

A TREASURY OF WORLD MASTERPIECES IN PAINTING

世界繪畫珍藏大系

A TREASURY OF WORLD
MASTERPIECES IN PAINTING
世界繪畫珍藏大系

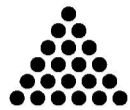
SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

上海人民美術出版社

主編 張少俠

國家“九五”重點圖書

A TREASURY OF WORLD
MASTERPIECES IN PAINTING

俄羅斯繪畫

12

編者

《世界繪畫珍藏大系》編輯部

張少俠

楊學昭

李 超

錢欣明

趙 音

總體設計

陸全根

監製

吳士餘

序言

全面而系統地將世界繪畫精品介紹給中國讀者，這對人類文化的交流是富有極大價值和意義的。倘若我們設想一下這一巨大的讀者群體，那麼就會為其潛力無限的精神消費和審美需求所感慨。為此我們潛心於這方面的開拓和探索，希望將這批代表人類文明的繪畫精品，編輯成卷、薈萃一體，展現在我們讀者的視野中，仿佛是在中國本土上，建構起一座“流動的博物館”。

就目前條件編輯或出版一套普通畫冊已不是難事，但要編輯出版一套像《世界繪畫珍藏大系》這樣規模的大型畫集就並非易事了。近年來，我們飛越重洋，跑遍歐美大陸，其中法國、意大利、西班牙、比利時、荷蘭、盧森堡、德國、美國和俄羅斯等諸國各大博物館都給我們以鼎力支持。同時，我們還專程赴法蘭克福國際圖書博覽會，去感受當今世界最新的出版成果。如今書已出版，我們的設想已成現實，我們的希望如願以償。可以說，我們圓了一個長久的夢：那就是編纂出版了這套大規模的世界名畫的中國版本。

概括地說，這套畫冊是以其規模之大和內容之新為主要特徵。洋洋大觀 20 卷本，3000 幅作品彩圖，數十萬字專論，其範圍所及，展示了自文藝復興至 20 世紀世界繪畫名家名作的藝術風采。前後歷時五百年，構成了人類輝煌而偉大的視覺藝術長廊。而其中我們孜孜以求的努力方向，正是克服由於多種條件影響而導致的對歐美繪畫介紹和研究的局限與不足。因此，以全新的面貌展現美術史上重要流派的完整風格，補充優秀畫家的鮮見作品，注重不同國家的藝術特色和相互影響，豐富讀者對於美術遺產的完整認識，成為本套畫冊編輯工作中的一個開拓性的課題。這種新的特色的注入，將大大拓展中國讀者對於世界名畫的觀賞視野，尤其是對於傳統的關於學院派繪畫、現實主義繪畫、浪漫主義繪畫以及印象主義繪畫的理解和認識，將獲得一種更為新穎的印象。與此完整規模和全新特色相應的是本套畫冊的完美裝幀和精良印製，此亦體現了編輯者的傾心所求，即努力將資料價值、學術價值、欣賞價值和收藏價值融會一體，以體現此套畫冊的精品風範。

隨着《世界繪畫珍藏大系》的問世，相信不久的將來，作為全人類文明的珍貴遺產，世界名畫和中國讀者的距離將愈加縮短，這便是編者的真心祈盼。

凡例與說明

1. 本卷畫冊的主要內容是 19 世紀的俄羅斯繪畫，18 世紀和 20 世紀的俄羅斯繪畫只有部分涉及。
2. 本卷畫冊的彩色圖版基本上是以畫家的生卒年代及作品創作年代的先后為序，部分圖版因風格流派或編輯需要有所穿插。
3. 圖註文字按作品名、創作年代、作品尺寸、材料、館藏地點、畫家名、生卒年和國籍為順序排列，其中畫家名和館藏地點附外文。個別資料不詳，即略，不再說明。
4. 畫冊中的畫家名、作品名和館藏地點的中文翻譯均出自有關人名和地名等譯名詞典，部份譯名遵從約定俗成。
5. 本卷畫冊頁碼排在每頁上端，如“■12-68”即本套畫冊第 12 卷 68 頁。彩色圖版編有序號，在圖版下部文字前。
6. 本卷畫頁版式設計為達到良好視覺效果，根據作品構圖情況特作橫豎兩種編排。

風格獨具的歷史畫卷

——19世紀俄羅斯繪畫

張少俠

19世紀的俄羅斯，歷史風雲激蕩。1812年的衛國戰爭，1825年的12月黨人起義，1853年的克里米亞戰爭，1861年的廢除農奴制法令……一波未平，一波又起。僅在1861至1863年的兩年時間中，就爆發了上千次的農民暴動。在如此艱難而殘酷的歷史環境中發展起來的19世紀俄羅斯繪畫，其鮮明的時代特徵使她有別於同時期歐洲其他國家的繪畫藝術。

