

社會主義現實主義是社會主義社會生活的反映

造型藝術理論譯叢

華東人民美術出版社

社會主義現實主義是社會主義社會生活的反映

造型藝術理論譯叢

齊	敏	柯	著
揚	成	寅	譯
陳	蕙	珍	校

華東人民美術出版社

書號：81

社會主義現實主義是

社會主義社會生活的反映

譯者：楊 成 寅

校者：陳 慧 珍

出版者：華東人民美術出版社

上海鉅鹿路 775 弄 9 號

發行者：新華書店華東總分店

上海南京西路 1 號

印刷者：新 華 印 刷 廠

上海大連路 130 號

上海市書刊出版業營業許可證出 002 號

一九五四年五月初版 1—8,000

定價人民幣 7,100 元

本書譯自蘇聯原本

1951年《Искусство》1月號

Социалистический реализм как
отражение жизни социалистического
общества

原著者

В. Зименко

原出版者

Государственное Издательство
«Искусство»

Москва

全書字數

26,000字

斯大林同志規定蘇聯藝術的方法，是社會主義現實主義的方法，這一個天才而明瞭的、科學而中肯的定義明確地指明：一方面，蘇聯藝術與過去世界藝術的最優秀的現實主義傳統，有着密切的繼承關係；而另一方面，二者又有着原則上的區別。新的、社會主義的藝術不單單是現實主義的藝術，即不只是在形象上反映實際的現實、揭露現實的本質、創造「典型環境中的典型性格」（恩格斯），但同時是社會主義的藝術。

這一點，首先就是意味着，藝術在社會主義社會中，是與社會主義思想、與工人階級以及它的革命的共產黨的世界觀、與馬克思列寧主義世界觀，有着不可分離的聯繫。而這也就使社會主義現實主義在現實的表現上具有澈底的、不折不扣的客觀性。社會主義現實主義的藝術，在對現實的認識上，在對現實的評價上，都立足於馬克思列寧主義認識論的不可動搖的科學基礎，都立

足於革命的辯證法，在現實規律、它的發展主導趨向的充分理解上反映現實。

社會主義現實主義的藝術，把一切人類社會生活作為描寫的基本對象，力求揭露作為社會和人性實際發展過程的歷史進程的本質；極為重視人民，認為人民是歷史進程的基本動力，是歷史的主要人物；社會主義現實主義的藝術，立足於最嚴密精確的歷史主義基礎之上。正因為注意到了社會主義現實主義與革命的唯物辯證法的這種深刻的內部聯繫，日丹諾夫在規定社會主義現實主義的特徵時才指出，社會主義現實主義描寫現實時，「不是煩瑣地、不是死板板地、不是簡單地描寫『客觀現實』，而是要從其革命發展中描寫現實。」

我們知道，社會主義現實主義的藝術，是遠在偉大的十月社會主義革命前，在資本主義制度統治的條件下就萌芽的。它的創始人，就是偉大的無產階級作家高爾基。為什麼我們說他的小說「母親」（一九〇七年）才真正是社會主義現實主義的第一部作品呢？因為這部作品，滲透着工人階級的革命的思想，公然與工人階級的社會主義思想和革命鬥爭相聯繫。因為這是第一部最充分地表現了革命的工人階級代表者、時代的真正英雄的作品。因為這部作品表現了澈頭澈尾的歷史樂觀主義，對工人階級的革命力量和前途充滿着不可摧毀的信心，這種信心是高爾基在社會主義

科學中和在表現革命力量的具體事實中汲取的。社會主義現實主義是在這種情況下誕生的：當時歷史已號召無產階級藝術爲推翻資本主義而進行公開鬥爭，動員人民，首先是動員無產階級羣衆，參加這個鬥爭，無產階級藝術已開始描繪這種鬥爭，並成了黨所領導下的革命的無產階級運動的一個組成部分。可見，社會主義現實主義不能脫離爭取社會主義現實的羣衆鬥爭，不能脫離在資本主義制度統治的條件下所形成的這種現實的因素，這些因素的體現者，就是工人階級的革命的政黨和黨在自己的隊伍中教養出來的新型人物。可見，即使在現代各個資本主義國家內，可能存在和發展社會主義現實主義的藝術，可以把它當成各國無產階級推翻資本主義制度、爭取和平、爭取社會主義所進行的革命鬥爭的一個組成部分，這是很明顯的。正因如此，社會主義現實主義就成了無產階級革命時代、建設社會主義和共產主義時代的前進的革命的人民藝術的唯一創作方法了。

