

全山石 主编

俄罗斯绘画系列

—— 马利亚温

山东美术出版社

俄罗斯绘画系列

马利亚温

全山石 主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马利亚温 / (俄罗斯) 马利亚温绘. — 济南: 山东美术出版社, 2006.7

(俄罗斯绘画系列 / 全山石主编)

ISBN 7-5330-2227-0

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 067897 号

主 编: 全山石

策 划: 姜衍波

马晓东

责任编辑: 李晓雯

张海燕

第 2 页图

马利亚温肖像 (巴克斯特作)

1899 年 石版画 32 × 23cm

俄罗斯博物馆收藏

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 4.5 印张

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

定 价: 29.00 元

◎ 目 录

前 言	3		
伊·格拉巴利肖像	7	两个农妇	19
康·索莫夫肖像	8	少女	20
康·索莫夫肖像（局部）	9	少女（局部）	21
织袜子的农家女	10	跳舞的妇女	22
安娜·奥斯特拉欧莫娃肖像	11	车夫	23
读书——画家的妹妹亚·马利亚温娜肖像	12	旋风	24
读书——画家的妹妹亚·马利亚温娜肖像（局部）	13	两个少女	26
笑	14	两个少女（局部）	27
老妇·塔塔琳采娃肖像	15	米·波波娃肖像	28
乡村妇女	16	贝克米雪夫肖像	29
少女	17	农村姑娘维拉	30
农妇和小孩	18	农村姑娘维拉（局部）	31
		农妇	32

◎ 前言

晨 朋

费利普·安德列耶维奇·马利亚温，19世纪末至20世纪初俄罗斯画坛上一个响亮的名字。他出生于伏尔加河中游萨马拉（今古比雪夫城）附近的一个多子女的穷苦农家。从小喜欢画画，没有笔，没有纸，就用炭条在墙上、门上、地上画自己见到的东西；冬天，他从树林里拣回许多树枝和树根，能做出许多木雕，有可爱的小人、欢乐的小鸟以及各种小动物，形象滑稽而有趣。大自然成了他最好的老师。乡亲们称赞他有艺术天赋，劝说他的父亲送他去学画圣像画，父亲却说：“穷苦人家出不了这样的人。”是的，维持一家人的生活还很艰难，怎么可能送孩子去学画呢？

1885年，在马利亚温16岁的时候，村里来了一位探亲的修道士，乡亲们凑了钱，请修道士把马利亚温带出去学画圣像画。马利亚温从此踏上了学艺之途。

马利亚温来到希腊的圣潘杰列蒙修道院，在这里当了一名见习修道士。很幸运，他的任务就是画圣像画。他热情地工作，所有的圣像画法很快掌握了，慢慢地，在描摹古板的圣像画时，马利亚温难以抑制住情感，总要掺进一些自己的想法和追求。这样，在一般修道院人士的眼里，他临摹的人物已经难于辨认。不过，院方还是准许他在一个小教堂的整面墙上画宗教壁画。这是莫大的宽容，但是马利亚温依然不能满足，他幻想着一

种不受任何束缚、拥有自己创造性的艺术天地。身在希腊的修道院、怀有创作欲念的马利亚温，蓦地怀念起故乡：那碧蓝的天空，清澈的小溪，熟悉的村庄和响着钟声的教堂，所有这些，都成了难以抵御的诱惑。正巧，这时候有一位俄罗斯雕塑家弗·阿·别克列米舍夫来到了圣潘杰列蒙修道院，他居然从几乎没有个性可言的圣像作品中，发现了作者的创作个性。他大为惊讶，当即邀约22岁的马利亚温回国深造，马利亚温喜出望外，他们一起回到圣彼得堡。别克列米舍夫让孑然无靠的马利亚温住在自己的家里，等待来年入学。别克列米舍夫后来写的回忆录里说：“马利亚温是个让人喜欢的年轻人，他有非凡的才分和求知欲。”正是别克列米舍夫把马利亚温真正领上了艺术之路，这位慧眼识人的艺术家，于1913年出任圣彼得堡皇家美术学院院长。

