

253888

苏联雕塑家 夏达尔评传

253808

苏联雕塑家 夏达尔评传

科尔宾斯基著

林文霞 楊廉坤 譯

莫 野 校

人 民 美 術 出 版 社

1959·北京

苏联雕塑家
夏 达 尔 評 傳

著 者: 科 尔 宾 斯 基
譯 者: 林 文 霞 楊 廉 坤
校 者: 莫 野
出版者: 人 民 美 術 出 版 社

北京东总布胡同 10 号

印刷者: 北 京 市 印 刷 一 厂
發行者: 新 華 書 店

北京市書刊出版業營業許可證出字第 004 号

1960年4月第1版第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/32 印張: 9 1/25

印數: 1-2025 統一書号: 8027·2069

夏 达 尔 像

夏 达 尔 作

作者的話

伊凡·德米特里叶維奇·夏达尔的創作在我們的雕塑史和整个苏維埃艺术史中占有显著的地位。

夏达尔从偉大的十月社会主义革命的頭几年起，一直到他逝世为止，始終站在为社会主义现实主义艺术方法的胜利与完美而斗争的苏联艺术家的先进行列中。

正因为如此，研究夏达尔的創作道路就具有巨大的历史意义。

作者編写这本书的任务是：闡明夏达尔創作發展的道路；并試圖确定夏达尔的雕塑在苏联艺术史中的地位。作者同时力圖揭示雕塑家的遺產对現代艺术的意义，他的优秀作品在思想上、美学上的无比的价值和它們的感染力；并指出他的創作面貌的特点。

有关艺术家的創作的大部分事实以及其他許多材料，都采自夏达尔夫人塔吉雅娜·弗拉基米洛夫娜·夏达尔保存的自傳和其他档案材料。作者在編写过程中也利用了夏达尔的亲友們的个人回忆录，其中包括夏达尔夫人的回忆录。夏达尔夫人对本书表示了亲切的关怀，作者在这里謹向她致以真诚的謝忱。

EA-31112

Ю. Колпинский

И. Д. Шадр

1887—1941

Гос. изд. «искусство»

москва 1954

目 录

作者的话

第一章	少年时代和创作初期.....	1
第二章	夏达尔在革命后最初几年的创作.....	21
第三章	“圆石塊——无产阶级的武器”和1923—1932年 的其他作品.....	35
第四章	20年代至30年代初的纪念碑作品.....	57
第五章	夏达尔在30年代的创作.....	80
第六章	墓碑彫塑.....	92
第七章	夏达尔创作中的普希金形象.....	113
第八章	高尔基紀念像.....	130
結 束 語.....		144

第一章

少年时代与创作初期

伊凡·德米特里叶維奇·伊凡諾夫—夏达尔（夏达尔这个笔名是彫塑家后来根据他出生的城的名字夏达林斯克起的）在1887年生于夏达林斯克城附近的塔克塔胜斯基村。

夏达尔全家經常住在夏达林斯克城。夏达尔的父亲在塔克塔胜斯基村建筑森林消防瞭望台的时候，他們全家曾在这个村子里住过一段时期。

夏达尔出生于世代做木匠的家庭，他的祖父和曾祖父都是木匠。夏达尔的父亲德米特里·叶甫格拉法維奇·伊凡諾夫是一个特别有趣的人物。他身材魁梧，具有非凡的体力；性情善良，喜欢幻想，他是本行的真正的匠师。他長于繪画和彫木，像艺术家对待艺术那样的对待自己的工作。常常有这样的事情：当他和他的人数不多的同行們合作承包下一幢房屋或小小的林間教堂的建筑工程之后，他就那样醉心于工作，以致于把時間的多少和自己的利益都忘記了。而且，当他想像中产生的計劃沒有完全实现以前，他决不停止工作。結果，一座簡單的林間教堂竟有复杂的、精致的木彫，裝飾得那么漂亮，那样丰富，使所有的人都大为惊奇。可是，业主却对他說，这些“裝飾”并未訂入契約，因此也就不用报酬。夏达尔

的父亲的創造兴趣極為广泛。他非常愛好發明事業，以稀有的頑強精神從事研究，甚至在缺乏技術材料的情況下也不中斷。譬如，他在埋頭研究“永動機”的構造原理時，竟利用了鐘表零件。

