

[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

1

В

пейзаж с натуры (1)

Высшее экспериментальное образование

И. Тютчев 65.

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院

高等院校实验教材

景物写生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·景物写生. 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 978-7-80746-595-9
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024079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 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 978-7-80746-595-9/J·1026
定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

部分画家简介

列赫特（1922—2000）



1955年成为列宾美院博士生，作品《给彼得堡红军送麦子》及《傍晚》获文化部一等奖；1958年，作品《不屈服的人》获苏联国家奖；1967年，因作品《送别》获得功勋画家称号；1982年获人民艺术家称号。1990年成为列宾美院创作教研室领导人，1995年担任俄罗斯残联美协主席。

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。

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年被选举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。

谢列宁（1973— ）



1996年—2002年，在列宾美术学院，跟随列赫特、彼缅诺夫、列宾等老师学习。2003年—2005年，参加列宾美术学院老师、应届毕业生的中国巡展（北京—青岛—西安）。

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。

达维简科娃（1939— ）



1964年毕业于列宾美院萨伊茨夫教授工作室。列宾美院教授，俄罗斯画家联合会成员。她的作品被国内各大博物馆，以及美国、英国、中国等私人收藏。

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汇展竞赛中获金奖。

主编简介

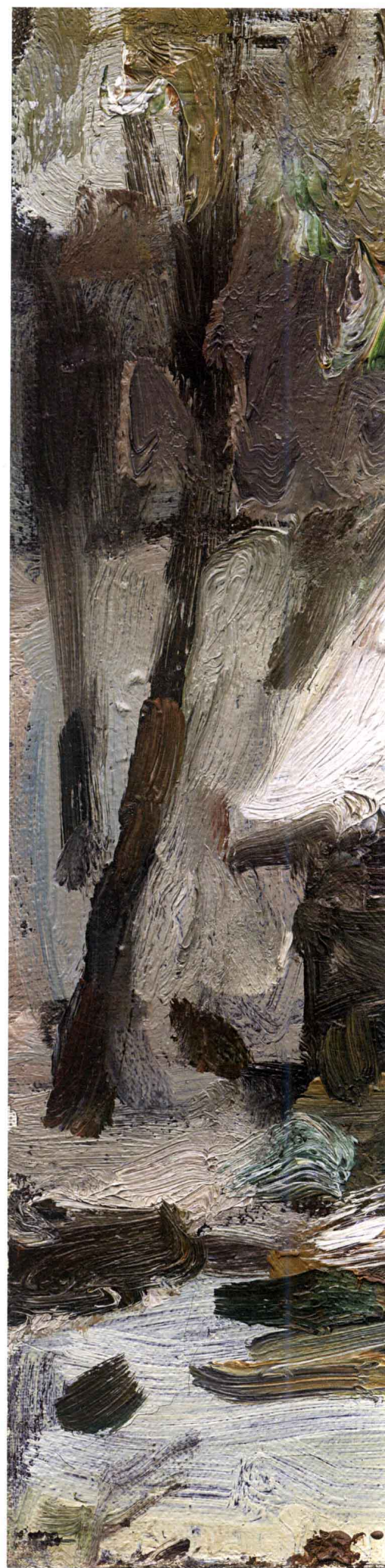
陈文华（1971— ）



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 冬天 40cm × 50cm 1961年 列赫特
- 2 冬天（局部） 列赫特
- 3 冬景 59cm × 70cm 1978年 列赫特
- 4 冬景（局部） 列赫特
- 5 冬景（局部） 列赫特
- 6 红山 61cm × 122cm 2003年 谢列宁
- 7 杭州夜景 17.5cm × 29.8cm 1956年 梅里尼科夫
- 8 冬天 40cm × 50cm 1961年 列赫特
- 9 冬景 70cm × 50cm 1965年 托卡列夫
- 10 马 40cm × 50cm 1981年 珙明
- 11 马（局部） 珙明
- 12 高绵人的小屋 35cm × 42cm 1970年 彼缅诺夫
- 13 高绵人的小屋（局部） 彼缅诺夫
- 14 海滩 42cm × 56cm 1977年 珙明
- 15 海滩（局部） 珙明
- 16 诗人的房间 75cm × 55cm 1999年 达维简科娃
- 17 诗人的房间（局部） 达维简科娃
- 18 小镇 39.5cm × 49.5cm 1962年 列赫特
- 19 小镇（局部） 列赫特
- 20 玛尔斯基的田地 50cm × 80cm 1986年 珙明
- 21 玛尔斯基的田地（局部） 珙明
- 22 森林 50cm × 60cm 2001年 库茨米乔夫
- 23 风景 60cm × 42.2cm 1981年 巴德亚斯基
- 24 黄昏 48cm × 61cm 1998年 西明
- 25 黄昏（局部） 西明
- 26 风景 40cm × 90cm 2005年 西明
- 27 夏天 23cm × 42cm 1980年 托卡列夫
- 28 白桦树 48cm × 53cm 2002年 西明





