

Творческие Дипломные Работы
Института им. Репина

The Selected works of the Graduates
of Repin Arts Academy

Китай. Тяньцзиньское народное
художественное издательство

(Одно из лучших государственных издательств)

Tianjin People's Publishing

House of Fine Arts, China

(State Outstanding Publishing House)

列宾美术学院
毕业创作选

中国天津人民美术出版社

(国家优秀出版社)

发 行 人： 刘建平
责任编辑： 戴剑虹
俄文翻译： 郑培英
英文翻译： 陈 薇
技术编辑： 李宝生
摄 影： 冯炜烈
装帧设计： 戴剑虹
校 对： 丁淑芳 王正余
出版发行：天津人民美术出版社
制 版：深圳兴裕制版印刷有限公司
印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司
经 销：新华书店天津发行所
开 本：889×1194mm 1/16
印 张：11
印 数：0001—3000
1998年10月第1版
1998年10月第1次印刷
ISBN7—5305—0825—3
J·0825
定 价：120元

俄罗斯国立列宾美术学院供稿

Статья и Фото предоставлены Российским государственным академическим институтом им. И.Е.Репина

Provided By Russian National Repin Academy of Fine Arts

列宾美术学院毕业创作选

Творческие Дипломные Работы Института им. Репина

The Selected works of the Graduates of Repin Arts Academy

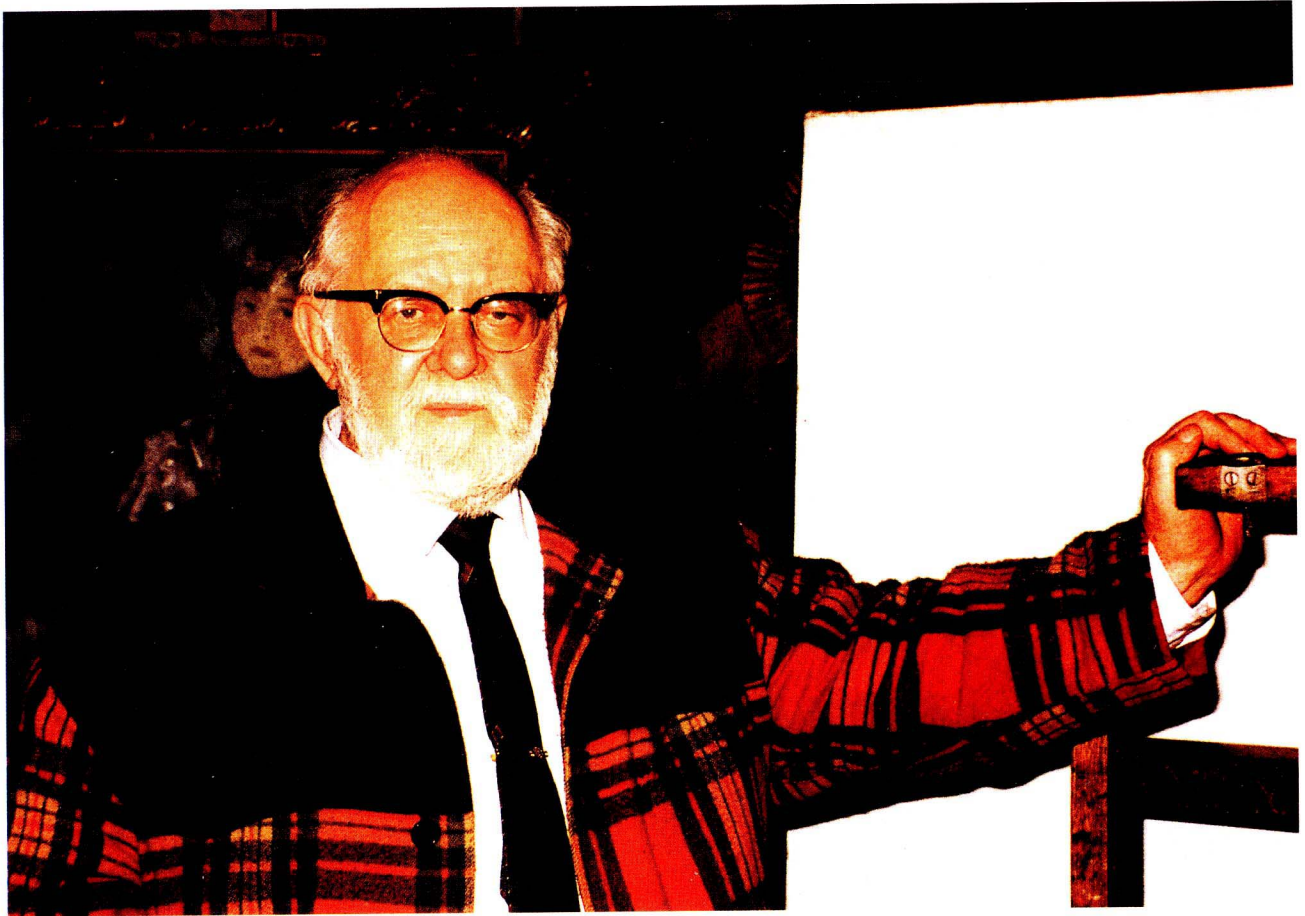
中国天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

