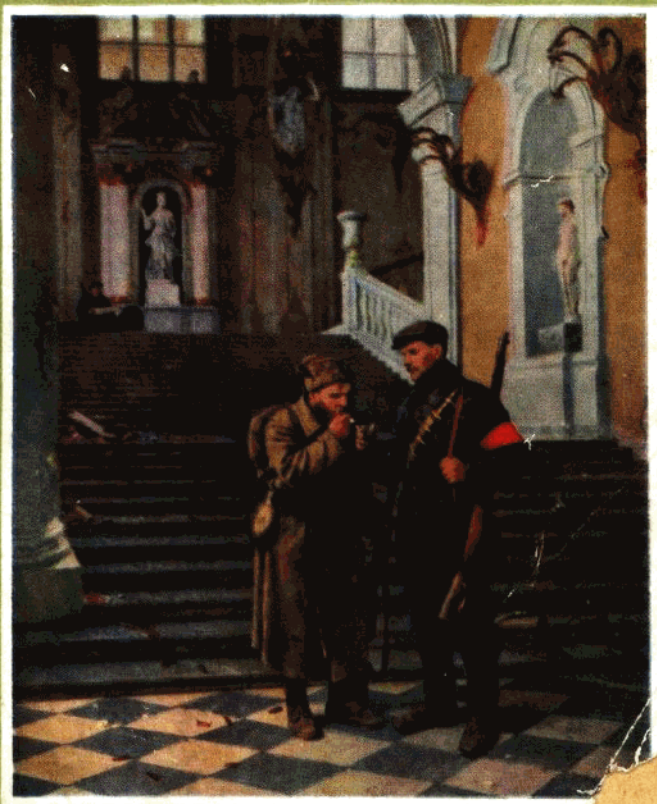

苏联名画

目 录

前 言	1
談基布里克的素描“列宁在地下工作”	3
附录：历史和画家(基布里克作)	9
賽罗夫及其“冬宫占领了”	18
介紹兩幅苏联名画	22
雷洛夫及其“晴空万里”	27
介紹“高尔基在伏尔加河岸上”	30
談油画“战斗后的休息”	32
談“归来”	38
怎样欣賞“黎明”	44
附記并加甫里洛夫的来信	47
談“剛出版的車間牆报”	52
談“垦荒者的第一个孩子”	56
一幅为兒童創作的优秀宣傳画	60
談庫克雷尼克塞的兩幅漫画	63
拉乔夫的動物画	66
談几幅苏联木刻画	69
高尚的精神品質	74
动人的英雄形象	79

前 言

近些年来我陸續在報紙雜誌上發表了一些关于研究、分析苏联繪画的文章，現在把它們編輯在一起，名为“苏联名画欣賞”，其目的是为了帮助讀者欣賞这些作品，同时也企圖通过欣賞使这些社会主义现实主义的造型艺术能在讀者的心灵上傳播下共产主义精神的种子；并提高大家的艺术欣賞水平和欣賞趣味。

苏联的繪画，在苏联共产党的領導之下，在 19 世紀巡迴展覽画派的现实主义的傳統基础上發展起来，四十年来，已經在全世界的艺术界插出了显明的紅旗，这面紅旗就叫做社会主义现实主义的紅旗，它与資本主义世界的各种形式主义的白旗形成了分明的对照。这面迎風飄展的紅旗是不可动摇的，这就因为它具有丰富多彩的社会主义內容和广大人民羣众所喜聞乐見的民族形式。历史教导我們，任何艺术只要有广大人民羣众的支持与拥护，它就是打不倒的，它就一定要存在、發展，那怕有多少敌对者的誹謗都是无济于事的。

苏联的美术，四十年来，在和資產阶级的艺术思想进行不調和的斗争中，在坚持社会主义现实主义的藝術道路中，曾取得丰富的成績和經驗，如果我們不是教条主义的硬搬，而是馬克思主义的創造性的學習，那么他們的創作和經驗对于我們就会有很好的借鑑作用。

