

行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告

國科會專題計畫名稱：蘇聯藝術的政治思惟與烏托邦理想，1932-1953

計畫編號：NSC 88-2411-H-004-019

執行期限：87年8月1日至88年7月31日

主持人：國立政治大學俄國語文學系副教授 陳美芬

E-mail: mfchen@nccu.edu.tw

摘要：

思索俄國哲學家別爾嘉耶夫 (Ybrjkkfq Fktrcfylhjdbx <thlztd^ 1874-1948) 以俄羅斯宗教思惟對共產主義的詮釋，共產主義國家是世界觀的統一，制度是禁慾，政權是極權；它要求臣服於統一的思想。造因於此，蘇聯時期，共產主義追求架構新世界，希望創造新人類。但與其說是新人創造，不如更適當地說是人的消逝，人被剝奪了深度，變成二維、平面的存在。所謂的集權概念“精神共性”，似乎也只有一種理解，是“我們”，而非“自我”，構成精神生活和精神存在的終極基礎。因此新人非人，新人是俄國傳統烏托邦浪漫主義理論的唯一支柱—宗法公社的新時代用語。在共產唯物主義—無神論的形式下，人只是斷斷續續時代意識的一瞬間手段，理應服從時代潮流，更應享受“精神共性”。

但“共性”產生依賴，需要信仰，俄羅斯民族從過去對聖者與英雄的多神膜拜，進入二十世紀社會主義藉助抽象的道德原則建立人間的烏托邦強國，儘管崇拜對象迥異，但精神本質無差，所謂“精神偶像”對俄國人民思想與靈魂不可思議的強大威力與深刻信仰，正是蘇聯藝術政治思惟及烏托邦理想的源泉。社會主義是一種烏托邦生活，為了精神的快樂、旺盛和開朗，為了證明祖國得以平等、甚至優於其他精神物質完美的歐洲文明古國，俄國人民願意“帶著精神渴望的痛苦，在沙漠中艱難前行”¹，彷彿所有的動盪不安、國際國內戰爭、貧窮和停滯都將成為不再復返的過去，終將被蘇聯新氣象，新時代所徹底取代。因此受共產主義的實驗折磨和被獨裁領袖壓迫的俄國人民，越是不幸，靈魂越是空虛，對祖國的愛與尊崇越發強烈，藝術上的追尋也不再是真相的傳達，不必是創造及突破，而是單純的、鼓舞的、為苦難生活注入美的、滿足精神饑渴而迫切需要的食糧。當然我們可以解釋為藝術是極權政權的麻醉劑，但也無從否認俄羅斯民族靈魂中信仰的堅定與命定的悲哀。

蘇聯藝術在層層體制包圍、重重思想束縛下，豐沛銳利的美學成就和超越意識形態的藝術表現—正是俄羅斯深厚人文藝術傳統與特質的寫照。藝術家在人民認識、接受、繼而否定共黨壟斷國家權利和資源的過程中，以實際的藝術語言發出鏗鏘的吶喊，鮮明坦率的繪畫筆觸，冷峻深沉的精神層次，為理念的實現創造全然投入的瘋狂，震撼世人的視野，晃動定律的權威。也使我們體認俄國人民終身企求的永恆與矛盾無解的生命意義。

¹ 引自普希金的詩《先知》。

計畫緣由與目的：

史達林時期蘇聯社會主義寫實主義藝術是極權國家官僚機制控制人文藝術的典型模範，它不僅標誌著俄羅斯藝術史上一段獨立於世的創作過程，也代表俄國社會發展史上極具戲劇性及緊張性的一個年代。這個時期透過各種美化渲染現實和歌頌獨裁領導的藝術形式來強化極權政體的地位，卻也因此愚昧當時信仰失落、精神遊蕩的普羅群眾，究竟是激發人民生命的鬥志或是達成政權陰謀的手段，不得而知。本計畫緣於計畫主持人對該階段充滿社會意識及視覺魅力的藝術作品所震撼，因而希望以客觀研究和虛心學習的態度評析蘇聯藝術的獨特美學、其多元複雜的民族本質和世人難以觸碰的文化現象。

