

山东美术出版社

19世纪

俄罗斯四大风景画家

萨 夫 拉 索 夫 ○ 希 什 金 ○ 库 因 吉 ○ 列 维 坦

山东美术出版社

19 世纪

俄罗斯四大风景画家

萨 夫 拉 索 夫 ○ 希 什 金 ○ 库 因 吉 ○ 列 维 坦

全山石 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

19 世纪俄罗斯四大风景画家: 萨夫拉索夫、希什金、库因吉、列维坦 / 全山石主编. - 济南: 山东美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5330-1709-9

I .1... II .全... III .油画: 风景画 - 作品集 - 俄罗斯 - 19 世纪 IV .J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109026 号

主 编: 全山石
策 划: 姜衍波 翟 民
责任编辑: 肖 灿 马晓东
装帧设计: 陈 蔚 马晓东

出 版: 山东美术出版社
地 址: 济南市胜利大街 39 号
邮 编: 250001
电 话: 0531-2060055-5218
传 真: 0531-2066185
发 行: 山东美术出版社发行部
地 址: 济南市民生大街 43 号 (3 楼)
邮 编: 250001
电 话: 0531-2900344
传 真: 0531-2022679
制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司
规格开本: 889 × 1194 毫米 大 10 开
印 张: 15.2 印张
版 次: 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷
印 数: 1-2500 册
定 价: 180.00 元

目 录

19 世纪俄罗斯四大风景画家

——萨夫拉索夫、希什金、库因吉、列维坦 4

萨夫拉索夫

抒情风景画的“指路星”——阿·康·萨夫拉索夫 8

图 版 13-34

希什金

“森林歌手”——伊万·希什金 36

图 版 41-78

库因吉

神奇的风景画家——阿·伊·库因吉 80

图 版 86-114

列维坦

为金秋礼赞的画家——伊萨克·列维坦 116

图 版 122-151

19世纪俄罗斯四大风景画家

——萨夫拉索夫、希什金、库因吉、列维坦

山东美术出版社邀请专家到莫斯科特列恰科夫国家画廊和圣彼得堡俄罗斯博物馆，从萨夫拉索夫、希什金、库因吉和列维坦四位风景大家的作品中，精挑细选，又经多方交涉，现在编成这部画集——《19世纪俄罗斯四大风景画家》。出版在即，主编全山石先生要我写篇前言。自不必说，前言的主旨，应在介绍四位风景大家的艺术成就和历史地位。我奉命为文，拿起笔来，却不得不把四位画家暂时搁置不论，先要罗嗦几句题外的话。题外的话，涉及两个方面：19世纪以前的欧洲风景画和19世纪以前的俄罗斯风景画。这两方面，是四位风景画家所自由来的历史环境，不能避开不谈。如果把四位风景画家同这个渊源的关系有所交待，那么，这部画集中介绍的四位风景画家，何以出现于斯时斯地，而且作品皇皇，震古烁今，竟极一时之盛，就会容易得到说明了。话虽如此说，真要完成这个任务就不那么容易了。既然已经受命，不能反悔，自知力有不逮，我只能试着写写，等待读者的批评。

风景画，无论欧洲还是俄罗斯，其发展都有一个漫长的过程。早期的神话故事画、人物肖像或风俗题材作品中，已经含有风景画的胚胎，风景作为背景早已出现。虽然是一种陪衬，但不可缺少，或是空间补白，或是构图、色彩的调节，风景在其中自有它的艺术功能。简而言之，当时的风景并没有脱出从属的地位。从15世纪初期，尼德兰（相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡及法国的东北部）画家凡·爱克兄弟在蛋彩画的基础上，用油质颜料画出了油画之后，一路下来，历经500年，油画得到不断的发展。风景画则是在油画发展过程中，逐渐独立出来，成为重要画种之一的。初期阶段，有的画家背景画得很出色，树木茂盛、粗壮，田野被拉到前景，渐渐与主题平起平坐，甚至盖过主题成为主导，抛却人物或故事，翹然独立，于是便有风景画脱颖而出。行之渐多，一个完全可与风俗画、肖像画相提并论的风景题材画，便应运而生。这样的作品，我们从15—16世纪北欧画家的笔下首先看到。后来，到16—17世纪，荷兰画家把地平线高高提起，构图布局一下大为开阔，远景、中景和前景俨然可分，丰富多彩的自然风光，尽可展现其中。这是风景画走向成熟的重大一步。

