

世界著名美术院校教育丛书

人民艺术出版社

四季如歌

俄罗斯列宾美术学院雕塑系

张伟 周思旻 陈科 著

ИНСТИТУТ ЖИВОПИСИ. СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА

G649.512.8

1

俄罗斯列宾美术学院雕塑系
титут имени И.Е.Репина
факультет скульптуры

四季如歌

列宾美术学院

北方工业大学图书馆

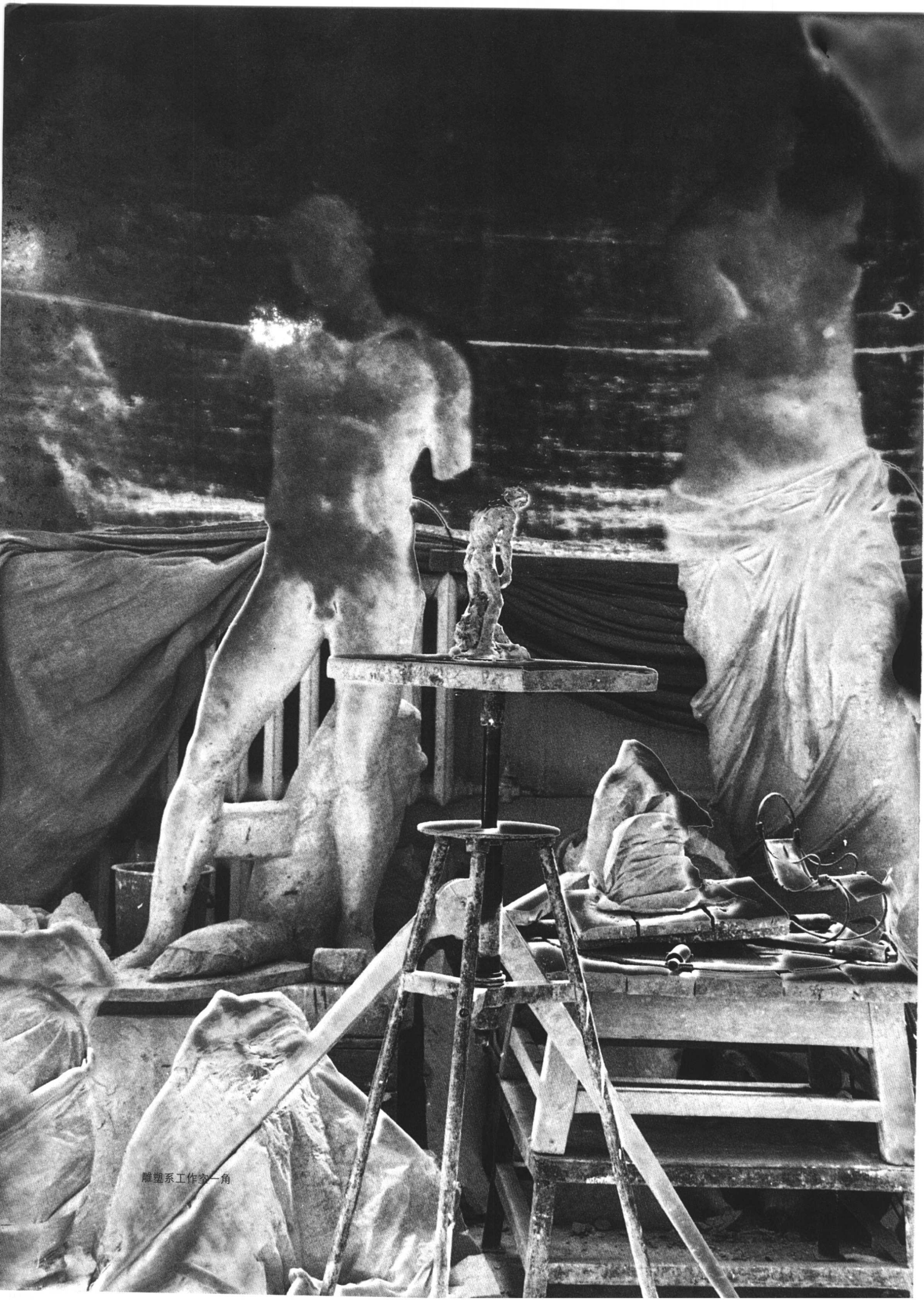

00582143

张伟 周思旻 陈科 著

人民美术出版社

SBD91/45

雕塑系工作室一角

我们与列宾美术学院

主 编

范迪安

副主编

陈卫和

许征云

编 委

(按 姓 氏 笔 画 为 序)

