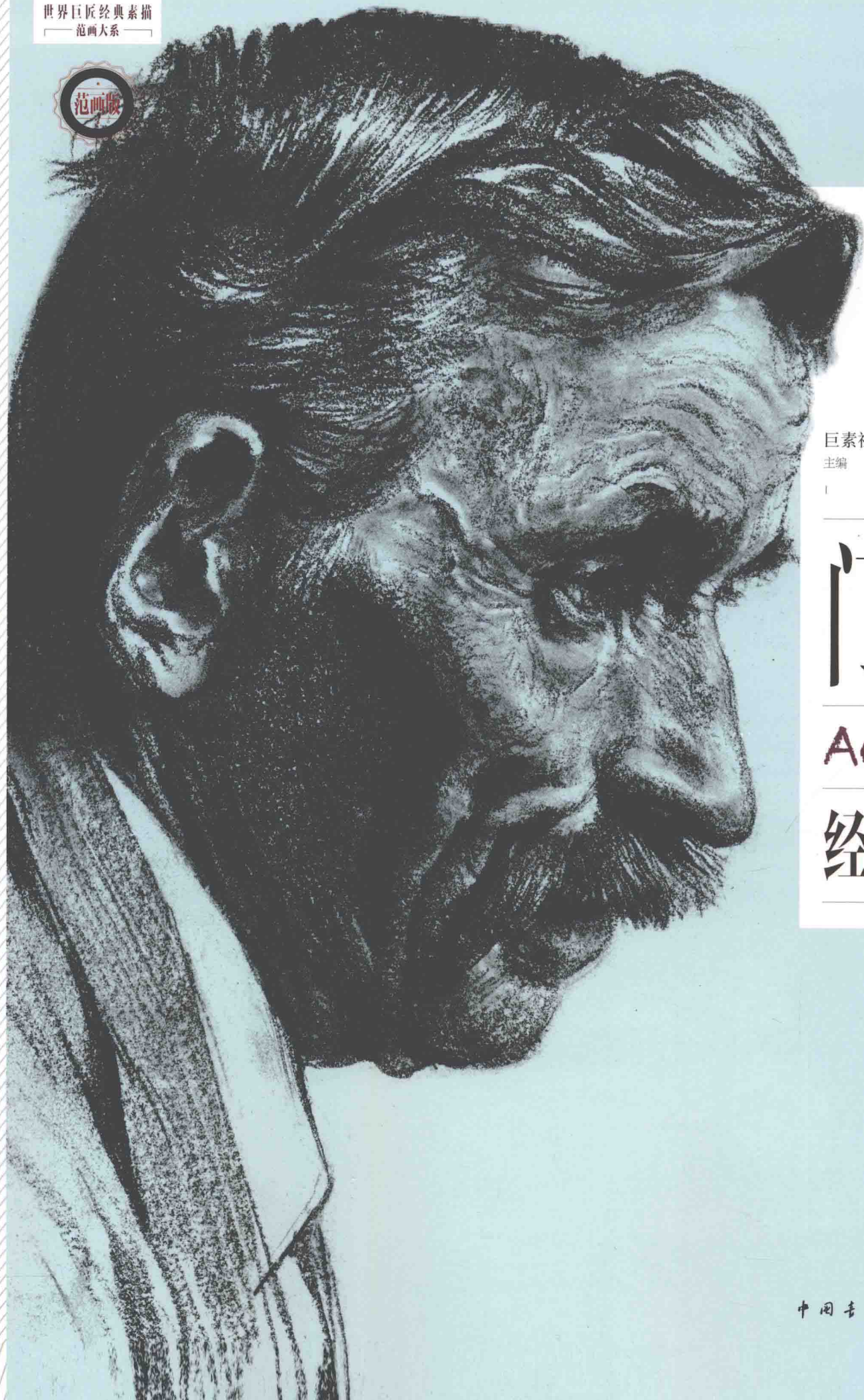

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描
大范本

巨素社
主编

门采尔

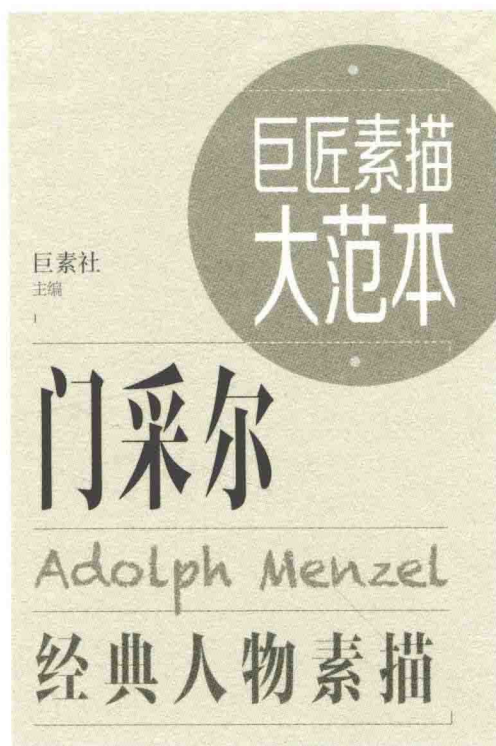
Adolf Menzel

经典人物素描

中国青年出版社

世界巨匠经典素描
——范画大系——

中国美术学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本：范画版·门采尔经典人物素描 /
巨素社主编. -- 北京：中国青年出版社，2015.9
(世界巨匠经典素描范画大系)
ISBN 978-7-5153-3843-9
I. ①巨… II. ①巨… III. ①人物画-素描-
作品集-德国-现代 IV. ①J234
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 219943 号

副主编：王旻昱 孙 力 陈天阳

责任编辑：许 欣

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号

邮政编码：100708

网址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：(010) 57350403

门市部电话：(010) 57350370

北京顺诚彩色印刷有限公司

新华书店经销

开本：889×1194 1/12

印张：7

版次：2015 年 10 月北京第 1 版

印次：2015 年 10 月北京第 1 次印刷

定价：45.00 元

本图书如有印装质量问题，
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话：(010) 57350337

“我们的命运只是攀登，达到高峰乃是下一代的事业。”

—— 阿道夫·门采尔

目录

- 苍劲厚实的经典素描范画 -01
- 门采尔的哥哥理查德 -02
- 睡觉的男子 -03
- 戴帽子微笑的女子 -04
- 低头戴帽子的女子 -05
- 戴眼镜的老人 -06
- 大胡子男子 -07
- 低头凝视的男子 -08
- 低头微笑的老人 -09
- 低头的老人 -10