风景画由襁褓而独立，由独立而成熟，只要我们看看油画发达的一些欧洲国家，便可知其大概。在荷兰美术史上，费尔德家族的四兄弟为荷兰风景画确立了写实原则，其中的艾塞亚斯·费尔德（1591—1630）被视为荷兰现实主义风景画的创始人之一。威廉·费尔德（1611—1693）则以画海景见长。荷兰另一位风景画的早期代表人物雷斯达尔（1629—1682），善画海景、平原和农村景物。开始注意空间、光线的表达，用色以棕色、绿色为主，再点缀一些红、黄色块，画的色彩较为丰富。由意大利16—17世纪卡拉齐三兄弟^①在博洛尼亚创办的艺术学院，培养了不少人材，影响颇大，形成了所谓“博洛尼亚画派”，其中风景画就占有相当地位。从创作原则，绘画技巧到人材培养，方方面面都表明了风景画的发展程度。在法国，则出现了以创作风景画著称的画家普桑（1594—1665）和克洛德·洛兰（1600—1682）。前者的作品以宏伟见长，有“英雄风景画”之称，后者以抒情见长。这两位古典主义风景画家，是18—19世纪法国风景画的奠基者。英国的风景画起步较晚，但可以说是后来者居上。被誉为“风景画之父”的理查德·威尔逊（1714—1782）登上画坛的年代，已是18世纪中期。英国画家的特点是善于借鉴吸收他人经验，威尔逊之受益于法国的普桑和克洛德·洛兰，甚为明显。随之而来的康斯特布尔（1776—1837）和约瑟夫·泰纳（1775—1851），则兼收并蓄，全面借鉴学习荷兰、意大利、法国等国风景画家的经验，进而创出自己的画风，迎来了英国风景画的“黄金时代”。康斯特布尔的《干草垛》一画，1824年在巴黎沙龙展出时，竟吸引了众多法国青年画家。泰纳善画大海，他把拍岸的浪花、狂风卷起的波涛，这些处于动态之中的自然景观搬上画面，较之对静态的描绘，自当另是一种情景，难度更大。画家对一瞬之间自然景观的观察和表现力，达到了新的水平。他把风景画推向了与肖像画和历史画媲美的地步。康斯特布尔和泰纳对光线的变化、对光的瞬间感受，给法国印象派画家很大启迪。

以上所说，乃是这本画集收录的四位俄罗斯风景画家登上画坛之前，欧洲风景画300多年所走过的简要路程。依照顺序，接下来，该是法国印象派的出现。在风景画史上，印象派的出现是很重要的一步。

印象派产生于法国,是在风景画家柯罗(1796—1875)和巴比松画派影响下发展起来的。柯罗和巴比松画派反对学院派新古典主义风景画的程式化,师从大自然,以写生为基础,主要描写农村景色。这也正是富有革新精神的印象派画家们尊崇的。当然,更主要一点是,印象派的出现与19世纪科技进步,尤其是光学的新发现密切相关。画家们利用光的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七原色,描绘大自然瞬息万变的情景,印象派画家丰富多彩的风景画,改变了此前一些风景画枯燥的褐色调。他们认识到色彩的变化,源于光色变化,对外光的研究成为印象派风景画家的主要课题。在创作过程中,他们注重把握瞬间的印象,赋予光与色独立的审美价值。

如果对照起来看印象派和俄罗斯的四大风景画家,也是很有趣的。从空间方面说,他们分别身居两国,各处一地;从时间方面说,恰好是并世而存,而且相互辉映。俄罗斯风景画家希什金、库因吉、列维坦等人,都曾研究过印象主义画法的奥妙,但俄罗斯画家在借鉴前人技术的基础上,都自成一格,创出了独特画风,画中蕴含着浓浓的俄罗斯民族精神。

