

全山石 主编

俄罗斯绘画系列

—— 涅斯捷罗夫

 山东美术出版社

俄罗斯绘画系列

涅斯捷罗夫

金山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涅斯捷罗夫 / (俄罗斯) 涅斯捷罗夫绘. — 济南: 山东美术出版社, 2006.7

(俄罗斯绘画系列 / 全山石主编)

ISBN 7-5330-2226-2

I. 涅... II. 涅... III. 油画—作品集—俄罗斯
IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 067898 号

主 编: 全山石

策 划: 姜衍波

马晓东

责任编辑: 李晓雯

沈 健

第 2 页图

自画像

1928 年 油画、画布 103 × 82cm

特列恰科夫国家画廊收藏

主管部门: 山东出版集团

出 版: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编 250001)

电话: 0531-82098268 (传真) 0531-82066185

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编 250001)

电话: 0531-86193019、86193028 (传真) 0531-86193029

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 610 × 1230 毫米 1/8 5.5 印张

版 次: 2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

◎ 目 录

前 言	3	雕塑家贝克米雪夫肖像	23
遁世者	7	科林兄弟肖像	24
被害的德米特里王子	8	科林兄弟肖像（局部）	25
圣·谢尔基·拉多日斯基	9	在手术中的外科医师C·C·尤金肖像	26
瓦洛福洛梅的幻梦	10	在手术中的外科医师C·C·尤金肖像（局部）	27
瓦洛福洛梅的幻梦（局部）	11	巴甫洛夫肖像	28
威尼斯圣马克教堂	12	巴甫洛夫肖像（局部）	29
为弗拉基米尔教堂壁画创作的素描习作	13	外科医师C·C·尤金肖像	30
庄重的仪式	14	外科医师C·C·尤金肖像（局部）	31
庄重的仪式（局部）	15	雕塑家沙德尔肖像	32
两种幸福	16	雕塑家沙德尔肖像（局部）	33
托尔斯泰肖像	17	艺术家E·C·克鲁格丽柯娃肖像	34
叶·帕·涅斯捷罗娃肖像	18	艺术家E·C·克鲁格丽柯娃肖像（局部）	35
叶·帕·涅斯捷罗娃肖像（局部）	19	女雕塑家薇拉·莫希娜肖像	36
女儿肖像	20	女雕塑家薇拉·莫希娜肖像（局部）	37
女儿肖像（局部）	21	自画像	38
池塘边的姑娘	22	画家瓦斯涅佐夫肖像	39
		秋景	40

◎ 前言

晨 朋

米哈伊尔·瓦西里耶维奇·涅斯捷罗夫(1862—1942)的生活和创作年代,跨越了19世纪和20世纪。20世纪30年代,徐悲鸿访问苏联,会晤和观赏了多位画家和画作。在徐悲鸿眼里,老一辈的苏联画家当中,涅斯捷罗夫的油画技艺“最为精卓”,能与之媲美者甚少。同时代的中年画家,尊涅斯捷罗夫为“泰山北斗”,是油画界的“巨擘”。涅斯捷罗夫一生创作了众多的肖像画、风景画、风俗画、历史画和宗教画,从艺60年,辛勤耕耘,成就卓著。

涅斯捷罗夫生于乌发城一位宗法式的商人家庭,父母希望他继承祖业,继续经商,可是年幼的涅斯捷罗夫对美术产生了兴趣。1874年,12岁时,他被送到莫斯科一所艺术学校,一位教素描的老师发现了他的才华,带他去看巡回展览画派的展览。涅斯捷罗夫回忆说:“我第一次看画展,让我惘然,让我陶醉,库因吉的《乌克兰的夜晚》一画,使我心神向往。”

1877年,15岁的涅斯捷罗夫如愿以偿地考入莫斯科绘画雕刻建筑学校油画系,巡回展览画派的重要代表人物瓦·彼罗夫成了他的导师。他在学生时期的作品深受老师的现实主义传统影响。1881—1884年,涅斯捷罗夫转学圣彼得堡皇家美术学院向契斯恰科夫学习,在这里还结识了巡回展览画派的

首脑人物——克拉姆斯科依,并不断得到他的指教。但终因学院画风因循守旧,让他不能忍受,于1884年重回莫斯科绘画雕刻建筑学校,两年以后结束了自己的学业。涅斯捷罗夫的毕业创作获得银质奖章。

