

目录

摘要	I
Abstract	II
绪论	1
第一节 研究目的及其意义	1
第二节 国内外研究现状	2
第三节 研究内容与方法	3
第四节 创新之处	4
第一章 尼古拉·费欣油画笔触语言成因分析	5
第一节 尼古拉·费欣油画笔触语言形成的时代背景	5
第二节 尼古拉·费欣的艺术经历对油画笔触形成的影响	6
第二章 尼古拉·费欣油画笔触在其作品中的运用	11
第一节 油画笔触与形体和空间	11
第二节 油画笔触与色彩表现	13
第三节 油画笔触与个性情感	14
第三章 尼古拉·费欣油画笔触对个人创作的影响及创作感悟	16
第一节 油画笔触技法的借鉴	16
第二节 油画笔触与画面整体关系的思考	18
第三节 个人创作过程感悟	19
结语	24
参考文献	25
附录	27
致谢	29
攻读硕士学位期间取得的科研成果	30
攻读硕士学位期间部分作品	31

摘要

尼古拉·伊万诺维奇·费欣，俄裔美籍画家、现实主义画家，同时又受到印象派的影响。其中，费欣的油画笔触具有很高的辨识度，是其油画艺术的一大特色。他的油画笔触豪迈潇洒、轻松自如，带有很强的表现力和形式美。费欣的油画笔触宽大有力，他擅长用刮刀，常以刮刀替代画笔，配合多种笔触技法形成了多层次的颜料堆积，变化微妙，展现了新颖的艺术风貌。以油画笔触为切入点可以从形式语言方面更好地理解费欣作品背后的深刻内涵，发掘油画笔触的审美价值，同时也对日后的油画创作有着重要借鉴意义。

油画笔触的独特运用构成了艺术家区别于他人的风格特征之一，当画家运用画笔、刮刀等媒介在画布上留下运笔痕迹时，油画笔触所带来的艺术魅力就得以显现。本文主要对尼古拉·费欣油画笔触进行探究，以其所处的时代背景、艺术经历等作为切入点，分析费欣油画笔触的形式美，同时对其油画笔触技法进行借鉴，用于启发个人油画创作。第一章简析费欣油画笔触语言的成因，分析费欣所处的时代背景和艺术历程。第二章以具体作品为例进行探究，结合形体、色彩、情感表达等方面，探究费欣油画笔触的形式美。第三章介绍对费欣油画笔触的借鉴和学习及个人创作感悟，实现从理论到实践的转变。

关键词：尼古拉·费欣；油画笔触；油画创作

分类号：J204

Abstract

Nicolai Ivanovich Fechin was a Russian-American painter and a realist painter, also influenced by impressionism. Among them, Fechin's oil painting strokes have a high recognition, which is a major feature of his oil painting art. His oil painting brushwork is bold and unrestrained, relaxed and comfortable, with a strong expression and formal beauty. Fechin's paintings are broad and powerful, he is good at using scrapers, often with a variety of brush techniques to form a multi-level pigment accumulation, with subtle changes and shows a novel artistic style. Taking oil painting strokes as the starting point, we can better understand the profound connotation behind Fechin's works from the aspect of formal language, explore the aesthetic value of oil painting strokes, and also have important reference significance for future oil painting creation.

The unique use of oil painting strokes constitutes one of the style characteristics that distinguish the artist from others. When the painter uses brushes, scraper and other media to leave traces on the canvas, the artistic charm brought by oil painting strokes will be revealed. This thesis mainly explores the oil painting strokes of Nicolai Ivanovich Fechin, taking the background of times and artistic experience as the formal point of Fechin's oil painting brushwork, and at the same time, the oil painting brushwork techniques for reference to inspire personal oil painting creation. The first chapter analyzes the causes of Fechin's oil painting, and analyzes the historical background and artistic course of Fechin. The second chapter takes the specific works as an example to explore, combining the form, color, emotional expression and other aspects, to explore the formal beauty of Fechin's oil painting. The third chapter introduces the reference and learning of Fechin's oil painting and personal creation, so as to realize the transformation from theory to practice.

Key words: Nicolai Ivanovich Fechin; oil painting brush; oil painting creation

绪论

第一节 研究目的及其意义

一、研究目的

油画艺术在特殊的材料、绘画媒介的运用下，产生了多样化的表现手段，而笔触作为油画的形式语言表现手段之一，有着不可或缺的作用。油画笔触指是画家利用画笔、刮刀等工具媒介，在画布上留下独特的运笔痕迹，它不仅是构成画面形式美的基本要素，也是画家表达情感的重要手段，同时也具有独立的审美价值。另外，不同油画笔触技法的运用，也让画家艺术风格区别于他人，有助于形成自己独特的艺术风格。特别是在现当代油画风格多元化的大背景下，越来越多的艺术家开始关注油画笔触的重要性，发掘油画笔触独特的形式美。

笔者在进行油画创作的时候也深有感触，特别是学习了尼古拉·费欣的油画作品后，其豪迈潇洒、轻松自如笔触运用得恰到好处，让人深深折服。他在继承俄罗斯传统肖像画的基础上借鉴了印象派的技法，油画作品采用直接画法，笔触宽大自由。画面中物象轮廓线模糊，并且擅长以刀代笔，营造出厚实、多层次的堆积感，让笔者对创作感到迷茫时大受启发，也认识到了以前未关注的油画笔触的重要性。由此，本文在对费欣油画笔触探究的基础上进行借鉴学习，结合个人的油画创作，用以更好地指导艺术实践。

