

論藝術文學的特徵

尼古拉耶娃著

人民文學出版社

804(2)
7745

論藝術文學的特徵

尼古拉耶娃著

高叔眉譯

人民文學出版社

一九五四年·北京

論藝術文學的特徵

著者 尼古拉耶娃
譯者 高叔眉

出版者

人民文學出版社

(北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇三號)
(北京東四順條胡同四號)

印刷者 機械工業出版社印刷廠
發行者 新華書店

一九五四年十月北京第一版

一九五四年十月北京第一次印刷

書號(307) 本書字數32000 印刷00001—10000

31"×43" 1/32 印張1¹³/₁₆ 定價2,000元

Г. Е. НИКОЛАЕВА

О СПЕЦИФИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

據 ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ № 6, 1953 所載原文譯出。

內容說明

本書是蘇聯著名女作家、小說“收穫”的作者尼古拉耶娃的一篇論文。作者對蘇聯文學藝術的特徵問題，作了深刻的分析和批判，並根據自己的經驗，以具體的實例，說明了社會主義現實主義的創作方法的應用問題。附錄“我怎樣寫‘收穫’”一文，是作者特別為中國讀者寫的，根據蘇聯對外文化協會供給的打字稿譯出，對於瞭解“論藝術文學的特徵”一文有相當的幫助。

藝術和文學的特徵的定義：『用形象來思維』，是大家公認的。大家知道，俄國革命民主主義者別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅留波夫對藝術和文學的特徵的看法都是如此。

十九世紀卓越的進步活動家所提出的這個公式的生命力，是經過時代考驗的。然而，這一美學原理並不是什麼教條和一成不變的東西，它像任何真正科學的原理一樣，需要發展和精益求精。這一美學原理之所以需要特別深刻的正確的研究，是因為它是一個進行尖銳思想鬥爭的場所。

確定藝術的特徵，這就是說，確定那個指出整個藝術發展方向和評價個別文學作品標準的基本的美學範疇。因此，在美學中圍繞着這個定義所進行的尖銳鬥爭是合乎規律的。

『形象』和『形象思維』是藝術特徵的定義的中心。這個真理是這樣地不容爭辯，以致鬥爭不是在以其他任何範疇頂替『形象』這方面進行的，而主要是在錯誤地解釋『形

象」和「形象思維」的概念這方面進行的。

與對這一概念的錯誤解釋進行鬥爭是必要的，因為藝術形象是藝術的心臟，而希望把生氣勃勃、充滿力量的藝術變成殭屍的那些人的鋒芒，正是指向這個心臟的，為正確理解形象、形象思維的實質而鬥爭，實質上就是為藝術的黨性、為藝術的戰鬥力和效能而鬥爭。

錯誤地解釋「形象」和「思維的形象性」這兩個概念的企圖表現在兩個基本方面：一個是把形象與概念、邏輯思維與形象思維荒謬地對立起來，另一個則是把它們等量齊觀。

這兩種見解形式上是對立的，實質上却是相同的，因為兩者都是同樣錯誤的，都是反對藝術的黨性原則，反對藝術的改造意義和實際意義的。我們來分別談談這兩種見解。

企圖把形象與概念作為思維的對抗性的範疇對立起來，是唯心主義美學的特色。當然，必須看到形象和概念之間的差別和兩者的特徵，但是決不能把它們作為互相排斥的東西對立起來，因為它們有很多共同的規律性。大家知道，康德否認「概念」在藝術

中的意義，否定認識中的形象思維，把形象歸結爲藝術形式，使形式脫離內容。黑格爾武斷地說，藝術不能表達真理，至多不過揭示一下有限的一部分真理而已。

認爲把表象改造成概念只是邏輯思維的事情，而形象思維只是通過具體形象消極地反映客觀世界的這種論斷，實質上就是重彈唯心主義的老調，其用意無非是想在階級鬥爭中解除藝術的武裝。把形象與概念、邏輯思維與形象思維對立起來的這種企圖，就是擁護唯心主義，就是在美學和藝術中鼓吹不可知論。在帝國主義竭力向廣大羣衆隱瞞自己的強盜本質、自己的垂死掙扎和無產階級日益成長的力量時代，不可知論在反動的資產階級文化市場上是身價百倍的。

無產階級及其先進部隊——共產黨的威力在於：它的世界觀是以社會發展的客觀規律性爲依據的，而這也就表現出馬克思主義思想的真理性。

在新戰爭的煽動者的反動勢力與和平、民主勢力之間的矛盾極端尖銳的時代，反對一切唯心主義的表現，特別是反對不可知論，深刻地認識生活的過程，具有特別重大的

● 我們認爲，哲學問題雜誌一九五三年第五期發表的阿·布洛夫的一篇生動而有內容的論文論藝術內容和形式的特徵中存在着把藝術思維與科學思維對立起來的跡象。——原編輯部註。

