

夏达尔 摩希娜
ШАДР МУХИНА

外国美术介绍

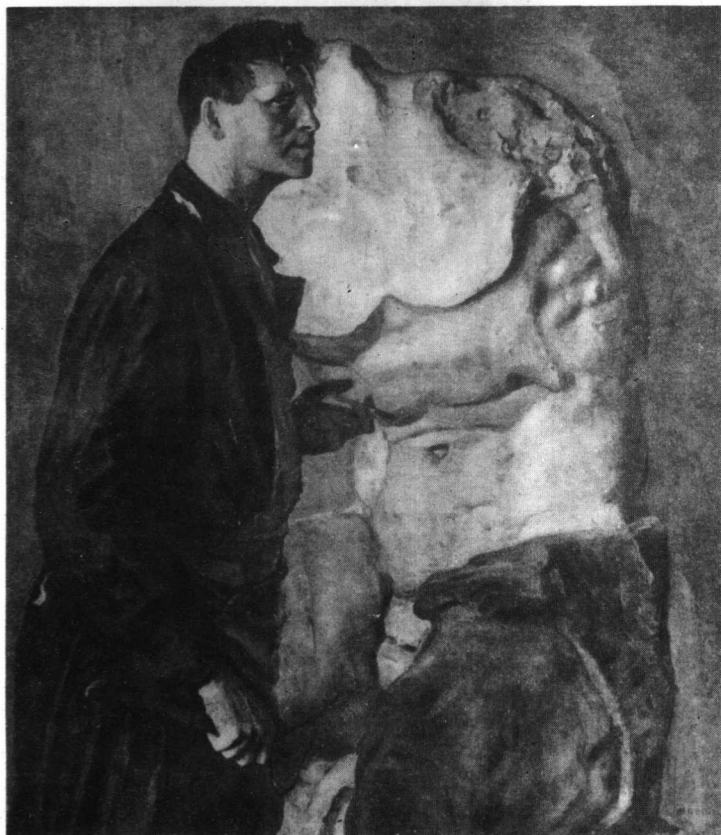

弗里茨的墓碑设计（1931）夏达尔

人民美术出版社出版 人民美术出版社印刷厂制版印刷 新华书店北京发行所发行
书号：8027·10174 1987年9月第一版第1次印刷 定价：1.25元

责任编辑：平野 装帧设计：李秀玲

夏达尔在工作室里（涅斯捷罗夫画）

摩希娜在工作室里（涅斯捷罗夫画）

夏达尔

伊凡·德米特里叶维奇·夏达尔(1887—1941),是苏联第一代杰出的雕塑家,是社会主义现实主义在雕塑艺术上的出色代表。

夏达尔于1887年生于夏达林斯克城附近的塔克塔斯基村。父亲是一个在本地较有名望的木匠,长于绘画和木雕。夏达尔的母亲是一个做事踏实的妇女。父母在对夏达尔的家庭教育上,正好造成了必要的平衡。

夏达尔从小爱好读书,八岁的时候就能写诗了。十一岁,他在教会直属小学毕业以后,被带到乌拉尔叶卡特琳堡的柯列斯托夫斯克,在伊凡诺夫斯基集市的一家棉毛工厂做了五年的学徒。十六岁那一年,夏达尔以偶然的机遇考入了叶卡特琳堡工艺美术学校,跟查尔康斯老师学习雕塑。由于夏达尔曾用漫画讽刺沙皇政府(发表于《地精》杂志),学校当局不发给他专业美术家称号的证书,致使他在1906年春天离校后难以找到合适的工作,象乞儿一般流落街头。后来,夏达尔又幸运地考取了皇家戏剧专科学校,但他并未放弃对造型艺术的研究。夏达尔心中的理想是做一个雕塑家,所以他在戏校学习的同时,又到艺术奖励协会所办的美术学校去听课。

