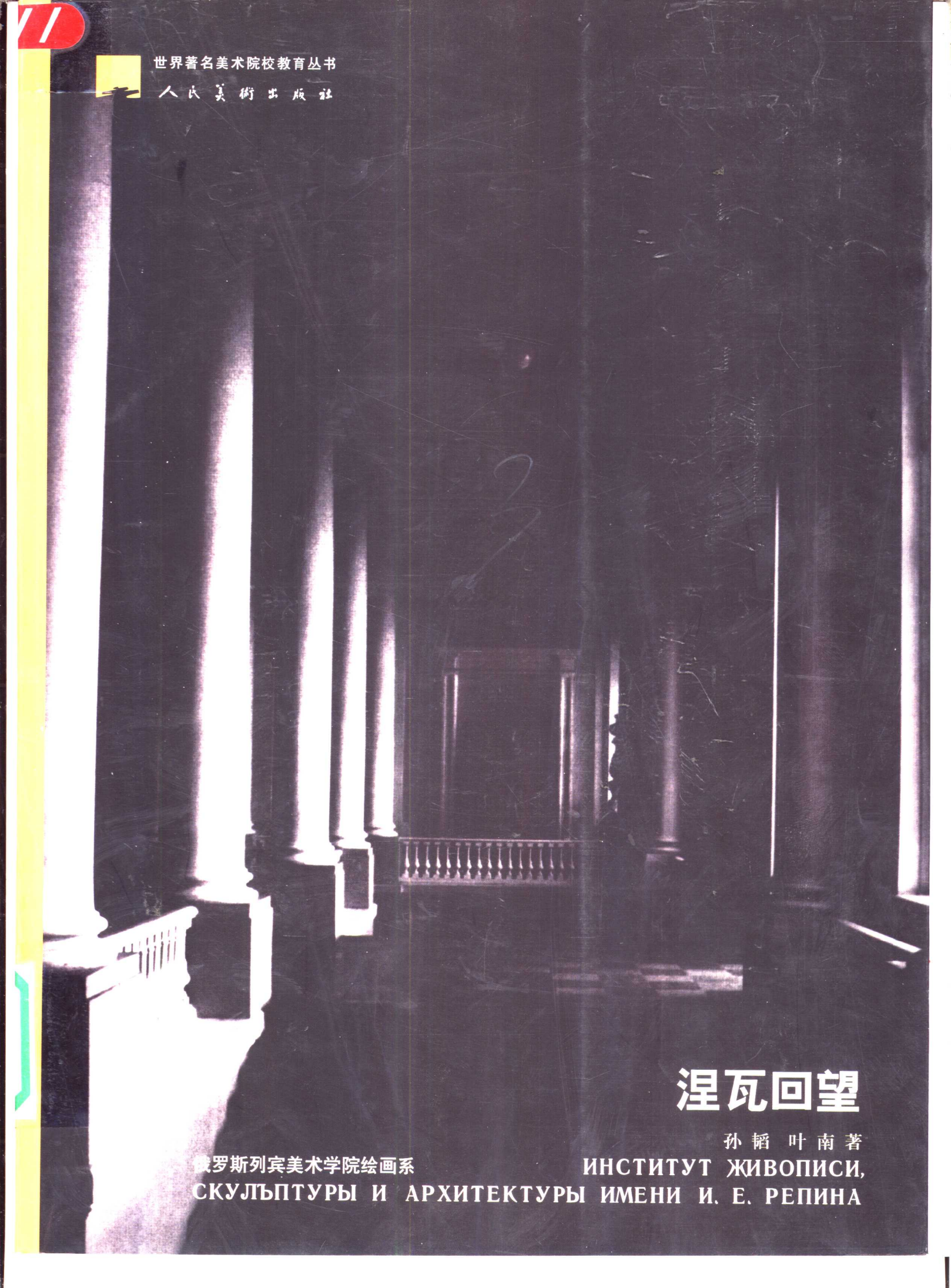

世界著名美术院校教育丛书

人民美術出版社

涅瓦回望

孙韬 叶南 著

俄罗斯列宾美术学院绘画系

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

俄罗斯列宾美术学院绘画系
ИНСТИТУТ ИМЕНИ
И. Е. РЕПИНА
ФАКУЛЬТЕТ
ЖИВОПИСИ

涅瓦回望

孙韬 叶南 著

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涅瓦回望: 俄罗斯列宾美术学院绘画系 / 孙韬, 叶南著. —

