

Обнаженная Фигура
живописи учебных
работ студентов

Российского академического
института им. И. Е. Репина

Selection of Nude Oil
Study of Repin Academy
of Fine Arts

列宾美术学院油画人体习作选

中国天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

Китай. Тихвинское народное художественное издательство
(Одно из лучших государственных издательств)

Tianjin People's Publishing House of Fine Arts, China
(State Outstanding Publishing House)

列宾美术学院油画人体习作选

Обнаженная Фигура учебных работ студентов

Российского академического института им. И.Е.Репина

Selection of Nude Oil Study of Repin Academy of Fine Arts

中国天津人民美术出版社 (国家优秀出版社)

Китай. Тяньцзиньское народное художественное издательство

(Одно из лучших государственных издательств)

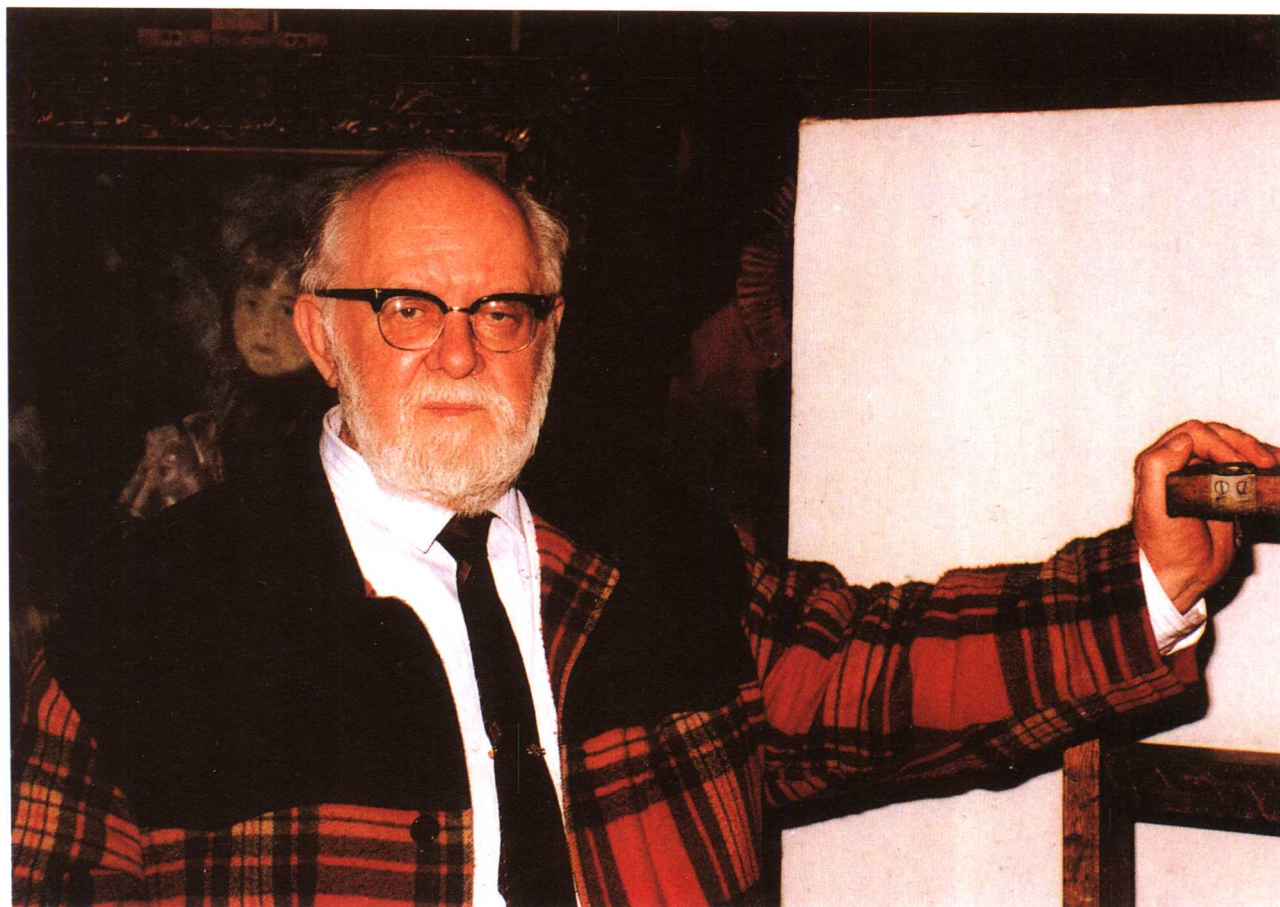
Tianjin People's Publishing House of Fine Arts, China

