

Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

俄罗斯列宾美术学院绘画基础教学

结构素描

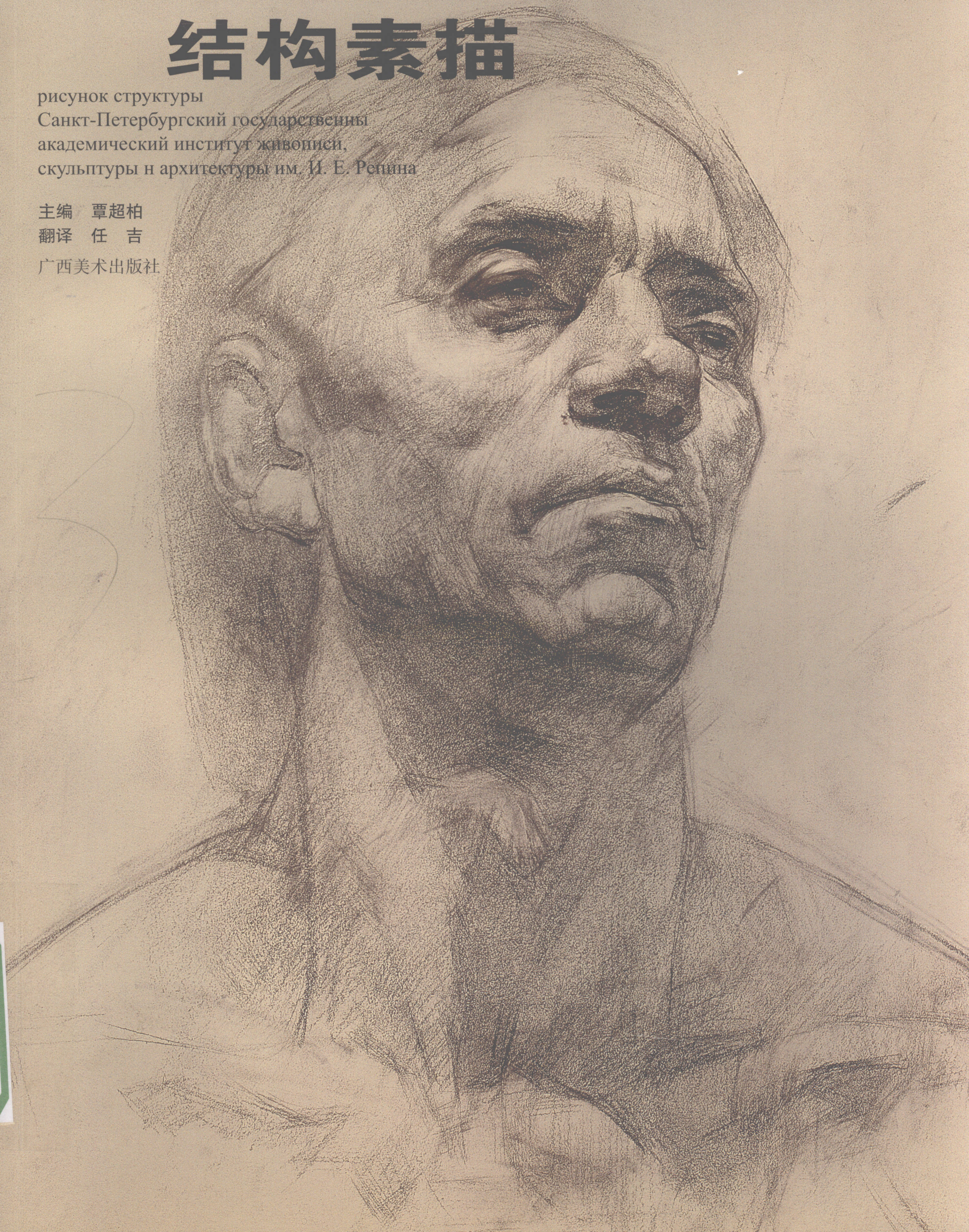
рисунок структуры

Санкт-Петербургский государственный
академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

主编 覃超柏

翻译 任吉

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

结构素描 / 覃超柏主编. — 南宁: 广西美术出版社,
2008.1

(俄罗斯列宾美术学院绘画基础教学丛书)

ISBN 978-7-80746-355-9

I. 结… II. 覃… 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(2007)第200002号

责任编辑 覃西娅

封面设计 黄宗湖

版式设计 望 达

俄罗斯列宾美术学院绘画基础教学·结构素描

ELUOSI LIEBIN MEISHU XUEYUAN HUIHUA JICHU JIAOXUE · JIEGOU SUMIAO

主 编 覃超柏

翻 译 任 吉

终 审 黄宗湖

图书策划 覃西娅

责任校对 欧阳耀地 尚永红

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)

制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 精一印刷(深圳)有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/8 6.5印张

印 数 5000册

出版日期 2008年1月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80746-355-9/J · 860

定 价 39.00元

版权所有 翻印必究

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина

俄罗斯列宾美术学院绘画基础教学

结构素描

主编 覃超柏

翻译 任 吉

广西美术出版社

编者的话

俄罗斯列宾美术学院是世界著名的艺术圣殿。近三百多年以来学院培养出列宾、库因德日、希施金、苏里柯夫、波连诺夫、瓦斯涅佐夫、谢洛夫与弗鲁贝尔等艺术大师，还有莫依先科、梅里尼科夫与叶列梅耶夫等现代大家，举世瞩目。“俄罗斯巡回画派”在俄国、欧洲、中国乃至世界有着深远的影响。

俄罗斯人对艺术充满了热爱和崇尚之情。列宾美院学生可以免费进入世界著名的冬宫及俄罗斯各大博物馆参观和临摹大师的原作。他们从小就受到了古典文化艺术的熏陶，城市建筑、雕塑、绘画洋溢着欧洲文化之风。

有朝一日进入列宾美术学院学习深造，是我的夙愿。2000年初，作为艺术高等院校的教师，我有幸被俄罗斯列宾美术学院录取，先后进入了老院长叶里梅耶夫、梅里尼科夫画室，开始了长达六年的美术学习与研究。在学院学习训练中，根据学院素描课程教学的特点，可总结为：严谨与轻松。

严谨，就是素描教学严格而持久。学院的素描教学强调，素描是一切现实主义造型艺术的基础，是画家在表现造型构思时自由创造无限可能性的艺术技巧与保证。进入列宾美院工作室学习，要经过漫长的素描训练。训练过程一丝不苟，精细科学。学院中，叶列梅耶夫、萨科洛夫、别缅诺夫等三个工作室基本保留传统素描技法；珐明工作室、梅里尼科夫工作室则以现代装饰与传统素描相结合。

学院素描教学训练重点为基础素描，布置图形，兼顾点、线、面，明与暗、节奏与运动、体块与平衡等各种相互关系，以比例、透视为基准认识形体结构，以线、明暗与调子等手段描写体积，以高度的艺术表达生动具体的对象及特征。

深度素描，描绘对象的时候，除了要发现实物上不同的黑白灰的有趣关系外，还要观察放置的稳定感与节奏感，环境的协调性及整体的装饰性。表现结构要结实而不呆板，细而不腻，用笔自然流畅。实物的形、色、线条、质感、量感、存在感、空间与动态等复杂的因素，互相交织，构成一个个秩序。训练中要将这些自然的秩序，转换成绘画的秩序与审美的秩序。

速写性素描，通常是一幅小而快的记录，用来表现人物运动中瞬间变化的各种有趣效果，同时也是为将来创作的构想做准备。即便在创作过程中，画家都首先用素描画小稿，对光影、构图和规模等要点做出深入研究和探讨。

创作素描，是可以表达思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式的素描。训练中，经过观察、体验、想象、选择与重组，使作品更直接地传达作者瞬间的灵感和激情。在很多优秀的素描作品中，这种直觉的审美感受均得到清晰的体现。

轻松，就是自由宽松，在自由中表现严谨。列宾美院素描课很讲究材料的灵活应用，只要能够加强素描的表现力，所有的材料、工具及技法都不被限制。素描的材料不

再限于铅笔与炭精条，颜色粉末、粉棒、水彩色与墨，甚至油画颜料，都可以作为材料；素描工具除了常用的橡皮及擦笔以外，排刷、毛笔、海绵、壁毡块、手与刀片等，只要能够服务于表现，只要能够获得效果，都可以使用；表现方法也具有多样性，除了排线条画调子，还可以用多种方法上色，不一定非从暗部开始逐层深入；纸张方面也没有固定要求，可以使用有底色的纸张或自制底色，这样可以减少中间调子的处理。如果是纸张涂上油画底料，作画时可以用刀刮出各种各样的效果，增强了作品感染力。素描有着更宽广的空间。从教育角度来看，素描的丰富性提高了学习的兴趣性。

