

俄罗斯美术史话

奚静之 著

STORY OF RUSSIAN ART

人民美术出版社

外国美术史话丛书

俄罗斯美术史话

奚静之 著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯美术史话/奚静之著. —北京: 人民美术出版社, 2000.1
(外国美术史话丛书/刘晓路主编)

ISBN 7-102-02125-9

I. 俄… II. 奚… III. 美术史-俄罗斯 IV. J151.209

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 75395 号

● 外国美术史话丛书

俄罗斯美术史话

出 版 者: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

作 者: 奚静之

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 胡建斌

版式设计: 徐丽娜

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京百花彩印有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

1999 年 12 月第一版第一次印刷

开 本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 印张: 6.25

印 数: 1—5,000

ISBN 7-102-02125-9/J · 1817 定 价: 38.00 元

作者 奚静之

奚静之，1935年生于江苏常州，1954年毕业于上海华东师大中文系；1960年毕业于苏联列宁格勒列宾美术学院艺术学系；1960年至今在中央工艺美术学院任教。1983至1995年为工艺美术史论系主任，现为教授、博士生导师、圣彼得堡列宾美术学院名誉教授。著有《俄罗斯苏联美术史》、《俄国巡回展览画派》、《列宾》、《苏里科夫》、《夏加尔》、《欧洲绘画简史》（合著）等，为《外国美术名家传》主编之一；译著有《穆希娜论文艺》等；任《中国大百科全书·美术》编委兼东欧分支主编。《俄罗斯苏联美术史》（1990年《艺术家出版社》版本）1995年获俄罗斯艺术院学术成果及国际文化交流贡献奖。

91

21

书

名俄罗斯美术史

104721

38

借者姓名

借出日期

丛书主编

刘晓路

外国美术史话丛书

德国美术史话

● 俄罗斯美术史话

法国美术史话

美国美术史话

日本美术史话

希腊罗马美术史话

现代派美术史话

意大利美术史话

印度美术史话

英国美术史话

装帧设计:胡建斌

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路 3
序	奚静之 5
一 古俄罗斯的教堂壁画和圣像画	(7)
1. 引入东正教	(7)
2. 民间工匠的创造	(9)
3. 拜占庭来的匠师	(14)
4. 《三圣像》	(16)
5. 宗教绘画受到了挑战	(18)
二 彼得大帝与美术	(22)
1. 欧化和改革	(22)
2. 文化措施	(25)
(1) 西欧艺术家东来	(25)
(2) 俄国学子出国取经	(27)
(3) 本土艺术家的培养	(29)
三 叶卡德琳娜二世与美术	(33)
1. 德国来的王储夫人索菲亚	(33)
2. 皇家美术学院	(37)
3. 法国启蒙运动思想家的颂歌	(38)
4. 广搜世界艺术珍品	(40)
5. 纪念碑《青铜骑士》	(44)
6. 新一代初露锋芒	(50)
四 1812 年战争、1825 年事件与美术	(62)
1. 题材的变化	(63)
(1) 雕塑	(63)
(2) 绘画	(68)

2. 第一所民办美术学校	(71)
3. 冷落的学院门庭又见起色	(75)
4. 批判现实主义的先驱	(81)
五 面向现实生活	(84)
1. 60 年代新风尚	(84)
2. 学院的叛逆者	(86)
3. 巡回展览画派	(87)
4. 群星灿烂	(90)
(1) 克拉姆斯科依	(90)
(2) 列宾	(92)
(3) 苏里科夫	(108)
5. 其他人物	(116)
6. 赞美自然	(123)
7. 领时代风骚	(134)
(1) 列维坦	(134)
(2) 谢洛夫	(139)
(3) 弗鲁贝尔	(145)
8. 巡回展览画派的尾声	(152)
六 “艺术世界”	(158)
七 美术新潮	(174)
图版目录	(188)
后记	(192)

世界是一个整体

3

丛书前言
世界是一个整体

· 刘晓路

早在 2500 年以前，伟大的孔子就说过：“四海之内，皆兄弟也。”孔子时代的四海是指中国，今天我们理解的四海则指全世界。人类自古就互相交往，尤其大航海时代以来，东西方发生了前所未有的冲撞和交流，世界上再也没有任何力量能把它们分开。今天，有人说世界经济一体化的时代已经到来，文化上又何尝不是如此呢？所以，1996 年在哈佛大学讲演时，我提出“世界是一个整体”。

