

АЛЬБОМ
НАБРОСКОВ

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
ИМ. И.Е. РЕПИНА

俄罗斯
列宾美术学院

素描作品集

俄罗斯列宾美术学院 编

АЛЬБОМ
НАБРОСКОВ

РОССИЙСКОЙ

АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
ИМ. И.Е. РЕПИНА

俄罗斯
列宾美术学院

素描作品集

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素描作品集 / 俄罗斯列宾美术学院编. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2015. 5
ISBN 978-7-5314-6660-4

I. ①俄… II. ①俄… III. ①素描—作品集—俄罗斯—现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023687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: 沈阳市博益印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 20
字 数: 200千字
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 978-7-5314-6660-4
定 价: 380.00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

序

圣·彼得堡国立列宾绘画、雕刻、建筑学院油画系教学大纲中规定：培养目标是掌握描写现实生活的现实主义创作方法、具有高度造型修养、精通专业技艺的高级画家。

为了解决这一任务、提高专业技巧，则必须研究自然规律、艺用解剖学、透视学、油画技法和材料工艺、造型艺术史，分析生动的物象世界中的任何现象，运用古今现实主义艺术的最高成就，使之变为艺术形象。

油画和素描的基本学习方式是写生，在写生过程中学生获得大量专业知识，培养造型语言素养，形成自己的艺术趣味。

大纲还规定，在各种造型修养因素的紧密联系中研究对象，这些因素是：素描结构、构图布局、色彩调子关系的比较、分析与和谐、整体观察以及掌握材料技法的可能性。

所有这些手段都必须用在作为以造型艺术为基础的艺术作品内容的载体——人的研究上，为表达情感经历、形象特征、显示本质的、典型的生活侧面服务。

学生在了解大千世界规律、分析现实生活复杂现象过程中，应该发展联想思维、想象力，既能看见表面、更能透入所描写事物的本质，成为一个有创造精神的画家。

在所有科目教学中，“比较”是主要的方法，这方法教学生学会和谐、局部与整体的相互关系，发展形象思维的能力。

一年级的主要任务是画静物，在其间给学生讲解在画布上构图的概念、冷暖、色彩相互作用的色彩处理，在调子上次要服从主要的意义。

一年级的基本作业是画人的头部（油画、素描都是如此），把注意力集中在骨架构造上，研究头骨、面部肌肉。在一张纸上画若干头部转侧的作业，可使学生弄明白在画不同方位时发生的变化。

在头部习作中必须突出模特儿特征的肖似，确定色彩调子关系，并会刻画细部。

在二年级学生转向画裸体躯干。研究人体对于培养画家有重要意义。要了解造型优美感的规律，学生要学习绘画的观察，并培养其造型艺术的品位。

在素描课里，深入地研究人体造型优美感。安排身体有两个转向的裸体模特儿，并伴以解剖分析。

学生面对的任务是：表达并理解从各个角度都符合运动和内部结构的具有造型优美感的形体。

为了懂得画人体和肖像，学生还要研究脚和手的细部。

从二年级开始，一直延续到高年级都安排了严肃认真的肖像画作业。

在三、四年级时大力关注的问题是：描写对象的形象特征以及情感状态。在这里已经出现了艺术完整性以及透过内涵表现被画人内心情感的深度的问题了。

五年级的教学作业绝大多数是裸体或着衣的单人组合模特儿，在此类作业里要解决安放空间环境、构图布局以及与此相对应的肖像特征，以及其造型、动势联系诸问题。

在所有的课堂作业布置中构图有着巨大意义。学生要完成一些能说清构图处理的初稿，以及未来作品的规格、尺寸和基于色彩、调子关系上的色彩探索，确定对将来作品必不可少的用多少色、怎样调色等问题。

艺术作品形成于画家所描写的生活和他作画时使用材料的活力。油画质地之美和专业素养总是使一些真诚的艺术作品脱颖而出。

在造型艺术中有许多掌握材料技艺高超的范例，中国国画大师们的作品令人赞叹不已。其技艺是如此完美，以致其材料独具活力而笔飞墨舞。

在高年级的课题里设定有各类油画技法和材料工艺的研究，也专为油画、蛋彩画、色粉笔画、胶性颜料画摆模特儿，其任务是使学生了解材料的可能性，并学会用来达到特殊的生动性。

在架上画科里，所有的学习最后归结为毕业制作，亦即作品；纪念碑绘画科的毕业生要完成壁画、玻璃画、马赛克、壁毯的草图和正稿；舞台美术工作室的毕业生要完成给一出戏设计的布景、服装草图和模型；修复工作室的毕业生要完成艺术作品的修复工作（绘画作品或圣像画）和临摹作品或圣像画。

工作时毕业生应用他在整个学习期间学到的知识，他必须显示自己的专业技巧，对构图规律的理解，体现自己创作构思的素描、油画手段的掌握程度、表达内容的深度、对生活现象以及人的情感体验的感悟能力。