北京: 人民美术出版社, 2000.8 (世界著名美术院校教育丛书 / 范迪安主编)

ISBN 7-102-02225-5

I. 涅... II. ①孙... ②叶... III. 俄罗斯列宾美术学院—概况 IV. G649.512

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 67442 号

涅瓦回望

俄罗斯列宾美术学院绘画系

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制 版: 北京中博设计制版有限公司

印 刷: 北京精美彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店北京发行所

2000 年 11 月第一版第一次印刷

开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 13

印 数: 1—5,000 册 定 价: 69.50 元

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识外国美术教育，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。

一次又一次的穿越文化边界之旅，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的新的图景。

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。名校之风养成长青之藤，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过程和生活心路历程。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。

涅瓦河边的列宾美术学院

亲历者的描述

世界著名美术学院都拥有自己的丰厚历史与办学特色。本套丛书邀请在世界各美术学院留学或工作多年的艺术家与学者执笔，介绍一院校、一专业、一画室、一课程、一教授的教学经验与治学原则，并涉及该校的历史沿革、学术传统、大家风范与人文渊源。选题为国内首次，尤以“亲历”的特色在介绍外国美术教育的著述中别具一格。

过程中的感受

本套丛书的作者以“局内人”的身份优势，详尽地描述了具体的教学过程和过程中的感受。图文并茂的形式，构筑了一个个可视、可知的空间，引领读者登堂入室，身临其境，与作者一道体验异域求学探艺的个中滋味。

跨文化的思考

本套丛书在关注国外美术教育教学时具有明确的自我立足点与学术视角。作者带着中国的美术教学背景与观念去实践和认识外国美术教学，在积极地“拿来”的同时，也包含了审视中外不同教育教学方式以及文化背景时所进行的审视与思考。在某种意义上，本套丛书堪称改革开放20年来中国美术界出访收获的象征。

第一手资讯

本套丛书的作者在国外美术教学中的亲身经历，赋予了丛书直接、具体、生动的特点。其意义是任何第二手的介绍、研究所难以比拟的。翔实的教学内容和大量资料信息，包括课程设置、专业方向、著名导师、报考要求、联系方法等，为我国艺术教育思想、管理体制以及教学内容与方法的改革，提供直接的借鉴。同时也可以满足期待出国深造的青年学子及其家长们对资讯的渴求。

总策划

程大利

责任编辑

许征云

封面设计

谭平

标志设计

孙聪

涅瓦回望

俄罗斯 列宾美术学院绘画系

孙韬 叶南 著

“本书是关于世界上最重传统的一所名院的最新和最直接的报道。列宾美术学院移植西欧的古典体系，经过现实主义的演化，在本世纪社会变革的情势下自主地有异于西方现代主义而卓然存在。在我国美术界被视为‘苏派’教育的代表。我自己作为一个追随于美术和美术教育队伍中有些年头的人，积内外正反经验的见识，认为要开拓有中国特色的现代的有生命力的艺术前程，最好是在宏观上善于分析综合，把各种学派潮流放在一个平台上比较参照。在这个平台上，此册所介绍的列宾美术学院就是难得独树一帜而不懈的‘他山之石’。何况人家也在自己的条件下改革前行，例如书中用很大篇幅介绍的梅利尼科夫等名师老当益壮的教学实践。

我曾经到该院访问和看望本书作者等在那里的中国学子。他们学成归国，在教学岗位上又把这一份向涅瓦的深情回望奉献给大家。尽管年轻的作者在识度和文笔上未必成熟，但这里面难得的、突出的、无可取代的优点，是亲自经历和认真体察而来的具体性，如此生动直接，好像刚刚从树上摘下来的带露的新鲜果子。这是凭雾里看花、道听途说、东抄西袭等一套本事所炒作不出来的。”