涅斯捷罗夫登上画坛之际,俄罗斯油画正在传统和创新之间寻求自己的道路。维·瓦斯涅佐夫、米·弗鲁贝尔、瓦·谢罗夫、鲍·库斯托季耶夫等画家,都处在创作的活跃期。涅斯捷罗夫在这样的大背景下,表现出复杂的创作风格。一方面他是现实主义艺术传统的继承者,于1896年参加了巡回展览画派;没过多久,又于1898年参加了“艺术世界”社团的活动,力求创造新的艺术风格。俄罗斯的历史和传说以及美妙的大自然风光,在他的画中,都有惟妙惟肖的表现,艺术感染力极强。肖像画,更是他拿手的创作题材,他以精妙的油画技法,把许多俄罗斯知识分子形象栩栩如生地展现在观众眼前。而他的宗教画,却在当时引起不小争议。

学生时代,涅斯捷罗夫在导师瓦·彼罗夫的影响下,创作了一些普通人的形象,作品具有风俗画特点,如《等待》(1880)和《友人的牺牲》(1881)等。他还画了一些肖像,其中最有价值的是《病中的彼罗夫》(草稿,1882年,

斯维尔德洛夫斯克画廊),作于彼罗夫逝世前数天,是涅斯捷罗夫的第一幅肖像作品。彼罗夫病痛的表情,忧伤的眼神,画得真切、感人,画出了涅斯捷罗夫对导师的崇敬和热爱。《乌克兰著名女演员扎尼科韦茨卡娅肖像》,原作被涅斯捷罗夫销毁了,现藏于乌发市美术馆的是当时的画稿,因此,他创作《采迷魂草》一画时,也借用这位女演员的形象作为原型。19世纪80年代后期涅斯捷罗夫开始独立创作。当时社会矛盾重重,知识分子脱离社会生活的倾向开始显露出来,一部分人转向宗教题材的探索。涅斯捷罗夫也渐渐淡出彼罗夫的批判现实主义传统,创作了具有童话色彩的《采迷魂草》、宗教题材画《女修道士》和《遁世者》,这些作品带有象征主义倾向。

《采迷魂草》(1887—1888),描写一位被遗弃的姑娘,借助魔法,力图找回失去的幸福,这是流传于俄罗斯民间的童话,涅斯捷罗夫采用风俗画的艺术手法,赋予画面一种纯朴的诗意。后来类似的作品还有《两种幸福》(1905)等。民间艺术的清纯和优雅的韵律,给涅斯捷罗夫的创作,增添了新意和象征意味。

《女修道士》(1887)在构思上和《采迷魂草》有相通之处,都是关注妇女命运的作品。女修道士沉浸在忧伤

的思考之中，背景中俄罗斯的自然风光，更加凸显了她的孤独和苦闷。关注妇女命运的作品，在涅斯捷罗夫的创作中，后来多次出现。

《遁世者》(1888)画的情节很简单，一位老修道士，留着长长的白胡须，弯腰驼背，手拄拐杖，缓慢地走在河边。深秋时节的俄罗斯，树叶已黄，小草枯萎，远处有云杉林，平静的湖泊，一片寂静的自然景象。老修道士的形象与自然融合为一个整体。1889年该作品展出于巡回展览画派展览上。画家伊·列维坦和尼·雅罗申科都很欣赏画中精美的自然风景，瓦·苏里科夫则对人物形象提出修改意见。涅斯捷罗夫虚怀若谷，他聆听了三人意见后说：“是啊，人物的面部表情是画的主要部分”，“我像彼罗夫一样，需要的是人的精神”。于是，他重画了修道士的头部。《遁世者》给涅斯捷罗夫带来了最初的荣誉。画商特列恰科夫以500卢布的高价为自己的画廊购得此画。涅斯捷罗夫用这笔报酬，访问了意大利的佛罗伦萨和罗马等城市，文艺复兴时代的艺术令他大开眼界，获益匪浅。后来，他把欧洲古典艺术中的油画技法、拜占廷的镶嵌画和俄罗斯的绘画风格结合在一起，逐渐形成他独特的、怀旧的、带有某种幻想色彩的绘画风格。

