

华夏英才基金学术文库

俄罗斯与中国师范美术教育中的素描比较研究

A Comparative Study Towards Sketch
in Art Education of Russia and China's Normal Universities

于安东 著 | by Yu Andong

华中科技大学出版社

<http://www.hustpas.com>

华夏英才基金学术文库

俄罗斯与中国师范美术教育中的素描比较研究

A Comparative Study Towards Sketch
in Art Education of Russia and China's Normal Universities

于安东 著 | by Yu Andong

华中科技大学出版社

<http://www.hustpas.com>

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯与中国师范美术教育中的素描比较研究 / 于安东 著.

—武汉 : 华中科技大学出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5609-7051-6

I. 俄 II. 于 III. 素描教学—师范教育—对比研究—

俄罗斯、中国 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第074131号

俄罗斯与中国师范美术教育中的素描比较研究

于安东 著

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路1037号(邮编:430074)

出 版 人: 阮海洪

策划编辑: 吴亚兰

责任监印: 张贵君

责任编辑: 吴亚兰

装帧设计: 张 艳

印 刷: 北京缤索印刷有限公司

开 本: 787 mm×996 mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 260千字

版 次: 2011年7月第1版 第1次印刷

定 价: 48.00元

投稿热线: (010)64155588-8000 hzjztg@163.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

前 言

俄罗斯与中国师范美术教育的基础教学，所采用的是传统的学院式素描教学体系，因此在前言中，我想把与学院素描有关的一些问题作一些简单的阐述。

2003年3月至2007年11月，我由国家公派分别在俄罗斯圣—彼得堡国立绘画、雕塑、建筑美术学院（简称列宾美术学院）以И.Е.列宾命名和俄罗斯国立师范大学造型艺术系留学，在各位专家的帮助下，对俄罗斯的素描教学进行了理论方面研究和课堂写生训练，当我把原先对俄罗斯素描教学体系的认识带到现实的教学环境应用时，常常有一种认识与实践不相吻合的感觉，在迷惑中我渐渐地发现了所谓“科学素描教学体系”的真正含义。

我在俄罗斯攻读博士学位时，学位论文题目是《俄罗斯和中国师范美术教育中的学院式素描传统（比较分析）》，因此，有机会继续研究我没有完全了解的这个教学体系，渐渐纠正了我对俄罗斯素描教学体系的认识偏颇。

俄罗斯的素描教学体系支持着写实素描教学法，独树一帜于世界院校美术院校基础教学之林，就其本质而言，它是欧洲素描的发展，是欧洲学院素描教学体系的延伸。

而中国所谓的素描教学体系的起源，是通过两条主线来到中国的，一条新中国之前零零星星地由留学人员带回的素描教学信息，另一条是对中国现代美术教育体制起到关键作用的、新中国成立后的中苏美术交流。

20世纪50年代，马克西莫夫和留苏归国人员把俄罗斯的教学体系带到中国，瞬间成为中国官方推崇的美术造型基础教学法。由于历史环境的局限性，当时我们很难真正全面地了解和掌握这种发展了几百年的，被俄罗斯美术工作者所公认的“科学素描教学体

系”，因此，当时所谓的俄罗斯素描体系事实上是半生不熟的。

基于中国美术教学传统的历史原因，从所谓俄罗斯式的素描教学体系的建立，到潘天寿对此提出质疑，再到当今一些美术教育工作者对俄罗斯素描教学体系的误读，出现种种矛盾也就不足为怪了。

现今看来原先的了解或多或少地带有一些认识的死角。当然，我现在的认识并不能表明我对俄罗斯素描教学体系理解的完全正确性，也不说明所谓科学素描教学体系是唯一的真理。但是，至少对于我们进一步认识不全面的外来知识总归是有益处的。

俄罗斯的学院素描教学过程是一个完整的体系，在实施教学的过程中，有针对相应的进度配套的一系列训练课题。如：在长期素描写生中要求与短期培养感受性的素描相结合，写生与创作相结合等。而在中国的大部分院校素描教学中，虽然也有类似的教学内容，但没有形成完整的配套体系，在课题设置的理念上也不够完善和严谨。

