

世界艺术教育文库

时代乐章

苏俄美术

晨 朋 著

吉林美术出版社

SHI JIE YI SHU JIAO YU WEN KU

世界艺术教育文库

J11/9

时代乐章

苏俄美术

晨 朋 著

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

世界艺术教育文库

时代乐章——苏俄美术

著 作 者：晨 朋 责任编辑：张学杰

封面设计：朱 循 版式设计：张学杰

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5.5 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0744-7/J·491 定价：15.50 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

写在前面的几句话	1
一 俄罗斯美术	2
1. 俄罗斯绘画批判现实主义的奠基人	5
2. “十四人暴动”与“彼得堡自由美术家协会”	11
3. 巡回展览画派	13
4. 巡回展览画派的精神领袖	15
5. 《伏尔加河的纤夫》和它的作者	22
6. 历史画的巨匠	40
7. “壮士歌”题材画家	54
8. 《少女与桃》和它的作者瓦·亚·谢罗夫	65
9. 《九级浪》和伊·康·艾瓦佐夫斯基	76
10. “森林歌手”	84
11. 从最底层攀上艺术高峰的人	88
二 苏联美术	98
1. 为无产者树碑的雕塑家	98
2. “活着，就要燃烧发光”	108
3. 使“艺术与科学结为良缘”	118

4. 伏尔加河水养育的画家	126
5. 亚美尼亚画派的“太阳”	135
6. 锐意求新的艺术家	141
7. 富有表现力的现实主义画家	147
8. 乌克兰风情的歌者	156

写在前面的几句话

俄罗斯是横跨欧洲、亚洲两个大陆的国家。至今有一千多年的历史。9 世纪末，东斯拉夫的一些氏族部落解体后，于 10 世纪初形成了以基辅公国为中心的早期封建国家，史称基辅罗斯。到 15 世纪，莫斯科公国摆脱了蒙古的控制，把周围一些公国统一起来，这便是历史上出现的俄罗斯中央集权国家。1917 年十月革命之后，推翻了沙皇的统治，1922 年建成苏维埃社会主义联盟，简称苏联，直至 1991 年解体。我们在这本书向大家介绍的内容，分属于两个历史时代：9 ~ 20 世纪初年的俄罗斯美术；1917 年至 1991 年的苏联美术。

一 俄罗斯美术

俄罗斯美术，现在保存下来的最完整资料是教堂壁画和圣像画。15 世纪莫斯科画家安德列·鲁布廖夫完成的《三圣像》，最具有代表性，它是古代俄罗斯美术的瑰宝。

安德列·鲁布廖夫本人原是一位修道士，出生在莫斯科郊区。他的生年不详，流传下来的记载说他大约生于 1360 年至 1370 年之间，逝世于 1430 年。他是莫斯科画派的主要成员，成就最为突出，这是已为史实所证明了的。

早年，安德列·鲁布廖夫跟当时俄罗斯请来的拜占廷画家费阿芬·格列克一起为莫斯科克里姆林宫中一座名为受胎告知的教堂作圣像画。这是 1405 年的事。费阿芬·格列克为教堂所作的壁画，构图自由，色彩对比强烈，人物布局讲究，他尤其注意绘画与建筑物和谐的关系。对圣经题材的处理较为灵活，作品融进了一些世俗生活气氛。这位拜占廷画家的画风和技艺深深地影响着安德列·鲁布廖夫的创作。

1408 年鲁布廖夫来到离莫斯科不太远的弗拉基米尔城。在这里他为乌斯宾斯基教堂作壁画。题材取自圣经故事。他画的是《最后的审判》。

《圣经》是一部在西方流传已久的著作，是基督教的经典。它由《旧约全书》和《新约全书》组成，被视为西

方精神文明的主要支柱。中世纪以来，圣经中的故事渗透到各个文化领域，是研究、了解欧洲文化、艺术必不可少的背景资料。中世纪的教堂里布满了以《圣经》故事为题材的圆雕和高浮雕；文艺复兴以来，更有大量的绘画作品，看起来也是《圣经》题材，但包含了艺术家的人文主义思想。文艺复兴时期意大利的达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔，号称“文艺复兴三杰”，无一例外，都以《圣经》为题材从事创作。俄罗斯画家安德列·鲁布廖夫的《圣经》题材画以创作时间论，要早于以上三位画家。安德列·鲁布廖夫的作品，为适应大教堂的建筑空间，一般尺寸都很大，而且人物轮廓清晰，色彩明快、简练，视觉效果良好。他最成功的作品是《三圣像》（1420年），是为特罗依茨·谢尔盖耶夫斯基修道院所作的木板蛋彩画（现藏于莫斯科特列恰科夫画廊里）长142厘米，宽114厘米，同弗拉基米尔教堂的圣像画相比，尺寸已缩小很多，画得却十分精致、典