- 侧视大胡子老人 -11
- 仰头低视的老人 -12
- 侧面大胡子老人 -13
- 吉普赛女子 -14
- 戴头巾低头的老妇人 -15
- 戴头巾的女子 -16
- 低头的女子 -17
- 戴礼帽子的男子 -18
- 低头的男子 -19
- 大胡子的男子 -20
- 扭头侧视的男子 -21
- 戴碎花绒帽的女子 -22
- 系丝绒围巾的女子 -23
- 戴帽子的女子 -24
- 戴帽子低视的女子 -25
- 低头沉思的男子 -26
- 侧面斜视的男子 -27
- 侧面的老人 -28
- 侧视的老人 -29
- 侧面大胡子老人 -30
- 扎大辫子的小女孩 -31
- 低头的老妇人 -32
- 戴礼帽的男子 -33
- 微笑的女孩 -34
- 帽子的年轻男子 -35
- 低头站立的老妇人 -36
- 低头坐着的老妇人 -37
- 手插口袋里站立的男子 -38
- 扭头站立的男子 -39
- 扭头坐在椅子上的女子 -40
- 站立做工的女子 -41
- 举灯的老妇人 -42
- 喝酒的男子 -43
- 站立喝水的男子 -44
- 叉腰站立的女子 -45
- 手拿工具站立的男子 -46
- 低头行走的女子 -47
- 脱外衣站立的男子 -48
- 解开腰带站立的男子 -49
- 扭头侧身站立的女子 -50
- 仰面坐着的男子 -51
- 双手交叉坐着的女子 -52
- 低头工作的女子 -53
- 脱帽站立的女孩 -54
- 站立的乡村妇女 -55
- 古斯塔夫·劳厄博士 -56
- 伯爵夫人霍恩撒尔 -57
- 手拿杯子的男孩 -58
- 扭头站立的女孩 -59
- 站立洗头的男子 -60
- 站立擦身的男子 -61
- 侧面站立的男子 -62
- 侧面站立的农妇 -63
- 背面单腿跪立的男子 -64
- 站着工作的男子 -65
- 曲膝下蹲的男子 -66
- 弯腰手提篮子的农妇 -67
- 披衣背面站立的男子 -68
- 弯腰提笼子的男子 -68
- 手拿工具背面站立的男子 -69
- 跪立乞讨的男子 -70
- 磨刀的男子 -71
- 跪立工作的男子 -72
- 手拿工具的男子 -73
- 背面工作的男子 -74
- 坐着吸烟的老人 -75
- 学徒的男孩 -76
- 睡觉的男子 -77
- 行走的小孩 -78
- 趴着的女孩 -79
- 侧面跪着工作的男子 -80
- 背面跪着工作的男子 -80