俄罗斯艺术研究院院士
列宾美术学院油画系主任

阿·阿·梅里尼柯夫
波·斯·彼希柯夫

俄罗斯艺术研究学院
圣·彼得堡
国立列宾绘画、雕刻、建筑学院
油画、版画、雕塑等

素描教学大纲

圣·彼得堡

1996

课时量: 1740学时

引言

素描不仅是造型艺术种类之一,更是一切现实主义造型艺术的基础,是画家在表达造型构思时自由地开辟无限可能性的艺术技巧的保证。

学习素描对各系学生来说都是同等必要的,其目的旨在培养掌握高度造型文化素养的画家。学院知识的积累过程应该是和解决创作问题、研究思索周围现实生活并能演化为艺术形象密切地结合起来。

在教学过程中必须教育学生要自觉地、创造性地对待艺术传统(俄罗斯的和外国的现实主义学派)。

掌握素描的基本作业样式是写生(长期和短期素描),研究对象是人,在各种复杂的造型的、心理的侧面中的人,以及在周围现实生活中的人。

在教授素描过程中必须教会未来的画家懂得形体结构,并发展他们自觉地在空间中表现形体的能力。为了解决这一任务,必须用艺用解剖学、透视学以及各种素描材料技法的知识武装学生。

素描教学任务关键就在于发展学生用素描手段在空间中表达(刻画)形体的能力。

在完成课堂素描的过程中要循序地解决下列任务:

1. 在纸上布置好图形,兼顾体与面、明与暗、节奏与运动、体块的平衡等诸种相互关系。
2. 以比例为基准的、造型骨架的形体结构。
3. 用线、明暗、调子等手段描写形的体积(即其特征)。

---

4. 素描的结局应该是：以高度艺术修养完成生动具体的、物质形体的对象和布置作业的特征的表达。

在整个作业中必须贯彻一条原则：由总体到部分、由局部到整体（局部寓于整体之中）、感性与理性的有机汇合的开始、对清晰明确、生动具体的形体的不断追求、以及该形体所有的物质造型的特质和内涵的不断追求。

素描教学应紧密结合油画、版画、雕塑的构图。

艺用解剖学、透视学的讲授应紧密地融入素描讲授之中，使学生洞悉人体的骨架造型结构、动作机枢、以及形体在空间中的状态。

附注：艺用解剖学及透视最好由画家来教。

5. 长期素描通常都用铅笔在半开的半瓦特曼纸上进行，经教师允许也可画大幅素描和使用各种材料（木炭、褐圭笔等）。

在各年级应该分出一定时数来完成短期素描、凭记忆和想象的素描。教师应该教育未来的画家经常需要把自己的生活观察用速写在速写册上固定下来等等，应能使学生习惯于独立工作，在形象处理上发展他们快速描绘的能力。

在研究经典遗产作品时要建议临摹艺术大师的高超的范本，以发展构建形象造型的理解能力。

总括前三个年级的素描学习之后，学生应该掌握全部素描手段，并在已具备的知识经验的基础上运用于四、五年级更为深入、更加复杂的素描作业上去，用以解决绘画和雕塑草图和创作中的问题。在暑假实习期间要画室内室外、风景建筑、人在自然中的速写。

一年级

一年级研究的基本对象是人的头部。

学生应该研究头部构造的规律。要学会描绘头部的不同方位，并经过认真刻画头部形体结构、特征而达到完全明了。描绘手段：线条、明暗（明、中间调、本影、反光、投影）和色调。所有这些都是为了进一步画肖像打基础。

对一年级研究头部大纲的补充是加入熟悉性质的人体素描。

第一学期 180 学时

附注：在版画系第一一年级第一学期将“入学了解作业”换为素描石膏像。

-
1. 独立的 (即无老师指导的——译者)、入学了解作业	10 学时
2. 男模特儿头像	20 学时
3. 不同转侧的头部构造 (穿插不同转侧的头骨研究)	54 学时 (34+20)
4. 女模特儿头像	28 学时
5. 男人体	16 学时
6. 男模特儿头像	28 学时
7. 凭记忆和想象的速写、素描等等	24 学时

临摹古代大师素描

第二学期 168 学时

1. 女模特儿头像	26 学时
2. 头部加肩带 (男性) 并附有几种不同转侧的预备性质的素描	44 学时
3. 复杂透视缩减的头部	38 学时
4. 男人体	10 学时
5. 女模特儿头像	26 学时
6. 速写 (每周一天)	24 学时