夏达尔曾由达维多夫的推荐,拜访过伟大的现实主义画家列宾。列宾除了指出他构图中幻想的东西太多外,对他的绘画技术予以很高的评价。

1910年,夏达尔去巴黎学画。在留法期间,他醉心于画工厂的工人和码头工人。1912年,夏达尔又去罗马进修,在罗马他经常去美术馆和图书馆,画了许多素描和水彩画的速写,也临摹拉斐尔的壁画。1913年归国,进入了雕塑创作的旺盛时期。

夏达尔一生的雕塑作品,主要是肖像雕塑、纪念碑雕塑和墓碑雕塑。

夏达尔的肖像作品主要有:1918—21年在乌拉尔创作的马克思、李卜克内西、卢森堡等人的肖像。1922年为国家货币管理局作的一套钱币雕像《播种者》、《红军战士》、《农民》、《工人》、《母亲头像》(1922—25)、《诺根胸像》(1924)、《克拉辛头像》(1926)、《格鲁吉亚女人胸像》(1926)、《卡萨特金像》(1930)、《高尔基像》(1939)等。

纪念碑雕塑主要有:《土地的突击》(1923)、《列宁纪念碑》(1925—27)、《诺根纪念碑》(1925)、《圆石块——无产阶级的武器》(1927)、《季候工人》(1929)、《拿浆的少女》(1936)、《拿旗的人》、《举着火炬的少女》(1936—37)、《普希金纪念碑》(1939)、《高尔基纪念碑》(1939,小稿)。

墓碑雕塑有:《悲哀》(1926)、《劳动者》(1929)、《弗里契墓碑》(1930—31)、《阿莉罗叶娃的墓碑》(1932—33)、《涅米罗维奇—丹钦柯墓碑》(1938—39)、《杜洛夫的墓碑》(1940)等。

夏达尔的创作代表着苏联早期雕塑艺术中的社会主义现实主义方向。在夏达尔的作品中现实主义的真实性与他的浪漫主义激情有机地结合在一起。当然,就其整个的创作过程,前后的风格有较大的发展和变化。夏达尔初期的作品充满人道主义和社会反抗精神,但带有抽象象征的性质。

从二十年代中期起,夏达尔在自己的优秀作品中断然放弃了对纪念碑雕塑语言的带有形式主义性质的片面理解,在新的条件下恢复了古典雕塑传统,加强雕塑作品的生动性、现实性。从事工人形象的创造,这对夏达尔创作的进一步发展具有较大的推进作用。

夏达尔于1927年创作的《圆石块——无产阶级的武器》是苏联雕塑史上的一件划时代的作品。雕塑家在这一作品中刻划的是一个具有俄国工人在革命运动高涨年代典型特征的工人形象。一个工人从马路

上拿起一块圆石，准备用它来砸开敌人的脑袋。他的整个身体好像是被压缩着的弹簧，拉紧的手臂肌肉突起，躯体上的肌肉紧张而有变化，造成光与影的骚动和强烈对比。整个形象动作鲜明，表情强烈。像座是雕塑的有机部分，不平整的像座使得雕塑家找到了一个能加强全身动作表现力的姿势。右腿膝部半弯着，脚掌牢牢地顶在像座的凹处，使那个有弹性的向前的“冲势”有了稳固的支柱。使人感到，充满急剧运动的人物稳固地站在地上，很难把他推倒。光着膀子的工人，腰间缚着的那条匠人的围裙歪在一边。穿着歪斜粗糙的皮鞋，粗衣服显出棱角和粗大的衣纹，富有表情地加强了人体动作。工人的面部表情非常动人，从粘在一起的蓬乱地垂在有皱纹的皱蹙的前额上的头发下面，从紧锁着的眉毛下面露出一双深陷的、很大的、充满强烈的仇恨的眼睛，嘴唇紧闭。工人面部的有个性的、几乎是肖像的表情，与他的社会属性协调一致。从任何一个角度来看雕塑都是有表现力的，但是每个方面都给形象的生命添加了新的色调。从左边可以特别明显地看到人物竭力搬起石块的动作；从右前方看去，外轮廓能给人以急剧地、不屈不挠地向前突进的印象；从背后观者可以感觉到特别剧烈而有弹性地弯下腰去的、充满了内心的紧张和满腔愤怒的工人的形象。雕像的面部表情刻得非常完美，当变换角度时，面部的表情忽而严厉顽强，忽而激昂慷慨，忽而愤怒到极点而坚定不移。大师在雕像的每一个角度都强调表现了动作中的最富有审美特色和最有表现力的因素。“在这件辉煌的作品中，大师的天才把精神的美与永恒的形式的美这样紧密地联系在一起——作品中一切都是伟大的大师们赖以存在的因素，都是米开朗基罗、多纳太罗以及我们的‘老头子们’赖以呼吸的因素。”涅斯杰罗夫对夏达尔这一作品并非夸大其词，而是非常恰当。毫无疑问，这是世界雕塑史上少有的杰作之一。

