

环球艺术家视点系列
Ivan Kramskoy

IVAN 克拉姆斯柯依

KRAMSKOY

图书在版编目 (CIP) 数据

克拉姆斯柯依/黄音编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2011.2

(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-4941-3

I. ①克… II. ①黄… III. ①油画—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第227253号

环球美术家视点系列

克拉姆斯柯依

Ivan Kramskoy

出 版 人: 石志刚

编 者: 黄 音

前言撰文: 孙 纲

责任编辑: 尤 雷

责任校对: 陈 鸣

装帧设计: 亚力·Z设计工作室

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 7

版 次: 2011年2月第1版

印 次: 2011年2月第1次印刷

出 版: 吉林出版集团

吉林美术出版社

发 行: 吉林美术出版社图书经理部

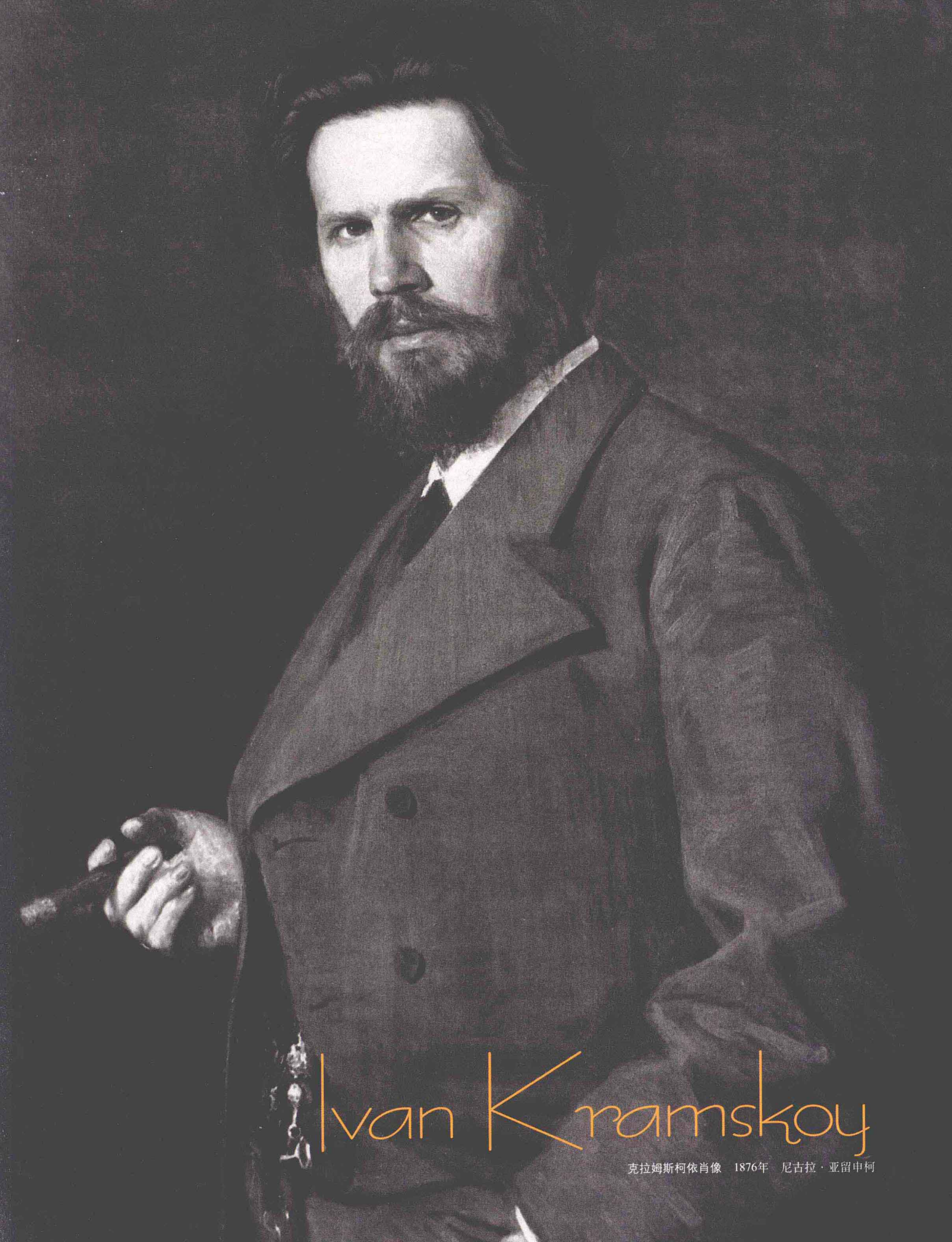
地 址: 长春市人民大街4646号 邮编 130021

电 话: 图书经理部 0431-86037892

网 址: www.jlmspress.com

印 刷: 北京图文天地制版印刷有限公司

ISBN 978-7-5386-4941-3 定价: 58.00元

Ivan Kramskoy

克拉斯柯依肖像 1876年 尼古拉·亚留申柯

环球艺术家视点系列

【俄国】

克拉姆斯柯依

Ivan Kramskoy

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

俄国巡回展览画派的精神领袖——克拉姆斯柯依

19世纪60年代俄国正进入罗曼诺夫王朝（1613-1917年）统治的末期。当时，社会动荡，民主运动高涨，对俄国绘画艺术的发展产生了巨大的影响。1863年，一批思想进步的皇家美术学院高年级学生同僵死、刻板的学院传统决裂，退出皇家美术学院，单独组织起来，转而研究现实主义绘画艺术，成立了彼得堡的“自由美术家协会”。1870年在民主艺术发源地莫斯科，成立了巡回展览画派。60至80年代俄国的优秀画家大都属于这一组织。巡回展览画派由俄国一些具有进步民主思想的画家和雕刻家组成，他们提倡面对现实，主张真实地描绘俄国人民的历史、社会、生活和大自然，并在莫斯科及外省各大城市进行流动美术展览，借此来推动和宣扬其绘画艺术作品和揭露沙俄专制制度。巡回展览画派的创始者便是伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依。