Китай. Тяньцзиньское народное художественное издательство

(Одно из лучших государственных издательств)

Tianjin People's Publishing House of Fine Arts. China

(State Outstanding Publishing House)

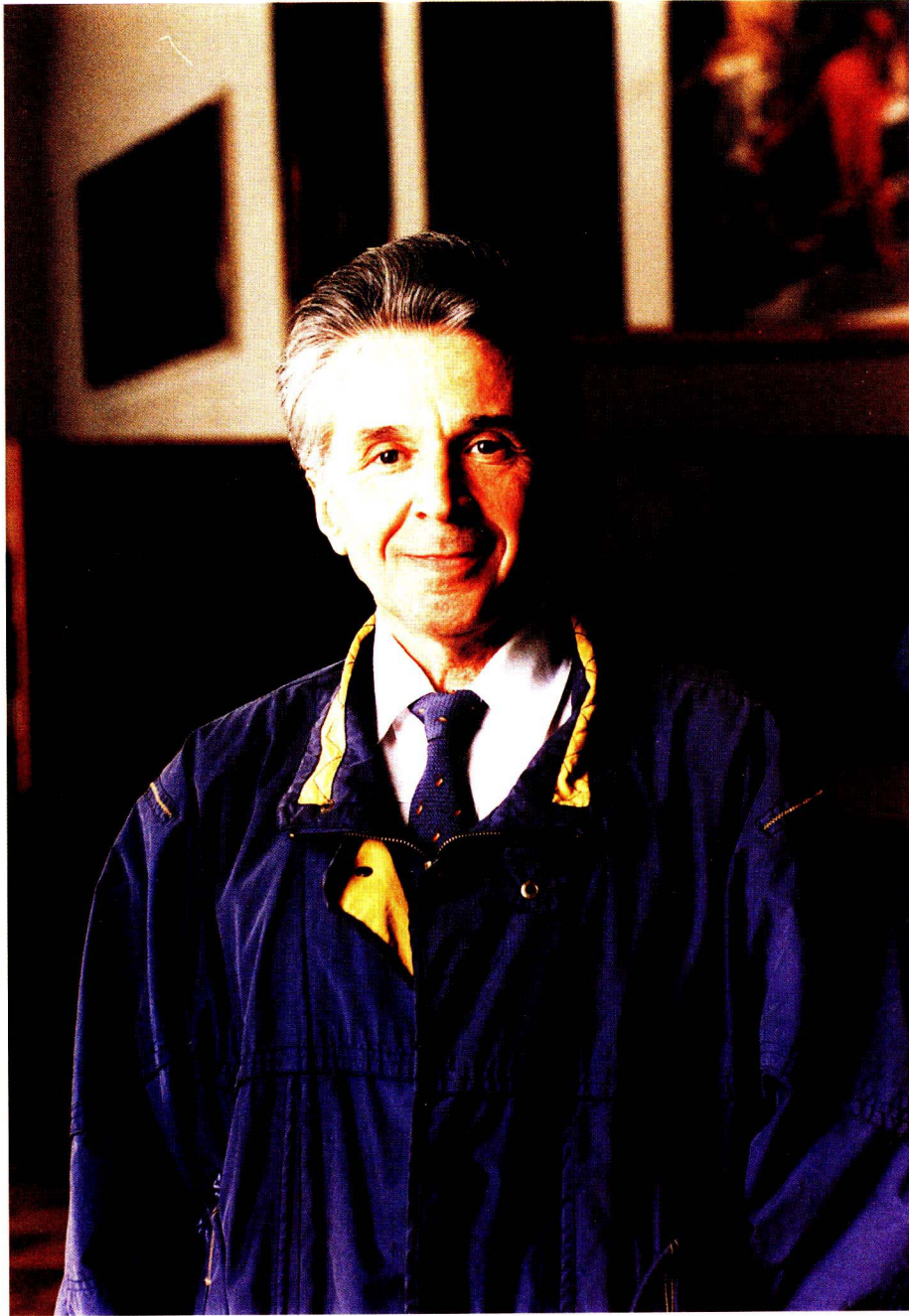
俄罗斯美术科学院院士
油画构图教研室主任 А·А·梅里尼科夫教授

Действительный член Российской Академии Художеств
Заведующий кафедрой живописи и композиции,
профессор

Academian of Russian Academy of Fine Arts
Dean of the Oil Painting Composition Section

А. А. МЫЛЬНИКОВ

A. A. Mylnikov

油画系系主任 В·С·佩西科夫教授

Декан факультета живописи, профессор

Dean of the Oil Painting Department

В. С. Песиков

V. S. Pesikov

前 言

毕业创作作品是圣彼得堡国立列宾绘画、雕塑、建筑美术学院油画系对学生所有训练的总结,它说明了学生所掌握的总的知识、美学观点和人生立场,反映了学生解决造型艺术所面临的各种崇高任务的能力。年轻艺术家的第一部油画作品往往是他今后从事创作生涯的许可证,也是一件地道真实的艺术作品。