《季候工人》是夏达尔杰出的作品之一，是他从事劳动者的形象创造的进一步发展，形象被处理得很富有生活气息。作品非常成功地塑造了一个经历漫长的人生道路的饱经风霜的老工人的艺术形象。夏达尔善于抓住人物重点，艺术地揭示出人的动态的内在表情和思想。季候工人那粗壮的、强有力的、肌肉起伏的身体使人感到劳动者并没有被繁重的劳动所压倒，反而以主人公的姿态出现于世间，充满着精神和力量。

在三十年代，苏联各个大城市都展开了大规模的建设，这就为装饰性纪念碑雕塑开拓出广阔的创作园地。夏达尔以全部创作精力，满腔热忱地从事纪念碑作品的雕塑。首先，他广泛地体验生活，获取创作的源泉。他善于选取现实生活中富有典型意义的人物作为创作题材，大胆地进行探索和创造。作品以高度的思想性、艺术性形成夏达尔自己的特色，完美地创造出象《高尔基城的列宁纪念碑》（1934），《高尔基纪念碑设计》（1940）以及《阿莉罗叶娃的墓碑》（1932—33）、《涅米罗维奇—丹钦科的墓碑》（1939）等一系列优秀的作品。

创造高尔基形象的工作在夏达尔的创作中占有特别重要的地位。从这座纪念碑上我们可以看到，夏达尔的现实主义技巧的发展达到了新的、更成熟的阶段。夏达尔于1939年作为高尔基纪念像竞赛中的一员开始创作。参加这次竞赛的，有当时许多著名雕塑家如摩希娜、梅尔库罗夫、马尼泽尔等。夏达尔参加两个纪念像的竞赛：一个纪念像为莫斯科预定，另一个是为高尔基城作的。在为莫斯科市做的雕塑构图中，夏达尔的设计被评为优胜，为高尔基城做的要算摩希娜的最好。

为莫斯科市作的高尔基纪念碑构图特别出色。夏达尔所表现的是创作生活后期的高尔基——一个经历了漫长的斗争道路、目光锐利而极富智慧的艺术家的形象。纪念碑中雕塑家匠心独具地使高尔基安然地但又充满激情地沿着已经改观了的莫斯科走着，行进中他又突然地停了下来，倚着手杖，目光敏锐地注视着面前的、经过苏联人民劳动创造而焕然一新的美丽世界。夏达尔把高尔基塑造成一个在漫长的革命道路中跋涉而来的并坚信自己事业的正义性和必胜信心的顽强的人。在这个老人身上，充满着丰富的思想和感情，看不到一丝疲倦和冷漠。我们可以猜到到他内心的热情，以及能燃起千百万人的心的才能。雕像上，高尔基那智慧的大脑，紧闭的双唇，略微粗糙的双手，高高的颧骨，深深的皱纹，这一切表明高尔基的脸是一张经历了众多的苦难，而顽强地斗争过来的伟大的脸，是具有思想家和战士性格特征的

1 播种者 (1922)

脸。高尔基雕像构图上的特点主要在于：古典作品般的单纯和侧面表情的鲜明，摆脱了雕塑家早期创作所特有的那些戏剧性的动作，消除了人物消极冥想的特征。形象内在的动势，强大的力量和沉着坚定的意志，使得高尔基这个艺术形象具有激励人们顽强不息、永远前进的强大的艺术感染力。夏达尔的这件作品在生前没有翻铸成硬质材料，后来由摩希娜及其助手们加工完成并树立在街头。

