

外国美术家丛书

我国风景画家

列维坦

俄国风景画家 列维坦

[苏]C.普罗罗科娃 等著

孙越生 译

俄国风景画家——列维坦

(苏)C. 普罗罗科娃 等著

孙越生 译

*

陕西人民美术出版社出版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 西安新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张15.125 插页8 字数335,000

1984年7月第1版 1984年7月第1次印刷

印数1—7,200

统一书号: 10199·2 定价: 2.25元

出版前言

在俄罗斯艺术史上，十九世纪是俄国绘画最昌盛的时代，整个俄国画坛可以说是群星灿烂，成就斐然。这是人才辈出的时代，从魏涅济安诺夫、伊凡诺夫、布留洛夫直至克拉姆斯柯依、列宾、希什金、苏里柯夫、别罗夫、萨甫拉索夫、库英治等等俄国著名的画家，都产生于这一时期，风景画家列维坦在这令人瞩目的行列中，占有一席光荣的地位。

十九世纪的俄国绘画，是在十分复杂的环境中发展起来的。一方面学院派的古典主义仍占统治地位，另一方面以克拉姆斯柯依为首的，民主主义的“巡回画派”正以雷霆万钧之势，冲击了艺术领域中的陈规陋习。与此同时，法国的印象主义、唯美主义、现代主义也开始影响了俄国十九世纪后期的画坛。在政治方面，正如全欧洲一样，十九世纪的俄罗斯也处在猛烈的社会斗争过程中。主张推翻农奴制政体、主张为新事物、为俄国的进步而斗争的力量日益壮大。继别林斯基之后的车尔尼雪夫斯基，以革命的民主主义思想，团结了俄国进步的知识分子，并把俄国艺术从保守的古典主义窠臼中，引导到批判现实主义的创作道路上来。风景画家列维坦正是在这矛盾纷繁的时代里，脱颖而出成长起来的。

列维坦的一生充满了屈辱与痛苦，他幼年及少年时期在饥寒交迫的困境中度过，而后又在沙皇的反犹太政策下，屡遭迫

害，惶惶不可终日。这都在他的心灵里，烙下了不可弥合的创伤。因此，他的所有作品，都反映了他一生充满奋斗与哀愁的全部内容，反映了他对现实生活的爱憎态度，也铭刻下他那复杂的性格特征。作为一个风景画家，他以特殊的艺术形式——风景画，描绘了俄国社会生活的一个侧面，从对大自然的讴歌里，抒发出自己对人生的热爱与对黑暗现实的控诉。

列维坦的创作是遵循民主主义现实主义的原则，而成长起来的，他的作品有着完美的艺术形式与鲜明的时代感，他继承和发展了俄国风景画的优良传统，这就是他在悼念萨甫拉索夫时所说的“风景画的抒情和对自己祖国的无限热爱。”很少有人象列维坦那样以自己的全身心去爱大自然，象他那样深刻入微地去观察大自然微妙的变化，并发掘出迷人的诗意。他能在最平凡的景色中，揭示出无限的美，描绘出自自然界中，最能打动人们心弦的情态。正如他常说的“不仅需要眼看，而且还要用内心去感受自然，听自然的音乐，体验自然的幽静。”他用娴熟的技巧和深邃的思想，把自己的“体验”画了出来，把风景画的艺术造型力及表现力，推进到完美的境界，使风景画艺术有了表达人们丰富情感的、无限的审美可能性。《三月》一画是最好的例证，冷调子的明净的蔚蓝天空，在阳光中闪耀的白桦枝条，融化着的积雪，这一切似乎使人呼吸到那清新的气息，能听到富有节奏的滴水声。一切都给人以轻快欢乐的感受，宛如聆听一首春之奏鸣曲。响亮的色彩、和谐的色调、蕴藏诗意的内涵，这正是列维坦的艺术特色之一。但是在另一幅名叫《弗拉基米尔卡》的画中，列维坦却以低沉的调子，抒发了自己对沙皇专制政体的愤恨。天空犹如铅一般阴沉，一条漫长而坎坷的道路通向远方，这是一条苦难的道

