

Октябрьская классика

十月回眸

前苏联社会主义题材美术作品集

范建祥 主编

上海文艺出版社

Октябрьская классика

十月回眸

前苏联社会主义题材美术作品集

范建祥 主编

◆ 上海文艺出版社

图书在版编目（CIP）数据

十月回眸：前苏联社会主义题材美术作品集/范建祥主编.

-上海：上海文艺出版社.2011.9

ISBN 978-7-5321-4232-3

I. ①十… II. ①范… III. ①油画-作品集-前苏联

②雕塑-作品集-前苏联 IV. ①J151.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 187403 号

责任编辑：秦 静

装帧设计：王震坤

十月回眸

——前苏联社会主义题材美术作品集

范建祥 主编

上海文艺出版社出版、发行

上海绍兴路 74 号

新华书店经销 上海文艺大一印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/12 印张 10 插页 4 图、文 120 面

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-4232-3/J·304 定价：108.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 021-57780459

谈社会主义现实主义的历史必然性

《B.斯大索夫、И.列宾和M.高尔基在别那多庄园》（布面油画）

百年来的俄罗斯现实主义造型艺术是俄罗斯人民智慧的结晶，是世界艺术史上的重要一环，它与俄罗斯人民的日常生活和社会活动紧密相联，它所承载的历史故事和人文精神、它曾经给观众带来的激情、思考和启迪是其他任何一个民族的艺术所不能替代的。本书所刊载的作品是上海苏俄造型艺术馆基本藏品的一部分，是完全意义上的社会主义现实主义作品，其中不乏有一些社会主义时期的名家名作、国家拷贝工作室在作者的指导下完成的拷贝及大量创作小稿。近年来，随着苏联的解体，东欧的分化和当代艺术的井喷，社会主义现实主义陷入了前所未有的危机，也成了很多人刻意回避的敏感话题。斥责者、避之者、小心翼翼肯定者大有人在。总之，否定多于分析，批判多于理解。历史已经翻开了新的一页，我们是否有必要从历史唯物主义的角度对它再一次进行思考和审视？

社会主义现实主义艺术承载着前苏联70年的辉煌、彷徨、痛苦、曲折的历史，研究这一时期的艺术史对于我们今天用艺术来关爱人类的生存，探索符合人性和艺术发展规律的创作取向有着积极意义。

凡是现实的都是合理的。社会主义现实主义的产生与发展有它的历史必然性，它是俄国民主主义现实主义文学艺术在社会主义条件下的必然走向。俄国反映民主主义思想的批判现实主义文学在19世纪30年代就开始出现，随着农奴制的废除而迅速走向繁荣。А.С.普希金《叶甫根尼·奥涅金》（1833），Н.В.果戈里《钦差大臣》（1836）、《死魂灵》（1842），Н.Г.车尔尼雪夫斯基《怎么办》（1862），Ф.М.陀思妥耶夫斯基《被侮辱与被损害的人》（1861）、《罪与罚》（1866），Л.Н.托尔斯泰《战争与和平》（1869），И.С.屠格涅夫《猎人笔记》（1852）、《前夜》（1860）。А.П.契柯夫《小公务员之死》（1883）、《变色龙》（1884），Л.Н.托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》（1877）和《复活》（1899）把俄国批判现实主义文学推向了创作高峰。到了19世纪末20世纪初，在俄国批判现实主义文学创作走向衰落的时候，以А.М.高尔基为代表的无产阶级文学就成了那个时期的主流。一部《母亲》（1906）掀开了无产阶级文学创作的新篇章。作品在世界文学史上第一次塑造了一批为社会主义事业而自觉奋斗的无产阶级革命者的形象，展示了俄国无产阶级革命的广阔画面，成了社会主义现实主义的奠基作品。活跃在这个时期的作家和他们的作品有：А.С.谢拉菲莫维奇（1863—1949）《铁流》（1924），В.В.马雅柯夫斯基（1893—1930）《列宁》（1924），М.А.肖洛霍夫（1905—1984）《静静的顿河》（1926），Д.А.福尔曼诺夫（1891—1926）《红色陆战队》（1922）、《夏伯阳》（1923），А.А.法捷耶夫（1901—1956）《毁灭》（1925）等。

当批判现实主义文学日渐繁荣的时候，与之相应的批判现实主义造型艺术诞生了。1868年以И.Н.克拉姆斯柯依为首的青年艺术家和教师组成了“俄罗斯画家巡回展览协会”。协会的宗旨是让艺术走出贵族沙龙，让

民众了解艺术。他们的创作倾向是反映民主主义思想的现实主义，在创作思想上遵循Н.Г.车尔尼雪夫斯基的审美原则——“美是生活，艺术家的使命不是追求那些不存在的美，也不是美化生活，而是真实地再现生活”。他们从民主主义立场出发真实地描绘着俄罗斯人民生活、历史和人的劳动美，表现人民大众要求解放的愿望，揭露和批判专制的沙皇制度。这一画派的诞生带来了民主主义现实主义艺术创作的空前繁荣。1871年在圣彼得堡举办的第一次展览即引起了很大的社会反响，获得了成功。从这一年起，他们每年都要在莫斯科、圣彼得堡、基辅、哈尔科夫、奥德萨、喀山等地举办巡回展，直到1923年止，一共举办了48次展览。俄国当时进步的文学家们给予了巡回画派以极大的关注，Ф.М.陀思妥耶夫斯基、И.С.屠格涅夫、Л.Н.托尔斯泰、А.П.契柯夫等文学巨匠给他们以热情的支持和肯定，给他们的展览以必要的舆论支持。

