

[俄]

列宾美术学院

高等院校实验教材

静物 写生

2

主 编 陈文华

副主编 马 遥

广西美术出版社

В

натюрморт с натуры ②

Высшее экспериментальное образование

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院

高等院校实验教材

静物写生②

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·静物写生.2/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 978-7-80746-600-0

I. 俄… II. 陈… III. 油画:静物画: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024076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·静物写生②

E LIEBIN MEISHU XUEYUAN
GAODENG YUANXIAO SHIYAN JIAOCAI JINGWU XIESHENG②

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 978-7-80746-600-0/J·1029

定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

部分画家简介

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。

西明（1970— ）

12岁进入列宾美院附中学习，1994年在列宾美院列依哈塔工作室毕业；1998年，成为俄罗斯画家联合会成员；2000年，成为美国画家联合会成员；2001年，在美国风景画家联合会展竞赛中获金奖。

萨科洛夫（1915— ）

1949年毕业于列宾美术学院油画系，之后在该院油画系萨科洛夫工作室担任教学工作至今。教授，俄罗斯美术家协会会员。

他的作品在国内外许多博物馆都有收藏。萨科洛夫始终以饱满的热情致力于现实主义绘画创作。由于他在绘画和教学上的成就，被赋予“俄罗斯人民艺术家”的称号。

普洛诗金（1931— ）

普洛诗金出生于艺术之家，父母都是著名的油画家，家庭对他的创作产生了深刻的影响。1944年—1951年在列宾美院附中学习，1957年毕业于列宾美院依奥刚索工作室。

俄罗斯艺术家联合会成员，被授予人民艺术家称号，其作品被许多国内外博物馆及个人收藏。

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》获学院颁发的金奖。之后到意大利皇家美术学院学习两年，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会员。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。

斯维特兰娜（1968— ）

1990年毕业于俄罗斯国立师范大学艺术系；1998年毕业于列宾美院，获国家、国际竞赛金奖；从1992年开始任教于俄罗斯国立师范大学艺术系，任毕业论文指导导师；2003年成为俄罗斯画家联合会成员。多次参加俄罗斯国内外展览，作品被法国、英国、德国等国家博物馆、私人收藏。

柯罗斯捷列夫（1923 — ）

列宾美术学院教授，1960年成为俄罗斯美术家协会成员。他的作品的突出特点是：诗意荡漾，色彩鲜明，装饰效果明显。俄罗斯及其国外26所博物馆中均收藏有他的作品。

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 静物 72cm × 62cm 1999年 叶列梅耶夫
- 2 静物（局部） 叶列梅耶夫
- 3 静物 88cm × 60cm 2003年 卡尔季玛索夫
- 4 静物（局部） 卡尔季玛索夫
- 5 静物（局部） 卡尔季玛索夫
- 6 静物（局部） 卡尔季玛索夫
- 7 静物（局部） 卡尔季玛索夫
- 8 瓜 60cm × 77.3cm 2002年 西明
- 9 瓜（局部） 西明
- 10 瓜（局部） 西明
- 11 静物 52cm × 40cm 1971年 萨科洛夫
- 12 静物（局部） 萨科洛夫
- 13 静物（局部） 萨科洛夫
- 14 花 72cm × 89cm 2001年 普洛诗金
- 15 花（局部） 普洛诗金
- 16 花 80cm × 84cm 2005年 毕加赫奇
- 17 花（局部） 毕加赫奇
- 18 花（局部） 毕加赫奇
- 19 静物 65cm × 75cm 2005年 毕加赫奇
- 20 静物（局部） 毕加赫奇
- 21 静物（局部） 毕加赫奇
- 22 静物 90cm × 100cm 2002年 斯维特兰娜
- 23 静物（局部） 斯维特兰娜
- 24 水仙 50cm × 48cm 1990年 柯罗斯捷列夫
- 25 水仙（局部） 柯罗斯捷列夫
- 26 花和梨（局部） 原尺寸：70cm × 90cm 2005年 西明
- 27 郁金香 60cm × 50cm 2002年 柯罗斯捷列夫
- 28 花 120cm × 80cm 2006年 斯姆克罗维奇

