

现实主义三题

一、众说纷纭——现实主义是……

(按:以下众家各说录自于《美术》杂志2005年6月号《总结现实主义创作的新鲜经验——关东画派中国画人物画大展·现实主义学术研讨会纪要》一文。谨以此为例,展开话题。)

“方法”说:

“现实主义是一个回避不了的问题,也是一个边缘化不了的问题,……因为现实主义是人类艺术最基本的创作方法。”(15页1栏第2段)

“旗帜”说:

“把现实主义旗帜举得很高。”(18页1栏第13行)

“原则”和“最高的指导原则”说:

“我认为现实主义是一个原则,不是一个画派……现实主义是一个最高的指导原则。”(22页1栏第2段)

“精神”说:

“……说明现实主义的精神,在我们当代的美术创作里面,确实是有生命力的,有号召力的。”(18页1栏第23行)

“思想”说:

“我的理解是现实主义是一种艺术创作的思想,在某种意义上说,它具有方法论的性质。”(28页中栏第20行)

“道路”说:

东北“连环画创作对当代中国画是有重要影响的,它在现实主义创作道路上是打前锋的。”(18页1栏第27行)

“现实主义创作道路是艰辛的……”(32页中栏第10行)“我们关东画派的画家们坚持现实主义创作道路,还是要有信心,……”(36页3栏第2段)

……

我们常说:在不违背三项基本原则

的前提下,艺术创作是自由的。在上述各家之说中,如果说“方法”和“道路”尚可选择,但说到“旗帜”,说到“原则”,还又“是一个最高的指导原则”,那似乎就没有商量的余地了。

当然,上述所引,只是摘自现场发言的整理纪要,并非出自论文或专著。发言者当时的表述不一定准确,后来记录整理也不一定完整,而且又不是讨论定义的专门会议;再者,也是各抒己见,百家争鸣。总之,无论从那方面来说,都不应较真。笔者录此,只是意在说明,这在一定程度上是否也反映了我们对现实主义的认识和理解上存在差异。如果因此而对那位方家有不敬之处,在此致歉意了!

那么,现实主义在文艺创作中的本意,究竟是什么呢?

二、回看定义——工具书中关于现实主义的解释

现实主义:文学艺术上的一种创作方法。通过典型人物、典型环境的描写,反映现实生活的本质。旧称写实主义。

——《现代汉语词典》商务印书馆1996年7月修订本第3版第1368页

“现实主义”:文学艺术的基本创作方法之一。在文学艺术史上,现实主义与浪漫主义是两大主要思潮。现实主义提倡客观地观察现实生活,按照生活的本来样式精确细腻地描写现实。现实主义作为一种创作方法的实际运用,由来已久,但明

李孟军 秋天的声音 布面油彩 180×180厘米 选自“精神与品格——中国当代写实油画研究展”



确提出这个名称的，始于19世纪50年代的法国画家库尔贝、作家夏夫列里。80年代恩格斯对它下了明确的定义，即“除细节的真实外，还要真实地再现典型环境中的典型人物”（《马克思恩格斯选集》第4卷第462页）。这为马克思主义的现实主义奠定了坚实的理论基础。它在各个历史时代的各民族各阶级文学艺术创作实践中所取得的成就是各不相同的。现实主义文艺在中国有悠久的历史 and 很高的成就，在文学中如《诗经》的一部分作品、杜甫的诗、关汉卿的戏剧、曹雪芹的《红楼梦》等便是其代表作品。欧洲19世纪初叶以后，在文学艺术中占主导地位的现实主义文艺思潮，被称为批判现实主义。

——《辞海》上海辞书出版社1989年缩印本第1360页

《现代汉语词典》和《辞海》是两部由权威部门编辑出版的工具书。对于“现实主义”一词的解释，虽一简一繁，但共同点是，都讲现实主义是文学艺术的“一种创作方法”（或称“基本创作方法之一”），既不是“道路”或“旗帜”，也不是“精神”或“思想”，更不是吓人的“原则”或“最高的指导原则”。而且，这方法还不是唯一的。为了说明“现实主义文艺在中国有悠久的历史 and 很高的成就”（请注意，这里只说的是“现实主义”，而不是“批判现实

(左页) 靳尚谊 八大山人 布面油彩 130×100厘米 选自“精神与品格——中国当代写实油画研究展”
(右页上) 郭润文 大家闺秀 布面油彩 180×115厘米 2006 选自“中国写实画派 2006 油画年展”
(右页下) 王岩 记忆的碎片 布面油彩 240×380厘米 选自“精神与品格——中国当代写实油画研究展”