油画在俄罗斯是舶来品。18世纪初年,彼得一世鉴于俄国的落后,决心厉行改革。他组织一个庞大使团到荷兰、英国和奥地利等地学习西欧的先进技术和文化。他研究英国的国家制度并旁听国会会议。为建强大的海军,他隐去真实身份,以一名下士资格到荷兰造船厂去当学徒,被认出后,更换地方继续学习。在这里应当强调的是,彼得本人访问科学博物馆的同时,没有忘记文化,他也访问了画家什霍涅别克。彼得时代,一方面派留学生到意大利、法国和荷兰去学油画技法,同时聘请法国和瑞典画家到俄罗斯传授技艺。油画通过派出去和引进来的方法,传入了俄国。距欧洲油画出现的年代,俄罗斯油画的出现已是200多年之后的事。而独立的风景画,到18世纪后期,才见端倪。西蒙·谢德林(1745—1804)被称为俄罗斯风景画的奠基人,他将莫斯科和彼得堡郊区景色搬上画面。米海伊尔·伊万诺夫(1748—1823)则是第一位到俄罗斯各地写生,并以此为基础进行创作的风景画家。费德尔·阿列克谢耶夫(1754—1824)开创了俄罗斯城市风景画的先河。以上几位风景画家,都曾留学西欧,画风深受意大利风景画的影响,异国情调明显可见。就是比他们晚一辈的西尔维斯特·谢德林(1791—1830,西蒙·谢德林的侄子),在绘画技巧方面更臻成熟了,但描绘的却仍以意大利风光为主。但是,必须看到,无论如何,他们无愧为俄罗斯风景画的先行者。他们的晚期作品,已经展示出俄罗斯的民族风情,就是很好的说明。

在此之后,19世纪中期,俄罗斯的美术教育中,增加了风景画门类。俄罗斯走上了自己培养风景画家与派出留学生并重的双轨之路。在京城彼得堡,俄国最高美术学院皇家美

术学院正式开设了风景画室,由古典主义风景画家马克西莫·沃罗比约夫主持其事。俄国的第三、四代风景画家,大多经由这个画室走向社会。本画集中收录的四位画家中的希什金、库因吉都先后在此就读。沃罗比约夫画室强调基本功的训练,对构图、素描、色彩的要求,都很严格。从这个画室走出的青年画家,可以说,个个练就了一手好本领。但是,说到创作,由于学院派的陈规统治一切,只有意大利的风光和柔美画风才能得到允准和崇尚,俄罗斯的民族风光则不允许,更准确些说是不屑于去描绘和表现。皇家美术学院规定学生作画,只允许以圣经故事和希腊神话作为题材,而不允许画其他内容。

19世纪前半期,俄国农奴制度崩溃的前兆已经显现。1861年,沙皇不得不宣布废除农奴制度。在此前后,出现了一个强大的革命民主主义思潮。赫尔岑、别林斯基、车尔尼雪夫斯基是其中最杰出的代表人物。他们号召俄国平民知识分子关心国家的命运,同情被压迫的农奴,憎恨沙皇制度。日益严重的社会危机和激荡不安的思潮,使敏感的学生再也不能片刻呆在同生活隔绝的象牙之塔中,再也不能容忍陈旧的学院教育制度了。1863年11月,彼得堡美术学院发生了“十四人暴动”。这个事件,同本画集收录的四位风景画家一生的创作生活和道路,息息相关。

接受了自由民主思想、面临毕业的彼得堡美术学院的学生,要求废除窒息艺术创作的命题作画制度,要求允许他们在毕业创作时自由选题。院方认为这无异于叛逆行为,断然拒绝了这个请求。毕业生中,除一人之外,13名油画系学生和一名雕塑系学生拒绝毕业,愤然离校。他们推选具有理论和组织才能的克拉姆斯科依为领袖,组成了“彼得堡自由美术家协会”。这是冬天里发生的事。而在此之前,同年春天,车尔尼雪夫斯基在狱中完成的小说《怎么办?》刚刚发表。这部书正风靡全国,也吸引和鼓舞了这群追求自由的青年画家。他们模仿车尔尼雪夫斯基在小说中设计的“公社”模式,过起集体生活:接受愿意接受的订货,共同劳动,共同消费。晚间他们一起阅读新书,朗诵自己写的诗歌,争辩敏锐的艺术和美学问题。彼得堡自由美术家协会不啻是向百年沉寂的俄罗斯画坛投下的一块石头,从此再无平静和沉默可言。这就是俄国美术史上“十四人暴动”的由来。

彼得堡自由美术家协会在社会和经济的多方压力之下,居然生存六年有余。1870年,因内部分化濒临解体。日臻成熟起来的克拉姆斯科依和莫斯科画家彼罗夫等人组成另一个团体——“巡回展览画派”。它以在全俄各地举办巡回画展而得名。比起彼得堡自由美术家协会来,巡回展览画派不仅仅跳出了狭窄的地域范围和学生圈子,它团结了更多的志同道合的美术家,成为一个有号召力的、稳定的全国性的美术家组织,在画坛上活动了半个世纪之久(1870—1923)。在此期间,俄罗斯有才华的几代画家,几乎都集合在它的旗

