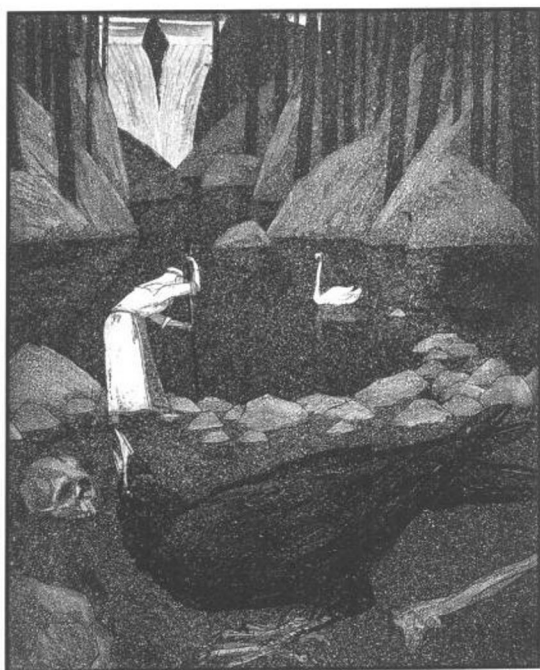

俄罗斯

列宾美术学院 版画系学生作品集

АЛЬБОМ РАБОТ СТУДЕНТОВ
ИНСТИТУТА ИМ. И. Е. РЕПИНА
(ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

辽宁美术出版社

主 编: 吴成槐 奥·叶烈米耶夫

副主编: 王铁牛

策 划: 张东明

摄 影: 王铁牛 张东明

翻 译: 陈尊三

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯列宾美术学院版画系学生作品集 / 列宾学院编.

— 沈阳: 辽宁美术出版社,

1999·5

ISBN 7-5314-2131-3

I . 俄… II . 列… III . 绘画—作品综合集—俄罗斯—现代IV . J231

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第00306号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

