

521269

〔苏联〕赫拉帕科夫斯基

GEICHU XUEHUA ZHE DE XIN

给初学画者的信

给初学画者的信

〔苏联〕赫拉帕科夫斯基著
石 欣 译

人民美術出版社

1986年·北京

给初学画者的信

原著者：〔苏联〕赫拉帕科夫斯基

译者：石 欣

出版者：人民美术出版社

（北京北总布胡同32号）

责任编辑：平 野

封面设计：贺 青

装帧设计：李秀玲

发行者：新华书店北京发行所

印刷者：北京顺义燕华营印刷厂

1986年12月第二版 1988年3月第二次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：6⁷/₈

ISBN7-102-00281-5/J·257 定价：1.60元

中译本再版前言

“人类的全部生活，都有次序地沉积在书里，部落、人们、国家都消失了，而书留在人间。”

—— 赫尔岑（1812—1870，俄国作家）

这本《给初学画者的信》，是我二十五年前出版的第三本译著。当时是作为奉献给读者和国庆十周年的礼物。今天看来，书名虽然是很平常的，但它的内容恰是作者三十余年从事艺术创作和教育实践的结晶，是他留在人间的一册颇有特色的技法论著。因此，当年我是把它比作“面包和盐”或一条“哈达”那样隆重地献给读者朋友的。现在这本小册子经受了时间的检验，一直得到读者的关心。最近，出版社的同志来信说，编辑部为适应各地读者的需求，决定重新排印此书。在这四分之一世纪的年代里，读者朋友们领会到这份普通赠礼的崇高意义，热情地渴望着它的再版。这怎么能不使人感动呢！

这本《给初学画者的信》的作者赫拉帕科夫斯基，是俄罗斯大画家列宾的再传弟子。他一九二四年毕业于萨拉托夫美术学院。此时，他们国家曾经历过“左”的运动的

危害，如美术学院一度被取消，一概被看作是“为资产阶级服务”的东西，把“美术学院”一律改组为“工艺学习所”。在那个时候，现实主义艺术及其活动家们遭到种种厄运，其中也包括作者的老师——著名的艺术家和教育家卡尔多夫斯基。所以那个年代的毕业生质量很差，作者赫拉帕科夫斯基感慨地以自己亲身的经历，作了历史教训的回顾。他虽然在专业学校毕了业，但自己觉得“什么也不懂”，“什么也不会”，真是“不学无术”，必须从头学起。此后，他就拜卡尔多夫斯基为师，在卡氏的直接指导下，重新再学习五年，才真正进入了艺术的堂奥。他从卡氏那儿结业之后，一直从事美术创作和教学；常在各画报、杂志上发表作品。他曾用十五年的工夫写成了这本《给初学画者的信》（原著初版于一九五六年），深受他们国内读者的欢迎和好评。他们认为此书为初学绘画者提供了不少有益的见解和方法，所以至今已多次再版。五十年代末，这本书传到了我国。人民美术出版社约我翻译了此书，在一九五九年的国庆前夕出版了初版的中译本。

本书作者赫拉帕科夫斯基继承并发展了他的导师的教学体系，用活泼的随笔写成了二十四封信，通俗易懂地讲解了卡尔多夫斯基的素描教学法。本书可作为初学画者的入门教科书，内容深入浅出，引人入胜；所以它也适宜于最广泛的读者阶层阅读。当它初版时，作家陈伯吹先生读后对译者说：“这是一本雅俗共赏的好书！”有位东北的读者来信说：“它是我自学的良师益友。”一位四川的农村青年来信说：“在我读过的美术书籍中，这一本给我留

下的印象最深刻，而且最有用。”有位工艺美术家多次读了此书，他说：“这是一本绘画教学必读之书！”……这本译著之所以广泛地引起读者的兴趣，是因为作者把素描教学中的主要问题简明扼要地讲清楚，而且平易近人，又饶有文学兴味。对于形体、比例、明暗、构图等都举实例说明，分析得精练生动，谈论得简约有致。当我们读它的时候，仿佛老朋友见面时推心置腹地拉家常一样，令人倍感亲切，深受启发。书中还贴切地引用了许多世界艺术大师的精辟言论，读来亦使人视野开阔。作者以严肃认真的态度和活泼通俗的形式向读者普及美术基础知识，同时还竭力激发学画者的劳动智慧和创造精神。因此，本书很自然地受到广大读者，尤其是美术爱好者的欢迎，成为大家的良师益友。它也是值得美术教育工作者认真研读的一册好书。