1917年，十月革命爆发了。这个时期活跃在艺术舞台上的除了巡回画派以外还有各种不同的艺术团体：“艺术世界”（1898—1924），“俄罗斯艺术家联盟”（1903—1923），“库因之美术家协会”（1909—1931），“红方块J”（1910—1925），“青年联盟”（1909年创建，1919年展览后自行消亡）等，各团体都有自己的宣言、活动平台和审美取向，现实主义、自然主义、象征主义、浪漫主义、结构主义等等。这一多流派共存的艺术现象集中表现在了1919年4月在冬宫举办的第一届国家艺术作品自由展上。展览的盛况是空前的，参展的艺术家有359位，作品2826件。当时的艺术团体无一例外地都参加了这次展览，其中184位没有加入艺术团体的自由画家也都参加了。展出的作品不仅艺术流派不同，创作个性、所用材料、所选题材都风格各异。此次展览不仅从组织形式上还是展出内容上都充分体现了当时的民主精神。

在巨大的社会变革中，一部分艺术家移民去了欧洲，而大部分艺术家则投身到了当时火热的社会活动中，从而创作出了一批脍炙人口的优秀作品。巡回展览画派最后一任主席П.А.拉基莫夫成了俄国革命家协会的组织者和创始人。该协会成了20世纪20年代人数最多、阵容最强的艺术家团体，成了1932年以后统一的苏联画家协会的雏形。著名的民主主义艺术大师В.Д.波列诺夫(1844—1927)、А.Е.阿尔希波夫(1862—

1930)、Н.А.卡萨特金(1859—1930)最先获得了苏维埃人民艺术家称号。

И.А.弗拉基米洛夫(1869—1947)还在青年时期就接受了民主主义进步思想，早期作品就开始反映了1905年的民主主义革命。《在冬宫广场枪杀工人》、《逮捕大学生》、《1905年的街垒》，（这些作品均收藏在十月革命博物馆）。1923年他加入了俄国革命艺术家联盟，创作了一系列革命历史题材的作品：《1919年2月27日的巷战》、《活捉沙俄司令官》（1918）、《В.И.列宁在集会上》（1923）、《革命水兵登陆》（1923）、《资本家从新罗西斯克逃跑》（1926）、《红军占领乌法》（1939）、《苏维埃军队进军维堡》（1939）。卫国战争时期他完成了大量的速写和招贴画，并创作了油画《游击队员们击溃了德军的扫荡》（1942）、《保卫契赫文的战斗》（1943）、《柏林巷战》（1946）。

Г.К.萨维茨基(1877—1949)曾是著名艺术大师В.Е.马柯夫斯基的学生，参加过巡回画派展、库因之协会展、独立艺术家联盟展等。十月革命期间他在塔斯之窗任职，积极参加了彼得格勒市的大街、广场及部分大楼的节日装饰，1922年成了革命艺术家联盟的主要发起人之一。他的主要作品有：《1905年10月全线铁路大罢工》（1925）、《1918年沙俄军队自行复员》（1928）。这两件作品真实地反映了俄国当时的社会现实，1949年在他生命的最后一年里完成了著名油画《十月的最初几天》，该作品描绘的是青年近卫军的官兵为刚诞生的红色政权站岗、巡逻的情景，整个画面气氛宽松而自然，阳光明媚，让人感到亲切，作品以无可置疑的艺术语言告诉观众，专制的沙皇制度已经结束，一个美好的社会生活正在开始。

В.К.别雷尼茨基—彼鲁亚(1872—1957)自1904年起加入了巡回画派，十月革命前的作品有《春季里的一天》（1902）、《在冬末》（1907）、《早春的日子》（1908）、《春意正浓》（1911）等，这些作品为其获得了很高的知名度，十月革命后的1918年加入了“油画、版画和雕塑家协会”，1922年也成了革命艺术家联盟的发起人之一，成了苏联画家协会会员、俄罗斯及白俄罗斯人民艺术家。

А.Е.阿尔希波夫(1862—1930)曾是19世纪90年代最显耀的艺术家之一，他的同时代人和同事有：И.И.列维坦、К.А.柯洛文、С.В.伊凡诺夫、Н.А.卡萨特金、В.А.马留金、В.А.谢洛夫、М.В.涅斯

斋洛夫、Ф.А.马利文等，还在19世纪90年代时他就开始关注俄国最底层的劳动人民的疾苦，作品有《洗衣女工》（1901）、《在奥卡河上》（1889）、《浮冰飘走了》（1895）等。在第十八届巡回展览画派的展会上《在奥卡河上》引起了很大的社会反响，画中所描绘的农民都是画家的同乡，作者了解他们的痛苦、喜悦和希望，所以作品的人物刻画栩栩如生。1919年他被推选为国家自由艺术工作室的领导人，1924年加入了革命艺术家联盟。生前他将很多精力和时间都用在了教学上，为苏联的现实主义造型艺术培养了С.В.盖拉辛莫夫、В.В.约干松、А.А.拉斯托夫等后来的艺术大师。1927年获得了人民艺术家称号。

Н.А.卡萨特金（1859—1930），1891年参加了巡回展览画派。作为成熟的民主主义现实主义艺术大师，为早期的社会主义现实主义创作方法的确立奠定了基础。他的早期作品：《女矿工》（1894）、《采煤工人》（1896）等在俄国19世纪末的艺术中占有了显著的地位。作品以真实的内容和丰富的思想内涵生动地展示了沙皇俄国底层人民不堪重负的劳动场景。画中刻画的人物形象成了俄国写生画中最早的工人形象的样板。十月革命后，新的苏维埃人的形象和精神风貌越来越多地吸引了画家的关注，1923年，他加入了“革命艺术家联盟”，并最早获得了苏联人民艺术家称号。这一时期的作品有：《上学去》、《共青团员一少年先锋队辅导员》、《共青团员一工农速成中学学生》、《苏联英雄》等。1930年画家逝世于莫斯科。他的去世给苏联艺术史留下了“应该怎样创作”的神话，而画家本人也成了社会主义现实主义的艺术标杆。他的作品为社会主义现实主义的形成起到了重要作用。