二、研究意义

对尼古拉·费欣的油画笔触研究选题一方面源于他独树一帜的笔触风格值得研究和學習，他豪放奔放的油画笔触与画面整体完美结合，并通过不同笔触技法的运用，形成富有表现力的特殊画面效果，值得后人深入研究。另一方面是费欣油画笔触的运用对笔者的创作有很大的启发，油画笔触作为一种形式语言有着不可或缺的作用，对个人油画风格的形成提供了帮助。

油画创作中，笔触技法的运用是表现画面的一个重要方式。对费欣油画笔触进行探究，体会油画笔触的形式美和艺术价值，同时也为欣赏费欣油画作品提供另一视角，更有助于感受费欣油画作品的艺术魅力。当然，理论需联系实践，通过借鉴与学习费欣油画笔触的运用，对指导个人油画创作也有着重要意义，有助于不断创新。

第二节 国内外研究现状

尼古拉·伊万诺维奇·费欣（Nicolai Ivanovich Fechin.1881-1955），俄裔美籍画家，现实主义画家，同时又受印象派影响，形成了独特的艺术风格。在油画、素描、水彩以及建筑设计、木雕、陶艺等艺术领域都有突出的艺术成就。

一、国内研究现状

关于费欣作品的相关画册有不少，国内的全山石对费欣的研究很全面，有不少可以参考的画册和文献。从知网上可以搜集到关于费欣的研究资料包括 44 篇期刊，5 篇硕士学位论文。主要有全山石的《扎根传统 探索创新——菲钦的艺术人生》系统介绍了费欣各个时期的艺术风格特色，素描、油画方面都有涉及；曹意强的《尼古拉·菲钦的油画语言与全山石艺术中心的理念》文章从个体语言出发，研究艺术技巧，对探究费欣的油画语言有重要借鉴意义；李艳霞的《尼古拉·菲钦油画表现中的生命之气》从另一个角度探究费欣作品中所包含的深刻内涵，对理解费欣油画笔触背后的情感有很大帮助；苏仁噶的《尼古拉·费欣的绘画艺术赏析》中对费欣的作画步骤进行了介绍，讲解了费欣用笔的特点，还有陈克义的《寻找回乡的路——俄罗斯画家费欣的艺术生涯》、黄真真的硕士学位论文《尼古拉·菲钦油画笔触的表现性研究》、游汉波的《从道与器、艺与技论菲钦的艺术》等。国内检索有关费欣的较完整的书籍有姜立的《尼古拉·菲钦的艺术》、全山石主编的《菲钦油画作品选》等。另外还有徐好、罗彪主编的《西方大师原作高清解读费欣》，书中以高清的作品图片和信息介绍为了解费欣的作品提供了参考，对其现存作品的收藏地也做了介绍。

二、国外研究现状

费欣留世的作品很少，在俄罗斯有关他的评述也不多，他的作品很多都毁于战争和移民中，后期作品多存于私人手里，但国外有较为系统地研究费欣生平经历的文章。本文主要参考了斯·戈·卡普拉诺娃《尼古拉·伊万诺维奇·费申》，里面有大量关于费欣的作品解读，特别是对其肖像画的特色进行了多方面的解析。另外还有加里娜·谢尔巴科娃《尼古拉·费申》、弗·沃劳诺夫的《尼古拉·费申的命运》可供参考。这些文章系统介绍了费欣的人生轨迹，对研究费欣油画笔触语言的形成、了解费欣生平以及艺术经历有很大帮助。还有埃·普·戈姆伯格·维尔日斯卡娅的《俄国艺术与一九〇五年革命》一书中简述了费欣在第一次俄国革命时期的作品。M·布鲁克在《色彩与节奏》杂志中发表了关于费欣肖像画创作的过程，这对研究费欣笔触的运用也有帮助。

第三节 研究内容与方法

一、研究内容

尼古拉·费欣的油画笔触带有浓郁的个人特色，形成了独树一帜的艺术风貌，具有极高的艺术价值，对指导个人的油画创作有借鉴意义。他在把握物象结构的基础上，常常用概括、豪放的油画笔触自然地塑造出生动饱满的形象。费欣的油画笔触活跃并富有表现力，他经常使用快速而肆意的笔触来描绘物象，这种笔触既有力度又充满节奏感，给人带来强烈的视觉冲击。他采用直接画法，并灵活使用擦、扫等笔触技法，用笔肯定，落笔精准，看似纷杂实则每一笔都落在物象的结构上。费欣的油画笔触充满激情，他擅长使用硬猪鬃笔、猪鬃刷、刮刀等工具，在激情处甚至直接用手指进行涂抹，形成了多层次的颜料叠加，画面丰富自然。无论是从油画笔触技法方面，还是从油画笔触语言的艺术价值方面，费欣的油画笔触都具鲜明的个人风格，有很高的研究价值和意义。

文章主要对费欣油画笔触进行研究，对其油画作品进行鉴赏，着重研究油画笔触的形式美与艺术价值。第一章简析尼古拉·费欣油画笔触语言成因，从时代背景、艺术历程（启蒙时期、美院时期、喀山时期、侨居时期）入手分析。第二章研究以具体作品为例，分析尼古拉·费欣油画笔触的运用与形式美，从油画笔触与形体空间、色彩、个性展现和情感表达间的关系着手，分析费欣油画笔触在作品中的具体运用。第三章介绍尼古拉·费欣油画笔触对个人创作的影响，通过对费欣油画笔触技法的借鉴和学习，结合实际创作的作品，对个人油画创作进行反思与总结。