苍劲厚实的经典素描范画

世界著名的素描大师、德国 19 世纪最伟大的画家、现实主义绘画的杰出代表、欧洲最著名的历史画家和风俗画家。从 12 岁开始学绘画，留下 80 本素描集和近 7000 张素描。他让德意志绘画赢得了全球范围内的荣誉和尊重。

艰苦的自学之路

1815 年出生于现属波兰的弗罗茨瓦夫，1905 年门采尔以 90 岁高龄在柏林逝世，盛大葬礼在德国皇宫举行。

1818 年，全家迁居柏林后，父亲开办了一个石版印刷工厂，同时兼任当地女子学校校长。

1827 年，12 岁时门采尔便显露出了绘画的天分，举办了素描作品展览，14 岁起就在父亲石版印刷厂帮工，1829 年在父亲设计印刷的《普鲁士国史》插图中分担 8 幅石版画的创作。

1832 年，在他 17 岁时父亲去世，门采尔毅然挑起全家的生活重担，照顾母亲和两个弟妹。门采尔子承父业，开始独立为一些画册、请柬和菜单等绘制和印刷插图。

1833 年，18 岁时门采尔几经周折考进了柏林美术学院学习雕塑。仅仅学习了六个月就被学校以“缺乏天资不可造就”为理由劝退，被迫离开了他所向往的学府，从而踏上一条艰苦的自学之路。同年在柏林出版了他的一本为歌德的诗集插图的画册。

1839 年，24 岁时门采尔受雇为《腓特烈大帝史》创作 600 幅插图后成名。后成为普鲁士宫廷画家，创作了一系列以皇帝生平中重大历史事件为内容的油画。

1875 年，门采尔创作了油画《轧铁工厂》，这幅最著名的油画，以朴实无华的笔调讴歌产业工人的作品，是较早反映工人劳动和生活的油画作品，标志着工业革命和现代文明新纪元的开始。

1898 年，门采尔获得当时普鲁士王国的最高荣誉“黑鹰勋章”和贵族称号。第二次世界大战期间，他的部分油画作品在战争中烧毁或散失。门采尔在晚年享有崇高的声誉，在他 70 岁时被聘为柏林大学名誉校长，法国美术学院院士，英国皇家艺术学院院士。

人称“绘画狂热症”

年轻时的门采尔，被误认为“缺乏天资不可造就”学业也未能完成，挫折却激发了门采尔对绘画的热情，他在大街小巷、乡村田野、山川河流，到处都有他画画的身影。有人称他得了“绘画狂热症”，他听了很高兴地说：“希望此病是绝症”。但他的率真和勤奋却打动了每一位观者的心。

