

俄罗斯
列宾美术学院
素描作品精选系列

亚历山大·贝斯特洛夫
АЛЕКСАНДР БЫСТРОВ

主编：王培波 李富军

清华大学出版社

THE WALKER COLLECTION

THE WALKER COLLECTION

THE WALKER COLLECTION

**俄罗斯
列宾美术学院
素描作品精选系列**

**РИСУНОК ПЕДАГОГОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ
ИМ. И. Е. РЕПИНА**

**亚历山大·贝斯特洛夫
АЛЕКСАНДР БЫСТРОВ**

主编：王培波 李富军

**清华大学出版社
北 京**

内 容 简 介

本素描作品精选系列之作者均为俄罗斯圣彼得堡列宾美术学院的教师。它集中并有代表性地反映了他们的素描素养、造型能力和构图特点，是了解俄罗斯素描和列宾美术学院教学状况的第一手资料。

此画册作者亚历山大·贝斯特洛夫，现任俄罗斯列宾美术学院油画系亚历山大·贝斯特洛夫工作室主任。书中的作品主要是他的短期素描写生、速写、创作手稿及素描构图。

图书在版编目（CIP）数据

俄罗斯列宾美术学院素描作品精选系列，亚历山大·贝斯特洛夫：汉、俄/王培波，李富军主编. —北京：清华大学出版社，2009.1

ISBN 978-7-302-19230-5

I. 俄… II. ①王…②李… III. 素描—作品集—俄罗斯—现代 IV. J234

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第001200号

亚历山大·贝斯特洛夫

责任编辑：甘 莉

装帧设计：刘满东 辛卡耶夫斯卡娅 姚 鑫

作品摄影：Stanislav Lutfirakhmanov

责任校对：王凤芝

责任印制：孟凡玉

出版发行：清华大学出版社

<http://www.tup.com.cn>

地 址：北京清华大学学研大厦A座

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈：010-62772015

zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：北京地大彩印厂

经 销：全国新华书店

开 本：260×370 印 张：10.75

版 次：2009年1月第1版

印 次：2009年1月第1次印刷

印 数：1~5000

定 价：48.00元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。

联系电话：010-62770177 转 3103 产品编号：029724-01

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

Основа изобразительного искусства – рисунок. Это знают и понимают все, кто хочет овладеть настоящим мастерством в живописи, графике, скульптуре. И работы наших преподавателей подтверждают этот закон. Мы сохраняем все накопленное богатство, опыт для передачи последующим поколениям, которые наполняют его свежим чувством жизни, сегодняшним днем.

Ректор Института имени И.Е. Репина,
действительный член РАХ,
народный художник РФ,
председатель Союза художников
Санкт-Петербурга

А.С. Чаркин

素描，造型艺术的基础。所有想掌握真正的油画、版画和雕塑技艺的人都知道并理解这一点。我们教师的作品也验证了这一规律。我们把长期积累下来的财富和经验传达给今天用自己的鲜活的感受描绘生活的年轻一代。

列宾美术学院院长
俄罗斯艺术科学院委员
俄罗斯联邦人民艺术家
圣彼得堡美协主席

А. 恰尔金

前言

去年五月，我们在清华大学美术学院展厅举办“俄罗斯列宾美术学院馆藏素描展”，配合展览同时出版了《俄罗斯列宾美术学院素描藏品》画册，当时展览和画册都反映不错。其实那些作品是经过我们细心挑选出来的，除了个别作品，大部分都是国内没有见过的。今年五月，我们又专程前往俄罗斯列宾美术学院，为大家现在看到的这套素描丛书挑选作品。

