

菲钦·未出版的素描作品

[俄] 嘉莉娜·P.图鲁萨科娃 编著 齐 际 翻译

广西美术出版社

菲钦·未出版的素描作品

[俄] 嘉莉娜·P.图鲁萨科娃 编著

齐 际 翻译

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

菲钦·未出版的素描作品 / (俄罗斯)图鲁萨科娃编著; 齐际
译. —南宁: 广西美术出版社, 2009.8
ISBN 978-7-80746-702-1

I. 菲… II. ①图…②齐… III. 素描—作品集—俄罗斯—
现代 IV. J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第122876号

责任编辑 覃西娅 韦丽华
封面设计 黄宗湖
版式设计 望 达

菲钦·未出版的素描作品

FEIQIN · WEICHUBAN DE SUMIAO ZUOPIN

编 著 [俄] 嘉莉娜·P.图鲁萨科娃
翻 译 齐 际
整体策划 黄宗湖
图书策划 覃西娅
版权编辑 韦丽华
助理编辑 吴素茜
出 版 人 蓝小星
终 审 黄宗湖
校 对 尚永红 陈小英
审 读 林柳源
监 制 吴纪恒 凌庆国

出版发行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路9号(邮编530022)
网 址 www.gxfinearts.com
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
开 本 787 mm × 1092 mm 1/12
印 张 7.5
出版日期 2009年8月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80746-702-1/J · 1100
定 价 60.00元

原版书名: Drawings of Nicolai Fechin

原作者名: Galina P. Tuluzakova

©Fechin Art Reproductions, New Mexico, USA.

World rights reserved

本书经美国 Fechin Art Reproductions 公司授权广西美术出版社独家出版。

合同登记号: 20-2009-075

版权所有, 侵权必究。

尼古拉·菲钦 19世纪出生，20世纪最杰出的艺术家、素描大师之一。他的创作作品融合了俄罗斯和美国的传统。

1881年，尼古拉·菲钦出生于喀山——莫斯科东边500公里的一座城市。他受过俄罗斯各阶段的艺术教育，在喀山艺术学校（1895年—1900年）、圣彼得堡皇家美术学院（即当今的列宾美术学院）就读。在圣彼得堡皇家美术学院时，他是伟大的俄罗斯艺术大师——伊里亚·叶非莫维奇·列宾的学生。1910年，菲钦回到喀山后创作了大量的作品，这些作品最终使菲钦在俄罗斯甚至整个欧洲和美国声名远扬。

1917年的俄罗斯革命和内战迫使许多俄罗斯人背井离乡。1923年，菲钦移居到美国，曾居住在纽约、新墨西哥的陶斯和洛杉矶。艺术是菲钦生命中最重要的部分，即使外面世界动荡或个人生活烦扰，他也不曾分心。作为一位成绩卓著的画家，菲钦不仅在肖像、人体、风景和静物的创作上表现出大师风范，还在雕塑、建筑、木刻和陶瓷上展露出非凡的才能。古典的传统在他的作品中获得了不同寻常的诠释。菲钦设法打破传统，同时又遵循素描的传统原则，他从学院派习作和肖像画中呼吸到新的气息，又给予二者新的生命动力。

菲钦的素描作品可见于俄罗斯和美国的许多博物馆及私人收藏者手中，有些遗失的作品只以照片形式留存了下来。本书首次向世人展示菲钦遗失作品的面貌。

嘉莉娜·P.图鲁萨科娃 本书作者，是圣彼得堡美术学院艺术史博士，也是一位博物馆爱好者及大学教授。嘉莉娜居住在喀山，即尼古拉·菲钦的出生地。她在学生时代就开始关注菲钦的作品，后来将之作为博士论文研究的主题。

2002年，嘉莉娜在索罗斯基金会的竞赛中，获得出版菲钦主要作品目录册的出版权；2003年，嘉莉娜获得福布莱特基金会的同意，对菲钦在美国时期创作的作品进行研究；2007年，她获得新墨西哥陶斯乌尔利泽基金会的同意，居住于美国继续她的研究课题。