主义”），还特别举出“在文学中如《诗经》的一部分作品、杜甫的诗、关汉卿的戏剧、曹雪芹的《红楼梦》等便是其代表作品”。

三、实证举例——现实主义是这样的

《诗经》中国最早的诗歌总集，收集了从西周初年（公元前11世纪）到春秋中叶（公元前6世纪）大约五百年间的诗歌305篇，其中的“风”160篇，大多数为民歌，最富于思想意义和艺术价值，广泛而深刻地反映了2500年前漫长历史时期的社会风貌和人民的痛苦生活，如大家所熟知的《伐檀》写伐木者对“不稼不穡”的奴隶主的斥责，《硕鼠》以大老鼠比喻那些剥削者的贪婪可恶。在《国风》中，以恋爱婚姻为题材的民歌数量最多，也最富精采，无论表现热恋的欢乐，还是相思之苦，都显示了古代人民单纯开朗的性格和纯洁质朴的心灵。“风”之外，另有用于诸侯朝会或宴享的正声雅乐“雅”105篇，用于统治者宗庙祭祀舞曲歌辞的“颂”40篇。

提起杜甫的诗，我们会马上想到他那著名的“三吏”（《新安吏》、《潼关吏》、《石壕吏》）和“三别”（《新婚别》、《垂老别》、《无家别》），想到他的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”的千古名句，想到他的《茅屋为秋风所破歌》等经典佳作……杜诗最显著的特点是社会现实在与个人生活的密切结合，思想内容与艺术形式的完美统一。杜甫的诗歌深刻地反映了唐代安史之乱前后二十多年的社会全貌，生动地记载了他一生所走过的路程，在艺术方面也达到了唐代诗歌的最高成就。他的诗能使读者“知其人”、“论其世”，直着“可以兴，可以观，可以群，可以怨”的作用。

说到关汉卿的戏剧，其代表作当为《窦娥冤》，一个弱小无靠的寡妇窦娥，在贪官污吏的迫害下，被诬为“药死公公”而斩首示众。窦娥的冤案有巨大的典型意义，作家以“人命关天关地的”高度社会责任感，提出了封建社会里“官吏们无心正法，使百姓有苦难言”这个带普遍意义的问题，强烈地控诉了封建制度与民为敌、残民以逞的罪

恶。关剧塑了一系列鲜明的正面形象，其中尤以描写下层妇女的形象最为突出。关剧还深刻揭露了一小撮骑在人民头上的封建统治者横行霸道、贪赃枉法的丑恶行径，为我们展现了一幅封建统治阶级的“百丑图”。关汉卿从不写作神仙道化与隐居乐道的题材。他的严肃的创作态度与批判现实的战斗精神对后世有巨大影响。

至于曹雪芹的《红楼梦》，那可以说是家喻户晓的名作，作者通过对贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧，以及贾宝玉和薛宝钗的婚姻悲剧发生和发展的复杂现实内容的真实细致的描写，揭示造成悲剧的全面而深刻的社会根源。围绕爱情婚姻悲剧，同时铺开一个由许多人物构成的广阔的社会生活环境，从而展示渐趋崩溃的社会的真实内幕。贾宝玉、林黛玉等人对自由和幸福的向往追求，反映那个时代对个性解放和人权平等的要求，闪烁着初步的民主主义精神。它与封建主义冲突所造成的悲剧，生动地表明封建社会的不合理性，使读者感到这个社会已暮途穷，走向灭亡。

(需要特别郑重声明的是：1.上述四段文字及观点，均选自中国大百科全书出版社出版的《中国大百科全书·中国文学卷》1988年第2版，本人只是在文字上作了一些衔接与串连。2.上述所引作品描写的内容皆发生于封建社会，今人万万不可盲目、机械地模仿照搬，这可真正是原则问题，儿戏不得。切切，切切。)

如果上述所引工具书的说法没错，那么，现实主义创作要为社会的发展和历史的进步，立德、立功、立言，承担起应有的社会责任。还要经得起历史的检验，经得起几十年、几百年、上千年的考验！就像《诗经》中的一部分作品，像杜甫的诗，像关汉卿的戏剧，像曹雪芹的《红楼梦》。《红楼梦》在刚面世时也曾被封建统治者视为洪水猛兽，多次明令禁毁，一些封建文人则编造一些无稽之谈来诋毁曹雪芹。但这丝毫都无损曹雪芹的伟大！《红楼梦》的伟大！真正现实主义的伟大！□

(2006年12月18日夜于芝麻轩)

赵力忠 中国国家画院理论部研究员