夏达尔创造的《涅米罗维奇—丹钦柯的墓碑》(1938—39)，这是苏联墓碑雕中的最高成就之一。夏达尔塑造了涅米罗维奇—丹钦柯的半身像，而我们仿佛看到了一个完整的青年妇女的匀称的形象，从容不迫地在向黑色碑石的黑暗中走去。这个女人又突然停下，半扭过头，似乎投来了临别的一眼。她的目光充满了温柔的悲哀，她的动作自然、娇媚。其艺术技巧还在于：她的半抬着的手的激动的动作，以及衣褶的不平静的节奏，都强调出这张美丽而哀愁的脸儿的纯洁与明朗。还值得一提的是，夏达尔在刻划裸露在外面的身体与衣服的时候，用了不同的大理石块：身体用柔和的白色的细粒大理石，衣服用浅灰色的粗粒大理石。他把富有弹性的毛茸茸的卷发，与厚布的大而有节奏的衣褶作了优美的对照。更重要的是在雕像面部的刻划中，达到了肖像性的相似，同时，他还创造出深刻的典型形象。这位女性的面部，能体现出俄罗斯民族的女性的美的那种典型的诗意般的纯洁。在形象面部结构的隐约可见的变化中，表达了人类内在的丰富的精神生活。这不是一般的雕塑家所能做得到的。

1941年四月，正当夏达尔的整个艺术稳定地走向新的胜利和新的成就的时候，死神夺走了他的生命。而夏达尔艺术中所表现对祖国的责任感和热情的诚意，他塑造的形象的真实，以及体现在雕塑家的作品中的社会主义时代的人的崇高和美的感情，堪为艺术家们学习的楷模。

杨樱林

2 农民 (一九三二)

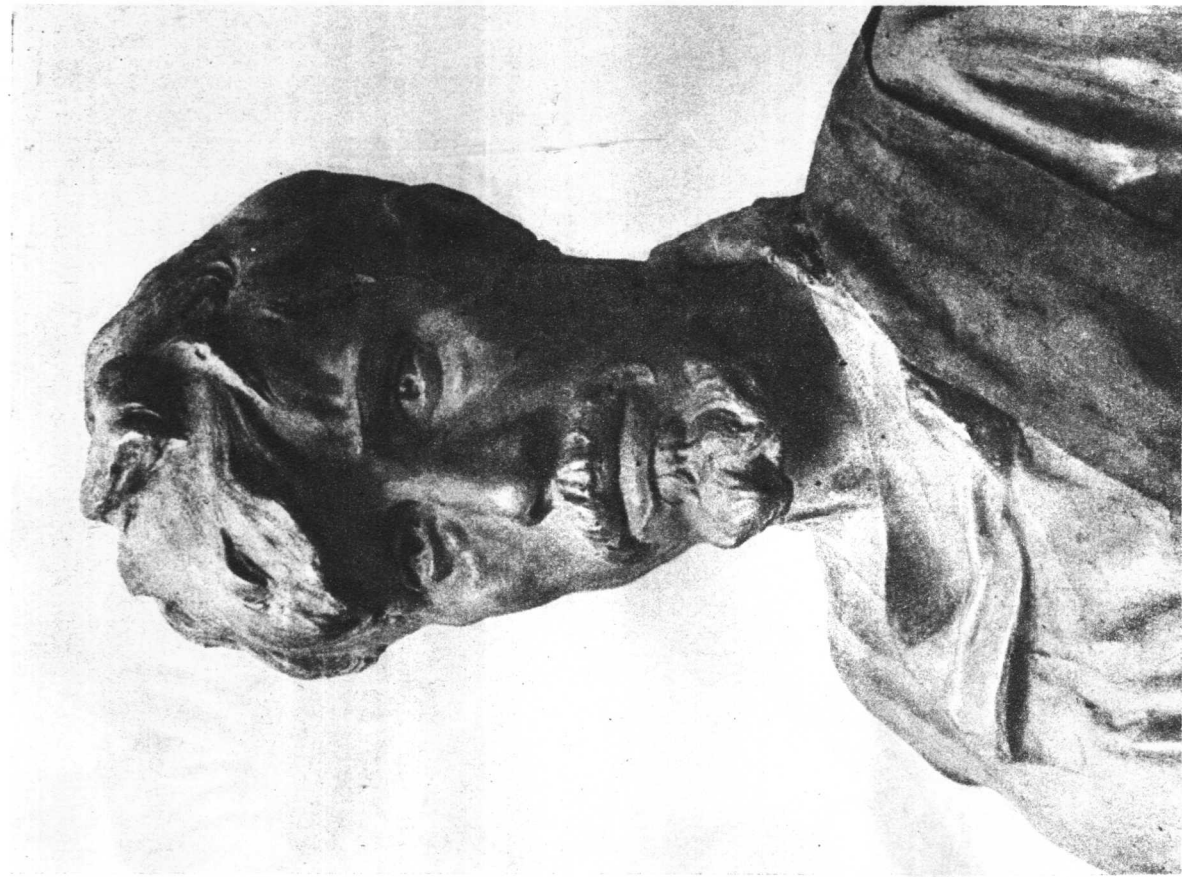
3 工人 (一九三二)