苏联的优秀的繪画創作，称得起“名画”的作品，是很多的，这

本書里不过仅仅提到了一小部分。而且我写这些文章，選擇研究的对象，其中的大部分虽是由于自己的爱好，主动写的，而另一小部分却是由于报刊杂志的需要，在編輯約稿的情况下写的。因此某些个别作品虽也值得向中国讀者推荐，但在苏联，还不算名画，即使如此，我也把它放在这本书里了，因为这些作品基本上还算是一些好画。

1957年10月間我訪問苏联，使我有机会在莫斯科和列宁格勒的美术陈列館里看到这里所提的一些名画的原作，并有机会和苏联美术家談他的作品的創作意圖和創作过程。所有这些都有助于編著这本小册子的。在編輯的过程中突然發現在1957年11月号苏联“文化生活”杂志上刊载了基布利克的“历史和画家”一文，我把它譯出作为附录刊在書内，因为它有助于讀者更深入的了解“列宁在地下工作”一画。

由于我的艺术修养不高，以及关于苏联人民生活知識的貧乏，对于書中提到的作品，不敢說都是談得正确的，而且对于艺术作品也經常可能有不同的看法，例如其中的“黎明”就曾發生过爭論。因此我的文章只能供大家欣賞这些作品时的参考，如有錯誤希望讀者們隨時提出。

这本书中作为附录的譯文，如基布里克的“历史与画家”、加甫里洛夫的来信等，經我譯出后，曾經平野同志加以校閱，特此致謝。此外，有关画家的傳記部分多半都参考了朝花美术出版社出版的“苏联美术家傳略”，特此声明。

作者 1958年6月于北京

談基布里克的素描“列宁在地下工作”

苏联的美术家們，以社会主义现实主义的創作方法，从各个不同的場合、不同的角度創作了很多优秀的关于歌頌全世界工人階級的偉大領袖——列宁的繪画。

歌頌偉大的革命領袖，是人民艺术家的極其重要的政治任务。它之所以重要，是因为革命領袖在人类历史的进程中曾起了極其巨大的推动作用，他在人民的心里占着重要的位置。人民要求自己的艺术家發揮他們全部的天才，在艺术上創造領袖的形象。成功地表現了領袖形象的作品，就能够帮助人民羣众深刻地認識革命領袖的偉大的生活斗争和思想感情，从而达到以領袖的偉大精神去感染观众、教育人民的目的。

苏联的美术家們，由于他們从內心發出的对于偉大領袖列宁的敬愛，并深深地了解到广大人民羣众对于美术家們的期望，所以他們中有不少人选取了歌頌列宁的这个重要主题。关于这一方面的优秀作品，已經被介紹到中国来的非常多：如我們經常看到的杜德尼克的油畫“阿芙乐尔巡洋艦的砲声”，賽罗夫的油畫“农民代表訪問列宁”，塔烏里特和突楚克合作的雕塑“列宁和斯大林在哥尔克別墅”，基布里克的素描“列宁在地下工作”，納尔邦强、巴索夫、密沙尼諾夫、普里貝洛夫斯基和苏茲达尔采夫四人集体創作的油畫“政权归苏維埃，和平归世界各国人民”，瓦西里耶夫的油畫“列宁在到彼得格勒的途中”……，其中有不少作品曾獲得 斯大林獎

金。

要典型地創造人民領袖的形象，畫家當然需要具備優秀的繪畫技巧，否則是不可能辦到的。但是，單憑繪畫技巧仍不能保證作品的成功，有了繪畫技巧只不過具備其中的一個重要條件。此外，還有其他的重要問題需要同時解決：那就是首先需要美術家很好地去研究偉大領袖所處的历史時代，徹底了解產生領袖的時代精神，和領袖對於這個時代所起的作用。美術家應深深地呼吸到那個時代的緊張的空氣，感到那個時代的跳動的脈搏。與此同時，還需要研究領袖的政治生活和鬥爭，研究領袖的思想、感情、性格和風度，這都是為了要深刻地刻劃領袖的形象而必須準備的工作。

