

广西美术出版社

周 楷主编

名家技法 3

MING JIA JI FA

彩图目录

1. 少女与桃子(局部)	8. 阿基莫娃像(局部)
2. 阳光下的少女(局部)	9. 叶尔莫洛娃像(局部)
3. 科罗温像(局部)	10. 洗马(局部)
4. 波特金娜像(局部)	11. 杜尔查尼诺夫像(局部)
5. 孩子们(局部)	12. 奥尔洛娃像(局部)
6. 米嘉·莫洛佐夫像(局部)	13. 鲁宾斯坦像(局部)
7. 高尔基像(局部)	(封面)少女与桃子(局部)

(桂)新登字 07 号

名家技法(3)

周 楷 主编

☆

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

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

*

开本 889×1194 1/16 印张 2.375

1997年2月第1版 1997年2月第1次印刷

印数: 1—5000册

ISBN 7-80625-189-8/J·72 定价: 13.60元

出版说明

《名家技法》是本社首家推出的世界名画局部精品系列丛书。其中有的局部彩色图版,几乎与原作相应局部大小相同或相近,能相当逼真地呈现原作的造型、色彩与肌理特点,可以弥补难以见到名画原作的缺憾。书中还附有对画家的生平与艺术的评述、每幅作品的技法分析,以及全画图版加以对照。这套系列丛书既可供专家、美术教师进行研究之用,也可作为美术教学的参考用书,是初学者的临画范本,还可用作美术欣赏教学的挂图。这套丛书将陆续出版,如果按历史顺序排列,则是一部别具一格的美术史著作。

谢洛夫的生平与艺术

周 楷

谢洛夫(1865—1911)

谢洛夫(1865—1911),俄国杰出画家。他出生在彼得堡,双亲都是音乐家,自幼受到艺术的熏陶。谢洛夫九岁时跟著名画家列宾学画,1880年随列宾去查波罗什游历、作画。同年至1885年,谢洛夫在彼得堡皇家美术学院学习,接受著名美术教育家契斯恰科夫教授的指导。契斯恰科夫非常喜欢他的这位富有天赋而勤奋的学生,称赞他具有旁人所不及的全面理解艺术的能力。

年轻的谢洛夫经常出入当时俄国进步文化艺术界人士聚会的阿卜拉采夫庄园。该庄园主是著名的马蒙托夫,他是进步艺术的保护人。在这里,谢洛夫接触和结识了许多俄罗斯文化艺术界精英,这对他的艺术,特别是后来所作的许多著名艺术家肖像具有重要意义。谢洛夫的两幅著名少女肖像,作于1887年的《少女与桃子》和作于1888年的《阳光下的少女》,都是在这里完成的。

这两幅作品展出时,在艺术界和社会上引起了很大的反响,人们难以置信这是出于一位二十二三岁的青年画家之手。这两幅作品为谢洛夫赢得了名声,确立了他作为杰出的俄罗斯肖像画家的地位。在后来的岁月,谢洛夫完成了大量著名的肖像画,例如本辑中的《科罗温像》、《孩子们》、《叶尔莫洛娃像》、《高尔基像》、《阿基莫娃像》、《奥尔洛娃像》、《鲁宾斯坦像》等。此外,还有《列维坦像》、《马蒙托娃像》、《杜尔查尼诺夫像》,以及采用素描、水彩、色粉笔等绘画形式所作的肖像:《夏里亚宾像》、《契斯恰科夫像》与《普希金像》等等。

1894年,谢洛夫加入了由进步艺术家们组成的著名的巡回展览画派。该派成员包括克拉姆斯柯依、别罗夫、列宾、苏里科夫、希什金、列维坦等杰出画家。

谢洛夫在19世纪90年代完成了许多以俄罗斯农村和农民生活为题材的作品,例如《十月·道莫特卡诺瓦》、《村中·牵马的农妇》等,充满了亲切、抒情的气息,洋溢着浓郁的俄罗斯情调。俄国著名艺术史家格拉巴尔把他称作“农民的谢洛夫”。

1897—1909年,谢洛夫在莫斯科绘画、雕塑、建筑学校任教。他重视基础教学,强调视觉训练,要求学生画模特儿时画准、画像。谢洛夫杰出的绘画技巧,严谨的教风,赢得师生们的广泛尊敬。由于向校方推荐的一位雕塑教师未被接受,谢洛夫退出校务委员会,并提出辞呈。

谢洛夫作为一位正直、富有正义感的艺术家,他同情人民,同情革命。1905年革命中,他在彼得堡目睹了1月9日沙皇军警枪杀工人群众的暴行,他与画家波列诺夫一起向当局提交了抗议信。由于此信未按他们的要求公开,他拒绝美术学院院士的称号,并退出学院。随后,谢洛夫还创作了许多政治漫画,如《士兵们,兄弟们,你们的光荣在哪里?》、《镇压之后》等。