4 季候工人 (1929)

5 季候工人 (局部)

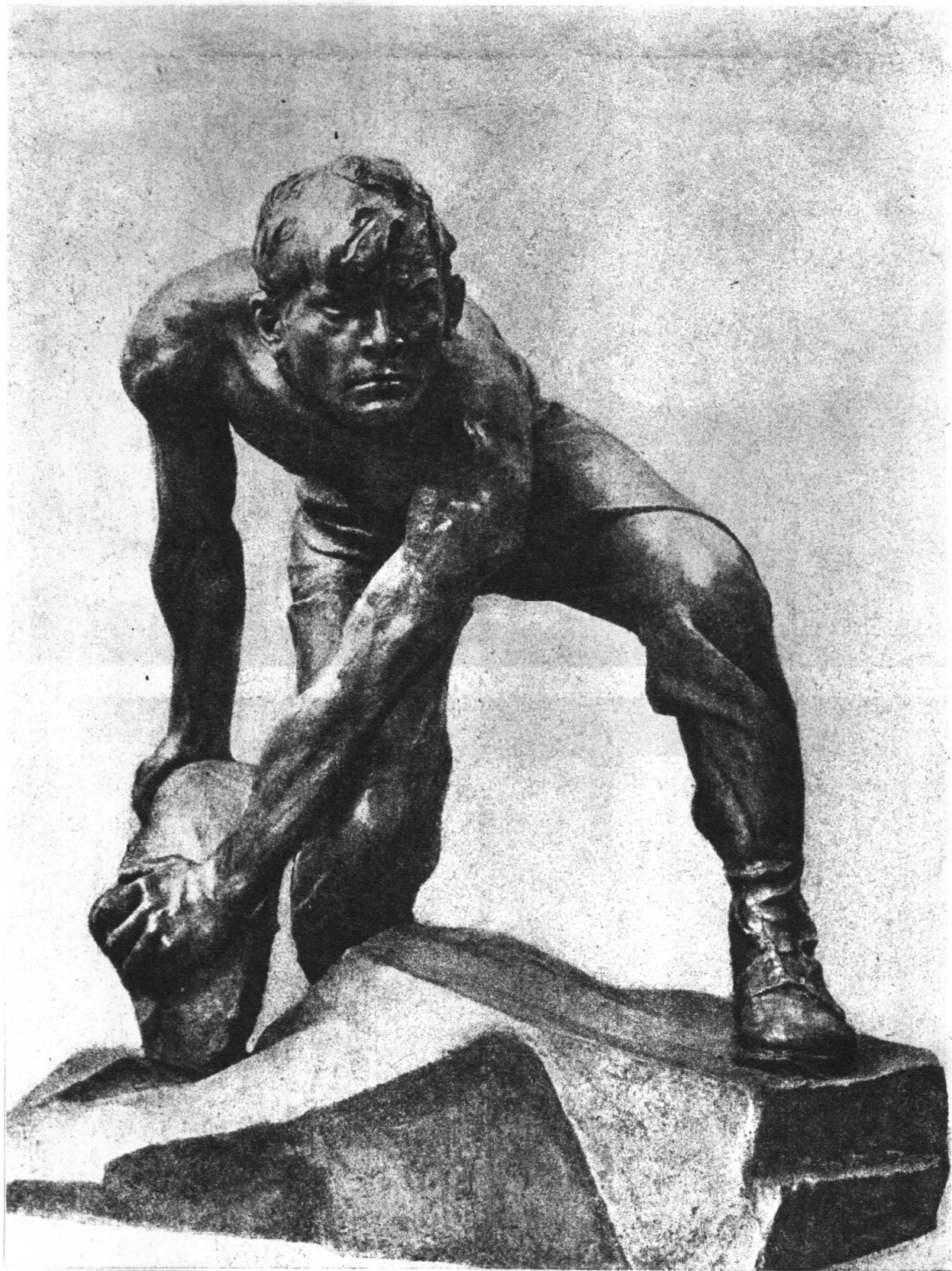
6 播种者 (局部)

