

俄罗斯画家 維·米·瓦斯涅佐夫

迟 軻、董祿译編譯

朝花美術出版社

俄罗斯画家 維·米·瓦斯涅佐夫

迟 柯、董祿泽編譯

朝花美術出版社

1957年

北 京

俄羅斯畫家
維·米·瓦斯涅佐夫

編譯者：迟 柯、董祿澤

出版者：朝花美術出版社
北京東總布胡同10號

責任編輯—唐德鍾 美術設計—高顯如

發行者：新 華 書 店

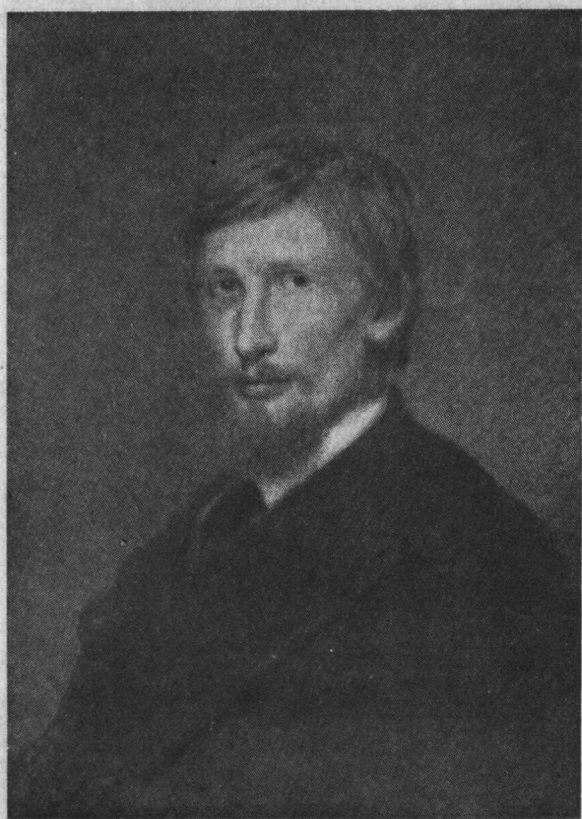
印刷者：財政出版社印刷廠

北京市書刊出版業營業許可證出字第069號

1957年6月第一版第一次印刷

開本：787×1092 1/25 印張：2 4/5

印數：1—2,100 統一書號：8028.1257

維·米·瓦斯涅佐夫肖像

前記

我們得到了几种关于瓦斯涅佐夫的俄文著作，但这些文章有些是偏重于某一个方面(如关于瓦斯涅佐夫的版画)的，其他方面則从略。有些則太概括，不夠具体。此外，这些文章对于瓦斯涅佐夫的作品，大多是着重于画面的分析，而缺乏对于題材本身的叙述。瓦斯涅佐夫的很多作品是取材于民間傳說的，对于俄罗斯人，这些故事当然是妇孺皆知，勿庸贅述，但对于中国讀者，就必须了解故事才容易看懂图画。

因此，我們就綜合了几种俄文著作，并参考和个别地引用了有关的其他中譯書籍，編写成这一本小冊子。

为了便于讀者参考，也为了向几位中譯書籍的譯者表示我們的謝意，特將編譯本書所依据的原文和参考或个别引用过的中譯書籍的名目列在下边：

- 一、哈罗多夫斯卡娅著：“維·瓦斯涅佐夫”
- 二、列別捷夫著：“画家維·瓦斯涅佐夫”
- 三、阿尔巴托夫編：“瓦斯涅佐夫画选”
- 四、斯塔索夫选集
- 五、苏联大百科全書中“維·瓦斯涅佐夫”
- 六、阿·阿姆辛斯卡娅著：“阿寥奴什卡”
- 七、星火杂志1953年第42期。

参考和个别引用过的中譯書籍有：

- 一、俄罗斯艺术家回忆录(馬蒙托夫著、丰一吟譯)
- 二、俄罗斯民間故事(阿·托尔斯泰著、任溶溶譯)
- 三、俄罗斯人民口头文学(楊金、曲秉誠編譯)
- 四、俄国文学史(布罗茨基主編、蔣路、孙璋等譯)