作者赫拉帕科夫斯基一生勤奋好学，知识渊博，治学态度严谨，为人热情耿直，非常推崇中国的古代艺术，对中国人民怀着深厚的友好情谊。他始终是很善于工作，充满着生活乐趣和很活跃的人。他三十多年的生活都贡献给了艺术事业，他一贯诚心诚意地对待工作，非常喜欢他认真地完成的作品。赫拉帕科夫斯基十分热爱书籍，并严格要求自己，是一个全面发展的人。当年我在翻译过程中，为了把几个词译注得更准确，就写信去问他并同他探讨一些艺术问题。他便给我写了好几封热情洋溢的、对中国人民极为友好的来信。而且他坦率地、真实地介绍了俄罗斯-苏维埃美术教育史上的经验教训。当我读着他的亲笔信时，

顿时又增添了一股对他的敬佩之情。他写的信，书法优美，字迹工整，一丝不苟，一点没有学者的架子，真可谓文如其人。遗憾的是，赫拉帕科夫斯基在一九五九年春天突然与世长辞了，终年仅五十三岁！因此，我们未能进一步讨论共同关心的专题，他也没有来得及看到自己著作的中文版。我们的通讯友谊也已成了往事。但是，为了便于读者对本书的理解和有助于美术基础教学上的参考，这次中译本再版时，就把赫拉帕科夫斯基给我的信中的一封信和一篇专题报告作为本书的附录增印在书后，以此作为对我们友谊的纪念！

本书《附录二》是赫拉帕科夫斯基于一九五八年十一月在阿拉木图美术学院所作的一个报告，简要地介绍了卡尔多夫斯基和他的教学体系，阐明了主要的教学原理，谈到了素描教学等问题。他生前曾几次来信谈到契斯恰柯夫，他说“在创作方面，他是一位典型的不成功者，而且实际上他一生中除了自己的一幅毕业作品之外，其他一幅杰作也未曾创造过。”“在契斯恰柯夫的学生中，最能完全献身于教育事业的是我的导师德·尼·卡尔多夫斯基，是他发展了并系统化了契斯恰柯夫的主要原理；但在整体上来说，卡尔多夫斯基体系也就是契斯恰柯夫体系……”一般流行的看法：认为契斯恰柯夫体系跟斯坦尼斯拉夫斯基体系是相近的，卡尔多夫斯基体系就是以契斯恰柯夫体系为基础的，因此三者有着内在的关联。这份专题报告是不可多得的第一手资料，到目前为止我们尚未完整地了解和全面地介绍过契氏体系。所以，这篇《附录二》对我们研究

契斯恰柯夫-卡尔多夫斯基体系及其时代背景是一份有价值的材料，并可以供读者从事美术基础教学时的参考。

二十五年了，对人类社会来讲，只不过是一瞬间；但对我们每一个人来讲，恰是漫长的岁月。人生能有几个“二十五年”？！但由于众所周知的原因，过去的大好春光被耽误了。现在雨雪霏霏的日子已经过去，社会主义文学艺术的春天来临了。这本译著已沉睡了好久，而今苏醒过来了，就让它重新面世。译者怀着十分高兴的心情，把这本新版的小册子仍作为平凡的礼物奉献给读者诸君！这次再版译文经过校阅，但未作多大改动，仅改正了一些错处。限于译者的水平，书中如有不当和错误之处，我热切地期望得到读者朋友们的批评和指正。

石 欣

1984年11月于上海—北京

原 序

本书作者的任务并不是在于要为初学画者提供完整而有系统的指导。

作者认为，重要的不单是给青年画家讲述如何正确地开始画素描，而且还要为他们指出正确的艺术道路，预告他们提防错误的诱导，因为，那些错误的诱导往往将缺乏指导的初学画者引入死胡同里去而难于找到出路。