嘉莉娜曾担任鞑靼斯坦共和国国家美术博物馆研究室副主任，2004年担任喀山博物馆馆长，同时筹备举办菲钦诞生125周年作品展。嘉莉娜以俄语创作了多种有关菲钦的图书及目录册。文章曾发表于俄罗斯著名的艺术类杂志，如《装饰艺术》、《艺术》、《特列恰科夫斯基画廊》等。她的研究视野涉及俄罗斯历史和现代艺术。此外，她还撰写了许多关于喀山和圣彼得堡艺术家的文章及图书。

我看菲钦

谢莉·麦格罗 艺术家，作家，菲钦艺术工作室讲师

我常常会为几笔炭笔线条和小小的注解而着迷。当我流连于美国陶斯的斯塔布勒斯艺术画廊，梦想着能拥有一幅菲钦的素描作品时，管理员就开始在我耳边叨叨：即使是一个正在奋发图强的在校艺术生，都买得起这幅画。那一刻，我差点忘记站在她面前的自己在银行只有15美元存款，但她的话却让我想入非非，使我坠入了白日梦中。在这个梦里，菲钦的漂亮画作使我的房间四壁生辉，至少在我恍然梦醒之前确实如此。虽然画作的美丽让我暂时忘记了自己的现状，但当意识到自己的“财政状况”时，我即刻清醒过来，极不情愿地离开了画廊，两手空空，但同时也感到自己获得了某种升华。菲钦极富个性的线条唤醒了我对素描作品的审美能力，从此给我以启发。他的线条令人信服地传达了对生活的幻想，使我觉得自己不仅能理解他的主题，而且能深入他的灵魂。同时，菲钦的线条本身也是一种典雅的书法。

此后，我开始与菲钦的作品在各个层面接触。作为一个正在成长的绘图员，我对菲钦的高超技艺钦佩有加，而每次拜访他在新墨西哥陶斯的居室及博物馆之后，我的鉴赏水平都会有所长进。我还研究他的油画，并每每为他生动的色彩和具有表现力的画风激动不已。画如其人，从菲钦的早期作品可以看出，菲钦早年似乎颇具俄罗斯精神——直率而热情，而他的后期作品则明显地反映出他的敏感特点。尽管传闻菲钦的性格反复无常，有时行为乖张苛刻，但他的素描作品却反映出他恰恰不同的甚至是温和的男人形象。如果说通过作品就能了解艺术家的性格特点，那么菲钦确实属于情感敏锐的这类人。在菲钦看来，每个模特都必须与他人有关联，而又没有麻烦的社会关系。他观察各种各样的形态、造型、褶皱和肌理，既研究人的缺点，也研究人的优点。他最终克服了他在加利福尼亚时期的困难，并得以享受朋友们以及得意门生的陪伴和关爱。菲钦的真实性格最终会呈现在那些潜心研究他的作品的人面前，因为线条从来不说谎。

菲钦的早期素描作品给人以生动之感，其传统特征并不突出。通常而言，学校的绘画专业训练往往鼓励学生对所观察到的信息进行复制——即使大多数信息并非相关——因而创作的作品往往让人觉得乏味。但是菲钦在素描创作上表现出了对造型、设计非同寻常的理解力，并且具有编辑信息的能力。无论这种能力是与生俱来的，还是来自对古代艺术大师的仔细观察，菲钦的早期素描作品无疑已经显示出他的非一般的才能。能捕捉信息并能将其准确地复制于作品中，这样的能力让人印象深刻。但真正的行家却也清楚，素描作品能成为绝世上品依靠的并

不是信息的“丰富”，而是信息的“准确”。随着古典的现实主义运动复苏，寻求突出细节与现今流行的乏味的表现手法相比，更容易创造出逼真的现实幻觉。甄别信息的能力更使菲钦从伟人当中脱颖而出，成为纯粹的天才。有位艺术家朋友曾经感慨道：“天才可谓凤毛麟角，而能见到一个更是难上加难啊。”