Н.А.安德烈耶夫（1873—1932）是俄罗斯联邦社会主义共和国功勋艺术家，是苏联早期最杰出的雕塑家之一。1902年起积极参加了巡回画派的展览，1904年正式加入了巡回画派。十月革命以前的著名雕塑作品有《Л.Н.托尔斯泰》（1895）、《Н.В.果戈里》（1909）等。在莫斯科艺术剧院工作多年，创作了一系列剧院工作者的形象。十月革命后积极响应列宁的“纪念碑宣传法令”（1918年4月颁布），投入到了新的城市纪念碑雕塑创作中。1920年他获得了进入列宁工作的斯莫尔尼宫办公室描绘列宁和塑造列宁的许可，他用了十多年时间完成了从速写到雕塑造型的几百件作品，这些作品后来被广泛采用，刊登在书刊、杂志、招贴画等正规出版物上，为以后的艺术家创作列宁的形象提供了很好的样板。其

中享有盛誉的雕塑作品有：《写作中的列宁》（1920）、《列宁—领袖》（1931）、《列宁在演讲台上》（1931）。

В.Н.巴克谢耶夫（1862—1958）曾是В.Е.马柯夫斯基、А.К.萨弗拉索夫、В.Д.波列诺夫的学生，1896年加入了巡回展览画派，用自己反映当时日常生活的作品：《喂鸽子的姑娘》（1887）、《乏味的生活》（1892—1893）、《生活的失败者—午餐》（1901）等巧妙地扮演着一个讲述者和心理学家，让观众自己去品味作品的含义。1913年获院士称号。十月革命后他创作了一系列革命历史题材的作品：《1905年前夕》（1926）、《В.И.列宁在窝棚》（1926）。1922年加入了“革命艺术家联盟”。画家还富有风景画的天资，为苏联时期的风景画创作带来了清新的自然视角和真实的绘画技巧：《蔚蓝的春天》（1930）、《夏日之夜》（1935）、《通往森林的路》（1935）。1943年获斯大林奖金，两次获列宁勋章，还有劳动红旗勋章。

С.В.马留金（1859—1937）曾受过19世纪下半叶俄国现实主义写生画传统的良好教育，十月革命前就以肖像画而著名，1913年加入了巡回展览画派，1914年获得院士称号。1922年参与组建了“革命艺术家联盟”，创作了一系列苏维埃早期著名人物的肖像和风俗画，《游击队员》（1936）在画家的艺术创作中占有很重要的位置，该作品的肖像性风格在当时的艺术创作中广为流传。

А.В.莫拉沃夫（1878—1951）曾是А.Е.阿尔希波夫、Н.А.卡萨特金的学生，1904年加入了巡回展览画派，1923年加入了“革命艺术家联盟”。画家继承和发展了巡回展览画派中表现俄罗斯农民的风俗画创作传统，为苏联时期农村题材的作品创作注入了新的内容：《在乡村婚姻登记处》（1928）。革命历史题材的作品有：《十二月党人在赤塔》（1911）、《列娜河畔的枪杀》（1912）、三联组画《В.И.列宁来到圣彼得堡》（1931—1933）。1946年获功勋艺术家称号，1949年获苏联艺术科学院院士称号，1951年逝世于莫斯科。

转型成为苏联现实主义造型艺术大师的不仅有来自革命前的巡回展览画派，同样也有来自“艺术世界”的大师。“艺术世界”1898年创建于彼得格勒，在俄罗斯象征主义和现代主义艺术中占据着重要位置。

К.Ф.尤恩（1875—1958）曾是К.А.萨维茨基、А.Е.阿尔希波夫、Н.А.卡萨特金的学生。1903年加入了“艺术世界”，1925年参加了

“革命艺术家联盟”。苏联时期他用自己的作品捍卫着俄罗斯的现实主义艺术传统，主要作品有《圆顶屋和燕子》（1921）、《红军阅兵式》（1923）、《阿丽萨—代表团成员》（1925）、《进入克里姆林宫之前》（1926）、《1941年11月7日红场阅兵式》（1942）、《1917年进攻克里姆林宫》（1949）、《莫斯科工业的早晨》（1949）等。1947年获苏联艺术学院院士称号，1950年获苏联人民艺术家称号，曾担任苏联画家协会第一书记、荣获斯大林奖金、列宁勋章和其他奖章。

И.Е.列宾的学生Б.М.库斯托季耶夫（1878—1927）1907年加入了“俄罗斯艺术家协会”，1911年加入了“艺术世界”，1923年转入了“革命艺术家联盟”。К.卡洛文、В.А.谢洛夫的学生И.И.马什柯夫（1881—1944）起先也是“艺术世界”、“红方块J”的成员，而后也加入到了“革命艺术家联盟”。以上所列举的民主主义现实主义艺术大师用自己的创作热情和大量作品积极参与到了当时社会变革的火热生活中，为苏联社会主义现实主义造型艺术的形成起到了举足轻重的作用，做出了巨大的贡献，先后都成了苏维埃联邦社会主义共和国的教授、院士、人民艺术家和功勋艺术家。

社会主义现实主义创作方法的确立虽然是在1932年的全苏第一次作家会议上，但“冰冻三尺，非一日之寒”，它并不是简单的统治阶层的意志，用高尔基的话说，在此之前它就已经存在了。吸取了人民性的社会主义现实主义是最广大人民群众在当时的历史条件下自我意愿的真实体现，也是它本身所具有的历史唯物主义的内核“社会性、真实性和进步性”所导致的必然结果。不论你在理论上例举出它有多少不足，在实践上例举出它有多少失误，它的主导倾向无可争议是进步的，它的成就虽然是一个时代的，但是是光耀千秋的。

