

B·穆希娜

苏联美学家画丛

苏联美术家画丛

B·穆希娜

上海人民美術出版社

B · 穆 希 娜

蘇聯人民藝術家、斯大林獎金獲得者維娜·伊格那節葉夫娜·穆希娜(一八八九——一九五三年)是創造具有高度思想性和藝術性、以偉大的共產主義精神教育蘇聯人民的最卓越的蘇聯雕刻大師之一。她的創作在蘇聯造型藝術史上揭開了新的光輝的一頁。

穆希娜於一八八九年生於里加，父親伊格那特·庫茲米奇·穆希是一位機械師。後來她隨家搬到克里木的菲奧陀西雅去，就在那兒進了中學。學校裏最使她感興趣的就是圖畫課，在圖畫教員特列古波夫的指導下，她經常寫生，畫石膏像，以後也畫油畫和靜物了。

一九〇九年，穆希娜進了莫斯科尤恩與杜亭美術學校。這個學校在培養前一代的畫家上起過不小的作用。天才的俄羅斯現實主義風景畫肖像畫家尤恩，是B·賽羅夫的學生，他嚴格的要求學生的素描不僅精確和合乎解剖，而且還要表現形象的心理性格特徵。

不久，穆希娜即對雕刻藝術感到興趣。她曾參觀過西尼濟娜雕刻工作室，在那裏穆希娜初步地懂得了雕刻的基本原理。

一九一一年穆希娜轉入馬施柯夫畫室。馬施柯夫是剛從繪畫·雕刻·建築學校畢業的學生，他受形式主義的影響很深。

一九一二年穆希娜在巴黎入了私人的美術畫室。在那兒教課的有法國著名雕刻家布爾德里。布爾德里一向是講授長篇大論的雕刻理論的，他只講表現人體的一些技術和形式問題，忽視人物形象心理實質的描寫。巴黎的學習繼續到一九一四年，在這裏穆希娜並沒有得到系統的雕刻的基本知識，相反，却陷入了形式主義的探索中。

在巴黎的時期，穆希娜經常參觀魯佛爾博物館，研究古代希臘、羅馬、埃及和印度的雕刻。一九一四年春她曾到意大利各處遊歷，看到了文藝復興期藝術大師們的壁畫、油畫以及古代雕刻。這次遊歷擴大了她對紀念碑雕刻藝術的觀念。

六月，穆希娜回到了祖國的莫斯科。第一次世界大戰爆發後，在

戰爭初期穆希娜暫時放棄了雕刻工作，而在醫院裏當了兩年護士。

由於偉大的十月社會主義革命的勝利，蘇聯藝術第一次得到了充分發展的可能，並且成為無產階級手中的强有力的武器。黨和政府教導藝術家們運用社會主義現實主義的方法進行創作，號召藝術家們創作對社會主義時代具有價值的作品。

一九一八年，蘇聯政府頒佈了具有深刻歷史意義的〔紀念碑宣傳〕的法令。這是按照列寧的倡議而制定的建立傑出的革命家、科學家和藝術家的紀念碑的計劃。這個〔紀念碑宣傳〕計劃成了蘇聯雕刻家們的戰鬥綱領。大多數雕刻家熱烈地投入了〔紀念碑宣傳〕計劃的創作。穆希娜這時還是一個年輕的雕刻家，創作的風格也還沒有固定。她熱烈地參加了這個新的工作。她設計的諾維柯夫的紀念碑草圖曾被採用，但紀念碑的建立却因冬季條件的困難而未能實現。

十月革命在穆希娜的創作上是一個分水嶺：革命前穆希娜的作品深受西歐形式主義的影響；革命後在社會主義的現實條件下，穆希娜的天才得到了充分的發展，並且成為社會主義現實主義雕刻的傑出的代表人之一。但是，革命初期穆希娜並不是輕易地就擺脫了形式主義的影響的，在她的許多紀念碑設計草圖中，形式主義的特點仍然很顯著，因而使得她在紀念碑創作中不可能真實而概括地表現形象。

穆希娜在創作上克服形式主義影響的不斷獲得成功，是和她堅持不懈的努力分不開的。廿年代末至卅年代，由於她在創作上不斷獲得輝煌的成就，使她在社會主義現實主義藝術中取得了固定的地位。

