

文藝理論學習小叢書

高爾基美學中的典型問題

第五輯之七

新文藝出版社

高爾基美學中的典型問題

特烈莫夫等著 方 健等譯

*

新 文 藝 出 版 社

一九五四·上 海

● 文藝理論學習小叢書

高爾基美學中的典型問題

原 著 者 蘇 聯 特 烈 莫 夫 等

翻 譯 者 方 健 等

出 版 者 新 文 藝 出 版 社

上海市書刊出版業營業許可證出零壹壹號
(上海康平路八三號)

印 刷 者 上 海 市 印 刷 三 廠

(上海香港路一一七號)

總 經 售 新 華 書 店 華 東 總 分 店

書號 (630) [II 114] 類別 文藝一般

字數 28000 字 開本 787×1092 1/36 印張 1 13/18

1954年8月上海第1版——第1次印刷 1—5100冊

定價 1,800 元

目次

高爾基美學中的典型問題(方健譯).....	特烈莫夫(一)
論高爾基早期作品中正面人物現實主義的形象(狂人譯).....	普拉托諾夫(三)

高爾基美學中的典型問題

特烈莫夫

高爾基的美學觀點對於典型性問題的正確理解是具有重要意義的。社會主義現實主義文學奠基者對藝術的見解的意義是取決於：在社會主義革命的增長和勝利的條件下產生的他的巨大的藝術活動和理論活動；他的世界觀和創作天才的形成。與無產階級鬥爭的全面聯繫、對人民生活的經常研究，這就是高爾基歷史事業的強大規模的基礎。他之所以能夠不僅為蘇聯的革命文學、而且亦為世界的革命文學開創了新的道路，那是因為偉大的藝術家受了馬克思列寧主義思想和我們黨的思想的經常有效的影響。列寧和斯大林便是他的政治導師。

俄國革命民主主義的科學的傳統是高爾基美學體系的另一個泉源。他是別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅留波夫等思想的天才的繼承人和追隨者。對於在藝術創作中典型化的過程和它的決定性作用的規定、對於想像和幻想的意義的深刻

理解、對爲爭取藝術中真實性和對依樣複製的斷然指斥的鬥爭、對諷刺的重大意義的確定——所有這些和許多其他具有巨大理論內容的原理，都在革命民主主義美學的古典作家的著作中佔有決定性的地位。高爾基在各方面依據於上世紀的唯物論思想的優秀成就，對馬克思列寧主義的藝術理論作了巨大貢獻。

所有這些，都決定着高爾基的理論遺產、特別是他對典型的主張底傑出的意義。

社會主義文學的創始人對典型性的理解是在研究俄國社會生活和把它反映在藝術作品的過程中逐漸地形成的。正因高爾基的創作是社會主義現實主義原則的經典性的體現，它便給典型問題的理解提供了大量的材料。高爾基根據社會的和個人的實踐，根據創作的經驗——自己的和其他作家的——確定了對典型性的理解。

高爾基還在一八九六年在「論通俗笑劇」一文中即已談到典型性問題。偉大的作家在援引巴爾扎克的「這像事實一樣的愚蠢」一語時，即揭示了此語的意義就是對典型性的要求。他肯定說：「事實的本身只是需要而已，當它以解釋和研究

的方法還沒有使它變爲突出的現象之前，是極少有借鑑和器重的價值的。每個事實——就是一系列前提的綜合、是千頭萬緒的焦點、是點滴腦汁的精髓、是心臟的血液、是絕望的淚水。深刻的生活思想是根植於每個事實中，而思想的根源，在很久以前即已產生了，在每個事實中，又一定永遠有兩個爲一切生活現象所同樣固有的同樣的典型特徵——人在創造事實中的自覺滲透的程度，和所創造的事實對人的心靈和一般地對他的生活的影響程度。」由此可見，高爾基在他的創作的早期，就已予當時在西歐文學中獲得極大盛行的自然主義和依樣複製的現象以沈重的打擊。他在生活的事實中見到可供研究和綜合的材料。在革命以前的時期許多其他作品中，作家發展了並深入了自己對典型問題的理解。

誠然，在當初他也有模糊不清、甚至是不正確的論述。例如，在一九〇九年對於文學史的講演中，他談到關於藝術文學的任務，認爲是描寫有普遍意義的事物，而在一九一二年給塞緬諾夫斯基的信中，認爲是描寫有全體人類意義的事物，就沒有把這些概念的社會——歷史的意義揭示出來，也沒有把這些概念和形象的階級內容問題相結合起來。然而，即使是在那時候，高爾基亦已經宣稱藝術的力量和特