美术史上的绘画大师，曾留下无数精美的素描作品，从作品中能窥见到他们在素描方面深厚非凡的功力。作品不论是深入精细，还是粗放简练，都体现着大师们敏锐的感觉和娴熟的技巧。印象派大师马奈、塞尚、凡·高，或即便是立体派大师毕加索与格里斯，都有非常深厚的写实基础。遗憾的是，由于经济、文化与政治方面的原因，后现代主义理论泛滥与商业利己主义膨胀，忽视漫长艰苦的基本造型能力训练，不少艺术家迷失自我，初学者更是无所适从。后现代西方画坛，已失去往昔辉煌。

然而，在这种轻浮的当代美术中，俄罗斯一如既往地坚持传统美术教学。在俄罗斯这片深沉的土地上，他们好像永远知道自己该干什么，永不放弃他们个性的追求，从不放弃写实基础训练。众所周知，列宾美术学院最彻底地继承了传统的美术教育。

在美术教学多种观念并存的今天，国内甚至有人提出取消素描课程的论调，而作为美术基本造型能力训练的素描，在列宾美术学院里却一直被极度重视，素描训练过程严谨到几近苛刻的程度，科学而系统。

这里本人和出版社策划编辑一起收集、挑选列宾美术学院的各个层面和风格的素描作品，有的是教师的示范，有的是同学的习作。所收录的素描习作，基本体现着列宾美术学院的教学体系。

令人欣慰的是，拍摄技术的进步使我们在给作品翻拍时还原效果比较理想，很好地再现作品原貌，让没有机会直面原作的读者，最大程度地实现欣赏时的真实感。

观看这些凝重厚实的素描作品是否能够给我们一些新的思考？对于坚守写实阵地的国内艺术教育者们，会不会是一种鼓舞？

希望这套书，能够成为我国美术院校素描教学与交流的窗口，能够让我们教育工作者了解俄罗斯的美术教育路线与现状；对于美术爱好者，还可以作为独立完整的作品来欣赏与保存，用心揣摩，定会从中得到启发和教益。

覃柏超

2007年9月

主编简介

覃柏超 1988年毕业于广西艺术学院油画专业，获学士学位，同年留校任教。2000年3月—2005年10月，先后在俄罗斯列宾美术学院叶列梅耶夫工作室和梅里尼科夫工作室就读，获列宾美术学院油画专业硕士学

位。2006年在读博士，导师为俄罗斯列宾美术学院叶列梅耶夫。2006年9月至今任广西艺术学院美术学院第三工作室导师、主任职务。历年来参加国内外各种绘画大展，有作品被省级美术馆及海外收藏家收藏。

代序

覃超柏

世界上四大美术学院之一——列宾美术学院是一所最古老的艺术院校，在漫长的发展过程中形成了科学、完整而严谨的艺术教学体系，培养出了一代又一代的世界级艺术家。本书是列宾美术学院传统教学的部分应用图例，其简洁易懂，具有很高的教学实践价值，解剖图例均是从绘画的角度表现的，它不是医学上的解剖图，它强调从艺术上每个局部与整体的关系，每个部位在画面上的艺术效果都被充分地体现出来，素描效果严谨而轻松，是科学与艺术的结晶。本书针对人物头部各个局部，其概括性强，能使初学者很快地理解和掌握技法和基本理论知识，对在校的大一、大二年级美术生则能起到巩固、加强、提高认识的作用。

本书的出版，相信对促进中国现代高校绘画基础训练教育的发展有着重要的作用。

绘画解剖学是绘画训练中的重要课程，精通解剖学的理论知识是画家的必须条件。

人物绘画过程中，头部的重要性不言而喻。人物面部特征往往能够表明其种族、性别、年龄、经历与精神面貌，具有明显的个性特点。人物面部表情变化相当复杂，喜怒哀乐均有不同的表现，注意五官与骨骼肌肉之间局部与整体的变化，理解与掌握肌肉与五官的微妙关系，对深入刻画人物至关重要，因此，对头部解剖的学习是专业学者最初也是最重要的课程之一。

一、头骨与肌肉

人体头部由头骨与肌肉组成。

头骨作为支架决定了头的基本造型。头骨的一些突出的点称为骨点，如额丘、皱眉骨、颧丘、颜丘等，这些骨点覆盖肌肉很少甚至没有，却在造型艺术上有着重要的意义与作用。

头部肌肉附在头骨上，通过收缩和扩张，拉动骨骼运动称为骨骼肌，产生表情称为表情肌。

二、五官

1. 眼睛

眼睛是心灵的窗口。眼睛的刻画对表现人物精神尤其重要。眼睛是个球体，置于眼窝中，外有眼睑包着。眼珠黑而透明，在光照下会有反光，观察角度与动态姿势的变化不同，眼睛也会出现透视的变化。双眼的运动是一致的，上下眼皮的厚度在眼睛刻画时候尤为重要。具有球面的体积观念，注意眼睑色彩在不同光源下、不同方向上的深浅变化。

2. 眉毛

眉毛有浓淡、疏密、长短、粗细之别，形状与走向也不尽相同，两眉之间、眉眼之间的距离也是因人而异。眉毛是长在眉弓上的，根据眉弓眼窝的关系翻转并产生立体感。

3. 鼻子

鼻子位于面部中央，上端狭窄下端宽大。鼻子外形由鼻根、鼻梁、鼻尖、鼻翼、鼻孔、鼻底等部分组成。结构则包括鼻骨与一对鼻侧软骨、一对大翼软骨和小翼软骨及中间的一块鼻隔板。画鼻子时首先抓住鼻子大的体积关系，使鼻子从脸上突出来。鼻中段以上是鼻骨支持，以下则由软骨组织构成。鼻子的结构用几何立体结构来概括。鼻底平面往往处于暗面且有投影，这是强调上下转折的区域。要注意鼻孔的深度、鼻翼与鼻头下缘向鼻孔内收缩穿插的变化。

4. 嘴

嘴的固有色相对于其他部分皮肤较深。上嘴唇向下倾斜，色调一般要深一些，下唇斜面向上，明度要高于上唇。最突出的部位是口缝与下唇底边，该部位的结构是转折最强、明暗关系最深的地方。