自画像 约1850年

伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依1837年出生在俄国中部伏龙涅什省奥斯特洛戈日斯克城一个贫寒的市民家里。童年当过听差和乡里的记事员。1853年给一位乡村流动摄影师作助手，修理底版，兼作杂活。这份工作，一干就是四年。当时，他已对油画产生了浓厚的兴趣。1857年，克拉姆斯柯依20岁，他转到彼得堡一家专业摄影师的工作室。这里的工作，为他后来成为一名优秀的素描画家、严格的现实主义画家奠定了基础。同年，他以优异的成绩被皇家美术学院录取。在那里他受到了严格的学院派技法的训练。1863年11月9日，彼得堡皇家美术学院正在举行学院成立100周年庆典的时候，一位身材消瘦，留着稀疏短须的青年，走到院长面前，庄重地说：“我们14名学生曾多次请求学院委员会批准我们各自按自己的意愿创作画面。但是，学院委员会没有给予任何肯定的答复。因此，我们希望把自己从这种束缚中解放出来，拥有我们自由的创作空间。”站出来讲话的这位青年便是克拉姆斯柯依。但是，他们的请求最后不仅没有得到学院委员会的同意，而且还遭到了开除的处罚。

1865年，以克拉姆斯柯依为核心，宣布成立了“自由美术家协会”。这14名一贫如洗的青年从此开始了刊登广告和承接各种美术设计的工作。他们在安德米拉捷基租用的房子里，成为了一个愉快的、公社式的集体。那时，就初显了克拉姆斯柯依的思想倾向和勇气。

1870年秋天，由克拉姆斯柯依领导的自由美术家协会决定成立“巡回展览画派”，这个组织的宗旨就是要把画家的作品送到更多的地方去展览，以便使更多的人能够欣赏他们的作品，从而打破由皇家和贵族垄断美术、左右评论的状况。1871年11月21日，由“巡回展览画派”举办的第一次画展在彼得堡开幕，受到了参观者的一致好评。组织巡回展览画派，再一次表明了克拉姆斯柯依的成熟和坚韧。

克拉姆斯柯依是一位出色的肖像画大师，他最善于揭示人物的心理状态，注重人物性格刻画。画家以不露笔痕的细腻笔触，描绘镶在面孔上那双晶亮透明、炯炯有神的眼睛，透过这双眼睛，可以窥探到他的内心——坚毅、果敢与责任心。1873年他创作的《画家伊万·希施金肖像》，是其重要的作品之一，也是他第一件成功的外光作品。与观众见面之后，克拉姆斯柯依的同代人，画家列宾、魏列夏庚，文艺理论家斯达索夫等人，都为这件外光作品欢庆、祝贺。

