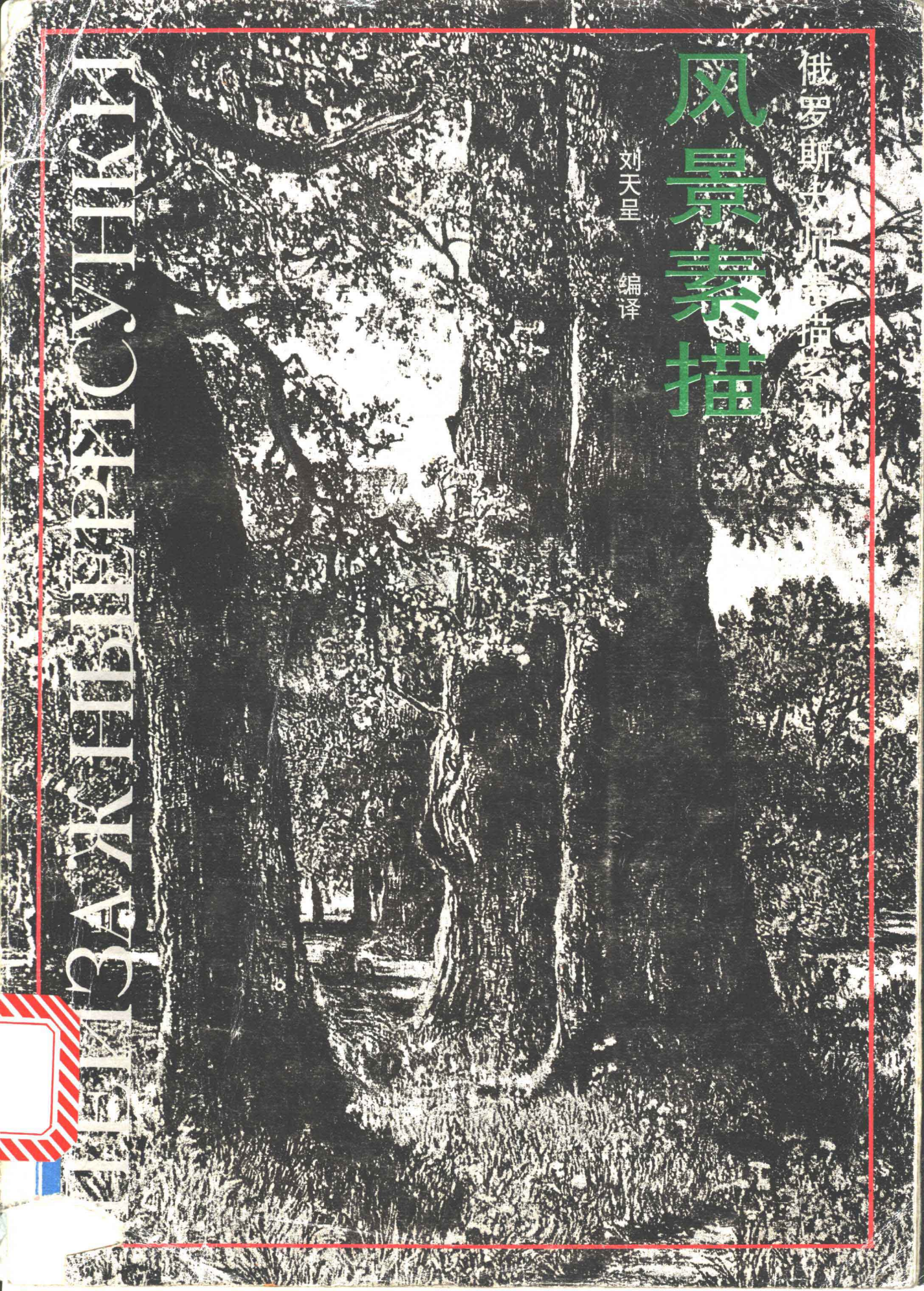

俄罗斯大师素描系列

风景素描

刘天呈

编译

俄罗斯大师素描系列

风景素描

(1771—1917)

刘天呈 编译

广西美术出版社

(桂)新登字 07 号

俄罗斯大师素描系列

风景素描

刘天呈 编译

*

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西区计委印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米 1/16 5.25印张

1994年12月第2版 1994年12月第1次印刷

ISBN 7-80582-558-0

J·405

定价:6.90元

造型艺术的世界中心,首先在文艺复兴时期的意大利形成;十七世纪后,转移到了法兰西。就传统绘画的延续和发展来看,其重心最后又逐渐转移到了俄罗斯。从十九世纪后半叶至二十世纪初,俄罗斯的文学艺术——包括俄罗斯的绘画艺术——发展到了全盛时期,出现了辉煌灿烂的文化高峰。

十七世纪的俄罗斯风景画和其他绘画品类一样,深受意大利画风之影响。当时的风景画还处于人物画创作的附属地位,尤其是风景素描,尚未成为独立的绘画形式。到十八世纪,俄罗斯画坛开始出现独立的风景素描作品,如 M·И·马哈耶夫(1716—1770)、M·M 伊万诺夫(1748—1823)、Ф·M·马特维耶夫(1758—1826)等画家,都有完整的风景素描作品问世,其题材多为海港、船只或古典建筑,明显带有欧洲风景艺术的造型痕迹。但是,在 Ф·A·阿里克赛耶夫(1753—1824)和 С·Ф·谢德林(1791—1830)的风景画及其素描作品中,已开始具有俄罗斯的民族风貌。十九世纪后半叶至二十世纪初,在俄罗斯出现了强大的风景画家阵容,艺术上也发展到了成熟阶段,并形成了具有浓厚的民族风格的风景画派。其中最为杰出的风景画大师有:

- И·И·西施金(1832—1898)
- A·K·萨甫拉索夫(1830—1897)
- И·И·列维坦(1860—1900)
- E·K·艾瓦佐夫斯基(1817—1900)
- Ф·A·瓦西里耶夫(1850—1873)
- A·E·库因哲(1842—1910)
- A·M·瓦斯涅佐夫(1856—1933)

这些大师们的艺术成就,首先决定于他们精湛而卓越的素描功力。他们的风景素描,用线条揭示了大自然无穷的奥秘,表现了艺术上的尽善尽美。“线条就是力量!”它不仅是画面的构成因素,而且其本身即具备了抽象和形式的独立作用。大师们的素描写生,是习作,又是创作;这些素描本身就是独立的艺术品,具有很高的美学价值。

