

Б·約干松

苏联美術家画叢

苏联美術家画叢

Б·約干松

上海人民美術出版社

Б·約干松

鮑里斯·符拉基米羅維奇·約干松是蘇聯著名的油畫家，社會主義現實主義的藝術大師。他在美術上的巨大貢獻，主要是他的輝煌突出的創作，和對青年藝術家的教育培養。

約干松主要是從事於情節性的繪畫，他的作品雖不多，但幾乎每張都可列入蘇聯藝術寶庫。他的創作特點，就是能在平凡生活中挖掘出事物的本質，通過新舊思想的鬥爭，指出新事物必然戰勝，舊事物必定滅亡。因此他的主要作品都包含了深刻的思想內容，典型的人物形象，複雜的戲劇性情節。他的創作是繼承了俄羅斯現實主義繪畫大師如列賓、瑪柯夫斯基、彼羅夫等的優秀傳統，以風俗畫表現人民的生活，同時特別強調地表現出普通人思想中的高尚品質和正面特徵。因此他的畫體現了高度的社會主義現實主義創作原則和黨性，不僅真實地反映了生活面貌，而且能和教育勞動人民的任務緊密地結合在一起。

約干松於一八九三年生在莫斯科，他的幼年生活是在極端貧困的格魯吉亞伊凡諾夫貧民區度過的。人民被壓榨的生活和他們向統治階級所作的鬥爭，在他思想裏種下了不可磨滅的印象。還在幼時，他就能體會舊社會被剝削者的悲慘命運，這些活生生的教育，對他未來的創作有很大影響。度過幼年艱辛歲月後，約干松先在戈米塞洛夫斯基技術學校學習一個時期，以後又在現實主義畫家 П·凱林畫室學習素描。一九一三年他考入莫斯科繪畫·雕刻·建築學校，一九一八年在那裏畢了業。

約干松在學校學習時，正是俄羅斯美術界的紊亂時期，唯美主義者充塞着畫界，並影響到學校裏，有些學生也以畫面的表面效果為追求目標；但是現實主義者在學校裏仍不失為一股中堅力量。處在這樣複雜的環境裏，他一方面在現實主義畫家指導下，打下了現實主義技巧的基礎，同時也受了形式主義的影響。但是忠實於現實的約干松在

獨立創作時，是徹底把它克服了。

十月革命的偉大勝利，對畫家有決定性的意義。十月革命不僅給約干松提供了新的創作素材，而且還武裝了他的人生觀和世界觀。黨的各項關於藝術工作的決議和指示，粉碎了束縛在他身上的形式主義鎖鍊，給他指出了藝術創作的發展方向。約干松的創作是隨着革命勝利而成長的，因此，他完全可以說是真正的蘇維埃型的畫家。一九二二年他參加了革命俄羅斯美術家協會，一九四三年參加了共產黨，一九五一年開始為蘇聯的藝術寶庫國立特列嘉柯夫畫廊的負責人，現在他還是蘇聯美術學院副院長。

在一開始創作時，約干松就把注意力集中在國內的重大社會主題上。十月革命勝利後，他週遊各地，廣泛地觀察人民生活，體驗黨的政策在社會各階層人民中的巨大影響。一九二二年，他就畫了一張「與破壞作鬥爭」，反映了蘇聯人民修復被白匪破壞的橋樑的工作。一九二五年，他又繪了一幅「後高加索三六〇〇馬力水力發電站建築工程。主要壩堤」。這張畫雖有缺點，但是他能以新穎積極的主題和飽滿熱情，歌頌了祖國人民所建設的工程全貌。

