

施马里诺夫插图艺术

施马里诺夫

插图艺术

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

JIE MIANJIALIEKEXIEWEIQISHIMALINUOF

施马里诺夫

插图艺术

CHATUYISHU

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

主 编：张 捷
王家兰
编 译：周进修

图书在版编目（C I P）数据

施马里诺夫插图艺术 / 周进修等编. —天津：天津人
民美术出版社，2004
ISBN 7-5305-2427-5

I. 施... II. 周... III. 插图—作品集—俄罗斯—
现代 IV. J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2003）第110037号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编：300050 电话：（022）23283867

出版人：刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2004年1月第1版

2004年1月第1次印刷

开本：889×1194毫米 1/16 印张：6

印数：1—3000

版权所有，侵权必究

定价：15.90元

前 言

前苏联画家捷缅季·阿列克谢维奇·施马里诺夫首先是一个出色的插图画家。但是，尽管他在插图领域内硕果累累，却丝毫没有限制其多方面的艺术才能。在近30年的艺术生涯中，施马里诺夫成功地进行了版画、插图、政治宣传画、大型装饰画和油画的创作。对于国内的人民生活中发生的重大事件，他总是积极响应，直接参与。也许这就是施马里诺夫创作的基本特征，他的作品浸透了时代精神，反映着当代的追求、斗争与胜利。

1907年施马里诺夫生于喀山市。他的父亲是个家艺师，喜爱绘画，母亲也具有很高的艺术天赋。小施马里诺夫自幼随家人往来于各地，饱览了俄罗斯的优美景色，见识了各种风土人情。1915年施马里诺夫一家迁居基辅，在这里他第一次见到了俄罗斯和西方大师的原作，更坚定了要做一个画家的信念。不久，他进入了画家普拉霍夫的工作室，开始了正规的艺术学习。

1923年施马里诺夫全家移居莫斯科，他得以进入著名画家和艺术教育家卡尔托夫斯基领导的工作室。在这里的5年，年轻的画家受到了严格的俄罗斯传统艺术教育，这对他一生的创作起了极大的作用。30年代后期，施马里诺夫如一匹黑马冲入画坛，在各大展览中大放异彩。在高尔基的亲自指导下，他开始为小说《马特维·阔日马金的一生》创作插图，从此开始了他贯穿一生的插图事业。

施马里诺夫的插图范围很广，既有俄罗斯经典作家的作品，也有许多世界著名作家的名著。其中，为列夫·托尔斯泰的《战争与和平》、阿·托尔斯泰的《彼得一世》、高尔基的《阿尔塔莫诺夫家的事业》和托斯妥也夫斯基的《罪与罚》画的插图为他带来了极大的声誉。他被授予“劳动红旗勋章”和“人民艺术家”称号。此外，为普希金的《别尔金小说集》（包括《驿站长》、《射击》、《村姑小姐》、《暴风雪》等短篇小说）、《杜布罗夫斯基》、《上尉的女儿》、《黑桃皇后》，莱蒙托夫的《当代英雄》（包括《梅丽小姐》、《马克西姆·马克西莫维奇》等部分），肖洛霍夫的《被开垦的处女地》所画的插图也深受好评。而为莎士比亚的悲剧《罗密欧与朱丽叶》、海明威的《战地钟声》画的插图则是其外国文学插图的代表作。

综览施马里诺夫的插图，可以领略他对文学深挚的爱和独到的理解。这些产生于不同时代、不同作者笔下的作品包含了巨大的精神内蕴，涉及浩如烟海的素材。把文字描写的一切转化为视觉形象，被读者乃至作家认可，是一项极为艰巨的任务。施马里诺夫逐渐形成了一整套工作程序，既充分发挥了自己对作品的理解和想象，使插图不拘于平庸和肤浅，又最大限度地去占有了一切有关的背景、形象和其它资料，以避免作品流于概念化，从而失去感人的力量。他曾经两次去意大利，一次去英国，以便获得对莎士比亚悲剧的感觉；他多次穿行在列宁格勒最狭窄的穷街陋巷，寻找托斯妥也夫斯基笔下旧彼得堡的气息；为了表现托尔斯泰《战争与和平》中的宏大场面，他走遍了当年俄法两军交战的战场……

文学作品的中心是人，塑造生动可信的形象也是对插图画家最大的挑战。施马里诺夫创作的人物可以组成一条长长的画廊：清纯的娜达莎、沉稳的彼埃尔、运筹帷幄的库图佐夫、虚伪自负的拿破仑、决斗前的皮巧林，父亲坟前的杜尼雅、改革家彼得一世、工厂主阿尔塔莫诺夫和他的三个儿子……这些人物以各自的风姿生动鲜活地出现于特定的历史和地域环境里，和我们阅读原著时的感受是那样的契合。这已经不只是对原著的说明，而是和原著互相补充，相得益彰，为读者提供了综合的艺术享受。

经过插图艺术实践的长期磨炼，施马里诺夫掌握了精湛的技巧。他的素描具有油画一般丰厚的表现力，他的线条在沉实中透着自由和轻快。而他的一切技术没有一点卖弄和浮华，都是为着塑造人物表达思想服务的。