5. 耳朵

耳廓的主要外形结构为耳轮、耳窝和耳垂三部分。耳孔位于头侧的1/2处，而耳廓位置在头侧1/2处稍后处。耳轮呈回旋状的造型特点。耳廓的外形因人而异，差别较大。

一定要重视耳朵的透视变化。平视时，耳朵的外廓基本与眉弓相平，耳朵的耳垂基本与鼻底相平；仰视时，耳朵的位置根据仰视角度的大小相应下移；俯视时，情况与仰视相反。

三、发型

发型与头型有密切联系。头发有粗细、疏密、长短、曲直、软硬等，人们根据生活习惯、工作特点及审美修养来修饰自己的发型。发际具有虚实变化，它在造型艺术中有重要意义。

四、皮肤

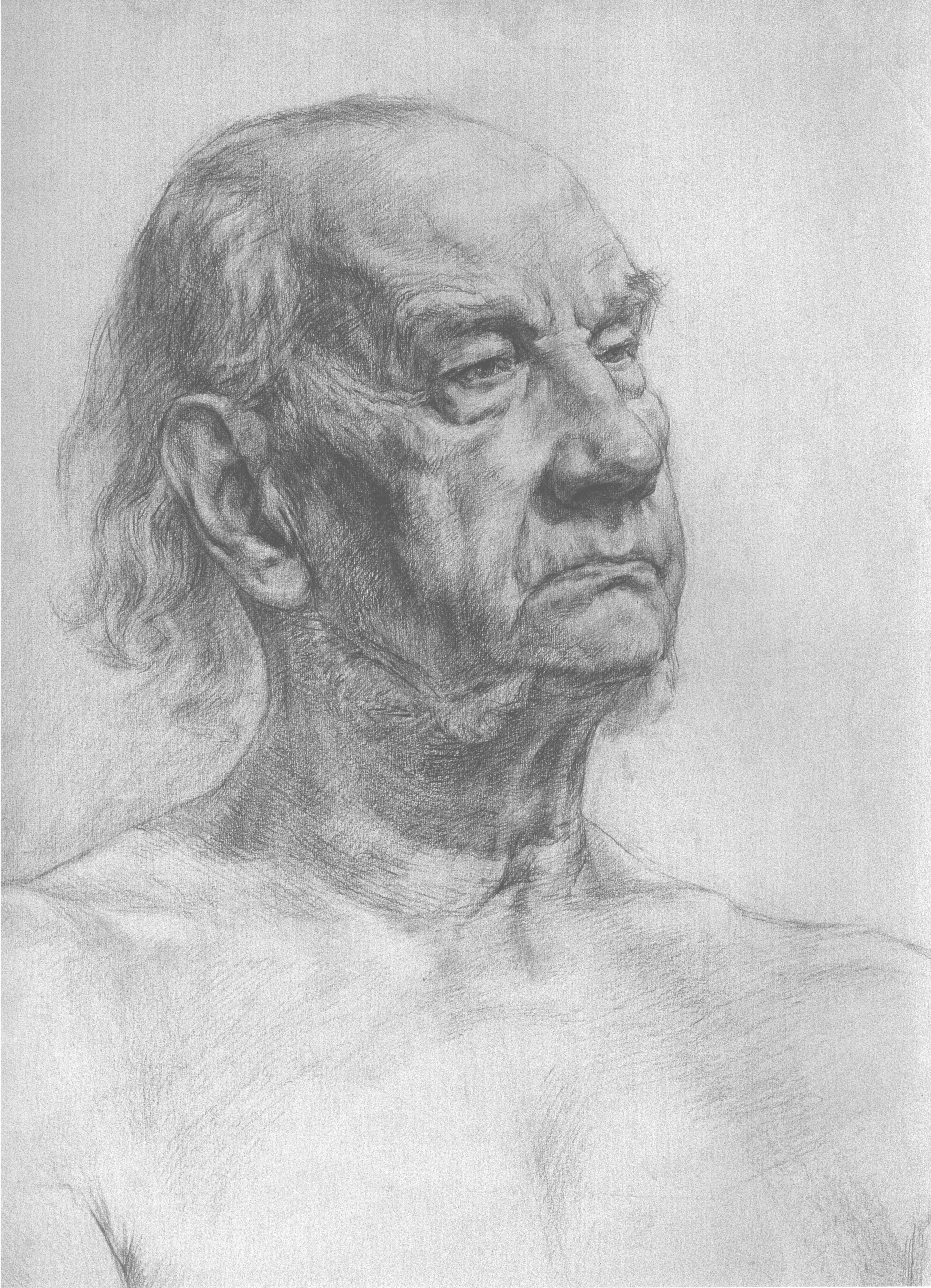
不同的年龄、性别、身体状况及工作环境等因素，都直接影响面部皮肤。比如，年轻人的肌肉结实圆润，老年人的肌肉松弛甚至有皱纹；身体健康营养充足的人肤色好，反之则差；室内工作者肤色浅，室外劳动者肤色较重等。

五、头、颈、肩的关系

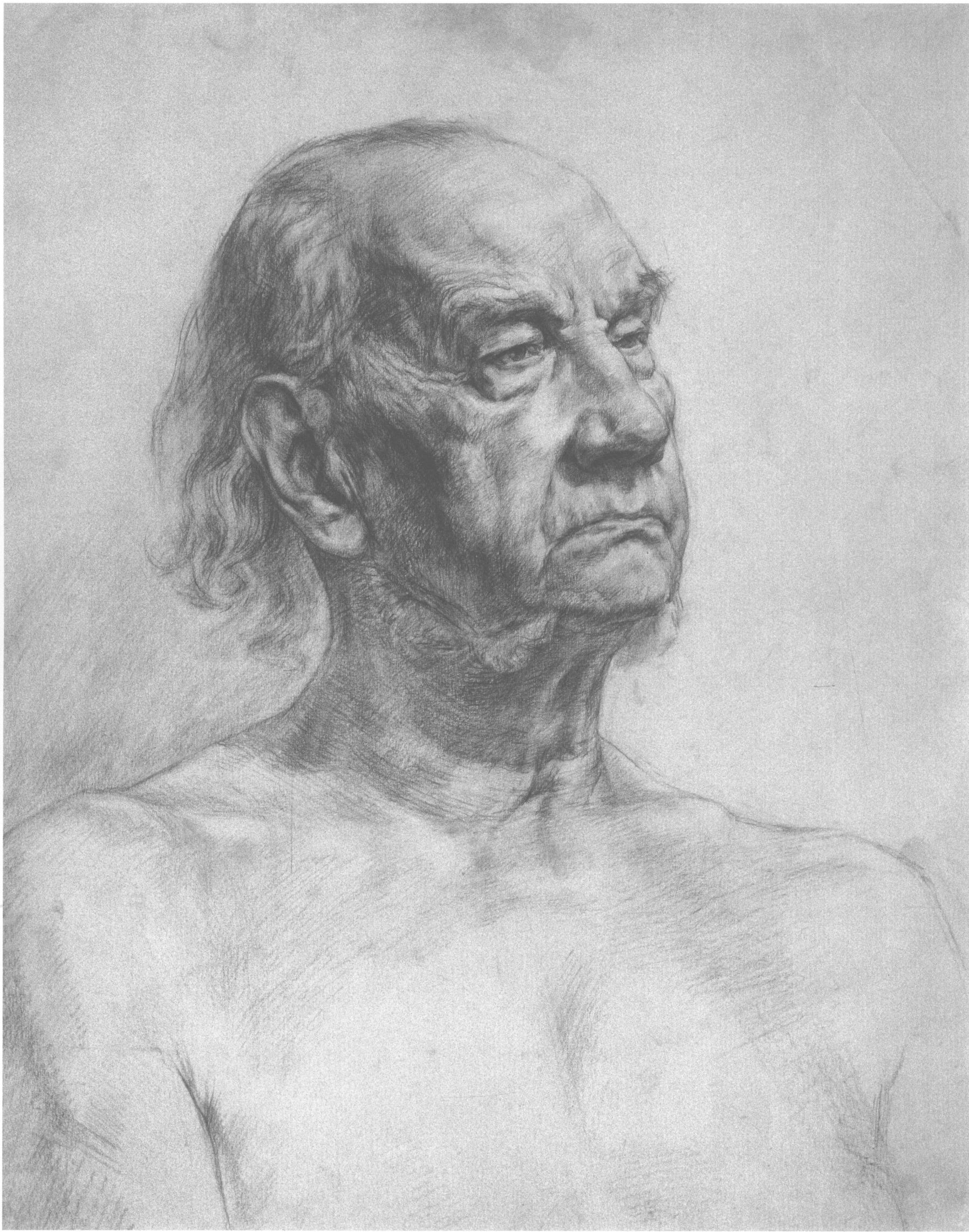
注意头的俯仰、转动和倾向，要找到颧弓和胸锁乳突肌所形成的角度。双肩是由斜方肌和锁骨组成，肩部峰锁突清晰可见。锁骨上下都有凹窝，要与突出锁骨同时表现。锁骨的明显程度因人而异。两锁骨之间还有颈窝，也是重点。

