

俄罗斯学院素描

刘宏 刘青砚 / 编著

青島出版社
QINGDAO PUBLISHING HOUSE

俄罗斯学院派 素描

刘宏 刘青砚 / 编著
青 岛 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

俄罗斯学院派素描 / 刘宏 刘青砚 编著. ——青岛: 青岛出版社,
2006.5
ISBN7-5436-3648-4

I. 俄... II. 刘... III. 素描 - 作品集 - 俄罗斯 IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)
第 035187 号

书 名	俄罗斯学院派素描
编 著 者	刘 宏 刘青砚
出 版 社	青 岛 出 版 社
社 址	青 岛 市 徐 州 路 77 号 (266071)
邮 购 电 话	13335059110 85814611-8664
网 址	http://www.qdpub.com
传 真	(0532)85814750
责 任 编 辑	刘 咏 申 尧 E-mail: shenyao@126.com
装 帧 设 计	申 尧
印 刷	青 岛 杰 明 印 刷 有 限 责 任 公 司
出 版 日 期	2006 年 5 月 第 1 版 2006 年 5 月 第 一 次 印 刷
开 本	8 开 (635mm × 965mm)
印 张	7.25
字 数	9 千
书 号	ISBN 7-5436-3648-4
定 价	32.00 元
盗 版 举 报 电 话	(0532)85814926

青 岛 版 图 书 售 出 后 如 发 现 倒 装、错 装、字 迹 模 糊、缺 页、散 页 等 质 量 问 题，请 寄 回 承 印 厂 调 换。

刘宏

1958年5月生于青岛，1982年1月毕业于山

东师范大学美术系，获文学学士学位。

1997年7月毕业于俄罗斯新西伯利亚国立

师范大学美术系，获造型艺术学硕士学位。

在俄罗斯读硕期间二次赴列宾美术学

院考察，2002年再度赴列宾美术学院考察

教学情况，为此书的编著收集了大量一手

素材。现为山东师范大学美术学院教授、

硕士研究生导师。

刘青砚

俄罗斯文艺科学院博士

山东师范大学美术学院教授，硕士研究生导师

中国美术家协会会员，中国壁画学会理事

山东工艺美术学会副理事长

导言

本书的绝大部分作品是由笔者在俄罗斯访学期间从列宾美术学院素描作品档案库中精心选择的自20世纪30年代至2003年共70多年中的经典之作。我们之所以将这些作品界定为“学院派素描”，基于以下两点：一是从客观上讲，其不仅是出自该学院70多年来历届的学生之手，同时这些作品作为列宾美术学院的优秀课堂作业存入校档案库并随时作为素描教学环节中的范例作品，也说明它们基本反映了自契斯恰柯夫素描教学体系之后历时70多年所形成的系统而富有特色的俄罗斯现当代学院派素描及其教学的面貌和成果；二是结合我国素描教学现状，以这些作品来廓清学院派与非学院派素描之不同，同时对我国的教学也有些启示作用。这也正是我们编著此书的初衷。当然，要想全面了解俄罗斯学院派素描及其教学，并切实地将其特色和所长与我国现实的学院素描及其教学相结合，还需要美术界的广大同行们的共同探究。

俄罗斯列宾绘画、雕刻、建筑美术学院（简称列宾美术学院）是世界著名的四大美术学院之一。在这所以绘画系为主系的学院里，严格的教学体系、严谨的教学管理制度和严肃的教学环境与氛围，而使其成为令世人仰慕的以现实主义绘画艺术为主导的学院派教育园地。

列宾美术学院创建于1757年，时称“皇家美术院”，其性质主要是培养为皇室宫廷服务的画师，并沿袭着西欧的教学模式。直到1830年西欧传统的教学模式在维涅齐昂诺夫和勃留洛夫任该院教授时被突破——他们自身辉煌的艺术成就和富有创造性的新思想改变了长期以来已确立的特别是古典素描的传统。其中主要的一点是他们均反对把活的对象过度理想化，要求对于富有生命的物体直接写生：“无须改正对象，只需要理解对象。”这种思想的实质是把透彻的解剖知识和严格的透视规律运用到具体鲜活的客观对象中去加以理解与掌握作为基础训练，而不是以研究古典规范为基础。这就从根本上动摇了过去该学院教学体系中东西欧古典素描的教学基础。后来不断完善这种思想的代表人物是叶果罗夫、舍布耶夫和伊凡诺夫诸教授，共同为后来以契斯恰柯夫为代表的俄罗斯美术学院教学体系的奠基做出了不朽的贡献。

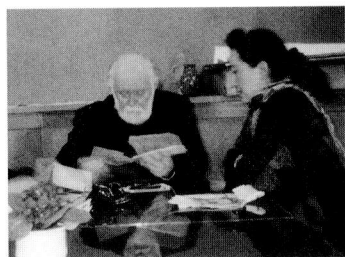
19世纪下半叶，时任美术学院教授的契斯恰柯夫将俄罗斯美术教学纳入了当时的教学环境，即在维护现实主义的俄罗斯美术同已经背离了现实主义的西欧美术相对立的情况下，而采取了他长期调查研究后所确定的教学方针。其方针的主导思想既产生于精通世界古典绘画的教育实践家的思考之中，又没有脱离前辈建立的基础——在俄罗斯的传统教学实践中长期积累的经验，综合形成了一整套严谨的教学思想体系。这个体系的实质是以素描对绘画占据绝对的优势来训练学生作为画家的职业技巧，包括要求眼睛观察的准确和笔的肯定等。应该指出的是，当时在欧洲也只有俄国才企图通过合理的美术教育制度来恢复高度的绘画技巧。这个事实本身就把契斯恰柯夫同19世纪下半叶伟大的俄罗斯现实主义画派紧密联系起来了。

契斯恰柯夫所确立的教学体系是以提高学生的“感觉、知识和技能”为核心的，其目的是训练学生达到成为一个画家所必须具备的综合描绘客观物象的能力。具体到素描教学的要求有以下三点：

