

[俄]

列宾美术学院
高等院校实验教材

景物
写生

主 编 陈文华

副主编 马 遥

广西美术出版社

2

В

пейзаж с натуры ②

Высшее экспериментальное образование

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院

高等院校实验教材

景物写生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·景物写生. 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 978-7-80746-596-6

I. 俄… II. 陈… III. 油画: 风景画: 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024078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·景物写生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 罗 茵
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 978-7-80746-596-6/J · 1027
定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

部分画家简介

梅里尼科夫（1919— ）

俄罗斯艺术科学院院士、副主席，俄罗斯人民艺术家，获社会主义劳动英雄最高称号。1946年毕业于列宾美术学院，是俄罗斯最具有代表性和权威性的画家之一，多次获国家奖，是一位杰出的教育家和深受人民喜爱的艺术家。

彼缅诺夫（1920— ）

1949年毕业于列宾美院，指导老师为著名的俄国美术家T.戈拉巴里和B.阿列史尼果夫。俄罗斯功勋艺术家，人民艺术家，艺术科学院院士，杰出的风景画大师。现为列宾美院教授，彼缅诺夫工作室主教，已执教50多年。他的作品被俄罗斯及欧美30多个国家的博物馆和个人收藏。

珐明（1919—1996）

1977年被授予俄罗斯人民艺术家称号，荣获俄罗斯艺术科学院院士金质奖章，1988年被选为俄罗斯艺术科学院正式成员。1983年—1991年任列宾美术学院院长。他的作品被俄罗斯和欧洲、亚洲、美洲等50多个国家博物馆及个人收藏。

巴德亚斯基（1923—1987）

俄罗斯著名风景油画大师，天才画家。他在风景画领域的成就与19世纪俄罗斯风景油画大师列维坦齐名。大量作品被国内外博物馆及个人收藏。

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。

马尔格林（1980— ）

父亲是位音乐大师，他从小极具天赋，7岁开始学画，12岁进入列宾美院附中，1999年进入列宾美院。从一年级开始，其习作、创作作品全部被列宾美院珍藏，成为列宾美院的奇才并被称为列宾第二。作品参加美国、德国、法国等国邀请展并被收藏，还多次获得金奖。

斯姆克罗维奇（1967— ）

12岁开始接受正规的艺术学校教育。1994年毕业于列宾美术学院；1995年成为俄罗斯画家联合会成员；法国印象派绘画对他的影响很大。2000年成为美国油画协会会员。他的作品被本国和欧洲一些国家博物馆及个人收藏。

马洛兹（1938— ）

1966年毕业于列宾美术学院，之后曾在意大利进修学习两年。俄罗斯人民艺术家、俄罗斯著名油画大师及著名的风景画家。在阿列史尼果夫工作室工作。其作品在德国、意大利、法国等国家展出并被收藏。

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 风景 17.2cm × 20cm 2004年 马尔格林
- 2 花园里 60cm × 70cm 2002年 西明
- 3 花园里（局部） 西明
- 4 老木屋 59cm × 80cm 1981年 叶列梅耶夫
- 5 老木屋（局部） 叶列梅耶夫
- 6 山间 29cm × 35cm 1981年 彼缅诺夫
- 7 山间（局部） 彼缅诺夫
- 8 河流 28cm × 45cm 1950年 珙明
- 9 河流（局部） 珙明
- 10 草垛 53cm × 60cm 1984年 马洛兹
- 11 草垛（局部） 马洛兹
- 12 风景 34cm × 42cm 1992年 珙明
- 13 风景（局部） 珙明
- 14 木屋 24cm × 34cm 1971年 彼缅诺夫
- 15 木屋（局部） 彼缅诺夫
- 16 秋天 70cm × 50cm 2000年 叶列梅耶夫
- 17 秋天（局部） 叶列梅耶夫
- 18 秋 50cm × 70cm 1996年 列赫特
- 19 秋（局部） 列赫特
- 20 巴黎广场 50cm × 60cm 1991年 巴德亚斯基
- 21 巴黎广场（局部） 巴德亚斯基
- 22 托尔日克市 54.5cm × 65cm 1995年 西明
- 23 冬天 70cm × 50cm 1969年 萨科洛夫
- 24 风景 35cm × 50cm 1967年 乌加洛夫
- 25 风景 65cm × 60.5cm 2002年 梅里尼科夫
- 26 春天 48cm × 39.5cm 1975年 萨科洛夫
- 27 在拉多加 50cm × 65cm 1976年 列宾
- 28 风景 80cm × 110cm 2005年 斯姆克罗维奇