门采尔最初的成名之作，是为歌德的诗《艺术家生涯》而作的一套版画插图，这些作品显示出门采尔杰出的艺术才华，并引起了德国艺术界的广泛注意，同时被“青年艺术家协会”接纳为会员。此后，门采尔的艺术声誉不断提高，成为普鲁士王室御用画家。

门采尔在后期将创作方向转入现实生活，同时受法国现实主义大师库尔贝影响，创作了最具艺术成就的现实主义名作《轧钢工厂》。作品是“在现实生活的体验中表达出时代的精神节奏”。门采尔生长在德国工业革命时代，对他的创作产生了很大的影响，他同情工人阶级和普通市民，用画作进行了赞颂，以极强的感染力反映出工人生产劳动的场景。

在门采尔的作品中，无论是表达日常生活为题材的画作，还是表现以人物为主体的场景，他将全部情感都倾泻出来，用画面中富有生命感染力的形象唤起人们对于美的感动。他的作品广泛而深刻地表现了德国社会生活风俗，尤其是对工业生产和工人生活的描绘，为同时代的欧洲画坛所罕见，从而获得历史画家称号，饮誉欧洲画坛。

门采尔毕生的箴言是：“我们的命运只是攀登，达到高峰乃是下一代的事业”。一位善于捕捉时代精神的卓越艺术家，俄国评论家斯塔索夫曾称他是德国当代“第一伟大的画家”，让德意志绘画赢得了全球范围内的荣誉和尊重。

捕捉理性的素描

门采尔十几岁时就开始学画画，一生创作了大量生动的速写和素描，时时刻刻他都随身带着笔和纸，凡是遇上他所需的素材，无论所处怎样的复杂环境，任凭所要画的对象如何变化，他都能快速准确地画下来，在任何场合从不停绘画。

门采尔被誉为世界级素描大师，素描造型严谨、笔法刚劲、富有较强的立体感。在其素描作品中可以看到日耳曼民族的理性化，传承了结构严谨、一丝不苟的德国素描传统精神，既有凸显自然的规律，又有表现了深邃的理性。

门采尔素描造型方法独特，使用炭笔加上擦笔结合明暗的方法。其运用以面为主的表现方法，大面积的暗部采用揉擦技法，用铅笔勾勒细部，并留有反光和透明之处，明暗关系的对比细腻丰富使之形象更通透更结实。

门采尔注重形象细节的表现，他认为：“离开细节，就会失去具体的、特殊的和最为生动的美，使作品陷入平庸和一般化”。门采尔又是很注重生活素材的艺术家，为创作一幅作品，必须先画大量人物、道具、环境的素描。在创作《轧钢工厂》之前，在工厂的火光和机器喧闹声中画了几百幅素描。

门采尔的素描在构图上具有独特的视角，正如他说：“偶然而意外的视角，更能反映生活的深度”。不论是鲜活生动人物素描，还是令人陶醉的景物素描，呈现给观众的是一幅幅具有独特的审美价值及卓越的艺术魅力的画作。

晚年的门采尔依然保持年轻时的激情和旺盛的创作活力，总是有一股激情在奔涌着，刻画出了诸多精彩的素描而成为经典。勤奋伴随其一生，并凭借其素描展现出的艺术魅力深深地感染着无数的追随者。

