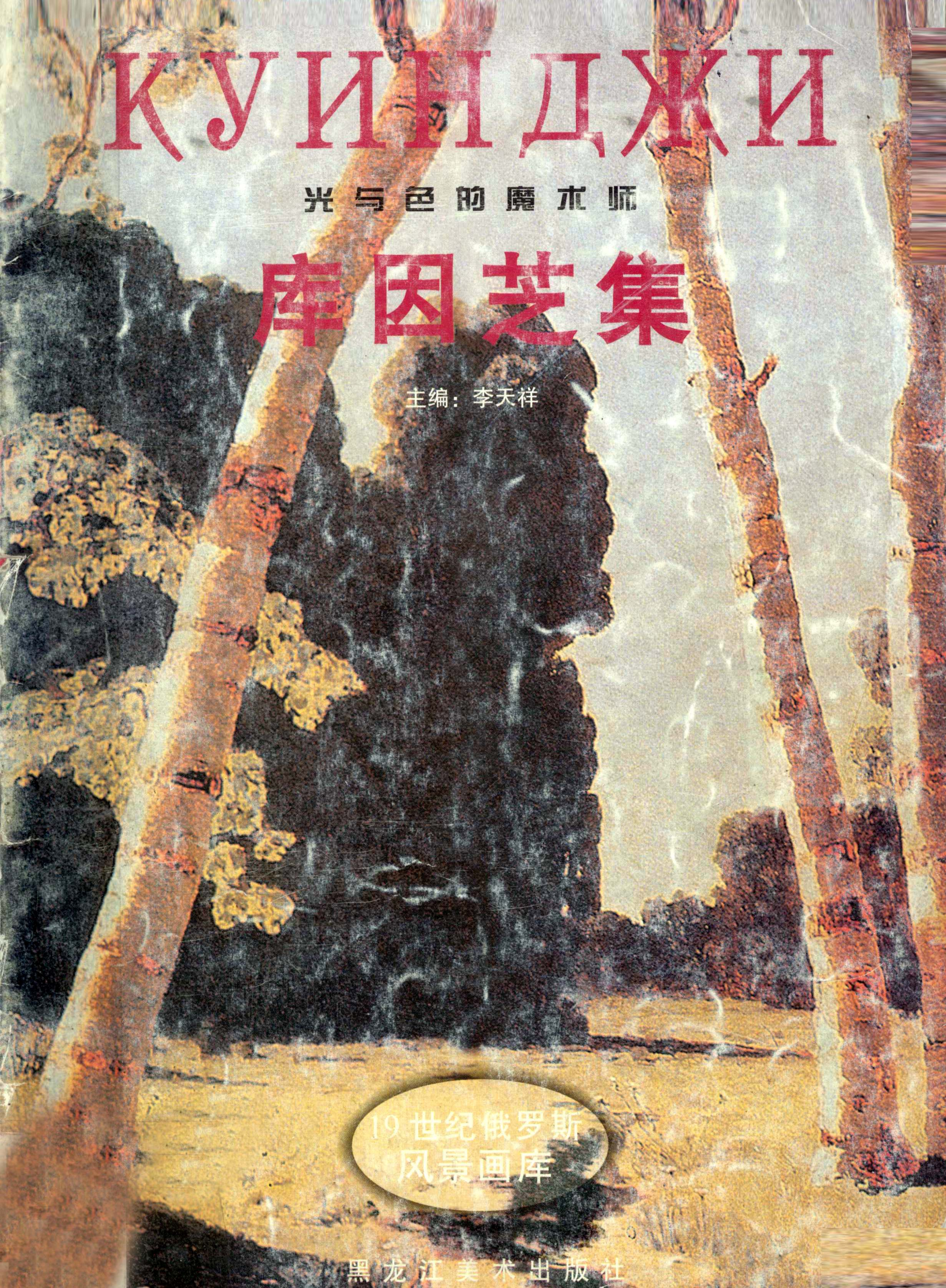

КУИНДЖИ

光与色的魔术师

库因芝集

主编：李天祥

19世纪俄罗斯
风景画库

黑龙江美术出版社

责任编辑:蒋 悦 董俊茹
装帧设计:草 兑 紫 石 佳 易
作品摄影:许国庆

库因芝集

黑龙江美术出版社出版发行
(哈尔滨市道里区安定街 225 号)
全国新华书店经销
深圳华新彩印制版有限公司制版
沈阳新华印刷厂印刷
889 × 1194 毫米 1/16
印张:2 字数:5 千字
1997 年 8 月第 1 版
1997 年 8 月第 1 印刷
印数:1 - 8000
ISBN 7 - 5318 - 0420 - 4/J · 421
定价:19.80 元

