

全山石 主编

俄罗斯绘画系列 ——静物画

山东美术出版社

俄罗斯绘画系列

——静物画

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

静物画 / 全山石主编. — 济南: 山东美术出版社,
2006.1
(俄罗斯绘画系列)
ISBN 7-5330-2049-9

I. 静... II. 全... III. 油画: 静物画 — 作品集 —
俄罗斯 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 143591 号

主 编: 全山石
策 划: 姜衍波
责任编辑: 马晓东
版式制作: 王立生

封面图

马·谢·萨里扬
静物 (局部)

第 4 页图

康·阿·科罗温
花与水果

1911—1912 年 油画, 画布 80 × 64cm

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

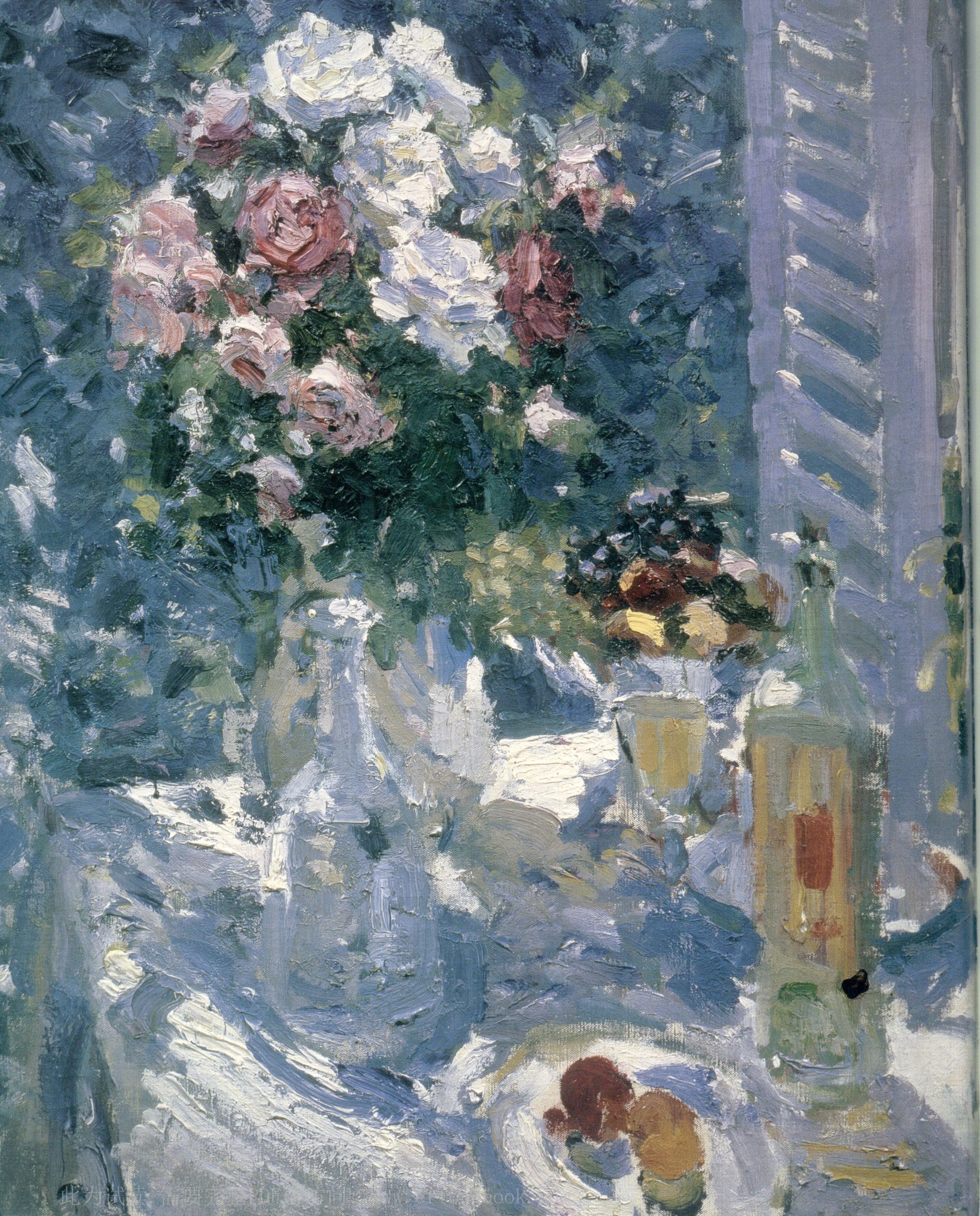
规格开本: 889 × 1194 毫米 小 8 开 4.75 印张

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

定 价: 29.00 元

◎ 目 录

前 言	5	纳·谢·贡恰罗娃 花朵和咖啡壶	23
伊·艾·格拉巴利 菊 花	9	伊·艾·格拉巴利 梨	24
伊·艾·格拉巴利 花与水果	10	康·阿·科罗温 鱼、红酒和水果	25
伊·艾·格拉巴利 飞燕草	11	帕·帕·贡恰洛夫斯基 龙舌兰	26
伊·伊·马什科夫 静物·菠萝	12	亚·瓦·库普林 带黑瓶的静物	27
尼·尼·萨普诺夫 静物·花与花瓶	13	伊·艾·格拉巴利 早 茶	28