广 军

马 路

许征云

范迪安

陈卫和

袁运生

隋建国

韩亚洲

谭 平

戴士和

总 序

范迪安

现代型态的中国美术教育发展已历百年。在20世纪的不同历史阶段，一批又一批的中国艺术学人走向海外，在求学探艺的过程中感受和认知外国美术教育，点点滴滴，引火传薪，把外国美术教育的经验与中国社会的实际相结合，探索中国美术教育的发展之途。20世纪前半叶对欧洲美术教育模式的引进和对日本美术教育特点的吸收，50年代对前苏联美术教育体系的移植，都使中国美术教育在教育思想、学科布局、教学方法上获得了许多补益，形成了历史性的经验。改革开放以来，中国美术教育更加宽广地面向世界，从国外美术教育新的发展中吸取有益的因素，形成自身不断变革、调整和建设的态势。时值世纪之交，随着我们整个国家教育改革热潮的兴起，美术教育再一次把开阔视野、审时度势、借鉴发展的任务摆到了自己的面前。

一次又一次地穿越文化边界之旅，一篇又一篇介绍海外留学观访的文章，都为我们接近和认识国外美术教育的状况和特点提供了许多资料。在国际交往交流特别活跃的美术界，来自国外的美术教授也越来越多地进入中国的美术学府传经讲学。但是，相比起其他领域在当今信息时代

迅速地在国际范围内探取资讯、选择吸纳的形势，我们对国外美术教育的了解还是不够的。已有的介绍或停留在笼统大概的观察之上，见林多于见木；或侧重于某方面专业教学经验的描述，缺乏对教学所依赖的思想背景与文化依据作深入的考察；或感兴趣于具体教学方法的引进，缺乏联系中国美术教育的特点进行思考。如此等等，总起来说，国外美术教育的真实状况尚远远地位于彼岸的文化迷雾之中，令我们未尽领知和难以辨识。有感于此，我们组织编辑了这套《世界著名美术院校教育丛书》，约请在国外美术名校中学习经年的留学生或执教的中国学者动笔撰著，对不同国家著名美术学院的教育教学进行宏观的描述和具体的介绍，以期提供一份国际范围内美术教育状况新的图景。

我们相信，任何一所美术名校都有自身的传统文脉和治校理念，由此形成其培养人才的目标取向。与此同时，一所美术名校又是由众多教学主张和教学方法不同的名家构成的。一位教授在某一专业上的教学特色，直接体现在具体教学过程之中，成为艺术学派的重要基础。名校之风养成常青之藤，只有亲身经历了具体的教学过程，才能真正领悟一所名校在教育教学上的优长所在。这套丛书的最大特色就在于撰著者的“亲历”。他们都经历了受教数年的留学生涯，在学习中遭遇过不同文化矛盾与碰撞带来的困惑，也最终获得了艺术技能与知识的积累，获得了艺术认识上的高度。他们在撰著中从微观的、具体的、自我的角度切入，力求将一学府、一专业、一画室、一教授的教学特点写实、写深、写透，写出亲临实境的经历和充分丰富的体会，把自己学习历程中的心理感受真实地披露出来，并含带了后来反观审视的思考。这样一种宏观与具体相联系，叙述与感想相融合的手法，为我们认识国外美术教育教学的得失长短提供了丰富的第一手资料。

感谢人民美术出版社对这套丛书的创意、编辑和设计所提供的大力支持和便利条件。要把美术学习的过程用文字再现出来是不容易的，大部分作者学成回国之后在美术学院任教，作为教师的责任感使他们克服困难担当起此回写作。他们有的还二度乃至三度返回母校补充素材，为的是尽可能充分提供翔实的资料。图文混排的方式使得这套丛书展开了可读、可视、可知的情境，能够引领读者进入他们曾经学习过的空间，感受他们海外求学的的生活过程和心路历程。我们认为，这套丛书的出版将拉近我们与国外美术教育的距离，使我们能够更加自主地去观察、去思考、去对话与交流，这是今天深化中国美术教育改革所需要的。

