

蘇聯偉大衛國戰爭畫集

蘇聯偉大衛國戰爭畫集

鄒 雅 編

朝花美術出版社

一九五五年·北京

蘇聯偉大衛國戰爭畫集

鄒 雅 編

朝花美術出版社出版
(北京燈市口三十七號)

公私合營京華膠印二廠印刷
(北京西單橫二條二號)

新 華 書 店 發 行

一九五五年四月第一版第一次印刷

印數：1-7,000(北京)

開本：787×1092 $\frac{1}{16}$ 印張：8 $\frac{1}{8}$

編號：6269

目 錄

蘇聯偉大衛國戰爭畫論述	編 者
1. 約·維·斯大林	亞·蓋拉西莫夫
2. 約·維·斯大林	納爾邦強
3. 斯大林大元帥	列歇特尼柯夫
4. 斯大林、伏羅希洛夫、羅柯索夫斯基在莫斯科附近防線上	費諾蓋諾夫
5. 斯大林在掩蔽部中	費諾蓋諾夫
6. 斯大林在莫洛托夫號巡洋艦上	普茲里柯夫
7. 我們祖國的早晨	蘇爾平
8. 莫洛托夫	亞·蓋拉西莫夫
9. 伏羅希洛夫	亞·蓋拉西莫夫
10. 蘇聯元帥布爾加寧	基塔伊卡
11. 嶽可夫將軍	魯康姆斯基
12. 布爾琴科院士	柯托夫
13. 葉列明柯上將	亞·蓋拉西莫夫
14. 圖塔里諾夫少將和圖爾察尼諾夫上校(彩色)	基塔伊卡
15. 蘇維埃英雄近衛軍少將潘菲洛夫	瓦·雅柯甫列夫
16. 蘇聯空軍英雄恩·斯維切柯	雅爾—克拉甫欽柯
17. 攻克柏林的英雄	克利馬辛
18. 戰士	拉普且夫
19. 游擊隊隊員頭像	瓦·雅柯甫列夫
20. 女游擊隊隊員西尼茨娜同志	馬爾科夫
21. 老游擊隊隊員	賽列布良尼
22. 丹 孃	庫克雷尼克塞
23. 麗札·查伊基娜英勇就義	茹可夫
24. 寧死不屈	茨威爾柯
25. 游擊隊隊員的母親	塞·蓋拉西莫夫
26. 法捷耶夫：[青年近衛軍]插圖	斯切格洛夫
27. 法捷耶夫：[青年近衛軍]插圖	斯切格洛夫
28. 青年近衛軍	索柯洛夫—斯卡利亞

29. 萬事開頭難·····茹可夫
30. 少先隊員慰問斯大林格勒保衛者·····茹可夫
31. 戰鬥後的休息(彩色)·····涅普林澤夫
32. 解 放·····伏爾柯夫
33. 前綫的道路·····比敏諾夫
34. 授 黨 證·····基爾沙諾夫
35. 在柯夫巴克司令部·····特魯法諾夫
36. 夜 戰·····葉夫斯契格涅葉夫
37. 最後一顆炸彈·····涅普林澤夫
38. 直接瞄準射擊·····茹可夫
39. 第一個功勳·····奧勃勒尼巴
40. 游 擊 隊·····奧特羅斯琴柯
41. 游擊隊的小路·····費列茨
42. 押送俘虜·····捷普塔托娃
43. 母 親·····涅明斯基
44. 前綫來信·····拉克季奧諾夫
45. 遠方來信·····涅明斯基
46. 第一顆勳章·····克利馬辛
47. 光榮屬於陣亡的英雄·····波戈羅茨基
48. 母 親·····施馬里諾夫
49. 難 民 們·····施馬里諾夫
50. 歸 來·····施馬里諾夫
51. 德寇從諾夫果洛德逃跑·····庫克雷尼克塞
52. 德寇被驅逐以後·····格波寧柯
53. 在沃洛柯拉姆斯克·····克里沃諾果夫
54. 一九四一年十一月七日的紅場檢閱·····尤 恩
55. 二十八名潘菲洛夫戰士們的功勳·····莫查爾斯基
56. 蘇聯騎兵在莫斯科區的衝擊·····克里沃諾果夫
57. 一九四一年的莫斯科近郊·····密施柯夫
58. 塞瓦斯托坡里肉搏戰·····索柯洛夫—斯卡利亞、普洛特諾夫
59. 塞瓦斯托坡里保衛者·····蘇利明柯
60. 解放塞瓦斯托坡里·····傑爾諾娃
61. 斯大林格勒保衛者的宣誓·····魯康姆斯基
62. 一九四二年十一月十九日斯大林格勒紅軍的反攻·····費諾蓋諾夫

