

尼·穆欣

湖南美术出版社 • МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННЫХ
РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ • 当代俄罗斯画家作坊

Н.МУХИН

Н.МУХИН

尼·穆欣

当代俄罗斯画家作坊 湖南美术出版社

当代俄罗斯画家作坊

丛书策划 萧沛苍
李路明
丛书主编 刘勉怡
邹敏讷
装帧设计 泛 克

《尼·穆欣》

责任编辑 邹敏讷
萧沛苍
俄文翻译 焦东建
董茉莉

出版发行：湖南美术出版社

地 址：长沙市雨花区火焰开发区4片

经 销：湖南省新华书店

制 版：深圳华新彩印制版有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：6.5

2002年8月第一版 2002年8月第一次印刷

印 数：3000册

ISBN7-5356-1702-6/J·1597

定 价：平：48.00元 精：68.00元

前言

尼古拉·穆欣是一位著名的绘画大师，这位风格细腻精微的写生画家的作品，以丰富的文化素养和崇高的精神境界，使观者激赏他认识世界的豁达高远的才情。迄今为止，大师气势恢弘的艺术创作已达到了非凡的高度，他使我们可见的传统形象成为人类充实心灵的最大动力，世界上许多教派正是利用这种力量来改造人们的精神世界。在发展古俄罗斯艺术传统的同时，穆欣通过自己的创作活动，接近了充满丰富情感和价值无量的世界。在俄罗斯、日本、美国、格鲁吉亚、阿塞拜疆和马尔他等国的许多教堂里，都可以看到穆欣的墨迹，他的作品以令人心醉神迷的高雅考究设色、异常质朴传神的形象而独具一格。

穆欣绘画艺术大师级水平的创作是对光明和美好世界的展现，他使古老的传统与现实生活得到了有机的融合。

俄罗斯美术研究院院长 采列捷利

穆欣在莫斯科耶稣大教堂内的工作照 Н.М. Мухин Во Време Работы В Храме Христа Спасителя В Москве
/胶彩画.Х.Теми.М./100cm×60cm/1991

神往圣洁的世界

在莫斯科东北方向 200 公里处著名的伏尔加河上,坐落着两个古老的俄罗斯城市,一个是科斯特罗马;另一个是雅罗斯拉夫尔。尼古拉·穆欣在第一个城市出生,在第二个城市学习、生活和创作。对这位年轻有为,才华横溢的画家来说,这两个城市不仅是他的故乡,而且是他心中最具个性的、最神秘的、最富有诗意的所在。它们是画家成长的沃土,画家伊始就专心致力于古俄罗斯建筑艺术和绘画艺术:尼古拉·纳德银教堂、尼古拉·莫

克雷教堂、伊里奇·普罗罗克教堂、位于托尔奇科瓦的约安·普列捷契教堂,还有位于科斯特罗马的几个教堂和位于罗斯托夫的几个教堂,所有这些圣地都是“古俄罗斯绘画艺术和文化学院”。对一个思想活跃的画家来说,这是一所不可替代的大学校。穆欣把自己的全部精力都投入到这些神圣的宗教文化探求之中,这一文化影响着每一个能够深入到教堂院内和敲开紧闭着的教堂大门的人,但穆欣绘画艺术的独特性并不仅仅在于他已经置

身于绘画艺术世界之中，而在于他同时已成为 17 世纪宗教绘画艺术的继承人，他既是一个虔诚的学生和继承人，又是先师们的一个挑战者。在研究古俄罗斯造型艺术的同时，穆欣以敏锐的观察力和细腻的感受力，创造出一整套独特的绘画体系。

传统与现代的有机结合是穆欣绘画艺术的主要特征。这是出现在永久性面前的一种现实性，这就使他所描绘的形象具有超时代性，我们可以把他的时代叫做不可用人类意识测试的圣经时代。