大连新世纪印刷信息产业有限公司印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16

印张: 10 $\frac{1}{2}$

印数: 1-5000册

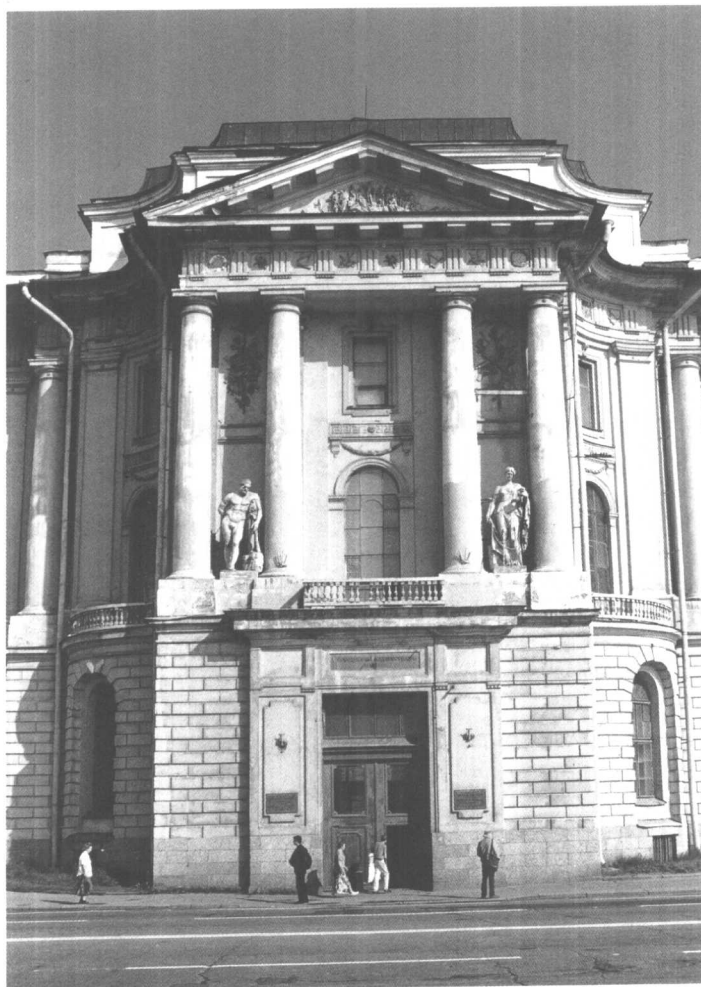
1999年5月1版 1999年5月第1次印刷

责任编辑: 张东明 郭治国

责任校对: 臧王张

封面设计: 张东明 版式设计: 张东明 技术编辑: 郭治国 王东

定价: 58.00元

列宾美术学院教学楼

列宾美术学院教学楼门厅

列宾美术学院教学楼内景

列宾美术学院教室内正在上课的学生

序

几十年后与圣·彼得堡列宾绘画、雕刻、建筑学院恢复创作联系的中国第一个城市就是沈阳。

辽宁美术出版社在1998年已经出版了两卷本的我院油画系学生优秀作品集。

列宾美术学院是俄罗斯最古老、最大的美术学府。我院的声望不仅仅在于规模，更在于正确制订、很好组织的教学过程，其最终目的是为国家培养出技艺高超、受过全面教育的并在深造中获得专业素养的油画家、版画家、雕塑家、建筑家以及美术史家等现实主义大师。

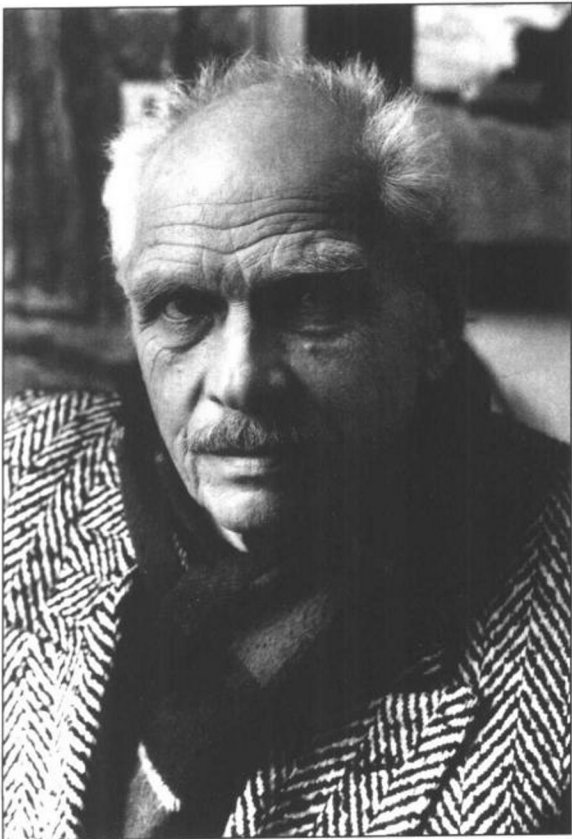
辽宁美术出版社新出版的这两册书，向读者介绍列宾美术学院建筑系和版画系学生的作品。

建筑系毕业的学生都是掌握艺术知识和工程师学识，知识广泛的建筑师艺术家。

画古典雕塑的石膏头像、室内景速写、画建筑物房间内部以及画风景中的建筑，这些都引导他们画风严谨、培养他们的美学情趣和艺术修养。

版画系的作品就比较广泛了。在这里学习的是架上版画和书籍版画领域里未来的画家们。这里有以水彩技法表现人的形象的肖像画作业，有旨在研究提供色彩关系的人体习作，还有学生在学院学习最后阶段完成的双人肖像以及各个版种的作业，这些都是未来的画家在六年级面临的毕业制作要解决的任务。

我祝愿这本画册能引起关注我国在造型艺术领域学派成就的中国读者们的兴趣。

列宾美术学院院长

俄罗斯人民艺术家

俄罗斯艺术科学院通讯院士、教授 奥·叶列米耶夫

Шеньян - первый город в Китае, который после нескольких десятилетий возобновил творческие связи с Институтом живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина в Санкт-Петербурге.

Ляонинское художественное издательство в 1998 г. уже выпустило в свет альбом в двух томах лучших работ студентов факультета живописи нашего института.

Институт имени И.Е.Репина - старейшее и самое крупное художественное учебное заведение России. Достоинство нашего института не только в его масштабах, но и в правильно поставленном, хорошо организованном учебном процессе, который имеет своей конечной целью подготовку для страны художников-живописцев, графиков, скульпторов, архитекторов и искусствоведов высшей квалификации, широко образованных, обладающих в совершенстве профессиональными навыками мастеров-реалистов.

