

守望 KEEP WATCH

俄罗斯列宾美术学院绘画工作室

RUSSIA LIEBIN ART ACADEMY PAINTING ATELIER

路家明 编著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

守望 KEEP WATCH

俄罗斯列宾美术学院绘画工作室

RUSSIA LIEBIN ART ACADEMY PAINTING ATELIER

路家明 编著

 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

守望：俄罗斯列宾美术学院绘画工作室 / 路家明编著.
——合肥：安徽美术出版社，2011.5
(经典教案系列丛书)
ISBN 978-7-5398-2122-1

I. ①守… II. ①路… III. ①绘画—技法(美术)—教学研究—
高等学校 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第173703号

因本书中部分图稿作者无法联系，请作者见书后与安徽省版权局中国著作权使用报酬收转中心安徽办事处联系领取稿酬。

守 望

俄罗斯列宾美术学院绘画工作室
路家明 编著

出版人：郑 可 选题策划：马 涛
责任编辑：马 涛 黄 奇 责任校对：史春霖
封面设计：陈 强 版式设计：
责任印制：李建森 徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
 安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版
 传媒广场14F 邮编：230071
营 销 部：0551—3533604(省内)
 0551—3533607(省外)
编辑热线：马涛 13811674893 黄奇 13075573317
制 版：天津市锐彩数码分色技术有限公司
印 刷：天津市豪迈印务有限公司
开 本：787×1092 1/16 印 张：12.25
版 次：2011年5月第1版
 2011年5月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5398-2122-1
定 价：98.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

Хорошо бы узнать!

Мелю Вам
научных устных
в изобретательном
искусстве,
Только следов
иной труд сдается
Все художники.

А. Бугаев

8 августа 2006
С.Петербург

涅瓦河畔

引言

去俄罗斯之前虽然也做了些功课，但大都是纸上谈兵，本来就了解不多，甚至有些抵触，所以也就谈不上研究。朋友们建议我应该去德、法等西欧国家，认为那里的艺术氛围更符合我创作的状态。他们觉得俄罗斯艺术处于半吊子状态，论古典比不上法国，论现代比不上美国。但是由于是国家教育部公派留学俄罗斯列宾美术学院，机会难得，我也就决定前往，想借此机会对俄罗斯的艺术教学探个究竟。

列宾美术学院是中国美术界非常熟悉和了解的知名学府，它见证和参与了近现代俄罗斯艺术的发展。这所学府培养了大批俄罗斯本民族的艺术家的，包括一批在世界艺术史上很有分量的著名现实主义绘画大师，其中就有我们熟知的克拉姆斯科依、苏里科夫、列宾、谢洛夫、列维坦、希施金、费欣等，不少有影响的中国艺术家也曾在此学习。然而时过境迁，由于中国美术界发生了变化，现在中国国内的主流艺术观念已与俄罗斯绘画观念日渐疏远，俄罗斯绘画渐渐离开了我们的关注中心。现在一提起俄罗斯绘画我们会想到“苏派”艺术，其实俄罗斯绘画的精髓是远非“苏派”这两个字能够概括的。随着今天世界艺术格局的变化，我们应该冷静思考，重新审视俄罗斯传统艺术对中国美术和美术教育的影响。带着对列宾美术学院艺术教育现状的诸多疑问，我于2005年“寻根溯源”走进俄罗斯，走近列宾美院，进入油画系叶列米耶夫教授工作室做访问学者。

刚到列宾美术学院的时候，感觉其教学环境与国内大不一样，觉得列宾美术学院的教学面貌虽然系统整体，但缺乏鲜明的个性，其绘画作品的画面缺乏激情。但当我逐渐静下心来细细品味，才越来越感到它醇厚的艺术底蕴。记得我刚到时画完一些风景，导师叶列米耶夫看了后说“想家了”。这话对我震动很大，于是我让自己渐渐进入学习的状态。在做访问学者期间，工作室、博物馆是我最好的学习研究课堂。虽然对这里谈不上一见钟情，但随着慢慢地深入了解和体验，我越发感觉到俄罗斯艺术教学的独特魅力。