风景画是一种特殊的美术样式。这几位大师的素描和他们的油画一样,具有自己独特的风格。从意大利到西班牙,从古希腊到日本,素描在技法上并没有多大区别;艺术上不同风貌的形成,乃是艺术家的眼和手的问题,是民族形式与个人风格的问题。大师们的习作和创作往往没有明显的界限,习作乃是创作的一种;创作有习作的特点,反而使画面更富有激情和生气。在自然中直接画下来的东西,往往具有一种在画室里找不到的力量和生动;因为画家在写生时,顽强地保留了第一印象。

这些杰出的风景画家也都是忠诚的爱国主义者;对他们来说,祖国俄罗斯的大地上,到处都有理想的闪光。但在艺术表现的领域内,他们又各有自己偏爱的世界,其风格也各具特征。

西施金终生与森林为伴,他对故土人生和人生环境极为重视,珍惜最珍贵的艺术土壤,从不寻求陌生的刺激,始终画他最熟悉、最热爱的大自然。

西施金继承了欧洲古典艺术的传统,在美学思想上具有强烈的传统意识,但他并不重复西欧古典风景画的模式,而发挥了自己天才的创造力。他重写生,但他的写生也决非模仿自然,而是大自然的升华。画家在大自然面前绝对“诚实与自信”,常用斧头砍去不利于艺术表现或妨碍视线的枝叶。他说:“大自然先于一切!”“大自然是永远可以请教的大师。”还说:“细心,在任何时候都不会是多余的。”西施金对一草一木竭尽精微,但精雕细刻并非他的目的,他只是要通过精密的手法表现大自然的本质,并深入探寻出隐匿在万物背后的那种伟大的神秘力量。若仅仅看到画面的精细,就没有真正理解西施金。在这位大师的风景画中蕴藏着画家复杂的心灵活动和主观品格。画家卓越的风景画杰作及其素描艺术,充分表现了俄罗斯大自然的壮观、苍劲和凝重,其画风雄浑博大、气势磅礴,体现了俄罗斯豪壮的民族性格和崇高的伟大精神。

萨甫拉索夫是一位天资颖慧、渊博通豁的杰出画家,其素描写生之意境不逊于他油画作品的丰富和完美——深隽、抒情,格调超逸,不同凡响,富有民俗的内涵。

萨甫拉索夫的艺术以单纯、朴素著称。单纯和朴素,恰恰是艺术家天才成熟的标志。他的艺术语言,巧思成理,利落见功,传达出画家无限丰富的精神世界。他善于表现一般人不大注意的平凡景色,用省净简洁的素描手段,表现出令人神往的意境,使人在平凡中领悟到宁静、澹泊

和深沉。萨甫拉索夫的风景画有一种超然物外的人生境界,强烈地触动着观众。风景画的最高境界是回到朴素,追求澹泊;回到单纯,追求宁静。他超越了一般技法和风格的诱惑,摆脱了前人成功范式的束缚。他的素描,非常重视意境和神韵的表现,有的风景素描甚至可以令人感到阳光、露水和空气,连气候冷暖都充分表现出来了。这些富有风俗画内涵的作品,具有引人入胜的艺术魅力。可以用一个字来概括萨甫拉索夫的艺术,即“纯”——纯正、纯朴、纯厚、纯净,且炉火纯青。画家在毕生的创作实践中,严肃地、默默地将自己的情感、意念、思想随同自己的血液与生命,全部灌注于作品之中,开创了民族艺术的新天地。他的作品,是俄罗斯艺苑中熠熠生辉的瑰宝。

列维坦是一位思索性的艺术家。他学识渊博,情操高洁,并不机灵,但做事都很准确;为人重然诺,藏锋不露。画如其人,列维坦审慎而深沉的内向气质,自然反映到他的作品之中;他的风景画笼罩着一种淡淡的哀愁。

“才能是在群众中培养的,而天才却是在孤独之中产生。”(歌德)对列维坦来说,孤独是一种处境,一种感受,也是一种经验。他终生未娶,最大限度地调动了他的潜能,发挥了独立思考及自我控制、自我开拓的能力。没有孤独的磨砺,就没有美的独特发现和创造,正如李白诗云:“古来圣贤皆寂寞”;亦可谓:“无冥冥之志者,无赫赫之功。”

画家的著名代表作《金黄色的秋天》、《三月》、《深渊》等,画面清新,手法简约,内涵深厚,充满了激情,富有诗意和音乐感。他的素描风景《晚霞》虽是黑白艺术,但却能令人感到跃动的光辉,眩人眼目。

列维坦作画时,感情完全沉醉于美丽的大自然之中,常常流下动情的泪水。画家最善于抓住使他激动的最初感受,其画风落落大方,不求细节的精密,而重整体的艺术感召力。他的素描风景所表现的是一种情绪、一种精神、一种理想和意境,从大自然所呈供的素材里天才地创造出一个富有幻想、富有音乐感的艺术世界,动人心弦。有的评论家说:“列维坦是用神秘无息的声音去敲动人的心门。”他的艺术创作具有直射心灵的力量。

列维坦的风景素描,笔触淋漓,神韵肃穆,着眼于整个画面的构成,不为局部所困扰。他认

为,只有用想象、用幻想的画笔,才能透过大自然的外貌之美发现其内在的最完美的超然境界。其作品潜伏着一种悲剧情调,使人深沉,促人思考。列维坦在艺术上的成功,标志着俄罗斯风景画的成熟和不流于潮流表面的深邃,并成为—个时代的代表。

海洋画家艾瓦佐夫斯基毕生居住在海边,与大海相依为命。他的名作《九级浪》呈现出一幅狂怒的大海掀起冲天巨浪的骇人景象,而拼搏在惊涛骇浪之中的沉船上的人们,其形体那么渺小,但其精神却又那么伟大。从他严谨的素描风景画面中,人们同样可以欣赏到惊心动魄的大海景观。他的画既有古典的精深,又富有浪漫主义的律动;也有的素描作品仅用极为简单的线条,却有力地表现了大海的活力和壮观。