1892年，马利亚温成为圣彼得堡皇家美术学院的旁听生。他渴望知识，期盼和向往明天的新生活。在学习上他有自己的一些想法，除去画素描、油画之外，还热切地研究艺术史、透视学和解剖学等，显现出非凡的艺术才能。1894年，在画坛已经享负盛名的伊·列宾开设画室，马利亚温有幸被接纳入室；同时进入列宾画室的还有后来成为画家、美术理论家的伊·格拉巴利以及“艺术世界”的重要成员康·索莫夫等人。

在美术学院学习期间，马利亚温画出了不少优秀的肖像画和写生画，令他的导师列宾大为惊讶。《康·索莫夫肖像》(1895)，是马利亚温的优秀作品之一。画中人身穿工作服，坐在画室一角的沙发上。画家运笔、用色挥洒自如，一气呵成，形似而又生动。索莫夫平日的诚实、率真、智慧、谦和的品德跃然画面，令同班同学深为赞叹。这幅作品在莫斯科美术爱好者协会举办的美展上获得了一等奖。

《伊·格拉巴利肖像》(1895)，也是马利亚温用非常快的速度画成的。格拉巴利本人回忆说：“在写生课上，一转眼的工夫，马利亚温就给我画了一幅肖像。他的素描功底与熟练的油画技法，令列宾感到惊讶。”他画出了格拉巴利的智慧和敏锐感，画中人自由自在地站在画架前，两眼间流露出一丝嘲谑的神气。马利亚温之所以能如此迅速而准确地表现对象，与他平时仔细观察和揣摩人物的心态密切相关。

马利亚温的《读书——画家的妹妹亚·马利亚温娜肖像》(1895)，同样也获得了成功。画中的人物，完全摆脱了晚期学院派的陈规，没有多愁善感，也没有刻意美化，他着重表现的是人物的性格特征和心理活动。妹妹身患肺病，面色苍白，双手托着一本厚书，那可能是一部《圣经》，正在专注阅读之际，忽地有了什么声响，她突然扭动身姿，目光追寻过去的那一刹那被画

家捕捉到，给以生动地表现，作品真切感人。

农村生活本来是马利亚温熟悉的题材，他尤其擅长画农村少女形象。《织袜子的农家女》(1895)，是他学生时期最为生动的作品之一。身穿红色衣裙、头上包着红色头巾的农家女孩，赤着双脚站在地上，全神贯注地在织毛袜。她是那样的认真，又是那样的善良、可亲和可爱。明媚的阳光照射着她的全身，色彩亮丽而纯净。这是一幅美丽的油画，也可以说是一首抒情的民歌。当它还在莫斯科美术爱好者协会第十五届美展上展出时，就被著名收藏家特列恰科夫预购到他的画廊去了。马利亚温的导师列宾对特列恰科夫兴奋地说：“我很高兴，您获得了马利亚温从生活中得来的作品，这是一幅难得的画。”^①

《老妇·塔塔琳采娃肖像》(1898)，画家本人十分喜欢，认为它是一幅“有灵性的油画”。老人是画家的邻居，她脸上堆满生活的皱纹。但是，人物目光敏锐，性格刚毅，瘦骨嶙嶙的双手，疲惫的神态，都画得准确、生动、传神，没有一点点学院派的矫揉造作，全以深刻的表现力打动观众。马利亚温后来作画时，经常把这幅作品摆在自己的画架旁边，作为参考。

