

俱乐部中的美术小组

奥西波夫著

工人出版社

2715

俱樂部中的美術小組

奧西波夫著

張同霞譯

工 出 社

1956年·北京

Д. ОСЦПОВ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
ПРОФИЗДАТ — 1954

俱乐部中的美术小组

〔苏联〕奥西波夫著

张同霞译

工人出版社出版（北京西总布胡同20号）

北京市书刊出版业营业登记证出字第009号

工人日报社印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本：787×1092 1/32

字数：38,000字 印张：1.6/16 印数：1—6,500

1956年12月北京第1版

1956年12月北京第1次印刷

*

统一书号：3007·133

定价：（7）0.14元

統一書號:3007·133

定價:(7)0.14元

目 录

前 言.....	1
美术小组的组织与室内设备.....	2
美术小组工作内容.....	5
美术小组工作计划、统计、彙报展览会.....	30
附录 本書所見術語的解釋， 以及美术中使用的工具的常識.....	34

前 言

在俱樂部、文化館、文化宮以及企業、機關的紅角里，設有美術小組和美術工作室，它們團結着我國很多從事單色畫、繪畫、雕塑等美術活動的勞動者。

這些美術小組和工作室是初步掌握藝術的地点。在這裡，勞動者研究美術的基本知識，獲得創作藝術作品的實際技能，提高自己的一般文化水平。

一些最有天才的組員以後可以入藝術專科學校，並且可以成為職業美術家創作協會的會員。像斯大林獎金獲得者、俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國人民美術家克雷洛夫（庫克雷尼塞天才集體的成員之一）、美術家雷察果夫、薩太爾、伏爾闊夫這樣一些美術大師，都是在工會文化機關的美術小組和工作室裏開始自己的創作道路。他們的作品曾在全蘇美術展覽會上展出。

業餘美術活動一年年地獲得更大的發展。一系列的美術小組和工作室得到了很大的成績，在1954年夏季莫斯科第一次全蘇職工藝術創作展覽會上展出的作品可以證明這一點。

這本小冊子是根據各工會俱樂部、文化館、文化宮優秀的美術小組和工作室的工作經驗寫成的，書中談到如何組織美術小組，它們從事什麼活動，它們的任務是怎樣的。

出版這本小冊子的目的，是為了幫助工會組織在開展業餘美術活動方面的工作。

美術小組的組織與室內設備

美術小組像其他的業余藝術團體一樣，組織在工會俱樂部、文化館、文化宮里，或附設在企業和機關的紅角里。

在我們國家的每個企業、每個機關里都有美術愛好者。他們大部分都沒有在任何地方學過繪畫。社會團體經常請業余美術家們去布置車間和紅角。他們畫一些宣傳畫、寫標語，設計光榮榜和社會主義競賽統計牌，給牆報和廠報畫插圖。他們總是興致勃勃地完成這些工作，但有時做得並不很完滿，技術也不太熟練。

美術愛好者之家經常從事臨摹复制品和明信片的工作，有時自己也從事創作活動。這些美術家中間有很多是有天才的、善于畫單色畫和彩色畫的人，他們需要在掌握所熱愛的事業的知識和技能方面給以幫助。如果在俱樂部里或是在工廠、機器拖拉機站、國營農場的紅角之下設立美術小組，就有可能做到這一點。

所有自願參加美術小組的人，不管他們在藝術方面和普通教育方面的修養如何，都可以被吸收參加小組。有關組織美術小組的消息，應該通過廠報、牆報、宣傳畫和廣播通知企業或機關的全體職工。還可以利用其他的形式進行宣傳。例如在莫斯科的“鐮刀與錘頭”工廠中，積極分子在車間里進行有關組織小組、它的目的和任務、學習的順序的談話。但是吸引自願學習者的最好的形式，是業余美術家的作品展覽，在最初的展覽會上

展出文化館美術愛好者們的作品。

由工會組織的群眾文化工作委員會、工會文化機關的工作人員和美術愛好者來組織美術小組。通常由具有高等或中等專業教育的美術家來領導小組，但有時也把領導工作委託給最有修養的美術家來擔任。

