

АЛЬБОМ
АРХИТЕКТУРНЫХ
РАБОТ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ ИМ. И.Е. РЕПИНА

俄罗斯 列宾美术学院

建筑系作品集

俄罗斯列宾美术学院 编

АЛЬБОМ
АРХИТЕКТУРНЫХ

РАБОТ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ ИМ. И.Е. РЕПИНА

俄罗斯

列宾美术学院

建筑系作品集

俄罗斯列宾美术学院 编

图书在版编目 (C I P) 数据

俄罗斯列宾美术学院建筑系作品集 / 俄罗斯列宾美术学院编. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5

ISBN 978-7-5314-6659-8

I. ①俄… II. ①俄… III. ①建筑画—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①TU204

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023689号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁泰阳广告彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 150千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 洪小冬 王 楠

装帧设计: 林 枫 王 楠

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6659-8

定 价: 150.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnmscbs.com>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

列宾美术学院教学楼门厅

列宾美术学院教学楼内景

列宾美术学院教室内正在上课的学生

序

几十年后与圣·彼得堡列宾绘画、雕刻、建筑学院恢复创作联系的中国第一个城市就是沈阳。

辽宁美术出版社在1998年已经出版了两卷本的我院油画系学生优秀作品集。

列宾美术学院是俄罗斯最古老、最大的美术学院。我院的声望不仅仅在于规模，更在于正确制订、很好组织的教学过程，其最终目的是为国家培养出技艺高超、受过全面教育的并在深造中获得专业素养的油画家、版画家、雕塑家、建筑家以及美术史家等现实主义大师。

辽宁美术出版社新出版的这两册书，向读者介绍列宾美术学院建筑系和版画系学生的作品。

建筑系毕业的学生都是掌握艺术知识和工程师学识，知识广泛的建筑师艺术家。

画古典雕塑的石膏头像、室内景速写、画建筑物房间内部以及画风景中的建筑，这些都引导他们画风严谨、培养他们的美学情趣和艺术修养。

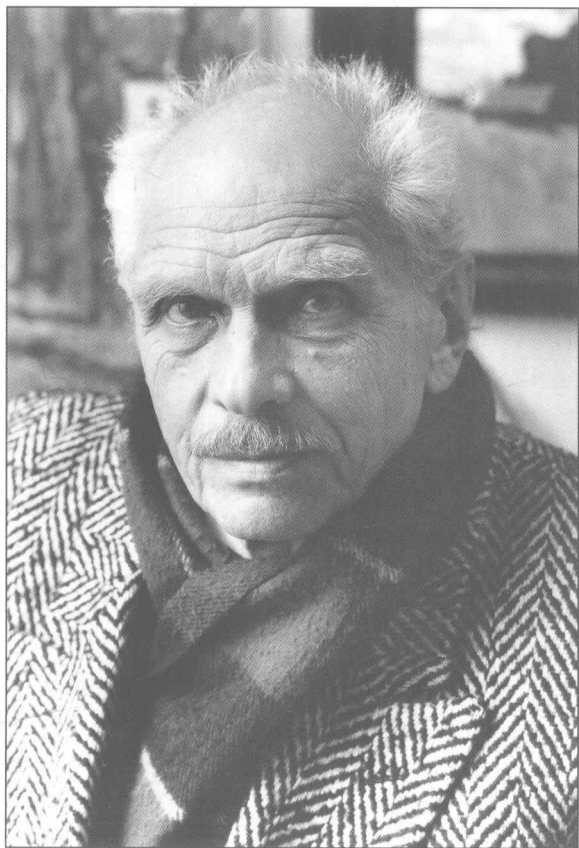
版画系的作品就比较广泛了。在这里学习的是架上版画和书籍版画领域里未来的画家们。这里有以水彩技法表现人的形象的肖像画作业，有旨在研究提供色彩关系的人体习作，还有学生在学院学习最后阶段完成的双人肖像以及各个版种的作业，这些都是未来的画家在六年级面临的毕业制作要解决的任务。

我祝愿这本画册能引起关注我国在造型艺术领域学派成就的中国读者们的兴趣。

列宾美术学院院长

俄罗斯人民艺术家

俄罗斯艺术科学院通讯院士、教授 奥·叶列米耶夫

Шеньян - первый город в Китае, который после нескольких десятилетий возобновил творческие связи с Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина в Санкт-Петербурге.

