

АЛБОМ ПОРТРЕТНЫХ
РИСУНКОВ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА
ИМ. И. Е. РЕПИНА

(Мастерская, под руководством профессора
В. В. Соколова живописного факультета)

辽宁美术出版社

俄罗斯
列宾美术学院
学生肖像素描集

(索柯洛夫工作室)

俄罗斯

列宾美术学院 学生肖像素描集

(索柯洛夫工作室)

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

图书在版编目(CIP)数据

列宾美术学院学生肖像素描集/列宾学院编.

- 沈阳: 辽宁美术出版社,

1999·5

ISBN 7-5314-2111-9

I . 列… II . 列… III . 素描 - 肖像画 - 俄罗斯 - 画册IV . J234

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第00154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

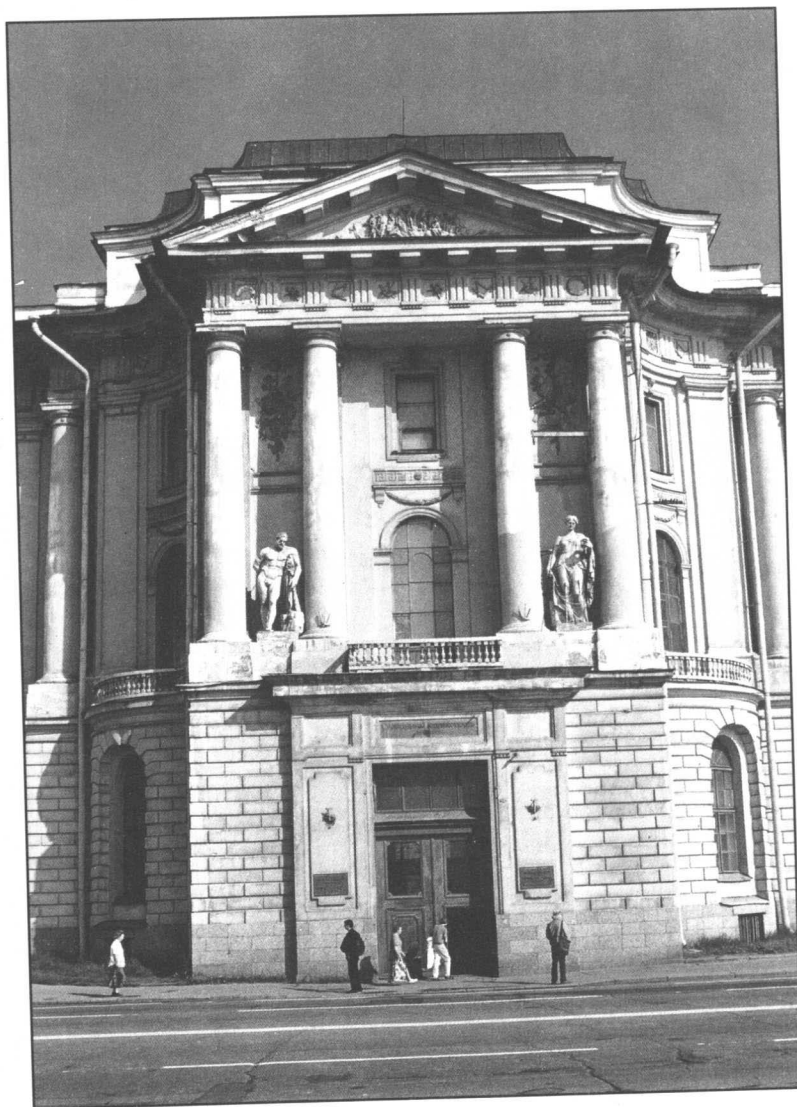
印张: 5

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: 25.00元

列 宾 美 术 学 院

**АЛЬБОМ ПОРТРЕТНЫХ РИСУНКОВ
СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ИМ. И. Е. РЕПИНА**

Мастерская, под
руководством профессора В. В. Соколова живописного факультета

油画系索柯洛夫工作室素描教师及学生合影

肖像素描

圣·彼得堡绘画·雕刻·建筑学院（在18、19世纪称艺术学院）是从古至今旨在培养专业画家的第一所学府。学院教学大纲中基本美术训练科目之一是素描，把它看作是认识周围世界的专业形式，看作是表达画家思想的手段。正是在画素描过程中很大程度上决定了未来画师的艺术思维能力的形成。