63. 增援部隊不分晝夜開入斯大林格勒……………費諾蓋諾夫
64. 斯大林格勒紅軍強攻馬馬葉夫山崗敵軍陣地……………費諾蓋諾夫
65. 斯大林格勒……………葉法諾夫
66. 列寧格勒的人們……………柯切爾金
67. 到涅瓦河汲水……………巴霍莫夫
68. 我們來保衛列寧格勒……………涅普林澤夫
69. 波羅的海艦隊之射擊……………羅馬斯
70. 橫渡德聶伯爾河……………葉夫斯契格涅葉夫
71. 蘇聯軍隊在克列門楚格渡過德聶伯爾河……………戈爾平柯、柯諾瓦洛夫、薩契柯、烏塞平柯
72. 赫魯曉夫和瓦杜丁在通往基輔的道上……………赫美爾柯
73. 科爾松—舍夫琴科夫斯克大戰之後……………克里沃諾果夫
74. 海 戰……………施特拉尼赫
75. 黑 海 健 兒(彩色)……………普茲里柯夫
76. 陸 戰 隊……………巴拉諾夫
77. 波羅的海陸戰隊……………符·賽羅夫
78. 法西斯空軍最後的空襲……………茹可夫
79. 打開前進道路……………克利馬辛
80. 繼 續 前 進……………波格特金
81. 在史普里河上……………波格特金
82. 衝擊德國國會大廈……………波格特金
83. 勝利攻下了德國國會大廈(彩色)……………克里沃諾果夫
84. 一九四五年在柏林的勝利……………莫查爾斯基
85. 德 軍 投 降……………克里沃諾果夫
86. 結 局……………庫克雷尼克塞
87. 勝利的節日……………約于松
88. 贏得勝利的祖國的凱旋式……………赫美爾柯
89. 陸戰隊在千島羣島……………普洛特諾夫
90. 日 軍 投 降……………蘇大柯夫
91. 蘇聯坦克在瀋陽……………基爾皮切夫
92. 歸 來……………柯斯且茨基
93. 在自己的土地上……………薩姆塞夫
94. 大地的主人……………馬克西明柯

蘇聯偉大衛國戰爭畫論述

一九四一——一九四五年蘇聯反對法西斯德國和帝國主義日本的偉大衛國戰爭，是反侵略的正義戰爭。這個戰爭構成了蘇維埃社會歷史的一個特殊的時期。它的結果是蘇聯擊敗了法西斯德國和日本，並迫使它們無條件投降。在這四年多的時間中，英勇的蘇聯紅軍和英勇的蘇聯人民，不僅取得了完全的勝利，保衛了自己的祖國——世界上第一個社會主義國家——的榮譽、自由和獨立，而且把全世界人民從法西斯奴役的威脅下拯救了出來，並打垮了在西歐與遠東帝國主義侵略勢力的巢穴。這次戰爭特別有力地表現了蘇聯人民精神上與政治上的團結一致，表現了蘇聯人民高度的愛國主義和國際主義精神。蘇聯人民所建樹的偉大功勳已經成爲世界歷史上最光輝的一頁。

戰爭是對一切事物的考驗——對一個國家的制度的鞏固性，對一個國家的軍事和經濟的力量，對一個國家的藝術，它都是嚴格的考驗。

法西斯德國的突然進攻蘇聯，迫使每一個蘇聯人民急速地改變了正常生活，也迫使蘇聯藝術家放下平日的工作去擔負新的任務。蘇聯藝術家在戰爭中像所有蘇聯人民一樣，對自己的黨和政府的英明政策懷着堅定信心，進行了捨身忘我的戰鬥，盡了自己的愛國天職。大部分蘇聯畫家從戰爭一開始就奔赴前綫，他們不是去蒐集「創作材料」，而是去戰鬥，有的拿筆，有的拿槍，有時既拿筆又拿槍，使藝術的巨大任務與戰地的日常戰鬥工作融合爲一。他們走在戰鬥員的行列中，爲了對祖國人民的愛和對敵人的恨，度着戰爭的嚴厲的歲月。他們在戰爭的巨爐中經受着各式各樣的嚴格考驗，他們在前綫的戰鬥生活和各種活動中，得到了對生活意義的特別深刻的認識，爲藝術創作取得了最可珍貴的素材，而得以創造反映這一偉大衛國戰爭的真實動人的圖畫，傳達出全蘇聯人民在戰鬥中的愛國主義精神的不可侮的威勢。

忠實地描寫生活真實，是社會主義現實主義的精髓。也只有創造那些與生活密切相連的作品，和祖國人民的命運相連的作品，真實而深刻地通過現象去反映現實的本質的作品才是真正的藝術，只有這樣的藝術才能成爲人民的思想武器。蘇聯陸海軍人民委員伏羅希洛夫曾在一九三四年十一月二十九日的七十四號命令中談到蘇聯

第一名戰爭畫家格列柯夫的創作：「他力求表現歷史的真實，像他親眼所見的，並且他知道，這真實多麼美好，它充滿着站起來了的羣衆的真正英雄主義，它不需要任何粉飾。」蘇聯畫家正是遵行真實地反映現實的原則，創造着偉大衛國戰爭的歷史畫。

蘇聯畫家從多方面反映着戰時生活——蘇聯軍隊和人民所遭遇的苦難、殘酷的戰鬥、以及國家在走向勝利途上的極度緊張的歷程。同時在作品中闡發了蘇聯人民一切精神寶藏——不可戰勝的意志、撼人心靈的忍耐性、鐵一般的頑強性、對戰爭性質的深切理解、對正義事業的犧牲精神、高度的自覺等等。因此，這不是一般的表現生活，它不僅反映出戰時人民在戰鬥中所表現出的各種優良品質和至高無上的英雄主義、愛國主義，而且用造型藝術的語言紀錄了這偉大的歷史時代，概括了歷史現象，傳達出這個時代特有的精神。畫家們用光輝的色彩激勵了保衛祖國的戰士們，照亮着人民的心坎，並永遠傳留給後代子孫。這裏，有蘇聯畫家們創造性的光榮功蹟，使蘇聯繪畫藝術在思想上更豐富起來，並提高到新的藝術水平。