當然，只有在社會主義勝利的條件下，社會主義現實主義的創作方法才能達到充分的、全面的發展，蘇聯藝術就是一個很好的證明。斯大林同志在一九三二年，即在我們國家已進入「各個戰線的直接和大規模的社會主義建設時期」^①，在我們的社會主義因素已開始迅速發展並逐漸增加的時候，提出社會主義現實主義的定義，決不是偶然的，而十分符合於社會發展的規律。

因此，發展着的社會主義現實主義藝術，不僅是工人階級的革命的社會主義思想體系的骨肉，而且也是勝利的社會主義的骨肉。高爾基曾不止一次地指出：過去我們不管怎樣高度地重視在資

本主義環境中工作的、爲爭取無產階級革命和社會主義事業勝利的無產階級藝術家們的創作，但只有在「社會主義經驗的事實中」^①才能創造出成熟的社會主義藝術。日丹諾夫在第一屆全蘇作家大會上的演說中，特別指出了蘇聯藝術與社會主義現實生活的血肉聯繫這一顛撲不破的事實：「蘇聯文學的成功是以社會主義建設的成功爲條件的。蘇聯文學的成長是我們社會主義制度的成功和成就的反映^②。」

只有在社會主義現實的土壤裏，社會主義藝術的強有力地組織、動員、教育人的力量，才能充分發揮出來，它才能真正成爲人民的、滲透着愛國主義的藝術，它才能吸收和發展正在生長、壯大着的社會主義國家的一切富有生氣的民族傳統。只有現代的社會主義題材，只有用各種形象反映生氣勃勃的社會主義現代生活，才能發展和徹底地顯示社會主義現實主義藝術的原則性的革新。這種題材和反映就證明着社會主義現實主義是藝術發展的特殊的歷史階段，而與它以前在階級剝削的社會的堅苦困難條件下的發展大有不同。

聯繫周圍的生活，真實地反映生活，這是真正有價值的現實主義藝術的頭一個和基本的特徵

① 斯大林：「列寧主義問題」，第九版，第五七二頁。

② 「高爾基論藝術」，一九四〇年，二二五頁。

③ 日丹諾夫：「蘇聯文學是世界上最有思想最進步的文學」，一九三四年，第八頁。

與條件。這種聯繫對於社會主義現實主義藝術，對於徹底表現生活真實的藝術尤其是特徵的。社會主義現實主義的一切思想特性和方法邏輯原則，歸根到底是爲了鮮明地、正確地和深刻地描繪周圍的社會主義現代生活，描繪人類歷史經歷中的新事物，是爲了表現這種新世界的真實並通過這種真實歌頌勞動羣衆，用社會主義和共產主義的精神教育他們，團結他們並引導他們爲共產主義而進行鬥爭。真實地描繪社會主義現代生活，這是首要的條件，沒有這一點，在我們蘇聯條件下也不可能發展社會主義現實主義的藝術。日丹諾夫講道：「我們蘇聯作家，正在從第聶泊河建設工程、瑪格尼特建設工程●人們的生活與經驗中爲自己的藝術作品汲取材料、題材、形象、藝術文字和語言。我們的作家從契留斯金●探險隊的英勇史詩裏，從我們集體農莊的經驗裏，從我們全國各處沸騰着的創造活動裏汲取自己的材料。」

在我們國家裏，文藝作品的主要人物就是新生活的積極建設者：男女工人、男女集體農莊莊員、黨員、經濟工作人員、工程師、共青團員、少先隊員。這就是我們蘇聯文學的主要典型和主要人物●。

社會主義現實主義的藝術，用生動的形象描繪蘇聯人民的英勇勞動和戰鬥功績，描繪布爾什維克黨和黨的領袖們的偉大活動，描繪我們生活中的最偉大的新因素：人民在精神和政治上的統一，蘇維埃愛國主義以及各族人民的友誼，這是歷史上從未有過的一般人的性質和只有在社會主義條件下才能發展的社會本身的性質。這些新的社會因素，社會主義社會生活的整個新結構，都

不但反映在社會主義現實主義藝術的素材、主題和題材中，而且也表現在創作方法上，也表現在藝術形式等等的一切方面。這是很明顯的，因為社會主義的現實不斷地和迅速地向前發展，向藝術家們提出了一個又一個的新任務，每一種任務都要求用特有的方法來解決，決不許套用舊公式。

