

圣彼得堡列宾美术学院
学院派素描习作 ③

素描 习作

Санкт-Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина

陈文华 主编

广西美术出版社
GUANGXI
FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

圣彼得堡列宾美术学院

学院派素描习作③

素描习作

陈文华 主 编
马 遥 副主编

广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

圣彼得堡列宾美术学院·素描习作/陈文华编著. —南
宁: 广西美术出版社, 2008.6
ISBN 978-7-80746-416-7

I. 圣… II. 陈… III. 素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 091672 号

版式设计 望 达
封面设计 黄宗湖

圣彼得堡列宾美术学院
学院派素描习作③
素描习作
SHENGBIDEBAO LIEBIN MEISHU XUEYUAN
XUEYUANPAI SUMIAO XIZUO ③
SUMIAO XIZUO

主 编 陈文华
副 主 编 马 遥
图 书 策 划 覃西娅
责 任 编 辑 覃西娅 陈 凌
责 任 校 对 黄雪婷 陈宇虹 陈小英
审 读 林柳源
出 版 人 蓝小星
终 审 黄宗湖
监 制 吴纪恒 凌庆国
发 行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路 9 号(邮编 530022)
网 址 www.gxfinearts.com
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 精一印刷(深圳)有限公司
开 本 787mm × 1092mm 1/8 7 印张
印 数 5000
出 版 日 期 2008 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80746-416-7/J · 920
定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究

部分画家介绍

谢尔盖·毕加赫奇（1963—）

1990年进入列宾美术学院学习，1996年毕业于梅里尼科夫工作室，毕业作品《痛苦》获金奖。由于毕业创作获国家奖励，到意大利皇家美术院学习两年，获博士学位。1997年至今在列宾美术学院油画与构图教研室任教。1998年成为俄罗斯艺术家协会成员。其作品被俄罗斯、美国、荷兰、意大利、法国、韩国等国家博物馆收藏。

达楚克（1974—）

毕业于列宾美院萨科洛夫油画工作室。毕业创作《压迫》于2003年在圣彼得堡展出，成为全俄罗斯最优秀毕业创作之一。俄罗斯美术家协会会员。作品被十几个国家或个人收藏。

马尔格林（1980—）

父亲是位音乐大师，他从小就是天才艺术家，7岁开始学画，12岁进入列宾美院附中，1999年进入列宾美院。从一年级开始，其习作、创作作品全部被列宾美院珍藏，成为列宾美院的奇才并被称为列宾第二。

作品参加美国、德国、法国等国邀请展并被收藏，还多次获得金奖。

瓦洛佳（1980—）

1996年进入列宾美院，先后在列克特教授和彼缅诺夫教授指导下学习。自1995年开始参加法国、美国、意大利、德国、芬兰、俄罗斯等20多个展览，获金奖10余次，作品被国家博物馆、列宾美院陈列馆珍藏。

托卡列夫·弗拉基米尔·菲奥达洛维奇（1918—1988）

1918年出生，毕业于圣彼得堡列宾美术学院。俄罗斯人民艺术家称号获得者，俄罗斯著名油画大师，被称为小列宾。他的作品大都被本国与德国、法国等博物馆和画廊收藏。1988年去世，被安葬在吉沙利那村。

卡尔达绍夫（1971—）

1998年考入列宾美院，二年级结束时，在指导老师拉夫列卡和马娜谢洛娃的指导下，其素描作品《苏维埃的赞扬》获得最佳素描奖。2001年—2003年正式在彼缅诺夫工作室学习，其毕业作品草稿作为教学范画收藏在圣彼得堡艺术家协会。2004年作品参加了在中国举办的俄罗斯画家作品巡回画展。作品收藏于本国及英国、美国、中国等国家。