钟涵

中央美术学院教授

目 录

总 序

引 言 1

第一章 走进列宾美术学院 3

第二章 现实主义艺术的堡垒 17

第一节 俄罗斯艺术的摇篮 18

第二节 严密的体系 ——列宾美术学院绘画系教学 26

第三章 梅利尼科夫学派 53

第一节 我的导师 54

第二节 梅派教学 62

第三节 转型期中的梅派 118

第四章 世纪末的现实主义艺术家 141

第一节 法明先生 142

第二节 特卡切夫兄弟 146

第三节 阿尼库申 153

第五章 走出列宾美术学院 157

附 录 报考资讯 186

教授简介 188

作者简介 192

引言

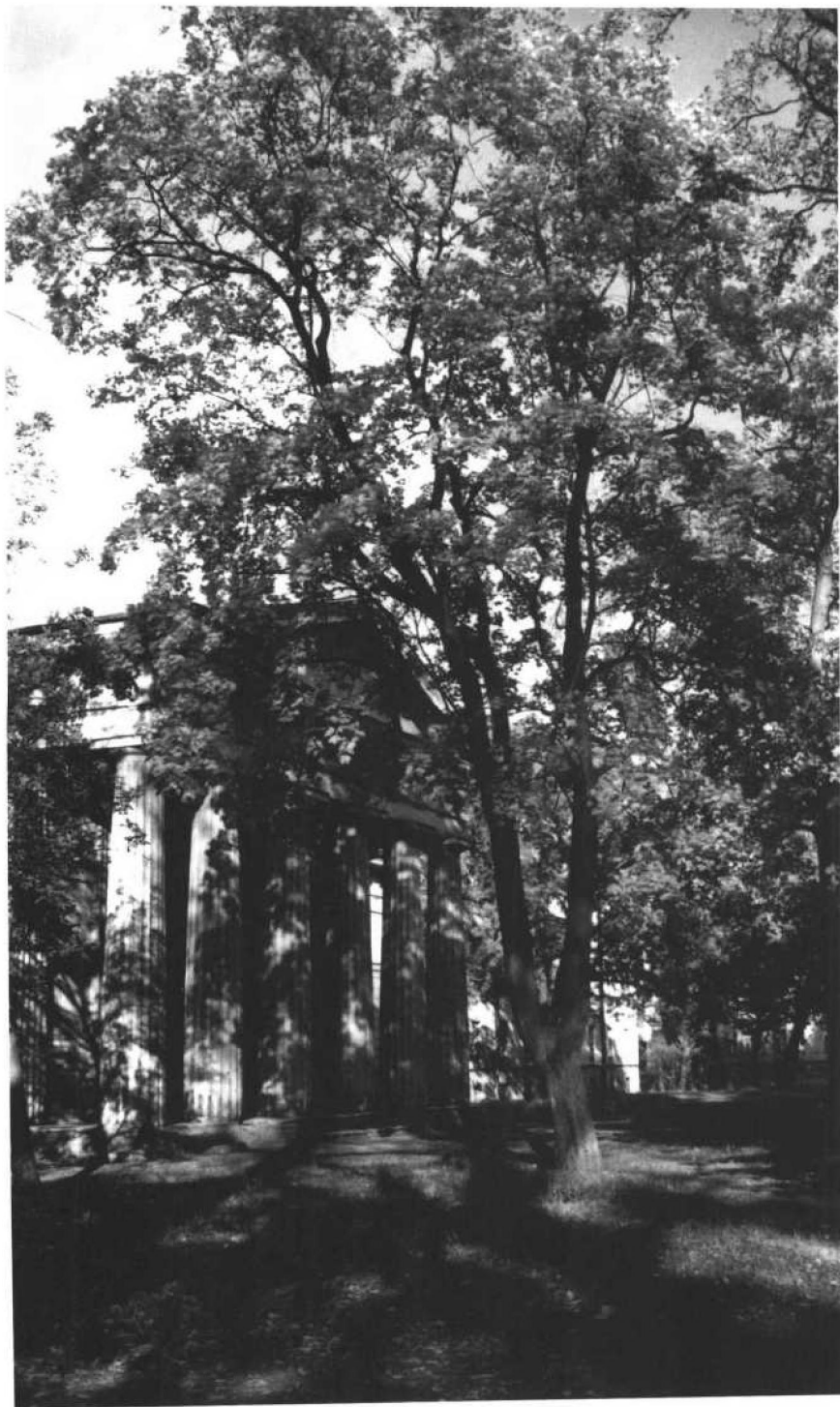
1997年，我们留学列宾美术学院的五人在中央美术学院美术馆举办汇报展，范迪安先生看后很有感触，他看到俄罗斯今天美术教育的发展与演变，鼓励我们把留学的亲身体会撰写成书。恰好在那个时候，中国的各大出版社相继出版了几十本俄罗斯美术方面的精美画册，其中许多部是列宾美术学院师生的习作，整个美术界反映强烈，就其出版本身就可以看到俄罗斯艺术的回潮之势，但这些书几乎没有很具体的文字介绍，不能使中国美术界整体了解列宾美术学院的教育体系及俄罗斯美术界的发展变化。我们感到确有责任写出我们七年的所见、所感和所思，其中可能有一得之见，但由于理论方面很是浅薄，斟酌词句仍会有许多不当之处，望前辈、师长、同行、朋友批评指正。

