

A detailed oil painting of a woman with dark, curly hair adorned with pink roses. She is wearing a white ruffled blouse under a brown patterned jacket. The background is a dense thicket of green leaves and pink roses. The painting style is expressive with visible brushstrokes.

全山石 主编

俄罗斯绘画系列

—— 戈洛文

 山东美术出版社

俄罗斯巡回系列

戈洛文

俄罗斯绘画系列

戈洛文

全山石 主编

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

戈洛文 / (俄罗斯) 戈洛文绘. — 济南: 山东美术出版社, 2006.7

(俄罗斯绘画系列 / 全山石主编)

ISBN 7-5330-2225-4

I. 戈... II. 戈... 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 067899 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

自画像 (局部)

1927 年 水粉、画布 81 × 73cm

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	诗人米·库茨明肖像（局部）	23
西班牙女郎	7	芭蕾女演员E·A·斯米尔诺娃肖像	24
白桦	8	芭蕾女演员E·A·斯米尔诺娃肖像（局部）	25
带红披巾的西班牙女郎	9	斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《火鸟》的舞台美术设计稿	26
为歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》所作的舞台美术设计	10	饰演鲍里斯·戈东诺夫的夏里亚宾	27
绿色中的西班牙女人	11	阳台上的西班牙女人	28
《卡门》歌剧舞台美术设计稿之一——赛尔维亚的街道	12	阳台上的西班牙女人（局部）	29
《卡门》歌剧舞台美术设计稿之二	13	自画像	30
巴甫洛夫斯克的风景	14	瓷器和花	31
西班牙女人	15	诺索娃肖像（局部）	32
夏里亚宾扮演的奥洛费尔形象	16	弗·康克林伯爵肖像	33
夏里亚宾扮演的奥洛费尔形象（局部）	17	M·马科夫斯卡娅肖像	34
画家尼·列里赫肖像	18	M·马科夫斯卡娅肖像（局部）	35
画家尼·列里赫肖像（局部）	19	玫瑰与瓷瓶	36
披黑色披肩的西班牙女人	20	戏剧导演弗瑟沃罗德·梅耶荷德肖像	37
披黑色披肩的西班牙女人（局部）	21	达贝奇娜肖像	38
诗人米·库茨明肖像	22	达贝奇娜肖像（局部）	39
		为歌剧《石客》所作的舞台美术设计	40

◎ 前言

晨 朋

亚历山大·雅克夫列维奇·戈洛文(1863—1930),俄罗斯油画家、舞台美术家。他的创作高峰在19世纪和20世纪之交,正好跨过1917年“十月革命”前后的俄罗斯和苏联两个时期。两个时期都对戈洛文的业绩给予认同和肯定,1912年他获得“院士”称号,1928年被授予“俄罗斯联邦人民艺术家”称号。

戈洛文出生于莫斯科,1887年,考入莫斯科绘画雕刻建筑学校建筑系。两年之后,转入油画系。曾得到导师巡回展览画派画家伊·普里亚什尼科夫和弗·马科夫斯基的严格训练,基本功很扎实。不过,对他影响更大的似乎是另一位从法国留学回来的教师瓦·德·波列诺夫。戈洛文回忆说:“他的调色板在闪闪发光,仅此一点,已经使青年人激动不已。”掌握了基本功的青年人,急切要求创新的心情于此可见。

1889年,戈洛文从莫斯科绘画雕刻建筑学校毕业后,先去了巴黎,转过年,又到了意大利和西班牙。这几个国家,在19世纪中后期,几乎是俄罗斯画家人人必拜的艺术圣地。1890年,戈洛文融入阿勃拉姆采沃艺术家群体之中,这是一段重要经历。阿勃拉姆采沃是企业家马蒙托夫在莫斯科购置的一所庄园。庄园的主人,亟具艺术修养。他经营莫斯科——雅罗斯