目 录

总 序

引 言

1

第一章 春

3

历史之春——学院的成立

8

学习之春——泥塑头胸像课程·素描

19

生活之春——博物馆·图书馆·音乐会·讲座·
节日

40

第二章 夏

51

历史之夏——古典主义的发展

55

学习之夏——浮雕·创作

58

生活之夏——伏尔加河之游·旧书店·白夜·
朋友们·酒鬼与伏特加

72

第三章 秋

81

历史之秋——现实主义的兴起和学院的多次
改组

85

学习之秋——大人体

92

生活之秋——猫、狗及其他·模特们·库巴索
夫和他的“中国情结”·学生食堂·
一年又一年

99

第四章 冬

115

历史之冬——社会主义时期的美术学院和它的
今天

120

学习之冬——毕业创作

141

生活之冬——“五分”的魅力·期末展览·
“小猪崽儿”与“老狐狸”·临
别·雕塑系教学的浪漫现实主义
风格

159

后 记 俄罗斯情结

185

附 录

报考资讯

187

教授简介

188

作者简介

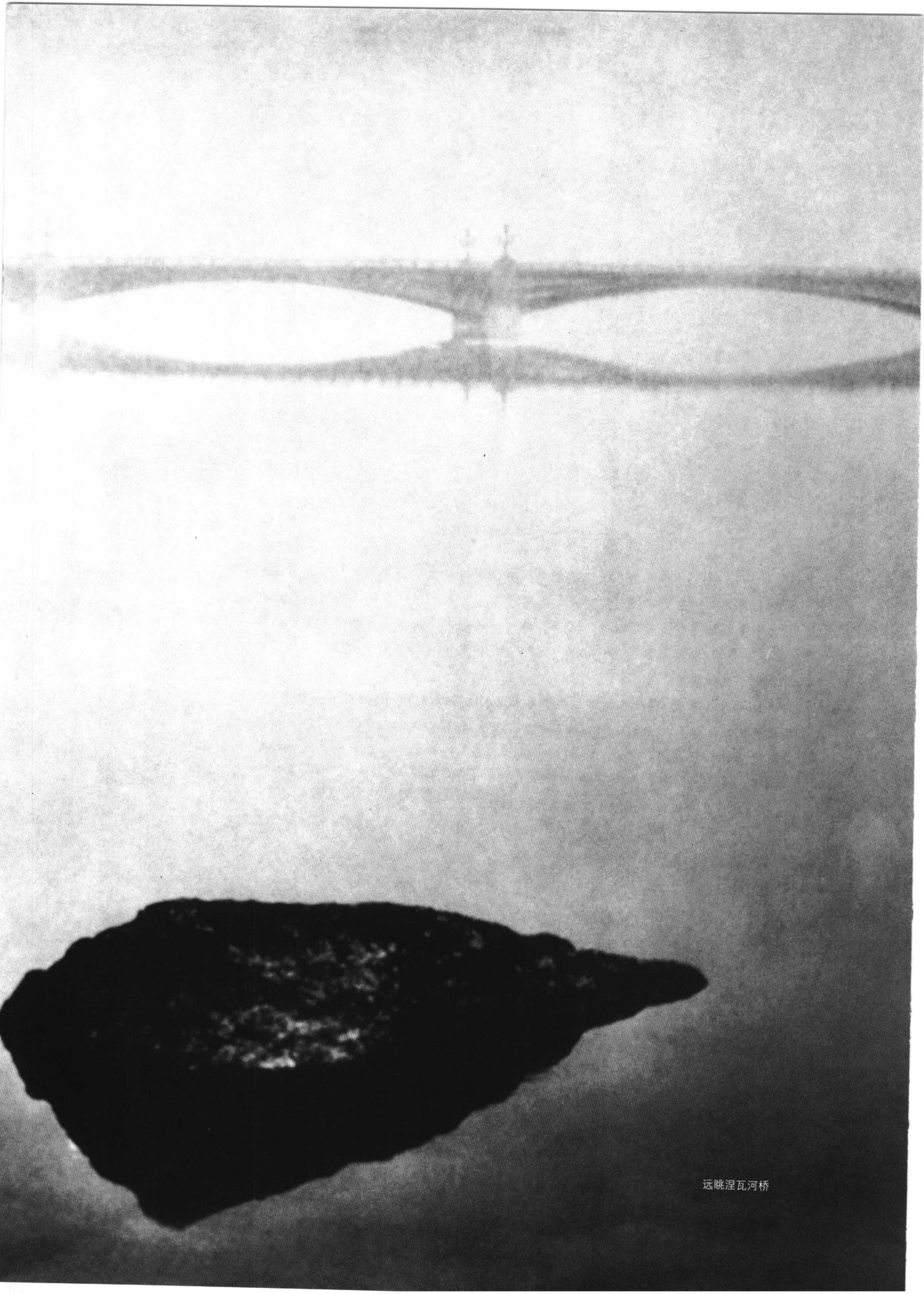
192

引 言

1989年11月，张伟、周思旻受国家教委派遣留学前苏联，当时陈科已是莫斯科苏里科夫美术学院雕塑系二年级学生了，转年深秋，他同我们一道进入了列宁格勒列宾美术学院。在那里的几年，我们三人亲历了苏联的大变革，留“苏”（苏联）—留“独”（独联体）—留“俄”（俄罗斯），“列宁格勒”也恢复原名为“圣彼得堡”。

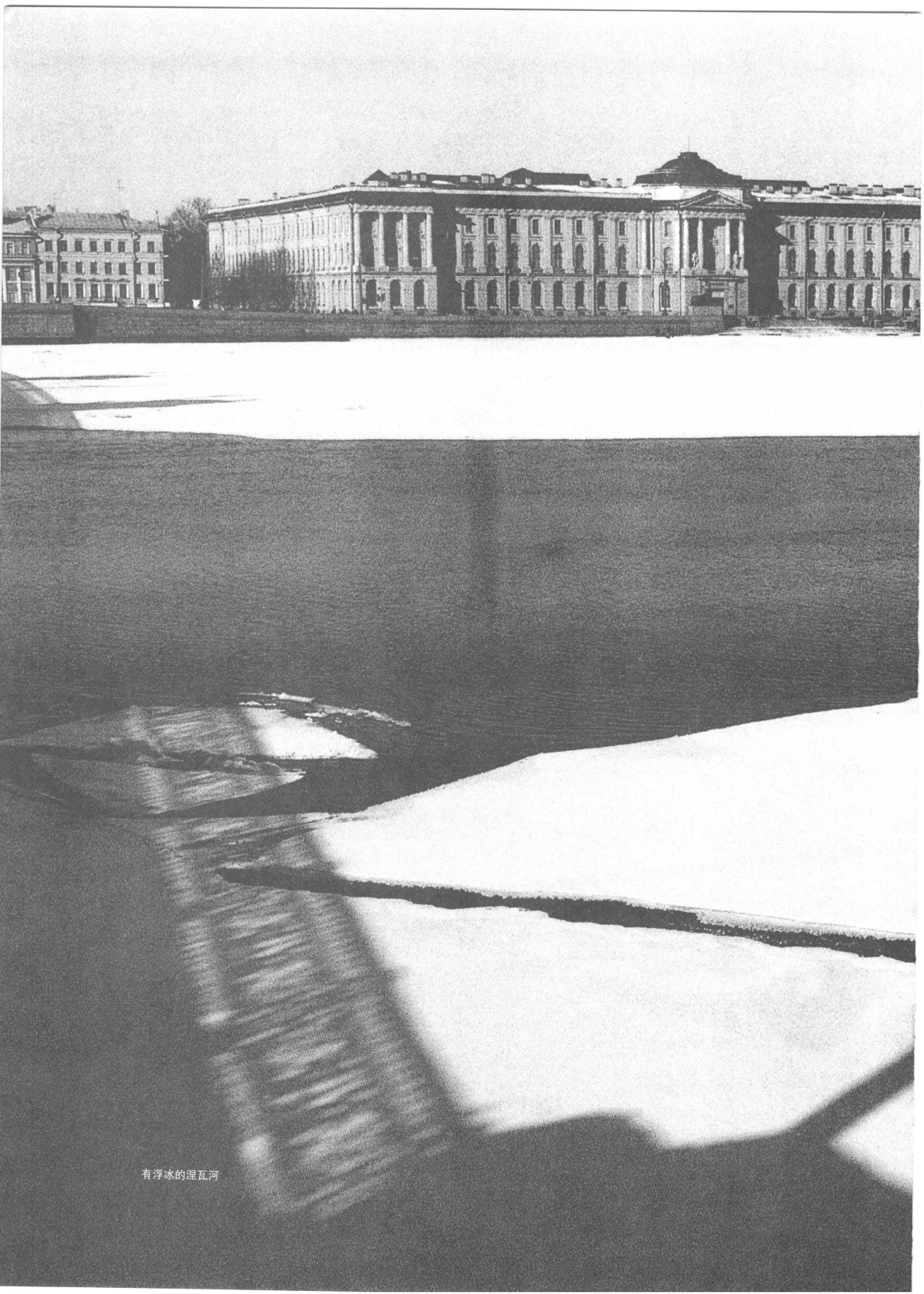
回国几年了，留学生活的点点滴滴还不时呈现在眼前，但真要一一写出，似乎又无以下笔。当我们有机会再次回到那里，看着阴沉的天空漫天飘舞着湿漉漉的雪花，涅瓦河，冬宫，我们的学院就在眼前，以前的一切，突然变得异常清晰，春、夏、秋、冬，一朝一夕……

