

列宾美术学院

与俄罗斯艺术

Repin of Academy of Art and the art of Russia

邸立丰 著

辽宁美术出版社

列宾美术学院 与俄罗斯艺术

Repin of Academy of

and the art of Russia

邸立丰 著

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

列宾美术学院与俄罗斯艺术 / 邸立丰著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5407-6

I. ①列… II. ①邸… III. ①列宾美术学院—概况 ②
艺术史—俄罗斯 IV. ①J151.209

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第055603号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 14

字数: 120千字

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

书号: ISBN 978-7-5314-5407-6

定价: 130.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录 CONTENTS

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感……………李宝泉

写在前面的话……………6

一、享誉世界的俄罗斯高等艺术学府……………8	8
1. 列宾美术学院概况……………8	8
2. 列宾美术学院内部系别介绍……………9	9
3. 列宾美术学院各学科基本课程情况附表……………22	22
4. 列宾美术学院美术教育的传统……………23	23
5. 俄罗斯大师经典作品欣赏……………42	42
6. 列宾美术学院教师作品……………53	53
7. 列宾美术学院油画系的期末展览与学生作品……………62	62
8. 部分学生作品展览……………67	67
二、俄罗斯现实主义绘画大师——列宾……………70	70
三、与列宾同时代的艺术大师们……………80	80
1. 伊凡·克拉姆斯柯依……………80	80
2. 米哈伊尔·瓦西里耶维奇·涅斯捷罗夫……………87	87
3. 谢洛夫……………91	91
4. 瓦西里·伊万诺维奇·苏里科夫……………92	92
5. 尼古拉·费钦……………97	97
6. 康斯坦丁·马格夫斯基……………104	104
四、在列宾美术学院学习和工作过的艺术家……………106	106
五、为新中国美术教育作出贡献的马克西莫夫……………121	121
六、活跃于当今俄罗斯画坛的艺术家……………124	124
七、附录……………141	141
附录1 对列宾美术学院院长的访谈……………141	141
附录2 列宾：《我的老师克拉姆斯柯依》……………143	143
编后语……………167	167
作者简历……………168	168

列宾美术学院 与俄罗斯艺术

Repin of Academy of

and the art of Russia

邸立丰 著

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

列宾美术学院与俄罗斯艺术 / 邸立丰著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2013.3

ISBN 978-7-5314-5407-6

I. ①列… II. ①邸… III. ①列宾美术学院—概况 ②
艺术史—俄罗斯 IV. ① J151.209

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第055603号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 14

字 数: 120千字

出版时间: 2013年4月第1版

印刷时间: 2013年4月第1次印刷

责任编辑: 刘志刚 童迎强

封面设计: 刘志刚

版式设计: 刘志刚

责任校对: 张亚迪

书 号: ISBN 978-7-5314-5407-6

定 价: 130.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感

中国百年的艺术史，是一个整体价值观念激烈动荡的时期。西方艺术的所有思潮、所有绘画形式几乎同时涌进，一代又一代的中国艺术家在其中择取不同的养分，建构自身的美学意识，寻求试图走向世界途径，因而形成了独特的中国艺术现象。

尽管现代主义的艺术表现形式多样化，但这并不是说，在中国写实主义艺术传统成为艺术形式中的末路。我们应该看到，这个贯穿人类整个文明史中教会人类如何认知自我和世界的手段，在今天社会凸显变化激烈、艺术语言多元并存之时，依旧有着自身独特的魅力特征。写实传统除其语言媒介的意义之外，其内部所包含的文化和审美意识，或多或少、时断时续地在中国艺术的文化情境中起着作用，从近年来写实主义转换成当代艺术的例子上来看更明显。由此看出，相互包容、相互吸收的态势取决于我们如何认识当代性问题，而非是写实主义本身。

作为一名在美术学院有着二十多年油画教学经验的教师，邸立丰很敏感地注意到这些问题，在思考这些问题的同时，写出了大量的教学笔记。今将这些随时记录的点滴体会与总结整理出版，既可以看出邸立丰教学中的刻苦勤勉与严肃思考，又可以使我们通过一位富有原创精神的艺术家的视角，向我们提供一种对艺术史的洞察力，让我们以全新的眼光去看那些我们已经很熟悉的经典画作。

这套系列丛书的现实意义就在于邸立丰所提出的一些明确观点，例如他认为油画艺术的精神性与品格、个体生命价值与艺术精神的判断与取向和艺术创作生命的整体价值坐标的确立必定是一个漫长而持久的过程，人作为艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺术家的复杂性，艺术家尤其是转型时代的艺术家，必然是会从人的生存现状及生命本质中寻找自己的精神和品格。进而又提出在这样的背景下，艺术家最重要的才能和基本素质是什么的问题。