目 录

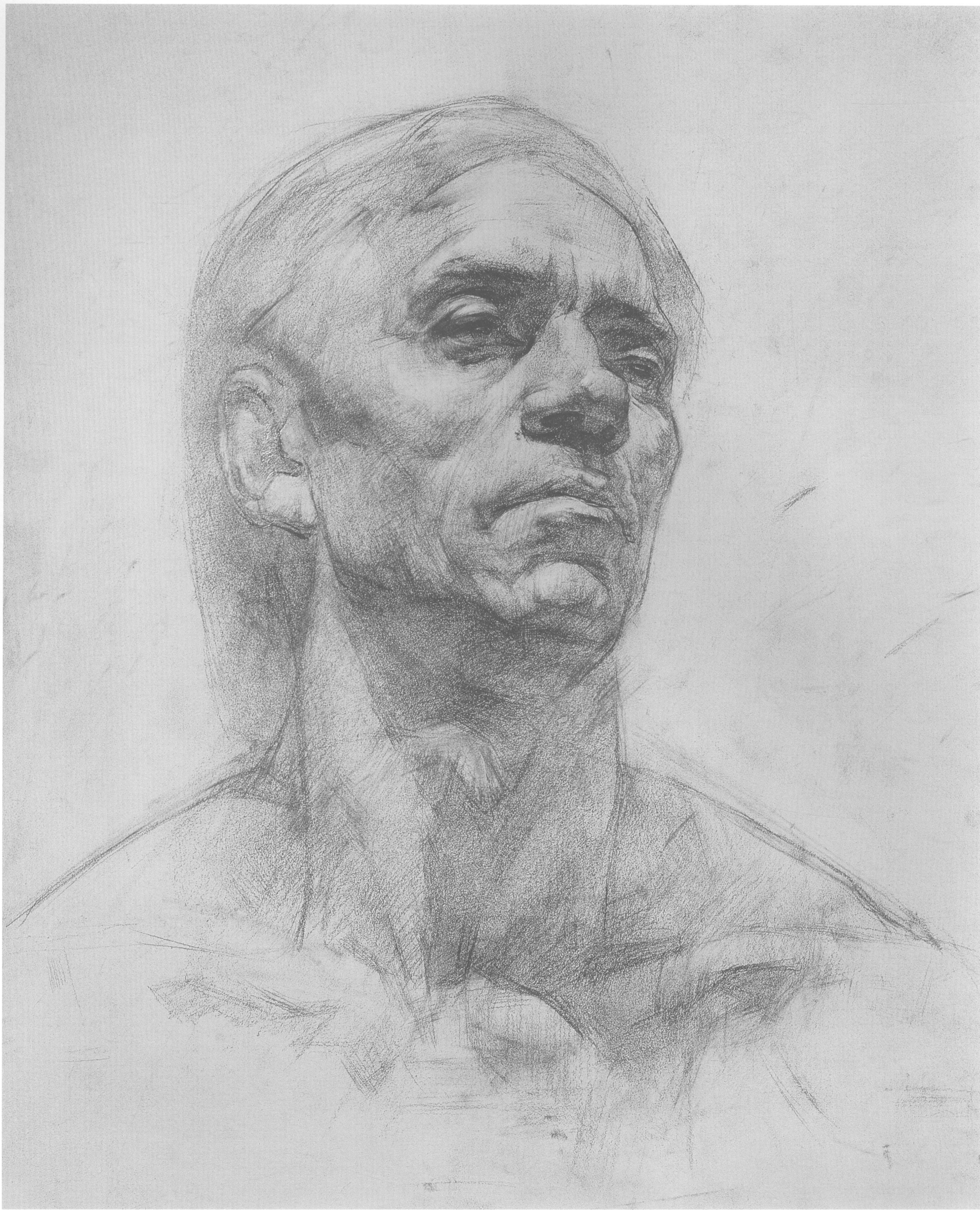
- 5 老人头像（局部）
- 6 老人头像 58cm×48cm 1996年
- 7 男肖像 60cm×48cm 1996年
- 8 正面、侧面人头像 69cm×54cm 2005年
- 9 正面、侧面人头像（局部）
- 10 正面、侧面人头像（局部）
- 11 侧面的双人头像 55cm×70cm 2005年
- 12 侧面的双人头像（局部）
- 13 侧面的双人头像（局部）
- 14 头骨结构组合 59cm×50cm 2005年
- 14 侧面头骨结构
- 15 头骨结构组合（局部）
- 16 戴鸭舌帽的男肖像 52cm×58cm 2005年
- 17 自画像 47cm×28cm 1991年
- 18 头骨结构组合 69cm×49cm 2005年
- 19 女人头像组合 69cm×49cm 2005年
- 20 女人头像组合（局部）
- 21 女人头像组合（局部）
- 22 女人头像组合（局部）
- 23 男模特 62cm×45cm 1995年
- 24 正面、正侧面、3/4侧面男人头像
69cm×53cm 2005年
- 25 正面、正侧面、3/4侧面男人头像（局部）
- 26 额骨外形结构 30cm×21cm 2005年
- 26 枕骨外形结构 30cm×21cm 2005年
- 27 颧骨、上颌骨外形结构 21cm×30cm 2006年
- 28 下颌骨 29cm×20cm 2005年
- 29 戴帽子的男童像 39cm×30cm 2001年
- 30 眼睛外形 35cm×45cm 2005年
- 31 眼睛外形 21cm×30cm 2006年
- 32 鼻子侧面 30cm×21cm 2005年
- 33 鼻子正面 30cm×21cm 2005年
- 34 嘴外形 34cm×24cm 2005年
- 35 嘴外形 30cm×21cm 2005年
- 36 耳外形 34cm×24cm 2005年
- 37 耳外形 30cm×21cm 2005年
- 38 面部肌肉解剖
- 39 头部肌肉解剖
- 40 颈部肌肉解剖
- 41 颈部与锁骨结构 48cm×38cm 2005年
- 42 头部结构 30cm×21cm 2005年
- 42 头部结构 43cm×34cm 2004年
- 43 侧面老人头像 60cm×50cm 2006年
- 44 青年男子头像 49cm×39cm 2005年
- 45 男青年头像 49cm×39cm 2006年
- 46 戴帽子的女青年头像 60cm×45cm 2005年
- 47 正侧半身像 50cm×45cm 2005年
- 48 右手抬起的男子肖像 60cm×50cm 2005年
- 49 石膏像 60cm×44cm 2005年
- 50 大卫石膏头像 60cm×52cm 2005年
- 51 大卫石膏头像（局部）