在列宾画室学习期间，马利亚温成绩优异。他一边学习，一边创作。他每年夏天都回故乡，带回来的总是精彩的写生，有母亲像、父亲像、村中的

父老乡亲像等等。这些作品给同学和老师留有深刻的印象。

1899年，马利亚温面临毕业。他的毕业创作是《笑》。画面上描绘的是一群健美、乐观的农妇哈哈大笑的欢乐场面。在灿烂的阳光照耀下，她们豪放而开朗，彼此和睦相处。当代俄罗斯文艺理论家科·科克舍涅娃对“笑”有如下的解读：“马利亚温画的是强大、欢快、美好的古俄罗斯——身穿红衣、脚踏绿地，正在开怀大笑的农妇们所拥有的古俄罗斯。”^②确是如此，在这里，马利亚温借助农妇形象，作为俄罗斯的象征加以表现。可是，在毕业答辩会上，这幅作品引起了强烈的争论。惯于以古典主义陈规看待毕业创作的院务委员会否决了《笑》。马利亚温不得不换上自己的肖像作品，才算勉强毕业，勉强获得画家称号，但不能像其他优秀毕业生那样，获有出国学习的机会，更不授予金质奖章。在圣彼得堡皇家美术学院的毕业创作中，甚至在俄罗斯的油画中，此前真的还不曾有过类似的画作，用强烈的外光，自由的笔法，表现无拘无束的农村妇女。第二年，《笑》被拿到巴黎世界博览会上展览时，马利亚温却获得了金质大奖，轰动了欧洲。后来，《笑》被威尼斯现代艺术博物馆收藏。

1900年，马利亚温在离梁赞铁路不远的普辛诺站买了一栋住宅，举家迁往新居，开始了他生活的新阶段。在这远离人群的偏僻地方，他开始探索

新的形式，寻找新的美，构思新的作品。但是，事与愿违，他在三年之后拿出来的作品都不如人意。在俄罗斯画家联盟美展上，他展出了一幅大画《自画像和家人像》，画中的人物性格已经不是画家以前所关注的内容。他用了不少笔墨颜料描绘豪华的室内装饰、时髦的梳妆台等等。观众看后不知所措，完全不理解在马利亚温身上发生了什么。评论家则一致认为，这是一幅不成功的作品。画农妇是他的所长，而画豪华的肖像与他的风格是格格不入的。走过一段小小的弯路之后，他又重新回到自己熟悉的农民之间，画自己喜欢的形象去了。

20世纪的前10年，是马利亚温的创作盛期。这个时期，他完成了许多优秀作品。其中以《少女》、《旋风》、《两个少女》和《两个农妇》最具有代表性。他从普通农家妇女形象中发现了纯朴之美、自然之美，而在列宾画室的学习，又使他对外光画法产生了浓厚的兴趣。马利亚温作为农民的儿子，把外光运用到他喜爱的农民形象、尤其是农妇形象身上，我们试把他笔下的普通农民，同诸多画家的相同人物形象做一比较，马利亚温的特色不言自明。

《少女》(1903)是马利亚温的佳作之一。少女轻轻地仰起头，用手捂住自己的嘴部，似乎是在掩住轻轻的笑声。这不是某位具体的农家女的肖像，而是农村少女的综合形象。它体现的是

只有农村少女才有的那种青春健美。她红扑扑的脸庞美丽而富有魅力，显得纯真、朴实。构图呈金字塔式，非常稳重。仔细观察，可以发现姑娘的身姿、举止都蕴含着强大的冲力，她似乎马上就要翩翩起舞了。这是民歌一样的绘画语言，每一块颜色，都像作曲家的一个音符，要发出响亮的音响；每一块颜色都包含着激情，都有画家精心的设计。她的花色长裙，由闪闪发光的各种颜色构成，丰富而多变化，用色自由、洒脱，越是接近面部，用色就越是讲究细腻和柔和。接近这种画法的还有《跳舞的妇女》(1903)等作品。他的朋友、画家格拉巴利在他的画室里观察到，马利亚温作画有其独到之处。他让四五个农妇穿上鲜艳的长裙，在画室里自由地走来走去。此时，他用笔快速地把她们的动作勾画下来。而当创作之时，他则完全依靠丰富的想像力，那时候已经一切成竹在胸了。