从19世纪90年代末至20世纪初,谢洛夫在艺术上进行多方面的探索。受到西欧现代主义绘画的影响,他离开了巡回展览画派,参与了彼得堡青年美术家们的艺术世界集团,其画风发生了变化,这可以从本辑所选编的《鲁宾斯坦像》、《奥尔洛娃像》中看到。谢洛夫还创作了多幅以彼得堡和彼得大帝为题材的历史画、文学作品插图(寓言故事画),以及从事舞台美术设计。

1911年夏天,世界艺术博览会在罗马举行,谢洛夫有一个展室,他同夫人携俄国作品赴罗马,画展取得了很大的成功。随后他与俄国芭蕾舞团去伦敦。同年11月,谢洛夫从高加索回到莫斯科后,正当他赴约去画肖像时,心脏病突发,英年早逝。

二

19世纪后半叶,是俄罗斯文学艺术全面高涨的年代。无论是文学,还是戏剧、音乐、舞蹈和美术,都涌现了一大批名家、名作。俄罗斯文学艺术以其深邃的现实主义精神和鲜明的俄罗斯民族风格成为世界艺术宝库的一个组成部分。

俄国和相继的苏联的文学艺术,曾对我国产生过重要影响。由于历史的原因,我国一度出现了唯苏俄独尊而对西方一概否定的倾向,而在文革后又出现了相反的倾向,这都是片面的。当我们重新审视俄国,以及苏联艺术,不免有一种温故而知新的感觉,有许多值得借鉴的地方。

谢洛夫是19世纪俄国绘画界的后起之秀,是19世纪末至20世纪初最重要的俄国画家之一,他出类拔萃的艺术技巧曾对苏联绘画产生过重要影响。在谢洛夫的艺术中,以下几个方面对我们是特别富于启示的:

综观谢洛夫的作品,除了他参与艺术世界集团后的某些作品之外,都体现出强烈的绘画性。谢洛夫创造的无数鲜明、生动的艺术形象,是以画家的真实视觉感受为基础的,是使用综合的、“全因素”的造型手段(当然不失艺术的概括)来塑造形象的,而不是采用装饰性的、象征或抽象等方法。这除了需要具备良好的天赋之外,还需要经过科学的、长期的与全面的绘画基础训练。这要求艺术家从他的学习阶段开始,即要经历无比艰辛的磨练。在当今世界里,当人们趋向急于求成的浮躁心态,在绘画性不被重视,对严格的基本功训练失去耐性的情况下,观赏、研究和学习谢洛夫的绘画,是特别有益的。

从绘画技法上来说,谢洛夫可以说是一位俄国的印象派大师。像本辑所选编的他的《少女与桃子》、《阳光下的少女》与《洗马》等,就外光表现技巧的精妙程度,绝不会亚于任何一位法国印象派画家的作品。谢洛夫的非凡之处在于

他丝毫没有从表面去仿效印象派绘画,而是借鉴、吸收印象派技法用以表现俄罗斯的景物,形成了自己独特的个人风格,继承和发展了俄罗斯绘画传统。莫奈是一位最具印象派特色的印象派画家,他常常采用短促、跳动的小笔触和模糊物体边缘的方法,求得表现景物在阳光下的绚丽气氛,因而,形体常常被削弱,缺乏坚实感。但在谢洛夫的作品中,形体刻画是坚实的,丰富复杂的光色关系与形体、空间的表现得到了有机、和谐的结合。谢洛夫作品中那种特有的银灰色调,格调清新、优雅,富有内在、含蓄的魅力,充满浓郁的俄罗斯情调。这是与他继承俄罗斯绘画的现实主义传统,对生他养他的这片北国土地和对俄罗斯现实的深切体验所分不开的。

谢洛夫从事多种绘画体裁的创作,都取得了重要的成就,其中以肖像画的创作最为突出,影响最大。他是一位善于刻画人物不同个性,揭示人物心理状态的大师。在他的笔下,人物形象形神兼备,栩栩如生,尤其是他为同时代的一些知名作家、艺术家等俄罗斯精英们所作的肖像,可以说在同时代乃至以后的年代,也难有与之相匹敌的。这是与谢洛夫继承俄罗斯现实主义传统、杰出的技巧与严肃的创作态度密切相关的。他作一幅肖像,常常需要较长的时间,如他那幅著名的《阳光下的少女》,历时三个月,但却不给人以反复描绘的痕迹,而保持了如同短时间内完成的新鲜感与生动性。谢洛夫曾经说过他作一幅肖像就像害了一场大病,这说明他所付出的艰辛劳动。正是由于他长期承担的沉重的精神劳动,死神过早地夺走了他的生命,但他留给我们的艺术遗产却是不朽的。