列宾美术学院门厅

第一章

走进列宾美术学院

1-1 列宾美术学院后花园一角。

俄罗斯，这是一片诞生了普希金、托尔斯泰、契诃夫、莱蒙托夫、亚斯亚耶夫斯基、高尔基等一大批世界文豪的沃土，这是一个孕育出柴科夫斯基、肖斯塔科维奇、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、拉赫马尼诺夫等国际音乐巨匠的国度，这还是一个培育了列宾、苏里柯夫、列维坦、康定斯基、夏加尔等人类绘画大师的民族。俄罗斯在中国人的心目中曾经是北方冰雪地带的文化巨人，

是让整整一代中国知识分子神往的圣殿。直至今日，俄罗斯的歌舞团、戏剧团来华演出时还是场场爆满，有关俄罗斯美术的画册在中国美术界本本畅销，俄罗斯电影更是令人百看不厌，就连卡拉OK歌厅里，都时常传送出《莫斯科郊外的晚上》、《卡秋莎》、《红梅花儿开》等俄罗斯歌曲的悦耳旋律。这就是中国人的俄罗斯情结。40年前这情结是崇拜、是敬仰，40年后这情结是怀念、是留恋，虽然在那个充满着政治分歧、是非混淆的年代里，这份情结被无情地撕碎了，但多少人仍然默默地把它埋藏在心里，渐渐地变成了无限美妙的梦。