為了要表現偉大領袖，雖然我們很難具備和領袖同樣偉大的思想感情，但可以斷言，渺小的靈魂是創造不出具有偉大思想感情的作品來的。愛倫堡曾說：“必須先有偉大的情感才能描寫偉大的情感。”因此，以領袖為歌頌對象的美術家，他本身就必須具有高尚的精神品質。

蘇聯美術家歌頌列寧的那些傑出的作品，雖然我們沒有全面地去研究作者的創作過程和他們的品質修養，但可以斷言，那些美術家不具備以上各種重要條件是創作不出好作品來的。正像沒有播種就不可能有收穫一樣。

現在我想就基布里克的作品“列寧在地下工作”作為如何典型地創造領袖形象的問題加以研究。這幅畫我們還比較生疏，但我認為它是一幅非常優秀的作品（見附圖1）。

葉夫蓋尼·阿陀利法維奇·基布里克於1906年生於敖德薩省，瓦斯涅辛斯克城，1922—25年受教育於敖德薩藝術專科學校，1925—27年進列寧格勒美術學院。他因為畫了果戈里的“塔拉斯·

布尔巴”，罗曼罗兰的“柯拉·布勒尼翁”和柯斯吉尔的“季尔·烏林舒比格留”等作品的插圖，而受到蘇維埃讀者的熱烈稱讚。

“列寧在地下工作”是基布里克在1947年創作的素描組畫“列寧在1917年”中的一張。這套組畫在蘇聯曾有極好的評價。其中的“有這樣一個黨”和“列寧在拉茲里夫”曾榮獲斯大林獎金。“列寧在地下工作”是描繪1917年7月列寧匿居在彼得格勒老布爾什維克工人阿里魯也夫家里時，於一個深夜在燈下工作時的情形。阿里魯也夫的房間很簡陋，用具極簡單，畫家描繪了當時的真實環境。現在，桌上的鐘已經指明是深夜三點四十分鐘了，但列寧仍在精神百倍地工作。畫面以燈光照耀下的桌面上的列寧的頭部和兩手為中心，加以集中的表現，畫家給這裡的每個細節以最為精湛的描繪，使這一極為重要的直接显现着主題思想的部分成為畫面最明亮、最清晰，也是最為吸引觀眾注目之所在。而其他不重要的部分，都有意地隱約地安置在深暗的燈影中。這種藝術效果，就造成一種氣氛，使我們感到列寧當時的寫作環境是非常僻靜，好像可以聽到他的筆尖在紙上簌簌滑動的聲音。這種藝術效果，不但使畫面產生了黑白對比的美，而且大大幫助了畫家使他要向觀眾宣示的主題思想在作品中更加明確突出。

我們從這幅畫中所看到的列寧，是一位朴素慈祥而又富有戰鬥精神的、使人感到親切而又莊嚴可敬的革命領袖。他的那種精神專注的、把全部精力都集中在寫作上的姿態，和深夜這個具體時間相關聯，恰好能夠說明列寧為了人民解放事業的努力與忠誠的高貴品質。從基布里克所創造的列寧的形象看來，列寧的寫作就是戰鬥，他的這種緊張的戰鬥精神也就正是1917年10月這一具有歷史意義的年月的革命象征。

基布里克之所以能創造出这样深刻感人的、集中表現了列宁偉大精神生活的圖画，毫无問題的是由于画家在創作之前不仅研究了列宁的外貌，而且更深刻地了解了当时的时代和列宁的思想、感情、性格以及当时列宁的生活斗争等情况的緣故。否則基布里克是不可能創造出如此具有生命的形象，也不可能正确地塑造出列宁的本質特征的形象。

