

克拉萨乌斯卡斯

J237
4

克拉萨乌斯卡斯

奚静之 编 浙江人民美术出版社

RAE40/67

责任编辑：诸庭樵

装帧设计：聿 强

克 拉 萨 乌 斯 卡 斯

浙江人民美术出版社出版·发行
(杭州武林路 125 号)

浙 江 省 新 华 书 店 经 销
浙 江 新 华 印 刷 二 厂 印 刷
1988 年 7 月 第 1 版·第 1 次印刷

开 本：787×1092 1/24

印 张：5 1/2

印 数：0,001—5,000

ISBN 7-5340-0082-3/J·63

定 价：4.50 元

前言

斯塔西斯·克拉萨乌斯卡斯(Стасис Красаускас)是当代苏联美术界有影响的艺术家之一,他1929年生于苏联立陶宛加盟共和国的考纳斯。1948——1952在维尔纽斯国立体育学院学习;1952——1958进入立陶宛国立美术学院;自1961年起被吸收为全苏美协会员,并开始在立陶宛美术学院任教。1962年,他为埃·梅热·拉伊蒂斯诗《人》所作的插图,在莱比锡国际书籍艺术展览会上获铜质奖。1965年,立陶宛加盟共和国授予他荣誉艺术家称号和立陶宛国家奖金,奖励他在插图艺术方面所表现的出色才能。1967年,他为莎士比亚的《十四行诗》所作的插图在全苏《书籍艺术》竞赛中获得“伊凡·费多罗夫奖”。1973年,在全苏《书籍艺术》竞赛中,他的锌版组画《女人之诞生》获一等奖。1975年,他的锌版组画《永生》又获全苏《书籍艺术》一等奖。1976年,授予他苏联国家奖金。1977年,他得到立陶宛加盟共和国人民艺术家的称号。就在这一年,他溘然病逝,年仅48岁。

克拉萨乌斯卡斯杰出的艺术创造,和他充满热情、精力充沛的形象,深刻地留在了人们的记忆里。

人们常有这样的印象:多方面的才华,会妨碍特殊才能的发展。而克拉萨乌斯卡斯却相反,他20岁时,曾八次获得立陶宛游泳全能冠军;他是一位出色的歌手,又是话剧和电视演员,还在电影中扮演过角色。在每一个艺术行档中,他都像一个训练有素的人。当他后来经过六年美术学院的勤学苦练,他果然成为了立陶宛主要的版画家之一。他的天赋,他爱好的深度,他开阔的视野和广泛的才能,确实令人惊叹不已。

在克拉萨乌斯卡斯短暂的一生中,他创作了

数以百计的画幅——素描、锌版、石版、木刻……他的书籍插图精美动人，富有想象力。

克拉萨乌斯卡斯在美术学院学习的50年代中期，正是苏联文艺界各种思潮活跃的时期，青年人对民族文化与外来文化的关系、民族传统与当代艺术的关系等问题，进行着激烈的争论和思考。这气氛在立陶宛的建筑、大型雕刻、装饰艺术、版画等艺术门类中尤为活跃。克拉萨乌斯卡斯从来不是一个闭塞和墨守成规的学生，他在自己的社会生活基础上，探索着创作道路。版画，在立陶宛有深厚的民间木版年画传统，而他对农民艺术又一向怀有极大的兴趣。在立陶宛农村十字路口和农家院子里的木雕，以及农民日常生活用品上作为装饰的木质材料上的雕刻，这些看来比较凝重、呆板，甚至外形上相当拘谨的农民创作，它们所体现的观念，它们的造型，它们的空间处理手法，它们的生动性和表现力，都使年轻的克拉萨乌斯卡斯发生浓厚的兴趣。因此，在克拉萨乌斯卡斯艺术的形成阶段，他受到了民间艺术的启示和陶冶。在他早期的木刻插图如《不想当皇帝的汉子们》（1958）、《被出卖的岁月》（1959）、《伯伯和婶婶》（1958）、《生日》（1959）、《血和灰》（1960）等插图作品中，可以看到他对民间艺术传统的精心研究和朴实无华的表现手法。他对木头——作为艺术创作的材料十分爱好。

60年代，是克拉萨乌斯卡斯艺术上日趋成熟的年代。他在版画领域中除了运用木刻的表现方法外，他还用素描、锌版、石版、麻胶、色粉等进行创作，他的组画和独幅版画均获得较高的艺术成就。特别在锌版画方面，他运用线的节奏，黑白的韵律感，创造了独特的艺术美。