19世紀初期俄羅斯社會的巨大變化就已促進了繪畫藝術的發展。尤其是在民族愛國主義高潮的影響下，連佔統治地位的古典主義繪畫也獲得了新的發展。在12月黨人起義失敗後的30、40年代裏，隨着社會矛盾的日趨尖銳，促使畫壇產生了紛繁陳雜的局面。但進步的藝術家仍然在不斷地探索着俄羅斯繪畫進一步發展的道路，它的明顯標誌就是批判現實主義的原則在繪畫藝術中逐步確立起來。布留洛夫和伊凡諾夫的兩幅曠世傑作（《龐貝的末日》和《基督顯聖》）和許多優秀的肖像畫、風俗畫作品，以及費多托夫具有豐富民主內容的作品已為繪畫藝術中的批判現實主義奠定了基礎。50、60年代的民主運動高潮時，具有民主主義思想的畫家們發展了費多托夫的批判現實主義原則，把藝術與改造社會和改善人民生活的鬥爭結合起來，從而迎來了70和80年代的藝術繁榮。

70年代在俄羅斯美術史中發生了一個重大事件，就是聞名於世的巡迴展覽畫派的誕生。這個畫派是在與官方美術學院的鬥爭中產生和發展起來的。在它的周圍團結了一大批最優秀的創作力量，並倡導創作與人民群眾密切相關的繪畫作品，從而對俄羅斯現實主義繪畫藝術的發展起了重大作用。

19世紀俄羅斯繪畫的時代特徵首先反映在作品的內容上，它強調藝術作品的教育性和鮮明的時代精神。這不僅反映在早期的歷史畫和肖像畫方面，而且更為明顯地反映在巡迴展覽畫派的一大批作品之中。在風俗畫和歷史畫中具有較強的文學性，敘事的成份佔有主要地位。所以，正當法國印象派的畫家們津津於光與色的探索時，俄羅斯的列賓和蘇里柯夫卻在創作《不期而至》或《女貴族莫洛卓娃》那樣的作品。此期的俄羅斯畫家似乎是以革新的精神闖入了祇屬於史學家或作家的領地。同時，因為藝術作品內容的限定性，多少導致了形式的相對穩定。儘管並未影響每一個藝術家個人風格的形成，但較之同時期的法國畢竟顯得過於統一。所以，在他們的作品中常常更多地是注重於作品的題材和內容，這與同時期法國印象派畫家的作品顯然不同。

當然，19世紀的俄羅斯繪畫並非完全孤立於歐洲世界之外，尤其是法國一個多世紀發展起來的幾大繪畫流派，都給俄羅斯繪畫以或多或少的影響，即使是印象派也不例外。這在本畫冊的作品介紹中是顯然可見的。

19世紀上半期，不少俄羅斯畫家都力圖打破學院派古典主義為藝術創作所限定的狹小天地，從而在繪畫的各種題材內進行了現實主義的探索，其最明顯地表現在藝術家更自由、更廣泛地去觀察和反映周圍的自然界和生活。這在當時的歷史畫、肖像畫、風俗畫和風景畫等各個方面都有所反映。

在繪畫中首先出現某些新的傾向的是19世紀初的歷史畫。特別是在1812年前後，甚至亞歷山大時代學院派的教授們也不那麼嚴格地奉行學院歷史畫創作的陳規了。被稱作當時皇家美術學院官方藝術臺柱的安德烈·伊凡諾夫（1775—1848年）、謝布耶夫（1777—1855年）和葉戈洛夫（1776—1854年）也破例地從俄羅斯歷史中選擇了一些愛國主義的題材。特別是伊凡諾夫甚至與12月黨人有過一定的聯繫，並在年輕的時候參加過進步的“文學、科學和藝術愛好者協會”。他畫的《姆斯契斯拉夫與列捷嘉之戰》和《基輔人的功勳》，雖然在表現手法上還保留着學院派古典主義的傳統，但卻直接取材於俄羅斯的歷史。這與

