

當藝術家為「極權」創作

馬藤萍

世人總會讚揚，身處動代年代仍保有節操的藝術家，並唾棄那些為政治服務的人。然而，若藝術創作有其純粹性的話，我們可以如何欣賞那些「政治藝術」？

民族優越、激情與宏偉

說起歷史上著名的為政治服務的藝術，便不得不提德國納粹時代（1933-1945）的法西斯美學。眾所皆知，希特勒（Adolf Hitler, 1889-1945）本身就是個「被政治耽誤的藝術家」。二戰爆發前夕（1939），他甚至說過：「我是藝術家而非政治家。待波蘭的問題解決後，我希望能以一名藝術家的身分度過餘生。」（I am an artist and not a politician. Once the Polish question is settled, I want to end my life as an artist.）¹

希特勒從小便立志成為畫家，不惜違背父親希望他當公務員的意願。十八歲時（1907），他首次報考維也納美術學院（Academy of Fine Arts Vienna）失利，隔年再嘗試仍被拒之門外。因為在希特勒提供的作品集中，評審認為在人像繪畫上的技巧不足，在建築方面比較有天賦。評審鼓勵他轉報考建築學校，但對於沒有中學文憑的希特勒來說根本毫無希望。在

圖一：希特勒繪於 1913 年的《聖母與聖子》（Mother Mary with the Holy Child Jesus Christ）。圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Adolf_Hitler_-_Mary_with_Jesus_%281913%29.jpg

那之後，儘管他仍自由創作了一段時間，但最終藝術家的夢想還是不了了之。（圖一）

後來，走上政治道路的希特勒，並未放棄對藝術的熱愛。掌權期間（1933-1945），透過政治權力，希特勒建立了嚴格的藝術審查制度（Censorship in Nazi Germany），積極宣揚古希臘與古羅馬藝術。他認為，這類型的作品既浪漫又充滿英雄主義，十分符合當時德國的政治氛圍，能為德國人民注入愛國的強心針。因此，在向歐洲各國侵略期間，納粹軍隊同時展開大規模的藝術品掠奪行為（Nazi plunder），在義大利、法國、奧地利和波蘭等國，運出大量與「納粹帝國」相配的藝術文物。

除了蒐羅古典藝術，在希特勒的治理下，自然也出現了一批以讚揚納粹精神為創作靈感的藝術家。索拉克(Josef Thorak, 1889-1952)與布雷克爾(Arno Breker, 1900-1991)便有「官方雕塑家」(official sculptors)的「美譽」。索拉克為人所熟知的作品，便是他為納粹政權打造了極具標誌性的《跨步馬》(Striding horses)三件雕塑(圖二)。

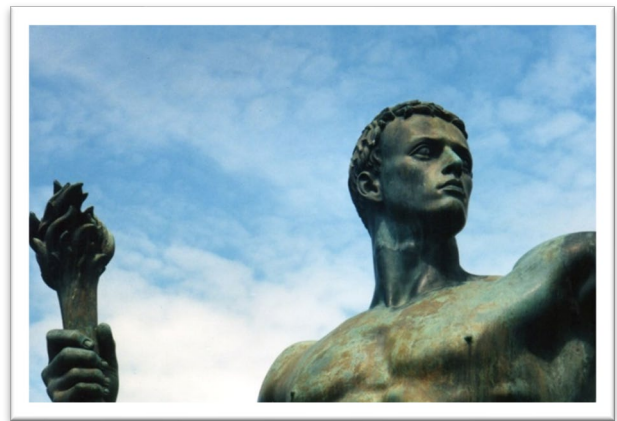
布雷克爾的代表作則是《偉大的火炬手》(The Great Torchbearer)與《持劍者》(The Sword Bearer)，曾被放置於帝國總理府(Reich Chancellery, 1878-1945)，深受希特勒喜愛。也由於這兩件作品展現十足的納粹精神，希特勒甚至將它們改名為「黨」(Party)和「國防軍」(Wehrmacht)(圖三、圖四)²。

看過納粹紀錄片或電影的人，多少對希特勒煽動人心的演說、萬人操演與閱兵儀式等

大型場面所震撼。這種盛大、豪情與展現民族優越性的納粹精

圖二：現有兩座《跨步馬》展藏於德國斯潘道城堡(Zitadelle Spandau)博物館。第三座由索拉克的遺孀捐贈給位在巴伐利亞基明(Chieming)市鎮的寄宿學校(Landschulheim Schloss Ising)。圖片來源：<https://www.zitadelle-berlin.de/en/exhibitions/open-studio-restoration-work-on-the-striding-horse-by-josef-thorak/>

圖三：《偉大的火炬手》現藏於布雷克爾美術館(Breker Museum)，館內還能看到許多納粹時期的雕塑作品。圖片來源：<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/ArnoBrekerDiePartei.jpg>