同年完成的重要作品还有《作家列夫·托尔斯泰肖像》。这幅作品在克拉姆斯柯依的

萨尔梅高娃肖像（画家的岳母）89.5×69.5cm 1875年

创作史上极富戏剧性。1873年，列夫·托尔斯泰正在着手写另一部小说《安娜·卡列尼娜》。正在这时，克拉姆斯柯依来访，二人谈得十分投机，托尔斯泰感到兴奋，他答应让克拉姆斯柯依画像。经过近一个月的时间，列夫·托尔斯泰的肖像终于完工。画家以高超的肖像技能，准确地把握了作家的基本特征，刻画得很细腻，列夫·托尔斯泰伟大的精神力量、个性的复杂性，他的敏锐观察力都跃然在画面之上。他没有使作家的形象理想化，更没有丝毫地美化，高颧骨、宽鼻梁、满脸胡须，只是他那双眼睛闪着智慧的光。列夫·托尔斯泰在他的长篇小说《安娜·卡列尼娜》中，塑造了一位平民知识分子、画家米海依洛夫的形象，就借用了克拉姆斯柯依的许多特征。在列夫·托尔斯泰看来，克拉姆斯柯依正是一个真理的探索者，为人民利益而奋斗的代表人物。

1883年克拉姆斯柯依创作了《无名女郎》，当作品一出现在展览会上，就有人认为画家是把列夫·托尔斯泰小说中的安娜·卡列尼娜形象化了。这是一个气质高雅、内心理藏着痛苦的安娜，她坐在敞篷马车上，穿着讲究，以冷漠的眼神注视着观众，或准确些说，注视着人生。《无名女郎》在后来的苏联美术史上，论及这幅作品时，公认这是一个综合概括的形象。她坐着豪华型的马车，走在彼得堡涅瓦大街上，在她高傲的神情中，隐藏着深沉的忧伤。克拉姆斯柯依以炉火纯青的技艺描绘了女郎的面部表情和优美姿态，晚霞映照的涅瓦大街更加突出了女主人公的高雅、含蓄和内心的不平静。《无名女郎》至今仍以她神秘莫测的美，女性的温柔、纤秀和优雅令观众得到艺术美的享受。克拉姆斯柯依所画的并非具体人物，而是理想化了的女性。

克拉姆斯柯依不仅善作抒情画和知识分子肖像画，他还创作了一些深沉、耐看的农民肖像，在19世纪的俄国画坛上，这是难得的。其中最有名的是《拿着马缰绳的农民》（1883年）。米纳身披一件破旧的大衣，双手拄在一件农具上，左臂挂着套马用的笼头、缰绳，这位老人正要开始一天的劳动。为创作这幅农夫肖像，克拉姆斯柯依用了很多的时间去思考和尝试。怎样真实地再现俄国普通人内心的善良、勤奋和丰富的精神世界，这是克拉姆斯柯依在所有农民肖像作品中探索、追求的主题。同时也表明了他对朴实、自然的生活及民主主义的追求。

克拉姆斯柯依47岁那年儿子不幸夭折，丧子之苦久久折磨着他，于是克拉姆斯柯依构思创作了《无法慰藉的悲痛》这幅悲剧性的画。他曾先后三易其稿，最后成功地塑造了一位因失掉儿子而悲痛欲绝的母亲形象。画中的母亲身着及地黑色长裙，肃穆凝重，增加了画面的悲剧气氛，黑色衣裙与背后墙围的横向黑色正好形成一个十字形结构，这在构图上更具有视觉的悲剧感。无数为民主革命而献身的先烈，使他们的母亲饱尝失子的痛苦。这幅作品是画家为丧子的母亲创作的一首挽歌。

19世纪80年代初，克拉姆斯柯依认为自己的创作进入了“缓进”时期。1887年3月24日，克拉姆斯柯依在画室里为康·拉乌赫伏斯医生画肖像的时候，突然发病，手握画笔与世长辞，当时不满50岁。