拉夫尔——阿尔罕格尔斯克铁路,家财万贯,又肯为艺术和艺术家大笔破费。伊·列宾、维·瓦斯涅佐夫、康·科罗温、米·弗鲁贝尔、歌唱家费·夏里亚宾都曾到这里作客。宾主欢洽,济济一堂。瓦斯涅佐夫、弗鲁贝尔的一些作品和谢罗夫的《少女与桃》,都诞生在这所庄园。戈洛文专为庄园的小型家庭式剧场设计舞台布景和服装。这是戈洛文从事舞台美术事业的开端,为八年之后——1898年加盟莫斯科大剧院,作了见习和准备。

戈洛文登上画坛之时,正值俄罗斯社会动荡不安,复杂的社会现实熔铸了一个多样化的画坛。当时的画坛,流派纷呈,社团林立。戈洛文参加了带有象征主义色彩的社团——“艺术世界”。该社团集聚了一批有才华的青年艺术家,他们关注西方现代艺术,反对学院派的因循守旧,对18世纪法国的宫廷艺术和俄国的宫廷建筑则兴趣盎然。他们知识渊博,技巧全面,常常几个画种并用。戈洛文更多地吸收了民间艺术的精华,作品具有鲜明的装饰色彩,在多彩的画坛上独树一帜。

戈洛文很少使用油画颜料,而多采用水胶颜料和水粉、水彩,偶尔也用色粉笔和蜡笔,画龙点睛,涂上几笔,产生出一种很奇妙的艺术效果。他采用的这种混合技术,一是他画舞台

布景,对材料的性能了如指掌,运用起来得心应手。另一点是,他要追求一种“优美风格”,画得典雅、细致,用平涂手法,突出色彩的装饰性,色调非常柔和,又不失明朗、厚重之感。

1898年,戈洛文到莫斯科大剧院从事舞台美术创作。为歌剧《冰冷的房子》(1898)设计的布景和服装,是戈洛文早期作品,稍后,他为歌剧《普斯科夫女人》(1901)作的设计,已经渐入佳境。俄罗斯北方带有雕花的小木屋,富于民间和地方装饰色彩的建筑物和街景等等,与作曲家里姆斯基-柯萨科夫大量吸取运用俄罗斯民歌的乐章,正好是珠联璧合,声色并美。

1901年,戈洛文应聘到圣彼得堡为皇家剧院设计舞台美术作品。他为歌剧《鲍里斯·戈东诺夫》(1908)作舞台布景和服装设计。这出历史剧的原作者是普希金。剧情的梗概是:权臣鲍里斯·戈东诺夫谋杀皇子,夺得皇位。修道士格里高利伪称皇嗣,利用人们对鲍里斯的不满,借用波兰贵族的支持,起兵讨伐鲍里斯,夺取权位。贵族之间的争取夺利,在剧本里尽被揭露无遗。沙皇接到的报告说,普希金刚完成的这个剧本,“把沙皇权力表现得异常可怕”,剧本因而被禁,不得出版。很多年之后,“强力集团”的

成员、作曲家穆索尔斯基，将它改编为歌剧，所配的乐曲，是俄国听众耳熟、亲切的民间和民族性音乐，人物性格也显得深刻感人。而鲍里斯·戈东诺夫这个角色，由当时的大歌唱家夏里亚宾扮演。他的歌喉，声振林木，响遏行云。再加上戈洛文民族化的舞台设计，使本来出自大家的杰出原作更增光辉。这出戏在俄罗斯舞台上，连演百年不衰，成为俄罗斯的传统剧目。本册画集中，收有戈洛文为饰演鲍里斯·戈东诺夫的夏里亚宾作的一幅戏装肖像。夏里亚宾刚走下舞台，还没有卸装，戈洛文立即为他作了写生。这个形象，既是鲍里斯·戈东诺夫，也是歌唱家夏里亚宾，细心的读者还可以从这幅肖像中看出，画家对服装的设计是多么精细，手上的珠宝画得几乎像是静物一样。