二、研究方法

从油画专业角度出发，紧扣自身创作，大量查找资料，确定研究对象，建立大体框架，层层递进，有逻辑地对论点进行分析。本文主要采用文献资料收集法、作品分析法、实践操作法等方法。

文献资料收集法：通过各种渠道查找收集与本论文相关的文献资料、信息，收集有关费欣油画笔触的书籍、文献资料等，查阅国内外参考文献并进行整理和分类。

作品分析法：由于本论文的专业要求，需要结合相关的图片作品信息进行分析研究。选取有代表性的作品进行分析，对费欣笔触技法、审美价值进行深入探究。

实践操作法：根据论文相关主题，与自身艺术创作相结合。介绍对费欣油画笔触的学习与借鉴，实现从理论到实践的转变，从而更直接有力地阐述论文观点。

第四节 创新之处

油画笔触不仅是色彩和造型的载体，还是画家表达情感的手段。对油画笔触技法的独特运用构成了画家个体油画语言的重要组成部分，也是引起观者兴趣最直接、有效的方式，其重要性不言而喻。通过对尼古拉·费欣油画笔触的形式美、独特的表现方式进行分析研究，对费欣油画笔触技法进行学习，最终与个人创作相结合并为油画创作提供灵感，进行创新，以便更好地指导艺术实践。

尼古拉·费欣的油画笔触不仅仅是画面的构成元素，更是其艺术表达的核心，他常用快速而潇洒的油画笔触赋予作品一种独特的动态感和生命力。另外费欣的油画笔触技法也灵活多样，画面中擦、扫、砌等技法运用潇洒自如，以刀代笔、颜料堆积厚实的特点为画面营造出了多层次的绚丽色彩，带有一种朦胧美，宽大自由的笔触让整个画面显得光彩熠熠、灵活生动。他的笔触技法的运用给笔者带来了很大的启发，虽然创作的题材、内容不同，但笔触作为一种表现手法却是可以灵活运用、借鉴的，并且会有意想不到的画面效果。在研究基础上，学习借鉴费欣油画笔触语言并与个人的油画创作相结合，从艺术实践的角度出发，深刻地体会费欣油画笔触的独特魅力，从而启发思维，最终形成个人独特的风格。

第一章 尼古拉·费欣油画笔触语言成因分析

尼古拉·费欣的油画笔触潇洒直率、奔放自由，彰显出独特的艺术特色。费欣油画笔触的语言主要是在俄罗斯传统绘画的基础上吸收了法国印象派的技法，他采用直接画法，利用大号猪鬃笔和刮刀沾上颜料挥洒于画面，笔触宽大，用笔厚重粗放。费欣同时又借鉴印象派的笔触技法，运用叠加色彩的手段，让画面中的部分色彩显现出的一种光的效果。费欣的油画笔触技巧多样，擦、扫、砌等方法运用得当，加上以刀代笔的技法，用刮刀来丰富笔触效果，画面中有厚重的油画肌理和多层次的朦胧感。笔触配合色彩营造出了绚丽的视觉感受，动荡中孕育着和谐之美。对一位艺术家油画笔触的研究，必然离不开特定的历史环境，不能一味地关注艺术家个人、脱离时代。因此，对于尼古拉·费欣油画笔触语言特征的成因分析应从整体入手，结合时代背景、艺术经历等综合进行探究。

第一节 尼古拉·费欣油画笔触语言形成的时代背景

19世纪末20世纪初是俄罗斯的一个特殊时期，旧的思想、制度受到冲击，新的思想、革命正蠢蠢欲动。时势的变化使得政治、经济、文化等方面都受到了影响，也为绘画艺术开拓了前所未有的天地，其中就不得不提到一个社会影响力最大的画派——“巡回展览画派”，主要的画家有：列宾、谢洛夫、苏利科夫、玛利亚温等。^[1]而列宾作为尼古拉·费欣的启蒙老师更是对他艺术风格的形成产生了深刻影响。在这特定的时代背景与民族文化的作用下，一种创作激情、精神潮流影响了俄罗斯人的心灵。从小在俄罗斯长大的费欣在他的油画作品中体现出了典型的俄罗斯民族特色，即“两极性”，矛盾却又相互融合。专制、自由放纵、个人主义、爆发性、真实的俄罗斯民族特性影响着费欣，他骨子里有爆发性、不稳定性，却又追求人道、真实以及强烈的个人意识，这些根深蒂固的民族特性造就了费欣的笔触特点。^[2]全山石曾在《菲钦》中写道：“菲钦虽然身在异乡，受到多国文化的影响，但根深蒂固的俄罗斯文化比其他任何文化对菲钦的影响都要深远。”在这基础上，费欣进一步转向技巧的探索。他的油画笔触洒脱，带有很强的爆发力，奔放豪迈的大笔触激情澎湃，是个人情感与民族特质的完美融合，反映了那个日新月异的时代背景。^[3]

[1] 黄玉光.俄国美术史拾零[J].美苑,1987(02):58-59.

[2] 李艳霞.尼古拉·菲钦油画表现中的生命之气[J].西北美术,2015(02):94-97.

[3] 黄真真.尼古拉·菲钦油画笔触的表现性研究[D].江西:赣南师范大学,2016:5.