瓦西里耶夫是一位英年早逝的天才。虽然他只活了二十三岁,但他不满二十岁时的力作就已极为精湛和成熟,已跃居风景画大师的行列。他的风景素描和他的油画一样,严谨、自然、深刻,充分表现了大自然内在生命的跳动和青春的活力。

库因哲是位奇才,他最善于捕捉和表现大自然骤然出现而又转瞬即逝的天光变幻的奇观。他的杰作《第聂伯河的月夜》表现的是:在幽静的夜空,一轮冷月突然探出云端,辉映着大地上涌动的河水,令人产生无限遐想,把人引入梦境。画家仅以这一幅作品举行了个展,居然需要由警察来维持观众秩序。遗憾的是,画家的素描未曾介绍到中国,也许没有留存于后世。

作为独立的俄罗斯风景素描艺术,唯西施金、萨甫拉索夫、列维坦和瓦斯涅佐夫流传至今的作品最为丰富。它们不仅记录了俄罗斯的树木、山川、田原、海洋与建筑,而且深刻地表现了俄罗斯的民俗、民情、民族性格和民族灵魂。这些艺术大师都善于在平凡中发现伟大的存在,他们的每一幅素描写生都是一个风格独特的艺术世界,都凝聚着画家卓越的智慧;它们把素描艺术推向了新的高峰,并开创了艺术表现的新天地。

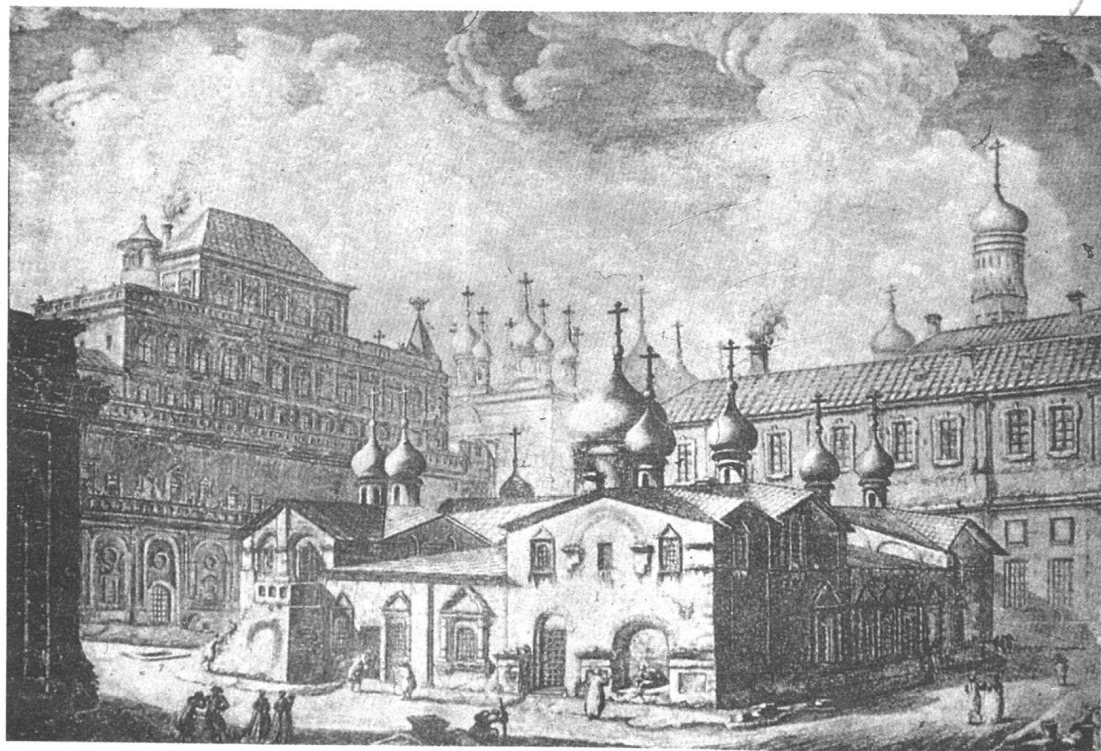
综观这些素描精品,我们可以领略到大师们在艺术表现上的共同特点:要丰富不要繁冗;要单纯不要空泛;要精密不要刻意求工;要看不完不要面面俱到。它们不仅在俄罗斯风景画坛占有重要地位,在世界素描史上也具有深远的影响;这些艺术作品的价值,在历史的天平上将会更加清晰地显示出来。