帜之下，成为它的成员。其中最著名的有伊·列宾、瓦·苏里科夫。巡回展览画派崇尚车尔尼雪夫斯基的美学原则：“美就是生活”。艺术家的使命不是美化生活，而是真实地再现生活，“对生活现象作出裁判”。当此之时，正是俄国文化的“黄金时代”，文学、戏剧、音乐、美术竞相争妍。巡回展览画派冲破学院派的陈腐传统，在风俗画、肖像画、历史画和风景画方面，创出了全新的、生机勃勃的现实主义美术流派。而我们要介绍的四位风景画家，无一例外，都是巡回展览画派的成员。他们从学院派严格的基础训练中走过来，谙熟技法的奥秘，作品被注入全新的灵魂。无论晨光微煦中的古拙，无论大雨冲刷之后的茂密树林，无论金黄色的秋景、湖光和小岛，都是他们无拘无束、直发胸臆之作，再没有生硬模仿意大利风景的矫饰造作之态，真正作到了“每一根树枝都是俄罗斯的”。这是百年压抑之后的舒展，是蓄积于地下能量的突然迸发，犹如奔腾的伏尔加河，一泻千里，不可阻挡。说到这里，我们或许可以领悟，在19世纪的俄

罗斯画坛上，四位风景画家何以能够创作出如此宏伟的现实主义作品了。他们既是作画，也是以巨大的热情去亲吻、拥抱自己的祖国——母亲。而在同一个时间的西欧，正是印象派时期，风景大师辈出。如前面谈到的，他们精于表现阳光和空气的细微差异，成一种朦胧色调之美，开辟了风景画的新天地，新境界。分别处于19世纪后半期欧洲东西两端的风景画家，都对自己的画法执着追求，努力未已。在今天我们中国人的眼里看来，可以说，他们各得其所，各美其美。我们以两美兼赏的眼光看过他们的作品之后，在创造我们自己美好的风景画方面，真是益处多多。巡回展览画派风景画家的作品，直接影响到苏联时期风景画的发展，20世纪50年代对我国美术家也有过良好的影响。俄罗斯19世纪四位风景大师，在画坛上像四颗璀璨的明星，他们创作的多姿多彩的风景画，是俄罗斯民族一份珍贵的精神财富。他们的影响力是深远的。

晨 朋
于承泽园

注：

①卡拉齐三兄弟：多继克·卡拉齐（1555—1619），阿戈斯蒂·卡拉齐（1557—1602），安尼巴莱·卡拉齐（1560—1609）。

Алексе́й.К.С
аппасов

萨夫拉索夫

1830 ~ 1897

抒情风景画的“指路星”

——阿·康·萨夫拉索夫

在19世纪后半期俄罗斯风景画的发展中，萨夫拉索夫的创作占有重要地位。他热爱自然，热爱生活，以敏锐的观察力和执着的追求，倡导抒情风景画，作品深受观众喜爱。萨夫拉索夫是俄罗斯先进画家团体——巡回展览画派的成员，现实主义风景画的奠基者。他的创作影响了一代年轻风景画家的成长。

阿列克塞·康德拉季耶维奇·萨夫拉索夫，1830年出生于莫斯科一位商人之家。1843年，考入莫斯科绘画雕刻建筑学校，向风景画家拉布斯学画，1850年毕业。

拉布斯在学校主持风景画室，他的思想接近革命民主主义者赫尔岑的观点。教书育人，都有自己的见地，他教会学生独立思考，并要求学生画写生，热爱大自然，热爱生活。1857年，拉布斯逝世后，风景画室则由萨夫拉索夫出任领导。他继承了老师的教学思想，严格按照写实主义原则从事创作，他同样要求学生必须画写生，有时亲自带他们到郊外大自然里写生。他认为这是现实主义风景画的基础。他的学生伊萨克·列维坦说过：“萨夫拉索夫在朴素而平凡的、我们故乡的风景中，努力探索亲切的、深刻感人的、常常是忧伤的特征，这是处处可以强烈地感受到的、动人心魄的特征。从萨夫拉索夫开始，风景画中出现了抒情性，表现出对自己故乡大地的无限热爱之情。”萨夫拉索夫新颖、独特的创作，

成了青年学子的“指路星”。

在萨夫拉索夫登上画坛之际，彼得堡美术学院沃罗比约夫的风景画室，还是遵循古典主义画法，还没有面向生动的大自然，甚至海景画家艾瓦佐夫斯基的风景画，也没有完全摆脱意大利风景画家追求外在激情画风的影响。只有莫斯科绘画雕刻建筑学校拉布斯风景画教学，开启了萨夫拉索夫丰富的想像力，从此，开创了风景画新的创作道路。