中国院校美术素描教学客观上同属欧洲体系的进一步延伸，但在具体运用上，却没有俄罗斯的院校教学那样的严谨。然而这种局面也给20世纪80年代以后中国美术教育中素描基础教学方法的多样化带来了机遇，但是由于我们对教学系统的研究不够全面，现今的这种“百花齐放”的局面显得有些支离破碎。

在欧洲的20世纪初和中国的20世纪80年代始，前卫的艺术家为了反对传统的学院素描对美术教学的垄断，推出“艺术教学多元”的概念，艺术的发展也不断分化出新的种类，这些艺术观念势必促使美术教育观念的转化。从系统论的角度分析，现今的大部分院校素描造型基础教学方式，同属欧洲学院素描体系的发展、变异和元素整合。这种分化和重整带来了艺术教学方式的多元，丰富的教学方式又会带来艺术认识的多元，艺术审美样式的多元，这是一个有机的关系链，也是文化发展的必然。

话说到了这里，似乎给强大的学院写实素描体系引出了悖论，即：不应该反对艺术教育多元时代的出现。然而，我们目前所涉及

的问题的基点是：当下的现代主义的艺术观，正在吞食着传统写实的教学体系，甚至威胁到学院写实教学体系的存在，如果不对传统的学院素描教学体系进行研究，艺术的发展就会走到另一个单一局面。按照当代艺术多元的理念，今天我们同样有理由认为，不能以一种教学形式完全排斥、取代另外一种形式。因此，我们不得不把当初鼓励艺术多元化出现的语汇“艺术教学多元”用到对传统的学院写实素描的研究和保护上。

与自然界的生物链一样，某一物种的灭绝，必然会带来一系列相关生物链的消失。艺术教学也是如此，虽然传统写实的素描教学体系，在如今已经不能被认为是唯一的美术基础教学方式，但是它绝不是应该消失的美术基础教学方法。尤其在受到强大的现代主义冲击的时代，如果失去了传统的学院式素描教学，就等于失去了美术教学领域写实技法的教学训练手段，这样发展的后果对于美术教育来说是不堪设想的。因此，研究这种传统的学院素描教学，对于保持美术教学领域的生态平衡就显得尤其重要。

撇开艺术的思想观念来谈艺术作品是不对的，但是我们可以抽出艺术的某一部分进行分析。从艺术的视觉效果来看，当今的美术作品可以分为两大类：一类是抽象视觉；另一类是写实的视觉效果。而每一种美术视觉表现都有其特定的技术含量，写实素描也是如此。从技术层面分析，写实的素描技术含量要高于其他类素描作品，因此，在教学训练的难度上要求更高。写实的素描教学体系，就像美术教育天平中的砝码，没有它就会带来世界艺术教育领域的失衡、艺术观念的倾斜，乃至艺术面貌的单一化局面。

问题谈到这里我们似乎远远脱离了本书所涉及的师范美术素描教学的内容，但是事实并非这样，如果我们了解到师范美术教学中素描和传统的学院式素描的渊源，我们就不难理解前面所涉及的内容的意义。我们所涉及的俄罗斯与中国的师范美术教育中所采用的素描基础教学体系，是以学院式素描教学为基本模式转换而成的，事实上它就是学院式素描的另一种应用形式。

学院艺术是文化发展的产物，是学院教育模式的结晶，艺术的教育化，使艺术的研究有相对的稳定性，它为历代艺术的研究、发展，艺术品的产生、创新提供了相对科学的、系统的环境。美术学院这个术语来自靠近雅典附近，以雅典神话里的英雄人物阿卡杰穆命名的树林。后来在这里建立了第一所美术学院，“阿卡杰穆”成了造型艺术领域里一种特殊的学校的名称。自从1585年左右由卡拉奇兄弟洛多维克·卡拉奇、阿果斯丁诺·卡拉奇、安尼巴列·卡拉奇在意大利创建了人类历史上第一所绘画艺术学院伯伦学院，人类开创了绘画艺术学院式教育的先河。1648年，红衣大主教里绅立在巴黎建立了王室油画、雕塑科学院，成为17到18世纪在维也纳、柏林、伦敦等地建立的学院的典范。在16、17世

