

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

伏特加的激情 巡回展览画派

帅起/编著

天津科学技术出版社

XUNHUIZHANLANHUAPAI

FUTEJIADEJING

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇 •

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明〔法国〕

伏特加的激情 巡回展览画派

帅 起 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

伏特加的激情: 巡回展览画派 / 帅起编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6454 - 8

I. ①伏… II. ①帅… III. ①巡回展览画派—艺术评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143799 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后，恬淡地泡一杯浓茶，慵懒地靠在休闲椅上，翻开一本具有清新艺术气息的书籍，细细地品味其中的滋味，是一件很惬意的事情。

有人说，艺术如同生活一样，是一本打开的书，一百个人有一百种读法，自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样，读书也要读出品味。品味艺术，感悟人生，总不免有所感触，或长叹，或欣然，感触愈多，收获愈多。

从一部书籍，可品味人生，无论这世间事物如何变化，只有艺术，才是最有欣赏价值的，而欣赏出来的艺术真谛，更是永恒的，它教导人们用艺术的眼光去探究世界；用艺术的眼光去品味人生。

在书里，我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事，尽可能全面地呈现给广大的读者，通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中，读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信，从书本中可以读出思想，从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手，使人们在不经意间浏览

了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Dihuan xianwucha

伏特加的激情——
巡回展览画派

目录

伏特加的激情·····	1
第一章 巡回展览画派诞生·····	6
第二章 艾瓦佐夫斯基、萨甫拉索夫、克拉姆斯 科依、彼罗夫、马克西莫夫和亚罗申科 ·····	11
第三章 列宾·····	62
第四章 苏里珂夫·····	92
第五章 瓦斯涅佐夫、波列诺夫·····	113
第六章 希施金、库因哲和列维坦·····	122
第七章 巡回展览画派后期独创性画家 ·····	159
第八章 19 世纪末转折期大师谢洛夫、弗鲁贝尔 ·····	165

结束语.....	183
19 世纪俄罗斯巡回展览画派一览表.....	189

伏特加的激情

19 世纪欧洲的现实主义艺术，基本上是走进了批判现实主义阶段，从西班牙的戈雅到法国的库尔贝、米勒、杜米埃等人的作品，都显示出了封建主义及资本主义批判的特色。

19 世纪 60 年代以前俄国的状况是，贵族地主的农奴制经济占主导地位，工业落后，封建的农奴制劳动阻碍了社会生产力的发展，国内的阶级矛盾日益激化。在对英、法和土耳其联军的克里米亚战争中，俄国遭到了惨重的失败，民族矛盾、阶级矛盾日益加剧，农民暴动此起彼伏，资产阶级民主主义思想运动启蒙，俄国沙皇亚历山大二世实行政治改革。

社会制度的变革，促进了文化艺术的觉醒与发展，在哲学、美学、自然科学等方面涌现一批革命民主主义者，别林斯基、库尔尼雪夫斯基积极倡导唯物主义美学理论，19 世纪批判现实主义思潮，在俄国如雨后春笋般的涌现，艺术创作的民主运动思潮深入到文学、音乐、戏剧、美术创作之中，特别是绘画造型艺术达到前所未有的高水平，它给世界绘画史留下了光辉绚丽的一页。

俄国批判现实主义的形成,有它独特的社会背景。

在欧洲范围内,19世纪是一个复杂而多变的时代,各种文艺思潮和流派频繁起伏更迭。19世纪初,流行了将近200年的古典主义趋于没落。法国大革命后的形势和哲学、社会科学的发展,促使了浪漫主义的诞生,并在欧洲的一些国家和地区得到相当的发展。到了19世纪30、40年代,西欧社会的发展与进步,辩证法、唯物论和自然科学的新成就,使艺术的主流转向真实地表现生活和再现社会风貌、揭

示社会矛盾的现实主义。这股强劲有力的艺术潮流,由于它对现存秩序的揭露和批判,人们称之为批判现实主义。

俄国的批判现实主义文艺形成于19世纪30—40年代,50—60年代走向繁荣,70—80年代步入鼎盛阶段。它延续时间之长,在欧洲为最。俄国批判现实主义的锋芒针对俄国的封建农奴

制,也涉及俄国正在发展的资本主义,它表现的社会生活比较广阔,多方面地展示了俄国的社会状况,对现实矛盾的揭露具有相当的深度,提出了许多重大的社会问题。俄国的许多文艺家出身平民阶层,他们较易于接触到俄国下层人民的生活,因此他们对俄国劳动人民的描写,具有独特的视角。

俄国文学、音乐创作中批判现实主义的活跃,如一阵疾风,卷起了造型艺术的骚动。“巡回展览画派”如母腹中成熟的胎儿,顺理成章地诞生了。

巡回展览画派的前身是1863年成立的“彼得堡自由美

术家协会”。其成员的创作,给美术领域增添了清新空气。但由十多个人组成的协会成员,长期的公社形式的集体生活,迫使他们不得不思考更为求实的长久之计。1870年成立的“巡回艺术展览协会”,便是这个协会的发展与完善。“巡回艺术展览协会”的宗旨是团结全俄罗斯美术家,为俄国民主艺术的繁荣,为普及俄罗斯民族艺术而共同奋斗。自1871年以后,“巡回艺术展览协会”几乎每年举行一次展览,展出地点不仅在彼得堡,而是去俄国的各大省城巡回展出,其社会影响也随之扩大,促使了艺术为社会服务和艺术的普及。当时凡参加“巡回艺术展览协会”展览活动的成员,都被称作巡回展览画派,或简称巡回画派。19世纪后期的美术名