蘇聯偉大衛國戰爭不僅沒有破壞了蘇聯造型藝術發展的自然進程，而且更引起了蘇聯造型藝術新的繁榮，並加速了許多天才的青年畫家的成熟。

這個神聖的衛國戰爭是蘇聯英雄歷史最重要的一部分，也是蘇聯藝術最重要的主題之一；在根本上講，這是社會主義與資本主義兩個世界鬥爭的主題，共產主義與兇殘的法西斯主義鬥爭的主題。戰爭中最激烈的鬥爭場面和無數壯麗的形象，將與日俱增地激發着蘇聯藝術家的想像力，長久地成爲蘇聯造型藝術的創作源泉。拿現有的作品來看，已够豐富地說明了他們在繪畫藝術上的燦爛成就。他們用藝術形象把偉大衛國戰爭中可歌可泣的偉大事件與英雄人物展開在人們的眼前。

二

首先，在創作戰時領袖和英雄人物的肖像畫方面，蘇聯畫家開拓了新的道路。社會主義社會中所出現的英雄人物，與過去時代的英雄人物根本不同，因此描寫這些新的英雄人物就要用新的表現方法。它需要在作品中體現出人類最進步的思想與最高的品質。蘇聯畫家們以銳敏的洞察力去捉摸英雄人物的優美內心活動，發掘他們內在精神的富藏，並以平易的手法、明朗的色彩，在富於表現力的突出的形象中體現出來。塑造社會主義社會中的英雄的典型形象是蘇聯藝術家的重大任務。在刻劃領袖戰時生活的作品上，就可以見到他們這種革新的表現。

蘇聯偉大衛國戰爭的勝利是和斯大林的名字密切相連的。偉大衛國戰爭是斯大林歷史生活中最主要的一個階段。蘇聯畫家都以對領袖深刻的愛和感激心情在自己

作品裏創造出純樸真摯的偉大形象。

在亞·蓋拉西莫夫描繪斯大林站在列寧墓旁（圖一）的那幅作品中，作者刻劃了這位人民領袖、思想家及戰士的形象。在斯大林深思的表情中，顯示出他為祖國遭受着空前的災難而沉默悲痛，同時刻劃出他矢志於列寧事業的堅定不移的意志和巍然不屈的力量。

納爾邦強繪的「約·維·斯大林」（圖二）是描寫領袖在辦公室中的一幅立像。作者沉着有力的筆觸，把偉大領袖的心理、性格刻劃得非常充實、明朝，使人一眼即感到形象的活力。

列歇特尼柯夫繪的「斯大林大元帥」（圖三）是一幅以領袖為題材的蘇聯衛國戰爭的歷史畫，他以穩重的構圖和壯麗的色調表現出統帥在深夜凝神注志地策劃蘇軍最高統帥部的戰略。他銳敏的眼光中顯示深邃的思考力，對敵人的詭謀的洞察，以及對戰爭的勝利進程的高瞻遠矚。在作品的結構和氣氛中，可以感到統帥的非凡的組織力和為工人階級事業而奮鬥的忘我精神，有力地表現出斯大林精神上的巨大毅力。這種使人醉心的嶄新的藝術特質，是作者綜合了領袖在戰時艱難緊張生活的歷史事件，並以創造性的技法，深刻的構圖，認真地描繪了領袖的英勇行爲和不朽的內在本質，才產生這樣使人感動的魅力。

蘇爾平繪的「我們祖國的早晨」（圖七）是一首歌唱戰後斯大林領導蘇聯人民進行和平建設、勝利地走向共產主義的頌歌。領袖形象的塑造、廣闊背景的描寫，都非常真實自然、樸素、和諧，晨曦的色彩極富清新爽朗的詩意，表現了領袖的崇高意志和人民理想的實現。蘇爾平和列歇特尼柯夫一樣，也創造了肖像畫和歷史事件相結合的新體裁。

無產階級革命的英雄、領袖和勞動人民之間的關係，與過去社會中剝削階級的英雄、領袖和人民之間的關係是完全不同的。前者是密切地與羣衆聯系，並重視與關心羣衆的意見和利益，這是革命領袖必備的高尚品質；後者則是脫離羣衆，騎在人民頭上。因此，社會主義現實主義藝術必須探索反映出革命英雄、領袖和人民大眾之間的全新的關係，才能正確地反映英雄、領袖生活的本質。

斯大林的事業是和蘇聯人民英勇的鬥爭分不開的。費諾蓋諾夫的「斯大林在偉大衛國戰爭時期」的連續素描畫，便是以上述的觀點作為創造領袖形象的美學基礎的。作者用樸實精確的技巧深湛地、非常自然地表現了領袖在戰時最重要的歷史事件，每幅作品都把斯大林的鎮靜、英明、樸實、親切的本質刻劃了出來。特別是「斯大林在掩蔽部中」（圖五）那幅畫，把領袖與戰士間的血肉般的關係充分表現出來了，把