同时，邸立丰通过大量分析传统艺术大师的作品图解来解释和说明物理、几何等科学知识 with 艺术法则，并通过科学性的研究，以自己的观看方式在科学和艺术史之间架构起桥梁，打开了一个直到不久前还无人在意的研究领域。虽然有些结论仍待商榷，但不妨碍我们重新审视和思考传统艺术大师无论在技能还是创造力领域的伟大之处。

卡尔维诺说过：“一部分经典作品是这样一部作品，它不断在它周围制造批评话语尘云，却也总是把那些微粒抖掉。”经典是永远不过时的，艺术史上的经典作品在任何时代都散发着一一种特别的诗意与美感。邸立丰在自己的书中，不止一次地赞叹那些经典作品所承载的复杂性和永恒性。这样他也从另一个角度审视了能够成为经典作品的标准。他以为，人只有在具体的生存环境里，个人的感觉由于其针对性和冲突性，才能感知人与社会间形成的生命张力，才能显示一名艺术家的真挚和激情，这一切都是创作经典作品的首要条件。所有艺术大师都是这样去做的，也更彰显传统写实艺术的可贵。而邸立丰自己的艺术创作中，他也是遵循着这一原则，努力地研究与实践。

呈现在我们面前的这套丛书，是邸立丰多年的教学思考和创作总结，是作者试图深入西方艺术史中探究写实主义传统的同时反观自我，是试图通过重新解读经典来回复当代艺术的一个再创作过程。我相信，对中国的写实主义艺术创作，特别是年轻的学子们是大有裨益的。

鲁迅美术学院副院长 教授 李宝泉

2013年5月7日

目 录 CONTENTS

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感……………李宝泉

写在前面的话……………6

一、享誉世界的俄罗斯高等艺术学府……………8

1. 列宾美术学院概况……………8
2. 列宾美术学院内部系别介绍……………9
3. 列宾美术学院各学科基本课程情况附表……………22
4. 列宾美术学院美术教育的传统……………23
5. 俄罗斯大师经典作品欣赏……………42
6. 列宾美术学院教师作品……………53
7. 列宾美术学院油画系的期末展览与学生作品……………62
8. 部分学生作品展览……………67

二、俄罗斯现实主义绘画大师——列宾……………70

三、与列宾同时代的艺术大师们……………80

1. 伊凡·克拉姆斯柯依……………80
2. 米哈伊尔·瓦西里耶维奇·涅斯捷罗夫……………87
3. 谢洛夫……………91
4. 瓦西里·伊万诺维奇·苏里科夫……………92
5. 尼古拉·费钦……………97
6. 康斯坦丁·马格夫斯基……………104

四、在列宾美术学院学习和工作过的艺术家……………106

五、为新中国美术教育作出贡献的马克西莫夫……………121

六、活跃于当今俄罗斯画坛的艺术家……………124

七、附录……………141

附录1 对列宾美术学院院长的访谈……………141

附录2 列宾：《我的老师克拉姆斯柯依》……………143

编后语……………167

作者简历……………168

写在前面的话

1989年我在中央美术学院读研究生的时候，我的导师与班主任韦启美先生说过这么一句话：“你怎么绘画或者什么风格都没有关系，这好比基督徒在讨论圣经，首先都承认有神，至于怎么解释都无所谓。”之后二十几年间，我在各个理论流派的作品里观察它们的状态时，经常想起韦先生这句话。

大概是2009年，我在深圳有个作品展览，恰好遇到列宾美术学院在这里参加深圳的文博会，他们带来了列宾学院的大部分现任教师的作品，我也与列宾美术学院的院长以及一些教师有个座谈，他们送给我许多关于列宾美术学院的资料与作品照片。在中国深圳这么一个经济快速发展的地方，这么一个文化氛围不太浓厚的地方，突然看见列宾美术学院的作品展览，似乎有些不协调。中国普通观众当时大概不怎么了解这些伟大的艺术家的作品，仅是好奇地拍照。

中国的艺术家和学生都知道，列宾美术学院与列宾在中国绘画历史上的巨大影响，成就了几代中国的艺术家与中国的美术教育。在艺术发展到今天的时代，在各个流派纷纷呈现的当下，再来回顾列宾与列宾美术学院甚至全部俄罗斯绘画是怎么样的感觉呢？这差不多是每个中国艺术家内心的情结，这个结始终在追问，始终在慢慢地被打开。

