

EGUOSUMIAOXINXUAN

俄国素描新选

世界素描新选系列 主编 刘天呈



work
thru...

11. 1910
T. 1910

B. pour Depluys

美术出版社

世界素描新选系列

俄国素描新选

SHI JIE SU MIAO XIN XUAN XI LIE
E GUO SU MIAO XIN XUAN

图书在版编目 (CIP) 数据

俄国素描新选 / 刘天呈主编

—武汉: 湖北美术出版社 1999.6

(世界素描新选)

ISBN 7-5394-0817-0

I . 俄…

II . 刘…

III . 素描—作品集—俄国

IV . J 234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 17904 号

俄国素描新选 © 刘天呈编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

邮政编码: 430077

电 话: (027) 86787105

经 销: 新华书店

制 版: 深圳华新彩印制版有限公司

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次: 1999 年 6 月第 1 版

1999 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8.25

印 数: 1-5000 册

ISBN 7-5394-0817-0/J · 758

定 价: 39.00 元(平) 52.00 元(精)

作者简介



刘天呈，著名油画家、美术理论家。1936年生于河北一书香寒门。1958年毕业于浙江美术学院油画系。曾任教于内蒙古师范大学和天津美术学院。现为解放军艺术学院教授。中国美术家协会会员，中国油画学会会员。

画家早年主要从事肖像画、风俗画和历史题材作品的创作。代表性作品有：肖像画《蒙族女孩》、《采蘑菇》等；风俗画《牧民的婚礼》、《拉萨风情》等；巨幅历史画《台湾农民大起义》、《激战天津》、《黄巾起义》等。近年又涉猎风景、静物画创作。主要作品有《版纳风光组画》、《花的系列》等。其作品多次入选国内外重要展览，多次发表并获奖。部分作品为中国革命历史博物馆、中国军事博物馆等机构收藏。

画家博学多思，潜心学术。曾先后发表学术论文30余篇，出版各类著作20多种。数年来，在坚持绘画创作的同时，潜心于素描艺术的教学与研究，极有心得。他编著的一系列介绍世界绘画大师不同风格样式的素描作品专著，对中国当代素描艺术的发展起到积极作用。《世界素描新选系列》（8卷）是他最新的又一代表性学术成果。

由于地址不祥，无法与作者取得联系。因此，本书中少数作品的引用没有得到许可。今后，如能与作者联系上，我们将按中国著作权法的有关规定向作者支付稿酬。

导言

刘天呈 韩永悦 孔惠敏

俄罗斯素描体系,在世界素描史上占有重要地位。它与法国、德国齐位。但作为“素描教学体系”俄罗斯却独领风骚。

俄罗斯素描教学体系的形成历史,始于俄国皇家美术学院素描教学的建立。设立在彼得堡的“皇家美术学院”为国家最高艺术学府,教育家苏瓦洛夫(1727-1797)为第一任院长。1763年,巴茨基为院长。皇家美术学院虽然比意大利16世纪的波伦亚美术学院晚了两个世纪,但它毕竟跻身于18世纪欧洲美术发展的行列,促进了俄罗斯独立绘画学派的形成和发展。

皇家美术学院,在18世纪时是一座远离社会、脱离生活的“象牙之塔”,是宫廷文化的一个组成部分,主要为宫廷和上层阶级服务,学生均为上层官员及贵族子弟。从建立皇家美术学院开始,在教学上就非常重视课堂习作在素描教学中的重要地位。素描被公认“是一切造型艺术的基础”。

18世纪学院派的素描表明了美术学院给课堂习作赋予了重大意义。从宏观上,这是欧洲先进文化对俄罗斯的冲击,乃至输入。从微观上,这是学习意大利、法国的艺术教育,甚至素描教程,并聘请欧洲教师执教,而课堂习作却恰恰培养和教育了众多在俄国历史上有重大影响的著名美术家。

美术学院的素描教学,从临摹古典作品开始,然后进行石膏像写生,最后才进入人物写生,其顺

序为:头像、肖像、人体、双人体,重点为长期作业。另外有解剖学、透视学、构图学和创作。素描作业进程是从简单——复杂——单纯的螺旋上升式。

皇家美术学院的教学模式,实际是意大利、法国美术学院教学大纲的沿袭。其宗旨是必须遵循古典艺术的原则,纳入理想化的框架之中,这是一种限制个性发展的崇古媚外的造型观。古典主义的素描并非遵循面对生活现实之道,而是沿袭古典理想化之小路。这样的模式只能使才气平平的学生循规蹈矩,而真正有见地、有才华的学生往往能在长期写生实践过程中觉醒。他们也会遵照自己的感情和领悟,在古典素描的训练中表现生活的真实。有经验的导师也会允许或赞成学生“师法自然”。随着艺术范围和要求的扩大,皇家美术学院逐渐建立了不同的工作室,分为历史画、肖像画、风俗画、风景画、静物画,这是提高创作水平的有力举措。素描在各工作室中仍为教学重点。

18世纪皇家美术学院建立的教学大纲和课业设置,包括素描教学,在长达一个半世纪的漫长岁月里并没有本质的变化。该院成立初期,意大利、法国、英国、荷兰籍教师在教学中发挥了关键性的作用。但是,真正俄罗斯学派的奠基者,却是一批留学国外的俄国画家。如罗森科(1737-1773)是学院第一位著名历史画家,曾三次获巴黎皇家艺术学