也正是在这动荡复杂的时代背景下，新的思想、机遇得以产生。费欣除了受到俄罗斯传统文化的影响外，也有机会去接触新的艺术流派——印象派。在这格局中，费欣不参与任何一派，而是重视技法和材料的创新。^[4]印象派画家们用灵活的笔触表现光影跃动、转瞬即逝的景色，用多样的笔触技法叠加色彩表现雾色朦胧的梦幻景象，都对他有很大的启发。^[5]从外国学习回来的费欣油画笔触个性特征更加明显，在他的油画作品中，一些新的笔触技巧、新理念得以展现，笔触语言带有装饰性的特点，更多细小的油画笔触用于增加画面趣味，画面中擦、扫等技法将色块衔接在一起并用刮刀模糊物象轮廓线，平面化的处理方式让他的画面更具有表现性。

尼古拉·费欣带有典型的俄罗斯民族特性，自由、豪迈、直爽率真的性格，对艺术的纯粹、热爱促使他不断在油画笔触方面寻求新的技巧。奔放豪迈的油画笔触在作品中具有很强的视觉冲击力，刮刀堆砌颜料营造出了多层次的丰富变化。费欣的油画作品既有当时俄国时代背景下的传统民族绘画特色的烙印，又有新时代新兴艺术的特点，二者看似矛盾，但在费欣的创新、调和下得到了新的发展。这种对油画艺术的热爱以及孜孜不倦的追求，促使费欣不断寻找表达自我的方式，进而形成了具有个人特色的油画笔触语言。他在画布上展现了油画笔触的形式美和艺术魅力，以外在的形式语言传达内心的精神世界，流露出对绘画艺术的热爱和真挚情感。

第二节 尼古拉·费欣的艺术经历对油画笔触形成的影响

一、启蒙时期

1881年11月26日，尼古拉·费欣出生在俄罗斯喀山的一个普通雕刻作坊家庭，他的父亲是一位手工艺匠人。从孩童开始，费欣就跟着父亲学习绘画和雕刻并对此表现出了浓厚的兴趣。也正是从小生活在这浓厚的艺术氛围下，费欣始终对技艺保持一定的激情，重视技艺技法的运用，他对“手艺”一词有着崇高的敬意，这种艺术理念也对他日后油画笔触的形成影响颇深。^[6]14岁时，费欣在机缘巧合下进入喀山美术学校接受正规的绘画训练，他展现出了极高的绘画天赋以及勇于创新的个性，这段宝贵艺术经历为其日后笔触语言的形成奠定了基础。

[4] 陈克义.寻找回乡的路——俄罗斯画家费欣的艺术生涯[J].中国油画,2013(05):77-78.

[5] 梁彬彬.费欣油画作品中的模糊性[D].河北:河北师范大学,2018:7.

[6] 全山石.扎根传统 探索创新——菲钦的艺术人生[J].油画艺术,2019(04):53-61.

二、美院时期

1900年，尼古拉·费欣以优异的成绩进入列宾美术学院学习，他仅用一年的时间就进入了当时著名的列宾工作室深造，列宾的绘画技法和风格对费欣产生了至关重要的影响。费欣喜欢使用刮刀替代画笔的作画技巧也是受到了列宾的影响，但费欣师从列宾却不盲目模仿，而是选择对自己有用的部分并不断进行创新。^[7]例如费欣早期的油画作品《妇女肖像》（图 1-1），受到导师列宾的影响，面部笔触刻画多以小笔排列，贴合脸部造型。但在背景和衣物的处理上却又彰显出个人风格特色，笔触运用更为生动灵活。

图 1-1 妇女肖像
费欣 1900 年 60×47.5cm

另外，当时的画家玛利亚温也给了费欣不少关于油画笔触运用的启发，从费欣的油画作品中可见玛利亚温粗狂有力、激情澎湃的运笔方式。对于费欣来说，高超的技艺、精湛的技法对整个画面起着主导性作用，画面中精致的形式美具有极高的艺术价值。^[8]在美术学院的最后两年，受战争结束的影响，学生多以自学为主，这也是他真正开始探索自己风格的时期。费欣在作画时激情流畅、自由随性，他的笔触永远表现出尖锐的痕迹和生命力，并寻找一种介于表现与写实的油画笔触语言。1909年费欣的毕业作品《菜娥——卷心菜收获的季节》（图 1-2），这幅作品采用厚画法，用笔宽大而肯定。有些地方用刮刀厚堆颜料，显得坚实厚重。有些地方又用刷子轻扫，让色彩半透过底色，柔和而丰富多彩。

图 1-2 菜娥——卷心菜收获的季节
费欣 1909 年 219×344cm

[7] 中国美术学院学报.列宾与费钦肖像画比较[J].2022(01):260-263.

[8] 陈克义.寻找回乡的路——俄罗斯画家费欣的艺术生涯[J].中国油画,2013(05):77-78.

1910年,尼古拉·费欣有了一次新的机遇去到了欧洲。他在法国、德国、意大利、奥地利等多个国家四处游历、观摩学习。欧洲之行对费欣的启发很大,他见到了许多印象主义大师的油画作品,这激发了他的创作灵感。印象派用短笔触来塑造形象,朦胧又带有装饰性意味,还有运用不同技法所产生的肌理效果都让他深深着迷。他开始学习用细小的笔触将颜料点置于一层薄薄颜色上,形成层叠的关系,通过并置色彩的方式,使部分色彩呈现出的一种光影绚烂的效果。^[9]对于这些优秀的作品,费欣从不一味模仿任何一家,而是结合自己的创作需要并不断进行创新、改进,为己所用。^[10]例如《亚历山德拉在涅瓦河边》(图

