

A realistic oil painting of a middle-aged man with a serious expression, wearing a dark suit, white shirt, and a patterned tie. He is seated, and his hands are resting on his lap. The background is dark and textured, with some vertical elements on the left side.

全山石 主编

俄罗斯绘画系列 ——肖像画

 山东美术出版社

俄罗斯绘画系列 ——肖像画

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

肖像画 / 全山石主编. — 济南: 山东美术出版社,
2006.1

(俄罗斯绘画系列)

ISBN 7-5330-2050-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 143590 号

主 编: 全山石

策 划: 姜衍波

责任编辑: 马晓东、孙 强

版式制作: 王立生

第 4 页图

尼古拉·菲钦

克·姆·列皮洛夫肖像

1809 年 油画, 画布 113 × 93.3cm

俄罗斯博物馆藏

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 7.5 印张

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

定 价: 38.00 元

◎ 目 录

前 言	5	鲍·米·库斯托季耶夫 版画家瓦·瓦·马泰肖像	34
伊·叶·列宾 女演员波·安·斯特列佩托娃肖像	9	米·瓦·涅斯捷罗夫 叶·帕·涅斯捷罗娃肖像	35
伊·叶·列宾 弗·瓦·斯塔索夫肖像	10	济·叶·谢列勃良科娃 梳妆·自画像	36
伊·叶·列宾 弗·瓦·斯塔索夫肖像 (局部)	11	济·叶·谢列勃良科娃 举蜡烛的女孩·自画像	37
伊·叶·列宾 薇拉·列宾娜肖像	12	鲍·德·格里戈里耶夫 收藏家亚·科罗温肖像	38
瓦·伊·苏里科夫 阿·伊·叶缅尔扬诺娃肖像	13	斯·阿·伊万诺维奇 画家之妻	39
尼·亚·雅罗申科 画家尼·尼·盖依肖像	14	亚·雅·戈洛温 西班牙妇女	40
瓦·伊·苏里科夫 阿·德·叶泽尔斯基肖像	15	马·谢·萨里扬 伊·尤·休金肖像	41
奥·埃·布拉兹 谢·瓦·伊万诺夫肖像	16	伊·伊·布罗茨基 柳·马·布罗茨卡娅 (局部)	42
瓦·伊·苏里科夫 陀勃里斯卡娅肖像	17	伊·伊·布罗茨基 柳·马·布罗茨卡娅	43
瓦·亚·谢罗夫 米卡·莫罗佐夫	18	鲍·米·库斯托季耶夫 费·伊·夏利亚宾肖像	44
瓦·亚·谢罗夫 少女与桃	19	阿·叶·阿尔希波夫 村 姑	45
瓦·亚·谢罗夫 阿·莫罗佐夫肖像	20	阿·叶·阿尔希波夫 拿水罐的农家女	46
瓦·亚·谢罗夫 公爵夫人济·尤苏波娃肖像	21	阿·叶·阿尔希波夫 拿水罐的农家女 (局部)	47
瓦·亚·谢罗夫 费·费·尤苏波夫爵士肖像	22	鲍·米·库斯托季耶夫	
康·阿·科罗温 女歌唱家塔·斯·柳芭托维奇肖像	23	卡彼茨教授和谢苗诺夫教授双人像	48
康·阿·科罗温 莫罗佐夫肖像	24	鲍·米·库斯托季耶夫 企若娃肖像	49
康·阿·科罗温 演员费·伊·夏里亚宾肖像	25	格·格·里亚日斯基 自画像	50
费·安·马利亚温		米·瓦·涅斯捷罗夫 科林兄弟肖像	51
读书——画家妹妹亚·马利亚温娜肖像	26	亚·亚·杰伊涅卡 巴黎女郎	52
费·安·马利亚温		列别杰娃 列别杰娃肖像	53
老妇——画家的邻居塔塔林采娃肖像	27	帕·德·科林 阿·尼·托尔斯泰肖像	54
费·安·马利亚温 画家索莫夫肖像 (局部)	28	帕·德·科林 阿·尼·托尔斯泰肖像 (局部)	55
费·安·马利亚温 画家索莫夫肖像	29	帕·帕·贡恰洛夫斯基 杜洛娃肖像	56
费·安·马利亚温 农村姑娘薇拉	30	阿·阿·梅尔尼科夫 早 餐	57
费·安·马利亚温 农村姑娘薇拉 (局部)	31	帕·德·科林	
列·夫·巴克斯特 亚·尼·别努阿肖像	32	意大利画家雷纳达·古图索肖像 (局部)	58
康·安·索莫夫 库兹明肖像	33	帕·德·科林 意大利画家雷纳达·古图索肖像	59

