

蘇聯文化代表團講演集

31164

社会主义國家的造型藝術

阿·米·格拉西莫夫著

時代出版社

751

12

~~7/12~~ 5
~~8(1)~~
~~5/475~~

5
8(1)
5/475/

~~90/2~~
~~475/~~ 31164

苏联文化代表团講演集

社会主义國家的造型藝術

阿·米·格拉西莫夫著

中苏友好協會總會編

時代出版社

一九五五年·北京

內 容 提 要

本書是蘇聯人民美術家格拉西莫夫在參加蘇聯文化代表團訪問我國期間所作的美術專題講演稿。文中闡明地說明了社會主義造型藝術的目的、任務以及它的社會主義現實主義、思想性和人民性的創作原則，並扼要地介紹了蘇聯美術家們的創作成就。本書可供我國美術工作者研究蘇聯造型藝術的參考。

時 代 出 版 社 出 版

北京市書刊出版營業許可證出字45號

(北京東四鐘樓胡同十四號)

新 華 書 店 發 行

國家建設委員會印刷廠印裝

1955年9月北京初版 1955年9月第1次印刷

開本：787×1092 1/32 印張 18/32 字數：9千字 插頁：1

1—1,500冊 定價(8)0.10元

前 言

在我國人民歡慶中華人民共和國建國五周年的日子裡，蘇聯對外文化協會應中蘇友好協會總會的邀請，派來了以傑尼索夫教授為團長的蘇聯文化代表團，來我國參加國慶節觀禮，並進行訪問和講學。代表團的成員包括蘇聯著名的經濟學家、科學家、法學家、歷史學家、教育學家、文學家、藝術家。他們於一九五四年九月三十日抵達北京，十月一日在天安門參加了中華人民共和國建國五周年國慶典禮，之後，又訪問了北京、瀋陽、鞍山、撫順、南京、上海、杭州、廣州、武漢等城市，於十月二十九日離開我國返回蘇聯。代表團的同志們在這為期一月的訪問當中，曾在我國上述城市作了五十多次學術性的報告；參加了四十多次各種專題的座談會；參觀了我國科學研究和文化教育機關；和我國文化界進行了廣泛的接觸。通過這些學術報告、座談等活動，代表團向我國文化界介紹了蘇聯在文化建設方面所獲得的成就和經驗，並對我國文化、教育、藝術界的工作提供了不少的寶貴意見，這對於增進中蘇兩國人民的偉大友誼、推動我國各方面進一步學習蘇聯、加強中蘇文化交流及學術研究工作是有很大作用的。代表團並在我國各地參觀了工廠、農村以及歷史名勝，和我國廣大的工人、農民群眾、和學生等進行了友誼交談。

蘇聯文化代表團在我國一個月的工作是很緊張的。他們以不知疲倦的勞動貢獻於中蘇兩國人民的友好事業。代表團團員、七十多歲的老畫家格拉西莫夫曾說：「我們沒有權利浪費一小時的時間。」代表團的同志們回到自己祖國以後並沒有結束自己的工作，他們又展開了向蘇聯人民介紹新中國的活動。他們中間有

很多人已作了幾十次的訪問中國的報告，有的人已將報告日程排滿了半年之久，有的人還在寫訪問中國的專集。

現在我們將蘇聯文化代表團在我國各地所作的報告和所寫的文章彙編成冊，以供廣大讀者閱讀學習。在本書出版的時候，讓我們藉此機會向蘇聯文化界的同志們和蘇聯對外文化協會表示衷心的感謝和敬意。

中蘇友好協會總會

一九五五年六月

目 錄

著者簡歷·····	2
社會主義國家的造型藝術·····	3

著 者 簡 歷

一八八一年，阿·米·格拉西莫夫出生於科茲洛夫(現名米丘林斯克)。他在七十歲的時候(一九五一年)參加共產黨。

一九〇三年(二十二歲)，他到莫斯科繪畫雕塑建築專科學校學習肖像畫和建築繪圖，一九一五年畢業。畢業後就被徵入伍，參加第一次世界大戰。三年後，回到家鄉從事劇院的裝飾工作。一九二五年，重回莫斯科，並參加了俄羅斯美術家協會，這時候才真正開始了他的藝術創作生活。他現在是蘇聯美術家協會組織委員會主席、蘇聯美術研究院院長。由於他在美術創作上的輝煌成就，曾榮膺蘇聯人民美術家稱號，四次榮獲斯大林獎金，並榮獲列寧勳章、勞動紅旗勳章和若干蘇聯獎章。他現任蘇聯最高蘇維埃代表，還是第二、三屆俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國的最高蘇維埃代表。