Ляонинское художественное издательство в 1998 г. уже выпустило в свет альбом в двух томах лучших работ студентов факультета живописи нашего института.

Институт имени И.Е.Репина - старейшее и самое крупное художественное учебное заведение России. Достоинство нашего института не только в его масштабах, но и в правильно поставленном, хорошо организованном учебном процессе, который имеет своей конечной целью подготовку для страны художников-живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов и искусствоведов высшей квалификации, широко образованных, обладающих в совершенстве профессиональными навыками мастеров-реалистов.

Новые книги, выпускаемые Ляонинским издательством, знакомят читателей со студенческими работами факультетов архитектуры и графики Института имени И.Е.Репина.

Факультет архитектуры выпускает архитекторов-художников широкого профиля, обладающих художественной подготовкой и инженерными знаниями.

Представленные в альбоме рисунки студентов первых курсов раскрывают одну из сторон подготовки будущих архитекторов-художников.

Рисование гипсовой головы с античных слепков, зарисовки интерьеров - внутренних помещений архитектурных сооружений, а также рисование архитектуры в пейзаже развивают у студента способность к точности изображения, воспитывают эстетический вкус и помогают овладевать художественной культурой.

Шире представлены работы графического факультета, где учатся будущие художники в области станковой и книжной графики.

Здесь исполненные в технике акварели задания в области портрета - над образом человека; тут же - этюды обнаженной фигуры, имеющие целью изучение человеческого тела в предлагаемых цветовых обстоятельствах и, наконец, самое сложное заключительное задание, выполняемое студентом в конце своего обучения в институте - двойной портрет, приближающий будущего художника к решению задач, которые встанут перед ним на шестом курсе в работе над дипломным произведением.

Хочу выразить надежду, что этот альбом вызовет интерес у китайских читателей к достижениям нашей отечественной школы в области изобразительного искусства.

*Ректор Института имени И.Е.Репина,
народный художник России,
член-корреспондент Российской
академии художеств, профессор*

О.Еремеев

Старейшей архитектурной школой России является **факультет архитектуры** Санкт-Петербургского института, также учрежденный в составе **Академии** с момента ее основания. Здесь учились и преподавали многие выдающиеся зодчие. Педагогический коллектив продолжает развивать сложившиеся академические традиции. Уникальная методика обучения архитектурной графике основывается на реалистической школе изобразительного искусства в сочетании с индивидуальным обучением и глубокой инженерной проработкой проектов. Это позволяет выпускать признанно классных специалистов с квалификацией «архитектор - художник». В процессе обучения будущий мастер овладевает знаниями по основам новейшей техники и экономики, знакомится с принципами и тенденциями развития современных технологий, строительного производства и новейших технических средств проектирования. Профилирующей дисциплиной является архитектурное проектирование, предусматривающее выполнение студентами всего цикла заданий на основе комплексного метода. При этом выполняются разнообразные многочисленные, но строго продуманные задания (например, шрифт в архитектуре, отмывка, обмер, полихромное изображение архитектурной детали, изучение архитектурных ордеров и выполнение их в чертеже, однодневная клаузура, копии рисунков мастеров архитектуры, живописи, графики, проекты небольшого сооружения общественного назначения, интерьера крупного помещения, поселка на 1000-2000 жителей, общественного здания в среде, небольшого памятника, комплексный проект крупного общественного сооружения и многие другие). За период обучения студенты проходят целый ряд специальных практик (по изучению классического наследия; геодезическую и обмерную; творческую или рисовальную; строительную, в основном на строящихся объектах; проектную, как правило, в проектных фирмах). Тематами дипломных работ становятся проекты крупных общественных зданий, жилых комплексов (с разработкой градостроительной части и жилых домов), проекты сельскохозяйственной тематики, учебных заведений, реконструкции исторической застройки, проекты парков. Выпускники факультета успешно ведут творческую практику в России и за рубежом, работают главными архитекторами городов, возглавляют академии, кафедры, факультеты.