Новые книги, выпускаемые Ляонинским издательством, знакомят читателей со студенческими работами факультетов архитектуры и графики Института имени И.Е.Репина.

Факультет архитектуры выпускает архитекторов-художников широкого профиля, обладающих художественной подготовкой и инженерными знаниями.

Представленные в альбоме рисунки студентов первых курсов раскрывают одну из сторон подготовки будущих архитекторов-художников.

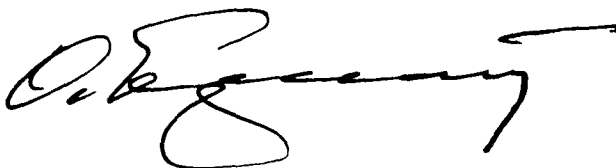
Рисование гипсовой головы с античных слепков, зарисовки интерьеров - внутренних помещений архитектурных сооружений, а также рисование архитектуры в пейзаже развивают у студента способность к точности изображения, воспитывают эстетический вкус и помогают овладевать художественной культурой.

Шире представлены работы графического факультета, где учатся будущие художники в области станковой и книжной графики.

Здесь исполненные в технике акварели задания в области портрета - над образом человека; тут же - этюды обнаженной фигуры, имеющие целью изучение человеческого тела в предлагаемых цветовых обстоятельствах и, наконец, самое сложное заключительное задание, выполняемое студентом в конце своего обучения в институте - двойной портрет, приближающий будущего художника к решению задач, которые встанут перед ним на шестом курсе в работе над дипломным произведением.

Хочу выразить надежду, что этот альбом вызовет интерес у китайских читателей к достижениям нашей отечественной школы в области изобразительного искусства.

*Ректор Института имени И.Е.Репина,
народный художник России,
член-корреспондент Российской
академии художеств, профессор*

О.Еремеев

列宾美术学院版画系简介

在圣·彼得堡的涅瓦河畔耸立着的庄严雄伟的艺术科学院大楼已有二百余年了。与之相邻的是带有两个埃及狮身女神像的花岗石的码头。科学院大楼、雕塑以及河水的自然景色构成了和谐与美的庄严的整体景观。

艺术科学院令人想起了俄国沙皇豪奢的出巡、十二月革命党人的起义、20世纪的革命事件以及伟大卫国战争中列宁格勒被围困的英雄悲壮的日子。

1757年奉伊丽莎白·彼得洛夫娜女王旨意并在当时俄国社会活动名流姆·波·罗蒙诺索夫和依·依·苏瓦洛夫参与下创建了艺术科学院。这即是现在的俄罗斯艺术科学院国立列宾绘画、雕刻、建筑学院。

学院设址在18世纪后半叶，由建筑家阿·柯柯林诺夫和日·夫·瓦林—阶拉莫特设计建成的具有历史意义的艺术科学院楼内。

学院的五个系培养着职业艺术家——油画家、雕塑家、建筑家、版画家和美术史家。

18世纪初俄国蓬勃的改革运动、俄罗斯国家新都的建立、对生活新观点的确立都先期确定了培养祖国艺术骨干学派的创建工作。在最初，实现这一任务没有比图形艺术——雕版画更合适的了。因为这个画种相对来说具有大众性，为俄国新君彼得大帝服务方面十分顺手，如宣扬其业绩，处理些实利性的任务，保证一些科学出版物的插图任务、雕刻肖像、地图、规划图等。

在开始的时候这些任务都由专门的附设在彼得堡科学院的雕版馆来完成。雕版馆成了真正的祖国艺术学派。在其间完成的作品在俄罗斯艺术中成为引人注目的现象。在馆内完成了一系列18世纪文化活动家的肖像、彼得堡全景图、战绩图、国家历史上庆典场面。上述作品是著名大师阿·弗·宋波维所作，还有根据姆·依·玛哈耶夫素描作的雕版画，这些都载入我国及世界肖像、风景美术史之中。

在最初的艺术科学院的设计图里说明着一个问题：“非绘画雕版画大师莫属。”

1759年在艺术科学院里最终成立了雕刻班。在雕刻班里短期内培养了优秀的复制雕版画大师，他们是：叶·帕·契叶梅索夫、帕·亚·柯尔帕柯夫、依·弗·普雷晓夫、依·阿·别尔谢聂夫、格·帕·斯柯洛都莫夫等等。他们根据俄罗斯和西欧的油画或素描创作了一系列出色的雕版画。

