

*The Russian Oil Painting Art
in the 19th Century*

600 YEARS OF THE WESTERN OIL PAINTINGS

西方油画 600 年

19 世纪俄罗斯油画艺术

甘苏庆 编译

Ⅷ

辽宁美术出版社

Liaoning Fine Arts Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

19世纪俄罗斯油画艺术 / 甘苏庆编译. -- 沈阳 :
辽宁美术出版社, 2015.7
(西方油画600年 ; 8)
ISBN 978-7-5314-6860-8

I. ①1… II. ①甘… III. ①油画-绘画史-研究-
俄罗斯-19世纪 IV. ①J213.095.12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第088891号

出 版 者: 辽宁美术出版社
地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
发 行 者: 辽宁美术出版社
印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 28 $\frac{1}{3}$
字 数: 380千字
出版时间: 2016年3月第1版
印刷时间: 2016年3月第1次印刷
责任编辑: 范文南 李 彤 童迎强 孙 琳
版式设计: 李 彤 李英辉
装帧设计: 范文南 洪小冬 彭伟哲 童迎强
技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 鲁 岩
责任校对: 吕 雪 吕佳元 范琳琳
ISBN 978-7-5314-6860-8
定 价: 398.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目录 >>

19世纪俄罗斯油画艺术

第十五章

俄罗斯浪漫主义油画艺术

阿列克谢·加夫里洛维奇·维涅齐昂诺夫	005
卡尔·巴弗洛维奇·布留洛夫	015
奥雷斯特·阿达莫维奇·吉普林斯基	029
西尔维斯特·费奥多西耶维奇·谢德林	037
伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基	047
瓦西里·安德烈耶维奇·特罗皮宁	063
尼古拉·尼古拉耶维奇·戈	071
阿尔希普·伊凡诺维奇·库因芝	078

第十六章

俄罗斯批判现实主义油画艺术

帕维尔·安德烈耶维奇·费多托夫	091
瓦西里·弗拉基米罗维奇·普吉廖夫	101
瓦西里·格里高利耶维奇·彼洛夫	105
伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依	123
康斯坦丁·阿波罗诺维奇·萨维茨基	141
尼古拉·亚历山德罗维奇·雅罗申柯	147
瓦西里·迪米特里耶维奇·波列诺夫	157
瓦西里·瓦西里耶维奇·韦列夏金	169
弗拉基米尔·叶戈罗维奇·麦考夫斯基	189
维克托·米哈伊洛维奇·瓦斯涅佐夫	197
伊利亚·叶菲莫维奇·列宾	215
瓦西里·伊凡诺维奇·苏里科夫	237
米哈伊尔·瓦西里耶维奇·涅斯切洛夫	251
阿列克谢·康德拉捷耶维奇·萨甫拉索夫	267

伊凡·伊凡诺维奇·希施金	277
格里高利·格里高利耶维奇·玛雅索耶多夫	295
菲奥多·亚历山德罗维奇·华西里耶夫	301
伊萨克·伊里奇·列维坦	314

19世纪俄罗斯油画艺术

进入19世纪的俄罗斯面临巨大的历史性变化。1812年拿破仑的入侵开始了，俄罗斯伟大的卫国战争，促进了俄罗斯民族的觉醒和民主思想的形成和发展。取得胜利后的俄国，沙皇的专制统治不但没有削弱，反而更加暴戾，激起了俄国各地的农民起义和民主运动的高涨。1825年爆发了十二月党人起义，起义虽然失败，却唤醒了劳动人民，动摇了沙皇专制的统治基础。

19世纪初，古典主义绘画占据俄罗斯绘画艺术的主导地位。卫国战争前后出现了爱国主义题材。革命运动促进了现实主义油画艺术的发展，涌现出一大批深刻揭露社会时弊的批判现实主义巨匠。在民主主义思潮的影响下，俄罗斯“巡回展览画派”作为生机勃勃的现实主义大众艺术，开始与没落的官方古典主义学院派决然对立。他们从表现压迫者与被压迫者个人之间的社会冲突，转向表现整个阶层之间的冲突。在启蒙思想影响下，又涌现出一大批具有民主主义思想的批判现实主义画家，如费多托夫、克拉姆斯柯依、雅罗申柯、列宾、苏里科夫、希施金、列维坦等。19世纪是俄罗斯油画艺术最光辉的世纪，是俄罗斯美术发展史上的一个高峰。