马·谢·萨里扬 花	14	亚·雅·戈洛温 玫瑰和瓷瓶	29
纳·谢·贡恰罗娃 静物·水果、打开的书和花盆	15	格·弗·费奥多罗夫 静 物	30
伊·伊·马什科夫 锦缎作背景的静物	16	亚·亚·奥斯梅尔金 静物·白碗	31
伊·伊·马什科夫 莫斯科食品：面包	17	马·扎·夏加尔 带花束的构图	32
康·阿·科罗温 玫瑰与紫罗兰	18	库·谢·彼得罗夫-沃德金 杯中的稠李花	33
康·阿·科罗温 玫 瑰	19	叶·叶·莫伊谢延科 静物·梨	34
阿·豪什 贵重的花布	20	叶·叶·莫伊谢延科 铁匠铺	35
马·谢·萨里扬 亮调子·静物	21	马·扎·夏加尔 工作室的窗	36
帕·帕·贡恰洛夫斯基 静物·绘画材料	22	阿·阿·梅尔尼科夫 静 物	37
		阿·阿·梅尔尼科夫 静 物	38

◎ 前言

晨 朋

油画中的静物,追溯起来,最早多是宗教画、风俗画和肖像画中的背景或点缀。功夫和时间积累到一定程度,画家开始把它放大,移到前景,装饰性增强,寓意性和象征性随之渗入,最后,它悄然而立,成为一个可与风俗、风景、肖像平起平坐的独立题材。许多国家的静物画,都经历了这样一个成长过程。

19世纪20年代,俄罗斯的油画还在起步阶段,由画家、美术教育家维涅茨昂诺夫(1780—1847)创办的一所美术学校里,该校训练学生造型能力的必修课,与皇家美术学院临摹古典雕像的方法完全不同,就是让学生现场观察和写生静物。这本来是静物画的一副催生剂,不过,从19世纪中期起,革命民主主义成为一股强大的思潮,席卷俄罗斯,应运而生的巡回展览画派,成为画坛的主流。它提倡带批判性的社会题材,画家们的兴致,多放在足以表现重大社会内容的风俗画、历史画和肖像画上,静物画相对说来,几乎没有什么地位。巡回展览画派当红的19世纪后半期,给我们留下的名作甚多,读者细心比较,如果说有遗憾的话,遗憾就在静物画上。