一、形体感 由浅入深、从简到繁地逐步提高和巩固形体与比例的感觉，以及黑白色调与空间的感觉。必须要使每一笔并不是偶然碰到纸上的，而是根据结构、透视和解剖学的规律描画。素描要求全面研究物象，它包括各种线条和色调因素的方法运用，从而把素描中准确的轮廓线同物象所能呈现的体面（即色调）两个方面结合起来，以避免只画线条或侧影而减弱了眼睛对色调的分辨作用。

二、整体感 契斯恰柯夫特别着重指出完整地体现物象对画家的意义。在作素描时，必须明确认清整体塑造物象过程的连贯性：先由整体到局部，再由局部回到完善的、内容充实的整体。从方到圆、自简至繁，从三大面到五调子，这些是决定绘画最初阶段一般通用的法则。“任何破坏写生画的程序会产生完全的错误和混乱”（契斯恰柯夫）。

三、质量感 对自然物象中各种质感的细致研究和准确描绘的目的，一方面是训练提高学生各类物象观察其差异时的敏锐度；另一方面是通过各自不同质地物象的仔细研究与描绘来掌握

① 刘宏（左）刘青砚（右）与素描教授B·科罗廖夫（中）合影（1997年）

② A·梅尔尼柯夫（左）与刘宏（右）在审阅作品图片（1997年）

③ 刘宏（左）在绘画系主任B·彼西柯夫教授陪同下考察素描教学（1997年）

丰富的素描手段。契斯恰柯夫指出:质感就是各类不同物象的性格特征。在捕捉这些性格特征的过程中,素描的丰富手段是不可缺少的。在深刻理解与描绘其性格差异的过程中,同时也就培养了作为一名职业画家独特的个性与表现力……现实主义的素描理论也绝不否认画家在素描中个性表现的因素。

契斯恰柯夫素描教学思想的终极目的是为青年画家打下职业化的基础,以使它们能够成为必定是经学院培养的现实主义者。他的基本思想是“绘画是科学的胜利”。而最终在俄罗斯美术学院形成体系,也与其指导下造就的像克拉姆斯柯依、列宾、谢洛夫、弗鲁贝尔等大师们有着密切的联系。

由契斯恰柯夫的思想所形成的教学体系与方法,包括在训练培养未来的现实主义画家,在描写对象的形态和透视关系,以及正确地反映立体与空间等诸方面,已取得了突出的成果。然而也由于契斯恰柯夫本人在艺术问题上的固执、抑或是他缺乏世界观方面的哲学基础,其中还有对社会生活和俄罗斯的艺术发展的预测或观察不足,导致其体系也难免留下一些缺憾,诸如他没有解决默写的问题,因而也没有解决描写活动着的模特儿的问题和解决某些艺术思维的表现性素描的技法问题等等。

也正由于这种种缺憾,使其体系能够在以后得以不断完善成为可能。实践证明,在契斯恰柯夫教学体系建立之后的近一个世纪中,作为俄罗斯传统的教学体系,她的确也是在不断地修正完善中注入了更多合乎规律的、体现时代特征的丰富内涵。

在列宾美术学院,自上世纪50年代末到80年代,契斯恰柯夫教学体系经过近40年的修正和完善所形成的当代素描教学体系又呈现出以下三个方面的特点:

一、在素描的观察上以哲学家逻辑思辩的角度与谨慎的态度去分析对象,做到透过现象感知本质地去理解表现客观对象的形态特征,学会画你理解了的东西,而不是画你看见的表象的东西——既反对纯客观地描摹对象的自然主义倾向,又要去伪存真地尊重和表现对象。在此原则下,以梅尔尼科夫工作室的科罗廖夫和贝斯特洛夫前后两位教授的素描教学为代表,形成了一整套的注重结构的素描教学形式,也就是理解掌握对象内在的本质结构并将其结构内容纳入运动形态中去感知,进而再去表现。

二、在素描写生的过程中,要以职业画家对形体敏锐的感知能力与谦恭而富情感的心理状态去表现对象。在观察对象时要缜密地分析、判断与理解对象的基础上,将个人的感知抑或是情感因素贯穿于所表现的每一个环节之中——即抵制那种面对物象“例行公事”般过度理性的冷漠态度,以便不失自我地将主观感性因素在画面中能动地体现出来。这是一种把严格的理性分析能力训练与培养艺术美的感知素质紧密结合的教学方法。具体到对象形态表现是以归纳概括的主观光影(色调)为手段,以富有运动感(或韵律感)的内在结构理解表现为目的,其中画面的形式美感是始终保持的整体要求。

三、在当代列宾美术学院素描教学的理念中,“素描作为思维的过程”(契斯恰柯夫)这一传统主张已外延成为艺术的创造性思维与技巧的培养过程,诸如感知能力的多元、表现手段的多样和风格性探究的多向,以及点线面肌理等视觉造型元素在建构画面形式美感上全方位、多层面地创造性培养方面不断注入了诸多时代性的表现语言特征,使素描不仅成为造型基础能力的培养手段,同时又成为勇于探索、富有个性化的美术家进行品格训练的重要环节。

俄罗斯列宾美术学院素描教学体系依然在不断地完善着。然而,在其长期地不断完善中,在继承传统,包括契斯恰柯夫教学体系方面却不是一成不变的,她既是在过去基础之上的不断深化,又在其自成体系的教育实践中不断寻求俄罗斯艺术的主流发展取向。这种取向就是:俄罗斯艺术需要用人民所了解的语言同人民对话。正是由于艺术教育及艺术教育所肩负着的这种特殊使命,才更加需要去不断地继承、完善和发展这种伟大的现实主义传统。

① 刘青砚(后排中)在听取A·梅尔尼柯夫等教授的意见(2001年)

② 刘青砚(中)与C·萨哈罗夫教授(左)和B·阿烈柯教授(右)合影(2002年)