徵正是在於典型的形象。一九〇七年給作家阿慈曼的信中，分析到他的作品時，高爾基說，在藝術的描寫中，對於人殺人的事實，作家不僅應當看到這事實之本身，「不僅要看到這指使着殺人犯的手，而且還要看到他在臨死前指使着這卑賤的、膽怯的手的絕望的恐懼」。因而高爾基說，作家的使命不僅要看到並描寫現象的外在方面，而且也要理解到其中的實質、原因和這些現象發展的規律性。高爾基要求，不要以刻板的照像方式來描寫生活，而是要理解它、研究它和概括它；要從每個事實的後面去揭示出更其廣泛的社會現象。往後，在蘇維埃年代，偉大的作家賦予典型性問題以極大的注意，並充分地根據唯物主義的認識論的原則理解文學和作家的任務是在於：從我們現實生活的一切方面去揭示我們底成就的社會——歷史的意義和主要的生活趨勢（『第二個五年計劃前的我們的成績』一文）。他堅決號召：『必須學習作綜合，不要斷章取義和追逐細節。必須廣泛的概括、大量的取景。』高爾基把典型化的要求提高到完全是必須的東西，沒有它就不能有真正的藝術。

他認為藝術典型化過程的實質是在於用分析和綜合生活的方法來對生活現象以創造性的認識。創造典型的過程——這就是對許多類似的社會現象的本質方面

的綜合過程。依照高爾基看來，藝術家的工作關鍵也在於，把某些最重要的性質中許多人相類似的特徵，概括並集中在一個有鮮明個性的形象中，把那些在或大或小的程度上標誌着一定社會力量的許多代表人物，收集、突出並強調在一個形象中。作家說：『典型，這是許多屬於這種那種的人們——小店主、僧侶、小市民等等——所固有的各個特徵的綜合。』他把藝術家對於創造典型形象的工作比擬爲蜜蜂採蜜的工作，蜜蜂少少地在百花中採集，但却採集的爲製造蜂蜜所最需要的東西。

當然，對這個比擬是不能從字面上去理解的。藝術家『採集最需要的東西』不是本能的，而是完全自覺的，他是按思想的高度去進行採集的。在典型化的過程中，在對被描寫的生活現象作情感激發的美學說明中，作家的黨性和他的世界觀的特點乃是基本條件。藝術家的黨性首先表現在，他所注意的是社會生活的哪些方面，他所體現的是哪些社會力量和社會——歷史現象，而他又是怎樣把它化爲典型的，他表現在自己作品中的又是哪個階級的勝利或失敗。黨性表現在藝術的理想中，表現在藝術家用自己的創作所要求達到的目的中。先進的黨性是永遠和那些能更深入、更真實地把生活顯示在它主要的表現中的意願相聯繫着的，因爲客觀前

進的歷史發展是和革命階級及政黨的意圖相符合的。

當然，離開典型化，或不正確的典型化都會歪曲生活真實，歸根到底，就會導致思想的錯誤，因為藝術家的政治觀點、黨派立場，正是表現在典型化中。格羅斯曼的小說『爲了正義的事業』，它在思想上之所以有缺陷和反藝術，這首先是由於作者在小說中或則脫離了對蘇維埃人生活的重要內容的典型化，或則他把從屬的、次要的事物當作典型的事物。書中絲毫沒有顯示出一個真正的主人公——戰鬥的俄羅斯人民的最優秀的典型特徵的代表者，作者企圖把他們偷換成虛偽的人物。格羅斯曼是寫作了一本有害的書籍。

典型化的規律——這是藝術創作堅定不移的一般規律，是永遠不能任意妄爲地破壞它。

蘇維埃作家的偉大導師高爾基始終教導着，典型化——是有決定意義的、不可或缺的艺术特徵。高爾基十分傑出地論述藝術創作中的黨性和政治方針的意義，他理解到黨性和政治方針並不是強使藝術作品有某種粗糙的傾向，而是燃燒在藝術家——公民心靈中的有機的情感，和對和平的態度。在一九三六年他寫信給蘇爾