在莫斯科“狄納莫”工廠、卡岡諾維奇國家第一軸承工廠等的小組里，義務領導者都很好地擔負了自己的任務。人民創作室的美術教員和職業美術家在這方面給他們幫助。

大多數的美術小組是由15—20人組成的。參加人數超過20人的，就成立兩個或更多的組。當有新的參加者補充到小組里時，可以組織初級班和高級班，或者按照學習課程的進度成立第一、第二和第三學年等組。15歲以下的少年兒童在單獨的少年兒童組里按照專門的學習大綱進行學習。

小組一年的工作大綱預計為400個學時。每周學習3次，總計每周10小時：在工作日里，兩次晚間學習，每次3小時；在休息日里，白天學習一次，時間是4小時。但是在大多數場合，學員在其他時間也到小組來進行課外作業。

學習期限為3年，但可以根据每個組員的修養和成績予以增加或縮減。有很多人學習三年以後仍然到小組來，在教員的指導下繼續學習。

學習要按照課程表進行，這樣可以事先做好準備工作。大部分小組的學習時間都是嚴格地規定了的：每隔45分鐘要休息10—15分鐘。

組里要指定一個班長和一個副班長，他們要注意出席人數、幫助教員準備上課、領取並分發學員的學習用具。在不只包括一個組的美術團體里，要從各個組的代表中選出一個委員會，來幫助建立正常的學習秩序和提高小組工作質量。組員應該通過

委员会和班长与俱乐部的一切业余艺术活动团体取得联系。

* * *

小组通常设在其他团体不来进行活动的房间里，因为画素描和绘画所用的东西、静物和家具，在几天内、有时在一周内都不应该移动，即在学员还未结束这一课堂作业以前不应该移动。在大多数场合，小组应有一个30—40平方米的房间。这是必不可少的。为了进行正规的作业，每个组员需要1.5—2.0平方米的面积。

给美术小组用的房间要光线充足，并且要有专门的灯光设备。最好选择北面有窗户的房间，窗上要挂上用色浅而且不太厚的材料制作的窗帘，以便使室内光线均匀。墙上要挂些画，用板条把它们钉好。

为了小组的学习，需要按学生人数准备活腿的画板、油画架（最好是折叠的，这样占的地方小）、凳子或是椅子、摆静物用的柜台、两三张不大的桌子或是高凳、两个画素描用的顶灯、几块涂过灰色或钉有麻布的板子。这些板子经常作为对象的背景，也可以用来挂展览的作品。

小组通常要有一些摆静物课堂作业用的道具：几何形体、茶碗、罐子、陶器、瓶子、篮子、水果和蔬菜模型。

许多小组都有苏联美术基金商店或文化用品商品里现成的设备，但大部分俱乐部和红角都是自己制作。

许多俱乐部里都有成套的石膏模型，这些都是普希金造型艺术博物馆（地址是莫斯科伏龙芝街13号）里的艺术大师们的作品。其中包括圆形花状图案、花纹图案、面部局部石膏、人体局部解剖石膏、半面像和胸像。

静物的背景和襯布可用各种颜色的布（如俱乐部的舞台道具中剩余的材料）来做。

凡是領導者關心業余美術活動的文化機關的小組，它們學習的地方的設備都很好。

例如，“壓縮機”工廠俱樂部小組就有兩個石膏像（維納斯和阿波羅）、幾個胸像和半面像、石膏解剖人體、機器零件模型、日常生活用品、擺靜物用的模型、很多石膏圖案以及圓形花狀圖案和襯布。

在美術小組有了畫板和一些擺靜物習作用的东西，就可以開始學習。所有其他东西可以隨着小組的擴展逐漸設置。

美術器材（如顏色、畫布、紙、筆、鉛筆及其他用具）都由組員自己準備。工會文化機關在這上面可以幫助他們，在文化用品商店或蘇聯美術基金商店里代買一些必需的用具。

俱樂部、文化館、文化宮的管理委員會要撥款支付美術小組高班級用的模特兒費。

美術小組工作內容

美術小組的任務是使勞動人民學習到基本的美術知識，發展他們對藝術的興趣，同時提高他們的政治思想和文化水平。

小組工作是由兩個相互不可分割的部分構成的：思想教育和學習實踐。

在組員的日常學習中教員要進行思想工作。小組里經常組織有關黨和政府的思想方面的政策的講演和報告，有關俄羅斯的、蘇維埃的以及外國的美術史的講演，有關卓越的美術大師們的講演，以及談透視、解剖、色彩學、素描和繪畫技術、美術工具制做等的講演。閱讀並討論報刊上的指導性的文章和有關藝術問題的書籍，集體參觀博物館、展覽會並且討論那些最有興趣的作品、訪問著名美術家們的工作室、與美術大師們的會見，

