

俄罗斯美术史话

奚静之 著

209
2

中国出版集团
人民美术出版社

—— 中国文库
—— 艺术类

俄罗斯美术史话

奚静之 著

中国出版集团
人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯美术史话 / 奚静之著. — 北京: 人民美术出版社,
2004.1

(中国文库)

ISBN 7-102-02966-7

I. 俄… II. 奚… III. 美术史 — 俄罗斯 IV. J151.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126378 号

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 李梅 胡建斌

责任印制: 丁宝秀 赵颀

俄罗斯美术史话

Eluosi Meishu Shihua

奚静之 著

人民美术出版社 出版

<http://www.artscbs.com>

北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735

北京世艺印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 6.25

字数: 128 千字 印数: 0,001—3,000

ISBN 7-102-02966-7

定价: 25.00 元

作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露抄雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：（1）哲学社会科学类（哲学社会科学各门类学术著作）；（2）史学类（通史及专史）；（3）文学类（文学作品及文学理论著作）；（4）艺术类（艺术作品及艺术理论著作）；（5）科学技术类（科技史、科技人物传记、科普读物等）；（6）综合·普及类（教育、大众文化、少儿读物和工具书等）；（7）汉译学术名著类（著名的外国学术著作汉译本）；（8）汉译文学名著类（著名的外国文学作品汉译本）。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑

编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谦 焦国璞

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

• 奚静之

俄罗斯民族是一个坚强、纯朴、热爱生活的民族。俄罗斯文化深沉、博大，具有理想主义情怀。

俄罗斯地处欧洲和亚洲内陆，从文化体系来看，它属于欧洲范畴，但它也吸收了亚洲文化的营养，并善于把两种文化的长处融合在一起，创造了有鲜明民族特色和民族气派的文学艺术。

俄罗斯人属于斯拉夫族体系。斯拉夫族的根源可追溯到远古时期。东斯拉夫人曾居住在流入黑海的第聂伯河沿岸以及北部的伊尔门湖周围。俄罗斯的名称来源于公元6世纪，居住在第聂伯河支流罗西河沿岸的斯拉夫人用河流的名称称呼自己的部族为“罗斯”或“罗西”，并在东斯拉夫语的基础上发展了标准语言，即古俄罗斯语。在古俄罗斯的疆土上有许多分裂的公国，如基辅，诺夫哥罗德，普斯科夫，符拉季米尔，苏兹达尔等等。公元9世纪时，形成了以基辅为中心的早期封建国家，称为基辅罗斯，即基辅公国。基辅公国在地理位置上与拜占庭接近，因此接受拜占庭文化的影响，宗教信仰也由多神教改信基督教。

基辅公国时代（公元10—12世纪）有许多著名的文学作品，如歌颂古俄罗斯英雄的叙事诗—壮事诗等。有史诗价值的作品《伊戈尔远征记》（12世纪末），被认为是世界文学史上的丰碑。除文学作品外，如基辅城内的索菲亚教堂（按君士坦丁堡索菲亚教堂修建）及其内部的壁画和镶嵌画，一直流传至今，保存完好。

在古俄罗斯民族内部，由于封建割据的影响以及生活和文化习俗的不尽相同，逐渐划分为有自己方言的民族集团，原来的古俄罗斯民族分化出三个分支：俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰。

13世纪时，蒙古鞑靼族从亚洲草原侵入斯拉夫领土，俄罗斯人奋起抗

击。直到15世纪末才彻底摆脱蒙古鞑靼的统治。地处奥卡河支流的莫斯科公国在这个历史时期起了重要作用，成为反抗蒙古鞑靼的中心。从这时开始，三个支族中的俄罗斯逐步强大起来，莫斯科的居民有十万多人，城市建设发展也很快，现在看到的克里姆林城墙，即建于15世纪。在卫城附近的红场，曾是进行贸易、举行仪式及游乐活动的地方。红场这个名称，人们常和十月革命常用的“红”字联系，其实红场早就存在，因为俄文的“红”（Красный）字，不仅指色彩，还有美好、美丽、鲜艳的意思。

16世纪，俄罗斯逐渐形成中央集权国家。从伊凡雷帝（1533—1584）开始，俄罗斯的最高统治者称为“沙皇”。莫斯科作为俄国的政治经济中心，直到1712年。

18世纪初俄国历史上的著名帝王彼得大帝（1672—1725）进行大规模改革。根据政治和改革的需要，彼得大帝决定迁都彼得堡。彼得堡于1703年5月16日奠基，1712年定为国家首都。俄国走上资本主义道路是彼得大帝进行一系列改革的结果。彼得大帝及其后继者们推行的文化政策，对俄国文化艺术的繁荣起了推进作用。从18世纪开始，俄国文化开始和西欧文化融汇，成为欧洲文化不可分割的有机部分。