涅斯捷罗夫很早就打算描绘俄罗斯时代富有传奇色彩的人物——谢尔盖·拉多日斯基的形象。《瓦洛福洛梅的幻梦》(1888—1890)实现了这个愿

望。相传，幼年时谢尔盖的父母住在拉多涅日小城。一天，父母派他去寻找一匹走失的马，谢尔盖在森林中迷了路，这时，他遇到一位苦行僧，苦行僧虔诚地为他祈祷。涅斯捷罗夫在画面上描绘的就是这个场面。俄罗斯现今最大的特罗伊茨—谢尔盖耶夫修道院，据说就是谢尔盖与苦行僧相遇的地方。俄罗斯百科辞典记载，谢尔盖·拉多日斯基实有其人，他是制定俄罗斯修道院规章的发起者，支持德米特里·顿斯科依大公的团结和民族解放政策。

涅斯捷罗夫为创作这幅画，画了许多写生稿。少年谢尔盖的形象是画的中心，涅斯捷罗夫花费许多精力寻找生活原型，曾画了无数男孩写生，但都不理想。一天，他走在农村街头，碰到一个大病初愈的女孩，她非常瘦弱，眼里流露出伤感和好奇。这些特征正好符合画家的心意。他以女孩为原型，很快画好了谢尔盖的形象：见到苦行僧时，他像中了魔法似的激动不已，瞪大眼睛，紧紧攥起双拳，对眼前发生的奇迹似信非信。他身穿白色绣花上衣，红色的山羊皮靴，手臂上挂着马具，一个纯真的少年形象跃然画面。这里描写的虽是传说人物，涅斯捷罗夫却赋予后来成为圣者的主人公以一种俄罗斯农村孩童的天真、纯朴的特征。为了创作完美的理想人物，涅斯捷罗夫研究历史，还去接近苦行僧，从他们身上发掘善的品德。

《瓦洛福洛梅的幻梦》，1890年在巡回展览画派展览上展出时，画商特

列恰科夫即以2000卢布高价订购了此画。文艺理论家斯塔索夫和苏沃林等人却给予否定的评价，甚至劝画商不要购买，特列恰科夫拒绝了不购的建议。直到总结这次展览时，斯塔索夫还说：“新来的人中，有一人我不能赞同，这就是涅斯捷罗夫。不幸在于，他画的这些都是虚伪幼稚的、伪善的，好像按照法里赛人的方式，使自己在线条、形体和色彩中用了些不自然的、迟钝呆滞的东西。”当时已经成为名画家的苏里科夫、波列诺夫、维·瓦斯涅佐夫、雅罗申科、列维坦，都对这幅画作给予肯定。画家油画技法娴熟、艺术语言生动传神，确实给古老的传说注入了一种活力。

19世纪90年代，涅斯捷罗夫以同样的传说故事，还创作过《少年圣·谢尔盖》(1892—1897)、《圣·谢尔盖·拉多日斯基》(1899)等作品。人物都与大自然和谐地融合在一起，他赋予宗教人物一种静观的思考，一种复杂、矛盾的心理特征。

同时期他又继续创作了一组反映妇女命运题材的作品：《在山上》、《庄重的仪式》和《在伏尔加河那边》等。为完成这一组画，涅斯捷罗夫曾访问了许多俄罗斯古城，在乌格里奇城，他参观索洛维茨基修道院，画了许多写生稿。

《在山上》(1896)，描写一位身穿古式的长裙、手拿一束花楸，显出无限忧伤和孤独心态的女性。而《庄严的仪式》(1897)，同样展现出修女内心的悲

痛和不幸。白桦林中，一群身穿黑衣长裙的修女，迈着缓慢的步子，手举蜡烛，向修道院走去。东正教的教规是：修女入教必须许下三绝：绝财（不置私产）、绝色（不出嫁）、绝意（不持私意，惟教会之命是从）。画中描写的大概是剃度礼仪之前的场面。走在面前的修女，像小白桦树一样纯洁、美丽、高雅。可是，从她忧郁的面部表情中，却透露出埋藏在内心的痛苦。这幅技艺超群的油画，使涅斯捷罗夫于1898年获得“院士”称号。《在伏尔加河那边》（1905），作者同样画出了修女们对悲惨命运的无声呐喊。

