

环球艺术家视点系列
Ilya Efimovich Repin

【俄国】

列宾

И. Е. Репин

吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

列宾/吉林美术出版社编. —长春: 吉林美术出版社, 2008.7
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-2767-1

I. 列… II. 吉… III. ①油画—作品集—俄国—现代
②素描—作品集—俄国—现代 IV. J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第073980号

环球美术家视点系列

Ilya Efimovich Repin

【俄国】

列宾

出版人/石志刚

出版/吉林美术出版社(长春市人民大街4646号)
www.jlmspress.com

撰文/孙纲

责任编辑/尤雷

装帧设计/亚力设计工作室

技术编辑/赵岫山 郭秋来

发行/吉林美术出版社图书经理部

印刷/北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

出版日期/2008年7月第1版 2008年7月第1次印刷

开本/889×1194mm 1/16

印张/10.5

印数/1—3500册

书号/ISBN 978-7-5386-2767-1

定价/68.00元

W. P. King

环球美术家视点系列
Ilya Efimovich Repin

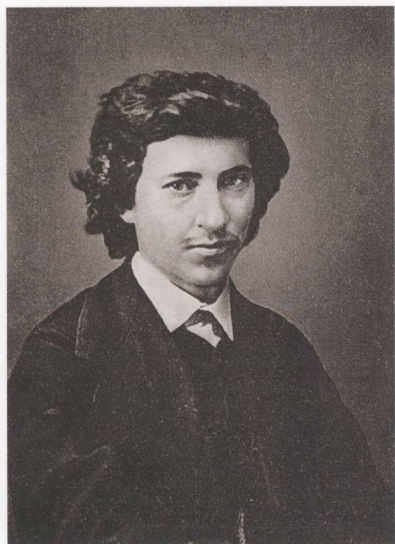
【俄国】

列 宾

 吉林美术出版社

俄国巡回展览画派的旗手——伊里亚·叶菲莫维奇·列宾

列宾 摄于1860年

即或有非凡的天才，也只有伟大的劳动者才能在艺术上达到登峰造极的高度。
这种朴实的劳动才是每一位天才的基础。

19世纪60年代俄国正进入罗曼诺夫王朝（1613-1917年）统治的末期。当时，社会动荡，民主运动高涨，对俄国绘画艺术的发展产生了巨大的影响。1863年，一批思想进步的皇家美术学院高年级学生同僵死、刻板的学院传统决裂，退出皇家美术学院，单独组织起来，转而研究现实主义绘画艺术，成立了彼得堡的“自由画家协会”。1870年，在民主思想发源地莫斯科，成立了巡回展览画派，60年至80年代俄国的优秀画家大都属于这一组织。巡回展览画派由俄国一些具有进步民主思想的画家和雕塑家组成，他们提倡面对现实，主张真实地描绘俄国人民的历史、社会、生活和大自然，并在莫斯科及外省各大城市进行流动美术展览，借此来推动和宣扬其绘画艺术作品和揭露沙俄专制制度。1878年，列宾也加入了这个画派，并且创作了大量的现实主义绘画作品，成为巡回展览画派中的灵魂人物，把俄国的绘画艺术推向了一个崭新的高度。

伊里亚·叶菲莫维奇·列宾（Ilya Efimovich Repin, 1844-1930年）1844年7月24日出生于乌克兰哈尔科夫省的丘古耶夫镇。父亲叶菲莫·瓦西里耶维奇·列宾是一个戍边的屯垦士兵。屯垦兵的身份很低微，唯一排在他后面的便是农奴。列宾的家里还有母亲、一个姐姐和一个弟弟。童年的列宾亲身体会到了现实生活中许多的贫困和苦难，为他日后的创作提供了丰富的生活基础。列宾在童年时期便显现出艺术上的才华，少年时代就开始以描绘圣像画和肖像画来补充家庭微薄的收入。1854年，家里把他送到了丘古耶夫唯一有绘画课程的军事测绘学校学习。但为时不久学校被迫关闭，辍学后的列宾便和当地的圣像画师学画圣像。聪明好学的列宾很快就对画圣像的要领掌握自如，在他15岁那年就成为了一名专业圣像画师。

