

蘇維埃繪畫與版畫中的 正面人物的形象

查木士金 著

朝花美術出版社

891.1(2)
4044

蘇維埃繪畫與版畫中的 正面人物的形象

查 木 士 金 著
趙 琦 譯

朝花美術出版社

一九五四年·北京

蘇維埃繪畫與版畫中的
正面人物的形象

蘇聯 查木士 金 著

趙 琦 譯

高 莽、祐 曼 校

朝花美術出版社出版

(北京燈市口三十七號)

新華書店發行

中華書局上海印刷廠印刷

*

一九五四年五月出版

一九五四年五月第一次印刷

編號 6006 1-4,000

Образ Положительного Героя
В Произведениях Советской Живописи

И Графики
Доклад А. И. Замошкина

Тридцать Лет Советского
Изобразительного Искусства

Издательство Академии
Художеств СССР
1948

出 版 說 明

這是一九四七年十二月召開的蘇聯美術學院第一次學術會議上的報告，原載蘇聯美術學院出版部出版的「蘇維埃造型藝術三十年」中。這篇報告總結十月革命以後三十年來蘇聯的畫家們在創造正面人物形象上的成就和缺點，對一些較成功的作品作了相當詳細的分析。對今天我國美術工作者如何創造具有策勵與教育意義的正面人物的形象，這篇論文提供了一些可貴的經驗。

在我報告的第一部分，我想盡量地把一九四七年展覽會以前的表現蘇維埃人的形象的作品加以分析，在第二部分就要把這次展覽會上展出的若干作品加以品評。

創造正面人物的形象是蘇維埃藝術在它存在的第一個十年間出現的一個主要的新的詞彙。這種藝術，在新的蘇維埃社會的先進人物中，在社會主義建設者中，在布爾什維克身上，正確地發現了這種人物。

我們知道，在蘇維埃藝術存在的三十年間，曾經創造了一些真實地表現了蘇維埃人的偉大神的作品。

蘇維埃藝術首先是以反映社會主義制度本身帶來的那種新的事物走進了世界藝術。三十年來創作了許多作品，可是活在人民記憶中的只有最初表現出我們新的蘇維埃社會的人的特徵的那些作品。

蘇維埃藝術在不斷地前進。黨對它不斷提出新的要求。社會主義現實主義成爲蘇維埃藝術的

旗幟。它責成藝術家表現人時不僅要真實——表現他的原來模樣，同時還要表現出他應該有的樣子。

在表現正面人物方面，我們有卓越的前輩——巡迴展覽協會派畫家們●，俄羅斯藝術中批判的現實主義的畫家們。

有思想內容的和高級形式的巡迴展覽協會派畫家們的繪畫，帶着它開導人民的目的，有機地接近蘇維埃繪畫。因此，蘇維埃繪畫便繼承了十九世紀俄羅斯現實主義繪畫的良好傳統，特別是巡迴展覽協會派畫家們的繪畫，這些畫在當時世界藝術中是最民主主義的和最人道主義的。弗·馬克西莫夫、克·薩維茨基、雅羅申柯等巡迴展覽協會派的畫家們，以克拉姆斯柯伊、列賓和蘇里柯夫為首，看到了祖國人民的強大力量，相信正義在人生當中能够獲得勝利。他們每個人根據自己的看法，一方面批判現有制度，一方面企圖在強有力的人民形象中體現自己的道德理想，並把它確定下來。

我們從十九世紀有思想性的俄羅斯現實主義繪畫中，可以看到樸實的俄羅斯人民的形象，他們熱愛祖國，並且有高尚道德修養。請你們想一下列賓的「宣傳者的逮捕」和「拒絕懺悔」、雅

● 是十九世紀六十年代以克拉姆斯柯伊為首，領導俄羅斯繪畫運動的一個新興美術集團裏的畫家，最著名的有列賓、蘇里柯夫、伐斯聶卓夫等人。他們反對學院派和對西歐藝術的盲目崇拜，主張研究並描寫祖國歷史、自然和現實生活，組織自己的展覽會，在把俄羅斯美術從西方附庸的地位解放出來上，功績很大。——譯者

羅申柯的「囚徒」、「大學生」和「講習所女學生」這些油畫中的革命家們的形象吧！

巡迴展覽協會派畫家在別林斯基和車爾尼雪夫斯基的俄羅斯民主主義美學的影響之下，是和他們同時的西方畫家有區別的。他們特別注意人民大眾，尤其是農民。他們深入而徹底地觀察人民形象。肯定勞苦大眾在道德上比地主、富農、僧侶、官吏優越，是俄羅斯藝術的現實主義繪畫中的主要因素之一。