纪之交，意大利安尼巴列·卡拉奇的素描教学法被许多美术学院采用。它的基本方法是：临摹前辈大师优秀的作品——希腊、罗马雕塑写生——真人模特儿写生。四个世纪以来，世界优秀艺术家的素描研究理论和技法，不断充实学院的教学体系，使学院式的艺术教育已经在世界各国，各大、中、小城市、地区产生，院校艺术教育的发展对艺术审美、理论、技法的推广、普及、提高和发展起到了一定的积极作用。

17、18世纪的艺术学院的特征为古典主义艺术，19世纪学院艺术经历了古典主义、浪漫主义、现实主义艺术。在学院式的教育系统中，美术教育的基本切入点是素描教学。这是经过艺术教育实践被公认的专业教育之有效的方法。它给院校美术的规模教育以可能性，并把复杂的艺术教育系统化。同时学院式素描作为绘画作品的一种形式，它包含了作者的认识观、审美观，因而，它对学院式美术教育中的审美思想的形成起到重要的作用，也为普通教育形成提供了原始材料。1681年法国的教师训练机构的建立是师范教育的开始，专业示范教育机构的出现为美术普通教育的发展提供了师资保证，也为学院式的美术素描教学在师范中运用提供了契机。

首先，学院素描教学体系的产生，源自艺术学院式的艺术规范、艺术教育体系，要认清学院派素描教学传统在美术教育中的位置，应该从艺术院校的教育入手。其次，院校式的艺术审美观，艺术样式必须通过一定的艺术教育方式去传播，因而，教育方法又是学院派的绘画传统，也是艺术教育中产生作用所必不可少的环节。再次，高等师范美术教学是普通美术教育的基础，是审美教育的基础源泉，而学院式的素描教学又是师范美术教育的基础。所以对高等师范美术教育专业素描教学法的研究十分重要。

俄罗斯的素描教学真正作为美术造型基础运用于教学，是在1764年所建的皇家美术学院之中。在世界艺术教育之林，这个学校是美术职业教育的后起之秀。19世纪中期，由于其素描基础教学的成就，使它一跃成为世界一流的学院式美术教育的典范之一。而这种素描教学体系同时作用于普通教育，它对师范美术教学的指导作

用，使俄罗斯国立师范大学造型艺术系在培养普通教育的美术教师和素描教学法研究方面作出了贡献。在十月革命之后的前苏联时期，1937年俄罗斯现实主义素描的教学大师П.П.契斯恰科夫的学生П.Н.卡尔多夫斯基开办的“素描绘图培训班”，是莫斯科最初建立的专业教师造型艺术培训机构，他奠定了俄罗斯的师范素描教育的基础。

中国的现代美术教育产生于20世纪50年代以后，在此之前虽然也受到欧洲、日本的影响，但是具有现代意义的大规模美术教育，应该得益于前苏联的影响。在那个特定的时期，俄罗斯素描教学体系为中国美术基础教学的建立提供了相对系统的理论指导，培养了基本的师资队伍。

随着文化、科学的发展，当强大的学院势力所产生的学院派化使院校艺术教育不可避免地变成了一种恒定的规范和不变的模式时，它必然带来艺术前沿人对艺术教条的强烈反叛。变革思想不断冲击包括师范院校在内的院校美术的教育体系，使其吸收、兼容并滚动发展。

而今，现代大潮荡涤着学院艺术堡垒的堤岸，正呈现一发不可收之势。如今，世界许多艺术院校纷纷放弃了传统的唯美主义和写实技法的教学体系，俄罗斯、中国等几个为数不多国家的美术院校还依然保持、延续着传统的学院式素描教学体系，而这种体系又是传统院校美术教学的重要支撑点，在当下世界艺术教育格局之下，对如何保持、发展它的研究，以及对它在世界教育资源中的作用的挖掘就显得特别重要。艺术专门学校的素描教学体系尚且如此，作为与学院式素描教学有着直接渊源的师范院校基础教学应该何去何从，这是在当下的美术教育环境下无法回避的问题。