(State Outstanding Publishing House)

列宾美术学院油画人体习作选

发 行 人： 刘建平
责任编辑： 魏志刚
俄文翻译： 郑培英
英文翻译： 陈 薇
技术编辑： 李宝生
摄 影： 冯炜烈
装帧设计： 魏志刚
校 对： 丁淑芳 王正余
出版发行：天津人民美术出版社
制 版：深圳兴裕制版印刷有限公司
印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司
经 销：新华书店天津发行所
开 本：889×1194mm 1/16
印 张：6.5
印 数：0001—3000
1998年10月第1版
1998年10月第1次印刷
ISBN7—5305—0826—1
J·0826
定 价：72元

俄罗斯美术科学院院士
油画构图教研室主任 А·А·梅里尼科夫教授

Действительный член Российской Академии Художеств
Заведующий кафедрой живописи и композиции,
профессор

Academian of Russian Academy of Fine Arts
Dean of the Oil Painting Composition Section

А. А. Мыльников

A. A. Mylnikov

油画系系主任 В·С·佩西科夫教授

Декан факультета живописи, профессор

Dean of the Oil Painting Department

В. С. Песиков

V. S. Pesikov

前 言

——论人体画教学

圣彼得堡国立列宾绘画、雕塑、建筑美术学院油画系培养能运用现实主义的手法表现生活的,具有高度的艺术表现力及精湛的专业技能的画家。为达此目的就必须善于通过创作研究和认识现实生活,掌握现实主义艺术遗产及所取得的辉煌成就,通晓艺术历史,掌握绘画材料的操作工艺与绘画技巧。现实主义学说所研究的主要对象是人及其所有诸方面的活动,人与周围环境的相互关系。油画系的教学方法就是每日进行写生训练,在这些训练过程中,学员能够掌握创造出高水平艺术作品所具备的大量专业基础知识。

研究真人裸体是培养艺术家最重要而严肃的任务之一。经常进行人体模特儿写生训练,能发展色彩视觉感,有助于理解绘画规律。婀娜多姿的人体可以培养学生的艺术品位和审美情趣,使其掌握一些绘画的基本常识,不断地提高专业素质。从学生进校的第一天到绘画教学计划结束,都规定了进行人体模特儿写生研究。练习要由浅入深地进行:先练习画头部,其次是躯干、形体,高年级则要进行一组表现形体的练习。

进行人体教学对培养学生的创作思维,使他们理解绘画中存在的相互协调一致的问题起很大的作用。在研究人体模特儿时,学生要学习色调运用方法与解决色彩相互影响的问题,要确定合理的配色结构,研究人体构图,掌握艺用解剖学。

研究人体能够使人感受到绘画之优美,色彩之丰富,色调神韵之完整,能够发展视觉想象力。画面的调色、用色、底色,各个细节部位,衣物褶皱都能突出所绘模特儿的特点,要逐步加强色彩上的一些固定递次变化,突出基本结构。

裸体画模特儿应身材匀称、姿态优美、色感强及形象生动,能显现出鲜明的解剖学特性。绘画中光线的处理对模特儿也有很大关系。直射光照可以用于进行布景作业,要了解绘画中光斑与侧面轮廓的关系。侧光最好用于表现形体,解决空间结构问题。光线也有助于强调一些细节,这些细节对画中的主要部位起相当大的作用。

研究真人体时,重要的是要正确合理地掌握色彩比例及色调构成法,区分出明光、中间色、身形与投影、反光等之间的相互作用。确定画面结构是初级阶段所做的练习之一。采用明暗光线、冷暖色调、点与线的对比——这些艺术语言手段,来加强作品的表现力。

