

苏联
当代画家
十人集

SULIANDANG DAHUAJIA
SHIRENJI

SHI REN TI

河 南 美 术 出 版 社

苏联
当代画家
十人集

SULIANDANG DAIHUA JIA
SHIRENJI

SHIRENJI

晨朋

河 南 美 术 出 版 社

苏联当代画家十人集

展 朋 编

河南美术出版社出版

郑州市印刷厂印刷

河南省新华书店发行

787×1092毫米 20开本 4.4印张

1985年5月第1版 1985年5月第1次印刷

印数：1—5830册

统一书号：8386·229 定价：5.90元

目 录

- 1 土库曼画家克雷切夫
- 9 特卡乔夫兄弟和“严格的现实主义”
- 23 锐意求新的画家波普科夫
- 33 莫伊谢延科富有表现力的绘画
- 44 俄罗斯联邦画家奥索夫斯基
- 51 亚勃隆斯卡娅和她的创作道路
- 60 悲壮的英雄主义主题和萨维茨基
- 67 瓦先科——耕耘在鸛鸟飞翔的天空下
- 77 拉脱维亚女画家斯库尔梅
- 85 后 记

土库曼画家 克雷切夫

1983年10月10日，苏联画家伊扎特·纳扎罗维奇·克雷切夫(Иззат Назарович Клычев)度过了他六十岁生日。这一天，他被授予“社会主义劳动英雄”称号和列宁勋章、“镰刀与斧头”金质奖章。这是最高的荣誉。克雷切夫是苏联中亚地区土库曼画家，自1962年起担任全苏美协书记处书记，1963年后兼任土库曼共和国美协主席，有“苏联人民美术家”、“土库曼功勋文艺工作者”和“土库曼人民美术家”的称号，1970年被选为全苏美术研究院通讯院士。二十多年来，他在创作和组织活动方面，做出了卓著的贡献。在苏联，早就是一位画坛的名家了。这次授予克雷切夫的新荣誉，是对他多年辛勤劳动和所得成果的隆重表彰。

1923年，克雷切夫出生在土库曼马雷地区，他的父亲是一位教育家、启蒙者，一位知识渊博的人。1938年，十五岁的克雷切夫考入阿什哈巴德美术学校，学到第三年，刚刚走近艺术的门口，法西斯德国入侵，战争爆发了。克雷切夫毫不犹豫地参加了红军，立即开赴哈尔科夫前线作战。他在步兵连队服役，当一名电讯兵。后来，一直随军打到柏林。他曾获得“卫国战争二级勋章”。战后，脱下军装的克雷切夫仍想重握画笔。1947年，考入列宁格勒列宾美术学院，在著名画家巴·约干松画室学习，继而又考取研究生，在亚·格拉西莫夫院士的画室深造。1958年毕业后回到故乡，在阿什哈巴德的绍塔·鲁斯塔维里美术学校执教。

土库曼地处中亚，有古老的文化传统。出土的文物，如公

元前二世纪到公元二世纪时期的烧陶、铜雕、牙雕以及保存下来的安息人的壁毯等等，就在今天看来，也是水平很高的艺术作品。至于油画的出现，那就很晚了。土库曼的第一代油画家诞生在本世纪的二十年代，即十月革命之后。经过三十年代、四十年代，队伍日益发展，创作日渐繁荣。在这个过程中，也曾出现过小小的曲折。三十年代初，本地风情、原始的稚拙感和装饰趣味，一度被强调得过分，以至对现实主义的创作方法有所妨碍，从而阻碍了土库曼的油画事业。到克雷切夫在五十年代末期回到阿什哈巴德从事美术教育和创作的时候，他算是第四代土库曼油画家了。这一代画家普遍受过高等美术教育，具有深厚的文化素养，在他们手中，土库曼的油画事业获得了长足的发展。