特別是近半個世紀來，我國與俄羅斯意識形態的差異與阻隔，不僅導致雙方學術交流的中斷，更存在背離真相甚遠的宣傳。因此本計畫的目的除期擴大國內對俄國研究的廣度及深度之外，更重要的是透過該研究提供慣於自由、習於法制的我們萬象思考的所能及藝術詮釋的無限契機。

結果與討論：

本計畫執行期間承蒙各國學者惠賜寶貴意見，特別是目前全世界研究就該期的權威學者 Fktrcfylh Bkmbx Vjhjpd 教授給予本計畫極為珍貴的建議、文獻資料與批評指正，使本計畫得以順利進行。目前部份爭議，仍持續討論，只能說該計畫的形式結束是學術交流的另一開端，每位參與計畫的成員特別感謝並珍惜國科會的支援，更體認學術研究的艱辛與漫長，更堅定踏出步伐的意義與價值，更期待未來豐碩的思想源泉與學術貢獻。

計畫成果自評：

本計畫成果共分三大部分：第一部份與原提計畫相符，記錄該時期藝術發展的時代背景、政權與藝術的互動關係、藝術中的官方與非官方因素及藝術表現，並特別側重戰爭藝術的發展；第二部份搜集一百餘位該時期領導藝術家的生平資料及其代表性作品，為國內目前針對該時期唯一系統性的文字介紹；第三部份包括四百五十幅重要作品的彩色圖檔，可供日後相關研究確實的影像與參考。因此本研究成果實具學術評價，惟一年研究期限過於倉促，研究期間發現許多亟需探討的課題，終因時間、空間因素未能深入註解，遺憾難掩，盼日後能另行發展成為正式論文或專著討論。

本計畫內容目前已形成兩篇論文在學術期刊上發表（一、蘇聯社會主義寫實主義藝術的概念與認知，“俄語學報”，197-209 頁，1998；二、造型藝術中的宣傳與煽動因素—二次世界大戰期間蘇聯的政治宣傳海報，“俄語學報”，317-337 頁，1999），第三篇也已完成，準備發表。另研究助理探討該時期蘇聯電影美學的碩士論文也將在今年度付梓口試。

主要參考文獻

俄文書籍

:ehyfk @Bcreccndj@& Vjcrdf& 1932-1953&
Bcreccndjpyfybt& Vjcrdf&
Rtvtyjd^ D& C& Cnfnmb j, Bcreccndt& Vjcrdf% Bcreccndj& 1956&
Cjdtncrfz :bdjgbc& Vjcrdf% Cjdtncrbq {elj;ybr& 1976&
Vjyevtynfkmyjt Bcreccndj ^ CCCH& Vjcrdf% Cjdtncrbq {elj;ybr& 1978&
Utkkth^ V&^ Ytrhbx^ F& Enjgbz e Dkfcnb& Kjyljy& 1982& Nn& 1-2&
Bcreccndj Cjdtncrjuj Cj.pf& Ktybyuhfl% Fdhjhf& 1982&
Rtvtyjd^ D& C& Frfltvbz {elj;tcnd CCCH& Crekmgnehf& :bdjgbc&
Uhfabrf&
Ntnfhfkmyj-ltrjhfwbjyyjt^ Vjyevtynfkmyjt^ Ltrjhfnbdyj-
ghbrkflyjt Bcreccndj&
Ktybyuhfl% Fdhjhf& 1982&
Fubnfwbjyyj-vfccjdjt Bcreccndj& Jajhvktybt ghfplytcnd& Vfnthbfs
b ljrevtyns&
1917-1932& Vjcrdf% Bcreccndj& 1984&
<skbbyrbyf^ Y& G& b Hz,eibyf F&D& Bcnjhzb Cjdtncrjq Fh[bntrnehs&
Vjcrdf%
Cnhjqbplfn& 1985&
Ytvbhjdcrfz V& F& {elj;ybrb Uheggs 《Nhbyflwfnm》& Vjcrdf% Cjdtncrbq
{elj;ybr&
1986&
Neutyl[jkml^ Z&F& Bp Bcnjhbb Pfgflyjtdhjgtqcrjuj Heccrjuj b
Cjdtncrjuj Bcreccndf&
Vjcrdf% Cjdtncrbq {elj;ybr& 1987&
Cjdtncrjt Ltrjhfnbdyjt Bcreccndj^ 1917-1945& Jxthrb Bcnjhbb&
Vjcrdf% Bcreccndj&
1989&
Pbyuth^ K& C& Cjdtncrfz Gjhnhtnyfz :bdjgbc 1930-[- rjywf
1950-[ujljd& Vjcrdf%
Bpj,hfpbntkmyjt Bcreccndj& 1989&
Gjktdjg^ D& V& Vfkfz Bcnjhzb Bcreccndj& Bcreccndj {{ dtrf&
1901-1945& Vjcrdf%
Bcreccndj& 1991&
<f,ehbyf^ Y&B& Bcnjhzb Cnhfys d Gkfrfnt& Vjcrdf% Gfyjhfvf& 1993&