第十五章 俄罗斯浪漫主义油画艺术

1807年，亚历山大一世（1801—1825）发起了一场改革，包括取消对国外旅行和书籍的禁令，压制了秘密警察，并与拿破仑结盟。到1812年，俄国与法国关系恶化，最终导致拿破仑入侵俄国。法国攻克了莫斯科市，但数周后法国军队又被俄国军队打败，不得不撤退。1812年俄国卫国战争的结束，使俄罗斯艺术家得以继续到国外学习，其中许多艺术家常驻意大利。他们将意大利视为阿卡迪亚，是连接古典艺术以及文艺复兴时期艺术的历史纽带。

著名的肖像画家卡尔·布留洛夫在意大利创作和展出他的作品，成为第一位赢得国际声誉的俄罗斯画家。风景画家谢德林出色地将现代的意大利与历史悠久的古罗马建筑和独特的意大利光线融合在自己的作品中。1837年开始，亚历山大·伊凡诺夫利用意大利艺术、景观和模特儿创作了他的巨作《基督出现在人民面前》。

这一时期的作品反映了浪漫主义的影响。浪漫主义运动于18世纪末在西方兴起，19世纪第一个十年进入俄国。浪漫主义强调个人和情感的重要性。它的产生部分是反对启蒙运动所强调的理性主义。在肖像画方面，模特儿的范围从皇室和上流社会扩大到知识分子和新兴城市资产阶级。像吉普林斯基这样的艺术家远离了奢华的奇装异服，而是描绘具有自我意识、自省的男人和女人。这种新的重点还表现在艺术家的自画像上。浪漫主义的风景画作品中也加入了忧郁和戏剧性色彩，如艾瓦佐夫斯基的《九级浪》（1850年），画家捕捉到人与海洋之间的戏剧性冲突。

19世纪上半叶也标志着俄罗斯艺术中风俗画的出现。阿列克谢·维涅齐昂诺夫感伤的俄国农民风俗画面与学院派的传统画法背道而驰。他突出土著和下层阶级的人物。巴维尔·费多托夫从冬宫的荷兰风俗画中汲取灵感。他对新兴城市中产阶级的讽刺性描述与法国当代画家奥诺雷·杜米埃以及18世纪英国画家威廉·霍加斯的作品有着异曲同工之处。费多托夫的批判现实主义的作品为19世纪60年代成熟的俄国艺术家提供了一个重要的先例。

阿列克谢·加夫里洛维奇·维涅齐昂诺夫

Alexey Gavrillovich Venetsianov (1780–1847)

阿列克谢·加夫里洛维奇·维涅齐昂诺夫是俄国画家。他擅长描绘俄国农民和普通人的生活。他的作品题材简单，避免复杂的构图，中心议题是土地上永恒的四季劳作。他画笔下的农民形象简朴、真实、平凡，具有古典主义的风格，是理想化的，同时又有感性的痕迹。他是第一位领悟到俄罗斯自然之美的艺术家。他的风景风俗画往往采用较低的视角，为19世纪大师们（如萨甫拉索夫、列宾、华西里耶夫等）的创作奠定了基础。他发明了自己的教学系统“充分信任自然”，与艺术学院的艺术目标完全背道而驰。

维涅齐昂诺夫于1780年2月18日出生在莫斯科的一个希腊裔商人家庭。19世纪初，他进入内务部，移居圣彼得堡。在那里，他开始学习艺术。他最初临摹冬宫的作品，并为朋友们画肖像。后来他结识了弗拉基米尔·鲍罗维克夫斯基，并在后者的家里当学徒。他试图当一名自由职业的肖像画家，但收到的订单很少。1811年，艺术学院董事会因他创作的《自画像》和《葛洛瓦齐维斯基与学院的年轻学生》两幅作品，授予他学院成员称号。

