

世界著名美术大师作品鉴赏

World Famous Art Master Works Appreciation

J.M.W. Turner

门采尔

莫亦凡◎编

浙江摄影出版社

世界著名美术大师作品鉴赏

门采尔

莫亦凡
编

责任编辑 张 宇
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学
封面设计 宋双成

图书在版编目 (C I P) 数据

世界著名美术大师作品鉴赏 . 门采尔 / 莫亦凡编
— 杭州 : 浙江摄影出版社 , 2015.9
ISBN 978-7-5514-1115-8

I . ①世… II . ①莫… III . ①门采尔, A. (1815 ~
1905) — 绘画 — 鉴赏 IV . ① J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215104 号

世界著名美术大师作品鉴赏 . 门采尔
莫亦凡 编

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
地址: 杭州市体育场路 347 号
邮编: 310006
电话: 0571-85151087
网址: www.photo.zjcb.com

制版: 北京文贤阁图书有限公司
印刷: 山东海蓝印刷有限公司
开本: 787 × 1092 1/16
印张: 10
2015 年 9 月第 1 版 2015 年 9 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5514-1115-8
定价: 68.00 元

人们常常认为欧洲 19 世纪的现实主义艺术和这一时期的其他艺术一样，是以法国为中心的，其实不尽然。在此时期，德国艺术史上出现了一位取得辉煌成就的现实主义艺术大师——阿尔道夫·冯·门采尔，他被俄国美术评论家斯塔索夫称为德国当代“第一个伟大的画家”。

门采尔以超乎常人的勤奋与刻苦，为世人留下了大量绘画作品。他的作品广泛而深刻地表现了德国的社会生活风俗，尤其是他对德国工业生产和工人生活的描绘，为同时代欧洲画坛所罕见。他的画作取材之广、数量之多，是其他艺术家难以比拟的。

德意志民族的一个突出特点就是理性、严谨，门采尔在画坛所取得的成就与他对德意志民族严谨作风的继承密切相关。门采尔是一个极为勤奋而严谨的画家，全身心地投入创作。当接到一个订件时，他会先尽可能多地搜集相关资料、素材，并经过一番严格筛选，甚至要画大量的素描稿之后才正式开始创作。

从 19 世纪 40 年代起，德国艺术界出现了两种反叛倾向，一种是对浪漫主义的厌恶，另一种是对长久以来坚持理想化主张的古典主义的反感。40 年代末，人们强烈呼吁一种关注现实、真实地展现现实的艺术形式的出现。正是在这种情况下，门采尔的艺术风格得以形成。

门采尔的许多作品都带有时代的烙印。关于艺术家与时代的关系，门采尔曾经说过这样一段话：“艺术家创造和完成的总是他那个时代所追求的东西……艺术在过去和将来都是与精神发展的每一个起落共进的。”由此，我们便很容易理解门采尔的绘画题材从生活小品向社会现实的转变。仅仅描绘生活细节无法表达他对社会问题的态度，当然也就无法被称为完全意义上的现实主义，于是，他尝试着用自己的眼光去关注社会问题，用手中的画笔去表明自己的态度。

“业精于勤，荒于嬉”，门采尔的一生是奋斗的一生，尽管过着苦行僧式的生活，但他对艺术的赤诚和忘我让世人感叹与敬佩。艺术大师门采尔把全部心血献给了绘画事业，他不仅为德国的现实主义绘画写下了光辉篇章，也为世人留下了极为丰硕的艺术遗产。