并且請美术家們給学生介紹自己的創作，这些活动都是非常有益的。

为了进行这些活动，美术小組的委员会要經常找有关的組織(如美术家协会、市或区的人民創作室、博物館、展覽会、圖書館等)帮助。

在齐略宾斯克斯大林拖拉机工厂的文化宮美术工作室里，經常进行有关美术史和美术理論的講演。一大部分講演是由美术工作室的領導人、美术家布拉日也維奇主講的。組員要做提綱，閱讀指定的書籍。这些都有助于他們的学习。

列宁格勒基洛夫文化宮也經常进行这样的工作。

美术博物館也同样給組員們帮助。列宁格勒俄罗斯博物館、古比雪夫的美术博物館以及其他很多博物館的艺术理論家和科学工作者們經常給業余美术家們作有关俄罗斯和苏維埃美术的講演。

莫斯科各美术小組的参加者听过下列講演：

1. 苏維埃美术的世界意义。
2. 主要的苏維埃美术(繪画、版画)大师。
3. 主要的苏維埃雕塑大师。
4. 巡迴派美术家及其在俄罗斯美术發展中的意义。
5. 偉大的俄罗斯画家列宾的生平及創作。
6. 偉大的俄罗斯油画家苏里柯夫的生平及創作。
7. 俄罗斯繪画中的風景画——画家瓦西里耶夫、希施金、薩夫拉索夫和列維坦的創作。
8. 透視(講座)。
9. 繪画技术和美术工具制做(講座)。

由高等美术学校的教授和教員以及国立特列嘉闊夫美術館的科学工作者主講。

此外，美協之家還舉行了與斯大林獎金獲得者美術家舒爾平、雅爾-克拉夫欽科及其他美術家的會見。

莫斯科美術小組組員經常參觀博物館和訪問畫家、雕塑家的工作室。他們經常研究藝術古跡、參觀莫斯科近郊的歷史古跡。

在設於莫斯科的定期美術展覽會的觀眾里，經常可以遇到一些業余美術家。例如：“壓縮機”工廠俱樂部的美術小組組員在1954年看了老畫家們的肖像繪畫展覽和畫家施瑪利諾夫、克雷莫夫的作品展覽，他們還看到了莫斯科畫家普羅洛柯夫、皮緬諾夫、索克洛夫的小型版畫和其他很多油畫家、版畫家、雕塑家的作品。看展覽會、討論展覽會上的作品，都有助於組員掌握複雜的藝術技巧。

組員的學習成績，特別是作為學習中最主要部分的構圖方面的成績，取決於小組的思想教育工作。

在美術小組的教學大綱里，規定要學習素描、繪畫、構圖和美術裝飾設計，在某些小組里還學習雕塑。

素描。素描是現實主義造型的基礎。小組規定一年里有160個小時學習素描，也就是說，比其他任何課程所需的時間都要多。

藝術的深刻的思想性和人民性應該作為素描課的基礎。組員應該學習運用俄羅斯現實主義藝術畫派的遺產，研究畫素描的方法，並力求掌握藝術形式。

素描課的任務在於教會年青的美術家在仔細地觀察現實的基礎上真實地描繪現實，正確地表現出處在空間中的物體的位置、特征、構造、它們的明暗色調關係。

小組的學習要這樣組織：課題的複雜性應逐漸增加，以便組員能逐漸地積累為完成以後比較複雜的練習所必需的知識和技

能。

每个課題开始前，教員要講解这一課題的目的、它对进一步學習的意义。在學習进程中，教員要經常給同学講解有关素描技法、透視、解剖(如画真人或石膏像时)方面的知識，介紹俄罗斯和苏維埃大師們解决类似任务的典范作品，給同学看著名美术家的素描复制品，展覽过去組員的优秀作品。

教員要經常指出錯誤，并分析錯誤的原因。学生要根据教員的指示独自进行修改。当一个課題結束后要进行全部素描的分析、討論。优秀的美术小組(如齐略宾斯克拖拉机工厂文化宮、“压缩机”工厂俱乐部、祖也沃俱乐部、莫斯科謝拉菲莫維奇俱乐部、列宁格勒基洛夫文化宮和高尔基文化宮等)的教員都是这样組織學習的。

