

基本銘識

18797 造型藝術理論譯叢

對青年藝術家談談技巧

華東人民美術出版社

本書譯自蘇聯原本

О мастерстве к молодым
художникам

原著者

Г. К. Савицкий

全書字數

19,000字

序 言

蘇聯著名藝術家、蘇聯美術學院院士喬治·康斯坦季諾維奇·薩維茨基（Г. К. Савицкий，1887—1949）的卓越的、各方面的創作，為廣大蘇聯觀衆所週知。他的優秀的油畫，特別是「一九一八年舊俄軍自動退伍」、「蘇維埃港」、「一九一八年紅軍塔曼之遠征」、「賽馬」、「演習的紅軍與集體農莊莊員的會見」，都屬於蘇維埃繪畫名作之列。薩維茨基的藝術以具有現實主義的特徵、深刻的思想性、蘇維埃愛國主義的精神而出衆。

在所有多方面的創作樣式中，在戰爭畫、革命歷史畫、風俗畫和風景畫、插畫、素描、招貼畫和全景畫中，喬治·康斯坦季諾維奇一直顯出他是一個修養很高的藝術巨匠，具有多種專業技

能的修養，堅實地掌握了藝術技巧。這些品質加強了薩維茨基在藝術界的威望。

喬治·康斯坦季諾維奇的社會事業，蘇聯藝術家是非常熟悉的。薩維茨基是蘇聯美術家協會組織委員會的委員，莫斯科蘇聯美術家協會和「全蘇美術家合作社」的常務理事，並曾任許多藝術會議的主席，各種造型藝術展覽會的審查委員。在這些委員會諮詢會議和審查會議上，喬治·康斯坦季諾維奇常對藝術家，尤其對青年藝術家們的作品，表現了銳利而嚴謹的態度，並對構圖、素描、色彩及製作技術給予了寶貴而實際的指示。這兒，薩維茨基顯出了教育的才幹並表現了他的同志般批評的特徵，這些特徵，無疑地是從他的父親那兒繼承下來的。他的父親（康斯坦丁·阿波羅諾維奇·薩維茨基 K. A. Савицкий, 1844—1905——譯者）是巡迴展覽畫家、大藝術家兼社會活動家，並且是他的主要的導師。

關於薩維茨基的直接的教育事業，我們知道得比較少。如所週知，他曾任格列柯夫繪畫研究所的藝術指導者，在那兒受到了學員們無上的尊敬和愛戴。喬治·康斯坦季諾維奇小心地傳授自己的學識，他教導學生們，要以負責的態度對待藝術工作，他極為注意藝術對社會和人民所擔負的任務。他善於燃起學生們的創作熱情，他力求傳授給他們更多的技術知識，使他們熱愛（他稱之為「慾望」）專業技巧。這已在莫斯科蘇里科夫美術學院他的工作室中的學生之間極好地實驗過了，喬治·康斯坦季諾維奇在晚年，不願個人創作如何忙碌，在這兒擔任了教學工作。應該指出，薩維茨基關於專業技巧問題的意見，不僅青年藝術家是需要的，就是對藝術界的他的老同志

也是有益的。

喬治·康斯坦季諾維奇的教育意見在什麼地方也沒有寫下來。薩維茨基一般很少採取出版方式，不愛公開發表演說，當他必須這樣做時，總是感到惶惑不安。作爲一個教師，他在班級中談話，尤其在圖畫前面，就能比較自由而輕便地傳授自己的學識。喬治·康斯坦季諾維奇在教室內，和青年們在一起時感到比較輕快。在那種時候，他涉及創作問題的廣大範圍，生動而銳利地回答，閃爍着職業畫家的特殊知識，在談話中插入動人的幽默。