苏联社会主义70年的历史不是俄罗斯历史的倒退，而是一个伟大的跨越。英国首相丘吉尔说，斯大林是一个世上无出其右的最大独裁者，他接过俄国时，俄国只有木犁，而当他撒手人寰时，俄国已经拥有了核武器。美国前总统罗斯福赞叹过，是苏联红军和苏联人民迫使希特勒的武装力量走向彻底失败的道路，从而赢得了美国人民衷心 and 永远的钦佩。今天，苏联社会主义联盟已经不复存在，这只能说明它的现在，但不能因此而否定它的过去。纵观人类社会的发展史，每一个朝代、每一个政权、每一种社会形态都有自己的生命周期，社会主义现实主义作为一种文学艺术流派当然也不能例外。人类把握历史的进程不仅需要时间，更需要社会实践。苏联70年的社会主义历史就是人类把握历史进程的一次伟大实践。中国今天走向现代化，提倡和谐社会和可持续性发展的社会主义就是这一伟大实践的延续和发展。俄罗斯著名的史学家И.М.蒙恰耶夫和Б.М.乌斯季诺夫在其撰写的《苏维埃国家史》（2002）一书的结束语中强调了这样的观点，历经了多年对苏联历史的否定，今天终于合乎规律地在千百万人的心中产生一种意识，不能否定苏联70年的历史。2006年《消息报》做的民调显示，“赚钱越来越多，安全感越来越差”。很多俄罗斯人开始怀念苏联时期的辉煌成就和安定健康的社会环境，期盼着国家、民族能够重振往日的雄风。因此俄罗斯民众开始更客观、更理智地看待历史、看待重要的历史文化遗产。社会主义现实主义文学和造型艺术，就是前苏联留给俄罗斯人民乃至全世界人民的一份重要历史文化遗产，谁要是舍弃了它，谁就是历史的罪人，人民不会做出这样的选择！

上海苏俄造型艺术馆理事长
上海市海外交流协会常务理事
俄罗斯列宾美术学院荣誉博士

范建祥

2011年8月

Об исторической неизбежности социалистического реализма

Век русского изобразительного искусства в стиле реализма является воплощением мудрости русского народа, важным звеном истории мирового искусства. Оно тесно связано с повседневной жизнью и социальной деятельностью русского народа. Оно преисполнено историческими событиями и духом гуманизма, те наставления, размышления и вдохновение, которые он дает зрителям, не могут быть заменены искусством никакого другого народа в мире. Работы, опубликованные в данной книге – это часть основного фонда Шанхайского музея Русского и Советского изобразительного искусства, это произведения абсолютно социально-реалистические по сути. Среди них есть немало известных работ знаменитых авторов эпохи реализма, а также копии, сделанные Государственной копировальной студией под руководством авторов, и большое количество эскизов. В последние годы, вслед за распадом Советского Союза, разделением Восточной Европы и бурным развитием современного искусства, в социалистическом реализме наблюдается беспрецедентный кризис, он стал болезненной темой, которую многие старательно избегают. Есть те, кто осуждает, кто избегает, и кто осторожно признает его, но в целом, отрицания больше, чем анализа, а критики больше, чем понимания. История уже перевернула страницу, так есть ли необходимость с точки зрения исторического материализма еще раз переосмыслить и детально исследовать это направление в искусстве?

В искусстве социалистического реализма нашла отражение семидесятилетняя история бывшего Советского Союза, полная крутых поворотов, славы, потерь и страданий. Изучение истории искусства этого периода для нас сегодня означает проявление через искусство заботы о существовании человечества, поиск соответствия человеческой натуре и творческую ориентацию на законы развития искусства, – все это имеет весомое значение.

Все, что существует – закономерно. Появление и развитие социалистического реализма было исторически неизбежным. Он явился прямым следствием развития демократического реализма в русской литературе и искусстве в условиях социализма. Уже в 30 годы XIX века в России стала появляться литература критического реализма, несущая в себе идеи демократии, и после отмены крепостного права она быстро продвигалась к расцвету. А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (1833), Н. В. Гоголь «Ревизор» (1836), «Мертвые души» (1842), Н. Г. Чернышевский «Что делать?» (1862), Ф. М. Достоевский «Униженные и оскорбленные» (1861), «Преступление и наказание» (1866), Л. Н. Толстой «Война и мир» (1869), И. С. Тургенев «Записки охотника» (1852), «Накануне» (1860). А. П. Чехов со своими «Смерть коллежского асессора» (1883) и «Хамелеоном»

(1884) и Л. Н. Толстой с «Анной Карениной» (1877) и «Воскресением» (1899) возвели русскую литературу критического реализма на творческий пик. К концу девятнадцатого – началу двадцатого века, критический реализм в русской литературе подходит к своему закату, на ведущие позиции выходит пролетарская литература, типичным представителем которой является А. М. Горький, чей роман «Мать» (1906) открыл новую главу в пролетарской литературе. В этом литературном произведении впервые в истории мировой литературы был создан образ революционеров – пролетариев, которые сознательно вступают в борьбу за дело социализма, в нем показана широкая картина пролетарской революции в России, оно заложило фундамент социалистического реализма. Среди активных в этот период писателей с их творениями были: А. С. Серафимович (1863-1949) «Железный поток» (1924), В. В. Маяковский (1893-1930) «Ленин» (1924), М. А. Шолохов (1905-1984) «Тихий Дон» (1926), Д. А. Фурманов (1891-1926) «Красная пехота» (1922), «Чапаев» (1923), А. А. Фадеев (1901-1956) «Разгром» (1925) и так далее.