編譯者 1956年于中南美專

目 录

瓦斯涅佐夫——人民史詩的歌手.....	1
瓦斯涅佐夫的生平和創作活动.....	7
瓦斯涅佐夫的主要作品.....	20

瓦斯涅佐夫——人民史詩的歌手

十九世紀的俄羅斯處於一個人民運動洶湧澎湃的時期，封建的腐朽的沙皇俄國正日益走近死亡，新的歷史的主人如同一個地下的巨人一樣在儲蓄着自己的力量。在這個時期里出現了偉大的民主主義的思想家：別林斯基、車爾尼雪夫斯基、赫爾岑、杜勃羅留波夫等；同時，也出現了多少給整个人類藝術寶庫增光的作家、詩人、音樂家和畫家。

這些藝術家不僅是以他們的高度的創作技巧和優美的表現形式達到在俄國里空前的水平，而更主要的是以他們共有的民主主義精神和人道主義精神，對民族深厚的情感和跟人民的血肉關係而成為世界進步文學藝術的光輝的榜樣之一。

在這些藝術家中無論他們所表現的生活範圍有多少不同，無論所採取的形式和手法各有各的特點，也無論在傾向性的鮮明和對革命的理解上還有着高低之分，然而，“為勞動人民服務”和“愛祖國愛

民族”則是他們共同的創作基礎。

偉大的列賓、蘇里科夫以其深刻的歷史畫和風俗畫歌頌了人民的創造力量和鼓動了人民的革命熱情；瓦·馬克西莫夫、符·馬科夫斯基以溫厚的幽默和辛辣的諷刺揭發了社會的矛盾和癥瘡；克拉姆斯柯依和符·賽羅夫的肖像畫刻劃了具有時代性的各種人物典型的內心世界；列維坦和希施金在表現大自然的面貌時傾訴了對俄羅斯祖國的無限的愛；而維克多·米海伊洛維奇·瓦斯涅佐夫則是把俄羅斯人民千百年間流傳着的神話、勇士詩^①和民歌中的英雄形象具體表現於畫布上來喚起了民族的尊嚴和自豪，鼓舞了人民對自己強大威力的信賴。

高爾基在列舉了十九世紀俄羅斯杰出的文學家藝術家的各個特點之後，曾總結性地說道：“……彼此各不相同，只有在俄羅斯才可能是這樣的，在俄羅斯可能在同一世紀中遇到不同世紀的人，在心理上他們是這麼不同，是這麼不融洽。這一切偉大成就就是俄羅斯在不到一百年的時間中創造的。使我們覺得愉快和萬分感覺驕傲的，不僅是十九世紀的俄羅斯產生了这么多的天才，還有他們中間那麼驚人的差異，對於此類差異，我們的藝術史家不會予以足夠的注意。”

瓦斯涅佐夫所創造的取材於俄羅斯民間故事和勇士詩為題材的獨特的造形藝術形象，以新的內容豐富和補充了巡迴展覽協會畫家們的現實主義——瓦斯涅佐夫是俄羅斯人民史詩的歌手。

維克多·米海伊洛維奇·瓦斯涅佐夫是俄羅斯最杰出的藝術家之一，他以特別富有詩意的幻想和質樸的描寫手法創造了富有俄羅斯民族特征的艺术。

瓦斯涅佐夫的創作活動是豐富多彩的；他創造了象“三勇士”、

“歧路上的勇士”、“伊哥尔·斯維雅托斯拉維奇与波洛維茨人激战之后”、“阿寥奴什卡”、“骑着灰狼的伊凡王子”、“飞氈”等杰出的以表现历史傳說与民間故事为題材的油画，在这个领域中艺术家走着前人所未走过的道路，他的独特的天才为俄罗斯繪画艺术同时也是为世界的繪画艺术創造了新的可貴的財富。

