

美的追求——中国文化是我艺术创作的灵感来源

Pursuit of Beauty—Chinese Culture is the Aspiration of My Artistic Creation

Kosterina Evgeniia (冉妮娅)

作者近照

中国历史比较完整地保留了神秘而悠久的历史。华夏文明之所以没有被别的文明所征服和同化，与她千百年来一直在保护和传承文化有关。在进入 21 世纪上半叶的今天，中国依旧在为传承和创新她的传统文化和艺术水平而不懈努力。中国想告诉大家——遵循传统是国家发展的基础，继承和学习传统文化会提高人的道德品行。在中国生活的十年时间里，我看到了这个国家正在逐步走上强大和繁荣之路，同时也在积极地用眼睛往心里去记录，用画笔向世界去诉说。

艺术的魔力

我一直被中国古代的文化和艺术所深深吸引，神秘的彩陶和青铜器文化、甲骨文和三星堆文化、

中国历史比较完整地保留了神秘而悠久的历史。华夏文明之所以没有被别的文明所征服和同化，与她千百年来一直在保护和传承文化有关。

在进入 21 世

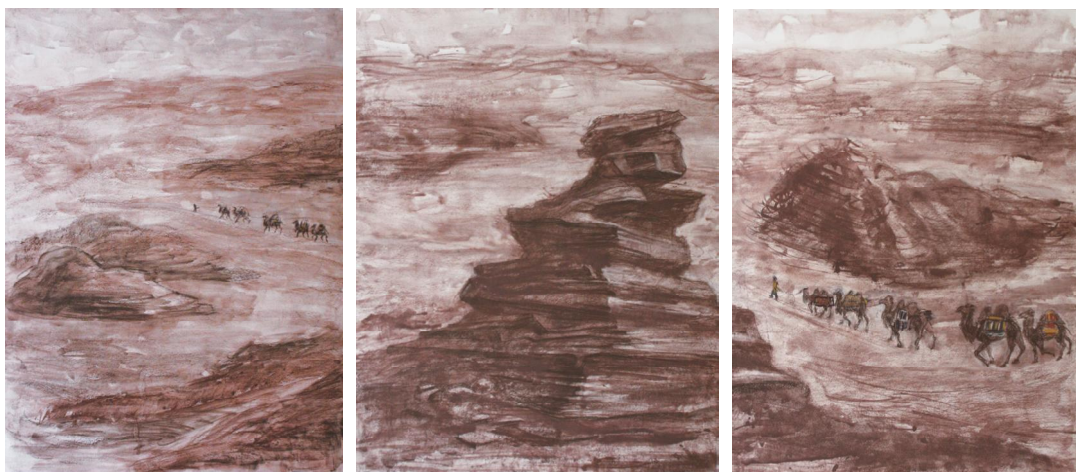
多彩的石窟壁画和雕塑以及丰富多彩的中国民间艺术，当然还有苍劲有力的中国书法和淡雅如烟雨的水墨画。水墨画中的山水充满和谐精神，表达了宇宙、世界和人类的关系。弯曲的松树、河岸上的小屋、山峰上的云雾——水墨画中优美的景色都在诠释着“诗中有画、画中有诗”的中国古典美学风格。这不仅是重要的中国艺术审美概念，同时也描绘了艺术的融合性。我努力着既想从画家的角度体悟更多并融入到自己的创作中，也想从教师的角度理解认识更多然后再传授给孩子们。

在莫斯科国立师范大学读书期间，我最喜欢去东方博物馆参观俄中日书画展览，在莫斯科艺术博物馆欣赏葛饰北斋版画展，聆听东方学教授 Ekaterina Sim 的讲座。这些丰富多彩的艺术环境，让我很早就被东方艺术的美学所融化、所感动。

能到中国学习中国画，是命运给我的一个难得的机会。我如愿以偿地在西北师范大学美术学院各位教授的指导下学习中国画，吴怀信教授的中国山水和花鸟，包建兴教授的人物课，王玉芳教授的中国美术史、中西艺术比较，张玉泉教授的书法，王宏恩教授的敦煌学与创作，张国荣教授的美术理论，田卫戈教授的中国当代艺术……每位老师给了我不同的思考和创作的启发，这些在我的研究生生涯里留下了深刻的印象。

2013 年的毕业季，美术学院为我举办了《跨境——从俄罗斯到中国》——俄罗斯留学生冉妮娅

作者简介: Kosterina Evgeniia (冉妮娅)，俄罗斯人，2004 年本科毕业于莫斯科国立师范大学美术系，2013 年获得西北师范大学硕士学位。来到中国十余年来，悉心研习中国艺术，并致力于将书法、水墨、写意等东方元素融合到西方油画的构建中，作品包括油画、中国画、水彩画、素描及中国书法。