根据自己多年来教育工作的经验，作者了解到：与讲授素描方面的必要技巧的同时，很重要的的是要唤起初学画者的创作思想，教导他们创造性地对待一切生活现象，使他们眼界开阔，能看到大自然的美丽。

这就是作者给自己所提出的任务。

至于是否能达到这个目的，那就要让读者来评定了。

第一封信

“我热爱绘画，并且一贯很愿意言行一致地帮助诚心诚意想学绘画的人。”

瓦西里·安德烈维奇·特罗平宁（1776—1857年，俄国画家）

您的来信我收到了。您要我寄给您一本读了“可以很快成为一个好画家”的书……。那我必定会使您失望！这种书我实在无法寄给您。原因很简单，象这样的书世界上根本没有。

适合于初学绘画者们用的，倒是有几本不坏的俄文参考书，但是要“成为一个好画家”，而且还要“很快”地成为画家，那就是读了任何一种那怕是最好的指导书，也是不可能的。艺术的道路是长远而艰巨的，这是一种多年不倦地努力提高自己的事业。

如果您喜欢画画，而且您真正抱着很大的愿望来学画，那么，我很愿意帮助您，并同您交换自己多年来工作中所积累的经验。我将很高兴回答您提出的一切问题，不过，在我们开始通信之前，我希望先能熟悉一下您的作品。只有看了您的画以后，我才能够断定您需要什么样的指导。就这样吧，我等着您的画！

第二封信

“如果一个画家以别人的作品作为自己的鼓舞者的话，他的画将不会十分完美；如果他研究自然物象，那就产生良好的效果。”

列奥纳多·达·芬奇（1452—1519年，意大利画家）

您给我寄来了几幅画和一封简短的信。在信上您写着这样的话：“您看，我已经能很好地画画了，虽然没在任何地方学习过。我只是还画不好人体，不过一旦能掌握它以后，我就很快会成为一个画家。”读完这几行有些自信的词句以后，我就注意去看您的画，希望从中能得到证实。

然而，可惜！我的希望没有实现！所有您寄来的画——都是您机械地、按照方格从各式各样的图画和肖象画上摹写下来的。因此，虽然您将自己的画用巧妙的框线装饰了起来，但仍然还是没有一点艺术价值。所以我决定再也不想给您写什么了，因为，在您的作品中实在看不出有任何才能的迹象。极其偶然的，在其中一幅画的背面，我发现画着一个编织袜子的女人速写像。这一幅无疑的是写生画成的素描，不得不使我改变了对您的意见，所以我决定给您写这封信。也许，当您读这一段话时，有点摸不着头脑：“怎么会这样？为什么他把那些我的朋友们非常喜欢的而且布置在我的房间里的图画看作是废品呢？为什么他偏偏注意那幅粗劣、草率，连我自己都认为毫无意义的素描呢？”

这一个问题很重要，说实在的，我们的相识也就从这里开始。因此我力求将这个问题尽可能地解释得清楚些。

每一个画家都在自己的作品中表现他对周围的生活、大自然和环境的观察。他的观察愈是尖锐，他的技艺愈是高明，则他的作品愈具有更大的价值。当一个画家去临摹别的艺术家的作品时，他不加进自己的任何东西，他的任务只是如何能够准确的按照别人的作品摹画下来。不论这样的摹写品完成得如何好，比起原作来，它的艺术价值往往是很小的。

在自己每件独立的作品中，画家是以全部的力量贯注他的天才、感情、愿望、思想、经验和观察。但当临摹别人的图画时，画家除了他的劳动和希望画得象原作那样以外，他在自己的工作中不加进任何东西。

对于初学绘画的人来说，临摹其他画家的绘画和素描的复制品，害多利少。因为临摹只能使他不能独立工作，使他以别人的眼睛来观察世界。固然，常有这样情形：青年画家们在学习过程中要临摹著名大师们的画，但这完全是另一回事，因为在这种情况下，临摹是在美术馆里直接根据原画进行的。而且这种临摹的目的是为了尽可能深刻地领会大艺术家的技巧，研究他的手法、绘画技术和形体的刻划等等。而您不是从原画本身临摹下来的，却从很拙劣的画片上临摹的，同时，研究别的画家的技法问题对您来说还不大感兴趣。所以说，您寄来的作品是没有什么价值的。

