

[俄]

列宾美术学院

高等院校实验教材

人物
写生

主 编 陈文华

副主编 马 遥

广西美术出版社

В

портрет с натуры

Высшее экспериментальное образование

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院
高等院校实验教材

人物写生

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

(俄)列宾美术学院·人物写生 / 陈文华主编. — 南宁:
广西美术出版社, 2009. 2
高等院校实验教材
ISBN 978-7-80746-594-2

I. 俄… II. 陈… III. 油画: 人物画: 写生画—技法
(美术)—高等学校—教材 IV. J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第024080号

责任编辑 覃西娅

装帧设计 望 达

[俄]列宾美术学院
高等院校实验教材·人物写生

E LIEBIN MEISHU XUEYUAN
GAODENG YUANXIAO SHIYAN JIAOCAI RENWU XIESHENG

主 编 陈文华

副 主 编 马 遥

文字撰写 马 遥

图书策划 覃西娅

责任校对 尚永红

审 读 陈宇虹

终 审 黄宗湖

出 版 人 蓝小星

监 制 吴纪恒 凌庆国

出版发行 广西美术出版社

社 址 广西南宁市望园路9号(530022)

网 址 www.gxfinearts.com

制 版 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/8 4印张

印 数 5000册

出版日期 2009年3月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80746-594-2/J·1025

定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

部分画家简介

马纳谢诺夫（1947— ）

俄罗斯艺术家联合会成员，1980年至今任教于列宾美术学院，教授。作品收藏于特维尔市克拉斯诺维尔斯克博物馆，一部分被美国、芬兰、挪威、德国、日本、加拿大等国及个人收藏。

阿列史尼果夫（1904—1987）

俄罗斯著名肖像画大师，列宾美院教授，曾任列宾美院院长。1937年获列宾美院油画系博士学位。俄罗斯艺术科学院院士，获得劳动红旗奖章和人民艺术家称号。俄罗斯博物馆有其个人作品陈列室。他不仅是位杰出的画家，也是位知名的教育家，托卡列夫、梅里尼科夫、彼得·珐明、列赫特、彼缅诺夫等都曾是他的学生。

叶列梅耶夫（1922— ）

1957年以优秀的成绩毕业于列宾美院（科学院士约翰逊工作室）。1990年—2001年任列宾美院院长。俄罗斯美术家协会会员，俄罗斯艺术科学院正式院士、银质奖章获得者，获得人民艺术家称号。作品多次参加国际画展，被国内外诸多博物馆和个人收藏。

拉夫连科（1920—2001）

功勋艺术家，俄罗斯艺术科学院院士，人民艺术家，列宾美术学院教授。1936年进入中等专科学校。1941年—1945年入伍，退役后考入列宾美院，1952年毕业于谢列布内依工作室，毕业创作《在集体农庄的体育馆里》被评为1952年全苏最佳毕业作品之一。毕业后进入约干松工作室从事创作。自1954年起一直在列宾美术学院讲授构图，任工作室主教。

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。

史丹（1979— ）

12岁时，就读于俄罗斯美术学院，1995年进入列宾美院学习。
1997年—2002年连续6年均获列宾美院油画、素描金奖。参加法国、美国、意大利、德国、芬兰、本国等20多个展览。10余次获金奖。作品被国家博物馆、列宾美院陈列馆等珍藏。

嘎留达（1957— ）

1987年毕业于列宾美院，导师是科学院士A.A.梅里尼科夫。列宾美院教授，当代著名画家，俄罗斯美术家协会会员。他的许多作品被俄罗斯各博物馆、中国及其他国家博物馆及私人收藏。

托卡列娃（1926年— ）

1948年以全5分的优异成绩毕业于拉斯托夫斯克艺术学院。1959年毕业于列宾美术学院。俄罗斯人民艺术家、著名油画大师。她83岁高龄仍然在用画笔去描绘她所喜爱的一切。作品被30多个国家博物馆收藏。