主编简介

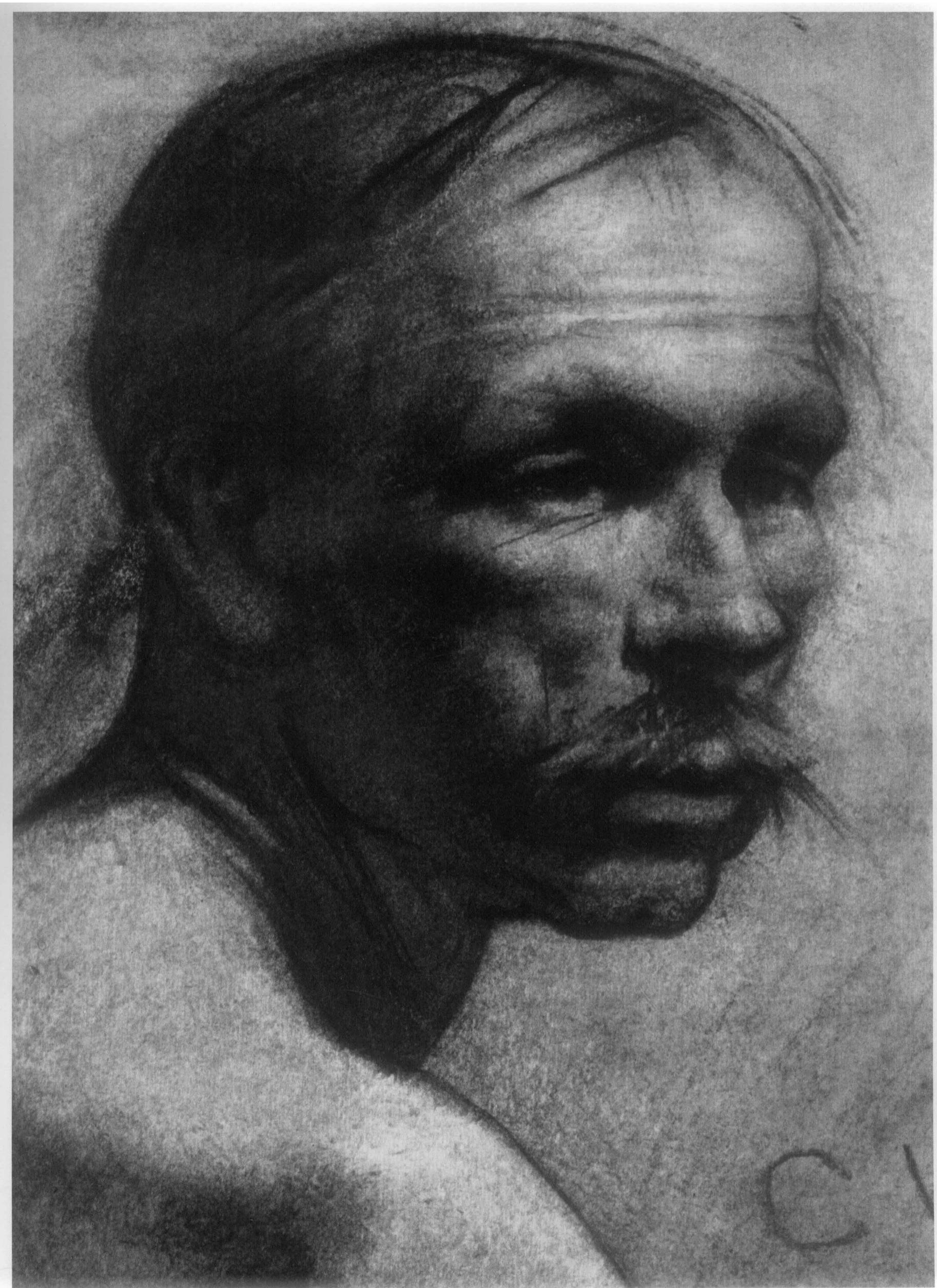

陈文华（1971—）

中国山东日照人。1990年毕业于苏州工艺美术大学。1995年—1999年就读于中央美术学院油画研修班及在兰州大学学习。毕业作品《岗》获第九届全国美展山东省三等奖。2000年9月赴俄罗斯列宾美术学院学习，就读于彼缅诺夫教授工作室。2002年7月毕业于俄罗斯国立师范大学，获艺术教育学学士学位，毕业作品《家》获一等奖。2004年7月，毕业于该大学艺术系油画专业，毕业创作《马嵬坡》获一等奖，并获得硕士研究生学位，同时攻读该系美术理论学博士及列宾美院油画系博士学位。留学期间成功策划“俄罗斯当代油画·素描大展”。2006年2月于深圳成功举办“中俄当代油画名家作品展”。2008年获俄罗斯国立师范大学理论学博士学位。