領袖時時刻刻地關懷羣衆，深信羣衆的力量，以及羣衆對領袖無限信任和敬仰的思想感情刻劃了出來。作者用有情節的敘述體裁，塑造了領袖的真實形象。這種領袖與羣衆間在思想上的一致性，正是蘇聯不可被摧毀的威力的源泉。這些樸素的素描能叫你確信它是斯大林在戰時生活中的真實情景，並能使你深深地受到感動而難於遺忘。

創造斯大林形象是蘇聯畫家造形藝術的主要主題之一，他們都以嚴肅的態度從事這個莊嚴的課題。他們使用了各種繪畫手法、各種形式來描繪領袖在衛國戰爭時期的生活肖像，力求在酷似的外形中把偉大統帥的心理、風度、性格特徵完整地表現出來。他們更根據領袖所處理的偉大事件，在形象與構圖的深刻構思中創造出宏偉的新形式。

蘇聯畫家在描繪斯大林的戰友和其他許多英雄人物的肖像中，也都刻劃出蘇維埃人特有的崇高精神，內在的革命鬥爭意識，傳達了時代的脈搏。在表現方法上，都摺除了傳統的描寫英雄的手法，使形象描寫完全服從於人物精神本質的表現。他們用社會主義現實主義創作方法，從歷史實際和描寫對象的生活實際中汲取了素材，經過了深思熟慮與想像才創作的。因此，他們創造的人物形象都各具個性特質，同時創造了肖像畫的新的多樣的表現形式。

例如在基塔依卡繪的「圖塔里諾夫少將與圖爾察尼諾夫上校」(圖一四)中，作者用了黑、紅兩色繪成的兩匹駿馬，潔白色的少將軍服，造成了鮮明強烈的色彩感。兩人高瞻遠矚的英俊表情，以及駿馬的雄健姿態，構成了雄偉的構圖、氣氛，因而在讀者面前呈現出充滿精神力量和心靈美麗的、為保衛蘇維埃祖國而不屈不撓鬥爭的蘇聯軍人的典型形象。亞·蓋拉西莫夫繪的「葉列明柯上將」(圖一三)也表現得自然而樸素，在嚴峻的外貌中藏着俄羅斯的英雄氣質和魄力，充分表現了在斯大林軍事思想薰陶下的蘇維埃將領的特徵。瓦·雅柯甫列夫繪的「蘇維埃英雄近衛軍少將潘菲洛夫」(圖一五)也是一幅出色的肖像畫，它再現了一位樸實、練達、富有修養和堅韌鬥志的將領的本質，達到了神形兼備的程度。

用木炭繪的「崔可夫將軍」(魯康姆斯基繪，圖一一)雖只寥寥數筆，但適勁的綫條已把將軍的堅忍不拔和豪放的軍人氣概描寫出來。在炯炯有光的銳敏的眼神中，表現出對敵人的仇恨和具有深邃的軍事謀略，微抿的嘴唇，飄動的彈性的頭髮和堅實的面部肌肉，刻劃了將軍的堅定果斷、剛毅英勇的性格。在另一幅木炭畫「女游擊隊隊員西尼茨娜同志」(馬爾科夫繪，圖二〇)中，女主角的一對敏慧而沉思的眼睛和端莊的風度，表現出忠誠、和藹、堅毅、鎮靜和富有思想的女性的內心美。這幅畫確切表現了一位典型的女英雄形象。賽列布良尼繪的「老游擊隊隊員」(圖二一)，從他

機警的眼神中和持槍的動作中，可以感到他既富有感情又富有理智，大胆而沉着，靈活而果斷，並具有熟練的戰鬥技巧。畫家創造了一位老游擊隊隊員的典型形象。

由於蘇聯畫家具有高超的技巧，更由於他們具有高度的創作思想性，正確地去認識生活，研究了描寫對象的事業、心理、性格，這些出色的肖像畫才能達到表面形象和其內在本質的統一無間，才能深刻而洗練地、充分地顯示出人物多種多樣的精神面貌。

三

馬林科夫在聯共（布）第十九次代表大會上關於中央工作的總結報告中論到蘇聯藝術當前的任務時說：「現實主義藝術的力量和意義就在於：它能够而且必須發掘和表現普通人的高尚的精神品質和典型的、正面的特質，創造值得作別人的模範和效倣對象的普通人的明朗的藝術形象。」

