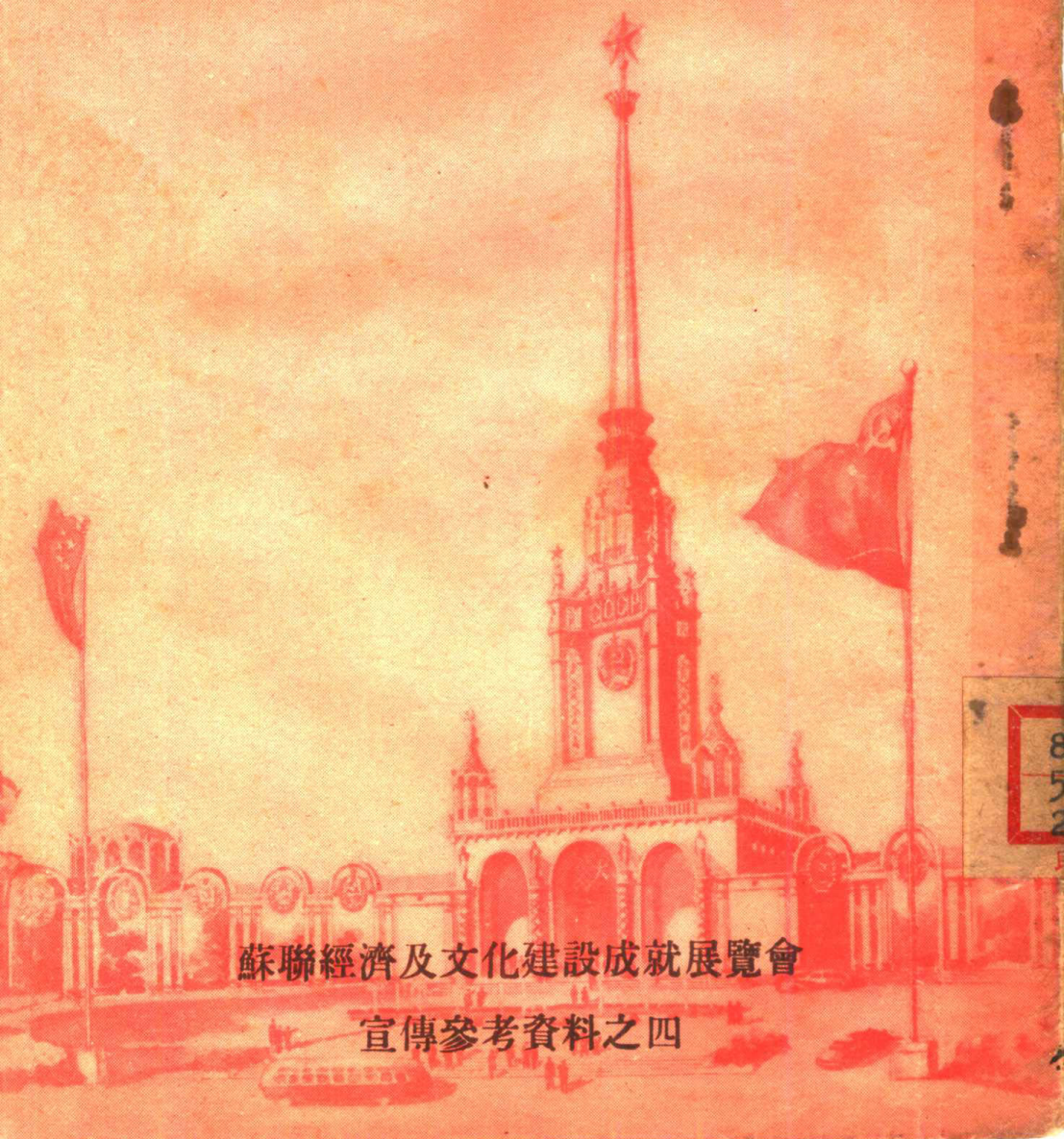

蘇聯的文學和藝術

蘇聯經濟及文化建設成就展覽會

宣傳參考資料之四

蘇 聯 的 藝 術

蘇聯經濟及文化建設成就展覽會
宣傳參考資料之四

接待蘇聯來華展覽辦公室宣傳處編

目 錄

蘇聯美術的發展.....	朱 丹(一)
蘇聯國立民間舞蹈團.....	(一〇)
斯坦尼斯拉夫斯基和聶米羅維奇——丹欽柯音樂劇院.....	(二〇)

