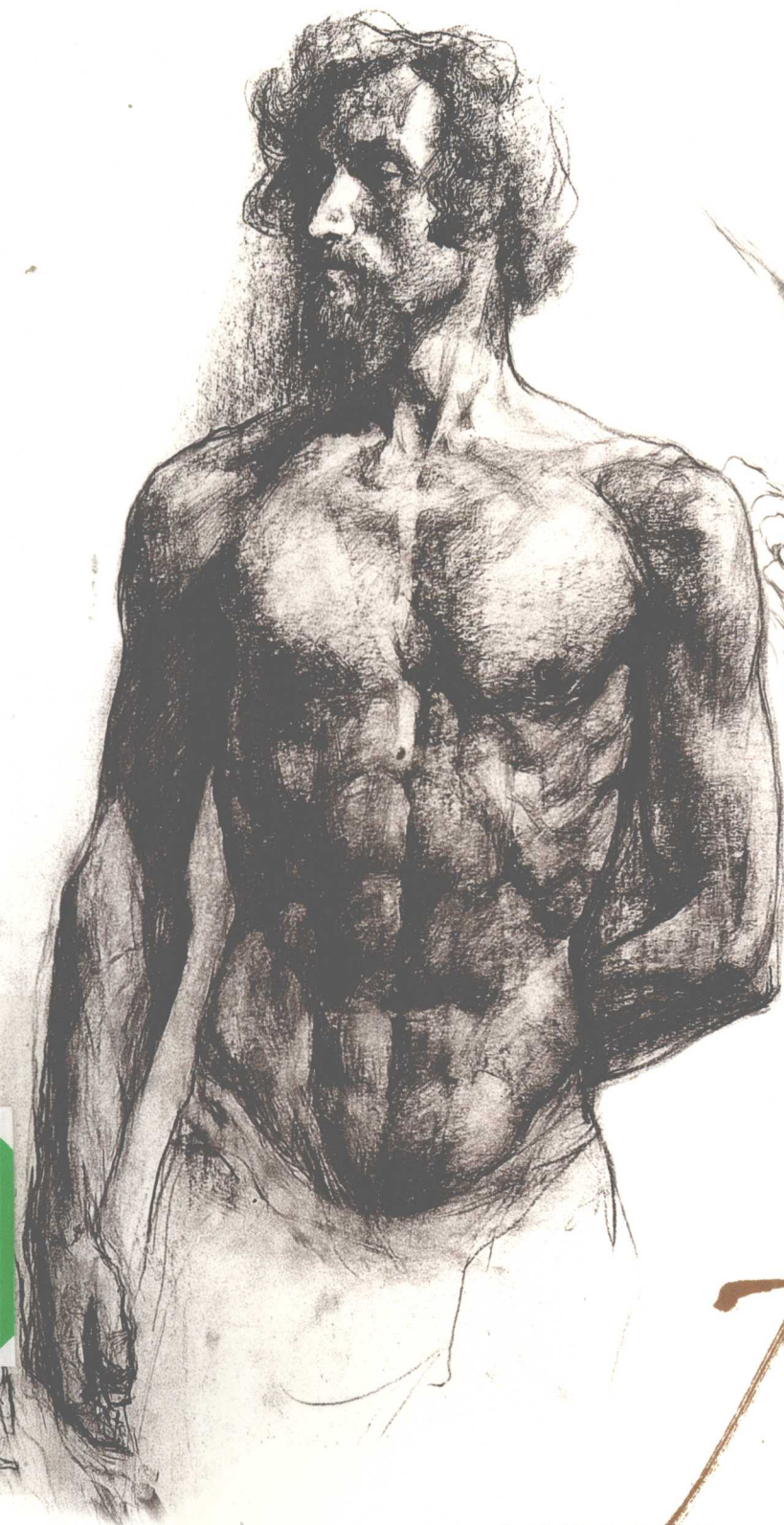

Академия художеств имени И.Е. Репина

Учебный академический рисунок

俄罗斯列宾美术学院

素描高级课程教学

人体背部及肩胛骨
人体躯干正面（四
人体背部解剖图
侧身人体写生（二
躯干动态解剖（二
四肢写生（草图）
肩部侧面写生（草
肩部外观（五年级
躯干背面（二年级
男人体背部（三年
躯干与骨结构（草
半身形体（四年级
人体背部骨结构
肩部与四肢（二年
人体两种体态解剖
坐着的男人体（二
坐着的男人体（完