◎ 前言

晨 朋

肖像画是俄罗斯油画的一片沃土。18世纪,油画从西欧传入之后,首先在这里安了家。彼得大帝派往意大利的留学生伊万·尼基金(1690—1741),是俄罗斯民族油画的奠基者,他以画肖像著称,其代表作是《彼得大帝像》(1722)。18世纪后期,俄罗斯画坛上,出现了三位著名肖像画家:费·罗科托夫(1735—1808)、德·列维茨基(1735—1822)和弗·博罗维科夫斯基(1757—1825)。他们为宫廷和上流社会人士画了一批肖像作品。

宫廷和上层人士需要肖像,是为显示自己的威严和地位,或是附庸风雅,装点门面。为上流社会人物造像,一时成为风尚。肖像画的主人公,身着盛装,姿态造作;画家作画,又多采用学院派的古典主义手法,这个时期的肖像充满矜持矫饰之气,订货人以此为美,画家也以此为美。偶而也有例外,如博罗维科夫斯基的《洛普金娜肖像》(1798)。女主人公身居上流社会,富有教养,她的形象富有诗意,透出一种感人的艺术魅力。博罗维科夫斯基不再沿袭旧风,打破了矫饰、华贵才是理想化美人形象的老框框。到18世纪后期,启蒙主义之风渐渐吹来,罗科托夫、列维茨基、博罗维科夫斯基,都画了一些知识分子和普通人的形象,为

19世纪上半叶充满民主主义精神的肖像画开辟了道路。这个时期的肖像作品,本集没有收入。

19世纪后期,巡回展览画派走上画坛,油画面貌为之一变,肖像创作也随之步入一个全新的阶段。巡回展览画派崇奉革命民主主义者车尔尼雪夫斯基的主张,以“美就是生活”作为信条。在他们手里,不仅打破只有贵族上层人士才能入像的格局,知识分子,乃至一些普通人士,取而代之成为肖像的新主人公。另一方面,画家改用现实主义方法描绘对象,矫矜之气为之一扫,形象自然而生动,人物就好像在与观众对话。巡回展览画派的精神领袖克拉姆斯科依曾说过这样的话:“肖像画家不要把自己的任何想法纳入肖像概念之中,而应该像严谨的学者那样,客观、冷静、准确地观察和理解对象的特点,如同他所固有的那样。”他的这番议论,是针对学院派肖像作品的矫饰、造作,把人偶像化的陈腐画风而发,同时也把“美就是生活”的主张,解说得再浅显明白不过。巡回展览画派最有代表性的画家伊·叶·列宾的《弗·瓦·斯塔索夫肖像》(1883)、尼·亚·雅罗申科的《画家尼·尼·盖依肖像》(1890)、瓦·伊·苏里科夫的《阿·德·叶泽尔斯基肖像》(1911),都是这

方面的最好例证。

巡回展览画派的肖像,当红走盛约有二三十年之久,至今能够让我们反复观赏的作品,多半出自这个时期。就像历史上的许多画派那样,时移势易,巡回展览画派的肖像作品,慢慢地也显露出某些程式化的套路。主人公身着深色服装,背景也用深色,只在人物的脸部、手部,闪出鲜亮的色彩。不少画家走入了这个程式。好在另一些人,虽说不像当年那样,能够开创新局面,但绝不保守。当19世纪后期,印象派从西欧兴起之际,他们立即呼吸到这股清新的空气。克拉姆斯科依敏锐地指出:“我们必须转向光、色彩和空气”。瓦·亚·谢罗夫的见解更大胆一些:“有些东西要强调,有些东西要抛弃,不必说哪里错了。”列宾的《薇拉·列宾娜肖像》(1884)、谢罗夫的《少女与桃》(1887)、康·阿·科罗温的《女歌唱家塔·斯·柳芭托维奇像》(1886)等等,都同这种观点直接有关,都是与时俱进的作品。不仅构图布局有了变化,画中还充满空气、阳光,色彩大为丰富,较之程式化的肖像大有生气。1905年,俄罗斯举办了第一个肖像画专题展览,说明肖像创作在不停地发展,富有成果。