十几年前，我担任过《中国大百科全书·美术》的责任编辑，对中外美术的研究和出版一直抱有浓厚的兴趣，早就想编一套中外美术史话。到美国和日本讲学时，看到各种肤色的人在美术馆前排起长队，更深切感到美术教育的普及对于提高国民素质的潜移默化作用。中外美术史话，不就等于一个没有围墙的美术馆吗？我国已经出版过一些中外美术史著作，却还没有一套分国的美术史，不能不说是一个缺憾。随着我国与外国交流的日益增加。世界文化一体化时代的到来，这套丛书的重要意义更不言而喻，而选题的设想也逐步形成了。

非常幸运，这个盛世修史的选题设想得到国内最权威的美术出版社——人民美术出版社的充分理解和大力支持。经与人民美术出版社装帧设计室主任胡建斌先生协商，很快得到社长郎宗远、总编辑刘玉山、副总编辑程大利先生亲切关心和鼎力支持，这个选题终于决定下来。同时，人民美术出版社正与荣宝斋、连环画出版社等国家最高的美术出版机构联合组成中国美术出版的第一大集团——中国美术出版总社。所以，这套丛书同时荣幸地成为中国美术出版总社的重点项目。

我们计划先编 10 本外国的美术史话，每本大约 12 万字、100 幅图片。图片全部是彩色随文插图，便于大家阅读，并且在 20 世纪内出齐。这 10 本

是：希腊罗马美术史话、意大利美术史话、法国美术史话、德国美术史话、英国美术史话、俄罗斯美术史话、美国美术史话、日本美术史话、印度美术史话、现代美术史话。条件成熟后，还想再编两河美术史话、埃及美术史话、非洲美术史话、拉丁美洲美术史话……等等。这样，外国美术就初步形成了一个完备的体系。

这些国家的美术，实际上我国国民并非完全陌生，许多年轻人甚至能滔滔不绝地说出一长串艺术家的名字、作品和事迹。但是，要想把该国美术发展从头到尾理清楚却绝非朝夕之功。而且，西方的美术史往往是按照原始、古典、中世纪、文艺复兴、近代、现代等时代顺序编写，各国的独自发展脉络反而不太清晰。所以，编写分国美术史实有必要。也许有人会发出这样的疑问：外国美术史应该由外国人来写，中国人写的外国美术史行吗？其实，外国人也会碰上中国人同样的问题，他们也同样是本国人写外国美术史。他们也许对本国美术是权威，但对于本国以外美术的研究未必就比中国学者高。我到国外的深切感受之一就是：中国学者的水平绝不亚于国外学者，尤其是在对第三国的研究领域。我的一些同学在美国留学西方美术后曾深有感触地私下对我说：“美国教授固然对欧洲美术有其见多识广的长处，然而我终于认识到他们研究的深刻性并没有超过我的导师吴甲丰先生，遗憾的是吴先生却是直到功成名就的晚年才去过一次荷兰。”我亦有同感。在读研究生时，我也受过吴先生的教诲。他虽去世有年，但他的修养和文采使我记忆犹新。

外国美术史话丛书所邀请的作者都是长期从事相应国家美术研究的学者，懂得相应国家的语言，大多具有硕士以上学位，具有副高以上职称，并且具有到相应的国家和地区留学、访问或工作的经历。有的还长期旅居国外，甚至做过驻外文化参赞。记得在中国大百科全书出版社工作时，曾有一个口号，叫作“最合适的人写最合适的条目”；那么，外国美术史话编写的口号就是“最合适的人写最合适的书”。因是史话，我们力求文字优美，通俗易懂，写法大致统一，而又保持个人风格。

青年是世界的希望，也是 21 世纪的希望。所以，这套书主要是面向普通的大学生朋友。但我们期待它不仅对于大学生，而且对于所有的朋友都适用。我们希望：它将是献给 21 世纪的一份厚礼。

让中国更了解世界，也让世界更了解中国。

1998 年 12 月 12 日

• 奚静之

俄罗斯民族是一个坚强、纯朴、热爱生活的民族。俄罗斯文化深沉、博大，具有理想主义情怀。

俄罗斯地处欧洲和亚洲内陆，从文化体系来看，它属于欧洲范畴，但它也吸收了亚洲文化的营养，并善于把两种文化的长处融合在一起，创造了有鲜明民族特色和民族气派的文学艺术。