图 1-3 亚历山德拉在涅瓦河边
费欣 1910年 50.8×40.6cm

1-3)画面中多了很多细小朦胧的笔触,色彩与色彩间用笔触衔接的更加灵活,背景用了多种笔触技法,色层丰富。但作品仍然保持严谨的造型和奔放的笔触语言,具有个人特色。

三、喀山时期

从欧洲回来后不久,尼古拉·费欣进入到喀山美术学校任教,这期间是他最富有创作激情的时期。他融合印象主义的笔触并加以改进,但整体上仍然保持着奔放的笔触和严谨的造型,创作了大量的优秀作品,如《亚历山德拉》(图 1-4)、《玛利亚·G.梅特薇吉娃肖像》(图 1-5)等。

费欣很少使用调和油,用酪蛋白代替并自制明胶,除了硬猪鬃笔和猪鬃刷,他还使用乳香、刮刀等工具。^[11]费欣所用的颜料偏干,用笔塑造时会在画面上留下更明显的运动痕迹,更容易塑造出笔触的肌理感。所有这一切使得他的笔触充满了自由的书写质感,带有时尚的艺术技巧。宽大的笔触,寥寥几笔,就塑造出形体,小笔触则用于丰富微小变化。对比强烈的笔触语言,充斥着画面。他在面对不同的物象时采用的笔触技法也有一定的差异,时而用笔细腻生动,时而用笔泼辣凝重。^[12]

^[9] 游汉波.从道与器、艺与技论菲钦的艺术[D].江西:南昌大学,2015:17.

^[10] 全山石.扎根传统 探索创新——菲钦的艺术人生[J].油画艺术,2019(04):53-61.

^[11] 斯·戈·卡普拉诺娃.尼古拉·伊万诺维奇·费申[J].佟景韩译.世界美术,1980(03):68-74.

^[12] 朱平.遗落的珍珠——浅析菲钦的油画艺术[J].艺术百家,2008(05):270-271.

图 1-4 亚历山德拉
费欣 1912 年 53.1×48.8cm

图 1-5 玛利亚·G·梅特薇吉娃肖像
费欣 1912 年 24.5×23.5cm

后期受十月革命的影响，费欣又重燃对革命主义现实题材的热情。1918 年，他根据红军政治部的委托创作了大尺幅的马克思肖像，在这同一时间里费欣还画了列宁的肖像。^[13]从画中可以看到个人风格褪去，笔触不再洒脱，更多的是为革命需要而画。正如铁扬在《费欣的荣耀和悲哀》说道：“那是费欣和那个时代的不协调，体现着他对那个时代的应付和无奈。”他试图改变自己的风格，以便融入发生巨大变化的新艺术环境中。然而，结果却不尽人意，革命的热情过后是无尽的空虚，自我的迷失，创作、工作频繁受到瓶颈，苦闷的费欣需要一个改变的机会。

四、侨居时期

受到战争、贫困、疾病等影响，1923 年尼古拉·费欣终于下定决心接受纽约艺术学院的聘任，前往美国。到达异国的初期，不一样的自然风光、风土人情又重新点燃了费欣创作的激情。他在俄罗斯经历了压抑的革命后，又重新找回方向。这些变化的特征词是笔触的波动、跳跃，显现出了自由的光彩，叠加的颜色比较乐观活泼，可以反映出费欣心理健康的变化。没有体裁的束缚，艺术家的创造细胞重新被激活并找回自我，费欣又迎来一个创作的高潮。《阿尔彼蒂亚》（图 1-6）、《穿农家短衫的艾雅》（图 1-7）等，都获得了社会的广泛好评。

^[13] 加里娜·谢尔巴科娃. 尼古拉·费欣[J]. 未来译. 苏联火星杂志, 1981(49): 46-47.

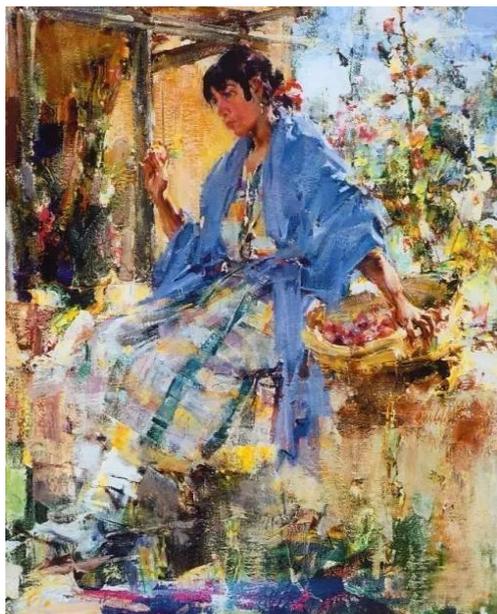

图 1-6 阿尔彼蒂亚
费欣 1928 年 75.6×63.1cm

图 1-7 穿农家短衫的艾雅
费欣 1933 年 60.3×49.7cm

然而，生活的苦难并没有放过这位天才画家，疾病缠身、妻子离异、艺术界的快速更迭，费欣曾经的辉煌已被社会遗忘，但曲折的生活经历也使得费欣的性格更加稳重成熟，对油画的形式语言有了更深的见解，笔触运用时而张扬狂躁，时而内敛拘谨。他用硬猪鬃笔和大号猪鬃刷并配合刮刀将厚重的颜料直接挥洒于画面，没有过多调和，营造出厚实、有力的笔触以及多变的肌理效果和神秘的色彩变化。^[14]

1955 年，费欣在美国去世，思念祖国却未能回到魂牵梦绕的故乡。虽然现在的艺术界对费欣的作品评价很高，但在当时那个特殊的环境下却未能引起人们的重视。费欣大多数的艺术作品在战争中已被损毁，留下的作品并不多，其中后期的很多艺术作品藏于私人手里。但艺术作品背后的价值是永恒的，在艺术史的长河中，尼古拉·费欣的作品始终彰显着浓厚的个人特色和永久的生命力，在艺术史上留下了璀璨光辉的一笔。^[15]

[14] 游汉波.从道与器、艺与技论菲钦的艺术[D].江西:南昌大学.2015:19.