但應當說明，德米特里·叶甫格拉法維奇並不僅僅是個空想的發明家。他的發明也曾經得到過實際效果。譬如夏達林斯克全县都曾普遍使用的大麻壓榨機，就是他發明製造的。他不把他的“永動機”看成是抽象的構思，也不看成是一般的發動機，而看成是一種“永遠不停的磨子”。他的另一種愛好是讀書。他讀得很多，而且貪得無厭。為了讀書，他利用了睡眠時間和不多的休息時間。

夏達爾的母親瑪麗亞·格奧爾基叶芙娜和他的父親不同，是一個作事踏實、性格嚴厲的婦女。一個勞動婦女的生活造成了她嚴厲的性格。她的肩上擔負着與困難的生活作鬥爭和養育子女的重担。雖然夏達爾的母親性格嚴厲、沉默寡言，可是她却很熱愛而且也許還理解她的“沒出息”的丈夫，並且原諒了她的丈夫的“怪癖”。她也深深地愛着她的孩子們。她親自教他們學習寫算。在“上課”的時候，母親用木炭在爐炕上寫着數字和字母，然後，為了明天可以再用木炭寫字，不辭辛苦地把爐炕粉刷了。在教育子女上母親的嚴厲的、踏實的性格與幻想家的父親的影響相對立，而造成了某種必要的平衡。

像德米特里·叶甫格拉法維奇那樣的幻想家是很少見的。像俄羅斯人民中的許多詩人和哲學家一樣，他熱愛大自然也許超過世上的一切東西。春天剛剛到來，積雪剛剛開始溶化，春天的小溪初次潺潺作響，土地剛剛變乾，夏達爾的父親就拋下一切出門去了。整個夏天，他漫遊各地，釣魚捕鳥，有時也給人家僱去做工。

他要到开始初寒，才回到家里来。他回来时，已被阳光晒得黝黑。大路上的、野地里的風吹得他皮膚粗糙不堪，衣服总是变得破破烂烂，人也消瘦了，可是他的精神上却非常愉快。他为了使妻子高兴有点害羞地特地給她带来一头做工赚来的母山羊或是母綿羊，而放在怀中給孩子們带来的不是一只松鼠^①，就是一只小鸟。不过最有趣的是他带来了許多富于詩意的、动人的自己旅行的故事。孩子們非常欢喜这些故事。他們等候着，屏息凝神地听着。

夏达尔比别的几个孩子更爱他的父亲，而且不知怎么地特別了解父亲的精神氣質。他們之間很早就建立起一种深刻的終身的友誼。夏达尔非常喜欢听父亲講的故事。这些故事使夏达尔产生了对大自然的强烈的爱，教会他看出美和理解美。夏达尔对大自然的爱，鮮明地表现在他的日記中；他在日記里以非凡的詩意的热忱描写了故乡的風景，故乡的伊西基河。

父亲把讀書的爱好傳給了兒子。在父亲的影响下，夏达尔很早就热爱書籍，在八岁的时候他已經写詩了。

父亲給夏达尔的影响非常大，可以大胆說，正是父亲第一次教会了艺术家夏达尔看出和理解劳动者的力和美——这种劳动者的形象夏达尔后来体现在自己的艺术作品中，就是父亲的这种精神力量的影响鍛煉了年青的夏达尔，并且保护了他，使他不沾染那些他已过早地受到的生活中的恶習。夏达尔在自己的回忆录中談到他的父亲时說：“我的父亲对我的兒童心灵的形成具有很大的影响。他是一个心地極其純潔的、善良的人，是一个天才，是一个能手，是一本大書，是一个發明家和建筑师，是一个木影家和画家，也是一个幻想家。”