1819年，维涅齐昂诺夫离职，全力以赴地进行创作。他在萨冯柯沃村购买了房子，在那里定居。在此期间，他根据观察到的身边的景色作画。这些作品对他的职业生涯是最重要的。他画农民肖像和展现农村生活的场景。在俄国艺术史上，他是第一位描绘农民生活的画家。他的作品在1824年的展览上获得极高的赞誉，取得了巨大成功。

维涅齐昂诺夫希望成为艺术学院的教授，但院士们没有通过，主要是因为他缺少学术训练。1820年之后，他开始招收出身贫寒的年轻人，甚至农奴做他的学生，如格里戈里·索罗卡。到了19世纪20年代中期，他有一群追随者，并建立了自己的绘画学校。沙皇尼古拉一世喜欢推动“民族潮流”，将维涅齐昂诺夫任命为宫廷画家。这个称号使他得到了办学所需的财政支持，免除学费。维涅齐昂诺夫于1847年1月4日在一次事故中去世。当时，他的马突然冲断缰绳，马车沿着一个陡峭的斜坡滚了下去。

《收割者》

画面展现的是在收割间隙两位情人（或是夫妻）之间充满了爱恋和亲情的温馨场面。他们手持割麦子用的弯弯的镰刀，身穿俄罗斯传统服饰，由于劳作，衣服显得有些脏旧。女子拿着镰刀的右手腕上落着两只美丽的蝴蝶，表现她的体香引来了蝴蝶，更何况是爱慕她的男子。男子把下巴靠在女子的左肩上，像是在对她说悄悄话，又像是表示亲昵。

19世纪20年代，维涅齐昂诺夫的兴趣转向风俗艺术。这种新的转变并不仅仅是他私人生活中偶尔发生的变化，而是从19世纪初开始俄国社会的所有进步人士努力促进国家的变革，并在俄国民众中普及启蒙运动。当时圣彼得堡确立了一个高尚的目标：在普通民众中普及文学艺术。这是导致维涅齐昂诺夫发生转变的根本原因。农村生活为他提供了丰富的创作素材，并为他打开了一扇通往新世界——美丽抒情的俄国农村的大门。这幅作品雄辩地证明艺术家忠实于大自然，努力再现农民生活最真实的一面。

维涅齐昂诺夫的作品具有令人难忘的和印象持久的特征。他漠视19世纪大多数艺术家所共同遵循的绘画原则和技巧。他跨越了艺术和现实的分界线，创作反映农民美好生活与理想主义的一面，同时使用自然光线和自然的环境，展现日常生活中农民的种种优点。由于维涅齐昂诺夫热爱自然和户外活动，他的大部分作品都是在户外创作的。这种创作方式使他所有的画作都具有一定的自发性、新鲜感和亮度。在农民中生活和工作，使这位艺术家了解他们的生活，并采用适合他们的角度进行创作。他的作品往往将真实的画像与一般类型的画像相结合，以老牌大师们的作品作为榜样。维涅齐昂诺夫在构图和描绘人物方面似乎遵循文艺复兴时期的理念。

《收割者》 Reapers 19世纪20年代

油彩·画布 66.7cm×52cm 俄罗斯圣彼得堡俄罗斯国立博物馆藏

《在耕种的田地里，春天》

这幅画是维涅齐昂诺夫最为成功的一幅风俗作品。其特征是对农民生活的一种抒情和史诗般地诠释。

维涅齐昂诺夫的画作构图简单。在他的画中，几乎没有任何复杂的动作。他对描绘特定的生活方式并不是很感兴趣。对于他而言，农民劳作是从古至今随着四季的更替而不断重复的、永恒的工作。在这幅画中，他用较大的尺幅描绘农家妇女的身姿。农家妇女的动作非常优雅，似乎是悬停在土地之上。她的萨拉凡像希腊束腰外衣一样美丽，看起来像是一位古代负责生育的女神。右下角的婴儿被视为生育能力的象征。他坐在地上玩耍，母亲边犁地边关切温柔地看着他。画面右侧背景中的小树刚刚长出嫩芽，蓝天上布满了轻盈的云彩。这是一个晴朗的春日。