十九世紀最偉大的俄羅斯現實主義者們創造了俄羅斯人民的真實的和詩意的形象。他們表現了普通人們中間所顯示出來的多種多樣的精神面貌。他們在這一點上大大地有別於西方著名的現實主義畫家。在那些畫家的作品上，人民的形象意義極小，魅力極微，並且貧弱得可憐。

俄羅斯藝術家們在描繪農民、城市貧民以及後來九十年代描寫工人們的現實主義的、深刻動人的繪畫中，積累了豐富的經驗。在他們的作品中，主人公的性格不但表現在肖像和羣像中，而且還表現在反映俄羅斯現實生活圖畫的各種角色中。

可是我們知道，在過去的藝術中，英雄性格被描寫為具有猶豫不決的內在矛盾。

阿·托爾斯泰說：「爲了改造生活，前一世紀並未留給我們進入生活時那種描寫樂觀主義的富有生命的力量。」

在某種程度上，我們也可以把這種情況歸到革命前繪畫藝術方面。

巡迴展覽協會派藝術家們在描繪工人時（雅羅申柯的「鍋爐工」、卡薩特金的「礦工」）同

樣沒能表現出無產階級全面的形象，雖然他們從反對農奴制度的抗議轉向反對資本主義剝削的抗議（別羅夫的「三套車」、克·薩維茨基的「築鐵路」、列賓的「庫爾斯克省的禮拜行列」、賽·柯羅文的「村會」等）。

蘇維埃繪畫繼承了俄羅斯現實主義繪畫的優良傳統和它的認識能力之後，就勢必自行尋找體現工人、無產階級革命家、布爾什維克形象的藝術手法。它第一次創造和生活中的真正英雄及共產主義社會人民的理想一致的正面人物的形象。因為蘇維埃藝術的創作方法——社會主義現實主義——和十九世紀批判的現實主義不同。它能够「決定今後方針，走向將來……」（高爾基）。

蘇維埃繪畫在反映新的社會主義社會的人物的特點時，表現了這種具有高尚道德品質的人，這種人的遠大的思想和行動的意志結合在一起，這種人是從羣衆中成長起來的。

我們的畫家們用馬克思和列寧的理論，前進的科學的世界觀武裝起來，在作品中真實地創造了勞動人民——自己國家的主人和建設者，歷史命運的決定者的形象。

正是在優秀的蘇維埃畫家所表現的偉大歷史性的改造的創作中，革命的浪漫主義成了社會主義現實主義的有機部分。

蘇維埃藝術答覆了俄羅斯藝術在已往發展中所提出的若干問題。

在藝術發展中的新時代，要求有新的創作方針。高爾基在作家代表大會上的報告中說過：「無產者的國家必須培養成千上萬的優秀『文化巨匠』，人類靈魂的工程師……這不僅要我們站

在『世界的和人類的裁判者』、『生活批判者』的現實主義文學（藝術——查木希金）傳統的立場上，並且在改造世界的過程中，還授予我們直接參加建設新生活的權利。」

可是，我們的藝術道路，曾經不是一往直前的，而是錯綜複雜的。蘇維埃藝術是在和西方腐朽的形式主義的資產階級藝術的徒子徒孫們作不斷鬥爭中發展起來的，而那種藝術至今還以其遺毒毒害我們的某些美術家。

列寧和斯大林始終堅持了正確地反映現實的現實主義的傳統，以符合廣大人民羣衆精神上的利益。他們嚴厲地譴責資產階級「爲藝術而藝術」的理論，反對藝術中一切違反現實主義的傾向。

列寧無情地抨擊過形式主義的流派——未來派、「無所謂派」（Бесприемчивость）、「紅方塊王子派」（Красноухим Принцам）。這些流派的代表者企圖「使藝術失去它的崇高的思想和社會的意義，把藝術降低到無思想性和庸俗的泥坑裏」（日丹諾夫）。高爾基也對「紅方塊王子派」分子辛辣地、否定地下過評語。他說：「『紅方塊王子派』對於我們所發生的作用，完全是肉體的刺激，就如同皮膚挨扎一樣，不得不壓制自己，使自己不喊出聲來……」還在一九一九年，列寧就講過在藝術上同樣散佈形式主義的「無產階級文化派」分子，說他們把最荒謬的偽裝冒充作一些新的東西，並且藉口純粹無產階級和「無產階級文化」，搬出那些超自然的和亂七八糟的東西。