18世纪末雕刻班又经历了新的繁荣期，在新领导人、著名的依·斯·柯拉乌别尔的领导下，成为历史肖像的最大的巨匠依·依·乌特金、风景版画家斯·弗·格拉柯其昂诺夫、契耶斯基兄弟、阿·戈·乌赫托姆斯基、斯·谢德林、依·德·切列金等人都经历了学院式的雕版学派的训练，在他们的作品里铭刻着彼得堡近郊城市如：巴甫洛夫斯克、彼得果夫、加契那诸城宫殿园林的不可重复的诗意、文雅神奇的美感。

“……艺术科学院以最直接的方式与俄罗斯古典主义的确立和发展联系在一起。学院的一切教学体系都是基于对古希腊、罗马的美学准则、美的概念的再思索后得出的认识。

学院的学生们由浅入深地完成训练，归根到底，首要的还是要完善地掌握素描艺术。学生们开始画最简单的几何形体与人体，以后过渡到临摹原作也就是古代大师的雕版画和素描，接着而来的是石膏像班，在这里学生们画的模特儿是根据著名古希腊、罗马雕塑翻制的石膏像。这些石膏翻制品都是有教学目的短期内收集学院博物馆里的。

在古典的学院里对于画古希腊、罗马石膏像给予极大的关注。学生在接触古代雕塑作品的同时应该理解古希腊、罗马和谐与美的法则，研究现代人身体完美的比例。最后，作为技巧学习的最高阶段就是模特儿写生班，在这里模特儿摆好姿势给学生画。学院的每个学生都必须经过这条路，不管他将来准备干哪一行，是油画家、雕版画家、雕塑家还是建筑家……”（沃·戈·里索夫斯基《艺术科学院》列宁格勒出版社1982年第26、27页）

19世纪中叶在俄国图形艺术中腐蚀铜版画广受欢迎，因为它比用雕刀雕版的技术要省事得多。

在19世纪末的1894年，卓越的画家和导师沃·沃·马太领衔成立了版画工作室。在他的领导下艺术科学院版画艺术提到了一个新的高度和阶段。

马太的最有才气的学生们由复制版画过渡创作版画原作。马太成了作为独立艺术品种的俄罗斯架上版画学派的奠基人。

在版画工作室学生当中有本世纪初和更晚些时候的印刷版画界巨匠：阿·帕·奥斯特洛乌莫娃—列别捷娃、帕·阿·什依林果夫斯基、沃·德·法利列耶夫、恩·恩·盖拉尔多夫、阿·弗·奥夫先尼柯夫、沃·依·贝斯特列宁以及其他诸人。

当时的版画工作室还吸引了从事别种艺术的画家们。在工作室里作画的有油画家柯·阿·索莫夫、勒·斯·巴赫斯特、耶·沃·朗塞莱，建筑家依·阿·法明、沃·阿·修柯。

1917年革命后皇家艺术学院和其他官方机构一样终止了其存在。1918年4月12日苏维埃人民委员会公告宣布其废除，成立了国立自由艺术教育工作室。

系统的美术教育的必要性本身受到了怀疑。

艺术学派是在各种不同创作倾向不停争辩的环境中形成的。看来，在本世纪20年代艺术学派最稳定的状况就数版画系了。像帕·阿·什依林果夫斯基、耶·斯·柯鲁格利柯娃以及其他一批教师是用俄罗斯和世界现实主义艺术传统来教学生的。

在30年代初，苏维埃政府决定在列宁格勒开放全俄艺术科学院，学院的学派迎来了新的发展阶段。在油画家依·依·勃洛德斯基的领导下恢复了卓越的老学院的传统。

全俄艺术科学院版画工作室的领导人是什依林果夫斯基，他汇集油画、版画才能于一身，并有着非凡的组织才能。什依林果夫斯基有着坚实的教学经验。还在20年代他领导印刷系的时候就坚定不移地致力于创立学院的、独树一帜的版画学派。在那困难的年代里他培养出不少独立创作的天才的艺术家，其中有恩·勒·布里梅尔、姆·恩·奥尔洛夫、斯·姆·莫恰洛夫。一大批著名的版画艺术大师们被吸收到版画工作室从事教学工作：有依·亚·毕列宾、柯·依·鲁达柯夫、依·阿·巴甫洛夫和沃·乌·乌斯平斯基。在他们的教导下工作室的学生们掌握了复杂的版画技术，学习了素描、水彩、构图以及作为架上版画家和书籍版画家所必须具备的一切知识。1945年著名水彩画家、书籍插图家、画手大师沃·米·康纳舍维奇曾到学院工作过。