老人头像（局部） 58cm × 48cm（原尺寸） 1996年 达利

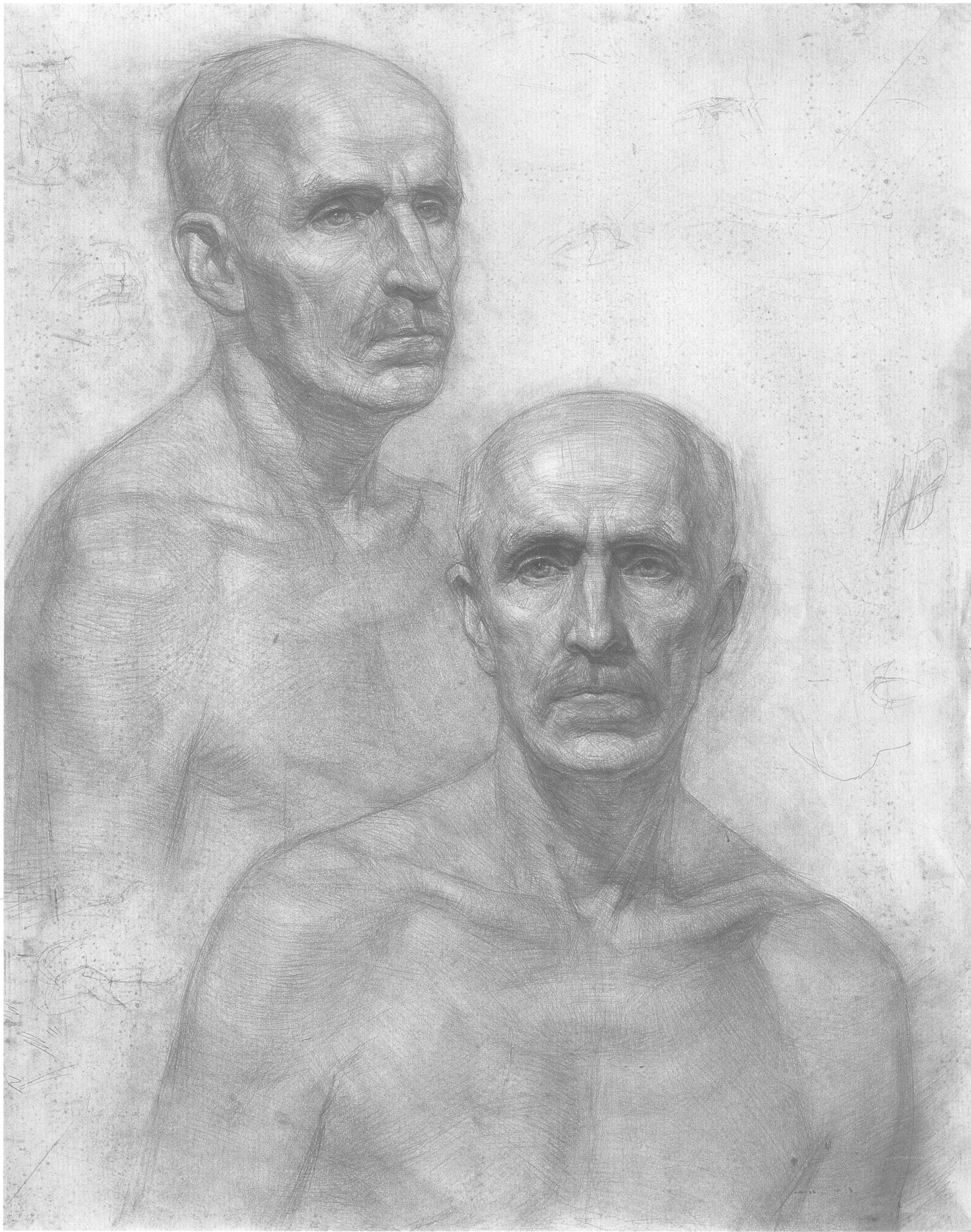

老人头像 58cm × 48cm 1996年 达利

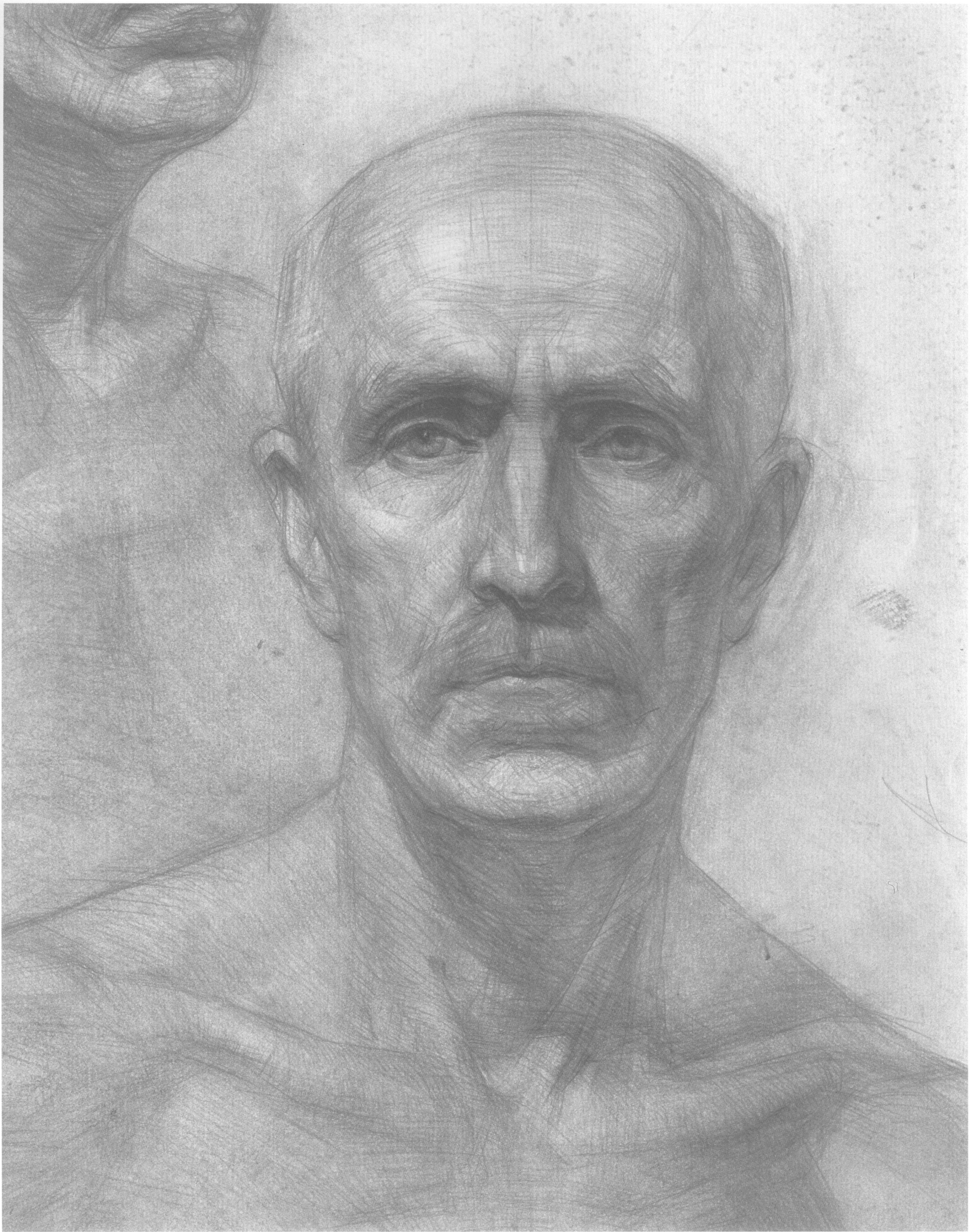
男肖像 60cm × 48cm 1996年

这幅作品不单注重五官的透视变化关系，对五大调子的运用也十分精彩。每个五官的细节变化既精确到位，又不失重量感，整个调子轻松自如。