库因芝

光与色的魔术师

А.И.КУИНДЖИ 1842-1910

阿米希普·伊凡诺维奇·库因芝是俄罗斯杰出的富有浪漫主义色彩的风光画家。

他生于乌克兰伸向黑海的半岛克里米亚的乌利乌泊尔小城，原为希腊族人，幼年父母双亡成为孤儿。童年是在当小工中度过的，贫困坎坷的生活未能妨碍他的美术天赋，他投在著名海景画家艾依瓦佐夫斯基门下，未得到重视仍被当做小工看待，他两次投考皇家美术学院均遭落榜，也未能动摇其矢志于绘画的决心。终于在一次风景画展上获奖被吸收进美术学院业余班，得到了专业的系统教育。

毕业后他参加了当时在俄国具有先进的民主主义思想和创新精神的巡回展览画派，在他的一系列创作实践中，以他那独具特色的视角，捕捉和表现大自然的奇丽景色而被当代人称为“神秘的画家”。

他之所以被称为“神秘的画家”并不在于他的生活和性格神秘，而是他经常在作品中表现了一般画家常常回避的景色，这种景色往往是瞬间即逝，难于捕捉又无法写生的奇景，但他却能把这些奇景清晰地储存在记忆中，以往的许多画家也都有独到的形象记

忆，但大多是形体、动作的记忆，而库因芝的独到之处则不仅是形体动作，最突出之点是在光与色方面的形象记忆。他对对象高度的提炼概括，使画面更集中、更突出更具感染力和审美价值，使欣赏者称奇之余，频频返顾，获得奇美的享受和诗意的陶冶。

《第聂伯河月夜》作于1880年，是一幅典型的库因芝独特风格的作品，在1880年展出时，吸引了极多的观众，展厅充满了观赏者，展厅外还有大量拥挤的人群。

从水面上的涟漪，人们可以感到第聂伯河的流淌声，月色映照中的夜、星光、空气给人以湿润的感觉，极富神韵的表现令人惊叹！的确，历史上表现过月夜的画家也不乏其人，而直接描绘月色并具有如此真实生动、奇丽传神的作品，前无古人。

但是库因芝画中的真实，生动绝非一般的逼真，是他对诸多的月夜景色的综合提炼的概括，他采用了浅绿色表现月光，而不是一般表现月光常用的黄或白色，使月光有闪耀的感觉，这一独创性的色彩运用产生的神奇可视美感是这幅画生动传神的奥秘。

当然这幅画的成功，主要在于它整体的意境之美，用列宾的评语“触动观众心灵的诗”是很恰当的。

《乌克兰的傍晚》作于1878年是库因芝的另一幅杰作，那是夕阳街山的瞬间。这种“夕阳无限好，只是近黄昏”转瞬即逝的意境，给多少诗人带来过美的灵感，对画家来说却又带来了多少难以捕捉到它的遗憾！然而库因芝却把这宝贵而美丽的一瞬间永远凝结在“乌克兰傍晚”的画幅中了，宁静的山村笼罩在典型的乌克兰地区傍晚的晴空，淡玫瑰色澄净而柔和的落日余光中，村舍洁白的墙面上残留着一抹玫瑰色的夕阳，背光的墙面以微冷偏绿的色彩与亮面玫瑰色对比表达了夕照之美，虽然受光面为玫瑰色，背光面为微冷偏绿的色彩，但村舍之墙面仍使人感到是白色的，这正是条件色的魅力所在，这种魔术般的色彩转化成了表现意境的艺术语言。

