

Д·施馬里諾夫

苏联美術家画叢

苏联美術家画叢

Д·施馬里諾夫

上海人民美術出版社

П·施馬里諾夫

俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國功勳藝術家、斯大林獎金獲得者傑緬季·阿列克謝葉維奇·施馬里諾夫是蘇聯著名的版畫家，他在創作俄羅斯古典文學作品和蘇聯優秀的文學作品插圖方面有着輝煌的成就。

施馬里諾夫一九〇七年生於喀山一個農藝學家的家庭裏。由於父親是個農藝學家，因此家庭常常遷徙不定。童年時代的旅行使他能夠看到美麗的俄羅斯自然景色，熟悉人民的生活，這對於他以後成為一個畫家是有很大的幫助的。

他的家庭移居到基輔，是使他對藝術發生興趣的一個重要原因。當地的博物館保存着許多古代俄羅斯和西方的優秀繪畫作品，這些作品深深地吸引了年輕的施馬里諾夫，特別是瓦斯涅佐夫和涅斯吉羅夫的宏大的裝飾壁畫給他留下了深刻的印象。

在基輔，未來的畫家開始在普拉霍夫私人畫室裏學習繪畫。普拉霍夫收藏着許多俄羅斯畫家如賽羅夫、瓦斯涅佐夫、涅斯吉羅夫等人的作品，這樣就使得他的學生能夠廣泛地學習和研究優秀的現實主義繪畫大師們的典範作品。

一九二三年，施馬里諾夫進了莫斯科的卡爾多夫畫室。卡爾多夫是列賓的學生，他不僅是一位有修養的畫家，而且是一位卓越的教師。施馬里諾夫在他的畫室裏學習了六年，在繪畫技巧上打下了較好的基礎，特別是構圖和素描上有着很大收穫。

一九二九年，當他從畫室畢業後就開始了獨立的創作道路。最初，他致力於兒童書籍的插圖創作，以後他才為著名的文學作品創作插圖。他深深的喜愛着俄羅斯古典的和蘇聯優秀的文學作品，他對文學作品的深刻理解使得他能夠在插圖中形象地再現書中人物的性格、時代背景，以及複雜的人物間的關係。他在創作古典文學作品的插圖時，總是能夠站在現代生活的立場去了解歷史，並加入了自己豐富的

想像，因而創造出來的形象，是那樣生動而具有說服力。他對文學作品的選擇也是視其能否真實的描寫生活而定其取舍的。最初，施馬里諾夫為偉大的無產階級作家、蘇聯革命文學的奠基人高爾基的作品作插圖，這對於畫家說來是十分有意義的，因為高爾基對他的創作給予了很多的指示和幫助。

還是在一九三二年，他就為高爾基的「在底層」、「仇敵」等作了插圖。一九三三——三六年，他為「馬脫維伊·柯捷姆揚金的一生」作了插圖。年老的馬脫維伊·柯捷姆揚金的肖像是具有說服力的。他的前途是晦暗的，一切都沒有希望，只留着一間陰深深的空屋和渺茫的殘年，老頭兒的形象正好作出了自己一生的總結。一九三八年，他為「阿爾達莫諾夫的家事」作了插圖，他用七幅素描描繪了阿爾達莫諾夫家族的幾輩代表人物。其中的一幅是描繪英勇的依里亞·阿爾達莫諾夫的肖像，面對着他的是一排排的小屋和圓頂教堂，他雄心勃勃的姿態，彷彿能夠把這個小城掌握到手裏；同時，在他身上還能看到不久以前與人民相結合的力量。一九五一年，他又重為「阿爾達莫諾夫的家事」作了廿幅插圖。代表了新興的資產階級的阿爾達莫諾夫的肖像這次也畫得非常成功，他與腐朽的貴族比起來有他進步的一面，背景上的一排小屋就是他新建的廠房，這更能夠說明他的身份。在「在大兒子彼得婚禮上和寡婦親家母跳舞」一畫中，表現了他是非常自負的。因為他家裏幾個兒子跳舞都不好，他就自己跑出來跳；另一方面他想佔有寡婦的慾望也完全暴露出來。在所有的畫幅中，施馬里諾夫着重了人物的描寫和形象的刻劃。高爾基作品為人類自由而鬥爭的思想以及社會主義意識，在施馬里諾夫的畫幅中得到了鮮明的體現。