1941年卫国战争爆发以后，施马里诺夫和全国人民一起投入了反法西斯的战争。他创作了大量宣传画揭露敌人的暴行，鼓舞军民的斗志。战后，他创作了油画《在光复的土地上》，表达开始和平建设的喜悦之情。画家的心始终与人民一起跳动。

施马里诺夫可以说是中国人民和画家的老朋友，重温他的作品又使我们回到了那个激情澎湃的年代。对于今天的人们，这些作品无疑会激起不同的感受。画家笔下那些依然鲜活的形象，画家那高度成熟的表现技巧，定会给每一个打开这本书的人以难忘的艺术享受和有益的启迪。

周进修

2003. 10

长篇小说《磨刀石农庄》插图
尼基塔·古里杨诺夫和马

长篇小说《被开垦的处女地》插图
达维多夫·纳古里诺夫和拉兹梅特诺夫

小说插图

小说《彼得一世》插图
彼得·缅什柯夫和卡捷林娜

小说《战争与和平》插图
罗斯托夫家的舞会

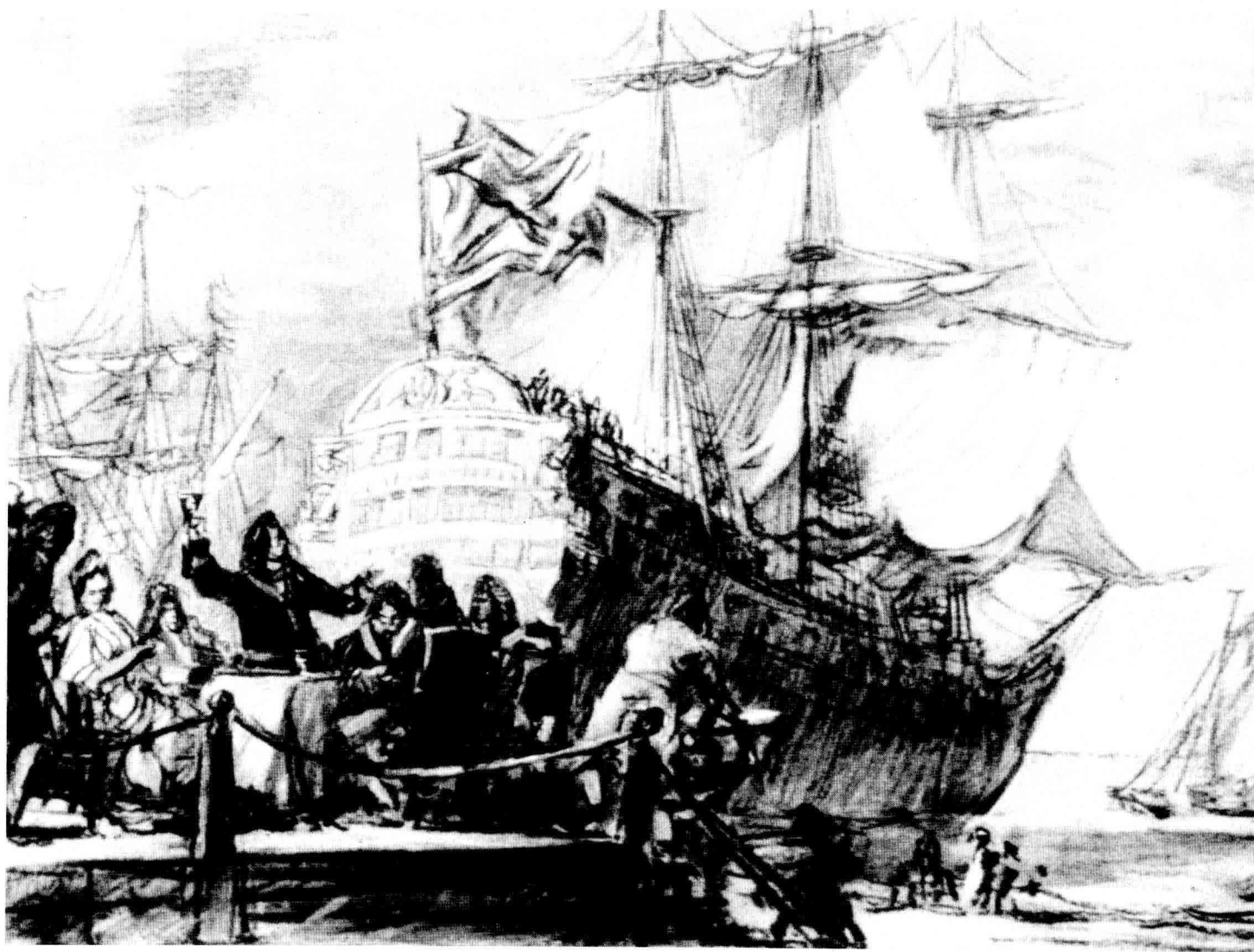

小说《彼得一世》插图
攻克马林堡

书尾装饰画

新船下水

为彼得一世像所作素描

小说《我是劳动人民的儿子》卷首画

小说《彼得一世》插图

小说《彼得一世》插图

小说《战争与和平》插图 库图佐夫在克拉斯内城下