A·A·梅里尼科夫教授的毕业创作《波罗的海军人的誓言》,E·E·莫伊谢延科的《多拉托尔将军》,B·A·加夫里洛夫的《B·И·苏里科夫》等作品都在俄罗斯造型艺术珍品中占有一席之地。

毕业创作是教研室集体授课、组织教学的结晶,它证明了学生日后从事创作活动的学识水平。当学生为自己未来的毕业油画创作选好题目后,从五年级第二学期起就开始直接进入创作。创作包括几方面的内容:初步构思、拟定构图、打底色及色彩运用。以此达到阐述主要情节的目的。作品的构思通常是学生在低年级时夏天外出写生实习的结果。在实习中,学生们通过观察各种生活现象,接触许许多多的趣闻趣事而形成了作品构思。正确的作品构思能加强绘画作业的深度,能使年轻画家充分挖掘自己的创作潜力,施展个人的才华,表现自己的个性。

做完以上工作后,要对画稿进行加工,找准构图的基本原则,鲜明地表现主题。在毕业前的实习中,学员要反复不断地修改自己的画稿,到博物馆、图书馆学习,搜集写生资料,以便使将来的作品创作内容更为深入,更为充实。在进行整个毕业创作的期间,要完成一些素描及习作练习对解决绘画中出现的各种难题是必不可少的。有时,毕业生要在画稿上进行色调练习,底稿上要有尺寸比例、构图步骤、素描等。在画稿安排整理妥当后,开始落笔画素描,要确定好光斑与影像的密切联系。进行毕业创作时,学生应该充分地掌握使他表达创作思维的素描,收集必要的资料并理解资料的内容。正确理解比例,确定曲线优美、结构和谐、节奏鲜明的动人姿态,这些在毕业创作中结构处理上是至关重要的。