施馬里諾夫的創作是和蘇維埃的現實生活緊密聯系的。在農業集體化的時期，他的創作轉向描寫農村生活的文學作品插圖。一九三四年，他為蕭洛霍夫的「被開墾的處女地」作了插圖，其中許多畫幅都是描寫了農村的新面貌，老共產主義戰士達維多夫的形象塑造得很成功。

一九三六年起，施馬里諾夫用了較長的時間來為陀斯妥耶夫斯基

的名著「罪與罰」作了近六十幅的插圖。很明顯施馬里諾夫是以今天的立場來了解這部小說的。「罪與罰」主角的周圍充滿了憎恨、窒息的氣氛，畫家指出了由於當時的社會制度所決定，他們的憤怒和探索都是徒勞無益的。書中主角的肖像描寫得像充滿了信心。城市的黯淡的大廈，狹窄的小路，陰沉的石梯，幫助了讀者更進一步的了解主角的性格。索尼亞·瑪爾美拉陀娃的形象非常成功，背景一片漆黑，只有一線光亮照在睜着眼的受驚的臉上，尚未成年的孱弱的身體裹着一身質地低劣的花布衣服，放在胸前的纖弱的雙手似乎胆怯地在懇求饒恕。索尼亞就是這一羣冷酷殘忍的人們的犧牲品。對於那個放高利貸的老太婆的刻劃也是很深刻的，細小的、深深隱含着惡毒的眼睛，乾癟微駝的姿態，鈎形的手，表現了她的多疑和機警。在形象的創造中，畫家指出了主角悲慘的遭遇，並不是個人的悲劇，而是整個時代社會的悲劇。畫家利用了強烈的黑白對比，使畫幅更能切合於小說的內容風格。

一九三七年，施馬里諾夫開始為俄羅斯的天才詩人普希金、涅克拉索夫的作品作插圖。他完成了普希金的「別爾金的故事」的十二幅插圖，畫家精確地傳達了普希金淳樸的富有生命的人物形象，其中最成功的是「驛站長」和「村姑小姐」。在涅克拉索夫的「俄羅斯婦女」的插圖中，施馬里諾夫描繪了俄羅斯人的優美的性格和力量，他們對自己信仰的堅定不移和不怕艱苦的精神都體現在英勇的人物形象上。畫幅的構思大都獨特而富有詩意。

一九三九年，他為小托爾斯泰的歷史小說「彼得大帝」創作了插圖。小托爾斯泰的小說大膽地暴露了時代的真面目，他說明了彼得大帝改革的進步性，同時也不隱瞞他黑暗的一面和當時的矛盾。施馬里諾夫也是用作者同樣的觀點來作畫的。在卅六幅插圖中，有三幅彼得大帝的肖像，這些肖像循序地反映了各個時期的彼得大帝和他的歷史事業。第一個時期，彼得大帝還是年輕的小伙子，但已具有偉大的思想，臉凝視前方，手中握着斧頭，彷彿準備和任何困難作鬥爭。第二張肖像則描寫了他精力充沛的姿態，彼得大帝被體現為積極的事業家，他正在從事着彼得堡的建設事業。最後一張肖像，彼得大帝已成

了統帥，他可以決定戰爭或是和平，他迫使歐洲承認了偉大的俄羅斯帝國。許多畫幅中都貫串着彼得大帝與人民的聯系，然而畫家也並不隱匿彼得大帝的許多殘酷的法律與措施給人民帶來的痛苦。

一九四〇年，施馬里諾夫與基布里克、庫克雷尼克塞等版畫家參加了黨史的繪畫創作，畫家們極為嚴肅地對待了這個工作。施馬里諾夫的「有這樣一個黨！」和「衝散遊行隊伍」都是比較成功的畫幅。這次創作對於蘇聯版畫創作的發展具有十分重大的意義。