C CONTENTS

目录

◆ 现实主义艺术大师

少年经历 / 002

崭露头角 / 003

有露台的房间 / 005

题材转变 / 006

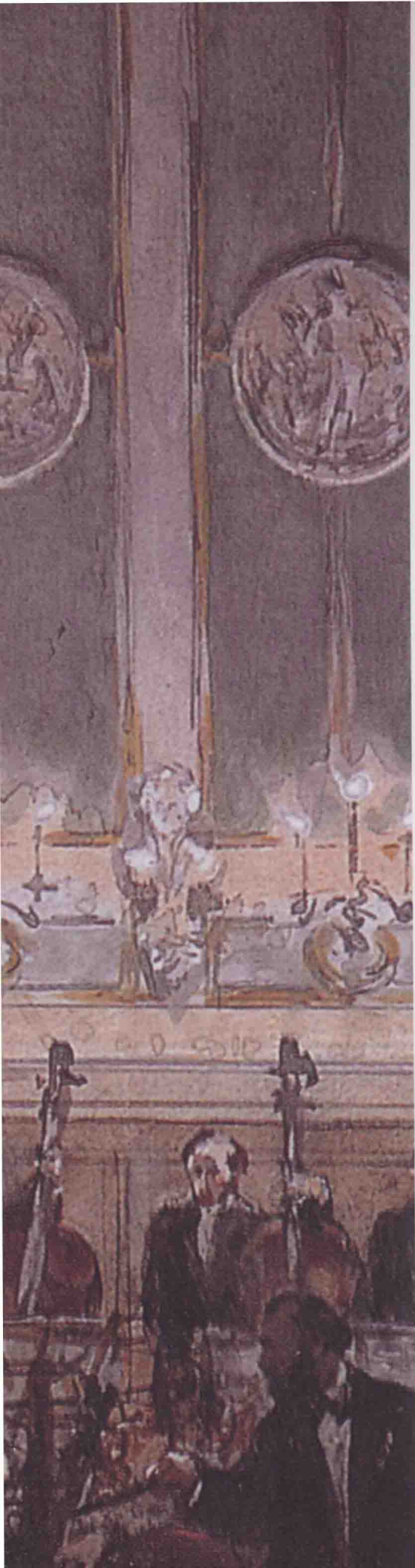
巴黎周末 / 008

轧钢厂 / 010

荣誉晚年 / 012

雷根斯堡教堂 012





◆ 画作欣赏

玩象棋的男人 / 014

玩象棋的男人（局部） / 015

睡着的女人 / 016

睡着的女人（局部） / 017

后院 / 018

后院（局部） / 020

扑向鸽子的猎鹰 / 021

有胡须的工人侧面肖像 / 022

有胡须的工人侧面肖像（局部） / 023

拜访 / 024

拜访（局部） / 025

晚间的聚会 / 026

梅尔克女士的肖像 / 028

梅尔克女士的肖像（局部） / 029

阿尔伯特王子宫殿的花园 / 030

阿尔伯特王子宫殿的花园（局部） / 031

柳树与新建的房屋 / 032

马拉雪橇 / 034

藤珀尔霍夫山的暴风雨 / 036

画家的卧室 / 038

画家的卧室（局部） / 039

埃米莉在起居室里 / 040

埃米莉在起居室里（局部） / 041

柏林近郊克鲁茨堡的风景 / 042

柏林至波茨坦的铁路 / 044

柏林至波茨坦的铁路（局部） / 046

古斯塔夫·阿道夫在哈瑙城外迎接

他的妻子 / 047

雪中的后院，柏林 / 048

院子后面的风景 / 050

克拉拉女士的肖像 / 052

克拉拉女士的肖像（局部） / 053

马的头部 / 054

马的头部（局部） / 055

马头部的侧面 / 056

马头部的侧面（局部） / 058

无忧宫中圆桌旁的弗雷德里克二世

（草图） / 059

无忧宫中圆桌旁的弗雷德里克二世

（草图）（局部） / 060

夜晚灯光中的楼梯 / 061

无忧宫的长笛音乐会 / 062

无忧宫的长笛音乐会（局部） / 064

威廉明妮·凡·拜伊罗特模特儿（习

作） / 065

威廉明妮·凡·拜伊罗特模特儿（习

作）（局部） / 066

夜市街画家的房间 / 067

云（习作） / 068

弗雷德里克大帝和芭芭丽娜舞者 / 070

弗雷德里克大帝与福克将军 / 071

戴帽子的工人头像 / 072

戴帽子的工人头像（局部） / 073

萨尔茨堡教堂的晨祷 / 074

水壶 / 076

体育馆剧场 / 078

体育馆剧场（局部） / 080

警察与女士 / 081

沙发上的皮衣 / 082

两位建筑工人 / 084

两位建筑工人（局部） / 085

弗雷德里克在画家潘奈的工作室

里 / 086

弗雷德里克在画家潘奈的工作室里

（局部） / 088

威廉一世在哥尼斯堡加冕 / 089

冬日集市 / 090

冬日集市（局部） / 091

歌剧院里 / 092

歌剧院里（局部） / 093





动物园的鹿 / 094

莫里泽夫的小旅馆 / 096

莫里泽夫的小旅馆（局部） / 098

拿调色盒的手 / 099