宗教题材画在涅斯捷罗夫的创作中占有很大的比重。1889年，他应邀为基辅弗拉基米尔大教堂作壁画。著名的老一辈画家维·瓦斯涅佐夫已在那里作画很久。年轻的涅斯捷罗夫是一位善于探索的画家。他的壁画，既要与瓦斯涅佐夫的作品相呼应，又要有自己的风格特征。他在创作过程中，使抽象的圣像人物、上帝的侍者们，也能有人间的情趣；圣者被赋予一种普通人的精神气质，此外，也在画中引入俄罗斯风景。

他为弗拉基米尔大教堂祭坛供桌后面创作了壁画《基督教复活节》和《基督复活》，还为教堂的乐池画了两幅圣像画。为完成这些作品，涅斯捷罗夫曾到意大利的拉凡那、希腊和土耳其的君士坦丁堡参观镶嵌画和壁画，使他的绘画技法得到了提高和丰富。

20世纪初，涅斯捷罗夫为圣彼得

堡的《救世主教堂》和莫斯科马尔法—马利英斯基修道院等地画完壁画，此后就转向独幅宗教题材画的创作。最主要的作品有：《神圣的古罗斯》（1906）和《人民的灵魂》（1908—1916）两幅作品，都是宣扬俄罗斯东正教思想的。前者描写朝圣者沿着茫茫雪原向修道院隐修区行进，冬景和画中人物都具有现实主义特征，老人、孩子和年轻妇女多是写生稿件，人物个性鲜明，而他们与程式化的基督形象以及上帝的侍者形象组合在一起，就显得不大协调。

画宗教题材，涅斯捷罗夫本人也有苦恼。1901—1904年，画完高加索亚历山大·涅夫斯基教堂的壁画之后，他回忆道：“画完这个教堂的作品，我着手画肖像，神秘主义包围着我。我想，我已经回不到生活中来了。突然间，我猛的扑向了现实，呵，真是如饥似渴。”这段回忆，道出了涅斯捷罗夫对宗教画全身心地投入，也道出了内心的苦闷。

对于涅斯捷罗夫的宗教画，尤其是对1907年个人作品展，巡回展览画派朋友们的批评是严厉的，他的挚友、著名画家苏里科夫甚至为此与他断绝交往。涅斯捷罗夫有所警醒，他听进了忠告。本来，在他身上现实主义传统和宗教唯心主义交织在一起，他回到现实主义道路是可能的。当然要经过一个痛苦的过程。“十月革命”以后，他的宗教信仰，他的宗教题材画，与社会更加格格不入，画室曾一度被查封。他

意识到，生活必须重新开始。他逐渐从苦闷、怀疑中走出来，投身到肖像画创作中。

涅斯捷罗夫的肖像作品是很有特色的，如他自己所说：“我避免描绘所谓的激情，我认为画寂静的风景和内心生活丰富的人物更好。近年，我的肖像作品中，吸引我的是人物的思想、感情、事业和他们走过的道路。”

《叶·帕·涅斯捷罗娃肖像》（1905），是画家第一幅成功的大型肖像作品。画中描绘的是画家第二个妻子，她内心深沉、高尚、真诚，具有温柔、谦虚的女性美德。

《女儿肖像》（1906），又称《穿骑士服装的姑娘》，这是画家第一位早逝的妻子留给他的爱女奥尔加，时年20岁。她身材修长，美丽大方，身穿黑色长裙，头戴小红帽，表情沉着而有魅力。她刚从马背上跳下来，手拿马鞭，目视远方，若有所思。她的背后是无边的森林、原野，夕阳漫射之下，姑娘像一座雕塑，矗立在河边。这是20世纪初俄罗斯肖像画中最引人瞩目的作品，就其艺术表现力和绘画语言的丰富来说，常使人与谢罗夫的《少女与桃》联系在一起。