克雷切夫是土库曼人民的儿子，他的创作始终植根于人民生活之中。绍塔·鲁斯塔维里美术学校的教学活动很繁重，然而，每有间隙，他就奔走在卡拉库姆运河工地，住宿在地质队员的帐篷里，或是成为牧羊人的伙伴，一年之中要有几个月走在共和国的土地上。他画土库曼的劳动和建设生活，如《新生》（1972年）、《织毯女工》（1972年）、《剪羊毛》（1964年）等等，也画共和国各民族的风俗人情，如三联画《欢乐的日子》（1967年）、《明天过节》（1972年）、《俾路支姑娘》（1965年）、《我和妈妈》等等，还画略带风景的人物肖像，如《拿镰刀的姑娘》（1970年）、《集体农庄的孩子们》（1970年）和《卡尔巴巴耶夫肖像》（1970年）等等。他的创作题材广泛，技艺精湛，人物形象质朴生动。例如：描写建设事业的《新生》一画，一方面，画家使用对比手法，表现建设者的忘我热情——活动房屋刚刚安装，桌、椅和生活用品还散置室外，而井架已经竖起，技术人员已在伏案工作；一方面，在构图和设色上表现卡拉库姆沙漠昔日的荒凉——除去井架旁边的羊群是白色的，天空是淡蓝色的之外，整个画面，从房屋、井架、器材到人物的服装，都用接近沙漠颜色的土红色。这两种表现手法结合在一起，就突出了作品的主题。此外，画面的视平线很高，在卡拉库姆沙漠的昔日荒凉之中，又显露出大自然的壮阔景色，从这里可见，画家对“我的土库曼”所怀有的深挚感情，每一个细节，都不随便下笔。他以《我的土库曼》为名完成的组画，被授予1967年度的“苏联国家奖金”。这些作品曾在巴库、喀山、莫斯科、波兰、意大利、非洲等地巡回展出，获得好评。

总之，苏联油画的现实主义优秀传统，在他的画笔之下体现出来；土库曼的古代艺术遗产和民间风格，被他的画笔吸收进来，它们共同溶化在克雷切夫反映土库曼人民生活的作品之中。从美术史的角度来看，二十年代到现在，六十多个年头过去了，经过几代人的努力，油画艺术在土库曼扎了根，或者说，民族化的油画艺术确立起来了。克雷切夫在这个民族化的油画艺术的确立过程中，作出了值得称赞的贡献。一九八三年十月，土库曼美术馆为他展出的二百幅作品，是很好的证明。

俾路支姑娘 1965 157×192

欢乐的日子（三联画中间部分） 1967 248×240

新 生 1972 140×150

妯 娌 1976

特卡乔夫兄弟 和“严格的现实主义”

特卡乔夫兄弟，都是苏联著名画家。五十年代初，先后毕业于莫斯科苏里科夫美术学院油画系。三十年来，兄弟二人走过的道路真是再清楚不过了：以农村生活为主要题材，反映当代的现实，为他们的一大创作特点。其次，兄弟二人继承了俄罗斯“巡回展览画派”和二十世纪三十年代农村题材作品的优秀传统，并在此基础上，有进一步的发展，画出了二十世纪六十——七十年代俄罗斯的农村风貌。特卡乔夫兄弟从1954年以后经常合作，重要的作品都是两人合作完成的。大概就是上面说的原因吧，苏联画坛把特卡乔夫兄弟看作是一个画派——“严格的现实主义”画派的代表画家。

从五十年代后期开始直到六十年代，苏联油画界出现了许多新的创作手法和风格，伴随着理论家的阐发、归纳，最后给以命名，逐渐形成一些各有特定主张的新流派。在这些流派中，“严格的现实主义”产生最早，成功的作品最多，比起其他流派来，它是久盛不衰至今仍保持着相当地位的一个。苏联美术理论家认为，所谓“严格的现实主义”，既是俄罗斯苏联油画创作中优秀传统的继承者和发扬者，同时又是战后和五十年代初期消极方面的对立物。在内容上，它与“重大社会题材”不同，强调“以各地的日常生活为其主旋律，表现普通群众的生活、习俗以及日常生活中的道德面貌，同时摒除任何形式的甜腻感和美化”，在手法上，“对遥远的俄罗斯表示兴趣”，也注意吸收三十年代朴实无华的画风。“这种艺术，真实地再现了我们的生活”，因之，“我们相对地称之为‘严格的现实主义’”。如果把“严格的现实主义”作为一种艺术现象来看，它的出现，不是兄弟二人自觉活动的结果，也不是他们先于创作为自己确立的预期目标。而只能说这是一件不期而然的事实，无疑除去有其内在的艺术规律之外，其中也确实包含着特卡乔夫兄弟二人的贡献，他们的美学观点和审美趣味，他们坚韧的毅力和辛勤的劳动，对这一流派的形成，发挥了相当积极的作用。

哥哥谢尔盖·彼得罗维奇·特卡乔夫（Сергей Петрович Ткачев），1922年生于俄罗斯中部奥夫斯杜戈地区的农村，三年之后，弟弟阿列克赛·彼得罗维奇·特卡乔夫（Алексей Петрович Ткачев）出生。二人先后在威帖布斯克美术学校和莫斯科美术中学就读，卫国战争爆发，学习中断。十九岁的谢尔盖参军，当机枪射手，负过伤。阿列克赛年幼，一度到后方做工。1945年，战时停办的苏里