1863年秋末，刚满19岁的列宾带着几年来画圣像所得的积蓄离开了故乡，来到他心目中的艺术圣地——圣彼得堡。初期，列宾在“美术家奖励协会”的业余学校学习了一段时间。

丘古耶夫的街路 摄于1860年

列宾与他的母亲和弟弟 1867年摄于丘古耶夫

列宾与他的孩子们 摄于1880年

在那里，他得到他所尊敬的学长和朋友克拉姆斯柯依的指导。1864年列宾考入了圣彼得堡皇家美术学院，8年的学习期间，他不仅出色地掌握了解剖学、透视学及其他学科的知识，而且也展示了惊人的艺术才华。1869年他的作品《约伯和他的朋友们》获得金质奖章。

这个时期，列宾还创作了另一幅以现实生活来揭示社会底层人们生活状况的作品——《伏尔加河上的纤夫》，这幅作品是列宾绘画艺术的巅峰之作，在艺术史上产生了广泛而深刻的影响。

1870年到1872年，列宾在伏尔加河流域为这幅画的创作进行了多次的生活体验和写生素材的准备工作。列宾与纤夫们结为朋友，力求深入到他们的精神世界。在这幅作品中，人们可以看到：在宽阔的伏尔加河上，一群拖拉着货船的纤夫在沙滩上艰难地行进。这些饱受苦难煎熬的人们，拖着沉重的脚步，默默地走在没有尽头的路上。由于长期的共同行程，他们之间已彼此默契，相互照应。画面上11个不同性格、不同年龄的纤夫，既是生活在社会底层的劳动者，也是一支坚韧不拔的队伍。列宾把创作的注意力放在了纤夫的悲惨生活和劳动环境上，这一点显示出他对社会底层劳动者的深度同情。

1872年，列宾与建筑师的女儿维·阿·谢夫佐娃结婚。同年，他们的第一个女儿出生。在皇家美术学院的成功使列宾获得了留学的机会。1873年5月列宾携带家眷动身前往法国研修学习。在法国研修期间，列宾被如画的村庄和迷人的自然风景带到了另一个境界，他画了许多风景画，并对法国印象派画家的色彩技法进行对比研究，逐渐在他的画面上出现了明快、亮丽的色彩和大气中的阳光与空气。

列宾(前排左二)与巴列诺夫等金质奖章获得者 摄于1871年

列宾(左二)与克拉姆斯柯依、希什金等画家在一起 摄于1880年

1876年列宾回到祖国，皇家美术学院为列宾从巴黎带回的作品举办了一个画展。展出的作品有《巴黎咖啡馆》、《黑人姑娘》、《祈祷的犹太人》、《贫穷的小女孩维莉》、《水中王国的莎达喀》及一系列风景画作。

1877年9月列宾移居莫斯科，先后创作了《在乡政会议上》、《前线归来》、《胆怯的男人》、《祭司长》等作品，其中《祭司长》是列宾进入创作旺盛期的代表作。

在《祭司长》中，一个身穿黑色法袍的僧侣直视着人们，他的眉毛浓又密、眼睛黑又深、鼻子红又肿、双手肥又大。只见他一只手按在挺起的肚子上，另一只手威严地握着教会的权杖，身

体肥大而臃肿，几乎占据了整幅画面。列宾把这位祭司长贪得无厌、妄自尊大、目无一切的性格特征刻画得淋漓尽致，把他对教会僧侣多年的厌恶之情毫无保留地跃然画中。1883年列宾的《库尔斯克省的宗教行列》问世，这幅作品色调统一，气氛表现得极好，由于人群的流动而引起的尘土和闷热感得到了真实的表现。此后，在19世纪80年代至90年代初的10多年中列宾的重要作品接连问世。