當時流行的用宗教題材來影射現實和歷史事件的表現，顯然是一種嶄新的嘗試。

此期的肖像畫藝術較之歷史畫獲得了更有成效的發展。它加強了作品的抒情因素，並用現實主義的手法揭示了人物內在的崇高道德品質和精神世界。從而擺脫了 18 世紀古典主義肖像畫的束縛，體現了較多的浪漫因素和顯示了藝術對於現實世界的充分表現力。這在吉普林斯基(1782—1836 年)和特羅平寧(1776—1857 年)的肖像畫中得到了最為明顯的反映。前者曾兩次去過意大利，也對倫勃朗和凡·代克的作品作過深入研究，他的代表作《赫瓦斯托娃像》和《普希金像》等是對富有朝氣的進步貴族知識分子的成功表現。後者是農奴出身的藝術家，他在肖像畫中更注重於對一般民衆形象的刻畫，在《持棍的老乞丐》、《織花邊的女子》和《抱鷄的老嫗》等一系列作品中，都以一種沉穩的調子和大膽的筆觸表現了普通人的善良和淳樸。

謝德林(1791—1830 年)、列別捷夫(1811—1837 年)和沃羅比約夫(1787—1855 年)是 19 世紀上半期優秀的風景畫家，其中尤以謝德林最為傑出。謝德林自皇家美術學院畢業後，即於 1818 年去意大利，直到 1830 年病逝為止都生活在羅馬和那不勒斯。他傾心於異國的山山水水，並用優美柔和和充滿意境的手法再現了羅馬的雄偉風姿和地中海沿岸的明媚陽光。從他的代表作《古羅馬大劇場》、《新羅馬》、《海濱露臺》和《那不勒斯附近薩林島的景色》等作品中，反映出他已突破了 18 世紀風景畫的陳規，以輕捷豪放的筆觸，輝煌明朗的色彩和富有詩意的表現，體現了俄羅斯風景畫藝術的新紀元。

布留洛夫(1799—1852 年)和伊凡諾夫(1806—1858 年)被看作是俄羅斯 19 世紀上半期最偉大的畫家。布留洛夫 10 歲就進了皇家美術學院幼兒班，後又去意大利留學，並在那裏逗留了相當長的時間。意大利古代藝術和文藝復興大師們的成就影響了他一生的創作活動，這從他早期的《意大利的早晨》和《意大利的中午》等作品中就已明顯地表露出來。然而，奠定他歷史地位的傑作則是《龐貝的末日》，這也是 19 世紀上半期俄羅斯畫壇著名的代表作品。布留洛夫曾於 1827 年隨建築師考古隊去龐貝旅行，這座公元 79 年被火山爆發所吞沒的古城激起了畫家創作的靈感。經過長期構思和根據大量史料，現在看到的這幅作品是一個驚心動魄的場面。火山爆發時的烈焰騰騰和濃煙滾滾籠罩着整個畫面，高大的建築物倒塌了，精美的雕像從屋頂上墜落，被死亡威脅着的人們，在驚慌失措中尚未忘記扶老攜幼，強烈的色彩似電閃雷鳴撼人心弦，一切都表現得如此充分。布留洛夫是具有巨大創作力的，他的歷史畫、風俗畫和肖像畫在當時的畫壇上都很有影響。他在皇家美術學院任教時，成了一大批藝術青年的崇拜者，從而活躍了逐漸衰落的學院派教育。

伊凡諾夫在學生時代創作的《約瑟夫在獄中的詳夢》就以嫺熟的技法而轟動彼得堡。車爾尼雪夫斯基曾稱他“不僅是一個在才能上不虛傳，而且在思想方法上值得一切善良人們崇敬和仰慕的人”。他的代表作《基督顯聖》幾乎耗去了畫家 20 年時間。作品取材於聖經故事，講的是預言者約翰指着遠方而來的基督，向在約旦河邊接受洗禮的教徒們說道：那個走來的人，便是“能拯救你們的人”。畫面構圖以約翰為中心，在他的身後是一些未來的聖者，畫面的左邊和

龐貝的末日(局部) 1833 年
K. P. 布留洛夫

中央部份是一群被約翰預言所震驚的人們。簡單的情節，樸素的構圖。然而，作品的成功之處除了藝術表現的震撼力以外，在當時還具有一種宣揚奴隸解放的重大寓意。

19世紀50至60年代是俄羅斯批判現實主義繪畫奠定基礎的時期。一大批畫家，如費多托夫(1815—1852年)、普良尼施尼科夫(1840—1894年)和涅夫列夫(1830—1904年)等都創作了大量的具有批判現實主義深刻含義的作品，其中尤以費多托夫最為突出。

費多托夫是一個軍官出身的畫家，他像一個真正的風俗畫家那樣，遍訪了官府衙門、貧民窟、市場、酒肆、墓地、教堂和各個階層的家庭。從他的一系列代表作，如《初獲勳章者》、《少校求婚》、《貴族的早餐》和《年輕寡婦》中，可以明顯地看出，他的風俗畫已涉及到過去無人問津的題材和內容。並以準確的觀察力和豐富的表現力，來展示一些複雜的、往往帶有戲劇性和諷刺意味的事件。他是一位勤奮不輟的藝術家，創作的狂熱使他精神失常，並死在精神病院裏。斯塔索夫稱他是給世界獻出了一小粒純金，而後產生了偉大的果實。