路，几个世纪以来，不知其数的受害者，从这里被流放到西伯利亚去。当人们凝视着这幅情调忧郁的画面时，那银铛的镣铐声，那“囚徒”的叹息声，不禁油然而生。这幅控诉沙皇暴政的风景画，很快使列维坦声誉卓著。

然而，列维坦的世界观毕竟有着时代的局限性，加之他个人生活里充满了不安与苦难，因此，在他的部分作品中也包含了一些消极的因素。如：《晚钟》、《墓地的上空》、《深渊》等，在庄严宏伟的景色中，却埋藏着深沉的悲怆，揭示出他内心的苦闷和矛盾，反映出他企图在宗教的信仰中，求得精神寄托的思绪。这种苦闷在十九世纪后期，俄国的知识界里是普遍现象。那正是俄国历史上最反动、最黑暗的时代，当时小资产阶级民粹派土崩瓦解，资产阶级苟且偷安的市侩气氛笼罩着俄国社会，反动势力甚嚣尘上，十分猖獗。而无产阶级的革命运动尚在酝酿之中，各种改良主义思潮风靡一时。这些正是造成列维坦思想性格中，复杂矛盾的社会根源。尽管如此，在上述的作品中依然包含着深刻的民主主义思想，蕴藏着深厚的人民性，这就使得他的艺术，具有了超时代的，深广的社会意义。

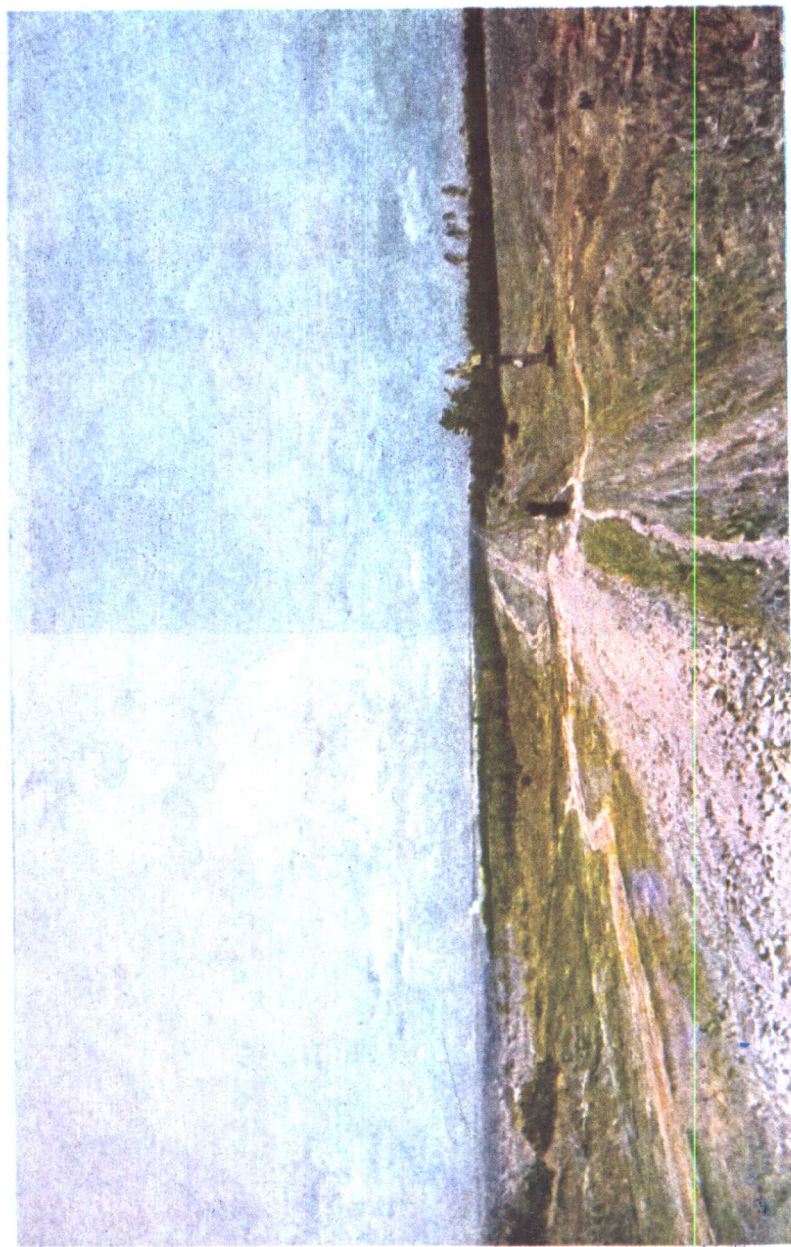
苏联作家普罗罗科娃撰写的这部《列维坦》传，比较成功地描述了列维坦短暂的一生，通过生动的情节，阐述了他的创作生涯与艺术思想。为我们在研究列维坦作品时，提供了一个较为完整而系统的佐证，有助于我们进一步深入了解其作品中丰富的内涵，与诗一般的魅力。