列宾美术学院建筑系简介

列宾美术学院建筑系是俄罗斯最老的建筑学派，甚至从它定编于艺术科学院的那一天起，许多杰出的建筑家都在这里学习过、执教过。教学集体继承并发展着已经形成的学院派传统。基于现实主义造型艺术学派与工程设计的精深钻研、个别讲授相结合的建筑图形课的教学方法是独一无二的，这一点就保证培养出公认为科班的经过深造的专家——艺术家建筑师。在学习过程中未来的大师掌握最新技术和经济学的基础知识，接触、了解生产建设现代工艺和最新技术设计手段的发展趋势和原则。

作为横断面的课程是建筑设计，按规定学生要在整套方法的基础上完成整套的作业。

因此，须完成许许多多各种各样的、但经过深思熟虑的作业（比如：建筑中的美术字、水墨画法、测量图、建筑细部的多色渲染画法、研究柱式及其制图、一日限期作业、建筑、油画、版画大师素描的临摹、公共核准的不大的建筑物的设计、大房间的室内量的设计、一千至两千人居住的村庄的设计、不大的纪念碑设计、大的公共设施的设计，以及其他许多作业）。在学习期间学生要参加一系列专业实习（学习古希腊、罗马遗产；测量实习；创作实习或绘画实习；在正在施工中的建筑工程实习；按惯例在设计院参加设计实习等）。毕业制作的题目是大的公共建筑、居民住宅的整体设计（带有城市建设和居民住宅详图的）。农业题材的设计、教学建筑的设计、历史建筑复原设计、公园设计。建筑系毕业生在俄国或国外成功地进行创作实践。从事设计城市的主要建筑，为学院、教研室、系里争光。

列宾美术学院建筑系素描教学大纲

前言

素描——是现实主义造型艺术的基础和艺术创作的独立领域。除此而外，素描又是培养艺术家建筑师所规定的所有艺术课程中的必修部分。掌握素描的知识和素养紧密地关系到解决建筑家的创作任务，是发展专业技能的必要条件。在建筑系里学习素描其任务就在于培养出能掌握所有空间造型手段，并能表达建筑师的建筑构想，在对形体结构、造型美感、架构、结构学以及环境布局有分析能力的艺术家建筑师。

素描是最大限度地发展学生分析周围物质世界能力的手段。在素描中艺术家的想像力和所有艺术思维活动都得到落实。在完成建筑设计方案的所有阶段，甚至在建筑中实现艺术思想（造型的）时，素描就把产生于建筑师创作想像当中的建筑形象固定下来。

建筑系的素描教学与油画、版画、雕塑等各系的现实主义素描教学方法完全等同地进行。

掌握素描的基本作业样式是写生（长期、短期作业），研究对象——是人。对于万物之灵的人的形体美感、形体结构构成规律的研究与认识过程是形成艺术家、建筑师的创作个性的基本因素之一。与此同时还要进行另一种对象的素描教学：古典作品的石膏像、室内景、室外景。研究人和古典雕塑作品旨在使学生最大限度地掌握造型知识，应该培养学生对美的敏感性、视觉修养和美学情趣的形成，并以此运用到建筑中去。在这里除了素描的严谨的结构和艺术完整性外，在作业中可以认清建筑纪念碑的规划图和构图是怎么回事，在实践中有关建筑语言的生动性变得更加具体化了。

为了学会充分表达创作构想，学生们必须训练构图。应该由一年级开始在每学期都安排构图性质的作业，由浅入深地进行。

在学习过程中必须教育学生要自觉地创造性地对待俄罗斯的以及国外的现实主义学派艺术遗产，同样，对古今建筑艺术遗产也应如此。

在完成教学素描的过程中循序渐进地解决下列任务：

- 1) 在纸上图形的布局兼顾体面、运动和节奏、体块平衡等诸种关系。
- 2) 以比例为基准的形体造型结构构成。
- 3) 以线、明暗、调子为手段对形的体积（即特征）的刻划。
- 4) 素描的结局应表现出对象的结构、特征、运动以及大形的完整性。

完成作业任务的基本准则是由总体到部分、由局部到整体有步骤地进行。

人体解剖课与素描写生课平行进行，该课应帮助学生从画人的方法、步骤及原理的角度变得更自觉、更有知识。

教师应系统地要求学生完善其专业的、技术的知识。长期素描在二分之一张半瓦特曼纸上用铅笔画。高年级在导师允许下可放宽尺寸限制及采用各种材料作画。作业布置采用人造光和自然光。内容及步骤随着学年而渐入复杂，每个作业结束时由素描教研室的教师进行评分。