谢洛夫作品

少女与桃子

油画

91×85 厘米

1887 年作

特列恰科夫美术馆藏

此画是谢洛夫 22 岁时作于阿卜拉采夫庄

园。画中的少女就是这个庄园的主人马蒙托夫的 13 岁的女儿维拉。维拉身着绯红色的上装,闲适而随意地坐在室内的餐桌前,处在背窗逆光的环境中。这是一个极普通的生活场景,但在谢洛夫的笔下却变得颇富诗意,充满抒情的气息。逆光中的色彩画得透明而清新,大笔挥写而成的深色椅背引起的对比,很好地表现了空间层次。可以看出谢洛夫已完全掌握了印象派的光色表现技巧。可贵的是谢洛夫并未单纯追求逆光氛围的着力描绘,而将重点放在人物的刻画上。少女自然、娴静的神态,明亮的眼睛和润秀的面庞以及蓬松的头发,都画得真切而生动。显然,在这幅画中光色的表现是为描绘人物的性格和心理状态服务的,而不是着意表现的对象,这是与某些印象派作品的一个显著差别。还值得注意的是此画已经表现出谢洛夫准确、灵活的生动笔法和形体塑造的特点。他常常采用一些有点类似我国的写意笔法,意到而笔不到,不拘泥于物体的细节和外形的貌似,如画中的桃子、桃叶、水果刀与椅背等。此画和一年后画家所作的《阳光下的少女》一起展出时,引起了画坛的震惊,人们难以相信这是一个二十三岁的青年画家的作品。这两幅作品奠定了谢洛夫在俄国绘画史上的地位。

阳光下的少女

油画

89.5×71 厘米

1888 年作

特列恰科夫美术馆藏

此画比《少女与桃子》晚一年问世，也是在阿卜拉采夫庄园里所作。画中的少女是以玛丽亚·雅可夫列芙娜为模特儿的。她是谢洛夫的表妹，雕塑家。根据她的回忆，这幅作品连续画了三个月，每日上午和午饭后画像。一般上午画脸部，午饭后光线改变了，便画手、衣服等部位。天气不好时，谢洛夫便去画池塘。画家要求她始终想着某种愉快的事，保持面部表情和神态。画到第四个月开始时，她担心再画下去可能会把画改坏，便借故离开了。这幅画就这样完成了。

这已经完全是一幅外光作品，人物处在园中浓密的树荫下。这在印象派画家的作品中是常见的，如雷诺阿的《阳光下的裸妇》、《葛乐蒂磨坊》和《秋千》等。

谢洛夫的《阳光下的少女》与它们相比，也毫不逊色。林中空气的清新感，树荫下人物面部色彩的透明感，以及透过繁茂的树叶投射在人物脸上、身上的光斑所形成的复杂的光色与明暗关系，都得到了恰好的表现。玛丽亚·雅可夫列芙娜在回忆中还指出，谢洛夫一直在探索某种新的画法，用新鲜的色调在画布上表现明暗的多变性。谢洛夫的探索是成功的，色彩与明暗得到了和谐的结合，从而保持了形体的坚实感。而这一切又都服从于对人物性格和心理的刻画，通过对一个娴静、健康的少女形象的描绘，歌颂了美好的青春与活力。

科罗温像

油画

112×89 厘米

1891 年作

特列恰科夫美术馆藏

科罗温是俄国著名画家，他才气横溢，尤善色彩，常被称为俄国的印象主义画家。谢洛夫与科罗温是画友，过往甚密，后来同在莫斯科绘画、雕塑、建筑学校任教。此画是一幅速写式的肖像，谢洛夫抓住科罗温在画室里斜倚在靠垫

上的随便的姿态,生动地表现了科罗温自由、洒脱的性格特点和艺术家风度。画中色彩明快,既富对比而又和谐,用笔准确而概括。画上清晰的笔触,大笔挥写时留下的痕迹,使观者感觉到谢洛夫作画时的激情与过程,从而也使画上的人物形象真切而生动。比这幅画晚两年所作的《列维坦像》,是谢洛夫为另一位俄国著名画家所作的肖像,画风显然不同,画上没有奔放的笔触,没有鲜艳的色彩,列维坦宽阔明亮的前额,深沉的目光,真实而深刻地表现了列维坦内向、忧伤的性格。两幅画都是画家肖像,从比较中不难看到谢洛夫肖像画技法的多样性。

