

[俄]

列宾美术学院

高等院校实验教材

静物 写生

1

主 编 陈文华

副主编 马 遥

广西美术出版社

В

натюрморт с натуры ①

Высшее экспериментальное образование

В

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院 高等院校实验教材

1. 人物写生
2. 景物写生①
3. 景物写生②
4. 静物写生①
5. 静物写生②

ISBN 978-7-80746-599-7

9 787807 465997 >

定价: 28.00元

ISBN 978-7-80746-599-7/J · 1028

ПРИБЛИЖИТЕЛЬНО

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院
高等院校实验教材

静物写生①

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.1/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 978-7-80746-599-7

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024077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①

E LIEBIN MEISHU XUEYUAN
GAODENG YUANXIAO SHIYAN JIAOCAI JINGWU XIESHENG①

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 978-7-80746-599-7/J·1028
定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

部分画家简介

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比赛中获金奖。

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。

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,许多作品被法国、英国、德国等国家博物馆、私人收藏。

秋特林 (1951—)

1975年毕业于列宾美院油画系涅普林采夫工作室,博士。1976年—1981年在涅普林采夫工作室担任素描讲师。1979年成为俄罗斯美术家协会成员。1990年—1991年在俄罗斯和芬兰举办个人画展。近10年来,多次参加英国、法国等欧洲国家名画廊展览,作品被澳大利亚、美国、日本及欧洲的一些国家博物馆和私人收藏。

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成员。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。

托卡列夫 (1918—1988)

1918年出生,毕业于列宾美术学院。俄罗斯人民艺术家称号获得者,俄罗斯著名油画大师,被称为小列宾。他一生的命运坎坷,从战争的第一天他就去了前线,被俘,最后恢复名誉……他的作品大都被本国与德国、法国等国家博物馆和画廊收藏。

П.列赫特 (1950—)

1974年毕业于列宾美院油画系,获博士学位。1978年成为美协会会员。1989年—1990年在俄罗斯和芬兰举办个人画展。近10年来,多次参加英国、法国等欧洲国家名画廊的展览,作品被澳大利亚、美国、欧洲一些国家和日本等地的私人博物馆收藏。

采臣 (1961—)

1987年毕业于列宾美院油画系。1987年获得俄罗斯画家协会颁发的银奖。1988年—1991年在乌嘎洛夫工作室工作。从1989年起在列宾美院油画系教授素描,现为列宾美院讲师。作品收藏于俄罗斯圣彼得堡历史博物馆及芬兰、法国、意大利、美国、日本等多个国家博物馆。

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《马嵬坡》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 40cm × 60cm 1975年 托卡列夫
- 2 静物（局部） 托卡列夫
- 3 静物 89.5cm × 100cm 2002年 乔里内谢娃
- 4 静物（局部） 乔里内谢娃
- 5 静物（局部） 乔里内谢娃
- 6 静物 80cm × 60cm 2004年 П.列赫特
- 7 静物（局部） П.列赫特
- 8 静物（局部） П.列赫特
- 9 静物（局部） П.列赫特
- 10 花 60cm × 77cm 2005年 西明
- 11 花（局部） 西明
- 12 面包 62cm × 83cm 2004年 达楚克
- 13 面包（局部） 达楚克
- 14 面包（局部） 达楚克
- 16 静物 80cm × 70cm 2001年 斯维特兰娜
- 17 静物（局部） 斯维特兰娜
- 18 静物（局部） 斯维特兰娜
- 19 静物（局部） 原尺寸：85cm × 80cm 2005年 西明
- 20 静物 61cm × 77cm 2005年 西明
- 21 静物（局部） 西明
- 22 静物（局部） 西明
- 23 白花瓶 84.5cm × 77cm 2000年 秋特林
- 24 静物 60cm × 45cm 2003年 采臣
- 25 静物（局部） 采臣
- 26 静物 100cm × 110cm 1999年 毕加赫奇
- 27 静物（局部） 毕加赫奇
- 28 静物（局部） 毕加赫奇

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 40cm × 60cm 1975年 托卡列夫

俄罗斯富有森林植被，盛产蘑菇。随意散落的几只蘑菇在画家笔下散发出了清新湿润的泥土气息，让人遐想。画面是“土味”的暖褐色调，以各种大面积类似色的协调为主，点缀了少许绿灰、暗红、亮黄和灰白，使画面“活”了起来。在蘑菇的“本色”当中，有着色彩搭配上的连贯呼应，需要细心品鉴。

静物（局部） 托卡列夫

依形用笔，形色结合，颜色调得准，下笔稳，最传统最朴实的绘画手法。近处和亮部笔触厚而有力，远处和暗部色层薄而简略。

静物 89.5cm × 100cm 2002年 乔里内谢娃

一看就知这是列宾美术学院的风格，沉静而肃穆。“三段式”平衡构图，竖线与横线构架结合，黑白色调对比协调。此画压缩了色彩空间，限制了色彩的多变，大面积的中性灰散发出一种现代气息。静物的选择在形状上较接近，在质感上却注意了变化，如玻璃、瓷、铜，特别是在这些物体都较为光、滑、透的情况下配置了与此形成对比关系的台布。

静物（局部） 乔里内谢娃

用色彩画素描，造型严谨，特别注意了质感的表现。高光、反光、肌理是表现质感的重要部分。

静物（局部） 乔里内谢娃

每一处色彩的厚薄不一样，从画中还能看出此画的作画步骤：先用棕色打底，然后再在其上绘制，在绘制色彩的同时，注意了色彩的厚薄效果，并有意露出部分底色，使画面的色层和色彩变化更加丰富。画面的绘画性让位于制作性，这也是特定风格的需要。