涅斯捷罗夫画过数幅《自画像》，多是表达他本人当时的心态和思想的，其中1915年和1928年完成的两幅最有代表性。

他为同时代著名人物画的肖像，数量很大，可以说，他的创作是一个当代人的形象画廊，或是一部时代的形

象编辑史。

《马克西姆·高尔基肖像》(1901),作于高尔基的故乡下诺夫戈罗德。1899年,画家与高尔基相识于雅尔塔。高尔基年轻、富有魅力的形象给他留下了深刻的印象:高大的身材,一头黑发,嘴上留着胡子,面部流露出他特有的那种崇高精神。对艺术怀有的真诚,使他们亲近起来。1901年涅斯捷罗夫在高尔基家住了数日,他为作家画了像。高尔基喜欢和人民接触,他那里总是人来人往。他与涅斯捷罗夫的谈话多属艺术创作问题,画像之时,高尔基正在创作《海燕》和《鹰之歌》,他热切地关注人民的命运,热烈地拥抱生活。涅斯捷罗夫力图在肖像中,把他外在的平凡与内心的崇高结合在一起。

1907年,涅斯捷罗夫作《托尔斯泰肖像》。他原本打算把托尔斯泰的形象作为他酝酿的大画《基督教》中的主角,因为作家的精神力量、伦理道德与基督教义息息相关。1906年涅斯捷罗夫拜访托尔斯泰,在他的庄园雅斯纳-波良纳为他画了一些写生稿。一年之后,完成了托尔斯泰肖像的创作。托尔斯泰身穿长布衫,倒背双手,站立在

河边,对岸的农舍和云杉成为人物的背景。托尔斯泰表情严肃,沉浸在创作的构想中。同前辈大师尼·盖依、伊·列宾等人笔下的托尔斯泰形象相比,涅斯捷罗夫更突出了他的温和特点,他的人性,他与大自然的融合亲密。托尔斯泰本人很喜欢这幅肖像。

涅斯捷罗夫两度为生物学家、院士伊·巴甫洛夫画肖像,其中,作于1935年的《巴甫洛夫肖像》最为成功。早在1929年谢韦尔佐夫等几位友人,就建议涅斯捷罗夫为具有传奇色彩的巴甫洛夫画像。但他与生物学家本人没有具体接触,只看到过一些报刊上的照片资料,并没有激发起他的创作灵感。后来,谢韦尔佐夫告知画家,巴甫洛夫答应为他做模特,请他到科学院去画写生。在列宁格勒(今圣彼得堡)瓦西里耶夫岛上,巴甫洛夫与涅斯捷罗夫相见。他们一见如故,涅斯捷罗夫回忆说:他的“语言像旋风,给我留下鲜明的印象。我立刻为之倾倒,巴甫洛夫没有一点‘官方’照片上的样子,我决定为他画像。”1930年和1935年的两幅《巴甫洛夫肖像》,均作于院士工作的科尔图什。后者,画中的巴甫洛

夫坐在阳台上,背景是实验室的建筑物。老人的姿势是画家在一次与他谈话时捕捉到的。他展示出老科学家的刚毅、顽强以及积极、热情的创造精神。画面明快的色调,更加突出了老科学家的乐观性格。

《女雕塑家薇拉·莫希娜肖像》(1940)是画家的杰作之一。1939年涅斯捷罗夫第一次见到女雕塑家。莫希娜刚毅的性格,深沉而富有魅力的眼神,开朗、认真的言谈,使涅斯捷罗夫立刻决定为她画像。画中描写莫希娜正在全神贯注地制作《北方的风神》。她的身体此刻处于静态,而她的思想是激奋的,处于思考之中,充满了创作灵感。

在涅斯捷罗夫辛勤创作的人物肖像中,多为精神财富的创造者,除前面提到的,还有《科林兄弟肖像》(1930)、《雕塑家沙德尔肖像》(1934)、《外科医生C·C·尤金肖像》(1938)和《女演员杰尔任斯卡娅肖像》(1937)等。涅斯捷罗夫的创作成就卓著,他被授予“俄罗斯联邦功勋文艺工作者”称号,他的肖像画获得“苏联国家金奖”。