[15] 全山石.扎根传统 探索创新——菲钦的艺术人生[J].油画艺术,2019(04):53-61.

第二章 尼古拉·费欣油画笔触在其作品中的运用

一幅好的油画作品，总是离不开各个形式美组成要素的相互配合，形体、色彩、笔触、肌理等相关形式要素各司其职，共同组成了完美的画面。油画笔触是画面中审美表现的重要语言，也是画家技巧与油画本身特殊材质的综合产物，更是沟通审美主体和审美客体之间的桥梁。由此，在对费欣油画笔触的学习与探究过程中，既要看到其油画笔触独特的形式美，又要结合形体、空间、色彩等方面进行综合分析，并结合画面传达的情感进一步探究其背后的深刻意义。只有这样，才能更好地认识费欣油画笔触的审美价值。

第一节 油画笔触与形体和空间

费欣的油画作品中有具体可见的形象，造型精准，绘画功底深厚。无论是人物肖像画还是自然风景，皆取材于现实中的人和景物。在他的肖像画中，人物的动作、神情都把握的精准真实。因受俄罗斯传统美术的影响，费欣一直十分重视对形体的把握，他认为，在作画时，首先要画的是这个人。^[16]

但与其他俄罗斯肖像画家不同的是，费欣更偏重于表现性的绘画语言，通过多样化的艺术表现方法，灵活运用刮刀、硬猪鬃刷等工具，在激情处甚至用手指直接涂抹进行绘制。他融合印象主义艺术特色，将写实主义艺术与表现主义艺术结合，带有浓郁的个人风格。费欣画中的形象带有一种朦胧的美感，笔触技法与形体结合恰当。一方面费欣根据所描绘的对象选择合适的笔触进行刻画，另一方面油画笔触又突出了表现对象的特点，主观地处理让客观事物得到升华，展现出非比寻常的艺术美。

在他的肖像作品中，人物脸部描绘细致、真情流露，每个眼神、每个动作，仿佛画中人物真实地出现在观者面前。画面主次分明，突出人物面部，而衣服、背景空间则简笔带过，用扫的方式衔接色块，模糊轮廓线，一笔一画都体现了费欣对形体的精准把握。形体的自然与真实、纯正与鲜明，一直是费欣永恒的艺术追求。在严谨的形体基础上，费欣对油画笔触进行技法创新，集百家之长，使画面具有质感美、力度美、节奏美。

在对空间的处理上，费欣十分注意空间与人物形象之间的虚实关系，弱化空间的处理，以更好地突出重点。从他的人物肖像画中可发现，人物的背景都是用宽大的笔触简单带过，

^[16] 李艳霞.尼古拉·菲钦油画表现中的生命之气[J].西北美术,2015(02):94-97.

有些甚至与人物融为一体，观者的视觉中心集中在人物面部。他在处理空间时，更多带有装饰性、平面化的味道。例如他会将背景中结构复杂的次要物象平面化处理，采用宽大的笔触，用刷子蘸取颜料快速扫过，留下运笔痕迹，带有浓厚的表现性。这或多或少都受到了印象派的影响。

他通过油画笔触层层叠加颜料，进行覆盖，形成了丰富的多层次表面。在原来的背景色或凹凸不平的肌理效果之上再用笔快速扫过，这样就会形成一种半透明的色层，再将部分凸出来的肌理覆盖并透出底层色彩，就会形成一种视觉上的模糊感，让背景空间看起来更加整体统一。^[17]

费欣用油画笔触将形体与空间与整个画面相融合，带有浓郁的个人特色。例如，1908年的成名作《紫衣夫人》（图2-1）。画中描绘了一位身穿紫衣，带白色长手套，侧身而坐的美丽高雅女士，人物神态表情、动态结构精准。细腻的油画笔触着重对女士的面部和手部进行刻画，传达出女士高傲的神情和随性的坐姿，松弛灵动的长笔触描绘出淡紫色连衣裙轻柔的质感。^[18]背后的空间处理则采用扫、擦的运笔方式快速掠过，透露出底层的颜色，十分粗放。整个画面对比明显，人物与背景间松紧得当，完美表现了油画笔触的节奏美、韵律美。

图 2-1 紫衣夫人
费欣 1908 年 102×79cm

1923年的《艾雅肖像》（图2-2）也是如此，首先映入人们眼中的是一个可爱灵动的女孩，眼神中透露着清澈温柔神情。面部写实，头发、衣服更多带有表现的意味，几乎与背景空间融为一体。在这幅作品中，费欣没有对背景空间进行过多地表现，而是通过笔触与笔触之间的衔接，营造出一种斑驳的肌理美。他对不同的形体采用不同的笔触进行刻画，在粗犷中又带有细腻，写实中带有表现，实现了笔触与形体空间的高度契合。

图 2-2 艾雅肖像
费欣 1923 年 53.3×53.3cm

^[17] 梁彬彬.费欣油画作品中的模糊性[D].河北:河北师范大学,2018:10.