③ 列宾美术学院三、四年级课堂作业汇报陈列

俄罗斯素描材料、工具和技法

一、材料

索斯 (Соус)——俄罗斯特有的素描材料，成分为石墨。分黑、灰、褐等十几种颜色。其质地似中国的炭精棒，但较软，可溶于水。既可像炭精棒一样使用，也可将其制成粉末，溶于水像水墨色一样去画素描。

桑基娜 (Сангина)——矿物原料制成，主要有赭石和朱红两种色，并在这两种色之间分几种深浅不同的品种，可溶于水。用桑基娜画素描有一种古典绘画的色调美感。

歇比亚 (Сепия)——呈深褐色，由矿物原料制成，也分深浅不同的几个品种，似中国的褐色炭精棒，可溶于水。

以上三种材料均可溶于水，所以也称其为干湿兼容材料。这三种材料被广泛应用于俄罗斯素描教学之中。

色粉笔——作为素描材料早已被包括俄罗斯的欧洲古典绘画大师们所使用。在我国用此做素描材料的画家还比较少。该材料质地较软，可溶于水，因此选择同色相的色粉笔既可干画，亦可湿画。在俄罗斯素描教学中常用色粉笔中的白色或亮色，由此来强调画中物体的亮部，特别是高光部分。

色粉——可溶于水的粉末颜料。色相不同的有几十种，但素描多选择其中的一些色相纯度低的中灰色粉调水，像画水粉或水彩一样使用。个别效果也可用毛笔、毡块或排刷，甚至碾子干性上色。

白色粉棒——由锌白或钛白等原料制成，质地细密坚硬，附纸力强。可用于提高画中物体的亮部和高光部分。

黑色粉棒——似中国的炭精棒，但它含少量的油性，不能溶于水。因画到纸上不易被擦掉，因此也较少使用。

二、工具

配合材料应用的辅助素描工具，包括起稿工具、调子处理工具、除色工具和特殊肌理即效果处理工具等，除橡皮、擦笔、尺子、钢笔以外，在俄罗斯美术学院素描教学中还有以下几种工具：

碾子——一种湿画法上色的工具。用海绵制成，分大小多种型号。可具体应用于素描过程中诸如制作底色、铺色调，以及后期调整大的调子关系等。

排刷——各种不同型号的排刷，既可应用于素描湿画法，也可蘸色粉用于色调铺设的干画法。

毛笔——用于湿画法中的局部与细节刻画。有羊毫、狼毫两种。

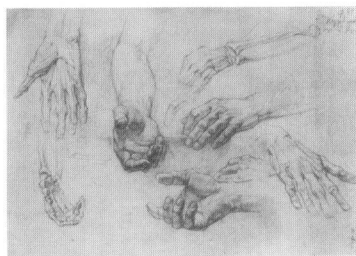
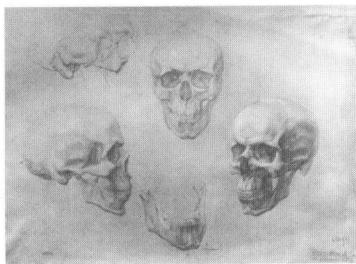
毡块——选择较硬的毛毡剪成块状，用于起稿、上色调或作特殊肌理处理。通常是蘸色粉干画法采用。

海绵——与毡块共同使用，但其多运用在湿画法之中。

油画刀——既可当小尺子使用，又可在刮、扫等做特殊肌理时使用。

剃须刀片——减色或处理高光的工具。

正确灵活地掌握应用上述各种工具不仅可以缩短作画时间，改变作画步骤，同时还可以在素描作品中制造许多特殊的表现形式和肌理，从而产生一些视觉上的美感效

果。另外,创造性地发挥各种工具材料的作用,可以在丰富画面技法的同时,开拓思维和艺术想象力。

三、步骤与技法

1. 裱纸

在列宾美术学院绘画系里,要求课堂素描作业的素描纸要裱在画板上,就是利用整个画板作画。这样要求是与其课题要求相一致的,包括运用各种湿性材料和各种特殊技法作画时,能始终保持在平整的纸面上进行长期作业,以及将画板(纸面)当作画布训练构图形式在整体上的准确与完整性的技能。另外,作品完成揭下后也能保障作业的平整,便于展览和保存。

裱纸的方法

(1)将纸放在平整处,在纸的反面用湿毛巾均匀地擦一遍,或用喷水壶将水雾喷到纸面上。

(2)在画板的四边侧立面上涂上胶水或乳胶,把纸铺到画板上将四周余留的纸边粘上。粘纸时要像绷画布一样将纸轻拉使其平整而均匀。

(3)平放背阴处晾干即可。

2. 制作素描底色

制作素描底色在欧洲是一种较为普遍的传统方法。其底色分透明和不透明两种,前者应用更为广泛。

透明底色 材料有多种,如索斯、桑基娜、歇比亚、水彩、丙烯、色粉笔等不含胶的粉性原料,溶于水后调匀而成。

制作底色的工具有羊毫的底纹排笔或猪鬃排刷(或海绵碾子)两种。方法有刷、戳、洒、滴、滚以及结合洒糖或盐等粒状透明晶体等等,可出现各种不同的肌理效果;使素描增加生动感和技法的表现力。

底色的色调又分同类色与非同类色两种。同类色即指底色调与素描绘制材料在色相、纯度上一致,只是在明度上有深浅差别的色。这也是一种古典式素描常采用的方法,便于掌握。非同类色只是一个相对概念,色相的不同并不意味着用对比色。例如,在灰、棕色或土红色底上用黑色素描材料绘制,在灰绿色底上用棕色炭精棒绘制等等。