目 录 CONTENTS

引 言

第一章 列宾美术学院

第二章 绘画教育教学传承和发展

- 第一节 皇家美术学院建立.....14
- 第二节 古典主义教学模式.....15
- 第三节 现实主义学派形成.....19
- 第四节 现代艺术潮流中学校绘画教学.....26

第三章 工作室素描教学

- 第一节 内容与要求.....34
- 第二节 素描绘画材料的表现特性.....35
- 第三节 一切造型的基础.....39
- 第四节 利用线与明暗的结构造型.....39
- 第五节 塑造空间中的形体.....41
- 第六节 几何原理的运用.....46
- 第七节 艺术表现.....46

第四章 工作室油画教学

- 第一节 内容与要求.....86
- 第二节 直接性与写生感.....88
- 第三节 装饰性与形式感.....89
- 第四节 绘画语言.....91

第五章 工作室实习教学

第六章 工作室构图与创作教学

- 第一节 内容与要求.....146
- 第二节 毕业创作与答辩.....147
- 第三节 美学理想.....149

第七章 导师简介

- 第一节 奥·叶列米耶夫.....180
- 第二节 弗·别西科夫.....183
- 第三节 阿·贝斯特洛夫.....184
- 第四节 尤里·戈留塔.....185
- 第五节 安·梅尔尼科夫.....186

第八章 师生作品

结束语

守望 KEEP WATCH

俄罗斯列宾美术学院绘画工作室
RUSSIA LIEBIN ART ACADEMY PAINTING ATELIER

第一章

列宾美术学院

第一章 列宾美术学院

图1

图2

列宾美术学院地处于圣彼得堡美丽的涅瓦河畔。学院建筑是古典式的,厚厚的棕铜色木质校门,见证着列宾美院 250 的年历史变迁。学院的规划设计非常合理,功能齐全。步入校门后首先看到的是石膏雕像博物馆,学院中央大厅左边是展览厅,右边是院长办公室以及美术书屋,学院还设有独立的展览馆、学术报告大厅、解剖画室和图书馆、体育馆等。走进学院城堡式的建筑时,你能看到高大狭长的楼道,深邃宁静的走廊,明亮而宽敞的画室。你能听到从学院内部的小教堂中不时传出的圣歌,你能感受到这座古老学院的庄重与神秘。楼道的墙壁上悬挂着学院知名教授和导师的照片,每个画室门上都挂着以导师名字命名的工作室匾牌,大理石的台阶透露出岁月的痕迹,这一切都深深渗透着列宾美术学院悠久的传统和文化。

图1 列宾美术学院的校门

图2 学院的楼道

列宾美术学院的入学考试非常严格,与上世纪80年代我国美术院校的招生录取方式有些相似。每年6月份俄罗斯各地的学生携带作品到列宾美术学院所在地圣彼得堡进行专业考试报名,学院从中选择作品优秀的学生参加专业考试。外国学生报名时也须先将作品及相关个人资料寄给学院,学院审查通过后给考生发放邀请函。外国学生到学院后首先进行为期一年的预科学习,内容包括素描、油画、创作、语言等。之后的每年7月参加入学考试,考试内容包括:素描、油画、创作。素描和色彩考试的内容主要是人体、人像写生,创作为命题考试,命题的范围都是平时老师教学中所涉及过的内容。入学考试时间持续两周,这样可以避免很多偶然性,使考试成绩全面、真实地反映学生水平。考试结束后预科班的学生还要把平时的习作都挂在墙上,然后学院专家组织会评,决定学生的录取。并不是所有参加预科班学习的学生都能进入列宾美术学院。目前有相当数量的中国留学生在列宾美院学习,如徐研、邹满龙、黄远鹏、杨璐、王剑峰、迟恒滨、赵鹏、俞昌农等,他们都是很有才气的青年画家,非常勤奋努力,经常得到学院老师的好评。