本书的第二部分是译者根据一九六〇年译本《回忆列维坦》重新修订的，这次与传记合并出版，使回忆录与传记恰相映衬，起到了锦上添花的作用，使读者对列维坦的个性与内心

生活，有了更完整的印象。《契诃夫与列维坦》一文，精辟地分析了两者在对自然的观察与描绘上的共同点，指出这种创作上的接近，增进和发展了两位从事不同事业的艺术家的真挚友谊。译著者孙越生先生，长期从事翻译工作，对列维坦的生平和创作有着深刻的理解，译文准确生动，文采卓然，忠实地表达了原著的精神，再现出列维坦努力探索和奋斗的一生，他的荣辱与理想，使读者从中得到良好的教益。

编 者

一九八三年四月

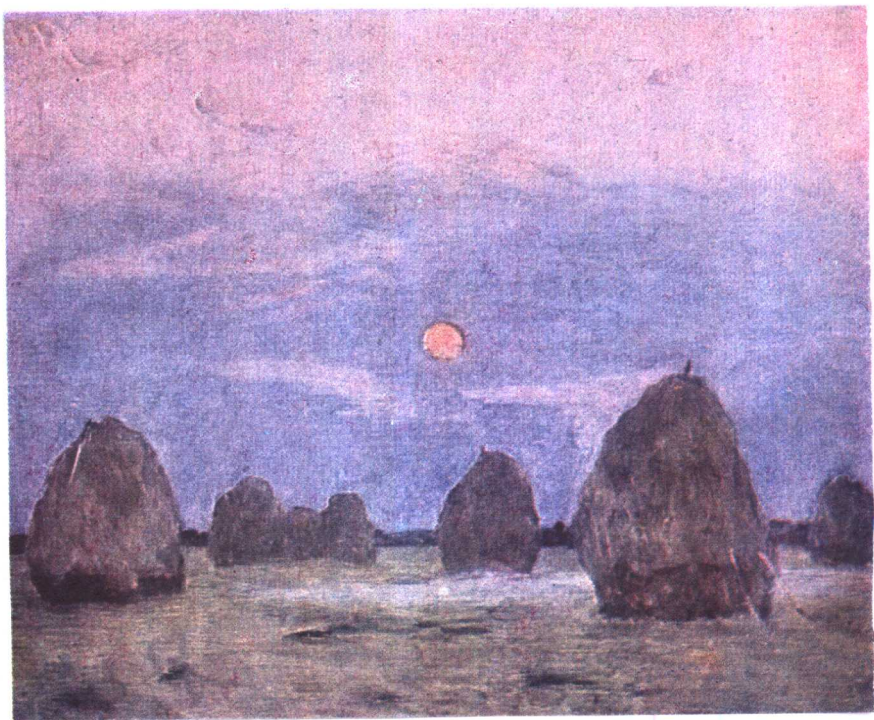

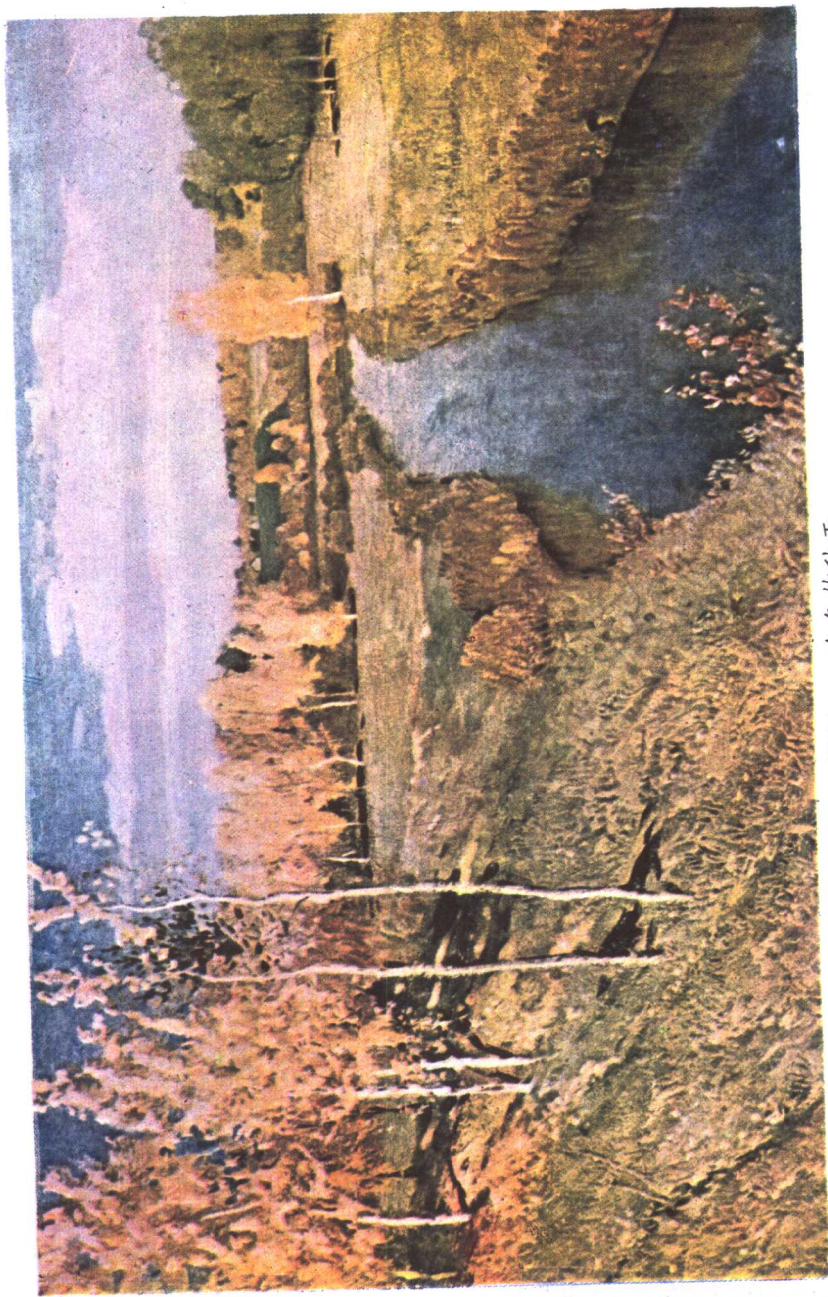
图一 弗拉基米尔卡

图二
黄昏月色

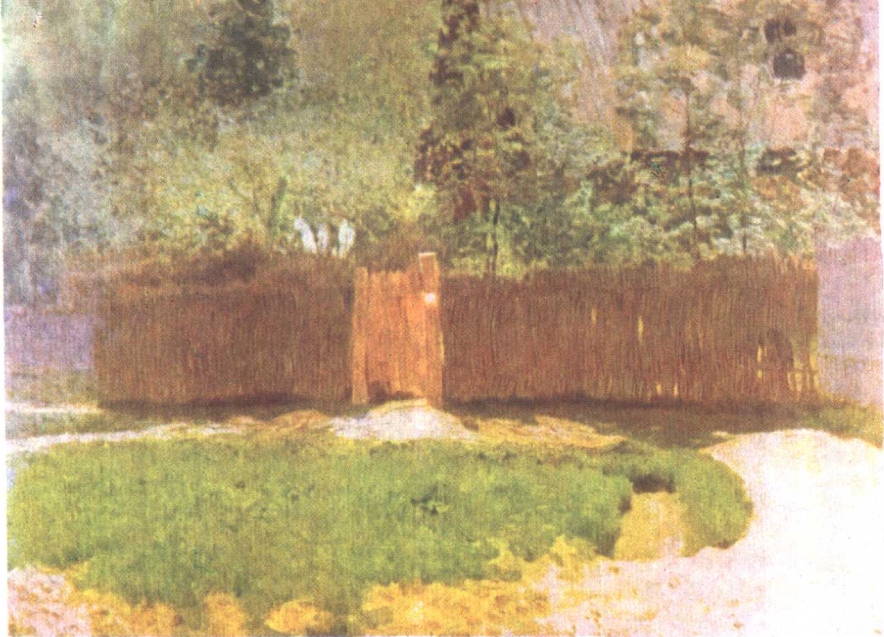
图三