穆欣的绘画作品朴实而永恒，同一个主题多次反复，但每一次都能有意想不到的新发

现。穆欣刻画的所有人物都与我们同在，并活在我们身边。他的创作几乎都是肖像式圣经故事，新诞生的只有情感。也正因为如此，许多旧约故事犹如一首首神圣的情感颂诗，开始回荡在他的绘画作品之中，世间的许多事件都面貌一新，同时又被一种既神圣又神秘的色彩所弥漫。穆欣的画笔调动着上帝和人类的各种感情，他借助于颜色、光线、各种技法，去表现那极为优雅的和谐——祥和、纯朴、平静以及

内心的涌动，这类作品有：《丰盛的美餐》、《圣灵降临节》、《保护神之梦》、《合家欢》；还有的则表现人类生活中极其惊恐的一面——恐惧、侵略、伤心、充满整个身心的孤独感。这样的

作品有：《溺婴》、《被驱逐的天使》、《命名日》、《孤独的天使》、《庄严的孤独》和细腻精美的色情画《成年的夏娃》。

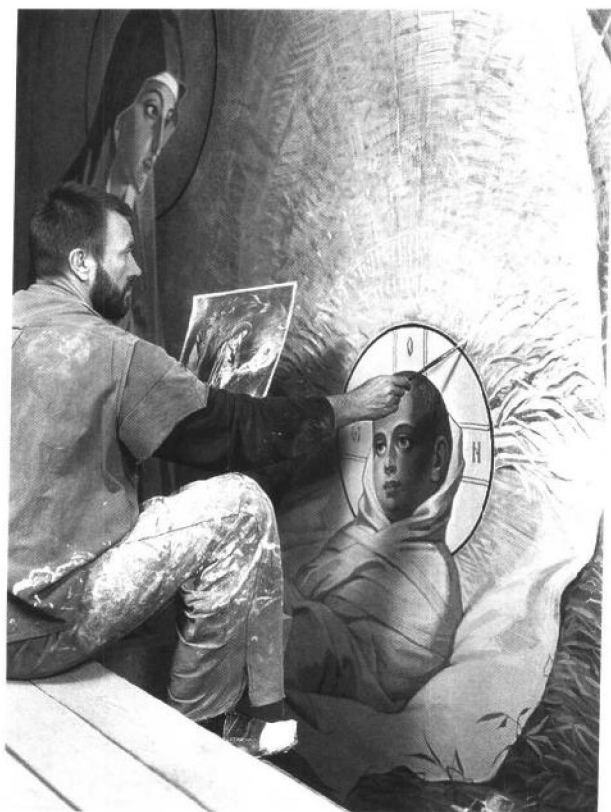
穆欣的物象世界恒定、优美，有时具有象征意义。几乎在他的每一幅画中，都会看到刀、苹果、葡萄、精美的无花果树叶。一方面，从纯粹的物象美学观点出发，这些要素（实物）都是他所喜欢的东西；另一方面，却是为了使画面内容充实，含义深刻。在《圣灵降临节》和《丰盛的美餐》两幅画中，餐桌上的各种水果象征着家庭和睦、舒适、祥和。刀和苹果是穆欣最喜欢刻画的两个对象，大家都知道，在圣经故事中，苹果象征着诱惑和生命的开端，它是罪孽和人类爱情的标志；刀则是意志坚定的象征，是驱赶敌人使用的利刃，是愤怒和预示不祥争斗的武器。把刀和苹果放在一起，这就是被驱赶出天堂的意思，被切成两半的苹果仿佛是把人类的一切恶习和罪恶生活的苦难一分为二，并把它们均分给亚当与夏娃，或落在世界上的男人和女人身上，这种象征主义的手法使画家的物象世界变得更具吸引力。静物画在穆欣的创作艺术中占有重要位置：在把实物摆放在画布平面的同时，他尽力使那些重要的主题富有哲理性。

穆欣的作品结构层次分明、玲珑剔透。他经常大量使用混合画法，以便使油画的每部分都体现出自身的价值。画面上的褶皱、裂痕、凹凸，都使作品的“皮肤”得以“呼吸和畅所欲言”。许多作品的构