而在薩維茨基的全部社會教育事業中，曾有過一些個別場合，他在公開講演中也能夠以概括而徹底的形式表達了自己對藝術的見解。

在喬治·康斯坦季諾維奇死後所留下的許多素描和速寫簿中，保存下來了他和莫斯科美術家協會業餘自習部會員們的談話的速記，這談話是在一九三九年十一月二十三日舉行的。根據畫家的妻子瑪麗·亞力山大羅芙娜·薩維茨卡婭的話，喬治·康斯坦季諾維奇保存了這速記的稿頁，是想再看一看，修改一些什麼，或者補充一些什麼。顯然，他認爲自己那篇演講在某種程度內是和他的教育信念相一致的。

而實際上，這個談話生動地說明了作爲青年藝術家老師的薩維茨基的形象的輪廓。在我們前面站着一個現實主義的巨匠，他要求藝術表現出生活的真實，要求藝術家從多方面觀察並研究蘇維埃現實，他號召要表現現代生活的情調，這種表現必須通過天賦的個別特徵，用自己的，而不

是模擬的聲音。

在這個談話中，薩維茨基就構圖問題和素描習作，以及關於風俗畫、肖像畫和風景畫，說出了許多有意義而新鮮的見解。這些都有助於對現代藝術重要問題的理解。

但應該指出，喬治·康斯坦季諾維奇的意見，在工作方法上對初學藝術家特別具有價值。在這談話裏包含着多麼正確、深刻而智慧的意见，這裏面包含着巨匠的廣博的、多方面的經驗！對年青一代蘇維埃藝術家的巨大的愛，使薩維茨基認為有必要向他們提出警告，反對不加思索的、無目的的創作。喬治·康斯坦季諾維奇談話所涉及的地方，關於創作中思想的必要性，關於理解構圖問題和觀察對象的方法，關於工作能力和修養的估計等，無疑地，應為年青藝術家們畢生牢記的。

毫無疑義，薩維茨基的指示將對初學藝術家的實際工作，給以最有益的影響，並警戒他勿陷錯誤和謬誤，幫助他鍛鍊自己的勞動。

在和初學藝術家的談話中，薩維茨基當然不能詳盡無遺地說明他的教育方針。許多論點，這兒僅僅提出，並沒有作充分闡釋。但就是這樣，喬治·康斯坦季諾維奇所發表的意見是這樣有內容，措詞這樣鮮明，那就值得我們加以注意和細心研究了。

M·索柯爾尼柯夫

對青年藝術家談談技巧

藝術和從事藝術工作不允許採取輕率 and 淺薄的態度。它要求對這事業無限的忠誠和熱愛，巨大的關心和堅持的勞動。在成為完美的藝術家的道路上，有許多困難必須克服，但這一切將以作者所達到的那些成就而得到報償。如果思想明確，而且由於頑強的勞動而得到了適當的藝術體現，無疑地，這將給作者帶來巨大的愉快。因此，至少，我一直是這樣想，我想許多藝術家也會體驗過類似的感情。

寫生應有明確的目的

當你寫生時，不管你描風景或風俗畫，這沒有關係，你應該有一定的目的。在研究自然和對象時，你要提出一個明確的任務：在一個時候，專去描繪，在另一個時候，祇研究形式或素描。

描寫對象，可找到多種多樣的方法，只要藝術家在工作時不要慌亂。不過，沒有寫生經驗的人往往對着自然界的豐富材料望洋興嘆，看不勝看。這是寫生時最危險而糟糕的事。

如果在寫生和構圖的時候，你不明確你的構圖思想，一開始就為某種純粹形式方面事項所支配，如顏色的使用法，預先規定好的處理調子和色彩的方法等，那末最好停一停工作，等比較明確地認識到你怎麼表現和為什麼表現時再工作。

沒有完全明確目的和任務時，結果工作起來可能做不出什麼，而你將感到自己工作沒有進展和發展。估計一下自己的力量，把明確的任務放在自己面前，用長期而頑強的工作方法，或者要用更複雜的方法，在工作中常常遇到了失敗或受了挫折，你就會獲得各種實際技能、知識、工作信心和經驗，它們在今後的工作中，在遇到同樣的任務時，會使你輕便地完成任務。