目录

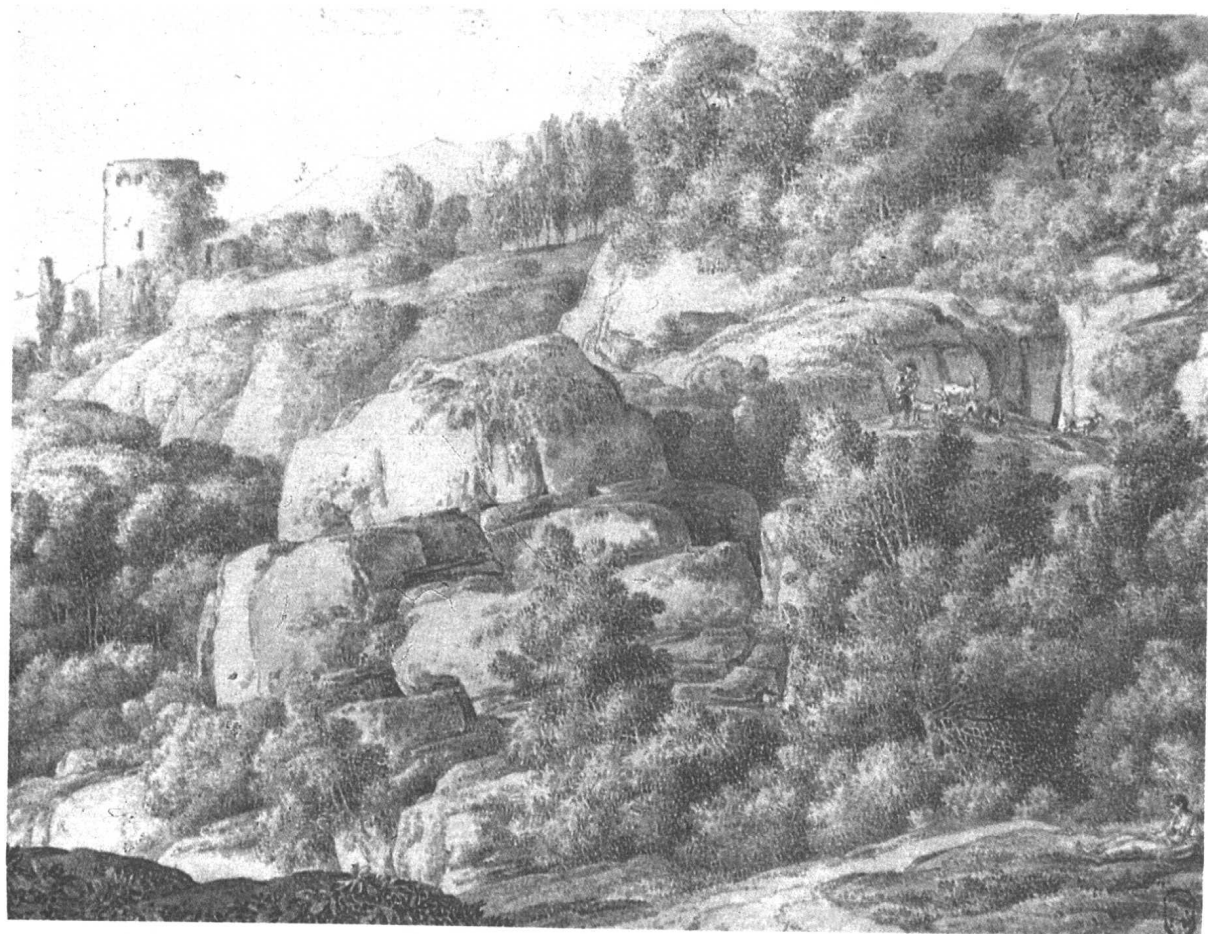
1. 克里姆林宫内西南方景色	M·Φ·卡扎考夫	
2. 意大利的悬崖峭壁	Φ·M·马特维耶夫	
3. 意大利峭壁上的房屋	Φ·M·马特维耶夫	
4. 巴甫洛夫斯克公园的景色		
	A·Γ·乌妥姆斯基	
5. 漫步克里斯多夫岛	M·H·瓦洛贝耶夫	
6. 罗马郊外风光	M·H·瓦洛贝耶夫	
7. 罗马的早晨	M·H·列别捷夫	
8. 罗马教堂春色	A·A·伊万诺夫	
9. 缠绕在一起的灌木丛	И·И·西施金	
10. 白桦林边缘的瓦拉姆岛	И·И·西施金	
11. 林中小径	И·И·西施金	
12. 林中路	И·И·西施金	
13. 栎树	И·И·西施金	
14. 赶奶牛的农妇	И·И·西施金	
15. 村庄	И·И·西施金	
16. 海滨松树	И·И·西施金	
17. 修道院	И·И·西施金	
18. 陡峭的河岸	И·И·西施金	
19. 荒野上的狩猎者	И·И·西施金	
20. 云层下的树林	И·И·西施金	
21. 树林中被砍倒的树	И·И·西施金	
22. 冷杉	И·И·西施金	
23. 克里米亚风光	И·И·西施金	
24. 克里米亚	И·И·西施金	
25. 养蜂场	И·И·西施金	
26. 拂晓时分		И·И·西施金
27. 林边		И·И·西施金
28. 海岸上		И·И·西施金
29. 四月		И·И·西施金
30. 原野		И·И·西施金
31. 雨后的河		И·И·西施金
32. 三棵橡树		И·И·西施金
33. 松树		И·И·西施金
34. 阳光下的冷杉树		И·И·西施金
35. 苏沃罗夫公园中的杉树		И·И·西施金
36. 林中沼泽		И·И·西施金
37. 黑麦		И·И·西施金
38. 松树	A·K·萨甫拉索夫	
39. 磨坊一景	A·K·萨甫拉索夫	
40. 古萨列夫的松树	A·K·萨甫拉索夫	
41. 河边悬崖上的老橡树	A·K·萨甫拉索夫	
42. 初春	A·K·萨甫拉索夫	
43. 莫斯科郊外村庄的景色		A·K·萨甫拉索夫
		A·K·萨甫拉索夫
44. 古松	A·K·萨甫拉索夫	
45. 热带植物	A·K·萨甫拉索夫	
46. 在草原上小憩的货车队		A·K·萨甫拉索夫
		A·K·萨甫拉索夫
47. 湖畔的树	A·K·萨甫拉索夫	
48. 岸边的橡树	A·K·萨甫拉索夫	
49. 融化	A·K·萨甫拉索夫	