科夫美术学院复学，特卡乔夫兄弟先后考入油画系。学院设在半间剧院和数间破旧房子里。院长谢尔盖·格拉西莫夫教导学生：永远不要把作品本身当作创作的目的，它的使命是反映周围的世界、生活的脉搏和人们的思想感情。

特卡乔夫兄弟的创作方向很早就有表露。每逢夏季实习，同学们都盼望去风景和气候宜人的克里木，而特卡乔夫兄弟却到了里海岸边，住在渔船上，为渔民装饰俱乐部，画渔民黝黑的面孔。毕业以后，1952年，兄弟二人一起来到明斯克，住在附近的戈洛茨克村，一住两年，对白俄罗斯农村各种人物：老人、小孩、妇女、小伙子，都做了仔细的观察、了解，并同他们建立了友谊。早期作品《在田野·飞机在天空翱翔》、《井旁》，就是直接得自戈洛茨克村的生活场面。1955年，特卡乔夫兄弟迁到莫斯科郊区定居，还象在戈洛茨克村一样，同附近农民保持着联系，同时不断到各地的农村去深入生活。火热的生活是他们创作的源泉。稍后，有《洗衣妇女·夏天》（1957年）、《风天》（1957年）产生，表现的都是大自然和劳动者融为一体的欢乐感情。到这个时候为止，特卡乔夫兄弟的创作面貌，已经现出清晰的轮廓：不着重个性的描绘，多表现具体的生活情节，画中人物大半是平凡的劳动者，而形象，尤其是妇女形象，健壮、开朗，给予观众的是另一种美感——品德的美，心灵的美，透过形象表达出醇厚、浓郁的生活气息。特卡乔夫兄弟珍视自己民族的传统，认真地学习十九世纪“巡回展览画派”诸家和苏维埃时代的画风，同时力图摆脱风俗题材容易带上的琐细感，力图创造出概括的人物形象，他们以自己的创作体会重温格拉西莫夫的教导，并且奉为坚守不渝的创作原则：不是为了色彩和构图去作画，而是为了画中的主人公，不要从外在的特点——诸如新时代的服饰、新出现的农业机械等等——去表现今天的农村，而是首先理解和喜爱自己描绘的对象，只有在这个基础之上，才有可能塑造出为观众所喜爱的典型的人物形象。

1961年，特卡乔夫兄弟的大幅油画《母亲们》完成，在全苏美术展览会上引起了争论。画面上是各种年龄的母亲，据作者说，这是由于为他们辛劳一生的母亲去世，几乎同时又有阿列克赛的女儿降生，“人事有代谢，往来成古今”，有感于此而作。画面上有把儿子送上卫国战争前线的母亲，有抚育农村一代新人的母亲，有孕育未来的农村主人的年轻母亲。这是一幅俄罗斯人民繁衍生息的形象图画，没有虚饰、含有哲理。持批评意见的人认为，俄罗斯的妇女，在特卡乔夫兄弟的笔下不美。反之，持赞同意见的人则认为，这些妇女形象只是没有甜腻感，作为艺术形象，照样是很美的，因为生活中的美丑观念是长青的，而这正是作者下笔的依据。普拉斯托夫，一位从三十年代就专画农村生活题材的著名老画家，看过《母亲们》之后，有一句很有份量的评语：“整个普拉斯托夫都包含在里面了！”并激动得同谢尔盖拥抱、亲吻。特卡乔夫兄弟得到这样的评语，何止是鼓舞，简直是荣誉。他们确信自己选择的道路是正确的。

此后，他们相继产生出《父亲》、《孩子们》、《乡间土路》、《母亲英雄》（三联画）、《在和平的田野里》、《收获土豆》、《九月·收白菜》等作品。与此同时，他们也在努力开拓新题材。1960年，经过长期酝酿的《战斗的间隙》画成了，在特卡乔夫兄弟的创作史上，这是一件大事。