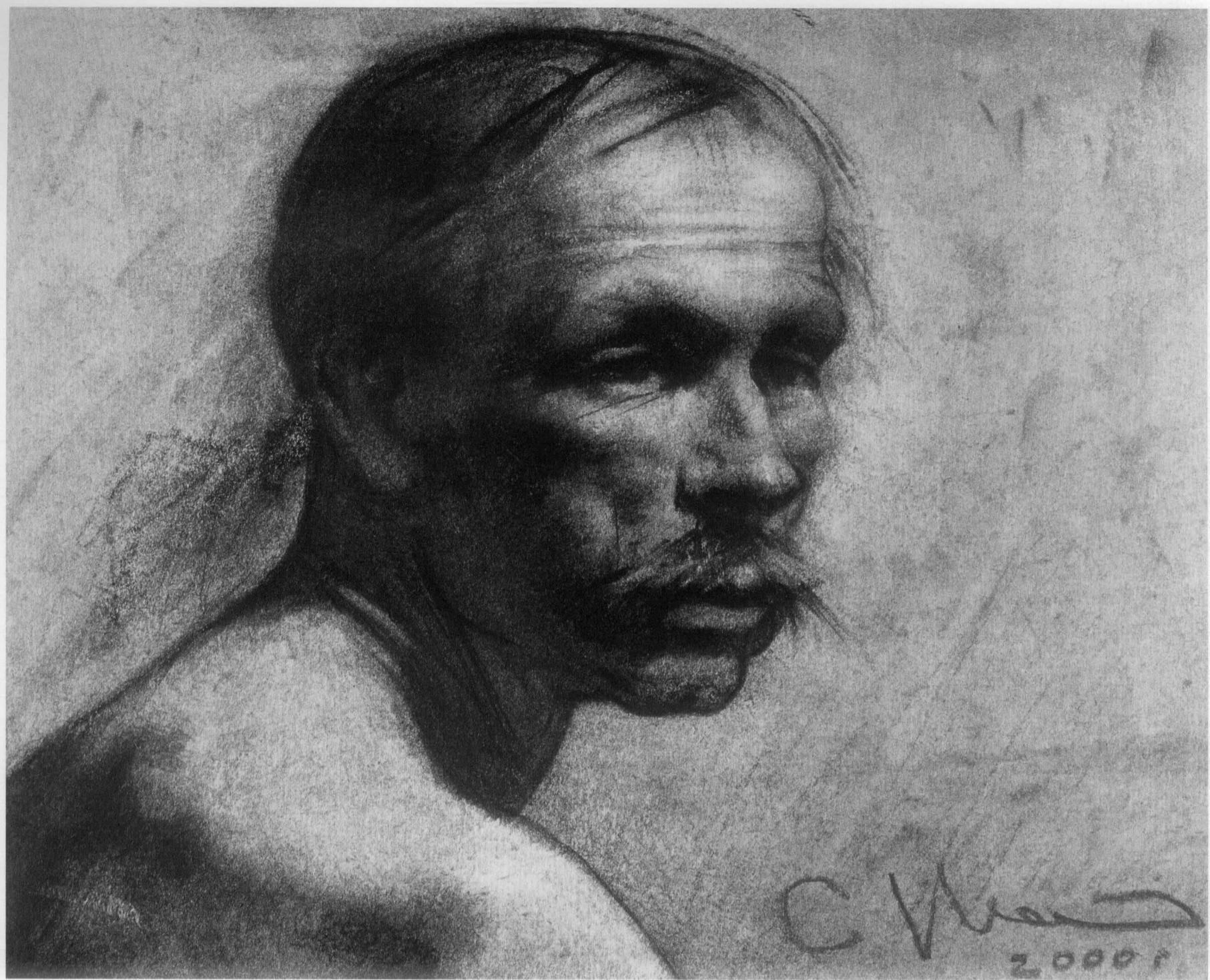
目 录

1 老人像 (局部) 毕加赫奇	32 女肖像 涅乌斯特洛耶夫
2 老人像 毕加赫奇	33 女肖像 (局部) 涅乌斯特洛耶夫
3 男模特 (局部) 萨拉维耶娃	34 男人体 卡尔达绍夫
4 女半身像 托卡列夫	35 男人体 (局部) 卡尔达绍夫
5 女半身像 (局部) 托卡列夫	36 男人体 维纳戈拉多娃
6 男人像 戈里塔索夫	37 女人体 涅乌斯特洛耶夫
7 男人像 (局部) 戈里塔索夫	38 女人体 (局部) 涅乌斯特洛耶夫
8 老人头像 涅乌斯特洛耶夫	39 女人体 (局部) 涅乌斯特洛耶夫
9 老人头像 (局部) 涅乌斯特洛耶夫	40 女人体 卡尔达绍夫
10 男肖像 戈里塔索夫	41 女人体 (局部) 卡尔达绍夫
11 男肖像 (局部) 戈里塔索夫	42 男人体 萨拉维耶娃
12 女肖像 瓦洛佳	43 男人体 (局部) 萨拉维耶娃
13 女肖像 (局部) 瓦洛佳	44 男模特 卡林娜
14 女头像 戈里塔索夫	45 男模特 (局部) 卡林娜