50年代，萨夫拉索夫主要画城市风景画。他赋予自己的作品一种庄严的、昂扬向上的精神，风景始终与人们的日常生活相联系。他在莫斯科绘画雕刻建筑学校毕业时画的两张画，使他获得了画家称号。这两张风景画是《汛期森林中的石头》和《莫斯科郊区庄园·有两个妇女形象的风景》。

1851年，萨夫拉索夫完成另一张风景画《阴雨天从克雷莫斯克桥远眺克里姆林宫》，这是一张尚未摆脱学院派影响的、略带抽象色彩的风景画。但暴风雨即将来临时的风声、雨声、云彩的动感，都表现得栩栩如生，为萨夫拉索夫赢得了社会的承认。从此报界开始介绍他的作品。

1852年，萨夫拉索夫前往乌克兰草原写生作画。他从不同侧面描写草原景色：黎明、月夜、傍晚的日落……他尤其关注草原牧民的生活，他喜欢听他们低沉的歌声，看他们的戈帕克舞蹈，画他们夜晚生起的篝火，一组生动的乌克兰组

白天的草原 1852年

奥林尼因巴乌莫郊区风景 1854年

画就这样诞生了。如其中的《白天的草原》(1852)和《草原上的黎明》(1852)等画,光线变化莫测,都是十分难于把握的。可是,萨夫拉索夫避免了学院派画风的影响,排除了外在的矫揉造作,很好地把握住地方特色和草原风情。

1854年,莫斯科绘画雕刻建筑学校来了一位贵客——大公夫人玛丽娅·尼古拉耶夫娜。当时,她是彼得堡美术学院院长。参观后,她看中了萨夫拉索夫乌克兰组画中的佳作《农民》(1854)。于是,玛丽娅邀请萨夫拉索夫前往彼得堡,到她的郊区官邸作画。这就是《奥林尼因巴乌莫郊区风景》(1854)创作的起因。画中描写的是芬兰湾景色。前景里的巨石、古树,由背景里抽象的冷色调衬托出来。阳光照亮处,还有一位坐在地上休息的妇女形象。远景里,波罗的海上白色的船只在行驶。画面的处理既具体,又抽象,画家使传统与创新结合在一起,使画的意境多了几分新意。画完以后,萨夫拉索夫把画送到美术学院的学术委员会。此前还没有进过这所最高学府大门的画家,竟因此画获得了院士称号。这年萨夫拉索夫刚刚24岁。

此后,萨夫拉索夫继续画他喜欢的莫斯科郊区景色。他画油画,也画素描,如《古松》(1854)、《热带植物·杪椽》(1854)和《橡树》(1855),以及《河边悬崖上的老橡树》(1857)和《有河流和渔民的风光》(1859)等。这些风景画,还带有明显的风俗画特点,与日常生活有密切联系。但明显地可以看出萨夫拉索夫在克服学院派的影响。

60年代初期,萨夫拉索夫的创作,仍沿着关注农村、关注社会的方向发展,拓展了风景画题材范围。以下一些作品最能说明他在这方面所做出的成绩。

《从马兹洛夫村远望莫斯科》(1861)一画,生动地再现了莫斯科郊区的农村景色。画面中央是一口水井,四周是草地和麦田,远景里,高天之下可见莫斯科城的轮廓。马兹洛夫村是萨夫拉索夫非常喜欢的村庄,他常去那里画画。

《带有风车的风景》,这是农村典型的景色,具有民族特征。而《傍晚景色》(1861),则画出了黄昏时分天气瞬息

万变的情景。树林后边,日落时的阳光映红了树冠,前景里水池中的芦苇、睡莲,透出一片生机。夜幕悄悄地降临大地了。这种感觉,萨夫拉索夫把握得非常之好。

1862年,萨夫拉索夫前往英国参加世界博览会。这是他第一次出国,体会颇多,收获很大。英国的风景画,尤其是康斯特布尔气魄不凡的风景,更令他激动。康斯特布尔对天空变化的处理手法、画中的音乐感等,对他有很好的启发作用。

萨夫拉索夫从英国又到了瑞士。那里横贯欧洲大陆的阿尔卑斯高山的气势,令他感到大自然的无限神奇、壮美。他留在那里多时,画了不少风景写生画,《从因杰尔拉肯看瑞士的阿尔卑斯山》(1862)就是一例。近景是大山的沟壑,远处则是白雪皑皑的雪山顶峰,一派冰雪世界。与他在俄罗斯创作的风景画,迥然不同,他突出强调的是阿尔卑斯山冰雪世界的宏伟气势。