Когда литература критического реализма постепенно набирала обороты, зародилось и соответствующее ей изобразительное искусство. В 1868 году молодые деятели искусств и преподаватели организовали «Товарищество передвижных художественных выставок», которое возглавил И. Н. Крамской. Основная цель этого общества – вывести искусство из аристократических салонов, чтобы познакомить с ним народные массы. Их творческой тенденцией стало отражение реализмом демократических идей. В творческом мышлении они следовали эстетическому принципу Н. Г. Чернышевского: «Красота – это жизнь, миссия художника заключается не в погоне за несуществующей красотой и не в приукрашивании жизни, но в подлинном воспроизведении жизни.» Они с позиции демократии достоверно изображали жизнь русского народа, историю и красоту человеческого труда, выражали надежды и стремления народных масс к освобождению, изобличали и критиковали деспотический режим самодержавия. Рождение этого течения принесло беспрецедентное процветание искусству демократического реализма. Состоявшаяся в 1871 году в Санкт-Петербурге первая выставка вызвала большой резонанс в обществе и завершилась успехом. С этого года они каждый год проводили передвижные выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове, Одессе, Казани и других городах. К 1923 году в общей сложности были проведены 48 выставок. Прогрессивные русские литераторы того времени проявляли огромный интерес к передвижным выставкам, Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и другие выдающиеся деятели литературы, горячо их поддерживали и

обеспечивали их выставки необходимой поддержкой в виде общественного мнения. В 1917 году вспыхнула Октябрьская революция. В этот период на поприще искусства, помимо передвижников, было немало и других организаций: "Мир искусства" (1898-1924), "Союз русских художников" (1903-1923), "Общество художников Куинджи" (1909-1931), " Бубновый валет " (1910-1925), " Союз молодежи " (создан в 1909 году, распался после выставки в 1919 году) и т. д. Все организации имели свои декларации, свое поле деятельности и эстетические ориентиры: реализм, натурализм, символизм, романтизм, структурализм и так далее. Это многообразие сосуществовавших в мире искусства явлений было продемонстрировано на первой национальной художественной выставке, которая состоялась в апреле 1919 в Зимнем дворце. Выставка стала беспрецедентным великолепным зрелищем, в ней приняли участие 359 художников, с 2826 произведениями. Все без исключения художественные объединения приняли участие в этой выставке. Среди участников было и 184 свободных художника, не состоящих ни в одном из обществ. Выставленные произведения различались не только по художественным направлениям, но и творческой индивидуальностью, использованными материалами, выбранными сюжетами, все было в разных стилях. Та выставка не только по форме организации, но и по содержанию экспонируемых произведений в полной мере отразила дух демократии того времени.

Во время больших социальных преобразований, некоторые художники эмигрировали в Европу, однако большинство деятелей искусств целиком посвятили себя бурной в то время общественной деятельности, тем самым создали большое количество превосходных работ, пришедшихся публике по душе. Последний глава «Товарищества передвижных художественных выставок» Радимов П. А. стал основателем и организатором «Ассоциации художников революционной России». Это общество стало крупнейшим по количеству членов в двадцатых годах двадцатого века, а также сильнейшим по составу объединением художников. Именно оно стало прототипом Союза художников СССР, созданного после 1932 года. Известные мастера демократического искусства художник В. Д. Полenov (1844-1927), А. Е. Архипов (1862-1930), Н. А. Касаткин (1859-1930) первыми получили звания Народного художника СССР.

И. А. Владимиров (1869-1947) еще в молодые годы принял прогрессивные идеи демократии, и уже в ранних его работах нашла отражение демократическая революция 1905 года. "Расстрел рабочих на Дворцовой площади", "Арест студентов", " Баррикады в 1905 году" (Эти работы хранятся в музее имени Октября). В 1923 году он вступил в «Общество русских революционных деятелей искусств» и создал серию работ на тему истории революции: "Уличные бои 27 февраля 1919", " Арест царских генералов " (1918), "В. И. Ленин на митинге" (1923), "Высадка революционных матросов" (1923), " Бегство буржуазии из Новороссийска " (1926), "Красная Армия занимает Уфу" (1939), " Въезд советских войск в Выборг " (1939).

Во время Великой Отечественной войны он создал большое количество эскизов и плакатов, а также написал такие картины, как "Партизаны разгромили немецких карателей" (1942), " Бой за Тихвин " (1943), " Бой на улицах Берлина " (1946) .

Г. К. Савицкий (1877-1949 гг.) - ученик В. Е. Маковского. Участвовал в выставках передвижников, общества Куинджи, Ассоциации свободных художников и пр. Принимал участие в праздничном оформлении улиц, площадей и отдельных зданий Петрограда в Октябрьские дни. В 1922 году был одним из организаторов АХРР. Среди его основных работ можно назвать: «Всеобщая железнодорожная забастовка в октябре 1905 года» (1925 г.), «Стихийная демобилизация старой армии в 1918 году» (1928 г.). Они в полном смысле отражали русскую действительность того времени. Свою знаменитую работу «Первые дни Октября» (1949 г.), он закончил в последний год своей жизни. Данная работа описывает сцену, как молодые гвардейские офицеры и солдаты стоят на страже недавно родившейся красной власти. Это полотно полно атмосферы непринужденности и естественности, чарующий солнечный день создает ощущение тепла. Картина языком неоспоримого искусства говорит зрителю о том, что режим царского самодержавия подошел к концу, и начинается новая прекрасная жизнь.

В.К. Бялыницкий-Бируля (1872-1957 гг.) с 1904 года был членом Товарищества передвижных выставок. Еще до Октябрьской революции его работы, - такие, как «Весенний день» (1902 г.), «В конце зимы» (1907 г.), «Дни ранней весны» (1908 г.), «Весна идет» (1911 г.) и другие, - уже получили широкую известность. В 1918 году он участвовал в организации объединения художников-живописцев, графиков и скульпторов. В 1922 году был одним из организаторов АХРР, стал членом Академии Художеств СССР, народным художником РСФСР и БССР.

А. Е. Архипов (1862-1930 гг.) был одним из ведущих художников ещё в 1880-е годы. Его современниками и товариществами были И. И. Левитан, К.А. и С. А. Коровины, С. В. Иванов, А. П. Рябушкин, Н. А. Касаткин, С. В. Малютин, В. А. Серов, М. В. Нестеров, Ф. А. Малявин. Его учителями были В. Г. Перов, В. Е. Маковский, В. Д. Полenov. Наиболее значительные его произведения, созданные в 1890-е годы, относятся к крестьянской теме. Это «Прачки» (1890 г.), «На Оке» (1889 г.), «Ледоход» (1896 г.) и другие. На передвижной выставке работа «На Оке» получила признание общественности. Люди, которых изобразил Архипов, это его земляки, крестьяне. Художнику близки их горести, радости и надежды. В 1919 году он был избран в состав руководителей государственных свободных художественных мастерских. В 1924 году был избран членом Ассоциации художников революционной России. При жизни он много сил и времени отдал педагогической деятельности. У него учились такие мастера советского искусства, как С. В. Герасимов, Б. В. Иогансон, А. А. Пластов и другие. В 1927 году ему было присвоено звание народного художника.