15 女头像 (局部) 戈里塔索夫	46 男人体 马尔格林
16 女肖像 马尔格林	47 男人体 (局部) 马尔格林
17 女肖像 (局部) 马尔格林	48 躺着的男人体 曲古诺夫
18 男模特 贝斯特洛夫	49 躺着的男人体 (局部) 曲古诺夫
19 男模特 卡尔达绍夫	50 拿棍子的男人 卡尔达绍夫
20 男模特 (局部) 贝斯特洛夫	51 拿棍子的男人 (局部) 卡尔达绍夫
21 男模特 (局部) 卡尔达绍夫	52 女人体 卡尔达绍夫
22 坐着的女肖像 伊万诺夫	
23 坐着的女肖像 (局部) 伊万诺夫	
24 男模特 达楚克	
25 男模特 (局部) 达楚克	
26 男模特 (局部) 达楚克	
27 男模特 古卡索夫	
28 男模特 托卡列夫	
29 男模特 (局部) 托卡列夫	
30 女模特 卡雷恩	
31 女模特 (局部) 卡雷恩	

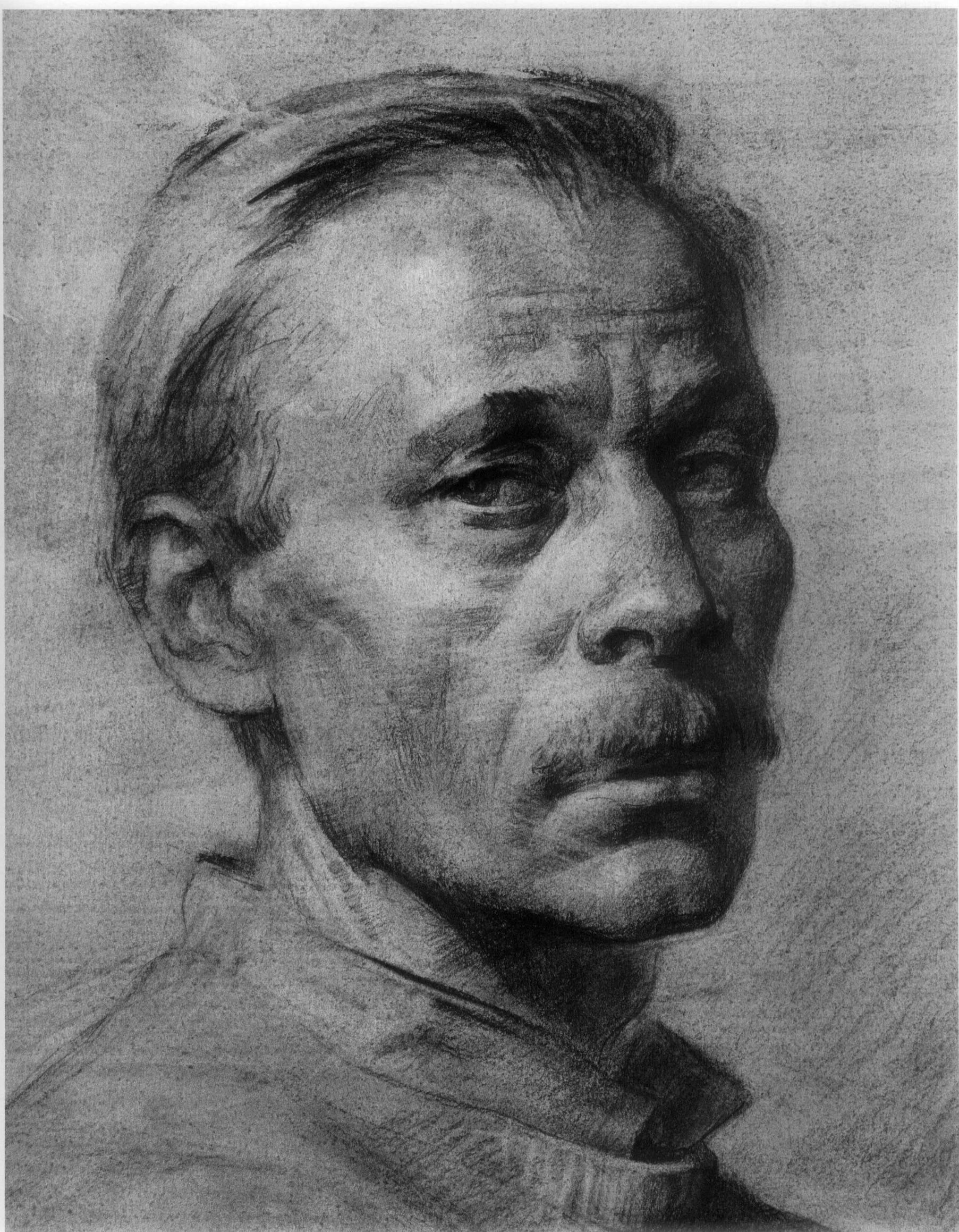
1 老人像（局部） 毕加赫奇 原尺寸 16.7cm × 20.5cm 2000年

