

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

速写

Наброски

Руководитель / В.А. Могилевцев

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

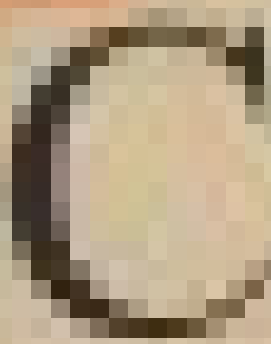
指导教师 В.А.莫格列夫切夫

主编 覃超柏

翻译 任吉

广西美术出版社

THE JOURNAL OF THE

OF THE
SOCIETY OF
THE
SOUTH

OF THE
SOCIETY OF
THE
SOUTH

图书在版编目(CIP)数据

速写 / 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 978-7-80746-356-6

I. 速… II. 覃… III. 速写—作品集—俄罗斯—现代
IV. J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第199997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·速写

ELUOSI LIEBIN MEISHU XUEYUAN HUIHUA JICHU JIAOXUE · SHUXIE

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
版权联系 韦丽华
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 7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 978-7-80746-356-6/J·861
定 价 39.00元

版权所有 翻印必究

J234/62
:3
2008

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

Наброски

Руководитель/В.А. Могилевцев

俄罗斯列宾美术学院绘画基础教学

速写

指导教师 В.А.莫格列夫切夫

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。

Могилевцев Владимир Александрович (р. 1960). Живописец. Окончил в 1994 году Санкт-Петербургский Государственный академический Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, мастерскую станковой живописи под руководством действительного члена РАХ, профессора Ю. М. Непринцева. С 1994 по 1997 год продолжил обучение в творческой мастерской монументальной живописи вице-президента Российской Академии художеств, профессора А. А. Мыльникова. С 1995 г. преподает рисунок на старших курсах факультета живописи Института им. И. Е. Репина РАХ. С 1994 г. член Союза художников России, участник всероссийских и зарубежных выставок.

Наброски и учебный рисунок.

В Академии Художеств всегда существовали параллельно две формы обучения рисунку: длительные учебные штудии в классах и наброски, которые делались, как правило, вне стен школы. Особое значение придавалось натурным наброскам и зарисовкам во второй половине 19 века, когда художники в своём творчестве обратились к окружающей их жизни. Ярким примером этому могут служить рисунки выдающихся русских мастеров И.Репина, В.Серова, М.Врубеля, Ф.Малявина и др.

Наброски - это очень быстрые рисунки от 5 до 15 минут. Задача наброска, используя минимум средств, без моделировки и деталей выразить впечатление от модели или зафиксировать свой замысел в эскизе. Наброски имеют очень большое значение при обучении рисунку. Они помогают молодому художнику преодолеть отдельное смотрение, развивают глаз и руку, приучают смотреть на модель целно, выявлять главное, рисовать с чувством.

Зарисовки это тоже короткие по времени рисунки, как правило, не больше часа. Их задача передать не только впечатление, но и зафиксировать как можно больше информации в короткий промежуток времени. Этот вид рисунка часто используется для сбора материала к художественному произведению.

В работе над быстрыми рисунками используют следующие материалы: мягкий графитный карандаш, перо, кисть, сепия. Мягкие и рыхлые материалы, предназначенные для больших форматов, а также твердые графитные карандаши применяются редко. Бумага обычно берется небольших размеров, т.к. время рисунка ограничено. Кроме того, папка или альбом во время работы находится в руках у рисующего, поэтому большой формат трудно удерживать в поле зрения. Наброски дают широкую возможность для эксперимента в области сочетания бумаги и материалов.

Быстрые рисунки могут служить не только рабочим материалом, но и быть самостоятельными произведениями искусства, имеющими большую художественную ценность. Это подтверждают рисунки великих мастеров отечественного и мирового искусства.

Основной формой обучения рисунку в академической системе является учебная постановка. Она, в зависимости от задач, бывает достаточно продолжительной по времени. Выполняя длительный учебный рисунок, студент осваивает последовательность ведения работы, получает знания о композиции, пропорциях, тональных отношениях, изучает средства выявления формы, движения и многое другое.

При выполнении длительных рисунков бумага натягивается на планшет, иногда её грунтуют, добиваясь гармоничного сочетания с материалом, которым выполняется рисунок. Чаще всего для выполнения учебных постановок используются графитные карандаши различной мягкости. Они дают возможность тщательно моделировать форму. Используются также сепия, уголь, сангина, соус.