鉴于立陶宛民族是一个从中世纪到近现代在历史上饱受战祸创伤的波罗的海沿岸的少数民族，因此，这个民族保持了严肃、深沉的民族性格特征。这个地区的文学艺术，带有浓重的宗教色彩和哲理思维。在克拉萨乌斯卡斯这一阶段大量的创作中，我们可以看到立陶宛艺术家常常关心的主题：表达生与死、战争与和平、人的价值、

人与自然的协调关系、对祖国、故乡和同伴的爱。如他的插图《人》（1960）、《安魂曲》（1961）、《微笑和命运》（1964）、《那遥远的地方，你知道吗？》（1964）、《航空曲》（1966）、《歌唱所罗门王之歌》（1966）、莎士比亚的《十四行诗》（1966）、《艾拉》（1967）、《墙》（1967）、《步行的鸟》（1968）以及单幅和系列组画《向星星》（1967）《光》（1963）、《歌之歌》（1964）、《儿童的发现》（1964）、《远东》（1966）、《夏》（1967）、《窗》（1968）等，表现的就是这类主题。克拉萨乌斯卡斯珍视绘画的独立价值，但他在为文学作品作插图时，从来没有离开文学的情节，他並不认为这样做会妨碍用绘画语言去创造有相对独立意义的艺术形象。他特别喜欢为诗——不论是抒情诗还是政论诗——作插图，因为他认为，诗歌比其他文学作品更具有形象感和哲学的思考。立陶宛的传统文艺和民间艺术，由于上面我们说过的历史原因，从内容到形式常常比较“苦涩”、“内向”，克拉萨乌斯卡斯在继承传统艺术特色时，却是很有分寸地、尽量避免艺术语言的艰涩和费解，他一方面充分运用造型语言的特点，另一方面注意保持这些文学作品的凝炼和力度的美。他同时巧妙地采用象征和隐喻的手法，防止艺术形象的一览无余。

这阶段克拉萨乌斯卡斯的独幅作品，主要表现人，他刻画的一切，不论是自然和宇宙，环境和物质——在他看来，都是人的世界，是充满着人的感情和思想的浓缩。在技法上，他对光的表达刻意以求，光感虽是比较抽象的，是黑色背景上的白色线条，但它似乎是物体内部发出的光，无数的黑线、白线、有力的线、美丽的线、有节奏的线、充满律动感的线……他充份利用黑、白的组织，留空、填补、交叉，组成强烈的形式感。克拉萨乌斯卡斯是从严谨的和“笨拙”的造型中走过来的，他似乎很早就领悟到艺术创作中的“必然王国”和“自由王国”的关系。他懂得线和黑白所包含的巨大潜力。不过，克拉萨乌斯卡斯从来不为形式而形式，他始终注意透过形式来

表达深一层的观念。更准确地说,在他的作品中,内容和形式是不可分的血肉相连的有机体。他手下的一切形式要素都是为创造意境服务的。内容和形式,哲理性和情趣,在他的创作中得到了和谐统一。

70年代,是克拉萨乌斯卡斯创作的鼎盛阶段,不同于以往的是,他较少作插图,而创作了相当数量的大型组画。

他的创作大体上可分为三种类型:一是表现运动的,如《超越自我》(1971)、组画《运动》(1971)、《飞行》(1971—1972);二是表现历史和深刻哲理的,如《自由命题小品》(1971)、《人,你到哪里去?》(1973)以及大型组画《永生》(1975);三是用寓意的手法,表现人生经历和人的美好的,如《春》、《女人之诞生》等,但贯穿于他所有作品中的仍然是人,通过人体造型来表现抽象的思想,同时表现人从生理到心理的内在的动感。

对克拉萨乌斯卡斯来说,表现运动,这并不偶然。在他的生活经历中,体育占有重要的位置。他在体育学院训练过,他早就具有运动员的体察,作为游泳健将,他认为游泳是意志、体力、肌肉对周围水的抗衡。他积累了绘画创作中表现动感的经验。但他并未以表达动感为目的,他并未离开艺术的形象性和题材本身的时代感,他在组画中能自由地驾驭素材,使之与时代精神相联。他的后两种表现类型,和运动题材一样,围绕着人、人体、生命和死亡、爱、以及人为了爱——从母爱到对祖国的爱——而作的牺牲。在他的组画中,似乎掺有文学或诗意,然而他没有使作品具有多余的细节,更没有去孜孜以求地表达现象的具体性。他表现的只是人的思考,人的友爱、团结、意志、成就、心灵、行为的融合,从中表达他自己对现代人的价值及其对世界作用的认识,因而他的作品富有哲理的构思,高亢而充满激情。他的“人与人,人与自然的谐调”的世界观,促使他去追求美,表现美。力量和真诚——是他对美好事物的理想,这在他的作品中随处可见。