列宾美术学院目前共有师生500余人,设有油画、版画、雕塑、建筑、史论等系部。其中油画系由基础部和工作室组成,实行工作室制,工作室又分为壁画、舞美、古画修复、宗教画等不同的工作室。

在列宾美院油画系须花费6年时间才能完成学业。一、二年级在基础部学习,每个班18—19个学生;三、四、五年级则进入工作室学习,不同年级的教学在同一个工作室进行,每个工作室学生不到20人;六年级学生进入工作室的创作画室,利用一年时间完成毕业创作并通过相关课程考试和毕业答辩后才能获得毕业;之后导师会挑选较为优秀的毕业生通过考试后进入艺术科学院的博士研究生班进行进一步的深造。在以导师名字命名的工作室中实行导师负责制,由导师聘请两三位助教负责工作室日常教学和创作。导师有着绝对权威,影响着工作室的绘画风格,使工作室之间在绘画风格上保持着不同的面貌。系部的行政管理部门作用只是协调日常教学活动。系部教研室负责组织油画系的教学和科研创作活动,例如学生入系、阶段性创作草图会评、作业展览及成绩的评定、考核各工作室教学质量等。油画系的两个教研室为素描教研室和油画创作教研室,分别由我的导师叶列米耶夫教授和梅日尼科夫教授负责。

油画系专业课程主要是素描、油画和构图创作,此外还设有如解剖、透视、油画技法、俄国美术史、世界美术史、美学、哲学、伦理学、历史学、政治学等其他课程。一般工作室早晨9点半到11点15分是五年级的素描课。下午3点到5点是三、四年级素描课。圣彼得堡的冬季非常漫长,白昼时间短,因此往往只能开灯光画素描。几个时间段只有中午光线还好,所以上午11点半到下午2点半是油

图3

图4

图5

图3 学生们在课间

图4 学院入口处大厅

图5 解剖画室

图6 学院的博物馆

图7 工作室的绘画展

画写生课,晚上学生一般自发组织起来进行速写练习。

解剖课是列宾美院精品课程,作为必修的基础课须通过严格训练和考试才能过关。令我折服的是这里教素描的老师把解剖知识理解得很透彻,每个老师都能根据模特画出很准确的人体解剖范围。列宾美院有着俄罗斯一流美术馆和博物馆,不仅收藏着历届毕业生的优秀艺术作品,还有翻制非常准确的古典雕像,可以供学生写生临摹学习。

每年五月学期期末展览结束后学生会到黑海和普希金山实习基地进行风景写生,此外还会到艾勒米塔什博物馆和俄罗斯博物馆上技法临摹课。每年开学后,各工作室确定创作命题,不同年级的学生会根据命题题目完成大量创作小稿练习,包括不同形式的黑白素描稿和色彩稿。列宾美院的毕业创作一般从五年级开始准备主题和草图,到了六年级后学生将在不同的画室进行独立的创作。

学院每年的10月至次年1月为第一学期,次年的2月至5月中旬为第二学期,每年6月至8月为社会实习课。每学年寒假较短,只有二十几天,暑假相对较长。学院每年都有一些固定的展览,例如每年冬季1月12日和春季5月12日的期末学生作品展,秋季10月的实习课(博物馆的古画临摹和风景写生)作品展及学生毕业创作作品展,此外还有教师作品年展等。这些都已成为了学院的惯例。

每年期末学生作品展是学院重大学术活动,每个学生都会把自己半年来的完成的作业拿出来在工作室展示。学院师生都非常重视,工作室之间也有竞争,各工作室都以此来展示自己的教学成果。期末学生作品展览时,由院长恰·尔金和主管教学的副院长别西科夫带领院学术委员会和各教研室、工作室导师及教授组成庞大的评审团,对各工作室的教学质量进行评估,对学生的作品成绩进行评定。评定时专家组根据教学大纲要求进行集体评分,评分标准是相对统一的,先草拟分数然后集体评议,达到认同后才能确定。评分实行五分制,每个工作室每个专业只有一至三名会得五分。这时还会选出较好的作业作为留校作品,成绩较差的学生则会留级。展览时整个学院的画室都可以参观,很多校外人士也前来观看。我有幸经历了几次这样的展览,每到这时候我都会在各个工作室不厌其烦地参观,比较他们的教学特点。