在路上 2014 色粉笔 45×60

个人美术作品展。画展展示了我的水墨、油画、素描、水彩风景等各种作品，这次画展推动了我未来的艺术创作。

在中国生活期间，我接触到了不少艺术造诣独特的人士和不同绘画风格的画家。他们有的忠于传统中国画，有的则把西方绘画跟传统相结合，有的把传统绘画当基础发展出了自己独特的风格。在俄罗斯，东方的艺术是异国情调，而在中国，西方油画已经是艺术创作中重要的一部分。有些艺术家创作油画时，先是学习从物质到现实去理解自己的创造，等到了一定年龄，便开始转变为画水墨画，让作品充满灵性和沉思。不得不说，这就是艺术，也是艺术家的奇特禀赋所在。

俄罗斯画家、哲学家尼古拉·罗里奇（Nikolai Rerich）曾经说：“物质和精神是单一现象的两面”。东西方统一的思想是罗里奇哲学中的重要概念。“中西结合”这个词在中国社会成了一种文化现象：中西结合的治疗，中西结合的餐厅和食物，已经有了自然且稳定的表达。我尝试在创作过程中结合不同文化的特点，努力使我的作品体现东方的哲学和写实的造型。

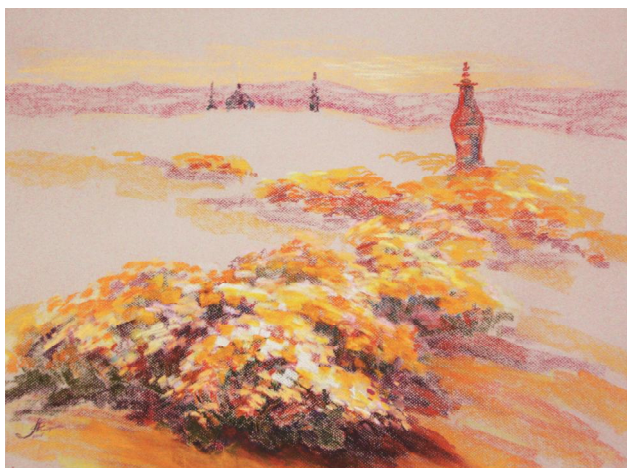
我喜欢在艺术环境里举办交流活动，认识新的艺术家朋友能使我的绘画创作受到启发。孔子说：“三人行必有我师”，我认为像孩子一样不断学习是人进步的重要条件。

甘肃是一个令人惊叹的地方！从戈壁到草原，从沙丘到雪山，从森林到石林，自然生态环境丰富多样。大自然的景色和古丝绸之路的历史底蕴，给我创作一系列作品带来了丰富的灵感。我从2012年开始创作有关甘肃的系列作品，至今已画了十多年，系列作品包括一百多幅画，是由复兴、河西、倒影、回音、符号、家乡六个主题组成的。每个主题既有特别的故事，又都有共同点——描绘了一位外国女画家是如何在中国的生活中找到自我的。

复兴

去河西走廊旅行，研究丝路古城的历史，我不止一次被莫高窟、骆驼古城遗址等地深深吸引。我想象一千多年以前，在西北广袤的土地上居住着不同的民族，他们之间通过贸易、征战等各种方式创造自己的文化。骆驼队不仅携带丝绸和瓷器，同时在来来往往中也连接着民族和文化。

我已去了好多次河西走廊，而最难忘的是2012年西北师范大学组织留学生参加的第一次河西之旅。这次旅行彻底改变了我对中国西北的看法，它为我打开了丝绸之路，打开了莫高窟这座文化宝库。在整个旅程中，我的心里充斥着美的感觉，享受着动人的精神财富，另一方面则感到从未有过的孤独和空虚。这种感受形成了我系列绘画作品的题材。

沙漠的秋色 2017 色粉笔 50×65

我的作品《在路上》（2014年）和《穿越时空》（2019年）的风格跟中国传统绘画有相似的地方，作品有中国画的特征：单色画、层次感、留空白、不表达固定的地方和时间、有多层次含义的形象。同时在体现风景的部分，我将树和石头处理成素描的立体感。我选择的材料是棕色粉，这是从乌贼或者墨鱼的体内提取而成的，在文艺复兴时期已经有画家用它创作了素描。这种材料的技法很丰富，可以干画也可以在湿纸上画画，善于创作出富有表现力的线条。它还可以像墨一样泡在水里，用毛笔画画。通过使用不同的画法，可以融合西方与东方不同的美感。

