

Emanuela De Musis
厄麦钮麦乐·德·穆斯

*Musis: Turn your eyes to things that are
ignored by art history*

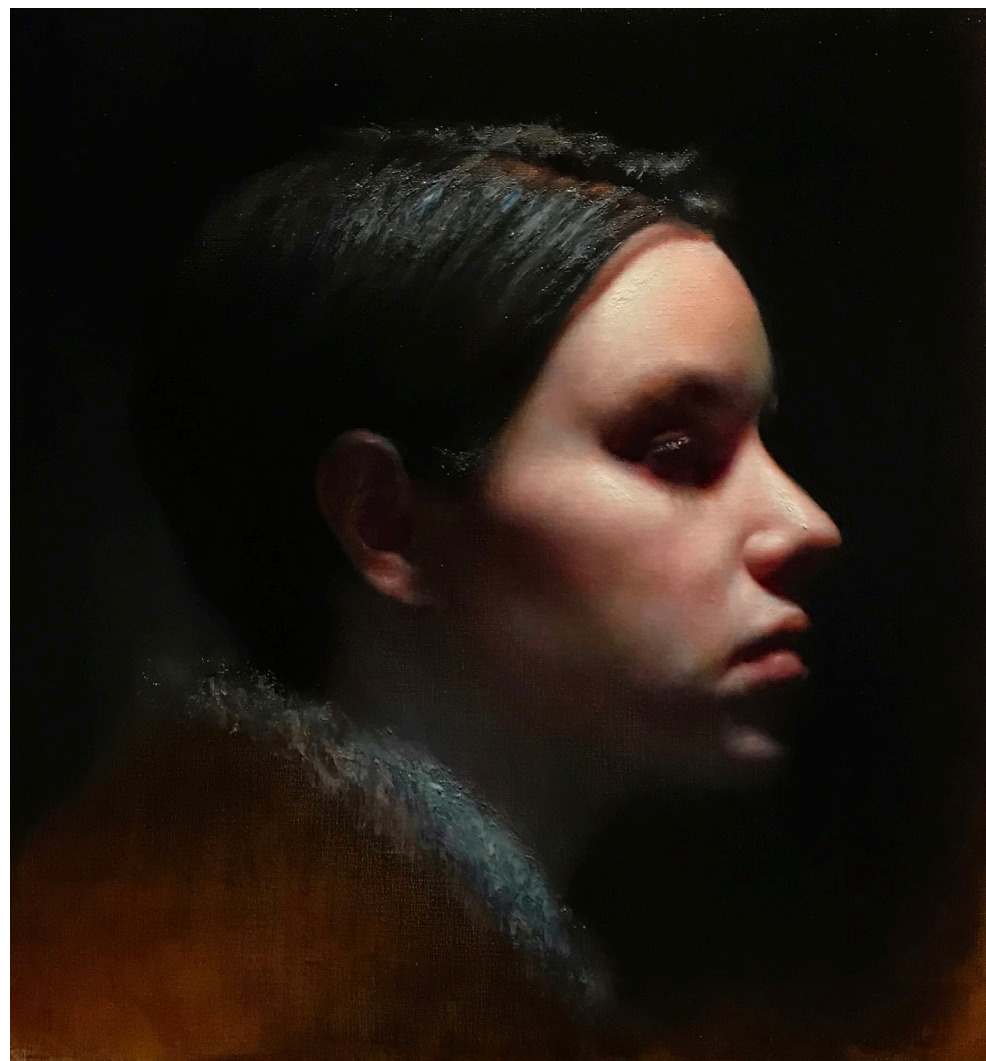
穆斯： 转眼看见被忽略的艺术史

本刊 / 张鸿宾

厄麦钮麦乐·德·穆斯 (Emanuela De Musis) 出生于波士顿，在意大利佛罗伦萨学习古典绘画，2009年4月回到美国后，就读于波士顿现实主义艺术学院，是一位优秀的古典绘画教师。在第十四届ARC国际沙龙大奖赛上荣获《收藏》杂志奖。