波特金娜像

油画

189×139 厘米

1899 年作

俄罗斯博物馆藏

在谢洛夫的肖像画中,最优秀的无疑是他为著名的俄国文艺家们和亲友所作的作品。他作为一位职业画家,免不了要接受来自各方面的订件,其中少不了达官贵人的订件。谢洛夫为他们画像时,从不采取美化的手法,保持了优秀现实主义肖像画家的本色。

波特金娜是莫斯科一位富裕商人的妻子。她身着豪华的长裙,坐在镂金的沙发上,手里挽着一只小狗。全画统一在金色倾向的暖调子中,用笔准确而豪放,沙发镂金的扶手、各种珠宝饰物也都是挥写而成,使这幅肖像艳而不俗,显得大气而洒脱,颇富艺术魅力。

孩子们

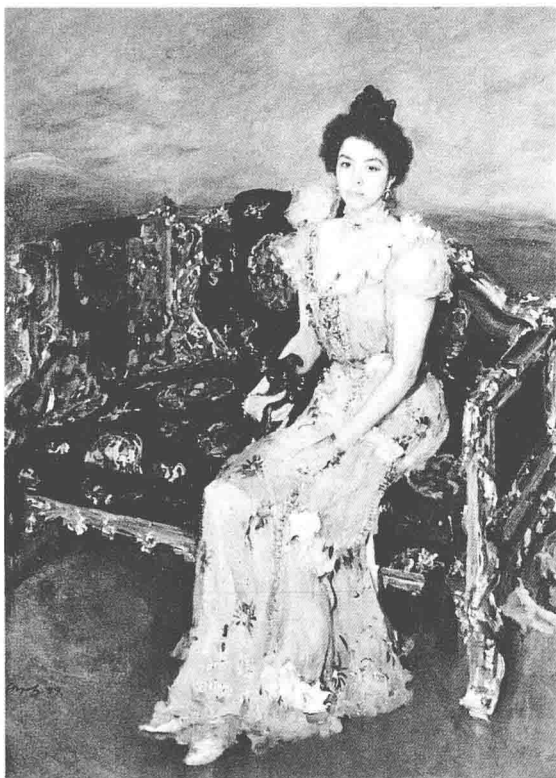
油画

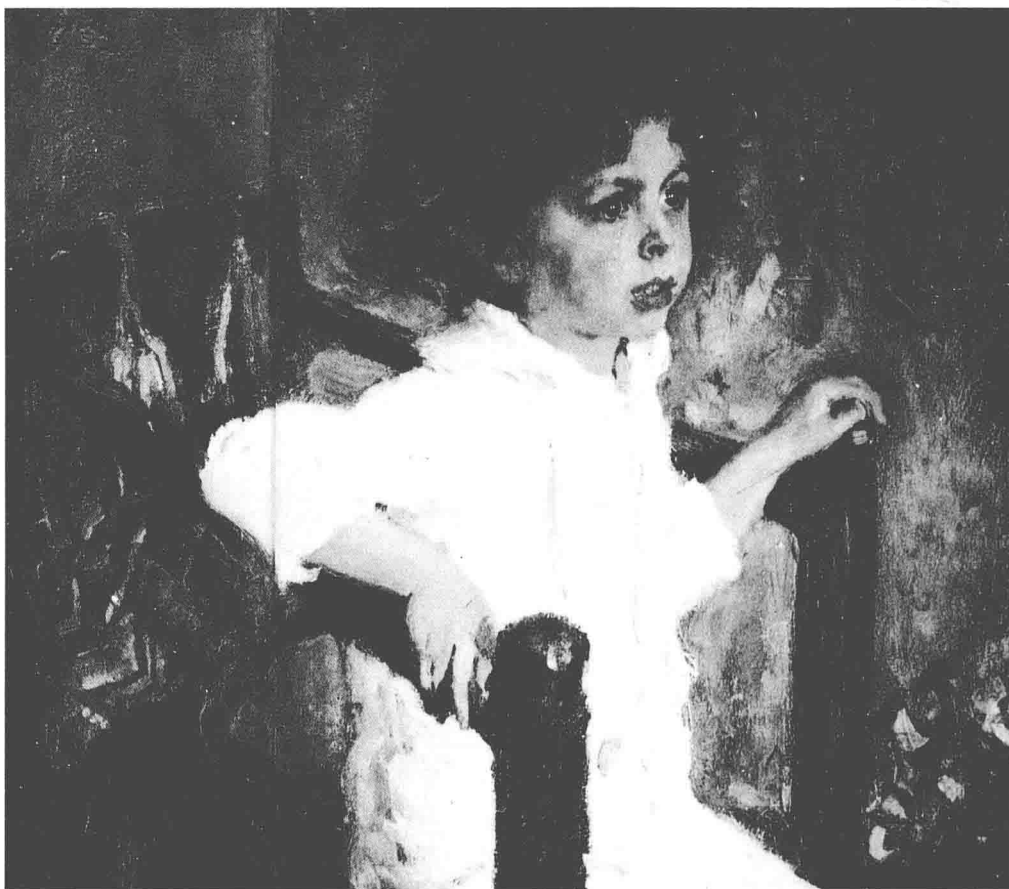
71×54 厘米

1899 年作

俄罗斯博物馆藏

谢洛夫曾作多幅儿童肖像,都很出色。孩子们充满童趣的身姿和神情着实可爱,而他们好动的天性,又使他们很难静坐下来作长期写生。谢洛夫常常采取速写的方式,捕捉孩子们的天真形态。《孩子们》作于芬兰湾畔,北国的银灰色调,充满激情的用笔,概括而生动的造型,为我们进行油画速写提供了一个很好的范例。谢洛

夫在绘画教学中强调视觉训练,速写对于锻炼敏锐的感觉、整体把握对象的能力,都是大有裨益的。

米嘉·莫洛佐夫像

油画

62.3×70.6 厘米

1901 年作

特列恰科夫美术馆藏

这也是一幅速写性质的肖像,所画的是著名艺术评论家莫洛佐夫的孩子。他圆睁的大眼,刹那间静止下来的坐姿,稚嫩的小手,都画得十分生动。画中的笔触、色层结构清晰,可以清楚地看到画家对大色块对全画色彩关系的重要性的重视。孩子的脸部和双手的笔触变化,是随着感觉落笔,所追求和所要表现的是出现在画家脑际的“意象”,这和中国传统水墨写意画的造型颇有相通之处。