Uhjqc^ <& Cnbkm Cnfkbyf& - D c,%& Enjgbz b J,vty& Vjcrdf& 1993&
Ujkjvinjr^ Bujhm& Njnfkbnfhyjt Bcreccndj^ Vjcrdf% Ufkfhn& 1994&
Fubnfwbz pf Cxfcnmt - Cjdtncrjt bcreccndj cnfkbycjg 'gjjb&
Cfyrn-Gtnth,ehu%

Ujcelfhcndtyysq Heccrbq veptq ljrevtynf Fh[bd Rfcctkm Bynthfhntre
L.cctkmljha&

1994&

Bcnjhbz Bcreccnd& Jntxtcndtyyjt Bcreccndj& Vjcrdf% Dscifz Irjkf&
1994&

Vjhjpd^ F& B& Rjytw Enjgbb& Vjcrdf% Ufkfhn& 1995&

Uhjvjd^ T& Cnfkby& Dkfcnm b Bcreccndj& Vjcrdf% Htcge,kbrf& 1998&

英文書籍

Bowlt, John. Russian Art 1875-1975 : A Collection of Essays. New York : MSS
Information Corporation. 1976.

Golomshtock, Igor and Glezer, Alexander. Unofficial Art from the Soviet Union.
Edited by Michael Scammell. Introduced by Sir Roland Penrose. London : Secker
and Warburg, 1977

Nove, A. Stalinism and After. London : Goerges Allen & Unwin. 1981.

Elliot, D. New Worlds, Russian Art and Society, 1900-1937. London : Thames &
Hudson. 1987.

Bird, A. A History of Russian Painting. Oxford : Phaidon Press. 1987.

Symbols of Power. The Esthetics of Political Legitimation in The Soviet Union
and Eastern Europe. Ed. By Eric Blomquist. Stockholm. 1987.

Adam, Peter. Art of the Third Reich. Publishers, New York. 1988.

Bown, M. C. Contemporary Russian Art. Oxford : Phaidon Press. 1989.

Tupitsyn, M. Margins of Soviet Art : Socialist Realism till now. New York. 1989.

Lindey, Christine. Art in the Cold War : From Vladivostok to Kalamazoo, 1945-1962.
London : The Herbert Press. 1990.

Bown, Matthew Cullerne. Art under Stalin. Oxford : Oxford University Press. 1991.

Bown, Matthew Cullerne. Socialist Realist Painting. Yale University Press. 1998.

(以 E-Mail 繳交報告請寄 nscrpt@nsc.gov.tw)