静物油画是一个独立的艺术门类，也是油画基本功的内容。静物画具有严谨、周全、目的性很强的“人为”设计因素，静物画的“静”使得艺术家能将画画得更到位。静物画包含了油画艺术最基础的学问，也充分展示语言个性和技术魅力。

现当代，列宾美术学院的油画在现实主义的框架下，弥漫着一股唯美的形式主义画风，在视艺术如科学一样严谨有序的列宾美院，静物油画足以承载他们的艺术理念。

静物 72cm×62cm 1999年 叶列梅耶夫

画面带有装饰风格。为了色彩单纯响亮，牺牲了使颜色发灰的空间深度和光影效果，同时也舍弃了物象的细节，强化了色彩的平面构成。画面的黑白灰对比和冷暖灰对比都明晰有力。最有意思的是色彩的呼应关系，一大块红花衬布在上，一个红罐子在下，这是主呼应，再看白衬布上的红色小点，还有在黄水果上那些或露或藏的小块红色，这是次呼应。很难相信这些都是对象本身所有。如果再看看黄色和冷白色，同样可以发现一连串的呼应关系。这里，艺术家为我们揭示了构建绘画艺术美的奥秘。

静物（局部） 叶列梅耶夫

颜色单纯是从大效果相对而言。颜色不平涂，变化而含蓄。深蓝色的衬布近处冷一点、亮一点、褶皱明显一点，远处暖一点、暗一点、褶皱模糊一点。水果强调了明暗，省略了复杂的中间色，虽然简单化了一点，但它们是生动的，色彩的“个性”鲜明。画面的深色区域画得轻松，布纹隐约，这也是技术的“刻意”为之。