一九四一年他又完成了萊蒙托夫「當代英雄」的插圖。畫家在畫幅中完全保留了萊蒙托夫作品的詩意。在「決鬥前的畢巧林」、「別那」等畫中的主角都是那個時代的典型人物，這些人物都被表現得充分具有自己的個性。偉大的衛國戰爭一開始，他就從事政治宣傳畫的創作，其中最著名的如「我等你，解放戰士！」、「戰士！以勝利回答祖國！」、「一切爲了勝利」。前兩幅在一九四二年全蘇宣傳畫競賽中曾得獎，後一幅也在一九四三年紅軍廿五年宣傳畫競賽中得了獎。

戰爭時期，施馬里諾夫轉向了具有強烈政治意義的作品創作，因而使他成爲蘇維埃國家最有名的畫家之一。一九四二年出現了他的最受歡迎並獲得了高度評價的十二幅木炭組畫「決不忘記！決不饒恕！」這套組畫以描寫蘇維埃人的英雄主義和堅毅精神爲主題，敘述了衛國戰爭中德國法西斯強盜對蘇聯人民殘暴的侵略和蹂躪，圖中每個細節都給人以難忘的印象。在「母親」一畫中，描寫了一個由於極度悲哀而呆呆地跪在已死的兒子身旁的母親，周圍延展着一片淒涼的平原。作者沒有選擇射擊的場面而選擇了這樣一個場面，是爲了更能動人心魄地說明敵人的殘暴。在「歸來」一畫中，描寫了母親和孩子們回到了從侵略者手中解放出來的故鄉。他們的家已經變成了一片廢墟，只有殘留下來的白樺樹還矗立着，淺淺的水窪，周圍是一片寂靜和淒涼。孩子們緊緊依着母親，但母親並不爲這一切沉重的破壞所屈服，她堅毅地站着，望着遠方，彷彿看到了未來的勝利，從她的形象上可以看到蘇維埃人的高貴品質和堅毅精神。雖然作者所描繪的是悲劇的情節，但整個畫面却充滿了對真理和勝利的堅強信念。這套組畫在一九四二年偉大衛國戰爭展覽會上得到廣泛的好評，其中的十一幅，一九四三

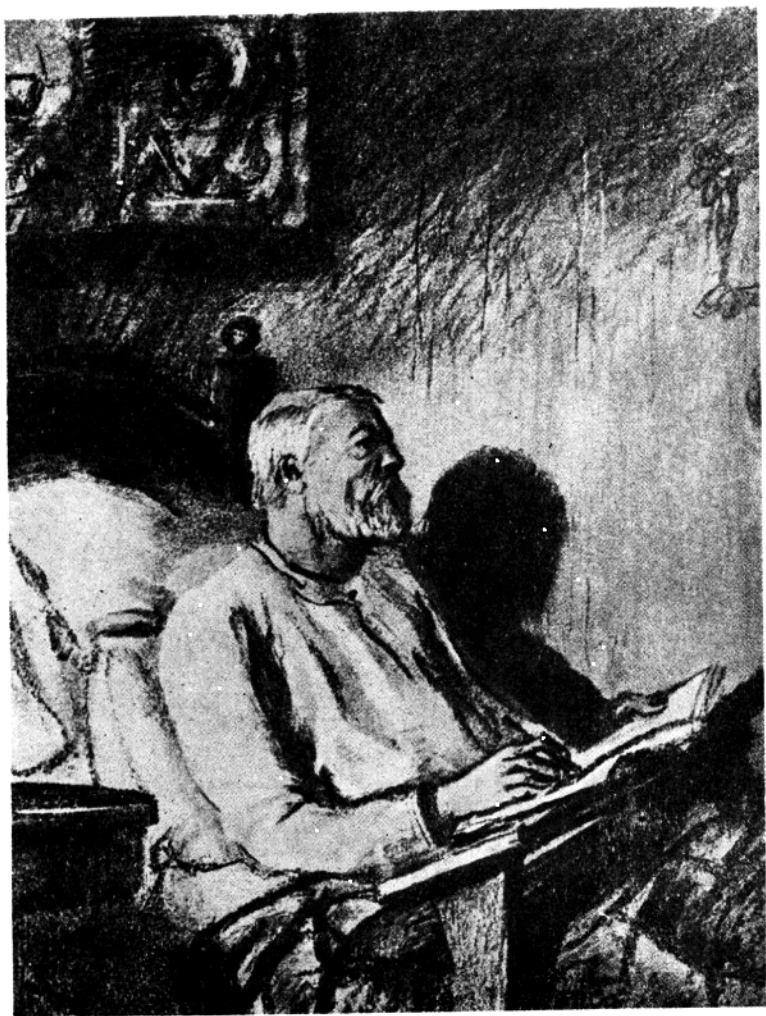
年成集出版後，施馬里諾夫得到了來自全國以及來自前線的對這個作品的熱烈反響，並因而獲得了斯大林獎金。除此，戰爭期間施馬里諾夫還完成了油畫作品「在光復了的土地上」。