Н. А. Касаткин (1859-1930 гг.), в 1891 году вступил в Товарищество передвижных

выставок. Будучи зрелым мастером искусства демократического реализма, он привнес в зарождающийся социалистический реализм высокие традиции реалистического искусства дореволюционной поры, его правдивость и глубокую содержательность. С первых шагов на своем творческом пути он обратился к образам шахтеров и показал непосильную тяжесть труда в царской России. Видное место в русском искусстве конца 19-го века занимают полотна «Шахтерка» (1894г.), «Углекопы» (1896 г.). Это первые характеры и типы русских рабочих в живописи. После Октябрьской Социалистической революции внимание Касаткина постоянно привлекали образы новых, советских людей. В 1923 году художник вступает в АХРР, и первым получает звание народного художника, к этому периоду относятся такие работы, как: «Пионерка с книгами», «За учебу», «Комсомолка-пионервожатая», «Комсомолка-рабфаковка», «Советский герой» и другие. Следуя заветам своих учителей – русских живописцев XIX века, Касаткин раскрывает психологию изображенных, с большой симпатией отмечает их душевное благородство, ясный, открытый взгляд на мир. В 1930 году художник умер в Москве. После его смерти его труд стал в истории советского искусства легендарным примером того, как нужно творить, а сам художник – заметной фигурой в искусстве социалистического реализма. Произведения, созданные Касаткиным после Октября, сыграли важную роль в формировании советской живописи.

Н. А. Андреев (1873-1932 гг.) – заслуженный деятель искусств РСФСР, один из самых выдающихся скульпторов начала советского периода. С 1902 года был активным участником передвижных выставок, а с 1904 года официально вступил в Товарищество передвижных художественных выставок. Среди известных скульптурных произведений, созданных им до октябрьской революции, следует назвать «Л. Н. Толстой» (1895), «Н. В. Гоголь» (1909) и другие. Много лет проработав в Московском художественном театре, он создал серию образов театральных работников. После революции он активно откликнулся на ленинский «Декрет о пропаганде памятников» (издан в апреле 1918 года) и стал заниматься созданием новой городской мемориальной скульптуры. В 1920 году Андреев получил разрешение рисовать и лепить вождя в его рабочем кабинете в Кремле. Созданные им за 10 с лишним лет многочисленные скульптурные и графические изображения вождя впоследствии широко использовались в книгах, журналах, плакатах и других официальных изданиях, а также служили отличным образцом для последующих авторов, создающих образ Ленина. Среди них наибольшее популярны скульптуры: «В. И. Ленин пишущий» (1912 г.), «Ленин – вождь» (1931-1932 гг.), «Ленин на трибуне» (1931-1932 гг.). Произведения Андреева, посвященные В. И. Ленину, сыграли выдающуюся роль в развитии советского искусства. Они в большой степени определили формирование Ленинианы в советской скульптуре, живописи и графике.

В. Н. Бакшеев (1862-1958 гг.) - член Товарищества передвижных выставок, член

АХРР, в бытовом жанре своих произведений, таких как «Девушка, кормящая голубей» (1887 г.), «Житейская проза» (1892-1893 гг.), «Неудачники» (1901 г.) и других, выступил умелым рассказчиком и психологом. После Октябрьской революции он создал ряд полотен на историко-революционные темы: «Накануне 1905 года» (1926 г.), «В. И. Ленин у шалаша» (1926 г.). У него проявился талант пейзажиста, он привнес в советский пейзаж ясный взгляд на природу, мастерство правдивого её изображения: «Голубая весна» (1930 г.), «Летний вечер» (1935 г.), «Дорога в лес» (1935 г.). В 1922 году он стал членом АХРР. В 1943 году получил государственную премию, был награжден 2-мя орденами Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени.

С. В. Малютин (1859-1937 гг.) – замечательный портретист, воспитанный на традициях русской реалистической живописи второй половины века; вошел в члены Товарищества передвижников в 1913 году. В 1914 году был удостоен звания Академика. Затем, в 1922 году, он становится одним из организаторов АХРР. Значительным произведением в творчестве Малютина стала картина «Партизан» (1936 г.), представляющая собой портретный тип, весьма распространенный в искусстве в свое время.

Действительный член АХ СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, А. В. Моравов (1878-1951 гг.) учился у А. Е. Архипова и Н. А. Касаткина. Был членом Товарищества передвижников с 1904 года. В 1923 году вступил в АХРР. Художник принял и развивал творческие традиции передвижников в изображении русской деревни. Он привнес новое творческое содержание в произведения раннего советского периода на деревенскую тему: «В волостном загсе» (1928 г.). Среди работ на историко-революционные темы есть: «Декабристы в Чите» (1911), «Расстрел на берегу Лены» (1912), «Прибытие Ленина в Санкт-Петербург» (1931-1933). В 1946 году получил звание заслуженного деятеля искусств, в 1949 году – удостоен звания академика Художественной академии СССР. Скончался в 1951 году в Москве.

К изобразительному искусству в стиле реализма обратились крупные дореволюционные мастера не только из числа членов Товарищества передвижных выставок, но и из «Мир искусства» (художественного объединения, созданного в Петербурге в 1898 году, сыгравшего исключительно важную роль в истории русского символизма и модерна).