他的作品有歷史風俗畫、風景畫、靜物畫、文學作品插圖，尤其擅長肖像畫；他的作品的特点是：形象鮮明，典型突出，生動有力，色彩鮮明、勻稱、調和。十月革命後，他創作了許多幅有名的領袖畫(如「列寧在講壇上」、「斯大林在十六次黨代表大會上」、「斯大林和伏羅希洛夫在克里姆林宮」、「斯大林與高爾基在高爾克」、「十月頌」等)、風景畫(如「草原在開花」、「淋濕了的陽台」、「春雨」等)、肖像畫(如「畫家群像」等等)。

社会主义國家的造型藝術

苏联人民在三十六年來的文化活動中的卓越成就之一，是在建立文学、戲劇和音樂的同時，也建立了苏联造型藝術。

当然，我們的造型藝術还很年青。在这样短的時間內，还不能發揮其所蘊藏的一切潛力。但是，現在它已顯示出它在原則方面的革新的性質。苏維埃造型藝術不論在題材上，或者在創作方法上，即社会主义现实主義的方法上，都是新型的。

偉大的十月革命从根本上改變了國家的社会面貌，為造型藝術的發展開闢了新的道路。偉大的十月革命為造型藝術發展的成就及其特點，創造了新的前提條件。正如中國現代造型藝術的成就就是在中國共產黨的領導下實現的具有歷史意義的革命轉折的結果一樣。

在十月革命初期，弗·伊·列寧宣布「藝術屬於人民」，並明確而清楚地指出了藝術的任務和目的。列寧說道：藝術「應該深入到最廣大的勞動群眾當中去。它應為群眾所了解，並為他們所喜愛。它應該包容勞動群眾的感情、思想和意志並予以提高」。从列寧這些話裡面已經預見到苏維埃藝術在其以後發展的过程中最後應該確定的面貌。

苏維埃造型藝術的最重要的特點，是它的國際主義性質，因為造型藝術也和我們的整個文化一樣，是按照民族的形式和社会主义內容發展起來的。苏联各民族都享有民族自決權，創造了苏联多民族造型藝術發展的基礎。多少世紀以來，一直沒有可能發展自己造型藝術才能的民族，在偉大的十月社会主义革命之後，成為有充分權利的文化建設的參加者。

過去被壓迫的民族，在蘇維埃時代，在文化的發展方面獲得了史無前例的成就。我們眼看到在革命前那些不知道有架上繪畫和雕刻、只有裝飾和實用造型藝術的民族，在革命後怎樣建立了自己民族的造型藝術學派。這裡，我指的是阿捷爾拜疆、烏茲別克斯坦、基爾吉茲、哈薩克斯坦、土庫曼、布略特—蒙古這些地方的民族。

在蘇維埃政權年代，俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、阿爾明尼亞及較為年青的蘇維埃共和國——拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛等的造型藝術，都有了真正的繁榮。

俄羅斯現實主義造型藝術的偉大遺產，對於蘇聯各兄弟共和國及蘇聯各民族造型藝術的發展，具有巨大的意義。同時，其他各民族美術家的優秀作品，對蘇維埃俄羅斯的造型藝術也有良好的影響。

在蘇維埃時代，以俄羅斯造型藝術為首的蘇聯人民的多民族造型藝術的發展，乃是社會主義文化的進步性和生命力的一個最明顯的證明。蘇聯每一個民族，即使是人數最少的民族，也都以其獨具的難以模仿的藝術風格匯入雄偉的蘇聯藝術的巨流。我們從這裡可以看到未來世界造型藝術的雛型，它將匯集世界各民族所創造的一切造型藝術精華的大成。共產主義的偉大思想，各民族平等友好的學說，乃是引導我們走向這種全世界造型藝術繁榮的動力。

