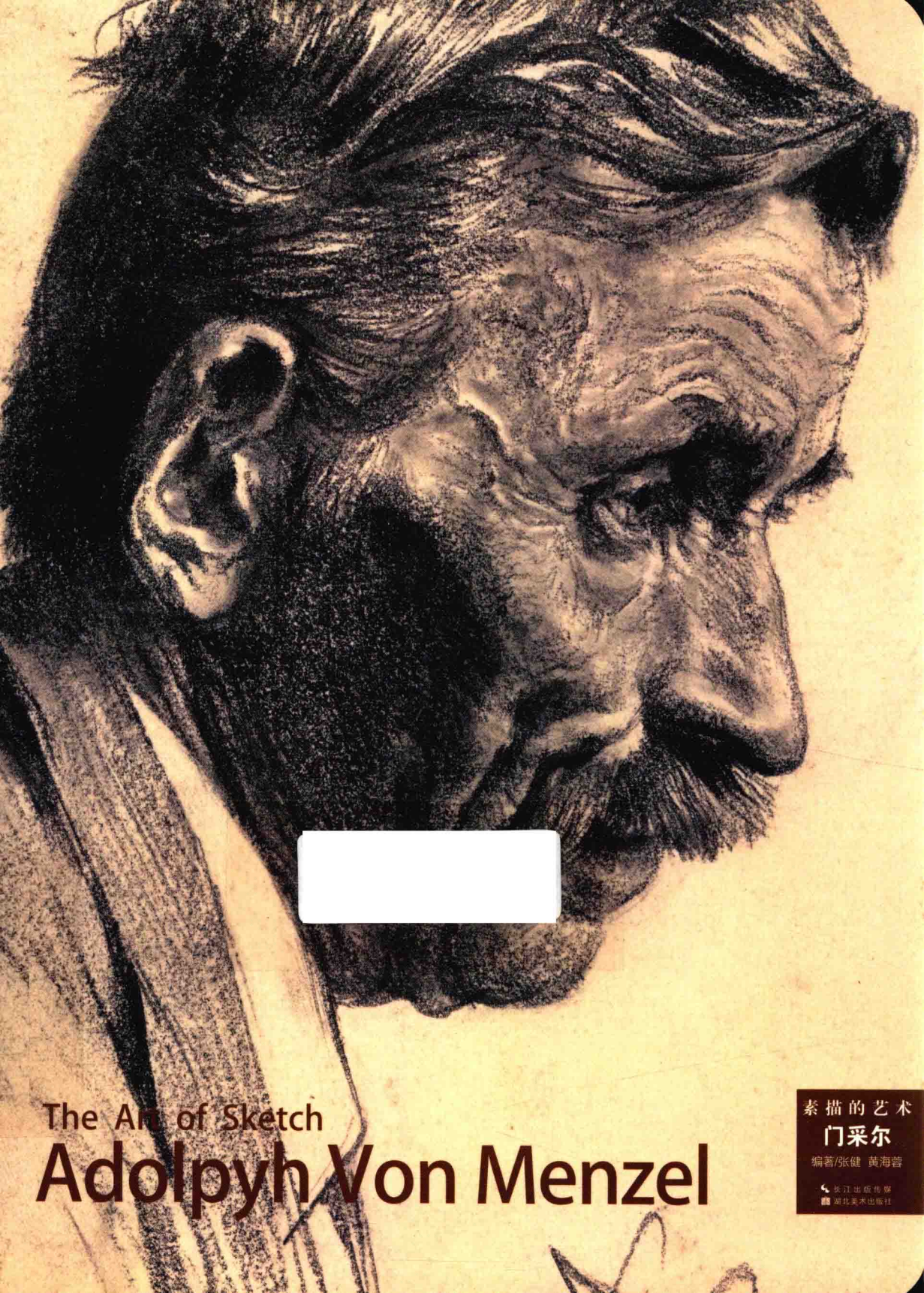

The Art of Sketch
Adolpyh Von Menzel

素描的艺术

门采尔

编著/张健 黄海蓉

长江出版社
湖北美术出版社

素描的艺术
门采尔
编著/张健 黄海蓉

Menzel

责任编辑: 严 浩

整体设计: 严 浩

技术编辑: 李国新

图书在版编目(CIP)数据

素描的艺术. 门采尔/张健, 黄海蓉编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2015.6

ISBN 978-7-5394-7573-8

I. ①素…

II. ①张… ②黄…

III. ①素描-作品集-德国-近代

IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第119212号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街268号B座18楼