我们曾经徘徊、怀疑、茫然，或者缺乏自信，或者放弃我们曾经追求的方向，我想这就像苏联的解体带给我们的思考。当我最近再次听到俄罗斯那首军歌《神圣的卫国战争》时（它被中国的电视剧《潜伏》使用作为背景音乐），仍然给我巨大的震撼。也许苏联的一切已经给了我们启发与思考。遗憾的是，今天的俄罗斯已经不是当年打败法西斯的苏联了。我想政治与经济、艺术差不多是一个道理。

我的案前摆放着俄罗斯的艺术世界。列宾美术学院目前是世界唯一保持具象写实260年历史的美术学院，这是列宾美术学院260年的辉煌积累。我知道我无法概括和总结列宾美术学院的全部面貌，也感觉到了列宾美术学院目前所处的世界环境。这一课题与思考，也许历史从来没有像现在这样严肃地摆在我们面前。

我找到尽量多的资料再次梳理列宾美术学院前世今生的轨迹，再次阅读这些作品与大师的思想，我把这条历史的曲线尽量地延长到现在。韦启美先生讲的有“神”，我想在这里指的就是“美”。我们首先都是美的信仰者和崇拜者。列宾美术学院260年的历史线条我们当然无法全部描绘出来，我描绘的仅仅是那么一点点儿。

我们发现在新的历史条件下，列宾美术学院的各个方面都发生了很大变化，出现了崭新的艺术风格与技术，这些给列宾美术学院注入了生机，也使新一代的艺术家解脱了前辈大师的巨大压力，释放了新的热能和动力。我们有理由相信，列宾美术学院将有更长久的魅力。

美丽的世界文化名城俄罗斯圣彼得堡，碧蓝的涅瓦河水冲刷着瓦西里岛的花岗石堤岸。享誉全球的俄罗斯高等艺术学府——国立圣彼得堡列宾绘画、雕塑与建筑艺术学院（简称“列宾美院”），就在这个城市。

列宾美术学院门前

列宾美术学院全景

一、享誉世界的俄罗斯高等艺术学府

1. 列宾美术学院概况

两个多世纪的漫长岁月，河滨码头的司芬克斯雕像静静地守护着一栋三层高的米黄色楼房。大楼正门上方四根巨大的希腊式廊柱间，屹立着罗马神话中的大力神赫尔库列斯和百花与青春女神芙罗拉的大理石塑像。门楣上刻着一行简短的题词“献给自由的艺术——1765年”。这就是享誉全球的俄罗斯高等艺术学府——国立圣彼得堡列宾绘画、雕塑与建筑艺术学院，简称“列宾美术学院”。主要培养大师级的美术人才。从该学院毕业的学生均有较高的油画、风景画、绘画、雕刻、建筑设计、艺术鉴赏等艺术专长。我国中央美术学院中有不少专家、讲师和教授是从该校毕业的，该校在世界有较广泛的知名度。

俄罗斯列宾美术学院与法国巴黎中央美术学院、英国伦敦皇家美术学院、德国柏林艺术大学并称“世界四大美术学院”。列宾美术学院前身为艺术科学院，于1757年得到俄女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜的支持而建立，十月革命后艺术科学院更名为绘画·雕塑与建筑艺术研究学院，1944年又以曾创作出《伏尔加河纤夫》的俄罗斯伟大现实主义画家列宾命名。

列宾美术学院代表当今俄罗斯油画艺术的最高水平。作为艺术家的摇篮，列宾美术学院培养了众多享誉世界的艺术大师。从这里走出的列宾、苏里科夫、库因芝、希施金、波连诺

夫、瓦斯涅佐夫、谢洛夫、弗鲁贝尔等成为世界闻名的现实主义油画大师。

列宾美术学院对中国美术领域的影响是巨大的。20世纪中期以来，列宾美术学院与中国美术界有着十分密切的友好合作关系，并从50年代开始接受大批中国优秀的艺术家和青年在那里学习深造，我国著名油画家靳尚谊、罗工柳、金山石、肖峰、潘绍棠等艺术大师都曾留学该院。回国后，他们成为中国画坛和美术教育的中坚力量，在传播俄罗斯油画教学方法、完善中国油画教育体系方面发挥了重要作用。

学院的教学内容以教育计划和科目所确定。在实施这些计划的过程中，以教授指导和个人工作室为主。这些教授大部分是有名的美术家，大多数是美术科学院的院士和通讯院士。美术学院为学生营造了独一无二的学习环境，包括工作室、教室、博物馆里的实际操作练习、授课、讲习班和课堂讨论；学习临摹和绘画创作；教师辅导和学生独立工作；实验室工作、年级设计和毕业创作。