廿年代末，約干松創作了三幅畫。第一張是「蘇維埃法庭」，這是一張正面宣揚蘇維埃政權是維護人民利益和幸福的風俗畫。我們看到畫中法庭上正在處理一件富農誘惑女僱農的糾紛。法官們嚴厲地斥責了富農的罪惡。那個富農公開地在大眾面前承認自己的犯罪勾當還是第一次，所以他非常吃驚和尷尬。手抱幼兒的女僱農默默地看着法官們，從她眼裏流露出一種信任的表情，她是完全相信蘇維埃法庭能夠給她作主的。這張風俗畫表現了新舊兩種道德的鬥爭，人物形象刻劃得如此真實（特別是女僱農），使畫更具有感染力。「工農專科學校學生」這幅畫是刻劃三個在學校學習的工農子弟，他們將要走向建設自己幸福生活的生產崗位。這幅畫得到廣大青年人的歡迎不是偶然的，因為約干松在這幅畫裏刻劃了青年一代的典型，表達了他們的內心感情與願望。第三幅畫是「一九一九年鐵路交叉站」，這是為「蘇聯紅軍建軍節十週年」而作的多人物情節性的繪畫。畫面上我們看見一羣離開家鄉到處流浪的難民。他們遭受着飢餓、疾病，聚集在這個

車站月台上，躺着的、坐着的、唉聲嘆氣的，所有的人幾乎都表現出一種痛苦的絕望心情。在他們的右面，一輛火車正要開出，一個紅軍戰士急忙奔向車廂準備上前線，旁邊有個工人正在向紅軍送別。這兩組人物的活動，表現了蘇聯當時的社會背景和特徵。從這幅畫我們可以構成一個故事，聯想很多事實。我們不難看出，難民們所以遭受災難被聚集在這裏，完全是因為戰爭，是白匪軍和帝國主義干涉者所造成的，國家正動員全部力量去打退敵人，保衛蘇維埃。這張畫主題思想的深刻，場面和人物的處理，完全證明了約干松是一個能用風俗畫這個特殊體裁成功地處理重大社會主題的藝術大師了。

從一九二八年到三三年，約干松的代表作是「審訊共產黨員」。這是他又一幅以無產階級和白匪兩個力量的對抗為主題的作品。藝術主要是通過生動的典型形象來反映現實，約干松在這幅畫裏，正是刻劃了千百萬個以自己英勇和寶貴生命獻給祖國的共產黨員的形象。約干松通過長時期頑強探索，無數次的習作和修改，才成功地處理了這個艱巨而重大的主題。兩個共產黨員在一次鬥爭中不幸被敵人俘虜了。敵人想從他們那裏得到口供。在敵人的審訊下，男女共產黨員雖然命在旦夕，但是他們表現了頑強不屈的精神。在他們堅定、沉着的緘默下，逼得敵人忿怒、慌亂和無可奈何。那個白匪上校被逼得低下頭來，手已在摸手槍，但又不敢馬上把他們殺死；那個油頭粉面的軍官假裝看紙片來掩飾自己的急躁；另一個嘴含香烟的傢伙舉起皮鞭故作威脅的樣子，來掩蓋自己的無能。約干松在這幅畫中，表現了巨大社會衝突的嚴肅主題，揭露了敵人的醜惡的、必定滅亡的本質，並創造出共產黨員的高尚品質，提供了值得千萬人學習的英雄形象。

一九三三年以後，約干松畫了一些風俗畫和風景畫，創作了一些以工業化為主題的作品。他還畫了「越過西瓦什」，表現國內戰爭時期紅軍追擊白匪越過「西瓦什」這個泥沼地帶所經歷的艱苦情形。這個時期，他還為B·斯塔斯基的「庫班的故事」和高爾基的名著「母親」作了插圖（一九三七年），這些插圖創作顯示了約干松創造文學作品形象的才能。為了「母親」的插圖創作，他曾親自到烏拉爾去，就在這烏拉爾工業地區，畫家產生了創作反映俄羅斯一代工人階級鬥