“微信扫，更精彩”

《高冷女子》 亚麻油画 2019年

ARC《收藏》杂志奖获奖作品《锡耶纳的凯瑟琳》 亚麻油画 2018年

《阅读的玛格丽·特富勒》 木板亚麻油画 2017年

《雷切尔小姐》 亚麻油画 2016年

《收藏》：你给我印象最深的一个画面是：孩子被吊带吊在你怀中，你在画前进行创作。这是现实中真实的状况吗？倘若这是真实的状况，你是怎样做到既要照顾好孩子，又要在不受干扰的情况下进行创作？

穆斯：我第一次感觉到女儿在我体内动时，我正在画画。这是一种难以想象的非凡感觉，

感觉子宫中的这个小小生命与我的绘画创作有关。她出生后，我经常用婴儿吊带把她“挂”在我身上画画，但我的女儿太活跃了，每次画画的时间都很短暂。

这个问题会涉及到一个更广泛、更深层次的话题：一个女人如何在抚养孩子和照顾家庭过程中，留出足够的时间来进行艺术创作？拿

我自己来说，我的时间很少，而且绘画的时间更少。想寻找到一个平衡点很困难。我是画家，同时也是一位母亲，我想如果在自己与女儿之间作出选择的话，我会牺牲自己多一些，以获得我女儿成长的健康与完整。

《收藏》：你把46岁第一次作母亲视为新生活的开始，为此，在创作理念与作品内容上有

哪一些显著的变化？

穆斯：我的作品已经从原来比较单纯的肖像创作，改变为带有某种对抗性。在我分娩之前，我向自己的内心寻找了创作的内容，这是一种孤独的体验。现在，我更倾向把自己内心的感受与普遍性主题联系起来。因此，我感觉现在自己的作品已经与历史、人类以及他人有了更强的联系。

《收藏》：据我所知，有许多当代现实主义艺术家的学习都开始于佛罗伦萨艺术学院，这所学院对你绘画与创作起到了怎样的作用？

穆斯：我在佛罗伦萨和法国学习，在Cindy MacMillan和Garrett Vitanza的指导下学习绘画，但是在我的古典绘画训练中最有影响力的部分，却来自波士顿现实主义艺术学院。学习时，我的导师强调：虽然现在我们学习的是19世纪的传统绘画技法，然而，我们创作的是21世纪的艺术，我们不应该简单地重复艺术史中已经存在的肖像、人物和思想，而是要将目光转向那些不具代表性的人物以及那些被艺术史忽略的事物。

《收藏》：古典绘画教学内容与教学体系在当代美术教育中是否会发挥积极有效的作用？为什么？

穆斯：在波士顿现实主义艺术学院的教学生涯中，我根据19世纪法国学院派和艺术家工作室的经典方法培训学生。今年从9月开始，我也将在美国唯一一所公共资助的艺术学院——马萨诸塞州艺术与设计学院任教。在这里我将开始实施一个古典绘画工作室课程，我的愿望是引入传统方法来提高学生的能力，并分享文艺复兴以来艺术大师们留下的丰富而宝贵的人类文化遗产。

《收藏》：现代主义极尽贬低传统艺术的价值、贬低传统绘画中技法的作用，你认为当代绘画中是否需要“技法”？“技法”在绘画中处于一个怎样的地位？

穆斯：每个人都有自己的选择，根据选择寻找自己想要的东西，对我来说，研究基础知识至关重要。当你对这些规则做到充分理解之后，对于那些违反规则的人或事，同样会持有一种理解与包容的态度。莫奈、塞尚、克里姆特、毕

加索、波洛克等人在成为印象派、表现主义者和抽象主义者之前也都经过专业的传统训练，这些训练日后对他们的创作提供了很大的帮助。这些都是人类宝贵的遗产与知识，我永远不会拒绝某些传统的东西，即使我从未使用过的某种特殊的智慧。

