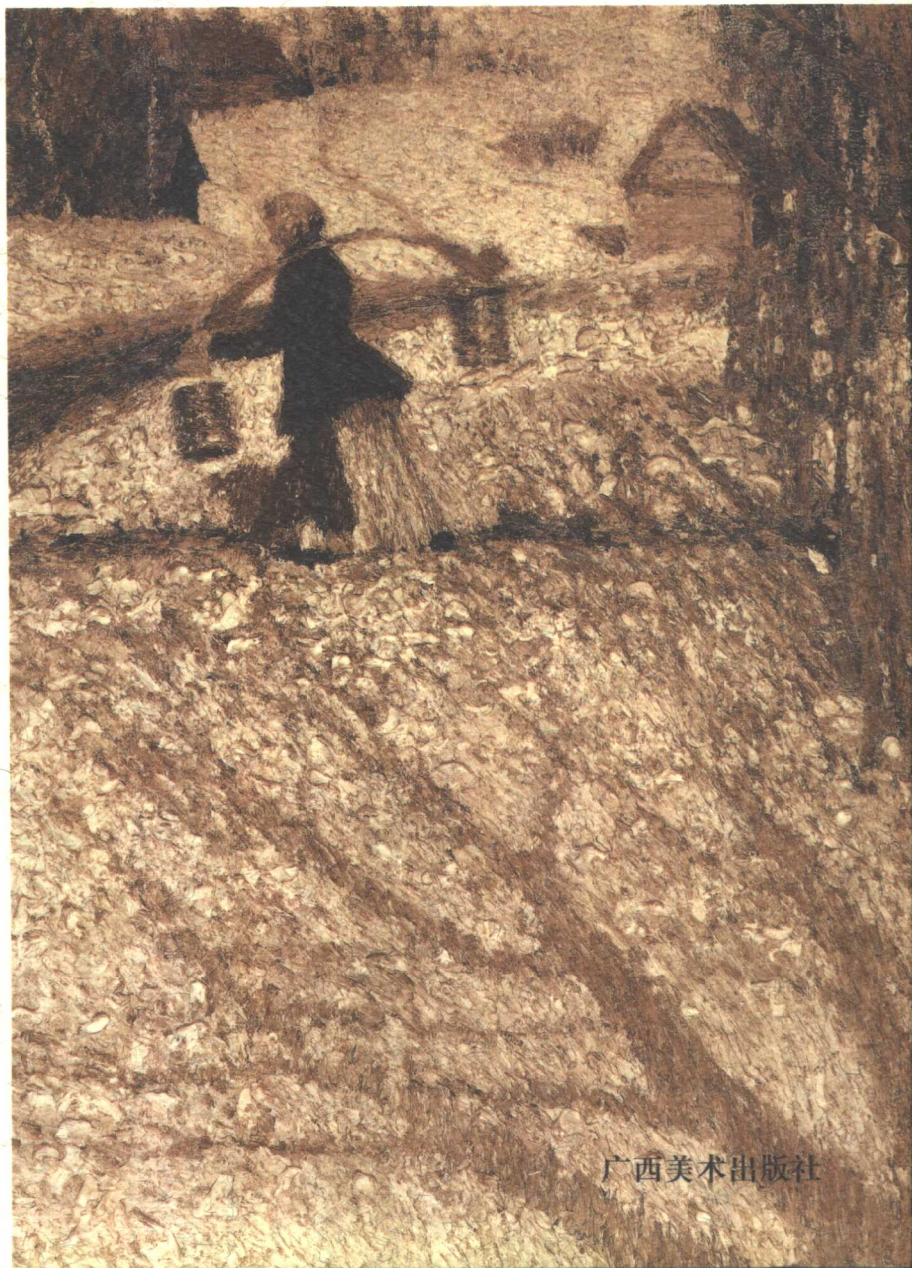

远方的白桦林

俄罗斯美术散论

奚静之 著

广西美术出版社

远方的白桦林

俄罗斯美术散论

奚静之 著

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

远方的白桦林: 俄罗斯美术散论/ 奚静之著. —南宁:
广西美术出版社, 2002. 4

ISBN 7 - 80674 - 165 - 8

I. 远... II. 奚... III. 美术—艺术评论—俄罗斯
IV. J1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 019278 号

版权所有 翻印必究

远方的白桦林——俄罗斯美术散论

编 著: 奚静之

出 版: 广西美术出版社

(南宁市望园路 9 号 邮编 530022)