19世纪末至20世纪初,俄罗斯的

肖像又出现新的倾向，不少画家在创作中追求装饰性。他们把装饰性与主人公的性格、气质和心理活动结合起来，只要结合得好，便另成一番效果。亚·雅·戈洛温为没有卸装的演员所作的肖像，装饰色彩尤其浓重，是这方面的典型作品。这些作品丰富了肖像的艺术语言。收入本画集的有戈洛温的《西班牙妇女》(1907)、伊万诺维奇的《画家之妻》(1909)、马·谢·萨里扬的《伊·尤·休金肖像》(1911)。这些作品多以水胶、水粉、水彩颜料，用平涂手法画成，形体塑造采用概括的手法。固有色用得很多，色彩响亮，既像民间艺术那样简洁，也兼有壁画一样的宏大气势。

主人公的身份，是考察肖像作品的另一个角度。从这方面看，大体可以分为三类：一是为知识分子画像，这类作品数量最多；二是为达官贵人、皇亲国戚画像，这类作品多为订货；三是为农妇、农夫画像，多为无名无姓的概括形象，数量也不少。

俄罗斯知识分子肖像，是巡回展览画派的创作重点。画家要歌颂那些体现时代精神的先进人物，又最熟悉知识分子，惺惺相惜，先进知识分子成为他们喜爱的题材。由这些知识分子肖像组成的画廊，甚至可以成为反映

时代思想发展的脉络图。这本画集收进的列宾创作的《弗·瓦·斯塔索夫肖像》和《女演员波·安·斯特列佩托娃肖像》(1882)，即属这类作品。德高望重的文艺理论家斯塔索夫，表情严肃，姿态稳重，略带几分满意的神情，表现出他为“巡回展览画派”和“强力集团”殚精竭虑之后，看到它们各在俄罗斯画坛和乐坛产生积极影响之后的心态。斯特列佩托娃(1850—1903)在舞台上塑造了许多命运悲惨的妇女形象，反映出农奴制度下妇女的不幸和痛苦。当时，她正扮演皮谢姆斯基的《苦命》中的角色，深沉的眼神里，含有无限忧思。列宾为她画像，寄托了自己对俄罗斯妇女的同情和关注。

画家雅罗申科，被誉为巡回展览画派的“良知”。他所作的《画家尼·尼·盖依肖像》，背景里是盖依带哲理性的画幅《什么是真理？》，盖依刚刚停下画笔，陷入沉思之中。在这幅肖像作品里，盖依不是画家，而像一位博学睿智的哲人。

继巡回展览画派之后，“艺术世界”社团的画家，在19世纪末至20世纪之间，也画了许多优秀作品。“艺术世界”拥有一批勇于探索 and 创新的青年艺术家。他们多才多艺，在油画、版画、舞台美术、书籍装帧等各个领域，

都作出了可观的成绩。他们反对学院派的因循守旧、虚伪和造作，对巡回展览画派后期陈旧的表现形式，也一样持否定态度。象征主义的寓意性和神秘性，在他们的作品里，时时可见，现实主义表现手法，也时时可见。但“艺术世界”并没有形成统一的画风和画法。

“艺术世界”的一位重要成员列·夫·巴克斯特，于1898年，为该社团的思想家、博学多才的亚·尼·别努阿画了一幅肖像。别努阿衣着朴素，表情安详，没有华丽讲究的仪表，全部精神都贯注在他正阅读的书籍上。