Многочасовые академические штудии дают возможность овладеть средствами, позволяющими решать любые творческие задачи как при работе с натурой, так и без неё. В быстрых рисунках этому научиться очень сложно.

В процессе обучения знания и умения, накопленные в длительных академических рисунках, соединяются с навыками, полученными в набросках и зарисовках. В результате формируется профессиональный, грамотный творческий рисунок.

指导教师: В.А.莫格列夫切夫 生于1960年。油画家, 俄罗斯美术家协会会员。学生时代师从俄罗斯美术科学院院士Ю. М.涅布林捷夫教授, 1994年毕业于俄罗斯列宾美术学院, 1994年至1997年进入俄罗斯美术科学院副主席梅里尼科夫巨型油画工作室学习, 1995年至今在列宾美术学院从事高年级素描的教学工作。多次参加俄罗斯和国际上的各种油画展。

素描教学与速写

俄罗斯列宾美术学院的素描教学总是以两种形式共存: 大量严谨的课内素描习作和课外写生。19世纪后半叶, 当艺术家大量把周围现实生活反映到自己的创作中时, 人们更为注重写生和速写。列宾、谢洛夫、弗鲁贝尔、马列维奇等, 这些伟大艺术家们的素描作品便是典型的例子。

速写, 一般指5到15分钟所完成的快速素描。运用最简便的材料工具, 在没有刻意安排任何模特或对象的情况下, 把所要表现的内容通过瞬间记忆快速地记录在画纸上。速写在素描教学当中具有相当重要的意义, 能帮助年轻画家克服“局部看物”的毛病, 很好地协调手与眼的配合, 使作画时能从对象的整体出发, 分清主次, 很好地表达出自己的感受。

素描写生素描中也属于短时间作业, 基本不超过一个小时。它的作用不仅仅是为了传达感受和印象, 还是为了在最短的时间内最大限度地记录下所有的信息。这种素描写生多用于艺术创作的资料收集。

在速写中一般会用到以下材料: 软性石墨铅笔, 钢笔, 粉笔, 毛笔。柔软疏松的材料多用于较大的作品创作, 较硬的石墨铅笔适用于不太密实的画纸和短时间的小幅素描。除此之外, 如在郊外田园写生时, 随身也不便拿过大的画板。速写为纸张材料综合的试验提供了很大的方便和可能性。同时, 在此过程中所创造出的作品本身也具有很高的艺术价值。毫无疑问, 那些伟大艺术家的素描创作作品不仅是本国艺术, 也是世界艺术的财富。

列宾学院的教学安排反映了学院内部素描教学的基本模式。这些都与教学任务相关, 即足够课时的课堂素描。当素描教学课程结束时, 学生们能较为全面地掌握构图方法、比例关系、明暗关系、画面的动态表现以及绘画技能的表现手法等。

在开始素描绘画之前, 需要先把画纸拉紧裱在画板上。有时候还需要先打底色, 以便很好地与绘画材料相融合, 传达出绝佳的画面效果。在运用石墨铅笔画画时就能表现出它柔和的特性。加上炭笔或钢笔或粉笔的综合运用, 能给人一种完美的造型表现效果。

长期系统的练习才能熟练地掌握绘画的技能技巧, 当拥有扎实的基本功后, 无论是否有无具体对象, 亦能随心所欲地进行创作。当然在学习的过程中也会遇到很多困难。

在教学的认知和掌握的过程中, 大量素描基础技法的练习, 并结合速写写生, 到最后便能创作出专业的、具有内涵的素描作品。

俄罗斯列宾美术学院素描教研室副教授
В.А.莫格列夫切夫

目 录

5	女肖像	49cm × 35cm	2005年	39	女肖像	30cm × 43cm	2005年
6	女肖像 (局部)			39	女肖像 (反黑图)		
7	女肖像 (局部)			40	速写		
8	女肖像	46cm × 38cm	2005年	40	速写 (反黑图)		
9	女肖像 (局部)			41	女人体	30cm × 21cm	2005年
10	男肖像			42	女人体		2005年
11	男肖像 (局部)			43	女人体		2005年
12	男肖像	40cm × 48cm	2005年	44	男人体		
13	男肖像 (局部)			45	女人体	2幅	
14	男肖像			46	女人体		
15	男肖像 (局部)			46	女人体		2005年
16	男肖像			47	女人体		2005年
17	男肖像 (局部)			47	女人体		2005年
18	女肖像	40cm × 30cm	2005年	48	男头像		2003年
19	女肖像	39cm × 30cm	2003年	48	男头像		2002年
20	男肖像	38cm × 28cm	2005年	48	女头像		
21	男肖像	42cm × 27cm	2005年	49	人物速写		2005年 5幅
22	女肖像	42cm × 27cm	2005年	50	人物速写	7幅	
23	女肖像 (局部)			51	人物速写		2002年
24	男肖像			51	人物速写		
25	男肖像			52	风景速写		2005年
26	男肖像	42cm × 30cm	2005年	52	人物速写		2005年
27	女肖像	43cm × 30cm	2005年	53	风景速写	2幅	
28	男肖像			53	风景速写		2005年
29	男肖像 (局部)	2幅		54	风景速写		2005年 2幅
30	男肖像	1998年		55	风景速写	2幅	
31	男肖像						
32	男肖像						
33	女肖像		2002年				
34	女头像						
35	女头像		2005年				
36	女头像						
37	女头像						
38	女肖像	30cm × 21cm	2005年				