发 行: 广西美术出版社市场部

(电 话: 0771 - 5701356)

印 刷: 广西南宁华侨印刷厂

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 15

版 次: 2002 年 4 月第 1 版

印 次: 2002 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7 - 80674 - 165 - 8/J · 140

定 价: 35.00 元

(本书如果出现印装质量问题, 请直接向承印厂调换)

姜静之，1935年生于江苏常州。1953—1954年肄业于上海华东师范大学中文系，1960年毕业于苏联列宁格勒列宾美术学院艺术学系，获硕士学位。

1960年至今在中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)任教。1983至1996年任工艺美术史论系主任。现为教授、博士生导师，中国美术家协会会员。著有《俄罗斯苏联美术史》、《俄国巡回展览画派》、《列宾》、《乡之恋—夏加尔》、《俄罗斯美术史话》、《远方的白桦林—俄罗斯美术散论》、《欧洲19世纪现实主义美术》、《欧洲绘画简史》(合著)；担任《中国大百科全书—美术卷》编委及东欧分支主编，《外国美术名家传》主编。1995年因《俄罗斯苏联美术史》(《艺术家出版社》1990年版)一书获俄罗斯艺术科学院首次授予外国学者的：“学术成果及文化交流贡献奖”。从1999年起为俄国圣彼得堡列宾美术学院名誉教授。1999年获俄罗斯政府文化部普希金奖章。

目 录

辉煌的艺术遗产——俄罗斯 19 世纪绘画	1
《特列恰科夫画廊藏画集》序	37
莫斯科的普希金造型艺术博物馆	51
《俄国素描大系》序	59
中国的写实主义与俄苏美术	71
俄罗斯的“艺术世界”	88
访苏观感	146
苏联雕塑见闻	164
《青铜骑士》——彼得一世纪念碑	176
最早的《复活》插图	190
远方的白桦林	195
美术，在苏联解体前后	201
俄罗斯美术家的奉献精神	211
致力于油画民族画派的建立	214
名家荟萃 异彩纷呈——看俄罗斯美术百年巡礼	217
俄罗斯风景画的生动展示	232
风采独特的俄罗斯油画	237
《俄罗斯古典建筑》序	243
立陶宛挂毯和巴尔契柯尼斯	245
菲多托夫	250
库茵芝	255

列宾评说	260
弗鲁贝尔	298
谢洛夫	312
夏加尔的生平和艺术	323
和中国艺术结下了不解之缘的马克西莫夫	337
格里查依，对大自然无比虔诚的画家	357
永远走在探索道路上的雅勃隆斯卡娅	370
倾听时代的声音——梅尔尼科夫	385
严峻风格和伊凡诺夫	402
萨拉霍夫的绘画艺术	422
格拉祖诺夫创作谈	432
特卡乔夫兄弟	440
线和黑白所包含的巨大潜力 ——克拉萨乌斯卡斯的插图艺术	455

辉煌的艺术遗产

——俄罗斯 19 世纪绘画

俄国绘画的发展，经历了几个主要阶段：第一个阶段是古俄罗斯时期，也就是从基辅公国形成至彼得大帝改革以前这段时间。这是俄国封建社会初期对拜占庭文化的移植与古俄罗斯民族艺术的形成时期，在俄罗斯文化中可以看到拜占庭文化的深刻影响。第二个阶段是彼得大帝到叶卡捷琳娜（又译叶卡德琳娜）二世女皇统治的整个 18 世纪，这是俄国的改革和“欧化”时期。俄国文化在意大利和法国古典艺术的影响下迅速发展，俄国艺术开始纳入欧洲文艺发展的进程，欧洲流行的古典主义这时在俄国被效法和模仿。第三个阶段是 19 世纪上期，这是俄国民族艺术的奠定时期，18 世纪中期成立的皇家美术学院，在半个多世纪中逐步培养了一批本民族的艺术家的，他们呼吸本民族的空气，吸收民族文化的养料，具有俄国特色的文艺开始在世界舞台上崭露头角。第四个阶段是 19 世纪中期以后至 20 世纪初，即从批判现实主义到含有形式主义和唯美主义因素的新流派的出现，其中批判现实主义最为辉煌。俄国的批判现实主义文艺创作，在关注现实和在与西欧广泛的交流中，以其题材、体裁、风格和手法的多样性与独创性，在世界艺坛占有重要的位置，它与当时的法国文艺并驾齐驱，各领一方风骚，各自推出了世