院授予的银质奖章，在素描教学上的成就异常突出，他著名的巨幅素描作品——《卡因》和《阿勿尔》从18世纪到整个19世纪一直被学院定为素描教学的示范作品。可惜，这位英才仅活了36岁。他的学生阿基莫夫（1754-1814）、索科洛夫（1753-1791）都是著名的素描家。叶戈洛夫（1776-1815）、舍布耶夫（1777-1855）也是学院中有名的素描教师。他们从俄国到欧洲，又从欧洲到俄国，沟通了一条教与学的道路。因此可以说，俄国学院派素描，是在意大利和法国古典素描学派的影响下奠定了基础并加以发展的。

随着欧洲美术思潮的演变，美术界盛行的学派及其风格有了重大改变，随之美术学院对素描习作性质的看法也发生了急剧的变化。这时的习作孕育了风俗内涵，改变着学院旧有的“英雄模式”，模特所摆的姿势开始倾向自然、单纯，并富有生活情趣。这从19世纪大师们的素描习作中可以明显地看出来。

19世纪中叶以前，在学院的素描大师中，有两位重要人物，勃留洛夫（1799-1852）和亚历山大·伊万诺夫（1806-1858）。勃留洛夫幼年进入美术学院，后留学意大利，他的创作是19世纪上半叶俄罗斯绘画的最高成就之一。其历史画使艺术的发展向现实主义迈进了一大步，其代表作为《庞贝城的末日》。为创作此画，他所画的许多素描草图，被视为

当时创作课教学的最佳范作。亚历山大·伊万诺夫是学院的高材生，于1831年到意大利，在罗马住了22年。为创作《基督降临》他花了一生的精力。他的素描肖像和风景画，是俄国学院派中不可多得的杰作。伊万诺夫研究形体的完美，构图的均衡，其人物造型有如古代雕刻一般严整和充满力度，在素描技法上有独到的功力和风貌。

作为俄国学院体系的杰出代表，在素描教学中影响最为深远的当属契斯恰科夫。

契斯恰科夫素描教学体系

契斯恰科夫（1832-1919）于1849年师从皇家美术学院勃鲁尼·巴辛教授。他自幼资质颖慧，是位奇才异秉的学生，学习期间就显示了杰出的素描才能。他并不满足学院的教学内容和方法，学生时代就开始在思想领域里酝酿着一种新的萌芽的东西（素描教学的学术问题）。毕业后，1862-1870年到意大利、法国深造，之后又到德国、奥地利考察，回国后，于1872年在母校任教。

随着时代进展和西欧艺术思潮的变化，契斯恰科夫历经数年的探索和实践，建立了他的素描写生教学，进而形成了科学规律与艺术法则并重的俄罗斯素描教学体系。

契斯恰科夫素描教学体系是在19世纪俄罗斯

文化鼎盛时期空前强大的文化背景下诞生的,它总结、充实、丰富和提高了欧洲传统的学院派素描教程,进而上升为科学的素描教学“法典”,成为俄罗斯美术学院造型训练的“宪章”。契氏素描教学体系在俄罗斯乃至世界素描发展史上都具有强大的生命力和深远的影响。

契斯恰科夫是一位杰出的素描大师和功勋卓著的伟大的美术教育家,他在教学中坚持如下原则:

一、坚持现实主义的教学原则。他主张从现实中、自然中获得新鲜生动的感受,要求学生创造性地表现对象。他说:“在现实性认识过程中应该区别两个因素:第一是自然界的客观对象,第二是适应我们眼睛的结构及物象的相互关系,即主观意识所领悟的东西。”又说:“感觉、认识和掌握,即艺术的生命。”契氏反对盲目模仿,反对自然主义。

二、推进了素描教学与创作实践相结合。契斯恰科夫主张学生在观察生活的基础上,根据自己的体会和需要学习素描,他认为写生是再创造,是艺术表现。他说:“艺术是充实的、完美的,不是自然的翻版。不!它是心灵的产物,是人的精神,其本质是反映世间的崇高侧面。”契氏的教学思想有力地推动了俄罗斯现实主义绘画的发展,如批判现实主义画派——“巡回展览画派”中的骨干成员都是契斯恰科夫的弟子。这正是契氏教学体系所培育的硕果。

三、因材施教。契斯恰科夫勤于思考,精心巧授,他是一位“伯乐”,善于发现每个学生的不同素质及其特点。他常教导学生说:“要勤于作画,素描是全部技巧的基础,谁不懂得它,或不认识它,在艺术上便没有立足点。”如他针对苏里科夫的学生时代,色彩才能突出而素描较弱的特点,对他进行个别重点辅导。至今在契斯恰科夫的教学档案中,还保存着对这位未来的历史画家指导的教学笔记。契氏的弟子们无限崇敬自己的导师,列宾在给老师的信中写道:“科学院有一个夺目的闪光点,就是契斯恰科夫……”