19世紀下半期俄羅斯繪畫史上最重要的事件莫過於巡迴展覽畫派的成立。1870年，在民主藝術發源地的莫斯科，由著名風俗畫家米塞耶陀夫和歷史畫家蓋依號召組織“巡迴藝術展覽協會”。這個創議在進步藝術家強烈希望聯合起來的意願下，立即獲得了廣泛響應。莫斯科的藝術家在別羅夫的組織下起草了協會的原則和綱領草案。在彼得堡，進步的藝術家們早在1863年就因13個皇家美術學院的畢業生拒絕參加金質大獎的競選而脫離學院，在克拉姆斯柯依的組織下成立了“彼得堡自由美術家協會”。此時，他們又在克拉姆斯柯依的領導下，響應了成立“巡迴藝術展覽協會”的提議。該組織團結了一大批進步的藝術家，接受所有願為繁榮俄羅斯民主藝術而奮鬥的藝術家入會，從而使協會成為當時進步藝術家的統一組織。

第一次巡迴藝術展覽會於1871年10月28日在彼得堡正式開幕。規模雖不大，但卻引起了強烈的反響。不少進步的藝術評論家都給予非常的重視和充分的評價。實際上，這已標明俄羅斯藝術進入了歷史的新紀元。巡迴展覽畫派自1870年始至1923年止，不僅不斷地吸收進步的藝術青年，而且在俄羅斯各地共舉行了48次展覽。由於他們的大量風俗畫、風景畫、肖像畫、歷史畫反映了人們的現實生活和與俄羅斯的歷史有着密切的聯繫，所以受到了人們的歡迎和社會的廣泛支持。這裏首先應該提到的是幾位該派創始人所作出的努力和貢獻。

巡迴展覽畫派的創始人之一和思想領袖是克拉姆斯柯依(1837—1887年)，他不僅是當時傑出的藝術理論家和社會活動家，而且也是一位卓有成就的藝術家。他出身貧苦的市民家庭，皇家美術學院的教育並未使他喪失對生活和藝術的獨立見解。尤其是在60年代民主運動和批判現實主義藝術的影響下，使他的藝術思想有了更明顯的進步，並且在進步的青年學生中成了最有威望和影響的人物。所以，在1863年的對象牙之塔——美術學院的衝擊之中，他成了“叛逆者”的領袖，後來參與巡迴展覽畫派以後，又成為該派的活動家和領導人。

克拉姆斯柯依作為一個藝術理論家，曾經發表了一些具有民主主義美學思

基督顯聖(局部) 1837—1857年
A. A. 伊凡諾夫

想的論文，他公開宣稱“沒有思想就沒有藝術”，“一張畫如果不代表作者的世界觀，如果不反映生活中深遠的思想，不論它用什麼形式表現出來，都祇不過是一張如實記錄的照片而已”。這種藝術思想在進步青年中擁有不少熱烈的支持者。在他執教的“美術家獎勵協會”附設的學校裏就培養過像列賓那樣的俄羅斯傑出的藝術家。作為一個藝術家，克拉姆斯柯依不僅擅長肖像畫，而且創作了大量的風俗畫和風景畫，甚至以自己的作品體現了該派早期畫家在各種體裁的繪畫中所具有的特徵。在他的著名作品，如《列夫·托爾斯泰》、《涅克拉索夫》、《希施金像》、《無名女郎》和《月夜》中，不僅體現了畫家完美的寫實技能，更為重要的是能對筆下人物作出精細入微的心理刻畫和表現每一個人物不同的精神氣質。

別羅夫(1833—1882年)也是巡迴展覽畫派的創始人和組織人之一。更為重要的是他作為19世紀下半期批判現實主義繪畫的奠基者之一，創作了大量的風俗畫作品，代表了60年代民主藝術的傑出成就。他在《復活節的宗教行列》、《鄉村傳教》、《梅其希的茶館》和《修道院食堂》裏，不僅真實地表現了農村的生活，還利用各種傳教佈道的場面，反映了教會的偽善和教士精神生活的空虛、墮落。同時，他也是一位出色的藝術教育家，像涅斯且羅夫、卡薩特金和柯羅文那樣著名的畫家都出自他的門下。