而同时，瓦斯涅佐夫也是以日常生活为描写对象的优秀的风俗画家，他以深厚的人道的感情描写了当时黑暗社会中“被侮辱与被損害者”的不幸遭遇，他歌頌了那些“平凡”人物典型的生活面貌，其中象“从一个住宅到另一个住宅”，“战报”等等是属于当时风俗画最优秀的作品之列的，在这些作品里人們特別明显地可以看到十九世紀下半期俄罗斯进步艺术的那种强大的民主精神和深刻的社会意义。

瓦斯涅佐夫虽然在历史画和风俗画上有卓越的貢獻，在他数十年的劳动中，完成了一系列巨幅的油画，而这里的每一件作品的完成常常都是經過了長久的探索和艰巨的劳动的。然而，值得注意的是在偉大的艺术家的一生中，还有一个为人们所不大注意的但却是极有意义的方面，那就是在通俗性繪画——版画、插图方面的工作。

在六十年代末到七十年代初的时候，瓦斯涅佐夫經常供給各种刊物——主要是那些价廉通俗的小刊物——以石版画、銅版画、鋼笔画，在这些画里他不仅嘲笑生活中的畸形現象，同时也热爱并歌頌了平凡的人们。他曾經画了三套关于士兵的、平民的和儿童的通俗小册子。当計算了这些通俗小画冊在二十年間再版发行量超过了一百万冊时，斯塔索夫②曾贊叹地說：“这是多么惊人的偉大！……这是多么少有而可贵的机会，在童年时代能够学习到杰出的艺术！难道在世界上經常会有这样的事么？”瓦斯涅佐夫也經常在普通刊物上作文学作

品的插图，他所作的塔拉斯·布尔巴③被斯塔索夫認為是果戈里这部作品的最好的插图，他說：“在这里表現了多少真正的人民性、美丽、典型，以及天才。”他为萊蒙托夫和普希金的叙事詩④也作了优秀的插图。

此外，瓦斯涅佐夫对舞台美术工作方面，也有过杰出的貢獻。八十年代初，他兩度担任歌剧“雪姑娘”⑤演出的美术工作。人們不能不承認，1885年私营歌剧团上演的“雪姑娘”，是三个天才——原文作者奥斯特罗夫斯基，音乐家里姆斯基—科薩可夫⑥和画家瓦斯涅佐夫——的杰出的合作。“雪姑娘”的布景和服裝設計不仅震动了当时的艺术界，而且成为新的俄国戏剧美术发展的轉捩点。

接近人民，尽自己的力量从各个方面为广大的人民的艺术服务；热爱自己的民族和祖国，在創作中竭力表現自己民族所特有的美質。这些就是貫串着維·米·瓦斯涅佐夫生活的基本的艺术观点。这种观点在瓦斯涅佐夫那里体现得是如此完整，充分和如此突出。同时代的很多艺术家都为此表示贊叹。克拉姆斯柯依极为重視瓦斯涅佐夫的天才，尤其重視他的这种宝贵的品質。瓦斯涅佐夫亲近的朋友，艺术家科瓦列夫斯基当談到瓦斯涅佐夫的时候說：“也許，有时不会贊成瓦斯涅佐夫的意見，然而在他自己，一切都是处在极其協同一致和彻底的状态中，正如一个杰出的人一样，在各方面一切都是很严整的。”

瓦斯涅佐夫曾說出过自己的理想和信仰，他說：“只有当我们把自己的一切力量集中在我們俄罗斯艺术发展上；就是說，只有当我们尽一切可能完美地丰富地描繪和表現我們可愛的俄罗斯的自然和人，我們現代的生活和我們的历史的美、力量和意义的时候，我們对

全世界的艺术宝库就有所贡献了。”斯塔索夫多次地指出，这些观点是瓦斯涅佐夫的生活及其艺术活动中的主要基石。

瓦斯涅佐夫是一个意志坚强，具有远大的理想和富于思考力的人，是一个无私地忠于艺术和富有同情心的画家。浮华虚饰的漂亮、轻而易举的成就，刺目的表面效果，从来不能打动他；他以顽强和坚忍不拔的劳动获得了成功。