《夏里亚宾扮演的奥洛费尔形象》(1908)，是戈洛文的另一幅重要作品。画家着重表现的是剧中人物，而不是演员本人。奥洛费尔，本是古代亚述国的军事统帅，战无不胜，但在关键时刻却败于战局之外。故事出自《旧约·次经全书》中的《犹滴传》：年轻貌美的寡妇犹滴，在祖国遭受奥洛费尔统率的亚述大军围攻，水源被切断、全城垂然之际，她巧入敌营，酒醉的奥洛费尔，竟为犹滴割头而去，犹太人从而得救。16世纪《次经全书》纷

纷刊行，意大利戏剧家德拉·瓦莱(1560?—1628)写有三大悲剧，其中的《犹滴》，就是根据《次经全书》中的《犹滴传》改编而来。1862年，俄罗斯作曲家亚·尼·谢罗夫(画家瓦·谢罗夫的父亲)把德拉·瓦莱的悲剧改编为歌剧，由夏里亚宾扮演男主角奥洛费尔。画家戈洛文为歌剧设计的舞台布景和服装狂放而多变化。从《夏里亚宾扮演的奥洛费尔形象》一画中，我们能够看出，人物富有表现力的动作和眼神，传达出大军统帅才具有的那种非凡气势。真可以说，夏里亚宾演出了什么，戈洛文就画出了什么。戈洛文前后共为夏里亚宾画过六幅戏装肖像，都很成功。

1908年，歌剧《卡门》在俄罗斯圣彼得堡马林斯基剧院上演。戈洛文的设计大获成功。小说《卡门》的作者普·梅里美和根据小说改编为歌剧的作曲家比才，都是法国人，剧情则发生在西班牙。主角吉卜赛女郎卡门，热情泼辣，酷爱自由，最后竟被追求她的龙骑兵下级军官所杀。比才的音乐，多用舞蹈歌曲，具有西班牙色彩，画家戈洛文设计的布景，配以淡雅的浅灰色调，西班牙式的建筑风格，蓝天和阳光，把卡门的生活环境、南方小城塞维利亚再现于舞台。艺术家们的合作，使观众恍如置身异域。

《卡门》的设计，触动戈洛文蓄积

多年的西班牙情结。他画了多幅西班牙妇女肖像。早在1902年，他作有《西班牙女郎》。设计《卡门》期间，戈洛文乘在剧院工作之便，从合唱团和跳芭蕾舞的群舞演员当中，选择理想形象，扮成西班牙妇女模样作为模特，先后画出了《带红披巾的西班牙女郎》(1906—1907)和《西班牙女人》(1907)。后来又作了《阳台上的西班牙女人》(1911)。这几幅作品应是综合、概括的形象，是画家为舞台美术创作收集的素材，而不属于具体人物的肖像作品。

戈洛文接着为多部戏剧制作舞台布景和服装。这些戏剧的作者、作曲者、编舞者都是当时的名家。如《火鸟》，由舞蹈家米·福金根据俄罗斯民间故事改编的芭蕾舞剧，由现代主义音乐的代表人物斯特拉文斯基(1882—1971)为其作曲。《石客》是普希金的诗剧，作曲家达尔格梅斯基(1813—1869)晚年费尽心力将其改编成歌剧。他沉浸在探索之中，可惜，曲未终人竟去。后来，由他的学生里姆斯基—柯萨科夫和居伊续写完成。《假面舞会》则是莱蒙托夫的诗剧，弗·梅耶荷德导演。一出戏剧，尤其是歌剧、舞剧，除剧情之外，必须是语言、形体、音乐、美术、舞蹈等多种艺术的有机综合。戈洛文设计的舞台布景和服装，作为展现剧情和舞蹈的背景，作