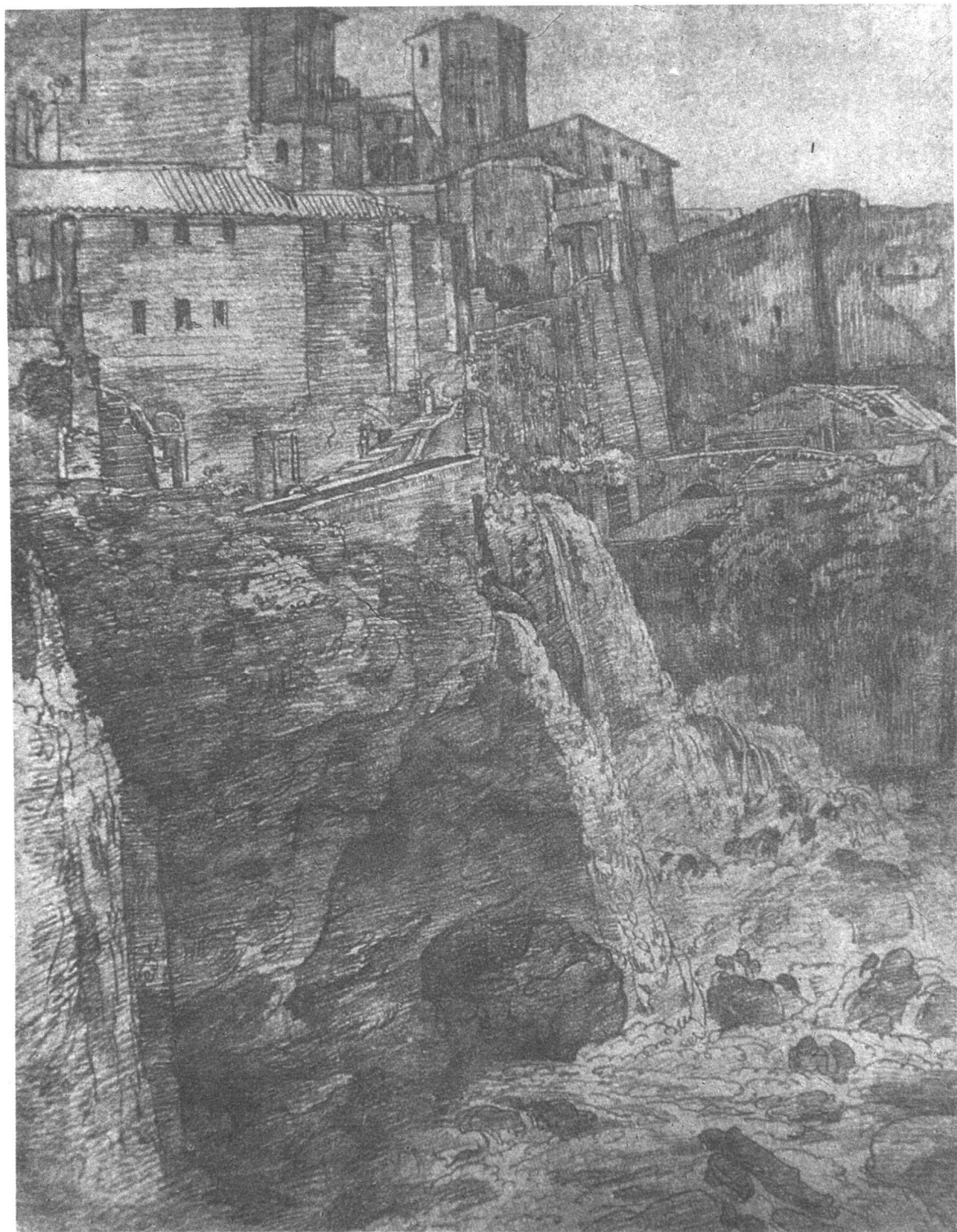
50. 秋夜	A·K·萨甫拉索夫	75. 克拉斯特茨的“中国城”	A·M·瓦斯涅佐夫
51. 瓦雷斯基村的风景	A·K·萨甫拉索夫	76. 木头城堡	A·M·瓦斯涅佐夫
52. 斯雅达高里斯克修道院里的普希金墓	A·K·萨甫拉索夫	77. 围攻	A·M·瓦斯涅佐夫
53. 森林	A·K·萨甫拉索夫	78. 废弃的磨坊	Φ·A·瓦西里耶夫
54. 黄昏	A·K·萨甫拉索夫	79. 伏尔加岸边的岩石和晒鱼网	Φ·A·瓦西里耶夫
55. 湖畔的松树	A·K·萨甫拉索夫	80. 伏尔加岸边的小船	Φ·A·瓦西里耶夫
56. 风光	A·K·萨甫拉索夫	81. 特罗伊茨镇	K·Φ·尤恩
57. 黄昏的鸟群	A·K·萨甫拉索夫	82. 伏尔加河的希拉耶夫河谷	И·Е·列宾
58. 湖面上	И·И·列维坦	83. 农家小院	И·Е·列宾
59. 春汛	И·И·列维坦	84. 丘古耶夫附近的莫赫纳奇村	И·Е·列宾
60. 路边的枯树	И·И·列维坦	85. 科尔多瓦	И·Е·列宾
61. 小溪	И·И·列维坦	86. 小船写生	И·Е·列宾
62. 清真寺的柏树	И·И·列维坦	87. 木架上的钟	И·Е·列宾
63. 树干	И·И·列维坦	88. 教堂	B·A·赛洛夫
64. 晚霞	И·И·列维坦	89. 林中木桥	B·A·赛洛夫
65. 宁静的修道院	И·И·列维坦	90. 陶丽斯在依菲格尼	B·A·赛洛夫
66. 树林的傍晚	И·И·列维坦	91. 一场火灾之后	B·A·赛洛夫
67. 冬天	И·И·列维坦	92. 农舍小院冬景	M·A·符鲁拜尔
68. 海礁岸	И·И·列维坦	93. 篱边的树	M·A·符鲁拜尔
69. 村庄的早晨	И·И·列维坦	94. 彼得堡古老的尼古里市场	E·E·兰赛里
70. 风暴	И·K·艾瓦佐夫斯基	95. 威尼斯	A·И·奥斯特洛莫娃—列贝捷娃
71. 在海岸的帆船队	И·K·艾瓦佐夫斯基	96. 郊外别墅景色	И·B·米杜林哲
72. 费奥多西亚海湾	И·K·艾瓦佐夫斯基	97. 乡村街道	B·И·格里高利耶夫
73. 阿马尔菲港湾	И·K·艾瓦佐夫斯基	98. 城市景色	A·B·林杜洛夫
74. 洪流	A·M·瓦斯涅佐夫		

М. Ф. 卡扎考夫 (1738 ~ 1813)
克里姆林宫内西南方景色

意大利的悬崖峭壁 (1824) Ф. М. 马特维耶夫 (1758 ~ 1826)