爭的作品的意圖，這就是最著名的「在舊時烏拉爾工廠裏」。

這幅畫表現了舊社會無產階級和資產階級兩大敵對陣營的深刻矛盾和鬥爭，徹底揭露了舊社會剝削制度的本質。這是一幅圖畫，但我們從主題思想的深刻，人物形象的塑造，情節的描寫處理，畫家本人的艱辛勞動，和觀眾因這幅畫所引起的聯想，完全可以說是一部長篇小說。巨大的事件在畫中展開。我們看見一個穿着貴重皮大衣的工廠老闆，正在巡視自己的企業。他正要走出廠房，大概某個工人說了句不滿意壓迫的反抗話，使他突然回過頭來。廠主的眼光和坐在爐旁的工人的眼光，尖銳地針鋒相對，表現了戲劇性衝突的最頂點。那個工人眼神裏透露出深刻的仇恨和敵視光芒，相反的在廠主兇狠的眼光裏，却顯出顫慄不安。工人旁邊的幾個人以同樣的表情看着廠主，準備支持自己的同志。廠主旁邊只有一個工廠管理員在陰險地說這個工人的壞話。這兩大階級的尖銳鬥爭，約干松把它深刻地表現在這一瞬間。畫家創造了在資本主義統治下，已經覺悟起來的工人階級的典型形象，概括了舊社會鬥爭的全貌。這幅畫出現後轟動了全蘇聯美術界，被認為是造型藝術的重大勝利，是蘇維埃人民的驕傲，俄羅斯優秀現實主義傳統在這幅畫中得到光輝的繼承和發揮，一九四一年被評為一等斯大林獎金。一九四三年約干松獲得蘇聯人民藝術家的最高稱譽。

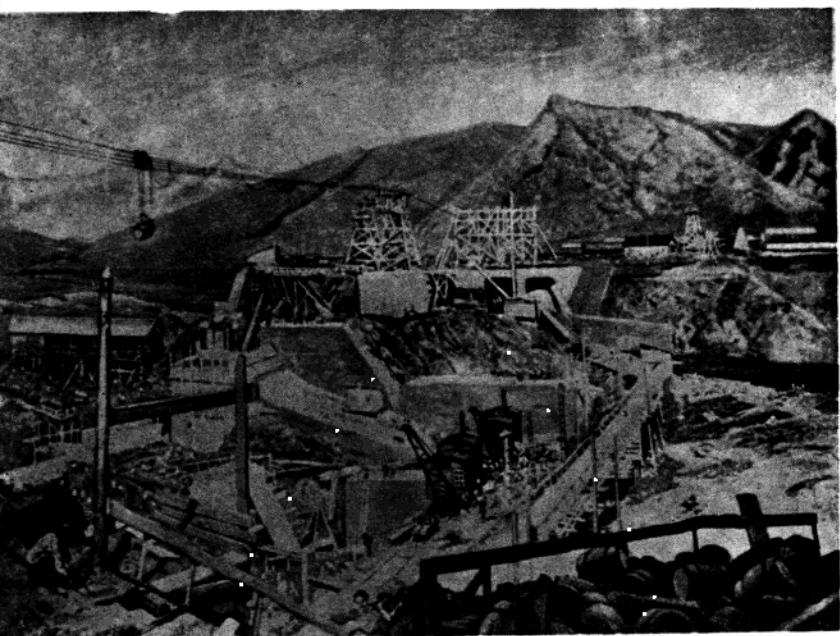
一九四〇年，約干松畫了一幅「十月革命的兩位領袖」，描繪了列寧和斯大林在斯摩爾尼宮革命指揮部領導武裝起義的情形，一九四八年他又重畫了一次，更真實地表現了兩位革命領袖的形象。這一時期，約干松還為農業展覽會和紐約國際博覽會的蘇聯館畫了兩幅以集體農莊為主題的大型油畫。畫家還畫了許多肖像，其中以女演員「查爾卡洛娃」最富有表現力。一九四七年約干松作了一幅「勝利的節日」，用美麗的色彩歌唱了最後擊潰法西斯德寇的偉大勝利。畫面上探照燈交織四射，焰火紛飛，莫斯科的紅場上人民在狂歡歌舞，他們回憶起戰爭殘酷艱難的年月，更覺得這個勝利的可貴。