俄罗斯人属于斯拉夫族体系。斯拉夫族的根源可追溯到远古时期。东斯拉夫人曾居住在流入黑海的第聂伯河沿岸以及北部的伊尔门湖周围。俄罗斯的名称来源于公元6世纪，居住在第聂伯河支流罗西河沿岸的斯拉夫人用河流的名称称呼自己的部族为“罗斯”或“罗西”，并在东斯拉夫语的基础上发展了标准语言，即古俄罗斯语。在古俄罗斯的疆土上有许多分裂的公国，如基辅，诺夫哥罗德，普斯科夫，符拉季米尔，苏兹达尔等等。公元9世纪时，形成了以基辅为中心的早期封建国家，称为基辅罗斯，即基辅公国。基辅公国在地理位置上与拜占庭接近，因此接受拜占庭文化的影响，宗教信仰也由多神教改信基督教。

基辅公国时代（公元10—12世纪）有许多著名的文学作品，如歌颂古俄罗斯英雄的叙事诗—壮事诗等。有史诗价值的作品《伊戈尔远征记》（12世纪末），被认为是世界文学史上的丰碑。除文学作品外，如基辅城内的索菲亚教堂（按君士坦丁堡索菲亚教堂修建）及其内部的壁画和镶嵌画，一直流传至今，保存完好。

在古俄罗斯民族内部，由于封建割据的影响以及生活和文化习俗的不尽相同，逐渐划分为有自己方言的民族集团，原来的古俄罗斯民族分化出三个分支：俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰。

13世纪时，蒙古鞑靼族从亚洲草原侵入斯拉夫领土，俄罗斯人奋起抗

击。直到15世纪末才彻底摆脱蒙古鞑靼的统治。地处奥卡河支流的莫斯科公国在这个历史时期起了重要作用，成为反抗蒙古鞑靼的中心。从这时开始，三个支族中的俄罗斯逐步强大起来，莫斯科的居民有十万多人，城市建设发展也很快，现在看到的克里姆林城墙，即建于15世纪。在卫城附近的红场，曾是进行贸易、举行仪式及游乐活动的地方。红场这个名称，人们常和十月革命常用的“红”字联系，其实红场早就存在，因为俄文的“红”（Красный）字，不仅指色彩，还有美好、美丽、鲜艳的意思。

16世纪，俄罗斯逐渐形成中央集权国家。从伊凡雷帝（1533—1584）开始，俄罗斯的最高统治者称为“沙皇”。莫斯科作为俄国的政治经济中心，直到1712年。

18世纪初俄国历史上的著名帝王彼得大帝（1672—1725）进行大规模改革。根据政治和改革的需要，彼得大帝决定迁都彼得堡。彼得堡于1703年5月16日奠基，1712年定为国家首都。俄国走上资本主义道路是彼得大帝进行一系列改革的结果。彼得大帝及其后继者们推行的文化政策，对俄国文化艺术的繁荣起了推进作用。从18世纪开始，俄国文化开始和西欧文化融汇，成为欧洲文化不可分割的有机部分。

19世纪俄罗斯奠定了自己的民族文化。在俄罗斯文化史上产生了许多杰出的文艺家，如普希金、莱蒙托夫、果戈里、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、格林卡、柴可夫斯基以及列宾、苏里科夫、谢洛夫、列维坦、弗鲁贝尔……他们的创造都是具有世界意义的艺术瑰宝。

1917年在俄国发生了伟大的十月革命，推翻了罗曼诺夫王朝。1922年12月成立了苏维埃联邦共和国，简称苏联。俄罗斯历史掀开了新的一页。1991年12月21日，“阿拉木图宣言”宣布苏联国家停止存在，原十五个加盟共和国各自独立。作为加盟共和国之一的原俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国（它是加盟共和国中最大的一员，占有全苏四分之三的领土和一半以上的居民）成立为独立的俄罗斯联邦。

《俄罗斯美术史话》写的是从基辅公国开始到1917年十月革命之前的俄罗斯美术。

一 古俄罗斯的教堂壁画和圣像画

俄罗斯从基辅公国至彼得大帝改革以前（公元10—17世纪）这一阶段的壁画和圣像画，主要深藏于各地的教堂之中，它们接受教徒们的礼拜，本来面目在长期的香火和烛光中被蒙上了一层面纱。它们作为“神”、或作为艺术品，都离现实世界很远。只在几百年之后的19世纪末、20世纪初，它们才引起艺术家们的注意，原因是艺术家们发现了在圣像画的色彩和画面的构成中，有一种逼人的力量，其中有精神的，也有形式技巧的，尤其是它与民间艺术的联系，更值得重视。

于是，研究和辨析古代教堂壁画和圣像画的艺术创造原理和方法，成为一部分艺术家和艺术史家的重要任务。教堂壁画和圣像画的命运也随之起了变化，除了在墙面上的壁画和镶嵌画难以搬动、保留于原地之外，大量的木板圣像画被请进了博物馆，成了很有身价的艺术藏品。