界级的大师，组成了文艺史上璀璨夺目的一串明珠。俄国这一阶段的文艺创作，是近百年来人们研究的重点之一。

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。到了三四十年代，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。

送葬 彼罗夫 1864年

俄国的批判现实主义文艺形成于19世纪三四十年代，五六十年代走向繁荣，七八十年代是其鼎盛阶段。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19世纪上期有两件大事，一件是1812年抗击拿破仑入侵的全民卫国战争，另一件是1825年由贵族知识分子在彼得堡参政院广场举行的“十二月党人起义”。前一件事激发和鼓舞了人民群众的爱国热情，坚定了他们要求改革的决心，后一件事由于种种原因而告失败，但说明俄国的知识分子对沙皇专制的抗议已进入暴力行动的阶段。这两件大事，促进了俄国民族意识的觉醒和民主主义思想的形成。因此这一时期在欧洲文艺中流行的浪漫主义文艺思潮，在俄国的反响较弱，其成果也不显著。此时俄国文学中的普希金、克雷洛夫、莱蒙托夫，绘画中的吉普林斯基、特罗平宁、维涅齐昂诺夫等，在他们的作品中不乏浪漫主义情怀，但已具有鲜明的现实主义精神。

随着俄国人民反对农奴制的运动和革命思想的传播，在30年代至40年代，作家、政论家别林斯基、赫尔岑等，提出了文艺的民族性和以现实生活为创作素材的口号，进步的理论导向，使19世纪中期的文艺展现了新的面貌。这个时期果戈理、屠格涅夫的文学创作和菲多托夫的绘画，对俄国

批判现实主义文艺流派的发展具有不可低估的影响。

19世纪60年代，曾被人们称作俄罗斯的“曙光期”。

50年代俄国在克里米亚战争中的失败，集中地暴露了俄国经济技术的落后及专制农奴制的弱点，俄国人民的奋起和日益高涨的农民运动，迫使沙皇亚历山大二世于1861年2月签署了废除农奴制的法令。在此前后，俄国文化领域展示了新的局面：在哲学、政论、美学方面，出现了像车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫的唯物主义美学理论。车尔尼雪夫斯基在1855年的著名论文《艺术与现实的美学关系》中，明确提出了批判现实主义的创作原则，在理论上给蓬勃兴起的文艺运动以有力的指导。大型文学刊物《现代人》杂志，在诗人涅克拉索夫主持下在社会上十分活跃，一大批作家聚集在杂志周围，为俄国的进步和文艺的繁荣呐喊。剧作家奥斯特洛夫斯基，文学巨匠列夫·托尔斯泰、萨尔蒂科夫-谢德林等在他们的作品中，深刻地提出了俄国存在的社会问题，创造了一系列鲜明而富于哲理的文学形象。在音乐界，1855年前后以青年作曲家巴拉基列夫为首，逐渐形成了俄国的“强力集团”，探索俄国音乐的民族化之路。他们明确反对一个半世纪以来上流社会对意大利和法国音乐的盲目崇拜，倡导发展俄罗斯的民族音乐，到俄国历史、人民生活、文学著作和民间音乐中去寻找创作素材。“强力集团”的代表人物穆索尔斯基、鲍罗亭、里姆斯基-柯萨科夫等的创作，推出了俄国音乐的崭新乐章。

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”如母胎中成熟的婴儿，顺理成章地诞生了。

巡回展览画派的前身，是“彼得堡自由美术家协会”。

60年代文艺界强大的民主运动声势，冲击了一向关在象牙之塔里的皇家美术学院。1863年，13个油画系和1个雕塑系的毕业班学生，要求以自由命题来替代学院规定的以圣经或古代神话为题材的毕业创作。这个要求被院方视为“越轨”而严加拒绝。于是14个学生退出了美术学院，其中具有组织才能，并善于思考的克拉姆斯科依，把大家团结在一起，成立了“彼得堡自由美术家协会”。这个协会最早的14名成员，按车尔尼雪夫斯基的小说《怎么办》中所描写的公社原则生活，在一起作画和研究艺术创作。在1864年至1868年期间，协会活动十分活跃，它成为文化领域中继《现代人》杂志和“强力集团”之后在美术界的鼓噪力量，显示了在俄国已有一支新的创作队伍可以与皇家美术学院分庭抗礼。

