

俄罗斯巡回画派概论

王 振

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

[摘要]本文简单回顾了俄罗斯巡回画派产生的历史背景、遵循的美学原则和发展历史,并分析了其代表画家的部分作品及艺术价值,在此基础上概述了巡回画派对俄罗斯甚至世界美术的影响。

[关键词]俄罗斯;巡回画派;克拉姆斯柯依

[中图分类号]J209.9 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2011)02-0075-02

19世纪,世界美术史的辉煌篇章——巡回展览画派在俄罗斯产生,对俄罗斯以及世界美术产生了深远影响,为俄罗斯美术史留下了光辉的篇章,并在世界美术史上留下了光辉的一页。

一、巡回画派诞生的历史背景和美学原则

19世纪以前,俄罗斯美术由皇室和贵族垄断,画家为宫廷贵族服务,普通老百姓只能从拙劣的印刷品上欣赏美术作品,使得美术脱离生活,成为无源之水。19世纪中叶,农奴制度解体以后,俄罗斯迎来了文化艺术的大繁荣。1863年11月9日,14名学生由于不满学院以古板的神话和圣经为题材奋起反抗,与学院公开决裂,退出美术学院以对抗脱离现实的学院派艺术。他们高举艺术必须民族化、必须具有现实主义和人民性的旗帜,在克拉姆斯柯依的领导下成立了自由画家协会。画派在创作思想上遵循车尔尼雪夫斯基的美学原则——“美是生活”,提倡面对现实,主张艺术要有思想性,绘画艺术应该参加改造现实生活的斗争,决心把绘画艺术从贵族沙龙里解放出来。他们从民主的立场出发,真实地描绘俄罗斯的历史、社会、民众生活和自然景观,表现民众要求解放的愿望,“让俄罗斯人了解俄罗斯艺术”。他们不但揭露和讽刺了沙皇的黑暗统治,表现了贫苦百姓的苦难生活,而且还打破了只在首都举办美展的惯例,在俄罗斯境内各地也经常举办展览,故称为“巡回展览画派”,对俄罗斯绘画艺术的发展产生了重大影响。

二、巡回画派的发展历史

巡回艺术展览协会从1871年产生到1923年结束,在此53年中,举办48次展览,展出地点遍及俄罗斯各地,受到了广大人民的热烈支持,在美术史上产生了深远的影响。

1871年10月28日,巡回艺术展览协会第一次画展在彼得堡开幕,展出了15位画家和一位雕刻家的作品共

47件。有些作品立即在全国引起轰动,成为俄罗斯艺术史上的杰作。其中盖舍的《彼得大帝审问王子阿历克赛》和萨符拉索夫的《白嘴鸦飞来了》,展出即大获成功。从这一年起,以后几乎每年巡回艺术展览协会都举行一次巡回画展。

展览会随后又去莫斯科、基辅、哈尔科夫、奥德萨、喀山等城市巡回展出,巡回展览画派一登上俄罗斯画坛,就受到进步艺术家们的重视和关注,热情支持者有屠格涅夫、托尔斯泰、契柯夫和斯塔索夫等,他们为巡回展览画派鸣锣开道,大造舆论。

三、巡回画派的代表画家及作品

巡回画派是19世纪俄罗斯最重要的画派,画派的思想领袖是克拉姆斯柯依,主要成员有列宾、苏里科夫、彼罗夫、马科夫斯基、普里亚尼科夫、萨维茨基、波列诺夫、雅罗申科、萨夫拉索夫、希施金、瓦斯涅佐夫、库因吉、列维坦等。

克拉姆斯柯依是巡回画派的组织者和领导者。他于1857年考入彼得堡皇家美术学院,后因不满于学院教育的保守思想而离开。他不仅是画家,还是杰出的理论家和社会活动家。他非常注重艺术的民族风格、独创性和深刻的思想内容,对俄国画坛和青年画家影响很大。其早期作品《荒野中的基督》表达出巡回画派的启蒙主义思想。与巡回画派创作主流略显不同的是,克拉姆斯柯依没有直接描绘社会贫困现象,而是把注意力放在刻画当代人的心理世界方面。在他看来,艺术应该体现思想性,因此,他的许多画作构思受到文学作品的启示,其代表作有《月夜》、《悲痛》、《手持马勒的农夫》、《无名女郎》、《无法慰藉的悲痛》等。

列宾是俄罗斯巡回画派最著名的画家,1844年出生在俄罗斯哈尔科夫省的楚古耶夫镇,其父为屯垦军军官,全家人在屯垦地辛勤劳作。童年的列宾亲身体会到了生

活的贫困和艰难,亲眼目睹了囚犯如何被驱赶和践踏,这些印象成为他日后创作的素材。列宾的绘画才能受到了在画坊当学徒的表哥的影响,表哥时常给他带回一些纸张、颜料、画笔,耳濡目染,列宾逐渐对绘画产生了浓厚的兴趣。