另外,就一般规律而言,底色材质与素描材质最好一致,以取得表现形式上的相对和谐。

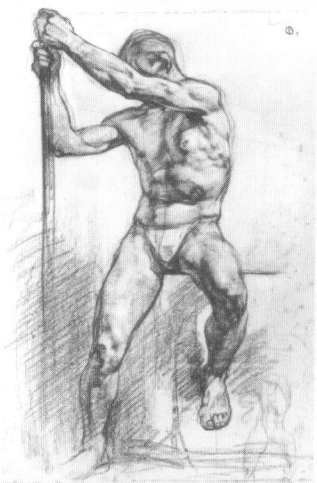
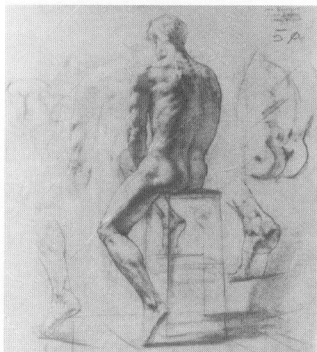
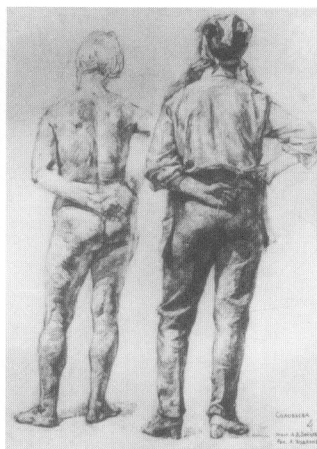
不透明底色 材料包括锌白、钛白、白垩粉、石膏粉等含有大量胶质的不透明物质成分的材料。制作底色的工具多用胶碾或海绵碾子和刮刀等。

方法有滚、戳、刮、扫等等,可出现各种纹理和颗粒状肌理,多有油画布的底层感。其方法实际上是在覆盖满的某种肌理底层上作画。

底色的色调和作画材料颜色的关系也可分成同类色和对比色底。有效地应用该方法可使画面产生的强烈、粗犷且坚实视觉感受。

3. 绘制技法

长期以来,在我国的美术院校里大都将素描的教学限制在较为单一的方法中进行,使学生几乎把排线条画调子的方法看成是画素描的惟一技法,认为排均匀、交叉的线条角度都是画好素描的因素。甚至迄今许多人认为“苏派”的那种运用线条铺就的调子层次来制造立体和空间感的“调子素描”是一种“全因素”素描等等。这种认识和方法,作为引导初学者由浅入深、循序渐进地训练观察角度,理解和掌握形与体的塑造方法的一个环节是必要的。但在进一步提高学生素描艺术的表现性技能方面,尤其是素描作为油画和其它造型艺术门类的基础性训练和技术性掌握上,其方法显然存在着不足和局限,而“全因素”的理解更是片面的。实际上,列宾美术学院的素描教学是调动几乎可以运用的所有造型技法因素(即可称“全因素”)来进行素描训练的。例如:水彩的湿画法,油画、水粉运用笔触的干画法等等,均可作为素描技法加以应用。因此,素描的学习训练不仅是将素描作为艺术的造型门类以体现其艺术感染力,同时,

也有助于强化和提高对油画和其它造型艺术在技法上的掌握。在列宾美术学院的基础教学中,素描技法与色彩技法的学习与掌握运用是相互依托、相辅而成的关系。

素描的绘制技法多种多样,这里只简单地介绍列宾美术学院素描作业中常采用的几种技法。

先底后主

是一种先做透明或不透明的底色定调,在此底色调和肌理上进行面对主体物象的素描作业。

先湿后干

是一种先用单色水彩铺设大的色调关系(其方法是运用水彩的湿画法),即用湿画法来先表现对象大的形态或三大面的明暗关系,等色泽干后再用同色相的干性材料进一步地进行深入局部和细节的刻画。这种方法快捷,有利于迅速抓住大关系,找出大感觉,表现大的形体。同时可以摆脱用线造型的单一手法,直接用生动的“面”来塑造体积。这样便于从素描的开始阶段就将形体意识迅速建构起来。

先铺后刮

即先以对象的中间色调全面铺开作为色底,再进一步寻找暗部(背光部)加以深入塑造;亮部用剃须刀刮或用橡皮、白色粉笔等硬性工具和干性材料进行戳、剔等特殊手段,以及擦洗、刻画等手法深入表现对象。这是一种“两面加减法”,即背光面(暗部)“加”色调层次塑造和在原底色的受光面(亮部)“减”色调层次刻画对象的技法。这种技法不仅能压缩素描时间,重要的是由此使调子活泼生动、过渡自然和谐,在培养整体观察、整体处理画面的能力上不失为一种富有效果的技法。

重中间、略两边

意指重视加强明与暗的中间交接部分(即明暗交接线)的塑造,概括背光的暗部和受光的亮部处理。如此体现画面主次分明、章节清晰,是一种重视主观整理的强调、概括的艺术手段,如此可训练源于生活高于生活的表现力。

紧结构、松表象

列宾美术学院素描课程的安排包括室内灯光长期素描作业和室内自然光短期作业(速写),均要求学生紧紧把握和表现人体结构。也就是说不管是利用光影的调子还是运用各种表现性的线条都要紧紧抓住人物的结构这一主题内容,进行不择手段地塑造。那些非本质结构的表象因素,只是作为主题的衬托或依附因素轻松地施以表现。“结构为纲,纲举目张”是列宾美术学院素描教学的理念。由此也出现了利用光影即调子和运用线面结合,以及以使用结构线为主的三种尽管表现形式不同,但仍以掌握和表现结构为中心训练系统的“结构素描”。