一九二七年在〔十月革命十週年〕展覽會上獲得一等獎的〔農婦〕，可以說是穆希娜創作上第一個具有深刻意義的作品。穆希娜創造了一個壯健的農村婦女的形象。她把現代人民的強大力量體現在這個以新的人民為主題的作品中。但是，在這個作品裏，穆希娜還沒有完全真實地表現了蘇維埃農村婦女的形象。

廿年代末，穆希娜幾乎完全從事着肖像雕刻的創作，〔A·A·札姆柯娃肖像〕就是這時期的作品之一。沉靜而嚴肅的臉，緊閉的嘴唇，頭髮是如此輕柔自然，頭略微轉過來，傲然而又帶着女性的纖柔，一個善良和意志堅定的女性完全概括地被表現出來了。

卅年代穆希娜創作了具有蘇維埃人的典型特徵的 A·A·札姆柯夫醫生的半身雕像。智慧、意志堅定和人道主義完全體現在這個具體的面貌上。

建築家 C·A·札姆柯夫的雕像體現了積極的社會主義社會建設者、蘇維埃人的典型。雕像上是一個年輕人的形象，他彷彿正在思考什麼偉大的創造，雙手是那麼沉着有力。札姆柯夫的面貌是智力、體力、火熱的創造熱情與樂觀主義的和諧的結合。

一九三六年，蘇聯被邀參加巴黎舉行的“藝術、技術與現代生活”展覽會。展覽會的蘇聯館是由建築家約方設計的。建築物的設計是採取動態的形式：建築物的體積一層層的增高，反映了世界上第一個社會主義國家的巨大發展。按照設計，在這個高達三十三公尺的正門上，需要安置一個表現社會主義建設者愉快前進的雙人雕刻羣像。

參加這次雕刻設計的有蘇聯最有名的雕刻家沙德爾，安得烈耶夫，馬尼澤爾等。結果是穆希娜的雕刻羣像[工人與集體農莊女莊員]的設計中選。

一九三七年在巴黎的國際展覽會上，來自世界各國的千千萬萬的參觀者，無不被蘇聯展覽館聳立在高空中的廿四公尺高的雕刻羣像所吸引，無不被這高舉鐮刀與鎚子的一對光芒四射的青年男女所震驚。

兩個巨大的人像——工人和集體農莊女莊員，象徵着鞏固的工農聯盟，他們的形象是蘇聯青年和少女的典型形象，他們正以頑強的步伐，熱情奮發地向着他們堅定不移的偉大目標前進。他們的姿態是歡欣的，有力的。在構圖上勇猛前進的運動因為向上舉起的手勢而取得平衡。青年的手勢很優美，他的向後甩的一隻手彷彿肯定着已經經歷的道路是勝利的，而將來也一定是勝利的。形象寫實而又富裝飾性。輪廓線的簡潔、明朗，衣紋的飛揚，光暗的巧妙都使整個形象更臻完美。兩個人雖是半側着身，但在構圖上却是統一的整體，使觀者從任何角度看起來都得到完整、舒適和一目了然的感覺。

穆希娜的創作是以建築家的設計構思為基礎，但她又天才地作了發展和補充。她的雕像不僅以巨大的藝術力量鮮明地表現了社會主義國家蘇聯的特徵，使人一望就知道這是蘇聯展覽館，而且它又是與建

建築物有機地聯系着，而成為建築物的不可分離的部份。

一九三八年，蘇聯政府獎予穆希娜勞動紅旗勳章，一九四一年，雕刻羣像「工人與集體農莊女莊員」獲得了一等斯大林獎金。

一九三九年穆希娜完成了為高爾基城製作的高爾基雕像（一九五二年安置）。藝術家描寫了年輕時開始文學活動的高爾基。這時高爾基剛創作了浪漫主義的美麗動人的短篇小說而引起了整個俄羅斯的注意。他傲然地挺身站着，兩手背在後面，輕風吹動了他的頭髮和披在肩上的外衣，典型的俄羅斯人的臉，智慧而銳利的雙目從皺着的眉下向前注視着，從他的眼睛裏彷彿能看到他對人民不幸命運的悲憫和堅決為人民的解放而鬥爭的意志。這座雕像是預備建立在能够眺望伏爾加河全景的廣場上，因而整個姿態是和周圍的空間聯系的。