我想用古城遗迹描绘永恒与时间的主题，用丝路古城的形象表达对自己生活的感觉。遗址是美丽而悲伤的，这就是已经过去的历史，但是现在还存在着，也会在未来留下。

河 西

我是风景画家，风景画对我来说是一种方式——表达自己的印象、思想和情感。我的许多作品描绘了中国西部的美丽和动人，其中几幅我想给大家谈一谈。

作品《玉门》（2013年）反映的是关于中国古代的边关玉门关。汉武帝在这个地方让军队停了下

来，建立了阳关和玉门关两个边界的大门。听说和田玉就是通过这两个大门进入中原的。狂风大作，累积疲劳，一种不安的感觉抓住了我，我想在作品里表达这样的感觉。虽然时间已经过去了十年，但是每次看到这幅作品时，当时的画面我依然历历在目。当年李白通过一首《关山月》来记叙一段艰难的岁月，我希望我的作品同样能够有这样的容量。

长城在不同的地区有自己的特点。通常，旅客习惯欣赏的是北京的长城，就是用石头修建的那一部分，美丽而雄伟。而我认为，在甘肃，人们更能感受到长城的历史和功能。第一次旅行的时候，甘肃的长城让我十分惊讶，因为这里的长城不光建立了一道墙，而是许多朝代都在不同的地方修建了长城。在路上看到的好像是风化的山，当地人说那是汉代的长城。甘肃长城的特点是在建造的时候运用特殊的材料和方法——把沙子、干草和泥土混在一起，然后填到木框里夯筑而成，用这种方式建造的长城显得分外厚重。各种不同形态的长城使我印象深刻，我意识到广阔的西北地区原来孕育着如此丰富的艺术元素，因此我的作品《长城》和《中国西部》都是为这个地方而创作的，力图体现飞行和自由的感觉。

古城遗址也会经常出现在我的画里，作品中的遗址意象，表达了我对过去的反思。遗址就像过去的一段生活似的，它已经走了，但是永远会留在人

温暖 2019 色粉笔 60×90

们的心中。有人说“遗址是心理和精神转型之路”。作品《回忆》就是关于遗址的。

古代城市的故事往往会激发我的想象力，我会把我所读到的历史信息融入我的作品之中。黑城遗址位于内蒙古额济纳旗，是古丝绸之路北线上现存最完整、规模最庞大的一座古城。在元代，黑城是河西走廊重要的驿站，是当时西北地区最繁荣的城市之一。在14世纪时，它的历史突然中断了，这座城市被认为迷失在了沙漠之中。20世纪初，研究人员经过不懈的努力，终于找到了遗落荒原数百年的黑城遗址。我也曾做过有关黑城遗址的梦，2014年我把我梦画了出来——《黑城的天空》创作完成，沙漠景观对我来说充满了对色彩和未来的思考。这只是作品的一小部分，我希望它们和其他许多作品一起，能找到恰当的观众。

倒影

大家知道，中国石窟是古代的佛教圣地。因为佛教和佛教文化很大程度上就是通过丝绸之路、河西走廊来到中国的，所以在甘肃，石窟保存的比较多。我多次参观了莫高窟、炳灵寺、麦积山、天梯山、北石窟寺以及马蹄寺，它们都逐一出现在我的创作中——《莫高窟的回忆》《春天的马蹄寺》《炳灵寺石窟》《天水麦积山》等。

在古代，东正教也开凿石窟，石窟是东正教的第一种教堂形式。在拜占庭时期，因信仰而受到迫害的基督徒们跑到了克里米亚、唐河等地，开始在山上建造教堂。在俄罗斯南部，这样的教堂形式广泛分布。在《铃声响起》这幅作品里，我描绘了沃罗涅日地区、唐河附近的代祷修道院教堂，教堂的精致和美丽给我留下了深刻的印象。

户外写生的机会让我把俄罗斯东正教石窟也加入到了自己的创作里。2005年夏天，在莫斯科美术学院，我和学生、老师一起去克里米亚写生。克里米亚气候宜人，风景美丽，克里米亚埃斯基克门古城游览的景象在我记忆中保存了很多年。多年后