“艺术世界”的科罗温和鲍·米·库斯托季耶夫，都为著名歌唱家费·夏里亚宾画过全身肖像。前者描写的夏里亚宾当时正在法国南方疗养。清晨，他坐在洒满阳光的窗前，由黄色、赭石色、绿色、蓝色和红色，组成响亮的色彩“和声”，烘托出夏里亚宾开朗、乐观的性格。这幅肖像作于1911年。由库斯托季耶夫完成的夏里亚宾肖像，则作于1922年。他顶天立地，站在故乡伏尔加河岸的雪地上，身穿大衣，头戴皮帽，目视着远方，显示出“伏尔加河之子”的宏大气魄。在他身后，是欢快的民间节日场面。广阔的原野上，似乎鸣响着夏里亚宾洪亮的歌声。谁能

想到,这样气势恢弘的作品,竟是库斯托季耶夫坐在轮椅上完成的呢!当时他已半身不遂,行动不能自如。

康·安·索莫夫的《库兹明肖像》,塑造了一位面带几分倦意、忧愁和孤独的俄国象征主义诗人形象。他的眼神中流露出冷漠的怀疑。库兹明与“艺术世界”的画家们交往密切,是索莫夫的朋友。库兹明在俄罗斯诗歌的白银时代,是“一位高雅和优美的诗人”。

总而言之,我们看到,在19世纪末至20世纪初,肖像画家们在以极大热情,关注艺术形式和色彩的变化,甚至像苏里科夫那样的老画家也不例外。在艺术的转型时期,面对挑战,紧跟时代的步伐,是所有真诚艺术家采取的唯一态度。

为达官贵人画像,完全是另外一种情况。画家们多半不是出于自愿,而是受雇于上流社会的贵族、贵妇。这个人群之中不乏“举止无礼的人,某些俄罗斯贵族甚至很野蛮”。为他们画像,没有任何创作的愉悦可言。可这些人的眼睛,总是盯住技巧最高的画家。谢罗夫作为“俄罗斯第一流肖像画家”,上门的订货人络绎不绝。1900年,他画的《大公保罗·亚历山大罗维奇肖像》在巴黎国际展览会上获得大奖之后,名声大噪,从此,谢罗夫再没有停

笔的可能了。读者可以从本画集中,看到他的《公爵夫人济·尤苏波娃肖像》(1902)和《费·费·尤苏波夫爵士肖像》(1903)。1900年,沙皇尼古拉二世要谢罗夫为他画像,谢罗夫刚刚画完,皇后驾到。她看着肖像,顺手从画箱里取出一支干笔,指指点点,说“这里要抬高些,那里要放低些”。谢罗夫只觉得热血冲到头顶,强忍怒火,把调色板递给皇后说:“您,这样吧,陛下,最好您自己画吧……我只是您的忠实仆人”。1905年1月9日,谢罗夫亲眼目睹了“血腥的尼古拉二世”对示威工人的残酷镇压,他被激怒了,从此离开皇家美术学院,拒绝宫廷订货。沙皇发电报请他画像,谢罗夫简明扼要地回电:“在您这个家庭里,我不再工作”。

在肖像艺苑里,还有另一类农民肖像,也非常精彩。其中最具有代表性的是费·安·马利亚温和阿·叶·阿尔希波夫笔下的农妇形象。马利亚温(1869—1940)一生多画农村题材画,主要表现农村妇女,尤以描绘农村少女形象为他的擅长。学生时代的作品《读书——画家的妹妹亚·马利亚温娜肖像》(1895)和《老妇——画家的邻居塔塔林采娃肖像》(1898),都画得自由、洒脱。学院派乃至一些巡回展览画派画家,在塑造农民形象时未能免除的那种矫