列宾的创作中始终跳动着时代的脉搏，同时他本人也与进步的民主主义者——托尔斯泰和高尔基等知识分子保持着密切的交

列宾与他的儿子 摄于1894年

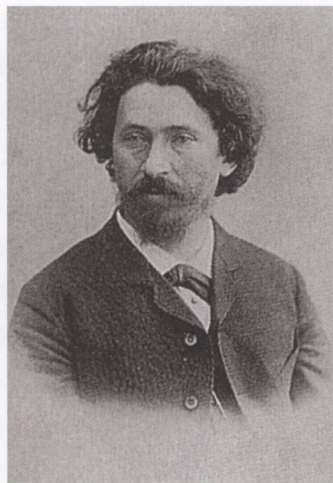
列宾(后排左起第四人)与美术学院学生 摄于1898年

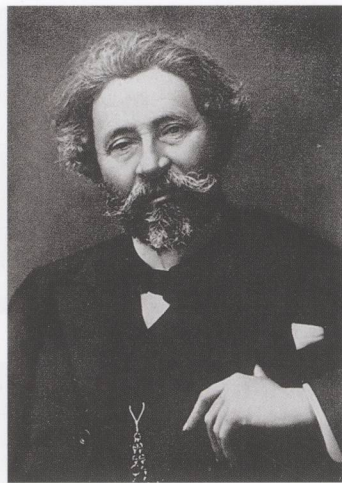
圣彼得堡皇家美术学院 约1900年摄

列宾 摄于1872年

列宾 摄于1884年

列宾 摄于1890年

往，因此他创造了许多以反映“革命者不屈斗争”为题材的优秀作品。《不期而至》就像是一部小说向人们讲述一个革命者被流放后经历了怎样的痛苦，家人是怎样的悲伤，以及流放者“不期而至”后他的家人是多么地意外、兴奋。这是画家创作鼎盛时期的作品，画家的绘画天赋在该作品中得到了集中的体现。画面上：身着

黑衣的妇人刚从坐着的椅子上站起来，转向“归来者”，似乎要扑过去拥抱，又抬不动脚步；桌边坐着的两个孩子，稍大的男孩儿欣喜地抬起头注视着，嘴巴吃惊地半张着，好像要喊出声来；较小的孩子有些胆怯地把目光从读着的书本移向“陌生人”；……再看归来的“流放者”，身材清瘦，身穿褪色的外套，脚下是沉重的沾满泥土的靴子，他是经历了长途跋涉和无数苦难才得以与亲人相见，但他的神态却透出坚毅、勇敢。从流放者身上我们感受到了革命者不屈不挠的英雄主义精神。列宾抓住“流放者”跨进房间

的瞬间，清晰地塑造了画面中的每一个人物，以及他们的表情、动作，向人们展示出“惊喜、意外”和种种复杂的情感。

列宾对以“历史事件”为主题的历史画作也有着浓厚的兴趣，创作了《1581年11月16日伊凡雷帝和他的儿

列宾在赫尔辛基 摄于1900年

列宾和高尔基、斯塔索夫在一起 摄于1904年

列宾在故居 摄于1907年

作画中的列宾 摄于1908年

列宾与《不要杀害》剧组的人员 摄于1913年

作画中的列宾 摄于1914年

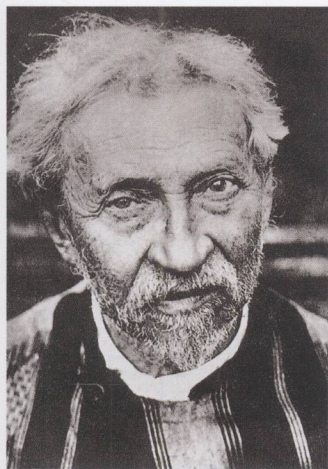
子》、《查波罗什人写信给土耳其苏丹》、《洗礼仪式后的索菲亚公主》等不朽的历史画作。其中《1581年11月16日伊凡雷帝和他的儿子》最具代表性，这是发生在16世纪的一个历史悲剧。伊凡雷帝是俄罗斯历史上第一位沙皇，他大力推行了一系列利于中央集权的改革，备受后来的彼得大帝的推崇。但伊凡雷帝生性残暴，他听信谗言，怀疑儿子篡位，使用权杖结束了儿子的生命。画面上：在深红色的地毯上，伊凡雷帝紧紧搂抱着垂死的儿子，两只惊恐万状的眼睛像是省悟着什么，充满了恐惧和绝望。这幅作品预示了伊凡雷帝的统治濒临灭亡，也展现出人类情感的复杂，人性和兽性紧紧地交织在一起。列夫·托尔斯泰看了这幅作品后感慨道：