在蘇聯偉大衛國戰爭中，曾產生了成千成萬為他們祖國自由而誓死奮鬥的英雄人物。蘇聯畫家都認真地把這些正面人物的高尚精神品質和獨特的性格在作品中再現出來，以教育人民。

女游擊隊隊員丹孃（她的原名叫卓姬·柯斯莫捷米揚斯卡姬）是蘇維埃女青年的典型，她已成爲意志堅強和無畏的象徵。這位英雄的名字和她的英勇事蹟，中國讀者都很熟悉；蘇聯有很多美術家爲了表現這位女英雄，進行了各種樣式的創作。在繪畫作品中，庫克雷尼克塞三人集體創作的那幅「丹孃」（圖二二）最成功。他們把丹孃英勇就義時的大無畏精神，赤胆忠忱於祖國的高貴品質深刻地刻劃了出來。卓姬站在絞刑台上，嚴厲而蔑視地看着德寇，發出利劍似的語句痛斥他們。畫家們同時繪出德國軍官們被她痛斥時的戰慄表情，攝影師的卑劣動作和那些呆立着的德國士兵們的恐懼、畏縮的神態，這些更烘托了卓姬的英雄氣概，使事件的矛盾性更形尖銳深刻；嚴寒中的慘淡的農莊背景更造成了凜冽氣氛。這幅畫激起讀者的感情，好像當場的蘇聯人民一樣，感到悲痛切齒，憤恨填膺。卓姬的偉大功勳在這優秀的藝術作品中達到了充分的再現。

藝術上的勝利是作家不知疲倦的精神勞動的成果。庫克雷尼克塞繪的「丹孃」，創作時間有五年之久（一九四二——一九四七）。畫家們經過了長期的構思，再三研究了這個主題，並到實地去作了幾十次草圖，力求形象臻於完整與可信的境地。他們在當地調查中，也激發了創作上更豐富的想像力，然後才完成了這幅表現了在戰爭中產生的尖銳的新題材的畫。這種嚴肅的創作態度和正確的創作方法，正是取得藝術

成就的先決條件。

「青年近衛軍」是德軍佔領頓巴斯時期蘇聯青年在小城克拉斯頓諾建立的一個地下組織。斯切格洛夫為法捷耶夫著的「青年近衛軍」所作的插圖（圖二六、二七），就是描繪他們的鬥爭。這裏選了兩幅：一幅是描寫書中主角之一謝廖士卡用燒夷瓶去燃燒德軍營房。那時，敵人剛佔領了該城，那裏的蘇聯青年即自覺地秘密地和德寇戰鬥起來，後來他們便匯成一支洪流，成了有組織的青年近衛軍。另一幅描繪謝廖士卡越過戰綫去請求紅軍師團立即去拯救該城中被敵人囚禁的人民和他們的同志們，畫面上紅軍正在把這個英勇的小伙子拉入戰壕。索柯洛夫—斯卡利亞也繪了一幅「青年近衛軍」（圖二八）那是描繪他們在收聽國防人民委員長斯大林報告時的神情，表現了這些敵後青年們對領袖的無限信任和堅強的鬥爭意志。這些作品都反映了斯大林一代的青年對蘇維埃抱着神聖的愛，並且樂於爲了人民的自由幸福和祖國的勝利而不惜獻出自己的生命。在造形中都顯出了蘇聯青年的思想本質和性格特徵。

日丹諾夫在「關於『星』與『列寧格勒』兩雜誌的報告」中曾說到：「我們今天不是昨天那樣，而我們明天將不是像今天這樣。我們不再是一九一七年以前那樣的俄國人，我們的俄羅斯不再是那樣，而且我們的性格也不再是那樣。我們隨着那些把我們國家的面貌根本改變了的最大的變革而改變了和成長起來了。」（見「蘇聯文學藝術問題」六七——六八頁，人民文學出版社，一九五三年北京第二版）反映在這些作品中的人物，極鮮明地說明了蘇聯人民這種根本的變化。

蘇聯人民的意識在革命中所產生的新素質——對祖國的熱愛、勇敢、堅毅和忍耐力，已形成了他們根深蒂固的新性格。這是最先進的、最民主的社會制度所造成的。這是敵人永遠不可理解的謎。即使當時德寇暫時佔領了蘇聯的土地，但它永不可能粉碎蘇聯人民的心靈。蘇聯人民這種高貴的德行，是偉大衛國戰爭獲得勝利的保證；在藝術中充分揭示它，是社會主義現實主義藝術主要的任務。

茹可夫的素描「麗札·查伊基娜英勇就義」（圖二三）、茨威爾柯的油畫「寧死不屈」（圖二四）和塞·蓋拉西莫夫的「游擊隊隊員的母親」（圖二五）等作品，和「丹孃」的主題思想是類似的，從平凡的蘇聯人民中概括地反映出他們非凡的英雄事蹟。「麗札·查伊基娜英勇就義」表現蘇聯青年在臨刑時的英雄氣概，下端簡略地繪着執刑的德寇的影子，很巧妙的表現了敵人的殘暴行爲，把女英雄繪在上端，更顯出她精神的崇高，這是一幅單純而富有智慧的構圖。「寧死不屈」畫一位集體農莊的莊員，頭部微仰，敵視着德寇，他兩腿像樹幹似的豎立着，袒裸着厚實的背部。作者把這個農民的堅定不屈的意志和視死如歸的氣概表現無遺，旁邊的德國軍官無可奈何的