揉造作和表面化,在他的画笔之下,全然不见。他的导师列宾说:“我认为,在我们俄罗斯艺术中,新形式的天才代表,就是马利亚温。”1906年,马利亚温获得院士称号。

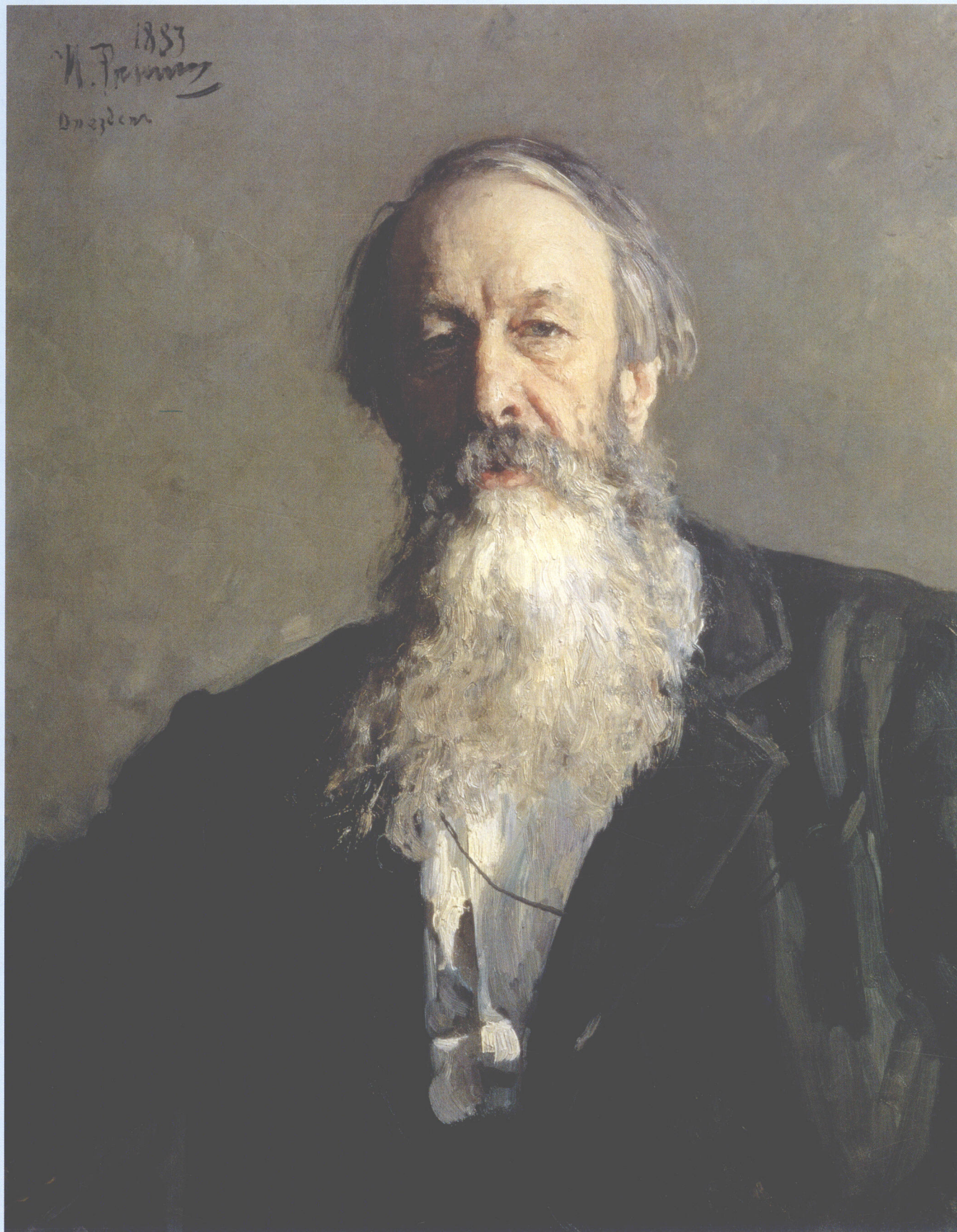
阿尔希波夫(1862—1930)的《村姑》(1920)和《拿水罐的农家女》(1927),以及他的一系列农妇形象,不是某个具体农妇,而是农村劳动妇女的概括形象。农妇身上,体现出“一种伟大的自然力量——一种蕴含在世纪的精神财富中的伟大自然力量。”她们健美、乐观、憨厚、勤劳。阿尔希波夫和马利亚温的作品,以独特的艺术魅力,丰富了俄罗斯肖像画。