运用典型范例来改进教学进程并建立一套完善的解剖学教学体系是非常宝贵的。这种教学实践的探索在俄罗斯美术院校还是史无前例的。我们在研究学习达·芬奇、米开朗基罗等这些老一辈西方艺术巨匠的作品时，也涉及了俄罗斯素描奠基人罗申科的作品。通过指导教师的这些课程的练习，正确地引导学生掌握研究造型艺术解剖学的基本方法，掌握其主要的原理，并用实践去检验这些原理。这些原理的特点归纳如下：通过课堂讨论、教学解剖习作获得理论知识，并在人体写生的实践中运用这些知识以积累创作经验。

广西美术出版社

Академия художеств имени И.Е. Репина
Учебный академический рисунок

俄罗斯列宾美术学院
素描高级课程教学

[俄]尼古拉·尼基塔维奇·列宾 主编
任 吉 副主编/翻译

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

俄罗斯列宾美术学院·素描高级课程教学 / [俄] 尼古拉·尼基塔维奇·列宾主编; 任吉译. —南宁: 广西美术出版社, 2009.6
ISBN 978-7-80746-665-9

I. 俄… II. ①尼…②任… III. 素描—技法(美术)—高等学校—教学参考资料 IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第091743号

责任编辑 覃西娅
封面设计 黄宗湖
版式设计 望 达

俄罗斯列宾美术学院·素描高级课程教学

ELUOSI LIEBIN MEISHU XUEYUAN SUMIAO GAOJI KECHENG JIAOXUE

主 编 [俄] 尼古拉·尼基塔维奇·列宾
副主编/翻译 任 吉
图书策划 覃西娅
终 审 黄宗湖
出 版 人 蓝小星
助理编辑 吴素茜
校 对 罗 茵 陈小英 肖丽新
审 读 林柳源
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)
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 精一印刷(深圳)有限公司
开 本 889 mm × 1194 mm 1/16 15.125印张
出版日期 2009年7月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-80746-665-9/J · 1092
定 价 120元
版权所有 翻印必究