这套丛书是我和李富军博士合作的研究课题中的一部分内容。课题的内容主要是对俄罗斯列宾美术学院的教学进行研究，大家对于这样一个课题很是不以为然。的确我们也承认这个课题对于我国目前的美术教育现状来讲过于陈旧，毫无新意，尤其是对一个研究课题而言或许是大忌。很显然，我国套用俄罗斯的美术教育体系已有五六十年的历史，老一代艺术家都是从这套体系中走出来的，很多方式方法沿用到今天，很多思想已经根深蒂固。其实我们的研究目的根本就不在它的教学模式上，也不在它的方式方法上。列宾美院已有260年的历史，它的教学模式也伴随了260年，甚至它的教学大纲至今也未曾改变，那么这种不变的教学体系的核心价值是什么呢？这是我们需要思考的问题。

今天我们的美术教育传统是在向欧美的学习和借鉴中逐渐改变的，而且是在相当自然的状态下悄然改变的，新的气息在向我们扑面而来时，甚至没人会为之惊叹和不安，更没人为之欢呼。在这种改变过程中，大家已经学会了选择哪些是我们需要的。显而易见，变和不变反映了两种完全不同的教学模式，也反映了两种完全不同的价值取向，但是我们绝不能用一种好恶来辨识它们的优劣，不同的取向反映了不同的价值，这种多层面的取向是社会都需要的，历史的经验和今天的经验都证明了这一点。作为教育，归根结底是培养什么样的人才问题，这需要一些方式和方法。信息化的社会已经改变了我们的生活方式，知识来源已变成了共享平台，教学的方式和方法今天看也必须适应新的社会形势，如若不然对于学生而言真有误人子弟之嫌了。但是，在艺术探索的路途中，很多人会遇到各式各样的问题，甚至有许多问题会给人困扰，这很自然。是否有不自然的情况发生呢？譬如，关于素描。在我们的美术院校中，不知何时、何地 and 处于怎样的考虑，把素描变成了基础课，甚至仅仅是基础课，课程安排如蜻蜓点水，在课程的安排上素描的分量显得微不足道，以致忽略了素描是一个艺术的表现门类。这种改变是否正常呢？是否让人费解呢？因此，本套素描丛书所要表达的意图绝不是一般意义上的素描技法的展示，而是极力彰显素描作为艺术的价值，彰显艺术家的执著精神和探索精神。

本套丛书共6本，作者除了库巴索夫先生已过世外，其余都是列宾美术学院的骨干教授，有画家也有雕塑家。丛书虽然不能反映俄罗斯美术的全貌，但还是可以反映出俄罗斯美术优秀的文化传统以及当今的现状。在我们挑选作品和拍摄作品的过程中他们毫无保留地给予了配合，以极大的热情为我们提供方便，在此我们向他们表示由衷的感谢和敬意！最后还要感谢李富军博士的夫人柳德米拉女士，她为本书版式的初排以及俄文的翻译和校对，付出了艰辛的劳动。感谢所有关心支持、帮助我们出版此丛书的朋友们！

清华大学美术学院 教授 王培波
2008年12月30日

亚历山大·贝斯特洛夫

简历

- 1979—1985 年 在列宾美术学院学习，梅尔尼科夫工作室。
- 1985—1989 年 列宾美术学院梅尔尼科夫创作工作室。
- 1984 年 在全苏联加盟共和国多个城市之间举办展览。
- 1985 年 荣获俄罗斯国家银质奖章。
- 1990 年 任列宾美术学院梅尔尼科夫工作室素描教师。
- 1990 年 完成马赛克大型壁画作品《涅瓦亚历山大》，圣彼得堡涅瓦亚历山大广场地铁站。
- 1990 年 入选圣彼得堡市壁画作品大赛，荣获第二名。
- 1991 年 为圣彼得堡电子商场完成壁画。
- 1992 年 参加马赛克国际会议，圣彼得堡。
- 1994 年 当选俄罗斯艺术科学院通讯员。
- 1995 年 完成作品《雨》，圣彼得堡彼得城地铁站。
- 1996 年 完成大型壁画作品《奥运圣火》、《奔跑》，圣彼得堡运动地铁站。
- 1997 年 在中国北京、沈阳、哈尔滨举办大师班讲座。
- 1998 年 参加莫斯科拯救基督教堂壁画的修复工作的竞赛。
- 参加在俄罗斯、德国、中国、南韩、瑞典、芬兰、挪威等国联合举办的展览和研讨会。
- 1999—2000 年 参加在莫斯科拯救基督教堂壁画的修复工作，被授予“俄罗斯艺术科学院金质奖章”。
- 2000 年 当选俄罗斯艺术科学院常委。
- 2002 年 授予俄罗斯功勋艺术家称号。
- 2002—2004 年 为兹那明斯基大教堂创作壁画，库尔斯克市。
- 2003 年 为喀琅施塔特钟楼和教堂创作马赛克壁画。
- 2004—2005 年 为圣彼得堡市克明当斯基大街地铁站创作马赛克壁画作品。
- 2006—2007 年 领导创作组为圣彼得堡市纳尔纳斯地铁站创作马赛克壁画。
- 2006 年起 为地铁站兹维尼国拉斯卡娅、阿特米拉尔杰伊斯卡娅、沃尔阔斯卡娅 创作草图和纸板图。
- 2008 年 接任梅尔尼科夫工作室，组建贝斯特罗夫大型壁画工作室。