“好，太好了，技艺那么巧妙，又不露痕迹。”而《查波罗什人写信给土耳其苏丹》则说明了查波罗什人是坚不可摧、战无不胜的士兵。他们在给土耳其苏丹的信中嘲讽了苏丹，并表现出决不投降的精神。列宾在这幅作品中所刻画的所有人物都不相同。查波罗什人在给土耳其苏丹写信，大家你一言我一语地嘲讽着苏丹，有的人捧腹大笑，有的人笑得前仰后合，有的人似乎把哈哈大笑的声音传出了画面……这些作品都显示了列宾的创新之处，巡回画派艺术家以往的作品都是把人民当做同情、可怜的对象，而列宾在反映现实的同时，通过人物的神态和姿态来充分体现人民身上所蕴藏的巨大能量，给人以激励、震撼。列宾自己也曾说过：“通过历史画，为痛苦的悲剧寻找出路。”19世纪80年代以后，列宾被公认为是批判现实主义的艺术泰斗。

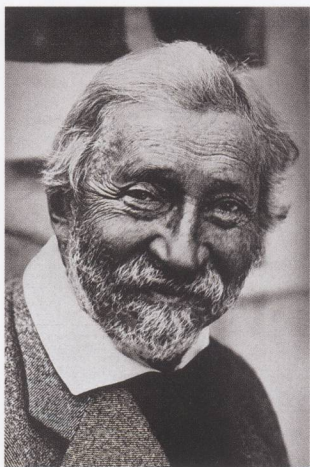
列宾也是一位出色的肖像画家，他把肖像画称作“最有现实意义的绘画体裁”。1882年9月列宾迁居圣彼得堡，他为同时代的艺术家、文学家及政要人物作了一系列出色的肖像画。其中，文学泰斗托尔斯泰的肖像画，在俄国19世纪后期的绘画中具有重要的意义。当时正是文学、

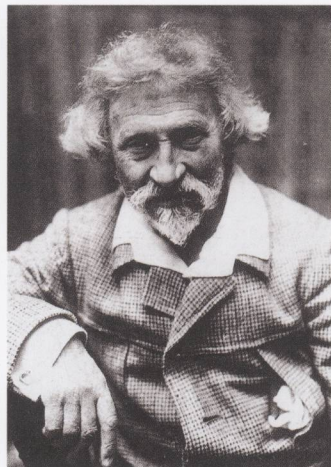
画室中的列宾 摄于1915年

列宾 摄于1920年

列宾 摄于1926年

列宾 摄于1927年

音乐、绘画……各类艺术关系最为密切的时期。它们都被“为社会服务”的思想所渗透，渴望回答现实生活所提出的种种问题，强烈的历史责任感把作家、画家和作曲家们联系在一起。列宾还喜欢用轻松、欢快的笔调描绘自己的亲人和朋友，诸如《维拉·易·列宾娜》（画家的女儿）、《维拉·阿·列宾娜》（画家的妻子）、《秋天的花束》等。

1900年列宾第二次结婚，与妻子娜塔利娅·娜尔蒂曼迁居库奥卡拉，居住在贝纳塔庄园。列宾的晚年一直在此度过，他用生动的文笔撰写了描述自己艺术人生的回忆录，书中回忆了自己童年和青年时代的经历，回忆了画家与其他艺术家们的交往以及他主要作品的创作经历，还附有他对当时欧洲绘画的评论及书信十余篇。

列宾不仅是俄罗斯民族的骄傲，在世界美术史上也占有相当重要的地位。1914年，在庆祝列宾的70大寿时，《田野》上刊登了一幅列宾和托尔斯泰的合影，标题为：俄国大地上的两位天才。

列宾于1930年9月29日逝世，被安葬在库奥卡拉的贝纳塔。

画室中的列宾 摄于1905年

列宾故居

考前准备 1864年 油画 38×46.5cm

谢夫佐娃肖像 1869年 油画 83 × 67 cm

瓦西里·列宾肖像（画家的弟弟） 1867年 油画 85.5×67.8cm

伏尔加河上的纤夫 1870-1873年 油画 131.5×281 cm