高尔基像

油画

124×80 厘米

1905 年作

莫斯科高尔基博物馆藏

高尔基是著名的俄国革命作家，他比谢洛夫小三岁，这是高尔基 37 岁时的画像。画中的高尔基身着圆领束腰的俄罗斯衬衣，他不安定的坐姿，摆动而略微抬起的头部，直视前方的目光，以及举起的放在胸前的左手，使整个形象极富特征和表现力。高尔基好像正在朗诵他那著名的革命诗篇《海燕》，谢洛夫生动地刻画了这位革命作家的满腔激情。画中的色彩十分简朴，基本上由黑色与灰色构成主调，沉着而庄重，这对于表现一位革命者的形象是非常适合的。那一小块头发和上须的赭红色，不仅给整个色调带来对比，也像是一种暗示，一种象征，表现出高尔基内心炽热的感情。此画用笔奔放、准确和肯定，丝毫没有描摹之态，宛似一幅即兴速写，这也使人物形象更显得真切、生动。

阿基莫娃像

油画

77×62 厘米

1908 年作

叶里凡画廊藏

谢洛夫不喜欢使用鲜艳的色彩，这一点可以从他的画看出来，也可以从他的女儿回忆父亲的文章中得到证实。谢洛夫的作品大多是偏冷的灰色调，他是一位善于使用黑色和多种倾向的灰色的色彩巨匠。但此画是一个例外，画中沙发靠背上的大片暖红色、阿基莫娃身上的珠宝饰物和偏暖的衣裙以及经过化妆的面庞，使整个画面形成了一种热烈华美的色调。然而，谢洛夫仍然紧紧地控制着色彩的纯度、色块间的对比及平衡，因而达到了美而不艳，华而不俗。谢洛夫对银灰色调的偏爱，这反映了他的艺术个性，他对北国环境的特殊感受。色彩带有一定的主观倾向是客观存在的。俄国巡回展览画派的两位大师，列宾的画明显地呈暖调子，而苏里科夫的画大