进行双人体绘画练习则更为复杂些,存在着油画底稿的组织构图及空间环境的问题。双人体之间的有机联系,他们彼此间的相互作用是寻找解决人体画主要内涵的基本问题。

研究人体模特儿时,事先拟订一个小尺寸略图很有必要。在略图中,学生要确定好画面结构、油画的篇幅、画面尺寸及色彩变化层次。这些草图对于下一步工作很有用,因为它们对所

表现的人体模特儿的初次印象往往最鲜明、最准确。在预先打好的草图中确定好色彩基调、颜料,这些对于完成具体的用色作业是必不可少的。

素描乃是研究人体模特儿的重要阶段。学员从开始落笔构图,使用色彩,然后使色彩自然地分成色层,达到色彩韵律和谐。素描应具有基本特征,突出构思步骤,表现出人物基本形态,为下一步不断地用色固定描绘形体提供机会。应该小心地保持画面清洁,使用透明颜料,产生透光作用,使画面上有光泽感。

研究人体画时,掌握绘画技巧也颇有意义。用色塑造形体,画面颜色层次的处理,铅粉和透明颜料的特性,涂料的比例,一些细节描绘的完整精细与轻描淡写——所有这些绘画要素能够使画面更富有表现力,作业更为规范。要进行各种各样的练习以研究绘画材料运用及掌握绘画的技能技巧,进行一些相应的用色练习,这种练习最好能表现油画、水胶画、粉笔画的特点与性能。绘画之优美在于它能充分运用物质生活,独特地将所描绘的生活与美融为一体而塑造出一部能够激励观众,使其产生一种美的艺术享受的造型艺术作品来。

研究人体画要学会认识生活,学会创造性地、积极地对待写生,研究人体画能培养出对美好事物有灵感,善于用绘画的各种手法表达自己的思想,对世界有感知的画家。

俄罗斯美术科学院院士

油画构图教研室主任 A·A·梅里尼科夫

油画系系主任 B·C·佩西科夫

ОБНАЖЕННАЯ МОДЕЛЬ В ЖИВОПИСИ

Факультет живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина готовит художников-живописцев, владеющих методом реалистического изображения жизни, высокой изобразительной культурой и профессиональным мастерством. Для достижения этой цели необходимо изучение реальной действительности, умение творческого осмысления ее, овладение наследием и лучшими достижениями реалистического искусства, знание истории искусства, техники и технологии живописных материалов. Основным объектом изучения в реалистической школе является человек во всей многогранности его деятельности, в его взаимоотношениях с окружающей средой. Систему обучения на факультете живописи представляет каждодневная работа с натуры, в процессе которой студент приобретает сумму профессиональных знаний, необходимых для создания высокохудожественного произведения.

Изучение обнаженного человеческого тела — одна из важнейших и ответственных задач в воспитании художника. Постоянная работа с обнаженной моделью позволяет развить цветное видение, помогает понять закономерности живописи. Многообразие и красота человеческого тела воспитывают художественный вкус студента, учат его основам живописной грамоты, повышают профессиональную культуру. С первых дней пребывания в институте и до окончания обучения программа по живописи предусматривает работу над обнаженной моделью. Постепенно усложняются задачи: сначала голова, потом торс, фигура на старших курсах.

Велика роль постановки обнаженной модели в воспитании творческого мышления студента, понимании им вопросов гармонизации живописи. При работе над обнаженной моделью студент учится решать вопросы развития и взаимовлияния цвета, определяет закономерности построения колористического решения, изучает конструкцию человеческого тела, пластическую анатомию.

Обнаженная модель дает возможность почувствовать красоту живописи, богатство цветовых отношений, цельность звучания красок, развивает зрительное воображение. Цветовая организация постановки, фон, детали, драпировки выделяют особенности поставленной модели, развивают определенную гамму,

подчеркивают основную композицию.