這個小冊子裏原來有一篇關於蘇聯文學的發展的材料，後臨時因故將該材料抽出，只剩下關於蘇聯藝術發展的材料，因此與封面的標題不符。又，這些材料因編寫時間比較倉促，收集資料不够完善，故僅供參考之用。

接待蘇聯來華展覽辦公室宣傳處

蘇聯美術的發展

朱 丹

蘇聯的美術是繼承了俄羅斯古典美術的優秀傳統發展起來的，特別是十九世紀中葉批判的現實主義和十九世紀末葉的革命民主主義的作品給蘇維埃時代的美術以最大的影響。俄羅斯古典美術具有最顯明的民族特徵與強烈的社會意義；在創造上，古典的大師們一開始就採取寫實主義的方法，表現進步的時代精神，給今天的蘇聯美術留下了豐富的民族遺產。現今保存下來的俄羅斯古典藝術的美術品，僅繪畫方面就有近兩萬幅，分別收藏在莫斯科和列寧格勒的三個規模最大的美術博物館內。在莫斯科「特列奇雅柯夫畫廊」一處，每年參觀者達一百萬人。這些寶貴的精神財富直接哺育和培養了蘇維埃時代的美術家，使蘇聯的美術生根在自己民族的土壤上面，不斷地繁榮和滋長起來。蘇聯的美術家繼承着俄羅斯古典美術傳統的人民性和現實主義方法，在正確地接受民族遺產的基礎上，復興並發揚過去進步的藝術傳統，建立新的社會主義現實主義的藝術。

蘇維埃美術一出現就帶有強烈的戰鬥性。在十月革命後的最初的年代，在與國內外反革命進行殘酷鬥爭的艱苦日子裏，美術家們都貢獻出自己全部的創作力量，來完成這崇高的戰

門任務。他們把自己的筆當作戰鬥武器，動員人民響應祖國的號召和敵人鬥爭。被稱為第一個蘇維埃戰爭畫家的格列柯夫，在蘇聯藝術史上成為蘇維埃戰鬥畫的創始人，他是光榮的騎兵第一軍的歌手。

格列柯夫的作品有「到布瓊尼的部隊去」、「騎兵第一軍的號兵」和一九二五年畫成的「機關槍二輪車」等。這是關於人民為保衛自己勝利果實的英勇鬥爭的真實故事；這些故事中洋溢着對革命的勝利信心和樂觀主義，批評家說他的作品具有一種特殊的風格，那就是充滿着革命的浪漫主義的氣息。

在初期的繪畫中，除了國內戰爭的主題，就是關於歌頌革命領袖和反映新的社會現象的作品。老畫家勃羅茨基的「列寧在斯摩爾尼」，創造了偉大的革命導師的動人的形象。格拉西莫夫的「列寧在講壇上」是那時期的紀念碑式的作品，他把列寧表現為羣衆的領袖，人民的代言人。

阿·格拉西莫夫是一個天才的肖像畫家，同時他的藝術領域又是異常廣闊的，他為雕刻家雅科福列夫所畫的肖像畫，顯示了他表現人物性格的卓越才能。「四個老畫家之像」也是他的成功作品之一，在這幅作品裏面，他用心地刻劃了幾個碩果僅存的古典畫家的形象，當作俄羅斯民族的珍寶，尊敬而又親切地安置在一張新鮮的畫面上，成為完整的雕塑式的典型。格拉西莫夫的創作才能是多方面的，凡是美好的東西，都是他所選擇的畫材，艷麗清新的花朵，在他的畫幅上時常佔着重要的地位。他現在是全蘇美術作家協會的主席，又是蘇聯