由於社會主義和布爾什維克黨的馬克思列寧主義科學理論的偉大勝利，使得社會主義現實本身對藝術家發生了極大的影響，使藝術家們得以真誠、細心和嚴肅地研究生活，使他們在社會主義現實主義和馬克思主義方面有了發展。這裏必須要着重指出的，就是有一些批評家有時還不能正確地理解藝術創作的性質。藝術家從生活中汲取自己的素材，向生活學習，研究現實，以最後進步的世界觀——馬克思列寧主義的世界觀為唯一的指導，這是很自然的。決不要怕一個研究了生活的藝術家會流於經驗主義。這種概念，對於政治家或者科學家是比較適合的，但決不應該把它

① 第聶泊爾建設工程即指建築第聶泊爾河水電站的工程。瑪格尼特建設工程是指南烏拉爾附近瑪格尼特地方建築新鋼鐵工業城市的工程——譯者註。

② 契留斯金是一隻北極探險船的名字，一九三三年七月在著名探險家希米特領導下，從列寧格勒出發，經北冰洋直航遠東，探求北海航線，及船航至丘霍特海時，於一九三四年二月十三日為堅冰摧毀，全船人員立即遷至浮冰上居住，繼續研究工作，而於三月五日至四月十三日中間，相繼為蘇聯英勇的飛行員救出——譯者註。

③ 日丹諾夫：「蘇聯文學是世界上最有思想最進步的文學」，一九三四年，第十一頁。

硬搬到藝術上來。如果一個藝術家要想誠心誠意地反映出生活的真實，那他就必須去研究馬克思主義。顯而易見，有意識地、踏踏實實地領會馬克思主義思想寶庫的一切東西，只能夠幫助一個藝術家更好地理解 and 反映周圍現實的真實。自覺的共產主義思想、明確的政治思想和生活真實，在社會主義現實主義藝術中，有着不可摧毀的統一性，並互為條件。在社會主義的條件下，沒有一點可供藝術家的世界觀與現實主義創作方法之間的矛盾生長的土壤，這種矛盾，是因相敵對的階級社會生活而產生的，而且曾經並正在給生活在階級社會中的許多偉大藝術家帶來有害的創作兩面性。試回憶一下列甫·托爾斯泰這個巨人吧。列寧在論托爾斯泰時寫道：「一方面，是一個天才的藝術家，不僅創作了俄國生活一幅無比的圖畫，而且創作了世界文學第一等作品。另一方面，是一個在基督名義下變得傻頭傻腦的地主……」。一方面，是最清醒的現實主義，撕毀所有一切的假面具；另一方面，鼓吹世界上最討厭的一種東西，即宗教……」在社會觀點和整個哲學觀點與創作方法之間有着這樣大的矛盾（實際上就是世界觀本身的矛盾），都決定社會主義時代以前的現實主義創作帶有一定的兩面性和矛盾性，並使藝術作品的完整遭到極大的損失。反之，在社會主義的條件下，自覺的思想和現實主義之間，表現着不可摧毀的內部聯繫。藝術家的前進的共產主義觀點，一方面就是他的最深刻、最徹底的現實主義基礎，另一方面，藝術家用這種觀點研究社會主義的當前生活，力求表現生活的真實，藝術家在共產主義精神的培養下，是自然而然地形成自己的世界觀的。社會主義現實主義藝術的空前未有的內部完整和協調的源泉就

在這裏。

社會主義現實主義藝術通向生活的道路上，沒有以往各時代現實主義必須克服的任何障礙。上面，我們已經接觸到在社會主義環境中消滅現實主義創作方法與藝術家的整個世界觀之間的矛盾這一很重要的問題。現在我們再考察另一些問題。首先我們將想到現實主義創作方法在過去的發展問題，雖然這也是世界藝術發展的基本內容。現實主義在過去是不得不與各種反現實主義的流派進行猛烈的、不調和的鬥爭，這種反現實主義的流派反映着當時當權的剝削階級的真正觀點、趣味和利益的。我們同樣知道，宗教在過去由於這種關係曾給藝術以多麼大的影響。在社會主義社會中，沒有剝削階級，因此也沒有了曾積極與現實主義作鬥爭的反現實主義諸流派存留的餘地。因而宗教在社會主義社會中，對藝術就同樣起不了什麼作用了。

在蘇聯藝術中，反現實主義的傾向僅只剩下過去人們意識中的一些殘餘和國外資產階級「藝術」的一些影響而已，但在社會主義社會本身，並沒有任何反現實主義傾向的社會物質支柱。現實主義在社會主義社會的藝術生活中反而有着絕對的統治力量，得到整個人民的、國家的和共產黨的支持。