意義。藝術是認識和影響客觀現實的特殊形式。因此，唯物主義美學的任務就是要與非理性主義、超現實主義以及在現代資產階級美學中廣為流行的其他反動流派作無情的鬥爭，並確立藝術的認識力量和實際力量。

對我們特別重要的就是要記住：邏輯思維和形象思維是反映現實的統一過程的不同形式；這一過程的規律性是這兩種思維方法所特有的，雖然兩者各有特點。我們來考察一下上述兩種思維形式的共同規律性。

馬克思主義經典作家曾經說過，認識就是希望改變世界。他們肯定地說，藉助於認識，「物自體」可以變成「爲我之物」。這完全可以適用於藝術。通過把生活的本質現象典型化的方法揭示社會發展的客觀規律性，教育人的靈魂，從而促進社會的改造，這就是真正藝術的使命。

列寧之所以給予高爾基的小說母親高度的評價，是因為這本小說幫助了許多自發地參加革命的工人認識到自己的階級利益。列寧關於這本小說說道：「這本書是需要的，許多工人都是不自覺地、自發地參加革命運動的，他們現在讀了母親，會獲得很大的益處。」可見，這種藝術作品有助於無產階級階級意識的形成，歸根到底，它促進了「自在

階級」變成「自爲階級」的過程，也就是說，它按自己的方式執行了爲認識所特有的職能。

對我們重要的就是要記住：形象決不是意識中具體事物的消極反映，它與概念一樣，是通過對具體表象的複雜的改造的方法而形成的。具體的感性表象是形象思維的基礎，也是邏輯思維的基礎。

確認物質是第一性的，而意識是第二性的唯物辯證法的這個衆所周知的原理，指明了抽象思維與具體感性基礎的不可分性。斯大林寫道，思想是由於視覺、觸覺、味覺、嗅覺而產生的。「在這些形象、知覺、觀念之外，思想就是空洞的，沒有任何內容的，就是說，它是不存在的。」●

列寧在分析概念的形成過程時，關於這一點早就寫過。「智慧（人的）接近個別事物、攝下它的模型（概念），不是簡單的、直接的、如鏡子般死板的行爲，而是複雜的、交錯的、曲折的、本身包含着脫離生活的幻想的可能性的行爲；不僅如此，還有把抽象的概念、思想變成（而且是由人不注意、不自覺地變成）幻想（歸根到底||上帝）的可

能性。因為在最簡單的概括、最起碼的一般思想中（一般的「桌子」）也有幻想的某種成分。」●

對任何科學和任何藝術作品分析的結果，都向我們表明形象與概念的相互聯系。即使最抽象的科學概念，歸根到底也是與具體的感性表象緊密地聯系着的。例如，我們在談到角的正弦或餘弦的時候，就會想到三角形、正邊、斜邊。大家在兒時就知道蘋果會墜落，實際上就是萬有引力定律的「形象」。醫學概念「扁桃腺炎」，就是一種病症的鮮明而確切的「形象」。馬克思主義經典著作的一大特色就是含有宏偉壯麗的形象性。

形象思維也與邏輯思維一樣，不僅反映個別事物，而且也反映個別事物與其他事物的相互聯系和關係。形象思維完全可以揭示生活現象中最本質的特徵，認識和理解生活中的典型事物。

思維過程是不斷向前發展的，從現象到本質，從不夠深刻的本質到比較深刻的本質。列寧寫道：「個別的存在（對象、現象等等）（僅僅）是理念（真理）的一方面。真理還需要現實的其他方面，這些方面也似乎只是獨立的和個別的……只有在它們的總和……以及它們的關係中……真理才體現出來。」●

在邏輯思維中，認識真理要求認識現實的各個方面，因為只有在它們的總和以及它

們的關係中，真理才體現出來。真正的藝術也是如此，它要求多方面地闡明現象。在藝術中，揭示現象的相互聯系、相互作用、規律性愈深刻，藝術作品反映現實也就愈深刻、愈正確，它的作用也就愈大。

列寧所指出的一般事物和具體事物的認識過程的不可分性，對於形象思維也是必要的。列寧教導我們說，抽象的東西是認識具體的東西的武器，根據這一點，真正的藝術家不僅藉助於經驗來概括現象中最本質和最富有特徵的東西，而且還可以使自己的概括具體化。藝術中概括和揭示最典型的東西是與把它體現成具體的東西緊密地聯系着的。恩格斯寫道：「每個人物都是典型，但同時又是完全確定了的個性，「這一個」。」

