物组合在一起,天衣无缝,画家刻意表现的痕迹,一丝不见。

伊萨克·列维坦(1860—1900),是一位才气横溢的风景画家,然而命途多舛。他出生于贫困的犹太人之家,考入莫斯科绘画雕刻建筑学校之后,还不免忍饥挨饿和露宿街头。严冬到来,能在教室里偷宿,已属幸运。再加上犹太人受到的歧视和迫害,使他常年生活在郁闷之中。列维坦体弱多病,四个季节的景色,在他的作品里,只有春、夏、秋,而很少有冬天。他的体力不能抵挡冬季室外的寒冷。而在三季景色之中,绘描金黄色的秋天,更是他的擅长。这里选入的三幅作品,都属列维坦的佳作。《湖》(1899—1900)是一幅两米多宽的大画,曾经来我国展出过。宽阔的湖面上,涟漪微泛,苇叶轻摇,蓝天白云和倒映在湖水里的白云蓝天,都得到了最好的表现。画家把这幅美景留给人间之后,就撒手人寰了。

这本画集还选录了巡回展览画派风景画家尼·尼·杜博夫斯科依(1859—1918)、伊·谢·奥斯特罗乌霍夫(1858—1929)和阿·斯·斯捷潘诺夫(1858—1929)的作品。19世纪80年代,正值巡回展览画派的鼎盛时期,他们的几件作品,完成于这个时期。

以上几位画家的作品,可以说代表了19世纪后期风景画的主流。

临近19世纪末期,巡回展览画派的活力不如从前,某些程式化的表现

方法,渐渐显露,对青年画家的吸引力,也成强弩之末。而在这个时候的西方国家,现代主义各流派正方兴未艾。俄罗斯画坛吹起一股新风。志同道合或是兴趣相近的青年画家,纷纷组成社团,相互标榜,相互鼓励。这些大大小小的社团,在艺术主张方面,有的还算清晰,有的则很模糊,至于其创作实践如何,又可以与其主张拉开相当距离。这里说的有三个社团:“艺术世界”(1898—1924)、“红方块王子”(1910—1916)和“蓝玫瑰”(1907—1910)。

“艺术世界”,主要活动于彼得堡,发起人是谢·佳吉列夫。一批锐志创新、极具探索精神的青年艺术家,包括诗人、剧作家等等,参加了“艺术世界”的活动。佳吉列夫曾花费巨大精力组成一个艺术团到巴黎等城市演出,“艺术世界”的影响因此而及于俄罗斯之外。很有意思的是,“艺术世界”的成员,一方面对欧洲现代艺术饶有兴趣,另一方面,也崇尚18世纪法国路易十四时代和俄国彼得时代的宫廷艺术,发思古之幽情。追求艺术的形式美,给他们的创作带来了新的气息。

“艺术世界”的成员康·阿·科罗温(1861—1939),是一位色彩大师。他曾参加巡回展览画派的美展,但不是其成员。这里选了他的三幅作品:《冬天》(1894)、《雅尔塔的咖啡馆》(1905)和《桥边秋色》(1912—1916)。三幅作品的时间跨度前后共有22年。我们把三幅作品连起来看,正好看出一个轨迹:他从俄罗斯现实主义传统走来,逐渐强调外光、空气以及在色彩的运用方面都发生着变化;而从另一个角度看,他对景色、景物的描绘,像俄罗斯的民歌那样清纯朴实,则一如往昔没有改变。

“艺术世界”的成员尼·尼·康·列利赫(1874—1947),一生作画六千余

幅,他同时也是作家、哲学家和旅行家。他曾经到中国的哈尔滨、大同、西藏和尼泊尔、印度等地考察,沿途写作和绘画。在彼得堡皇家美术学院时,他师从库因吉学画。从老师那里,既学到了做人的道理,又学到了精湛的、带有浪漫主义色彩的绘画技巧。

1900年,列利赫出访巴黎,在科尔蒙画室进修。身处异乡,他怀念俄罗斯。他继续创作《斯拉夫组画》,但他借鉴法国画家的经验,丰富了自己的绘画色彩。在巴黎,他画了一系列俄罗斯题材作品:《红帆·弗拉基米尔出征科尔松》、《偶像》、《海外来客》,这些画幅都不大,受到导师科尔蒙的赞赏。