圣彼得堡是一座美丽而古老的艺术之都,这里有着很好的人文基础,俄罗斯文化艺术的底蕴形成了高素质的文化群体,使这里充满着浪漫和激情。在夏季圣彼得堡每天都可以看到身背画箱手拿画框的画家,在涅瓦河畔,在大街小巷进行写生。艺术已渗透到圣彼得堡人的生活,而作为俄罗斯艺术家摇篮的列宾美术学院也得到了越来越多的人的关注,成为俄罗斯民族艺术文化象征。

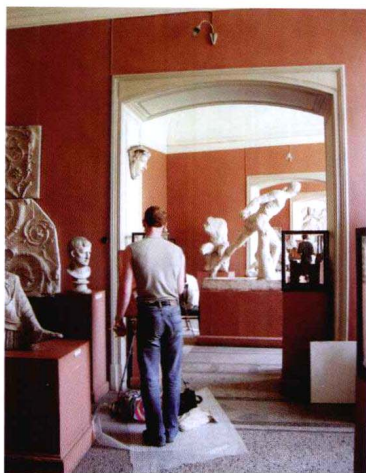

图8

图10

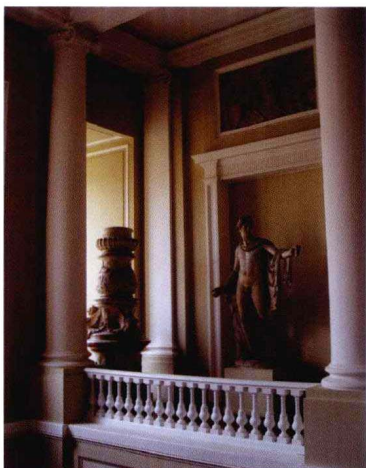

图9

图11

图12

图8 学院石膏雕像陈列馆

图9 学院走廊

图10 油画工作室

图11 学院餐厅

图12 学院的美术馆

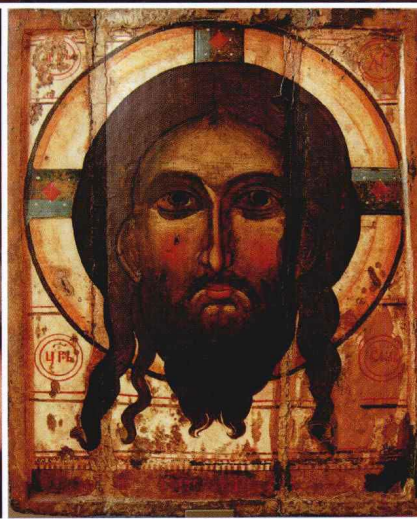

守望 KEEP WATCH

俄罗斯列宾美术学院绘画工作室
RUSSIA LIEBIN ART ACADEMY PAINTING ATELIER

第二章

绘画教育教学传承和发展

第二章 绘画教育教学传承和发展

图1

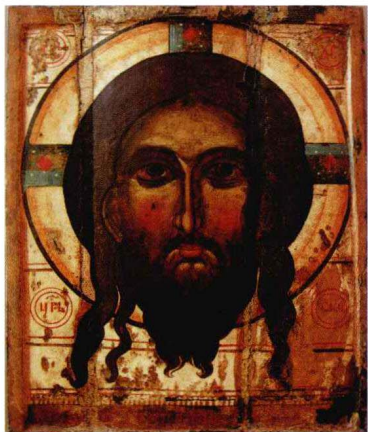

图2

图1 特罗平宁《花边女工》 1857年

图2 圣像画

列宾美术学院建院至今已有 240 余年，其间经历了曲折演变的发展历程。学院从 18 世纪中叶开始聘请西欧优秀的艺术家担任学院教员，在教学上按照意大利、法国的艺术学院的教学大纲，引进了古典主义的教学体系。学院继承欧洲古典绘画传统，培养了大批本民族的绘画人才，为创建俄罗斯民族艺术奠定了基础。随着 19 世纪中叶俄罗斯民族文化艺术的逐步发展，学院也逐渐摆脱了西欧古典主义教学体系，发展出具有本民族特色的现实主义艺术教学体系。现实主义艺术是俄国的艺术主线和核心内容之一，它包括俄罗斯批判现实主义艺术和苏联社会主义现实主义艺术。列宾美术院发展的历史中始终贯穿着这条艺术主线。在我曾经历过的天津美术学院、中央美术学院和列宾美术学院这三所专业艺术院校中，让我感触最深还是列宾美术学院。其悠久的历史，始终如一的严谨治学态度，坚持传统办学理念，坚持现实主义创作风格，弘扬经典艺术，坚持学术，坚持写生教学，坚持绘画精神至上，这些都使我难以忘怀。