到了19世纪末至20世纪初,俄罗斯的静物画才进入繁荣时期。这个时候,巡回展览画派已呈式微之势,西欧国家的后印象派、立体派和野兽派接连问世。它们对俄罗斯画坛产生了影响,新兴起的美术社团,群起而效法。画家开始把目光移向形体变化,乐于描写沉静的物体,它还得到一个名字:“寂静的生活”。静物画创作的热潮,使艺术家对形体美的感知和理解,大大深化;而观众也与之相呼应,对非重大社会题材中所蕴含的沉静之美,不仅认同,还表现出浓厚的兴趣。俄罗斯的静物画,好像一下子涌上了画坛。这本画册收录的多是20世纪初年的作品,读者可以从中窥得它的大概面貌。

杰出的静物作品,多出自几家新起的美术社团的画家之手。继巡回展览画派之后最大的美术社团,叫做“艺术世界”(1898—1924)。“他们关注昔日审美理想的永恒精神价值,反对现代社会与其割离。他们认为艺术应当具有社会意义,但同时,维护纯净的艺术和艺术独立的观念。他们不接受学院派和巡回展览画派的艺术,但不否定巡回展览画派作品的历史意义。”不过,从艺术实践方面考察起来,“艺术

世界”的画家,并没有统一的画风。有的人,其作品具有很强的装饰性和新古典主义手法;有的人,其形象体系与象征主义和西方现代艺术各流派又完全相通。

康·阿·科罗温(1861—1939),俄国画坛上著名的色彩大师,是“艺术世界”成员之一。他接受印象主义影响,对外光和色彩的运用,独具匠心。他的《玫瑰与紫罗兰》(1912)、《玫瑰》(1912)和《鱼、红酒和水果》(1916),以宽宽的笔触,自由地描绘出花朵和水果的丰富色彩,艺术感染力很强。被描绘的物体,即便在室内,也会与透过窗子照进的光线相映成辉,但他的用色和画法,与印象派画家有所不同。他笔下的物象轮廓清晰可辨,始终保持着物体的可感知性。

“艺术世界”的另一位成员伊·艾·格拉巴利(1871—1960),是艺术理论家、油画家和学者,他是契斯恰科夫和列宾的学生。早期,他借鉴印象派画法,在《花与水果》(1904)、《菊花》(1905)、《飞燕草》(1908)等作品中,洒满阳光,色彩柔和而多变化。在他的笔下,物体的形体,没有模糊不清,甚至在用色上带有一种清澈、透明的装

饰美。稍晚,他画的《梨》(1915),则运用强烈的大色块,突出形体的厚重感,后印象主义塞尚画风的影响,明显可见。

亚·雅·戈洛温(1863-1930)和库·谢·彼得罗夫-沃德金(1878-1939),也是“艺术世界”的成员,但各有自己的风格。戈洛温的《玫瑰和瓷瓶》(1920),具有典型的装饰风格。他用厚重的水粉,画出花瓣的各种颜色和其间的细微差别,给人一种和谐美和色彩美。彼得罗夫-沃德金的《杯中的稠李花》(1932),则明显借鉴了新古典主义手法。玻璃杯晶莹剔透,以绿叶陪衬的白色稠李花,显出勃勃生机。整个画幅中鲜艳的红、蓝二色,那是我们从俄罗斯圣像画中,常常看到的。这本画集,还选入了“蓝玫瑰”社团画家萨里扬和萨普诺夫的作品。

“蓝玫瑰”是一个象征主义画家社团,存在仅仅三年(1907-1910)。他们既推崇18世纪古典艺术,又接受西欧国家20世纪现代主义艺术。双重影响,使他们把装饰性与俄罗斯圣像艺术、民间木板画和东方艺术,结合在一起。

平涂手法,突出线条的作用,为他们所喜爱,寓意性也是他们的所爱。

马·谢·萨里扬(1880-1972),“蓝玫瑰”的重要成员。还在莫斯科绘画雕刻建筑学校学习时,他对“遥远的东方”产生了兴趣。夏天,常到高加索和亚美尼亚去写生。1910-1913年,他远行土耳其、埃及和伊朗。高庚、马蒂斯的影响和童话般的东方情调,在这个时期的作品里,都可以看到。1910年之后,萨里扬把主要精力用在肖像和静物画上。