美術科學院的院長，他經常發表談話和論文來指導蘇聯美術界的思想鬥爭。

老畫家岳崗松也是對建立初期的蘇維埃繪畫有過貢獻的，他的代表作「在老烏拉爾工廠」表現了人民始終是歷史的主要動力和推動歷史進步的英雄。他和一羣青年畫家集體創作的「列寧在共青团會議上演說」，把領袖和青年羣衆之間的關係正確地傳達了出來，偉大的列寧像父親一樣地在進行着對他的後輩的不倦的教導，使每個看到這幅畫的人，都感到也像是親身在諦聽着列寧的話。岳崗松又是一個美術史家和批評家，他現在是全世界聞名的莫斯科「特列奇雅柯夫畫廊」的主持人。

描寫蘇維埃社會新生活的作品有普拉斯托夫的「集體農莊的假日」、「洗馬」等等。這些作品表現了革命後農村的變革，舊的悲慘命運一去不復返了。新的幸福生活却正在社會主義社會的土地上建立起來。烏克蘭女畫家雅布蘭斯卡婭的名畫「糧食」，表現了在富饒的土地上的健康的烏克蘭少女對於新鮮生活的喜悅，明朗愉快的色調描畫出解放後的烏克蘭的顯著的特色。

傑出的女雕刻家穆馨娜是製作蘇維埃紀念碑式雕刻的巨匠，她的紀念性羣像「工人和集體農莊農婦」是爲了裝飾巴黎萬國博覽會蘇聯館的，青年工人和集體農莊少婦高舉着鐵錘和鐮刀激動地前進，這是愛好和平和辛勤勞動的蘇聯人民的偉大的象徵。另一個塑造英雄形象的巨匠烏切基奇也是善於表現蘇聯人民新的優秀品質和鬥爭熱情的大雕塑家之一，他是柏林蘇軍烈士公墓的宏偉的紀念碑的作者。還有雕刻家夏達爾、馬尼澤爾、托木斯基、阿茲古爾

的愛國活動；很多畫家直接走上戰場，用自己的作品鼓舞人民的意志和勝利的信心。戰爭的第二日，在街頭就出現了庫克雷尼克塞的號召消滅法西斯匪幫的宣傳畫，而速寫畫家史馬林諾夫、茹可夫、克里馬辛、卡茨曼、巴霍莫夫等都在戰爭中完成了大量的作品，史馬林諾夫的有名的控訴德寇暴行的組畫「不能忘記」、「不能饒恕」就是根據前線的實地速寫畫成

女地質工作者(雕塑) 列·華·普里夏日紐克作

都對建立蘇維埃的獨立的雕塑藝術作了光輝的貢獻。

第二次世界大戰以不可估量的損失和災難加在蘇聯人民的頭上，但美術家們並沒放鬆或停止他們的工作，因為藝術已經緊密地聯系着祖國的命運和人民的生活；在前綫，在後方，美術家們繼續加緊他們

的。

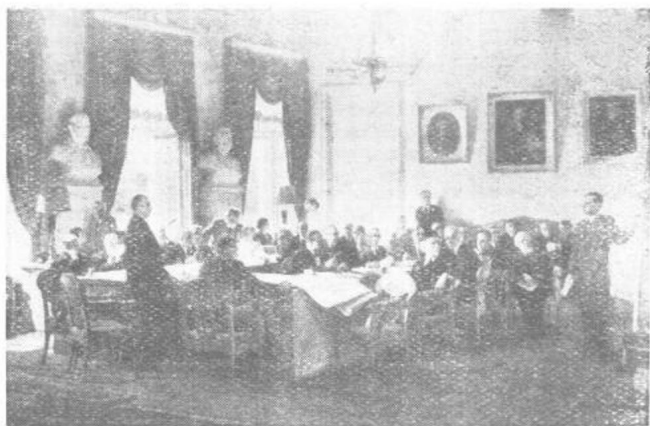
在後方的畫家，在莫斯科和列寧格勒被圍的最嚴峻的年代，畫家們恢復了十月革命初期的「羅斯塔之窗」的工作；政治宣傳畫家伊凡諾夫、托伊澤等則創作了不少震動人心的好的政治宣傳畫。