三圣像 安德列·鲁布廖夫

雅，在艺术技巧上可以说代表了15世纪莫斯科画派的最高水平。

《三圣像》描写《圣经》中三位天使问阿伯拉罕显现圣体的情景。坐在小桌周围的三位天使，处于沉静思考状态。虽然人体的比例并不像西方古典艺术作品那样准确，但人物的姿态、动作相当和谐、优美，再加上画面的色彩十分柔和，用笔雅赋，作品的诗意和抒情意味就显现出来了。这是此前的圣像画中所难以见到的。安德列·鲁布廖夫的作品中体现出作者对人性的追求，宗教画向世俗化转变已见端倪。此外，《三圣像》流畅的线条，有节奏的动感，表明安德列·鲁布廖夫在努力摆脱中世纪拜占廷艺术形象程式化和构图呆板的局限，尽力探寻绘画的新技艺。在当时封建制度封闭、保守，桎梏艺术发展的氛围中，安德列·鲁布廖夫的贡献显得尤为珍贵。

安德列·鲁布廖夫去世之后的250年中，俄罗斯依然是一个封建农奴制国家，远远落在向资本主义发展的其他欧洲国家之后。1682年登上帝位的彼得，进行了一系列改革，历史上称为“彼得改革”。

彼得实行了对内对外政策的改革。这里要说到的是，在他推行的改革中也包含着文化艺术。彼得改革文字，普及通俗文化，建学校和戏院，兴医院，办博物馆，1724年他又发布命令设立科学院。1697年他化名彼得·米海依洛夫，以下士身分到荷兰和英国考察。在荷兰，他在造船厂里当过木匠，也去参观博物馆，并亲自向荷兰版画家什霍涅别克学习铜版技术。此后，彼得又把这位画家请到莫斯科，向俄罗斯人传授技艺，培养青年版画家，并且成立

“圣彼得堡印刷所”，专门从事版画印制。在彼得时代，还向西欧（意大利等国）派出了第一批画家留学，使他们得有机会见识古典希腊、古罗马、文艺复兴艺术，眼界大为开阔。

第一位从意大利归国的画家伊·尼基金（1690 ~ 1742）；曾作有《彼得一世肖像》。据史料所载，彼得本人曾兴致勃勃地为画家作了模特儿。这是一张椭圆形构图的肖像，色调沉着，彼得的相貌画得惟妙惟肖，显示出尼基金古典绘画技巧已很成熟。他刻画出一个改革者的智慧、敏锐和果断性格，毫无夸张之意，令人信服。1725 年，彼得大帝生命垂危之际，尼基金为他作了油画速写《灵床上的彼得》。画面没有多少修饰，却具有极大的历史价值。后来创作彼得形象的画家多以它为可靠的参考。尼基金的著名肖像画还有：《哥萨克首领肖像》（1725）、《外交家戈洛夫金肖像》等等，都是成功之作。他的创作推动了俄罗斯 18 世纪肖像画的发展，他本人成为俄罗斯世俗绘画的奠基者。继尼基金之后，活跃于画坛上的安德罗波夫（1716 ~ 1795）、和阿尔古诺夫（1727 ~ 1802）在此基础上，则开始注意描绘俄罗斯人的性格特征。