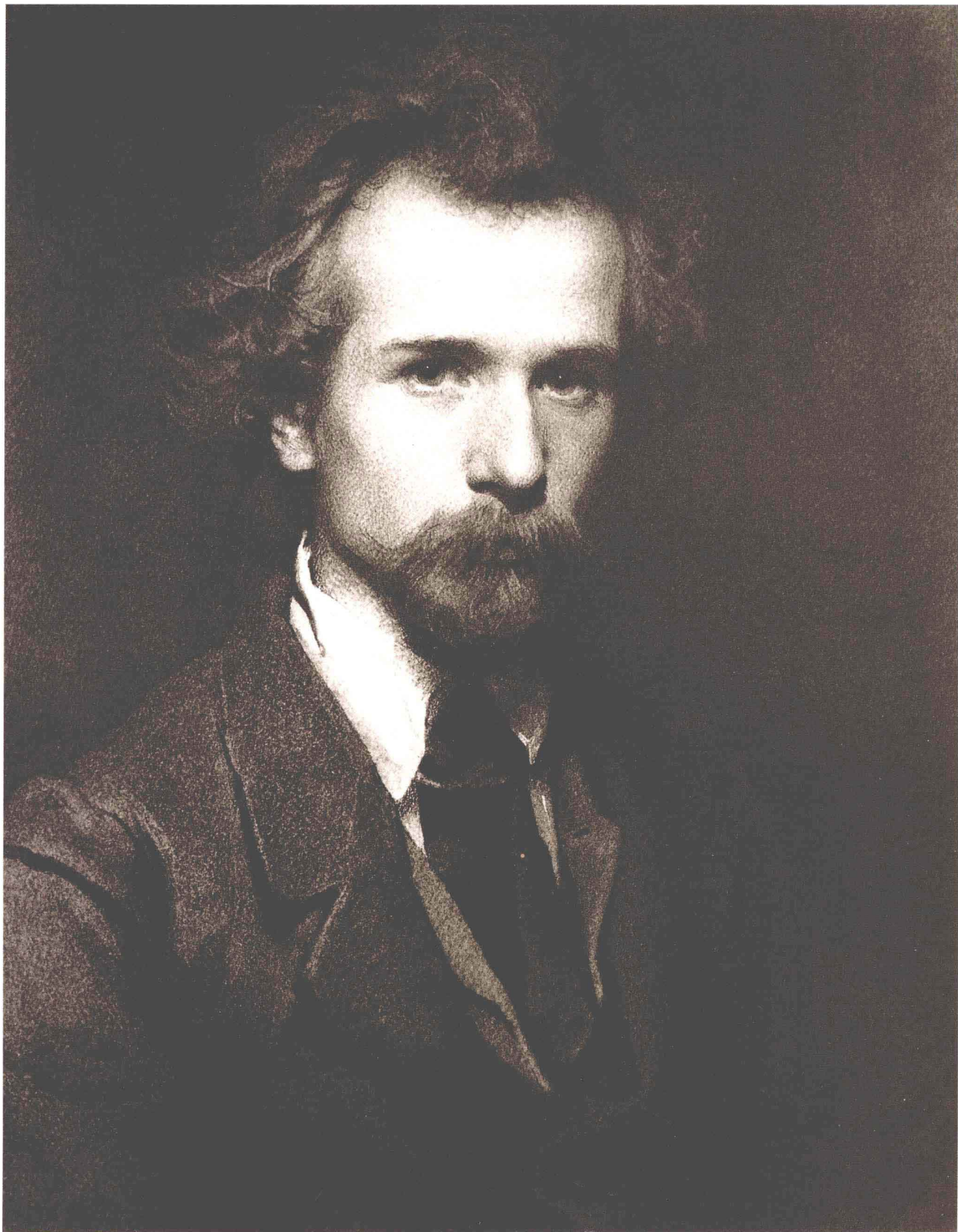
伊凡·尼古拉耶维奇·克拉姆斯柯依在俄国19世纪后半期的美术史上，是一个闪光的名字。他领导了“巡回展览画派”长达15年之久。“巡回展览画派”在存在的半个世纪的历程中（1870-1923年），共举办过48次画展，对当时俄国美术的影响巨大。后来，人们公正地看到，克拉姆斯柯依所创作的关于社会伦理道德题材的作品，以及通过肖像对人生的思考，其意义都十分深远。对于他的死，同时代的人比喻：克拉姆斯柯依就像是手握武器战死在疆场的战士。