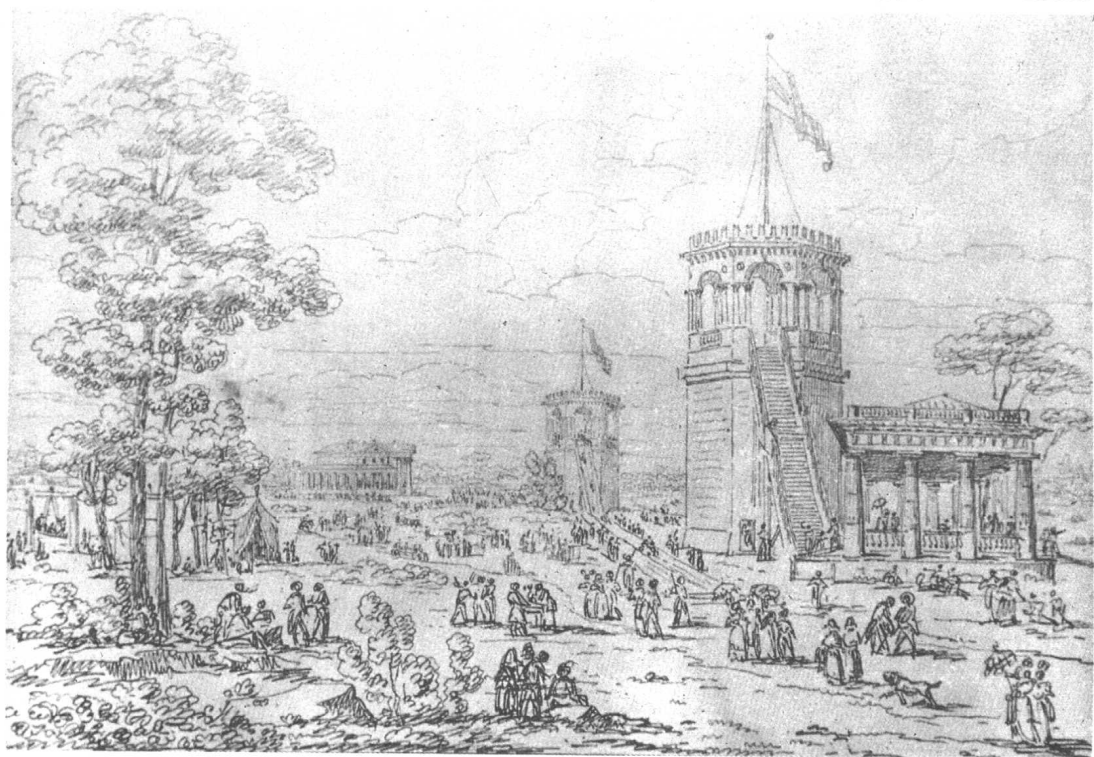

意大利峭壁上的房屋 Ф·М·马特维耶夫

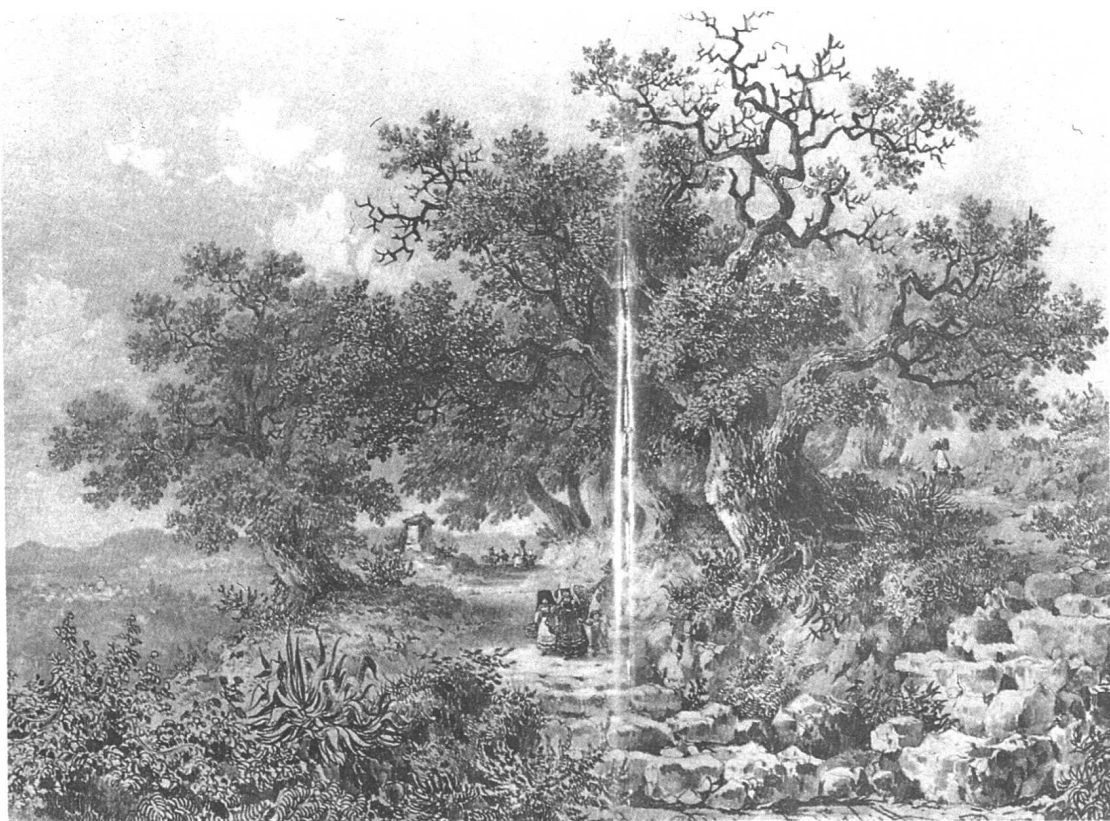
巴甫洛夫斯克公园的景色 A·Г·乌妥姆斯基(1771~1852)

漫步克里斯多夫岛 M·H·瓦洛贝耶夫(1787~1855)