在正面表現戰爭的作品中，有普茲里柯夫的「黑海健兒——海軍陸戰隊之登陸」、克里伏諾高夫的描寫攻克柏林的偉大場面的大幅油畫「勝利」、戈爾賓柯的「德軍強渡德聶泊河」、柯萊茨基的「奧德河根據地之役」等；這些都是畫家經過千辛萬苦從實際戰鬥中根據真實的材料畫成的。

暴露敵寇暴行的畫有普拉斯托夫的「法西斯匪機飛過去了」和庫克雷尼克塞的「卓婭」等，那些驚心動魄的殘酷場景，使看的人充滿悲憤的情感。

描寫戰時各方面的社會生活的作品有拉克蒂奧諾夫的「前綫的來信」和女畫家良金娜的「女友」等，前者的內容是描寫在戰爭的日子裏前後方關係中的一個插曲，畫家把畫中人物細膩的感情逼真地傳達出來了，並且用新鮮的色彩和純熟的技巧刻劃出像浮雕一樣的人物形象，這是一幅戰爭時代的優秀的蘇維埃風俗畫。

一九四五年德寇投降後，蘇聯畫家們以高度的興奮與歡樂的心情舉辦了一次「勝利美術展覽會」，在這次展覽會上，畫家們和雕刻家們用自己的作品來慶祝偉大的勝利，尤其是許多前輩的老畫家如尤恩、戴尼卡、薩維茨基等都熱情地用繪畫的語言為祖國貢獻了珍貴的

蘇聯科學院主席團會議

葉法諾夫等繪

祝辭。

戰後一九四七年全蘇美術科學院的改組，加強了社會主義現實主義美術的創作與批評，使蘇聯的美術在新的情況下更加繁榮起來了；從那時起，每年開一次全國性的展覽會，還不斷充實和提高展覽會的內容，使新的題材的嘗試和優秀作品的出現成為經常性的了。

戰後的年月裏，畫家開始通過新五年計劃的建設來描寫恢復工作和和平幸福的生活。阿爾明尼亞的畫家納爾巴疆的歷史畫「爲了人類的幸福」，表現在蘇共中央政治局的一次會議上，斯大林向他的戰友們說明着建設防護林帶的天才計劃，這幅畫引導觀眾走入未來的新生活的理想的遠景。納爾巴疆並且通過他的油畫「偉大的友誼」描繪了中國人民的最敬愛的朋友和導師斯大林和中國人民的領袖毛澤東主席在莫斯科的歷史性的會見。

優秀的人物畫家和風景畫家蘇爾平的名作「祖

國的早晨」是一首象徵着共產主義光明前途的激動人心的詩篇，他以明朗的春天的早晨和莫斯科近郊的富饒的原野爲背景，通過人民敬愛的領袖斯大林的質樸的形象，展望着未來的美好生活。批評家說這幅畫在思想上武裝了蘇維埃人民爲完成共產主義的事業而鬥爭。油畫家葉法諾夫和他的工作組的大幅油畫「蘇聯科學院主席團會議」也是一幅雄偉的歷史性巨製，他們用這一幅優秀的人物羣像來象徵空前的規模宏大的共產主義事業在建設途程上將日新月異地順利前進。

烏克蘭的畫家格里高里耶夫的名畫「入團」、「球門」、「兩分的討論」傳達出蘇聯兒童和青年的新鮮明快的精神面貌，說明只有在社會主義幸福的土地上，才能滋生着這樣一些美麗健康的花朵。