《女人之诞生》是他这一时期的力作之一。

这套组画共17幅,作于1971—1972年。精美的人体,纯洁的心灵——她们似乎不是用雕刻刀的刻线、而是用太阳的光塑造而成。这里象征着人从蒙昧到开化,从纯洁的青年到女性的成熟,这成熟的桂冠,便是孩子的降生。这不是一个妇女个人的道路,而是大千世界、天地万物赋予妇女的使命,如此循环反复,没有穷尽,每一个生命的结束,又是新的生命的开始,而新生命的诞生必然取得胜利。这个充满人道的、乐观的哲学思想,不仅在这个组画中得到完美、深刻的体现,同时在他这阶段的其他组画(如《永生》(大型组画,共35幅,分“战斗”、“纪念”、“希望”、“生活”四个部分)中,也以史诗般的、富有表现力的纵横线条,不凡的黑白处理,再现了这一主题。

克拉萨乌斯卡斯的艺术,受到立陶宛民间艺术的滋养,但如果停留在这一步上,他不可能成为我们今天认识的克拉萨乌斯卡斯。在美术学院六年的学习期间,他接受了世界艺术对他素质上的培育。在他的优秀版画作品中,有一种宏大、豁达的气概。这方面,有欧洲艺术大师的影响,也有俄罗斯和苏联20—30年代版画成果的基础。他的作品初看起来与弗鲁贝尔和法伏尔斯基的作品毫无相同之处,但他们的深、厚、广、博,却有很多一致的地方,诚然,作为后起之秀的克拉萨乌斯卡斯,随着时代的进展,技术的更新,他的表现技巧更为丰富,手法也更为新颖,立意也更加明确,气势也更为壮观,在他去世前两年为列夫乔夫的诗集《癖好》所作的12幅锌版画插图,可以认为这是他创作的又一新阶段。

才华横溢的艺术家的早逝,这是苏联艺术史上的一大损失。克拉萨乌斯卡斯可以骄傲的是,他的艺术永远会载入苏联艺术史册,并丰富世界艺术的宝库。

奚静之

编后语

苏联版画家克拉萨乌斯卡斯首先是以他的精美而又富有想象力的插图作品吸引我们注意的。但当我们请编者编选时才对画家有了更多些的了解。克拉萨乌斯卡斯不仅是位卓越的插图画家，而且是当代苏联美术界有影响的、被誉为“立陶宛的骄傲”的艺术家。

他在短暂的、25年的艺术生涯中，创作了数以百计的美术作品，除了优秀的插图以外，还有素描、锌版、石版、木刻……画家在这些方面都达到了很高的水准。

我们编辑这套插图系列画集，在介绍国内外的优秀插图画家及其作品的同时，试图在插图艺术领域的广度和深度上有所开拓。它可以是以一个国家插图艺术发展作为线索的；也可以是以专集形式介绍一个国家的重要插图画家的；也可以是以某一专题的作品构成的……所以我们在选择克拉萨乌斯卡斯作品的时候，就很自然地把作者另一类获得很大声誉的作品——组画也选了进去。而且还选入了画家的一些独幅作品（包括主题画、自由命题及写生作品）。因为对这位有多方面才华的画家的创作来说，无论是插图或是组画、主题画，都是互相渗透，有机地联系在一起的，体现出画家的美学追求——哲理性和情趣的和谐统一。我们想这会更有助于读者全面地理解克拉萨乌斯卡斯的插图艺术。