在學習中正确地組織組員的作画位置以及使他們正确地运用工具有很大的意义。

从开始學習时起，教員就要講解以下事項：哪些位置对这一对象來說是最恰当的，如何拿鉛笔或木炭，如何选择紙的幅面，如何在木板上或是在繪圖板上把紙釘紧，如何借助鉛笔用眼睛測量对象的大小，如何画輔助綫，如何塗陰影和綫条，等等。

初学画的人一般地总是想尽快地完成課業。如果从一开始时不給这种性急的學員指出需要仔細地研究对象并且逐漸地把素描画到完整的阶段，那么，在完成比較复杂的練習时再對他們进行工作就会感到很困难了。

初学画的人因为还没学会观察細致的明暗層次，往往把素描画得过黑，用綫去描輪廓，用把背景画黑的方法来強調外輪廓，等等。为了避免这些毛病，小組教員經常在最初一些課題之前讓同学进行画綫和綫条等練習。某些教員(如莫斯科地下鉄道建筑文化宮、学者之家的等)在前半年經常有計劃地在每个素

描課題开始前反复地讓同学做这种練習。

教員对每个組員的注意和关怀的态度永远会得到良好的效果。

* * *

在美术小組的素描大綱中，課題按學習年度分配如下。

第一学年素描由画平面形体开始，接着就画几何形体，石膏圖案，簡單的靜物，有透視关系的最簡單的家庭日用品素描。学生还要画写生画、默画和想像画。第一年里每个課題开始前都要抽出大約15分鐘来画短時間的速写。夏季要进行風景的局部速写（树、树干、树枝、树椿、部分建筑物等等）。为使組員能清楚地了解學習性的素描的基本知識、練習繪画技能、發展目力和視覺記憶、掌握素描中所运用的工具，上述这一切課題都是必不可少的。

第二学年学生要學習画人的头像。熟悉头部的構造，研究头骨、肌肉和形的塑造。从画臉的局部开始學習，首先画米克朗基罗作的“大衛”的头的局部（眼，鼻，耳，嘴）石膏模型的素描，然后画头骨、石膏的解剖头像、石膏半面像，以后組員就轉入画真人的头像。在沒有石膏模型（或石膏像）的那些小組里，可以从画真人头像开始。研究并描繪头部对于以后画單人物構圖或肖像画时非常有帮助。

第三学年組員要研究人体。教員要講解有关人体解剖的知識，并且讓同学实际練習画人体。

第三学年的課題內容：真人头像、半裸男子人体、穿衣半身像、穿衣人体速写和穿衣人体素描、头像和穿衣人体默写。完成这些課題，就可以获得繪画和構圖方面的基本知識和技能。

这里所引用的素描課題內容，是以一些美术小組的學習大綱和工会俱乐部、文化宮、文化館和紅角里的优秀小組和艺术工作室的學習为根据。

当同学以前沒有經過認真的訓練的时候，如果小組的教員不保持这种順序性，讓他們开始就画肖像、人体或是群像，那么結果往往很不好。有些組員当看到初次嘗試画头像什么都沒画出来的时候，就完全終止學習美术了。在这种情况下，过錯应归咎于教員，因为他沒能給同学講明頑强地、細心地學習的意义。

素描是學習實踐的基本部分，它往往能判断小組的工作情况，所以應該特別严肃地对待它。素描不仅仅應該画得正确，而且还要像任何艺术作品一样要画得美。甚至像描繪物体的大小与对象大小的关系这样的似乎是意义不大的因素，也都是重要的。素描一般地应按物体原有的大小来画。但是当对象的尺寸很大时(如人体)，素描就要相应地縮小，如果破坏了这一規則就非常不好。在莫斯科的一个俱乐部里，組員把头像画得比真人头还大，这种做法是不能容許的。

不論素描如何重要，也不應該过分地強調它在學習过程中的意义，而这在某些小組里却經常这样，有时在整个第一学年里教員都只是教素描。教員們企圖这样来解釋他們破坏了學習大綱要求的原因：开始时長期地画素描对轉入學習繪画來說是必要的。