我們一切藝術文化發展的基石是現實主義、思想性和人民性的各原則。

蘇聯社會主義藝術是名副其實的人民的藝術。蘇維埃造型藝術的力量就在於它同人民在共產黨領導下為在蘇聯建成共產主義社會進行的鬥爭的緊密聯繫。蘇聯優秀美術作品所以受到人民的歡迎，是因為它們真實地、明確地反映了鼓舞人民向着光

明的未來前進的偉大思想。

苏联優秀美術作品受到勞動群眾廣泛的歡迎。從人民中一年比一年更多地出現一些新的美術家。苏联美術的展覽很早就成為全國人民的大事情，展覽會吸引了千百萬的觀眾。

在全苏联，從中央到遙遠的邊疆，到處都有我們的美術活動。在我國許多城市，在博物館、工人俱樂部和集體農莊俱樂部裡，經常舉行美術展覽會。這些展覽會擁有數百萬觀眾，它證明現實主義造型藝術備受群眾的歡迎。

為人民而創造是造型藝術的真正自由。在苏联，國家和苏联公民的各種社會團體，也就是人民自己，是造型藝術作品的訂貨人。

蘇維埃造型藝術具有深刻的思想性。苏联美術家們清楚地了解「為藝術而藝術」這種空洞虛偽的理論，只能損傷和毀滅天才。我們苏联美術家堅信，一切真正的藝術都會在社會上起着重要的思想教育的作用。它從生活中來，又以社會先進力量為人類幸福而鬥爭的有力武器而回到生活中去。正因為如此，造型藝術的內容和美術家所反映的社會觀念，成為造型藝術的主要的東西。歸根結蒂，正是為了這個，造型藝術才有存在的價值。

同時，我們也知道，不論美術家自己的願望多麼高尚，不論他在作品中堅持的思想多麼進步，如果沒有適當的藝術形式，如果它不用藝術方法來體現，最多它只能成為善良的意圖。

思想在美術作品中不是以抽象的形式來表達的：思想只是存在於真實的具體的活生生的形象裡面，存在於繪畫、雕刻、版畫等美術形式裡面。如果美術家不想通過主人翁的感情而使觀眾獨自領受畫的思想，就會使作品喪失它那不可抗拒的藝術影響力。

現實主義造型藝術的偉大力量，在於作為造型藝術作品基

礎的思想的深刻性，造型藝術形象的新鮮和突出，這種形象能表現得像生活本身一樣地逼真和具有說服力。

蘇維埃造型藝術的創作方法是社會主義現實主義，斯大林同志制定了這種方法的基本特徵。社會主義現實主義就是對現實通過其革命發展的过程而作真實的、歷史上具體的描繪。但是，藝術表現的真實性和歷史具體性，應該與以共產主義思想教育人民的任務結合起來。因此，蘇聯美術家的目的就是創造完全能夠執行生活導師和教師這一任務的作品。這就是蘇維埃造型藝術事業中注意的焦點。

我不打算深入地介紹蘇維埃造型藝術的歷史，但是我應該指出，蘇維埃現實主義的繪畫、雕刻和版畫的形成過程不是很簡單的。社會主義現實主義的造型藝術是在向敵對的形式主義和自然主義影響進行殘酷鬥爭中發展和鞏固起來的。我們的造型藝術在共產黨和蘇聯政府不斷的幫助和重視下，努力地克服這些影響，走上社會主義現實主義的廣闊道路。

社會主義現實主義所以被確定為蘇維埃造型藝術的總路綫，並不是由於某一個美術家集團戰勝另一個美術家集團的結果。現實主義之所以取得勝利，乃是因為一切不利於人民的東西必然軟弱無力，衰頹乃至死亡；相反地，一切能為人民勝利事業服務的東西，必然鞏固起來，日益壯大而廣泛地肯定下來，並且越來越多地把力量、天才、精華和各方面的支持引到自己方面來。而蘇聯政府所支持的人民意志，乃是決定的力量。

社會主義現實主義運用了過去現實主義造型藝術的優秀傳統。蘇聯美術家們特別注意研究十九世紀的俄國現實主義造型藝術，這種藝術在思想上同人民反對專制和資本主義的鬥爭聯結在一起。十九世紀的俄國美術家們把現實主義原則提到新的更高的階段。因此，俄國現實主義的繪畫和雕刻遺產，對我們具