总之,俄罗斯的肖像艺术是丰富多彩的,在美术史上占有重要地位。

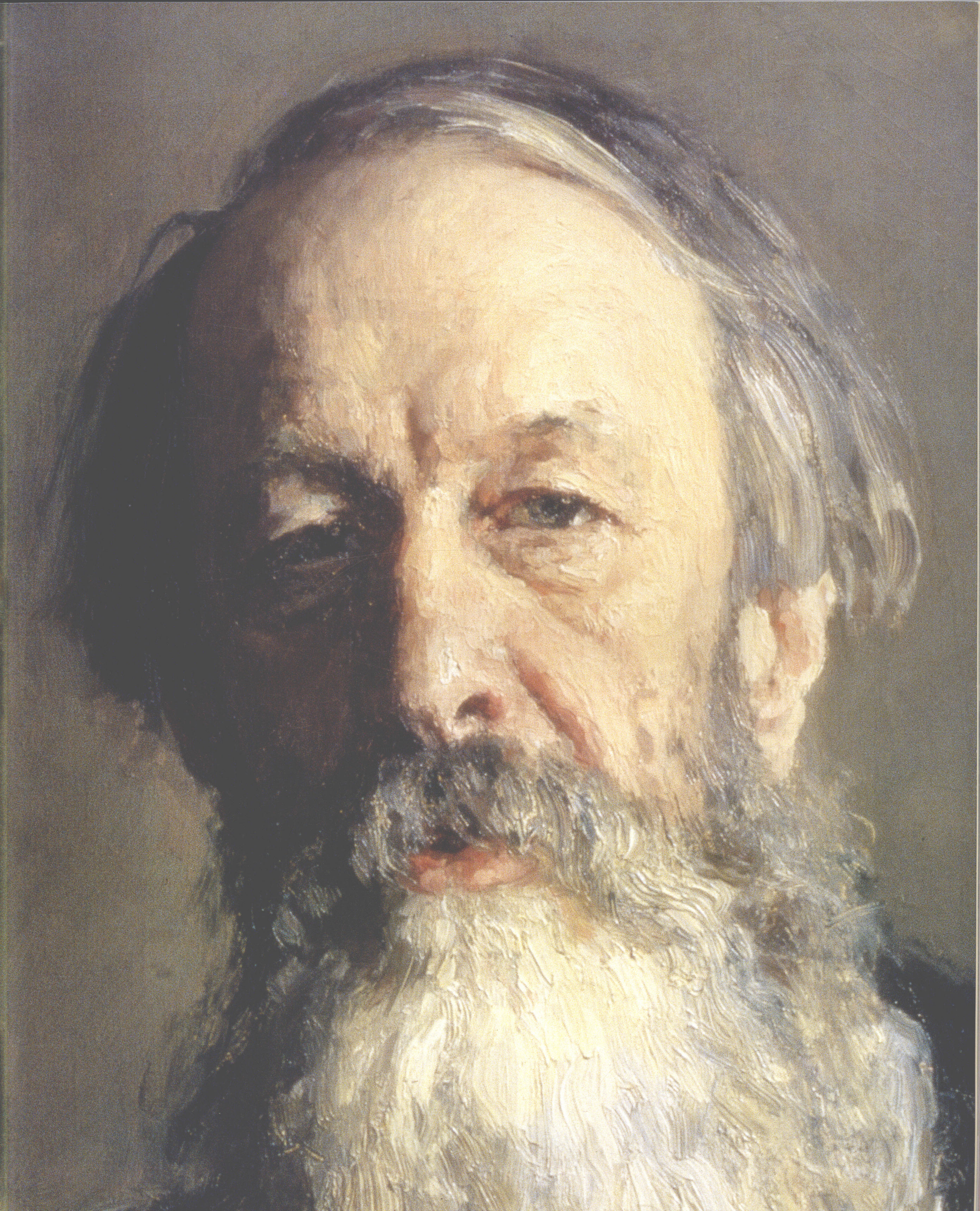
伊·叶·列宾
女演员波·安·斯特列佩托娃肖像
1882年 61 × 50cm

伊·叶·列宾
弗·瓦·斯塔索夫肖像
1883年 74 × 60cm

伊·叶·列宾
弗·瓦·斯塔索夫肖像（局部）

伊·叶·列宾
薇拉·列宾娜肖像
1884年 111 × 84.4cm