露着邪惡的鬼臉，更襯托出英雄的剛強性格和堅貞的精神。〔游擊隊隊員的母親〕是描寫德寇用暴虐手段逼着她承認旁邊被縛着的兒子——他是破壞和擾亂敵人後方的游擊隊隊員，以便進一步逼他們說出游擊隊的情形，她的兒子正擔心着母親會說出什麼來，但我們可以從這位母親的表情中感覺到她在平時是勤勞儉樸的集體農莊的普通莊員，現在在敵人面前也被證明是決不會吐露出為敵人所希望的任何材料的；她深沉仇視的眼睛、緊閉的嘴和泰然自若的姿態，表現出除了對敵人切齒的仇恨心以外，簡直不願回答任何一個字。蘇聯畫家們在許多作品中把蘇聯人民崇高的意志、品質和德寇道德的卑鄙、墮落在尖銳衝突中用形象反映出來，這就從人的意識和行為中指出了法西斯侵略者必然覆滅與蘇聯正義戰爭必然勝利的因素。

四

創造典型是藝術揭露現實現象和本質的特殊方式。要創造戰鬥英雄的典型形象，就要求畫家能很清楚地了解戰爭所帶來的一切特殊的複雜的新現象和其本質特性；同時要求作者更深刻地了解執行戰爭的主要力量——戰士的內心世界，體會他們在戰時生活的各種活動中的思想感情的複雜變化，然後通過戰士的外貌和不同性格體現出他們的英雄本質。這樣，經過藝術的概括和想像，才能創造出典型形象。不僅如此，作者更須善於在現實中及時覺察並正確估價新的現象和其特性，積極地以自己的藝術語言去支持新的和先進的事物，亦即要求表現一個英雄人物應該有的那樣完整。〔創造值得做別人的模範和效做對象的普通人的明朝的藝術形象〕。那末，作者必須作概括綜合的工作才能創造出典型，才能以生動突出的形象去教育人民，照明人民前進的道路，否則作品仍然是無思想性和缺乏說服力而會遭到失敗的。

從茹可夫繪的兩幅素描作品中，可以具體看到這種創作思想和創作方法。

〔萬事開頭難〕（圖二九）雖然是一幅紅軍戰士的生活小景，但卻表現了戰士克服任何困難的堅強意志。作者從戰士生活中抓住了這個含意深長而富有特徵的形象和細節，反映出紅軍戰士的高尚思想和勤勞本質。這就有力地表現出他們必勝的信念。清俊挺秀的線條雖只構成一幅簡單的畫面，但它是由作者認真仔細觀察，從平常的生活中理解了它的深刻意義才去描繪的，因而它能給人如此真實而親切的印象。另一幅是〔少先隊員慰問斯大林格勒保衛者〕（圖三〇），作者從另一環境——傷病院中，去洞察和描寫戰士的高尚思想和行為。這位普通的戰士雖然已經在戰鬥中負了傷，但在休養中仍然不倦地從書中找尋可資學習的榜樣，學取戰勝敵人的智慧和意志，自覺地在精神上更多的武裝自己。對戰士臉部表情上的堅韌、剛毅、樂觀主義描寫得非

常充分。這種戰士在日常生活中的積極行爲，正是在戰鬥中創造英雄業蹟的基礎。

再從涅普林澤夫的傑出油畫「戰鬥後的休息」(圖三一)來研究，它表現了蘇聯軍人各不相同的個性及其在當時當地所引起的各種思想感情，作者從戰士極平凡的生活描繪出他們不平凡的思想行爲，在生動的形象中可以體會到他們都各有自己光榮的過去，又必然會在今後的戰鬥中創造新的功勳。這幅作品極富於真實感，對觀者的感染力是很大的。在「我怎樣創作『戰鬥後的休息』」一文中，作者曾談到：「他們都是些從事各種職業的人，各人有各人的嗜好、興趣、習慣、年齡和生活經驗。但是他們都有一種蘇維埃人所固有的共同的特徵，如勇敢、真誠的愛國主義、高度的責任感、英雄主義、人道主義、對於自己正義事業的信心和蓬勃的生命力量等等，這些使他們互相親近起來。這種共同的特點，在每個人身上，都有不同形式的表現，都有個人的風格。可是最基本的一點，就是它能把各不相同的人結合成爲一個統一的整體」。從涅普林澤夫的這段話中，可以感到他對戰士生活的熱烈親切的情感，和盡可能把所見和所理解的新東西傳達給觀衆的願望，和在接觸現實時所產生的那種激動與對生活中的典型現象作真實而廣泛的藝術概括能力，用純熟的技巧表現出戰士的思想與行爲、意向和實際活動的一致性，塑造了每一戰士的完整性格和典型形象，同時也創造了給人印象深刻的明確的形式。他在創作上的成功的秘訣就是在這裏。

善於從戰士日常生活中去發掘他們的內在本質特徵，並聯系戰士的個性特徵用形象表現出來，才能塑造出既具概括性又具生動性的典型形象。因爲繪畫藝術中的典型不可能離開具體的個性而存在，而個性只有最充分地體現了一般的特徵，才可能被稱爲典型。

一位英雄的本質，不但在激烈的戰鬥中表現着，而且也在日常生活中表現着。因此，從平時生活中去仔細觀察、發掘題材，創造英雄的典型形象是表現戰事主題極重要的一個方面。否則，就很難理解戰士在戰鬥中視死如歸的英勇鬥爭精神，也就很難正確地描繪一幅英勇戰鬥的圖畫。