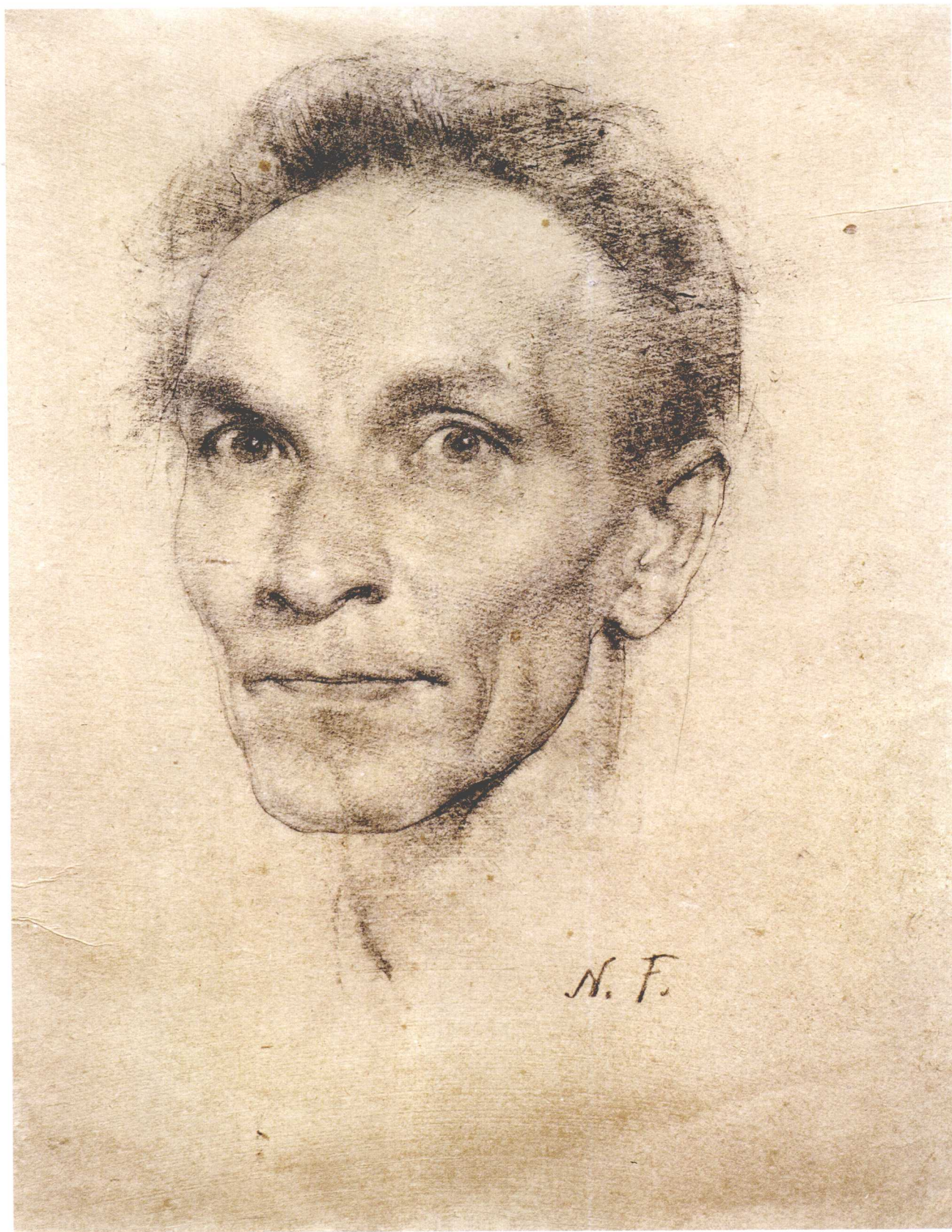
多年之后，我终于拥有一幅菲钦的作品。伊雅·菲钦知道我对她父亲的作品喜爱已久，有意让出一些藏品。我想，她在社交活动上一定像极了她父亲，因为她似乎对愚蠢的幽默缺乏耐心，而显得心直口快。她摆开菲钦的作品，仔细地检查。有时候认出画中的人，她会解释他们与她父亲的关系，但大多数时候，她只是静静地站着，专注于画中。在我挑选的两幅作品中，有一幅其简约程度简直达到极致，这是一位中国妇女的肖像素描。事实上，这幅肖像画只是寥寥几笔，但是画中人却跃然于纸上，显得灵魂圆满。线条确实可以使媒介得到升华。