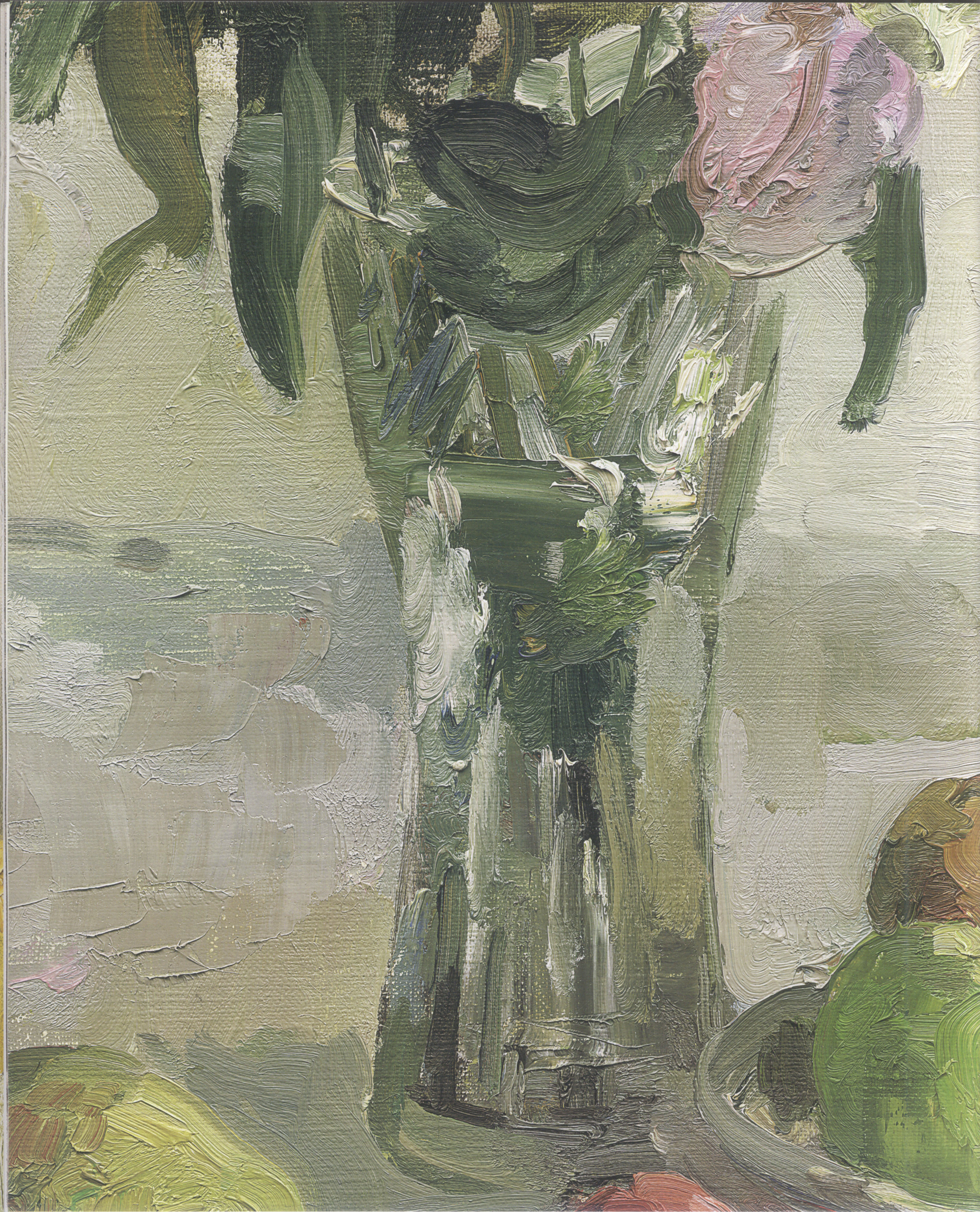
静物 80cm × 60cm 2004年 II.列赫特

一幅非常优雅亮丽的画。美好的组合：盛开的百合花、精致的花瓶、新鲜的水果；阳光的色彩：浅蓝、浅黄、亮白、翠绿、大红、粉紫，虽然冷色为主调，但与“冷”的情感无关。三对互补色：红与绿、黄与紫、蓝与橙，色彩对比响亮和谐。此画构图十分讲究，花瓶与水果的摆放、花枝的分组都在打破左右的平均关系，墙面与台面的分界处也不在画面的中间，瓶花偏上并占据了画面的大部分，成为画面的主体。

静物（局部） И.列赫特

形、色、神兼备。花是“写”出来的而不是“描”、“抠”出来的，随意不掩凝练之功。

静物（局部） И.列赫特

与花及水果相比较，花瓶的位置靠后，重要性也低一些，就要弱化处理，抓住色彩感觉，一气呵成。玻璃上的高光通过灵活的小笔触肯定给予表现，成为花瓶趣味的中心。

静物（局部） И.列赫特

水果塑造得比较充分，但色彩不是生硬“摆”上去的，而是形色自然结合，水果的形状、姿态、主次、远近、色彩等关系处理微妙。白盘子的色彩通过归纳形成“色段”变化，值得注意。

花 60cm×77cm 2005年 西明

瓶花差不多位于画面正中，构图稳定。稳定中求变化，左右不同的花、叶、背景其形状和色块的安排都有不同的地方。此画提供了一般画瓶花的要点：第一画花，第二画叶，第三画瓶。色彩关系有两处值得留意：1.为了黄灰色调的需要，降低了花叶的绿色纯度；2.画面所有的物象，无论红花、白花、绿叶、背景都遵循了条件色写生的色彩变化规律——室内自然光线下的物体，亮部偏冷，暗部偏暖。

花（局部） 西明

笔触、形、色结合得如此精彩，既张扬了绘画的“书写性”又微妙地表现出了对象复杂的细节。