电 话: (027) 87679583(发行) 87679544(编辑)

传 真: (027) 87679529

邮政编码: 430070

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 720mm×965mm 1/16

印 张: 5

版 次: 2015年9月第1版 2015年9月第1次印刷

定 价: 35.00元

图书凡有印装质量问题, 请及时与出版社联系。

[<<]

女子肖像习作

1885年

木炭、石墨、有色纸

320mmx420mm

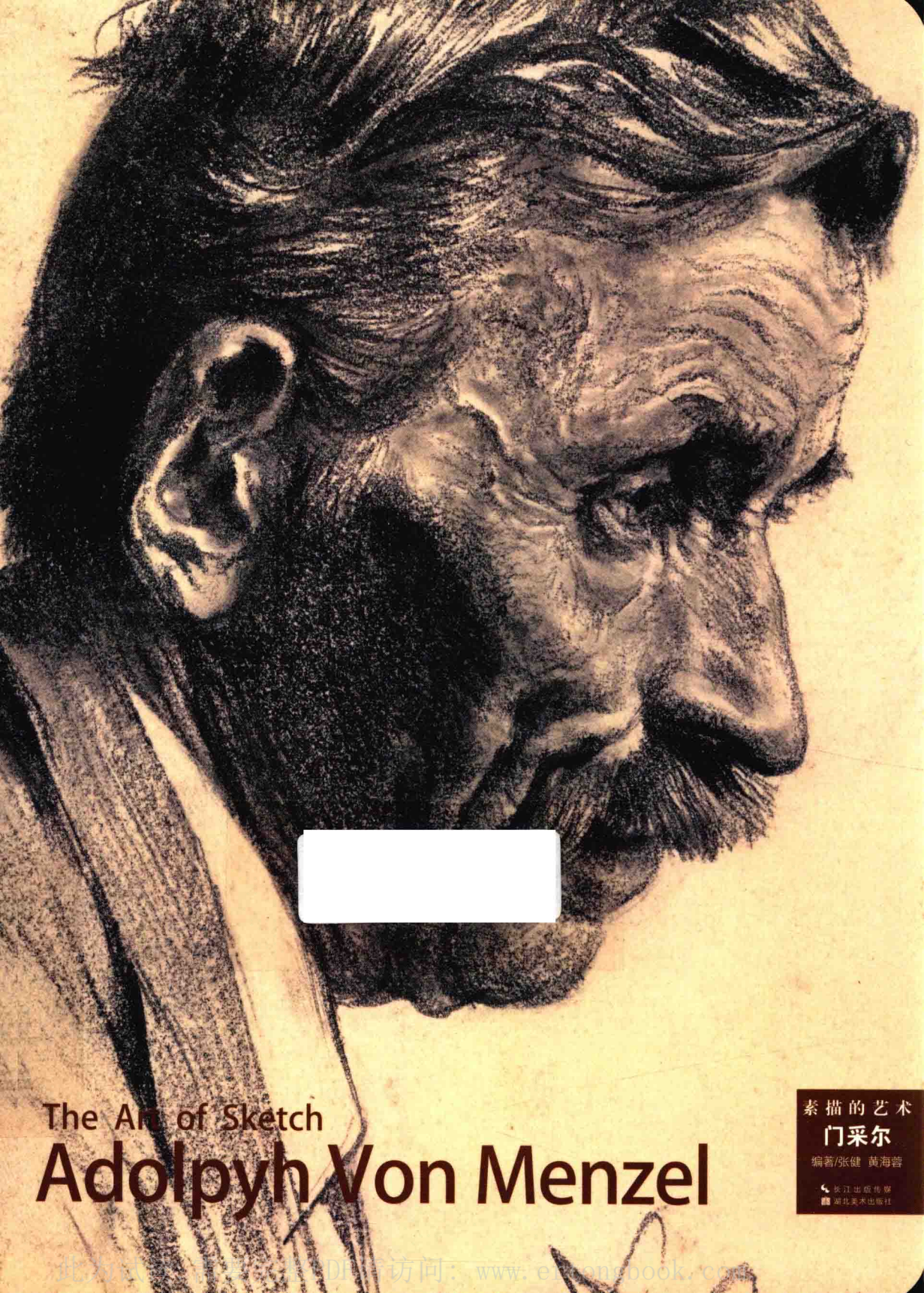
《素描的艺术》系列客观真实地呈现了艺术史上不同时期大师们的精彩之作，其印制之精美、选图之精良、设计之精心堪称中国美术出版之上品，是艺术家和众多青年学子学习欣赏大师素描艺术的理想视觉文本之一。