在各年级应分出一定的时数给记忆和想像的短期素描。从一年级开始利用摆活人模特儿画速写，每隔 10 - 15 分钟更换一次。小组的领导人应该培养学生对独立作画的爱、对各种速写的爱，尤其是对建筑题材的爱。提交速写本子上的独立作业，包括在创作实习期间在工地现场测量画的那些速写则是必须的，要附在巡视成绩展览会上参加评分。

画速写学生应采用并掌握墨、黑水彩、炭粉汁、压缩木炭、褐墨笔及其他材料，要学会用毛笔、钢笔、毡笔来画，会利用带色调的画纸。

在创作性质的作业中，结构的节奏基础、对比、色块的平衡、装饰特点，这些都由线、调子以及其他创新手段来完成。图形在纵深和面的方面应是立体的。规定的尺寸是八分之一张。时间根据作业的难度而定。可以使用辅助性材料的作业有：速写、写生、观察记忆画。

注：在大纲中还注意到学生接触版画技法。为此目的教学素描亦可再用铜版画、石版画、麻胶版画等完成之。

一年级

基本描写对象是：古希腊、罗马头像——大卫、宙斯、荷莱、赫拉克力士，模特儿头像以及建筑物。学生要研究头部结构构造的规律；找到比例、运动、特征及转侧中的头部。与研究古典作品的同时，画活模特儿，学生应研究头部的解剖结构的基本规律。在不复杂的室内和外部环境中解决简单的建筑形体的空间特征任务。在素描自习时

间里在俄罗斯艺术科学院石膏像博物馆中画速写。描写对象是石膏复制品：浮雕和单个的头和躯体。

在第二学期（春季）要画纹样、面具以及其他用来装饰建筑物正面的装饰成份，包括：各种建筑物上的狮面、夏园的栅栏、喷水池上的面具（在喀赞大教堂的栅栏上），根据鲁勉采夫方尖碑作的浮雕图形。

第一学期

1. 石膏头像（熟悉性素描）——8学时

2. 石膏头像——32学时

A) 凭记忆画本作业——2学时

3. 在一张纸上画两种不同转侧的素描——32学时

4. 画带圆拱的室内景，解决二至三层空间——24学时

5. 速写每周一次——12学时

总计 110学时

6. 选修（临摹古典素描，研究头部解剖）每周2学时

7. 独立作业——每周6学时

第二学期

1. 石膏头像——28学时

2. 凭记忆画此石膏头——2学时

3. 模特儿头部（熟悉性质素描）——18学时

4. 模特儿头部——26学时

5. 凭记忆画此模特儿——2学时

6. 艺术学院石膏博物馆的室内景局部——20学时

7. 建筑外观（学院的及鲁勉采夫公园的）——16学时

112学时

8. 选修（裸体速写、建筑细部速写、解剖）每周2学时

9. 独立作业（在速写本上画城市里古迹建筑上最单纯的雕塑与纹样的速写）每周6学时

二年级

二年级研究对象是：全身石膏（日耳曼人、掷铁饼者、维纳斯、刮汁少年）及建筑物体，为了更深入地了解活的形体的造型构造和建构，还要补充画人的骨骼和乌桐的解剖人模型。在描绘建筑物（形体）时学生应该应用线透视和空间透视的知识，甚而在画空间中的建筑形体以及建筑中的空间时解决调子方面的任务。为了更全面地了解建筑环境的比例关系，学生应在室内景或室外景中添加上人物。与这些基本课题并行的，学生还要完成几幅凭记忆画的基本课题。

在选修课时内学生研究人体解剖结构，画裸体或着衣模特儿速写，并研究建筑，完成建筑物的局部和细节的素描。

在自习素描时间里继续在俄罗斯艺术科学院石膏博物馆内画希腊纪念碑式雕塑和速写：雅典娜古风碑、里吉柯洛普图纪念碑、巴特农神庙、伊利克底翁庙。在第二学期画培迦宙斯神坛。