一下子，如何讲述我们的故事有了眉目。

远眺涅瓦河桥

第一章 春

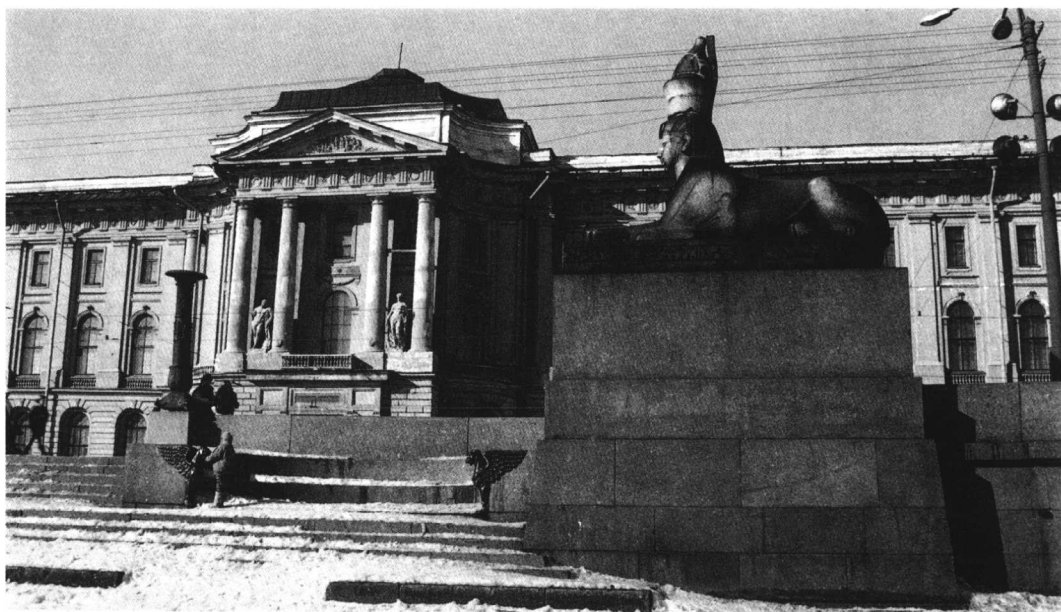

有浮冰的涅瓦河

金黄色的乌云在静息的大地上飘扬；
辽阔无声的田野，闪耀着露珠的光芒；
小溪在峡谷的阴暗处潺潺滚流……
春天的雷声在遥远的地方震响，
懒散的和风在白杨的树叶中间
用被束缚住了的翅膀在扇动。

摘自伊·屠格涅夫《春天的黄昏》（戈宝权译）

1-1
学院门前

圣彼得堡的春天是短暂的，因其短暂而使人格外珍惜。

当你感到一丝微风飘来，隐隐带着南方的花香，那是圣彼得堡终于有了些许春的气息。再过几天，有阳光的日子多了，雪不被察觉地慢慢融化，地面也变得湿乎乎的，被雪压了一冬的草和狗粪露出来了，准备着给夏季的花草带来滋养。这时偶尔会再冷上两天，将一切消融又重新封锁，但还是挡不住的，雪渐渐消失得无影无踪，天渐渐地长了，突然有一天，树迸发出嫩芽，花开了。

春天来了，大地的一切，一天天明亮，大人们，孩子们，开始露出肌肤，尽可能地将一冬的沉重抛开去。天终于暖和了，人们多高兴。孩子的金黄的头发有了光泽，那四处高起的教堂金顶也是暖暖地泛着金光。