六十年代初，苏联画坛上有一批年轻画家，他们的作品有一个共同点：力图打破“虚假的英雄化”，力图摆脱“琐细的题材”和“浮浅的生动感”。时隔二十年之后，苏联美术界认为，这类作品中，成功而又经受住时间考验的，还得算这幅《战斗的间隙》。它表现国内战争年代的红军形象和他们的精神品格。饥饿、寒冷、疾病和崩溃威胁着苏维埃政权，一些准备为新政权随时去作战、去牺牲的战士，却在两个战斗的间隙，不忘未来，为实现远大的目标，建设美好的生活学习文化，准备知识。女教师是构图的中心，也是主题思想的中心。她处于沉思之中，为战士们的崇高精神所激励，思考着未来。作者对色调、光和空气感下了很大功夫，在画面上创造出一种紧张和不安定感觉，成功地反映出国内战争年代的气氛。有人认为，表现十月革命、国内战争的历史题材作品，最有代表性的，排列起来应当是：二十年代——舒赫明的《进攻的命令》；

三十年代——约干松的《共产党员受审》；五十年代——谢尔盖·格拉西莫夫的《为苏维埃而斗争》；六十年代，就是特卡乔夫兄弟的《战斗的间隙》了。这幅作品为特列恰可夫画廊收藏，并被看成藏品中的上乘。1976年，他们再次画了《战斗的间隙》变体画。

表现国内战争的历史题材画《共和国的面包》，描写的是1919年，激烈的战事把乌克兰、高加索、西伯利亚等产粮的农业区同工业城市之间的交通线切断，粮食运不出来，城市居民一天只能领到八分之一磅面包，“反饥饿的斗争和反对反革命的斗争汇合在一起了”。这幅作品的成功之处在于，作者对历史环境既有深刻的认识，并给予高度的艺术概括。作者选取的是当时常见的生活场景，但抓住了时代的特点。列宁曾经签署保护儿童健康的法令，要求粮食人民委员给孩子们供应尽可能多的面包、黄油，要求铁路象运送军粮一样运送孩子们的口粮。画稿几经改动。最初是水平构图，现在改成垂直构图，穿军大衣的红军战士成为中心人物，用厚重的色块画出来，形象稳定、庄重，象一座雕塑，在《共和国的面包》画题之下，红军战士成为艰苦奋战中的苏维埃政权和革命人道主义的象征。在表现力方面也有独到之处，切面包的红军战士的手，舀汤的妇女的手，向观众走来的女孩的手，仰面向上，盼望快点分到面包的女孩倒背着手，都象肖像一样，各有自己的性格。

六十年代末，七十年代初，苏联画坛出现一种倾向：一些人拒绝创作现代风俗题材。这一倾向产生的直接原因是，一些年轻画家，认为五十年代的风俗画，人物模式化，构图公式化，没有深刻的人物形象和性格的生动描绘，认为今天的风俗题材已无前途，应该让位给纪念性油画，甚至让位给工艺美术家们创作的某些有实用价值的东西。主张人物形象应该避免“可视的真实性”，而按照寓意、象征的手法（其实寓意、象征手法产生的形象也是可视的——引者），乃至抽象的形式、纯装饰或自我表现的手法做下去，才是“发展我们美术的道路”。特卡乔夫兄弟没有随波逐流，一直坚持风俗题材的创作，而且用他们的作品显示出现实主义艺术的强大生命力，同画坛的健康力量一起，否定了时髦的见解，证明风俗题材能够敏锐地反映现实，《婚礼》、《雪水，多暖和！》、《星期六》、《女作业组长》、《割草季节·中午》、《六月·和平的天空下》等等，都是很有力的典型作品。其中《割草季节》与《六月·和平的天空下》获得苏联国家奖金，并被美术理论家推崇为“严格的现实主义”流派的代表性作品。《割草季节》的人物形象纯朴，色彩、外光丰富。作品在田园诗一样的景色中，对劳动者和劳动生活给予歌颂。它的抒情特点，明显地来自传统的抒情风景画，与萨弗拉索夫、巴连诺夫和列维坦有很多相近之处，但它是风俗题材画中的风景，强调人类的活动，风景中带出改造大自然新人的面貌，使人从中感受到现代生活的气息。