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《马崑坡》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 大学生肖像 61.3cm × 55cm 1976年 马纳谢诺夫
- 2 大学生肖像（局部） 马纳谢诺夫
- 3 大学生肖像（局部） 马纳谢诺夫
- 4 老太太 60cm × 60cm 1973年 马纳谢诺夫
- 5 老太太（局部） 马纳谢诺夫
- 6 老太太（局部） 马纳谢诺夫
- 7 老太太（局部） 马纳谢诺夫
- 8 女人像 89.5cm × 70cm 2001年 卡尔达绍夫
- 9 女人像（局部） 卡尔达绍夫
- 10 娜塔莎肖像 90cm × 60cm 1983年 阿列史尼果夫
- 11 娜塔莎肖像（局部） 阿列史尼果夫
- 12 娜塔莎肖像（局部） 阿列史尼果夫
- 13 自画像（局部） 原尺寸：122cm × 93cm 1978年 拉夫连科
- 14 女肖像 38cm × 33cm 1949年 托卡列夫
- 15 女肖像（局部） 托卡列夫
- 16 老妇人 30cm × 24cm 2001年 达楚克
- 17 老妇人（局部） 达楚克
- 18 男肖像 80cm × 60cm 1984年 拉夫连科
- 19 男肖像（局部） 拉夫连科
- 20 镜前妻子 118cm × 77cm 1985年 叶列梅耶夫
- 21 镜前妻子（局部） 叶列梅耶夫
- 22 男人像 90cm × 100cm 2001年 史丹
- 23 男人像（局部） 史丹
- 24 女肖像 80cm × 60cm 1972年 托卡列娃
- 25 女肖像 80.5cm × 65cm 1952年 叶列梅耶夫
- 26 杭州丽人 75cm × 60cm 2001年 嘎留达
- 27 杭州丽人（局部） 嘎留达
- 28 玛当娜 53cm × 33cm 1965年 托卡列娃

油画人物是一个高难度的课题，也是最有表现力和魅力的艺术形式。这里的油画虽然差不多都是“习作”，但仍然不乏“作品”的意义和价值，值得珍视。每幅作品的背后都有画家顽强学习的过程，凝聚着画家探寻时付出的心血和汗水，所以才有娴熟的技艺，精湛的语言，感人的形象。

大学生肖像 61.3cm × 55cm 1976年 马纳谢诺夫

构图采用了十字形框架结构，在稳定和集中的框架结构中有着多样变化。以黑、白两种极色作为色彩的主要对比关系，辅以深黄灰（阴影）、中黄灰（地板）、浅黄灰（墙面）三种色块，使画面色彩对比强烈又过渡自然。黑、白和黄灰色同时又形成三组色彩节奏，共同唱响对比协调的主旋律。“先色块，后形象。”强调边缘线剪影般的有力效果，加强色块对比，减化色彩层次，并在尽可能简化的色平面中寻求微妙的变化，以求得单纯响亮与丰富微妙的统一效果，这是列宾美院油画特别明显的标志之一。

大学生肖像（局部） 马纳谢诺夫

“写”的意味很浓，但也“随心所欲不逾矩”。从左右膝盖处不同的描绘中可以看出画家对画面空间的恰当把握，方形地板的透视和色彩的上下区别都表现了空间深度。

大学生肖像（局部） 马纳谢诺夫

神似，人物富有个性和情感，这是肖像画的追求。全身人物肖像的头部虽然是主要部分但并不“独尊”，毕竟头部在画面中所占的面积不大，只有协调和处理好各个局部与整体的关系才能充分表达人物的个性。这是一幅洗练且有力度的油画肖像。

老太太 60cm × 60cm 1973年 马纳谢诺夫

画面以大方块构成基本框架，色层高度压缩。黑猫黑裙黑头巾与分散的几处黑色块相呼应，白衣、白墙与黑猫颈部、裙边和墙角的几笔白色也形成呼应，画面的节奏感关联有序，此外画面还讲究疏密松紧的形式对比。对形式感的极致追求甚至让人感到这不是在画老太太，而是借老太太的形象在做绘画形式的“游戏”。

老太太（局部） 马纳谢诺夫

形象的复杂性和深度、人物的外在特征和内心情感并不一定需要面面俱到的“深入”。对老太太的描绘在“写实”的细节上没有斤斤计较，反而一个性格化的老太太被活脱脱地表现出来。