本画集中所选编的作品范例可以充分体现这一特质。

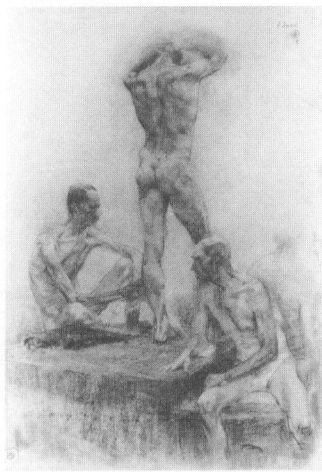
列宾美术学院的素描课程

列宾美术学院现有的素描课程的安排,主要是训练学生如何掌握和表现人物。

其教学课程安排是从头像、颈、胸、上肢、手、骨盆到下肢和脚部循序渐进来进行的。其它诸如静物、风景等素描作业都是由教师布置课题,学生在课余时间完成的。

第一学年的素描作业内容是:头像写生,其中包括同一模特各种不同角度的头像写生。其它如手、脚、人体骨骼、肌肉的作业练习均为剖析性写生与默写相结合的方法。

第二学年的素描作业内容是:逐步增加以各种站姿为主的简单动态的男人体写生课。在第一、二学年中,每周1.5小时的解剖课是十分重要的课程,其内容是严谨而又系统地学习了解从头至躯干、四肢到每块肌肉的起伏点、肌肉在运动中所起的作用以及所产生的形态变化、每一骨骼的形态特征等等。解剖课先以讲座的方式由专职教师授课。在专备的阶梯解剖教室内有人体各部分骨骼、各部分解剖肌肉的石膏模型,以及大量的解剖课课件、解剖图、范画等供学生研究学习。解剖课的考试以命题和当场

口试的形式进行,其要求十分细致而严格。目的是让学生充分而切实地掌握人体的生理解剖结构。

第三学年,也就是学生进入三年级后就采取双向选择(即学生志愿和教师选择相结合)的形式进入各工作室。各工作室尽管在教学和培养学生未来发展的方向上有所不同,但对素描的要求基本一致。油画系里的6个工作室均以人体写生为主来安排素描课程。

第三和第四学年的素描作业内容是:由单人体逐步增加到双人体组合写生。

第五学年的素描作业内容:安排由双人体到三人体组合写生。难度逐渐增加,作业尺幅也越来越大,特别是三人体组合写生往往要求纸面长宽在2米左右,并将纸裱在画板上进行。四、五年级的学生素描作业要求可以利用各种材料,运用各种技法即“全因素”地去相对主观地表现人体。在第四和第五学年的素描作业中,技法性的多样、探索性的多元即“全因素”的表现性越来越被重视,包括对构图的完整性和对画面的形式美感等方面艺术的表现性要求也越来越高。

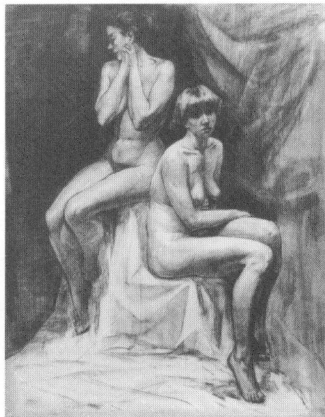
第五学年还安排有素描创作作业,即要求在完全默写的前提下运用现实主义的写实手法,完成一组具有主题情节性的人物组合素描创作。显然,这种作业也只有学生通过几年的学习,在充分掌握人体结构知识的情况下,才能够熟练地完成的各种动态与角度的人物素描。这也说明掌握人体结构是列宾美术学院素描教学中最重要的训练课题之一。

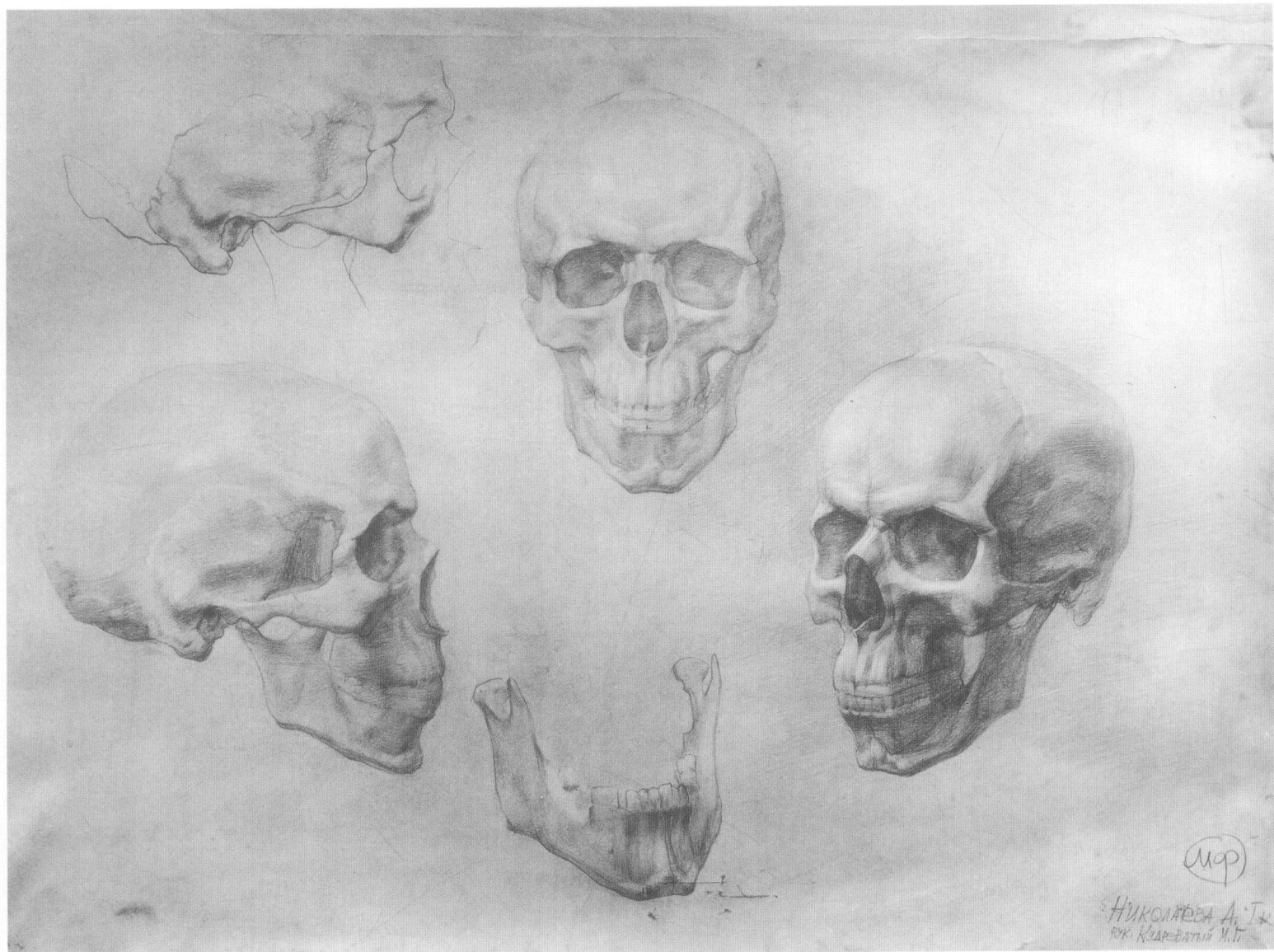
第六学年里所有的学生进入毕业创作阶段。所有工作室均要求学生在进行创作时,首先要完成完整的与油画创作作品比例相同大小的素描稿。