作品的色彩、色调、意境能增强作品的感染力,令作品产生质感。恰如其分的色泽渲染决定一部作品是否成功,是否能对观众产生作用力,对所表现的事物心领神会并引起心理共鸣。

毕业创作中构图的作用很重要。因为构图是体现作者对艺术作品的审美意识、深刻理解与切身感受的一种表现形式。结构思维决定画家的创作能力,他的世界观、认识深度,作品创作的高超技艺水平和才能。构图贯穿于整个教学任务过程中,能使人理解所见的事物,发挥自己的想象力及创造技能。

在低年级设专题练习对发展构图思维很有意义。班组和画室的指导教师将各种构图练习作业加以精

炼,特别注意使题目具体化。绘画作业要有逻辑性、目的性,注意表现人物的各种情感、气质、神态等问题。构图是教学计划中所有学科之要点。难怪在美术研究院大门上写着“绘画”、“雕塑”、“建筑”、“教育”等字样。列宾美术学院还用伦理道德规范、高尚的理想情操教育学生去热爱生活,使之善于发现主要事物,分析现象的本质,以此造就出能善于表达个人对世界的见解,有丰富的精神世界、深刻的思想内涵的艺术家、美术设计家。

毕业作品中绘画技巧有重大意义。不具备高超的绘画技巧就不能成为一名真正的画家。掌握所有的技术手段,巧妙地组织画面,将油画之精美与形象生动、内涵丰富融合起来才能创作出一幅激动人心、感人肺腑的真正作品来。

毕业作品的内容很丰富,题材很广泛。油画便是反映历史事件、当今焦点问题,反映善与恶这一永恒主题的一种体裁。重要的是,青年画家在注重具有社会意义题材的同时,也要描写那些广为人知,有切身感受的事物。一部艺术作品的问世只有在它透过画家的心灵,表现出他的忧患、他的自我感受力、他对生活充满无限激情时才能够产生。就连最普通的现象也会成为画家凝视捕捉的对象,成为画家运用自己的艺术语言与观众进行一场别开生面的动人交谈所要寻觅的对象。这一切使作品更具有感染力。

毕业创作包括:基础部毕业生的油画及论文材料,巨幅风景画工作室毕业生的剧目布景和服饰部分画稿及模型,修复画室毕业生的已修复的造型艺术作品(油画和圣像)的复制品。

绘画系毕业生的毕业创作水平表明了列宾美术学院仍然承袭现实主义学说的立场与观点,依靠这种学说世界艺术和俄国艺术取得了辉煌成就。而研究生活,了解生活的规律,持之以恒地坚持训练,提高艺术修养,力求达到高深的造诣则是我们的主要教学原则。

俄罗斯美术研究院院士

油画构图教研室主任   A·A·梅里尼科夫教授

油画系系主任   B·C·佩西科夫教授

ВВЕДЕНИЕ

Итогом всего обучения студента на факультете живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина является дипломная работа. Она говорит о сумме приобретенных им знаний, эстетических и жизненных позициях, способности решать высокие задачи, стоящие перед изобразительным искусством. Часто первая картина молодого художника становится его путевкой в жизнь, истинным произведением искусств.

Дипломные работы А. А. Мыльникова “Клятва балтийцев”, Е. Е. Моисеенко “Генерал Доватор”, В. А. Гаврилова “В. И. Суриков” заняли достойное место в сокровищнице русского изобразительного искусства.