瓦·伊·苏里科夫
阿·伊·叶缅尔扬诺娃肖像
1902年 82 × 67.4cm

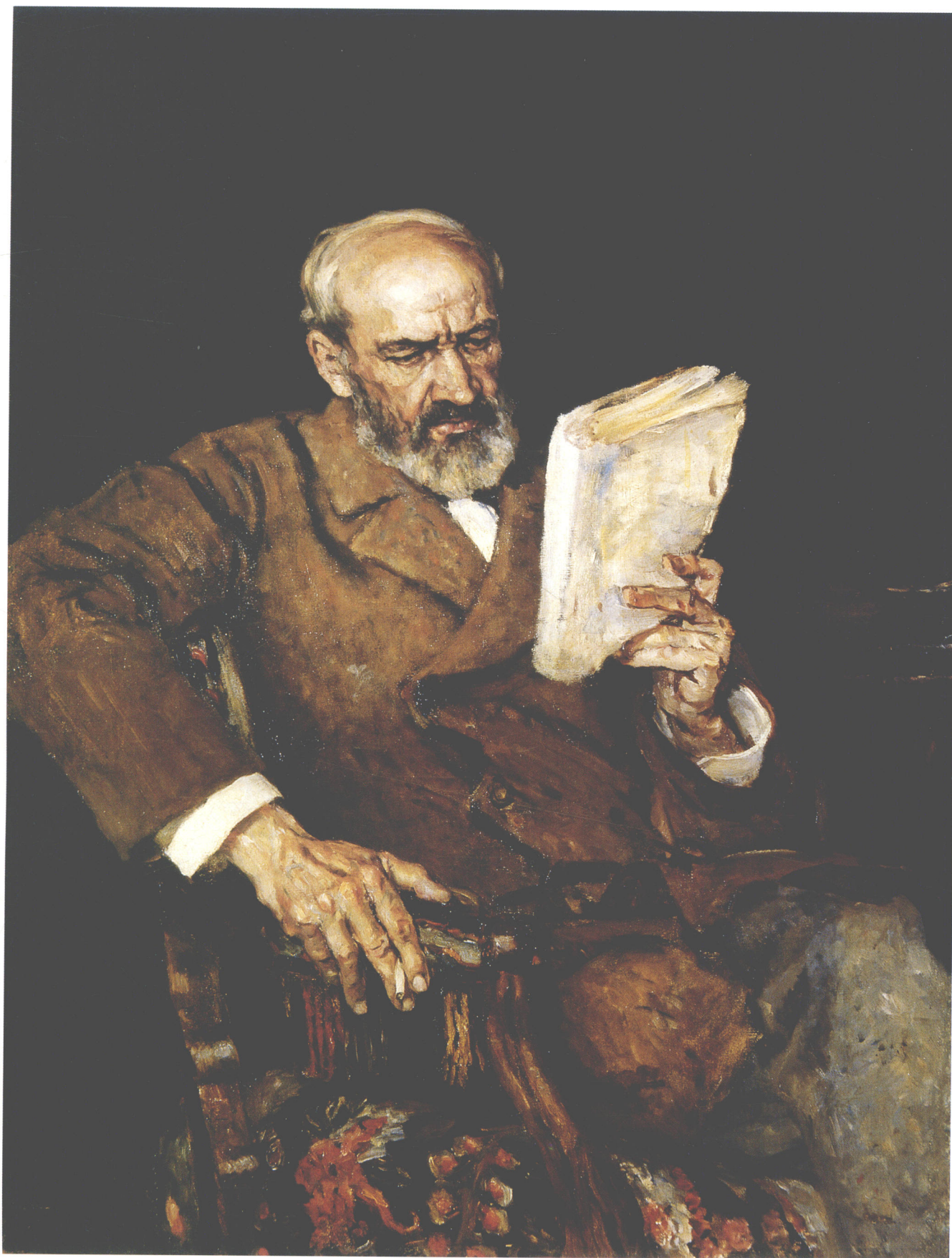

尼·亚·雅罗申科

画家尼·尼·盖依肖像

1890年 油画，画布 92.5 × 73.5cm

俄罗斯博物馆藏

瓦·伊·苏里科夫
阿·德·叶泽尔斯基肖像
1911年 82 × 67.4cm
特列恰科夫国家画廊藏