穆欣在画室 В Масмерской. 1996, сфото В. Некрасова. (照片)

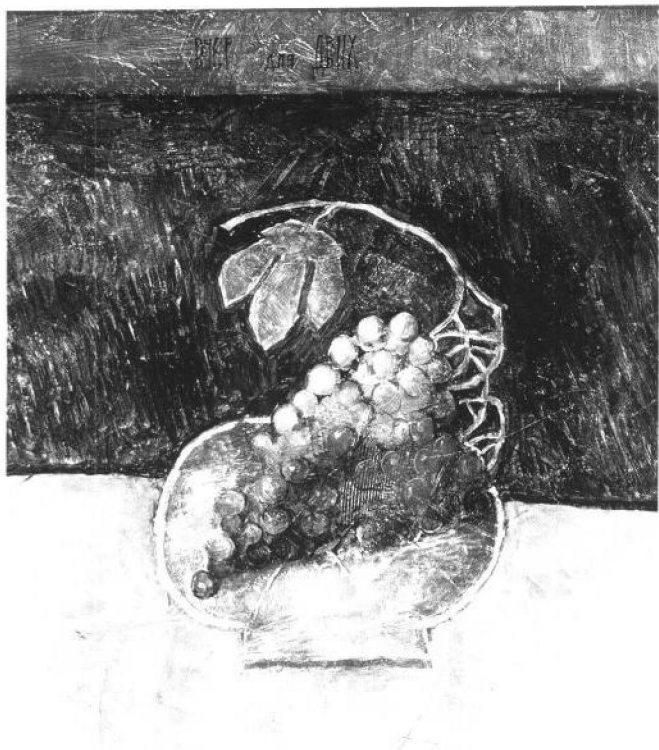

思一般都经过穆欣的苦思冥想,当然也有“一挥而就”的即兴之作,但他始终保持他作品的总体风貌。

现在有许多画家,他们仍沿用前人创造出来的几种风格作画,他们只是对以往的风格稍加变换,主要目的是发扬这种风格并使之重新受到重视;但还有另一类画家,他们为数不多,但他们却创立了自己独特而鲜明的表达语言和自己的风格。尽管观者不能立刻适应他们的语言、形象体系,但一旦他们开始

适应这些画家的新风格,他们便会发现自己因此而获得了新理念,甚至开始用新的审美观去看现实世界。他们仿佛看到了塞尚的树木、法利科夫桌上的鲜花、杰伊涅科夫笔下的女人们、萨利扬笔下的亚美尼亚,所有这些,都与穆欣的画相关。他作品中的主人公和物象世界接二连三地进入我们的潜意识之中,他塑造的新圣像把我们带入了现代人的形象世界之中。