一九四九年，施馬里諾夫又為普希金的「杜布洛夫斯基」作了插圖，畫家的繪畫語言已經變得更其完整而豐富。明晰的構圖，完整的造型，充分的表現了十九世紀初葉地主的生活和農民的暴動，人民英雄和地主階級的性格都描寫得十分深刻。

最近，施馬里諾夫還為托爾斯泰的名著「戰爭與和平」作了插圖。「戰爭與和平」是畫家最珍愛的作品之一。托爾斯泰以不朽的筆寫下了這一首俄羅斯人民英雄的史詩，他指出了在歷史上起着決定作用的，不是個別優秀傑出的人物，而是人民。施馬里諾夫的畫幅也是和托爾斯泰一樣把人民作為書中的主要人物，他用了較多的篇幅來描寫人民。如在「游擊隊員押送法國俘虜」一畫中，人民英雄的形象得到了完整的體現。其次，施馬里諾夫對書中主角性格的描寫，也是很突出的。例如對娜塔莎·羅斯托娃的描寫，在一系列的畫中，她的性格都是跟隨着書中的情節而發展着的。施馬里諾夫表現了她放任而易於激動的性格。

施馬里諾夫是俄羅斯和蘇聯古典文學插圖的奠基人，是蘇聯最優秀的版畫家之一。他一開始創作，就把蘇聯插圖藝術引上了社會主義現實主義的道路。還是在偉大衛國戰爭以前，他就在蘇聯造型藝術的創作發展上佔了主導地位。施馬里諾夫以藝術形象展示文學作品的思想為自己的主要任務，高爾基的作品對畫家的創作與世界觀的形成有着很重大的意義。施馬里諾夫流暢的藝術語言使素描和油畫非常接近，這有力的駁斥了形式主義者對於書籍插圖必須運用專門的特殊的版畫語言的謬論。施馬里諾夫在蘇聯單幅版畫中以現代題材創造了歷史的敘事詩的風格。除了創作，他也積極參加社會活動，從一九三六年起他就一直領導莫斯科美術家協會的版畫組，並担任各種全國性展覽會的評判員。天才的畫家現在正是創作最充沛的時期，今後他將為偉大的共產主義事業作出更輝煌的貢獻。

張藝翊 編譯

馬脫維伊·柯捷姆揚金写自己的回忆录
(高尔基《馬脫維伊·柯捷姆揚金的一生》插图)

放高利貸的老太婆
(陀思妥耶夫斯基「罪与罰」插圖)

拉思科里涅可夫溜上樓去找放高利貸的老太婆
(陀思妥耶夫斯基《罪與罰》插圖)

阿列克赛和麗莎相会

(普希金「村姑小姐」插图)

· 凱 旋

(A·托尔斯泰「彼得大帝」插圖)

剪鬚子

(A·托尔斯泰「彼得大帝」插图)

決斗前夕

(萊蒙托夫「当代英雄」插图)

復 仇！