而且，社會主義現實生活的本身就富有動人的生活材料，有着在美學上極有價值的材料，鼓舞着藝術家去細心而深入地創作現實主義的作品，因為在這種現實中，藝術家可以實現人類美好的理想，人在這裏可以自由自在、全面地和充分地發展個人的才能和愛好。因此，無論在生活和藝術上，一個藝術家不需要到自己的藝術想像力所創造的另一個美麗的世界裏去逃避生活。在這裏，藝術家面前就有着一個美麗的世界，他可以看到和接觸到、感覺和研究各種各樣的生活，參加新生活的建設工作，推動它，使它變得更美麗。社會主義現實，對於社會主義現實主義者實在是最寶貴最親切的，社會主義現實已與他個人的存在和他個人的幸福水乳交融。社會主義現實主義者，就是熱誠的愛國主義者，他對祖國的愛，對祖國的優秀的民族文化傳統、風俗習慣、語言的愛，與對先進的社會主義制度的愛，對在這種制度的基礎上建立起來的先進的社會關係的愛，在他的蘇維埃愛國主義的新的感情中，和諧地融洽在一起了。社會主義現實主義者因此對現實的態度，與舊現實主義者對現實的態度，在原則上是根本不同的。加里寧講道：「我們生活在社會主義的社會中，因此我們現實主義藝術家無論對社會本身或對自己的典型英雄人物來說，在原則上，是另一種態度。」斯大林同志在第一次全蘇斯達哈諾夫工作者會議上講道：「在這裏，勞動者是備受人尊敬的。在這裏，他並不是替剝削者做工，而是爲自己做工，爲自己的階級做工，爲社會做工。在這裏，勞動者不會覺得自己是個無人過問的人，伶仃孤苦的人。恰巧相反，在我們這裏，勞動者覺得他是自己國家中的自由公民，是一種社會活動家。他好好做工，盡力效勞社

會，就是一位勞動英雄，就有無限光榮。」

這樣現實，這樣的人物，在以往的藝術家面前是不曾有過的。雖然過去也有過正面人物，但在他們看來，正面人物是沒有也不可能具有典型的生活現象的性質的。這就使得舊現實主義摻雜有主觀主義和抽象的、遠離現實的成份。社會主義現實主義者認為，無論從社會生活的角度或從藝術的角度來看，都沒有在真正有價值的現實主義藝術中容納舊型浪漫主義、容納各種荒唐無稽的幻想的必要。加里寧向蘇聯藝術工作者講道：「如果你們要描繪社會主義，那末就不要壓制自己的想像力！我們藝術家的手下有着無限豐富的材料……社會主義在我們這裏並不是夢想，而是真正的現實。這種實際的、非空想的社會主義，要求藝術家，即作家、演員、畫家、歌唱家、音樂家、彫刻家、建築家等等要有強有力的手段。」當個社會主義現實主義者，日丹諾夫同志首先認為「要兩腳踏在現實生活的基地上，而又要和舊型的浪漫主義斷絕聯繫，因為這種浪漫主義是描寫不存在的生活和不存在的人物，而把讀者從生活的矛盾與壓迫下引到那個不可能實現的世

① 加里寧：「論蘇聯知識份子的任務」，國家政治出版局，一九三九年，第五九頁。

② 斯大林：「列寧主義問題」，第十一版，第五〇〇頁。

③ 加里寧：「論蘇聯知識份子的任務」，國家政治出版局，一九三九年，第六一——六二頁。

界、烏托邦世界裏去。」社會主義社會條件，決定藝術要走生活真實的道路。

蘇聯藝術，特別是在戰後，描寫我們生活中的真人真事的更多了，這決不是偶然的事。而且用具體的生活材料所創作的蘇聯藝術優秀作品，如法捷耶夫的「青年近衛軍」，巴甫連柯的「幸福」，赫米爾柯的「爲了偉大的俄羅斯人民」，「勝利了的祖國的凱旋式」，影片「斯大林格勒大血戰」（編導彼得羅夫）等等，都具有廣泛生活的概括性，因爲生活的真實性，不但爲我們的藝術所具有，而且也是社會主義現實本身的性質，在這種現實中，英雄的事蹟和人物，並不是例外的現象，而是典型的和普遍的現象。