米塞耶陀夫(1835—1911年)和蓋依(1831—1894年)都是巡迴展覽畫派的創建人，同時也是俄羅斯優秀的藝術家。米塞耶陀夫創作精力旺盛，風俗畫、歷史畫、肖像畫、風景畫無所不能。蓋依擅長於歷史畫的創作，常常喜歡選擇一些重大的歷史題材，利用戲劇性的場面和十分簡潔的形式，使作品具有一定的深度，且動人心弦。

19世紀俄羅斯的畫壇是人才輩出，群星璀璨。而其中最傑出的代表人物應是列賓和蘇里柯夫，他們所作出的艱辛努力和獲得的卓越成就不僅在俄羅斯的藝術中享有盛譽，即使在世界藝術史中也是引人注目的。

列賓(1844—1930年)是俄羅斯最偉大的藝術家之一。他才華橫溢，博學多能，風俗畫、歷史畫、肖像畫和風景畫無所不精，尤其是他的創作題材極為廣泛。不僅揭露了社會的黑暗和真實地反映了人民的疾苦，而且還以自己的藝術活動與俄羅斯人民的鬥爭生活發生了緊密聯繫，從而使他的作品成了批判現實主義繪畫的典範。

列賓從小酷愛繪畫。1864年，他考入皇家美術學院，從此開始了正規的藝術訓練。從他的畢業創作《伊阿依拉女兒的復活》中可以看出，幾年的學院生活已使他打下了堅實的基礎。並因成績優異，獲得金質大獎和出國留學機會。同時，在學院期間他還參加了克拉姆斯柯依的“星期四晚會”，開始接觸革命民主主義思想和受到了一些進步藝術家的影響。這一切都為他一生的藝術創作打下了良好的基礎。

1870至1873年創作的著名代表作《伏爾加河上的繙夫》，標誌了他藝術創作

不相稱的婚姻(局部) 1862年
V.V. 普基廖夫

的成熟和一個先進的民主主義藝術家所具備的一切條件。十一個飽經風霜、深受生活折磨的形象深深地振撼着每一個觀者。作品的構圖是開闊的，較強的暖色調表現了酷暑的悶熱，人物的形象烙下了每一個人的生活印迹。年僅 29 歲的藝術家就完成了這樣舉世聞名的傑作，顯示了他在創作思想上的充分成熟和出類拔萃的藝術才能。完成這幅作品後他去法國留學 3 年。回國後便進入了創作的盛期階段。

在這段時間裏，他連續創作了一系列優秀的代表作品，如《押送》、《拒絕懺悔》、《宣傳者的被捕》和《不期而至》等。這類作品在當時影響甚大，儘管曾引起沙皇政府的不滿，甚至被禁止展出，但像斯塔索夫這樣的進步知識分子卻認為“這纔是真正的今天的藝術”。在此期的作品中，《伊凡雷帝殺子》和《查波羅什人寫信給蘇丹王》是兩幅著名的歷史畫代表作。前者描繪了歷史上的暴君伊凡雷帝，在殺死兒子後的悔恨和痛苦的複雜感情。其單純的構圖，橙黃的色調和略帶痙攣不安的動態有力地烘托了主題的表現。後者是以風俗畫的形式歌頌了查波羅什人勇敢豪邁的特點，他們圍坐在首領伊凡·謝爾蓋的身旁給土耳其蘇丹王寫信。從每人各具的笑態中，可以看出他們對狂妄的土耳其人的蔑視和嘲弄，這幅畫是列賓創作盛期時的優秀作品。

另外，列賓還是一位傑出的肖像畫家，題材涉及各個階層的人物，僅在先進的知識分子中，他就畫過音樂家《穆索斯爾基像》、批評家《斯塔索夫像》、作家《托爾斯泰像》、《皮謝姆斯基像》以及《女演員斯特別托娃像》等。在這些作品中，畫家對筆下人物的深入刻畫是相當成功的，觀者可從每一幅作品中體驗到他們各自不同的職業和性格特徵。尤其是作品中的技巧表現十分出色，以致高爾基稱其似乎“可以感到那些人物的溫暖氣息”。

蘇里柯夫(1848—1916年)在 19 世紀俄羅斯的歷史畫創作中佔有極為重要的地位。他不僅是巡迴展覽畫派最傑出的歷史畫家，即使在歐洲最著名的歷史畫家中也是名列前茅的。他把俄羅斯的歷史進程組成了一幅幅畫面，展現在人們的面前。尤其是他在革命民主主義思想的影響下，在被描繪的每一個歷史事件中，體現了他對祖國命運的關心和對俄羅斯人民的熱愛。這首先表現在他描繪歷史事件時，並非把注意力僅僅集中在幾個歷史人物身上，而是強調人民在歷史變革中的作用。同時，他注意忠實於歷史事件的客觀表現。既避免以自己的主觀意志去解釋歷史現象，又反對學院派歷史畫似的虛構和造作。另外，他取材於俄羅斯歷史上關鍵性的事件，且具有明顯的現實意義。所以他一生留下的作品雖不太多，但每一幅都極具代表性。