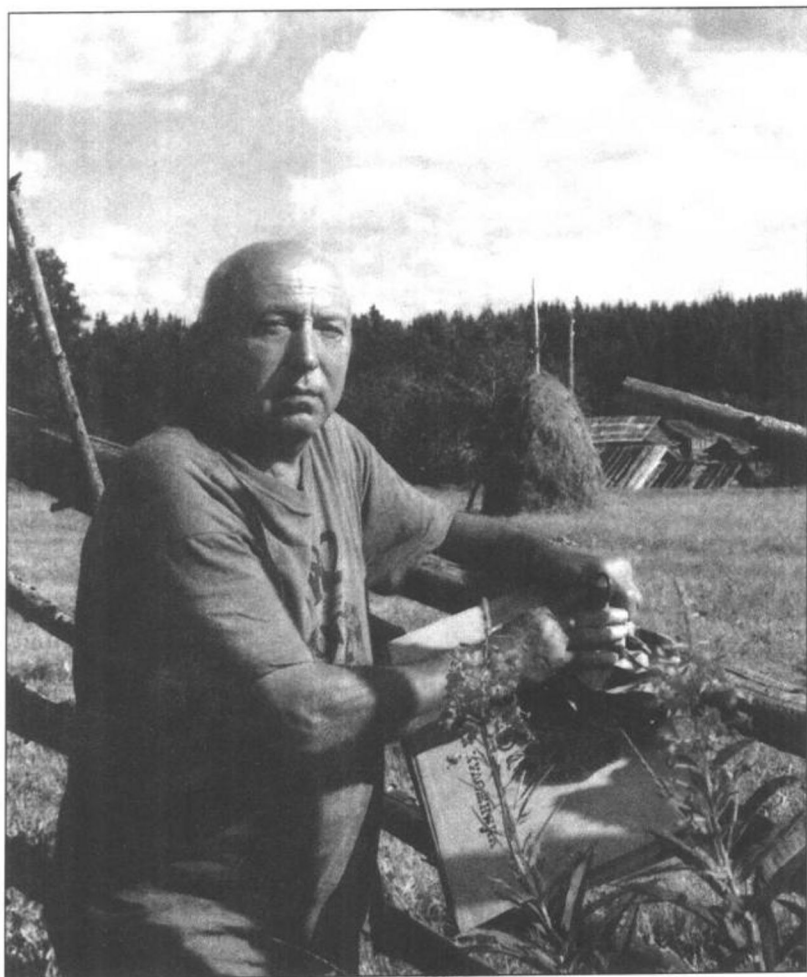
1948年组建版画系，第一任系主任是斯·沃·普利肖尔柯夫，请著名画家任课：如阿·弗·帕霍莫夫、耶·德·耶皮凡诺夫、姆·阿·塔朗诺夫，在他们的领导下在四分之一世纪里，已培养造就出如今国

内外闻名的画家们，如：依·特·勃格待斯柯、耶·依·西多尔金、瓦·米·兹宛佐夫、沃·戈·斯塔洛夫、沃·阿·魏特尔宫斯基、阿·斯·斯米尔诺夫、米·米·盖拉西莫夫、里·克里木、阿·阿·巴霍莫夫、沃·尤·菲利普柯、帕·戈·加塔尔尼柯夫及其他等人。

就这样，曾几何时，从科学院里一个雕版班成长为能培养出精通各个版种技法（铜版、石版、麻胶版、木版）的专家并附设资料室、印刷工作间、配备技艺精湛的有经验的印刷技师的版画系了。

版画系培养架上版画家、画手、水彩画家、书籍版画大师，以国内外现实主义造型艺术传统为根基并完成学院里所有造型创作的系里通行的、大学六年制的大纲。

每天早晨，几百名来自俄国和世界各国的青年人急匆匆地到这个艺术殿堂里上课，在门上简明的题词写道：“献给自由艺术……”为了我国和世界艺术的光荣传统是值得保存和发扬的。我真希望，现在的学生们在有经验的教授们的指导下深探艺术奥秘，以画家大师的身份信心百倍地迈入21世纪，在艺术中讲述自己的语言。