一九五〇年約干松領導了四位青年美術家集體創作了一幅大型油畫「列寧在共青團第三次代表大會上演說」，這是具有歷史意義的傑出

作品。畫面上列寧在向青年們講話。他講的內容是：青年們必須克服各種困難，努力學習掌握科學技術，才能建設祖國創造幸福生活。約干松刻劃了列寧動人的形象，他的表情、手勢、演說的姿態，表達了他對青年的熱切關懷。在場的所有人都被列寧的富有感召力的語言所吸引，團結成一個整體。在這幅畫中，藝術家們不單生動地刻劃列寧的真實形象，而且還刻劃了青年們的羣像。畫的色彩非常和諧、莊嚴和飽滿。這幅畫被認為是戰後年代描繪領袖的總結性作品，榮獲了一九五一年一等斯大林獎金。一九五三年約干松還畫了一幅斯大林同志在克里姆林宮接見社會著名人物的油畫。

約干松不但是一位著名的畫家，而且還是一位藝術教育家和理論家，他曾被授予藝術學博士和教授的稱號。他歷年來在列賓美術學校教學，培養了許多年輕的畫家。他的許多關於藝術創作的論著，證明他對俄羅斯現實主義藝術大師們有很深刻的理解。他的創作實踐的經驗和對美術的創造性見解，豐富了社會主義現實主義藝術的內容，得到人民廣泛的稱讚。他的一些論著也已翻譯成中文，無疑的，對於我國的美術工作者，也是富有指導作用的。