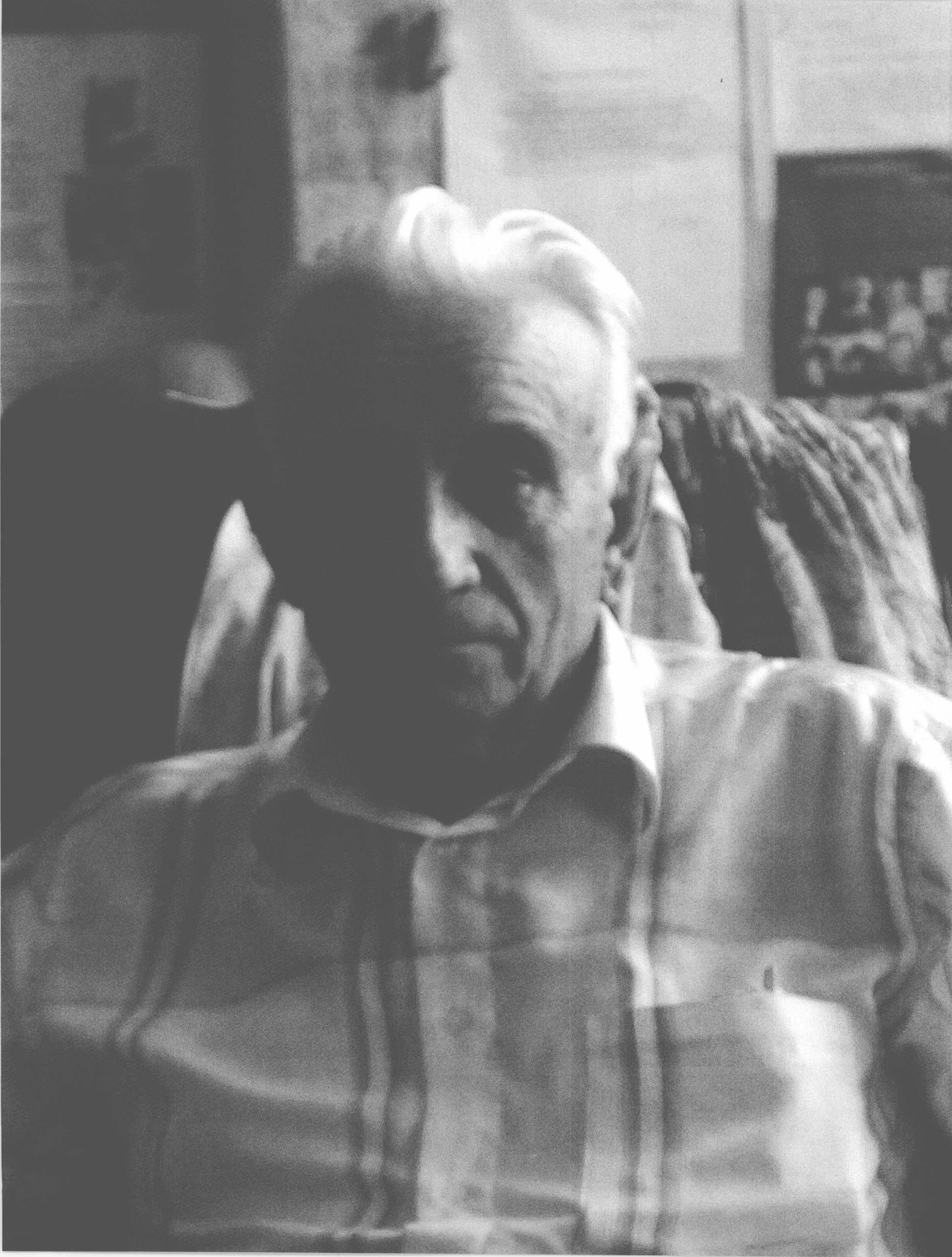
主编简介

И.И.Репин (1932—)

Famous Russian oil painting master, Professor and Mentor Repin Academy of Fine Arts. Member of Artists' Association of Russia, Distinguished Service Artist of Russia, Academician of Science and Art Academy.

尼古拉·尼基塔维奇·列宾 (1932—)

俄罗斯著名油画大师，曾获俄罗斯“功勋艺术活动家”称号，列宾美术学院教授。俄罗斯美术家协会会员，俄罗斯艺术科学院院士。1952—1956年，就读于列宁格勒艺术师范学校，1964年毕业于列宾美术学院梅里尼科夫工作室。曾在梅里尼科夫工作室及乌加洛夫工作室工作。1970—1995年，任列宾美术学院素描教研室副教授及教授。作品多次参加国际画展，被国内外多所博物馆及个人收藏。

序

念小学的时候，家兄不知从哪里借回来一本《列宾评传》，从此《查波罗什人写信给土耳其苏丹王》就永远印在我的心里，查波罗什人的体态、神情，绘画中的重量感从此再也忘不掉。前几年出差到俄罗斯，又看到了列宾的作品，看到了俄罗斯巡回画派，感到了俄罗斯文化的包容、坚韧与深沉。一个大国文化，一种以自己文化土壤为基础，大气磅礴的现实主义民族精神把伟大的俄罗斯表现得淋漓尽致。论小情小调，俄罗斯人也许没有西欧人那么浪漫；论描写生活反映历史与社会人文，俄罗斯人不会输给任何流派。

那年恢复高考，我从一位朋友那借了一本书，是苏联时期的《素描教学》。那是一本了不起的绘画基础图书，之后不知怎么回事，丢了，我翻遍了家里的每个角落，怎么也找不到。朋友却急着要还书，可我到何处找？