家包括雕塑家在内,几乎都参加了这个艺术团体,他们以卓越的创造,和文学、音乐中取得的成果一起掀起了俄国批判现实主义的大潮并把它推向了高峰。巡回画派也成为了批判现实主义美术的同义语,它左右俄国画坛近半个世纪之久。

第一章 巡回展览画派诞生

巡回展览画派的诞生是俄国社会大背景与特殊的历史环境使然。这个画派出现在 19 世纪 60 年代是由美术学院学生发起的。

1859 年彼得堡的美术学院进行招生改革,招收一些非贵族子弟的学生。美术学院里设立了风俗的创造内容,并在美术学院举行风俗画画展。其中 14 个美术学院毕业生向美

美术学院学术委员会提出请求，允许学生参加学院金奖竞赛时作画自由选题，这一请求遭到了拒绝。然而，这些胸怀抱负的青年人并未就此罢休，他们走访学院的教授，试图说服他们，求得他们支持。他们又向美术学院再次提出同样的要求。1863年11月9日，美术学院金质大奖章的竞选正式举行，这14个毕业生向学术委员会宣布退出竞赛的决定，而且示威要与美术学院决裂。于是，14位才华横溢的青年艺术家无奈地离开了美术学院。其实，这对于他们来说，是一种极大的自我牺牲，他们失去优厚待遇和机会，失去免费使用高大宽敞的画室。

这14位优秀青年画家为艺术创造的民主进步思想而不懈地斗争，对俄罗斯艺术的平民化有十分重要的意义，他们的批判行为得到了革命民主派评论家的充分肯定。人们非常欣赏这些青年才俊不畏权威的斗争精神，严厉地批判了当时陈旧腐化美术学院的教学体系。当时具有民主革命思想的批判家号召艺术青年去进行大胆艺术创造的探索，从社会现实生活中汲取素材。为自己的作品注入鲜活的生命力，他们认为艺术负有社会责任，艺术应该为大众人民所接受，不能只满足少数贵族阶层需要。

他们推举负有组织才能和善于思考的克拉姆斯科依为领袖，正式成立了“彼得堡自由美术家协会”。这个协会聚集一大批有才华有思想的艺术青年，吃住在一起，定期举办小型作品展览，扩大协会在社会上的影响。

“彼得堡自由美术家协会”的成立,是 19 世纪 60 年代俄国民主主义运动发展的必然结果,它显示了在俄国绘画领域里已经有了足够的力量与皇家美术学院派出庭抗争,但由于“彼得堡自由美术家协会”的成员缺乏坚定的思想基础,对自由与民主的向往是空泛的,没有理论基础与物质基础。他们过着一种理想式的公社式集体生活,时间久了,出现许多具体的现实问题和矛盾。“彼得堡自由美术家协会”的解体是意料之中的,他们不得不思考更为求实的方针大计。

1870 年莫斯科的画家米塞耶多夫、盖依、彼罗夫等发起成立全俄罗斯的艺术家协会“巡回展览协会”(后称画派)。这个倡议得到一大批俄国艺术家的响应,特别得到“彼得堡自由美术家协会”的积极拥护。克拉姆斯科依立即参与了“巡回展览协会”筹备工作。

1870 年 11 月 2 日“巡回艺术展览协会”成立,巡回展览画派的活动从 1870 年开始,一共持续 53 年,到 1923 年终止。巡回展览画派的活动成为 19 世纪后半期俄国

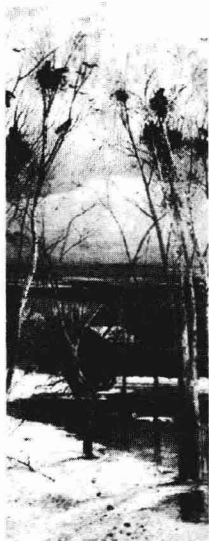

绘画艺术巅峰时期,也给世界留下不朽之作。

1871年11月29日巡回展览会派首次展览,展出16位艺术家的47幅画作,其中影响最大的有盖耶的《彼得大帝问他的儿子》和萨甫拉索夫的《白嘴鸦飞来了》,画家作品一经展出,立即引起俄国社会轰动。观众看到了第一个俄罗斯画家自由创作的作品展览,人们自然把这些青年画家看做民主主义启蒙的画家。

从1871年起,巡回展览画派每年在彼得堡和莫斯科举行一次画展活动,然后到各大城市巡回展出,53年间共举办了48次展览。

19世纪70年代至80年代是巡回展览画派最活跃的时期,有一大批卓越出群的艺术家的作品,如列宾、苏里柯夫,希施

金、列维坦、谢罗夫、卡萨特金等，他们创作出许多优秀作品，可是说，这一时期是俄国绘画的巅峰时期。他们的出现是俄罗斯的光荣，他们所创作出优秀绘画杰作是属于全人类的，每当我们站在这些大师作品面前的时候，我们会被大师们精湛的技艺而所折服。

巡回展览画派作为一个运动，一个思潮，由盛转衰是事物发展的必然，它自然不可避免的具有时代的局限性。巡回派活动的后期，由于社会上的保守势力对他们施加压力，有些人开始发生动摇，创作的批判力量减弱了，虽然如此，巡回展览会派的艺术成就是举世瞩目的，他们把俄罗斯绘画艺术推向璀璨辉煌的新阶段。