优秀的素描作品总是经得住细看，经得住推敲。要想窥探和学习俄罗斯列宾美院绘画的真谛，最好的办法之一就是在其作品面前静下心来并且睁开双眼。

2 老人像 毕加赫奇 16.7cm × 20.5cm 2000年

构图巧妙，提升了人物滞留空间的感觉。色调恰当表达了结构、体积和空间。线条严谨又生动，富有表现力。人物特征明确，神情微妙。而这一切都在很小的画幅内，似乎在不经意间就轻松完成。

3 男模特(局部) 萨拉维耶娃 原尺寸 63cm × 47cm 2000年

向右侧扭的头，及向右侧瞄的眼神，构图讲究，在有色纸上涂抹调子能起到以少胜多的效果。利用灰色提亮色，加重色，寥寥数笔，就能创造丰富的变化。特别值得注意的是人物对称的结构点在空间上和主次关系上的表现，如：额丘、眉弓、颧骨、颏结节等。人物背光的暗面从上至下、从左至右产生的深浅、虚实、主次、远近等变化也值得留意。

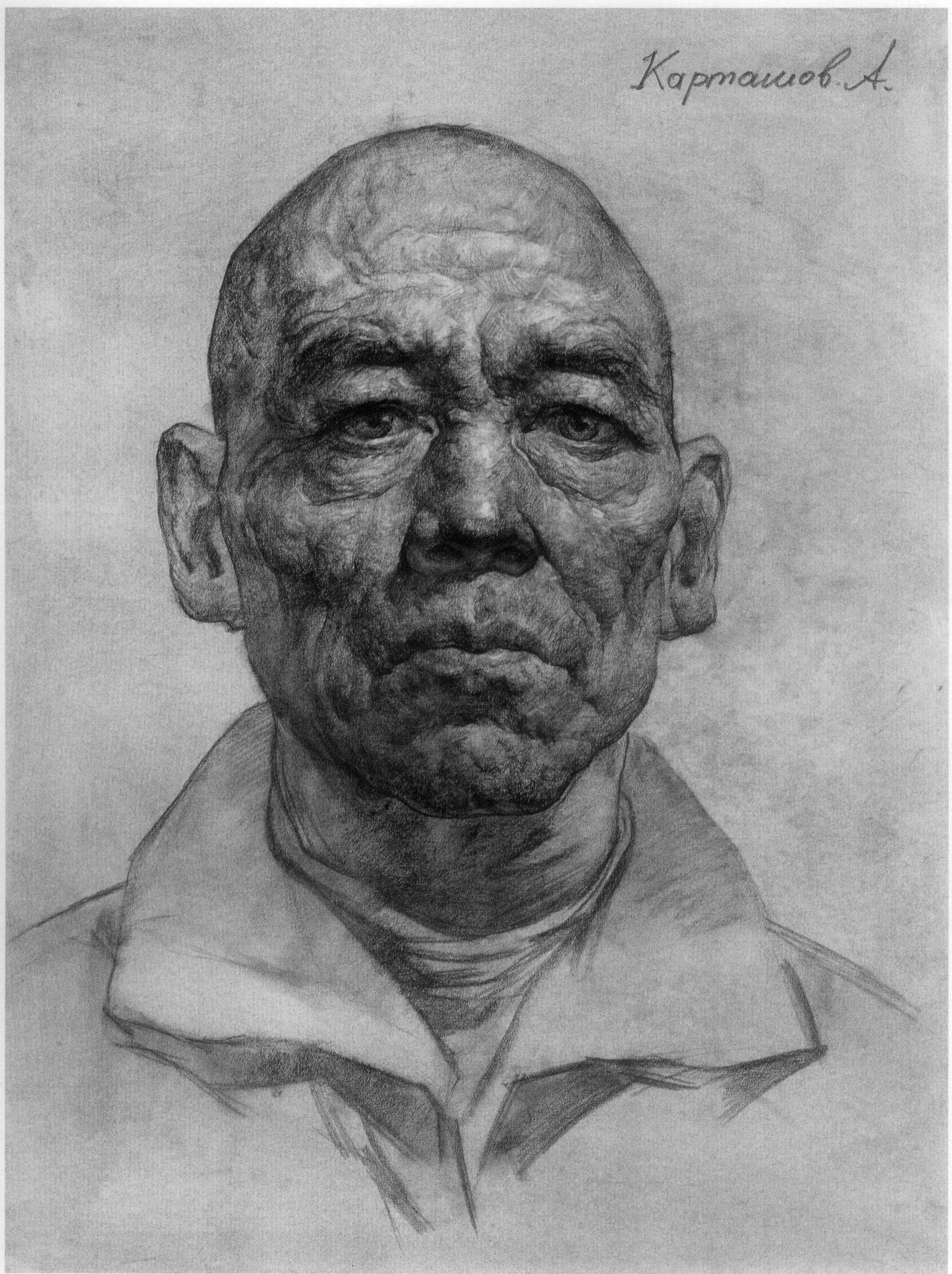
4 女半身像 托卡列夫 47.5cm × 35.3cm 1954年

用素描尝试古典油画效果。在较粗糙的有色纸上，主要用擦笔蘸色粉涂抹。技法特点：没有笔触，只有色颗粒——微小密集均匀，可使色调的变化精微细腻。但同时在这种似乎无休止的对色微差的追逐中，在“笔触”呈均匀圆点颗粒而缺乏个性和变化时，画面会显得呆滞、沉闷、累赘。此画背景有许多未涂抹色颗粒的空间，使画面具有了松紧对比，有了透气的地方，足见画家的聪明。