虽然父亲和母亲十分勤劳，却总不能使家庭从贫困中挣扎出来。

夏达尔自己从七岁起就开始参加劳动。最初他帮助他的做木匠的祖父在新房屋的结构上锯去棱角。到了十一岁，他在教会直属小学毕业以后，就被带到乌拉尔叶卡特琳堡的柯列斯托夫斯克，伊凡诺夫斯基集市，被送进那里的一个潘菲洛夫父子棉毛工厂做了五年的“学徒”。工厂的活儿对于一个孩子来说是非常繁重的。他不得不在早晨六点钟起床，开工厂的门，打扫和冲洗车间，接送货物，准备工人们喝的茶，奔走递送文件，包装货物和在货物上贴上商标，而且，他常常在寒冷和下雨的天气把货物分送到各个集市。他的工作非常复杂紧张。这些工作要求灵活迅速，使这个十岁的孩子感到很困难，而主要是夏达尔为人忠实，不会取巧，因此常常受人欺侮。

艺术家在他自己的回忆录中用沉痛而幽默的口吻叙述了一件这一时期自己生活中的插曲。有一次，掌櫃的不知为了什么事情要离开铺子一会儿，就把店里的买卖委托给夏达尔照看。小孩子看到掌櫃的委托他这样责任重大的工作，心中充满了骄傲与兴奋，就突然跟顾客们高谈阔论起来。顾客中间有几个人马上就了解他们是在跟谁打交道，他们为了激励他的小孩子的虚荣心，就开始给他提出了某些平平常常的问题，其中问到商品的利润以及货物的成本。他差不多觉得自己是主人，就天真地、甚至骄傲地叙述起来：我们进货的价格是多少，卖出去是多少，赚了多少钱。货价的差额非常显著，这使顾客们大为愤慨，要不是掌櫃在这时回来了，一定会大吵大闹起来。掌櫃一把抓住正在大吹大擂的孩子的衣领，把他摔

到店外，然后好容易才劝住了顧客們。

夏达尔根本就不适合在那个卑鄙龌龊的商界工作。他永远不会成一个商人，这是很明显的事。人們看不起夏达尔，无情地譏笑他，給他起了个“蠢貨”的綽号，想尽一切办法虐待他。

唯一例外地对待他的，是厂主的兒子阿·雅·潘菲洛夫。夏达尔在自己的回忆录中称他为“黑暗王国中的一綫光明”。潘菲洛夫是一个異乎寻常的人物，他对艺术感到兴趣，而且爱好。他看出来夏达尔是个有才能的孩子。因此，他給夏达尔講了不少关于艺术和艺术家的事情，給他打开了一个全新的、誘人的世界，并且激起他寻找进入世界的道路的渴望。从他那儿，夏达尔第一次知道世界上存在有繪画、音乐和戏剧。潘菲洛夫給他講拉菲尔的故事，并且从莎士比亚的悲剧中和别的古典作家的作品中找些文章朗誦給他听。在他的回忆录中，他非常亲切地、但却用他特具的中肯的幽默笔調描写了他和他这位“老师”的談話。

夏达尔在潘菲洛夫工厂工作的时候，曾經多次带着貨物走遍許多不同的城鎮。他在这些城鎮中看到了当时俄国生活的五光十色的圖景。这个好奇的少年到过伊尔比特、伊水姆、尼日尼，也見過許多村庄、碼頭、大車店和机关。夏达尔自己曾說过这一时期的情形：“許多年来我遇見并且密切地接触到許多各种不同 的人的生活：我見過兇恶的西伯利亞工业家、流浪者、商人、小店老板、工人、伙計和狂热的旧教信徒。”尽管这位未来的艺术家从这些旅行中得到了丰富的感受，可是他在潘菲洛夫工厂时的生活却是非常悲慘的。終于为了某些过失，他被人家殘酷地驅逐到街头去了。这时候，这个少年几乎打算自杀。一件偶然的事情，搭救了他。

被逐出潘菲洛夫工厂以后，夏达尔悲观失望，长久地在街头流浪着。有一天，他无意中经过工艺美术学校的大门。他从扫院人那里得知这所学校是培养艺术家的，也得知一个学生死了，现在有一个缺额，任何愿意进这学校的人都可以通过会试来补这缺额。夏达尔也决定参加考试。这是一个很大胆的举动，因为他没有任何准备，可是这点直到在考试中他才明白过来。参加考试的有三十二个人。考题之一是描绘一张植物形象的图案。就在大家都在努力地画着、细心而熟练地修饰着自己的图案的时候，夏达尔绝望地坐在一张空白纸头前面，感到自己完全没有能力来完成这规定的任务。他就这样的一直坐到考试结束。当许多考生已经在缴卷的时候，他在走到他面前来的教师的视线下，带着垂死的人的突然的绝望心情，突然笔不停挥、一气呵成地一下画好了一幅倒置的图案。他把自己的图画作为不能及格的卷子缴了；走出教室时，他深信一切都完蛋了。可是他不知道那位敏感的、经验丰富的教育家卡明斯基已经注意到了他。卡明斯基根据这张图案正确地断定，在他面前的正是一个有才能的艺术家。夏达尔考上了第一名，被录取为这个学校的学生。他学习非常艰苦，极其明显地表现出他是缺乏根基的。