为乐曲歌声的传播空间，作为戏剧艺术综合体当中的重要组成部分，都有自己的贡献，犹如大合唱中的一个“强音”。

除舞台美术创作之外，戈洛文还喜欢画肖像画，风景画、静物画也有所涉猎。肖像创作可分两类，一是应约完成的订货，二是为知识界的亲密友人和自己所作的肖像。

关于订货，画家本人有如下一段话，是订货作品的很好说明。他说：“作为肖像画家，我不得不同世袭的贵族人物打交道，需要说明，我的感受相当不快。在这个阶层里，令人愉悦的文化人偶而可以碰到，但更多的是举止无礼的人，某些俄罗斯贵族甚至很野蛮。”戈洛文说的情况，许多画家都曾遇到。肖像订货，被上流社会人士当做攀附风雅、显耀于人的手段，过分注重外表和过多的装饰，很容易让作品流于表面化。而戈洛文对《弗·康克林伯爵肖像》（1909）的处理，让我们看到的则恰恰相反。康克林，是皇家剧院经理处的官员，不懂艺术。在戈洛文笔下，我们看到的这位伯爵，体态虚弱有一双冷峻无神的

淡色眼睛，近乎女性的纤长手指微微翘起，上面的钻戒闪闪发光，矫揉造作之情和精神上的空虚跃然于画面。

20世纪初的俄国画坛，流行一股新古典主义热，在订货的盛装肖像中更为明显。“艺术世界”的成员康·索莫夫、列夫·巴克斯特、鲍·库斯托季耶夫都曾热衷此道，戈洛文的《马科夫斯卡娅肖像》，同样采用了新古典主义手法。本画集收进的《诺索娃肖像》（1916），也属新古典主义作品。有文字材料说明，戈洛文有一幅《诺索娃骑马像》，以19世纪前期古典主义大师卡尔·勃留洛夫的《女骑士》作为借鉴，在手法上又有些新颖独到之处，颇具现代感。不知它与这幅《诺索娃肖像》是否存有什么关系？

至于另一类肖像，即自画像和为知识界朋友所作的肖像，就完全是另一回事了。这类肖像，不仅形肖，而见神似，展现的全是人物的精神世界和复杂情感。戈洛文第一次访问巴黎回国后作了一幅《自画像》。当时他还沉浸在对巴黎的回忆中，运用的是凡高式的手法，从充满激情的眼神里，显露出的是刚刚走上艺术道路的青年画

家对未来的美好憧憬。后来还作有四幅《自画像》。宽肩膀，体魄强健、自信、坚定，明亮的眼睛闪着智慧的光芒，胡须之下是坚毅的嘴唇，这些皆是作品共同的特征。而不同时期的作品，又各有细致的差别。比较起来，1912年用水胶颜料画成的一幅最具有代表性。背景里的静物、花卉，给自画像增添了些许诗意，也把戈洛文固有的严肃表情稍有冲淡。《戏剧导演弗瑟沃罗德·梅耶荷德肖像》（1917）是戈洛文的重要作品。弗·梅耶荷德是一位“天才的导演”，从1908年起与戈洛文一起合作。戈洛文回忆说：“在我的生活道路上，荣幸地遇到了弗·梅耶荷德。我们对艺术的看法一致，我们的创作想象也很相近。一起工作的年月，如同梦幻一样倏忽而去了。”戈洛文笔下的导演，眼神有点郁闷、痛苦，还隐隐透出几分孤独，而刚毅的精神力量却深藏在内心之中。像这类的作品，还有《画家尼·列里赫肖像》（1907）、《诗人米·库茨明肖像》和《达贝奇娜肖像》（1920）。塑造知识分子的形象，贯穿在戈洛文一生之中，从没有间断。

西班牙女郎

1902年 水彩、水粉、绘画铅笔、纸板 69 × 54.7cm

白桦

1908—1910年 纸板、水粉、粉笔 70 × 70cm

俄罗斯博物馆收藏

带红披巾的西班牙女郎
1906—1907年 纸板、水粉、粉笔 70 × 70cm
俄罗斯博物馆收藏

为歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》所作的舞台美术设计
1913年 三夹板、水粉、银 79 × 115cm
俄罗斯博物馆收藏

绿色中的西班牙女人
1906—1907年 水粉、纸板 85 × 68cm
俄罗斯博物馆收藏

《卡门》歌剧舞台美术设计稿之一——赛尔维亚的街道
1908年 水粉、纸板 69 × 101cm

《卡门》歌剧舞台美术设计稿之二
1908年 水粉、纸