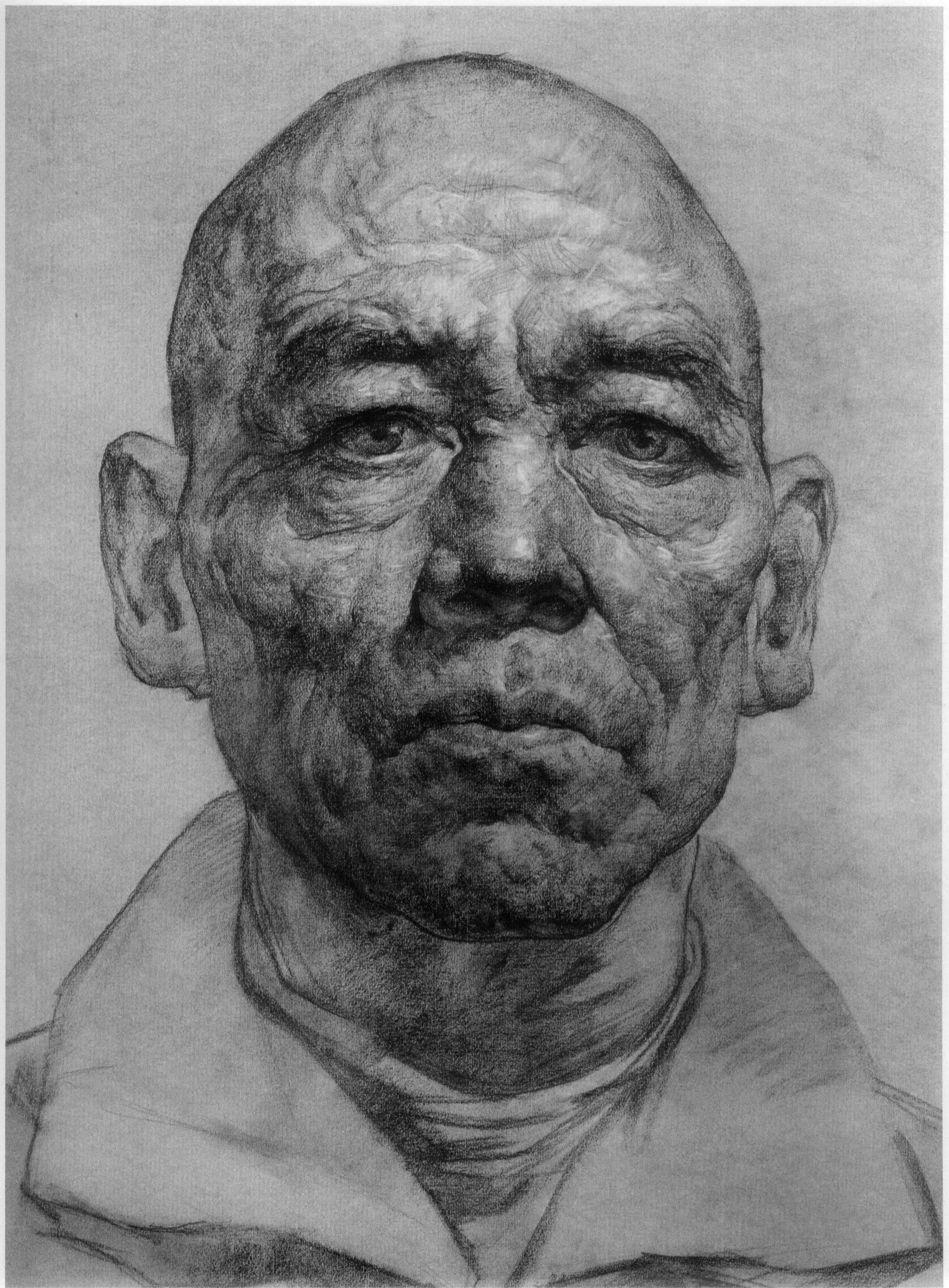
5 女半身像（局部） 托卡列夫

明暗色调的变化就是形体结构的变化，明暗色调的微差就是起伏转折的微差。色调不仅要讲究与自然形体的结合，讲究变化，也要讲究艺术的归纳和统一。

6 男人像 戈里塔索夫 90.2cm × 60.2cm 2003年

人物形象很有特征，就像一块粗糙的石头，满脸都是“沧桑”。细节充分、刻画有力，除了五官，皮肤的“沟壑”特别抢眼。衣领及肩部表现十分简洁平坦，与头部恰成对照。

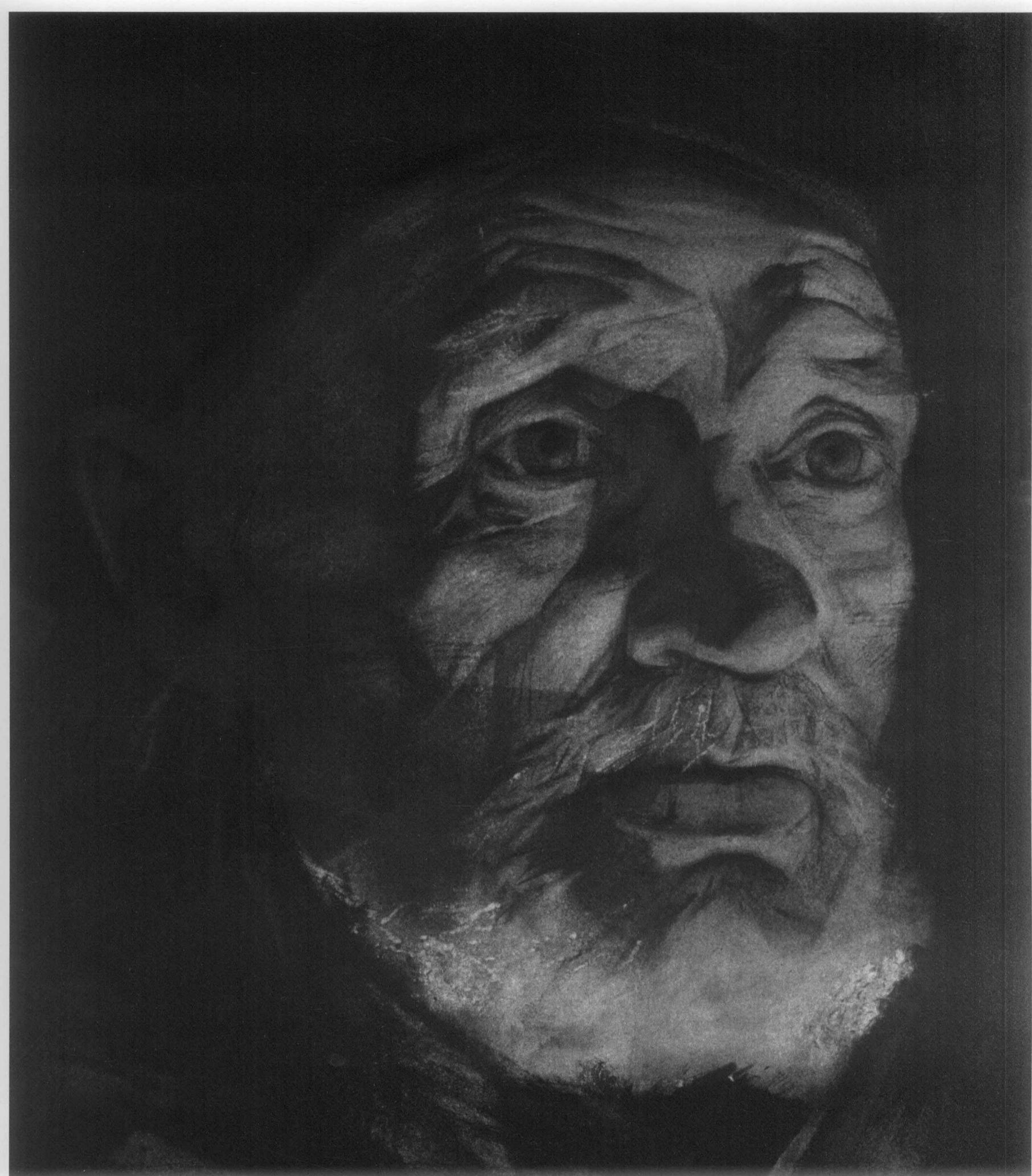
7 男人像（局部） 戈里塔索夫