世界和平運動的開展帶給蘇聯畫家以更廣闊的主題。出色的人物畫家列歇特尼柯夫在他的油畫「保衛和平」裏，描繪一羣法國兒童爲了爭取和平和自由，躲過警察的監視，偷偷地去寫和平標語的情形。這幅動人的畫面和那些純潔善良的兒童形象在激發着每一個有良心的人的心靈。他的另一幅名作「又是一個兩分」也是一幅充滿精神感召力的刻劃心理的新型風俗畫，是近年來最受歡迎的佳作。

著名的政治諷刺畫家庫克雷尼克塞的諷刺藝術通過長期的與敵人正面作戰而發展起來了。他的表現希特勒在地下室的狼狽下場的油畫「末日」，無情地剔去敵人的一切假面具，被認爲是蘇維埃繪畫中的新的特殊的樣式。庫克雷尼克塞是多才多藝的畫家，不斷地製作了

油畫、插圖畫、風景畫和許許多多傑出的政治諷刺畫。他們替果戈里、契訶夫、高爾基等大作家的作品所作的膾炙人口的插圖，最能體現那些作品的精神。他們的政治諷刺畫完全形成了一種獨立的風格，在蘇聯和全世界的讀者心中發生了巨大的影響。

在最近一兩年的作品中，還有很多應該提起的，如在新型風俗畫中有舍林尼可夫的「大學生」、列維亭和屠林合作的「新出版的車間牆報」等等，風景畫中有格魯查的「在伏爾加河上」、博羅茲卡婭的「遠離莫斯科的地方」，以及油畫家葉法諾夫、水彩畫家克里馬辛、速寫畫家茹可夫的印度人物速寫，版畫家普洛洛可夫的暴露美國黑暗社會的組畫，以及葉菲莫夫的政治諷刺畫，基布里克和拉普捷夫的果戈里、契訶夫小說的插圖，這些都是在蘇聯美術的豐收季節中的寶貴的收穫。

〔新出版的車間牆報〕

安·巴·列維亭
尤·尼·屠林 繪

戰後的十年是蘇聯美術的更加豐收的十年。早在十月革命初期，偉大的革命導師列寧就說過「藝術屬於人民」，在偉大的蘇聯共產黨的領導與鼓舞下，蘇聯美術為祖國建設和人民的幸福服務的偉大作用將日益發揚增長，永遠成為全人類進步文化的光輝的旗幟。（編者按：本文中所提到的很多作品均在這次展覽會上展出）

蘇聯國立民間舞蹈團

蘇聯國立民間舞蹈團是蘇聯最優秀的藝術團體之一，成立於一九三七年二月，到現在已經有十七年以上的歷史了。

蘇聯國立民間舞蹈團的宗旨是收集、研究和宣傳民間舞蹈藝術，並在民間舞蹈的基礎上創作新的舞蹈。在十月革命以前的俄國，本來就有非常豐富的民間舞蹈藝術的寶藏，可是那時並沒有人來研究它們，並且，由於各民族間生活的隔離，一種舞蹈往往只流行在一定的區域內，甚至於一個村子內。十月社會主義革命給蘇聯各民族人民帶來了新的生活。各民族的文化得到了無限發展的可能。在各民族友好和互相尊重民族文化的氣氛下，民間舞蹈藝術在蘇聯達到了空前的繁榮。民間舞蹈開始成爲民間節慶不可缺少的節目。各民族間開始了舞蹈的互相觀摩。在民間節慶上，出現了民間舞蹈家們的比賽，在各城市與鄉村開始舉辦民間業餘藝術團體的舞蹈會演。而到一九三六年，蘇聯更舉行了一次全蘇民間舞蹈大會演。全國最有天才的民間舞蹈家們被邀請到莫斯科。這次大會演集中地表現了蘇聯各民族舞蹈的豐富多采。