画册编辑室

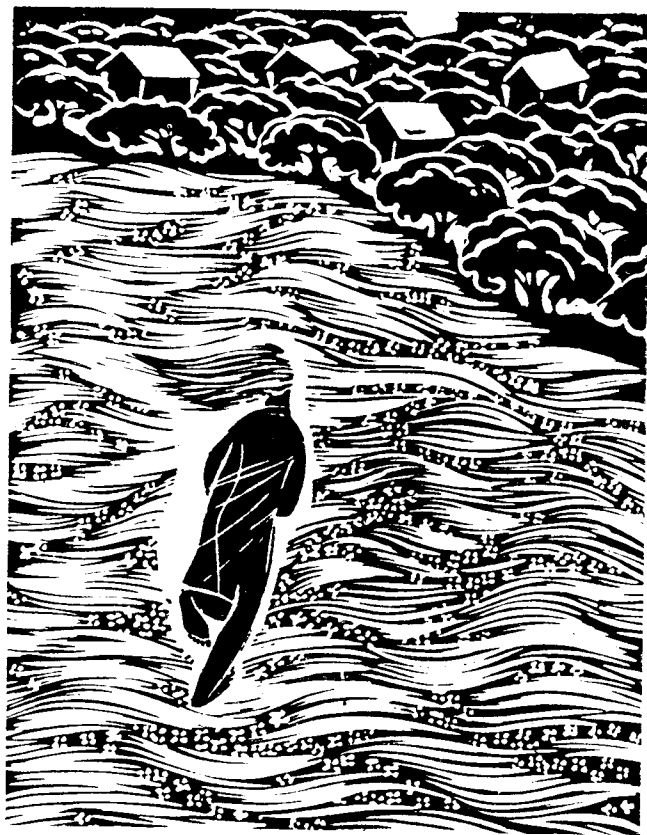
目录

1. 插图 (斯鲁茨基斯:《慈善院》) 1955 麻胶 31×24
2. 插图 (斯鲁茨基斯:《不想当皇帝的汉子们》)
1958 木刻 28.5×20
3. 插图 (巴尔图希斯:《被出卖的岁月》)
1959 木刻 16×10
4. 封面 (瓦依日冈塔斯:《伯伯和婶婶》)
1958 木刻 14×17
5. 插图 (温茨洛瓦:《生日》) 1959 木刻 11×10
6. 《坐着的女人》 1960 石墨 85×60
7. 插图 (马尔青克亚维丘斯:《血与灰》)
1960 木刻 12×9
8. 插图 (马尔青克亚维丘斯:《血与灰》)
1960 木刻 12.4×5.3
9. 插图 (马尔青克亚维丘斯:《血与灰》)
1960 木刻 11.1×9.7
10. 插图 (马尔青克亚维丘斯:《血与灰》)
1960 木刻 12.2×9.2
11. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.8×10
12. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.6×9.7
13. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.5×9.5
14. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.3×9.4
15. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.7×9.5
16. 插图 (梅热拉伊蒂斯:《人》) 1960 木刻 14.5×9.9
17. 《向星星》 1961 麻胶 68.5×45
18. 《母爱》 1963 一次印刷版画 60×42
19. 《女人》 1963 一次印刷版画 42×60
20. 插图 (拉日杰斯特文斯基:《安魂曲》)
1961 木刻 12.5×5
12.3×8.5
21. 插图 (拉日杰斯特文斯基:《安魂曲》)
1961 木刻 12.3×8
12×5.2
22. 插图 (拉日杰斯特文斯基:《安魂曲》)
1961 木刻 12.2×5.3
12×5.2
23. 插图 (拉日杰斯特文斯基:《安魂曲》)
1961 木刻 8.2×12.3
10.5×15.5
24. 《剧院》 1962 麻胶 36×17
25. 《戴头巾的姑娘》(为《共青团真理报》作)
1964 麻胶 20×14.2
26. 三联画《歌之歌》 1964 麻胶 30×39.5
61×48
51×61.5
27. 主题画《儿童的发现》 1964 锌版 17.5×14
28. 主题画《儿童的发现》 1964 锌版 17.5×11.5
29. 插图 (斯鲁茨基斯:《微笑和命运》)
1964 麻胶 20.3×30.5
30. 插图 (温茨洛瓦:《那遥远的地方, 你知道吗?》)
1964 水彩 21.5×15.5
31. 组画《夏》 1967—1968 石版 49×65
32. 组画《夏》 1967—1968 石版 59.5×43