Модель для обнаженной постановки должна иметь правильные пропорции, пластичность движения, ясно читающуюся анатомическую, цветовую и образную характеристику. Большое значение в постановке имеет организация освещенности модели. Прямой свет позволяет поставить задачи декоративности, понять значение пятна и силуэта в живописи. Боковой свет лучше выявляет форму, решает вопросы пространственного построения. Свет также помогает подчеркнуть те детали, которые имеют наибольшее значение для решения главных задач постановки.

При работе над обнаженной моделью важно взять правильные цветовые и тональные отношения, увидеть взаимовлияние света, полутона, собственных и падающих теней, рефлексов. Одной из первостепенных задач является композиционное решение холста, использование контрастов светлого и темного, теплого и холодного, линии и мягкого касания — всех средств изобразительного языка, усиливающих выразительность художественного произведения.

При постановке двух обнаженных фигур задачи усложняются, ставятся вопросы перехода к картине, композиционной организации холста, пространственной среды. Связь двух фигур, их взаимодействие составляют основные вопросы поиска решения главного содержания постановки.

При работе над обнаженной моделью важную роль играют предварительные короткие этюды небольшого размера. В них студент определяет композицию, формат и размер холста, цветовую гамму. Эти этюды имеют большое значение для дальнейшей работы, так как они передают первое впечатление от обнаженной модели, часто наиболее яркое и точное. В предварительных эскизах определяются палитра, краски, которые необходимы для решения конкретной колористической задачи.

Важным этапом в работе над обнаженной моделью является рисунок. Студент начинает рисовать кистью, используя цвет, который затем естественно переходит в цветовой строй холста. Рисунок должен носить принципиальный характер, выявлять композиционное решение, основную пластическую задачу

постановки, давать в последующей работе возможность постоянного рисования формы цветом. Необходимо бережно относиться к чистому холсту, использовать его оптическое звучание, способность просвечивать через прозрачные краски.

Большое значение при работе над обнаженной моделью имеют вопросы культуры живописи. Лепка формы цветом, фактура, корпусная и лессировочная живопись, масштаб мазка, завершенность и соподчиненность деталей — все эти элементы живописи позволяют сделать поверхность холста выразительной, отвечающей задачам постановки. Для изучения материалов и техники живописи проводятся различные задания, ставятся постановки с соответствующей цветовой задачей, лучше всего выявляющей особенности и возможности масла, темперы, пастели. Красота живописи, использование жизни материала, его неповторимости в соединении с красотой изображаемой жизни создают произведение изобразительного искусства, способное волновать зрителя, доставлять ему эстетическое наслаждение.

Работа над обнаженной моделью учит осмыслению жизни, творческому, активному отношению к природе, воспитывает художника, тонко чувствующего красоту, умеющего средствами живописи передать свои мысли, суждение о мире.

Действительный член Российской Академии Художеств
Заведующий кафедрой живописи и композиции,
профессор
Декан факультета живописи, профессор

А. А. Мыльников
В. С. Песиков

PREFACE

On the Teaching of Nude Paintings

The Oil Painting Department of St. Petersburg National Repin Academy of Painting, Sculpture and Architecture trains its students to depict life in a realistic style and become artists with highly developed artistry and superb professional painting skills. To achieve these qualities, students have to study and understand the real life, assimilate splendid heritage of the realistic art, get to know the history of art and master the painting materials and techniques in their creation process. As the study of realism focuses on man, his various activities and his relationship with his surroundings, the Oil Painting Department requires its students to paint from life everyday and, through their painting practice, gradually master the fundamental professional knowledge needed for creating art works of high quality.

Nude study is one of the most important and serious courses in the artist – training programs. Regular nude painting practice helps the students to develop their visual sense of colors and understand the laws of the art. Frequent viewing of graceful postures of the nude helps the students to refine their artistic taste and their appreciation of beauty, helping them to grasp some basic painting knowledge and improve their professionalism. Because of these, the study of nude painting is a required course on the teaching program for all students and in all semesters in the Academy. The training practice goes from easy to difficult: paint the head first and then the body and the figure. Senior students are required to do a series of practice to paint on the figures or objects.

Nude teaching plays an important part in cultivating the students' creative ideas and opening their eyes to the importance of making the painting a perfect harmony. In the course of nude study, students should learn to apply colors and tones and achieve the balance of colors. They should study the structuring of the human body and learn anatomy for their art creation purpose.