有特別重要的意義。偉大的俄國現實主義者——菲多托夫、彼羅夫、薩甫拉索夫、列賓、希什金、蘇里科夫、列維坦、賽羅夫——的特點就是對民主主義進步思想的熱情維護，深入現實，善於創造典型事物和典型性格，真實的藝術語言。所有這些，都使蘇聯美術家感到親切與珍貴。

在談到必須深入研究造型藝術遺產的時候，我們並不主張機械地去模仿過去先進美術家的風格和方法的一切方面。這是我們造型藝術中極重要的問題。我們是說，蘇聯美術家們應在批判地接受過去藝術大師們的經驗、深刻地了解其藝術的民族精神之後，不僅以相等的藝術感染力，而且應以更大的藝術感染力進行創作，以確定我們時代的偉大思想，蘇維埃的現實和蘇維埃人的形象。

十九世紀下半葉俄國美術家們的傳統，仍然活在蘇維埃美術家的那些優秀作品中。我們正仔細研究着他們創造中的人民性和思想性，他們對過去、現在和將來事物的極大興趣，他們對祖國事物的熱愛，他們為真理、為藝術中的主要問題的鬥爭，他們在架上主題畫方面的藝術技巧。前數世紀那些優秀的美術作品乃是我們最好的榜樣，它們鼓舞我們以大胆的創造精神去創造新的蘇維埃造型藝術——社會主義現實主義的美術。

社會主義現實主義利用過去的一切藝術成就，給世界藝術的發展帶來了新的、非常重要的特徵。它肯定了社會主義的現實是最進步的社會制度，這種最進步的社會制度給人民展示了現實的幸福生活的遠景。社會主義現實主義最寶貴的品質是能在現實中看到新的、生長着的、屬於將來的東西——雖然這些東西可能現在還不佔優越地位，但是却是典型的。我國造型藝術的優秀作品中，如烈儒斯基的「女主席」和「女代表」、穆希娜的雄偉的雕刻組像「工人與集體農莊女莊員」、約干松的油畫「審訊共

產黨員」和「在舊時的烏拉爾工廠裡」，以及其他許多繪畫、雕刻和版畫作品的力量，就在這裡。

社會主義現實主義把對周圍生活的真實描繪同對未來的革命浪漫主義的熱烈情感結合起來。這一特點在我國優秀造型藝術作品中表現得特別明顯。

社會主義現實主義造型藝術在真實地反映生活的同時，也不放鬆我們生活中的那些壞現象。蘇聯美術家們創造許多作品來揭露蘇聯人民意識和日常生活中的舊時代的殘餘，並斥責帶有這些殘餘的人。

真正的美術作品不局限於對現實某一現象的表面刻劃和對事實的平淡描述。美術家的任務是闡明生活中本質的和規律性的東西，也就是說，創造典型的藝術形象。因此，美術家不僅應該深刻而多方面地了解生活，而且能站在先進思想的立場來說明這一現象。蘇聯美術家不但肯定現實生活中的好的一面，而且還尖銳地揭露現實生活中的壞的和黑暗的一面，他們就是這樣地深入到生活中去，幫助人民進行爭取社會進步的鬥爭。

社會主義現實主義的方法給美術家開闢了極其廣闊的創造道路。社會主義現實主義是表現絕對生活真理的藝術，它使每個美術家都有充分發揮自己創造個性的空前廣闊的天地。它具有極其多種多樣的藝術題材、風格和手法可以任意選擇。不管蘇維埃國家的敵人如何誣蔑我們，說什麼我們的藝術作品千篇一律，說我們抹殺藝術中的創造個性，但他們是欺騙不了任何人的。不是社會主義現實主義，而是形式主義和自然主義使得藝術規格化、缺乏個性。只有形式主義和自然主義才使藝術失去美術家的個人特點，抹殺了藝術的民族特點，把藝術變成爲沒有靈魂的、世界主義的徒具形式的創造。