回国后,萨夫拉索夫对俄罗斯的平原景色,作了进一步思考,他要寻找俄罗斯大自然独特的魅力和精神内涵。他对自己作品中的叙事性和风俗特点,有了新的认识,他赋予自己的风景画更多的诗意,包括农村风景在内。他的创作出现了新的飞跃。

这一时期,萨夫拉索夫主要描写农村风貌。作有《农村风景》(1867)、《木排》(1868)、《冬日的夜晚》(1869)、《索科尔尼克的驼鹿岛》(1869)、《小院·冬》

(1870)、《冬景·霜》(1870)等画。

《农村风景》一画,展示出画家成熟的绘画技法。苹果树在春天盛开了花朵,远处是望不到尽头的原野,近景的苹果树下,密密麻麻地摆放着蜂房,旁边坐着养蜂的老人。一派田园诗的情调。画面用色非常柔和,春意浓浓。

《索科尔尼克的驼鹿岛》,画面前景里的水池、木桥和林边成群的驼鹿,呈现一派农村生活景象,透过云层洒下来的阳光,也给画面增加了几分欢快之感。而远处天空黑压压的乌云,却给密林蒙上了一层阴郁的情绪,产生一种戏剧性的艺术效果。

《冬日的夜晚》是一张小油画,在萨夫拉索夫的创作中,

松树 1850年 素描,绘图铅笔 32 × 40.5cm

运粮车夫在田野休息 1867年 素描,绘图铅笔,墨水,拉毛粉饰,有色纸 22.7 × 32cm

有河流和渔民风景 1859年

是少见的冬日风景。20世纪80年代，特列恰科夫国家画廊的专家通过X射线考证了它的真实性，确定它是萨夫拉索夫的真品。月光下，农村一片寂静，只有农舍的窗子还闪着灯光，紫褐色调的画面、破旧的农舍，画出了农村的贫穷，也画出了月夜的浪漫情调。

《小院·冬》是农村题材的继续。小院里、屋顶上覆盖着一层厚厚的冬雪，一片寂静。乍看上去，是冬的时节，但仔细观察就会发现，大自然在循着自己的规律运行，四季轮转，冬即将过去，雪已悄悄地在融化，小鸟成群地聚在小院里觅食。萨夫拉索夫用他精湛的油画技艺，画出了春的气息，画出了诗的意境。他非常善于在平凡的农村景色中发现诗意，发现美。

《冬景·霜》是萨夫拉索夫的油画杰作。整个画面笼罩在淡绿色调之中。碧蓝的天、透明的水，密密麻麻的小树林里柔嫩的枝条蒙上了一层薄薄的霜。整个画面处于和谐的色调之中，是冬景，更是一首动人的抒情诗。这里没有萧萧风雨，没有滚滚的波涛，这里的幼林已发出春的气息，绿色已送来令人心旷神怡的春意。类似这样熟练的技艺和这样轻快

的抒情风景画，还有《早春·远景》（1870）等画。

以上风景画是萨夫拉索夫创作的第一阶段的成果。作品仍保留着风俗画特点，风景与农家日常生活紧密联系在一起。萨夫拉索夫这一时期创作的成功之处在于，他使俄罗斯风景画确立起自己独特的民族风格，自立于欧洲风景画之林，俄罗斯风景画已不受学院派画风的桎梏，走上了现实主义发展道路。

1870年底，萨夫拉索夫在伏尔加河边的雅罗斯拉夫尔古城住了五个月。他综合多次伏尔加河之旅收集到的素材，创作了一组风景画。其中有《月夜·沼泽地》（1870）、《戈罗杰茨附近的伏尔加河》（1870）等画。在雅罗斯拉夫尔期间，他还创作了名画《白嘴鸦飞来了》（1871），该画展出巡回展览画派第一届美展上，受到了普遍赞扬。按照文艺理论家弗·瓦·斯塔索夫的说法，在19世纪后半期，风景画成了“俄罗斯艺术的荣耀之一”。萨夫拉索夫的《白嘴鸦飞来了》起到重要作用。