Nude study enables people to feel the beauty of the painting, the richness of colors and the integrity of tones and art forms, thus helping the students to develop their vision and imaginations. The mixture of colors, coloring, priming and all the details in a painting, such as draperies and even the creases of the clothes, all help throw light on the features of the figures. Colors should be applied in gradation to highlight the basic

structure.

Nude models should be elegant and well – proportioned figures with graceful manners and distinctly anatomical features. The treatment of light has also impact on the models. Direct light can be used in painting the setting and a correct understanding of the relation between the light spots and the profile is required. Side light is advisably used to show the spacial structure such as the shape of the figure. Light also helps to bring out the details which are important to the main part of a picture.

In nude study, as the color balance and tone composition is very important, a distinction should be made among the interactions of the highlight, halftone, figures, shadow and reflection lights. Composition setting is an exercise for students at the early stage. Means of expression of the art language such as contrasts between light and shade, warm and cool tones. points and lines can be employed to produce better effect.

It is more complicated for students to practise painting on two nudes because it brings in the problem of composition spatial surroundings in the draft. The key to finding the connotation of nude painting lies in the organic connections between the nudes and their interactions.

In nude study, it is necessary to draw up a miniature draft in advance. In the draft, the composition, space, size and gradations of the painting should be carefully set. The draft is very useful to what comes next, for the first impression on the model painted in the draft is in general most distinct and accurate. To set the keynote and pigments in the draft is indispensable to the later accomplishment of specific coloring work in painting.

Sketching is a vital stage in nude study. At this stage, students put down their first stroke for the composition, begin to use colors and then make natural gradations to achieve a perfect harmony of colors in the picture. A sketch should be characterised. It should give prominence to the steps of the composition and a graceful curve contour of the nude to pave the way for further description and fixation of the figure. Care should be taken to keep the painting clean and use transparent pigments to make the picture penetrative to light and glazing.

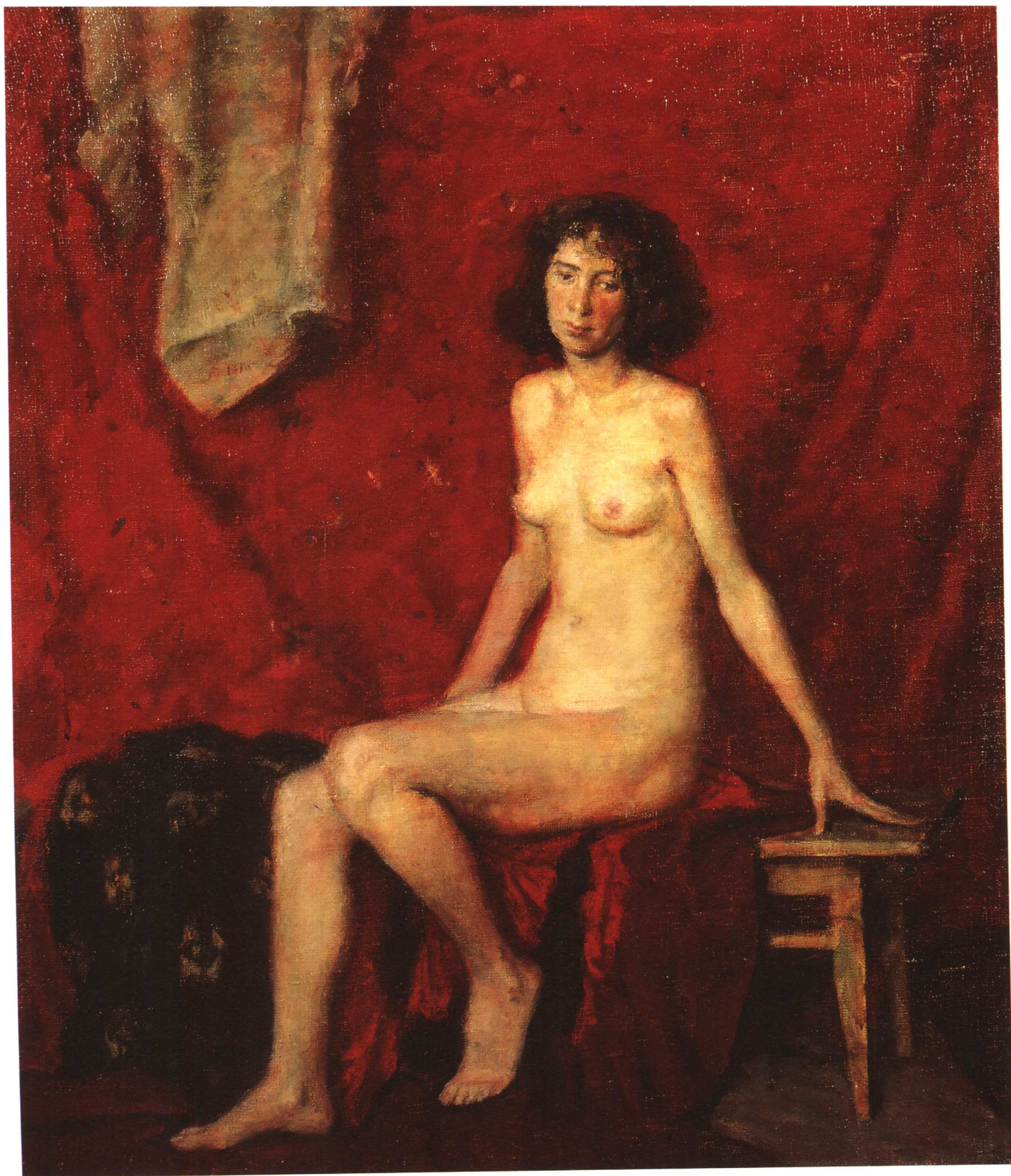
It is essential for a person to master painting techniques when he studies nude