去年，我看到了这本稿子。太好了，太不容易了。这是一本教学课稿，非常珍贵，课稿的文字还是用托尔斯泰时期的古董机械打字机打的，字体模糊且书稿的纸张非常粗糙，看来这课稿用了很久了，而画稿却非常了不得，图片非常清晰，非常精彩，据说这还不是全部。不管怎样，俄罗斯人对人体结构的理解，对人体结构在运动中与透视中的表现形式，对素描绘画技巧与材料的研究与应用，直到现在为止都是世界一流的。中国从20世纪50年代开始，陆续派学者到苏联学习绘画，苏联艺术家马克西莫夫在中国的训练班一直影响到今天，苏派绘画影响远远没有结束。现在影响中国绘画的流派很多，但是，如果要学习写实素描，只有一条路，那就是去俄罗斯。

黄宗湖

二〇〇九年夏至茗园草

Академия художеств имени
И.Е. Репина

Список иллюстраций

1. Рисунок черепа в фас (с конструктивными набросками). I курс.
- ✓ 2. Рисунок черепа в профиль (с конструктивными набросками). I курс
3. Рисунок черепа в три четверти. I курс.
4. Рисунок черепа в три четверти (с конструктивными рисунками).
I курс.
5. Рисунок отдельных костей черепа. I курс.
- ✓ 6. Рисунок черепа по памяти. I курс.
- ✓ 7. Рисунок уха. I курс.
- ✓ 8. Рисунок рта. I курс.
9. Рисунок глаза. I курс.
- ✓ 10. Рисунок носа. I курс.
- ✓ 11. Глаз, нос (короткий рисунок, выполненный на лекции). I курс.
- ✓ 12. Короткие рисунки носа (выполненные на лекции). I курс.
13. Мимические мышцы. I курс.
14. Рисунок натурщицы (законченный рисунок). I курс.
15. Голова натурщика (законченный рисунок). I курс.
16. Рисунок костей плечевого пояса. 2 курс.
- ✓ 17. Рисунок шеи (с конструктивными рисунками). 2 курс.
18. Рисунок шеи.
- ✓ 19. Шея в двух поворотах. 2 курс.
20. Мюнхенский торс спереди (4 часа). 2 курс.
21. Мюнхенский торс в 3-х поворотах (факультативно). 2 курс.
- ✓ 22. Мюнхенский торс со спины. 2 курс.
- ✓ 23. Мюнхенский торс сбоку (4 часа). 2 курс.
- ✓ 24. Типы позвонков. 2 курс.
- ✓ 25. Рисунок позвоночного столба.
- ✓ 26. Рисунок грудной клетки и таза спереди. 2 курс.
- ✓ 27. Рисунок грудной клетки и таза со спины. 2 курс.
28. Рисунок грудной клетки. 2 курс.
29. Анатомические наброски плечевого пояса. 4 курс.

Finant

目 录

10	前言
12	解剖素描
18	第一章
32	第二章
38	第三章
52	第四章 结论
54	附图1: 侧面头骨(结构图)(一年级)
56	附图2: 耳外形(一年级)
58	附图3: 鼻外形(一年级)
60	附图4: 鼻、嘴外形(一年级)
62	附图5: 鼻、眼外形(一年级)
64	附图6: 鼻外形速写(一年级)
66	附图7: 女人头像(完图)(一年级)
68	附图8: 男人头像(完图)(一年级)
70	附图9: 老人头像(一年级)
72	附图10: 男头像(二年级)
74	附图11: 颈及肩骨骼(二年级)
76	附图12: 颈部(结构图)(二年级)
78	附图13: 颈部的两种旋转变化(二年级)
80	附图14: 墨尼黑躯干像正面(二年级)
82	附图15: 墨尼黑躯干像正面(二年级)
84	附图16: 墨尼黑躯干像背部(二年级)
86	附图17: 墨尼黑躯干像侧面(二年级)
88	附图18: 墨尼黑躯干像的三种侧转(任选修)
90	附图19: 椎骨形体分析(二年级)
92	附图20: 脊椎骨外形(二年级)
94	附图21: 胸廓骨正面(二年级)
96	附图22: 胸廓骨背面(二年级)
98	附图23: 髌骨(二年级)
100	附图24: 胸廓骨结构(二年级)
102	附图25: 肩部解剖(草图)(四年级)
104	附图26: 肩部解剖草图(四年级)