《两个农妇》(1904)藏于俄罗斯博物馆。我们看到这一时期的马利亚温在创作农妇形象时，对人物和造型的理解都有新的体会——他很少画具体人物，而是追求有共性的典型人物形象。他笔下的农妇依然落落大方、美丽、健壮，个个充满激情，虽是人物肖像，画面已带有风俗特点。画中的两个农妇，一个憨厚、淳朴；一个活泼、貌美，面带调皮的微笑，她紧靠在女友身边，似乎在小声地说着什么，她们身穿

长长的红色衣裙，头上包着花围巾，显得十分庄重，背景却是很抽象的风景。画《两个农妇》时，马利亚温使用的是自己调制的颜料，配方是格拉巴利的。这种颜料使画面的色彩更为亮丽、更为光彩夺目。《两个农妇》在俄罗斯画家联盟美展上展出后，毁誉参半，官方保守势力粗暴地加以否定；而追求艺术创新的人们，则倍加称赞。持后一种看法者认为，画中的农妇是伏尔加河下游一带农村中最为典型的形象。《两个农妇》在展出时，当场被谢尔巴托夫买走。

《旋风》(1905)展出于“艺术世界”社团第六届美展上，是一幅动人心魄的大画。画幅沿着水平方向展开，没有保留多少纵深空间。马利亚温采用抽象的构图原则，表现的也不是具体的生活，而是一种概括的场景。绚丽多彩的红黄绿各种颜色，跃然于画面之上。身穿红色连衣裙的农妇们在翩翩起舞，像旋风似的旋转。这是一种发乎内里、无法抑制的动感。她们粗犷、豪放、热情洋溢，观众似乎可以听到爽朗的笑声。诚如当时的《今日新闻报》所写：“马利亚温的大画，实在令人目不暇接。从这些勇士般的农妇身上，像旋风似的舞姿中，流露出一种自然的力量。她们像俄罗斯古老的壮士歌中的人物，她们像是从米库拉·谢尔尼诺维奇起义的女儿们的喧嚷中走来，她们在观众面前转来转去。”③画的色彩很美，有宽宽的色块，有浓稠的色块，长长的

笔触绘出红色，再辅以若干细小的色块作为点缀，画面的装饰性自然显现出来。仔细观察，好像有某种不寻常的东西藏在这些颜色的后面，让人觉得是一个谜。马利亚温开始了自己创作的起飞阶段，他创造的是一个新的、不曾见过的形象世界。1906年，他又画了一幅《旋风》的变体画，形象更为完善，色彩也更丰富，是极富象征性的画。列宾看后激动地说：“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！”一个农民的儿子，教堂里的见习修道士，圣彼得堡皇家美术学院毕业评审委员会上被否决的学生，如今成了公认的成功画家。他在圣彼得堡和巴黎均享盛名。《旋风》一画成了20世纪俄罗斯油画史上的经典之作。2006年，在中国举办的“俄罗斯年”活动中，展出了《俄罗斯油画300年》，其中有一幅《旋风》，虽是变体画(1905)，却足以使中国观众惊心动魄，得到一种艺术的享受。

1906年，37岁的马利亚温被选为美术学院的院士，出国访问三年。回国后，他继续画肖像画，画他熟悉的农妇。这一时期的成功之作有《两个少女》和《农妇》等。

《两个少女》(1910)是画家的代表作之一。马利亚温用极为响亮的红色、绿色和金黄色，刻画出女孩天真的神态，色彩绚丽丰富。有评论说，他的颜色像篝火一样在燃烧，这是熊熊燃烧的一种自然力量。《农村姑娘维拉》