К. Ф. Юон (1875—1958гг.) - ученик К. А. Савицкого, А. Е. Архипова, Н. А. Касаткина, в 1903 году вступил в объединение «Мир искусства». С 1925 года он стал членом АХРР. В советское время он своими произведениями отстаивал традиции искусства русского реализма. Среди основных работ следует назвать «Купола и ласточки» (1921), «Смотр Красной армии» (1923), «Алиса – член делегации» (1925), «Перед вступлением в Кремль в 1917 году. Троицкие ворота» (1926), «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» (1949), «Штурм

Кремля в 1917 году» (1947), «Утро индустриальной Москвы», (1949) и другие. В 1947 году получил звание Академика АХ СССР, в 1950 – звание народного художника Советского союза. Он занимал должность первого секретаря Союза художников СССР, был удостоен Сталинской премии, ордена Ленина и других наград.

Прекрасный, разноплановый портретист, ученик И. Е. Репина, Борис Кустодиев (1878-1927 гг.) с 1907 года был членом Союза русских художников, с 1922 года - объединения «Мир искусства». В 1923 году он перешел в АХРР.

Ученик К. Коровина и В. А. Серова, И. И. Машков (1881-1944 г.) вначале тоже являлся членом таких объединений, как «Мир искусства», «Бубновый валет», а затем также перешел в АХРР.

Вышеперечисленные великие мастера искусства демократического реализма пылом своего творчества и большим количеством произведений активно участвовали в бурной жизни и тех социальных изменениях, которые происходили в ту эпоху, они внесли огромный вклад и сыграли решающую роль в формировании советского изобразительного искусства социалистического реализма. Все они в разное время были профессорами, академиками, народными и заслуженными художниками СССР. И хотя творческие приемы социалистического реализма фактически были утверждены лишь в 1932 году на первом всесоюзном съезде художников, но "Москва не сразу строилась", и это вовсе не было просто волей господствующего класса, по словам Горького, они уже существовали и раньше. Впитавший в себя народность, социалистический реализм явился, в сложившихся исторических условиях, истинным воплощением чаяний широких народных масс. Он явился неизбежным результатом тех «общественности», «правдивости» и «прогрессивности», которые лежали в основе исторического материализма. Неважно, сколько недостатков в теории и упущений на практике можно изыскать в качестве примеров, но его основные тенденции, бесспорно, являлись прогрессивными, а его достижения – прославлены в веках.

Семидесятилетняя история советского социализма была не откатом русской истории к прошлому, но огромным шагом вперед. Премьер-министр Англии Уинстон Черчилль говорил, что Сталин был величайшим в мире, непревзойденным диктатором, когда он пришел к власти, русские владели только сохой, а когда он выпустил власть из рук, у русских уже было ядерное оружие. Президент США Франклин Д. Рузвельт выражал восхищение тем, что именно советская Красная армия и советский народ вынудили вступить на путь безоговорочного

поражения военные силы гитлеровской Германии, снискав тем самым бесконечное уважение и восхищение в душе американского народа. Сегодня Союза Советских Социалистических Республик больше не существует, но отрицать его прошлое нельзя. Окидывая взором историю развития человеческого общества, приходит осознание, что каждая династия, каждый политический режим, каждая общественная формация имеют свой собственный цикл жизни, социалистический реализм, как течение в литературе и искусстве, не стал исключением. На то, чтобы человечество смогло контролировать ход истории необходимо не только время, но еще более необходима практика. Семидесятилетняя история социализма в СССР и стала одной из великих попыток осуществления на практике контроля над ходом истории. Пропаганда гармоничного общества и возможность продолжающего развиваться социализма явились продолжением и развитием этой великой попытки. Известные русские историки Ш.М. Мунчаев и В.М. Устинов в послесловии к своей работе "История Советского государства" (2002) особо отметили, что, после долгих лет отрицания советской истории, сегодня, наконец, закономерно в сердца миллионов людей пришло осознание того, что нельзя отрицать семидесятилетнюю историю Советского Союза. Опрос читателей, проведенный газетой «Известия» в 2006 году показывает, что «денег зарабатывается все больше, а чувство безопасности – все меньше». Многие россияне начали все чаще с ностальгией вспоминать блестящие достижения и стабильную и здоровую социальную среду советской эпохи. Также выражаются надежды, что государство и народ смогут возродить былую славу. Вследствие этого русский народ стал более объективно и разумно рассматривать историю и оценивать важность исторического и культурного наследия. Литература и изобразительное искусство социалистического реализма – это важная часть исторического культурного наследия, которое оставил Советский союз русскому народу, и более того, народу всего мира. Тот, кто откажется от него, тот – исторический преступник. Народ, я уверен, не сделает такой выбор. Председатель правления музея Советского и российского изобразительного искусства г. Шанхая

Постоянный член совета Ассоциации контактов с заграницей, Почетный доктор российской Академии изобразительных искусств им. Репина