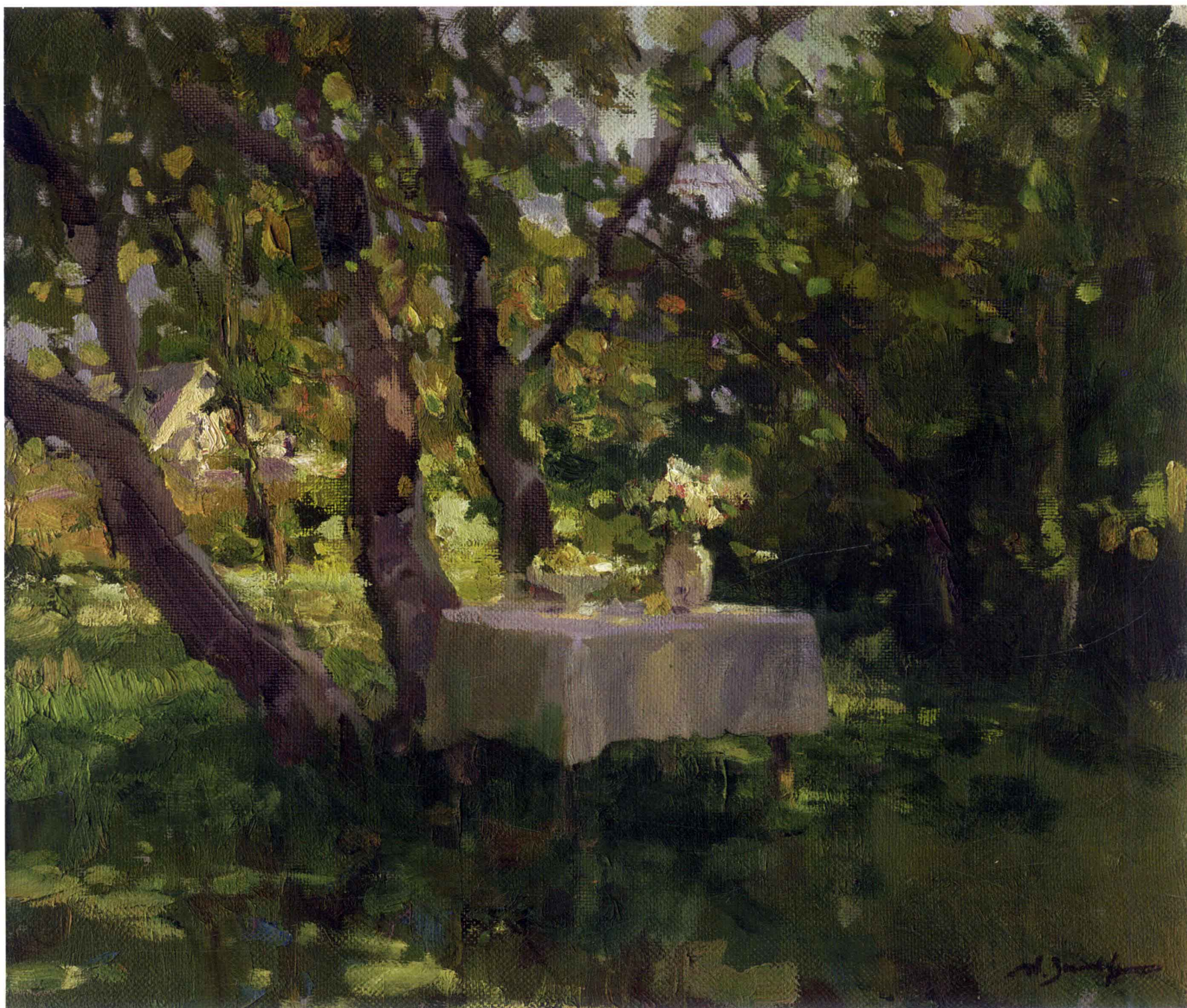

自然是艺术的母亲，自然的光色变化和景致带给艺术无限的生机。对景写生是发现美和创造美的过程，它能直接展示出画家的观察力、笔头的功力，还能充分发挥油画色彩丰富的表现力。俄罗斯的风景画一方面具有严谨的构思、高超的技艺，延续着欧洲传统油画的血脉，一方面又具有浓郁的抒情性，深刻的个人感受，展示出俄罗斯艺术富有亲和力的现实主义特征。