19世纪俄罗斯奠定了自己的民族文化。在俄罗斯文化史上产生了许多杰出的文艺家，如普希金、莱蒙托夫、果戈里、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、格林卡、柴可夫斯基以及列宾、苏里科夫、谢洛夫、列维坦、弗鲁贝尔……他们的创造都是具有世界意义的艺术瑰宝。

1917年在俄国发生了伟大的十月革命，推翻了罗曼诺夫王朝。1922年12月成立了苏维埃联邦共和国，简称苏联。俄罗斯历史掀开了新的一页。1991年12月21日，“阿拉木图宣言”宣布苏联国家停止存在，原十五个加盟共和国各自独立。作为加盟共和国之一的原俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国（它是加盟共和国中最大的一员，占有全苏四分之三的领土和一半以上的居民）成立为独立的俄罗斯联邦。

《俄罗斯美术史话》写的是从基辅公国开始到1917年十月革命之前的俄罗斯美术。

序	奚静之 1
一 古俄罗斯的教堂壁画和圣像画	(1)
1. 引入东正教	(1)
2. 民间工匠的创造	(3)
3. 拜占庭来的匠师	(8)
4. 《三圣像》	(10)
5. 宗教绘画受到了挑战	(12)
二 彼得大帝与美术	(16)
1. 欧化和改革	(16)
2. 文化措施	(19)
(1) 西欧艺术家东来	(19)
(2) 俄国学子出国取经	(21)
(3) 本土艺术家的培养	(23)
三 叶卡德琳娜二世与美术	(27)
1. 德国来的王储夫人索菲亚	(27)
2. 皇家美术学院	(31)
3. 法国启蒙运动思想家的颂歌	(32)
4. 广搜世界艺术珍品	(34)
5. 纪念碑《青铜骑士》	(38)
6. 新一代初露锋芒	(44)
四 1812 年战争、1825 年事件与美术	(56)
1. 题材的变化	(57)
(1) 雕塑	(57)
(2) 绘画	(62)

2. 第一所民办美术学校	(65)
3. 冷落的学院门庭又见起色	(69)
4. 批判现实主义的先驱	(75)
五 面向现实生活	(78)
1. 60 年代新风尚	(78)
2. 学院的叛逆者	(80)
3. 巡回展览画派	(81)
4. 群星灿烂	(84)
(1) 克拉姆斯科依	(84)
(2) 列宾	(86)
(3) 苏里科夫	(102)
5. 其他人物	(110)
6. 赞美自然	(117)
7. 领时代风骚	(128)
(1) 列维坦	(128)
(2) 谢洛夫	(133)
(3) 弗鲁贝尔	(139)
8. 巡回展览画派的尾声	(146)
六 “艺术世界”	(152)
七 美术新潮	(168)
图版目录	(182)
后记	(186)

一 古俄罗斯的教堂壁画和圣像画

俄罗斯从基辅公国至彼得大帝改革以前（公元 10—17 世纪）这一阶段的壁画和圣像画，主要深藏于各地的教堂之中，它们接受教徒们的礼拜，本来面目在长期的香火和烛光中被蒙上了一层面纱。它们作为“神”、或作为艺术品，都离现实世界很远。只在几百年之后的 19 世纪末、20 世纪初，它们才引起艺术家们的注意，原因是艺术家们发现了在圣像画的色彩和画面的构成中，有一种逼人的力量，其中有精神的，也有形式技巧的，尤其是它与民间艺术的联系，更值得重视。

于是，研究和辨析古代教堂壁画和圣像画的艺术创造原理和方法，成为一部分艺术家和艺术史家的重要任务。教堂壁画和圣像画的命运也随之起了变化，除了在墙面上的壁画和镶嵌画难以搬动、保留于原地之外，大量的木板圣像画被请进了博物馆，成了很有身价的艺术藏品。