偉大的衛國戰爭一開始，全蘇聯人民堅決起來和法西斯侵略者鬥爭。這時，穆希娜致力於偉大的衛國戰爭英雄們的肖像創作。一九四二年，穆希娜完成了在衛國戰爭中表現了英雄主義和無畏精神的希日尼雅克和尤蘇波夫上校的塑像。穆希娜鮮明而真實地刻劃了蘇維埃軍人單純而嚴肅的面貌。尤蘇波夫面頰上深深的傷痕，綁着綳帶的眼睛，突出地表現了英雄性格和心理狀態。一九四四年兩座雕像都獲得了二等斯大林獎金。

由於戰爭時期穆希娜豐碩的創作成就，一九四二年她榮獲了俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國功勳藝術工作者的稱號，一九四三年又榮獲了蘇聯人民藝術家的稱號。隨着她的創作活動，穆希娜又成了積極的社會活動家。她是蘇聯婦女反法西斯委員會的委員。戰爭結束後她還隨蘇聯婦女代表團到過巴黎和里昂。

戰後的年代，社會主義勞動英雄克雷洛夫院士的胸像是穆希娜肖像創作中有高度成就的作品之一。這位八十高齡的世界知名的學者彷彿充滿了青春的活力，目光銳敏而具有高度智慧。一九四六年穆希娜因而獲一等斯大林獎金。

從一九四五年起，穆希娜開始為莫斯科音樂院設計作曲家柴可夫斯基的紀念碑。在最後的定稿中，藝術家抓住的是作曲家創作樂曲的一瞬間。柴可夫斯基被表現為坐在椅子上，身旁放着樂譜架子，架子

上有打開的樂譜，他彷彿在傾聽着樂聲，同時也表現了作曲家在作曲時的心理狀態。碑座兩旁有弧形柵欄和石座，使觀者感覺到彷彿也和作曲家坐在一起。

戰後的年代，「保衛和平」是蘇聯藝術創作中的重要主題之一，這個主題鼓舞了藝術家創作「我們要求和平」的羣像。這座雕像是由六個人物組成的：前景上是一個抱孩子的女人，一隻和平鴿正從她手上放了出去。這個女人代表全世界的母親，是全世界渴望和平，反對戰爭的母親的象徵。中景上是一位朝鮮母親，兩手捧着被美帝國主義炸死的孩子的屍體；另一個是在戰爭中瞎了眼睛斷了手的殘廢者。他們憤怒，仇恨戰爭，他們揭發戰爭的罪惡行為。後景上的三個人是中國人、黑人和蘇聯人，象徵着全世界愛好自由和平的人民，他們堅決為保衛和平而鬥爭。這座雕像被稱為鼓動性的雕刻，穆希娜以其動人心魄的藝術，鼓舞世界人民起來參加保衛和平的鬥爭。這座雕像雖為五人（Д·依萬諾娃、Н·捷林斯卡婭、А·謝爾蓋耶夫、С·卡札柯夫）合作的，但從作品上我們仍然能夠感覺到穆希娜的創作才能和她素有的創作風格特徵。一九五一年這座雕像獲得了二等斯大林獎金。

一九五一年穆希娜還與依萬諾娃、捷林斯卡婭完成了根據沙德爾草圖製作的高爾基全身雕像，這座雕像係安置在莫斯科白俄羅斯車站廣場。這次是描寫晚年的高爾基。由於這座雕像確切地表現了革命的海燕——高爾基的形象，一九五二年，雕像的所有作者，包括已死的沙德爾，獲得了一等斯大林獎金。

穆希娜又是傑出的雕刻理論家。她的有關紀念碑裝飾雕刻的報告，也正是她多年來豐富的創作經驗的總結。她在處理裝飾雕刻與建築物的結合問題上，和如何運用雕刻材料以及彩色雕刻的技法問題上，有着深刻的研究。

穆希娜是美術學院院士，她是屬於老一輩的雕刻家之一，她所經歷的道路也正典型地代表了老一輩的藝術家們的創作道路。由於她在肖像雕刻和紀念碑裝飾雕刻上的卓越成就，蘇聯人民和政府給予她極高的評價。