老太太（局部） 马纳谢诺夫

笔触率意，形体放松，这是描绘次要部分的常见手法，但“虚”的处理往往比“实”的刻画更见画家的品位和功力。

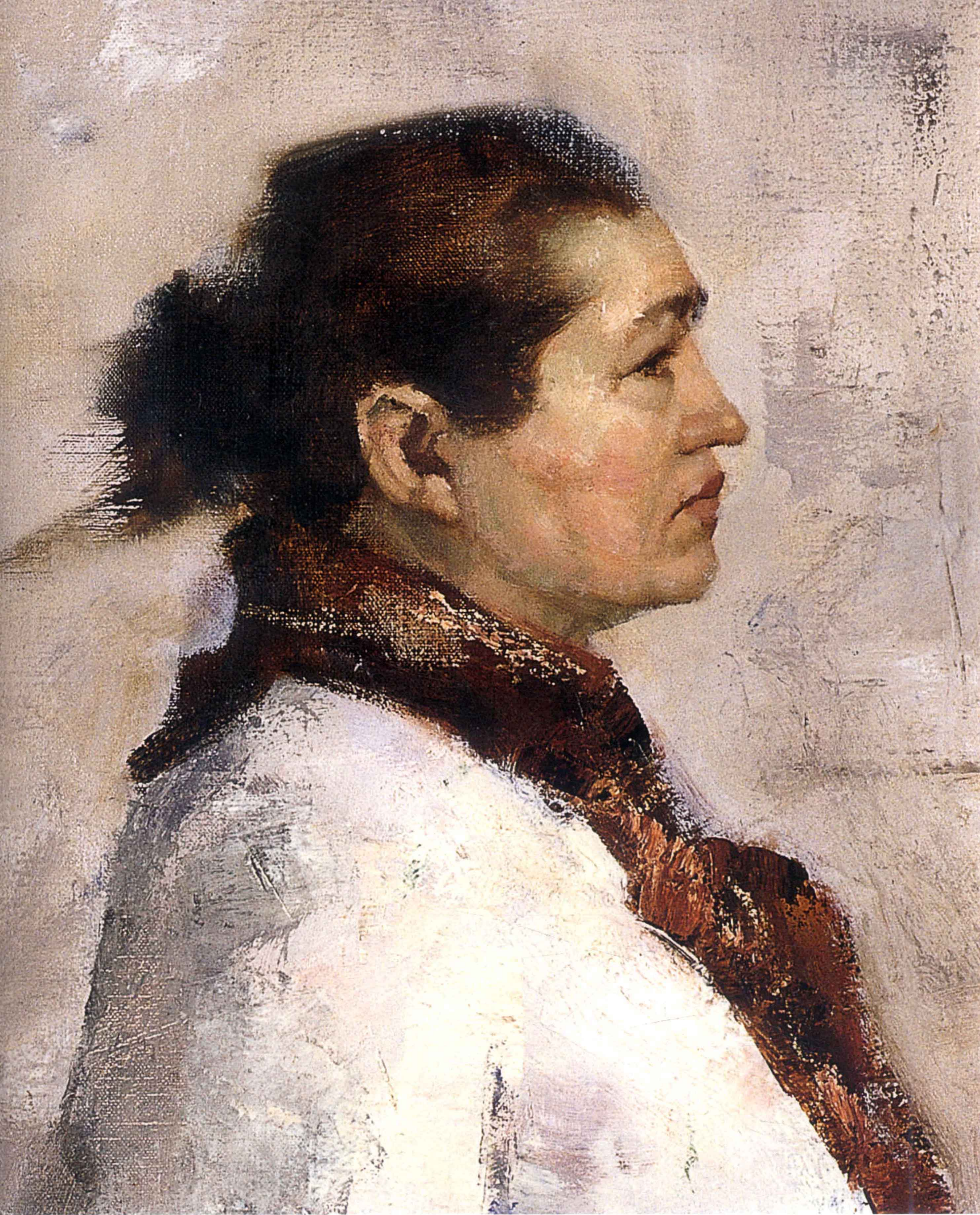
老太太（局部） 马纳谢诺夫

脚的前后不同，冷暖深浅亦不同，桶和地板描绘生动而又具体。同样因为是非主体部分，所以笔触轻松阔大，衬托出了主体人物的细致和充分。

女人像 89.5cm × 70cm 2001年 卡尔达绍夫

神态自然，形象鲜明。比例、透视、块面、结构等知识是肖像画的基础，但并不是肖像画表现的目的。好的肖像画应该让人首先看到或只看到形象本身，所有的造型基础都应该呈现为形象。

女人像（局部） 卡尔达绍夫

头部画得非常整体，没有累赘的细节，形象的剪影效果突出，左右不同的边缘线处理得很讲究，右边主要的形体边缘实在、清晰，次要的形体边缘则概括、虚化，围巾的轮廓依形体的变化而变化。一条轮廓线包含了形体的多重意义，发际线与面部的连接非常自然，值得仔细琢磨其奥妙所在。