第一节 皇家美术学院建立

10 世纪初俄罗斯形成以基辅为中心的早期封建国家，随着 11 世纪拜占庭文化的传入，东正教成为俄罗斯占统治地位的宗教，在绘画上出现了为宗教服务的圣像画。在莫斯科和圣彼得堡的博物馆里现在依然可以看到很多圣像画的收藏以及相关的专题展览。东正教作为俄罗斯国教是俄罗斯文化重要的组成部分，东正教的兴盛和教堂的兴建使圣像画在俄罗斯得到广泛传播和发展。圣像画成为了俄罗斯早期的重要绘画内容，涌现了一批重要的是圣像画画家。其中最具代表性的是画家鲁勃廖夫，他的代表作有《三圣像》。早期圣像

画主要使用的绘画材料是鸡蛋坦培拉,一般在木板或画布上作画,圣像画作品形象表现得庄重、木讷,具有平面化的造型特点,画面线条有力度,带有装饰性,色彩沉着古朴。到17世纪俄罗斯的圣像画已经发展到很高水平,并形成了俄罗斯本民族的艺术特点。

17世纪末,彼得大帝实行全面的社会改革,他为了便于与当时先进的西欧国家进行交流和学,1742年迁都圣彼得堡,他全面引进西欧先进文化技术,并派出大批俄罗斯文化精英去西欧学习先进科学文化知识,其中也包括对西欧艺术和艺术教育的引进和学习。许多留学回国的画家成为了俄罗斯艺术的中坚力量,俄罗斯艺术开始融入欧洲艺术的发展。此时以法国为中心的欧洲艺术正在推崇新古典主义,提倡文艺复兴时期的美学思想,在这种思潮影响下,新古典艺术在俄罗斯也得到认可和普及。为了全面系统学习和研究欧洲艺术,在当时著名的艺术教育家苏瓦洛夫努力下,于1757年成立了圣彼得堡国立绘画·雕刻·建筑美术学院。18世纪60年代俄国著名的叶卡德琳娜女皇即位,这位女皇是德国人,自称是法国启蒙运动学者伏尔泰和迪德罗的学生。她喜欢文化艺术,采取开明政策,扶植和赞助艺术事业。她将美术学院置于宫廷的保护之下,变成皇家文化的组成部分,改名“皇家美术学院”。

第二节 古典主义教学模式

皇家美术学院的教学大纲参照意大利、法国的艺术学院的教学体系,注重对古典主义绘画研究,注重面对客观对象运用理性的概括和感性的描绘,追求理想化艺术形象。此时学院的学生以文艺复兴