“彼得堡自由美术家协会”成员的创作，给美术领域增添了清新空气，但十多个人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。

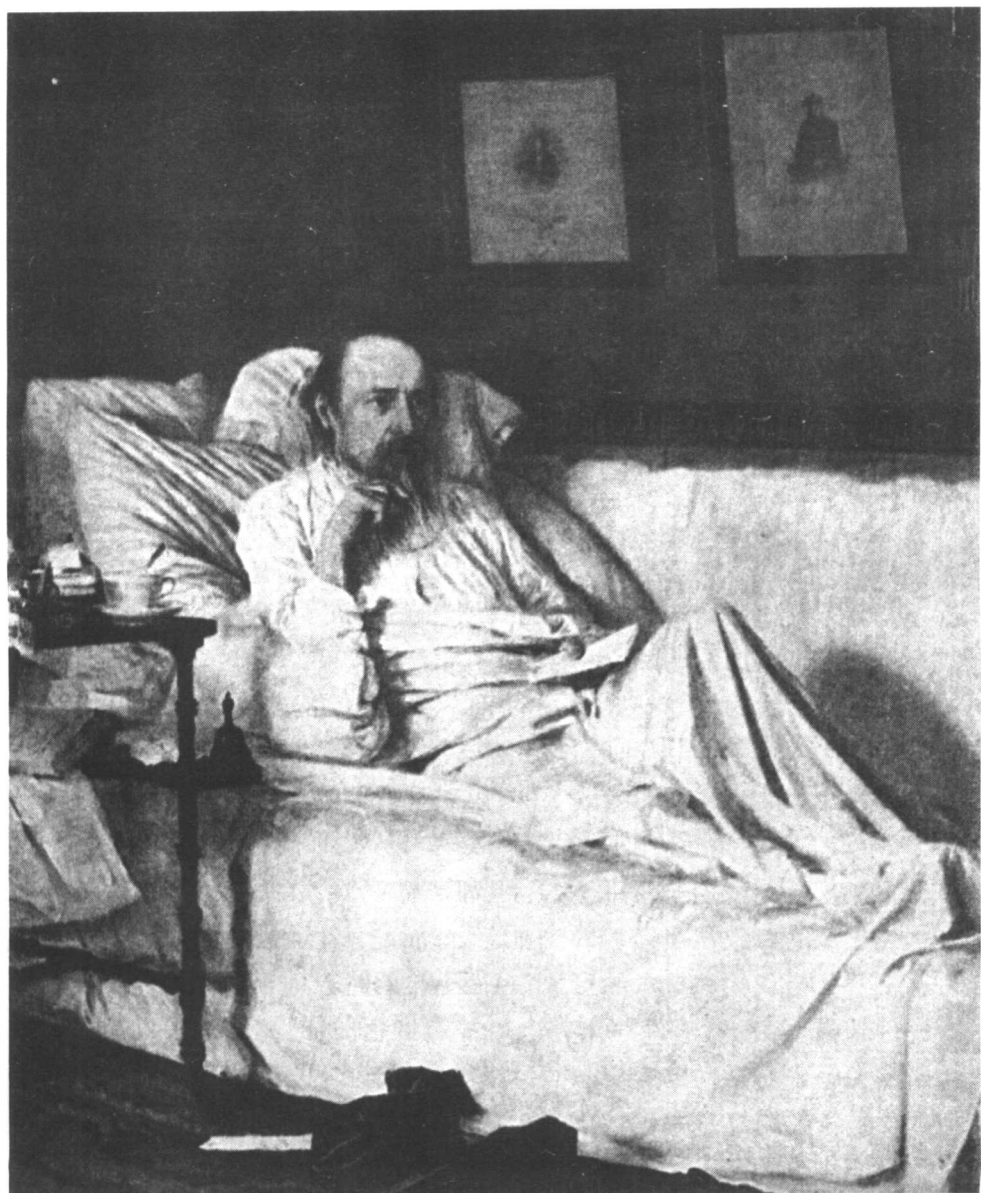
“巡回艺术展览协会”是由莫斯科画家倡议的，莫斯科在60年代早期在油画中便已出现了与批判现实主义文学有密切联系的作品，如普基廖夫的《不相称的婚姻》，彼罗夫的《送葬》、《三套马》、《复活节的宗教行列》等等。画中文学意味很强的描绘，揭示了俄国城乡的现实生活，引发了人们对俄国社会的思考。“彼得堡自由美术家协会”的存在，使莫斯科美术家产生了成立一个全俄罗斯美术家联合组织的想法。他们的倡议得到“彼得堡自由美术家协会”的响应，克