俄罗斯艺术科学院院士 教授
版画系主任
沃·阿·魏特尔宫斯基

ФАКУЛЬТЕТ ГРАФИКИ

Более двух веков на берегу Невы в Санкт-Петербурге возвышается строгое и величественное здание Академии Художеств. Рядом с ним гранитная пристань с двумя сфинксами из древних фив Египта. Скульптура, здание Академии, природа реки создают торжественный комплекс гармонии и красоты.

Академия Художеств помнит пышные посещения российских императоров, восстание декабристов, революционные события XX века, трагические и героические дни блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Академия художеств создана Указом императрицы Елизаветы Петровны в 1757 году при участии крупнейших общественных деятелей России того времени—М. Б. Ломоносова и И. И. Шувалова. Ныне это—Государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Российской Академии художеств.

Институт размещается в историческом здании Академии, построенном во второй половине XVIII века по проекту архитекторов А. Кокоринова и Ж.-В. Валлен-Деламота.

На пяти факультетах Института готовят профессиональных художников-живописцев, скульпторов, архитекторов, графиков и искусствоведов.

Бурные преобразования в России в начале XVIII века, рождение новой столицы Российского государства, утверждение новых взглядов на жизнь предопределили создание школы отечественных художественных кадров. И эту задачу на первых порах как нельзя лучше могло осуществить графическое искусство-гравюра. Это относительная массовость благоприятно служила целям нового русского царя Петра I, пропаганде его деяний, решала утилитарные задачи, обеспечивала иллюстрирование научных изданий, гравирование портретов, карт, планов.

На первых порах эти задачи решала специальная гравировальная палата при Петербургской Академии Наук. Гравировальная палата стала настоящей отечественной

художественной школой. Произведения, созданные в ней, стали значительным явлением в русском искусстве. В палате были исполнены галерея портретов выдающихся деятелей культуры X VIII века, виды-панорамы Петербурга, батальные, праздничные сцены из истории государства, выполненные известным мастером А. Ф. Zubовым, а также гравюры по рисункам М. И. Нахаева, которые вошли в историю отечественного и мирового портрета и пейзажа.

В первых проектах Академии художеств говорилось о том, что “без живописного и гравировального мастера обойтись невозможно”.

Гравировальный класс окончательно был оформлен в Академии художеств в 1759 году. В короткое время в гравировальном классе были подготовлены замечательные мастера репродукционной гравюры: Е. П. Чемесов, П. Я. Колпаков, И. Ф. Пурышев, И. А. Берсенов, Г. Н. Скородумов и многие другие. Ими был создан целый ряд замечательных гравюр с русских и западноевропейских картин и рисунков. Они же начали заниматься и иллюстрациями к художественным произведениям.

С конца X VIII века гравировальный класс переживает новый расцвет. Под руководством нового руководителя, знаменитого И. С. Клаубера, прошли академическую школу гравирования И. И. Уткин, ставший крупнейшим мастером исторической и портретной гравюры, пейзажисты С. Ф. Галактионов, братья Ческие, А. Г. Ухтомский, С. Щедрин, И. Д. Телегин. В своих произведениях они запечатлели неповторимую поэзию пригородов Петербурга, дворцы и парки Павловска. Петергофа, Гатчины, с их изысканной и причудливой красотой.

..... Академия художеств оказалась связанной со становлением и развитием русского классицизма самым непосредственным образом. Вся педагогическая система Академии была ориентирована на познание и творческое переосмысление античных эстетических норм, античных представлений о прекрасном.

В результате выполнения последовательно усложнявшихся упражнений воспитанники Академии прежде всего должны были в совершенстве овладеть искусством рисунка. Сперва ученики рисовали простейшие геометрические фигуры и тела. Затем переходили к копированию оригиналов, то есть рисунков и гравюр мастеров искусства прошлого. Далее учеников ожидал класс гипсов, где моделями служили антики-гип-

совые слепки, точно воспроизводившие знаменитые античные скульптуры. Эти слепки, приобретавшиеся Академией именно с учебной целью, в скором времени составили коллекцию, вошедшую в академический музей.