维·米·瓦斯涅佐夫不论对于同时代的人们或是后代的人们来说，都是极其亲切和极受爱戴的一位艺术家，他以富有感染力的艺术语言启迪了人们的幻想，使人们更多地懂得什么是美，什么是诗，什么是抒情和想象，同时在他的丰富奇巧的想象中永远伴随着浓厚的生活气息。人们在他所描绘的传说和童话的形象中，感到蓬勃的生命力，从那里更深地了解了现实生活，了解了人民和民族的强大的力量。

瓦斯涅佐夫的艺术对待孩子们也是特别接近的。直到今天瓦斯涅佐夫的许多杰作——“阿寥奴什卡”，“骑着灰狼的伊凡王子”，“歧路上的勇士”等，都为苏联广大的儿童所熟知所喜欢，这些画的复制品，在学校中经常为教师拿来当做美术课的教材。

瓦斯涅佐夫的作品是后世的珍贵的遗产，人们从他的创作中将学习到以现实主义的精神创造历史、传说和童话形象的丰富的经验，也将学习到他从人民自己的作品——民间诗、歌谣，民间工艺——中汲取原料的经验，还将学习到他在油画上如何体现广大人民的美的趣味以及宣扬了丰富的民族特色的经验，最后，瓦斯涅佐夫对待祖国、人民的热爱，对待现实主义艺术事业的不渝的忠心，也将是后世艺术家的优秀的榜样。

瓦斯涅佐夫的朋友，他艺术上的繼承者涅斯且罗夫在自己的回忆录中关于瓦斯涅佐夫的話是正确的：

“我深信，他是那样忠实地热爱我們的祖国，我們的祖国加倍地贊揚他”。

①Былина 或譯作英雄歌謠，或譯作勇士詩，这是民間敘事詩的一種，它的題材是專門敘述英雄的功績的。

②斯塔索夫（1824—1906）是艺术史家，杰出的美术批評家和音乐批評家，为现实主义的俄罗斯艺术斗争了一生。

③“塔拉斯·布尔巴”果戈里的著名的中篇小說，叙述十六世紀保卫俄罗斯国土的哥薩克英雄的故事。

④九十年代，瓦斯涅佐夫曾为萊蒙托夫的敘事詩：“商人卡拉希尼柯夫之歌”作了插图，又为普希金的敘事詩：“奥列克之歌”作了插图。

⑤“雪姑娘”是十九世紀俄国偉大劇作家奥斯特罗夫斯基（1823—1886）所作的童話劇，这是依据民間傳說所写的一个幻想的故事，雪姑娘是霜神和春神的女儿，虽然她知道爱情的火焰將燒灭她，但她仍为了爱情牺牲了自己。

⑥里姆斯基—科薩柯夫（1844—1908）是俄罗斯现实主义的音樂家，“强力集团”的一員，著名作品有“雪姑娘”，“薩特蘭”，“普斯圖夫的女人”等。

瓦斯涅佐夫的生平和創作活動

維克多·米海伊洛維奇·瓦斯涅佐夫，1848年誕生於維雅特卡州寥鮑夫村的一個鄉村牧師的家庭中。

維雅特卡（即現在基洛夫）在俄羅斯遙遠的北方；而寥鮑夫是遠離大城市的偏僻的鄉村。嚴冬的風雪和無際的曠野構成了北方大自然的強大而威風凜凜的面貌。古老的木制小屋的村莊，錯落地安置在凸起的小丘上，原野上起伏着長滿了草的陡斜的土坡。巨大的樅樹和銀松擁聚在田野里。在那些古老的黝暗的森林裡，有多少令人驚駭的神秘的景象啊！被暴風雨摧倒的樅樹的“巨人”伸張着它們叉了的臂膀，生滿了青苔和菌類的龐大的樹樁，似乎是在蠢蠢移動的怪獸。還有各種各樣的藤類的蔓生植物，卷曲蜿蜒地到處爬行……

無限威嚴無限壯麗的大自然，不能不使富於敏銳感受力的年幼的瓦斯涅佐夫感到驚愕、奇妙和欣喜。無怪乎維雅特卡出現的許多的偉大的藝術家：伊·希施金，阿·雷洛夫，阿朴利納尼·瓦斯涅佐夫①，都會在自己的作品中歌頌了它。同樣，維克多·瓦斯涅佐夫在他的