1. 引入东正教

俄罗斯教堂绘画的历史，要从基辅公国时代说起。

公元10世纪的基辅公国是古俄罗斯早期的封建国家，称为“基辅罗斯”。“基辅罗斯”的大公符拉季米尔是一位有远见卓识的统治者。他深知刚从部落联盟统一不久的国家需要做许多事情，才能巩固统治的基础。他积极向文化发达的近邻——拜占庭学习治国经验。出于政治需要和睦邻目的，大公向拜占庭提出联姻要求，迎娶了拜占庭的安娜公主为皇后。在公元988年，符拉季米尔大公皈依了拜占庭基督教中的东正教，承认君士坦丁堡总主教为教会最高权力，并定东正教为国教，令基辅公国的全体臣民领受东正教盛大的洗礼。自此开始，基辅公国大兴土木，建立教堂。凭籍当时的财力，决定修建一座“基辅的索菲亚教堂”，按君士坦丁堡索菲亚教堂的样式复制。君士坦丁堡的索菲亚教堂建于公元6世纪，高大宏伟，气派非凡，被认为是拜占庭文化的象征。基辅的索菲亚教堂于公元1037年奠基，请拜占庭的匠师来基辅修建，由此拜占庭教堂的营造结构和教堂绘画（包括湿壁画、镶嵌画和木板圣像画）的技术，都伴随宗教来到了古俄罗斯。

基辅的索菲亚教堂（图1），外形严整，有13个穹顶，内部有宽绰的通

图1 基辅的索菲亚教堂 11世纪 乌克兰基辅

廊，除了东正教的活动在此进行外，它也是大公举行重要典礼的场所。所以教堂的内部装修十分讲究。拜占庭的画师们用与君士坦丁堡索菲亚教堂相似的装饰手法，大量采用色泽鲜丽的镶嵌画制作圣像。如在中央的穹顶下，是巨大而威严的基督头像，一双睁得很大、表情严肃的眼睛，逼视着每一个与他相视的“凡人”。在穹顶下的狭长窗户之间，是一群追随基督的圣者像。中央祭坛的圣母像（图2）则更为醒目，她双手向上方两侧伸开，向上帝作赐福于人的祈求。她的蓝外衣，红鞋，腰间的白手绢，是当年拜占庭皇后的装束。她的大眼睛，弯眉毛，纤细的手，秀气的脚，修长的身躯，和君士坦丁堡的圣母同出一辙，是拜占庭画师们典型的传统表现方法。每当阳光从不大的窗户照进教堂，彩色的镶嵌画（用玻璃、碎瓷片、金属，五彩石制作）熠熠生辉，似是天国里的美景。

索菲亚教堂内除了用镶嵌技术制作的圣像以外，在四周的墙面上还有壁画。壁画题材为传统的圣经故事，有趣的是其中有一些有关世俗生活的画面，如11世纪基辅大公雅罗斯拉夫的合家肖像以及大公出巡狩猎的场面等等。在这些画面上，可以看到古代希腊艺术的某些特点，如艺术语言接近写实，比较谐和简练。但拜占庭绘画中融合和吸取东方艺术中的装饰、寓意和象征手法，也在这些壁画和镶嵌画中可以见到。

教堂绘画中的木板圣像画（在以后的几个世纪中有很大发展），也逐渐从拜占庭移植到基辅罗斯。

12世纪初，一幅在拜占庭也极为少见的木板圣像画《圣母像》，由君士坦丁堡运到基辅，这是古俄罗斯最早见到的一幅木板圣像画。画中的圣母搂抱圣婴，对他未来的命运充满忧伤，在这里她被描绘成一位悲哀的妇女，她忧郁的眼神，低垂的头部，就像现实生活中疼爱孩子的母亲，很有人情味。这幅圣像画在一次偶然的场合（12世纪中期）被另一个城市符拉季米尔的大公安德列·包格留波夫看到，他深爱这幅《圣母像》，在思念之余，便派人将该画从基辅郊区的一个小教堂窃往符拉季米尔城，安放在当地的教堂中，成为备受人们宠爱的圣像，这幅画从此而得名《符拉季米尔圣母》（图3）。

《符拉季米尔圣母》不像基辅教堂壁画中的圣母那般严肃，这里刻画了人世间的母子之情，摆脱了冷漠的“神”的形象，这在中世纪宗教绘画中是一大突破。这幅作品已被公认为12世纪的佳作而载入艺术史册，现藏于莫斯科特列恰可夫画廊。