门采尔的哥哥理查德

- 24.6×37.2 cm
- 1848
- 粉笔

睡觉的男子

13.2 × 18.3 cm •

1846 •

粉笔 •

戴帽子微笑的女子

- 21.3×13.2 cm
- 1876
- 铅笔

低头戴帽子的女子

21.3×12.1 cm·

1865·

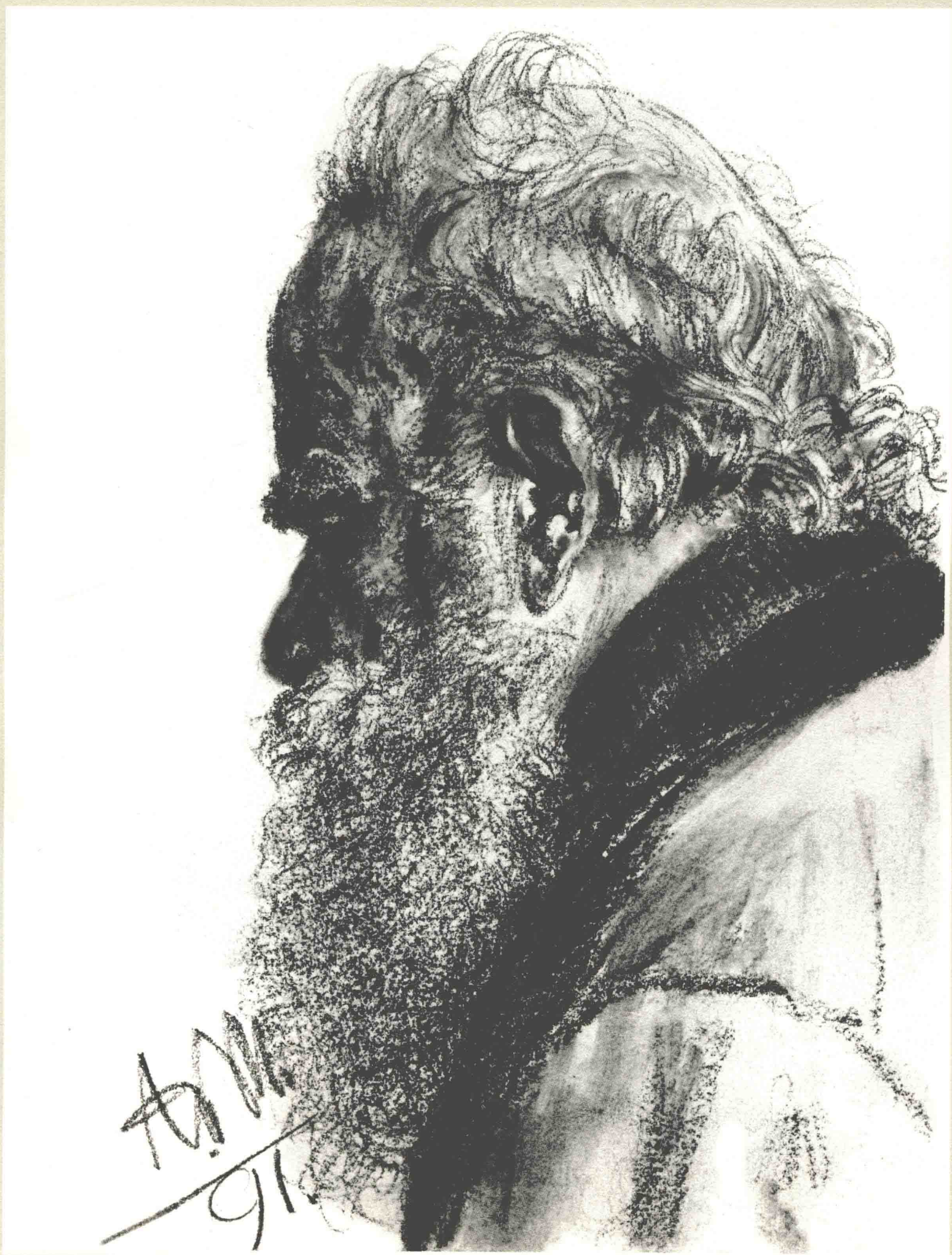
粉笔·

戴眼镜的老人

戴眼镜的老人

- 12.6 × 8.6 cm
- 1892
- 粉笔

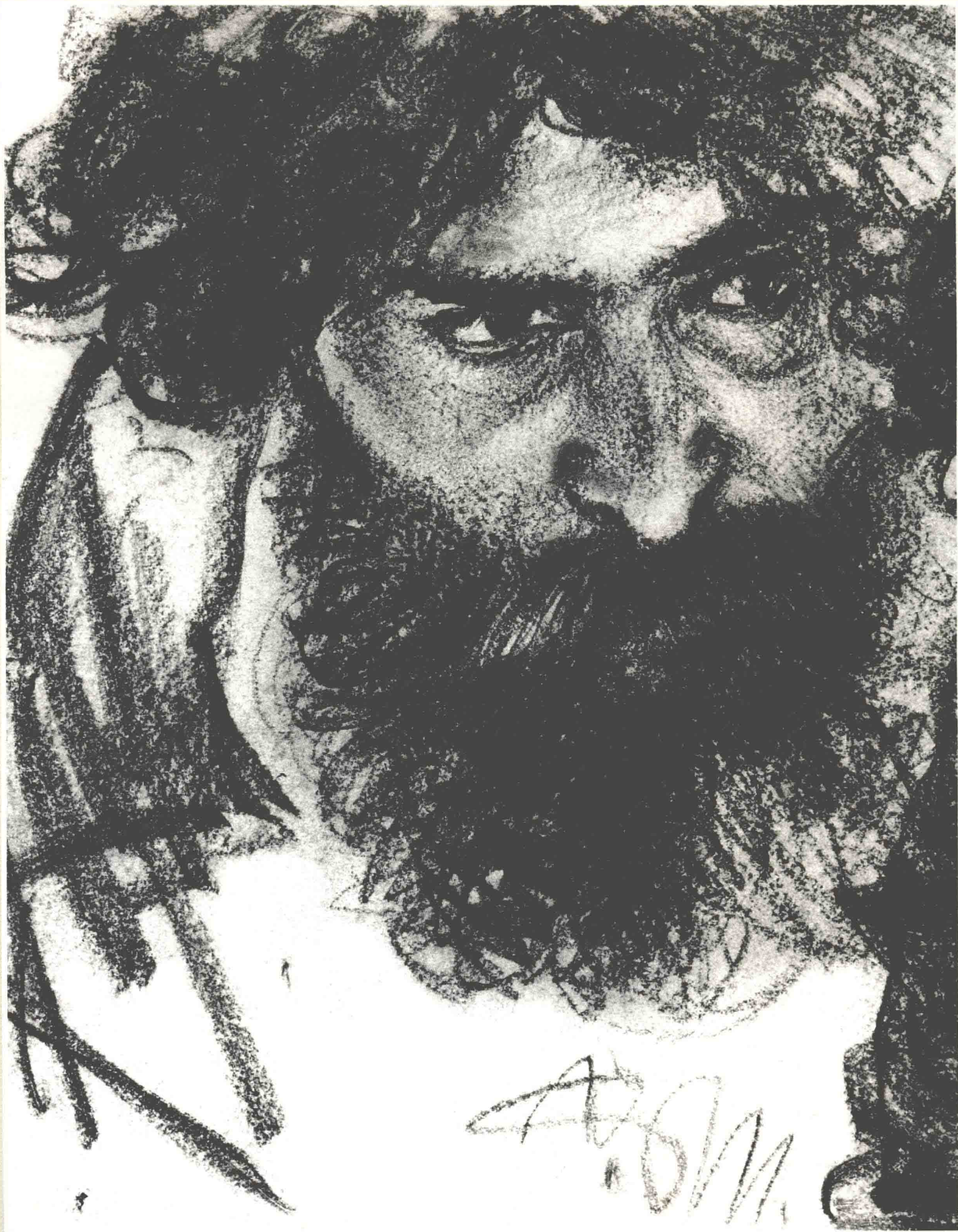

低头的大胡子老人

20.5 × 12.3 cm ·