黨關於在國內發展現實主義藝術的政策，促成了一九二二年革命俄羅斯美術家協會（АХПР）的產生。這個組織團結了年老的和年輕的現實主義美術家（包括巡迴展覽協會派的畫家在內）。他們的任務是「反映革命高潮中的最偉大的歷史時機」（摘自革命俄羅斯美協宣言）和創造革命事業家、勞動英雄的形象，表現紅軍、工人和農民的生活。

這個協會的活動對於蘇維埃現實主義藝術發展有極大意義。正是這個革命俄羅斯美術家協會的畫家開始為人民大眾製作了描寫普通的工人和農民的勞動生活的繪畫。

不錯，在革命俄羅斯美術家協會初期舉行的展覽會中，有時還陳列出缺乏廣大社會生活內容的作品，作品中的形象從表面印象出發多於從生活內部出發，並且時時還可以看到迷戀於人種學式的描寫，或一些沒有多大社會意義的場面的表現。

我們現實主義的繪畫和版畫大體上包括許多價值不同的東西，並且，這些作品不見得都經得起時間的考驗。經過很多困難逐漸地形成了新的蘇維埃現實主義繪畫的特性，同時也就創造出正面人物的形象。

聯共（布）黨中央一九三二年關於文學與藝術問題的決議，展開了我們年輕的蘇維埃繪畫發展和成長的新的遠景。

從那以後，蘇維埃繪畫逐漸壯大，並找到了正確處理蘇維埃主題的方法。在紅軍紀念展覽會上，就可以看到真正蘇維埃的、為我們新的生活制度中所特有的典型，這些典型在美術作品上表

現得越來越多了。

我們的畫家已開始認識，爲着表現生活的新內容和時代的新英雄，必須尋求新手法，創造新形式。因爲現實是具有英雄氣概的，所以現實主義必須滲透着革命的浪漫主義，同時應該和蘇維埃畫家遠大的眼光處在直接的關係中。這一切使英雄氣概和英雄的感動人的力量在我們藝術上佔有了穩定的地位。

如今，當我們回顧蘇維埃繪畫所走過的道路時，就顯然地看出蘇維埃畫家創造新的正面人物的形象的工作和對於我們的黨的思想及社會主義現實主義方法的掌握是如何地分不開。列寧在美學思想史上第一個完整地、正確地製訂出藝術上的黨性原則，斯大林創造地發展了它。這個原則永遠確定了蘇維埃藝術的本質和發展

在以體現十月革命和社會主義建設爲己任的蘇維埃畫家的優秀作品中，我們可以看見領袖、革命家、布爾什維克和蘇維埃英雄的形象。

然而，革新不僅表現在新的人物性格的創造中，而且也表現在風俗畫的新形式中，表現在圖畫的新形式中。

這不是一下子就出現的，而是在三十年來蘇維埃藝術全部發展中逐漸形成的。如果不把走過的道路和過去卓越的成就加以分析，今天就不可能給我們藝術以正確的理解和評價。

現在我可以把一九四七年展覽會以前所創作的的主要作品分析一下。

列寧和斯大林的形象豐富了我們繪畫的內容，並且使觀衆對偉大的十月社會主義革命所提出的符合道德理想的人的美，有了新的概念。

現實主義——浪漫主義對於領袖的形象，是作為社會主義時代新的形象來處理的，完全和從前表現英雄的作風有原則上的區別。在領袖形象中發現了現實和理想之間的新關係，表明了領袖和人民大眾的有機聯繫，從這種聯繫上看見他們自己的將來。

在亞·蓋拉西莫夫的「列寧在講壇上」（圖一）一畫中，偉大的列寧形象有常人與領袖兼而有之的感覺，因而這個形象至今仍是蘇維埃繪畫中表現列寧的最好的作品。還有一幅值得特別注意的文獻性的作品，勃羅德斯基的「列寧在斯摩爾尼宮」（圖二），在創作方法上，它和前者完全不同。

格拉巴里在「列寧在直達電報旁」（圖三）一畫中也正確地處理了列寧的形象。

紀念性的油畫「斯大林和伏羅希洛夫在克列姆里宮」（圖四）是亞·蓋拉西莫夫多年從事創造斯大林同志形象的工作的結果。畫家以前所作若干斯大林同志肖像，在內容和繪畫技巧上只不過是這幅油畫的序曲。