一位五十多岁的美院教授在一次讲座中说：他至少可以一连说出一百个俄罗斯和前苏联画家的名字。这一点儿也不夸张。现在五六十岁的中国油画家可以说没有一个不是在俄罗斯美术和美术教育影响中成长的。从50年代到60年代前期那些日子里，前苏联的美术书籍在中国各地销售，各种美术刊物在中国各大美术院校流行，就连火车上、汽车上都常常贴有俄罗斯油画的印刷品。我们在对西方资产阶级的文化“避之不及”的年代，俄罗斯艺术就是欧洲最好的艺术，俄罗斯文化就是欧洲最好的文化。我们派出了大批留苏人员向“老大哥”学习，至今欧美同学会中人数最多的分会还是留苏分会。在美术上，派遣留苏人员成为20世纪中国美术历史上最重要的史实。仅从列宾美术学院毕业的中国留学生就有几十人，他们学成归国后在中国各大美术学院担任着重要的工作，培养教育了一批批美术人才；他们中间的许多人成为中国著名的艺术家，像油画家罗工柳、李天祥、金山石、肖锋、林岗、苏高里及雕塑家钱绍武、董祖怡、曹春生、司徒兆光等先生，在列宾美术学院学习美术史的毕业生如邵大箴、奚静之等先生在新中国的美术史论界也卓有建树。另一方面，以马克西莫夫、梅利尼科夫为代表的苏联著名艺术家来华任教讲学，使学习苏联美术教育的阵势形成了引进来走出去的双向途径；从对中国整体美术教育体制的影响来看，马克西莫夫的教学起了更显著的作用，因为他所传授的东西，最大程度地避免了画家的个人风格，把俄罗斯学院派美术教育的精华——契斯恰科夫教学体系带给了中国。这个教学体系先在中央美术学院落户，进而一层层向外传播，在中国各大美术院校形成了以契斯恰科夫理论为基础的光影素描教学体系，影响了中国美术教育近30年。当时一批优秀的中国画家，由于各种原因，没能赴前苏联留学，留在国内从师于马克西莫夫。他们很快把俄罗斯的艺术和中国的历史文化与现实生活相结合，形成了有中国特色的现实主义风格。现今中国美术界的权威专家像中央美术学院院长、中国美术家协会主席靳尚谊先生、中国油画艺委会主任、中央美术学院学术委员会主席詹建俊先生等都毕业于马克西莫夫油画研究班。80年代以后中苏刚刚恢复了一些交往，文化部又选派了中央美术学院的戴士和等艺术家前往苏联高访进修，而今天戴士和先生作为中央美术学院油画系主任和油画系第二工作室主任，正可以看出中国美术界对曾在苏联留学的艺术家的认可。可以说，俄罗斯的美术从50年代开始在中国美术界中形成了真正的“垄断”，即便是徐悲鸿等老一代留法艺术家带来的法国美术教育经验也渐渐被湮没了。

由于我们对俄罗斯艺术的学习、了解乃至偏爱，以至于将俄罗斯美术称为“苏派”，甚至用我们的认识总结“苏派”的特点——诸如光影素描、灰调子、文学性创作等等，尽管我们后来也逐渐知道俄罗斯画坛还有康定斯基、马列维奇，但是，“苏派”已成为一个中国人的概念，一个理想化了、美化了和固定化

1-2
涅瓦河白夜看开桥

了的概念。

我们作为在80年代中国文化环境中成长起来的一代美术学子，对“苏派”的理解和认识则经历了矛盾和含糊的过程。70年代后期开始，中国经济体制的改革和意识形态领域的开放是同步的，千奇百怪的西方文化涌入中国，使我们的知识分子、艺术家大开眼界。全盘西化的主张不仅一度弥漫于社会政治、经济领域，在文化界也很有市场。艺术观念上逐渐激化的矛盾使“八五思潮”中激进的青年艺术家、评论家提出了全盘否定传统的过激理论，为的是毫无障碍地吸收、研究、学习西方现代美术，因此从美术教育体制内部和社会上各种美术团体，涌发着否定传统束缚的躁动。许多人认为，中国的油画本身无传统可言，徐悲鸿的法国式艺术教育没有形成体系，而向前苏联的学习也导致现实主义的困境。其中对“苏派”的否定就包括“马班”的素描教学法过于强调光影，全因素素描的长期作业使学生舍本求末，只重视描摹对象，而忽视对形体的研究和表现等等。而现实主义的题材与表现手法更由于曾经片面强调为政治服务让中国的艺术家反胃。所有这些尖锐的批评使“苏派”教育成为过时的东西，中国美术学院中的教学渐渐地产生了质的变化，大一统的局面被彻底打破了。

我们是在中国美术界动荡的80年代中期进入中央美术学院附中学习的。当时，虽然许多“文革”前毕业的老教师主管着教学，但一批刚刚从美院毕业的青年教师对我们影响却很大。他们以激进的态度讨论着艺术变革，他们在思想上和实践探索上都倾向现代艺术，使我们对西方近现代的文化从好奇转向崇拜。我们开始初识西方现代哲学和文艺，研究尼采、叔本华的现代哲学思想，阅读弗洛伊德、荣格、阿德勒的心理学著作，欣赏近现代文学，意识