

[俄]

列宾美术学院

高等院校实验教材

单人·组合

人物写生

主 编 陈文华

副主编 马 遥

广西美术出版社

2

В

портрет рисовать натуру ②

Высшее экспериментальное образование

Высшее экспериментальное образование

[俄] 列宾美术学院

高等院校实验教材

单人·组合 人物写生②

陈文华 主编 马 遥 副主编

江苏工业学院图书馆
藏书章

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

单人·组合人物写生. ② / 陈文华主编. — 南宁: 广西美术出版社, 2009. 6

列宾美术学院·高等院校实验教材

ISBN 978-7-80746-673-4

I. 单… II. 陈… III. 人物画: 写生画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第096949号

责任编辑 覃西娅

装帧设计 望 达

[俄] 列宾美术学院

高等院校实验教材——单人·组合人物写生②

E LIEBIN MEISHU XUEYUAN

GAODENG YUANXIAO SHIYAN JIAOCAI—DANREN · ZUHE RENWU XIESHENG ②

主 编 陈文华

副 主 编 马 遥

文字撰写 马 遥

图书策划 覃西娅

校 对 罗 茵 陈小英

审 读 陈宇虹

终 审 黄宗湖

出 版 人 蓝小星

助理编辑 吴素茜

监 制 吴纪恒 凌庆国

出版发行 广西美术出版社

社 址 广西南宁市望园路9号(530022)

网 址 www.gxfinearts.com

制 版 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

开 本 787 mm × 1092 mm 1/8 4印张

印 数 5000册

出版日期 2009年6月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80746-673-4/J · 1091

定 价 28.00元

版权所有 翻印必究

目 录

- 1 扶着椅子的女肖像 120 cm × 90 cm 2004年 维纳格拉多娃
- 2 扶着椅子的女肖像（局部） 维纳格拉多娃
- 3 双人像 120 cm × 130 cm 2004年 维纳格拉多娃
- 4 双人像（局部） 维纳格拉多娃
- 5 双人像（局部） 维纳格拉多娃
- 6 双人像（局部） 维纳格拉多娃
- 7 挂毯前的双人像（局部） 100 cm × 90 cm（原尺寸） 1999年 伊万纽克
- 8 女肖像 83 cm × 60 cm 1992年 伊万纽克
- 9 女肖像（局部） 伊万纽克
- 10 柳达肖像 117 cm × 94 cm 1994年 伊万纽克
- 11 柳达肖像（局部） 伊万纽克
- 12 柳达肖像（局部） 伊万纽克
- 13 舞台的出口 180 cm × 85 cm 1995年 叶列梅耶夫
- 14 梅莉莎 100 cm × 150 cm 2002年 嘎留达
- 15 梅莉莎（局部） 嘎留达
- 16 女人像 60 cm × 45 cm 2002年 卡尔达绍夫
- 17 女人像（局部） 卡尔达绍夫
- 18 男孩肖像 50 cm × 44 cm 1973年 巴德亚斯基
- 19 男孩肖像（局部） 巴德亚斯基
- 20 莉莉安娜 58 cm × 50 cm 1959年 巴德亚斯基
- 21 莉莉安娜（局部） 巴德亚斯基
- 22 塔尼亚 53 cm × 44 cm 1978年 巴德亚斯基
- 23 塔尼亚（局部） 巴德亚斯基
- 24 肖像 25 cm × 15 cm 2003年 马尔格林
- 25 肖像（局部） 马尔格林
- 26 女孩肖像 80 cm × 60 cm 2003年 瓦洛佳
- 27 女孩肖像（局部） 瓦洛佳
- 28 女孩肖像（局部） 瓦洛佳

画画不是画“所见”，而是画“所知”。要会画就要会看、会方法。这里的油画着衣人物大多是长期“作业”的结果，需要用心经营，反复制作，它充分展现了画家们的艺术“理式”和绘画功力。以此，我们将从多样的角度和层面一览列宾美院油画艺术的堂奥。

扶着椅子的女肖像 120 cm × 90 cm 2004年 维纳格拉多娃

各种色块都经过精心的设计和搭配，几乎在画面上找不出任何孤立无益的色块。画面左上方的深蓝灰的衬布就有两层意义：一是为了调整较轻和较空的左上方画面，使画面均衡；二是呼应人物裙子的蓝色，使画面的色彩丰富而有节奏。