泛着金光的教堂尖顶在圣彼得堡这个城市兴起的时候便有了，那时是这个城市历史中美丽的春季，一切在蕴育、萌芽，伟大的彼得带来了新兴的一切，列宾美术学院也是这春季的嫩绿中鲜亮的一枝。

这也是我们六年学习生活中的春的乐趣，在学院的一、二年级，我们度过了快乐、懵懂的季节。

1-2
学院前码头
上的狮身人
面像

历史之春

学院的成立

在圣彼得堡这个魅力十足的城市里，有一所和它的历史休戚相关的学院，从建院的那天起，它便同自己的国家经历了同样曲折的历程，不管遇到什么阻力，学院总是坚定不移地致力于完成自己的主要使命——为俄罗斯培养美术大师——画家、雕刻家、建筑师，还有理论家、历史学家、美术评论家和博物馆管理人员，这就是圣彼得堡列宾美术学院。学院庄严雄伟的建筑坐落在瓦西里岛的涅瓦河沿岸，建筑物前方的花岗岩码头上，有两座面对面的斯芬克斯狮身人面像静静地守卫在那里，见证着二百多年来这里发生的一切。

1703年，彼得大帝为了巩固俄国在波罗的海的地位，在涅瓦河入海处修整沼泽地，建立了彼得要塞。逐渐摆脱落后封建君主制的俄罗斯，不断地学习西方的先进技术和文明，改革在俄罗斯社会的各个方面进行，圣彼得堡的大规模的城市建设也逐步展开。从古俄罗斯多神教时期开始，经中世纪到18世纪初一直采用的木板圣像画、木制浮雕等拜占庭式的艺术形式已远远不能满足需要，世俗的原则代替了过去的宗教观念，而且逐渐占据主导地位。顺应这种转变和需求，彼得大帝一方面花重金大量购买古希腊、古罗马和当时欧洲的雕塑品来装饰城市；另一方面还邀请大批国外的建筑师和艺术家来圣彼得堡工作，也同时派出本国艺术家去国外学习，并在与外国艺术家签订的合同中，规定了他们应履行教育俄国工匠的义务。在18世纪初颁布了许多有关艺术实践和培养艺术家的命令，彼得在建立科学院的诏令中写道：“没有画家和雕刻家是不行的，因为将来要出的各个学科的出版物……都离不开绘画和雕刻。”1724年，A. 纳尔托夫提出建立艺术学院的建议，他说：“没有这样的学院，艺术家就没有真正的艺术基地。”虽然彼得时期并没有成立一所真正的美术学院，但是已有了国家办公厅所辖的科学院的“绘画馆”来领导所有的建筑工作。1747年又建立了从属于科学院的美术机构，并由伊刚·弗兰茨·杜格尔来负责教学工作，上泥塑课

1-4
夕阳中的彼得大帝像

和雕塑课。这些活动对舒瓦洛夫后来制定美院章程提供了良好的基础。

春天的种子已悄然播下，只等待那个美好的时刻到来。

彼得大帝1725年去世后，俄罗斯经历了混乱的三十几年，直到伊丽莎白女皇时期（在位1741年—1761年）才稍有安定。俄国历史上最具划时代意义的1755年来到了，在罗蒙诺索夫的倡议下组建了莫斯科大学。这位著名的科学家、艺术家、诗人曾就雕塑艺术的作用写道：“雕塑作品中从精神方面所要表现的东西就是让人们永远不忘那些伟大的人，不忘他们的美德；使金属和石头生动起来，让俄罗斯的英雄形象充分再现，来接受祖国的感谢，并作为榜样向后辈倡导英勇无畏的善行。”要实现这样的构想，必须培养专业人才。莫斯科大学的成立推动了美术学院的建院进程，1757年由著名教育家和艺术爱好者舒瓦洛夫提出了组建美术学院的方案，获得了伊丽莎白女皇的同意，此后不久，舒瓦洛夫带领莫斯科大学的部分老师和学生一起迁移到首都圣彼得堡，正式成立了定名为“三种主要艺术的美术学院”（三种主要艺术即绘画、雕塑和建筑）。

开始，校址并没有在涅瓦河畔，教学是在舒瓦洛夫自己的宫中进行。但是舒瓦洛夫早已为建造未来的艺术殿堂专门请了法国的建筑师小布鲁德里设计了