艺术家认为，一个典型的农耕场景具有古老的、田园诗般的、无法超越的美，到处是喜悦的宁静。这是古典主义绘画的本质。

维涅齐昂诺夫画布上工作着的农民是美丽的，充满了尊严。他把春季耕田与母性和俄罗斯农村的美丽交织在一幅画面上。这幅画雄辩地证明了一个事实，即他是在有意识地努力使作品看上去更加真实。画家的主要目标是顺从自然，不添加任何人为的因素。

《在耕种的田地里，春天》 In the Ploughed Field. Spring 1820

油彩·画布 51.2cm×65.5cm 俄罗斯莫斯科特列季亚科夫国立画廊藏

《戴纱巾的女孩儿》

维涅齐昂诺夫创作了许多表现俄国农村女孩儿的作品。他是19世纪最重要的俄国优秀画家之一，他最著名的作品是对农民和乡村生活充满自然和尊严的描绘。维涅齐昂诺夫擅长创作风俗画，尤其是与国家 and 农民生活有关的题材，善于发掘俄罗斯风景的民族特色。

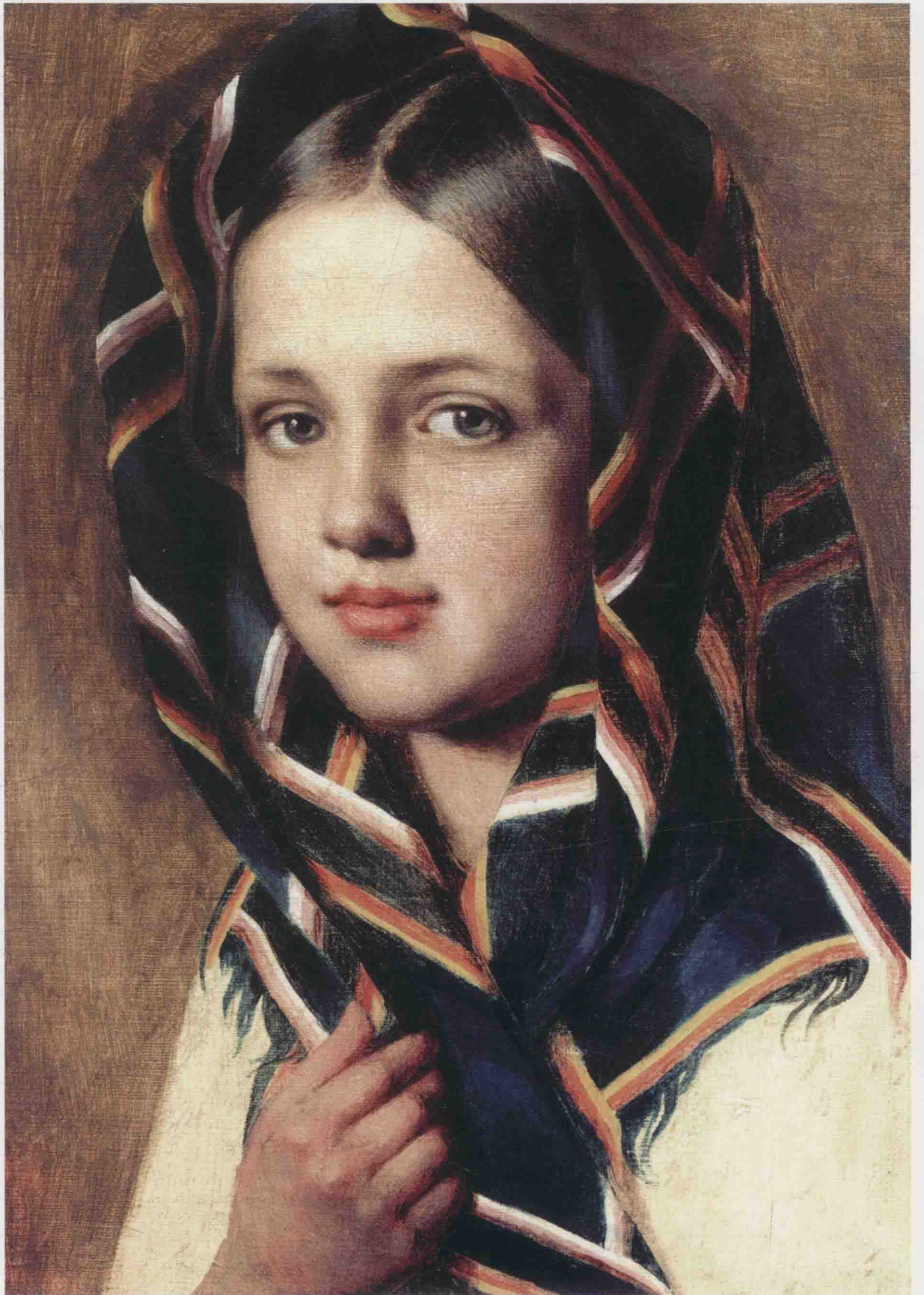
他结婚后在一个村庄买下了一个农场。婚姻的幸福改变了艺术家对生活的看法，他开始给农民画肖像画。这给他带来了名望，使他成为当时最好的风俗肖像画家之一。此外，艺术家还创办了“维涅齐昂诺夫美术学校”。他的大部分学生继续在艺术学院学习，并成为知名艺术家。可是老师却无法在艺术学院执教。他创办学校的支出使艺术家深感囊中羞涩，他开始根据订单绘制圣像画和肖像画。