扶着椅子的女肖像（局部） 维纳格拉多娃

头部动态大，中轴线和五官的横向连线要随之变化，头与颈、肩的关系也要协调。面部色彩整体而有变化，形色自然结合。衣领前端与胸部正面及肩、臂相比笔触更厚重，颜色更敞亮，这是形体空间关系表达的需要。

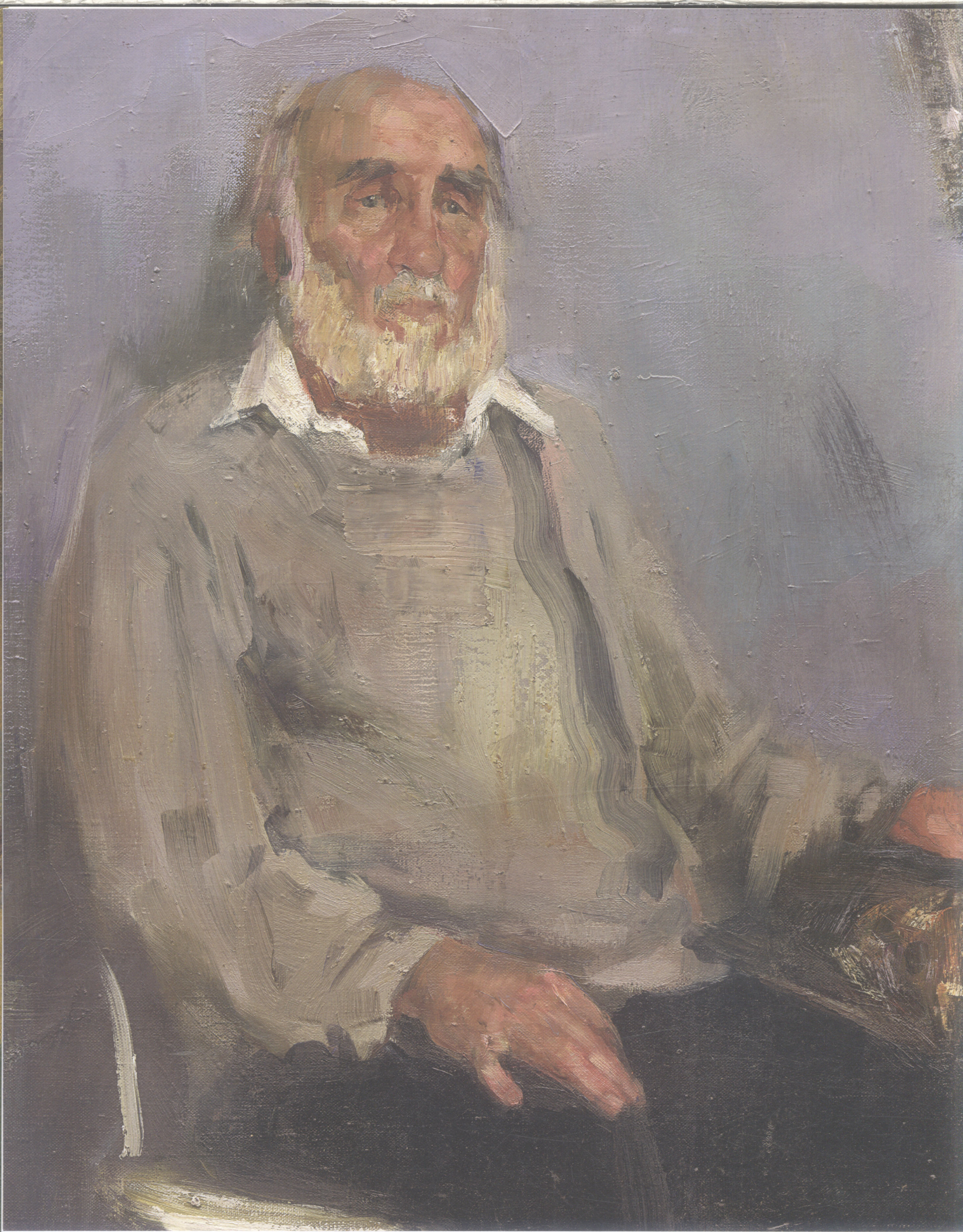

双人像 120 cm × 130 cm 2004年 维纳格拉多娃

油画人物写生描绘两人以上的组合是列宾美院4—5年级的课题。由于构成更复杂，表现更有难度，因此在“摆”模特和布置场景时就更加考究，需要充分调动和利用各种对比和谐的关系。此画以色调构成来说，大面积的蓝色是画面的主调，人物暖色的头、手、脚和左下方的小块红布与冷色调的主调相辅相成、相得益彰，几块黄灰色搭起了冷暖色过渡的桥梁，黑色稳定了画面，白色明快了画面。

双人像（局部） 维纳格拉多娃

老人体态臃肿，肌肉松弛，画家切实描绘了“这一个”人物的特征。头与手给予了较为细致的塑造，衣服和裤子画得简略，几乎是一带而过，画面松紧有度，主次有别。

双人像（局部） 维纳格拉多娃

头部塑造细腻饱满，肌肉的弹性质感都表现了出来，与头部相邻的周边色层较厚且粗糙，更好地衬托了头部。在衣领和背心的色彩处理上非常注意结构起伏和空间前后关系。

双人像（局部） 维纳格拉多娃

白色的衬衣在空间关系上有着明确的色差：近亮远灰，明冷暗暖；黑色的背心也有不同的空间处理效果：近处黑而纯，远处则灰一些浅一些。人物的左侧在空间上靠前，所以色块明确、边界线实，与背景对比强，反之，人物的右侧色块较模糊、边界线较虚，与背景对比较弱。

挂毯前的双人像（局部） 100 cm × 90 cm（原尺寸） 1999年 伊万纽克