Академия художеств имени
И.Е. Репина

- 2 -

- ✓ 30. Анатомические наброски. 4 курс.
- ✓ 31. Рисунок мышечного экорше прямой руки. 2 курс.
- 32. Рисунок руки и плечевого пояса. 2 курс.
- 33. Рука в двух положениях. 2 курс.
- 34. Рисунок руки и части ее скелета. 2 курс.
- ✓ 35. Рисунок руки согнутой и прямой. 2 курс.
- ✓ 36. Рисунок руки и кисти. 2 курс.
- ✓ 37. Рисунок костей руки и плечевого пояса. 2 курс.
- 38. Суставы руки. 2 курс.
- 39. Рисунок скелета локтевого сустава. 2 курс.
- 40. Рисунок скелета ног. 2 курс.
- ✓ 41. Нога в двух поворотах. 2 курс.
- 42. Рисунок ноги согнутой (2 часа). 2 курс.
- 43. Рисунок ноги согнутой (2 часа). 2 курс.
- ✓ 44. Рисунок ног в разных положениях. 2 курс.
- 45. Тазовая кость. 2 курс.
- ✓ 46. Скелет стопы в 2-х положениях. 2 курс.
- ✓ 47. Рисунок скелета стопы. 2 курс.
- 48. Рисунок руки с натуры с анатомическим разбором. 2 курс.
- 49. Рисунок на передачу движения (короткий рисунок). 3 курс.
- ✓ 50. Рисунок фигуры человека. 3 курс.
- ✓ 51. Рисунок сидящего натурщика с врисовкой скелета. 4 курс.
- ✓ 52. Рисунок стоящего натурщика с врисовкой скелета. 4 курс.
- 53. Рисунок спины с натуры и скелетом. 3 курс.
- ✓ 54. Рисунок таза с натуры со скелетом и экорше. 2 курс.
- 55. Рисунок с натуры торса сбоку с анатомическим разбором.
3 курс.
- 56. Рисунок с натуры плечевого пояса сбоку с анатомическим разбором. 2 курс.

6

Finant

106	附图27: 上肢及肩部 (二年级)
108	附图28: 上肢直臂外形 (二年级)
110	附图29: 上肢的两种形体 (二年级)
112	附图30: 屈肘与直臂 (二年级)
114	附图31: 手 (三年级)
116	附图32: 手与腕部结构图 (三年级)
118	附图33: 手的造型 (三年级)
120	附图34: 上肢解剖写生 (二年级)
122	附图35: 上肢与腕部 (二年级)
124	附图36: 上肢关节 (二年级)
126	附图37: 肘关节骨骼 (二年级)
128	附图38: 下肢骨结构 (二年级)
130	附图39: 下肢的两种旋转 (二年级)
132	附图40: 屈膝肌肉组织 (2小时) (二年级)
134	附图41: 屈膝肌肉组织 (二年级)
136	附图42: 下肢正面肌肉组织 (二年级)
138	附图43: 下肢动态形体 (二年级)
140	附图44: 足部骨骼 (二年级)
142	附图45: 足部内外侧骨骼结构 (二年级)
144	附图46: 足部结构草图 (二年级)
146	附图47: 手、足的结构 (二年级)
148	附图48: 手、足的造型 (三年级)
150	附图49: 动态形体 (速写) (三年级)
152	附图50: 人体造型 (三年级)
154	附图51: 站着的人体骨骼图 (四年级)
156	附图52: 人体髌骨 (二年级)
158	附图53: 躯干侧身解剖 (三年级)
160	附图54: 人体肩部侧面解剖草图 (二年级)
162	附图55: 肩部侧面结构 (二年级)
164	附图56: 颈部肌外形 (三年级)
166	附图57: 背面形体结构 (二年级)
168	附图58: 侧面形体肌外形 (二年级)
170	附图59: 背部及肩胛骨骨骼 (三年级)
172	附图60: 人体躯干正面 (四年级)
174	附图61: 侧背部结构解剖 (四年级)