1891 ·

粉笔 ·

低头凝视的男子

- 12×21.3 cm
- 1901
- 粉笔

低头微笑的老人

20 × 13.3 cm ·

1898 ·

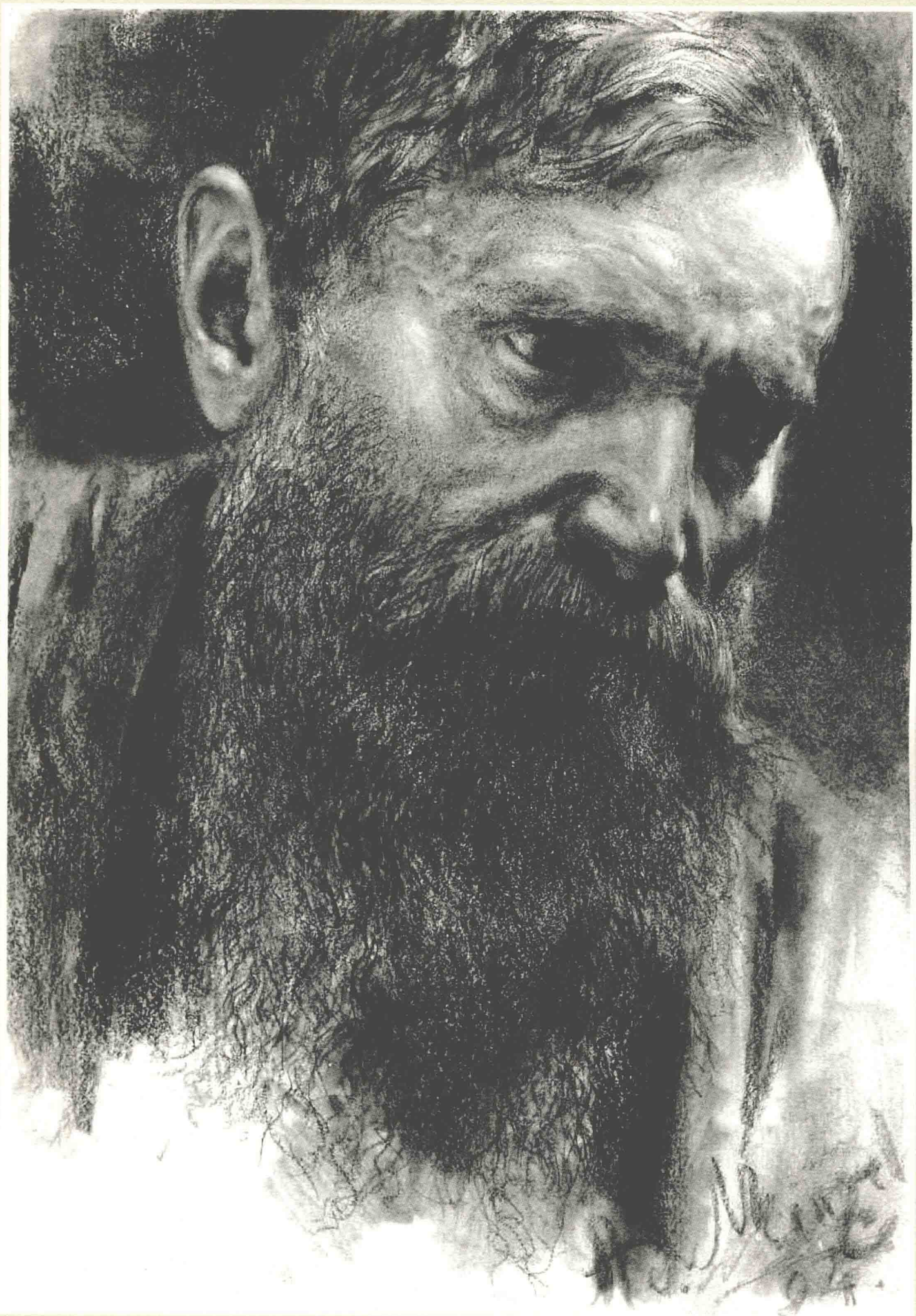
粉笔 ·

Frans Kopp. 79 J. 1898.