Фань Цзяньсян

Август 2011

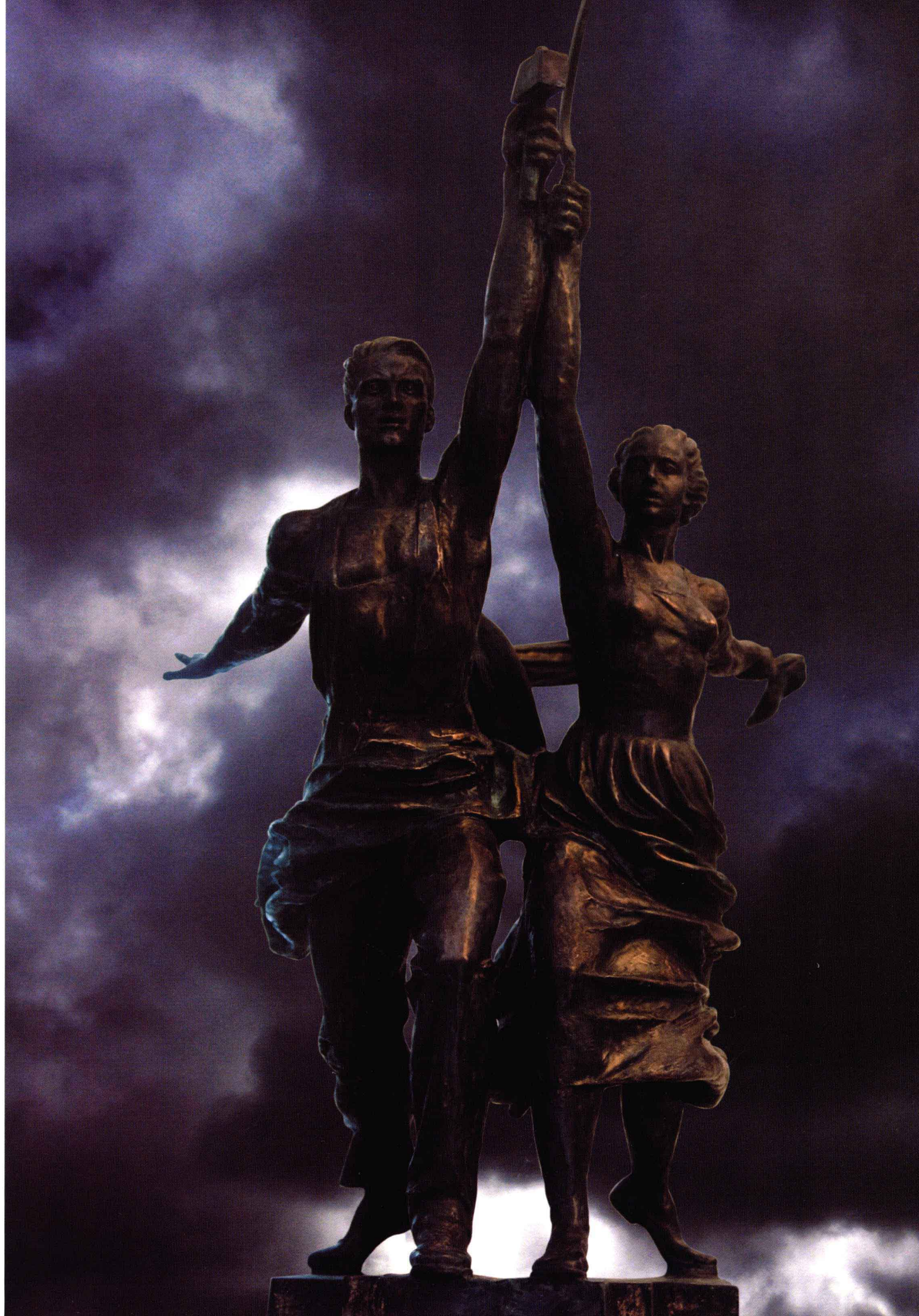
В.И.莫西娜

《工人和集体农庄女庄员》(1937)

复制主导: А.С.恰尔金

执 行: Н.С.克拉尤欣

铜质 120×41×62 2010年

Октябрьская классика

十月回眸

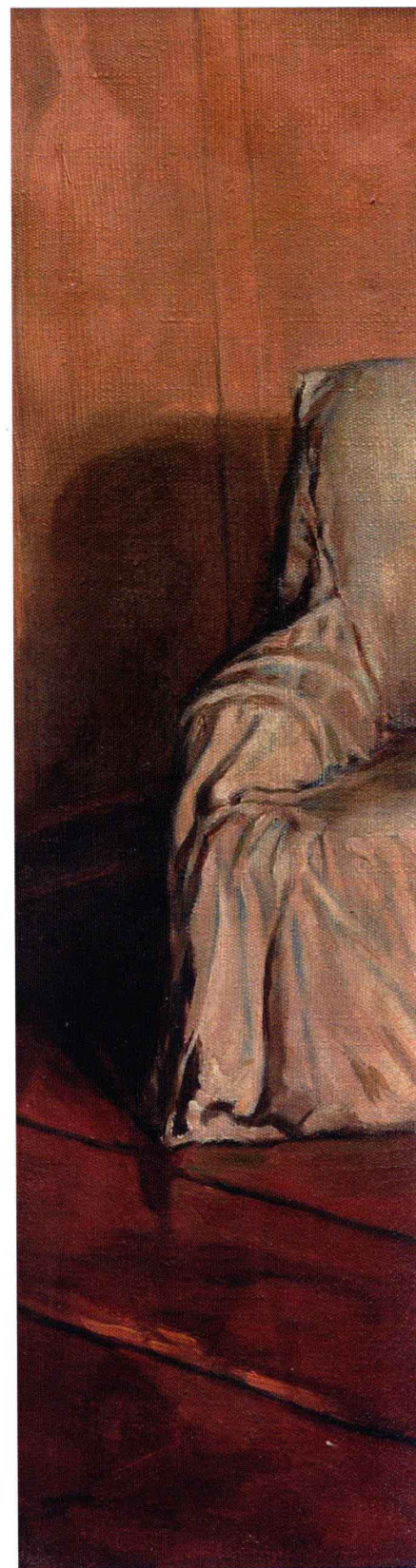
前苏联社会主义革命题材美术作品集

В.И. 赛桥夫

《城市雕塑小稿“列宁像”》

铜质 13×13×37 1958年

И.И.勒洛茨基

《列宁在斯莫尔尼宫》

布面油画 66×99 1930年（国家拷贝工作室作品，1966年）

Октябрьская классика

十月回眸

前苏联社会主义革命题材美术作品集

М.К.阿尼库申

《В.И.列宁》

铜质 10×11×35 1970年

B.A.谢洛夫

《列宁宣告苏维埃政权的成立》

布面油画 200×155 1951年

（国家拷贝工作室作品）

Октябрьская классика

十月回眸

前苏联社会主义革命题材美术作品集

Р.Ф.图比金

《占领莫斯科卫戍司令部》

水彩 50×70 1950年