例如，你走到大自然中去，在你的面前是要描的風景。選取什麼，這風景的那一部分，最好描什麼？應該常常停留在最使你感動的地方，或者最適合你所期望的構圖和主題的地方。在風景的描繪中，可能碰到許多問題：天和地的光與色的關係，植物的性質，日出和日沒，晴朗的中午和陰沉的日子等等。應該訓練自己記住使你感動的形象和要素的能力，而且要在工作中始終都記住這點。還有再去描風景時，最好在同一時間，同一天氣狀況的時候。可是自然雖說慷慨大方，但它決不會爲了你要畫畫而絲毫不差地重複同一個狀況，它更不能使你可能在同一狀況下比較長時間地工作，這就是為什麼學習記住最初的印象是那麼重要。

重要的不僅要有描繪的能力，而且首先要善於洞察你要描繪的對象。要善於觀察——這意味着不是用漠不關心的、浮光掠影的眼光，而是用聚精會神的、明察秋毫的分析的眼光。要善於觀察重要的而拋棄次要的，這是最要緊的事。對於年青的、初學的藝術家，在開始的時候，最好從不特別複雜的任務開始。每個藝術家有一個「漫無邊際」的願望。感動他的自然、生活中的某個插曲，被發現的場面，他當然想立刻全部描下來。但在這種場合，不可避免地湧現複雜的構圖，在這構圖中既要表現風景，又要表現具有心理特徵和複雜動作的人物等。總而言之，堆滿非常複雜的任務，如果沒有經驗的藝術家要立刻抓住一切，那末他可能會張惶失措，連一個任務也解決不了。

我並不是說，不應該從事那樣的任務，而是應該首先估計一下自己的力量，用緩慢而有確信的步伐走向所確定的目標，不可魯莽地攫取一切，因為這祇有破壞工作，而你將嚐到失望的感情。

寫生作業的練習

每個青年藝術家對自然、對創作任務應採取深思熟慮的態度。

當你到大自然去的時候，在你最初一瞥中，也許顯得過於單調，而乏味去描寫，譬如說空曠的田野和一片天空，只有田野和天空，天空和田野，好像沒有法子去描寫。但在這種場合，你應

該抱定目的去表現空氣霧圍或平面地擴展開去的線的透視，眺望天地間的光和色。當自己的能力還未具備「創作」的條件，還未能徹底解決這些複雜任務時，描繪一些似乎不複雜的題材，比從事複雜任務要有益處得多。

大自然以它的美和各色各樣的姿態，魅惑我們，你又想把它們表現出來，可是既未能處理比較簡單而不複雜的主題，又未能熟練地、徹底地解決任務，那末結果只有中斷工作。應該培養自己的能力，循序漸進地處理力能勝任的任務。

關於風景畫和風俗畫的構圖

不諳熟解剖和透視時，是否可以着手構圖呢？當然，這些知識對畫家是完全必要的。沒有透視的知識，構圖是不可能的，解剖知識在完成構圖時也完全必要。學識的程度比藝術家的任務和志向增進得慢。藝術家往往感覺到所要做的工作，多於他力之所能做的。既然如此，那末可以十分自然地說：今天我比昨天有學問，而明天應該知道得更多些。所以常言道「活到老，學到老」。