穆欣那奔涌的激情和非凡的朝气是不

能总把自己“困于”画室的,自 1992 年至今,他完成了一项又一项大型纪念性建筑设计工作。

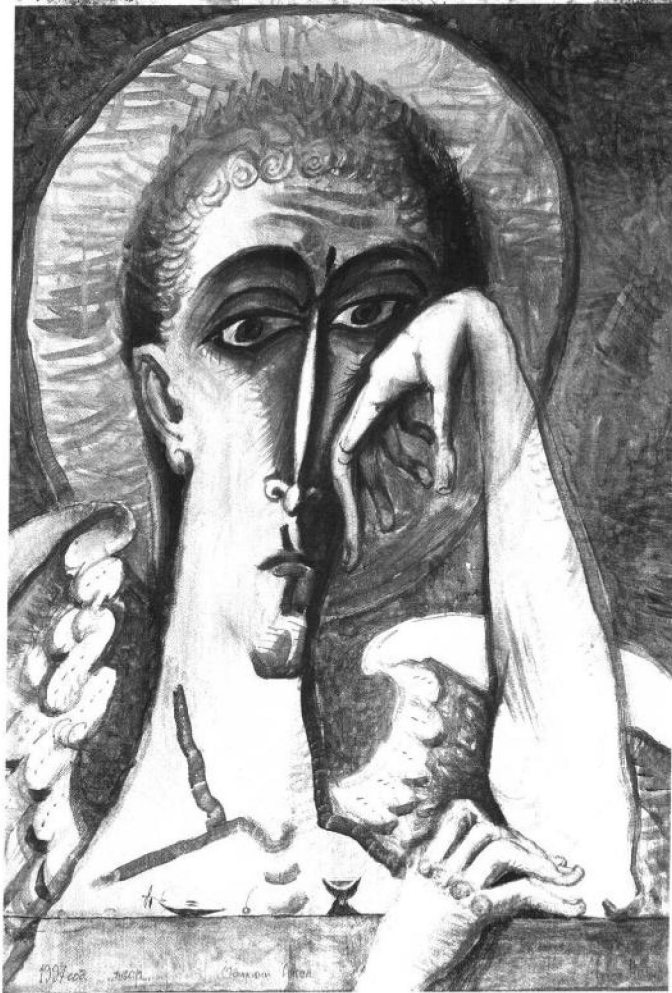
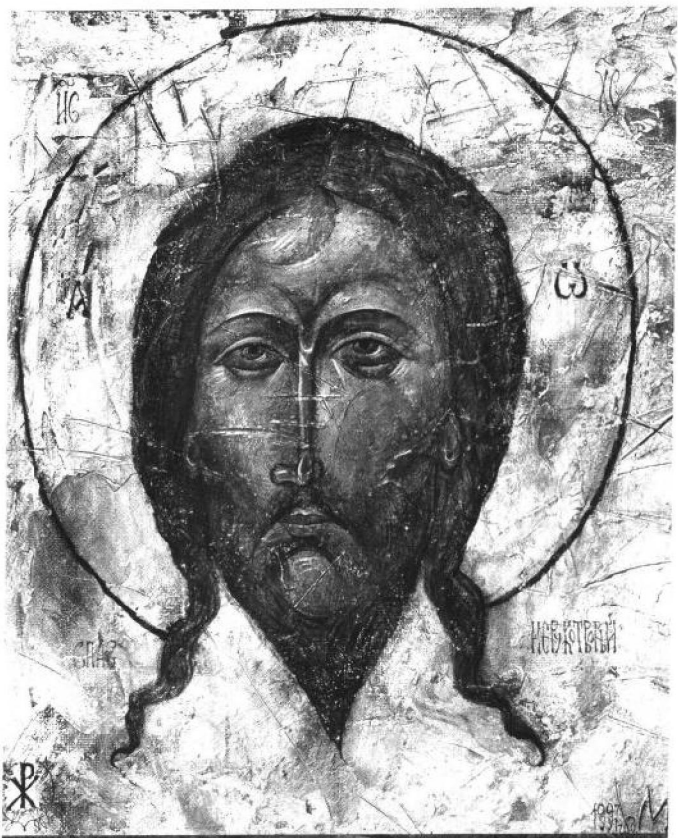
20 世纪 80 年代后期,雅罗斯拉夫尔教区开始大规模地修复修道院和教堂,当时,这些宏伟建筑物已破旧不堪:教堂里的圣像壁和圣像被破坏殆尽,修复工作难以开展,因为这需要一批画家重新创作新的教堂壁画、圣像壁和新圣像。1991 年,在庆祝雅罗斯拉夫尔教区 1000 周年之际,穆欣根据 17 世纪著名的圣像画家祖博夫的圣像《沙漠中的预言家伊利亚》,临摹了一套新圣像,并把圣像奉献给了雅罗斯拉夫尔大教堂。这项工作不仅成为画家穆欣将 17 世纪到 20 世纪宗教艺术予以沟通的特殊桥梁,而且他还证实了一个真理,即古俄罗斯艺术传统非但没有死亡,反而得到了新的发展。1992 年,根据穆欣的建议,在雅罗斯拉夫尔教区和文化局的支持下,创办了“雅罗斯拉夫尔圣像学校”。穆欣的目的在于恢复 17 世纪前辈们创立的传统的祭坛绘画原则,培养人才,使他们能够绘制教堂壁画。1993 年 5 月 12 日,莫斯科和俄罗斯大主教前往雅罗斯拉夫尔,为这所学校祝圣,并对那里的画家们表示衷心的感谢。