临摹大师素描

二年级

二年级基本研究对象是裸体模特儿、人体局部 (手、脚)、人头部的复习作业。

为了深入地理解形体, 建议在画长期素描时穿插不同视点 (同一模特儿布置) 的短期素描和凭记忆、想象的速写。

第三学期 180 学时

1. 男人体	18 学时
2. 不同方向的男人体 (附带完成解剖石膏模型的素描)	36 学时
3. 男人体	26 学时
4. 四肢素描 (活体)	30 学时
5. 男模特儿头像	20 学时
6. 裸体	26 学时
7. 速写 (每周一天)	24 学时

临摹大师素描

第四学期 168 学时

1. 男人体（站） 28 学时
2. 男人体（坐） 28 学时
3. 女人体（坐） 28 学时
4. 头部加肩带（带肖像性质） 28 学时
5. 男人体（运动中） 32 学时
6. 速写（每周一天） 24 学时

临摹大师素描

三年级

在三年级是画更加深入的、复杂动作的人体。

摆模特儿——裸体和着衣、肖像、衣纹素描。

在进一步巩固以往年级学生积累的经验的同时，提出描写对象性格的任务（肖像）。

第五学期 80 学时

1. 男人体（站） 28 学时
2. 衣纹（2个作业） 18 学时
3. 裸体和着衣（同一姿式） 44 学时（26+18）
4. 肖像 28 学时
5. 裸体或着衣 38 学时
6. 速写（每周一天 ww） 24 学时

第六学期 168 学时

1. 在运动中的男人体 26 学时
2. 带手半身像 28 学时
3. 男人体（在复杂动作中） 26 学时
4. 女人体（坐） 24 学时
5. 透视缩减作业（男人体） 40 学时
6. 速写（每周一天）

四年级

摆在复杂运动中和透视缩减中的人体、在室内环境中的着衣人物、肖像和双人素描（为创作草图取得经验）。

长短期素描穿插进行。

为了完成构图，学生应该进行取自自然的速写，收集必要的素材并会使用这些速写运用到构思的画幅中去。

第七学期 180 学时

1. 男人体 30 学时
2. 带手肖像 38 学时
3. 女人体 38 学时
4. 男人体 46 学时
5. 速写、及在其上接着完成的素描 28 学时

第八学期 168 学时

与完成构图习作（注）相关的，具有个性的素描、速写。在完成此作业过程中要进行双人速写、头部素描、身体各部以及衣服的素描。并完成构图习作。

构图中一个人物的素描。（24 学时）

[注] 此处: yuesHAq kApTNHA 不能直译为教学画，实际上是指课堂内带创作性质的构图习作。——译者

五年级

作业：组合模特儿的布置旨在教会学生在空间中能安放好两个人物并会处理其特点。此外还要画肖像，画与毕业制作前期草图相关的构图草样、速写。

第九学期 180 学时

1. 男人体 30 学时
2. 等人大肖像 36 学时
3. 双人体组合 68 学时
4. 速写和构图草稿 46 学时

第十学期 168 学时

1. 双人体组合 54 学时
  2. 在室内环境中的两个人物（空间调子处理）在收集素材基础上进行 24 学时
  3. 组合肖像
  4. 与构图草稿相关的素描、速写、小图
-

[注] 在个人工作室的条件下,在遵循与各年级相应的总要求的前提下,导师根据学生的个性和工作室特点可以改变作业课题。在雕塑系五年级(第十学期)不必完成“双人作业”。

六年级

完成毕业制作

推荐书目

古代大师的解剖素描 M·H·阿列克西奇等编 莫(莫斯科,下同)
《艺术》1952

伯勒恩斯坦·穆·得 教学素描问题列(列宁格勒,下同) 莫
1940

艺术的材料和技法/波·阿·克洛列夫编的教材 莫 造型艺术1987

拉达洛夫·恩·艾画写生 列 艺术家 俄罗斯社会主义联邦共和国
1988

洛斯托夫采夫·恩·恩素描教学法史论文集 莫 1982

洛斯托夫采夫·恩·恩素描教学法史 莫 1982

希多洛夫·阿·阿俄罗斯古代大师素描 莫 1956

素描、课堂作业布置 别洛乌索夫·波·波编 莫 艺术学院 1960

艺术学院的教学素描 编著萨甫拉利耶夫·德·姆造型艺术1990

教学素描克洛列夫·勃·阿编 莫 造型艺术19811995

索洛维耶娃·波·阿 素描艺术列 艺术1989

法沃尔斯基·帕·阿 论素描、论构图

费德洛夫·穆·艾素描与透视 莫 艺术1960

艺术教育问题列宾美院汇编列 1978年第24期

艺术教育问题列宾美院汇编列 1984年第26期

艺术教育问题列宾美院汇编列 1985年第39期

俄罗斯、苏维埃艺术学派专科教学问题 汇编文集列 1991

17世纪——20世纪俄罗斯艺术创作经验谈 汇编文集专集1994

绘画和素描教学问题 圣·彼得堡

涅瓦河边的列宾美术学院

列宾美术学院教学楼正门

列宾美术学院教学楼门厅