尼·尼·萨普诺夫(1880-1912),毕业于莫斯科绘画雕刻建筑学校,搞过舞台美术,喜爱民间艺术,作品带有很强的装饰性。他的《静物·花与花瓶》(1910),色彩纯净、响亮,象征着对美好事物的憧憬。

存在于20世纪初期的社团“红方块王子”(1910-1916),对俄罗斯静物画也有自己的贡献。这个社团,受到后印象派、野兽派和立体派的影响,追求体量感;另一方面,他们推崇俄罗斯民间木板画和玩具艺术。在创作上,他们用色彩造型,注重物体的质感。外来的

影响和本民族艺术融合到一起,在俄罗斯美术史上,他们被称为“俄罗斯的塞尚派”。

帕·帕·贡恰洛夫斯基(1876-1956),是“红方块王子”的奠基者。他的作品,构图严谨,色彩厚重,艺术表现力强。《静物·绘画材料》(1913)和《龙舌兰》(1916),都用浓重的大色块画成,强调物体的体量感和质感,很出效果。

伊·伊·马什科夫(1881-1944),“红方块王子”的创始人之一,著名的静物画家,风景和肖像是他的余兴。这里选的《静物·菠萝》(1908)、《锦缎作背景的静物》(1914)和《莫斯科食品:面包》(1924),都是马什科夫的代表作。亚·瓦·库普林(1880-1960),早年专注于静物,领一时之风骚。亚·亚·奥斯梅尔金(1892-1953)则在风景、肖像和舞台美术之余,也画静物。1910-1920年间,他对立体主义饶有兴趣,但有分寸节制,总以恰当的表现力为度,并不过分为之。《静物·白碗》就是一例。

20世纪初,俄罗斯画坛上,还有一个存在时间甚短、但很活跃的社团:“新原始派”(1906-1907)。女画家纳·

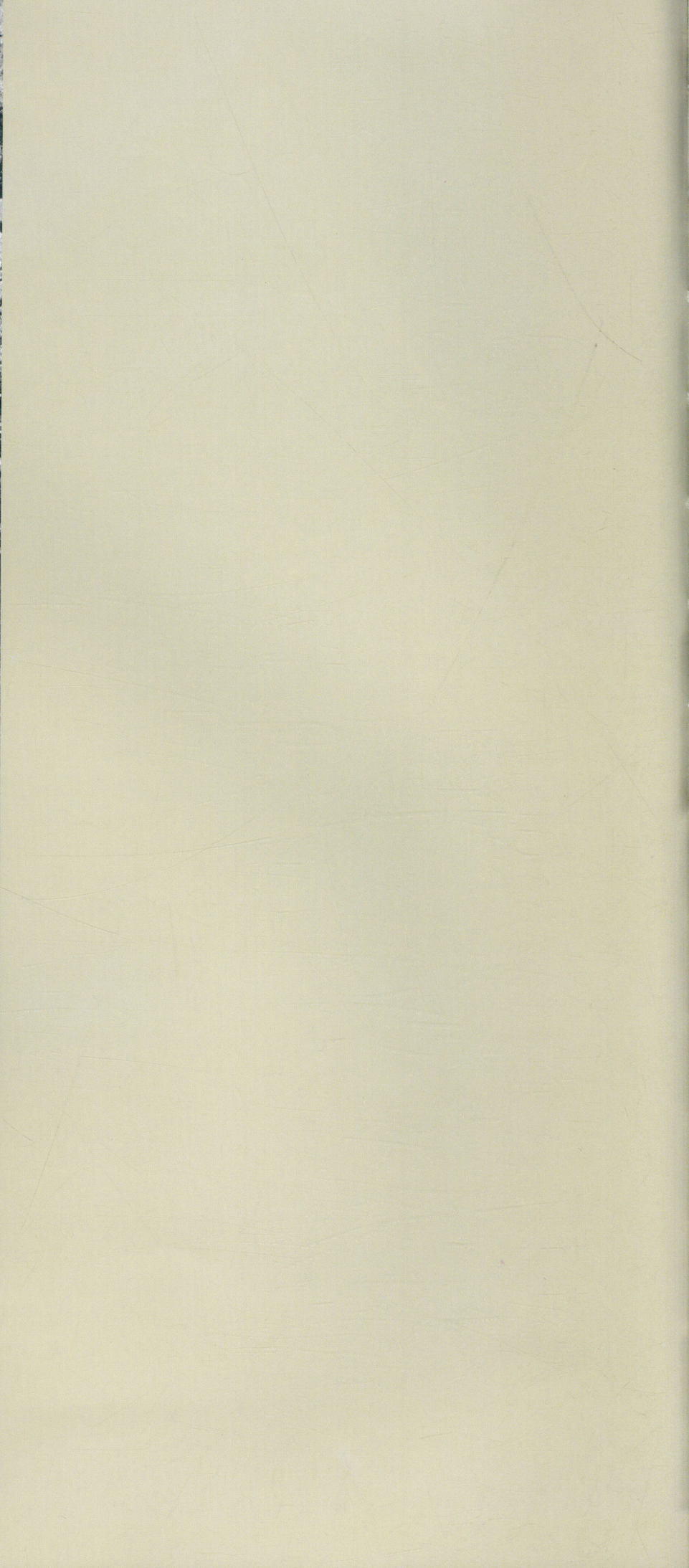
谢·贡恰罗娃(1881—1962)和她的丈夫米·费·拉里昂诺夫,是这个社团的代表人物。他们同样重视俄罗斯民间艺术的粗犷、率真和稚拙,并以此作为审美原则。他们借鉴农民画、儿童画和圣像画的技法,乡土气息成为他们的风格。《静物·水果、打开的书和花盆》,用色大胆,对比鲜明,造型简练,朴素的装饰性和厚重感,都显现出来。有意思的是,背景之处却有几分朦胧和虚幻,不过倒也自然协调。