painting. The application of colors, the shading of colors, the specific property of lead powder and transparent pigments, the proportion of pigments, the detailed depiction or just a "touch - on", good use of all these techniques in painting can make the art works more impressive and standardised. Students should learn to use the painting material and master the painting skills and techniques through all kinds of painting practice. They should also be encouraged to do some coloring practice characterised by the peculiarities and functions of oil painting, distemper and chalk drawing. The charm of painting lies in its making full use of the real life and combining it with beauty in a perfect harmony to produce art works which can stimulate the viewers' passion and give them aesthetical enjoyment.

When we study nude painting, we should learn to understand life, take an active attitude towards life - painting and make creative efforts to paint life. The study of nude painting can inspire artists with wonderful ideas and use their painting techniques to express their sensitive ideas and passions.

A. A. Mylnikov
(Academian of Russian Academy of Fine Arts,
Dean of the Oil Painting Composition Section)

V. S. Pesikov
(Dean of the Oil Painting Department)

1. А. А. 别尔谢涅夫
(亚麻布油画) 66×78
3 年级 1994 年
Ю. М. 涅普林采夫教授工作室

Берснев А. А.
Х., м. 66×78
1994 год 3 курс
Мастерская профессора
Ю. М. Непринцева

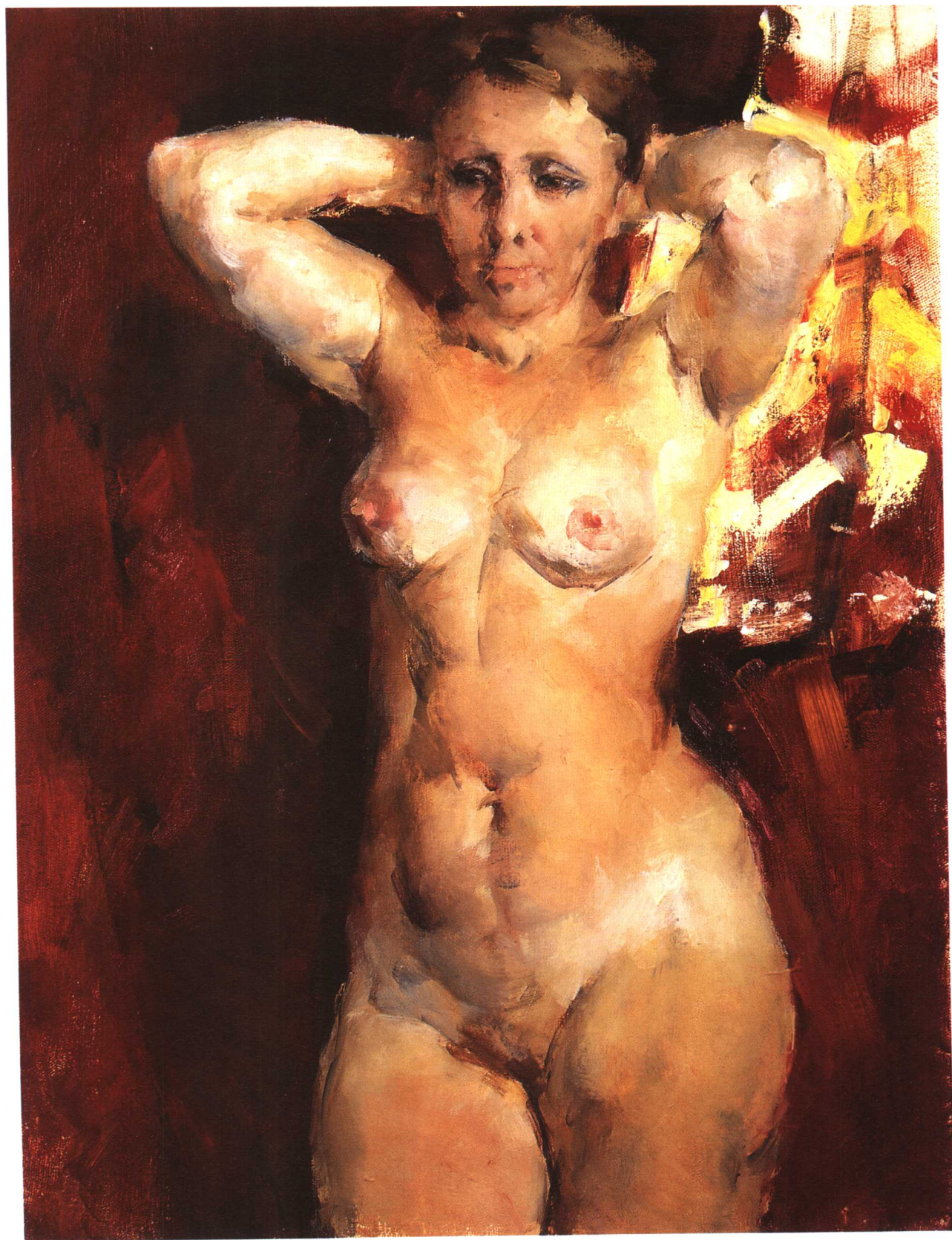
A. A. Bershnev, third-year
(Oil on canvas) 66×78 1994
Prof. U. M. Neplintsev Studio

2. С. А. 奥弗西亚尼科夫
(亚麻布油画) 60×70
2 年级 1995 年
导师 И. Г. 乌拉洛夫副教授

Овсянников С. А.
Х. ,м. 60×70
1995 год 2 курс
Рук. доцент
И. Г. Уралов

S. A. Ovsianikov, second-year
(Oil on canvas) 60×70 1995
Tutor: Associate Prof. I. G. Uralov

3. В. П. 切鲍塔利
(亚麻布油画) 49×65
2 年级 1978 年
导师 И. П. 维谢尔金教授

Чеботарь В. П.
Х., м. 49×65
1978 год 2 курс
Рук. профессор
И. П. Веселкин

V. P. Chebotari, second-year
(Oil on canvas) 49×65 1978
Tutor: Prof. I. P. Veselkin

4. А. Б. 彼得洛夫
(亚麻布油画) 79×61
2 年级 1974 年
导师 И. П. 维谢尔金教授

Петров А. Б.
Х., м. 79×61
1974 год 2 курс
Рук. профессор
И. П. Веселкин

A. B. Petrov, second-year
(Oil on canvas) 79×61 1974
Tutor: Prof. I. P. Veselkin