学生们每天画着数小时的课堂作业学院式的素描，这是给予每个画家以学识修养所必须进行的，没有这个他算不上是个专业画家。

但是在写生的创作实践中画家则宁愿在最短时间内完成。因此在教学过程中必须要发展他们快速画素描的才干和习惯。此外，学生在画长期课堂作业时，把人当成研究解剖结构及比例的最方便的“活模型”、“形体”，毫无疑问，这种造型知识对于画家是必需的，这种学识也应成为创作工作的基础，然而其首要经验则是肖像素描。

在画室里由先生挑选模特儿，完成长期的肖像画作业，画不熟悉的人的性格肖像对学生来说是复杂的。而对于认识不止一年的、与每个人都形成人际关系的本班同学来说那就另当别论了。

画熟人的短期素描，学生们就容易“抓住”对象的性格特征和内心状态。画者从他对被画者的特征和他自己独特感受动笔，在这种情况下画家们是不能漠然处之的。而这种个人对模特儿“感悟”了的关系很可能把学习之作变成为艺术作品。在此类作业中所进行的不单是把对象加以固定、表达其肉体外貌，而是创造出艺术形象。

在技术精良的现代社会里，有生命力的素描在购画人当中至今仍受到极大的欢迎是决非偶然的事。在学院里学习掌握快速素描功夫的任务就在于培养青年画家具有独立创作活动的的能力。到那时他就会不仅在大幅油画构图肖像中，而且也能在短期肖像素描中实现自己的能力。

遗憾的是，许多学生不知为什么认为素描不可能成为独立的艺术作品，把它当辅助材料看待，毫不重视。但是包括俄罗斯在内的所有的造型美术史都驳斥了这种判断。

在19世纪到20世纪大师们如基普林斯基、列宾、谢洛夫、符鲁别尔的艺术实践中肖像素描是作为图形艺术的独立品种而确定下来，与色彩肖像并驾齐驱拥有自己的美学价值。

作为这些优秀的俄罗斯油画家创作遗产不可分割的部分，肖像素描有着艺术的、历史文化的意义。

应该指出的是，在博物馆和私人的藏画中首先收藏的肖像素描，在某个时候曾装饰了几乎每间屋子，营造出特定的艺术环境，确立了自己的高品位艺术作品的自身价值。

创作肖像素描时不可能有主次之分。素描与任何一种艺术作品一样，其珍贵不仅在于其学识方面，更在于制作的精湛和精神内涵。它应该具有装饰品格。这在很大程度上取决于正确地选择材料并善于精心地使用它丰富艺术形象。

纸张的选择——白纸或带调子的纸、光滑的或粗面的、纸的尺寸规格，在素描中使用底色，甚至当铅笔接触纸面时也取决于画家在自己素描中对总的美学任务的处理，也包括对作品的装衬时的考虑。

所有这些都在学习期间随着经验积累而获得。短期肖像素描实际上是学生独立进行的作业。他自己选模特儿、处理画面构图、采用相应的这样那样的材料——铅笔、木炭、乌贼墨、纸擦笔等。

同类的任务培养出对同类的创作样式的兴趣，培养出手握铅笔研究对象进行别开生面的日课的习惯。

教师的辅导、赏析博物馆藏画、临摹大师们的素描，在此种作业中都是很有帮助的。学院定期地悬挂成绩举办展览，圆满结束这种创造性的教学活动。

本画册中收集的肖像素描都是选自沃·沃·索柯洛夫教授领导的油画系架上油画工作室学生在1998年11月份成绩展上的作品。

沃·阿·莫戈依列夫采夫

恩·恩·波帕夫

1998年11月

ПОРТРЕТНЫЙ РИСУНОК

Санкт—Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры (в X VIII и XI X веках—Академия художеств)—первое учебное заведение в России, главной задачей которого было и остается по сей день подготовка художников-профессионалов. Одной из основных художественных дисциплин в программе обучения в институте является рисунок как специфическая форма познания окружающего мира и как средство выражения мысли художника. Именно работа в рисунке во многом определяет становление художественного мышления будущего мастера.

Студенты занимаются академическим рисованием каждый день, выполняя с натуры многочасовые постановки. Это рисование дает школу, необходимую каждому художнику, без которой он не может называться профессионалом.