菲钦所受的专业训练使他的素描明显具有强烈的艺术视觉。例如《躺着的男人体》，菲钦有意把手部和腿部画暗，从而衬托出较明亮的头部等部位，使人产生维度上的幻视，感觉前方似乎还更有天地似的。把一个形状重叠于另一个形状之上便会产生透视缩短，如把腿部画于骨盆前，或者把胸部和颈部、头部有所重叠，均能产生透视缩短的效果。观众或许只知道作品用了透视，但却不知道艺术家是怎么画出来的。菲钦很好地解决了透视缩短的问题，轻松地使这种技法变得顺理成章。作品看起来既不费事也不复杂，这是他最欣赏的汉斯·荷尔拜因的简约画风。更为奇妙的是，菲钦的设计语言即使超出一定的距离，其效果的强烈程度也几乎和绘画语言一样。仔细观察菲钦的素描作品，会发现一些微妙的阴影，外行一般是看不出来的。若仔细研究便会发现，菲钦用了足够的信息来完成形状的构建及实现逼真的三维幻视。菲钦超越了学校教授的“忠实复制”的学术原则，找到了一种线性的“魔法”，使作品在其随后的艺术生涯中显得与众不同。

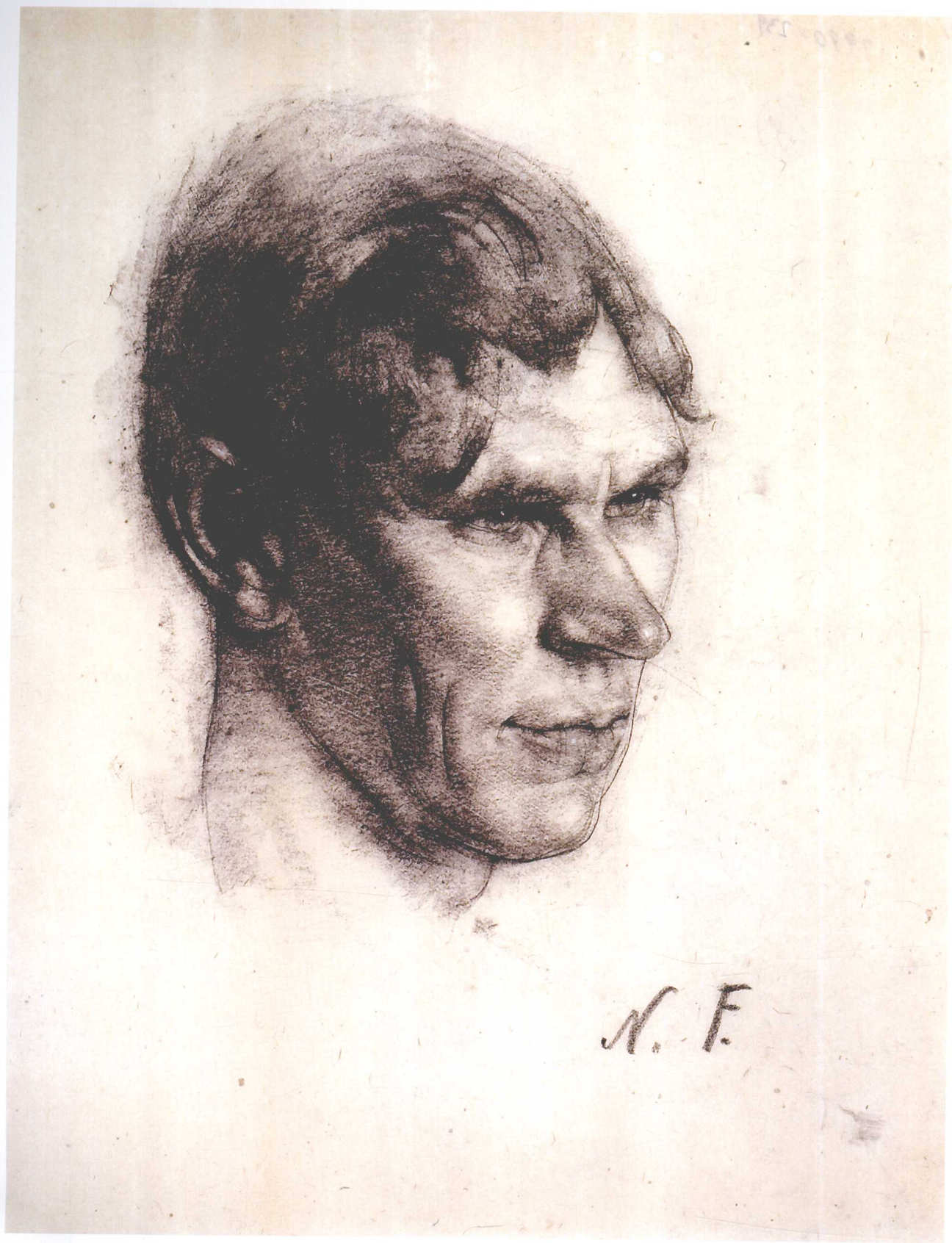
我们通常认为，天才是一把双刃剑，也就是说艺术家的作品也许能令人折服，而他们表现在日常生活中的个性却难以让人恭维。菲钦及他身后的继承人也一样。他的女儿伊雅是个性格复杂而又聪明活泼的人，她一心想维护父亲历史信息的准确性，同时还向世界推广他的艺术视觉，她在一生中都保持着年轻的心态。菲钦的外孙女尼可拉同样也继承了他的性格特点：富有个性、性格直率，颇具俄罗斯人精神。