在風景的構圖中，最好從不複雜的題材開始，可以幾次去構成它們。後來，再碰到這些現象時，你將覺得自己比過去散漫地、雜亂地、無規律地工作時來得有把握得多了。

在風俗畫構圖方面，也是如此。你常常看到青年藝術家的意圖：要解決複雜的任務，這意圖

是完全可以理解的。但，遺憾的是，沒有技巧和經驗，是不會有奇蹟出現的，而各種藝術的高度精通，要求有一定的門徑、修養、方法和知識。因此，在風俗畫的構圖中，最好不要從複雜的，即是構圖因素很多的開始。描寫有許多羣衆參加的巨大場面，在非常激烈的動作中，描出畫中人物的心理特徵，這對還沒學會嫺熟地構圖一兩個人物場面的藝術家，是一個力不勝任的任務。所以開始時着手比較簡單的場面，總是比較有利的，而且那也有不少趣味；如果它們在構圖因素上不那麼複雜，這也不會妨礙它們具有深刻意義。在偉大藝術家家中，我們知道有很多這種例子，那構圖並不以構造的複雜和繁雜出衆，反之，它非常簡單。請記起一下這些油畫吧：克拉姆斯柯依的「無法安慰的悲哀」，列賓的「拒絕懺悔」，蘇里科夫的「緬希柯夫在貝列佐夫鎮」。偉大的藝術作品，常以其非常巧妙的處理，非常質樸而看來不太複雜的手法和異乎尋常的簡潔而使人們感動。

但這一切是巨大經驗的結果。當藝術家對自己作品的基本目的有了確信時，無論是構圖的思想結構方面，或使用素描和油畫工具方面，他都能夠找到主要的而拋棄次要的，集中自己全部注意力，運用自己的全部力量於主要方面。

在每一構圖中，主要是在風俗畫中，重要的，是要使藝術家的思想意圖，立刻吸引觀衆。他的創作的主要任務，是在大自然中，在生活現象中，找尋特別重要的，特別有意義的，特別富於內容的因素，並且善於真實地把它們傳達給觀衆，從而爲人民的利益服務。這就是我們古典繪

畫，特別是巡迴展覽協會現實主義畫家們的繪畫在內容和藝術製作上的深刻的特徵。在這些繪畫中，藝術家的思想總是非常明確而十分鮮明地傳達給觀眾。

而有時候，有些藝術作品，甚至使職業藝術家也往往不能斷定那畫家爲什麼化了自己的精力、時間、注意和材料。這種作品的思想完全不明確。

在作爲是繪畫作品最高形式的油畫中，藝術家總結自己的技能、經驗、感情的深度，對時代的理解，把它們統一成一個整體。在油畫中，他利用構圖的本領，掌握描繪和着色的本領以及找尋最典型的、值得牢記的事物的本領。

其他如習作、速寫、草圖，也是創作的很有用的要素——是補助的材料。蒐集它時，藝術家就在完成着對油畫的準備工作。形象就是用這樣複雜的方法創造的，這形象應對觀眾發生藝術家所預期的教育作用。

但這還不是全部。爲教育觀眾具有我們時代進步思想的精神，藝術家應該善於以其畫中的英雄人物喚起觀眾的共鳴。用具體例子闡明自己的思想的，是列賓的「薩布羅什人」，在觀眾中喚起熱烈的、戰鬥的情緒，表達薩布羅什人的力量和勇敢；他的「拉達夫」——也以難堪忍受的、苦役的勞動，表達出憤慨和激怒；蘇里科夫的「蘇沃洛夫跨越阿爾卑斯」，刻劃出對在空前困難條件下建立戰功的俄羅斯士兵的同情。在俄羅斯藝術中可以找到許多同樣的例子。

爲要使構成作品的一切因素服從於主要的構圖思想，爲要使構圖的繪畫結構不違反圖畫的思

想內容，爲要使素描按其熟練和思想意義上和繪畫表情毫無遜色，爲要使繪畫中心和心理中心相一致，圖畫的構圖是很重要的。構圖可以這樣來處理，以便使它構造得很妙：那兒人物要採取和他們行爲相一致的姿勢，他們要互相聯繫，但繪畫結構可能也會不和它的內容和思想相適應。這類情形之所以發生，是因爲把畫中吸引觀衆的最美的地方恰巧放在最少爲觀衆注意的地方的緣故。某種光線的效果或者特別是色彩筆觸，即最富於表現的繪畫技術，不知道爲什麼，由於某種原因，或者由於未加深思慮，而突然離開思想中心。於是，在構圖的二個重要組成部分之間，就是內容和形式之間發生脫節。在素描中也同樣會有這種情形。