2. 民间工匠的创造

从11世纪起，一条从东方高加索、中亚到波罗的海和斯堪的纳维亚国

图2 索菲亚教堂中央祭坛的圣母像 11世纪 乌克兰基辅

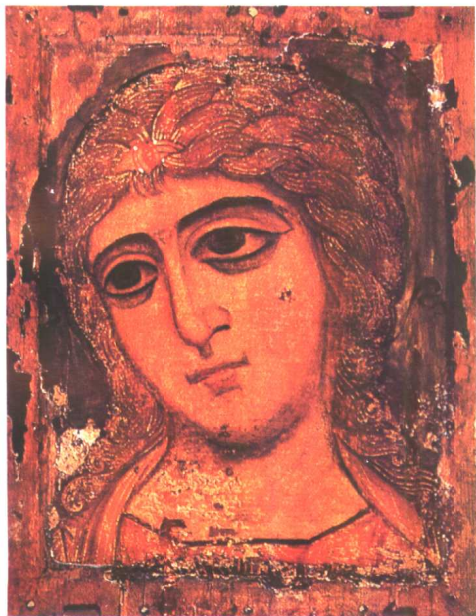

图3 符拉季米尔圣母 12世纪 特列恰可夫画廊

图4 《金发天使》 12世纪 俄罗斯博物馆

家的世界商路逐渐形成。基辅公国下属的城市如符拉季米尔、苏兹达尔、诺夫哥罗德等恰好位于新商路的要道上。经过一个世纪经济上的积累，到12世纪末，新兴的商业城市代替了基辅公国的地位。

基辅公国衰落以后，拜占庭艺术的影响大大削弱，这给古俄罗斯其它城市的本土文化带来了发展的契机。

首先，在拜占庭式样的教堂建筑中掺进了俄罗斯本土的特点。教堂的规模由大变小，外形小巧精美，穹顶逐渐饱满，穹顶外层配有铅或铜的外壳，这是俄罗斯特有的“战盔式”穹顶。外墙除了壁柱和券拱的运用外，还以雕刻的线脚和图案作装饰。这种处理方法，在俄罗斯木建筑中常可看到。建于符拉季米尔城内的德米特里耶夫斯基教堂（1194—1197）以及诺夫哥罗德附近的斯巴斯—涅列基扎教堂（1198—1199），可以见到上述特点。这两座教堂风格朴实而秀美，同时注意到与四周自然环境的协调，这是古俄罗斯工匠的杰出创造。

民间工匠的创造同样反映在教堂绘画中，就在上述德米特里耶夫斯基教堂保存下来的壁画残幅中，虽然仍可看到拜占庭画师的笔触，但已有明显的俄罗斯民间匠师参与的痕迹。如其中的局部《天国及吹喇叭的小天使》，用色朴素，笔触粗犷，眼睛画得较小，面部表情平和，没有了那种神圣与威严之感。

诺夫哥罗德的教堂壁画，地方色彩更为明显。诺夫哥罗德的画师们描绘了各种类型的圣徒、遁世者、武士和妇女，他们对形象的选择极为自由，骨瘦的老僧，驼背的教父，乡间的农妇，人物的动态虽显拘束，绘画技法较为粗糙，但不乏生气，充分体现了俄罗斯的乡土特点。

在诺夫哥罗德教堂中的木板圣像画，也有不少流传至今，如保存完好的《金发天使》（图4，现藏圣彼得堡俄罗斯博物馆）则可看到更多拜占庭匠师的手笔，如眉眼的勾画，披肩的发型，发际的红宝石装饰，显然是当时拜占庭上层社会妇女的打扮。

13世纪蒙古人入侵俄罗斯，基辅卷入战争，与拜占庭的联系中断。地处北部的诺夫哥罗德和普斯科夫等地，幸免战争灾祸，这里的教堂绘画得到了发展，尤其是木板圣像画，由于它较壁画便于制作和保存，直到今天仍有不少原作存世。如现藏于圣彼得堡俄罗斯博物馆的《三圣者—约翰、吉沃尔吉和华西里》（图5），便是13世纪具有民间绘画特点的典型作品。画面色彩单纯而鲜亮，线条比较生硬，衣纹等细部完全不为作者注意。在构图上，三位圣者均画成正面，动作与姿势几乎完全相同。居中的圣约翰，比两旁的吉沃尔吉和华西里在比例上要大得多。画面以鲜红色作为背景，与圣者们的蓝色、柠檬黄和白色的服装形成对比，用色极为大胆。匠师们在没有拜占庭