画面较充分地展示了正面头像的结构表现方法和五官塑造的要点，如：眼睑线的深浅和虚实变化，眼睑白的体积感，眼珠的最深处，高光与反光等。唇线的虚化和口裂线的明确，突出嘴的质感和表情特征。

8 老人头像 涅乌斯特洛耶夫 37.5cm × 34.5cm 2005年

利用灯光效果画素描是列宾美院教学的传统。这既是列宾美院由于特殊的冬季气候条件（白昼时间很短）所促成的，又是其艺术内在的需要决定的。素描是油画的准备，要沿袭传统，要为现实主义服务，二者都离不开光影的大量使用。从丰富和发展素描的语言和表现力来说，仅仅着眼于平光下的一览无遗、面面俱到以及平面化的表现显然不够。

9 老人头像（局部） 涅乌斯特洛耶夫

灯光就如魔术师，它有意识地、清楚地令人物面部显露一部分，掩藏隐没一部分。光影在这里不但是一种气氛和效果，而且更重要的是它通过明暗深浅、虚实隐没的变化和对比推出了画面的“主角”——富有特色的人物形象。

10 男肖像 戈里塔索夫 49cm × 39cm 2003年

技术性很强的光影素描，在不同质感的表现上最见功力。脸部细腻光滑，衣服条纹凸现、质地厚重，头发刚直有力，胡须弯曲柔弱，背景松动透气，人物结实凝重。

11 男肖像（局部） 戈里塔索夫

在含胶性不强的有色底上作画，亮部可用擦子提亮，最亮部用了白粉笔，暗部继续用重色加深，画面已不是单一的铅笔排线技法。

12 女肖像 瓦洛佳 61cm × 51cm 2001年

敏锐地观察把握对象，用简练的线条表达特征。在快速作画的过程中，没有明显的变形与夸张，偶发、即兴和随意在速写中是必不可少的，但却服从了“写实”的结构和形象。在限制和严谨中获得自由和轻松，这是列宾美院教学所要达到的境界。