俄羅斯傑出的軍事畫家魏列夏庚早曾認爲戰爭所要求的英雄行爲，不僅在打仗時必需，而且在克服戰爭困難中也是必需的。他說：「在戰爭中只有百分之十的勝利，而百分之九十是它那驚人的表現——可怕的折磨、飢寒、凍餒、殘酷無情、絕望和死亡……」戰士如果沒有這種克服一切困難的忍耐力，就根本談不到戰爭能夠取勝的保證。因此，刻劃戰士在克服戰時生活中的種種困難，成爲全面反映這個戰爭史詩繪畫中不可缺少的主題內容。

涅普林澤夫的作品即具體證明運用這種正確的創作思想所達到的成就。

勝利的取得，不僅要付出寶貴的生命，尤須依靠集體的知識、經驗和智謀。特魯法諾夫繪的「在柯夫巴克司令部」（圖三五）正是刻劃了這樣的主題，表現了蘇軍官兵一體的關係。司令部請來了一位戰士，參謀長正在和他研究作戰地區的情況。在戰士微側的臉部上生動地繪出他原來面目——敦厚的集體農莊莊員，他對當地情況是很熟悉的，他認真地根據上級的意圖和自己的豐富經驗，共同研究着克敵致勝的辦法。軍官們都傾聽着他的意見。戰士形象的深刻描寫、環境佈置的自然，是令人信服的。

在蘇聯偉大衛國戰爭時期，敵後的蘇聯人民始終忠於自己的祖國，曾到處組織了游擊隊，對敵人進行了堅決無情的鬥爭，給予敵人以重大的損失，給予正面戰場紅軍以巨大的幫助。敵後的戰鬥生活，在奧勃勒尼巴、奧特羅斯琴柯等作品中反映着。

「第一個功勳」（奧勃勒尼巴作，圖三九）描寫一位游擊區的少年給兩位紅軍的傷員引路回部隊去。他們三人正走到森林的邊沿上。少年的機智的眼色和手的動作說明前面發現了敵人，但是他仍然很沉着，正等待機會去完成他自覺自願所負的愛國責任。作者創造了一位蘇聯愛國少年的生動形象。後面一位受傷較輕的戰士扶持着另一位重傷員，嚴重的創傷折磨着他們，但在那位輕傷員的眼睛裏表現出完全不顧這種困苦，他只有一個思想——必需帶着這位重傷員同志重返部隊，再去執行新的任務。而他現在要依靠這位英勇的少年的力量來一起完成當前的任務。要完成這個任務，需要有最大的毅力和勇氣。作者抓住了這一情節去表現紅軍的英勇行爲和愛國主義的本質。祖國大地上陰鬱的森林，不只是他們的依靠，也加強了他們處境艱難的氣氛。直的樹幹和柔軟茂盛的草地以及人物的巧妙安排，創造了一幅新穎的構圖。

奧特羅斯琴柯繪的「游擊隊」（圖四〇）是表現敵後游擊隊生活的非常出色的作品，可以說是一首敵後戰爭的紀事詩。一眼就能使人深信這些普通的蘇聯人民在敵佔區就是這樣的生活着鬥爭着。他們在無邊無際的原野上，扛着沉重的武器，在混沌的飛雪中時隱時現襲擊敵人。畫家巧妙地利用大雪紛飛的場面，這既反映游擊隊的艱苦生活，又表現了它神出鬼沒的機靈的活動。在天地難分的一片灰白色中，部隊隱約在遠處，前景用低視線描繪了幾個嚴肅而機警的游擊戰士，更增強了戰士的英雄氣概和不屈不撓的鬥爭精神，形成了單純雄偉的完美形式。

要創造一幅具有高度思想性的藝術作品，單有思想而無高度的藝術技巧，這個任務仍然不能達到。沒有技巧就沒有藝術。因此，藝術家必須努力提高技巧，努力追求樸實的、羣衆易於理解的、完美的藝術形式。在藝術裏，沒有創造性的完美的形式，就不可能充分完整而又單純明確地表現思想內容。要做到這點，必須以人民的豐富生活做養料，藝術形式的創造的可能性才是無止境的。從「游擊隊」這幅作品上，人物

自然地融合在環境中，背景的空間處理成爲不可缺少的有機構成部分。它是根據生活真實所創造出的獨特形式，達到了真實性、思想性和美學的完整結合的表現。

涅明斯基繪的「母親」(圖四三)使人感到樸實自然而親切。這位游擊區中的母親，像扶養着自己的子女一樣守護着暫宿在她家的游擊隊員們，盡着她愛國的職責。她在守護中想起了她自己的在隊伍中的兒子，這時也正在別的母親守護下度着艱苦漫長的黑夜。這些由「母親」——祖國所培養成的剛強、勇敢的子女，將在「母親」的守護中恢復疲勞後再去執行新的戰鬥。