《白嘴鸦飞来了》一画，取材于科斯特罗马省莫尔维吉诺村的自然景色。初春时节，乍暖还寒，春风料峭，大地上

万物都在苏醒，伏尔加河上吹起了春风，村边白桦树林周围的积雪开始融化，树上成群的白嘴鸦也忙碌起来了。它们为春的到来在欢唱、在飞舞。画面的构图空间很开阔，似乎很远的地方都能听到白嘴鸦的喧闹声。伏尔加河边普通的农庄、寂静的小教堂、飘着云彩的蓝天，构成了一幅典型的俄罗斯风景图画。萨夫拉索夫巧妙地展示出自然与人的内在联系，赋予人类生活的环境一种诗的意境，使人感到怡荡的春意。

春的题材是萨夫拉索夫一生都喜欢的题材。他多次画春的大自然。70年代，是他创作最活跃、最成熟的时期。他不但研究大自然的外部特征，也在深入体会自然内在的生命力，尤其重视自然与人类生存的关系。在他的画中，大自然成了人类的朋友，是人们生存的环境。继《白嘴鸦飞来了》之后，萨夫拉索夫画了一组以春天为题的风景画，其中的《池塘边的柳树》（1872）、《苏哈列沃塔楼》（1872）等画都很有代表性。

《池塘边的柳树》一画，取不对称的构图，前景的池塘里，倒映着柳树的影子，因为经过严冬变黄的柳树还没有返青，所以池水也映成了黄颜色。池塘和柳树间的大片草地上，成群的牛在吃着草。在蔚蓝色的天空之下，初春的大地在苏醒，池塘边的草地已显出绿色。远远望去，正是春将来临的景象。在这一类作品中，萨夫拉索夫主要在探索油画富有表现力的艺术手法，在寻找油画色彩的魅力。外光是他十分关注的方面，他用柔和的笔触表达空气和阳光。

这里我们要特别介绍一下《苏哈列沃塔楼》一画。它与画家其它农村风景画不同，这是为纪念彼得大帝诞辰200周年而创作的一幅城市风景画。画中没有热烈的庆祝场面，仅有满天的飞鸟在塔楼四周飞翔，城郊房屋为雪覆盖；但是，树木四周的雪已开始融化，预示着春天将来临，那尖顶直冲云天的塔楼则勾起人们无限的联想和对昔日的回忆。

《村道》（1873）一画，是可以与《白嘴鸦飞来了》媲美的作品。伏尔加河边，偏僻的农村，秋天一场暴风雨刚刚过去，天空的乌云正在散去，阳光已透过云层洒向大地。村边的道路泥泞不堪，而路边的草地和一排白柳树，却显得生机勃勃，更新、更绿、更有生气。远处金黄色的燕麦，在地平线处与天相接，构成画面广阔的空间。萨夫拉索夫在这幅画的创作中，用了非常丰富的色彩，明暗对比强烈，外光的复杂关系得到了和谐统一。画面色彩新鲜、欢快，雨后的世界清新、舒畅。萨夫拉索夫的油画技巧在这里发挥得淋漓尽致，每块颜色都透出美感。这是现实主义油画的杰作之一。

伏尔加河组画，为萨夫拉索夫赢得了荣誉。有评论家称他是“伏尔加——母亲河的歌手”，他用极概括的手法，画出了伏尔加河沿岸四季的变化。作有《解冻·雅罗斯拉夫尔》（1874）、《黄昏·候鸟迁飞》（1874）、《伏尔加河边的墓地》（1874）、《在伏尔加河上》（1875）和《虹》（1875）等画。这

些作品都是根据在雅罗斯拉夫尔古城居住时收集的素材创作的。

萨夫拉索夫曾画过两张《解冻·雅罗斯拉夫尔》，一张藏于彼得堡俄罗斯博物馆，一张为私人所藏，都作于1874年。画的前景是正在解冻融化的伏尔加河水，对岸高坡上是古城雅罗斯拉夫尔的教堂，夕阳映红了教堂的白墙。天空成群的鸟儿在飞回自己的巢穴。整个画面气势不凡，萨夫拉索夫很好地把握了画面的全景布局，把观众带入对古城往日的回忆。

农村风景 1867年

从因杰尔拉肯看瑞士的阿尔卑斯山 1862年

伏尔加河边的墓地 1874年

《黄昏·候鸟迁飞》是一张别具特色的伏尔加河景色，晚霞映照的天空，彩云漫舞，候鸟群点缀其间，形成了一幅少见的蔚为壮观的图画。夜幕正降临河边的村庄和大地，晚霞反射到河面上，闪现出红褐色的光。这一时期，萨夫拉索夫的一系列作品，都注重描绘天空的变化，尤其是黄昏时分美丽的霞光，其瞬息万变的丰富色彩，使他有机会施展自己高超的绘画技艺。这些作品，都是他仔细观察自然，反复酝酿创作而成的。这是伏尔加河概括的形象，画中倾注了萨夫拉索夫对自然的热爱，对母亲河的一片深情。