学院现有学生850人，其中外国留学生120名，来自中国、日本、德国、美国等国家与地区。学院每年招收135名学生（包括俄罗斯的学生和外国学生），其中外国留学生基本占到

列宾美术学院鸟瞰图

名额的25%。学院学习时间安排为：一个学年为两个学期，每个学期为14~15周，外出写生7~10周。每学年两次考试。学生每天在校学习9小时，其中6小时听课和实际练习，3小时独立自习。预科阶段每天也是9小时，其中包括3小时绘画、2小时素描、4小时俄语学习。

列宾美院的毕业生可以得到画家、剧院美工师、文物修复师、版画家、雕塑家、建筑艺术家、文艺学家等资格证书。

2. 列宾美术学院内部系别介绍

绘画系：个人工作室

版画系：个人画室，画室里有画架、风景画、碑画等

雕塑系：个人工作室

建筑学系：个人工作室

艺术理论系：略

列宾美术学院的教学内容以教育计划和科目所确定。这些科目由学院教育科学理事会批准。有些带有普遍意义的艺术理论课，所有班级同学听大课。根据每个专业的学习方向，也有

专门的课程。学生通过考试测验自己所掌握的知识。学校组织年级学生作品展览和学生写生作品展览，这些展览得到学校领导和教员的重视。他们研究这些作品，发现天才，因人施教。完成全部课程的学生在教师指导下完成毕业作品，并根据其毕业作品的成就，决定是否得到毕业证。在毕业证的附件中，证明他学习了什么课程，学习了多少课时，获得什么成就。如果学生的毕业作品得到5分，并且在其全部学习期间75%的课程是5分，他会得到优秀毕业证。该生就有资格根据国际鉴定委员会和大学科学理事会的推荐，得到国家美术科学院颁发的金奖或银奖。获得金奖和这个主席团介绍的学生，可以出国做访问学者，深造自己。

列宾美院是俄罗斯绘画、雕塑、建筑三种艺术门类最大的教育基地。它遵循着教育传统，也注重输入新的思想。活跃的学术氛围是该学院培养杰出的现实主义艺术家的基础。这些原则在各个专业得到实现。

列宾美术学院展厅与画室

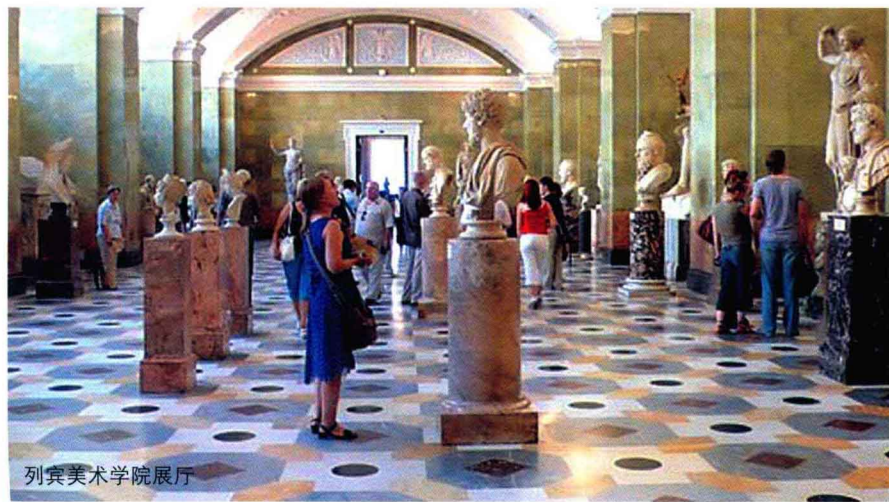
列宾美术学院展厅

列宾美术学院画室

列宾美术学院版画系走廊

列宾美术学院展厅

绘画系是美术学院最大的系，他们有这样的制度：学生在第二年级学习结束后，就进入个人工作室。但在列宾美术学院的古画修复系、宗教画系和戏剧美术系，学生都是在第一年级学习结束后就进入工作室工作。

每个学年的夏季，学生们实习是到外地写生。列宾美术学院第一年级的学生去普希金山，第二年级去鲁布嘎（在格里布半岛，黑海边），那里有属于大学的实习基地。

绘画系三年级学生的实习在艾尔米塔日博物馆（冬宫）、俄罗斯美术博物馆。他们在那里临摹著名画作。

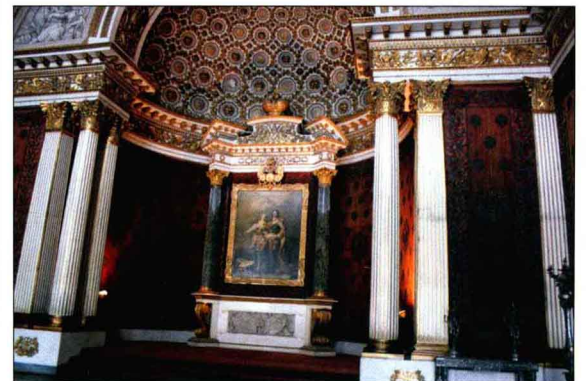
版画系，本科4年，硕士6年。这个系的学生学习蚀刻版画、石头版画、漆料版画、铜版画和木版画。他们学习在各种材料上进行线条画创作的技术。他们被培养成线条画艺术家和装帧艺术专家。