7 悲哀 (1926)

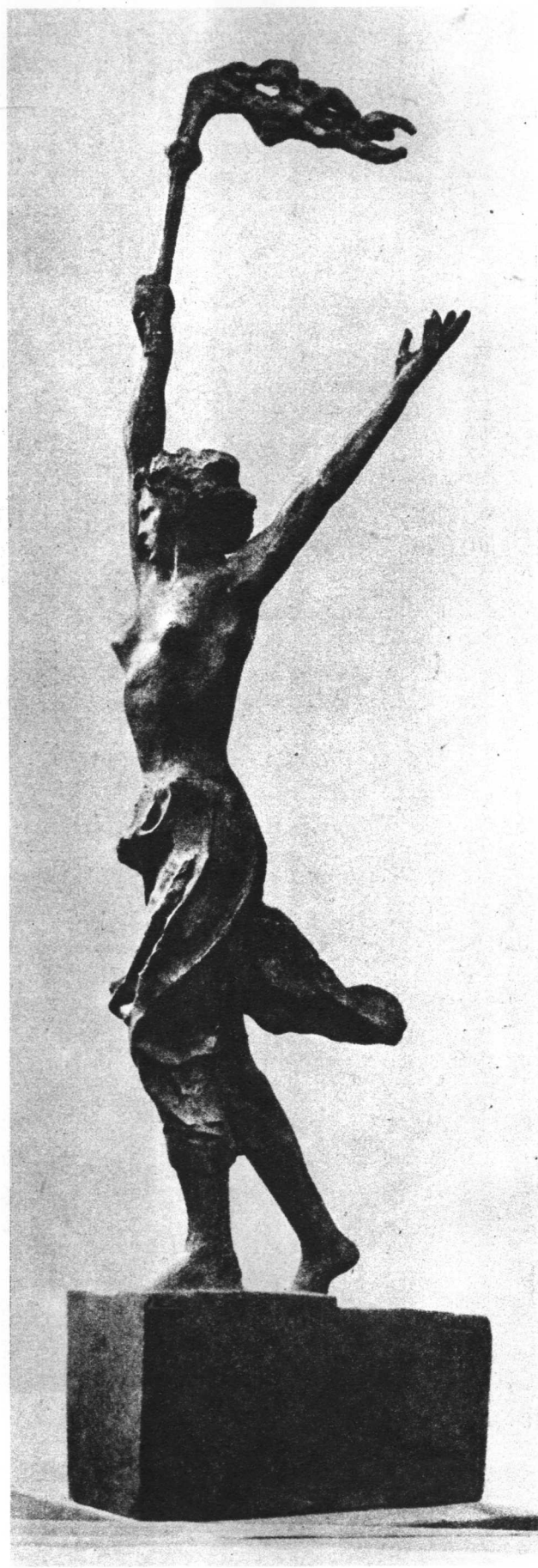

8 涅米罗维奇——丹钦柯的墓碑 (1938—39)