请扫描二维码
关注新书信息

Brief Introduction of
Hubei Fine Arts Publishing House

The Art of Sketch
Adolpyh Von Menzel

素描的艺术
门采尔

编著/张健 黄海碧

长江出版社
湖北美术出版社

此方试... 访问: www.ehcnbook.com

ISBN 978-7-5394-7573-8

9 787539 475738 >

定价: 35.00 元

www.hbapress.com.cn

素描的艺术
门采尔
编著/张健 黄海蓉

Menzel

preface

前言

寻找西方经典素描的轨迹

人类自有绘画起，素描便无处不在。由于它初始工具操作简便，表达朴素而又直接，被广泛地应用在绘画表现之中。随着现代绘画语言的不断丰富与庞杂，素描的概念与含义也变得丰富多义，并衍生出各类功能的素描来。在我看来，它最基本的有三类：一是作为功能性的草图、手稿；二是作为初学绘画入门最基本的造型训练；三是独立的、以素描本体语言进行创造性研究的作品。在当代绘画领域里，素描已经直接进入到艺术家新的思维方式的表达中，成为独立意识与观念传达的一种手段。

长期以来，素描的概念在中国被局限化了，素描的表现力以及语言自身的丰富性，都是我们需要认真思考的。

《素描的艺术》系列收录的是西方经典的素描。之所以是经典，就是已经被载入史册的作品。我把它称之为“历史的素描”。人们常说艺术常新、生命常新，“历史的素描”是已经过去的事情，怎么会有“新”的特质？

“历史的素描”不只是已经过往，已经完成的东西，它是一个进程，一直延续到今天，影响着人们的认知和行为；反过来，当代人的素描实践活动也在发展着“历史的素描”，阐释着“历史的素描”，赋予“历史的素描”新的意义。通过对西方“历史的素描”的准确描述来发现“历史的素描”真正的意义，进而对“历史的素描”作总体的把握，总结素描中的规律，以及素描语言本身的丰富内涵，对今天我们的绘画有长久的意义。

今天美术家研究素描的目的，除了技术技巧、方法手段之外，包括素描的经验和图像产生时的那个“语境”，也就是作品背后的信息，以及素描在绘画中的关系，是让今天的艺术家在他们的“表述”中与“历史”对话。只有沿着经典素描留下的轨迹才能追溯既往的物质存在，过去留下的任何有笔痕的东西都可算