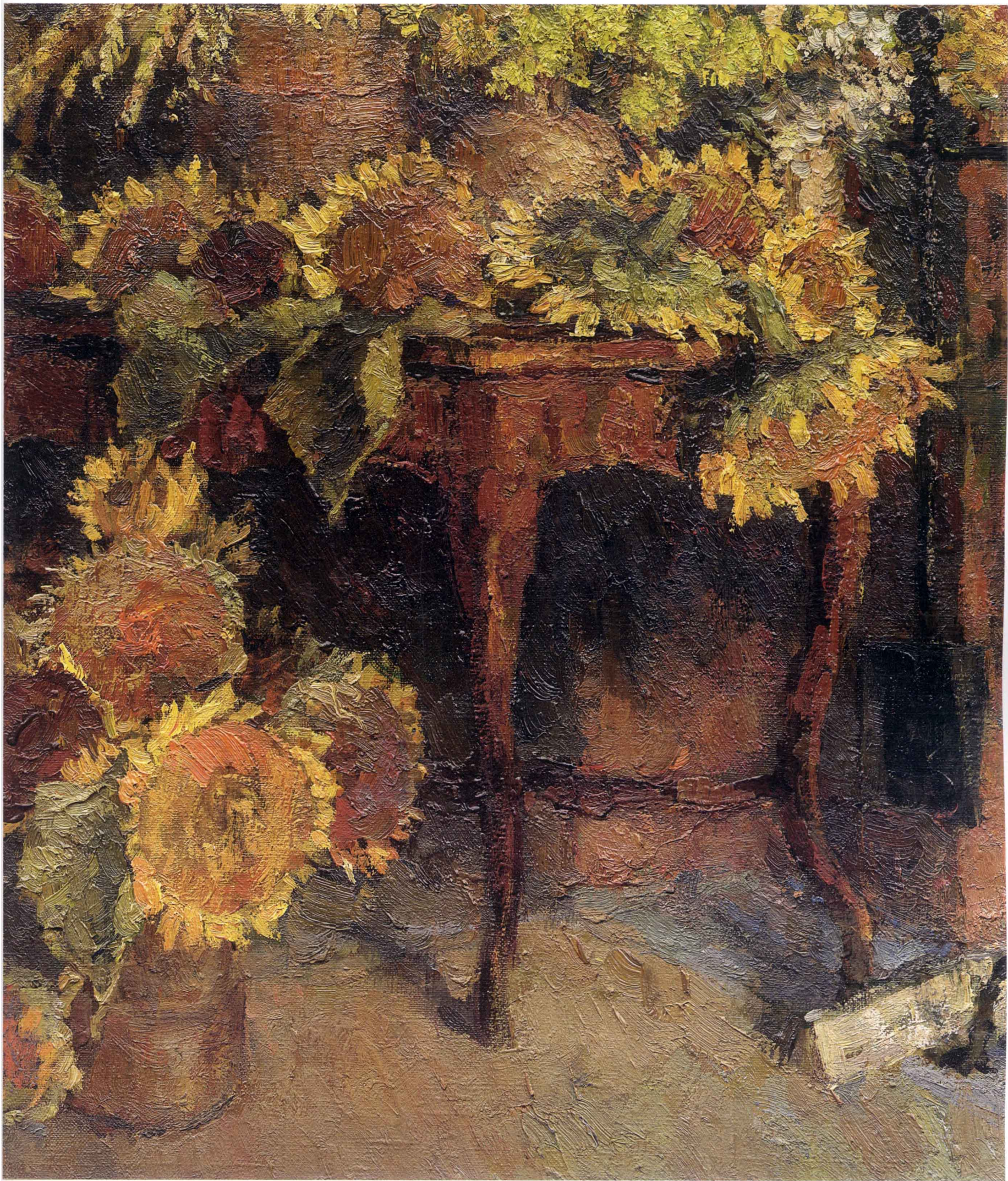
静物 88cm x 60cm 2003年 卡尔季玛索夫

向日葵总是带来阳光的温暖，暖黄的色调和表达的内容相贴切。暖黄、土黄、土红、暖褐，暖黄绿、暖黑、暖灰……丰富的色彩变化被隐藏在协调的暖色调中，对比为辅，协调为主。在静物画中此画堪称“大场面”，繁简、松紧、大小、高低等关系处理得当，复杂的对象被纳入一个有序变化的空间，饱满充实，层次清晰。制作“大场面”的画虽然费时费力，但也要有简洁明了的大关系，所谓“大画要像小画画”就是这个道理。