科夫道：「你說，「把美學的原則和政治的合理性因素相結合」是困難的。親愛的蘇爾科夫，如果我們感到了令人驚奇的、燃燒着靈魂的生活的美好，在我們蘇聯蓬勃湧現出的生活創造，和西方及全世界卑賤的資產階級所處的悲慘情勢，那末，這個困難是不會有的。」

「祇要我們充滿革命精神的憎恨，「美學的原則」是卓越地和「政治的合理性」融成一片的。……如果人能誠懇真摯地說話，那末，這幾乎永遠是美好的、是「美感的」」。

正如馬林科夫同志在黨的第十九次代表大會報告中所說那樣，典型性是黨性在藝術中表現的基本範圍。典型性在藝術中表現的特點是可以在幻想和想像的作中看得特別明顯的，因為形象的想像、誇張和突出——這是有意識的行爲，亦就是說是爲藝術家的世界觀所決定的行爲。

幻想在藝術中的作用是特別巨大的，但這決非表示脫離生活，亦不是說藝術家是思辨地去創造自己的形象。他是從生活的材料中去創造自己的形象，用自己敏銳的目光來洞察現實現象的本質。祇有那些以生活爲依據、與生活的主要方面和

生活的要求聯繫了的幻想和想像，纔是良好的。高爾基正就是這樣來理解幻想和想像。在他的觀念中，想像和幻想也絕不是與不負責任的空想等量齊觀的。高爾基在蘇聯作家第一次代表大會的報告中說：『想像——這就是說從現實材料底總體中抽出它的基本的意義，並體現到形象中，——這樣我們就獲得了現實主義。』依照高爾基的這個定義，顯然可知，他是把典型化問題和作為現實主義必然的特徵——照他的說法——的想像密切地、不可分割地聯繫起來。在同一報告中，在『再論識字』一文中，以及在他的著作中，作家不止一次地強調指出：甚至像那些飛氈、狄達耳和伊卡爾^①、快靴等等的神話中的『想像』也是為現實的生活要求所激起的，在現實生活中，人類的智慧和意志演變成最勇敢大膽的想像。

● 狄達耳，在古代希臘神話中是機械製作者、建築家、雕刻家，是鋸、斧、錘的發明者和第一座雕像的創作者。伊卡爾是狄達耳的兒子，當伊卡爾用他父親發明的、由蜜蠟塑成的翅膀飛入天空時，因沒有依照他父親的指示，飛得太接近太陽，於是蜜蠟融化了，翅膀分離了，伊卡爾便掉入海裏淹死了。在神話中伊卡爾是體現了古代希臘人對自由飛翔在天空的夢想，和用以表現出一種勇敢的，但却是徒勞無益的膽量。

對以前早經提出過的關於藝術形象的誇張和突出的原理，在蘇維埃時期的高爾基作品中也可得到特別強力的呼聲。在『文學遊戲』一文中，偉大的作家即以如此卓越的言論說到這一點：『真正的藝術就有權誇張……海古立斯●、普羅米修斯、唐·吉訶德、浮士德——這些都不是「幻想的成果」，而完全是現實事實的有規律的和必要的、富有詩意的誇張。我們現實的、活生生的主人公，創造着社會主義文化的人，是遠比我們中篇和長篇小說中的主人公要更其崇高偉大得多。

『在文學中還應更加出色和鮮明地刻劃主人公，這——不僅是生活的要求，而且也是社會主義現實主義的要求……』。只有當遵守着這個要求時，典型才能在藝術作品中成為時代的現象，才能成為強有力的性格，而使這典型的名字成為普遍的名字。

高爾基在他全部自己的著作中，都是表現為爭取真正真實的藝術而鬥爭的英勇戰士。他對作家和藝術作品的主要的和堅決的要求也是在這一點上。要忠實於現實生活、認識生活和真實地描繪它——這是他始終不渝的忠告。如果扼要的說，那末在高爾基的理解中，真實的藝術——這就是這樣的藝術，它的形象是適合於客

觀現實的本質和它發展的規律，這也就是典型的事物。

離開這一最重要的原則，正如以上所說，將導致對生活真實的曲解。因此，高爾基對文學中自然主義的長期和熱烈的鬥爭，就對這一點寄予極大的關注。

自然主義——這是對生活的粗糙簡陋的複製，這是藝術家對他所注意的範圍內的一切事物的冷淡無情的描寫。自然主義者無力區別主要的和非本質的事物，而僅使表現的對象達到外表上的類似，卻沒有滲透到它的本質中去。因此，『精確』的複製就成了空洞的形式。自然主義——它的反面就是形式主義。我們黨始終對形式主義和自然主義進行着鬥爭，因為它們，在實質上都在瓦解藝術形象，取消藝術技巧。在這個鬥爭中，高爾基永遠是黨的忠實可靠的助手。