四、“五个调子”的创立。契斯恰科夫创造性地概括、归纳、充实和完善了塑造形体的手段——“五个调子”,即黑、白、灰、再加反光和高光,成为表现体感的科学法则。“五个调子”既是属于理性范畴的科学法则,又是一种艺术语言,是表现空间、空气、虚实、质量和光的美学语言,也是解剖学、透视学的同理所见。他教导学生说:“素描的主要任务之一,就是要表现三维形态,作画不仅靠眼睛所见,而且是心灵所知。”

契斯恰科夫素描教学体系是在继承传统的基础上,制定的具有俄国特色的现实主义的科学的素描教学体系。他在教学上的觉醒和变革,使俄国绘画获得了长足的进展,在俄罗斯文化史上立下了不朽的功勋。

俄罗斯美术新篇章

1917年“十月革命”后，皇家美术学院曾多次更名，到1944年8月5日正式确定为恒久至今的“列宾油画·雕塑和建筑美术学院”。列宾美术学院在60年的里程中是20世纪影响最大的最高美术学府之一，近代一系列的著名美术大师多数出自这所学校。《列宾美术学院素描教程》是他们多年教学实践的总结和教学理论的升华。

素描作为一门学科，又是一门艺术样式，一向被视为决定画家创作水平及风格的基础，是打开艺术深宫的金钥匙。列宾美术学院及建于1947年的“莫斯科苏里科夫美术学院”均为皇家美术学院的延续、充实、改进和发展。在素描教学中仍为契斯恰科夫教学体系，包括学制和工作室仍保留着200多年以来科学的合理部分。随着时代的发展，不断增加新的内容，改进了不适应新时代内容和创作的素描教学。

第二次世界大战后，纽约成为世界美术中心，然而这并没有动摇前苏联现实主义的坚强壁垒，尤其在造型基础训练中他们仍遵守严格而完整的素描教程，遵循科学的作画程序。

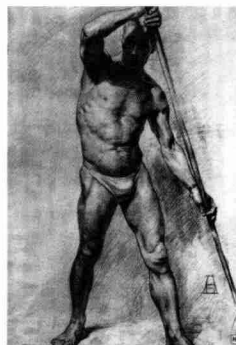
在新时代，美术学院的素描教学，给习作赋予了新的内涵和特征，更强调学生要表现人物的内心世界和时代感。课堂习作和组合人像，甚至双人

体，都要注重时代风俗性和情节的内在联系。在习作中，特别强调头部的表现。在肖像作业中，在肖似的基础上须有心理表现。契斯恰科夫曾教导学生说：“要竭尽全力画头部，衣服要放松一些。画画要栩栩如生，请竭尽全力去画眼睛和瞳孔，而其余部分要放松一些……”新学院的素描教学也显示了对个性追求和个人风格的重视。此间涌现了一批杰出的插图画家，如施马里诺夫、库克雷尼克赛·基普里克、普罗罗柯夫、茹可夫等，他们均以各自的独特风格显示了素描水平的新高度。

在新的素描教程中，在写生范畴内，仍保持着一定比重的石膏作业。一方面从造型基本训练的角度，石膏更便于解释形体结构、解剖和透视关系，尤其无色干扰，最便于观察、认识和理解“五个调子”的基本规律。同时，古代大师的雕刻名作，其本身乃完美的艺术品，有助于美学上对学生的培养和提高，可称是由“自然王国”到“艺术王国”的一座桥梁。

新旧学院在素描教程中另一不同之处是增加了速写作业。速写分两种形式，一是课堂速写，二是室外生活速写。其目的是培养学生敏锐的洞察力和准确而迅速的捕捉形象的能力，锻炼视觉记忆和高度概括的能力，以及对现实生活的熟悉。从一般写生到富有很高艺术造诣的创造性速写，就是质的飞跃，它同样能成为传世杰作。