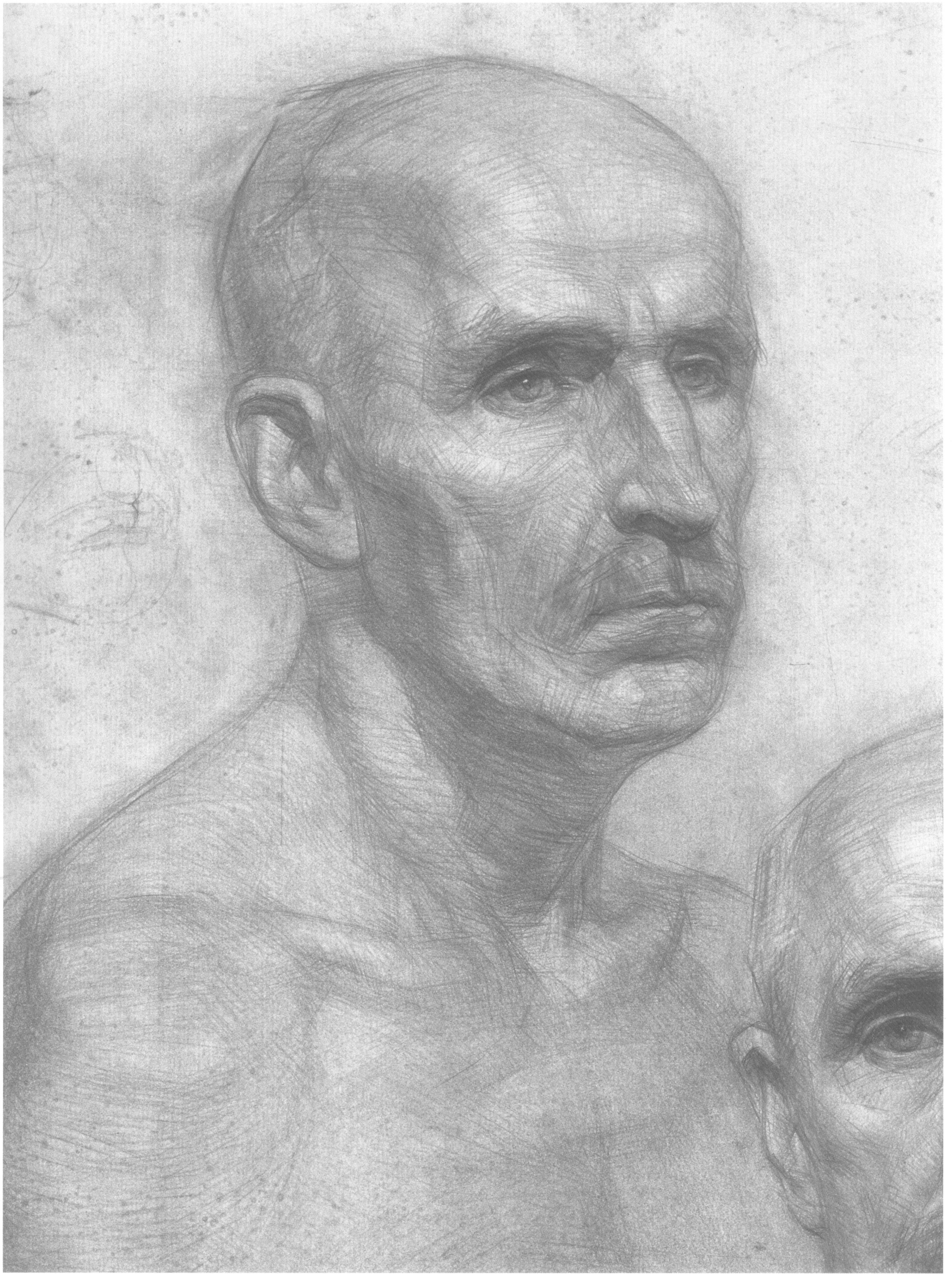

正面、侧面人头像 69cm × 54cm 2005年

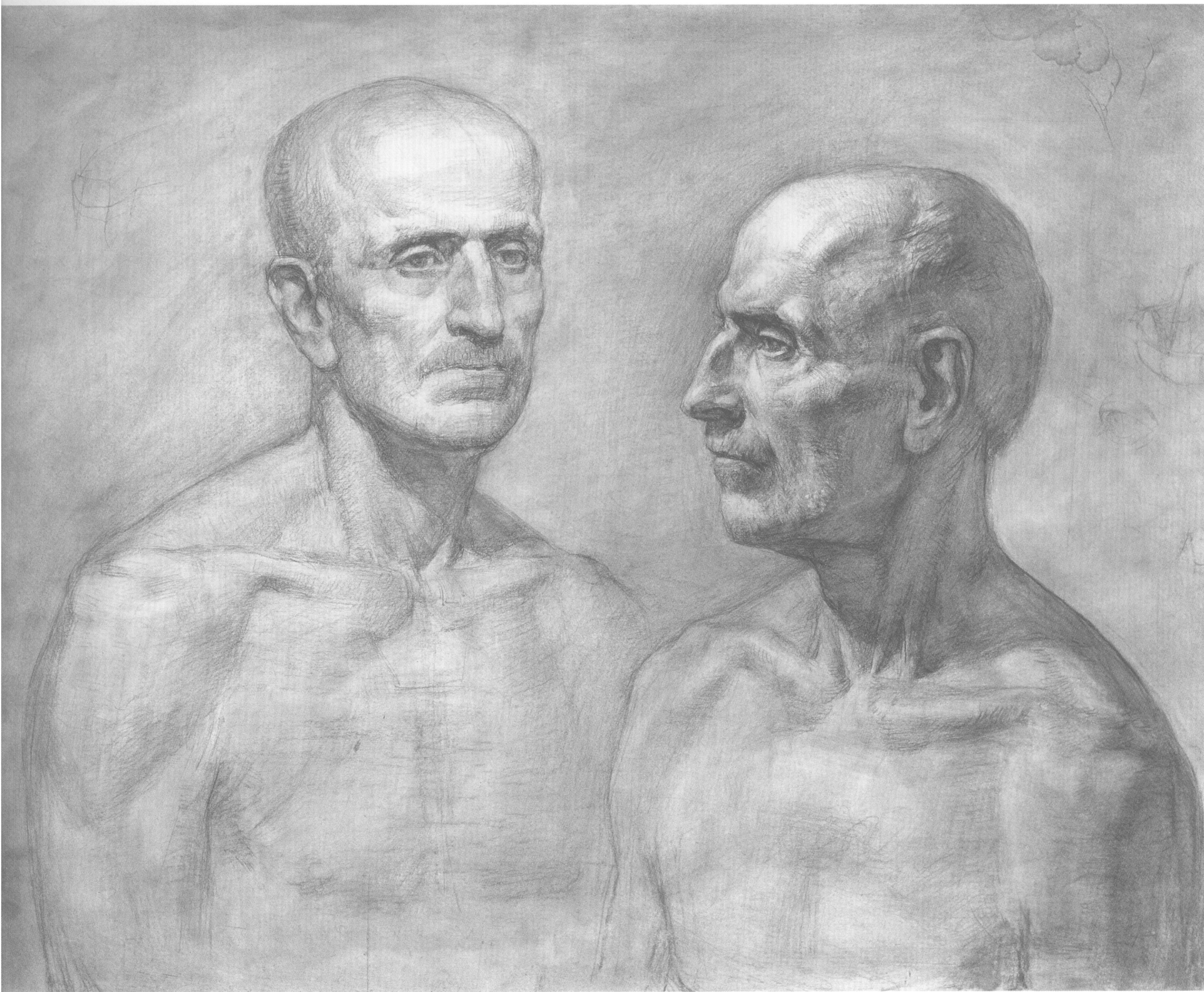
这幅双人头像作品，是一年级素描训练的主要课程，让学生研究人物头像不同角度的变化，表现头部的质感与重量感，掌握人头四分之三角度、正面角度明暗的微妙变化，并处理好颈与肩膀之间的关系。