(1913)也同样是很有感染力的作品。

《农妇》(1916)一画,在色彩、构图、形象处理方面,较之以前的作品有了明显的变化。马利亚温不再画全身的农妇形像,更多的是画胸像和半身像,注意力都集中在面部特征的刻画上,人物多取正面,色彩浓重,人物表情处于静态之中,体魄健康。画幅的尺寸不大,气势则依然如故,农妇的形象庄重而动人。她轻微地眯起右眼,嘴部的轮廓线清晰可辨,显出农妇刚毅的性格。马利亚温所表现的农妇粗放、原生的特性,与那些追求病态和柔弱形象的人相比,形成鲜明的对照。关于马利亚温的农妇形象,苏联的文艺理论大师卢那察尔斯基也有过评论,他说:“一般说来,马利亚温的农妇有粗犷之美,从其内中自然而然地产生一种诱人的生命力。”^④

马利亚温也为农夫画像,笔法自由、奔放,形象同样生动而感人。其中,《贝克米雪夫肖像》(1910)最具代表性,他画出了一个充满乐观精神的老人的神态。

按照马利亚温的同学、文艺评论家伊·格拉巴利的说法,马利亚温的“农夫和农妇不单纯是肖像、写生画,甚至不仅仅是一种特征,也不仅仅是

一种类型,而是整个世界。”

1919年,马利亚温在梁赞举办了个人作品展览,效果甚佳。这里,从来还没有过如此精彩的展览会。在工厂里、在铁路的机车库里,人们高喊着:“去看美展!”在集市上,农民们也喊着:“去看美展!”他们知道,马利亚温画的是他们熟悉的人和事。他们喊着:“马利亚温是我们的!”

1922年,他出国举办个人作品展览。从此,像当时的一些知识分子那样,他侨居法国,再也没有回到自己的祖国。在异乡,他画肖像,也画风景。根据俄罗斯著名歌唱家夏里亚宾的回忆,马利亚温虽然还画些俄罗斯的农村妇女,技巧也更为纯熟,但农妇们的长裙已失去特色,她们变得瘦小、柔弱,甚至面带愁容。在他的作品中再也看不到开朗、乐观、健美的俄罗斯农妇了。他自己也感慨地说:“离开祖国,没有艺术”。

第二次世界大战爆发时,马利亚温正在布鲁塞尔为一位高官画肖像。不幸,他落入法西斯军队手中,他被诬陷为间谍。他一种外语也不懂,无法申辩,苦不堪言。后来他被释放,据说是因为抓他的那支德军的头头是一个画家,他给马利亚温留了一

条生路。这时的马利亚温已是70岁的老人,他从比利时徒步回到法国尼斯的家里。恐吓、精神的紧张,再加之一路上的劳顿和饥寒交迫,使他回到家中没有多久就与世长辞了,享年71岁。

战乱的法国和整个欧洲一样,人们生活在惊吓、恐怖和贫穷之中。为了埋葬父亲,马利亚温的女儿不得不把父亲的50幅画,以极便宜的价格,卖给斯特拉斯堡的一个商人。马利亚温虽然客死在异乡,俄罗斯人民并没有忘记他。如今,他的作品是俄罗斯艺术宝库中最珍贵的财富;俄罗斯的人民也像当年梁赞的工人、农民一样在说:“马利亚温是我们的”。

①伊·列宾与帕·特列恰科夫通讯录。列宁格勒—莫斯科,1941年,175页。

②科·科克舍涅娃:《俄罗斯最著名的油画家》,莫斯科,2002年,维切出版社,244页。

③同② 246页。

④卢那察尔斯基:《论造型艺术》,1967年,俄文版,第一卷,392页。

伊·格拉巴利肖像

1895年 油画、画布 131.5 × 63cm

康·索莫夫肖像
1895年 油画、画布
169 × 92.5cm

康·索莫夫肖像（局部）

织袜子的农家女
1895年 油画、画布 141 × 81cm

安娜·奥斯特拉欧莫娃肖像
1896年 油画、画布 187 × 77cm
俄罗斯博物馆收藏

读书——画家的妹妹
亚·马利亚温娜肖像
1895年 油画、画布

读书——画家的妹妹亚·马利亚温娜肖像（局部）

笑

1899年

油画、画布 194 × 428cm