静物（局部） 卡尔季玛索夫

画面远处的物件，描绘较为松动但并未“跳”出整体，颜色统一在较暗的色阶里，相互穿插、相互影响。

静物（局部） 卡尔季玛索夫

画面近处的向日葵，姿态多样，描绘较为严谨，色彩对比幅度较大，显得突出鲜明。

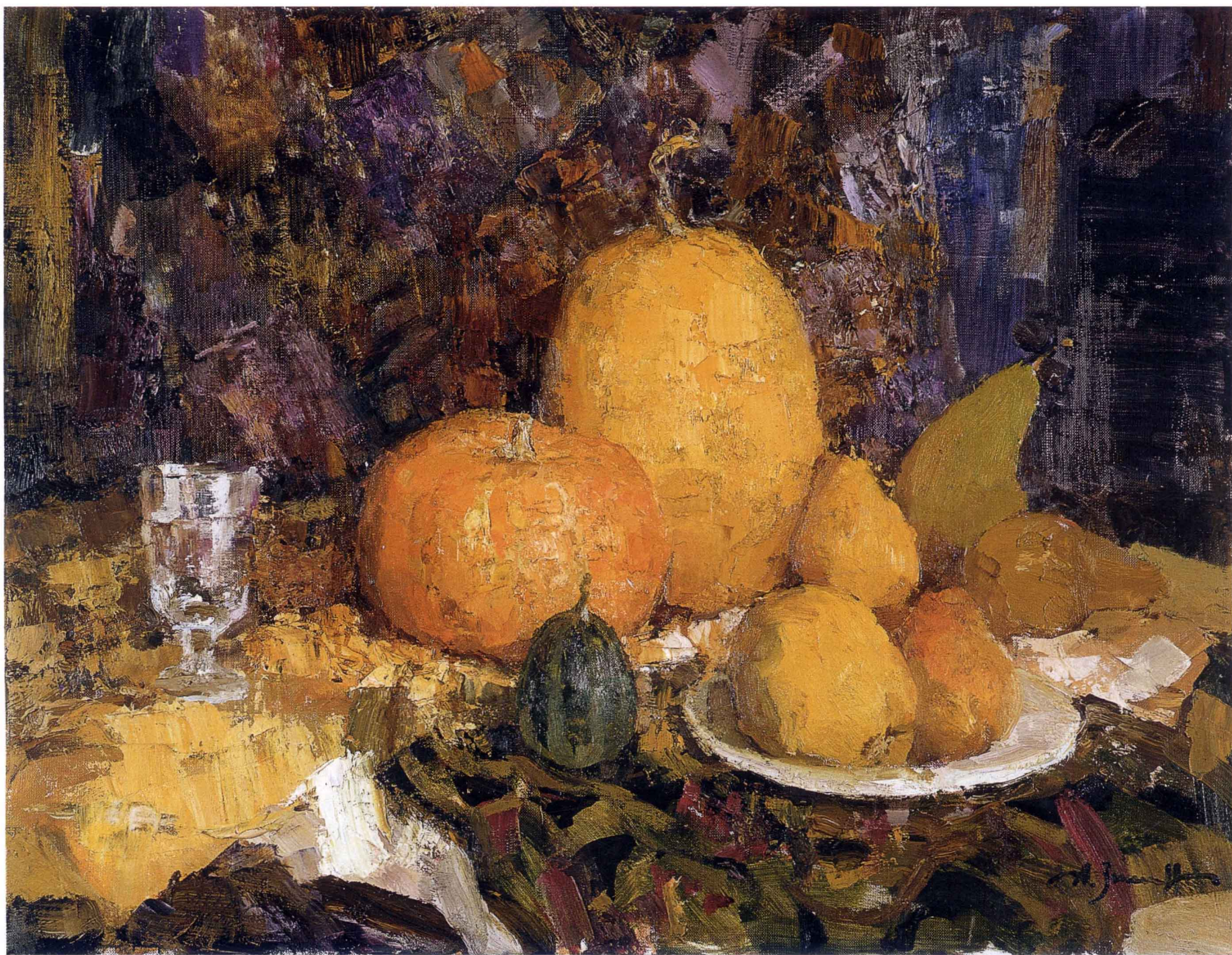
静物（局部） 卡尔季玛索夫

画面一角，不是主体，描绘较为简略。除了生活气息的渲染外，它的主要价值在于平衡构图，并且通过方形、直线、硬质、简略的形象来映照主体的圆形、曲线、软质和翔实。

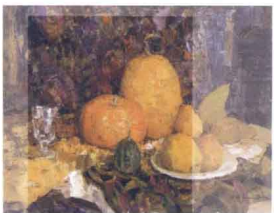
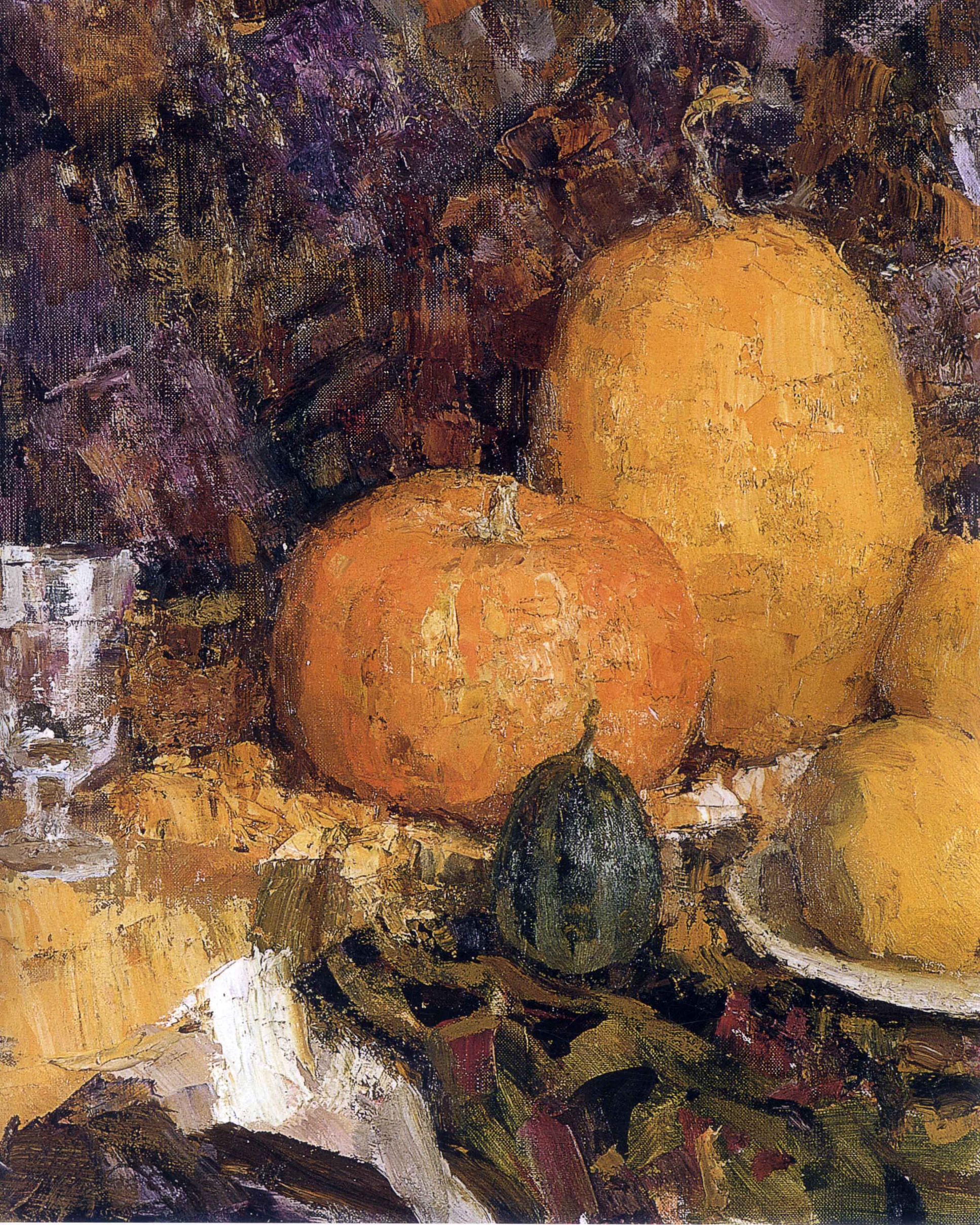
静物（局部） 卡尔季玛索夫

每朵向日葵都不一样，重点观察圆形物和色彩的空间透视现象。

瓜 60cm × 77.3cm 2002年 西明

形式上以繁衬简，较为简洁的主体——几只瓜果与复杂的花衬布形成对比；色彩上补色对应，主体采用浅的黄橙色与背景暗的紫蓝色形成互补对比关系。由于背景色中含混、穿插了黄色，使背景色与主体色既对比又协调。绿灰色的那个小瓜对大片的暖色起到了平衡作用。

瓜（局部） 西明

斑驳的色彩效果是因为画刀对颜色进行了堆砌和刮抹，一定还有粗糙的旧画笔的功劳。

瓜（局部） 西明

由于水果的主次、远近的不同导致了色彩和塑造的诸多不同，观察最近最主要的一个水果与最远处的水果在色彩的纯度和明度上的区别。

静物 52cm×40cm 1971年 萨科洛夫

好像农家的厨房一角，蔬菜新鲜，用具朴实，色调沉静。在似乎“自然”的画面上，其实所有的东西及其搭配包括色调的显示都是画家“别有用心”的设计。

静物（局部） 萨科洛夫

造型和笔触均与巧滑无关，与朴实的内容有关。