《海外来客》完成于1901年,画中油画色彩十分鲜艳、响亮,传达出一种童话般的欢快感。船头站立着古代斯堪底那维亚半岛上的部族酋长。外国客人的航船,正在湛蓝的海上驶往俄罗斯,前景成群的海鸥给画面增加了生气。列利赫对绘画的装饰色彩和艺术表现力极为关注。在这方面,他受到画家弗鲁别利“神秘的天蓝色调”的启示,画面上除鲜明的装饰性,又增添了几分神秘感。对“昔日”的兴趣,恰恰体现出“艺术世界”的艺术原则。20世纪初年,列利赫画出一系列带哲理性的画幅,他在思考天地之间的关系,天的力量,飞翔的奥妙。天和地这两种原动力的碰撞,都表现在他的《天空中的交战》(1912)一画中。高天之上波浪似的云团翻滚着,在明暗交织之中,展示出宇宙间神奇的魔力。最初,列利赫曾在响亮的云彩中,画上正在飞翔的斯堪底纳维亚的瓦尔基利亚女神。后来,画家把她抛到了云层后面,他说:“让她存在于隐形之中去吧!”此时的列利赫对世间生活产生不信任,而转向思考潜在的现实。

叶·叶·兰谢列(1825—1946)出生于艺术世家,父亲是著名雕塑家,妹妹是“艺术世界”的成员谢列勃良科娃。兰谢列曾求学于巴黎朱理安美术学院。回国后,主要描写彼得时代的彼得堡,建设这座都城的各种生活情节,都令他神往。“艺术世界”的另一位成员康·费·尤恩(1875—1958),曾在巴黎对欧洲古典艺术和现代主义艺术作了深入研究,早期创作受到印象主义影响。从巴黎回到俄罗斯,尤恩到各地旅游写生,很快对民间艺术产生了浓厚兴趣。1910年他完成的《特维尔省的农村节日》,充满浓郁的生活气息,欢快的人群融于壮美的自然怀抱中。

这个时期的画家,往往同时参加几个社团,他们的画风也时时受到不同流派的影响。尤恩虽是“艺术世界”成员,也参加“俄罗斯画家联盟”和“革命俄罗斯美术家协会”的活动。有一点毫无疑问,他的作品中,融有浓郁的俄罗斯民族精神。

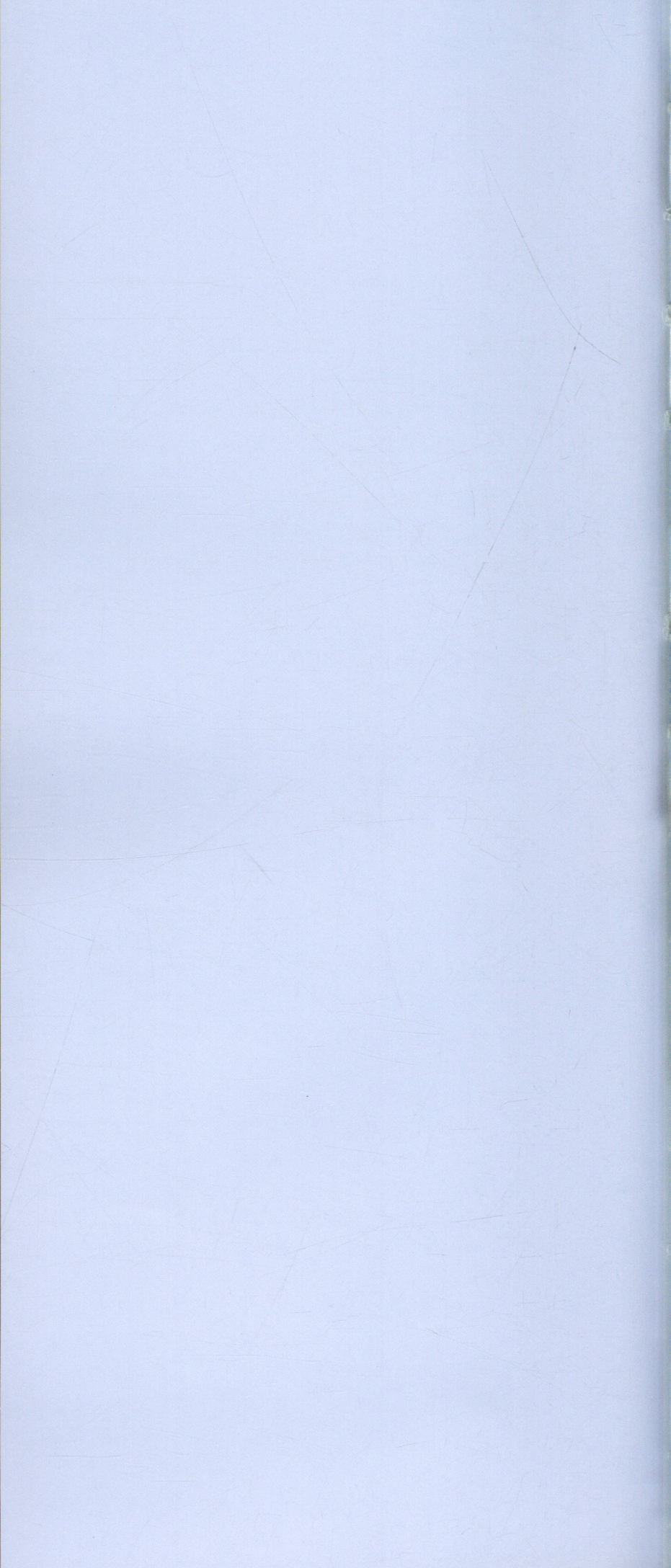
“红方块王子”社团的成员也一样。阿·瓦·林图洛夫(1882—1943),曾到巴黎学习,受到立体派、未来派艺术影响,回国后的创作,仍以俄罗斯本土艺术为依据,他特别喜欢俄罗斯的古建筑。在《瓦西里·勃拉仁内教堂》(1913)一画中,林图洛夫利用大的色块组织体、面关系,线条充满动感,色彩响亮、明快。虽然画家采用了立体派和未来派的表现手法,画中依然体现出俄罗斯的民族神韵。