李 家 豐 編 譯

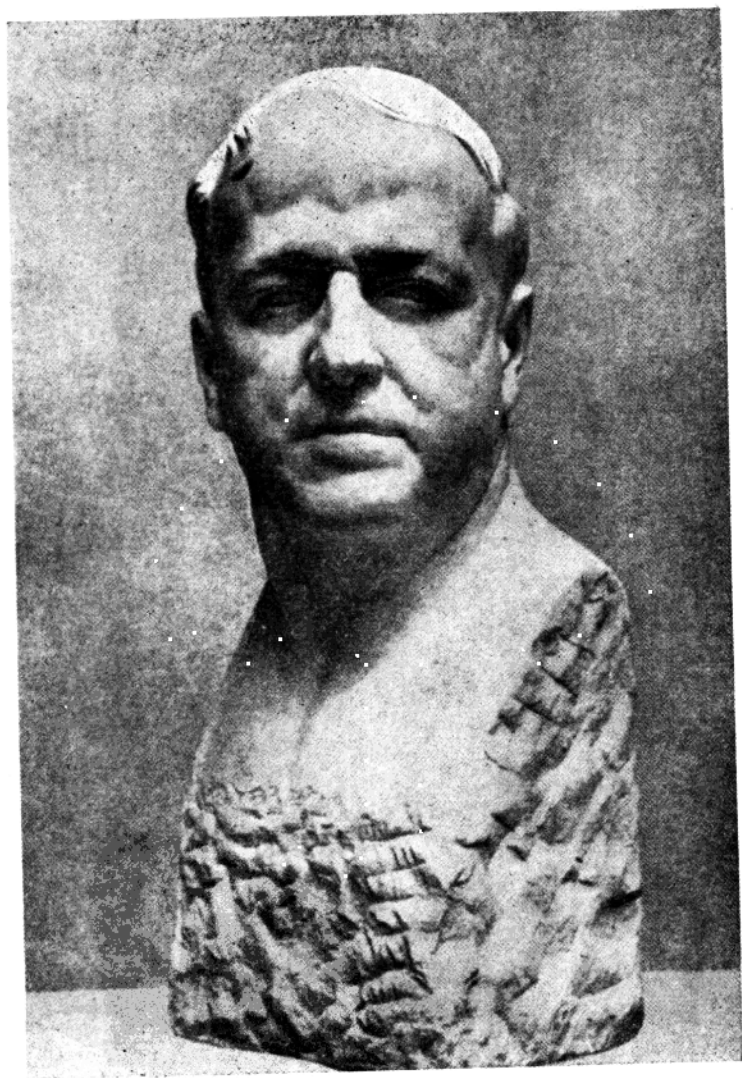

农 妇
(石膏) 1927年

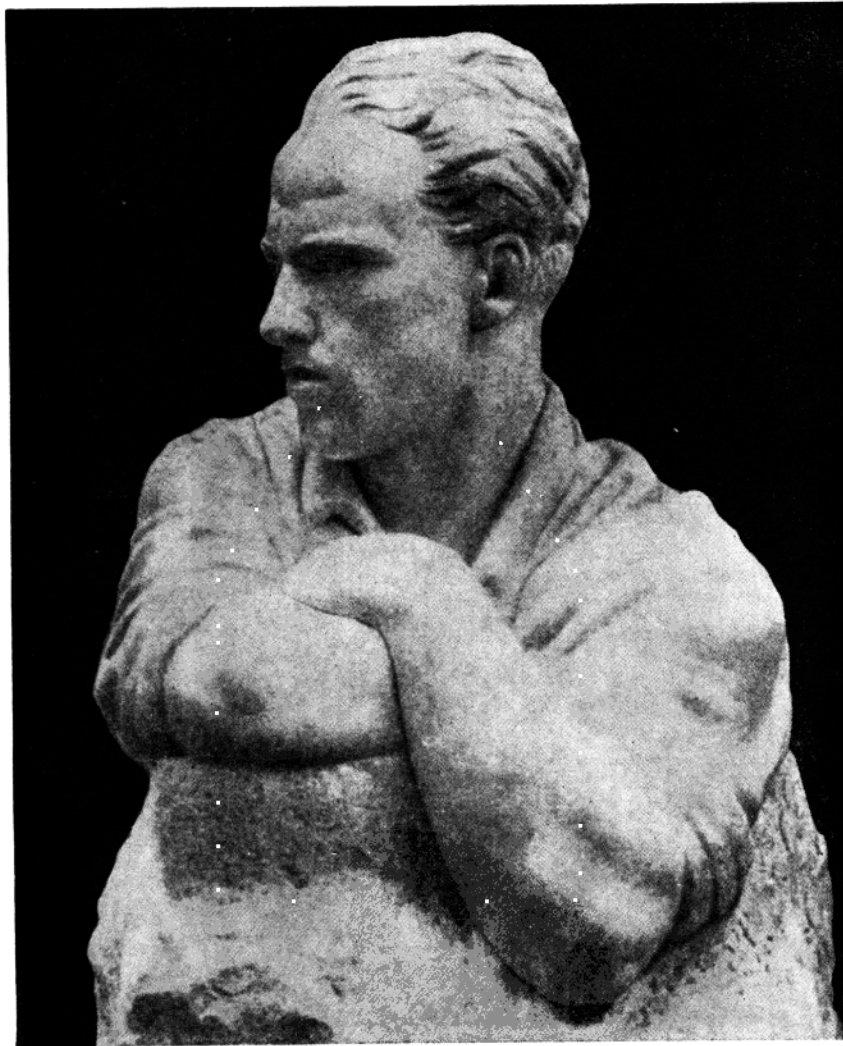
A·A·札姆柯娃肖像

(青銅) 1929年

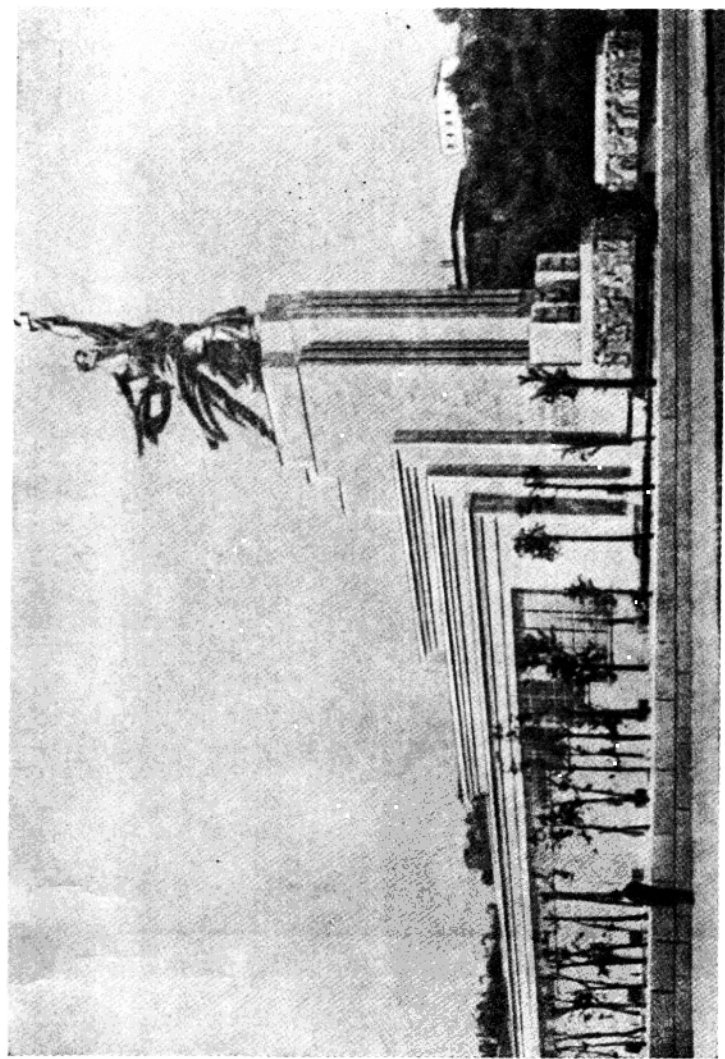