黄昏的草垛

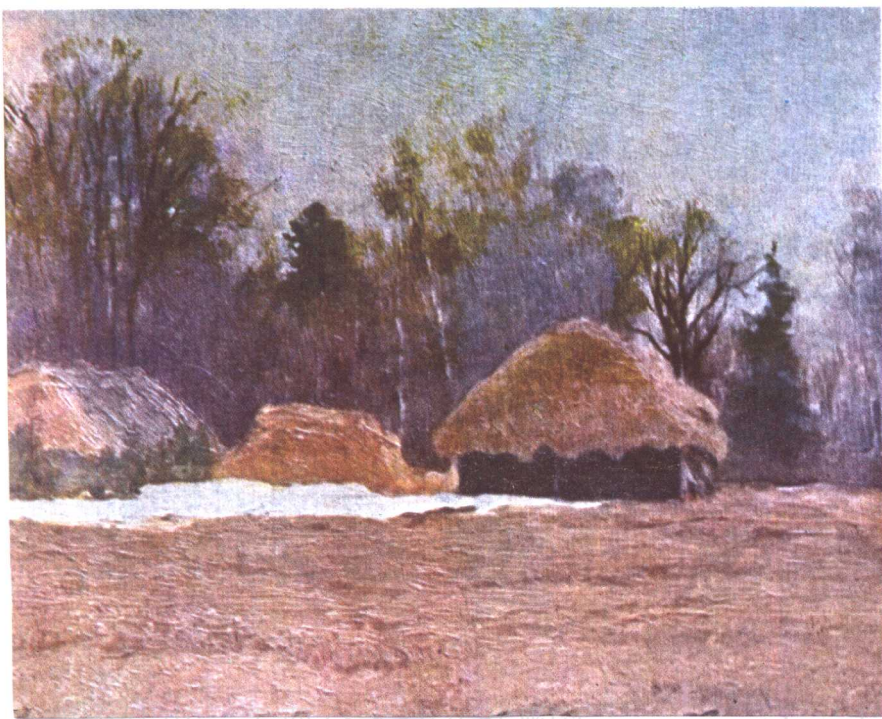

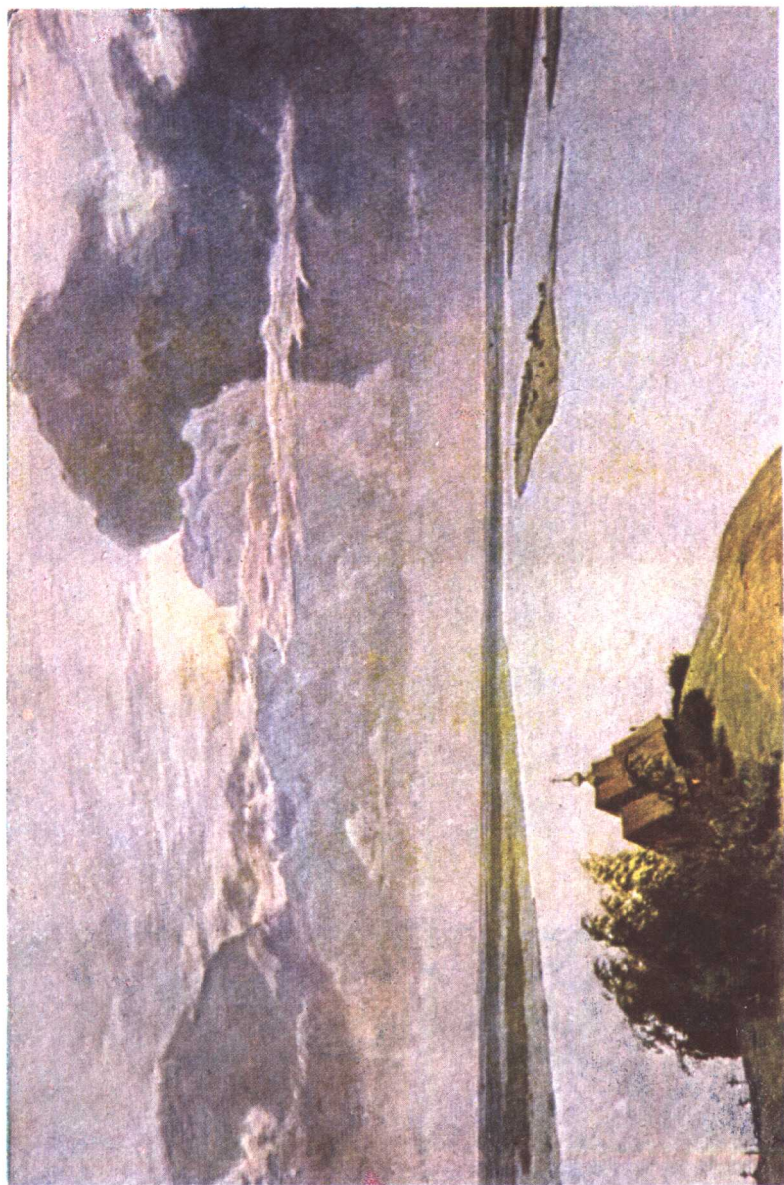
图四 金色的秋天

图五
初
绿

图六
春

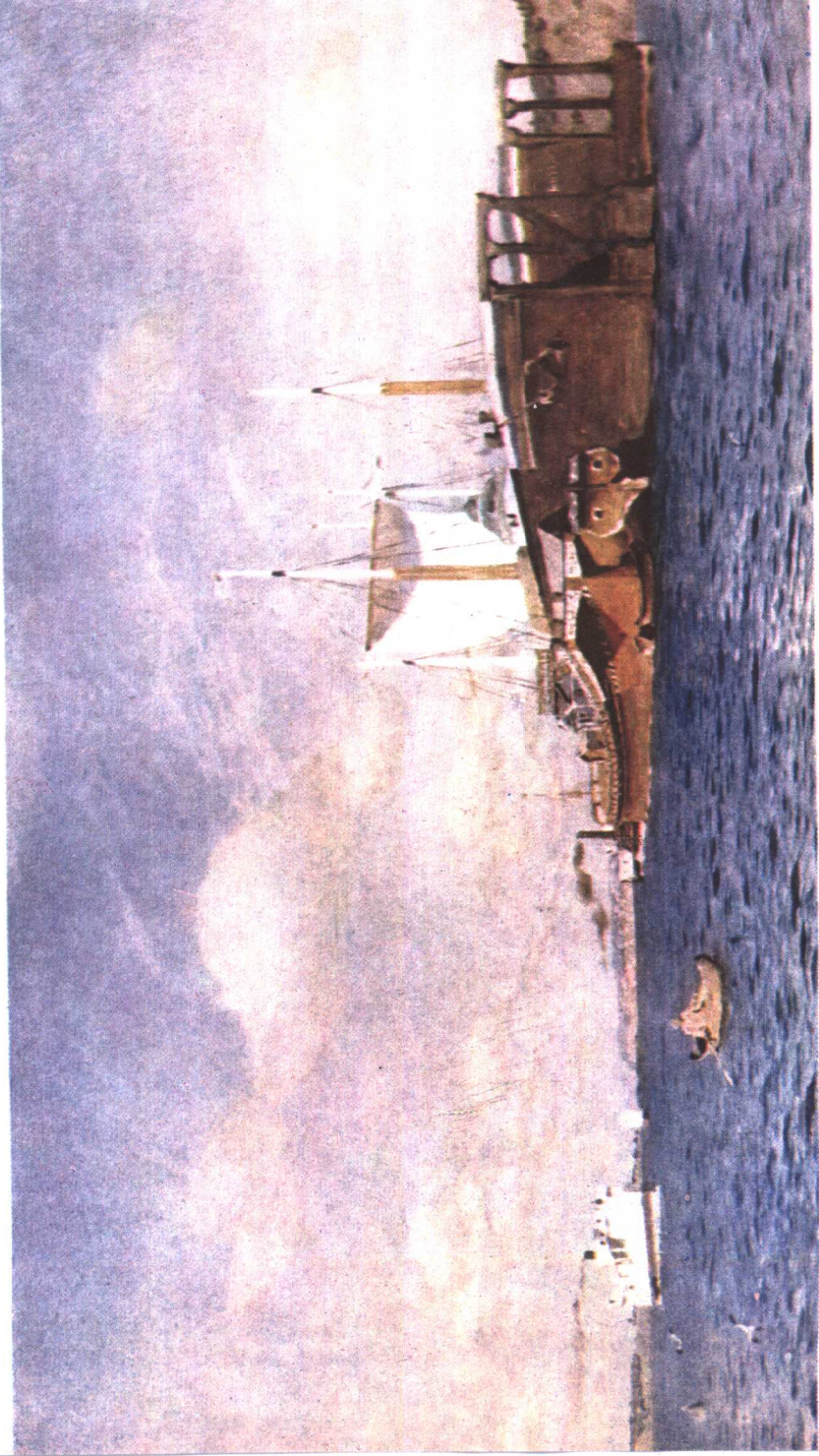
图七 墓地上空

图八
三
月

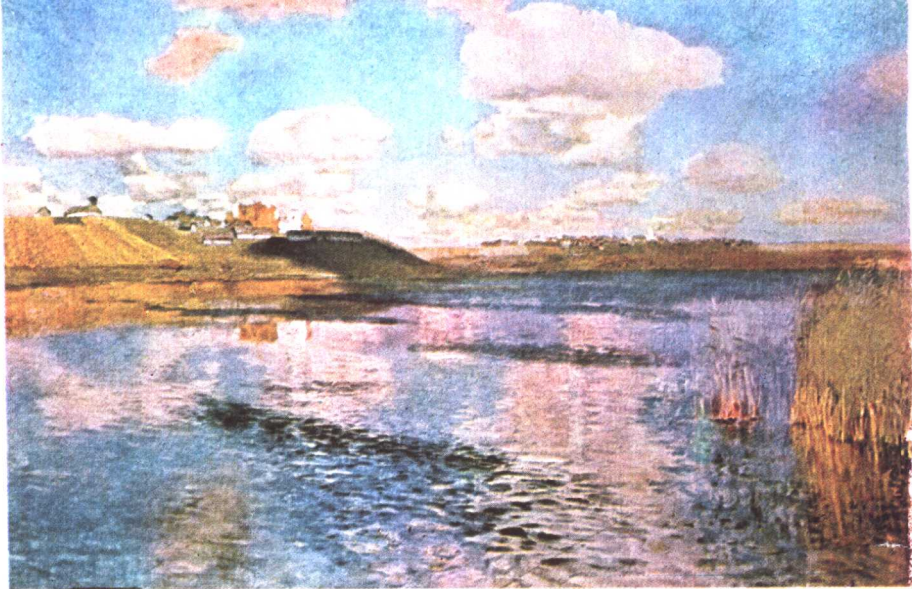
图九
傍晚钟声

图十 伏尔加河上的清风

图十一
湖

图十二 洲边

内 容 提 要

本书生动地描述了，俄国卓越的风景画家列维坦不平凡的艺术生涯与巨大成就，以及他同契诃夫、谢洛夫、涅斯捷洛夫等人的真挚友谊。

日期前将书地回

本书译自下列苏联原本

ЛЕВИТАН

С. ПРОРОКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

1960

*

ЧЕХОВ и ЛЕВИТАН

В. ПРЫТКОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЛЕРЕЙ

1948

*

И.И. ЛЕВИТАН. ПИСЬМА ДОКУМЕНТЫ

ВОСПОМИНАНИЯ

А. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ИСКУССТВО»

1956