新的现实环境也给院校艺术教育提出了新的命题。俄罗斯的素描教学体系，是欧洲实证主义的写实素描教学体系在本国的实践、总结和延续，它是世界艺术教育资源的重要组成部分，对世界艺术教育领域作出过重要贡献，因此研究、保存、发展它，对世界艺术教育领域的生态平衡，以及艺术教育的多样性，乃至艺术样式的多样性都将起到重要的作用。那么学院派素描传统在俄罗斯和中国的师范美术教育中到底起到什么作用？对这个问题的研究与回答，有助于认清艺术教育作为文化现象与所属时代文化的因果关系，以及教育作为文化系统的组成部分所承担的传承、创新、发展文化的重要作用。同时，梳理艺术教育本体的发展轨迹和艺术发展中所呈现的共性、个性状态，找出这个发展过程中的优劣问题，可以发现学院艺术在艺术教育中所表现的不足，保证学院式素描教学体系在师范美术教育中有效、和谐地发展。

我之所以选择本书的一些院校的素描教学作为研究主体，首先，它们在俄罗斯和中

国是近10年来较为典型的高等师范美术教育的代表。

第二，俄罗斯师范大学造型艺术系在俄罗斯最先具备了不同层次的师范美术学士和研究生的培养经验。

此外，本人作为俄罗斯师范大学的博士研究生，同时又有在中国的师范院校二十多年素描教学的经历，了解这些院校的学院素描教学和教师、教学状况。选择这些学校作为研究对象，有利于我完成自己的研究。

对师范大学素描教学体系的产生、实施、发展，以及艺术专业院校与师范院校的关系进行深入浅出地分析、研究，剖析其优劣，可以探索一条院校艺术教育在当下文化状态中，能够在教育的本体上产生主动扬弃和突破的生机勃勃的新概念。

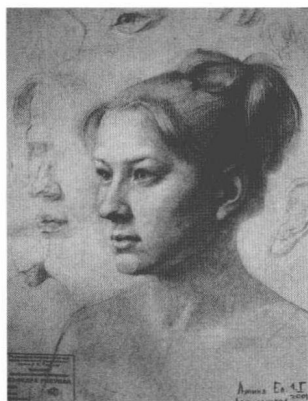
于安东

2007年11月于圣彼得堡

目 录

11	引言
24	第1章 前苏联和之后的俄罗斯师范美术教育中的学院式素描
1.1	前苏联和之后的俄罗斯高等师范美术教育中的素描课程及训练
1.2	在培养未来教师中俄罗斯高等院校学院式素描的传统与创新
64	第2章 中国师范美术教育中学院式素描传统
2.1	师范美术教育在中国的形成
2.2	中国现代美术教育中的学院式素描
122	第3章 俄罗斯与中国师范院校美术教育中的学院式素描教学比较分析
3.1	俄罗斯和中国本科美术教育中学院式素描教学内容和教学法
3.2	俄罗斯与中国师范美术教育中素描习作比较分析
181	结论
191	参考文献和参考资料
195	附录 素描习作精选
215	后记

引言

在我们没有进入本书的正题之前，我们必须首先了解俄罗斯传统的学院式素描，它是俄罗斯和中国师范美术教学中素描教学产生之源，因而，对它的认识可以明确俄罗斯和中国师范美术中传统的学院式素描教学比较研究的基点。

19世纪欧洲学院式的美术教育迅速发展。坐落在圣彼得堡市的18世纪建立的皇家俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院，是一颗学院艺术的璀璨明星，它靠着扎实的教学体系和卓越的艺术成就，一跃成为世界学院美术教育的重要组成部分。它的形成与发展，与俄罗斯历史上的改革有着直接的关系。

圣彼得堡是一座美丽的城市。俄国与瑞典1700年到1720年的战争，使俄国获得了这块土地，因而，俄国有了通往波罗地海的出海口。自1703年建立这座城市至今已有三百多年的历史，彼得大帝对于这座城市建筑特征的设想，成了俄罗斯美术观念的雏形。彼得大帝亲自参与了城市的规划，并亲自画了城市中心部位的建筑外形设计图。城市的整体规划，表现出统一的罗马式建筑风格。当时这座城池规模之宏大，体现了彼得大帝想把俄罗斯变成欧洲强国的改革设想。1712年俄罗斯的首都从莫斯科迁往圣彼得堡，至此这里成了俄罗斯的政治、文化中心。俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院在此建立，确立了圣彼得堡在俄罗斯美术创作和教学活动的中心位置。这所学院的建立，意味着欧洲优秀的美术教学体系新的开始。

俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院建立初期，是以古典主义体系的引进为主要原则。写实技法的教学体系的确立，是俄罗斯统治者改革的结果。

前苏联时期产生的师范美术教学，更与学院素描有着直接的关系。美术教学中的绘画班在学院里得到了很大的发展，他们是构成俄罗斯美术教学的重要部分。А. П. 罗辛科、П. П. 契斯恰科夫、И. Н. 克拉姆斯科依及其他严谨体系的出现，为掌握新的绘画手法提供了良好的途径。如：空间层次、远度错觉及色彩特点。这些方法的价值，都在高等师范美术教育的基础教学中得到了体现。

18世纪初，彼得大帝的强国之梦，使俄国人接受了西欧传来的启蒙主义思想，并给俄罗斯社会带来了很大进步。崇尚完美、道德和理性，是俄罗斯启蒙主义思想的重要特征。在美术方面，俄罗斯出现了对中世纪禁欲主义圣像画反叛的世俗人物肖像画。俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院建立之时，欧洲存在两大艺术思潮：取代了没落的贵族气的罗可可美术的新古典主义和正在萌发的浪漫主义。而在俄罗斯，却是一个古典主义取代巴洛克艺术的时期。美术学院的第一位学监、启蒙主义的信奉者、活动家舒瓦洛夫，为该院划定的古典主义的美学范畴，对严格有序的教学体系的形成，以及大批古典主义艺术家的培养，起到了重要作用。此时，俄罗斯肖像画领域也得到了很大的发展。

叶卡捷琳娜二世为了强国，从彼得大帝那里继承了开放思想。她决定由国家出资选派俄罗斯青年赴欧洲学习美术，这种交流使学子们打开了视野，活跃了思维。回国后，他们成为18世纪下半叶俄罗斯美术教育的骨干力量。同时请进的欧洲文化界人士对俄罗斯文化的发展也起到了促进作用。18世纪末，俄国的巴洛克艺术彻底被古典主义艺术取代，完成了中世纪宗教绘画向世俗绘画的转化，并为19世纪俄罗斯民族艺术精品的出现作了很好的铺垫。

18世纪上半叶，正是欧洲新古典主义的鼎盛时期。俄罗斯著名的启蒙活动家舒瓦洛夫认识到绘画、雕塑与建筑的重要性，建议成立一个培养这三种艺术家的学校，并得到了俄罗斯近代文化奠基人罗蒙诺索夫和女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜的支持。1757年学院建立之初，由舒瓦洛夫担任第一任负责人。当时在美术教学方面引进欧

洲的教学体系，毫无疑问是以古典主义体系的引进为主要原则。学院建立之后，组织对欧洲古典主义体系进行了系统的研究，对此加以理论性的总结，并在教学中应用，从此它奠定了俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的传统根基。因而，俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的教学体系之始，是17-18世纪欧洲古典主义的延伸。

1762年，以开明为荣耀的叶卡捷琳娜二世登上沙皇宝座，于1764年11月4日签署文件，把俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院置于自己的直接领导之下，并由别茨柯伊担任主席，直到18世纪末。这段时间是俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的大发展时期。1763年开始筹建美术学院教学主体大楼，1765年破土动工，1789年完成，前后经历了20多年，并在主楼正面门槛上镶嵌着“献给自由的艺术-1764”。