目录

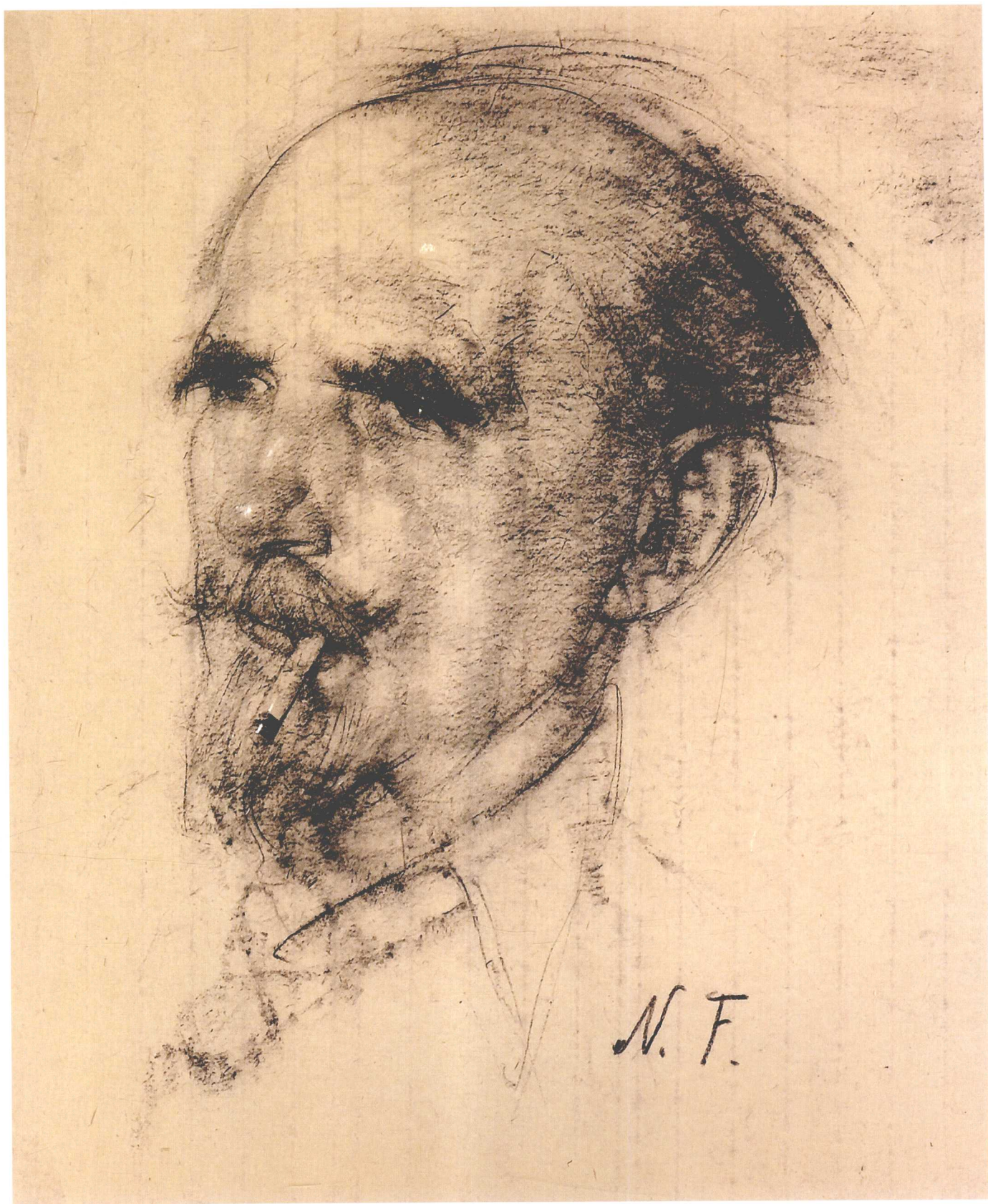
1	自画像	42/43	艾拉·扬
2	俄罗斯男人	44	多罗西·布莱特
3	抽烟的男人	45	戴眼镜的男人
4/5	亚历山德拉	46	笑着的女人头部
6/7	巴厘岛女孩	47	女孩头部
8	菲钦夫人	48/49	睡着的孩子
9	巴厘岛男人	50	睡着的女人头部(亚历山德拉·菲钦?)
10/11	睡着的亚历山德拉	51	男人头部
12	女人肖像	52	农家男孩
13	卡门	53	男孩头部
14	女孩头部	54/55	墨西哥男孩
15	小男孩	56/57	穿着外衣的农妇
16/17	墨西哥男人的肖像	58/59	坐着的女人体
18/19	墨西哥男人	60/61	站着的人体
20	荷尔拜因素描临摹	62	女孩体
21	荷尔拜因素描临摹	63	坐着的人体
22	肖像	64	人体
23	女儿伊雅的肖像	65	女人体习作
24/25	伊雅	66/67	男孩体
26/27	男人像	68/69	侧卧的女人体
28	头部习作	70	人体
29	拉·亚布拉	71	坐着的人体
30	印第安男人	72/73	人体和四肢习作
31	男人	74	坐着的人体
32/33	戴眼镜的女人	75	背面女人体
34/35	丽莲·吉什	76	人体
36	萨金特夫人	77	人体习作
37	莫哥曼丽夫人肖像	78/79	坐着的男人体