《白桦树丛》作于1879年。这是一片奇丽的景色，明亮的天空，绿茵茵的草地一尘不染，几丛白桦在强烈的阳光中，反光异常透明洁净，嫩绿的桦叶闪烁着异样的光彩，远处浓重的桦林和近景的暗影成为亮部的重要衬托，库因芝以他独特的视角运用黑与白、光与影、形与色的对比与和谐使北国常见的白桦林犹如神话中的仙境、给人以意外的美感享受。

《厄尔布鲁士山的月夜》作于1890-1895，库因芝的这幅作品是通过厄尔布鲁士雪山上的月色间接地表达了月夜之美，层层的山峦把人的视线推向远方，兀突耸起的一座雪峰伸向深不可测的藏青色的苍穹，山顶映照月光呈冷白色，这种冷白色饱含了月色在冷

灰色山影的衬托下神秘，美丽又感崇高，观者为此奇景而赞叹也为画家高超的表现力而赞叹。

《冬日村中的一片月光》作于1898-1908年，这又是一幅表现月光之美的画作，山坡被厚厚的积雪覆盖，丛林被积雪塑造成奇特的形象，月光从丛林的间隙中投射在山坡上，色调的运用非常成功，貌似单调、实则层次既分明又丰富。微冷的色调、黑白层次的强烈对比，冬日村中的这片月光明亮耀眼，把观者带进一个四野无声、清凉纯净的意境之中。

《雪地上的阳光》作于1876-1890年。这幅画与《冬日村中的一片月光》似为同一所在，但角度略有变化，这幅作品也反映出库因芝取景的特点，他选取的角度貌似随意，实际上是最便于利用各种对比手法的角度、对光与影、黑与白、冷与暖、形体的特点……他都作了强化的艺术概括，总体的关系正确，画面上的空间得到了准确的表达，冷暖的对比的正确使阳光充满画面，作者创造了一个极具真实感的，充满阳光和清新气息的场景。

《秋》作于1876-1890年。在这幅画中，库因芝选用了侧逆光的角度，这树皆为背光处呈暗冷绿色，草地的投影处也为暗冷绿色，托出受光的亮暖绿色的草地以及变为红、黄色的秋叶、斑斑点点的跳跃着的音符，疏密相间地布满画面，与略紫的蓝天相对比尽显秋色之美。

19 世纪俄罗斯风景画库

库 因 芝

图版目录

- ❶ 冬日·房顶 /1876 年 /40 × 25cm
- ❷ 拉多加湖 /1873 年 /79.5 × 62.5cm
- ❸ 北方（局部） /1879 年 /132 × 103cm
- ❹ ❺ 雨后 /1879 年 /102 × 159cm
- ❻ 中午·在大草原上放牧 /1890-1895 年 /42 × 51cm
- ❼ 雪地上的阳光 /1876-1890 年 /24.4 × 27.2cm
- ❽ 海船 /1876-1890 年 /38.4 × 26cm
- ❾ 公园里的阳光 /1898-1908 年 /53.2 × 39.3cm
- ❿ ⓫ 白桦树丛 /1879 年 /97 × 181cm
- ⓫ 夜牧（局部） /1905-1908 年 /107 × 169cm
- ⓬ 白桦树丛（局部） /1879 年 /97 × 181cm
- ⓭ 厄尔布鲁士山 /1898-1908 年 /36 × 62cm
- ⓮ 高加索山区的雪峰 /1890-1895 年 /38.8 × 52.9cm
- ⓯ 乌克兰的黄昏 /1878 年 /81 × 163cm
- ⓰ 秋天·泥泞之路 /1872 年 /70 × 110cm
- ⓱ 秋 /1876-1890 年 /11.5 × 18.7cm
- ⓲ 海·克里米亚风光 /1898-1908 年 /40 × 54cm
- ⓳ 冬日林中的一片月光 /1898-1908 年 /39 × 53.5cm
- ⓴ 月夜 /1876-1890 年 /25 × 40.5cm
- ⓵ 第聂伯河上的月夜 /1880 年 /40 × 54cm
- ⓶ 云层 /1900-1905 年 /194 × 140cm