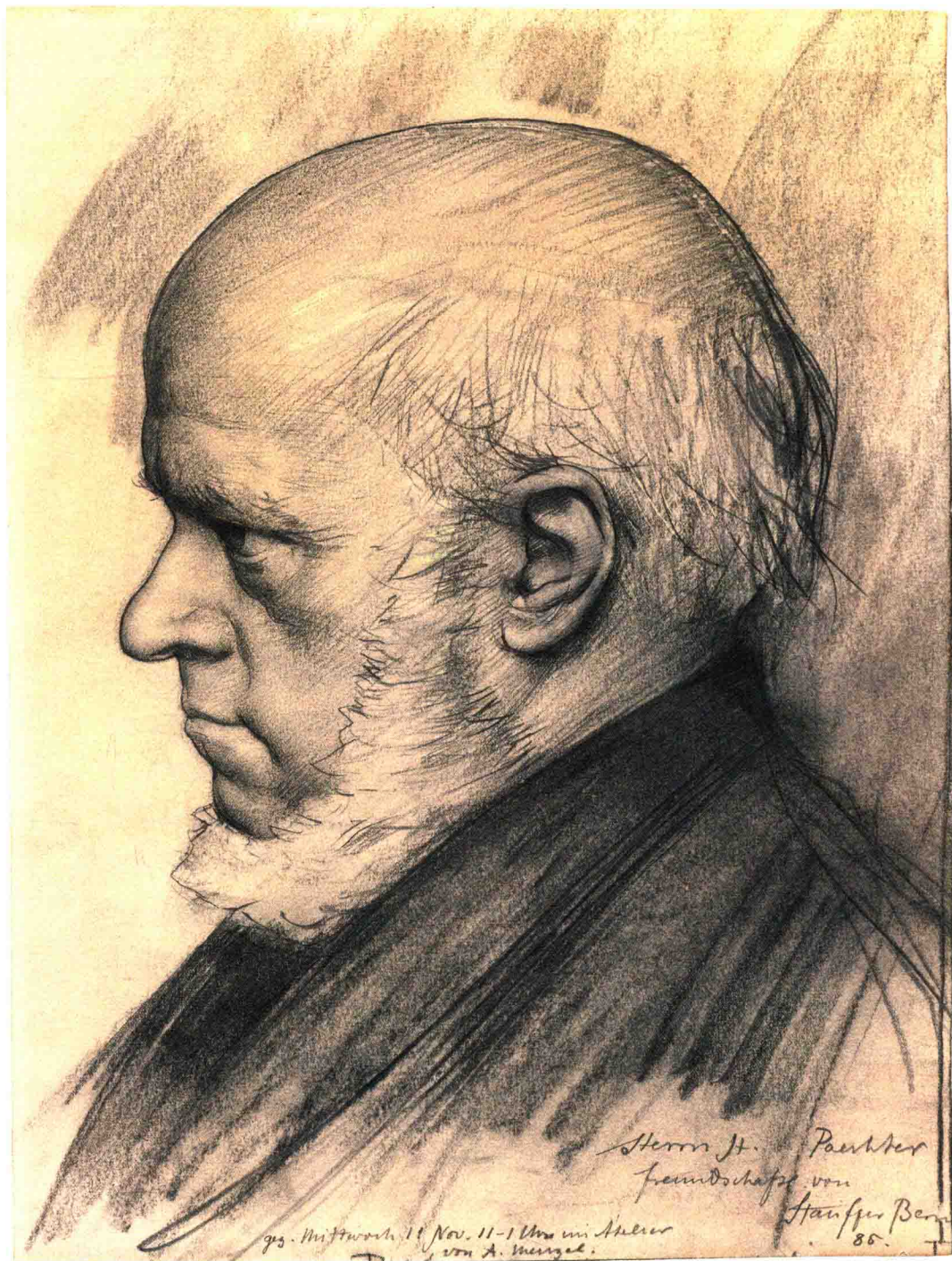
素描经验，这些素描经验织成一个巨大的帷幔，伟大的作品就遮掩在这个帷幔后面。换句话说，素描经验不是历史，经验只能折射历史，经验等待后人解读，解读经验需要研究者的判断力和明辨力、想象力和理性。