至于“蓝玫瑰”成员马·谢·萨里扬(1880—1972)的作品,同样体现出鲜明的地方特色。“蓝玫瑰”社团的创作纲领,与“白银时代”诗人们的象征主义相呼应。他们的创作,受到18世纪古典艺术和现代主义艺术的影响。在自己的作品中,把野兽派马蒂斯的装

饰主义,同圣像画、民间木板画的成分融合在一起,并倾心于东方艺术。画家萨里扬从学生时代就把视线投向东方,创作多反映东方的风土人情,他甚至被称为“东方之子”。这里的东方包括高加索地区,埃及等地。《埃及椰枣》即是萨里扬1911年埃及之行的产物。作品简朴,像东方格言或诗歌一样抒情,装饰色彩鲜明,是“蓝玫瑰”社团的代表性作品。

本画集中选入的“抽象艺术之父”瓦·瓦·康定斯基的《夏日风景》(1909),是他在德国从事表现主义绘画时期的一幅习作。响亮的红、黄、蓝、白颜色,组成了充满激情的画面,画中的房屋,结构清晰,但背景和前景的画面,则是画家主观意识的流露。这一作品,可视为康定斯基迈向抽象艺术的前兆。它也说明,一个画家的风格演变,有一个过程。

画集中阿·亚·雷洛夫的《绿色的喧闹》(1904),是19世纪和20世纪之交最著名的风景画之一。雷洛夫本人是一位承前启后的现实主义画家,他的导师是库因吉,他创造性地师承了导师作品中的浪漫主义精神,以寓意的手法,欢快的色彩,赞美俄罗斯的大自然。20世纪30年代,我国画家徐悲鸿访问雷洛夫画室后,对他大加赞颂,他说雷洛夫“其为人诚挚笃实,人乐亲之,尤为同道所爱戴。”雷洛夫的作品,在十月革命后,受到重视,他于1935年荣获俄罗斯联邦功勋文艺工作者称号。

阿·康·萨夫拉索夫

冬景·霜

1870年 油画，画布 32.5 × 45.7cm

沃罗涅日地区美术馆藏

费·亚·瓦西里耶夫
伏尔加河景色·驳船
1870年 67 × 105cm
俄罗斯博物馆藏

费·亚·瓦西里耶夫
在克里木山上
1873年 116 × 90cm
特列恰科夫国家画廊藏

阿·康·萨夫拉索夫
白嘴鸭飞来了
1871年 油画，画布 62 × 48.5cm
特列恰科夫国家画廊藏

瓦·德·波列诺夫

在公园里

1874年 油画，画布 61 × 46cm

俄罗斯博物馆藏

瓦·德·波列诺夫
莫斯科庭院
1878年 64.5 × 80.1cm
特列恰科夫国家画廊藏

阿·伊·库因吉
雨 后
1879年 油画，画布
102 × 159cm
特列恰科夫国家画廊藏