多倾向冷色调，这都并不影响艺术水平。当然，这是对画家的创作来说的，作为学习油画的基本练习来说，还是应从对象出发，克服习惯用色。

叶尔莫洛娃像

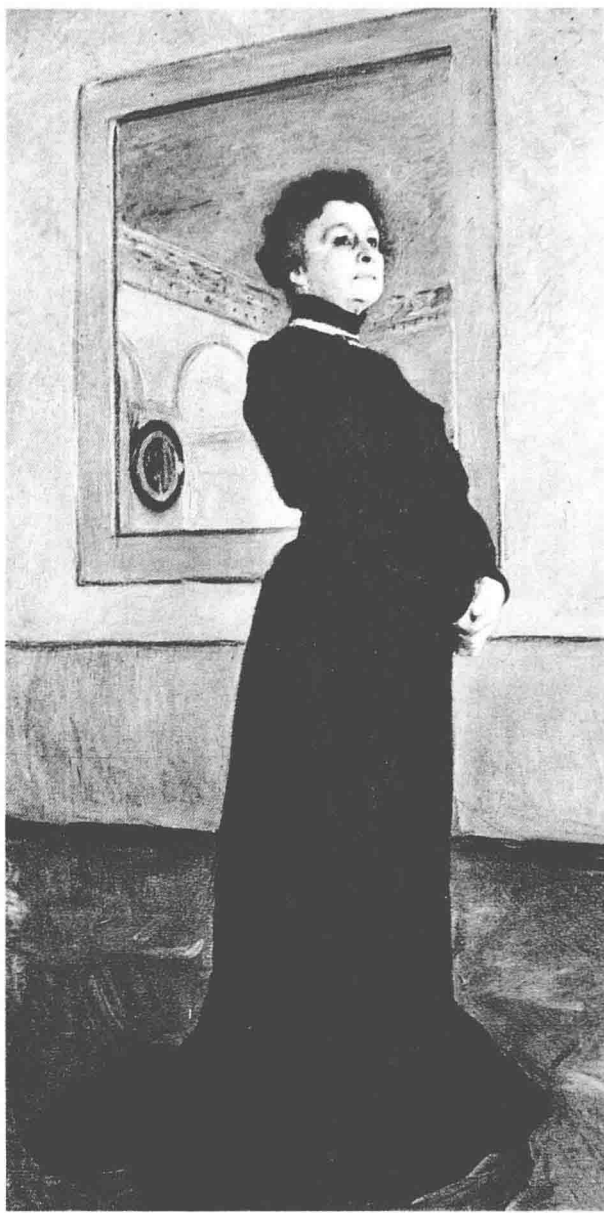
油画

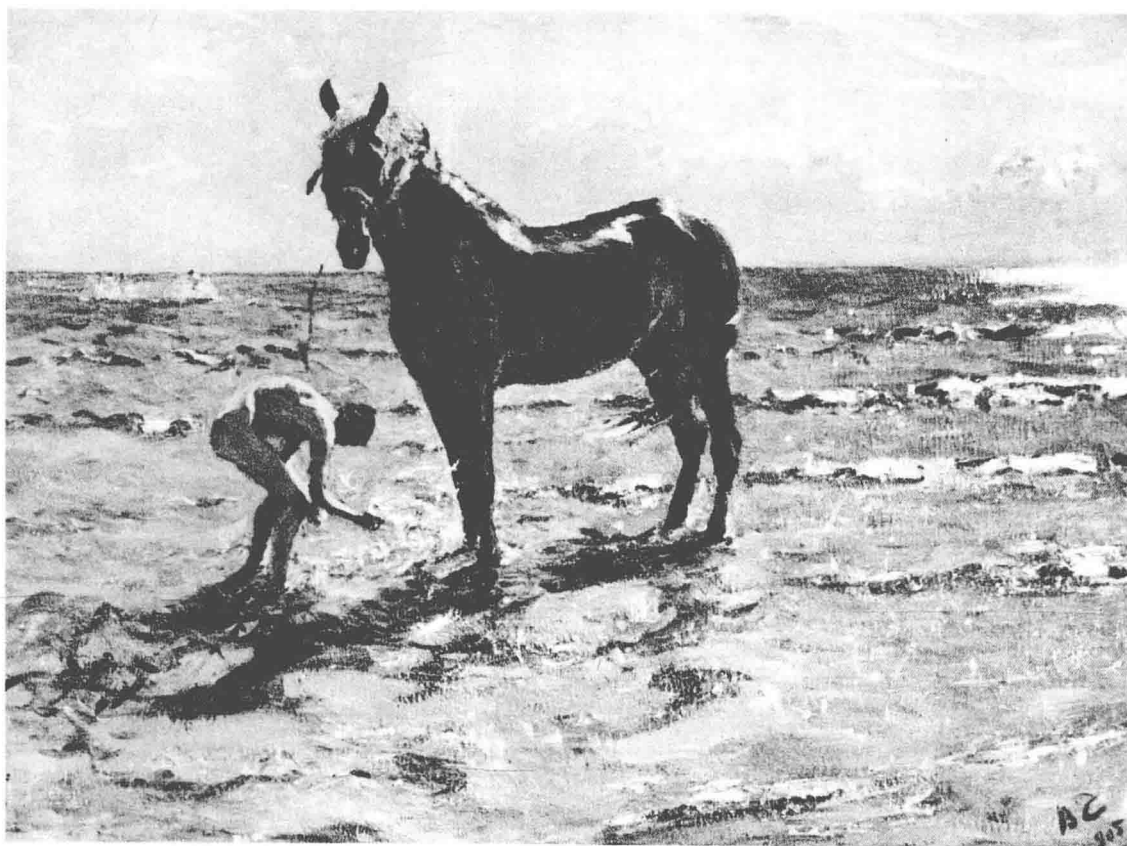
224×120 厘米

1905 年作

特列恰科夫美术馆藏

叶尔莫洛娃是著名的俄罗斯女演员，她以扮演英雄人物而著称。谢洛夫为她画像时，她虽已上了年纪，但她所具有的高度的文艺素养，仍使她气度不凡。谢洛夫在肖像中极好地表现了她的这种内在的精神气质和形之于外的非凡风度。画中的叶尔莫洛娃处在剧院的休息室里，她身着黑色长裙，双手交叉在腹前，昂然而立，画家采用稍微仰视的构图，更显出叶尔莫洛娃器宇轩昂的风姿。谢洛夫不大喜欢鲜艳的色彩，画中仍以黑色和各种灰色构成的沉着的灰色调为主，对于表现这么一位令人肃然起敬、创作态度严肃的著名女演员，也是非常合适的。谢洛夫具有鲜明的个人风格，但在大的风格下，不同的作品，根据不同的描绘对象，又表现出技法的多样性。此画中女演员的脸部与《少女与桃子》中少女的脸部相比较，在笔法和肌理结构上显然有别。《少女与桃子》中，笔触隐蔽融合，色层光洁润泽，真实地描绘了少女青春焕发的容颜。在《叶尔莫洛娃像》中，则巧妙地利用了画布的织纹，笔触拖、擦的痕迹明显，色层厚薄不匀，巧妙地表现了老演员注意面部保养，而又经受不住长期受化妆品的侵蚀和随着年老而肌肉松弛的面部特征。

洗马

油画

72×99 厘米

1905 年作

俄罗斯博物馆藏