在這次大會演舉行時，蘇聯的舞蹈界中很自然地產生一種成立一個舞蹈團來推廣這些卓越的藝術的想法。蘇聯國立民間舞蹈團藝術指導莫伊塞耶夫是這次大會演的評判人之一，他

回憶當時的情形說，那時大家都感到這樣寶貴的藝術若不推廣，實在可惜；但這個任務又不是業餘藝術團體能够擔當的。因此，他向政府寫了一個申請書，成立這個舞蹈團。政府很快批准了這個申請，並把組織這個舞蹈團的任務委託給了莫伊塞耶夫。

伊果爾·莫伊塞耶夫是一位傑出的藝術活動家。他十八歲時在莫斯科大劇院附屬的舞蹈學校畢業，並參加了大劇院的舞劇團。從那時起，他先後担任大劇院的舞劇演員和舞劇編導，表現了他的卓越的才能。但在大劇院工作的期間，他就對民間舞蹈藝術發生很濃厚的興趣。他常參加民間的節慶，和天才的民間舞蹈家會見；常在國內作長時期的旅行，考察、研究民間舞蹈、民間藝術和人民的生活，研究一切和民間舞蹈藝術有關的東西。從一九三七年起，他更把自己的全部才能貢獻給了民間舞蹈藝術的發展。

蘇聯國立民間舞蹈團在自己成立的十七年間，走過一條光榮而崎嶇的道路，積累了豐富的藝術工作的經驗，它本身也得到了極大的發展。初成立時，它是一個只有三十名演員、十二人的樂隊和十個舞蹈節目的小的團體；現在它有一百一十名左右的職業舞蹈演員，樂隊擴充到四十五人，劇目中包括一百六十多種民間舞蹈，這樣大的藝術團體是很少有的。過去他們只表演蘇聯民間舞蹈，現在它的劇目中包括了各人民民主國家的舞蹈；他們還打算把自己的舞蹈團變成爲全世界民間舞蹈的寶庫。民間舞蹈團還附設有培養青年演員的專門學校和爲演出服務的美術工廠。從成立以來，民間舞蹈團共演出過三千場，觀眾在七百萬人以上。它到過蘇聯的一百九十五個城市和國外一百三十五個城市——到過波蘭、德意志民主共和國、捷

克斯洛伐克、奧地利、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、芬蘭、蒙古人民共和國等國，現在又來到了我國。

*

*

*

在我們看蘇聯國立民間舞蹈團的精彩演出時，我們會發現它的舞蹈的形式是那樣完整，舞蹈的形象是那樣的鮮明。原來民間舞蹈團不僅是民間舞蹈的優美的表演者，而且是民間舞蹈的老練的創造者。

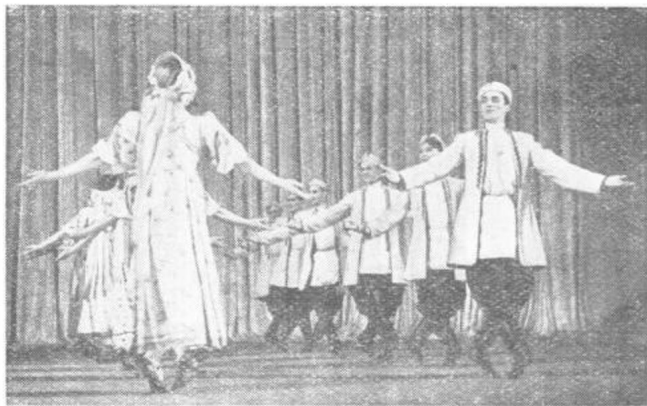
莫伊塞耶夫在談到這個舞蹈團的創作原則時說：「我們走着兩條道路。第一，是舞蹈的創造性的發揮的路線，其基礎是已經形成的有一定題材、有確定的形式和傳統的民間舞蹈。第二，是根據尚未體現於舞蹈形式中的民間傳統創造新的舞蹈的路線，對那些活在民歌、民間遊戲、民間史詩中的思想與主題，我們給予它舞蹈上的表現。同時我們還竭力在舞蹈中體現我們同時代人的形象。」