遁世者

1888—1889年 油画、画布
特列恰科夫国家画廊收藏

被害的德米特里王子

1899年 油画、画布 197 × 175cm

俄罗斯博物馆收藏

圣·谢尔基·拉多日斯基
1899年 油画、画布 248 × 248cm
俄罗斯博物馆收藏

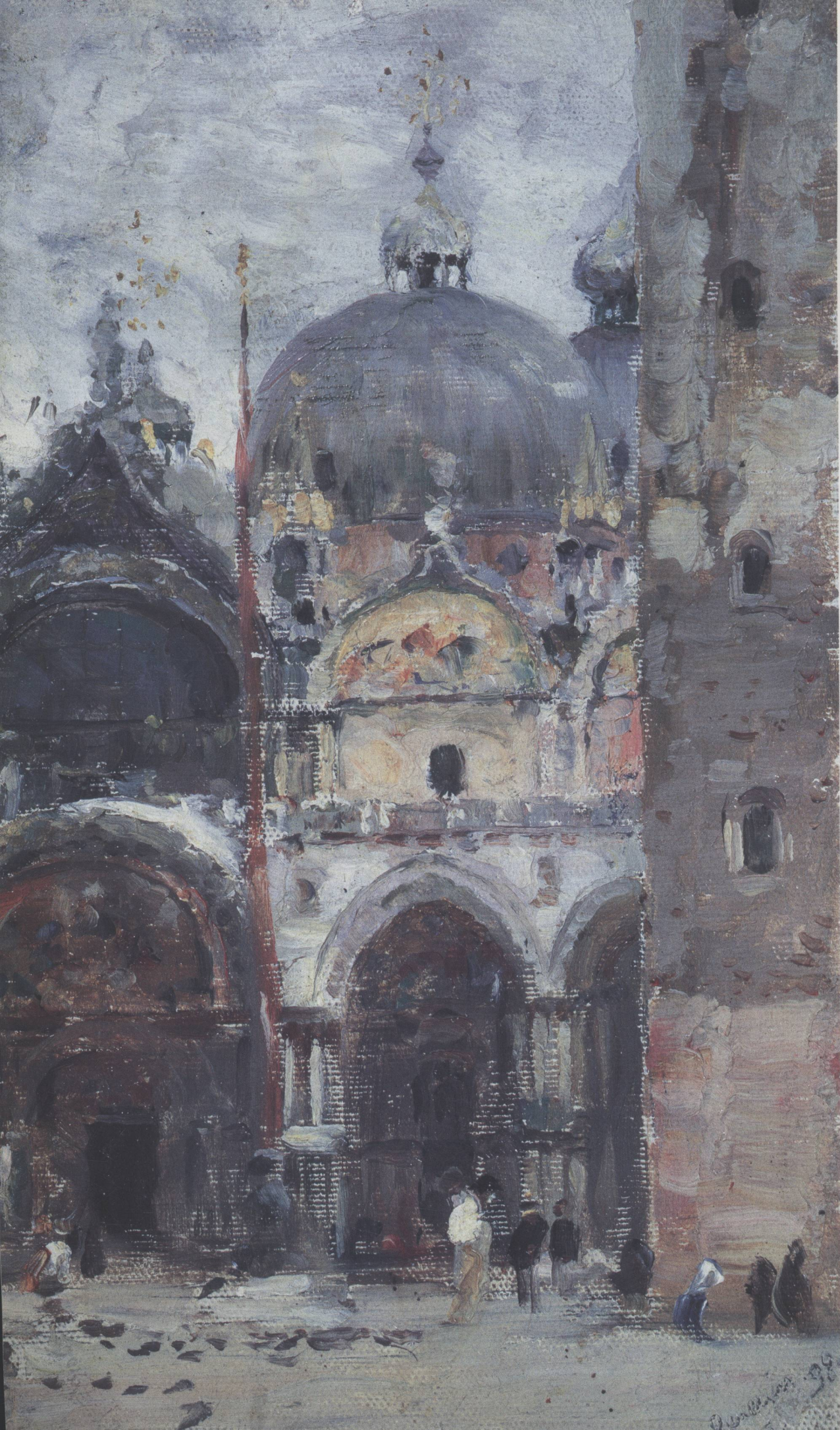
瓦洛福洛梅的幻梦

1889—1890年 油画、画布 160 × 211cm

特列恰科夫国家画廊收藏

瓦洛福洛梅的幻梦（局部）

威尼斯圣马克教堂
1898年 油画、画布

为弗拉基米尔教堂壁画创作的素描习作
1890—1891年

庄重的仪式

1897年 油画、画布 178 × 195.5cm

俄罗斯博物馆收藏

庄重的仪式（局部）