一个艺术家的思想，不管有多么雄奇伟大，都不能离开历史传统而独立运行，思想必须借助历史上遗留下来的历史材料，在与古人真诚对话的过程中，自然而然地流溢出来。另一方面，艺术思想必须汇入传统，进入历史，传诸后人，在与后人的对话中，才能真正成为思想，在思想史的河流中延续生命。从根本上讲，“素描”这两个字，如果没有一代又一代做绘画的人谈论它，如果这种谈论没有形成一种代代相传的历史，“素描”除了是一个空洞的符号以外，难道还会有它今天所具有的无限丰富的含义吗？真正的艺术家应该既见古人，又见来者，从而在历史传统的长河中自由地游弋。

在中国，我们深度研究和开拓素描领域及研究素描传统的意识都还很不够，多年来素描研究中浅薄的实用主义与工具主义，仍然随处可见。历史作为历史的真面目，恰恰在那种所谓的历史研究中被割裂、被遮盖了。值得欣喜的是，《素描的艺术》系列在作品收集的完整度、深入性以及印刷上用了工夫，它呈现了20世纪之前西方画家们较为完整的素描思想史，为我们提供了西方传统素描较为详实的资料，值得称道！

李晓林

（中央美术学院教授）

Herrn H. Paucker
Freundschaft von

Hauffen Bern
86.

gs. Mittwoch 11. Nov. 11-1 Uhr im Atelier
von A. Mangel.

Adolpyh Von Menzel

阿道夫·冯·门采尔 (1815—1905)

门采尔是世界著名的素描大师，是德国19世纪成就最大的画家，也是欧洲最著名的历史画家、风俗画家之一，更是杰出的素描大师。门采尔一生中留下了7000多幅素描，这在世界美术史上是不多见的。他的素描大多是速写式的，以各种富有表现力的线条为主，有时线面结合，他把坚硬的铅笔、柔和的木炭、厚重的粉笔、轻快透明的水彩等各种工具融于他的素描表现之中。门采尔广泛而深刻地表现了德国的社会生活风俗，其取材之广，数量之多，没有一个艺术家可以与之相比。尤其是对德国工业生产和工人生活的描绘，力求从多方面反映现实生活，画了很多工人及其他劳动者的形象，为同时代欧洲画坛所罕见。

门采尔的素描技法丰富多样，他没有受到常规的铅笔与炭笔等材料的限制，而是不断尝试与探索新的技法与材料，让材料、技法为艺术服务。他通过多种材料的结合，色彩丰富的粉笔、透明的树胶水彩、厚重的油质颜料，还有木匠使用的方折尖角的六角铅笔，等等，运用擦、涂、画等技法塑造出了传神的艺术作品。门采尔善于写生，并有着扎实的素描基础。他的写

[<<]

自画像

1888年

黑色粉笔、有色纸

225mmx179mm

实作品触及社会的各个层面，既有上层贵族，也有普通平民。面对着纷繁多变的社会，他不仅善于运用技法让形象生辉，同时也表现出理性的敏锐，他始终以客观现实为立场聚焦复杂多变的人性片段，透过工业繁荣的时代赞歌，洞察到权势与物欲的纠缠，贪婪与丑恶的阴暗，用艺术的演绎洞悉真实的人生。

门采尔素描作品的视觉效果往往比较强烈，其中一个很重要的原因是画家善于运用比较强烈的明暗对比来营造画面气氛。右页这幅作品在明暗与光影的交织中刻画出了一位老者的生活形象，造型生动，神情感人。在头发的处理上，画家抓住了波浪形长发的造型特点，运用流畅起伏的线条，辅以浅淡的色调，很好地表现了头发的前后穿插关系和质感。在人物面部的表现上，着重强调了老者的筋骨和皮肤褶皱，以此凸显其遭遇的生活磨砺与风霜。整个画面的色调处理注重层次，有的地方蹭擦，有的地方则保留炭笔特有的粗糙痕迹。这些具体处理画面的技巧和能力，值得我们细细琢磨。

[>>]

侧面的老年人
1885年
黑色粉笔、有色纸
295mmx179mm

一位老太太的习作
1890年
炭笔、有色纸
345mmx220mm

[>>]

大胡子男子的肖像
1855年
炭笔、有色纸
355mmx253mm