亚历山大·贝斯特洛夫的素描

充满力量、激情与极度的表现力，这就是彼得堡艺术家亚历山大·贝斯特洛夫素描一贯的突出特点。

对于他来说，素描是从事任何美术创作的基础，是完成每一幅作品的第一步——从简单的模特儿速写到宏伟的大型画作都是如此。

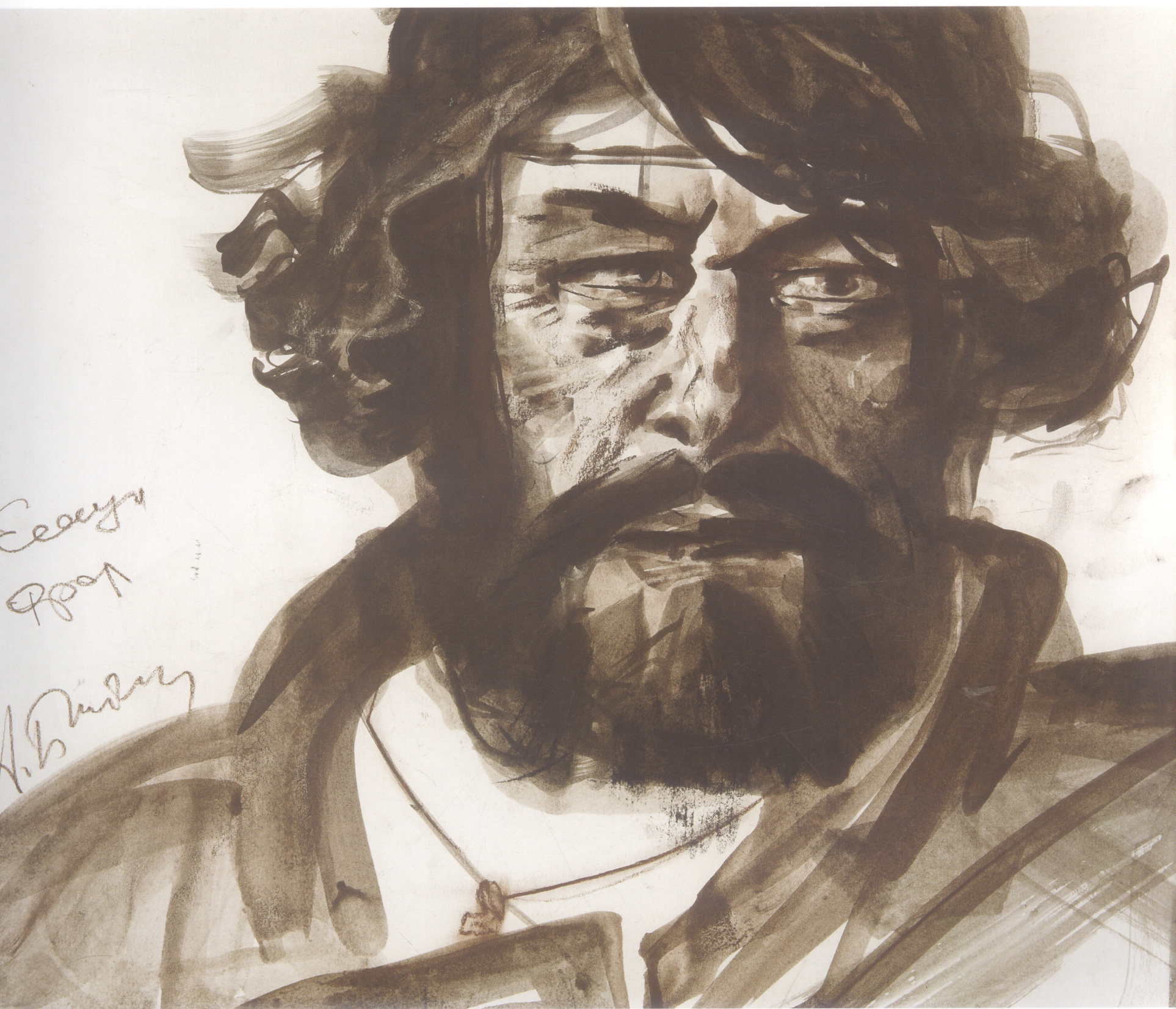
在艺术家的作品中，人物姿态优美而又不脱离真实，对人物形态的理解深刻而又细腻。他在每一幅素描作品中都能发现最能表达主要特点的特殊“音调”：女性身体（裸体）的柔软和性感，男性身体的力度和能量，肖像画中人物形象的内心，大型绘画作品中各个人物的活动与冲突。