按您的看法，您已经能够作出很象样的图画了，因而就使你迷惑起来，在您看来，几乎自己真是一个画家，认为只要再稍微努力学一下，马上就可以成为一个真正的画家了。唉！可惜，您大错而特错了！从您的速写上可以看出，您真的是有一些才能的，但是您完全不会画画，甚至于还不了解画是怎样画出来的。您应当从头学起，而且只有掌握了入门知识以后，才能继续进步。您自己在信上写道，您从来没有学习过图画，而您却把自己想象得几乎已经是一个画家了。令人难以理解，怎么会产生这种轻浮的想法！要知道，即使要成为一个熟练的制鞋工人或服装工人，也不是一个月的时间能学好的，何况一个画家的技巧，更是复杂而难以捉摸，那末请问，您根据什么认为，毫不费力地稍微学学就可以成为一个画家呢？

如果您愿意在今后采纳我的建议和指示的话，现在我给您提出下列必需的条件：

(1)您不要再想画好看的画片，而要转到画具有学习性质的素描上去。

(2)坚决不要临摹别人的图画、素描和照片。

(3)有系统地作写生练习，从最简单的物体开始，再逐渐转到较复杂的物体。

(4)暂时不必用颜色作画；开始应当先掌握单色素描（即使起初掌握得不多也好），因为素描乃是我们研究的这门艺术的基础的基础。只有经过了这一步，才可以试着去作色彩画。

(5)开始，您要画尺寸不大的素描（一张合乎规格的

图画纸的四分之一，即高30厘米、宽40厘米）。有了一定的熟练技巧以后，再换二分之一张图画纸的尺寸（高40厘米、宽60厘米）。采用大尺寸画习作素描是不适宜的。

最后，应当有耐心和保持谦逊，同时不要这样想：“只差五分钟”您就是一个画家了。要记住：目前您还只是一个学生，而且还是一个预备班的学生。

第三封信

“艺术家唯一的美德——就是聪颖、专心、诚实和意志。要象真正的工人一样认真地从事您的劳动。”

奥古斯特·罗丹(1840—1917年，法国雕塑家)

我很高兴，您正确的理解了我前一封信，并且也没有生我的气。在您的信中，您抱怨说，虽然您依照我的意见做了，但是您仍然是一无所成。这不要紧。事情必然会这样发生的——要知道，现在您既没有什么经验，又缺乏知识。您要有耐心，然后随着时间的增长，您就会有经验和知识了。只要抱有希望和毅力就行。在任何事业中，为了要达到愿望，得需要有顽强的精神和勤奋的劳动，何况我们的事业更是不容易的，因此它特别需要顽强和埋头苦干。请您不要灰心，要继续工作下去。

您问我：到底应当画什么合适呢？我回答您：画您所喜欢的一切，画您所感兴趣的一切，但是一定要写生画！同时，我建议您从画静止的物体开始。因为静物画起来容

易很多。

在讨论画什么之前，我们先来谈一谈怎样画的问题。作品的质量在许多方面是取决于它是用什么材料画的，所以我们暂且先来谈谈画在什么上和用什么来画对您较适合。

素描可以画在纸上、硬纸上、不打底和打底的画布上、胶合板上、平板上以及平坦的墙壁上。

所有这些材料中要算纸最为方便，因此，学生们通常只是在纸上画素描。

纸有许多种类的纸。最便于画素描用的就是那种密实的、精制的纸。这样的纸能经得起橡皮多次地擦拭铅笔线条，而这一点很重要，因为有时候画家为了要寻求正确的描画，不得不多次地擦拭铅笔线条。如果画家作画用的纸松软，胶着不够密实，则它的表面将会由于经常的擦拭而遭到破坏，开始起毛，最后就会擦出窟窿。