Дипломная работа — результат всей деятельности преподавательского коллектива, всего учебного процесса. Она свидетельствует об уровне подготовки студента к последующей творческой деятельности. Непосредственная работа начинается со второго семестра 5-го курса, когда студент выбирает тему своей будущей дипломной картины. Он должен представить эскизы, которые бы говорили о сюжете, смысловой завязке, предварительном композиционном, тональном и цветовом решении. Часто замысел будущей картины рождается еще на младших курсах, становится результатом летней производственной практики, командировок, в которых студент наблюдает жизненные явления, сталкивается с интересными людьми и событиями. Правильно выбранная тема, глубина поставленной задачи позволяют молодому художнику полностью раскрыть свои творческие возможности реализовать свой талант и индивидуальность.

Затем идет работа над эскизом, поиск основных принципов композиции, ясно и понятно выражающих тему. На преддипломной практике студент разрабатывает эскиз, собирает натурный материал, работает в музеях и библиотеках, углубляя содержание будущей картины. На протяжении всей работы над дипломом выполняются рисунки, этюды, необходимые для решения задач, возникающих в ходе написания картины. Иногда дипломники работают над тональным картоном, в котором находят размер будущей картины, решают вопросы композиции, рисунка. При хорошо организованном, разработанном эскизе приступают к рисунку на холсте кистью, определяя большие отношения пятен и силуэтов. Работая

над дипломной картиной, студент должен в полной мере владеть рисунком, который позволяет ему выразить замысел, собрать нужный материал, осмыслить его. Понимание пропорций, чувство большой формы, конструкции, ритмического строя — всё это имеет большое значение в композиционном решении дипломной работы.

Эмоциональное, чувственное значение несёт цвет, колорит произведения. Верное цветовое решение определяет успех произведения, силу его воздействия на зрителя, создает тот психологический настрой, который заставляет сопереживать, равнодушно воспринимать изображаемое на холсте.

Самое большое значение в дипломной работе придается композиции. Композиция — это глубоко понятая и прочувствованная форма художественного осознания замысла произведения. Композиционное мышление определяет творческие возможности художника, глубину его мировоззрения, способность создавать произведения высокого художественного уровня. Композиция пронизывает все задания учебного процесса, она позволяет осмыслить увиденное, проявить свои возможности, фантазию и мастерство.

На младших курсах для развития композиционного мышления большое значение имеют заданные темы. Руководители групп и мастерских разрабатывают композиционные задания, особое внимание в которых уделяется конкретизации темы, ясности поставленной задачи, обращению к чувствам и переживаниям человека, к решению духовных, нравственных вопросов. Композиция — суть всех предметов, составляющих программу обучения художников. Не зря на фасаде Академии художеств начертаны слова: “живопись”, “скульптура”, “архитектура” и “воспитание”. Воспитание нравственных, этических идеалов, равнодушного отношения к жизни, умения видеть главное в событии, разобраться в сути явления — всё это формирует творца, художника-композитора, способного выразить свое суждение о мире, наполнить свою картину большим духовным содержанием, глубоким внутренним смыслом.

Серьезное значение в дипломной работе имеют вопросы культуры живописи. Без высоты этой культуры невозможен настоящий художник. Владение всеми техническими средствами, умение организовать поверхность холста, красота живописи в соединении с изобразительной, содержательной

стороной картины создают совершенное произведение, способное волновать зрителя, затрагивать его самые глубокие духовные стороны.

Разнообразен и широк круг тем и сюжетов дипломных работ: это и картины, посвященные историческим событиям, проблемам сегодняшнего дня, вечным темам борьбы добра и зла. Существенно, что молодые художники, обращаясь к общественно-значимым темам, пишут то, что хорошо знают, глубоко прочувствовали. Произведение искусства появляется тогда, когда оно проходит через сердце художника, выражает его боль, пережито им, наполнено его чувствами и отношением к жизни. Самые простые явления могут стать предметом пристального внимания художника, предметом поиска эмоциональности, своего особого выразительного языка для взволнованного разговора со зрителем.

В состав дипломной работы входят: на станковом отделении-картина и подготовительный материал к ней, выпускники монументальной мастерской выполняют эскизы и картоны росписи, витража, мозаики и gobелена, театрално-декорационной мастерской-эскизы декораций и костюмов к спектаклям, макет; студенты реставрационной мастерской-отреставрированные произведения изобразительного искусства (картину или икону), копию (картины или иконы).