只有在社會主義現實主義的土壤中，才能使下面這些極不

相似的美術大師們，如勃羅德茨基、格列柯夫、穆希娜、瑪尼澤爾、庫羅夫、湯姆斯基、約干松、康查洛夫斯基、柯林、玳依涅卡、謝·格拉西莫夫、葉法諾夫、楚依柯夫、格里戈里葉夫、庫克雷尼克賽、符契季奇、雅勃隆斯卡雅、拉克季昂諾夫等人的創作天才得以充分發揮。真正的獨創性不是在美術家硬想獨樹一幟的時候產生的，相反地，只有在他用全部力量來表達生活現象的真實性和內在思想，即他怎樣了解和感覺生活現象的時候，才能產生。如果他觀察得銳敏，了解得深刻，感覺得強烈、真實，此外，如果他還能有信心地精通本行的技巧，那麼，他的創造將是獨具一格的，而且帶有個性的烙印。

社會主義的現實生活、新的蘇維埃人是蘇維埃造型藝術的內容。工人和集體農民、前方的戰鬥英雄和後方的勞動者、蘇聯科學家、農學家、醫生、教師，以及所有一切建設和保衛新世界的人們，都是我們美術家作品中的真正英雄。

藝術從來也沒有像今天蘇維埃藝術這樣把普通人的尊嚴，人民的尊嚴提到這樣的高度。藝術的崇高的社會主義人道主義也就表現在這一點上。

蘇聯美術家一面歌頌工人和集體農民的英勇勞動，同時，也和我國全體人民一起密切注意着周圍的國際環境。所有的重大的國際事件都在蘇維埃造型藝術中得到了它的反映。油畫家、版畫家、雕刻家、政治諷刺畫家都把揭破戰爭挑撥者的陰謀、顯示保衛和平的日益增長和鞏固的力量，作為自己的神聖責任。

蘇聯美術家的廣泛的興趣，決定了我國造型藝術題材的廣泛性，決定造型藝術體裁和種類的多樣化。社會主義現實生活產生了新的體裁，並以新的內容充實了傳統的美術體裁——諷刺。這一點正說明了蘇維埃造型藝術的革新性質。

表現現代生活的油畫、雕塑和版畫的創作，在我國具有重大

的意義。我們的風俗畫、雕刻和版畫涉及到蘇維埃人民的勞動生活和社会生活的各個方面，遠遠地超出了傳統的生活風俗畫体裁的範圍。社会主义的勞動，各族人民爭取和平的鬥爭，蘇聯人民的社会的和個人的相互關係，他們的生活，所有這一切，都是蘇聯美術家特別注意的題材。

在風俗畫方面，獲得了顯著的成就。列歇特尼柯夫的「又是一個兩分」和「爲了和平」、格里戈里耶夫的「入团儀式」和「歸來」、雅勃隆斯卡雅的「糧食」、普拉斯托夫的「拖拉机手的晚餐」以及其他人的某些畫，都是非常有名的。

在偉大衛國戰爭時期，歷史体裁得到極大的發展。當時，我國人民對於祖國的英勇歷史發生極大的興趣。索柯洛夫—斯卡烈、布勃諾夫、烏里揚諾夫、阿維洛夫等畫家所創作的畫，說明了這一方面的巨大成就。在蘇維埃時代，出現了以布羅德茨基、莫拉伏夫、約干松、達柴巴里傑、格列洛夫、薩維茨基等人的作品爲代表作的革命歷史畫的特殊体裁。在這些作品中表現出人民爭取解放鬥爭的各個階段。蘇聯畫家創作的巨幅歷史畫的主要人物是勞動人民——真正的歷史創造者。

在肖像畫和雕塑像方面，也獲得了巨大成就。蘇聯美術家們在自己的作品中體現了建設共產主義的蘇維埃時代的人的典型特徵。涅斯吉羅夫、瑪留丁、密施柯夫、葉法諾夫、奧烈什尼柯夫、穆希娜、湯姆斯基、符切季奇、阿茲古爾以及其他美術家的作品，在蘇維埃造型藝術史中佔有顯著的地位。

我國蘇維埃政權年代所發生的巨大改革，也反映在蘇聯風景畫中。這方面的代表人物，有巴克雪葉夫、尤恩、柏雷尼茨基、比魯利亞、雅柯甫列夫、密施柯夫、克雷莫夫、謝·格拉西莫夫、庫普林、格拉巴爾等畫家。比較年輕的畫家，如羅瑪丁、尼斯基、羅瑪斯、格里蔡伊等，在風景畫方面也有很大的成就。