正面、侧面人头像（局部）

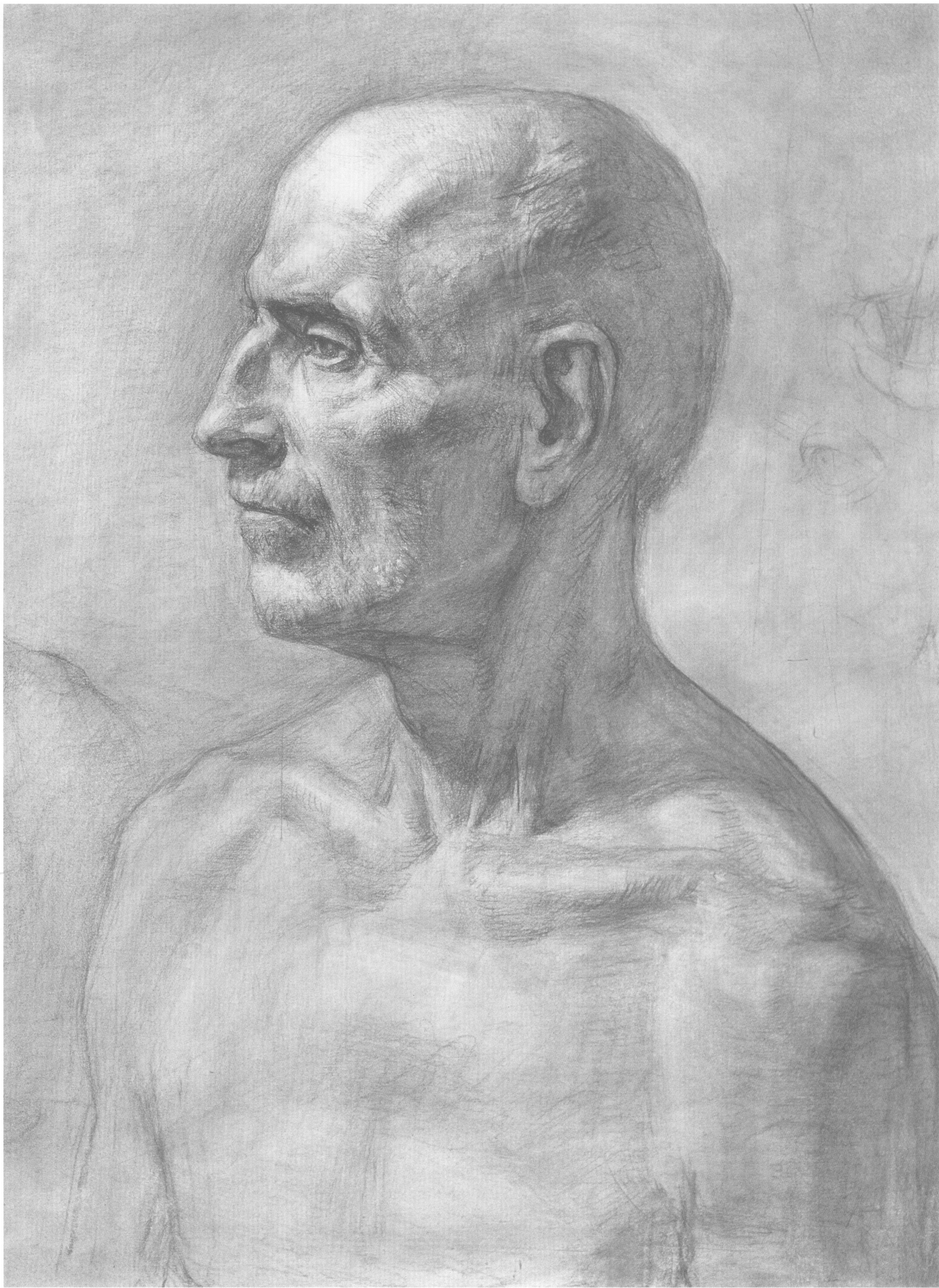

正面、侧面人头像（局部）

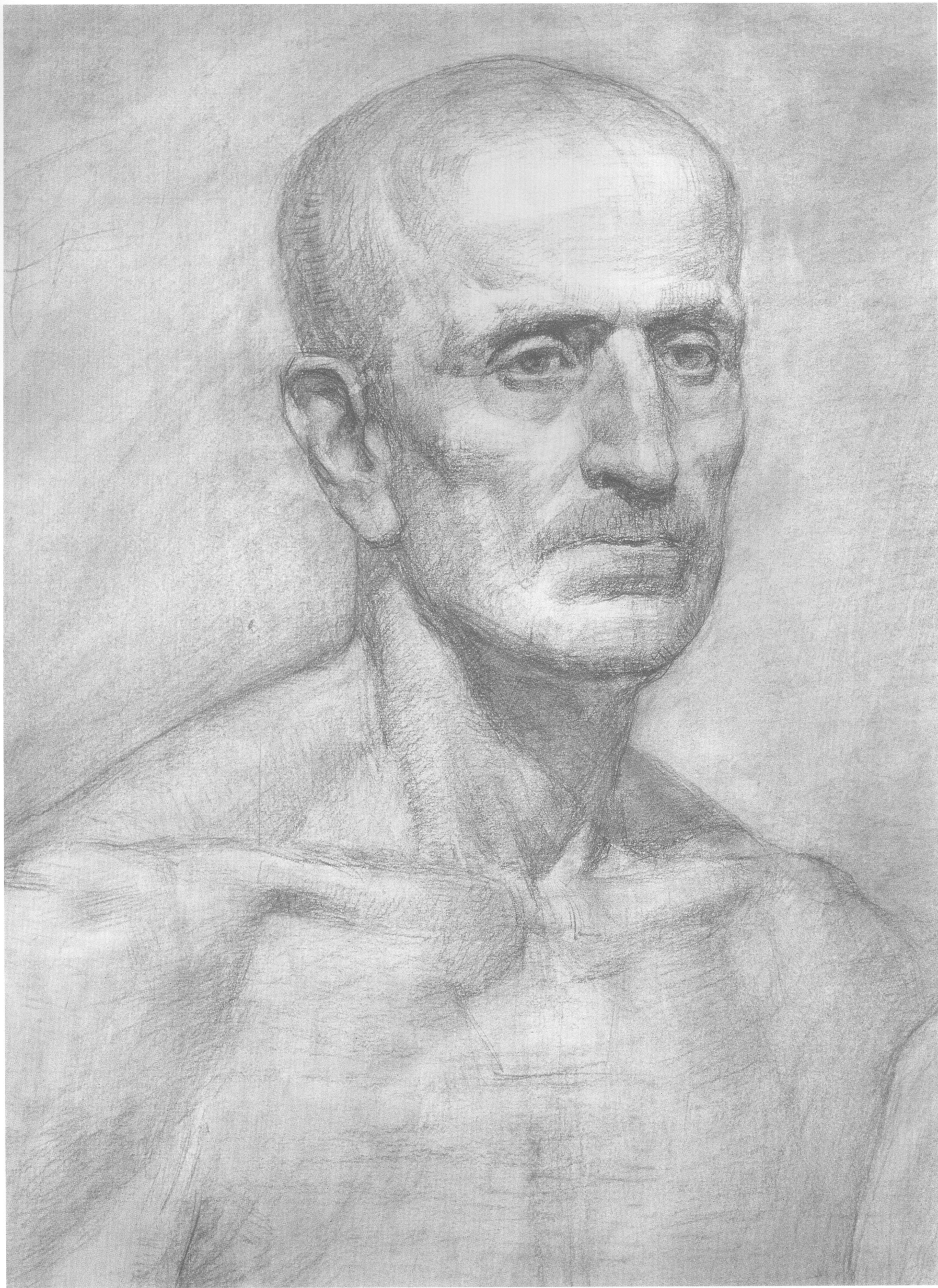

侧面的双人头像 55cm × 70cm 2005年

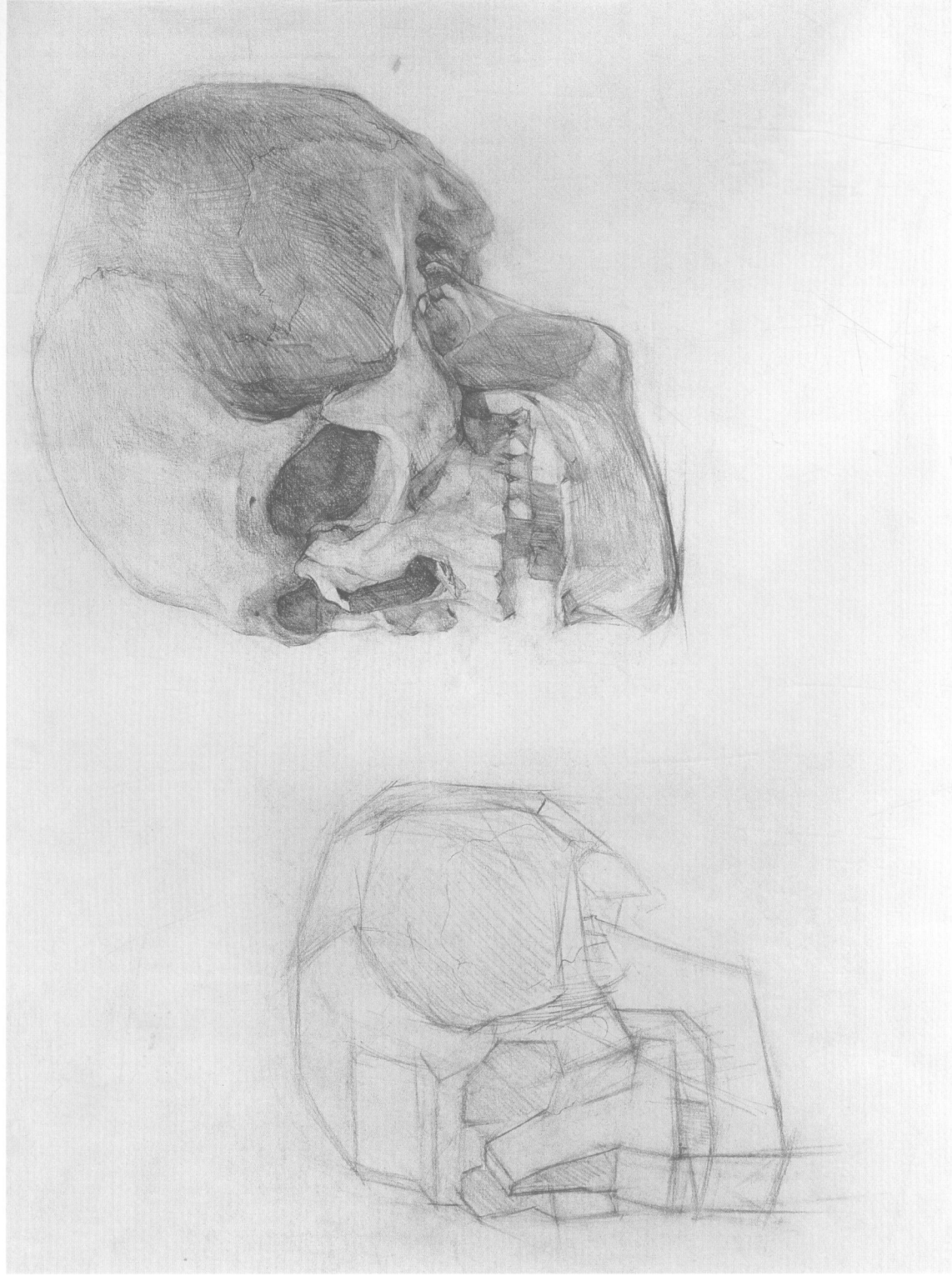
这幅一年级的双人素描头像，注重头部、颈部、肩膀之间关系。

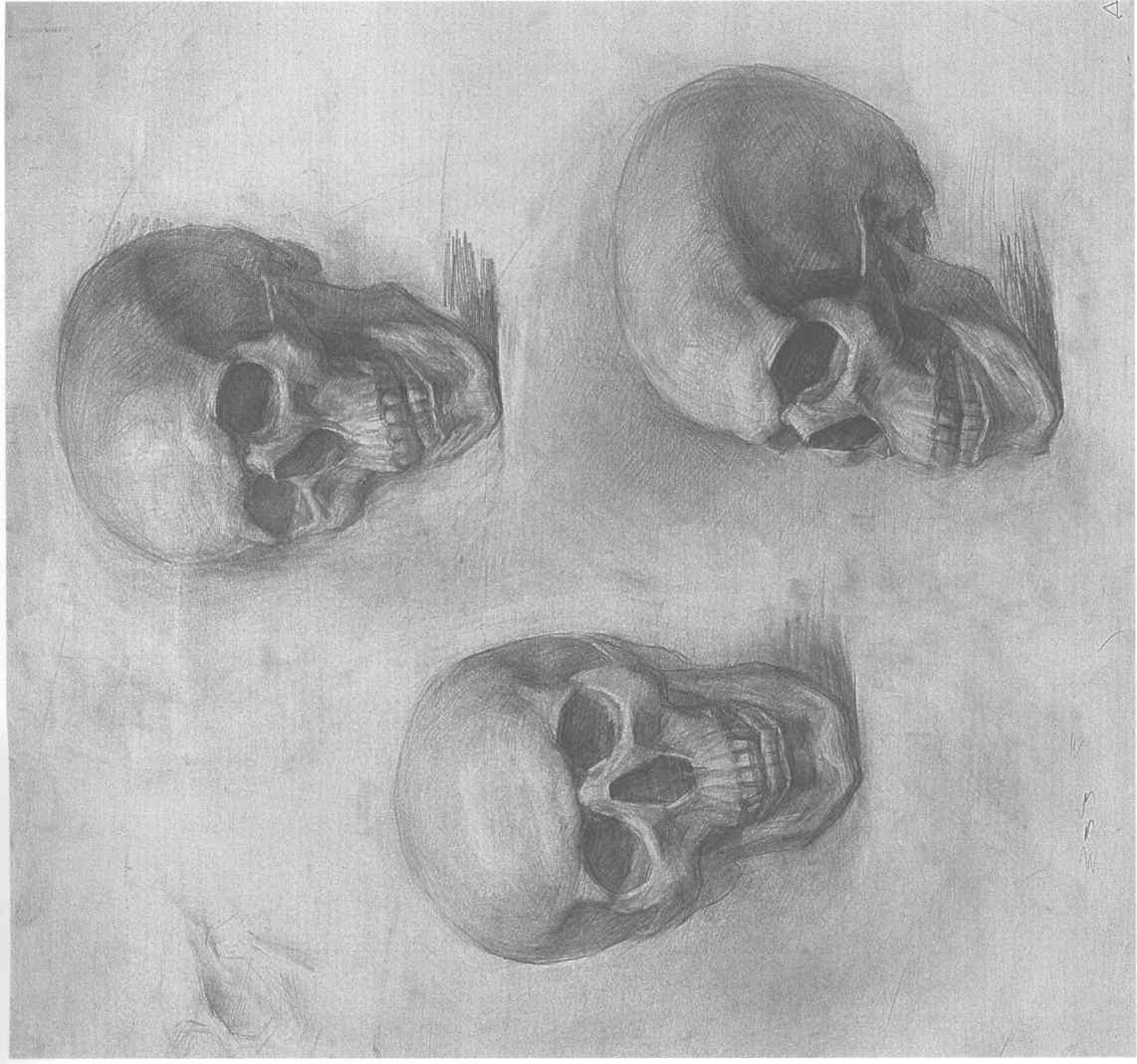
侧面的双人头像（局部）

侧面的双人头像（局部）