风景 17.2cm × 20cm 2004年 马尔格林

在巴掌大小的纸板上却描绘出如此精彩的《风景》，让人叹服。一气呵成，新鲜、生动、直接的绘画性是小稿写生特有的品质。画面没有静的对象，找不出平滑呆板的直线和茕茕子立的色块。此画色彩饱满强烈、纯度张扬，笔触奔放，气运贯通。这是一个富有才气和激情的年轻画家所为，是俄罗斯春夏之间灿烂的阳光、勃发的绿色的真实写照。在这张画里我们见不到俄罗斯艺术中那种低吟浅唱，那种内敛的抒情。

花园里 60cm×70cm 2002年 西明

描绘夏日的绿色的著名作品有很多，列维坦的绿浓郁新鲜，莫奈的绿光色颤动，珐明的绿沉着柔和。其实每一种“绿”都是艺术家将自然色彩过滤、筛选、“变异”后的结果，都不是客观的“如实”呈现。此画各种绿色被压制在“低音段”上合奏，绿灰，黄绿灰、褐绿灰……主要的绿色都是“低调”，画面似乎总有某种灰色的忧郁在述说和蔓延，这和艺术家的个性情感及语言风格相关。

花园里（局部） 西明

白色的桌布是画面的亮色，在特定的色调气氛中已经“灰”掉了。桌布的色彩与环境色十分融合，受光面反映光源色，背光面反映环境色，这是写生色彩中条件色变化的基本规律。

老木屋 59cm × 80cm 1981年 叶列梅耶夫

傍晚雨后的老木屋，画得如此湿润、优雅，有情调。黑白灰的大关系明晰、简洁，画面的重色集中在中景，灰色是近景的草地和水洼，亮色是天空，大关系是纲，“纲举目张”，所以在中景区寻找和提炼重色，在近景区减弱重色，压制亮色，只“入围”灰色，冷冷的绿灰色、褐灰色、蓝灰色……黑白灰关系的定位依画面色调构成和情感表达的需要而定，不是越极端越好，比如唱歌，声音越响不一定越好。

老木屋（局部） 叶列梅耶夫

在处理类似色时，主要有两方面的考虑。1. 主次关系：强调主要的，减弱次要的；2. 远近关系：近的对比强，远的对比弱。请观察房屋与房屋的倒影，左下近处与右上远处的草地、灌木，它们在详略、虚实、冷暖、深浅上的诸多变化，思考一下会大有裨益。