此画原作曾于 1957 年在我国举办的《18—20 世纪俄罗斯绘画展览会》中展出，其杰出的外光技巧曾使我国的画家和观众为之倾倒。画中明亮的天空、逆光下的海水和浅滩、站立的骏马与裸体的洗马人，都画得惊人的生动，非凡的银灰色调使人眩目。而这一切都不是靠细描慢染得到的，也不靠印象派画家常用的色点的拼凑和模糊外轮廓的方法来达到的。谢洛夫在表现绚丽的光色气氛时，并不放弃、排斥对景物形体、空间、质感与量感的表现，使丰富的光色关系与形体的坚实感统一起来。谢洛夫也没有放弃笔触在油画中的重要作用，画中大笔挥写，兼用画刀，或堆或刮，形成极富魅力的微妙的肌理结构，而这种肌理结构又是与形象的塑造密切相关的。《洗马》具有高度的绘画性，是体现油画特性和魅力的一个范例。

杜尔查尼诺夫像

油画

87.5×97.5 厘米

1907 年作

俄罗斯博物馆藏

此画曾在 1957 年来我国的《18—20 世纪俄罗斯绘画展览会》中展出。画家生动地描绘了上了年岁的律师、社会活动家杜尔查尼诺夫乐观开朗、充满活力的性格特征。谢洛夫杰出的肖像画技巧，沉着、微妙的银灰色调，准确、概括的笔法给我国画家很大的影响。尤其是画中人物放在胸前抬起的双手，由于上了岁数变得发胖，难以看出结构。谢洛夫既不是靠描摹，也不是摆笔触，而是全凭感觉挥写而成，确有神来之笔之妙。

奥尔洛娃像

油画(丹培拉)

237.5×160 厘米

1911 年作

俄罗斯博物馆藏

此画作于谢洛夫去世这一年，是画家留给我们的最后的肖像画之一。这时他在绘画技巧上已达到炉火纯青的境界，同时也受到西欧现代绘画的影响，更注意外轮廓的形式感，但始终没有离开俄罗斯的现实主义传统。这幅肖像可以说是两者的一种结合。这幅作品属盛装肖像画的样式，构图匠心独运，新颖别致，有很强的形式感。有评论家认为这是纪念碑式的构图，有一定的道理，因为此画是绘画性中包含着装饰性，或者说是绘画性与装饰性的结合。

鲁宾斯坦像

油画(炭笔·丹培拉)