从18世纪俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院建院开始，这个古典主义占据主要位置的学院，在外聘教师和留学归国教师的共同努力下，制定了素描教学大纲。这里的素描教学程序是采取当时欧洲广为采用的学院式教学程序：从临摹古典主义大师的素描作品入手，进入静态的雕塑、石膏写生，再进行人物头部、着衣人物半身及全身、人体、人物组合写生的渐进方式。18世纪皇家美术学院总结了古典主义素描的教学理论，把古典主义精简光影的唯美人物造型，改造成以光影为塑造手段的素描表现形式。在素描基础教学领域，把写生与实物的真实感更拉近一步。大自然中的一切物体的存在形式，对于人类而言，必须通过光的媒介才能为人的视觉所感知。因而，通过光影研究物体的存在形式并加以表现，是素描基础教学的进步。而这种研究并不仅限于表象的感觉，对科学的解剖知识的运用，加强了素描教学中观察者对事物的感知性。这种科学的素描体系的诞生，使俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院建立不久，就成为世界学院派美术教学的重要组成部分，为俄国艺术的崛起奠定了良好的基础。在素描教学中，留学法国并三次获得俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院银质奖的美术学院艺术家、教育家А.П.罗辛科和В.К.申卜耶文一道编写了素描教学法。罗辛科在素描的研究中十分突出，其素描作品作为范本，供学生研究长达一个世纪。他在短暂的一生中培养了许多优秀的学生，为学院储备了一批优秀的素描教师。其中阿尔基莫夫、萨克罗夫、叶戈罗夫、舍布耶夫等，留下了一批宝贵的素描作品。

19世纪的欧洲是一个艺术思潮活跃的时期，学院艺术面临许多争议。受到冲击的俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院，此时也注入了浪漫主义的气息，这无疑给古典主义的素描教学带来了世俗的成分。虽然在这里素描教学的程序没有变化，但是审美视觉及审美心理产生了变化。在素描人物写生教学中注重现实性，强调人物心理的热情和冲突的表

现，为传统的素描教学增添了活力。К.П.布留洛夫、А.А.伊万诺夫的优秀作品，是俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院素描基础教学与欧洲艺术思想结合的产物，К.П.布留洛夫的油画《庞贝城的末日》的诞生，为俄罗斯现实主义的出现迈进了很大的一步，其创作素描稿成为不朽的经典范画。

以“巡回画派”为代表的现实主义冲击并发展了俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的艺术思想体系。

欧洲浪漫主义在18世纪末、19世纪初发展成一种很强劲的力量。在俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院，浪漫主义对古典主义形成很强烈的冲击。正在较量之际，现实主义又在这里形成很大的实力。两种新艺术思想的出现，使这里的古典主义的光彩开始变得黯淡。

然而，古典主义的教育势力依然顽固地存在。当长期大一统政治思维模式使原先激进的政体变得渐渐的保守和僵化时，俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院与其保持了一致。进步的力量认为它限制了艺术的现实性和人民性等新思想的形成和发展。

俄罗斯著名艺术评论家B.V.斯塔索夫认为：俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院是遏制俄罗斯艺术发展的地方。

随着进步的艺术思想与传统的教学体系的矛盾不断激化，终于在1863年11月9日发生了以И. H.克拉姆斯科伊为首的“14人暴动事件”。这14人与母校决裂的反叛行为，震惊了当时的俄罗斯文化界，并形成一种强悍的凝聚力。在斯塔索夫的支持及克拉姆斯科伊组织下，“巡回展览画派”于1870年成立。巡回画派的产生，是俄罗斯社会发展的必然产物，是日益高涨的民主主义思潮在美术界的反应。其成员给俄罗斯的艺术注入了新的现实的革命精神，并把艺术彻底拉下了贵族专利的“神坛”。巡回画派成员的作品，以再现当时的俄罗斯民族精神生活为主要方式，去诠释生活、判断生活现象，具有批判现实主义的性质。第二年“巡回展览画派”举办了第一次展览，在以后的48年里每年举行一次巡回展览，他们创作了具有很强俄罗斯民族文化特征、真正属于俄罗斯民族精神的现实主

义绘画精品。事实上，14人的反叛行为，不仅没有削弱美术学院的声誉，反而提升了它在世界艺术院校中的位置。

“巡回展览画派”从成立之始，经历了30年的鼎盛期。以后的时间里，虽然它仍是俄罗斯美术的主要力量，但已经渐渐失去了原有的活力，甚至有些从俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院出来的画家，又重归了那里。1923年“巡回展览画派”组织与前苏联的“革命俄罗斯美术家协会”合并。