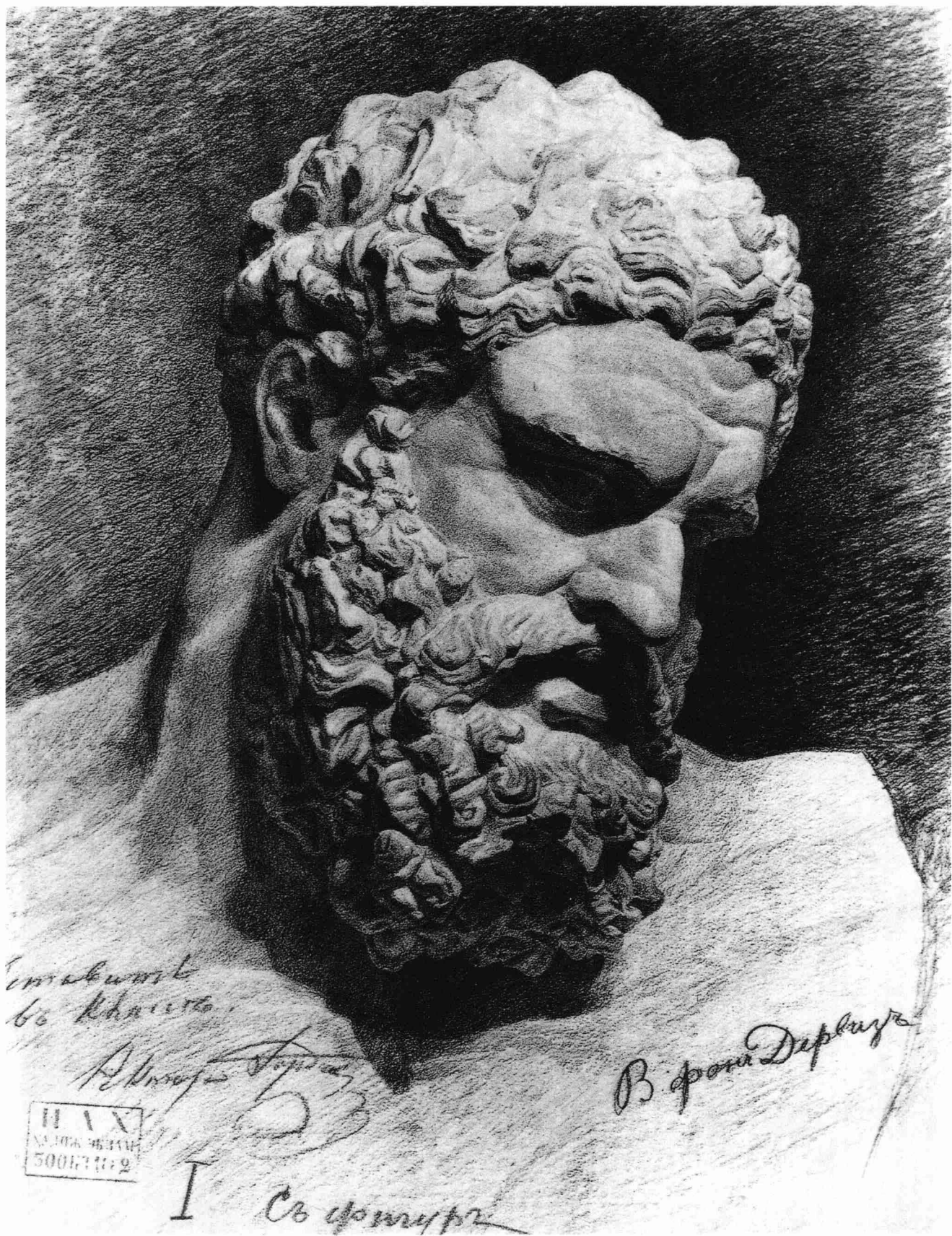
目 录



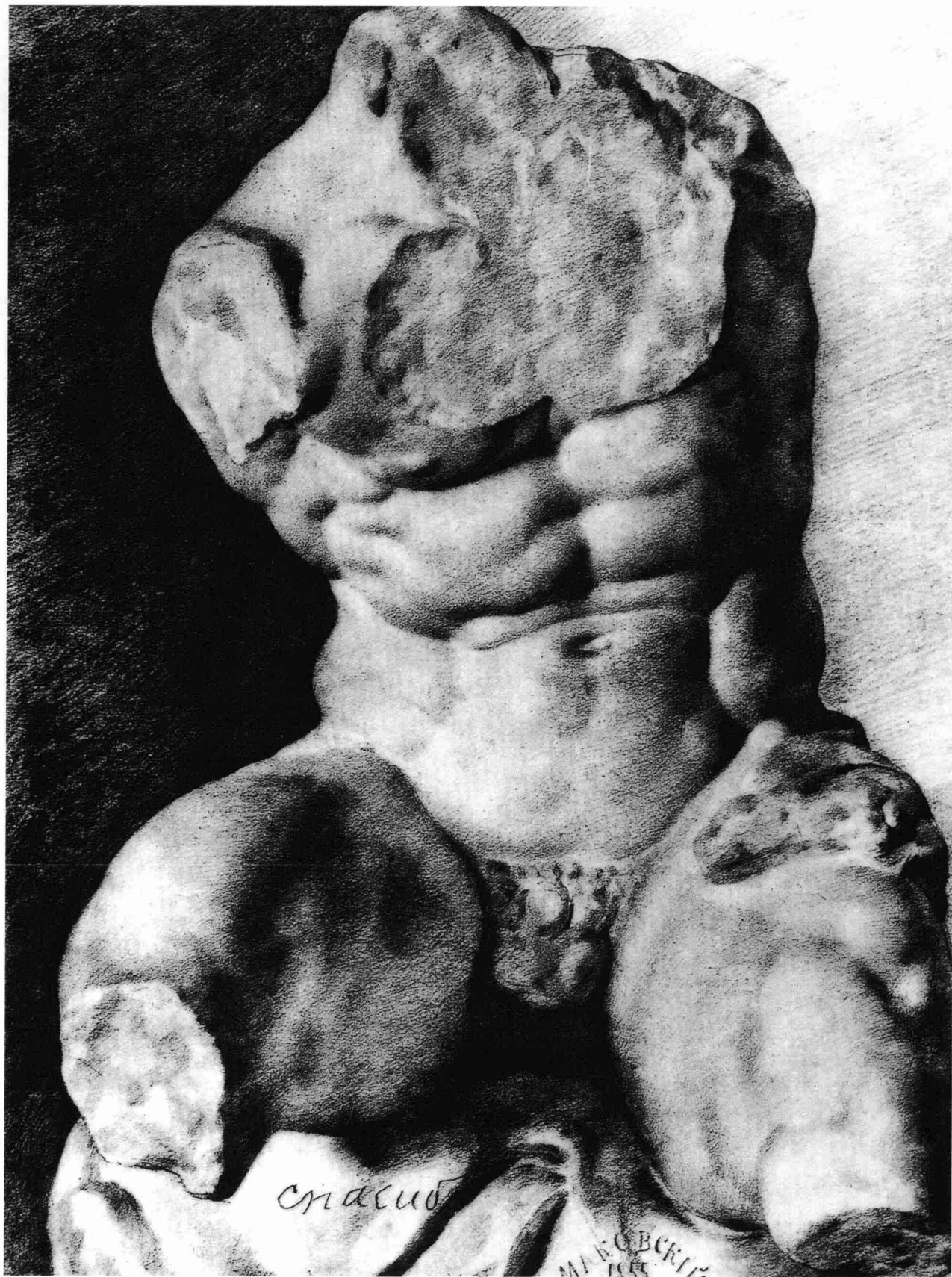
- | | | | |
|--------------|------------|--------------|------------|
| 1. 赫拉克力石膏头像 | В·М·捷尔维兹 | 31. 坐姿男人体 | Б·К·扎杰里斯基 |
| 2. 贝尔维德的躯干 | К·Е·马科夫斯基 | 32. 男人体 | А·С·利斯特科夫 |
| 3. 大卫石膏头像 | М·М·捷瓦道夫 | 33. 坐姿男人体 | Н·И·别里昆 |
| 4. 坐姿男人体 | П·И·索科洛夫 | 34. 坐姿男人体 | А·П·柯洛列夫 |
| 5. 男人体 | О·А·吉普林斯基 | 35. 男人体 | А·Х·别里雅夫斯基 |
| 6. 坐地男人体 | А·С·卡努尼考夫 | 36. 背站男人体 | В·В·菲里宾科 |
| 7. 背站男人体 | А·Е·叶戈洛夫 | 37. 男人体 | Ю·И·敏兹采夫 |
| 8. 男子双人体 | Е·М·卡尔涅耶夫 | 38. 坐姿男人体 | В·М·哈里拉莫夫 |
| 9. 坐姿男人体 | 涅依兹·万斯特奈 | 39. 背站男人体 | И·М·格里戈利耶夫 |
| 10. 背坐男人体 | И·П·马里道斯 | 40. 坐姿男人体 | А·И·拉克吉昂诺夫 |
| 11. 持棍的男人体 | Е·М·卡里涅耶夫 | 41. 坐姿男人体 | О·А·叶列敏耶夫 |
| 12. 男人体 | А·Е·叶戈洛夫 | 42. 男子双人体 | П·Ф·卡敏斯基 |
| 13. 男子双人体 | В·И·阿尔贝切夫 | 43. 男人体 | О·А·吉普林斯基 |