蘇里柯夫的成名作是《近衛軍臨刑的早晨》。它表現的是彼得大帝時代，保守勢力的代表近衛軍反對彼得的世俗改革，後遭其鎮壓的歷史事件。作品客觀地表現了這兩種力量的衝突，對勝利者的彼得和失敗者的近衛軍都未作絲毫人為的褒貶，從而就已突破了對歷史畫意義的一般性見解。《緬希柯夫在別留佐夫鎮》也是表現的彼得大帝前後的俄羅斯歷史事件。彼得大帝剛剛死去，其行使改革的重要助手緬希柯夫和他的全家就被安娜女皇流放到西伯利亞的小鎮別留佐夫。這位昔日的操權者，已是英雄無用武之地。然而，他在痛苦的沉思

月夜(局部) 1880年
I.N. 克拉斯柯依

中仍然擔心着俄羅斯國家的命運。藝術家僅就緬希柯夫這個形象，深刻地反映了俄羅斯歷史的重大變遷。其選材之恰當，表現之生動，顯示了藝術家對於歷史畫意義的深刻見解。

蘇里柯夫的另一幅代表作《女貴族莫洛卓娃》是表現的彼得大帝以前的 17 世紀中期的時代狀況。他通過皇親和分離派的狂熱信徒莫洛卓娃遭受教會統治的殘酷迫害，反映了反宗教改革運動的歷史史實。尤其是通過無數圍觀的群眾形象，顯示了人民與主人公在反宗教改革運動中的一致立場和對她不幸遭遇的深切同情。然而，這一切表現的中心還是女貴族莫洛卓娃那種勇於鬥爭和倔強婦女的形象，從而使人們在這個歷史的悲劇中仍然感到振奮和無畏。作品的構圖和畫面中的每一個形象都表現得極為成功，與整個作品意欲表現的主題取得了完美的統一。

蘇里柯夫在 90 年代末期還創作過兩幅戰爭題材的歷史畫作品，一幅是《葉爾馬克征服西伯利亞》，另一幅是《蘇沃洛夫越過阿爾卑斯山》。前者表現的是葉爾馬克率領的哥薩克部隊與古楚汗王國軍隊的激戰場面，在這裏仍然保持着歷史真實性的描寫，失敗者的狼狽和勝利者的驕傲都未經過渲染。後者描繪的是俄羅斯士兵在他們信賴的蘇沃洛夫將軍的率領下，越過阿爾卑斯山，消滅敵人的情況。蘇里柯夫為了使作品獲得真實感和具有歷史價值，曾親自沿着當年進軍的路線考查過，尤其是他通過俄羅斯士兵充滿的樂觀主義精神，烘托了蘇沃洛夫統帥的形象和表現了士兵本身英勇善戰的特徵。

除上述作品以外，蘇里柯夫還創作過他唯一的風俗畫《攻克雪城》和最後一張大型歷史畫《斯切潘·拉辛》，以及一些與歷史畫創作有關的肖像畫作品。

瓦斯涅佐夫(1848—1926 年)是俄國藝術史上占有特殊地位的畫家，他曾把自己稱為“帶有幻想色彩的歷史學家”。他畫面上的英雄人物是俄羅斯民間傳說、史詩和民歌中的主人公。瓦斯涅佐夫以富有詩意的藝術語言，創作了許多新穎的畫幅。代表作品有《三勇士》、《阿廖努什卡》、《騎着灰狼的伊凡王子》等。馬克西莫夫(1844—1911 年)、馬柯夫斯基(1846—1920 年)和雅羅申柯(1846—1898 年)都是巡迴展覽畫派風俗畫創作的代表人物。馬克西莫夫是出身於農民家庭的畫家，他畫的《患病的農民》、《貧苦的農民》和《借糧》等，都是再現了俄羅斯農民生活的貧困。他的代表作《沒落》是通過一個沒落的女貴族地主的形象揭示了兩種社會制度的交替，形象生動，寓意深刻。馬柯夫斯基同作為風俗畫家，卻大多表現的是城市市民的生活狀況，《候診室》、《銀行倒閉》和《街心花園》等，對當時城市生活的表現都是有高度的概括能力和典型的社會意義。雅羅申柯則是利用風俗畫表現了波瀾壯闊的時代風雲。他在《司爐》裏表現了司爐工人質樸、堅毅的形象；在《到處是生活》裏表現了身陷囹圄者對於光明的嚮往；在《大學生》中表現了俄國第二次民主運動高漲時期青年知識分子的典型形象。另外，像薩維茨基(1844—1905 年)和茹拉甫寥夫(1836—1871 年)等也都是巡迴展覽畫派中優秀的風俗畫家。