經驗証明，學習繪画應該与素描同时并进，并且應該从初学时就开始。这样可以使同学馬上就習慣于用自然的顏色去描繪周圍現實中的物体，而不是像素描只用單色。

繪画。美术小組的教員應該訓練初学画者的现实主义繪画技能。

年青的美术家必須學習写生、辨別色彩关系、發展对形体和物体色彩的感受能力。这一切对于完成構圖課題和業余美术工作者进一步的創作活动來說都是必要的。

繪画的主要描繪对象是心理上的和生理上的特点錯綜結合

起来的人，在画家的作品中应该反映出这些特点。

在学习绘画时，組員会逐步地熟悉一切作画方法。第一学年的最初几个课题最好是练习水彩画。但同时需考虑到个别組員要画油画，在有些情况下可以允许他们在第一学期画油画。对大多数同学来讲，从水彩画开始还是比较好的。

水彩画技法能促进对色彩的细微变化的感受能力的发展，并且可以训练同学对待工作的谨慎的态度。

莫斯科高尔基文化馆美术小组教员馬尔卡諾夫在上头几课时，就详细地給組員講解了顏色的名称、它们的化学成分、获得需要的色彩和色調的調色方法、画顏色的方法等等。例如，他說全都知道黃和藍相調就产生綠、或是紅（西洋紅）和藍（鈷藍）相調就产生紫色或淡紫色，但并不是全都知道黑色（煤黑）和黃（鈹黃或土黃）相調就能产生可以用来画战士的軍裝和秋天的草的漂亮的綠色。

柯洛特柯夫（“鐮刀与錘头”工厂俱乐部小组美术教员）說，要使夏天的藍色天空真正画得像是温暖的夏天，那么就必需在藍的色調下鋪一層稍帶土黃的暖色的底子，这样，天就会像真的。他教組員要这样表現画面的空間（很多画家都是这样做）：前景顏色鋪得厚，第二景稍薄一些，而远景只是淡淡地鋪上一層顏色。

“橡膠”工厂俱乐部小组的教员魯班諾夫給組員講解調色板上顏色排列的順序、如何調顏色、如何在画布上着色等。魯班諾夫說：为使習作的陰影部分产生透明的效果，必須記住老画家們的指示，即陰影部分的顏色必須很薄，要擦一下，而在習作的受光部分顏色可以放得比較厚些，或者像常說的加白色的不透明画法。

这些实践方面的意見对初学画者掌握复杂的繪画技术來說

是很有帮助的，在學習過程中，組員要學習釘畫布（把畫布釘在內框上），要學做畫布和硬板，了解顏色、各種光油、調色油的成分，還要熟悉繪畫里所用的其他材料，學習繪畫技術。

小組里要注意研究俄羅斯著名大師們的技术。例如“鑿刀與錘頭”工廠俱樂部的組員經常到國立特列嘉闊夫繪畫館去。有些同學根據教員的建議經常臨摹過去著名畫家如列賓、蘇里柯夫、謝洛夫、波列諾夫等畫家的原作。對這種臨摹只能表示歡迎。在俱樂部里舉办的展覽會上展出的組員們的作品，就可以證明他們在掌握繪畫技法方面取得的成績。

按照學習大綱，小組第一學年的繪畫要從有關調配顏色的最簡單的課題開始。然後用水彩顏色畫平面物體，如樹葉。這一課題的意義在於鞏固同學通過調色練習而獲得的選擇所需色彩方面的知識。

然後開始畫靜物。最初要畫一些形体簡單的、色彩不同的、同時是生活中最常見的物體。在最初擺的對象里，不要採用透明的或是表面發光的，以及帶有瑣碎的細部的物體，因為這些對初學畫的人來說是很難畫的。第一學年的靜物要擺在平背景前面，放在白天的側面光綫所及的地方。以後轉入比較複雜的靜物，選擇冷、暖色調的物體組成靜物，並且帶有較深遠的空間。

在很多小組里，擺靜物都有一定的內容，例如以“早餐”、“蔬菜”、“水果”等為主題。一切物體都應與所擺出的這一主題相符合。在“寫字台”這一靜物中可以有書、本子、寫字工具、地球儀等。

但是人們並不是經常考慮到有意識地選擇靜物所用的物品的重要性。往往有一些對象是形式主義的。有一個組曾經擺過這樣的靜物：一個大玻璃瓶，瓶內塞着一塊襯布，旁邊一束鮮花插在陶制的瓶子里，一個臉盆。而另一小組則擺出鬧鐘、公事夾