1. 引入东正教

俄罗斯教堂绘画的历史，要从基辅公国时代说起。

公元 10 世纪的基辅公国是古俄罗斯早期的封建国家，称为“基辅罗斯”。“基辅罗斯”的大公符拉季米尔是一位有远见卓识的统治者。他深知刚从部落联盟统一不久的国家需要做许多事情，才能巩固统治的基础。他积极向文化发达的近邻——拜占庭学习治国经验。出于政治需要和睦邻目的，大公向拜占庭提出联姻要求，迎娶了拜占庭的安娜公主为皇后。在公元 988 年，符拉季米尔大公皈依了拜占庭基督教中的东正教，承认君士坦丁堡总主教为教会最高权力，并定东正教为国教，令基辅公国的全体臣民领受东正教盛大的洗礼。自此开始，基辅公国大兴土木，建立教堂。凭借当时的财力，决定修建一座“基辅的索菲亚教堂”，按君士坦丁堡索菲亚教堂的样式复制。君士坦丁堡的索菲亚教堂建于公元 6 世纪，高大宏伟，气派非凡，被认为是拜占庭文化的象征。基辅的索菲亚教堂于公元 1037 年奠基，请拜占庭的匠师来基辅修建，由此拜占庭教堂的营造结构和教堂绘画（包括湿壁画、镶嵌画和木板圣像画）的技术，都伴随宗教来到了古俄罗斯。

基辅的索菲亚教堂（图 1），外形严整，有 13 个穹顶，内部有宽绰的通

图1 基辅的索菲亚教堂 11世纪 乌克兰基辅

廊，除了东正教的活动在此进行外，它也是大公举行重要典礼的场所。所以教堂的内部装修十分讲究。拜占庭的画师们用与君士坦丁堡索菲亚教堂相似的装饰手法，大量采用色泽鲜丽的镶嵌画制作圣像。如在中央的穹顶下，是巨大而威严的基督头像，一双睁得很大、表情严肃的眼睛，逼视着每一个与他相视的“凡人”。在穹顶下的狭长窗户之间，是一群追随基督的圣者像。中央祭坛的圣母像（图2）则更为醒目，她双手向上方两侧伸开，向上帝作赐福于人的祈求。她的蓝外衣，红鞋，腰间的白手绢，是当年拜占庭皇后的装束。她的大眼睛，弯眉弓，纤细的手，秀气的脚，修长的身躯，和君士坦丁堡的圣母同出一辙，是拜占庭画师们典型的传统表现方法。每当阳光从不大的窗户照进教堂，彩色的镶嵌画（用玻璃、碎瓷片、金属，五彩石制作）熠熠生辉，似是天国里的美景。

索菲亚教堂内除了用镶嵌技术制作的圣像以外，在四周的墙面上还有壁画。壁画题材为传统的圣经故事，有趣的是其中有一些有关世俗生活的画面，如11世纪基辅大公雅罗斯拉夫的合家肖像以及大公出巡狩猎的场面等等。在这些画面上，可以看到古代希腊艺术的某些特点，如艺术语言接近写实，比较谐和简练。但拜占庭绘画中融合和吸取东方艺术中的装饰、寓意和象征手法，也在这些壁画和镶嵌画中可以见到。

教堂绘画中的木板圣像画（在以后的几个世纪中有很大发展），也逐渐从拜占庭移植到基辅罗斯。

12世纪初，一幅在拜占庭也极为少见的木板圣像画《圣母像》，由君士坦丁堡运到基辅，这是古俄罗斯最早见到的一幅木板圣像画。画中的圣母搂抱圣婴，对他未来的命运充满忧伤，在这里她被描绘成一位悲哀的妇女，她忧郁的眼神，低垂的头部，就像现实生活中疼爱孩子的母亲，很有人情味。这幅圣像画在一次偶然的场合（12世纪中期）被另一个城市符拉季米尔的大公安德列·包格留波夫看到，他深爱这幅《圣母像》，在思念之余，便派人把该画从基辅郊区的一个小教堂窃往符拉季米尔城，安放在当地的教堂中，成为备受人们宠爱的圣像，这幅画从此而得名《符拉季米尔圣母》（图3）。

《符拉季米尔圣母》不像基辅教堂壁画中的圣母那般严肃，这里刻画了人世间的母子之情，摆脱了冷漠的“神”的形象，这在中世纪宗教绘画中是一大突破。这幅作品已被公认为12世纪的佳作而载入艺术史册，现藏于莫斯科特列恰可夫画廊。

2. 民间工匠的创造

从11世纪起，一条从东方高加索、中亚到波罗的海和斯堪的纳维亚国

图2 索菲亚教堂中央祭坛的圣母像 11世纪 乌克兰基辅

图3 符拉季米尔圣母 12世纪 特列恰可夫画廊

图4 《金发天使》 12世纪 俄罗斯博物馆