维涅齐昂诺夫擅长创作粉彩画、铅笔画、油画和漫画。他的作品描绘最普通的和最简单的农村生活场景：从农民日常的艰苦劳作，单纯的农民女孩儿到正在收获庄稼、割草或耕地的男人女人们。他最著名的相关作品有《收割者》《戴纱巾的女孩儿》《在耕种的田地里，春天》《农民与矢车菊》等。

维涅齐昂诺夫作品最吸引人的地方，在于展现农村生活休闲的一面。他最喜欢的人物是农民女孩儿和男孩儿以及在露天玩耍的地主的孩子们，如这幅《戴纱巾的女孩儿》。画面中的女孩儿年轻、美丽、沉静。她用一双清澈的眼睛温柔地盯着观众。她戴着一个暗底花格头巾，略显粗糙的手拉着头巾的一角，浑身散发着质朴的原始美。这就是维涅齐昂诺夫对新的自然美的诠释。

《戴纱巾的女孩儿》 The Girl in a Headscarf 19世纪30年代

油彩·画布 38cm×28cm 俄罗斯圣彼得堡俄罗斯国立博物馆藏

《禾场》

人们把收获的粮食运到这里晾晒。堆积在谷仓中央的粮食、空无一物的马车、前景中的耙子和扫帚、悬挂在墙壁上的工具、左侧农妇赤裸的脚、人们靠着墙壁休息和他们脸上现出的疲惫的神态，都表明已经到了黄昏时分，人们经过一天辛苦的劳作准备收工了。

这幅作品是维涅齐昂诺夫创作的第一批农民题材的作品之一。他描绘的俄国农民美丽高贵，道德上纯洁，内心完美。他想使俄国的男子诗意化，赋予他们尊严。艺术家往往使农民的生活和工作理想化，而不是展现农民劳动的困窘。但从官方美学的角度看，农民生活的题材值得注意。在19世纪上半叶，没有一位艺术家像维涅齐昂诺夫那样运用他的能力描绘在土地上工作的庶民。

他的天赋在19世纪20年代和30年代达到鼎盛。在这段时间内，他创作了《在耕种的田地里，春天》《收获，夏季》《在田地中的孩童》等脍炙人口的作品。

这幅突出描绘谷仓内情景的画作引起皇帝亚历山大一世的注意，他喜欢其中农民的明亮的形象，认为维涅齐昂诺夫是一位真正的艺术家。皇帝用3000卢布购买了此画，创造了画家艺术作品的最高价。

《禾场》 Threshing Floor 1822—1823

油彩·画布 66.5cm × 80.5cm 俄罗斯圣彼得堡俄罗斯国立博物馆藏