在他看来，素描一定要在实践中得到延续和运用。应该用素描表现人们迸发的激情，这激情来自被描绘的对象，也来自绘画者。

不过，贝斯特洛夫的素描不仅仅意味着精致的外表和对人物的理解，它还意味着对绘画材料和表现手段的极度热爱。对于同样的主题他会进行多次创作；或者采用传统方法，在白纸上用铅笔创作；或者，与此相反，在黑色纸上用白色马克笔进行创作。赭粉笔、炭精笔、木炭条、铅笔、吸水笔和水彩颜料——他对表达构思的最佳材料的探寻是没有穷尽的。

亚历山大·贝斯特洛夫不厌其烦地一再重复，素描是任何作品的基础，是创作大型绘画作品的基础。素描应当进入艺术家的意识，并成为他的世界观。因为写生画作品之所以充满血肉和激情，正是由于素描创造了它们。

艺术理论家 斯维特兰娜·叶儿绍娃

ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 35cm×42cm 2003Г.
头像, 纸, 乌贼墨汁, 35cm×42cm 2003年

КАЗАК, БУМАГА, СОУС, 43cm×35cm 2003Г.
哈萨克人，纸，炭粉笔，43cm×35cm 2003年

ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 42cm×30cm 2003Г.
头像，纸，乌贼墨汁，42cm×30cm 2003年

ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 35cm×42cm 2003Г.