| 14. 男人体 | А·И·伊万诺夫 | 44. 男人体 | Ф·Ф·列平—法敏 |
| 15. 躺姿男人体 | В·К·舍布耶夫 | 45. 男子双人体 | А·А·伊万诺夫 |
| 16. 坐姿男人体 | А·И·伊万诺夫 | 46. 男子双人体 | П·Г·格里戈利耶夫 |
| 17. 男人体 | Б·М·格里戈利耶夫 | 47. 男子双人体 | Ф·А·勃鲁尼 |
| 18. 男人体 | В·В·列别捷夫 | 48. 男人体 | К·Е·马科夫斯基 |
| 19. 背站男人体 | В·И·苏里科夫 | 49. 男子双人体 | К·П·勃留洛夫 |
| 20. 双臂下拉的男人体 | А·Е·雅科甫列夫 | 50. 男孩人体 | А·А·伊万诺夫 |
| 21. 掷铁饼的男人体 | С·А·伊万诺夫 | 51. 女人体 | К·П·勃留洛夫 |
| 22. 男人体 | В·Е·萨维斯基 | 52. 黑人男人体 | В·А·赛洛夫 |
| 23. 男人体 | О·А·叶列敏耶夫 | 53. 蹲姿女人体 | Н·А·德里萨 |
| 24. 男人体 | Е·В·古巴诺娃 | 54. 女人体 | Н·А·德里萨 |
| 25. 持棍的男人体 | А·П·洛森科 | 55. 女人体 | П·П·冈查洛夫斯基 |
| 26. 男子双人体 | В·В·里普诺夫 | 56. 坐着的女人体 | И·И·马什科夫 |
| 27. 侧立的男人体 | А·П·洛森科 | 57. 跪姿女人体 | А·П·洛森科 |
| 28. 背站男人体 | И·П·缅兹尼科夫 | 58. 坐姿女人体 | А·Е·雅科甫列夫 |
| 29. 男人体 | Б·К·扎奥泽尔斯基 | 59. 女人体 | Ю·拉克沙 |
| 30. 男人体 | В·И·捷米道夫 | 60. 女人体 (2幅) | Ю·拉克沙 |



- | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------------|
| 61. 男人体 | K·C·彼特洛夫—瓦萨金 | 91. 马泰像 | B·A·赛洛夫 |
| 62. 持棍的男人体 | И·Е·列宾 | 92. 维拉·兹洛提肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 63. 男人体 | М·А·符鲁贝尔 | 93. 画家列维坦肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 64. 男人体 | И·Е·列宾 | 94. 玛丽亚·鲍特吉娜肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 65. 单跪男人体 | Ф·А·马里雅文 | 95. 奥尔格·阿洛娃肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 66. 男人体 | А·П·里雅布什金 | 96. 亨丽埃塔·吉史曼肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 67. 男人体 | А·П·里雅布什金 | 97. 列奥尼德·安德里亚肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 68. 侧背站男人体 | А·П·里雅布什金 | 98. 彼得大帝在建设场地 | B·A·赛洛夫 |
| 69. 坐姿老年男人体 | B·A·赛洛夫 | 99. 劳洛夫娜女王的运动娱乐 | B·A·赛洛夫 |
| 70. 背面站立的男人体 | B·A·赛洛夫 | 100. 米哈依尔·乌鲁贝尔肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 71. 坐姿男人体 | B·A·赛洛夫 | 101. 耶丽扎维塔·卡丽金娜肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 72. 坐姿男人体 | И·Е·列宾 | 102. 波尼娜·舒芭托娃肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 73. 仰躺的男人体 | И·Е·列宾 | 103. 旺达·兰杜斯卡肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 74. 背站男人体 | И·Е·列宾 | 104. 康斯坦丁·斯坦尼斯拉夫斯基 | B·A·赛洛夫 |
| 75. 背面的男人体 | K·Е·马科夫斯基 | 105. 亨丽埃塔·吉史曼肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 76. 坐姿男人体 | Н·Н·克拉斯考依 | 106. 瓦斯拉夫·尼金斯基肖像 | B·A·赛洛夫 |
| 77. 背站男人体 | П·П·契斯恰科夫 | 107. 奥尔佳与安托莎·赛洛夫 | B·A·赛洛夫 |
| 78. 坐姿男人体 | П·П·契斯恰科夫 | 108. 女孩侧面像 | Ю·拉克沙 |
| 79. 男人体 | П·П·契斯恰科夫 | 109. 工人头像(2幅) | Ю·拉克沙 |
| 80. 火灾之后 | B·A·赛洛夫 | 110. 妇女侧面像/女孩侧面像 | Ю·拉克沙 |
| 81. 玛丽与约瑟夫订婚 | B·A·赛洛夫 | 111. 年轻的母亲/老妇人的侧面像 | Ю·拉克沙 |
| 82. 女子侧面像 | B·A·赛洛夫 | 112. 人物头像(4幅) | Ю·拉克沙 |
| 83. 自画像/农民与抢劫者 | B·A·赛洛夫 | 113. 阿戈罗诺姆·戈吉 | Ю·拉克沙 |
| 84. 牵马的农妇 | B·A·赛洛夫 | 114. 人物头像(4幅) | Ю·拉克沙 |
| 85. 普希金在乡村 | B·A·赛洛夫 | 115. 人物头像(2幅) | Ю·拉克沙 |
| 86. 普希金像 | B·A·赛洛夫 | 116. 年轻的母亲 | Ю·拉克沙 |
| 87. 阿尔弗里德·鲁洛克 | B·A·赛洛夫 | 117. 工人头像 | Ю·拉克沙 |
| 88. 娜杰兹达·拉曼奥娃 | B·A·赛洛夫 | 118. 夏尔良·基得罗肖像 | А·О·奥尔洛夫斯基 |
| 89. 奥斯特赛夫肖像 | B·A·赛洛夫 | 119. 盖·科·拉维奇肖像 | B·A·特拉比宁 |
| 90. 亚历山大·格拉祖洛夫 | B·A·赛洛夫 | | |