苏联的諷刺畫充滿了爲新鮮事物而鬥爭的熱情，這方面的優秀代表有傑尼、摩爾、庫克雷尼克塞、契列莫內赫、普羅羅柯夫、葉菲莫夫，他們把諷刺畫藝術提到新的、更高的階段。

政治宣傳畫在苏联造型藝術中起着巨大的作用。最近時期，在這一方面獲得成就的有伊凡諾夫、柯柯列金、柯列茨基、戈洛瓦諾夫、茹可夫。

書籍插畫和書籍裝幀藝術，在蘇維埃時代獲得了真正的發展。在這方面，有名的藝術家有施瑪里諾夫、庫克雷尼克塞、基布里克、賽洛夫、結赫吉列夫、杜平斯基、威雷茨基。

舞台裝飾美術在我國藝術文化的發展中具有巨大的意義。我國有名的舞台裝飾美術家的作品大大地幫助了演出的成功。菲陀羅夫斯基、維里揚姆斯、比敏諾夫、德米特里也夫、雷恩金、伏爾柯夫、尤恩的作品，對於舞台裝飾藝術的貢獻是最有價值的。

值得特別指出的是紀念物藝術在苏联的復興。爲紀念蘇維埃國家的偉大政治家們和俄羅斯文化界的偉大活動家樹立紀念碑，使這種大型的藝術得到發展。在我國許多城市樹立的穆希娜、夏達爾、瑪尼澤爾、密爾庫羅夫、湯姆斯基、符切季奇、塞布塞、吉巴里尼柯夫、奧勒洛夫等藝術家們的帶雕刻的紀念塔，表現着蘇維埃造型藝術的巨大成就。

蘇維埃雕塑家和畫家積極參加着各種紀念物建築的藝術設計。蘇維埃美術家和建築師遵循自己民族藝術的優良的、進步的傳統，在這些年代中創造了許多作品，這些作品完全可以名副其實地稱做高度的紀念物和裝飾性藝術的作品。只要舉出下面這些建築物就足以說明這一點了：莫斯科紅場上的列寧、斯大林墓——叔謝夫的創作；伏爾加河—頓河運河的總體建築——在波良柯夫領導下的建築師工作組、雕塑家符切季奇、莫托維洛夫

的集体創作；莫斯科地下鉄道的各個宏偉壯麗的車站及其丰富多彩的鑲嵌畫和雕刻裝飾；柏林蘇軍勝利紀念塔——雕塑家符切季奇和建築師別洛波里斯基的創作；莫斯科大學的宏偉高樓建築物——（它是按照洛魯德品夫領導的建築師工作組的設計建成的，這所建築物是用繪畫和巨大裝置性雕刻裝飾起來的）；以及莫斯科全蘇農業展覽會的宏偉建築總體（在這裡可以看出各種造型藝術的密切配合，許多蘇聯建築師、雕刻家、畫家在這一展覽會上花費了很多的心血）。

所有這些作品都說明我國人民的實力、我們的創造性的活動。這些作品中有着建築、雕刻、繪畫和裝飾藝術等主要藝術的綜合表現。但是，這僅僅是一個開端。我國人民尚期待我國在大型裝飾藝術和實用藝術方面的大師們創作出新的更加完美的作品來。

蘇聯政府擬定的急劇提高我國人民的物質和文化生活水平的綱領，對蘇聯美術家指出了許多在規模和意義方面都是巨大的創作任務。為完成這些任務，必須全面發展各種群眾性的造型藝術，徹底改進工藝和民間手工業藝術的質量，把各種形式的大型裝飾藝術提到新的、更高的階段。現在我國美術界對於創造漂亮的、精緻的、具有藝術形式的日用品是非常重視的。藝術作品應該真正地深入到每一個蘇維埃人的日常生活中去。

培養美術幹部，對於順利完成擺在我們面前的任務和滿足人民在美感方面日益增長的需要是有很大大關係的。蘇聯政府一向重視青年美術家的培養問題，因為只有他們在創作方面的發展，才真正是我國造型藝術獲得進一步成就的保證。

為提高美術技巧的鬥爭，是從美術學校開始的，因為美術學校要培養青年美術家的業務修養，並用美術基本法則知識把他們武裝起來，使青年美術家可以在這一基礎上進一步自如地