列寧的反映論所揭示的一切規律性，對形象思維和對邏輯思維是同樣必要的。記住這一點之所以重要，是爲了使藝術不受經驗主義、非理性主義以及現代沒落的資產階級藝術中盛行的諸如此類的流派的侵害。我覺得記住這一點之所以重要，還因爲唯物主義美學的奠基者別林斯基、車爾尼雪夫斯基和杜勃羅留波夫在給藝術特徵下定義時，指出

了科學和詩學的一致。

杜勃羅留波夫寫道：「真正的知識與真正的詩學之間是不可能有不本質差別的。」^①他在另一個地方強調指出：「把高度的思辨自由地變成栩栩如生的形象，同時充分地認識到生活中一切極個別的偶然事實的高深的、一般的意義，這就是直到現在誰也沒有達到的、使科學與詩學完全結合的理想。」^②

杜勃羅留波夫的這種理想，在一百年以前是不能完全實現的，在那個時代，詩學與科學之間的「分離」幾乎是必然的，因為過去最優秀的、極有才華的作家沒有唯一科學的世界觀，而只有在唯一科學的世界觀的基礎上才能深刻地認識客觀現實的本質和規律性。因此，即使是最有才華和滿腔熱忱的藝術家的創作，也是免不了要有錯誤的（列夫·托爾斯泰的「卡拉達耶夫精神」^③、果戈理創作生活末期的悲劇、契訶夫尋找通向「寶石中的天空」的正確道路的徒勞無益的試圖）。

蘇聯作家向古典作家學習如何深刻認識生活和創造真實而鮮明的典型形象的本領。但是，蘇聯作家在接受古典作家的光榮傳統、學習他們的技巧的同時，又大大地優越於他們，因為蘇聯作家具有當代最先進的世界觀——馬克思列寧主義。這個世界觀使蘇聯作家有可能——當然要有天才和對生活的深刻研究——洞察生活現象的實質，通過形象

的形式揭示生活的規律性，清楚地看到共產主義制度在我國勝利的道路和遠景。

正因為如此，我們，蘇聯作家，如果希望成為真正的人類靈魂的工程師、共產主義的積極建設者，就必須孜孜不倦地鑽研馬克思列寧主義科學，建立我們黨的世界觀。天才巨大的力量，但是天才有了先進的世界觀，就是百倍巨大的力量。我們的時代給我們站在社會主義現實主義立場上的作家，廣泛地開闢了通向一百年以前杜勃羅留波夫會幻想過的科學與詩學「結合」的道路。

那些在自己的創作中不利用馬克思主義的強大武器、只憑「直觀」主觀想像等等的作家，與那些在戰鬥中拋下「喀秋莎」●而企圖用「刺刀投刺敵人」的戰士是一模一樣的。

為了不致毫無根據，試以現代蘇聯作家創作中的例子來證實我們的原理：真正的藝

● 杜勃羅留波夫全集，俄文版第二卷，第三二八頁。

● 同上，第四九頁。

● 卡拉達耶夫是戰爭與和平中農民的形象，他具有宿命論的世界觀。

● 「喀秋莎」即火箭砲。

術作品揭示現象的實質，其充實性和深刻性並不亞於科學。蘇聯藝術家只要一背棄生活真實、一背棄社會主義現實主義而採取非理性主義和主觀主義的立場，就必然使他遭到創作上的失敗。例如，像帕斯特納克。這樣的作家的命運就是如此。他是一個極有秉賦的詩人，因此，他的創作上的錯誤也是特別明顯的。帕斯特納克的詩在許多方面都是以「非理性的」極主觀的形象為基礎的，往往是純直觀的，不打算揭示巨大的生活現象的實質。這樣的詩對廣大的羣衆是格格不入的。

耐人尋味的是帕斯特納克的嚴重的錯誤立場在戰爭期間表現得特別明顯。詩人企圖在他的習以為常的、極主觀的聯想和形象的基礎上來描寫最偉大的歷史事件。因此，帕斯特納克的描寫戰爭的詩就沒有像特伐爾陀夫斯基、西蒙諾夫、蘇爾科夫的詩那樣成為鬥爭的武器，而是人民所不可理解的。帕斯特納克的創作命運清楚地證明：天才不是挽救不了詩人的，如果他的創作不從先進的世界觀出發，而從與我們格格不入的美學立場出發。詩人走向人民的道路，只有通過在馬克思主義世界觀的基礎上對生活的深刻研究才是可能的。