奥斯特罗高任斯基大街，画家的孩子出生在这条街上的房子里 这栋房子的另一面

自画像 1860-1870年 纸本水彩 13×12.4cm

画家巴维尔·契斯恰柯夫肖像 1861年 纸本水彩 54.5 × 40.7 cm

画家拉乌罗夫肖像 1864年 纸本水彩 60×43.6cm

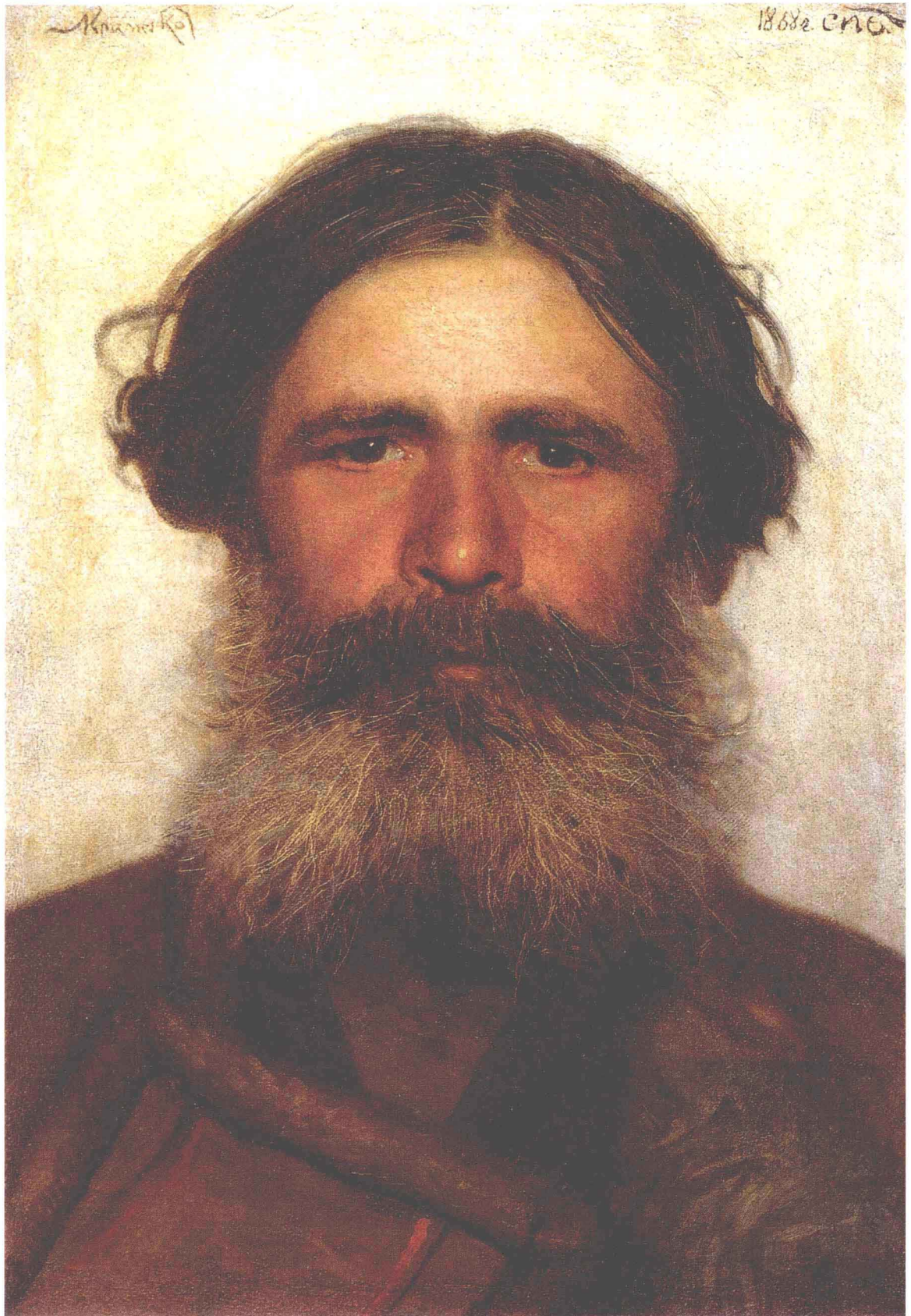
自画像 1867年 布面油彩 52.7×44cm

女人肖像 布面油彩 1867年

瓦西里契高娃肖像 1867年 布面油彩 121×90 cm

农民肖像 1868年 布面油彩 42×30.5 cm

人鱼公主 1871年 布面油彩 88 × 132cm