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。

冬天 40cm x 50cm 1961年 列赫特

在旧画布上用“旧”颜色作画，使冬天中的民居阴郁而苦涩。对自然景物的取舍和剪裁，对颜色的选择和运用都服从主体的需要。画家的晚年曾作过俄罗斯残联美协主席，一定具有悲天悯人的情怀。

大色块压缩了层次，具有简洁的对比关系。将复杂的自然对象压缩成3—5个大色块来构成画面的基本关系，这种“删繁就简”的色块构成是风景画形式美的首要原则。在简略单纯的大色块中寻找和表达微妙的细节和色差，是对形式美的进一步丰富和完善。优秀的作品总是具有大处简略，小处微妙，大统领小，小服从大的特质。马匹、门洞、树干和烟囱是画面的几处重色，上下左右连贯呼应。右上部的暗绿色通过房顶的几笔灰色一直延续到左边的树叶，这种表达与其说是自然的表达不如说是用色彩在做音乐般的演奏。



冬天（局部） 列赫特

每一大块色既是简略的又是丰富的。注意观察房顶的白雪和墙面门窗以及马匹和人物的重色，它们各自协调统一又相互衬托，描绘手法质朴不做作，但又处处潜伏着艺术的玄机 and 门道。



冬景 59cm × 70cm 1978年 列赫特

柔和的冷灰调，诗一般地传达出淡淡的忧郁和冷清。雪景不好画，稍有不慎便会粉气和寡色，在相近似的颜色中既要控制住对比度又要尽可能有丰富的变化，是需要功力的。为了色调的需要，所有的房子色彩都降低了纯度。色彩在主次和远近关系上处理得恰到好处，请留意构图中心和边缘部分的雪在明度上的差异。