幼年，青年，以至在他一生的过程中都保持了对祖国风景的热爱，我們时而在“騎着灰狼的伊凡王子”上，时而在“雪姑娘”上，时而在“飞氈”上，都看到瓦斯涅佐夫对于奇丽、雄偉的自然界的詩意的表达。

維雅特卡还是一个保持了古老的习俗和古老艺术傳統的地方。

直到今天維雅特卡仍然是以木雕工艺品著名的。直到今天，白髮的伐木工还可以唱出基輔王国时代②的牧歌，集体农民的房屋还保存了古俄罗斯的格調，女人胸前还戴着五光十色的花飾。

瓦斯涅佐夫正是在这种环境中度过了他的幼年。在他的周圍，是那些具有不可估价的民間創作的宝物的人們——民歌演唱者民間的画家和木刻家。而艺术家自幼就特別喜爱古代遺留下来富有生气的艺术作品，例如：木料建筑物上別具风格的雕刻，还有古俄罗斯服裝上的刺綉；他喜欢考究世代相傳下来的习俗、仪式以及各种游戏竞技等。他也特別喜欢听民歌；每天晚上，寥鮑夫村的农民們为他（和別的孩子們）講述和吟唱着古老的謠曲，童話和勇士詩。无数的詩意的形象占据了幼小的瓦斯涅佐夫的心灵。在这些美丽动人的詩歌中——有的是激昂和悲壯的，有的是明朗而欢乐的——記載着劳动者的智慧以及他們給后代的遺訓，也記載着若干人民生活斗争的史实。通过它們，瓦斯涅佐夫不仅理解了許許多多的事情，同时也养育了自己独特的对于詩歌形象的臆想的天才。这种深刻的影响如一条紅綫似地一直貫串到他日后的創作事业中。

瓦斯涅佐夫在幼年时即爱好繪画。同样具有繪画才能的他的祖母和父亲，給予了未来的艺术家以誘导和鼓舞。幼小的瓦斯涅佐夫开始最喜爱的題材，是战艦和海战，这自然是依据了他所听到的故事而

創造的。随后，又轉向描繪他对周围事物如人物、風景的印象，有时临摹照片和石膏模型。还未能运用模特儿时，他常常凭记忆作画。然而，在一个少年，或几乎是一个小孩子的这些作品中，特别是那些用鉛笔画的俗語和民諺的插图中，已經令人感到对于民間創作的濃厚的兴趣。

在教会学校获得了基本教育之后，又入了維雅特卡教会中学。这个时期，他在課余描繪了很多表現自然和社会風俗的場面。他沒有完成中学的学业，终于在1867年選擇了艺术家的道路而与教会学校断絕了关系。同年，瓦斯涅佐夫到了彼得堡。为了做好投考学院的准备，先在艺术獎勵协会的繪画学校学习了一年，次年（1868年）考入美术学院。

瓦斯涅佐夫成了美术学院的学生，七十年代初他得到杰出的艺术教育、俄罗斯許多艺术大师的导师——巴維尔·彼得洛維奇·契斯恰可夫的教导。这應該是使瓦斯涅佐夫的天才得到成長的巨大的动力之一。当契斯恰可夫从瓦斯涅佐夫最早的一幅歷史題材的繪画“公爵圣象画室”（1870年）上看到了“一种完全特殊的、独有的、充分民族性的、完全不象一般学院規格的东西”的时候，他驚訝不置。随之，契斯恰可夫就特別注意瓦斯涅佐夫的独特創作个性并帮助艺术家沿着自己独特的、他所固有的道路前进，而沒有生硬地把他引入学院中死板規定的一般范围里。在瓦斯涅佐夫的发展中与契斯恰可夫占有同样重要的地位的，偉大的艺术評論家斯塔索夫認為瓦斯涅佐夫是少有的天才，对他使用一般的尺度来衡量是有害的。而克拉姆斯柯依当在1874年2月23日致列賓的信中談到瓦斯涅佐夫的时候，也表示了同样的看法：“爱护个性，需要照料和洒水。”