谦卑 2020 色粉笔 50×65

的一天，我在找资料时偶然发现了埃斯基克门古城石窟教堂的照片，2017年《克里米亚石窟教堂》画作成功地添加到了世界石窟的系列合集中。

在我的作品里，石窟成了不同文化的共同点，石窟体现了自然和人造共同和谐的杰作。尽管文化有差别，但有一些东西让我们更接近。

对我来说，虽然中西文化不同，但在普通生活中则有相似之处。我被中国西部辽阔的大美之境所吸引，却又在骨子里不知不觉寻找着某种与家乡的相近之处。在俄罗斯创作时又反之亦然。好似两种景致的交相呼应，境由心生，于是就流露出了有趣的“倒影”。

回音

庆阳北石窟寺之行原本在我的计划之外，但没想到此行趣味盎然。石窟是建筑、雕塑和绘画艺术

的综合体,但是我还想再加一个条件——自然景观。由于后一种条件,每个石窟就会显得独一无二。北石窟寺在中间窟门前两侧有守卫的雕塑,雕塑的动态姿势和富有表现力的面部表情、石雕佛像被时间风化后留下的无限的感觉,佛像的造型和永恒的感觉给了我绘画的灵感。我用北石窟题材画了一组《回音》系列油画作品,画中的石窟外部形貌很宏大,内部状态各有不同,作品的名字通过《冥想》《谦卑》《忍耐》等呈现不同的心理状态。该系列作品通过雕塑的形象,表达了人与人、他与己的关系。在作品《关系》中,有抹绿色的色调让我想到宇宙和神圣能量的象征,这样的色彩象征让世界与人类更加和谐。作品题材会告诉观众有关存在主义的画内容,与深度沉浸个人内心思想的世界。

符 号

甘肃省博物馆是中国古代文化艺术的汇集中心之一,彩陶文化、汉唐丝绸之路文化珍品和佛教艺术瑰宝是甘肃省博物馆馆藏文物的三大主题。我给学生讲美术的时候,经常会去博物馆参观甘肃古代文化的展出。跟学生们研究装饰艺术的时候,我们会去参考远古时期的彩陶及其纹饰。甘肃省博物馆保存了独特的珍品,其中最有名的要数秦安大地湾遗址仰韶文化人头形器口彩陶瓶,原始人的彩陶技艺让我惊叹不已!我研究了俄罗斯和中国科学家的文章,撰写了一篇文章《甘肃省的彩陶》。关于这个话题,我在俄罗斯举办了课程,向孩子们介绍了中国的远古文化。在这基础上,我产生了举办以“中国彩绘陶瓷”为主题的国际儿童展览的想法。之后展览在两个国家和三个城市举行,共有200多名儿童参加。这个国际项目被称为《心之绘旅》。我希望将来能继续举办俄中青少年美术展览。

甘肃彩陶简洁而美丽,其图案有深刻的象征意义。陶罐是形状和装饰浑然一体的艺术品,图案描述了原始人的生活方式。这些奇妙的彩陶几何图案符号,给了我新的灵感与创造作品的动力。

喀尔巴阡山 2005 油画 15 × 30

家 乡

我在兰州已经生活了十多年了。在此期间,我亲眼看着这座城市变得越来越好,越来越绿。穿城而过的黄河和郁郁葱葱的白塔山,给我留下这座城市最深刻的印象。我从踏入兰州就爱上了这座城市,它在我未来的发展中扮演了重要的角色,兰州成了我的第二个家乡。金城悠久的历史 and 它在古丝绸之路上的重要地位逐渐被我所了解。尽管今天在兰州市区黄河上的桥梁已经超过十座,而在100多年前,这段黄河上只有1909年建立的中山桥,承担着人们从西往东、从东往西来来往往交融和贸易的功能。我觉得,这可能也是兰州最早能出现城市的原因之一。至今,兰州还保留着羊皮筏子制作技术,孩子们可以通过学做羊皮筏子感受古人的生活。以这些内容为题材创作的作品,我最感到满意的有:在俄罗斯画的风景、在兰州和兰州郊外、《四季》系列与《花儿》系列等。作品里充满着温暖和光明,空远清新。在安德烈·塔尔科夫斯基(Andrey Tarkovskii)这部电影中,家乡是希望的象征。兰州这座城市对我来说,便是在孤独时刻成为了我生活存在的意义和象征。

生活在兰州,我不仅仅是找到了创作的主题,更让我的生活存在了意义。中国的传统文化和艺术成为了我精神的激励,中国的水墨画和书法是我的灵感来源,对我的创作至关重要,也会继续启发我的生活。《美的追求》画作反映了我的内心世界,存在和时间的经历,讲述着我的故事,我希望它们也会在你的心中得到回应。

GSUNESCO