Уровень дипломных работ выпускников факультета живописи показывает, что институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина продолжает оставаться на позициях реалистической школы, опирающейся на лучшие достижения мирового и российского искусства, школы, главным принципом которой является изучение жизни, постижение ее закономерностей, постоянное стремление к совершенствованию профессионального мастерства.

Действительный член российской Академии Художеств

Заведующий кафедрой живописи и композиции, профессор

Декан факультета живописи, профессор

А. А. Мыльников

В. С. Песиков

PREFACE

Graduation works is regarded as a summing—up of all the training courses for the student at St. Petersburg National Repin Academy of Painting, Sculpture and Architecture because it illustrates the student's overall knowledge, aesthetical views and life philosophy, and reflects the student's ability to perform various lofty tasks in his plastic art creations. The maiden painting of a young artist is usually a piece of his true art works and serves as a license in his career for future creations.

Graduation works, such as “Vow of Baltic Soldiers” by Prof. A. A. Mylnikov, “General Dovator” by E. E. Moiseenko and “V. I. Surikov” by V. A. Gavrilov, all have a place among the treasures of Russian plastic art works.

Graduation works are fruits of collective efforts made by all the teachers of the teaching and research section and demonstrate the academic level of the students in their creation activities. Students go directly into creation after they decide on subjects for the oil paintings as their graduation works from the second term in the fifth year at the Academy. Students make creative efforts in their initial composition of pictures, further composition, priming and coloring to express their themes. The composition of the works usually results from the students' outdoor sketches in summer during their junior years of study as the idea occurs to their mind through their observations and interesting contacts. Good composition can help young painters to advance their study, tap their creative potency, and display their talents and personalities.

The next step for the painter is to work on the draft, deciding on the basic principles for the composition and bringing the theme to the prominence. During their painting practice before graduation, students will revise their drafts again and again, go to museums or libraries to gather materials for their sketches in order to enrich their future works in both contents and profundity. To solve the problems they may encounter in painting, it is necessary for them to make some sketches and do some painting practice during the whole process of their graduation creations. Sometimes, the graduating students do some tone exercises on their drafts where size, proportion, composition steps, sketches, etc. are shown. After getting the drafts ready, they can start the first stroke for the sketches, making sure that there is no problem in understanding on the close relations between

light spots and shade. During their graduation creations, students should fully comprehend the sketch which can help to express their thoughts in creation, gather necessary materials and understand them. The correct understanding of the proportions, the ensuring of the postures with graceful curves, the harmonious structuring and the strongly accented rhythms are vital to the success of graduation works.

Colors, tones and artistic conceptions can enhance the artistic appeal and quality of the works. Good application of color and light is the key to the success of art works because it can help attract the viewers, help them to understand what is expressed and arouse their sympathy.

Composition plays a very important role in graduation creations because it mirrors the painter's aesthetic consciousness, his deep understanding and personal feelings. Ideas on composition are a display of the painter's creativeness, his world outlook, cognitive depth, creative techniques and talents. Composition—teaching runs through the whole teaching process, which enables the students to understand what they see and gives them a free rein to their imaginations and the use of their creative skills.

In order to develop their ideas on composition, it is helpful for junior students to practise painting on special subjects. Tutors both in class and at the studio will refine the composition exercises and pay special attention to making the subjects specific. Painting exercises should be done logically and for a purpose; and meanwhile attention should be paid to the expression of the characters' various emotions, temperaments and bearings. Composition occupies an important place on the list of subjects in our teaching program. That is why the words as "Painting", "sculpture" and "education" are written on the gate of the Academy. Repin Academy of Fine Arts also teaches the students in ethics and morals. lofty ideal and refined sentiments so that they will love life, grasp the essence of things, find what is behind the surface through analysis and become artists or art designers who are good at expressing their views on the world and with profound insights.