低头的老人

• 21.4 × 13.3 cm
• 1884
• 铅笔

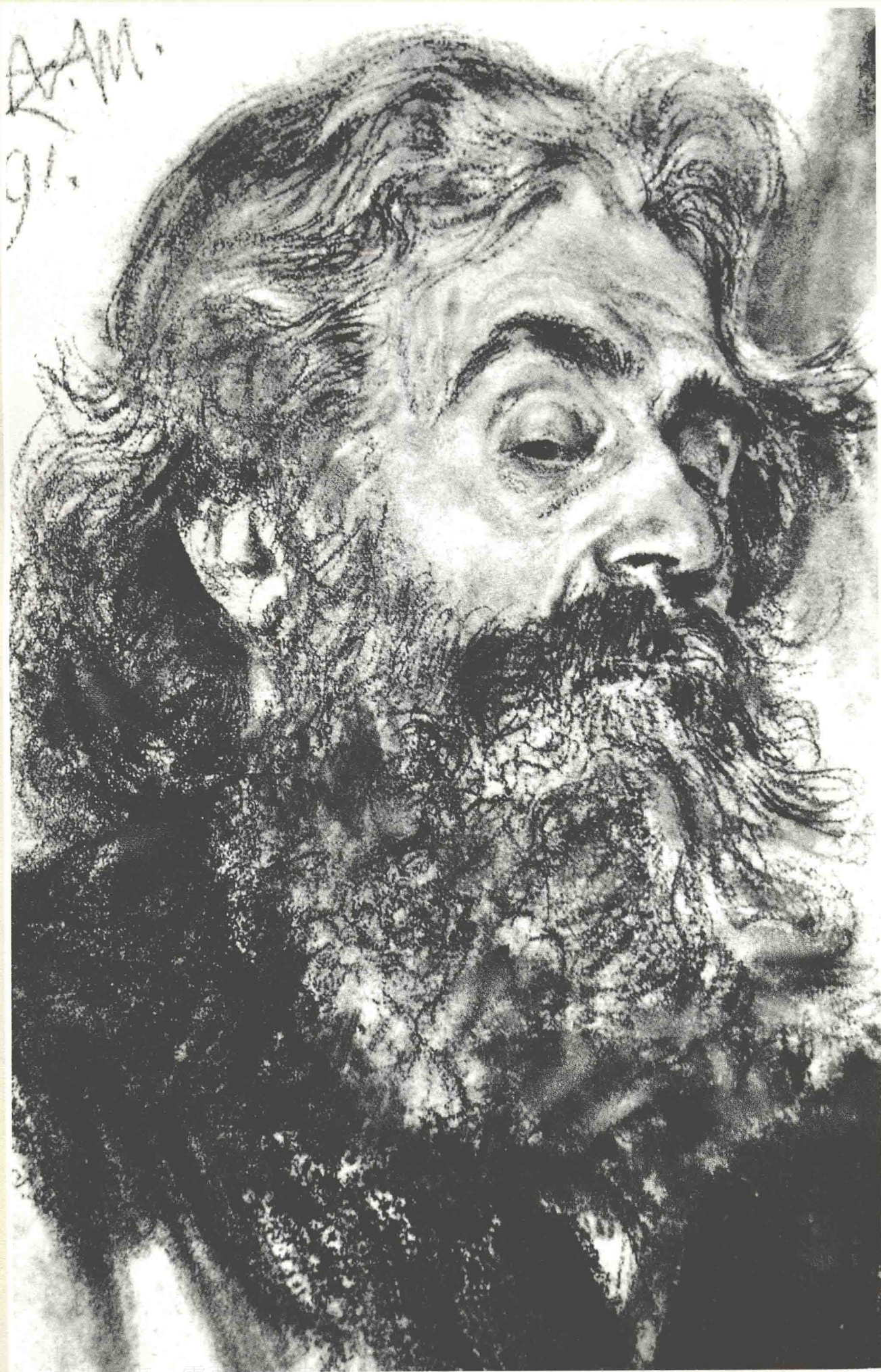

侧视大胡子老人

41.6×28.9 cm

1894

铅笔

仰头低视的老人

- 20.2×12.1 cm
- 1891
- 铅笔