1. 俄罗斯绘画批判现实主义的奠基人

19 世纪上半期，在俄罗斯画坛上，开创批判现实主义创作方法的艺术家的帕·安·菲多托夫，他大器晚成，又过早的逝世了。

菲多托夫，1815 年 6 月 22 日生于莫斯科一位退役军官之家。父亲穷困潦倒，他十一岁那年，被送入莫斯科少

年陆军学校。连续七年，成绩优异，毕业后到彼得堡近卫军芬兰团队任职。菲多托夫自幼爱好广泛，写诗、作画、唱歌，作词、谱曲，多才多艺，对绘画的兴趣最浓。然而军务在身，他无暇实现自己的愿望。成为画家，对菲多托夫说来是渺茫而遥远的事。军营的生活，无休止的社交活动，令他厌倦。他更愿意去参观博物馆，欣赏冬宫丰富的艺术藏品。到 1835 年，他才进入彼得堡皇家美术学院的夜校学习素描，与画家开始交往，总算向美术界靠近了一步。这一年菲多托夫 20 岁整。从此苦学九年，到 29 岁时，他觉得自己掌握了美术技法，决心辞去军职，进入美术学院。

此前，菲多托夫已完成一些素描作品，如《节前警长的门庭》、《警官与马车夫》等等，辛辣地揭露了沙皇警察受贿、贪婪、招摇撞骗的行径。这些作品完成于果戈理的讽刺喜剧《钦差大臣》在彼得堡上演一年之后，从中可以看到作家果戈理给予菲多托夫的影响。起初菲多托夫在美术学院的军事画室里学习。俄罗斯著名寓言作家克雷洛夫看到菲多托夫那些极富讽刺意味的素描画，写信给画家，希望他发挥长处，多画表现民众生活的风俗题材。菲多托夫认真考虑，并接受了克雷洛夫的建议，此后，他果然在风俗画创作方面获有成就，成为俄国批判现实主义绘画的奠基人。1846 年他完成的《初获勋章者》，以其幽默的讽刺使菲多托夫一举成名。

妇女的社会地位和命运是菲多托夫关注的课题。他用绘画语言大胆地反映这个社会问题。1846 年完成的素描画《因貌取祸》，对遭受不幸的妇女表现出极大的同情。

在此之后，妇女命运问题引起许多画家的兴趣，成为彼罗夫、普基列夫笔下的主题。

菲多托夫在美术学院学习期间完成的作品，有些参照克雷洛夫的寓言故事，更多的是取自现实生活，作品多深刻、耐看，带讽刺性。当时很有名气的作家涅克拉索夫正主编《现代人》杂志，他邀请菲多托夫参加该刊的插图创作工作。菲多托夫的名字由此渐为社会所知。随后，经一位教授推荐，正在病中的权威画家卡·勃留洛夫在家里接待了菲多托夫。他看过菲多托夫的作品后，鼓励他画得更自由些，泼辣些，不要太拘谨。这对成长中的菲多托夫是很大的启发和鼓励。当勃留洛夫得知他要画《少校求婚》一画时，立即推荐菲多托夫参加学院作品竞赛。勃留洛夫的建议得到美术学院院务会议的同意。菲多托夫从学院获得 700 卢布。这对一个清苦的青年画家是莫大的幸事。菲多托夫在军中任职时，待遇菲薄，每月仅得 28 个卢布 60 戈比。他还要赡养父亲和接济姐姐。他从没有过积蓄。得到 700 卢布之后，菲多托夫第一次放开手脚，自由、舒畅地使用油画颜料，在这之前，他只能用简单的铅笔作素描画。贫穷使他无力购买油画颜料和画布，贫穷使他的很多想法不能实现。

菲多托夫怀着激动的心情去画《少校求婚》（1848，见彩图 1）。这幅画，选自现实生活题材。菲多托夫抓住了当时生活中随处可见的一个现象：家势衰微、仍据权位的贵族——少校，与财富急速膨胀而缺少权势作依靠的商人之间，以婚姻形式彼此结合、相互利用的丑恶现实。菲多托夫作了深刻的揭露和鞭笞。破落贵族出身的少校，向