拉克季奧諾夫繪的「前線來信」(圖四四)從戰時後方極平常無奇的生活中去發現現實中的詩意題材，它表現了生動的形象和深刻的內容——前後方一致鬥爭的意志。認真的細節描寫顯示出他特殊的技巧。由於作者加強對於色彩的運用而增強了對讀者的吸引力，但又不因它有顯眼的色彩而減弱了內容的感染力。同這幅主題相似的另一幅作品是涅明斯基繪的「遠方來信」(圖四五)描寫前方戰士得到家信和照片時引起各人內心變化的表現。從戰士形象上可以看出：得到信的戰士因知道家中很平安，並在積極支援前線而感到興奮；有的因家中久不來信而引起深深的懷念；有的因自己的家早已被德寇炸燬而引起更大的仇恨心；有的回憶起幸福的家庭而引起高興；有的想着勝利後的計劃。但他們現在集合在一起，又有一致的思想——爲了恢復以往的幸福生活和爲未來更幸福的生活的實現，必須積極地和敵人作堅決的鬥爭。有前後方一致的努力，必然能戰勝敵人。作者以藝術形象表現了這些複雜而又統一的戰士的思想意識，這是經過了對現實的深切體會和概括的藝術思考才創造成的。

真正的功勳的取得是極不容易的，它須有高尚的理想，更須有艱巨的實踐鬥爭；它須有智慧，更須有永不屈服的毅力。「第一顆勳章」(克利馬辛繪，圖四六)就是描寫一個老戰士獲得勳章時的思想感情。這個勳章引起他對往昔鬥爭的回憶。這個勳章裏含有多少的血和淚呵！含有多少曲折艱難的路程和危險激烈的鬥爭呵！應該珍貴這個勳章，更要大家來珍貴已獲得的勝利。

五

在蘇聯偉大衛國戰爭中，有許許多多優秀的兒女爲了祖國的自由、獨立在英勇的戰鬥中貢獻了自己的生命；更有無數的和平居民在戰火中遭受了無辜的犧牲。這是戰時極特殊的又是極廣泛的景象，也是繪畫應該反映的重要內容。正確的描寫它，便能激發人們反侵略的憤慨情緒和鬥爭意志。

波戈羅茨基繪的「光榮屬於陣亡的英雄」(圖四七)構圖嚴謹而單純，筆觸渾厚而

簡勁。它是經過作者複雜的思考和高度的綜合才構成的。在概括性的形象中表現了蘇維埃祖國用自己的各民族最優秀兒女的鮮血，巨大的犧牲代價保衛了自己的疆土的獨立、自由和榮譽，取得了不可戰勝的蘇聯各民族的光榮。當我們的眼睛一接觸到這幅作品時，立刻會激起我們肅然起敬的感情，引起對那些爲了人類生命、爲了和平幸福、爲了未來美麗理想去作英勇鬥爭而犧牲的同志的悲傷追憶。這是一首極悲壯的悼歌。

戰爭時期中的艱難困苦生活，雖然不如面對敵人搏鬥時那樣緊張激烈，但須有最高尚的意志和最大忍耐性的人才能度過。因此，從這些生活中汲取無窮的藝術材料來反映戰時生活，創造各方面英雄的典型形象，也是戰事畫家要描寫的極重要的範圍。

希特勒匪徒對蘇聯和平居民慘無人道的蹂躪、對文化和建築的掠奪破壞，是駭人聽聞的。匪徒們想用暴力來恐嚇蘇聯人民，以征服他們的反抗，但它只有更加强了蘇聯人民的仇恨和復仇心。在施馬里諾夫繪的「我們決不忘記，我們決不饒恕」（圖四八、四九、五〇）的一組素描中，記錄了敵人的滔天罪行。在「母親」、「難民們」、「歸來」等畫中，作者懷着沉痛仇恨的心情，以有力的筆觸刻劃出他當時親眼看見的慘痛景象，使我們在圖畫中重新呼吸到戰爭的火藥味，彷彿又使人身臨其境，心頭浮起戰爭中的一切苦痛和災難。在炸彈爆炸的一瞬間喪失了兒子的母親的心頭創痛；在災難的戰爭生活中又突然喪失了母親的孩子的眼淚；剩下一片瓦礫的家鄉……一切慘象令人心碎。這些作品是作者對人心悲痛的深刻觀察的成果。

「德寇從諾夫果洛德逃跑」（庫克雷尼克塞繪，圖五一）描寫敵人在失敗前的野蠻罪行。匪徒們絕望地對俄羅斯的藝術品和建築物作瘋狂的破壞和縱火。這是畫家從被蹂躪的建築物中引起了不可抑制的憤慨才描繪出來的。畫中吐着火舌的巍峨建築物與被毀在雪地的彫刻，好像在激怒地吶喊反抗，而卑怯的德寇在陰影中竄奔放火，這兩者形成了一幅文明與野蠻的尖銳對比的圖畫。全幅青灰色彩的獨特渲染，極符合這個特殊內容的表現。

格波寧柯繪的「德寇被驅逐以後」（圖五二）和克里沃諾果夫繪的「在沃洛柯拉姆斯克」（圖五三）等作品也反映了德寇潰敗前滅絕人性的罪行。那些被殺害的蘇聯人都是在敵人面前毫不屈服的英雄烈士。由於國土的解放，人民的災難已經終結，但人民的舊恨餘痛還難消逝，這些畫是悲憤交加的詩章，它激起人民對敵仇恨的力量。

這些題材雖是悲劇性的，但作者是充滿了對不屈的人民的誇耀的激情和對敵人誓不兩立的仇恨心去描寫的，因此，在作品的構思中，都體現着健康的精神。它以真實的形象激勵了讀者對敵鬥爭的力量，從形象中散播着對未來勝利的信心，並鼓舞着