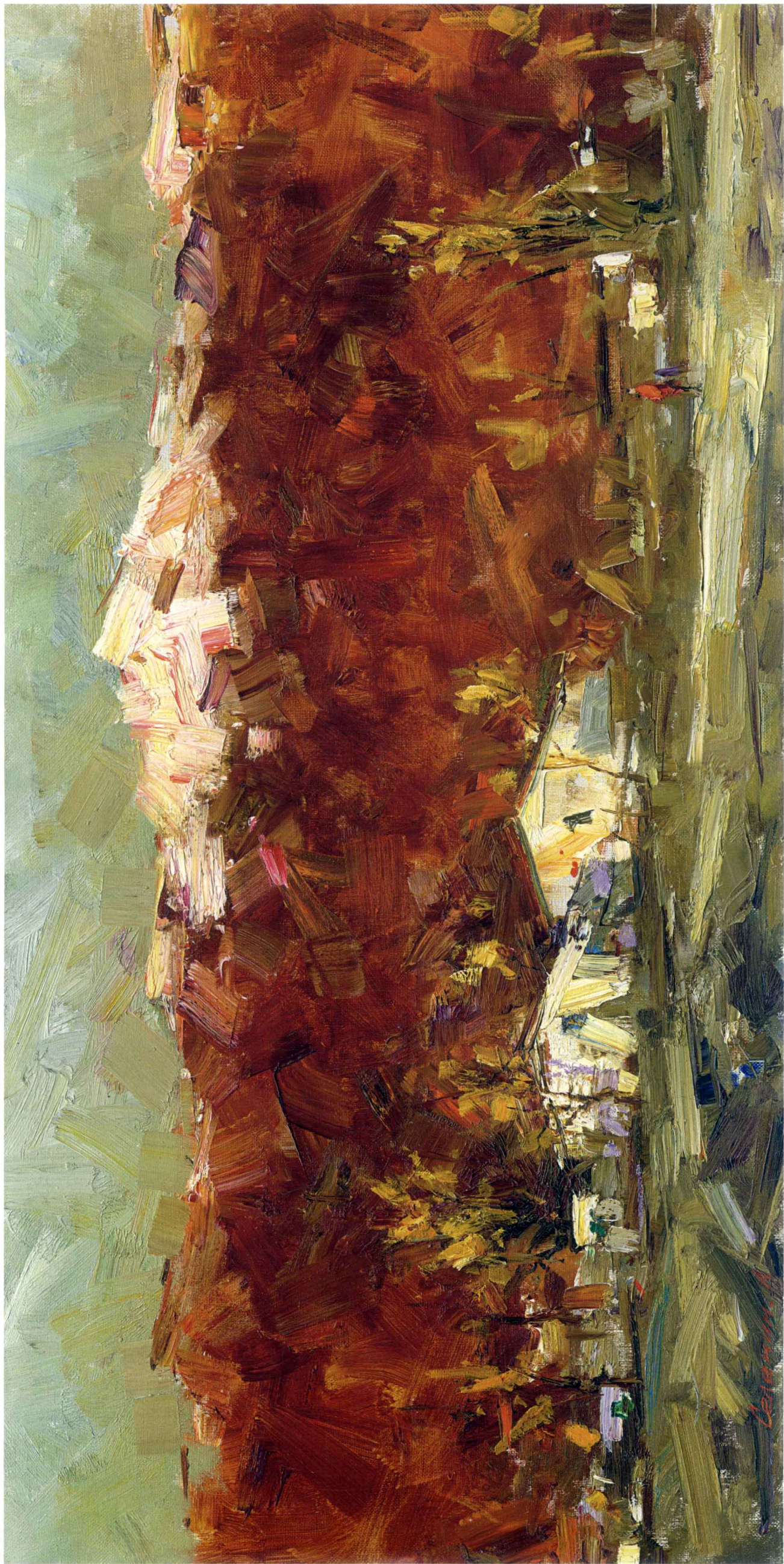
冬景（局部） 列赫特

果断直接的用笔，显示了画家的个性，这也是小幅风景速写的特色。



冬景（局部） 列赫特

房顶的白雪亮一点、暖一点，地面的白雪灰一点、冷一点，天空的色被压抑成暗灰……画面色彩的定位都需要对自然色彩进行归纳概括甚至重组，从局部的用笔来看，艺术家没有受到自然的羁绊，信笔而至，何其放松。



红山 61cm x 122cm 2003年 谢列宁

红山的色彩红得已经不真实了，也许这正是画家所需要的。除此，一切仍然遵循绘画传统的圭臬。



杭州夜景 17.5cm x 29.8cm 1956年 梅里尼科夫

大量使用了黑色或近似黑色，画家是否在追求中国艺术的墨味？整幅画渲染了中国杭州小街夜景的特色。画面除了黑色还有冷暖色和深浅色的巧妙运用，使画面的色彩不至于太单调，也显示了油画的颜色之道。

逸笔草草，意到笔不到，什么都不具体但什么都有，点到为止。



冬天 40cm × 50cm 1961年 列赫特

平行构图，提高了地平线，将紧凑的重色主体置于空旷的雪地上端，疏密、松紧有致。浅色调的天空与雪地色差不大，但却是紫黄灰与蓝紫灰的对比关系，天空与雪地还在色层、笔触、肌理多方面具有不同之处。总的来看，画家对绘画性的追求比较含蓄和节制，画面有“深水静流”般难以言表的魅力。



冬景 70cm × 50cm 1965年 托卡列夫

画面充分利用了各种对比因素：画面上方和右方形象多样集中，下方和左方雪地单纯空旷；木栅栏直短，树枝干曲长；天空和雪地偏冷，房屋和栅栏偏暖，房屋的大色块稳重而简洁；树枝的小线条柔韧且多变……正是因为这些对比因素的存在，使画面的和谐和协调显示出了勃勃的生机，通过对比来构建协调才能奏响色彩表现的强音。托卡列夫在这幅描绘自然美景的油画中对构图的经营、形象的安排是颇具匠心的，连作者的签名都对平衡构图产生了重要作用。



马 40cm × 50cm 1981年 琺明

琺明是一位情感细腻丰富，酷爱大自然的艺术家，他曾经感叹：“我不知道还有什么高于大自然！”琺明的风景画具有史诗性，被誉为“俄罗斯大地的肖像”。

这是一幅画得轻松随意的小景，绿调子是画面的主色调，占据了画面的最大面积，绿调子又可分为树叶的绿和草地的绿，不同的两块绿色；冷灰调是画面的辅色，又分为天空的灰和房屋的灰，不同的两块灰；点缀色是马和人——小面积的亮色、纯色、重色，画面的色块构成有序而多变。重视色块的构成关系是俄罗斯绘画的共性，从这张小风景中可见一斑。



马（局部） 琺明

笔触松动，但不轻飘；色层薄透，却很沉着，这就是琺明画风。



高绵人的小屋 35cm × 42cm 1970年 彼缅诺夫

《高绵人的小屋》应该是旅行风景写生吧，一处平常的异域风光吸引了画家的眼球。小幅的色彩速写抓住了草棚的形状特征和阳光下的色彩特点，阴影是阳光的互补色，在这张画上表现得很明显。