9 圆石块——无产阶级的武器 (1927)

13 红军战士（一九三六）

12 举着火炬的少女（一九三七）

11 拿桨的少女（一九三六）

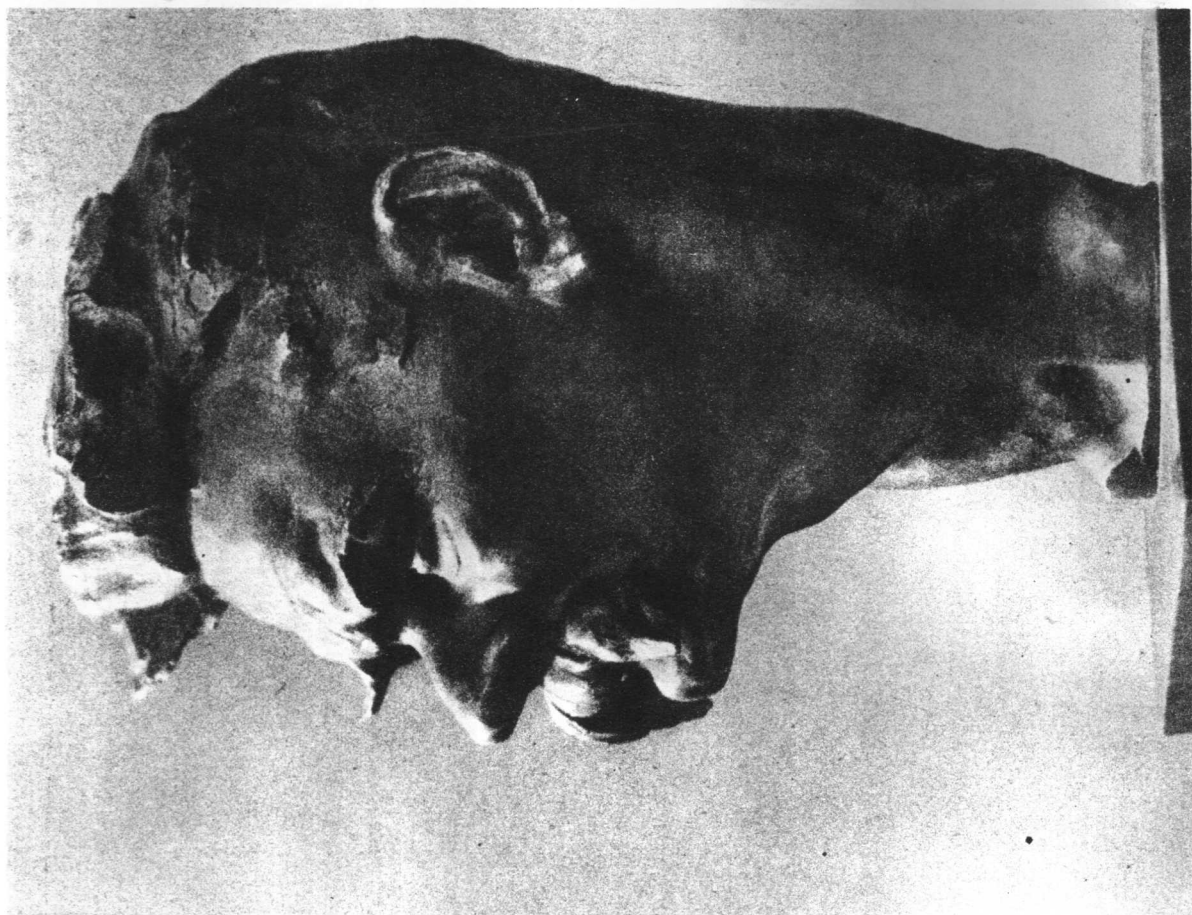
14 普希金纪念碑的第二个变体（一九四〇）

15 莫斯科的高尔基纪念碑模型（一九三九）

16 高尔基头像 (1938)

17 高尔基写生头像 (1939)