高爾基對形式主義的鬥爭亦同樣具有巨大的意義。形式主義的死灰復燃直到現在還有出現。它們旨在閹割蘇維埃藝術的共產主義思想，取消它的教育改造的

● 海古立斯是希臘神話中最受人歡迎的英雄，相傳他完成了十二件重大工作。他在希臘民間傳說中象徵了巨大大德力量的英雄，是被壓迫者的朋友。

作用。當前批評的重要任務之一——便是對形式主義的再現、對詭譎把戲、總而言之，是對爲革新而「革新」的鬥爭。在這一點上，蘇維埃的科學即是以對形式主義採取無情態度的高爾基的無數作品爲依據的。

在高爾基美學中我們亦必須提到關於典型問題的以下各方面：如肯定事物的典型化、否定事物的典型化和環境的典型化等。

馬林科夫同志在第十九次黨代表大會的報告中極其尖銳地提出，要創造具有光輝燦爛的、足資人們矜式的人格底新型人物的藝術形象的任務。正面人物的問題，早先始終是黨和優秀的蘇聯作家注意的中心。在高爾基作品中亦可以找到蘇維埃文學中正面人物的形象的源泉。他最先開拓了使其他作家藉以邁步前進的大道。他的著作的主要主人公——就是革命的戰士。唐訶●、鷹、海燕、尼爾●、巴維爾·符拉索夫●——這就是偉大的無產階級作家的創作道路的標誌。

高爾基對於我們這時代正面人物底典型形象的創造問題是寄予特殊注意的。這個問題，在高爾基美學中亦是最重要的關鍵問題。當作家在捍衛着從生活的革命發展中真實地反映生活的原則時，他也就必然要對人的美學理想問題力求

在理論上的理解。

高爾基對前時代創造正面人物形象的許多偉大的現實主義者，有時曾經輕視過他們的功績，關於這衆所週知的事實，在這裏是沒有援引必要的。因爲高爾基的理論著作的主要熱情並不在這裏。他在自己的論文中，以豐富多采的筆調描寫出兩個世界的主人公的衝突。在一方面，就是追逐資本主義利潤的暴徒們的窮兇極惡的形態：騙子和小偷、兇手和間諜、淫棍和酒徒、厚顏無恥者和溺戀男色者——垂死的資產階級世界的『英雄人物』和他的賣身求榮的文人們的作品。而另一方面，是體現着自由人民的優秀道德品質的社會主義社會的新型人物的光輝燦爛的面貌，這些自由人民，他們『已不再是事變的旁觀者』，他們都『盼望成爲新型的社會生活的活動家和創造者』。高爾基在蘇聯作家第一次代表大會上，當他具體地敘

● 唐訶是『伊席吉爾婆婆』中的主人公。

● 尼爾是『小市民』中的主人公。

● 巴維爾·符拉索夫是『母親』中的主人公。

述他對正面人物的理解時說：「我們應當把勞動、這也就是說把爲勞動過程所組織起來的人們，選取爲我們作品中的主要的主人公……」。

關於高爾基對否定的生活現象的藝術典型化的言論、對諷刺的作用的言論、對顯示「一切妨礙着人們充分揭露自己……」的必要性的言論等等，直到今天看來仍是迫切現實的問題。

黨始終要求作家不要走上粉飾生活的道路，要他們揭露我們鬥爭的複雜性，要顯示那些雖已過去但仍然在生活中紮着根的舊事物。資本主義的殘餘仍是富有生命力，他們是不會自行滅亡的。而文學的任務——是對這些殘餘事物進行不調和的鬥爭，揭穿那些假冒偽善的人們。

高爾基認爲我們藝術文學的決定性的任務之一是在於：它的使命是幫助人民剷除一切敵對的、落後的和垂死的東西。正是作家自己，他提供了現實主義諷刺作品的輝煌形象，他創造了天才地概括了資產階級剝削奪者和資產階級知識分子特徵的一系列的形象——他號召對這些否定性格的事實進行鬥爭，並無情地揭發它。高爾基認爲「這是可予諷刺的」，他列舉了具體的嘲笑對象，他說，蘇維埃作