《收藏》：你的人物肖像经常在国际艺术竞赛中获奖，在进行肖像画创作过程中你除了模特写生以外，是否借助（参考）照片进行创作？

穆斯：我的创作过程既费力又耗时，在每幅作品上我平均要花费数百个小时。出于这个原因，我仅仅从现实生活中（模特那里）获取创作素材是不切实际的，甚至在经济上也是不可能的（模特的费用是很贵的）。但是仅依靠照片进行创作又是一种消沉、消耗自身能量的做法。在我的整个创作过程中，我将照片的参考与使用保持在最低限度。

我会通过多个照片起草出或勾画出自己想要的草稿，然后，再根据现实生活中的色彩确立我作品的色调，并且把草稿转移到画布上，最后再把作品与现实生活中的人物与环境进行对比和调整。有了这些信息，我可以在没有模特的情况下进行绘画和创作。

使用照片是一个特殊的时刻，但是每一幅作品有很多时刻。使用模特与使用照片最大的区别在于：模特有鲜活的生命，他们有微妙的动作和情绪，愤怒和兴奋，有独特的弱点和其自身性格；最重要的一点是，模特与艺术家之间有一种不可或缺的亲密关系，它是我在这个创作过程中所追求和表达的最宝贵的东西。

《收藏》：目前有很多肖像画家放弃了模特写生，而是利用照片进行创作，你怎样评价这个现象？

穆斯：德拉克洛瓦（Delacroix）、德加（Degas）、埃金斯（Eakins）、佐恩（Zorn）等许多伟大的艺术家都使用摄影作为绘画的参考。今天的问题是：有很多艺术家专门使用照片进行创作，他们拍照并且将其送入电脑进行合成，然后制作成绘画的素材，根据这个素材进行创作。这种做法其实是对艺术家创作责任的严

重背离，现实生活中的颜色比照片上的色彩更能捕捉到自然界中真实的生命本质。我们应当知道，照相机可以使图像变平，并扭曲正确的比例关系，而那些经过系统训练的人，能够很好地纠正这些照片所造成的谬误。

《收藏》：你目前的创作计划是怎样的？

穆斯：通过自己的怀孕过程，使我感觉到反映孕妇的题材大概是一种尚未开发的绘画类型。孕妇的肖像和自画像，是艺术家在21世纪可以思考和关注的最重要的题材之一。从个人经历的角度来看，我关注生育、怀孕等议题。

《收藏》：你作为一个专门从事古典绘画的教师，怎样评价传统绘画在当代艺术生态中的存在意义？

穆斯：我们古典自然主义画家被边缘化了。除非我们开始接受当代并停止尝试模仿过去，否则我们将继续留在当代艺术世界的边缘。

《收藏》：作为一位“古典现实主义”者，你的困惑与喜悦是什么？

穆斯：当年我在寻找有关传统绘画工作室和古典绘画训练场所时，工作室的数量极为有限。时至今日，那些愿意从事古典绘画技法培训的人，越来越容易寻找到传统绘画工作室。这是在短时间内发生的难以置信的变化，它反映了现代社会回归古典技术的愿望。

但我确实觉得许多艺术家仍然很保守地坚持古典绘画原则，而不是将传统的训练用于当代更具创造性的表现，如：有很多画得很漂亮的肖像，缺乏内容、概念和创造力。

《收藏》：对于正在学习传统绘画的人来说，你有怎样的建议与忠告？

穆斯：艺术家工作必须非常努力，让自己与那些志同道合、脚踏实地的人在一起，经常研究大师的经典作品。

《收藏》：你怎样看待自己获得的《收藏杂志》奖？

穆斯：我很高兴获得这个奖项，这本杂志非常漂亮。我很高兴我的作品可以刊登在这个能够覆盖更广泛的读者的杂志上，我非常感谢这个奖项和ARC艺术复兴中心对我的极大支持！