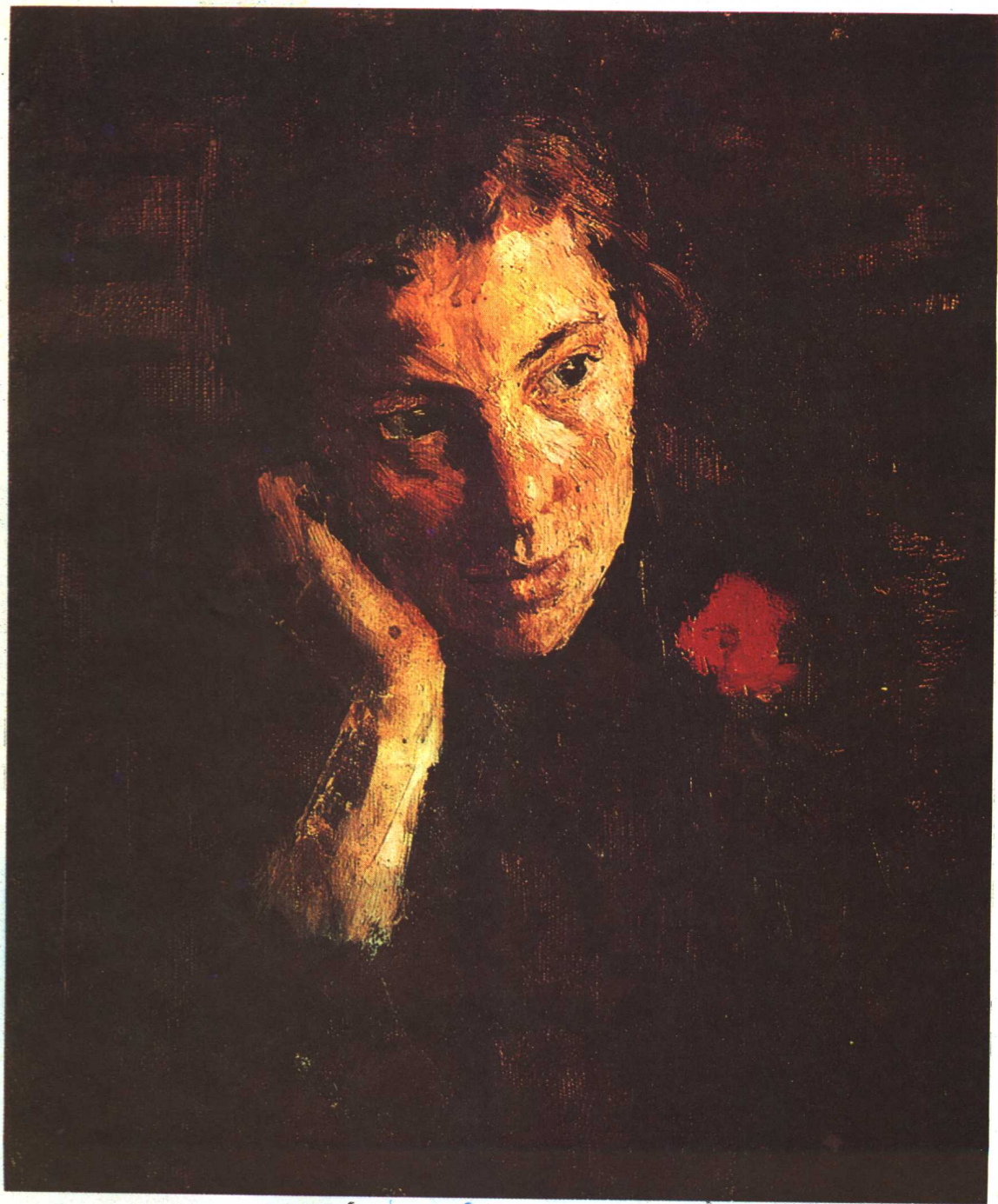
特卡乔夫兄弟创作的另一个原则是：从来不用专业模特儿。他们认为，摆出来的姿势是死板、干瘪、僵硬的，他们要画的是劳动者及其劳动本色。要画水中人，就请人站在水里（如《割草季节》），要画篝火照耀的面孔，就燃起篝火（如《为了土地，为了信念》），正象俄罗斯油画大师苏里科夫所说：“如果我画地狱，那就让我和模特儿都站在火里”。这样做，就必须解决一个课题：善于寻找恰当的人物形象。为此，他们不仅要深入生活，肯花时间，同时，自身也要具备一种独特的艺术敏感力。把深入生活和捕捉形象的艺术敏感力加在一起，特卡乔夫兄弟称之为自己的“第六感官”。总之，他们“从不脱离内容去做单纯的形式探索，为的是使思想内容和艺术表现力统一起来。”“使每个人物都成为一滴水，从中反映出整个时代的海洋。”

哥哥谢尔盖·特卡乔夫，是苏联人民美术家、全苏美术研究院院士，1976年后任俄罗斯联邦美术家协会主席；弟弟阿列克赛·特卡乔夫，是俄罗斯联邦人民美术家，全苏美术家协会理事。他们的作品曾在贝尔格莱德展出。

0017070

战斗的间隙 1960 184×260

战斗的间隙（局部）