Но в творческой практике при рисовании с натуры художнику часто приходится довольствоваться минимальным количеством времени. Поэтому в процессе обучения необходимо развивать также навыки быстрого и грамотного рисования. Кроме того, работая над длительными постановками-штудиями, студент воспринимает человека как "живую модель", "форму", удобную для изучения пропорциональных закономерностей анатомического построения фигуры. Безусловно, эти знания необходимы художнику как изобразительная грамота. Она должна стать основой творческой работы, первым опытом которой являются портретные рисунки.

Выполняя в мастерской длительные портретные постановки, для которых преподаватель отбирает натуру, студентам сложно нарисовать характерный портрет незнакомого человека. Другое дело товарищи по мастерской, которых знаешь не один год, и с каждым из них сложились личные отношения. Делая короткий рисунок знакомого человека, студенту легче "схватить" и передать внутреннее состояние и характерные особенности модели. Он исходит из ее своеобразия и личного восприятия портретируемого. В этом случае художник не может быть равнодушным. И это личное, "прочувственное" отношение к натуре может превратить даже ученическую работу в произведение искусства. В такой работе происходит не просто фиксация натуры, передача физического облика модели, а создается художественный образ.

Не случайно в нашем современном, технически оснащенном мире, "живой" рисунок до сих пор имеет такую популярность среди заказчиков. И задача академического обучения в приобретении навыков быстрого рисования состоит в том, чтобы подготовить молодого художника к самостоятельной творческой деятельности. Тогда он сможет реализовать свои возможности не только в создании больших живописных композиций и портретах, но и в коротких портретных рисунках.

К сожалению, многие студенты почему-то считают, что рисунок не может быть самостоятельным произведением искусства, и относятся к нему с небрежностью, как к

вспомогательному материалу. Но вся история изобразительного искусства, и в частности русского, опровергает это суждение.

В художественной практике таких мастеров XI-X вв. как О. Кипренский, И. Репин, В. Серов, М. Врубель, портретный рисунок утверждается как самостоятельный жанр графического искусства, обладающий своей эстетической значимостью наряду с живописным портретом. Являясь неотъемлемой частью творческого наследия этих замечательных русских живописцев, графический портрет имеет художественное и историко-культурное значение.

Следует заметить, что портретный рисунок прежде чем попасть в музейные собрания и частные коллекции, в свое время украшал интерьер почти каждого дома, создавая определенную художественную среду, утверждая свою самоценность высокохудожественного произведения.

В создании портретного рисунка не может быть главного и второстепенного. Рисунок, как и любое произведение искусства, ценен не только грамотностью и виртуозностью исполнения, духовной наполненностью. Он должен обладать и декоративными качествами. И это во многом зависит от правильного выбора материала, умелое и тонкое использование которого обогащает художественный образ.

Выбор бумаги—белой или тонированной, гладкой или шероховатой, формат листа, использование подцветки в рисунке, даже само соприкосновение карандаша с бумагой должны определяться общими эстетическими задачами, решаемыми художником в своем рисунке, не исключая и такого момента, как оформление работы.

Все это приходит с опытом, накопленным за время обучения. Короткий “портретный рисунок” является практически самостоятельной работой студента. Он сам выбирает модель, решает композицию листа, отдает предпочтение тому или иному материалу—карандаш, уголь, сепия, ретушь.

Подобное задание прививает вкус к подобному виду творчества, вырабатывается привычка изучать натуру с карандашом в руке, вести своеобразный дневник.

Советы педагога, знакомство с музейными собраниями, копирование рисунков старых мастеров помогают молодому художнику в этой работе.

Результаты этой творческой деятельности завершаются выставками, которые периодически устраиваются в стенах института.

Портретные рисунки, собранные в этом альбоме были представлены на выставке, прошедшей в ноябре 1998 года и были выполнены студентами факультета живописи станковой мастерской профессора В. В. Соколова.

В. А. Могилевцев

Н. Н. Попова

Ноябрь 1998 года

1. Пантюхин Ц. Ю.
德·尤 潘秋辛
木炭
79 × 66cm
布盖茨 柯斯佳像

2. Антонов Е. Ю.
耶·尤 安东诺夫
铅笔 带调的纸
43 × 33cm
克利斯蒂娜像

3. Антонов Е. Ю.