^[18] 徐好,罗彪.西方大师原作高清解读费欣[M].湖南:湖南美术出版社,2019:12.

第二节 油画笔触与色彩表现

在油画创作中，油画笔触与色彩间的关系是密不可分的。当画家用画笔蘸取颜料，运用不同的笔触技法将颜料摆在画布上时，每一笔都带有色彩的影子，而色彩总是会留下笔触运动的痕迹。细微的颜色变化搭配细腻柔和的笔触过渡，更具有柔和的气氛，大面积的色彩可以用刷子大刀阔斧般概括，显得简洁大气。一方面，色彩需要不同的笔触进行丰富，增强色彩与色彩间的对比关系。另一方面，笔触也需要不同的色彩来体现变化，从而更好地描绘物象。^[19]

在费欣的油画作品中，给观者最直观感受是强烈的色彩冲击力与潇洒自由的笔触融为一体，二者相辅相成，他的色彩像他的笔触一样充满激情，色彩对比强烈、鲜明，用笔用色皆十分大胆。他喜欢厚重较干的油画颜料，使用底漆，减少调色油的使用，改用酪蛋白进行代替。费欣惯用银灰色色调，色彩变化精美，从色彩间的相互配合就能看出他有将千变万化的色调完美表现的本领。^[20]他常用以刀代笔的方式层层堆砌颜料，画布上的色层变化多样，上层色彩透出下层色彩，下层色彩中又透出底色，有些却又故意留白。

费欣没有拘泥于传统的色彩理论，而是根据画面所需要来配色。他的色彩选择往往具有高度的个性化特征，能够强烈地表达情感。费欣善于使用对比鲜明的色彩来吸引观者的注意，同时使用渐变的色彩和微妙的调和来表现变化，从而营造出一种独特的跃动感。费欣的作品色调明快，色彩变化丰富，这与其笔触技法的运用密不可分。他在吸取印象派用色技巧的基础上，融入自己的笔触特点。他的笔触体块感比较强，笔触宽大，豪放自由。费欣选用刮刀的方式作画，不仅是对色彩本身的考量，也是为了更好地服务画面整体色调。^[21]费欣深知色彩与油画笔触间的关系，每一笔都将颜料放置得恰到好处，笔触的灵活运用使得每一块色彩都丰富多彩，画面中产生了不同的肌理效果带有视觉上的美感。

图 2-3 瓦丽雅·阿多拉斯特卡娅肖像
费欣 1914 年 135×145cm

^[19] 曾海成.论油画艺术中色彩与笔触的结合[J].美术界,2014(06):77.

^[20] 加里娜·谢尔巴科娃.尼古拉·费申[J].未来译.苏联火星杂志,1981(49):46-47.

^[21] 苏仁嘎.尼古拉·费欣的绘画艺术赏析[J].流行色,2020(06):40-41.

例如，1914年《瓦丽雅·阿多拉斯特卡娅肖像》（图2-3），画家用刷子将偏冷灰的颜色快速薄涂作为大背景，柔和通透，没有多少肌理感，给人的感觉十分轻松。而主体人物以及桌子上的水果、杯子、果盘等物品则是采用放松的短小笔触，将颜料层层堆积覆盖，营造出了多层次的粗糙表面。整个画面以柔和的灰色调为主，费欣在进行油画创作的时候，并不喜欢用单一的艺术表现方法，背景中大片的柔和浅灰色与前面激情的短小笔触形成对比，丰富了艺术表现手法，使观者的视觉中心更容易被女孩所吸引。费欣精

图2-4 卡佳肖像
费欣 1912年 57×53cm

心运用了多变的笔触为女孩的白裙子赋予了不同的颜色，活泼灵动，柔和中带着力度美。整张作品对比明确、主次清晰、色彩协调，体现了油画笔触与色彩间的完美结合。而《卡佳肖像》（图2-4）则采用极为大胆的笔触和丰富的色彩，塑造了一位倔强坚定的女孩形象，各种长短不一的笔触多以厚涂法进行堆积，灰棕色的长发几乎与背景融为一体，而柔和的肉色则是采用擦揉的方式表现女孩美丽动人的面部，将人们的注意力集中于此。整幅作品富有激情、力度，将笔触的肌理美、红蓝色彩的冲击力展现得淋漓尽致。

第三节 油画笔触与个性情感

油画笔触的运用，归根到底是为了满足艺术家的情感需要，油画笔触是体现画家思想情感的媒介。人们在欣赏一幅油画作品时，最先作用于眼睛，然后再延伸到其他感觉器官，产生联觉，将视觉转化为一种可触、可感的形式，并产生一种全方位的感受，形成复杂的审美情感。由此可见，组成画面的各种油画形式要素就显得尤为重要。运用不同的油画笔触会给观者带来不一样的视觉体验，引起观者不同的内心感受，传递画家的所思所想。

费欣的油画笔触之所以具有如此强烈的表现力和感染力，源于他对生活的深刻感悟和对艺术的独到理解。他的油画笔触既是对外部世界观察的结果，也是内心情感的流露。费欣能够用看似随意的笔触中捕捉到生活的瞬间美好，将平凡的场景转化为充满诗意的画面。他不追求细致入微的描绘，而是更加注重笔触本身的表现力。通过粗犷、自由的笔触快速而直接地表达他的视觉感受和情感体验。这种笔触既展现了画家的个性，又赋予了画面一