图3

图3 维涅齐昂诺夫《村姑》 1830年

图4 勃留诺夫《庞贝城的末日》 1833年

图4

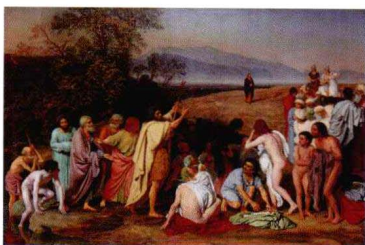

图5

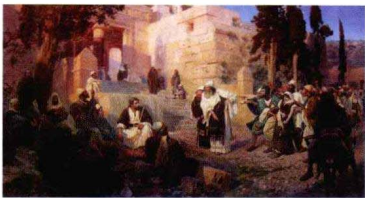

图6

图7

图5 伊万诺夫《基督显圣》 1837—1857年

图6 波雷诺夫《基督与不贞的女人》 1888年

图7 克拉姆斯克依《少女肖像》

时期形成的审美标准为法则，以古典艺术作品为范本，作品讲究崇高、静穆、和谐、规范、严谨、理性。学院的教学从临摹古代经典的艺术作品开始，以后是古希腊、古罗马时期雕像写生，人物写生训练则是由简入繁，从头像过渡到全身像、人体、双人体等绘画内容。训练主要以长期作业为主，另外还有解剖学、透视学、构图学和创作等课程。学院的绘画教学虽崇尚写实，但学生在面对模特写生时必须根据已有的古典理念，程式化地去观察和表现对象，而不是依据眼睛观察到的对象去进行描绘和表达自己想法。虽然这种教学模式作为学院办学有很好的操作性，也具有一定合理的部分，但同时也限制了学生个性的发展。因而很多悟性高的学生把传统技法和古典精神与直接写生的能力结合在一起，面对真实客观的现实生活，生动表达自己真情实感。这得到了一些开明老师的支持，学院早期的教学因此呈现出统而不死的面貌。当时绘画专业在学院被作为重点学科，学院根据教师特长成立了不同题材的绘画工作室，同时学院注重学生的素描基本功，素描在各个工作室中被作为重点课程，这一传统直到现在也没有太大改变。当时学院教师大部分聘请的是法国、意大利、荷兰、英国外籍教授，他们把欧洲先进艺术教学理念和方法带到学院，为逐步形成的具有学院自身特色的教学体系打下基础。同时俄国又把大批本国的艺术家和美术学院毕业生派往西欧留学，学习欧洲的绘画艺术。学院通过这些方法逐步培养了很多艺术家和美术教育家，这些艺术家回国后又被聘请到学院担当教员，为美术学院的发展起到了重要作用。如洛森科是学院著名历史题材画家，他毕业后被选派法国、意大利进修，回国后在学院任教，他对列宾美术学院素描教学有着突出的贡献。他的素描作品技法精湛，被视为范本，而且他还对人体解剖学进行了透彻的研究，开创了洛森科教学法。此外他在绘画教学和创作上也有自己独到的见解，对后世影响极大。他的学生阿基莫夫、萨卡洛夫也都是著名历史画家，他们继承洛森科教学法并进行系统的总结。之后的学院教师叶戈洛夫和舍布耶夫，进一步强化这一教学思想，把准确的观察、整体的把握、严谨的形体这些教学理念发展到更高阶段。

由于这个时期俄罗斯开放的政策以及与欧洲交流渠道的畅通，加之学成归国的艺术家纷纷回到学院任教，保障了学院师资队伍的良好循环，学院自身的教学规范和制度也逐渐完善确立。到18世纪末学院的教学体系在欧洲古典主义艺术影响下逐渐奠定并发展起来。

19世纪初由于受欧洲新兴艺术思潮影响，学院古典绘画教学由过去追求崇高的英雄式造型的古典主义开始转变，画面题材开始倾向生活化和自然化，出现了一批以风俗画为题材的艺术家。

如风俗画画家维涅齐昂诺夫，他以日常生活为题材，表现农村的现实生活，他也是最早具有现实主义精神的画家。19世纪20年代