在規定社會主義現實主義是徹底的現實主義的藝術、是表現生活真實的藝術時，我們也不能從這種藝術中拋棄那種想像、理想和浪漫的成份，但我們肯定並強調它的實際的、富有生命力的性質。如果認爲社會主義現實主義排斥一切浪漫主義，那就大錯而特錯了。恰巧相反，在社會主義現實主義的基礎上，對於美好事物的浪漫性的渴望，在將來將會得到最充分最光輝的發展，同時具有深刻的現實意義。因爲，我們的將來，是在現在在用自覺的創造性工作所準備的，而這種將來的因素已經包含在我們當前生活中了。正像社會主義生活本身的夢想和理想（一方面）與實際現實（另一方面）之間的裂痕已被消滅了一樣，在反映社會主義社會生活的社會主義藝術中的這種裂痕也被消滅了。日丹諾夫同志指示道：「我們的兩腳踏在堅實的唯物主義基礎上的文學是不能和浪漫主義絕緣的，但這是新型的浪漫主義，是革命的浪漫主義。我們說，社會主義現實主義

是蘇聯文藝和文學批評的基本方法，而這是以下列一點爲前提的：革命的浪漫主義應當作爲一個組成部分，列入文學的創作裏去，因爲我們黨的全部生活，工人階級的全部生活及其鬥爭，就在於把最嚴肅的、最沉着的實際工作跟最偉大的英雄氣概和雄偉的遠景結合起來。我們黨之所以始終是強有力的，就是因爲它在過去和現在都把加倍的實事求是精神和實際性，去跟遼闊的遠景、不斷前進的志向、爲建設共產主義社會的鬥爭結合起來。蘇聯文學應該善於表現出我們的英雄，應該善於展望到我們的明天。這並不是烏托邦，因爲我們的明天已經在今天被有計劃的自覺的工作準備好了^①。」關於社會主義現實主義藝術的最重要的方面，日丹諾夫在關於「星」與「列寧格勒」兩雜誌的報告中再次指出：「文學不僅負有使命要在人民需要的水平上前進，此外它還有義務要發展人民的趣味，提高他們的要求，用新思想豐富他們，引導人民前進^②。」日丹諾夫同志接着繼續指出：「表現蘇聯人這些新的崇高的品質，表現我們的人民，不只是他們的今天，也要展望到他們的明天；像探照燈一樣幫助照亮前進的道路，這就是每個有良心的蘇聯作家的任務。

① 日丹諾夫：「蘇聯文學是世界上最有思想最進步的文學」，一九三四年，第十二——十三頁。

② 日丹諾夫：「蘇聯文學是世界上最有思想最進步的文學」，一九三四年，第十三頁。

③ 日丹諾夫關於「星」與「列寧格勒」兩雜誌的報告，國家政治出版局，一九四六年，第二八頁。

作家不能作事變的尾巴，他應當在人民的先進行列中前進，給人民指示出他們發展的道路。」

社會主義現實主義的藝術，正確地和深刻地表現社會主義的目前生活，但同時也在生活中尋找和描繪正在生長着的共產主義現實因素，使其更接近今天，幫助它的確立。總之，社會主義現實主義首先注意我們生活中正在生長的新事物。正因如此，社會主義現實主義藝術就充滿着社會主義現實生活本身的現實的浪漫性，在這種現實裏，一切新事物是毫無阻礙地生長並很快地鞏固起來。生活本身的客觀發展過程證實了新事物的成長。這並不是一些柔嫩的、嬌弱的美麗幼芽，需要在浪漫的「英雄化」的條件下生存，需要用美來「支援」，因為不這樣，這種幼芽便抵擋不住嚴酷的生活的空氣。恰巧相反，不管今天這種幼芽第一眼看去，是如何柔弱，如何不健壯，但社會主義生活本身有使它們生長的肥沃的土壤，能夠使它們到明天成為健壯而有力的。它們在客觀上是強大的，是不可戰勝的，所以正是澈底的現實主義的創作方法，才能夠把我們生活中的這種新事物的幼芽反映在藝術中。而把浪漫主義宣揚成是社會主義藝術中的某一種特殊方法或傾向的任何企圖，對社會主義現實主義中革命浪漫主義「精神」的任何分化和孤立，都是與現實主義對我們現實中的英雄和美的肯定相抵觸的，在客觀上就是不相信這種新事物的強大的、合理的創造力量的表現。

社會主義現實主義的藝術，充滿着高度的革命熱情和社會主義現實本身所固有的創造精神，它首先描繪正在社會主義社會生活中生長的新事物。肯定日益壯大的積極的生活現象，這是社會