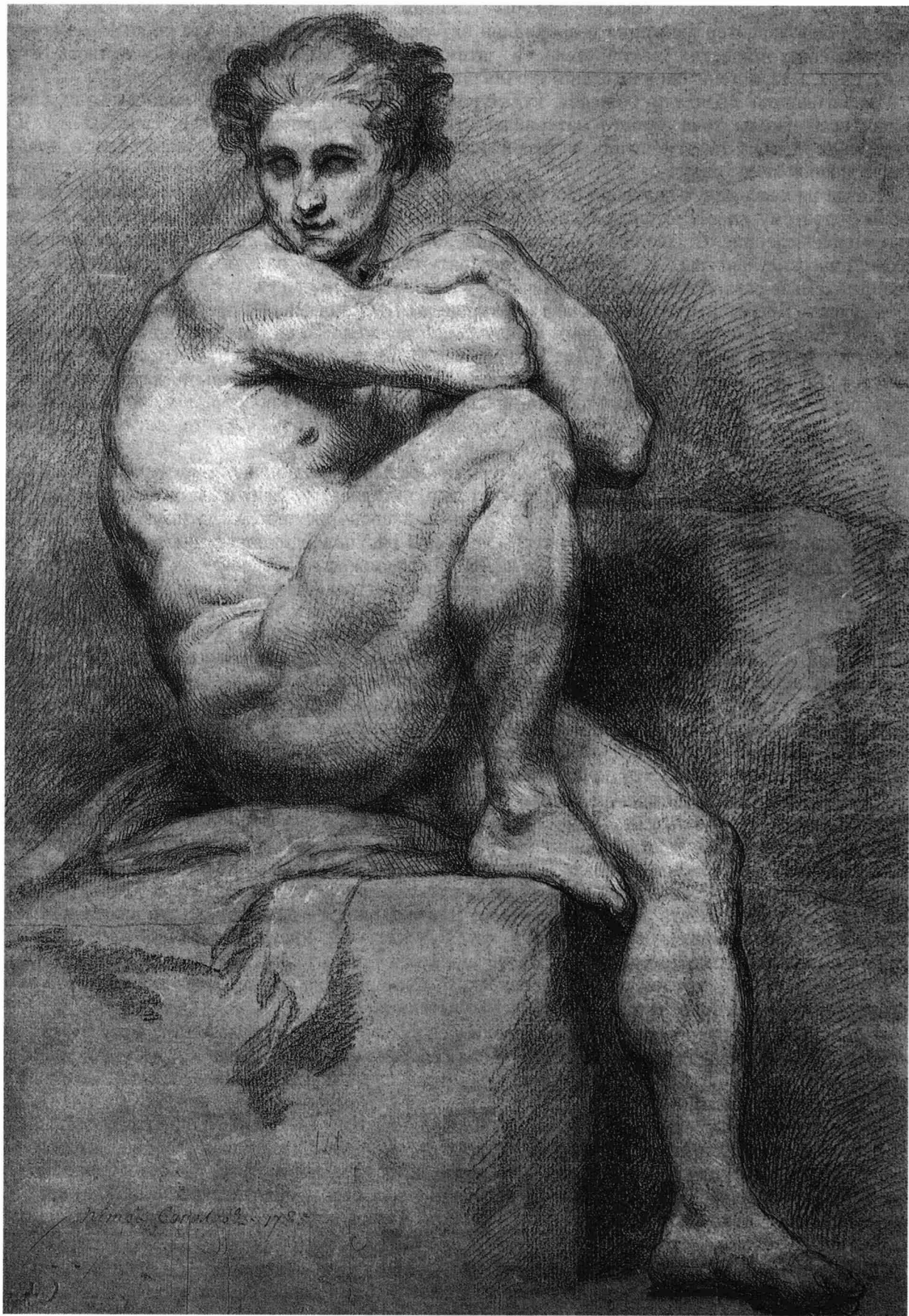
赫拉克力石膏头像 В·П·捷尔维兹 1882



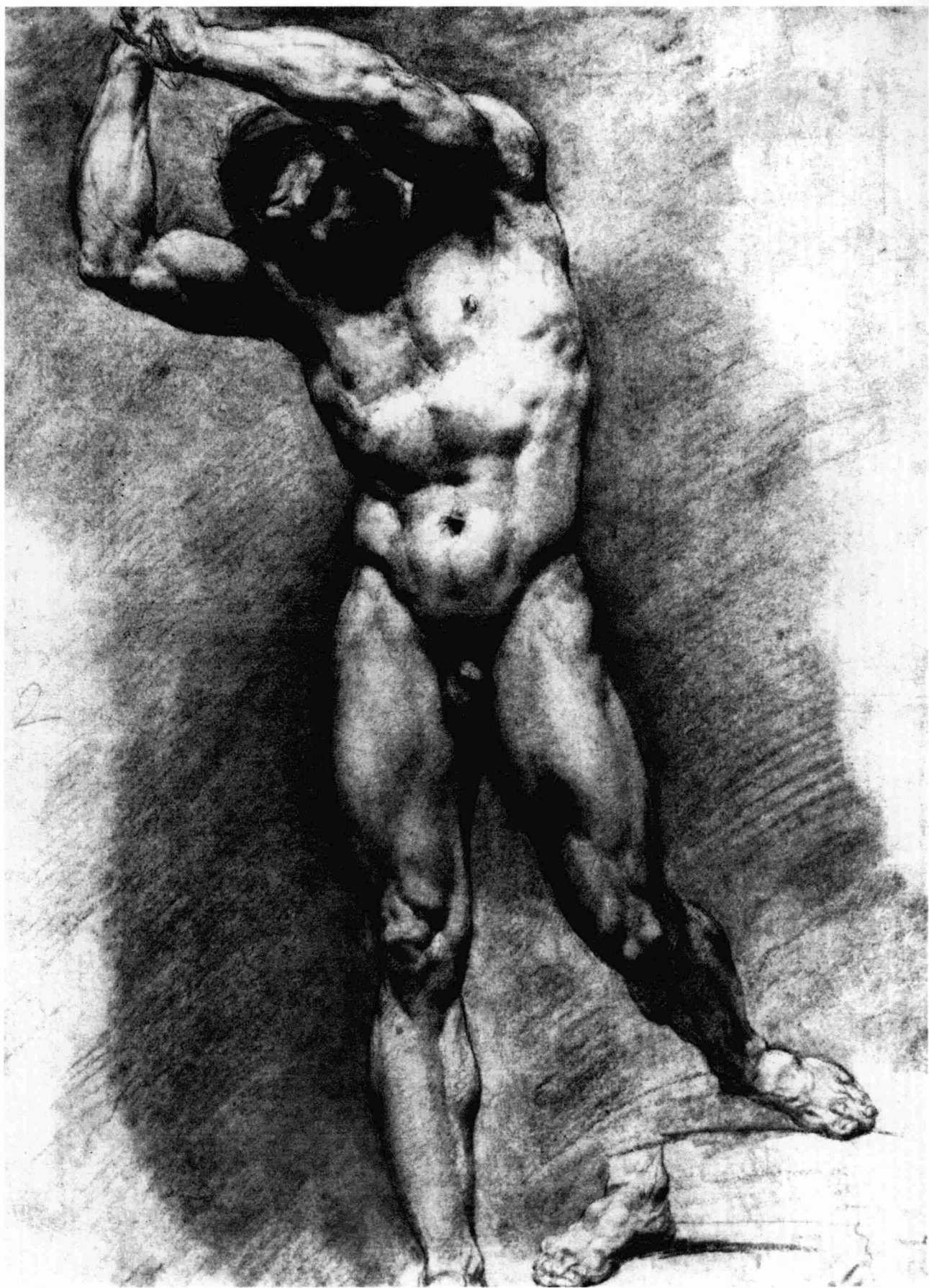
贝尔维德的躯干 K·E·马科夫斯基 1855