第三学期

1. 乌桐的解剖人，加上解剖分析，包括骨骼的部分。——26学时

2. 全身石膏像（熟悉性素描，作为打基础的）——26学时

A) 凭记忆画此作业——2学时

3. 全身石膏像——32学时

A) 凭记忆画此作业——2学时

4. 室内景（博物馆大厅、前厅、带自然人物富有情调的建筑）——24学时

总计 112学时

第四学期

1. 石膏解剖人（乌桐）

在一张纸上画两个侧面——30学时

2. 古典浮雕中人形素描

(培迦玛神坛、古希腊、罗马石柱以及柱廊浮雕中的人物) —— 30 学时

3. 创造性地掌握技术结构和物象描写画出的室内景 —— 26 学时

4. 带周围环境的城市风景

(古城广场、纪念碑、交通、人物群、树木) —— 26 学时

总计 112 学时

5. 选修(裸体速写、建筑细部、解剖) 每周 2 学时

6. 独立作业(课内设计草图) 每周 6 学时

三年级

到了三年级,学生接触更加复杂的画裸体模特儿的任务,为了更顺利地克服在画人时出现的困难,在前半年加进“画两个侧面的手部”作业,后半年加进“带手的肖像”作业,前者深入刻画,精心的解剖分析就为进一步认真研究人体提供了条件。

在“带手的肖像”作业中,任务是表现模特儿的性格,能够组织画面构图,进而会使用各种材料。

在三年级除画人体外,继续完成室内外景作业。在完成这些作业之际必须仔细刻画细部(雕塑上的装饰花纹、家具以及其他装饰因素)因而必须有准备作业:在原有草图上经过教师必要的辅导修改后的草图。

为了顺利地完作业,必须研究用各种技法制作的纪念碑创作范画。必须研究人体素描经典作品并完成速写作业。

第五学期

1. 拉开景深的室内景—— 24 学时

2. 手部素描

(一张纸上画两个侧面) —— 24 学时

3. 人体 —— 32 学时

4. 运动中的人体 —— 32 学时

112 学时

5. 独立作业:

城市环境速写

人体速写

临摹古代大师人体素描

第六学期

1. 带手肖像 —— 24 学时

2. 在一张纸上画几个侧面的人体 —— 32 学时

3. 人体(用调子处理) —— 32 学时

4. 室外景(城市广场、宏伟建筑整体景观) —— 24 学时

112 学时

四年级

在进一步完成写生作业时研究复杂运动以及透视缩减中的人就有着特殊的意义。在素描作业里要求表达出架构的造型构造、透视缩减、大形体的令人信服的解剖关系以及教学素描的专业完整性。用各种技法来完成基本作业有着很大的意义(褐垩笔、木炭、墨、乌贼墨等等)。

表现纪念碑建筑或全景图是揭示形象造型基础的任务,是在素描中带空间特点的建筑物复杂形体组合的概括。除描写建筑的具体特征外,学生更应注意于揭示描绘对象的形象造型的基础。一年里在划拨给选修或独立作业的学时里完成临摹古代大师素描、画城市环境速写、室内景以及人体速写等作业。

第七学期

1. 室内景 —— 24 学时

2. 人体(用软性材料画,指水墨类——译者) —— 24 学时

3. 室内着衣人物 —— 32 学时

4. 人体 —— 32 学时

112 学时

独立作业:

1. 城市环境速写

2. 人体速写

3. 临摹古代大师素描

第八学期

1. 人体 (软性材料) —— 24 学时

2. 人体 (墨、钢笔) —— 32 学时

3. 人体带局部室内环境 —— 24 学时

4. 室外景 (城市风景) —— 32 学时

112 学时

独立作业

1. 为“城市风景”作的速写

2. 人体速写

3. 临摹大师素描

五年级

学生应该把在学习过程中获得的专业素养直接运用到自己的创作实践亦即毕业制作中去。在前半年的素描课的课题是“室内景”。在这里,比起在三、四年级时完成同类作业,学生应该解决更复杂的构图任务,包括使用素描的所有因素。形象地处理“室内景”这个课题是有很大意义的。

在后半年的素描作业里,要直接结合建筑设计方案,在基本作业的设计过程中完成(处理室内、外景设计图)。学生们应该在他们的的基本设计图中更加深刻地显示具有艺术气质(即是说与设计图同时考虑)。在画带有室内、外景的成组的人物时学生们应该显示出在十分内行善于使用各种材料(炭粉棒、木炭、褐垩笔等等)。

第九学期

1. 室内景

2. 画带人体的构图作业布置

独立作业

1. 人体速写

2. 为“室内景”和“室外景”作的速写

第十学期

1. 室内景中的人体(双人作业) —— 40 学时

2. 为基本设计图作的室内、外景素描系列 —— 44 学时

84 学时

独立作业

1. 为“室内景中的人体”作的素描

2. 为“室外景”作业画的速写

3. 人体速写