亞·蓋拉西莫夫創造了前所未見的斯大林同志的形象，一位人民領袖雄偉安祥的形象，描寫出他所固有的、基於賢明睿智和偉大內在力的沉着性格。這幅畫以廣闊而明朗的、在克列姆里宮尖塔輪廓中的社會主義首都的春日風光為背景，斯大林和伏羅希洛夫同志的形象堅實地構成而又

有機地畫在畫面上。看到這形象時，我們好像置身於斯大林計劃思想的領域之中。

這幅肖像畫變成了紀念性的作品，變成一幅表現領袖的偉大威力的作品，而領袖的偉大威力正象徵着人民的力量。

色彩的明朗、表現力的豐富、形象的突出，這只有存在於偉大藝術作品中的使人信服的那種平易手法才作得到，現實主義的效果和思想性使這件作品成了蘇維埃觀眾最愛好的油畫之一。它是獲得斯大林獎金最早的一幅，並列入特別契雅柯夫美術陳列館●所蒐藏的傑作之林。

這幅畫的新的和令人奮發的感覺、驕傲的和喜悅的熱情，使人理解社會主義現實主義作品的新形式，它的風格就是表現發展中的現實，就是把現實主義和革命浪漫主義統一起來。

整個畫面充滿了蘇維埃畫家無限幸福的情感——感覺到周圍的環境是自己的世界，在祖國看到自己理想的實現，像實現宿願一樣地描寫現實生活。這樣的幸福在已往的畫家是沒有的。

葉法諾夫在「難忘的會見」(圖五)一畫中，表現了斯大林、莫洛托夫、伏羅希洛夫、加里寧諸同志會見創造新生活方式的普通人們的情景。葉法諾夫不僅用藝術手法表達了人類史上不能忘記的快樂而親切的會見，這種會見說明蘇維埃人民和自己的領袖和友人的有機的不可分散的團結一致，並且傳達了時代的脈搏和這個時代的創造熱情。這幅畫的深刻的思想性和人民性就在於此。

這位畫家善於創造歷史性人物的形象，表現出斯大林同志的雍容風度的生動感、手勢、動作以及他整個令人神往的光明人類的性格。在這裏，羣像的描寫已發展到在畫面上畫家表現出由於

祖國和人類給予我們以幸福而奮發的思想。

在葉法諾夫的另一幅畫「斯大林、莫洛托夫和伏羅希洛夫在高爾基病榻旁」(圖六)中，畫家用塑造般的明確性，用內容豐富的質樸感，同時深刻地、心理學地表現出黨的領導者和行將逝世的偉大作家兼知己最後晤面的痛苦瞬間。畫家以簡潔的然而表現力豐富的繪畫手法，描寫出當場整個語重心長的情景。斯大林和高爾基的形象在偉大的人性的真實上表現得很強。

是篤實的抒情詩和感動力幫助葉法諾夫表現出那偉大的瞬間。他在刻劃各種姿勢、動作、心情上找出那些不重複的生動的細節，而創造了有顯著個性的每個形象。在畫面上深刻地表現斯大林同志的形象，這是葉法諾夫重大的藝術成就。

畫家謝迦利很有情感地在「領袖，導師，朋友」(圖七)一畫中，解決了一個課題：表現羣衆共同生活中的斯大林。

畫家納爾邦強在斯大林同志肖像(圖八)中成功地體現了爲千百萬人所感到無限親切的、尊敬的領袖的精神偉大和心地的淳樸。在表現整個姿態中，可以看出斯大林的特性和深邃的內在力量。

● 初由特列契雅柯夫創立，在十九世紀五十年代開始蒐集俄國美術作品，一八九二年該氏將它贈給莫斯科市，十月革命後收歸國有。現在這個陳列館收藏自十一世紀至革命前的俄國和蘇聯所有名家的造形藝術作品。

譯者

畫家會致力於刻劃勞動人民在意識中所形成的領袖的形象。肖像的描繪方法也就服從這種形象的處理。瓦西里葉夫在二十年來頑強地從事以素描體現列寧和斯大林形象的工作，作出幾套肖像和主題構圖的素描（圖九），博得人民的讚許。

茹可夫完成了一套生動的、表情豐富的素描「列寧」。威雷斯基和巴甫洛夫創作了有力的、高度藝術性的斯大林同志肖像。

還在上一世紀裏，俄羅斯畫家就預見到人民大眾中間所潛藏着的力與美。雅羅申科和卡薩特金還在革命前的年代，就在「火夫」、「礦工」的形象中尋覓新人物的特徵，而只有蘇維埃畫家才創造了進行鬥爭的人的真正形象。