处在 1917 年这个偉大时代的列宁，他的生活是十分的不安，而他的工作却是十分的緊張，他的写作是非常的勤奮。列宁自 3 月 27 日从瑞士回到俄国后，不久临时政府就頒佈了逮捕他的命令，并悬重賞杀害列宁。还在 6 月間，資產阶级的“反布尔什維主义同盟”就通过了杀害列宁的決議。党在这种情况下轉入了秘密状态，而党的領袖为了避免密探和奸細們的追逐和迫害，不得不經常过着隱蔽的流动的生活。在这期間，他有几天匿居在老布尔什維克工人阿里魯也夫家里，有几天又迁移到拉茲里夫湖边的茅棚中，到 8 月末又隱避到芬兰的雅尔卡拉村，后来又移居于赫尔森福斯。直到十月革命起义的前夜，列宁才被党中央委员会召到斯莫尔尼宫来担任革命运动底总領導。他的生活虽是如此的流动和艰苦，但他的写作工作却仍是如此惊人。据联共(布)中央附設馬克思列宁学院所編的“列宁生平事业簡史”中叙述，这个时期的生活是：“列宁底毅力真是无穷的。在真理报上几乎每天都登載有他的論文，往往是一期登載數篇。甚至列宁从事于領導 4 月代表會議的巨大工作的日子，在真理报上也常有他的文章。自归国以后至七月事变时为止，列宁写了一百五十多篇論文和数本小冊子。”并說：“列宁在其最后这次匿居时期——从 7 月到 10 月，写了六十多篇論文、小冊子和書信。”

我們讀了以上的历史材料，然后再回头来看看基布里克所描繪的“列宁在地下工作”，就会觉得画家是真实地、历史地、具体而生动地概括了1917年列宁的緊張而勤奋的写作生活了。虽然只是一張素描，但也是典型地描写了列宁的。我們看看他已經到了深夜三点多鐘还毫无倦怠的战斗一般地写作，是十分感动的。如果不是如此勤奋地为人类解放的偉大事业而劳动，以上所提到的那么多的著作是产生不出来的。基布里克忠实地、本質地刻划了列宁在平凡生活中的偉大形象，因此他的作品就具有深刻的历史意义。

基布里克所塑造的列宁的形象，为什么使我們中国的观众也能感到是如此真实，真实到正像活在我们心中的那个想像中的列宁呢？这当然不仅因为这幅画上的列宁的外貌十分逼真，而更其重要的是画家通过外形的刻划，表现出列宁的偉大灵魂。这就是說当画家在表现这位巨人的形象时，没有仅仅停留在外形的忠实模仿，满足于外表的肖似，像照像机所做到的那样；而在于他能够运用了熟練的技巧，首先描写了列宁的外形，而且使外形的正确描繪为画家所追求的刻划列宁的性格的目的服务，做到对于列宁的偉大精神品質的集中表现。我們虽然没有亲眼见过活的列宁，但我們通过他的文章，通过关于他的电影，通过关于他的記載，使我們感到偉大的列宁經常就像一团燃燒着的火一样，他的敏捷的动作，經常緊張的状态，为人民事业的高度热情……，这些特征都極其正确的表现在基布里克所作的“列宁在地下工作”中了。

我們中国的画家目前在作品中所創造的人民領袖毛主席的形象，虽然在个别作品中有一定的成就，但一般的还仅仅停留在外表的模仿，有的甚至连照片上的肖似程度也达不到，还十分缺乏像基

布里克所画的“列宁在地下工作”那样在性格、精神的刻画上如此深刻感人的作品。而这样成功的作品，在苏联却已不在少数。因此，我們現在必須認真研究这些創作，使我們在創造領袖形象时得到参考，从而提高創作的質量。

1954年1月15日發表于“美術”創刊号

附录：历史和画家

基布里克作

我的故乡——南部乌克兰的苏维埃政权是在1920年的冬天才彻底确立的。国内战争进行了三年了，我们的草原上的小城市竟成了一切反革命势力反对年轻苏维埃政权的激烈斗争的场所。