一个富商的女儿登门求婚。作者以少校出现在门口、商人家里忙乱的一刹那展开了画面：身穿童式纱裙的商人之女，装腔作势地准备避开，她的母亲，穿着一身闪闪发光，但不和谐的华贵服装，抓住女儿的衣裙不让她走开。这是全家筹措已久、早盼实现的事情，其实只消轻轻一拉，女儿就会顺势留下来。画家用集中的光线，丰富的色彩描绘这一对人物，她们占据着画幅前景的重要位置。另一个主要人物——少校，站在门外，他穿一身深色的军服，由室外的光线衬托出轮廓。少校一手插腰，一手整理一下胡子，头向右方转去，显出几分贵族特有的矜持和内心的空虚及不安。说媒人已经跨入房门，眼望着面带笑意、此刻急忙整理衣服的商人，以左手示意贵族已到门口。她是商人与贵族结合的中介，是应运而生的一个特定寄生阶层的代表形象。在这里，菲多托夫一面揭露了社会地位迥然相异的贵族、商人为着各自的利益、沆瀣一气的丑陋，另一方面也让人思考：妇女，归根到底，是商人和贵族交易中的牺牲品。

菲多托夫为作这幅画，对商人、商人的生活环境以及他们的时尚、服饰，都作了认真考察。他参观商店、市场，观察商人的举止、走访商人之家，收集了大量素材。画中的商人形象，他花了很大力气在彼得堡寻找生活原型。一天，在街头遇到一位长着棕色胡子、大腹便便的人，菲多托夫非常高兴，理想中的商人形象终于出现了。他尾随其后，观察、琢磨，一直把他送到家，记下地址。以后，寻找缘由，结识了这个人。菲多托夫与他交往一年，了解他的性格，画他的肖像，才为画中商人形象的塑

造，打下了基础。画中的其他人物，无一不是精心设计、反复推敲才完成的。包括商人家的吊灯，也几经寻找，同样是以写生为依据的。菲多托夫曾说过：“画室里的工作，只占我创作的十分之一的时间。”

1848年，在彼得堡美术学院举办的定期展览会上，菲多托夫展出三件作品：《初获勋章的人》（1846）、《过于挑剔的未婚妻》（1847）和《少校求婚》（1848）。作品博得了观众的热烈反响，人们争相挤到画前一睹为快。《少校求婚》最受观众喜爱，菲多托夫的名字在彼得堡不胫而走。而菲多托夫也来到自己的画前，朗诵他自己写的诗歌，使观众加深对画面的理解。菲多托夫写成的讥讽诗歌，没有出版，却有抄本在彼得堡乃至外省的知识分子阶层中流传。当时被关押在诺瓦彼得洛夫斯基监狱的乌克兰诗人谢甫琴科看到抄本，给予高度评价，竟至把他的诗与作家果戈理的《钦差大臣》和剧作家奥斯特罗夫斯基的《自家人好算账》相提并论。《少校求婚》一画，使菲多托夫获得美术学院院士称号。

继《少校求婚》之后，菲多托夫的笔锋，继续对准贵族阶级。他于1849年完成了《贵族的早餐》。这是一个已经破落但还希图维持往日风光的中年贵族。环境依旧，地毯还闪着昔日的光辉，贵族的服饰也还华贵，然而，在硬木餐桌上，只有一片黑面包可作早餐了。小狗忽然一声吠叫，可能是客人闯进来了，习惯性的虚荣心理使贵族赶忙抄起一本书，盖起黑面包，慌张的神情，反映出他不愿面对现实的空虚内心，菲多托夫把这个人物刻画得真是入木三分。不仅仅人物的心情神态，甚至那只小狗儿高高仰头

的动作，都可以让人听到声音。

俄国文艺界民主思想日益高涨，沙俄当局对此感到畏惧。1848年尼古拉政府设立了“刊物监审委员会”，对文学、艺术作品实行检查，这对菲多托夫的创作是沉重的打击。他发表讽刺作品的《现代人》杂志副刊《插图艺术》被查禁。原来打算向菲多托夫订画的人和画廊，此时也都沉默了。《少校求婚》被煞价一半卖给了收藏家普里亚什尼科夫。这是精神和物质两个方面的打击。他的作品不能发表，年迈的父亲和守寡的姐姐还需他的经济援助。万不

小寡妇 帕·安·菲多托夫

不得已，他只好去复制自己的作品，去画肖像，在这方面，《日丹诺维奇肖像》和《小寡妇》（1850～1851）最具代表性。这些作品依然是他早期妇女命运题材画的继续。

菲多托夫的天赋，没有得到充分发挥。社会的压制，生活的重负，使他的精神失去了支撑，他不远哀伤地感叹道：我渴望太阳，它却照射不到我的