叶卡特琳堡工艺美术学校的校长卡明斯基，是俄罗斯优秀的、进步的知識分子之一。他是列夫·托尔斯泰和艺术家盖的朋友。他竭力用各种办法促进人民的教育事业，鼓励人民中的天才。他的学校有不少学生都来自民间。卡明斯基领导的学校创立于1902年，是以斯特罗岡諾夫学校和斯蒂格里茨学校的方式办成的。这所学校设在烏拉尔，它的主要的任务是培养琢磨业（精制烏拉尔

出产的宝石)的人才。卡明斯基力图造就在离开学校时就已具有高度技艺的琢磨技师,这些技师应当继承和发展自学的家庭手工业者的经验。卡明斯基在学校里教授水彩画的技法;此外,还讲授艺术史。夏达尔记得,卡明斯基讲课非常生动,而且引人入胜。

卡明斯基带了夏达尔到他的家里去。这个家庭使他感觉亲切、温暖。在这个家庭里笼罩着一种建立在勤劳和创造上的、友谊的、互相敬爱的空气。在这里他们都看重夏达尔的全部的美的性格,他的真诚与善良,他的才能与献身给艺术的热烈的志向。卡明斯基夫人是一位优秀的音乐家。她诱导这个青年人爱好音乐;并且使他了解俄罗斯音乐文化的基本原则。从她那兒夏达尔知道了格林卡、莫索尔斯基、鲍罗亭、柴可夫斯基的作品。夏达尔在自己的回忆录中这样地叙述了他和卡明斯基的家庭以及卡明斯基本人的关系:“卡明斯基校长是一个理想的教育家,罕有的人物,是我的第一位导师;而在他的具有高度文化教养和富于同情的家庭的影响下,我永远确立了对自己的力量的信心并加强了斗争的勇气。”

在学校里,夏达尔最初是在琢磨技术组学习,后来又转到细木工组。但是他对这两种专业并不爱好。他的天才在寻求更有力的、更大的发挥。

卡明斯基正确地了解夏达尔并且预见到他是一个未来的艺术大师。他在学校中竭尽全力照顾夏达尔,保护他,使他避免受到某些不信任夏达尔的天才的教师们的攻击。卡明斯基试图在学校中为夏达尔创造条件,使他最后能够适得其所,甚至超过其他学生。

学校里新来了一位教师。这一位教师是罗丹的学生,雕塑家格隆别尔格(即查尔康斯,现在是苏联美术学院院士、拉脱维亚苏维

埃社会主义共和国功勋艺术家)。这位教师的到来对于夏达尔具有重大的意义。查尔康斯把新的教学方法带到学校里来。这种教学方法在于：教师给予自己的学生以创作探索的充分自由，鼓励他们发挥自己的独创性。查尔康斯认为，教师不应当把自己的创作手法硬塞给学生，而只要给学生指出方向。因材施教是他的教学方法的基本原理。他对制作手法的要求经常表现在下面几个词里：“严格、纯朴、简洁。”

关于查尔康斯，夏达尔说过以下的話：

“格隆别尔格老师的教学方法在于：他在教育学生发挥自己的独创性时，总是与学生保持一定的距离。他从来不叫任何人学他，我们中间也从来没有一个人看到过他的作品。学生们按照个人的爱好自己选择塑造材料。”