我深深相信，在自然中，一般的構圖因素到處都可遇見。這簡單得像規律一樣。試拿植物、花卉、昆蟲、動物來說，你到處看到非常和諧。在自然界一切是和諧的，而這和諧常引誘着我們。譬如說，色彩的配合，在花卉、蝴蝶、昆蟲等的顏色中，出乎意外地存在着二種並列的色調。它們不知怎的常能和自然聯繫起來，而且那麼和諧，以致再不要什麼別的。在形式方面，也屬同樣。在自然中，一切現象非常合乎規律，非常合乎邏輯，而且結構得那麼巧妙。如人、動物、植物等的構造。因此，當藝術家尚未充分研究自然時，就開始幻想描繪自然現象的某些事物，那末這將引起一種虛偽的而且必然會對觀衆造成不愉快的印象。在你的研究自然工作中，應該儘可能給予更多的注意。

如果你描動物，例如，爲使這動物的鼻孔不像皮膚上簡單的「窟窿」，而是一個器官，有特

定的作用，而且在該動物的某種情況下會變化的。這種知識在這種或那種構圖中，對表情方面和善於描繪動物形象方面有極大的幫助。

如果你描風景，你在風景中遇到樹木，你總想描出那種樹所特有的構造，而結果我們常在風景中却看不到那種樹木。灌木被描得使人很難說出所描繪的是那一種樹木或灌木，是橡樹或是菩提樹呢？是白樺或是柳樹？還是接木的灌木或山楂？

當然，不可在一幅習作中描寫一切。應該有爲練習掌握顏色、觀察自然色調的各種習作。在這種場合，就應該簡單地描繪天與地的關係，綠蔭與土壤的關係，很可以省去那種特別的課題，如像樹木構造的研究等。誰也不會對這種練習的習作要求解剖的準確性。

生活是創作的源泉

生活是多方面的和豐富的，並且要求藝術家以最獨特的方法去描寫它。就我所記得，我從八歲那時候起就學習藝術。我對動物，尤其對馬非常愛好。我常常觀察它們，研究它們。在童年時代，我就愛騎馬，描馬。裝着跳躍奔馳的馬時，我覺得自己就是一匹最好的馬。我的最愛好的題材，是奔馳登山的馬，和那在路上到處跑的馬。

生活的現象，對於我總是一切創作任務的出發點。當藝術家直接和生活聯繫，反映它本質的方面，那末他的作品就具有藝術的說服力。

我把藝術家分爲二種人：一種人——直接來自生活，並且觀察它，力求把它反映於自己的創作中；另一種人——用轉彎抹角的方法，不老實的方法，以公認的藝術典範作品做標本來作畫。後者，首先去參觀博物館，觀摩大師們的名作，仔細研究它們，從那些先驅者所取得的規律那裏獲得創作的「慾望」。然後他們轉向自然，不再是用自己的眼來觀察它，而已經是通過自己所愛的大師的炯眼。那樣的藝術家一看到風景就會說：「嘿！見鬼，這塊風景——唔，簡直像列維坦。瞧，那是茅舍，天上的半月，這兒是小徑……唉！讓我來描這個，一定不比列維坦壞！」但須知道，一切臨摹，都比原作差。盲目的摹倣，縱令是對巨匠，也比獨立地照自己意思來做缺少益處。當作者自己探索尋求並按自己意思理解使他感動的自然現象，當他按照自己意思來表達它的時候，如果作者自己發現了描寫小徑、描寫半月的鑰匙，那將有價值得多。青年藝術家應該常保持自己的意見，儘可能正確地表現周圍的物象，使藝術家的情感深刻地滲透到大自然中去。