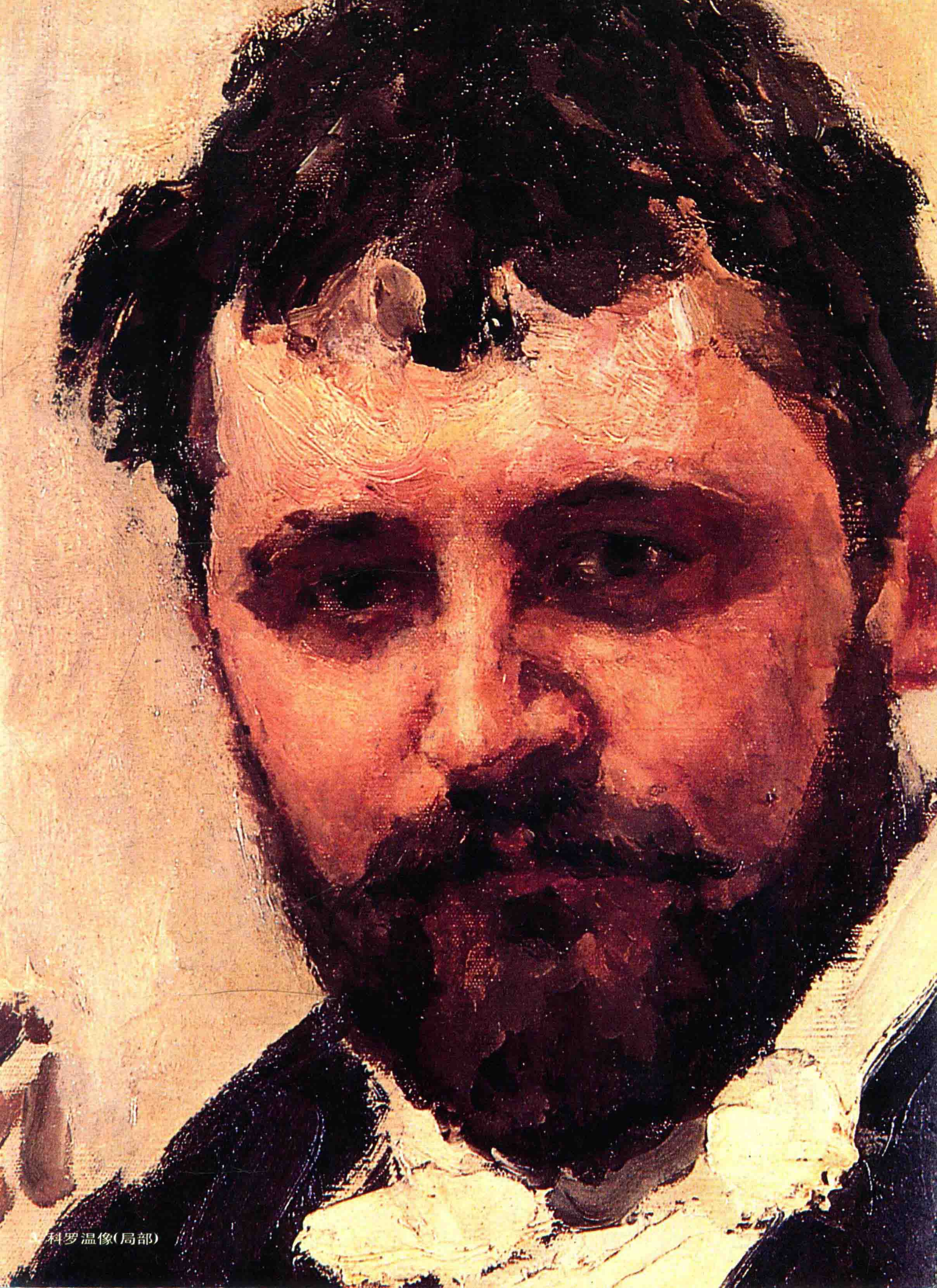
147× 233 厘米

1910 年作

俄罗斯博物馆藏

谢洛夫在 20 世纪初脱离巡回展览画派, 参与艺术世界集团, 更多地受到了西欧现代绘画的影响, 他的画风有所变化。为此他遭到老一辈巡回展览画派画家, 包括他的老师列宾的批评。就如这幅《鲁宾斯坦像》, 列宾在他的回忆录中这样写道: “这幅肖像是不成功的, 这点我在口头已多次说过, 而且还见诸文字。但当命运把她送上颓废派的市场时, 她又显得多么超凡入胜”。谢洛夫的艺术观念和画风的确发生了变化, 但把他的作品划入“颓废派”显然是不确切的。这幅肖像的绘画性是有所削弱, 加强了装饰和夸张的成份, 但用以表现鲁宾斯坦这么一位现代舞的舞蹈家, 显然与表现人物的性格是相吻合的, 并没有片面地玩弄形式。从绘画技法来说, 此画色调单纯化、外轮廓的处理以及画布织纹的利用等, 仍有值得我们借鉴之处。

科罗温像(局部)

4. 波特金舞像(局部)