“巡回展览画派”虽然解体，但是，其成员艺术精品的问世，使学院的艺术思想体系注入了现实性、革命性和批判性。

19世纪的下半叶的俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的艺术思想，受到现实主义的影响，其素描教学体系也产生了微妙的变异。此时俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的素描基础教学，经历了近一个世纪的实践后，已经取得了长足的发展。虽然在教学观点上有所区别，但是一大批教师对于教学工作都保持了严谨的态度。俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院教授勃鲁尼·巴辛的学生И.И.契斯恰科夫以优异的成绩毕业。他对素描的研究显示出天才的美术教育家的才能。1862年至1870年他先后到意大利、法国、德国、奥地利考察。1872年他带着对教学的思考回到了母校，以现实主义的艺术理想，开始了其教学的实践。И.И.契斯恰科夫把素描作为一切造型艺术的基本功，因而他用毕生的精力研究素描教学，创立了现实主义的素描教学体系。这个体系以现实主义为指导思想，主张艺术要表现对象的内在精神气质，强调主观对客观现实的感受性，反对机械地模仿自然。他把物体受光后所呈现出的明暗关系概括为五个调子：黑、白、灰，加上亮部的高光和暗部的反光。主张用这五个调子在两度平面的素描纸上表现三度空间的物体，作为素描基本语言进行教学实践。在素描作品中通过对象的结构、体积、特征的取舍，把自己的感受准确、生动、概括地表现出来。在他的一生中，虽然没有出现过伟大的、惊人的作品。但是，他用自己的毕生精力投入美术学院的素描基础教学，他的思想和见解为他的学生所称赞，他与学院的同仁们一道，创造了足以让俄罗斯美术教育界骄傲的、世界上独一无二的学院式写实素描基础教学体系。在这种教学体系的教学环境中，产生了令俄罗斯民族骄傲的、呈现出俄罗斯民族文化精品的“巡回展览画派”的主要成员。这些学生反过来又为美术学院的教学发展增添了异彩。

巡回画派成员的高超技法，强化了俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的写实教学体系。19世纪俄罗斯现实主义绘画的成功，不仅是因为其艺术思想的革命性，同时俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院培养出的现实主义绘画成员的技法所得到的社会认同，也

是重要条件之一。虽然以克拉姆斯科伊为代表的、在美术学院学习过的俄罗斯批判现实主义主要成员是学院艺术思想的叛逆者，而他们却是美术学院不可否认的最大的成功者和受益者。И.Н.克拉姆斯科伊、И.Е.列宾、В.И.苏里科夫、V.A.谢罗夫、А.И.库茵之、И.И.希施金、И.И.列维坦、Н.А.雅罗申柯等人的高超的艺术表现技法，成就了他们的艺术表现成果，反过来又提高了学院的社会地位，加强了教学实力。

在“自由的艺术”主张下的学院艺术思想虽然并不是十分自由的。但是皇权长期统一的文化思想准则，对学院教学体系的形成客观上起到一种引导和保护作用。俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院在建立之初，全面建立了古典主义的教育体系，尤其是素描基础教学体系的建立，为培养大批的古典主义艺术家创造了完善的条件，并培养了一批古典主义艺术家。学院所谓传统的教学体系，是从以意大利、法国等美术学院的欧洲古典主义体系为基础的教学模式沿袭而来的。它的奠基者是俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院建立初期聘请的意大利、俄国、法国、荷兰、英国籍教师，以及一批留学意大利、法国、德国等国人员归俄后在此任教的优秀教师。后来经过不断地本国实践、探索、完善，形成具有俄罗斯特点的相对科学的写实的体系。尽管在各个历史时期学院存在着艺术思想的分歧，但是其传统的写实技法的素描基础教学体系没有变。这是俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院培养出俄罗斯艺术精英的基础条件。这样的基础教学体系，给俄罗斯现实主义的形提供了写实技法的保障。

1861年2月19日沙皇俄国宣布废除农奴制，进入资本主义发展时期，现代艺术在这里开始萌生。在19世纪末至20世纪初，俄罗斯批判现实主义的活跃期渐渐地过去，这里一度成为世界现代艺术最为活跃的地方之一。各种非写实的艺术手法不断出现，但是，这并没有削弱俄罗斯圣彼得堡绘画雕塑建筑美术学院的写实主义教学体系，这种固守传统的集体主义行为，再一次为学校于20世纪30年代从“社会主义现实主义”的大众艺术角度再度兴起