美术理论和美术史系，这个系是特别有意思的，因为在绘画创作的学校里有这样的系存在，本身就是重要的。这些未来的艺术理论家们，直接和绘画、雕塑、建筑、线条画的学生接触，并直接观察到他们的创作过程，这将有助于他们的实际工作。这个系的学生还有一个优越条件，俄罗斯博物馆收藏丰富的俄罗斯和西欧的优秀作品，便于学生们汲取来自传统和世界文化的营养，培养他们成为博物馆艺术理论专家、画廊专家，中、高等学校的教员和美术评论家。

俄罗斯有许多这样的艺术宫殿，在这里学生们可以看见历史名家与作品，开阔他们的视野与丰富技术手段。

在这些学生的作品里，你可以闻到大师的味道吧，空气里弥漫着的是那个时代的辉煌。

列宾美术学院画室

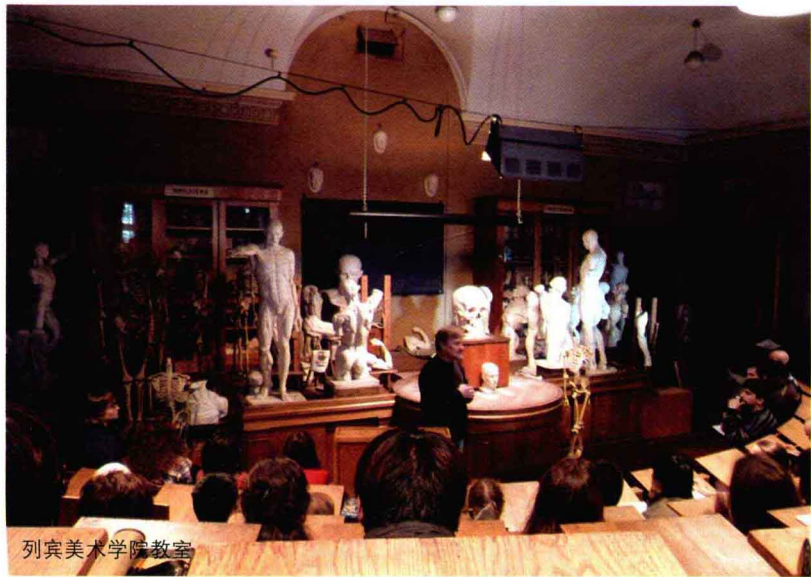

列宾美术学院画室

列宾美术学院画室

列宾美术学院教室

列宾美术学院教室

史论课教师在讲课

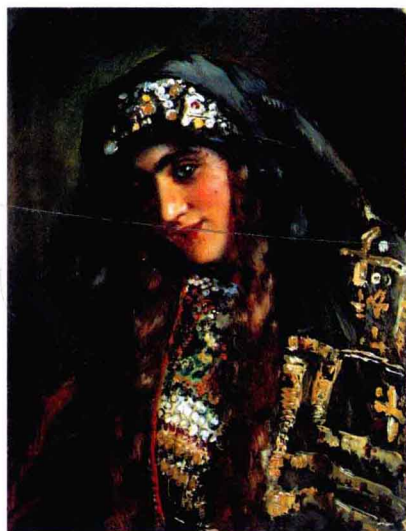
对于今天绘画系的学生来说，列宾美院的历史给他们的压力可能太大了。他们来不及感受那些曾经的辉煌历史与过去，就匆忙地进入自己的事业过程。他们在大师曾经工作的房间有什么感觉呢？他们会沾点大师的灵气吗？

这里的教学是残酷与严格的，需要多年的时间来学习解剖课，许多中国来的学生甚至接受不了这样残酷与枯燥的课程，有的待了半年就跑回去了，可以看出传统的教学是严格的。

列宾美院一年一度的毕业论文答辩会从6月4日开始，由艺术大师组成的评审团对五年级的毕业生作品点评。俄罗斯列宾美院教学极为严格，学生的绘画艺术非同寻常，大师级的水准

列宾美术学院展厅

古画临摹作品