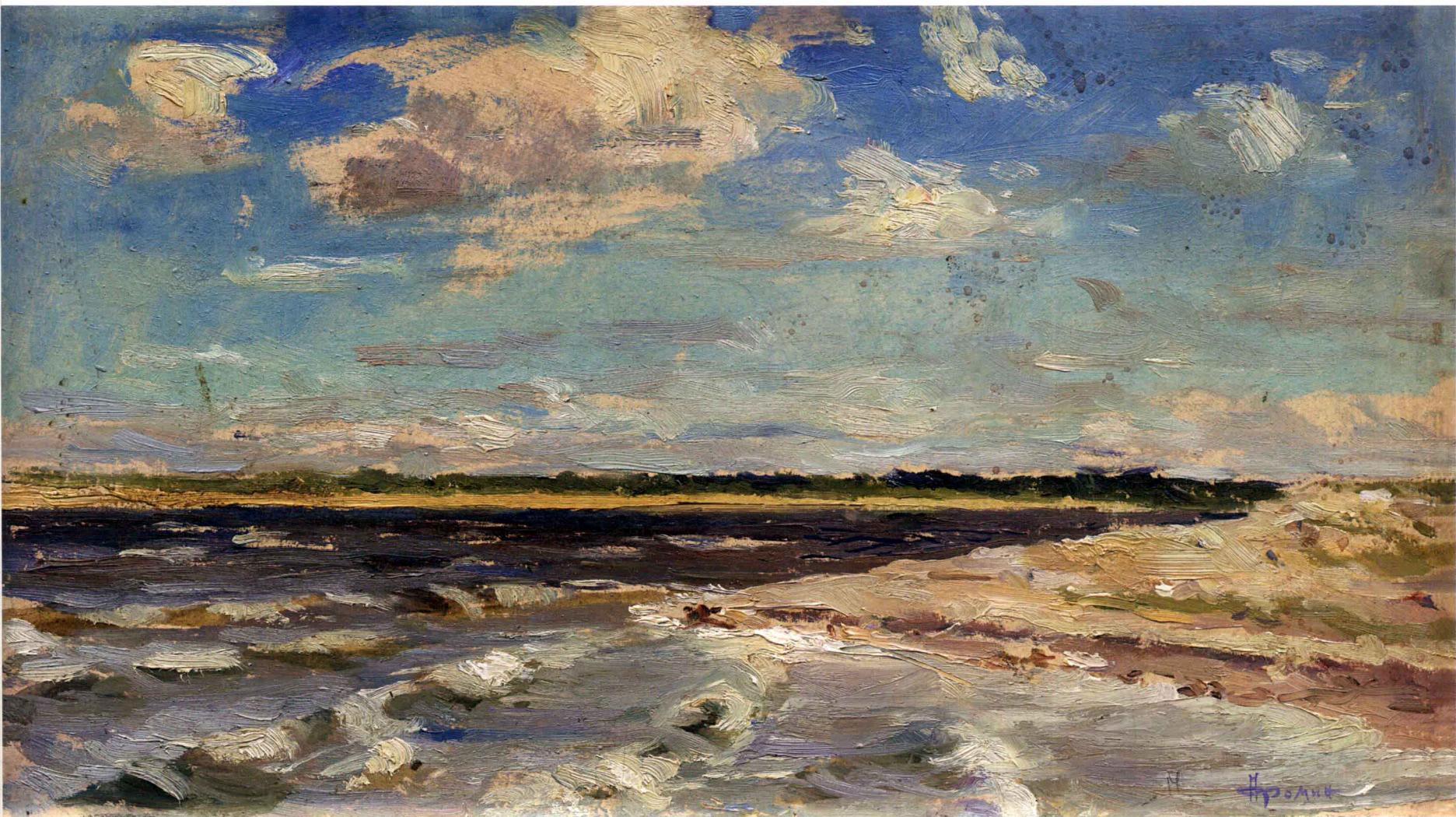
山间 29cm×35cm 1981年 许冰

小幅速写，轻松随意的外表下有着讲究的框架结构，山势、笔韵连贯有序，节奏感很强。在单纯的三个大面——近山、远山、天空各自的整体关系中有着丰富的变化，从对近山的描绘中，可见丰富寓于整体，这是艺术美的又一重要原则的具体运用。