所謂對現有舞蹈的藝術上的發揮也並不是就這些舞蹈加以機械的重複或簡單的照抄。真正的舞蹈編導不是照像師，而是美術家——民間舞蹈團是這樣理解自己的任務的。他們盡力更深刻地挖掘一種民間舞蹈的內容，對它的形式加以發展，使之在技術上趨於完善。這就好像一首民歌由天才的歌唱家表演一樣，雖然歌詞和旋律還是那樣的，却被用極細微的音色所豐富，而獲得巨大的感動人的力量。

民間舞蹈團劇目中的「柏納村的四人舞」就是經過這樣加工的舞蹈。這個舞蹈起源於烏

拉爾的柏納村，經過民間舞蹈團表演以後，它變得更富於詩意了，每一個姿勢、轉動，每一個動作都更為柔和了。觀眾們彷彿來到烏拉爾的百花盛開的草原上，在這裏青年們集合起來跳舞和遊戲。這個舞蹈中展開一個純潔的初戀的故事。民間舞蹈團運用自己全副的藝術力量來最爲突出的表達這些崇高的情感。此外，像別洛露西亞「列芳尼哈」舞，烏克蘭的「暴風雪」舞，格魯吉亞的「卡爾圖里」舞和「霍魯米」舞等，都是經過民間舞蹈團這樣處理的舞蹈。

至於創作新的舞蹈，那是根據於對人民的舞蹈傳統的深刻的研究的。民間舞蹈，像所有的藝術一樣，反映着社會生活中的現象。因此，舞蹈編導就不能只限於研究舞蹈，他還要研究人民的生活，人民的文化，努力來確定一種舞蹈的產生過程、它的思想、影響於它的形式的生活方式；揣摩其中一切情感的色彩，了解它的風格。如果一個藝術家透徹

俄羅斯組舞之一：輪舞

地研究了人民的性格和生活，他就能用自己的創作想像來創造新的舞蹈的舞台形式，在其中體現出民間舞蹈的形象、情感與風格。這種舞蹈雖然不是像照像那樣準確地複現存在於人民中間的動作與身姿，但却正是民間的。

在民間舞蹈團的劇目中有一個古楚爾舞「套索」。這個舞蹈在民間的跳法是：由一個「領頭人」「指揮」，舞者按照他的手勢做各種動作，並改變速度和節奏。這是一種即興的舞蹈，沒有很固定的形式。莫伊塞耶夫把它改編了，刪去了「領頭人」和偶然的動作，加進了新的舞蹈形象和獨舞。這樣，「套索」舞就獲得了更完美的藝術形式，但却仍然是真正古楚爾人的民間舞蹈，它表達了古楚爾人的民間特性和山地居民性格的特點。

民間舞蹈團還利用那些表達人民的思想、性格和民族特性的民歌來創作舞蹈，把這些民歌體現在舞蹈形象之中。別洛露西亞「馬鈴薯」舞就是這樣產生的。在別洛露西亞有一首關於馬鈴薯的古老的民歌，莫伊塞耶夫就根據這首民歌的題材和旋律，用舞蹈的手段描繪出人民生活中的這樣一個典型的場面：十五個快樂的別洛露西亞姑娘到田地裏去，她們栽種馬鈴薯，照看它們，最後得到豐富的收穫。這個由舞蹈團創作的舞蹈，受到人民很大的歡迎，在別洛露西亞的農村常可看得姑娘們跳這個舞，它實際上已是民間舞了。

民間舞蹈團還有些節目是從衆多的民間舞蹈材料精心挑選精煉而成的。如莫爾達維亞舞「茹克」。這是莫爾達維亞農民最喜愛的舞蹈，每一個鄉村都跳這個舞，但却各有各的跳法，每一種跳法又都有其特點。可是到底這許多種「茹克」舞中間那一種最動人，最鮮明