我，一个十二三岁的小孩子，是怎样在残酷的战斗中推翻了旧世界的目击者。

我还能记得当时彼特留拉匪帮、邓尼金匪帮和反动匪帮的特种骑兵团；记得秋秋尼克匪徒的无情掠夺，富农的暴动；记得那大大小小的无谓的战斗；我看着这些，新的思想的活动就代替了一切旧的观念和观点，感到了旧世界的毁灭。

我看到了，并且记得一切的生活如何狂暴地有时是离奇地展现了人们的性格，如何戏剧性地安排人们的命运，把人们卷入革命的漩涡中。

有时是这样的，昨天的中学生，今天变成了政治委员，而在明天——在第一次战斗中惨痛地牺牲了。昨天的显要体面人物，明天竟成了卑鄙的被人唾骂的“资产阶级”，而普通的工人则在革命军事委员会的命令上签字。我看到邓尼金匪徒们在城市居民的面前处决和吊死共产党员实行“白色恐怖”。在正月的整个的风雪之夜，当白军掩护撤退时，在我们窗户的上空飞着子弹，而到拂晓时，通过了怒号的长风，我听到了“国际歌”的歌声。这就是1920年1

月 29 日在我的故乡——沃茲涅先斯克城市最終地、永久地开始了
苏維埃政权的一天。

之后，在軍事共产主义时期創立前所未有的新制度的头几年，
新思想的宣傳鼓動的巨潮冲击到所有的人。革命的和苏維埃政权
建立的整个时期，在我的一生中留下了巨大的令人神往的羣众运
动的印象，我的兴趣集中在这些日子里的人和事件上面。直到現
在都使我不能忘怀。

那些在不断地發生具有丰富意义的某些巨大事件的日子里所
产生的感情，在全部漫长的我的意識生活中，是不会变化的。就是
这种感情要求自己用艺术形象把它具体化。大概，在同样程度上，
这种感情，我的同时代的一切美术家也都感受过。但是在艺术上，
我們之中每一个人都有自己的道路。我的道路畢竟是非常复杂而
困难的。经历了种种困难，有时还犯些錯誤，我終于成为一个画
家，我曾一再回顧自己的理想——無論如何要把那种关于偉大十
月革命的思想感情的世界表現在自己的艺术中，这种世界常常給
我的創作提供了主要的綫索，但是好多年来我未曾找到表現的适
当形式。讀者有权利問：为什么經過了很多年，到 1947 年，我才在
这个題材——“弗·伊·列宁在 1917 年”組画中画出了第一幅画
呢？要是我能够在这些年中創作出表現十月革命題材的大套組画
的話，我将是幸福的。但艺术創作，是很复杂的一件事情。

为了产生真正富有內容的艺术作品，画家除了領会主題的重
要性以外不作奢望。需要把很多情節和諧地結合起来。需要有相
应的技巧，和足够的生活上的和艺术上的經驗，自然，当他塑造艺
术形象时，尤其主要的是需要有构思上的成熟。

1943 年，我的朋友劝我放棄給果戈里的“塔拉斯·布尔巴”作

插图的工作而去画“斯大林格勒大会战”。公正的说，这个题材当然无比的重要，我是绝对赞同搞这个题材的，而且喜欢马上就动手。但是我不能够在那时创作“斯大林格勒大会战”，虽然我曾在这之前到过斯大林格勒，在那里画过很多的速写。我不曾获得作为一个画家应有的条件，我确信自己不是事件的目击者，所能找到的“斯大林格勒大会战”的那种形象，一定不能符合斯大林格勒英勇保卫者们的真实的精神面貌，而只能画出人为的和矫揉造作的东西。