谷仓中死去的士兵 / 100

盔甲 / 102

盔甲（局部） / 104

茅草屋顶上的鸛鸟窝 / 105

躺在稻草上的两个死去的士兵 / 106

躺在稻草上的两个死去的士兵（局部） / 108

在卢浮宫中 / 109

普鲁西亚 / 110

普鲁西亚（局部） / 111

两只天鹅 / 112

布瓦兹的画室 / 114

普鲁士后备军战士与法国战俘 / 116

普鲁士后备军战士与法国战俘（局部） / 117

威廉一世率军出征 / 118

威廉一世率军出征（局部） / 120

比尔泽音乐会 / 121

比尔泽音乐会（局部） / 122

卢森堡公园的记忆 / 124

画家与汽锤前的工人 / 126

画家与汽锤前的工人（局部） / 127

工地上的泥瓦匠 / 128

工地上的泥瓦匠（局部） / 129

计划旅行 / 130

计划旅行（局部） / 132

画家的脚 / 133

舞会上的晚餐 / 134

霍夫加斯泰因的基督圣体节 / 136

在废墟中 / 138

在废墟中（局部） / 139

因斯布鲁克教堂的布道 / 140

因斯布鲁克教堂的布道（局部） / 141

赶骆驼的人 / 142

喷水池边散步的女士 / 144

喷水池边散步的女士（局部） / 145

走出教堂 / 146

走出教堂（局部） / 147

乘小船出游 / 148

静谧的角落 / 149

基辛根的早餐 / 150

咖啡室的早晨 / 152



CONTENTS 目录

门采尔



现实主义艺术大师

门采尔

纵观门采尔的绘画，自始至终贯穿着一条主线，那就是满怀激情地讴歌他的人民、他的国家、他的时代。他用各种艺术形式、从各个角度真实再现了人们的日常生活，表现了极为生动的充满“情”与“美”的视觉形象。门采尔从现实生活中汲取素材，他的人物画有血有肉、富有情感，风景画充满生活气息。他画出了时代精神和自己的艺术风貌，那种亲切、生动、鲜明、朝气蓬勃的画面，让人百看不厌。

少年经历

阿尔道夫·冯·门采尔是19世纪德国成就最大的画家，也是欧洲最著名的历史画家、风俗画家、版画家之一。和很多画家一样，门采尔在少年时期就显露出了非凡的绘画天赋。

1815年12月8日，门采尔出生在德国东部小城布莱斯劳，父亲原本以教书为业，后来在石版印刷这门新兴印刷技术兴起的潮流下开办了一间石版印刷作坊，他的身份也就从教师变成了作坊主。门采尔小时候经常在作坊里帮忙，渐渐培养起了对绘画的

浓厚兴趣。十三岁时，门采尔表现出了较高的绘画天赋，父亲决定好好培养他，于是将石版作坊迁往柏林。1830年，十五岁的门采尔一边跟随父亲学习印刷技术，一边自学绘画。1832年，父亲去世，门采尔只有十七岁，家庭的重担就落在了他的肩上。他接手了父亲的石版印刷作坊，开始独立为一些画册、请柬乃至饭馆的菜单绘制、印刷插图。十八岁时，门采尔考入柏林美术学院，开始了专业的训练，然而仅仅半年时间，院长就将他劝退了，原因是认为他没有这方面的天赋。此后，门采尔就再也没进过专业院校学习绘画。但是，门采尔对于绘画的热情却并没有因此消减，他凭借自身的勤奋与天赋，在德国、欧洲乃至世界艺术史上闯出了一片天地。