头像，纸，乌贼墨汁，35cm×42cm 2003年

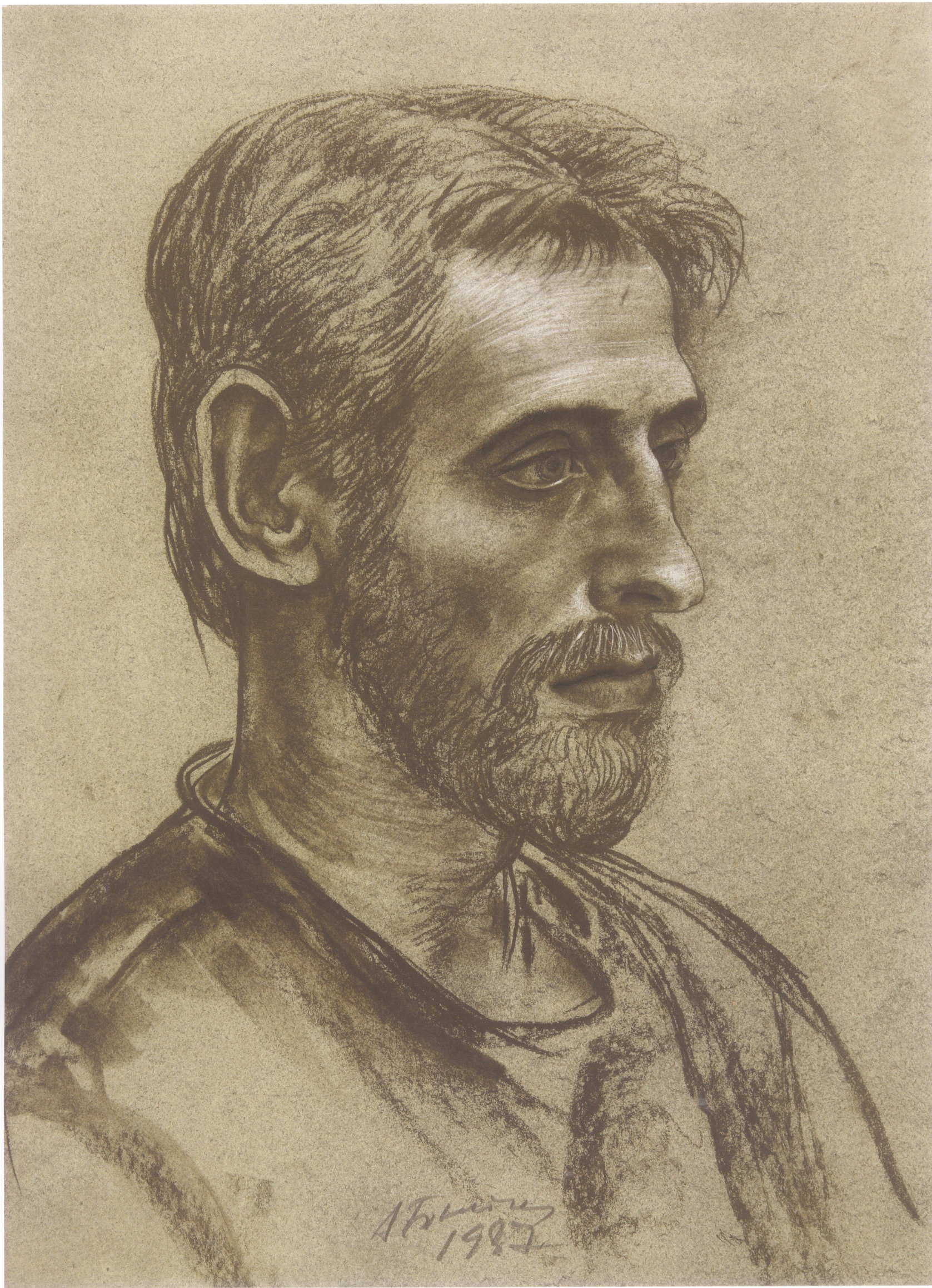
ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 44cm×35cm 2003Г.
头像，纸，乌贼墨汁，44cm×35cm 2003年

ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 35cm×42cm 2003Г.
头像，纸，乌贼墨汁，35cm×42cm 2003年