約漢遜在俄羅斯繪畫中第一次畫出現實主義的具體的無產者的形象。在傑出的「在老烏拉爾工廠裏」（圖十）一畫中，他表現了俄羅斯無產階級高貴的精神品質、豐富的潛力、對剝削者的仇恨和為自己解放而鬥爭的潛在意志。工人形象在這幅畫上表現出為革命前繪畫所達不到的那種高度的「人類的崇高精神」。在瞧着廠主的工人目光中，我們看出階級仇恨和將普通工人提高到英雄水準的勃發的革命意識。這個形象使人永遠不忘。畫家用果敢而嚴峻的色調——金黃與褐色的色調——通過高度的技巧，把這個形象提高到高爾基的詩歌中的形象。

在約漢遜之前，世界繪畫中，誰也不能這樣顯示工人精神生活的複雜和豐富，用新的構圖和繪畫手法在新形式中指示出新與舊的鬥爭，指出新對舊的勝利的必然性。

在這幅畫上擴大了革命前俄羅斯繪畫所認為是狹窄的風俗畫的界限。在這裏，革命的浪漫主義是社會主義現實主義的構成部分。這幅畫有血有肉。從形象的有力的表現以及色彩和繪畫技法最微妙的融合來看，這幅畫是非常豐富的，而且構圖和形式也是意外的新穎。它在主題的戲劇性和銳利的心理描寫方面做得到家了。約漢遜在這幅畫上極盡傳達人類感情最複雜階之能事，表示畫家和人民打成一片。這幅畫經得起時間的考驗。它是我們繪畫中佳作之一。

蘇維埃畫家致力於我們時代英雄的描寫，能够正確地、藝術地表現羣衆推舉出來的歷史性的事業家，創造先進人物的形象，如：馬留金的「富爾曼諾夫」●、列日斯基的「女主席」和「女代表」、涅斯且羅夫的「巴甫洛夫院士」和「摩希娜」、約漢遜的「共產黨員的審問」、亞·蓋拉西莫夫的「四位老畫家肖像」、波戈羅德斯基的「光榮屬於陣亡的英雄」、瓦·雅柯甫列夫的「游擊隊」。蘇維埃人們的形象同樣地表現在威雷斯基、施馬里諾夫、巴霍莫夫和茹可夫的版畫上。

上述作品，就其處理手法和藝術長處來說，不可能把它們歸納在一個共同系統中，但是它們都說明畫家具體表現新的正面人物形象的頑強意志。在這些畫家的鑽研中，貫串着一個共同的思想：人在無產階級革命鬥爭和共產主義建設中改造着和崇高起來。

在馬留金於一九二三年所作的令人神往的富爾曼諾夫的形象中（圖十一），第一次突出地畫出新的蘇維埃人的特徵。這個畫家成功地創造了富爾曼諾夫的完美性格，他的天賦才能和堅決的意志使他成為夏伯陽部隊的政治指導員。

這幅肖像是用灰綠和銀黃色配合繪成的，使觀衆感到富爾曼諾夫的集中的精力，看出他精神生活的無限飽滿。鮮明的、詩意的富爾曼諾夫的形象完全擴除了表面的傳統的英雄特徵。這是一位有領導天才、認清目標、頑強地爭取成功的性格剛毅的人民先鋒。他是鼓舞蘇維埃英雄在反抗德國奴役者的鬥爭中獲得了光榮的愛國者的弟兄。在這兒存在着布爾什維克形象所常有的真實。馬留金心理學地表現了新人的形象。

在初期的優秀繪畫作品中所創造的英雄人物非常完美。在這些作品中，正面人物表現爲有思想、有行動的人。

蘇維埃畫家們處理正面人物形象的手法非常多樣。如果說，在「富爾曼諾夫」中，馬留金用深思熟慮的表現柔和化了新人的形象，那麼，在「女主席」（圖十二）和「女代表」（圖十三）中，列日斯基就着重表現行動、積極性和在社會主義社會改造過程中所形成的組織者的熱情。這也是人民的形象。這是從人民中來的、受過黨的教育的女工。她們創造着新的蘇維埃生活，同時，她們自己就是這個生活所形成的。畫家在概括了的形象上，綜合了對新人物的觀察。這些形象證明蘇維埃人的優秀品質——不僅爲個別挑選出來的人或英雄所具有，而且爲千百萬蘇維埃人所固