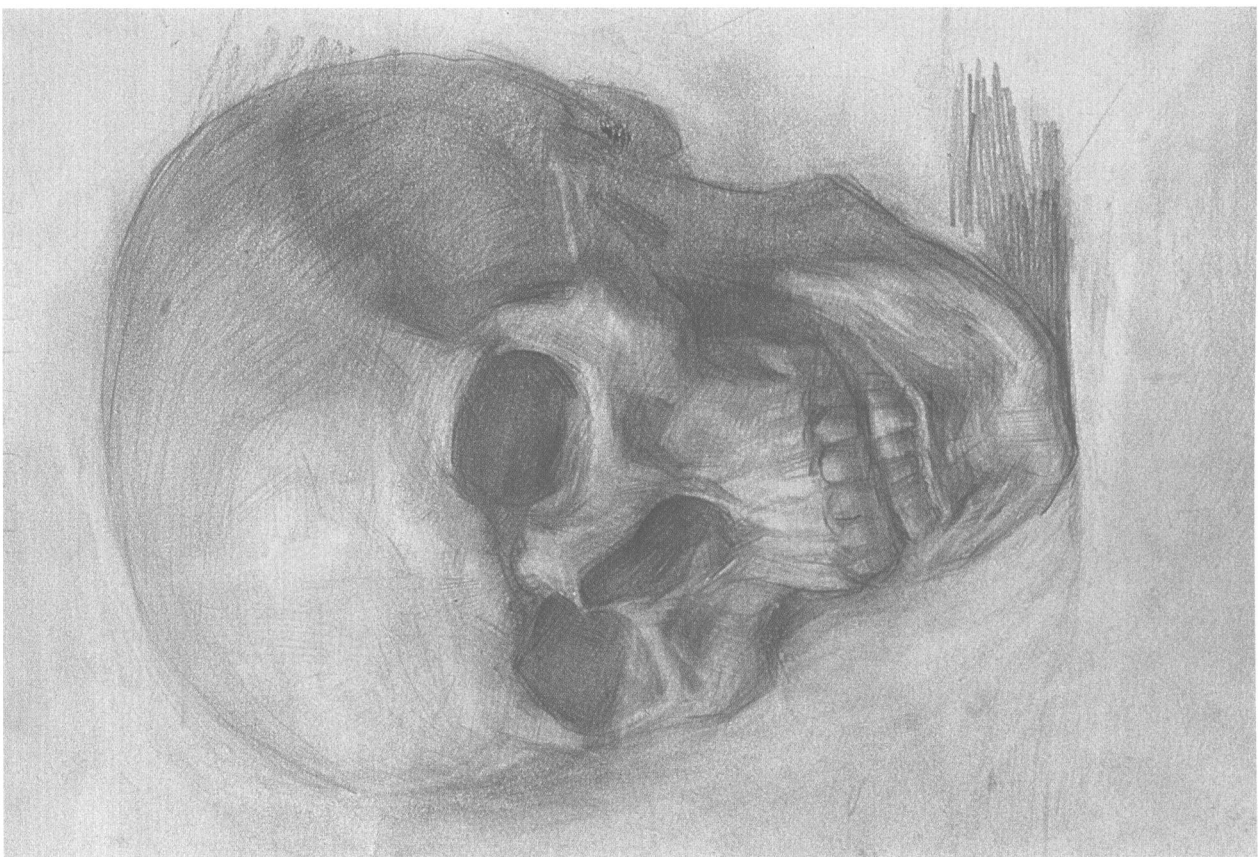
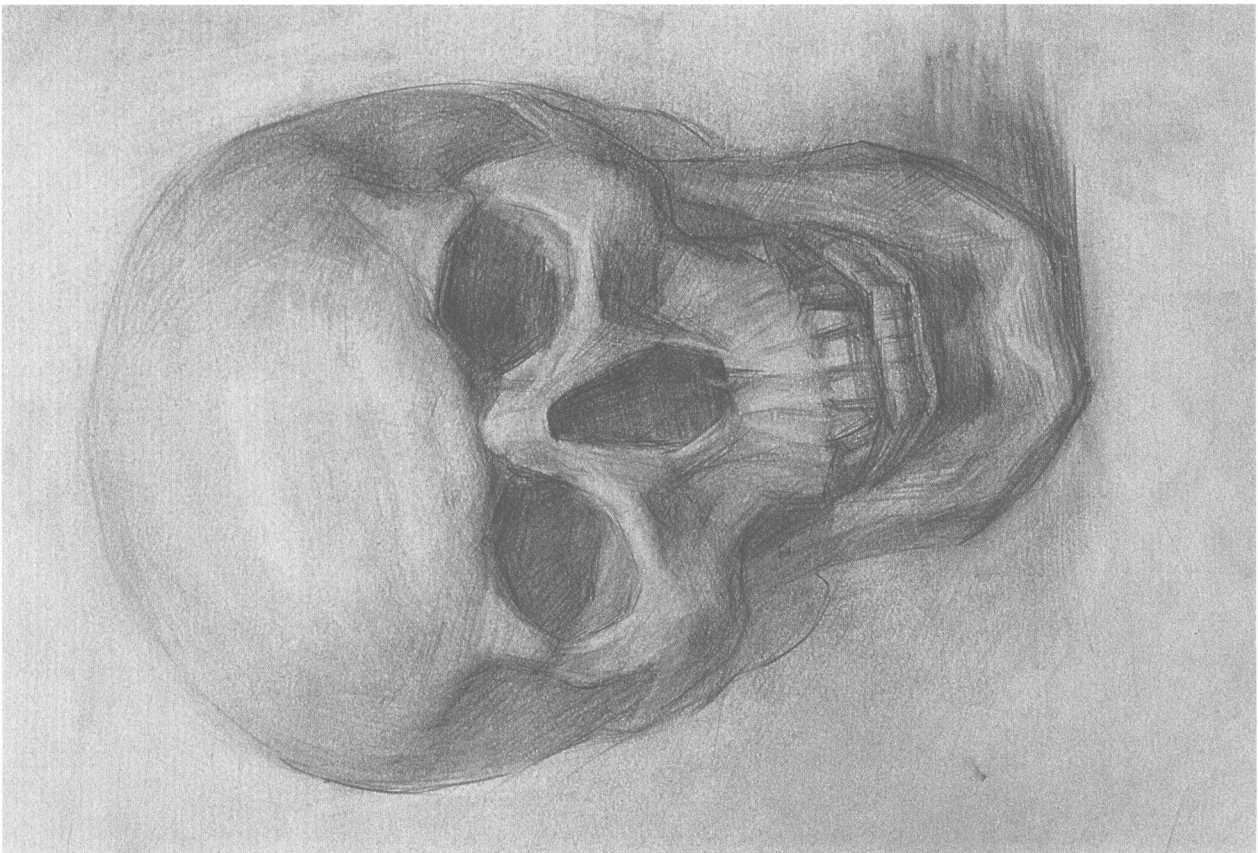

侧面头骨结构

头骨结构组合 59cm x 50cm 2005年

这是一年级研究人的颅骨作业。“头骨结构组合”这幅画，画者是在自己制好尺寸的木板上铺平纸后，刷上所需色底，以便用普通炭笔作画时可以减少画中灰面的处理，高光部分用橡皮擦出提亮即可。习作课要完成三种头姿势的画法，时间一般是2至4学时。从这两幅作品看，对头骨形状的描绘具体、精确，素描调子处理得当，整体与局部以及转折点处理比较微妙、生动。

头骨结构组合（局部）