女肖像 49cm × 35cm 2005年

женский портрет 49cm×35cm 2005

女肖像（局部）

女肖像（局部）

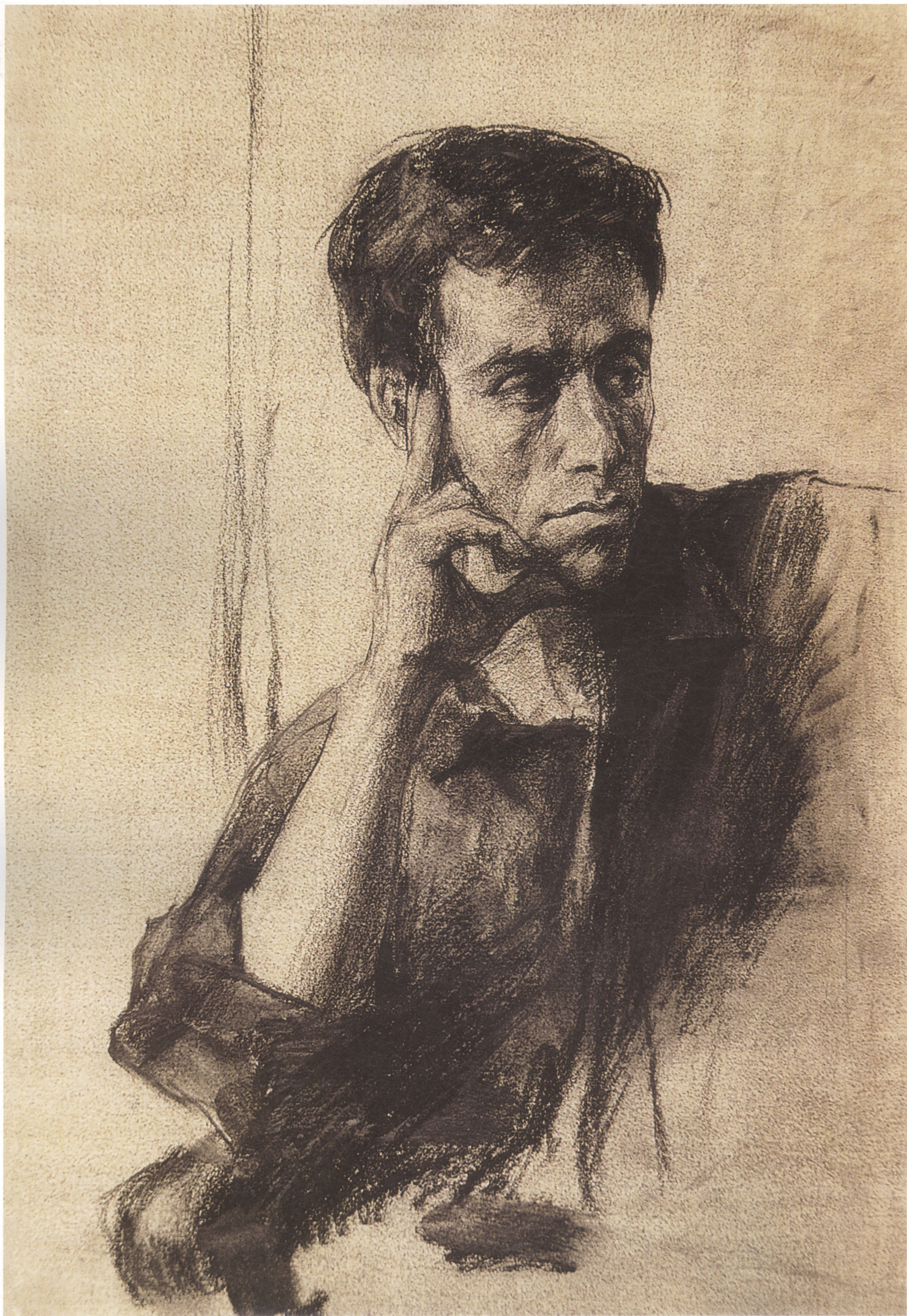

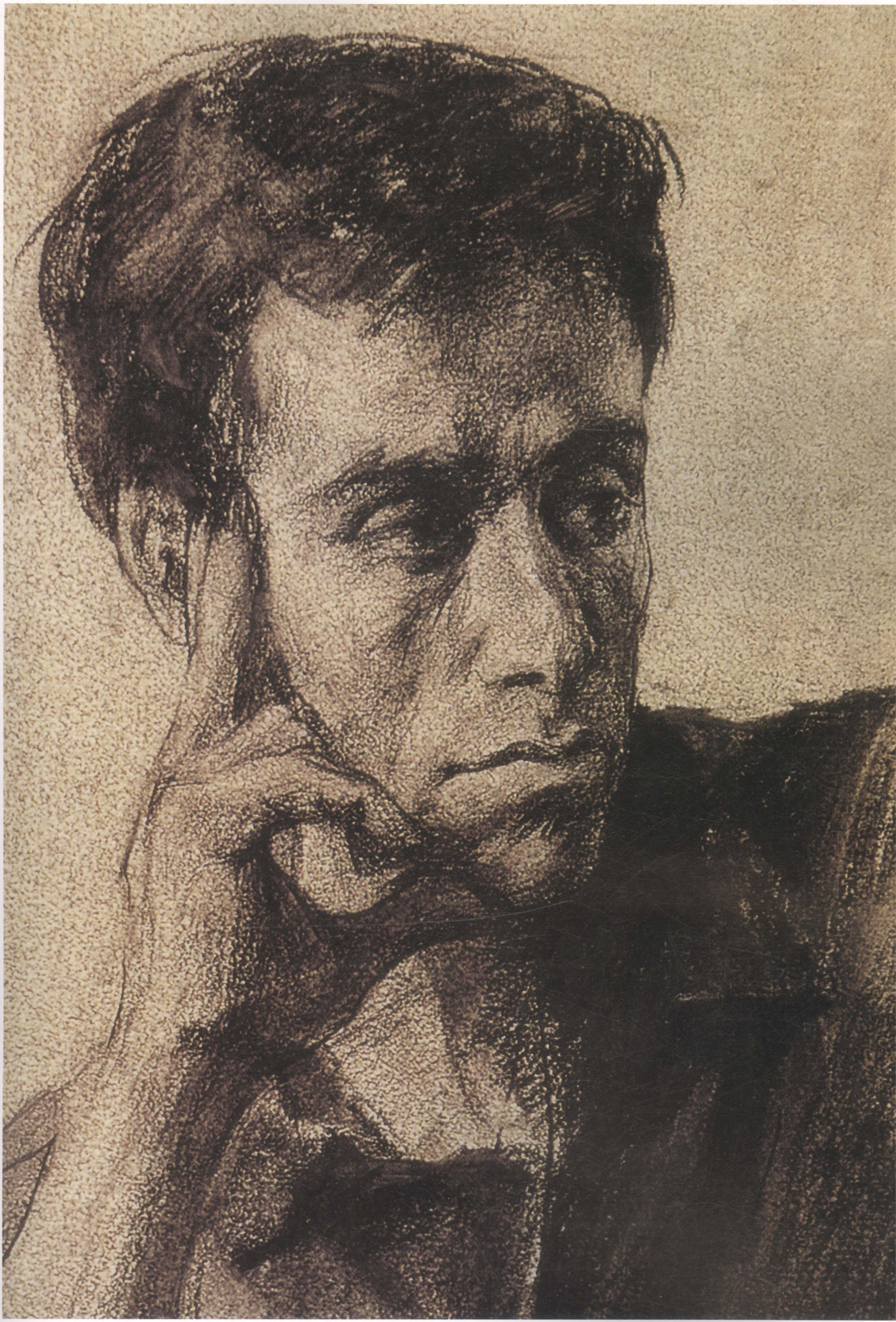
女肖像 46cm × 38cm 2005年

женский портрет 46cm×38cm 2005

女肖像（局部）

男肖像（局部）

男肖像 40cm×48cm 2005年

мужской портрет 40cm×48cm 2005

男肖像（局部）

男肖像

мужской портрет