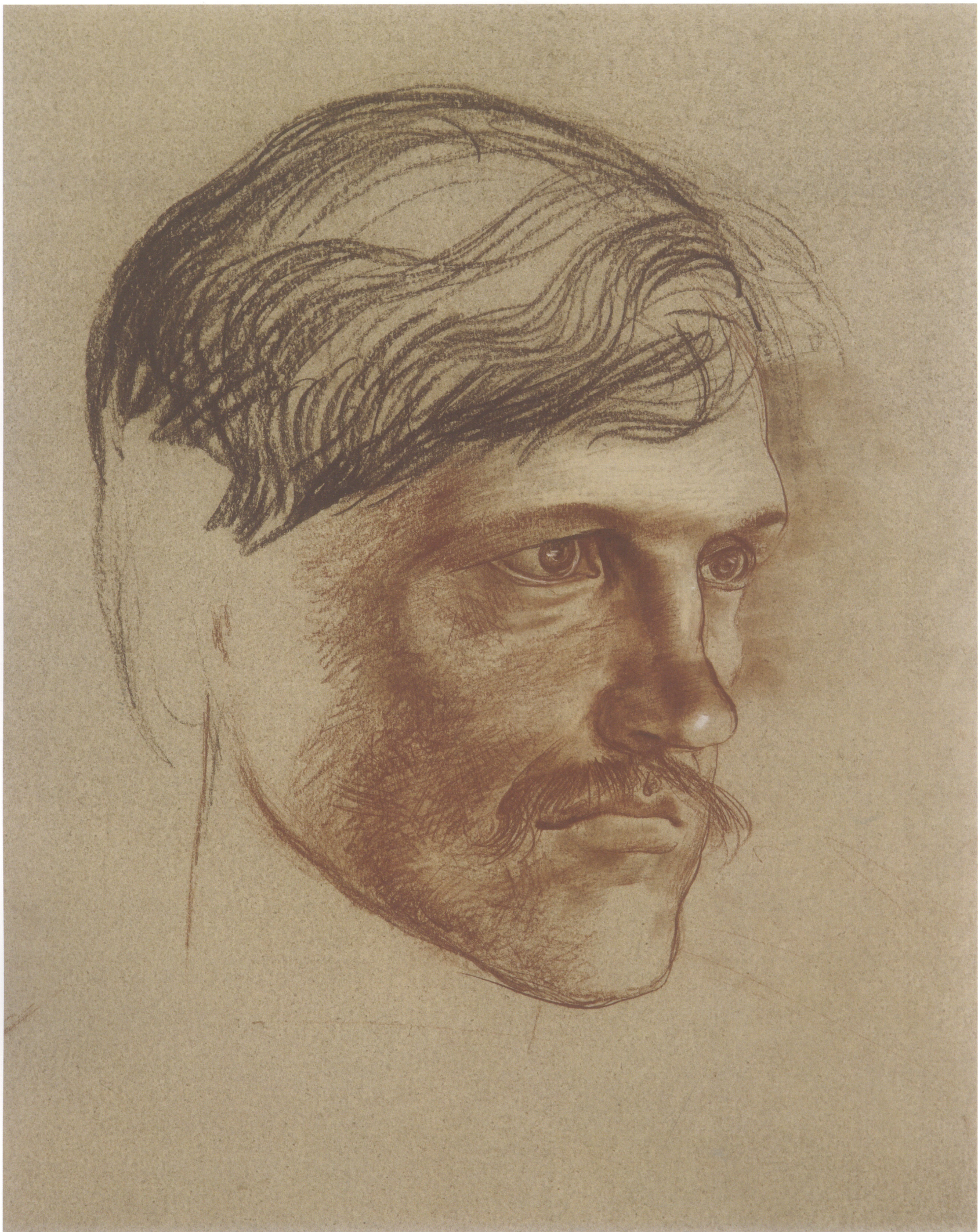
Е.ПУГАЧЁВ, БУМАГА, СОУС, 43cm×35cm 2003Г.
Е.布加乔夫肖像, 纸, 炭粉笔, 43cm×35cm 2003年

А. БАЗАНОВ, БУМАГА, СОУС, МЕЛ, 51cm×37cm 1987Г.
巴扎诺夫头像，纸，炭粉笔，白粉笔，51cm×37cm 1987年

ГОЛОВА, БУМАГА, САНГИНА, 46cm×33cm 1988Г.
头像，纸，赭粉笔，46cm×33cm 1988年

ГОЛОВА, БУМАГА, СЕПИЯ, 55cm×35cm 1988Г.
头像，纸，乌贼墨汁，55cm×35cm 1988年