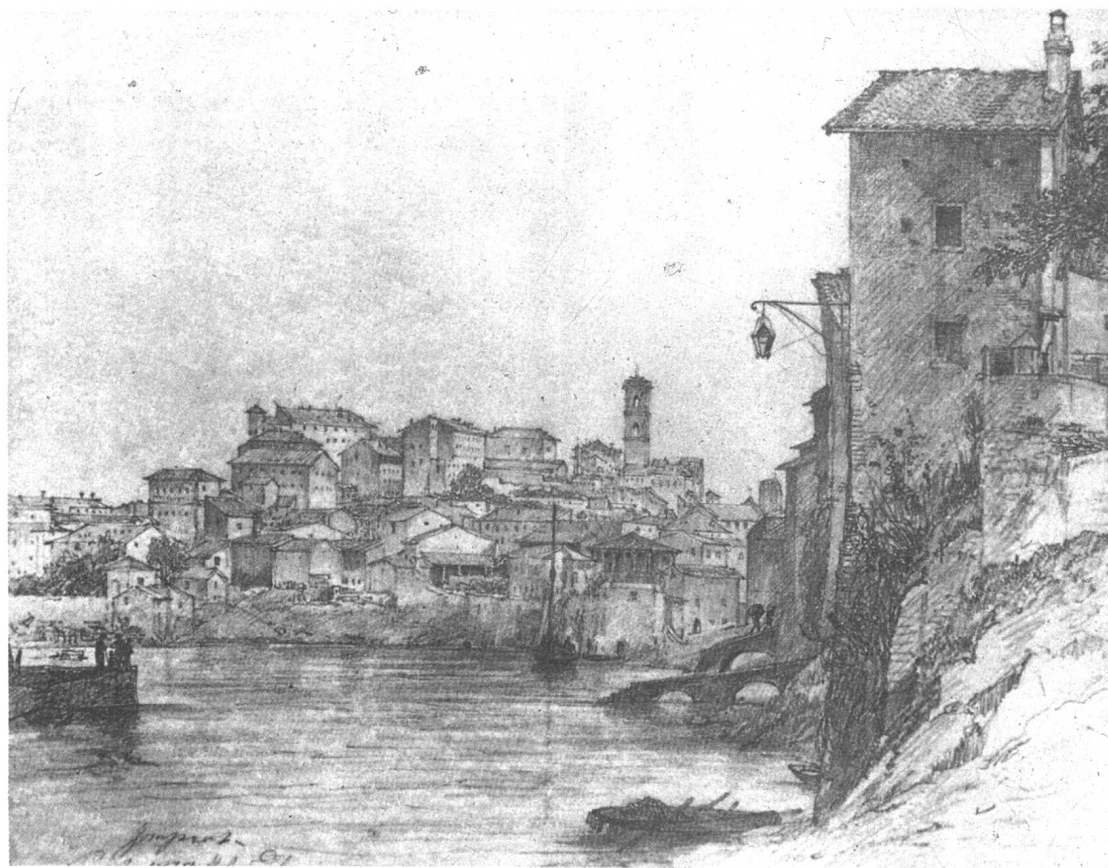
罗马郊外风光 (1846)