葉樹平編寫

后高加索水力发电站工程

1925年

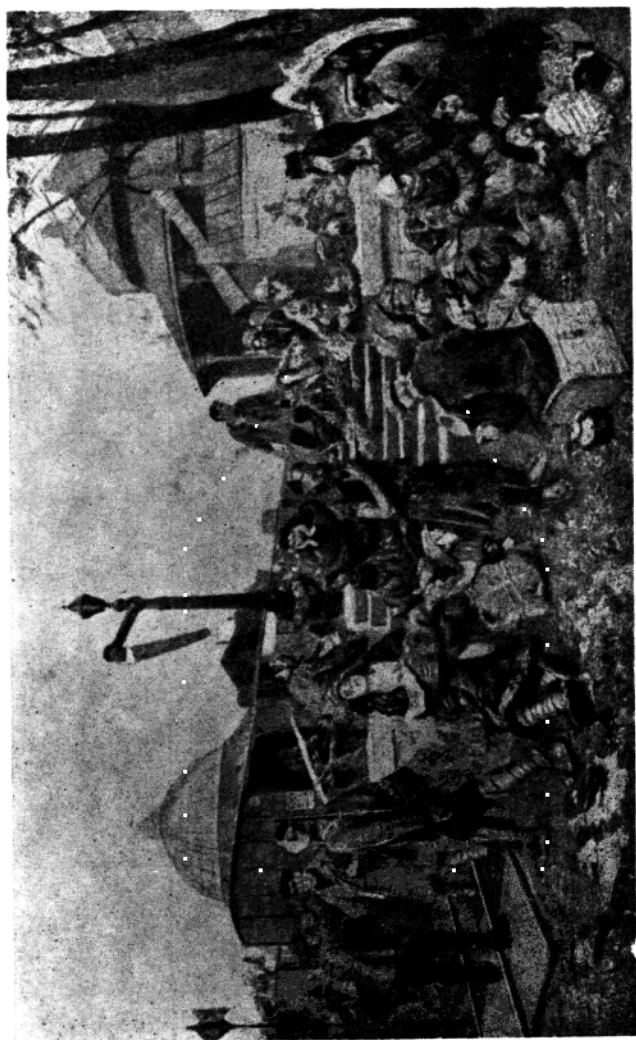
蘇維埃法庭

1928年

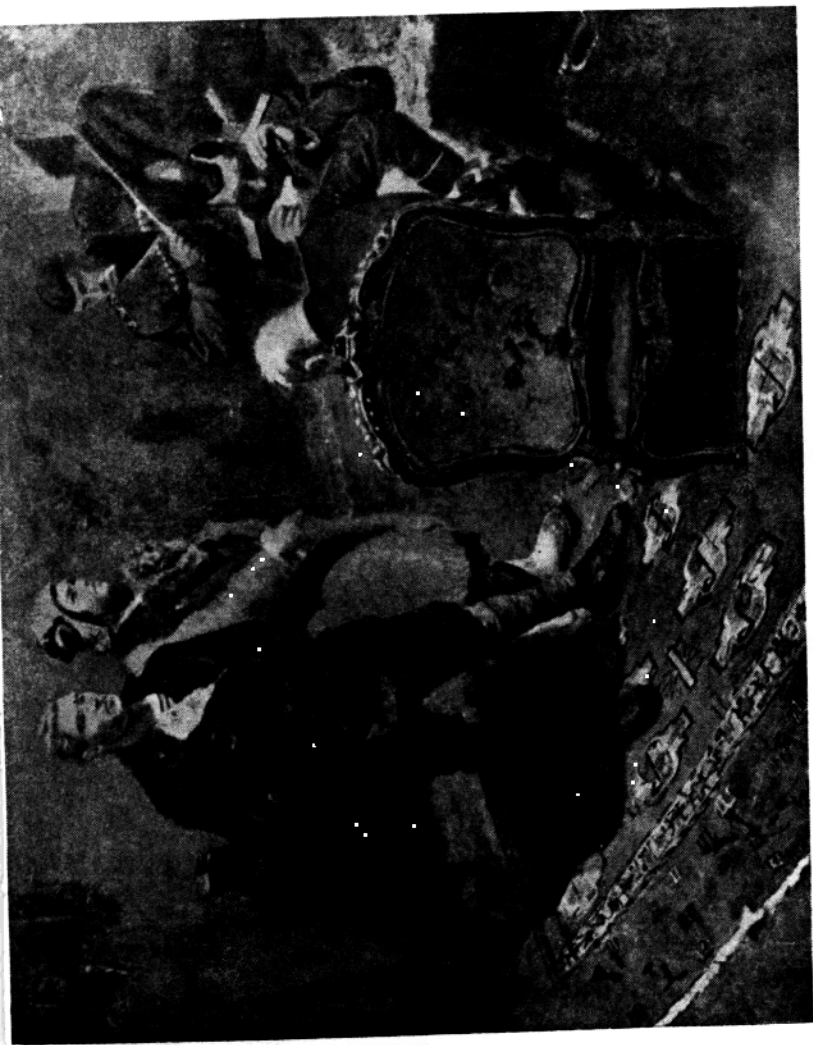
工农专科学校学生

1928年

1919年鐵路交叉站

1928年

審訊共產黨員
1933年