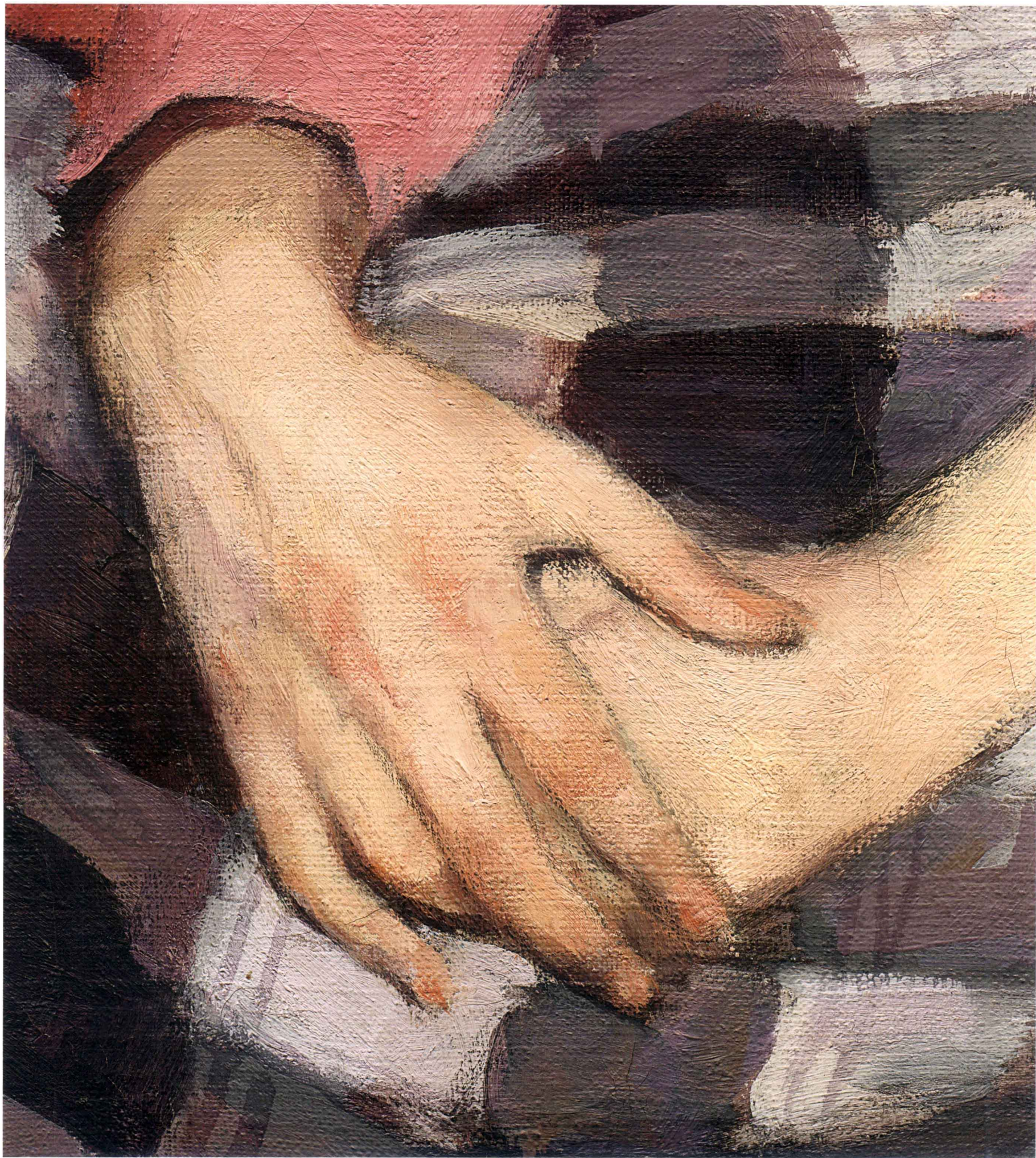
娜塔莎肖像 90cm × 60cm 1983年 阿列史尼果夫

颜色被压缩简化得如平面装饰画，色彩的变化是在极有限的色域中展开。装饰性和写实性兼备。三角形的稳定构图，人物动态在稳重中透出女性的优雅。大红、橙红、浅冷红三大块色构成了暖洋洋的主色调，黑白灰相间的方格花裙使大面积的暖色获得了平衡的支撑，花裙的色块中又透出些许暖色底与红色的主色调相呼应。以大红为基调辅以黑白灰作平衡是列宾美院特别的审美“嗜好”。

娜塔莎肖像（局部） 阿列史尼果夫

人物脸部几乎是平光效果，画家没有通过加强明暗对比作为造型的主要手段，而是重视了色彩微妙的冷暖变化，难能可贵的是，那一点点的明暗和冷暖的微差却又十分到位地塑造出了头部的形体结构。减弱明暗造型因素，意在还原色彩的本来面目并提升色彩的表现力。

娜塔莎肖像（局部） 阿列史尼果夫

画家的才气和功力在这一双手上展露无疑。这一双自然、优雅、圆润的手不仅能提示出手的造型问题，还能解答油画艺术的技巧原则。