画面庄重、典雅，设计感很强。有古典油画的色调，但没有古典油画的空间。一大块挂毯，提供了封闭的、平面的、装饰化的背景，人物的着装带有一些精致的花边和条纹，与地板的菱形格子共同衬托出画面浓郁的装饰风格。注意那些明确的色块，怎样延展和变化以及怎样构成色彩的对比关系，如橄榄绿的上衣与衬布、挂毯的绿灰相互呼应，同时又与暖黄的背景相互衬托，这些对比和协调的关系是绘画的形式美，也是画家的匠心所在。

女肖像 83 cm × 60 cm 1992年 伊万纽克

画面尽管采用了红与绿的极色对比，但是由于红与绿的面积不一，使红绿对比并不显过分刺激。两处蓝色块是对冷色的补充背景，皮肤的暖黄对画面起到了丰富和协调的作用，使画面色彩醒目而沉稳。

女肖像（局部） 伊万纽克

黄色花纹的头巾、黄色的耳环、黄色的背景，各种黄色相互协调而有区别。头巾边一块响亮的白色打破了画面色彩的平稳，提升了色彩的张力。面部的塑造很含蓄，揉抹的痕迹较多，更接近于客观对象，这也是一种形式追求。

柳达肖像 117 cm × 94 cm 1994年 伊万纽克

构图特别考究松紧疏密关系和人物的坐姿手势。画面色调沉稳响亮，颜色的搭配几乎是列宾美院的一个公式：黑色或接近于黑色的重色+白色+蓝色+黄灰色=画面的色块（色调）构成。画面的两块蓝色，一块便含有较多的黄色成分，使蓝色与黄灰的墙面有了一定的协调性。

柳达肖像（局部） 伊万纽克

脸部的明暗对比并不强烈，但体积感仍然很强。画家的技巧和各种处理似乎已经被人物栩栩如生的表现所遮蔽。

柳达肖像（局部） 伊万纽克

手的表现 在色的微差中达到完美。虽然用笔用色都含蓄细腻，但手是“写”出来的，而不是“描”出来的，包括精致的指甲和戒指。

舞台的出口 180 cm × 85 cm 1995年
叶列梅耶夫

镜前和镜内的物象会产生有趣的对比变化，描绘镜前人物是列宾美院的画家喜爱的题材之一。蓝灰、黄灰和黑构成了画面的主调，并展开了对不同蓝灰色的表现，露出的几处白衬衣色块和黑帽、黑靴都对画面产生了重要作用。