而为“塔拉斯·布尔巴”作插图，我有能力做，而且感到在某种程度上能够完成它，那怕是在极平凡的形式中表现出关于俄罗斯人民的爱国主义思想感情也好。

经过深思熟虑之后，我终究还是开始动手为“塔拉斯·布尔巴”作插图了，深深地遗憾我暂时还没有内在的条件来从事“斯大林格勒大会战”。

而现在要从事十月革命的题材了。我曾好多次试图寻找怎样表现它的途径，想要表现党的历史中的各种情节；到这时，终于我的构思决定要具体表现列宁的形象了。

* * *

1936年我第一次开始认真地思考关于列宁的题材。

我开始寻找亲自认识列宁的人，详细向他打听，要他尽量向我介绍列宁的所有特点，他的个性，以及他的生活举动。

顺便说说，当知道过去的印象已模糊，往往不能记忆得准确，我总是对第一次会见到列宁的印象越加感到兴趣。要是说最清楚地记着的正是最初的印象，所以也就最持久地保存在记忆中。我需要有人向我介绍列宁如何说话，如何动作，如何和人们进行频繁的

交际。将来这一切对我有很大的用处。

在1941年，当战前准备全苏美协的“我们的祖国”展览会时，我想为这个展览会完成一套“党和人民的领袖在十月的日子里”。我想描绘弗拉基米尔·伊里奇·列宁。在那些情节中，同样的还想描绘十月革命时期的很多别的领导者。这些领袖人物应该是被典型地富有性格特征地加以描写，并表现出他们在革命中的作用。同时应能表现出人民——工人阶级、革命的农民、海陆军士兵，他们不是没有特色的“群众”，而是一些具有鲜明的典型性格的人物。

我开始研究十月革命时期的材料，动手画草稿，但战争阻碍了这一工作。与此同时，被吸收参加“我们的祖国”展览会的很多画家的创作工作也被阻碍了。

于1946年初，当我在雕刻家马尼泽尔的工作室中看到他为“列宁在装甲车上講演”的作品而作的草稿时，我突然想到，我已经是满40岁的人了，还要搁置多少时候呢？这样我当场就决定毫不犹豫地开始从事于关于列宁的组画。

在强烈的激动中，我长久地为此不能在夜里入睡，考虑如何能更好地完成自己的课题。

我开始考虑创作一个由七幅作品构成的组画。耗费了很多时间在草图上琢磨，为了1947年的全苏美展我赶完了仅仅中间部分的四个题目。没有完成第一、第二和最后的构图：如“弗·伊·列宁回到彼得格勒”、“弗·伊·列宁的四月提纲講演”和“宣佈苏维埃政权”。“弗·伊·列宁的四月提纲講演”我完成于1952年，素描“弗·伊·列宁回到彼得格勒”也叫做“列宁来啦！”最近，即在

1956年才完成，我希望过不久就能再去画最后一个题目。我为自己组画选择了那些自己认为是在这时期中列宁活动中的重要的部分作为情节。除此之外，我力求使被我所选定的情节能够揭示列宁性格的各个方面。我觉得组画这种形式的好处就在于有可能从各方面发展画家的意图。

这样，在素描“有这样一个党”中我想表现一个热情的、有鼓舞性的、不调和的、在自己的事业和意志中充满了胜利信心的作为政治战士的列宁。在“1917年7月弗·伊·列宁在地下工作”的作品中，我想表现一个在为无产阶级专政而斗争的那些日子里，每天写出武装着党的政论的作为理论家、学者和思想家的列宁。在素描“弗·伊·列宁在拉兹里夫”中，我想表现一个思考问题的，梦想着将来的，把整个一生贡献给党和苏维埃国家的需要的列宁。

在我的作品“10月24日夜列宁来到斯莫尔尼”中，我想表现如何指出前进道路，决定武装起义的时刻，领导革命一往直前的列宁。

我在研究每一个情节的同时，也就探索其构图，所以仅仅反映了构思的总的特点。要画好这些情节，还得在每个细节上补充某些为发展基本思想所必需的，重要的，和必要的东西。这些细节与作品的造型方面的最终明确，有紧密联系，从而与构图的制作有紧密联系。