Painting techniques are also of great significance to graduation works. Without superb painting techniques, one can't become a real artist. To compose a delicate and perfect picture, one has to master all the techniques to produce a wonderful painting with vivid images and rich connotations that can touch the chord of the viewer's

heart.

Graduation works are rich in contents and have a wide range of subjects. Oil painting is an art form to reflect historical events, focal issues of today and the eternal theme of good and evil. It is important for young artists to paint on subjects of social significance and subjects that are familiar to everyone and the artists experienced. Good art works can be created only when it is out of the painter's heart, out of his concern, from his personal experience and his passions for life. In such a case, even the most common things will become the focus of the painter's attention and the subject on which he communicates with his viewers in his artistic language. All these help make the works sensuous.

The graduation works include: oil paintings and theses materials by graduates from the Department of Fundamental Courses; drafts, models, drama settings, costumes and adornments by graduates from the Huge Landscape Painting Studios; and reproductions of the restored plastic art works (oils and sacred figure paintings) by the Restoration Studio graduates.

The academic level reflected in the graduation works by the graduates from the Oil Painting Department shows that Repin Academy of Fine Arts still carries on the standpoint and view—point of realism which served as the basis for the brilliant achievements attained in arts both in Russia and the world. To study life, understand the laws of life and persist in training is what we aim at in our teaching so as to improve the students' mastery of the art and enable them to reach very high artistic attainment.

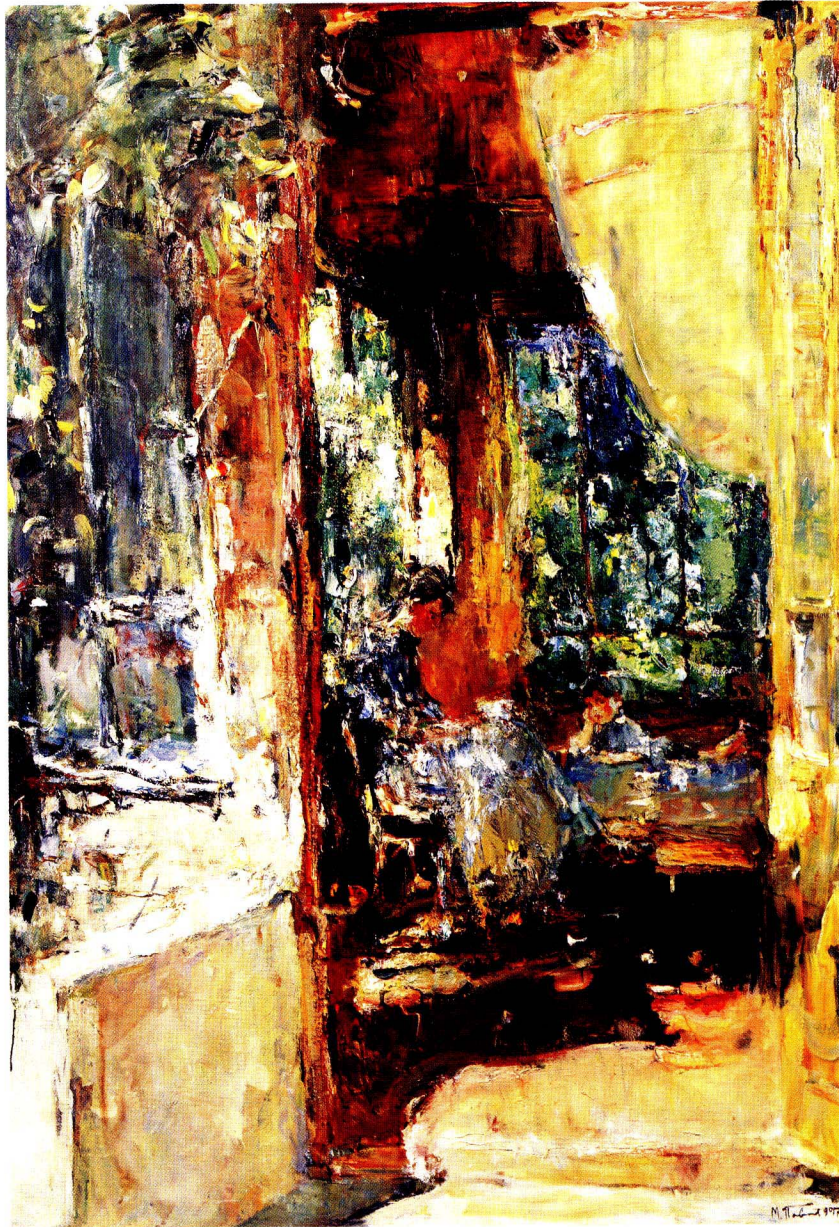
Prof. A. A. Mylnikov,
Academian of Russian Academy of Fine Arts,
Dean of the Oil Painting Composition Section