38	女人肖像(塔玛拉·波波娃)	80/81	手部习作
39	女孩	82/83	手部习作
40/41	印第安男人		

1 自画像 1934年—1955年 炭笔，纸 43.2 cm × 33 cm 私人收藏，美国。图片由杰拉尔德·彼得斯画廊提供，圣达菲，新墨西哥，美国

2 俄罗斯男人 1945年—1955年 炭笔, 纸 36.8 cm × 27.9 cm 私人收藏, 美国

3 抽烟的男人 1945年—1955年 炭笔, 纸 40.6 cm × 27.9 cm 私人收藏, 美国

4/5

亚历山德拉

1927年—1933年

炭笔，纸

36.8 cm × 30.5 cm

私人收藏，美国

6/7

巴厘岛女孩

1938年后

炭笔，纸

47 cm × 36.6 cm

私人收藏，美国

图片由杰拉尔德·彼得斯画廊提供，圣达菲，新墨西哥，美国

8 菲钦夫人 1930年 炭笔，中国土纸 46 cm × 33.9 cm 新墨西哥大学艺术博物馆收藏，阿尔伯克基，新墨西哥，美国

9 巴厘岛男人 1938年 炭笔, 纸 43.2 cm × 31.1 cm 私人收藏, 美国

10 / 11

睡着的亚历山德拉

1922年

炭笔，纸

43.2 cm × 35.6 cm

私人收藏

图片由妮德拉·玛蒂维西画廊提供，圣达菲，新墨西哥，美国