А·А·札姆柯夫医生肖像

(大理石) 1934年

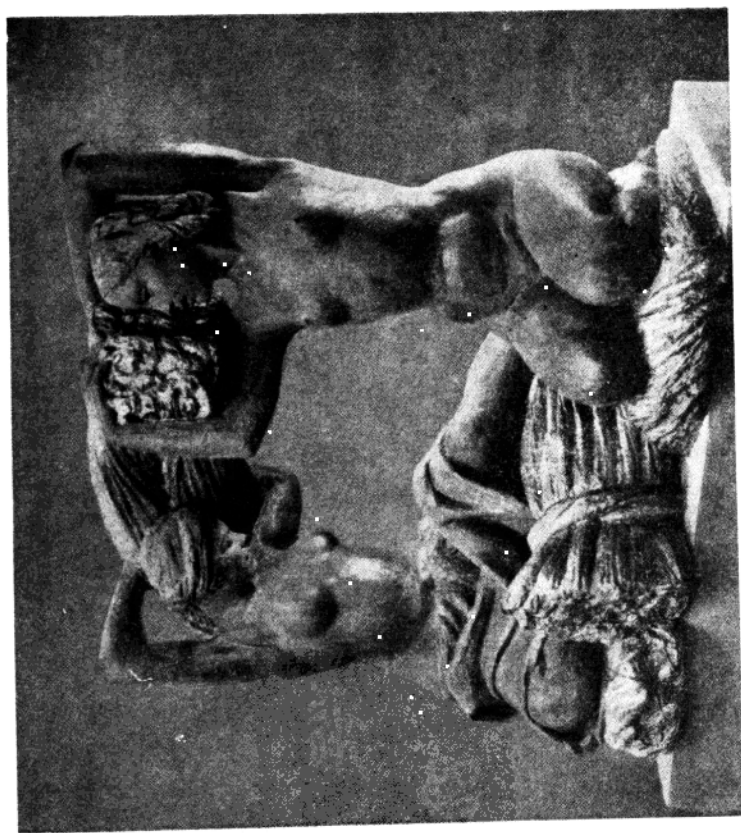
建筑家C·A·札姆柯夫肖像

(大理石) 1934年

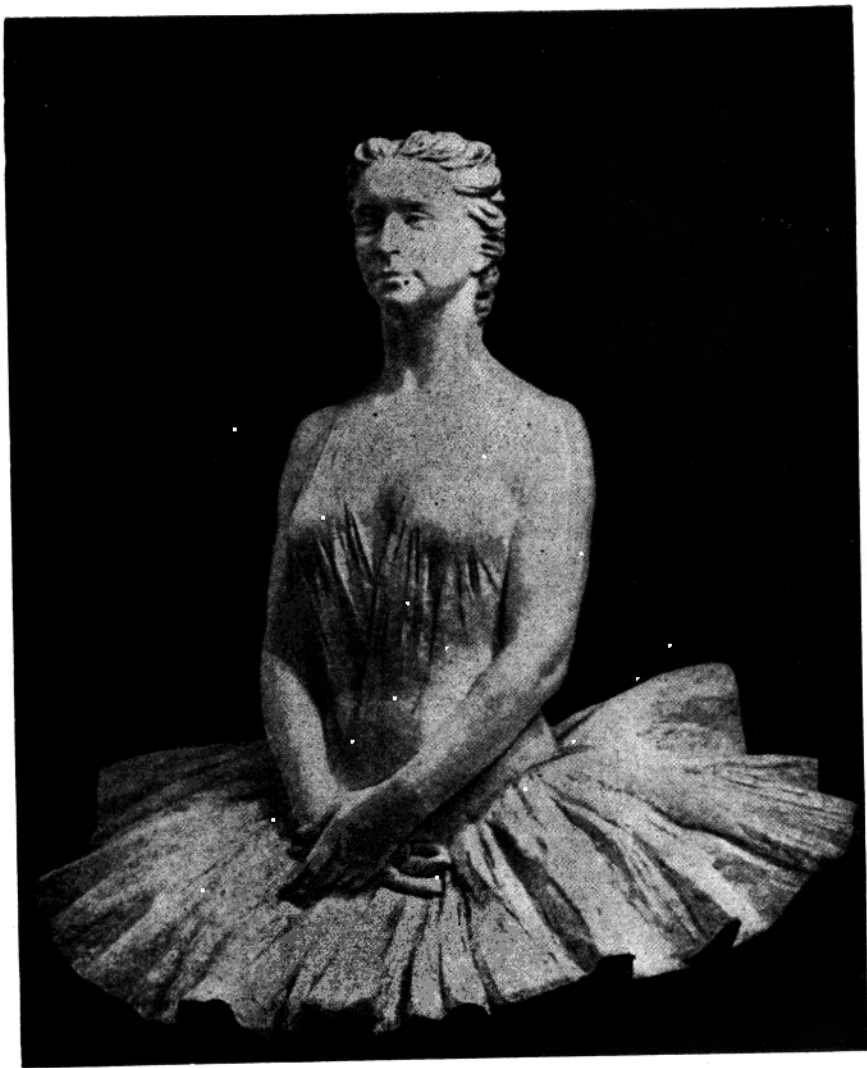
工人与集体农庄女社员

巴黎国际展览会上的苏联馆 1937年

食 糧

(石膏) 1939年

芭蕾舞女演員 M. T. 謝明諾娃肖像

(石膏) 1941 年

女游擊隊員
(石膏) 1942年

И. Л. 希日里雅克上校肖像

(青銅) 1942 年

Б.А.尤苏波夫上校肖像

(青銅) 1942年