Академия художеств имени
И.Е. Репина

- 3 -

- 57. Рисунок спины с натуры и экорше. 3 курс.
- ✓ 58. Рисунок плечевого пояса в ракурсе и скелета. 2 курс.
- 59. Рисунок шеи и экорше. 3 курс.
- ✓ 60. Рисунок фигуры сбоку и экорше. 2 курс.
- 61. Рисунок спины натуры и скелета лопатки. 3 курс.
- 62. Рисунок торса с натуры спереди. 4 курс.
- ✓ 63. Рисунок натуры со спины с анатомическим разбором. 4 курс.
- 64. Торс с натуры сбоку. 2 курс.
- 65. Торс в движении с анатомическим разбором. 2 курс.
- ✓ 66. Наброски с натуры. Конечности. 1 курс.
- ✓ 67. Рисунок с натуры плечевого пояса сбоку с анатомическим разбором.
- 68. Рисунок плечевого пояса. 5 курс.
- ✓ 69. Рисунок торса со спины. 2 курс.
- 70. Рисунок спины натурщика. 3 курс.
- ✓ 71. Наброски торса и скелета. 2 курс.
- ✓ 72. Рисунок полуфигуры. 4 курс.
- ✓ 73. Рисунок натуры со спины и скелетом. 3 курс.
- ✓ 74. Рисунок плеча и экорше руки. 2 курс.
- 75. Рисунок фигура в 2-х положениях с анатомическим разбором. 2 курс.
- ✓ 76. Рисунок сидящей фигуры человека (законченный). 2 курс.
- 77. Рисунок сидящей фигуры человека (законченный). 4 курс.
- ✓ 78. Рисунок обнаженной фигуры. 3 курс.

8

Finant

176	附图62: 侧身人体写生(二年级)
178	附图63: 躯干动态解剖(二年级)
180	附图64: 四肢写生(草图)(一年级)
182	附图65: 侧面肩部及肘部写生(二年级)
184	附图66: 肩部外观(五年级)
186	附图67: 躯干背面(二年级)
188	附图68: 男人体背部(三年级)
190	附图69: 躯干骨与肌肉结构(草图)(二年级)
192	附图70: 半身形体(四年级)
194	附图71: 背部骨结构(四年级)
196	附图72: 肩部与上肢(二年级)
198	附图73: 背部肌外形(三年级)
200	附图74: 坐着的男人体(四年级)
202	附图75: 坐着的男人体(完图)(四年级)
204	附图76: 双人裸体像
206	附图77: 坐姿男人体
208	附图78: 男人体
210	附图79: 躺着的男模特
212	附图80: 跪姿女模特
214	附图81: 坐着的女模特
216	附图82: 披披肩的男人像
218	附图83: 背面男裸像
220	附图84: 双手抱膝的男模特
222	附图85: 女人体
224	附图86: 坐姿男模特
226	附图87: 男人体
228	附图88: 背面男裸像
230	附图89: 站姿男模特
232	附图90: 坐姿像
234	附图91: 背面男人体
236	附图92: 背面男裸像

Академия художеств имени
И.Е. Репина

ческой анатомии удалось найти и проверить практически главные принципы методики изучения пластической анатомии. Суть этих принципов следующая: познание теории, которая осуществляется путем лекционных бесед и зарисовок учебных (анатомических) пособий и практический опыт по использованию знаний анатомии в рисунке с живой натуры.

Альбом не является в подлинном смысле учебником, такая задача не ставилась. Он иллюстрирует программу прохождения курса пластической анатомии в вузе, ее практические занятия.

Статья о характере проведения анатомических занятий в институте им.И.Е.Репина, а также публикуемые рисунки могут быть рекомендованы как опыт для использования их при обучении анатомии в институтах, училищах художественного профиля.