在俄羅斯巡迴展覽畫派中，風景畫所取得的成就也像風俗畫一樣引人注

查波羅什人寫信給蘇丹王(局部)

1880—1891 年

I. E. 列賓

目。俄羅斯風景畫儘管在 18 世紀下半期就已出現，但現實主義風景畫派的真正奠基人則是薩符拉索夫(1830—1897 年)。他是巡迴展覽畫派早期風景畫的代表人物，該派第一次展覽中就有他著名的代表作《白嘴鴉飛來了》。作品以親切的風格，表現了俄羅斯北方農村的大地回春。可與此堪稱雙璧的《村道》則是表現的雨後初晴、萬物生輝的美好情景。正像這兩幅作品顯示的主題一樣，薩符拉索夫的藝術標誌了俄羅斯風景畫藝術已發展到一個新的階段。

與薩符拉索夫同時活躍在風景畫壇上的還有庫茵芝(1842—1910 年)、艾伊瓦佐夫斯基(1817—1900 年)和瓦西里耶夫(1855—1873 年)。庫茵芝在《拉多加湖》、《烏克蘭之夜》和《雷雨後》中以富於浪漫主義的激情，表現了烏克蘭平原的遼闊和壯觀。他於 1880 年創作的《第聶伯河上的月夜》在彼得堡單獨展出時，引起了強烈反響，列賓稱它是“觸動觀眾心靈的詩”。與庫茵芝相比，艾伊瓦佐夫斯基是一位充滿着深沉、莊嚴和力量的風景畫家。他是一位專事海洋風景的高手，他的《九級浪》和《黑海》等一系列海景作品曾使專事海景的同行們感到黯然。克拉姆斯柯依則稱他是大海“這一寬廣空間的第一顆星星”。瓦西里耶夫是一位充滿抒情意味的畫家，他畫的《伏爾加河上的風光》、《解凍》和《潮濕的草地》具有清新灑脫的風格，並富有詩意的回味。他畫的《悶熱的夏天》、《雷雨之前》和《在克里米亞山上》則刻意描寫了自然界內在的急劇變化和山地風光的雄渾莊嚴。

毫無疑問，在巡迴展覽畫派中最優秀的風景畫家是希施金(1832—1898 年)和列維坦(1861—1900 年)，他們的藝術成就同樣也標誌着 19 世紀俄羅斯風景畫藝術的最高水平。

希施金最喜歡描繪的是氣魄雄偉的大森林以及蒼勁粗壯的松樹和橡樹。他的代表作品《砍伐森林》、《森林深處》、《在瑪爾特菲娜女伯爵的森林裏》和《造船木材森林》等，不僅表現了俄羅斯森林特有的雄宏深邃、莊嚴粗獷的特點，並似乎以此頌讚着俄羅斯民族的特性。他認為“人是自然的主人，如果在這塊土地上的東西可以增加人們的幸福，那麼它就是美的”。同時在他這種宏博豪邁的藝術風格中，並不排斥細節的描繪，甚至一簇樹葉，一根樹幹都各具特徵，無不精道，以致被稱為“森林的肖像畫家”。另外，他畫的《松樹林》、《松樹林之晨》、《橡樹林》、《三顆橡樹》和《橡樹林中的雨滴》都鮮明地反映了他那特有的風景畫藝術風格。

列維坦是生長在俄國的猶太人，雙親早亡的痛苦童年似乎已埋下了風格形成的種子，他對大自然更多地傾叙了愛慕之情。在他留下的大批風景作品中，時而高雅幽深，時而渺茫恍惚，時而沉寂靜鬱，時而又淒涼暗淡。總之，與希施金的風格相比，更富有詩意的描繪。他畫的《三月》給人帶來萬物甦醒的愉悅感受，溫暖的陽光、融化的雪地、清新的空氣和矯健的樹木，一切都表現得那樣完美。他畫的《符拉基米爾卡》是通向西伯利亞的流放之路，陰霾的天空和漫長的道路似乎給人感覺到進步知識分子對現實不滿的痛苦和壓抑，以致有人把它稱為“俄國的歷史風景畫”。《墓地的上空》是列維坦最有特色的代表作品，墓地的