拉姆斯科依立即参与筹备工作。

“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。

1871年“巡回艺术展览协会”在彼得堡举办的第一次展览获得很大成功，展出的47件作品中有几件立刻驰誉全俄，如彼罗夫的《猎人的休息》，盖依的《彼得大帝审问王子阿历克赛》，萨符拉索夫的《白嘴鸟飞来了》，希施金的《松树林》，克拉姆斯科依的《五月之夜》等。俄国的普通老百姓第一次在公开的展览会上看到了描写自己生活和俄罗斯乡土风情的绘画，艺评家们也撰文赞赏，认为“巡回艺术展览会是艺术的真正胜利”，“艺术对人民来说不再是秘密……”展览会打破了只在皇家美术学院展出、只有少数人参观展览的状况。在此之前，绝大多数人只能在报章杂志的复印品中，接触一些贵族们的肖像或难懂的宗教画，很难看到绘画原作的展览会。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，而且还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。

巡回画派在其发展的过程中，重视理论体系的建立，重

涅克拉索夫像(油画) 克拉姆斯科依 1877年—1878年

视俄国美术的民族性和思想性,在创作中力求以车尔尼雪夫斯基的美学原则“最美好的是生活”作指导。所有这些,在巡回画派代表人物克拉姆斯科依、列宾、苏里科夫、希施金、雅罗申科等的作品中,得到了充分的体现。

克拉姆斯科依(И.Н. Крамской, 1837—1887)是巡回画派的组织者和思想领袖,同时代的画家十分赞赏和尊重他的才能。他生于俄国的外省小城,青少年时代当过跑差和记事员,后来又学习修理照相底版。由于生活对他的锻炼,他在自学中积累了丰富的知识。他于1857年考入皇家美术学院时便有比较成熟的艺术见解。从“彼得堡自由美术家协会”到“巡回艺术展览协会”,他一直在其中起着核心作用。

在创作上,克拉姆斯科依是一位很有成就的画家,他谙熟油画的表现技巧,善于总结色彩、构图方面成败的经验。他的创作涉猎较广,他既是一位卓越的肖像画家,又画了为数众多以风俗、风景为题材的作品。他以极大的注意力揭示当代人物的内心世界,提出当时为人们所关心的社会问题和道德问题。他的早期名作《沙漠中的基督》(1872),就是借用基督的形象和隐喻的手法,表现为人民的幸福而献身的主题。这一主题和当时俄国进步知识分子的理想密切呼应。他把基督刻画为一个平凡的,但却富有哲学思想的改革者,因此他的形象没有宗教的“神”气,而是一个现实中的“人”,一个当代知识分子的形象。画面上黎明时光地平线上初露的朝霞,湖滨乱石间还未完全退却的暗蓝夜景,这些都有助于人物内心活动的表现——经过整夜痛苦的思考,决定了自我牺牲的路。这幅画展出于1872年第二届巡回画展,它的创作思想和艺术技巧得到了同时代文艺界的肯定。

克拉姆斯科依在人的心理刻画方面的才能,还成功地表现在他的《无法慰藉的悲痛》一画和一系列肖像作品中。在70和80年代初,他曾塑造了一系列当代名人的肖像,其中有作家列夫·托尔斯泰、涅克拉索夫,画家希施金、李托夫钦科等,克拉姆斯科依不仅表现了这些名家的外貌特征,而且对他们的精神面貌和心理状态也有精细入微的刻画。