在舊時烏拉爾工厂里

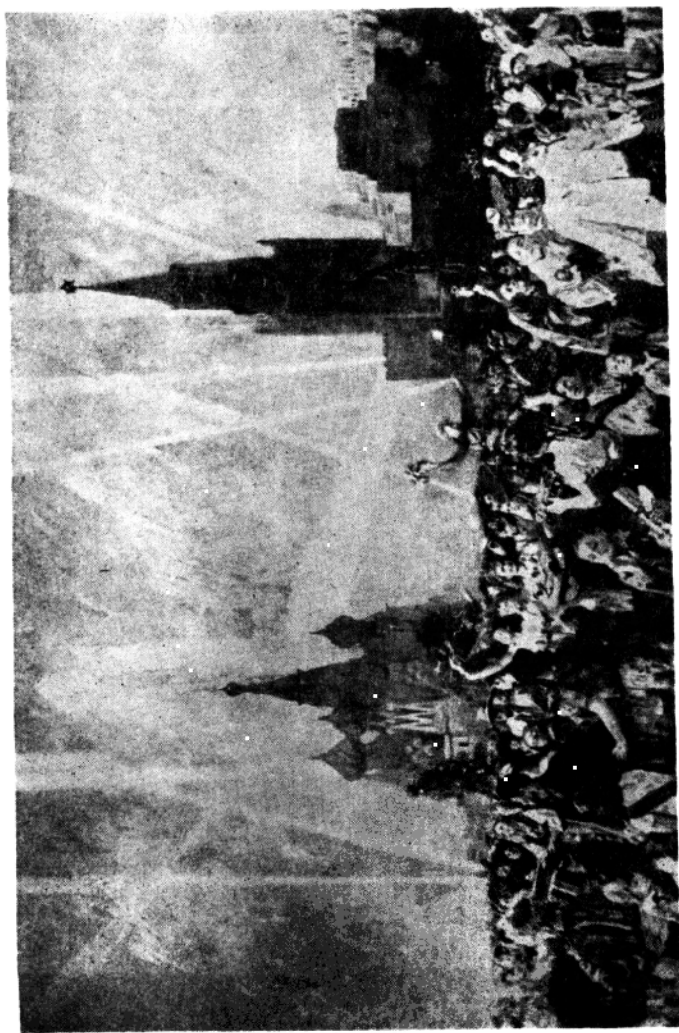
在舊時烏拉尔工厂里（細部）

1937年

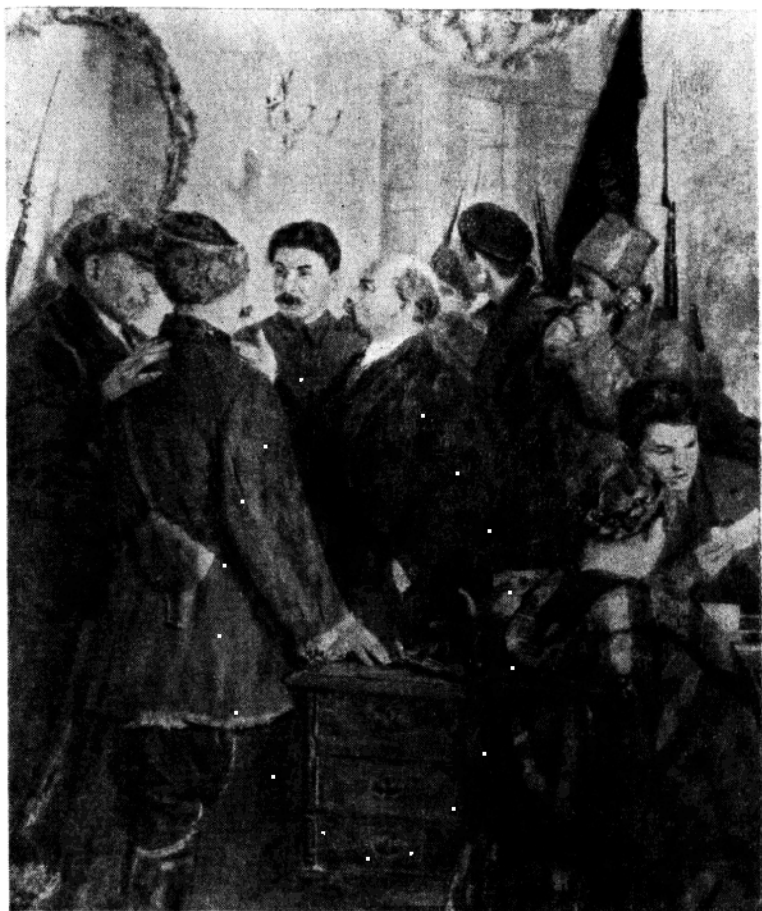
女演員 Л·查尔卡洛娃肖像

1947年

胜利的节日

1947年

十月革命的兩位領袖

1940——1948年