當然，應該研究巨匠，應該理解他們，研究他們的技巧、他們工作的方法、他們對自然的態度和見解。在研究巨匠們創作的時期，爲理解他們的技巧，有時候臨摹巨匠的作品，是很有益處的。但同時，任何時候也不可忘記，藝術作品惟有當它表現對現代生活，對歷史事件，對自然的進步觀點時，才有價值。因此，作品既有獨創性又有價值。世世代代以來，各國人民都描繪過天和地，但他們描得各色各樣：他們在自然中按各種不同的方法觀察、評價它們，並發現獨特的調子。因此，在寫實的形式中，最被重視的是那些真實地反映現實並表達藝術家的獨特體驗——與

自己時代的先進思想相一致——的作品。

當藝術家的體驗是用抽象的繪畫形式來表現的時候，那末這類作品根本上是否需要都成問題了。除作者自己外，沒有人能夠瞭解，往往連作者自己也不知道他要描寫什麼。

如果生活的某種現象吸引了我，則我早已努力觀察並探求所發生的場面和現象的最鮮明、最有意義的場面了。例如，拿茶館作為構圖的題材。茶館設在古土爾克斯坦，而且現在還在。不論我們生活的一切在外表上和內容上怎樣改變了，而在這現象中仍應努力去發見和發掘蘇維埃茶館所最鮮明地顯示的最典型的最富於特徵的瞬間；找尋出現在茶館中最富於表情的人們的典型，就是從現代的典型觀點，從已經發生了變遷的觀點來說。這說明什麼問題呢？試拿革命以前時期的俄羅斯農民和現在的集體農民來說——不要說關於心理方面，甚至在外表上，他們也根本不同。在土爾克斯坦亦然。如果蘇維埃藝術家僅僅為外表的奇特和虛有其表的華麗所吸引，而開始描寫茶館及其座上客，並以此而沾沾自喜，忘記表現當時在服裝和典型上的特徵，那就會變成奇形怪狀。譬如說，現在我們可以在茶館裏看到婦女，而在當時，在舊的、革命前的時期，婦女嚴禁進入茶館。不看到這點——就是違反生活的真實，沒有指出所發生的根本變化。

就是在以茶館為主題的構圖中，也一定應該用藝術手段揭露蘇維埃生活的最鮮明的特徵。我說的是關於內容、題材和情節。那末又將怎樣去進行實際工作呢？

應該尋找最典型的茶館，研究它的特殊的環境，發掘它的最美的形象，窺探最典型的場面，

爲了這個應該做些什麼呢？如果在茶館裏發生某種行動，需要爲安排那材料和發生那行動的場面準備草圖。簡單說來，必須描繪這茶館的草圖，然後在其中配置參加這行動的那些人物。這就是構圖的初步方法。

如果談到繪畫構圖的進一步研究，那末在藝術家前面還擺着重大的工作，就是描繪構圖中的各個組成部分和典型人物的習作。在生活中可以遇到各色各樣的人，也有在外表上很少表情的。應該尋找所需要的該民族的典型。應該抓住典型，而這典型必須是主要的，最鮮明的，要使每個人一看了他就立刻能夠斷定這人的民族特徵，他的職業和性格。因此，必須親近這些人，並融合在這些人中間。這就是說，藝術家需要環境配置、人物類型和服裝道具的習作性的材料，在形式上則要作油畫習作或簡單素描——應該這樣那樣地試試。

當畫家掌握了某種生活的現象，那末你努力用最有利的光和色的條件來想像所擬的構圖場面。我常常從不大的鉛筆素描開始，在這些素描中也佈置着構圖的一切成份。我描那對我好像最適合的環境，在其中配入人物，爲的是使他們生活在這環境中，使他們之間互相聯繫，使沒有一個人物是偶然的，而有機地參加了這場面，以便覺得他是這一個集團的必然的成員，並使他和其他人物成相關。努力把那場面想像成最突出的、生動的情景，並把它描在小的草圖中。爲什麼描在小的草圖中？因爲小的草圖描起來比較簡單並且比較快，而且可以把它保存到某個時間。如果你畫了草圖，但不滿意它，你就把它擱在一旁，重新再勾一些別的構圖，雖然它們同樣也有毛