Рисованию и лепке с антиков в классической Академии уделялось очень большое внимание: знакомясь с произведениями древних скульпторов, воспитанники должны были постигать законы античной красоты и гармонии, изучать пропорции совершенного человеческого тела. И, наконец, высшей ступенью в обучении мастерству рисования становился натурный класс, в котором ученикам позировали натурщики. Такой путь обязан пройти каждый ученик Академии Художеств, независимо от того, к какому профессу он готовил себя в дальнейшем—будь то живописца, гравера, скульптора или зодчего. . . ”(В. Г. Лисовский “Академия Художеств”; Лениздат, 1982. -с. 26, 27).

К середине XIX века в русской графике большую популярность обрёл офорт, менее трудоемкий, чем техника гравюры резцом.

В конце XIX века, в 1894 году графическую мастерскую возглавил замечательный художник и педагог В. В. Матэ. Под его руководством на новую, более высокую ступень было поднято в Академии Художеств искусства гравюры.

Наиболее талантливые ученики Матэ переходят от репродукционной гравюры к гравюре оригинальной. Матэ стал основателем русской школы станковой графики, как самостоятельного вида искусства.

В числе учеников гравёрной мастерской были крупнейшие мастера печатной графики начала века и более поздних лет—А. П. Остроумова-Лебедева, П. А. Шилинговский, В. Д. Фалилеев, Н. Н. Герардов, А. Ф. Овсянников, В. И. Быстренин и другие.

Гравёрная мастерская того времени привлекала и художников, работавших в других видах искусства. В ней занимались живописцы К. А. Сомов, Л. С. Бакст, Е. В. Лансере, архитекторы И. А. Фомин, В. А. Щуко.

После революции 1917 года императорская Академия Художеств, подобно другим официальным учреждениям России, прекратила свое существование. Об её упразднении извещал декрет Совнаркома от 12 апреля 1918 года. Были созданы государственные свободные художественные учебные мастерские.

Сама необходимость систематического художественного образования ставилась

под сомнение. В обстановке непрекращающейся полемики и борьбы различных творческих направлений шло становление художественной школы. Пожалуй, в 20-е годы нынешнего века наиболее стабильное положение в художественной школе складывалось на факультете графики. Такие педагоги, как П. А. Шилинговский, Е. С. Кругликова, Д. И. Митрохин и др. воспитывали студентов, используя традиции русского и мирового реалистического искусства.

Новый этап в развитии академической школы наступает в начале 1930-х годов, когда решением советского правительства в Ленинграде была открыта Всероссийская Академия Художеств. Под руководством живописца И. И. Бродского восстанавливались замечательные традиции старой Академии.

Графической мастерской Всероссийской Академии Художеств руководил П. А. Шилинговский, сочетавший в себе талант живописца и графика с незаурядными организаторскими способностями. Шилинговский обладал солидным педагогическим опытом. Ещё в 20-х годах, руководя полиграфическим факультетом, он настойчиво работал над созданием самобытной графической школы Академии Художеств. В те трудные годы он сумел подготовить к самостоятельному творчеству немало талантливых художников, и среди них Н. Л. Бриммера, М. Н. Орлову, С. М. Ночалова. К педагогической работе в графические мастерские привлёк широко известных мастеров графического искусства—И. Я. Билибина и К. И. Рудакова, Н. А. Павлова и В. А. Успенского. Под их руководством студенты мастерских овладевали сложной техникой эстампа, изучали рисунок, акварель, композицию,—все, что нужно было будущим графикам-станковистам и художникам книги. В 1945 году в Академии работает В. М. Конашевич, известный акварелист, рисовальщик, мастер книги.

В 1948 году организован факультет графики—первый руководитель профессор С. В. Приселков. К работе приглашаются известные художники: А. Ф. Пахомов, Е. Д. Елифанов, М. А. Таранов. Факультет графики под их руководством за четверть века подготовил и выпустил ныне широко известных в стране и за рубежом художников—И. Т. Богдеско, Е. И. Сидоркина, В. М. Звонцова, В. Г. Старова, В. А. Ветрогонского, А. С. Смирнова, М. М. Герасимова, Л. И. Клина, А. А. Пахомова, А. С. Андреева, В. Ю. Филипенко, П. Г. Татарникова и других.