M·H·瓦洛贝耶夫

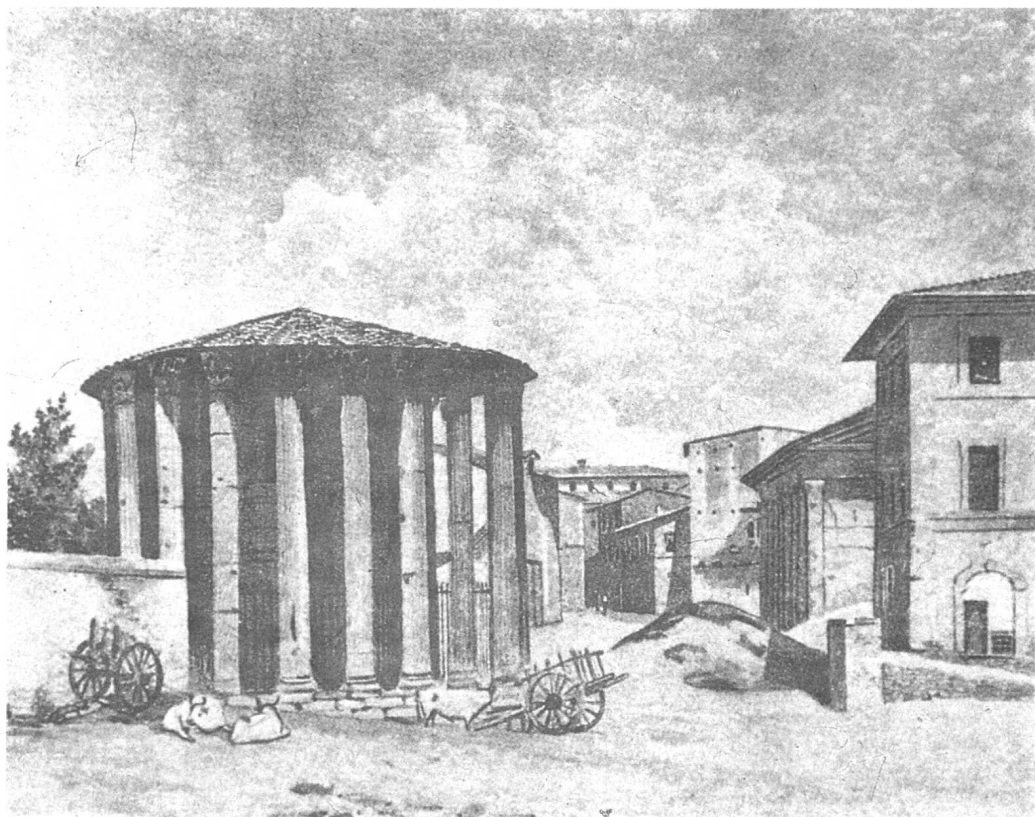

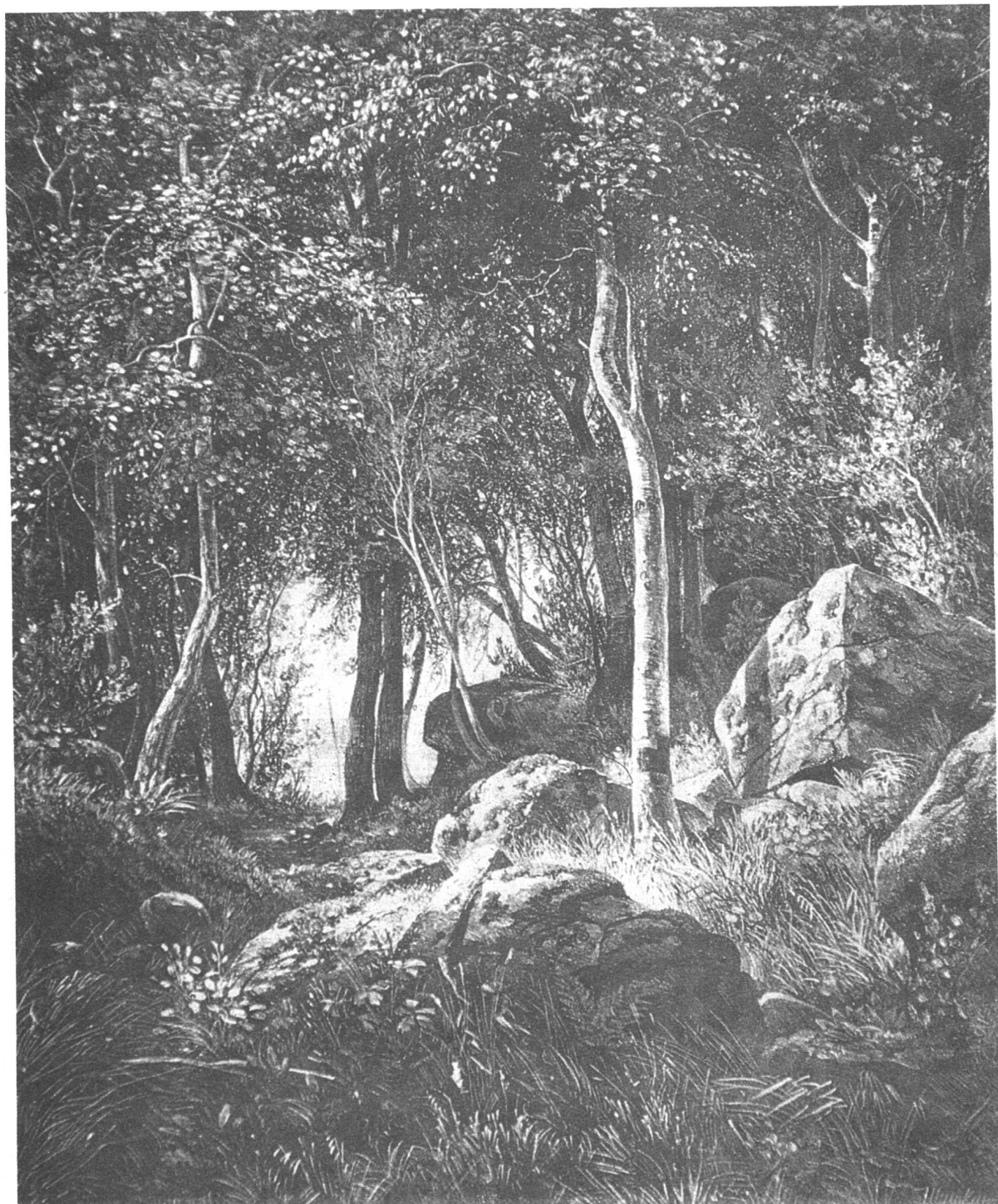
罗马的早晨

M·И·列别捷夫 (1811~1837)

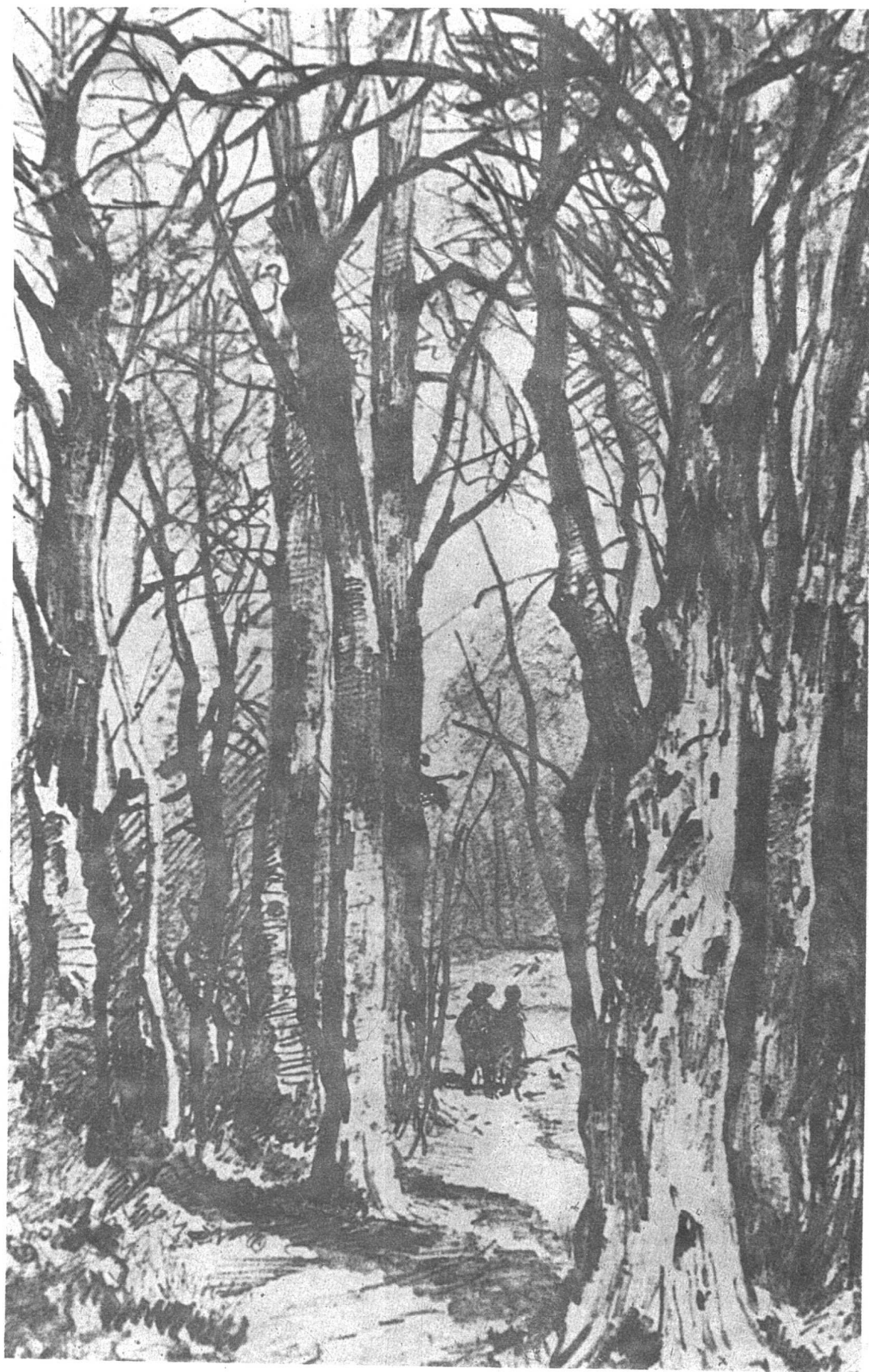

罗马教堂春色
A·A·伊万诺夫(1806~1858)
(下) 缠绕在一起的灌木丛
H·H·西施金(1832~1898)

白桦林边缘的瓦拉姆岛(1859 或 1860) И. И. 西施金

林中路(1869) И. И. 西施金