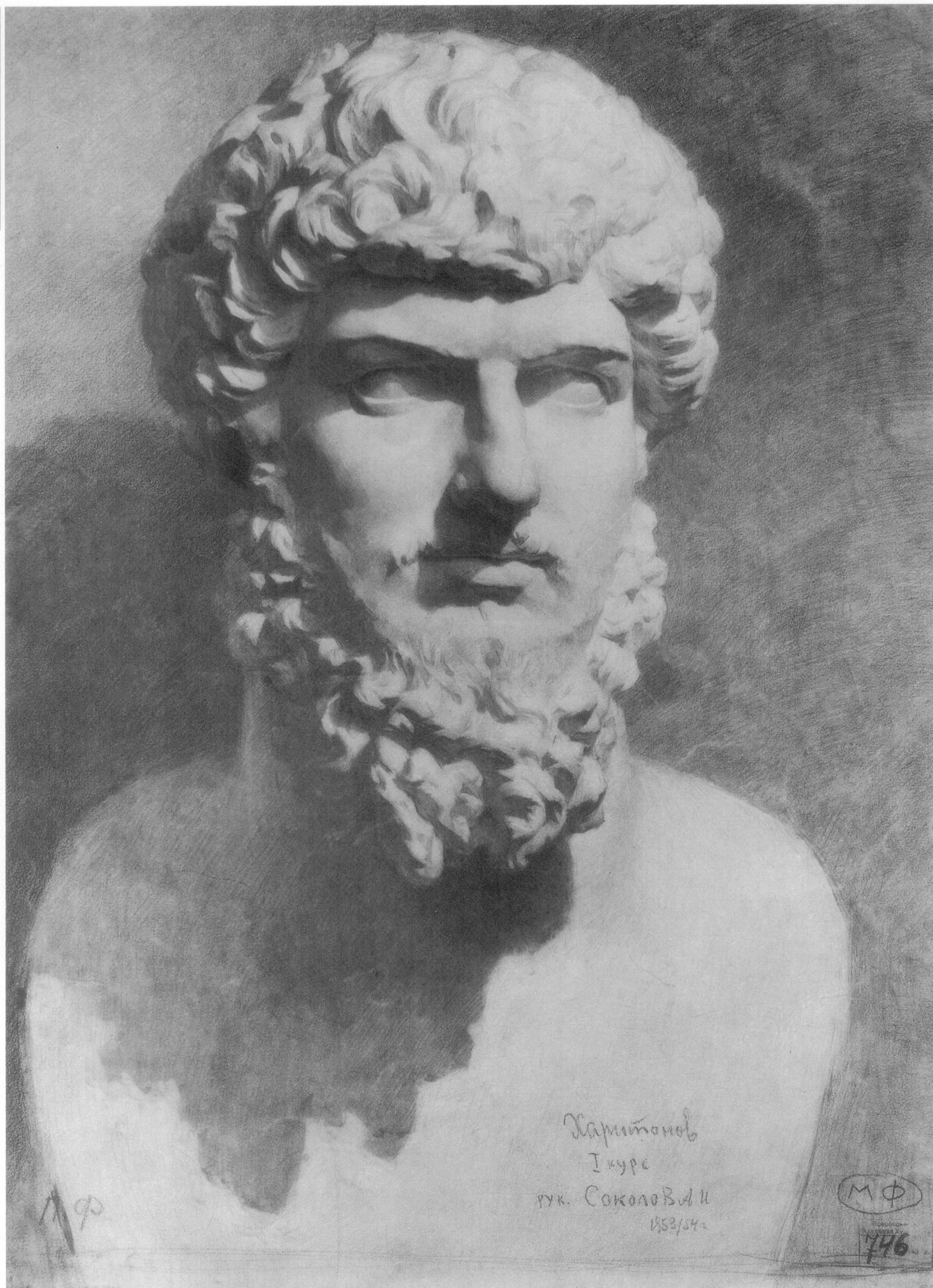
素描学习与训练是列宾美术学院绘画系两大主要课程之一(素描和色彩),被安排在一至五年级几乎是所有室内课堂作业规定的时间内。具体到每天的时间为:每日上午9点至11点,下午3点至5点,即每日4小时。中间为色彩写生,晚上安排其它课题内容。由此可见素描训练在该学院的被重视程度。