1864年,列宾考入彼得堡美术学院,习画六年后,以优异的成绩毕业并获得了大金质奖章和公费到意大利和法国留学的机会。1876年回国并开始了坚持不懈的创作,代表作品有《伏尔加河上的纤夫》、《伊凡雷帝杀子》、《秋日芬芳》、《查波罗什人给土耳其苏丹写信》、《意外归来》等。列宾画过许多肖像画,除画夫人、女儿及自画像之外,他还画了音乐家格林卡,作家屠格涅夫、托尔斯泰等。他的巨作《御前会议》栩栩如生地刻画了沙皇和几十位朝廷重臣的形象。

希施金是19世纪俄国巡回展览画派最具代表性的风景画家之一,也是巡回画派的创始人之一,被称作“森林的歌手”。克拉姆斯柯依在评论希施金在俄国美术史上的地位时说,他是“俄国风景画发展上的一个独立学派,一个里程碑式的人物”。希施金1882年出生在维亚特卡省的一个商人家庭。20岁时他来到莫斯科,考入绘画雕刻建筑专科学校,入莫克里茨基工作室学习,毕业后升入彼得堡美术学院,在画家伏罗比约夫画室学习五年。前后九年的艺术学习,使他具备了扎实的绘画基础。28岁以优异成绩获得金奖,走出校门,赴德国和法国深造。33岁又获彼得堡美术学院院士称号,1873年被聘为教授。希施金的风景画作品洋溢着爱国主义精神和对大自然的无比热爱,多以巨大的、充满生命力的树林为描绘对象,带有史诗的性质,大森林的美与神秘被渲染得淋漓尽致,充满了浓郁的生活气息,作品运用现实主义手法表现了俄罗斯的富饶和美丽。其代表作品有《松林的早晨》、《造船用材林》、《雾蒙蒙的早晨》、《松树林》、《橡树林边》、《在遥远的北方》、《麦田》、《在平静的原野上》等。

列维坦也是一位风景画大师,他的画富于俄罗斯特征,其作品《弗拉基米尔之路》描绘了荒凉原野上的一条土路一直通往看不见尽头的远方。这是一条流放苦役们去西伯利亚所走过的大路,这幅画曾让很多人动容。其代表作品还有《伏尔加河组画》、《雨后》、《白桦丛》、《墓地上空》、《傍晚钟声》等。

艾伊瓦佐夫斯基的画大都表现海洋,有很高的造诣,代表作品有《九级浪》、《北海上的暴风》、《浪涛》、《海浪间》、《虹》等。

彼罗夫是一个悲天悯人的画家,他的画经常表现下层人民的痛苦,代表作品有《送葬》、《睡梦中的孩子》、《托斯妥也夫斯基》等。

苏里科夫以历史画创作著称,其代表作《近卫军临刑的早晨》,所表现的是彼得大帝残酷镇压因反对他的改革而谋反的近卫军官们的情景。其名作还有《女贵族莫洛卓娃》等。

魏列夏庚曾在中东阿拉伯地区和亚洲旅行,这些经历自然也表现在他的画作中,如《铁木耳之门》描绘了两个阿拉伯士兵。他的《探监》也很感人,画中一个母亲带着两个孩子在监狱里探望丈夫,夫妻相对无言,天真无邪的小儿子却在好奇地玩弄父亲戴的脚镣。他参与过军事行动,战争的残酷也在他的画里表现出来,代表作品还有《战争的祭礼》等。

瓦斯涅佐夫的画具有很强的民族特色。他热衷的主题就是俄罗斯勇士。他经常在画中表现战斗中的勇士、战死的勇士、在十字路口徘徊的勇士。最著名的当数他的《三勇士》,在辽阔的草原上,祖孙三代勇士骑在马上,威武雄壮,瞭望远方,严阵以待。

谢洛夫是俄国19世纪末期的现实主义画家,他处于世纪之交,才华横溢,富有激情,在艺术上承前启后,在俄国绘画史上占有重要地位。他的初期创作活动正值巡回展览画派进入极盛时期,列宾和苏里科夫对青年谢洛夫有过巨大影响。其代表作品有《女演员叶尔玛洛娃》、《少女和桃子》、《阳光下的少女》等。

四、巡回画派的历史价值

巡回画派的艺术没有重复西方人,而是超越了西方人;他们也没有重复自己,而是超越了自己。巡回画派创造出了本民族传统艺术中不曾有过的东西,同那个时代俄国在文学与音乐领域里的情况一样,正是这种创新和超越让俄罗斯绘画艺术真正自立于世界美术之林。19世纪60年代活跃起来并于90年代达到鼎盛的巡回画展画派堪称俄罗斯绘画史上的“武林盟主”,其现实主义理论与政治色彩,影响了俄国的艺术走势。

巡回画派风景画中的自然风光富有俄罗斯特色,散发出强烈的感染力。大多数巡回画派的画作都有一个明确的主题或一个具体的历史场景,常给人以沉重的民族感、历史感和现实感,表现出对下层人民的深切同情,在俄罗斯这块神秘而充满民族风情的土地上,孕育了众多彪炳史册的美术巨匠。这些大师以深邃的艺术构思、精湛的绘画技巧构筑了俄罗斯绘画艺术的辉煌。

[参考文献]

[1]奚静之.辉煌的艺术遗产[M].天津:天津人民美术出版社,1996.

[2]奚静之.远方的白桦林——俄罗斯美术散论[M].南宁:广西美术出版社,2002.