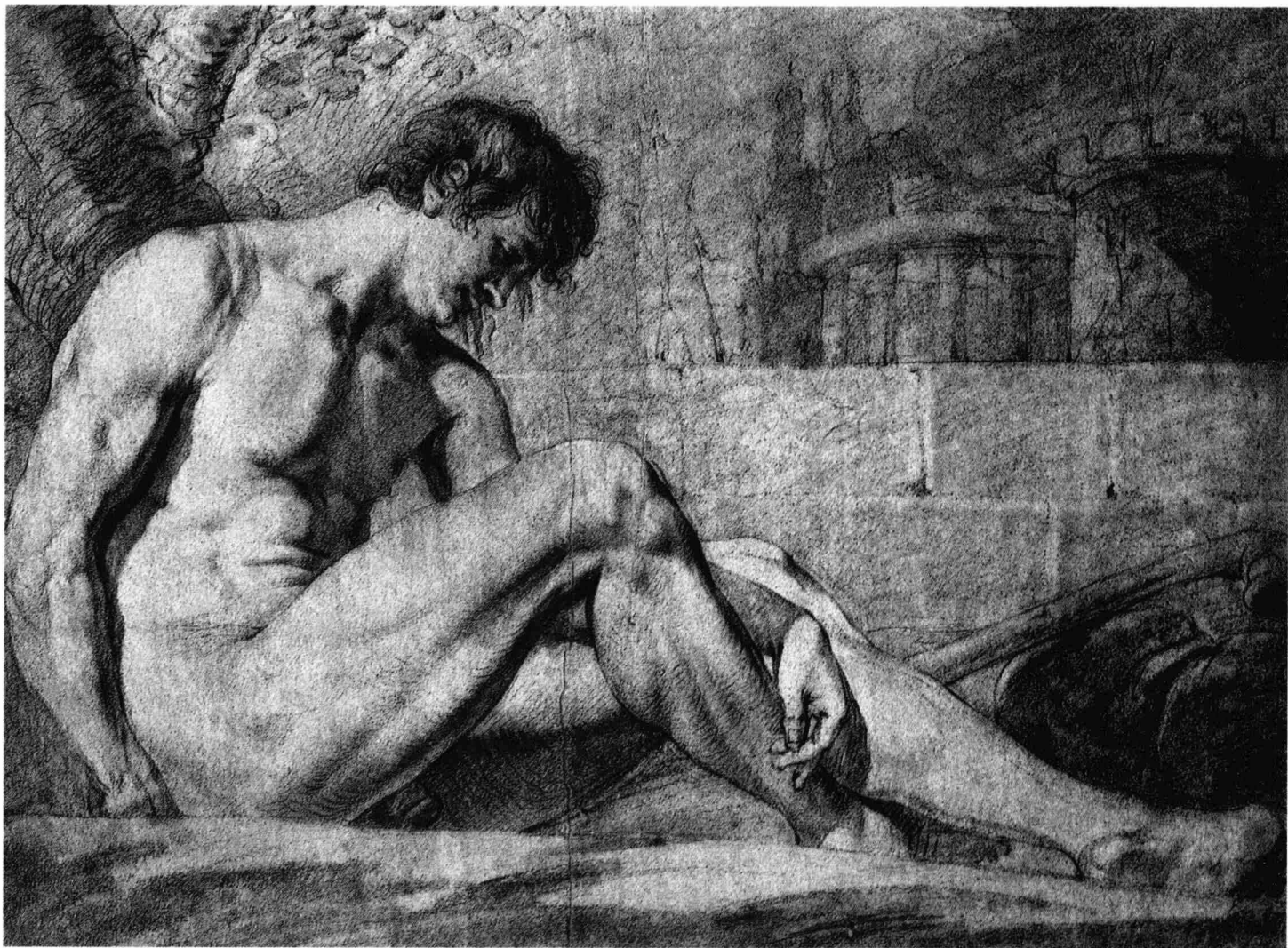
大卫石膏头像 M·M·捷瓦道夫 1949



坐姿男人体 П·И·索科洛夫 1785



男人体 O·A·吉普林斯基 1803



坐地男人体 A·C·卡努尼考夫 1800