然而富有天才的热爱劳动的青年都是有成效地研究了学院的課程的。1869年他即因成績优良而得到兩枚小的銀制獎章，而后，1870年又获得了一枚大的銀制獎章。

同契斯恰可夫的密切关系和在学院里度过的許多年月，使瓦斯涅佐夫获得了必要的智識和技巧。一方面他对于各种学院課程中的科学的、基础的技法和理論抱着严肃認真的态度頑強地去学习，另一方面，由于契斯恰可夫优异的教学方法，不仅全面地培养他成为一个艺术家，同时还是按照他天才的特点培养他做为一个独立自主的艺术家。瓦斯涅佐夫在学习过程中，养成了自己对于准确和明朗的形式的热愛：質朴的綫、清晰的輪廓、輕快的調子、鮮明燦爛然而又是單純的色彩。所有这些，形成了瓦斯涅佐夫的坚实朴厚的、富有表現力的独特的风格，这种风格是如此地接近于俄罗斯民族和民間固有的艺术格調，因而也就常常能够十分完滿地与他所表現的那些傳統、史詩內容相結合。

还是在学院学习期間，瓦斯涅佐夫不仅引起了斯塔索夫和克拉姆斯柯依的重視，同时結識了列賓和安托柯爾斯基^③等人。与进步的民主的艺术家的交往，培养并巩固了瓦斯涅佐夫先进的艺术观点，使他确定了自己的理想，創造有思想有內容、接近人民、为人民所易于了解的美术作品。

这种观点，在瓦斯涅佐夫早期的、还在学生时代中所作的一系列通俗性图画中，已确有了鮮明的反映。这就是那些为各种通俗刊物所作的插图和版画。

如同許多出身于平民家庭的知識分子一样，瓦斯涅佐夫在学习期間的物質生活是清苦和困难的。他不能不担負自己的生活費用，因

此，他一方面学习，一方面以艺术家的身分接受各种訂貨，或向刊物投稿，經常投稿的有“鬧鐘”“家庭与学校”等刊物。在为伊林画社撰稿的同时，他从那里学会并精通了石版画的技术。其后瓦斯涅佐夫又掌握了銅版画的技术，于是，有时是画家自己作的石版或銅版腐蝕，有时是在木板上直接作画之后由当时的木刻家（如，哥庚費里登，拉舍夫斯基等）刻成版画，也有时是把鋼笔或鉛笔画經照相制版而付印，这些作品的題材是广泛的，形式是多样而有趣味的。在当时大多数通俗性刊物貧乏枯燥的園地上，瓦斯涅佐夫的版画以无可爭辯的艺术質量，显示出非凡的吸引力。那些普及于广大市民和儿童中間的通俗小冊子也是这个时期完成的。

当我们研究瓦斯涅佐夫这些早期的繪画时，可以看到，構成这些作品的内容的基础是日常生活中的各种事实，同时艺术家在描写现实中闡明了个人的态度。巨大天賦的觀察力和从幼年即养成的凭记忆作画的习惯，在这些画的創作中給了艺术家很大的帮助，現在在国立特列恰科夫美术陈列館中还保存着一幅十分尖銳的諷刺性的鉛笔画——描写一个腦滿腸肥洋洋得意的修道士，手拿着一只收集“普通施舍物”的碟子。这幅画是这位艺术家在美术学院学习的第一年（1868年）完成的。对这幅画斯塔索夫感动地說：“最多不过二十岁的青年艺术家，一个自学的人，竟然能描画出这样的一些富有特征的真实的和有生命力的人物。”同一时期所作的图画例如“商人在特別警察局長的办公厅里”、“女商人”、“商人一家在戏院里”等，也都帶有这种尖銳的諷刺的性質并且也同样塑造了富有特征的真实的典型形象，而在瓦斯涅佐夫的图画中，有时却也响着另外一种調子，那是对不幸者的同情和憐恤，七十年代初的鋼笔画“額外的”以性格描写