我试图分析创作过程，回想指导我的创作的那些思想，回想为了更加简单和显明地表现那些思想而经常探索的方法。

总之，对于“弗·伊·列宁在地下工作”的素描，我要加以严选。

拟定了自己的七个主题后，我出发到列宁格勒，为了去访问和

列宁的生活行动有关的地方，在那里把看到的東西画一些速写。在當場定能大大發揮想像力，以获得更加适合于我的創作意圖的情节。

（后来，当我作好草圖之后，第二次再到列宁格勒，为了最后去收集我所要的材料）

这样，1946年冬天我第一次訪問了列宁寓所博物館（这里曾經是布尔什維克工人阿里魯也夫的住宅），列宁在1917年7月由于临时政府的追緝而被迫轉入地下活动，曾在这里隱藏过。

列宁格勒还没有脱离严寒和阴暗天气的封鎖。任何的訪問者也没有。我把蜡燭放在很多年前列宁曾經在它旁边工作过的桌子上，就請求随同我的同志坐在桌旁，然后我走向門边。我立刻就感到好像是在夜里，万籟无声，列宁坐在桌旁，而“地下室”这个字就意味着把一个普通的簡單的房間变成了隔絕人世的藏身所，在牆外是敌人，随时都有招惹来特务的危險，警惕地等待着，要耐心，并准备应付意外事件。

与最初的印象及思想相联系的这一切情景如此显明，它使我牢記不忘，并促使我去寻找能够表現秘密居留气氛的情节，即在地底下拿自由和生命来冒險的，和知道安靜是不可靠的是暂时的人的緊張状态气氛的情节。

我觉得在这种情况下，邻近的和其他地方的任何声音，如主人踏地板的吱吱声以及敲門声等等都会迫使你立刻去傾听、环顧，这样一来我就最初想出一个停止工作突然回头看着观众的列宁，好像他在細听打破了夜的寂靜的什么声音。在这个构思里显示了“秘密工作”这个字的影响，这个字在开始时决定了描圖上的主要情节。

我觉得正是这个情节表达了1917年夏反动势力进攻时期党的领导进入秘密活动的特征。而列宁对于可能發生的危险的警惕注意,也符合于他是一个细心的秘密活动者,并符合于根据很多同志的回忆要求严格遵守一切秘密活动常规的情形。

我为这个题材画了一些草稿,给自己提出任务寻求确切的姿态,主要是列宁的视线,最初是埋头工作,而后就突然回头看门,显然在门外似乎觉得有形迹可疑的声音(見附圖2、3)。

相当费劲地工作之后,我作出結論:这个构思是不成功的。它使我感到人物形象較小,内容空洞,于是我开始寻求主题的新的表現方法。

我觉得好像这正是列宁的特点:走入房間,同时思考着那些每天在生活中得到的重大材料,他必須在这些材料中找到最重要的东西,根据这些写成当务之急的文章,通过“真理报”向党指示方向。由于找到了重要的东西,他就急速走到桌旁坐下,立刻不顧一切地在灯光下埋头在工作中。

这样,我应当在坐在桌旁写作的列宁的姿态中,表达出:第一是最大的向目的銳进的意向,这就是忘我地全身專心致力于工作的本領,而这正是列宁的特点;第二是使观众感到写作不是无休止的过程,我想在此之前,列宁可能在走动着沉思,也可能是坐在桌边工作之后,在某一时刻重新开始 indoors 来回走,考虑新的問題。但不論这样或那样,我都是久地沒有考虑成功。

如果(当然)列宁是用右手写字,那么左手的姿勢应该是怎样的呢?因为在各种的变体画中,左手的停放好像是多余的,对于主题的揭示总是有附加之感的,因此,甚至減弱了人物的动态。

舒适地坐在椅子上的列宁的姿态,必然地要具有与主题相連