查尔康斯的教学方法受到全校学生们的热烈欢迎。夏达尔把他称为自己的第二位真正的老师。

查尔康斯也像卡明斯基一样，立刻从学生中间看出夏达尔的与众不同，并且私自把他作为学校规则中例外的人，给他创造了条件，在这些条件下，夏达尔开始主要地研究雕塑艺术。夏达尔以一个志愿的模特儿塑造了第一个影像。影像是一个老人——工厂的看守人。由于没有工作室，夏达尔就在浴室里工作。老看守人塑造好以后，他塑造了一个拉手风琴的男孩子的头，然后是一只仙鹤形象的浅浮雕。最后夏达尔给学校的展览会做了一个大的浮雕“犹太人”。在这座浮雕中，夏达尔反对横行于沙皇时代的俄国的反犹太主义。应当提一提，由于这个浮雕的政治倾向性，警察把它从展览会上拿掉了。

在卡明斯基和查尔康斯的教导下，夏达尔的才能逐渐蓬勃地發展起来了。他在学校展覽会展出的作品引起了社会上的强烈的反响，以致于甚至有人向他“定貨”。就这样，他为一个已故的中学生做了一个墓碑，而且在这个墓碑上輝煌地、富于表現力地处理了形象。

应当說明，夏达尔初期的作品的成功大都是由查尔康斯培养出来的。查尔康斯当时在学校里主講构图課程。而在这些課程中，夏达尔的才能特別鮮明地表現了出来。結果，到了學習的最后阶段，夏达尔成为学校中最优秀的学生之一。在学校的展覽会上，他經常得到第一等獎金。他的彫塑作品陈列在学校的陈列館中，而且还成了素描課的模特兒。

夏达尔的最初的成就也在报刊上得到了表揚。例如，阿別尔特·貝奴阿視察学校以后，在他的報告書中特別指出了夏达尔的作品。

不仅夏达尔的才能有了提高，而且他的社会自覺也提高了。学校中瀰漫着民主主义精神。这种民主主义精神是由多数来自民間的学生所促成的。1905年，叶卡特琳堡的第一面紅旗就是在这所学校升起的，而且許多学生都直接参加了革命事件。

这一切引起了政府的鎮压。卡明斯基被革除了学校领导的职务，被放逐到烏拉尔斯克去；同时还有許多最积极的学生也被放逐了。

不用說，夏达尔对革命事件是不会袖手旁觀的。当时，他把几張反对沙皇政府的漫画寄給諷刺性的杂志“矮子”。譬如，有一幅画上画着一只熊，熊的身子下面压着牠的馴兽人，象征着人民跟專

制政体的斗争。抛棄在地面上的馴兽人的鞭子，象征着沙皇的政权——这种象征表现了这幅漫画的政治倾向；虽然有些幼稚，但完全可以理解的。

这事的結果，新校長借口夏达尔在从事学校規章以外的工作和学习，而且他的作品与他的专业素养不相符合，因而拒絕發給夏达尔专业美术家称号的証書，仅仅給了他一張証明文件，証明他曾經在叶卡特琳堡的学校学习过。这个証明文件正式勾銷了他所受过的教育，而最重要的是封閉了按照他的專長工作的一切道路。

夏达尔看到了学校对自己这样的态度，就不准备参加畢業考試，也不等到秋天（他本来要到秋天才修完学习的課程），而在1906年春天就离开了学校。夏达尔和他的朋友傑尔貝舍夫商妥以后，就去徒步游历俄罗斯，而在夏季末必須到达彼得堡——他想到彼得堡进美术学院学习；在卡明斯基和查尔康斯的建議与鼓舞下，夏达尔早就想进这所美术学院了。夏达尔用他特具的幽默和确切的諷刺口吻称这次旅行为“为光荣而步行”。在夏达尔的一幅保存下来的很有趣的素描上，画着两个揹着背包的青年。画上極富于表現力地、尖銳地刻划出来了这两个青年的不同性格；短小矮壮的傑尔貝舍夫頑强地、穩健地在大地上走着，稍稍前面就是夏达尔的向前冲的、長長的、笨拙得可笑的身姿。

这一对朋友很想見見卡明斯基，并和他告別，他們沿着卡姆河和伏尔加河順流而下，有的地方坐小船，有的地方坐輪船，不时停下来觀光伏尔加河沿岸諸城市，然后前往烏拉尔斯克城，拜訪流放在那里的卡明斯基。

在这以后，他們步行来到弗拉基高加索。按照計劃，他們应当