耶·尤 安东诺夫

铅笔 带调的纸

43 × 33cm

克利斯蒂娜像(局部)

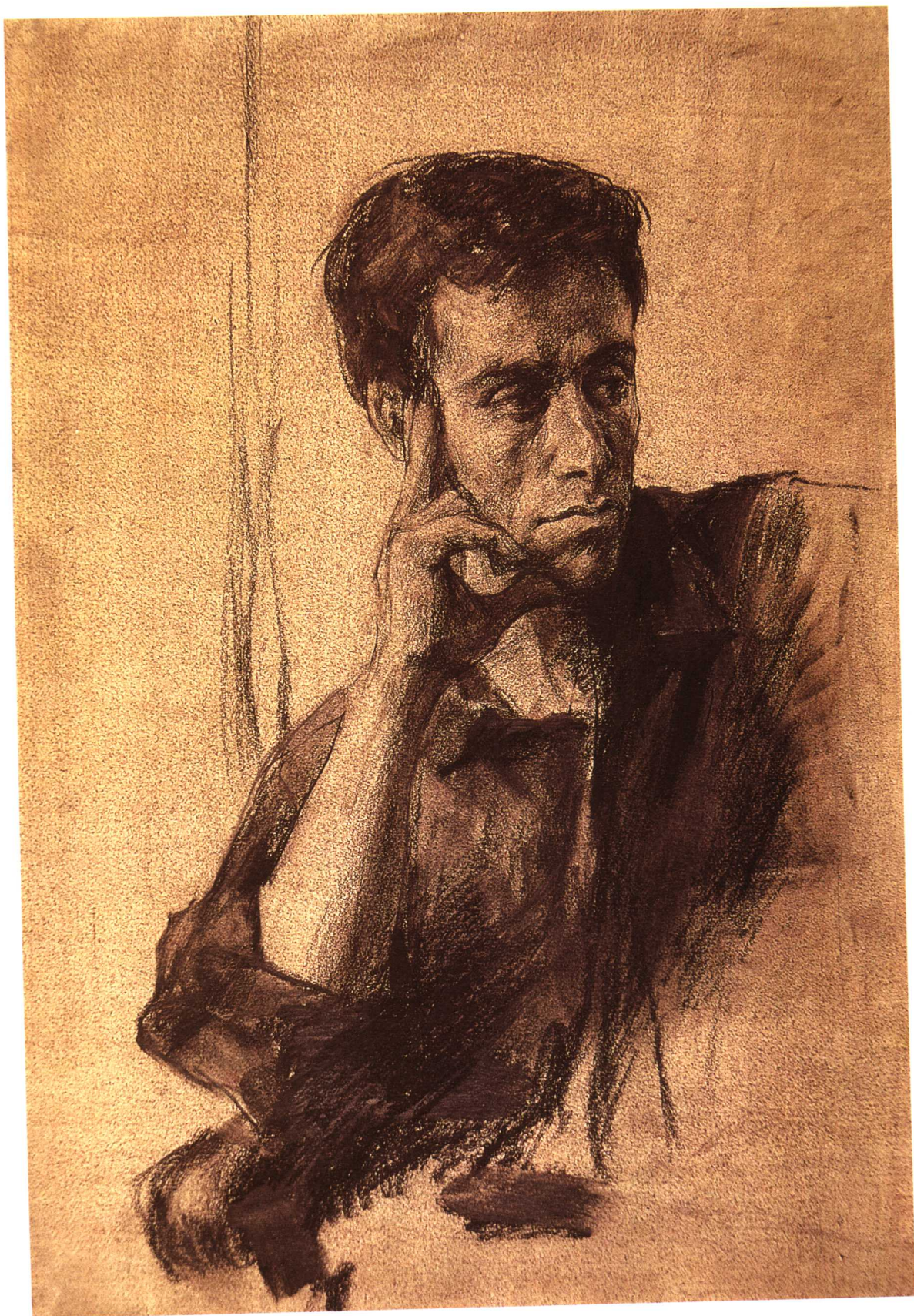
4. АНТОНОВ Е.Ю.
耶·尤 安东诺夫
铅笔 带调的纸
43 × 33cm
·克利斯蒂娜像(局部)

5. АНТОНОВ Е.Ю.
耶·尤 安东诺夫
铅笔 带调的纸
17×21cm
娜塔莎像

6. Антонов Е. Ю.
耶·尤 安东诺夫
铅笔
39 × 27cm
亚当像

7. Антонов Е. Ю.

耶·尤·安东诺夫
炭铅带调的纸
43 × 63cm
瓦希尔索尔特像

8. Дьячков Г.В.
戈·沃·吉亚契柯夫
带调的纸 混合技法
35 × 44cm
潘秋辛 吉玛像