收在这本画集里的,还有20世纪后期的几幅作品,而且都是美术大师的手笔。这几位大师不属于上面说到的任何美术社团。

马·扎·夏加尔(1887—1984),出生于白俄罗斯的犹太人。他常以怪诞的手法,表现童年时期的记忆,画风带有梦幻色彩。世界美术史上称他为“梦的诗人”、“爱的魔术师”。他的风俗画、静物画都是这样。《带花束的构图》,以纯净、响亮的“夏加尔蓝”为基调,在梦幻般的背景里,隐约可见母与子的形象,还有茫茫原野上出现的毛驴——他童年熟悉的动物,左侧地平线的上空

另有一弯钩月。所有这些实物形象,都作为背景出现,用它们来衬托的是花束。

20世纪美术大师叶·叶·莫伊谢延科(1916—1988)和阿·阿·梅尔尼科夫(1919—),主要从事重大题材创作。前者以画《战争年代》组画著称,后者以三联画《马德里的一场斗牛》、《科尔多瓦的十字架》和《加西亚·洛尔伽之死》闻名。对这些大师来说,静物乃是展现他们全面技艺的一个窗口。

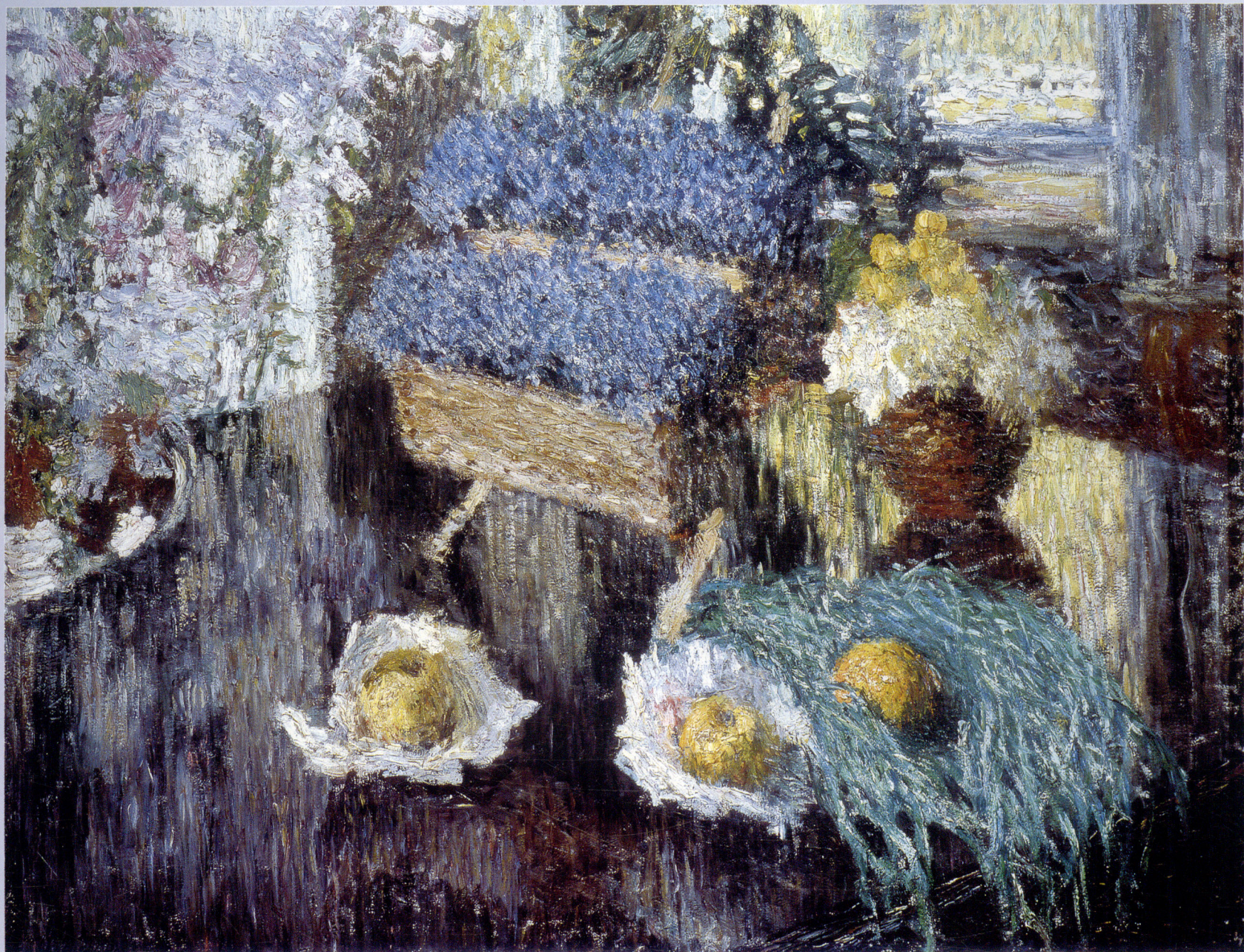

伊·艾·格拉巴利

菊花

1905年 98 × 98cm

特列恰科夫国家画廊藏

伊·艾·格拉巴利

花与水果

1904年 油画，画布 79 × 101cm

俄罗斯博物馆藏

伊·艾·格拉巴利

飞燕草

1908年 油画，画布 141 × 100.5cm

俄罗斯博物馆藏

伊·伊·马什科夫
静物·菠萝
1908年 121 × 171cm
俄罗斯博物馆藏

尼·尼·萨普诺夫
静物·花与花瓶
1910年

马·谢·萨里扬

花

1910年 水粉，纸板 67 × 56cm

纳·谢·贡恰罗娃

静物·水果、打开的书和花盆

112 × 121cm

俄罗斯博物馆藏

伊·伊·马什科夫
锦缎作背景的静物
1914年 油画，画布 88 × 102cm
俄罗斯博物馆藏