Prof. V. S. Pesikov,
Dean of the Oil Painting Department

图 版

ҚАРТИНЫ

THE WORKS OF PAINTING

目 录

---

1. Л·Д·金涅尔
送亚历山大·涅夫斯基部队
亚麻布油画 150×302 1995
Ю·М·涅普林采夫教授工作室
2. Д·М·阿赫里耶夫
瓦伊纳西
亚麻布油画 92×158 1991
П·Т·福明教授工作室
3. Р·Д·布洛欣
谢肉节
亚麻布油画 1995
В·И·采赫特教授工作室
4. А·А·波戈先
逃难者
亚麻布油画 195×170 1995
А·А·梅里尼科夫教授工作室
5. Е·М·尼吉坚科
浴室
亚麻布油画 150×170 1990
В·С·乌加洛夫教授工作室
6. Л·И·伊万诺娃
家庭
亚麻布油画 165×162 1992
Ю·М·涅普林采夫教授工作室
7. Н·В·齐增
列宁格勒人
亚麻布油画 161×161 1987
Ю·М·涅普林采夫教授工作室
8. В·А·库仓
涅瓦大街
亚麻布油画 137×180 1995
В·И·采赫特教授工作室
9. В·Ф·德里赫利
秋
亚麻布油画 164×210 1990
П·Т·福明教授工作室
10. Н·Г·洛热吉娜
谢尔盖和格爾曼·瓦拉阿姆斯基耶
亚麻布油画 170×152 1993
В·В·索科洛夫教授工作室
11. Е·Д·伊万诺夫
圣彼得堡 装饰织物草图
亚麻布油画 194×204 1992
А·А·梅里尼科夫教授工作室
12. В·А·瓦西里耶夫
歌唱
亚麻布油画 180×200 1994
П·Т·福明教授工作室
13. Н·米拉舍维奇
在木偶剧院里
亚麻布油画 170×150 1995
В·В·索科洛夫教授工作室
14. В·М·舍夫丘克
市郊
亚麻布油画 140×170 1994
П·Т·福明教授工作室
15. Л·В·格尔维茨
普希金在米哈伊洛夫斯克
亚麻布油画 150×146 1973
В·М·奥列什尼科夫教授工作室
16. И·В·鲁德涅娃
婚礼
亚麻布油画 147×210 1980
В·М·奥列什尼科夫教授工作室
17. 叶南
孤寂
亚麻布油画 114×195 1996
П·Т·福明教授工作室
18. В·В·库列尼奇
悲痛
亚麻布油画 150×180 1996
Ю·М·涅普林采夫教授工作室
19. Л·А·巴兰金娜
秋
亚麻布油画 140×180 1994
П·Т·福明教授工作室
20. И·В·诺维科娃
瘟疫流行时的筵宴
亚麻布油画 110×180 1995
В·В·索科洛夫教授工作室
21. А·Л·乌特金
孤寂
亚麻布油画 121×160 1995
Ю·М·涅普林采夫教授工作室