神元素，不僅被移植到了當時的藝術創作上，也呼應了希特勒對古典藝術的鍾情，而不惜在歐洲各地展開了無數次的藝術掠奪行動。

現實主義、工人與革命

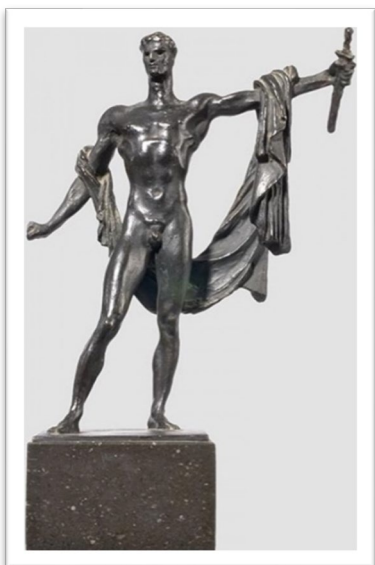
視角向東，實行社會主義制度的蘇聯(Soviet Union, 1922-1991)，對於境內的表演藝術家與各行業工作者，也有一套被稱為「蘇聯人民藝術家」(People's Artist of the USSR)的獎勵制度。其中細分為畫家(People's Painter of the Soviet Union)、建築師(People's Architect of the USSR)、教師(People's Teacher of the Soviet Union)等不同職業類別的榮譽勳章。乃至於當時有加入「蘇聯加盟共和國」(Republics of the Soviet Union)的其他東歐國家也效仿建立類似獎項。

可想而知，受獎者除了在該領域有傑出成就外，他們也必定不是與蘇聯政府唱反調的人。此外，在對於藝術品的表現形式上，與德國納粹的審美如出一徹。蘇聯政府同樣愛好能表現人民團結、頌揚領袖的藝術作品。反對抽象藝術、前衛藝術等，而支持社會主義寫實主義（Socialist realism）的藝術作品。意即，以讚揚社會主義、工人革命為命題的寫實創作。³

以寫實主義風格為著稱的畫家格拉西莫夫（Aleksandr Gerasimov, 1881-1963），便曾獲「人民藝術家」獎勵。他的作品帶有英雄色彩，也曾為史達林（Joseph Stalin, 1878-1953）等高層領導人繪製肖像。1941年，格拉西莫夫甚至憑藉《史達林與伏羅希洛夫在克里姆林宮》（Stalin and Voroshilov in the Kremlin）（圖五），獲得了第一屆的史達林國家獎（State Stalin Prize）⁴。

另外，有著「蘇聯雕塑女王」（the queen of Soviet sculpture）之稱的穆欣娜（Vera Mukhina, 1889-1953），同樣也在「人民藝術家」的名單中。除了是社會主義的擁護者，創作風格更是富有的現實主義色彩，但同時還融入立體派雕塑（Cubist sculpture）與未來主義（Futurism）等多元形式。因此，穆欣娜的作品也為當時以現實主義傳統為核心的蘇聯藝術，帶來一點變化。

在1937年的巴黎的世界博覽會（Universal Exposition）⁵中，穆欣娜為蘇聯展館所設計的《工人和集體農莊女莊員》（Worker and Kolkhoz Woman）是她的代表作（圖六）。高達24.5公尺的大型不鏽鋼雕塑，充分展現社會主義的革命與勞動精神，震撼了當時自世界各地而來的遊客。後來，它甚至被莫斯科電影製片廠（Mosfilm）作為廠牌標誌，

圖四：《持劍者》。圖片來源：<https://www.thirdreicharts.com/arno-breker-wehrmacht>

圖五：《史達林與伏羅希洛夫在克里姆林宮》現藏於特列季科夫畫廊（Tretyakov Gallery）。圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/09/A._Gerasimov_Stalin-and-Voroshilov.jpg

圖六：歷經多年修復，《工人和集體農莊女莊員》目前被放置在「國家經濟成就展」中心（Exhibition of Achievements of National Economy）。圖片來源：https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/1b/WorkerAndKolkhozWoman_20100322.jpg

每次電影開始前，觀眾都能看到拿着錘子和鐮刀的男女形象。

另值得一提的是，除了作為蘇聯人民的精神體現，製作上也別出心裁。穆欣娜選擇使用不鏽鋼而非青銅等其他材料，讓這件作品擁有一般雕塑所沒有的「反光」特性，看起來更為閃耀，甚至帶點未來感。

結語

許多人會視這些為掌權者創作的藝術家為「政治走卒」（political hack），亦即對政黨

的效忠高於內心的道德良知。那些被抹上了政治顏色的創作，似乎就不再擁有討論其藝術價值的資格。但矛盾的是，部分藝術家獨到的創作技巧，正是透過這些「政治作品」而被展現出來。

參考資料

Gunther, John (1940). *Inside Europe*. New York: Harper & Brothers.

Peter Adam (1992). *Art of the Third Reich*. New York: Harry N. Abrams.

Richard Overy (2004). *The Dictators: Hitler's Germany. Stalin's Russia*.

（本文作者畢業於淡江大學法文系碩士班）

註釋：

1. Gunther, John (1940). *Inside Europe*. New York: Harper & Brothers. pp. 1–2.
2. “Arno Breker- Wehrmacht”, <https://www.thirdreicharts.com/arno-breker-wehrmacht> (Retrieved 9 March 2024)
3. 「史達林國家獎」確立於1941年，亦簡稱「史達林獎」（Stalin Prize）。該獎項旨在鼓勵科學發明、文學及藝術創作。史達林過世後，該獎項改名為「蘇聯國家獎」（USSR State Prize），直到1991年被廢止。
4. "Soviet artist Alexandr Gerasimov", <https://soviet-art.ru/soviet-artist-alexandr-gerasimov/> ((Retrieved 9 March 2024)
5. 該年的「世界博覽會」全稱為現代世界中的藝術與科技世博會（International Exposition of Art and Technology in Modern Life）。