《伏尔加河边的墓地》一画，内含深刻的悲剧性。岸边斜坡上，墓地里的十字架，有的已经无序地歪倒在地，小白桦树也孤独地斜在墓旁，一片苍凉、凄苦之感。远景里天边的乌云正缓缓地向前飘动，大有乌云压顶之势。只有地平线处，日落时的彩霞映红了河面，影影绰绰可见帆船在河上行驶。在这张画里，流露出画家的内心苦痛和对生活的渴望。画中的明与暗，正是这种心态的写照。艺术评论家格·格·乌鲁索夫在评价巡回展览画派第三届美展谈到萨夫拉索夫的这一作品时说：“这是史诗般的风景画，这里表达的是整个人

生。”

《虹》是一张小画，是萨夫拉索夫喜爱的农村风景画。他用丰富的油画颜色，绘出了雨后清新的空气、美好的大地。由木材搭起的台阶把观众的视线，引向高处贫穷的农舍。这是伏尔加河岸边村落的一角，天空的彩虹为这朴素、平凡的景色，增加了些许欢快和诗意，也使人陷入对生活、对往日的回忆。生活中多么需要彩虹一样的亮丽和欢快。

萨夫拉索夫的创作，在60—70年代，有力地影响着年轻风景画家的成长。1857—1882年间，他主持莫斯科绘画雕刻建筑学校风景画室，时间长达25年之久。许多优秀画家从他的画室走向社会，走向成功。他们中有科罗温兄弟和后来的著名风景画家伊萨克·列维坦等人。他和自己的学生情谊深厚，他时常带他们到莫斯科郊区画写生，画森林、河流，画瞬息万变的天空和乡村的日出、日落。他时常对自己的学生们说：“大自然，当你全身心地热爱她时，你就能体察到她的诗意。”他自己也正是这样热爱周围的大自然，用心体会自然内在的规律，所以，他的风景画具有深刻的民族特征。

80年代以后，他的精神陷入危机状态，生活每况愈下，艺术创作受到极大的影响，只有少量作品仍保持着高水平。从《早春·解冻》（1880）、《泥泞的路》（1894）等画，仍可以看出萨夫拉索夫油画技术的熟练程度，用色还是很讲究的。《泥泞的路》是描写莫斯科郊区巴库罗夫斯克—费里村附近的情景。初春，穿过白桦林的村道，积雪已在融化，小鸟正在露出地面的地方觅食。一切都画得生动、真切，因为这都是画家十分熟悉的景物。他的同时代人回忆说，就是在他生活极为贫困的时候，也仍坚持严肃的作画原则，他仍是一位画家、诗人。他无限地热爱俄罗斯大自然。他的学生列维坦回忆说，萨夫拉索夫晚年过着极为清贫的生活，生活在“暗无天日和悲惨的”状态。1897年9月26日，俄罗斯优秀的风景画家萨夫拉索夫在莫斯科格拉茨医院的穷人病房里去世，情景凄凉、悲惨，他几乎被人遗忘。但是，有远见卓识的同时代人，很早就发现了萨夫拉索夫为俄罗斯风景画所作的贡献是光耀后世的，具有历史意义，是不可磨灭的功绩。他的学生、挚友列维坦在致悼词时深情地说道：“萨夫拉索夫创造了俄罗斯抒情风景画。这是他无可置疑的功绩，俄罗斯美术界任何时候都不应忘记。”

人们没有忘记这位善良的、有独创精神的风景区画家。俄罗斯美术史上，把他摆在现实主义风景画奠基人的位子上。他的名作《白嘴鸦飞来了》和《村道》都作为国宝，陈列在莫斯科特列恰科夫国家画廊里。萨夫拉索夫的名字，与俄罗斯现实主义风景画的确立始终联系在一起。

古 松 1854 年 素描，绘图铅笔，拉毛粉饰，着色上浆纸 38.5 × 30.3cm 特列恰科夫国家画廊藏

松树 1854年 素描，绘图铅笔，画纸 39.6 × 25.4cm 特列恰科夫国家画廊藏

热带植物·桫欏 1854年 素描，绘图铅笔，水彩，画纸 40 × 27.5cm 特列恰科夫国家画廊藏