近衛軍臨刑的早晨(局部) 1881 年
V.I. 蘇里柯夫

荒涼在開闊的空間中顯得並不壓抑，人們評價它似乎意味着生活在黑暗年代的人民並不應該失望消沉。遺憾的是這位天才的風景畫家卻中年夭折，正如偉大的作家契訶夫所說的：“他是一個偉大的、獨樹一幟的天才，他的作品多麼清醒有力，本該引起一場變革的，可惜他死得太早了。”

肖像畫創作在巡迴展覽畫派的藝術家們中是極受重視的，除了專事風景的畫家以外，幾乎每一個人都留下過極為精彩的肖像畫作品。當時著名的學者、作家、社會名流以及普通市民都是他們描繪的對象，如果把他們的作品放在一起的話，一定是一大批“歷史性的肖像”。不過這些畫家大多是以風俗畫或歷史畫創作為主的，其中似乎祇有謝洛夫(1865—1911年)終生都在從事肖像畫的創作，他的風俗畫或風景畫也祇是在創作活動中偶然涉及。

謝洛夫是巡迴展覽畫派中最優秀的肖像畫家。他的初期代表作《少女與桃子》和《陽光下的少女》不僅顯示了謝洛夫卓越的藝術才華，而且使他從此進入了俄羅斯一流藝術家的行列。前一幅作品畫的是莊園主馬蒙托夫的女兒薇拉，後一幅作品畫的是畫家堂姐瑪麗婭。作品的成功之處，不僅刻畫了兩個充滿青春氣息的少女形象，而且反映了畫家為肖像畫藝術帶來了新的語言，其最為明顯的是表現在人物環境的處理上。

在整個 90 年代中，是謝洛夫肖像創作的鼎盛時期。此時出現在他筆下的形象大多是社會名流，尤其是與他接近的著名的藝術家和作家。他畫的《列維坦像》反映了這位風景畫家當時的憂愁和壓抑的精神面貌，其中卻又不乏天才的閃光。他畫的《巴特金娜像》表現了這位貴婦人的矯作空虛與俗不可耐，而周圍富麗堂皇的背景處理也烘托了畫面主題的表現。他畫的《伯維爾·亞歷山大洛維奇大公爵像》不僅如實地表現了一副醜陋的外貌，而且那種貴族的偽善也未掩蓋住內心的冷酷。他畫的《吉爾斯曼娜像》是強調了這位新工業貴族暴發戶太太的傲慢驕奢。他最完美的代表作是《女演員埃莫洛娃像》，這是一位具有民主思想和傑出演技的藝術家，她曾被史坦尼斯拉夫斯基稱作“俄羅斯戲劇的英雄交響樂”。畫家調動了一切藝術手法，表現了筆下人物卓越不凡的藝術氣質，構圖、造型和色彩都被運用得恰如其分，歷來就被看作是俄羅斯肖像畫中的奇珍瑰寶。

19 世紀末到 20 世紀初的這段時間，俄羅斯繪畫藝術仍保持着相當活躍的局面。卡薩特金(1859—1930年)、伊凡諾夫(1864—1910年)、阿爾希波夫(1862—1930年)、涅斯且洛夫(1862—1942年)、弗魯貝爾(1856—1910年)和柯洛文(1861—1939年)等都是此期的代表人物。在他們的作品中一方面反映了對批判現實主義的堅持，另一方面也表現了對新的藝術思想的敏感和追求。

卡薩特金早期作品多以農村生活的描寫為主，後期則以礦工題材的創作為主，20 世紀初還畫過一些革命題材的作品，以致有人把他稱作是“蘇聯社會主義藝術的奠基者之一”。阿爾希波夫所表現的農民生活的作品使人感到親切和樸實，尤其是他常常表現農民生活喜悅的一面，從而又使作品帶有歡樂的氣氛和對生活充滿信心。他在畫面上強調色彩的艷麗和充滿陽光的感覺，以致有人把他稱為俄羅斯的印象派畫家。涅斯且洛夫則在《遁世者》、《神聖的古俄羅斯》和《森林裏》等作品中，表現了對宗教題材的興趣和似乎對現實生活的回避。弗魯貝爾常在莎士比亞的《哈姆雷特》、歌德的《浮士德》和萊蒙托夫的《天魔》等文學作品中尋覓創作題材，他的藝術才華和一大批傑出的作品在當時的畫壇上影響甚大。柯洛文可能是受法國印象派影響比較明顯的俄羅斯畫家，這在他的靜物、風景和肖像畫中都有或多或少的反映。

本書冊主要介紹的是俄羅斯 19 世紀的部份繪畫作品，對 20 世紀以來的作品幾乎未予涉及。即便如此也足以使我們對俄羅斯的繪畫有了較為深刻而全面的瞭解。

圖版