33. 组画《夏》 1967—1968 石版 58.5×42.5
34. 组画《夏》 1967—1968 石版 59.5×43.5
35. 组画《夏》 1967—1968 石版 65×49
36. 组画《远东》 1966 锌版 15×16
37. 组画《远东》 1966 锌版 16×15
38. 《潘》 1966 石版 39×42.5
39. 插图《梅热拉伊蒂斯:《航空曲》》
1966 锌版 15.5×14
40. 插图《梅热拉伊蒂斯:《航空曲》》
1966 锌版 21×15
41. 插图《梅热拉伊蒂斯:《航空曲》》
1966 锌版 21×15
42. 插图《梅热拉伊蒂斯:《航空曲》》
1966 锌版 21×14.5
43. 插图:《歌唱所罗门王之歌》 1966 锌版 17.5×13.5
44. 插图画稿 1966 纸 17.5×13.5
45. 插图:《歌唱所罗门王之歌》 1966 锌版 17.5×13.5
46. 插图画稿 1966 纸 17.5×13.5
47. 衬页《莎士比亚:《十四行诗》》
1966—1967 锌版 15.5×11.3
48. 衬页《莎士比亚:《十四行诗》》
1966—1967 锌版 15.5×11.3
49. 插图《莎士比亚:《十四行诗》》
1966—1967 锌版 17.5×13.5
50. 插图画稿《莎士比亚:《十四行诗》》 1966 17.5×14
51. 画在餐巾上的莎士比亚的《十四行诗》插图
1966? 15×15
52. 插图《梅热拉伊蒂斯:《艾拉》》
1967 锌版 13.5×15.7
53. 插图《梅热拉伊蒂斯:《艾拉》》
1967 锌版 13.2×16.8
54. 插图《梅热拉伊蒂斯:《艾拉》》
1967 锌版 13.5×16.5
55. 插图《梅热拉伊蒂斯:《艾拉》》
1967 锌版 13.2×16.5
56. 插图《马尔青克亚维丘斯:《墙》》
1967—1968 锌版 14.5×12
57. 插图《马尔青克亚维丘斯:《墙》》
1967—1968 锌版 14.7×11.8
58. 组画《窗》 1968 锌版 33×50
59. 组画《窗》 1968 锌版 32.5×50
60. 组画《窗》 1968 锌版 32×50
61. 组画《窗》 1968 锌版 32.5×50
62. 插图《巴尔塔基斯:《步行的鸟》》 1968 锌版 12×10
63. 插图《巴尔塔基斯:《步行的鸟》》 1968 锌版 12×10
64. 《母爱》的变体画 1968—1969 纸版
44.5×29.5
65. 《裸体》 1971 纸版 61.5×45.5
66. 《裸体》 1971 彩色纸版 37×30.5
67. 《人体·写生》 1971 色粉 61×44
68. 组画《运动》 1971 锌版 49.5×32
69. 组画《运动》 1971 锌版 50×32.5
70. 组画《运动》 1971 锌版 32.5×50
71. 组画《运动》 1971 锌版 32.5×50

72. 《超越自我》 1971 锌版 29×18
73. 《土地和天空》 1971 锌版 13.5×24.2
74. 组画《自由命题小品》 1971 锌版 14.5×18
75. 组画《自由命题小品》 1971 锌版 15×12.5
76. 组画《自由命题小品》 1971 锌版 14×17.5
77. 组画《自由命题小品》 1971 锌版 16.8×11.5
78. 《春》 1971 锌版 14.5×20.8
79. 组画《飞行》 1971—1972 锌版 60×50
80. 组画《飞行》 1971—1972 锌版 64.5×50
81. 组画《人,你到哪里去?》 1973 锌版 64.5×50
82. 组画《人,你到哪里去?》 1973 锌版 50×64.5
83. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
84. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
85. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
86. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
87. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
88. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
89. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
90. 组画《女人之诞生》 1973 锌版 38.5×31
91. 组画《永生·战斗》 1975 锌版 25×21
92. 组画《永生·战斗》 1975 锌版 25×21
93. 组画《永生·战斗》 1975 锌版 25×21
94. 组画《永生·纪念》 1975 锌版 25×21
95. 组画《永生·纪念》 1975 锌版 25×21
96. 组画《永生·纪念》 1975 锌版 25×21
97. 组画《永生·希望》 1975 锌版 25×21

98. 组画《永生·希望》 1975 锌版 25×21
99. 组画《永生·希望》 1975 锌版 25×21
100. 组画《永生·生活》 1975 锌版 25×21
101. 组画《永生·生活》 1975 锌版 25×21
102. 组画《永生·生活》 1975 锌版 25×21
103. 画在餐巾上的《姑娘和仙人掌》 1961? 16.7×15.6
104. 画在餐巾上的《青春》 1960? 15.9×14.4
105. 画在餐巾上的《青春》 1960? 13.2×13.2
106. 画在餐巾上的《青春》 1960? 17×17
107. 插图(列夫乔夫:《癖好》) 1975 锌版 12×6
108. 插图(列夫乔夫:《癖好》) 1975 锌版 13×7.5
109. 插图(列夫乔夫:《癖好》) 1975 锌版 12.5×7
110. 为巴列茨基斯的贺年所作之版画
1970 锌版 9×9.5

1.

《慈善院》插图

1955

麻胶

2.

《不想当皇帝的汉子们》插图

1958

木刻

3.
《被出卖的岁月》插图
1959
木刻

ВАЙЖАНТАС

ДЯДИ И
ТЕТИ

4.

伯伯和婶婶 封面
1958
木刻

5.

《生日》插图

1959

木刻

6.
《坐着的女人》
1960
石墨

7.
《血与灰》插图
1960
木刻