穆欣高超的圣像画技引起了世界各

地专家们的密切关注,1993—1994年,他应邀到日本为俄罗斯波克罗夫教堂绘制圣像系列;1996年,他应邀去马耳他岛总统府参与兴建东正教圣安东小教堂工作;之后,他又赶赴美国俄亥俄州实施规模更大的设计方案,兴建格里戈里·尼斯基教堂。

在绘制教堂壁画的过程中,穆欣通过对圣书、古俄罗斯绘画方式和工艺的认真研究,仔细推敲形式与色彩的每个细节,他以17世纪雅罗斯拉夫尔和科斯特罗马两地的圣像画家对圣经故事的诠释为基础,创作出一系列新的圣像和教堂壁画。在这些作品中,他注入了自己的思维方式和设想,他的革新涉及宗教画形象的所有要素:面部表情、人体、风景、日常生活等情景。他的圣像壁设计形式具有半圣像化和半神话特点;作品中凝聚着圣像原则、古老的版画原则和他丰富的想象力;在他所画的植物风景画中,有时透露出某些现代要素,而在那些小山丘上,却显露出他对大自然的全新观点。

圣像壁上所有这些要素说明,穆欣在仔细研究古俄罗斯绘画艺术遗产之后,使这种文化遗产经过创作个性感情深入之后,进行了哲学反思,从而创作出一种使艺术构思同时存在于过去和现代思潮机动中

穆欣在美国俄亥俄州举办的个人画展上 1998. споро (照片)

的平衡。

通过竞赛招标,穆欣参加了莫斯科大教堂(大救星教堂)的修复工作,这项工作再次证明,他已经完全掌握了圣像画技术和工艺,他在全俄竞赛中获得大奖;他的大量圣像及教堂壁画作品引起了俄罗斯美术研究院专家的关注,受到艺术学专家、画家和最高宗教组织的高度评价。1994年,他按照欧洲园林雕塑传统要求所制作的《三天使》,如今矗立在日

本新乌县内的“俄罗斯村”。

在众多的现代画家当中,穆欣以自己特有的艺术语言区别于他人,以自己独一无二的作品,奏出献给伟大而崇高艺术的交响曲。

纳佳·穆欣娜

尼·穆欣生平与创作经历

1955 年	出生于科斯特罗马市
1970—1974 年	就读于雅罗斯拉夫绘画专科学校
1985 年	加入俄罗斯美术家协会
1991 年	在德国若干城市举办个人画展(杜伊斯堡、巴德-戈德斯堡、科隆)
1992 年	创办“雅罗斯拉夫尔圣像画学校”
1996 年	莫斯科大教堂绘画招标获胜
1997 年	当选为俄罗斯美术研究院通讯院士
1999 年	获得俄罗斯东正教“谢尔盖·拉多涅日斯基三级勋章”
2000 年	获得俄罗斯美术研究院颁发的金质奖章
2001 年	当选为俄罗斯美术研究院正式院士;根据 2001 年 11 月 8 日俄罗斯总统第 1300 号命令,被任命为俄罗斯总统文化艺术顾问
1990—2002 年	分别在俄罗斯、德国、荷兰、美国、日本、马耳他、芬兰等国举办数次个人画展

部分作品被收藏在莫斯科国立特列恰科夫画廊、诺里尔斯克画廊、陶里亚蒂画廊、俄罗斯文化部基金会和国内外若干私人收藏家等均有收藏。

穆欣与儿子的肖像，2001. спото я.якушева. (照片)