种生动的质感。

在他的作品《艺术家的妻子与女儿》（图 2-5）中，画中费欣的妻子亚历山德拉温柔地抱着女儿艾雅，艾雅依偎在母亲怀中，眼神似乎望着在另一旁的父亲。整幅作品笔触自由奔放，笔触与笔触间衔接恰当，变化细腻入微，画面中更多地带有一种朦胧柔和的美。笔触看似纷杂，但给观者的视觉感受是和谐而又统一的，抒情性很强。费欣仿佛倾注了他所有的爱与温柔，以一种抒情的笔法描绘了他所爱的妻子与女儿。同时，这幅作品也表现了母爱的深沉。另一幅油画作品《列宁肖像》（图 2-6）中，伟大的革命领袖列宁，庄严端庄，富有学识，费欣收起奔放豪迈的笔触，少了激情，而更多的是为革命创作。这幅作品政治性更加明显，不如他其他的艺术作品更打动人心，个人特色褪去，从这幅作品中能感受到费欣对革命的激情下降，苦闷无处宣泄。1926 年的《作者肖像》（图 2-7），采用大刷子的快速行笔，大胆的笔触激情四射。画家眼神犀利，似乎能看透人心。生活的好转，自信、坚强、对未来充满信心的状态一跃纸上，各种形状不一、有长有短的笔触看似杂乱，实则收放自如、恰到好处，能看到笔触的运动轨迹。各种较小的笔触用于刻画面部，层层堆积，用较薄的笔触叠加却不显厚重，完美地再现了画家当时的精神状态，传递出他当时健康向上的精神，重新找回了对艺术的激情。

尼古拉·费欣把艺术融入到自己的生命中，从他留下的作品中，人们可以感受到他的心路历程。从对生活、革命充满希望到失望，由失望再到希望，最后在异国他乡孤独的离世，这些不一样的情感都在他的作品中得以反映，透过画面可以体现出画家背后深刻的情感。

图 2-5 艺术家的妻子与女儿
费欣 1922 年 67.5×60cm

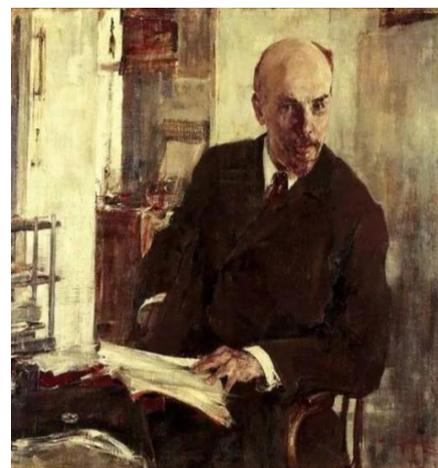

图 2-6 列宁肖像
费欣 1918 年 123×142cm

图 2-7 作者肖像
费欣 1926 年 75×61.3cm

第三章 尼古拉·费欣油画笔触对个人创作的影响及创作感悟

在尼古拉·费欣的作品中，油画笔触的技巧美、节奏美都得到了充分的发挥，在今天仍有很多值得学习借鉴的地方。在油画学习阶段，不可避免的就是创作的问题，而油画创作绝非易事，这不仅是关乎个人风格的体现，也涉及研究生阶段有着更高的毕业要求。借鉴费欣的油画笔触，一方面学习其摆、扫、砌等笔触技法的运用。另一方面，主要学习笔触与画面整体间的关系。当然，对费欣油画笔触的学习不是一味的单纯模仿，而是结合自身需要，结合自己的创作，学以致用，转化为自己所需，启发油画创作。

第一节 油画笔触技法的借鉴

油画笔触技法一直在不断的发展，从最开始油画诞生之初，到古典主义、现实主义、浪漫主义、印象派等一直到近现代的艺术流派，油画笔触技法不断丰富完善，带来了多样化的艺术表现形式。费欣对不同笔触技法的巧妙结合，使作品在视觉上呈现出了丰富的质感。这些混合技法不仅彰显了独特的艺术风格，也使得作品中的情感和主题更加深刻。

尼古拉·费欣的油画笔触给人的第一印象就是收放自如的运笔方式，摆、扫、砌等笔触技法灵活运用。所谓摆，就是用画笔将颜料直接一笔绘制在画布上，不做过多的改动，这是一种肯定的笔法。扫是指用画笔直接蘸取颜料，快速掠过画面，留下运笔的痕迹，带有方向性和力度感。费欣的油画笔触看似纷杂无章法，但每一个色块都干脆利落，不拖泥带水。

砌的方法是指用刮刀代替画笔，直接留下刮刀的痕迹，层层叠加，产生变化微妙的色彩关系。费欣一直都很擅长使用刮刀，他的画有很强的“刀味”，表现出刮刀特有的审美韵味，以刀代笔是他笔触语言的重要特点。他在铺完底色的基础上，接着用刮刀铺出大的色彩关系，这也是他的常用画法。使用刮刀铺色，会使颜色的明度和纯度更鲜明，对比强烈。同时，费欣还会配合硬猪鬃笔或猪鬃刷进行调整，用覆盖厚薄不一的颜料叠加。费欣以刀代笔的方法豪放流畅，画面中肌理效果强烈，有时是厚重有力的颜色堆砌，有时又可以轻薄的透出底色。^[22]例如 1938 年的作品《坦普尔舞蹈家》（图 3-1），画面刮刀的运笔痕迹明显，笔触宽大，干脆利落。特别是对人物衣服、头巾的处理，更能体现出费欣以刀

^[22] 苏仁嘎.尼古拉·费欣的绘画艺术赏析[J].流行色,2020(06):40-41.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/515141132101012020>