《无名女郎》是克拉姆斯科依创作的一幅有高度美学价值的作品,具有精湛的艺术表现力,画家描绘的是一位19世纪后期具有独立人格的知识女性的形象。她仪表非凡,穿戴入时,坐在豪华的敞篷马车上,神态高傲,人们传说这是克拉姆斯科依塑造了文豪托尔斯泰作品中的安娜·卡列尼娜的形象,因为他创作此画的时间,正值小说《安娜·卡列尼娜》问世不久,并正在俄国社会引起轰动的80年代初。根据作者与托尔斯泰当时亲密友好的关系,以及他善于在文学作品中寻找创作题材这些情况,这一说法不无道理。但有人说这是著名的亚历山大剧院的一位女演员,理由是在后景上有彼得堡亚历山大剧院建筑的模糊轮廓。

克拉姆斯科依除刻画名人肖像外,还创作了一组劳动者的肖像,如《山林看守人》、《手拿马勒的农民》、《米涅·梅西耶夫》等,这是一些善良、纯朴的农民,画家用亲切的笔调,描写了他们勤奋、机智和觉醒的精神面貌。这类肖像画,在巡回展览画派中比较有代表意义。

克拉姆斯科依虽是一位极有深度的心理肖像画家,但他也长于抒情,他的《五月之夜》和《月夜》两画,充满了诗意,这是他分别从果戈理和屠格涅夫的文学作品中汲取的创作素材,画中的忧伤、哀怨和朦胧月色,以及心灵上受到伤

无名女郎 克拉姆斯科依 1883年

害的白衣姑娘形象，与两位批判现实主义文学大师的描写有异曲同工之妙趣，使读者们回味无穷，赞叹不已。

克拉姆斯科依在50岁那年去世，正是他的创作盛期，俄国文艺界无不为此位批判现实主义绘画学派的创始人之一的过早离世而深为痛惜。

在巡回展览画派中有杰出成就的，是伊里亚·列宾(И. Е. Репин, 1844—1930)，他的《伏尔加河上的纤夫》一画，奠定了俄国19世纪绘画在世界美术史上的地位。列宾在此画中，人物形象的塑造有独到的深度，外光的表达和炎夏闷热空气的渲染非常出色，在构图上——巧妙地利用沙滩的地形和河湾的转折的描写，使画中的人物犹如一群雕塑组像，被塑造在一座黄色的、隆起的底座上，这空间布局上的

成功，使这幅尺寸不大的画面具有宏大雄伟的效果。

在画完《伏尔加河上的纤夫》以后，列宾去法国留学。国外各种新的印象，使他扩大了眼界。19世纪70年代初，正是法国印象主义登上历史舞台的时刻，印象主义画家对光和色彩的探索成果，无疑使列宾得到启发。他在法国画成的《渔民的女孩》、《巴黎咖啡店》、《萨特阔》等，表现出他对绘画语言形式技巧的浓厚兴趣，但这位受俄国民主义意识熏陶的年轻画家，他内心里关注的依然是绘画的内容，所以当他1876年回到俄国以后，很快画出了像《祭司长》和《库尔斯克省的宗教行列》那种有强烈批判现实主义的作品，揭露了俄国教会上层分子可憎的面目，同时也借助外省小城的宗教习俗，描写了俄国在向资本主义过渡时期形形色色的人物形象，并刻画了心地纯真善良、遭受社会歧视的小人物。

列宾除了创作反映俄国现实生活的风俗画外，还画了不少历史画。如《索菲亚公主》，描写了17世纪末18世纪初俄国改革初期宫廷斗争中的失败者、保守势力的代表索菲亚公主的悲剧下场。在《伊凡雷帝杀子》中，列宾揭示了俄国16世纪的暴君，一个生性孤疑、性格怪癖的沙皇，在他杀害了皇储后的恐怖和精神上的崩溃，他那种近乎精神病人的表情和他复杂的内心变化，被列宾刻画得精细入微。这幅画在当时的俄国因有影射1881年沙皇镇压革命者事件之嫌，在它公开展览时曾遭到破坏，有人用刀子割破了画面。当时虽经修复，但由于损伤面较大，后来只得用特制的镜框，固定于特列恰可夫画廊的一个展厅中陈列。

列宾的另一幅历史画《查波罗什人写信给苏丹王》，以其英雄的群像和乐观的色彩，表现出与《伊凡雷帝杀子》迥