崭露头角

19世纪30年代，门采尔为歌德的诗集《艺术家的生活道路》以及《勃兰登堡—普鲁士历史一览》绘制了插图，就是这些作品让他在柏林画坛崭露头角，而他也凭借这批技艺高超的插图成为柏林青年艺术家协会的会员。

1839年，门采尔受雇为弗朗茨·库格勒的《弗雷德里克大帝传》作木刻插图。为使画作反映现实，他查遍档案馆，仔细研究18世纪德国的相关历史资料，包括衣冠服饰、兵器等。他搜集了数不清的素材，最终绘制完成的插图多达六百幅。由此不难看出，门采尔是个认真、严谨、实事求是的人，这套插图也以翔实的史料、严谨的画风以及卓越的版画技巧成为门采尔第一套具有代表性的大型作品，他从此闻名欧洲画坛。

从19世纪40年代起，门采尔不断在艺术上取得成就，创作了大量直接取材于现实生活的风俗画、风景画和肖像画。起初，他的油画创作有些受到荷兰小画派的影响，常绘制一些捕捉日常生活细节的小品，如1845年创作的《有露台的房间》。这件作品看似简单，却有不少值得品味之处。画面展现的是画家的卧室，最引人注目的是隔在卧室与阳台间的在轻风吹拂下微微飘动的薄纱窗帘。室外的明媚阳光透过薄薄的纱帘洒向地板，光线投射的方向是指向观者的，观者可以从画中感受到画家当时温暖的心境，因此也会倍感温暖。这件作品对外光的把握和表现是极其出彩的，门采尔这一时期的系列画作都具有这样的特点，因此，甚至有评论家将门采尔称为印象派的先驱。



有露台的房间 1845 年 58cm x 47 cm

题材转变

此后，门采尔的绘画题材发生了转变，他更多地关注社会现实，例如《革命牺牲者的葬礼》（未完成）。此画描绘的是 1848 年德国历史上的真实事件，那年 3 月，柏林爆发了革命，随即遭到残酷镇压。门采尔闻讯迅速从卡塞尔赶回柏林，无情的现实深深触动了 他，他用画笔将其记录了下来。门采尔怀着表现现实的情怀创作的这幅庄严、肃穆的画作，现收藏于汉堡博物馆。

沉重的现实撞击着画家的内心，然而他无能为力。因此，到了 19 世纪 50 年代，门采尔决定重新进行历史题材的创作，这种做法既是排遣内心的苦闷，又是一种对现实的回避。此时期一直延续到 1857 年，他绘制了一系列以弗雷德里克大帝为主题的组画，如《圣苏茜的圆桌午宴》《无忧宫的长笛音乐会》《弗雷德里克在霍赫基尔希》等，其中最为著名的就是《无忧宫的长笛音乐会》。与以往画作不

同的是，高高在上的弗雷德里克大帝并未被塑造成理想化、英雄化的主体，而仅仅是一个怡然自得地吹着长笛、与众宫廷乐师合奏的普通人物，门采尔表现的是一個有血有肉的现实中的弗雷德里克大帝。由此，门采尔成为整个欧洲美术史上率先以现实主义的方式绘制历史题材画的画家。19世纪50年代末以后，门采尔转向生活题材风俗画的创作，画中依然贯彻着现实主义原则。人们熟悉的场景在门采尔的风俗画中被真实地呈现，这从《体育馆剧场》《夜晚的结束》《动物园的鹿》《丢勒利公园的午后》《巴黎周末》等代表作中可以明显看出。

1867年，门采尔因世界博览会来到巴黎，立即受到法国艺术界的欢迎。在巴黎，他与法国艺术界人士进行了广泛交流，受到法国现实主义艺术的感染，更加坚定了进行现实主义创作的决心。此后，门采尔的画作更显现出直面社会问题的特点。1875年的《轧钢工厂》是一幅极有代表性的作品，这幅画深刻体现了艺



巴黎周末 1869年 48cm x 70 cm