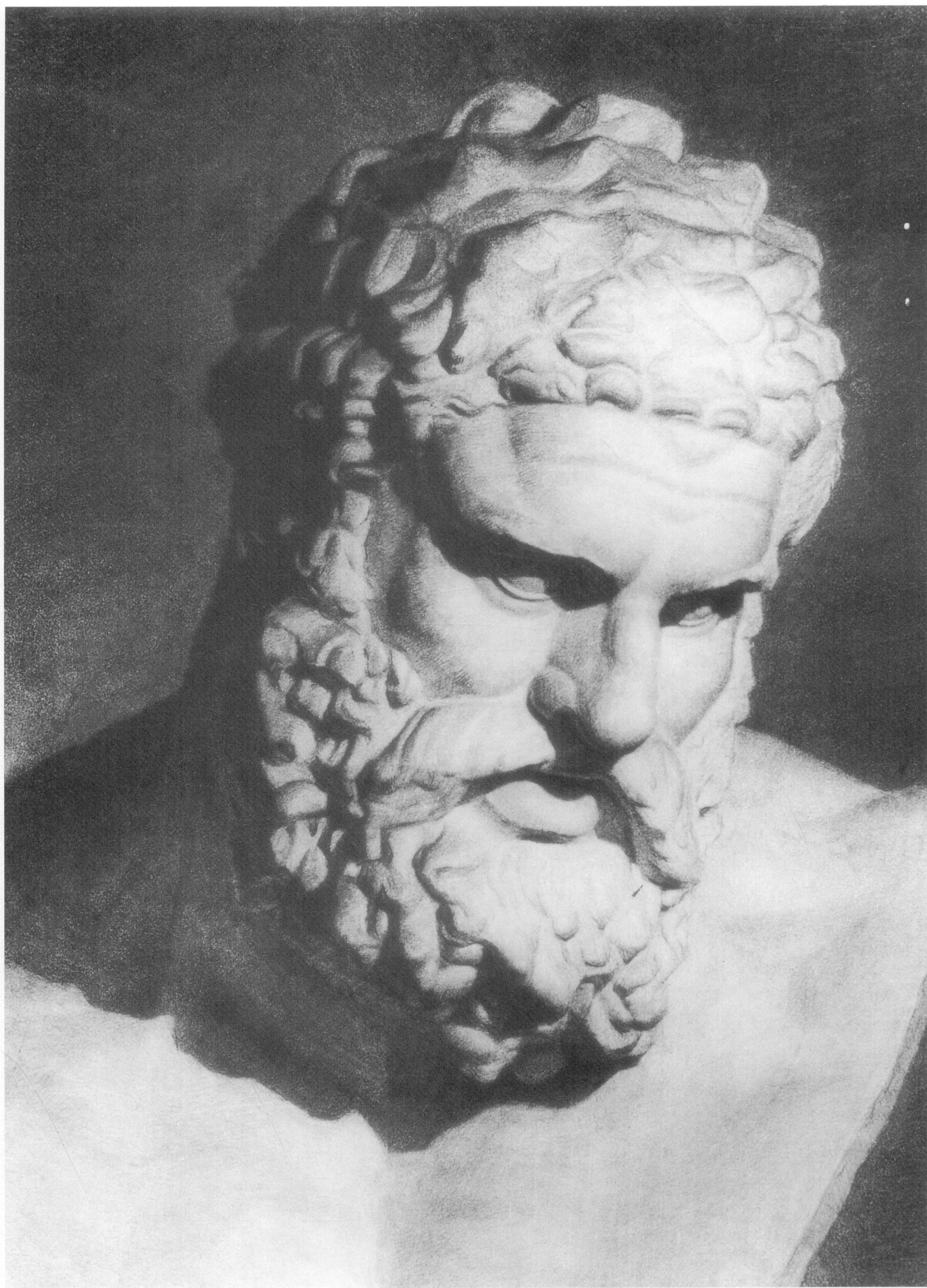
参考文献:

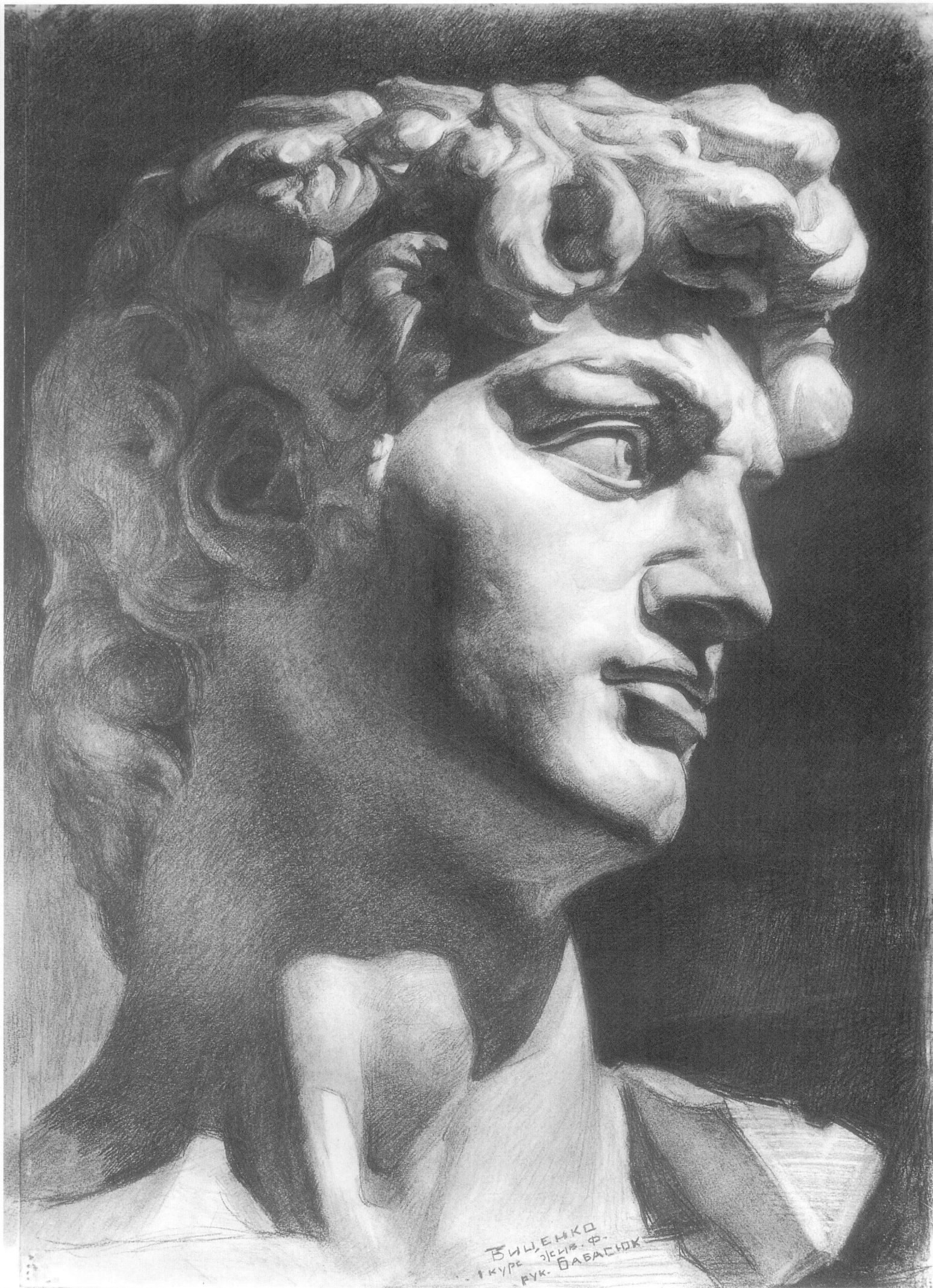
- 《契斯恰柯夫》〔俄〕梁斯柯夫卡娅 著
《俄罗斯素描技法》 孙韬 叶南 编著

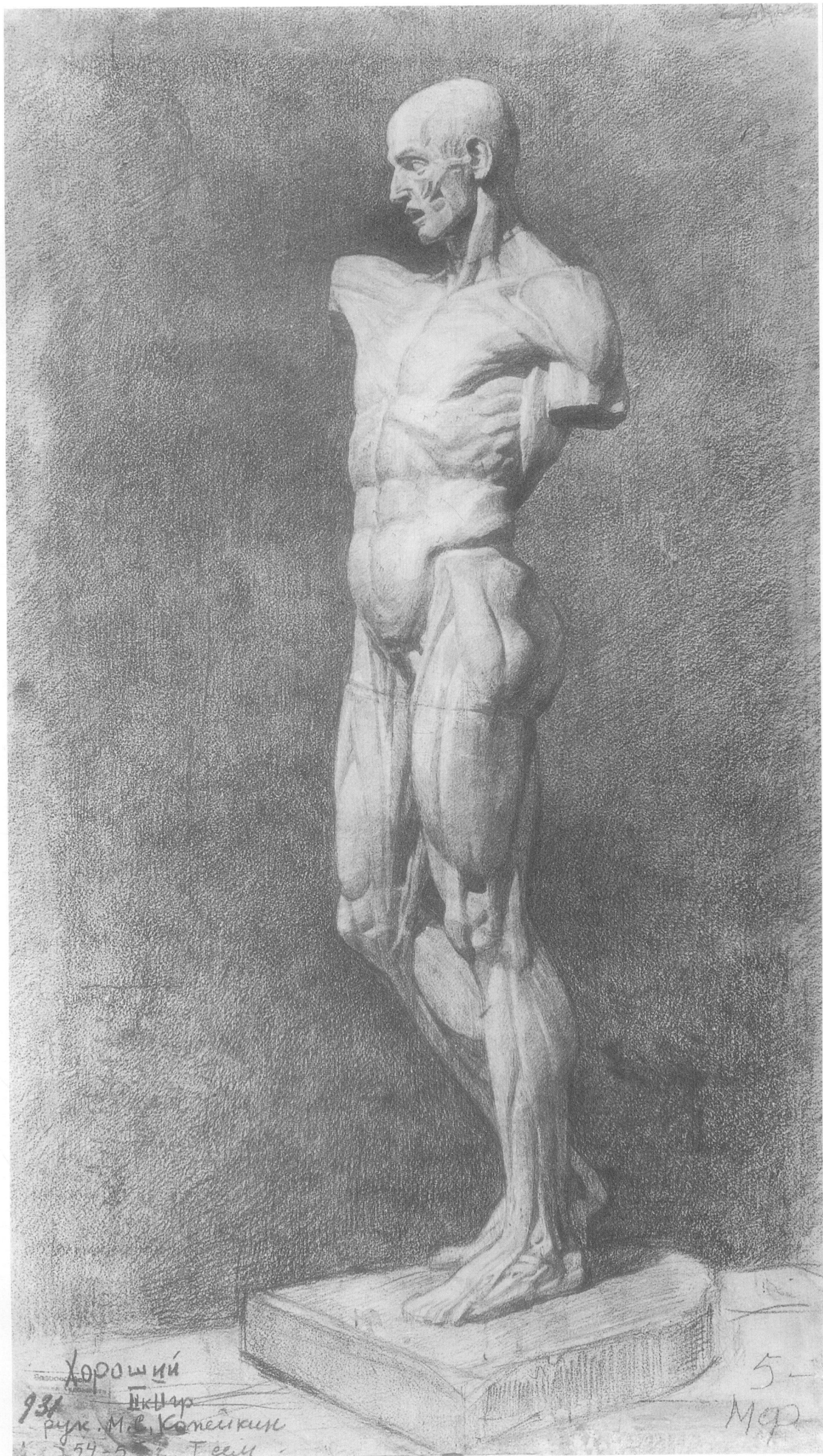

5 нр

Кудачев
П. Купе П. Куп.
р. Н. В. Ковалев