我想把特伐爾陀夫斯基的詩作為現實主義人民詩歌的範例來談一談。特伐爾陀夫斯基的長詩蒙拉維雅國可以成為用詩的形式，用鮮明的、突出的形象揭示出與「大轉變的」

一年相聯的巨大社會歷史現象的實質的範例。在這裏，詩人的卓越天才才是與對人民的生
活這樣熱情的關懷，與對先進世界觀的人們所特有的巨大的社會現象這樣深刻的揭示結
合在一起的。由於這種結合，就產生了具有偉大力量的作品，誕生了人民盛讚的詩篇。

偉大的藝術作品通過典型的和鮮明的形象揭示現實的深刻本質，正因為如此，它才
具有巨大的作用。恩格斯在分析巴爾扎克的創作時說道，它的現實主義的力量在於深入
生活現象的實質，在於作家在描寫正在上升的資產階級加緊排擠貴族統治時，真實地提
供了法國社會的歷史。恩格斯指出：「在這個中心圖畫的周圍，巴爾扎克集中了法國社
會的全部歷史，從這個歷史裏，即使在經濟學的細節上，我所學到的知識……比從當時
所有職業歷史學家、經濟學家、統計學家的全部著作中所學到的還要多。」^e

列寧在分析列夫·托爾斯泰的創作時，還看到他的力量在於，他反映了俄國革命的
基本過程。列寧寫道：「作為俄國千百萬農民在俄國資產階級革命到來時所具有的思想

● 帕斯特納克（一八九〇——）是蘇聯現代詩人，主要詩作有一九〇五年和史密特中尉等。他的抒情詩
作常常充滿了難以理解的主觀形象和印象主義的色彩。

● 馬克思恩格斯列寧斯大林論文藝，人民文學出版社版，第二一一—二二頁。

和情緒的表現者，托爾斯泰是偉大的。」

儘管巴爾扎克和托爾斯泰的政治觀點和哲學觀點帶有某些反動性，但他們從實在的現實出發，所以能創造出令人難忘的生活圖景，鮮明的典型、形象和性格。

社會主義現實主義的巨著就是在生活過程的革命發展中深刻而真實地反映生活過程的範例。一九〇六年高爾基的小說母親問世了。這部作品的特色，既不在於篇幅的巨大、結構的複雜，也不在於主人公的衆多。為什麼這本書會引起這樣強烈的反應和這樣激動人心呢？為什麼千百個無產者響應了作品的號召，為什麼無產階級的領袖列寧給予它極高的評價，為什麼這部作品在敵人的陣營中引起了驚惶失措，因而彼得堡印刷業委員會向法院控告作者呢？其原因在於高爾基在書中通過非常真實和光輝的形象揭示了那個有遠大前途的社會力量的實質。由於揭示無產階級革命本質的真正的典型化，使這部小說具有非凡的力量，使它成了一本『巨著』。

工人日益提高的自覺性、他們的戰鬥的革命精神、他們的統一、他們的英雄主義——這些特點使無產階級成爲革命的領導者，這些特點在巴維爾·符拉索夫和他的母親尼洛芙娜的形象上都被刻劃出來了。我們在前面已經說過列寧對這本小說的評價。伏羅希洛夫在祝賀高爾基文學活動四十周年紀念日時，關於這本書的巨大生命力寫道：『你的

文學作品培養了整整幾代俄國無產者，他們第一次在這些作品中看見了他們喜聞樂見的崇高而優美的藝術的範例。出色的小說母親，的確是工人階級的自傳，其中有這樣多異常親切的、爲每個受過可咒詛的舊俄生活的嚴峻考驗的無產者所經歷的事物。」^①

真正的典型化就是這樣使高爾基的小說母親成了戰鬥的、有黨性的作品。

探究一下另一個社會力量——農民的實質是怎樣在蘇聯文學中表現出來的，也很有意義。我覺得，對這個社會力量的某些特點的深刻揭示，通過葛利高里·麥列霍夫的形象表現出來了。只有在正確理解藝術的典型性的基礎上，才能理解這個形象，才能理解蕭洛霍夫的靜靜的頓河的力量。

把典型解釋爲「數學平均數」的批評家，對他們所解釋不了的這種絕非常見的性格的生命力是想不通的。這些批評家對葛利高里·麥列霍夫的絕無僅有的悲慘命運的深刻的藝術確實性是困惑莫解的。這些批評家企圖用蕭洛霍夫的描寫天才的力量來解釋他們所不可理解的這種性格的說服力，說什麼蕭洛霍夫的天才是這樣的巨大，連葛利高里這

● 馬克思恩格斯列寧斯大林論文藝，人民文學出版社，第八九頁。

● 一九三二年九月二十六日真理報。