不过，也不是一切密实的纸都适于画素描。有种很密实的纸，但它非常平滑而具有光泽，铅笔在上面好象在玻璃上滑动一样，只留下淡淡的笔迹。象这种纸作制图用倒很方便，用来画素描是不太合适的。素描用的纸应该不仅是密实，而且是稍微粗糙的，以便铅笔轻微的接触也能在纸上留下柔软的笔迹。

图画纸最适用于画素描。这种纸是大张出售的，但是，有时候可能您不能一下子买到它。这时您可买一本尺寸尽可能大一点的画画用的本子。这样的本子在文具店里可以买到。（如果没有好纸，就只好找其他粗糙结实的纸来画。——译注）

除了白纸以外，还有带色的书面纸。要找灰纸、黄纸、淡黄纸、玫瑰色纸和其他浅色调的纸。许多画家喜欢在这种纸上画素描。由于纸的底色的作用，纸上的素描看起来比白纸上的素描要更舒服一些。但正因为这样，我又不建议您在起初时使用这种纸。在这种纸上比较难于发现自己素描的缺点，因为有颜色的底子会使这些缺点隐蔽，而使人不易觉察到。

画素描用的主要工具就是普通的铅笔。铅笔的质地各有不同，有硬的，有很软的。工程制图员工作时，主要是使用硬质铅笔，画家则很少用到这种铅笔，仅仅在尺寸较小的铅笔画上最后描画细部时才用。画素描时用软铅笔较方便。就是很轻地与纸接触一下，这种铅笔也会在纸上留下很清晰的痕迹。此外，软铅笔的画线很容易用橡皮擦去。但是，我建议您在起初时不要采用过分软的铅笔。没有经验的人使用太软的铅笔，会带来许多麻烦。软铅容易折断，磨落快，没有习惯削它时也较难。没有经验的人用这种铅画出的线条过分粗糙和深黑，容易将素描搞脏。

当然，采用较软的铅笔可以使素描获得很好的深度和起伏感；但我还是劝您暂时不用它来作画。您可再待一个时间，等您在掌握素描用具方面有了一些熟练后再用。请您暂时限定自己使用软硬适中的铅笔，因为缺乏经验的素描画者用这种铅笔工作，比较容易而且方便。

除了这些普通的铅笔以外，画家们作素描时还常常用专门的炭精笔，如“尼格罗”（一种油质黑铅笔——译注）和“列多希”（一种炭精笔——译注），炭精和炭笔，以及

红炭精条和黑炭精条。“尼格罗”炭精笔在纸上画出的笔道又粗又黑，这种铅笔很软而且牢实，用它来画的素描效果好。但是它有一个显著的缺点：它很不容易用橡皮擦掉，因此我也暂且不建议您用它来作画；除此以外，用这种炭精笔所画的素描还有着不雅观的油污光泽。

“列多希”炭精笔，或者，给它另一种称呼，即“意大利”炭精笔，是艺术家最喜欢用的一种材料。俄罗斯和西欧许多大师们的大量优秀的素描作品，就是用这种炭精笔来画的。在画纸上这种炭精笔能画出深浅、柔滑的线条，它不但很容易用橡皮来擦，而且还可用来拭。用这种炭精笔所画的线条，只要手指轻轻接触就会抹出阴影，而且具有一种舒服的柔软感；用这种炭精笔可以获得非常微妙和流畅的深浅不同的调子。

然而，使用“列多希”炭精笔作画需要一定的熟练技巧，因为它很脆，所以缺乏经验的人用起来，常常弄碎和折断，甚至于连削它也来不及。

如果您有系统地画下去的话，那末很快，当您用普通铅笔作画，逐渐掌握了一些素描技术以后，就可以尝试用“意大利”炭精笔来画几张素描。当您惯于使用这种炭精笔时，就可以鉴别出它的优越性了。

木炭也是一种画素描的优良材料。在文具商品店里出售的最普通的木炭条，象齐整的黑筷子，约10厘米长，铅笔那样粗细。木炭是一种很方便的作画材料，所以画家们常常愿意用它作画，而不用其他任何最好的铅笔。用木炭甚至于在最不好的包装纸上也可以画素描，因为，要想擦