Народный художник СССР
Действительный член АХ СССР
профессор

Б.С. Угаров

前 言

现今关于造型艺术解剖的各种教科书中，基本关注的还是理论层面的东西，而对于实践掌握解剖学的方法还很少涉及。教科书中大量的插图，也只是针对解剖学中的理论的问题。虽然艺术家从书中能很好地掌握理论知识，但仍无法运用到实践的创作中去。这需要通过技能和专业的训练——临摹解剖模型和人体写生，列宾美术学院十分注重发展这方面的才能。此书将学生解剖的课堂习作和素描习作通过图册展示出来。

本书中的文章及习作对列宾美术学院造型艺术解剖学的授课方法给予了明确清晰地阐述，配合一些作业习作直观详尽地介绍了掌握人体造型艺术的基本方法及特点。指导教师提出了造型艺术人体解剖学理论课必须与人体写生实践课有机地结合起来，使教学接近于实践，使素描刻画得更具艺术表现力和感染力。解剖素描，以前对这门学科的研究寥寥无几，即便有也只是脱离实际的挈领式略图，而如今已发展成为三维立体空间，框架肢体结构合理而非常适合艺术家们的实际需要。运用典型范例来改进教学进程并建立一套完善的解剖学教学体系是非常宝贵的。这种教学实践的探索在俄罗斯美术院校还是史无前例的。我们在研究学习达·芬奇、米开朗基罗等这些老一辈西方艺术巨匠的作品时，也涉及了俄罗斯素描奠基人罗申科的作品。通过指导教师的这些课程的练习，正确地引导学生掌握研究造型艺术解剖学的基本方法，掌握其主要的原理，并用实践去检验这些原理。这些原理的特点归纳如下：通过课堂讨论、教学解剖习作获得理论知识，并在人体写生的实践中运用这些知识以积累创作经验。

本书并非教科书方式般表达思想，也不是以这样的习作为主。本书是高等院校中造型艺术解剖教学大纲的行文配图，是一门实践课。

本书阐述了列宾美术学院解剖课的教授方式及特点，并根据授课经验选登了部分素描作品以供艺术类院校学习、参考。

苏联人民艺术家
苏联美术研究院院士
布·谢·乌加洛夫教授

Академия художеств имени
И.Е. Репина

解剖素描

要进行人体绘画首先必须从学习解剖开始。我们可以看到无论是俄罗斯的还是整个欧洲的艺术大师，如罗申科、基布林斯基、米开朗基罗、拉斐尔、达·芬奇，无论是哪一个流派，他们都非常注重对人体内部和外部结构的研究学习。

所有专业院校都非常注重对大自然里最复杂的物体——人体进行研究。一般来说，现实主义对人体的研究是循序渐进的——由浅入深、由简单的局部到整体。

许多大师在学习人体绘画时都是先从头部开始到躯干和四肢，之后便是各种动态姿势下的造型。现在普遍受大家喜爱的是一种单腿支撑下的模特造型。在进行素描创作中会接触到许多绘画工具——铅笔、炭笔、钢笔、色粉、水彩等。

研究那些大师们当年求学时所走过的坎坷道路，发现他们无一不是非常认真地对待人体解剖这门基础知识。他们尽最大限度地掌握人体内部和外部的结构关系，使人物造型能够更为生动自然地表现在自己的画卷之上。在素描绘画中我们经常会遇到被要求放大或缩小被画物体。这就需要之前不断地练习绘画物体的局部，完全熟练掌握之后便可较为轻松地按任意比例绘画了。在不同的绘画空间中自由创作正是一个艺术家所必须具备的条件。

刚开始进行人体头部的学习，首先需要从分析对比整个脸部入手。许多著名的画家也曾对头部的局部进行过仔细的研究。头骨、眼睛、鼻子、嘴和耳朵在脸部的布局上都具有自己的结构和基本特征。可以这么说，鼻子是一个棱柱体、角锥体，眼睛形似一个球体，耳朵是一个不规则的圆盘等。

这种结构性的素描被很多艺术家所认同，因为这是绘画造型的基础以及基本准则。

学习画人体躯干，这是一个很难的部分，在结构上也要采用上述所说的原理。这里我们可以假设把它分为四个部分：颈部、胸部、腰部和胯部。每个部分在各种状态下都具有复杂的结构形式，它们以其人体自身构造的形态和行为动态，与身体的各部位相互紧密连接而构成了整个骨架。

骨骼的构造决定身体各个部位的特点，以便合理地把四肢、躯干连接在一起，从而准确连贯地表现出复杂的人体形象。