山间（局部） 彼缅诺夫

暗部暖、薄、透，亮部冷、厚、重，非常地道的传统画法。笔触即兴、灵活写意，这就是绘画性所在。

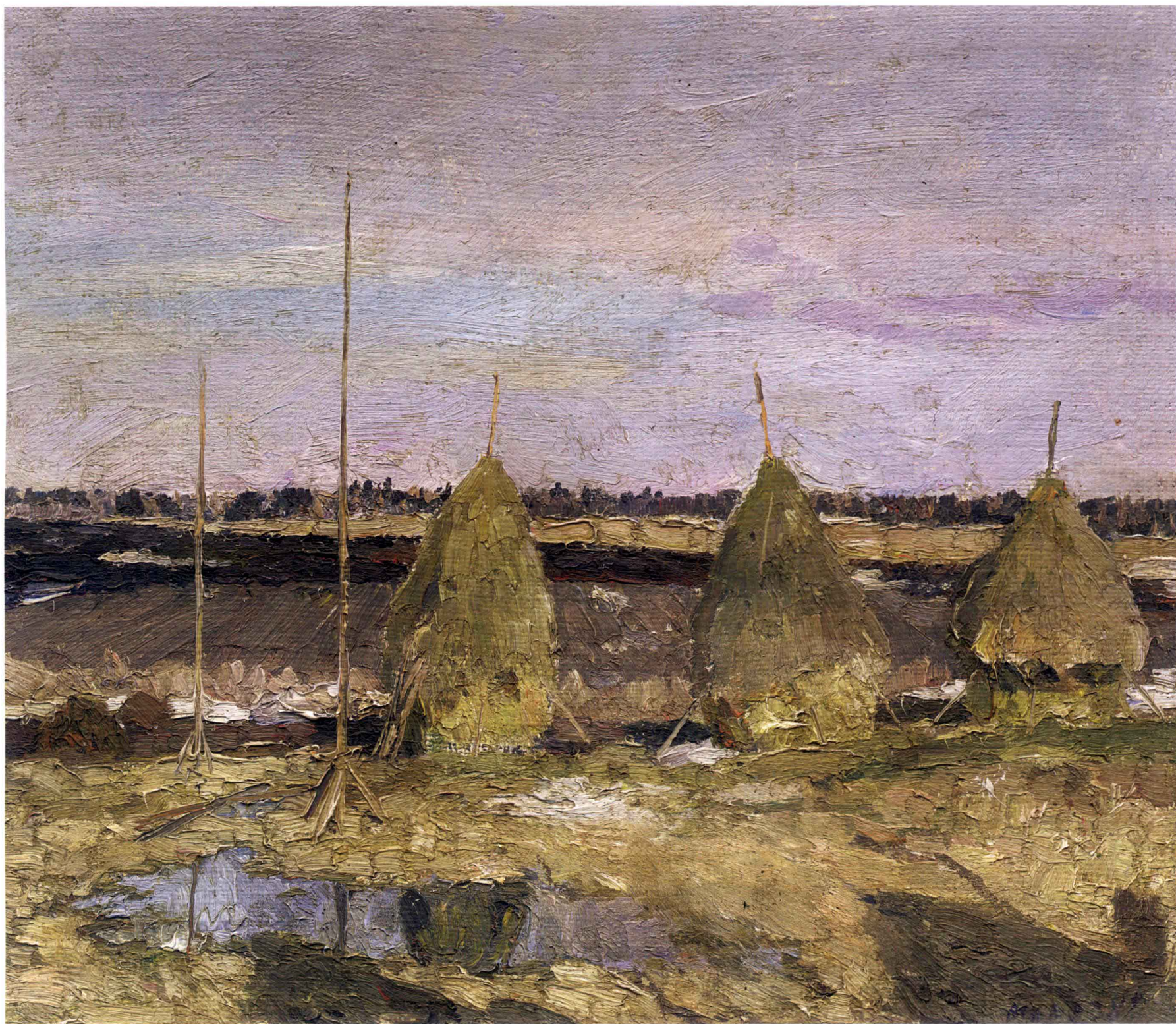
河流 28cm × 45cm 1950年 珏明

珏明的画总让人联想到俄罗斯绘画的抒情歌手列维坦和法国印象派大师莫奈，他们之间有着某些共同性，但珏明的画更像随笔和小夜曲，更轻松自然一点。

河流（局部） 珧明

好画需要慢读细品。从色块的经营布局、色调的归纳变化再到色层、笔触、肌理，一幅好画就是一个好老师，她不仅教你画画的奥秘，还教你如何去思考。

草垛 53cm × 60cm 1984年 马洛兹

风景画常常将主体放在中景，此幅《草垛》就是如此。整幅画面上松下紧，点线面的构成很讲究协调和变化，色调散发出一种潮湿、清凉的田野气息。

草垛（局部） 马洛兹

颜色稠厚、笔触短促、语言风格化。

风景 34cm × 42cm 1992年 琺明

画家非常重视色彩的和谐变化，以协调为主，以对比为辅。压抑了大面积的色块对比度，右边一小点黑白红相间的人物，因其突出显眼而具有一定的分量，与左边一片较鲜艳的草地色达成了平衡，点缀有时是画面构成之必需。此画色彩的节奏旋律也值得注意：绿色从左下的嫩草开始再到左中的房屋周围然后一直延续穿插到右方的树林背后，褐紫灰色从远山升起自上而下地蔓延到右下的土坡，这种如生命运动一般的节奏旋律使画面生发出美感和力量。