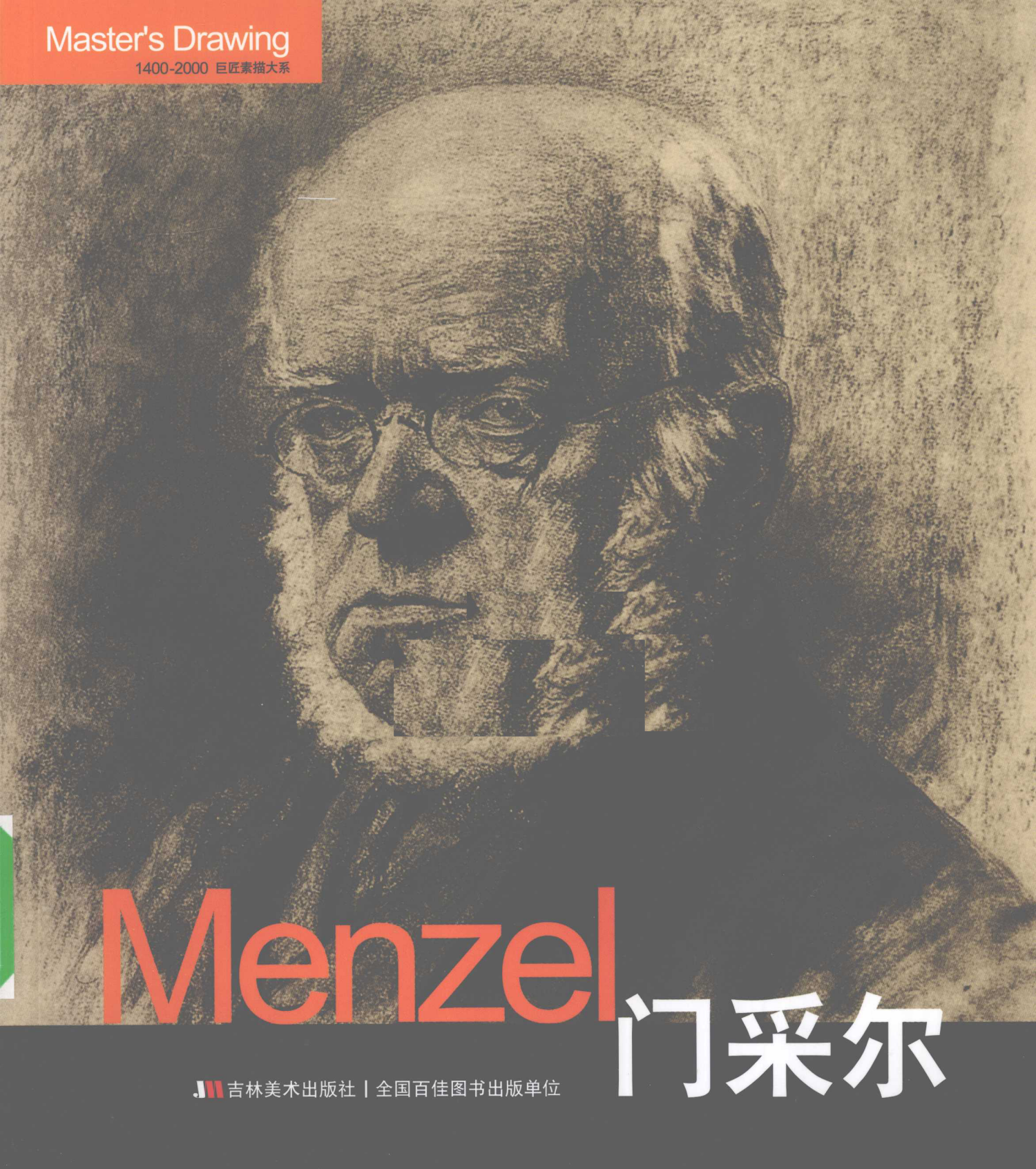

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Menzel 门采尔

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (CIP) 数据

巨匠素描大系. 门采尔 / 张晓叶编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5386-4249-0

I. ①巨… II. ①张… III. ①素描—作品集—德国—现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090357号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

门采尔 Menzel

Chubaren 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 张晓叶 Zhang Xiaoye
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 郭馨涵 Guo Qinghan
Shejizhizuo 设计制作 巩亚儒 Gong Yaru

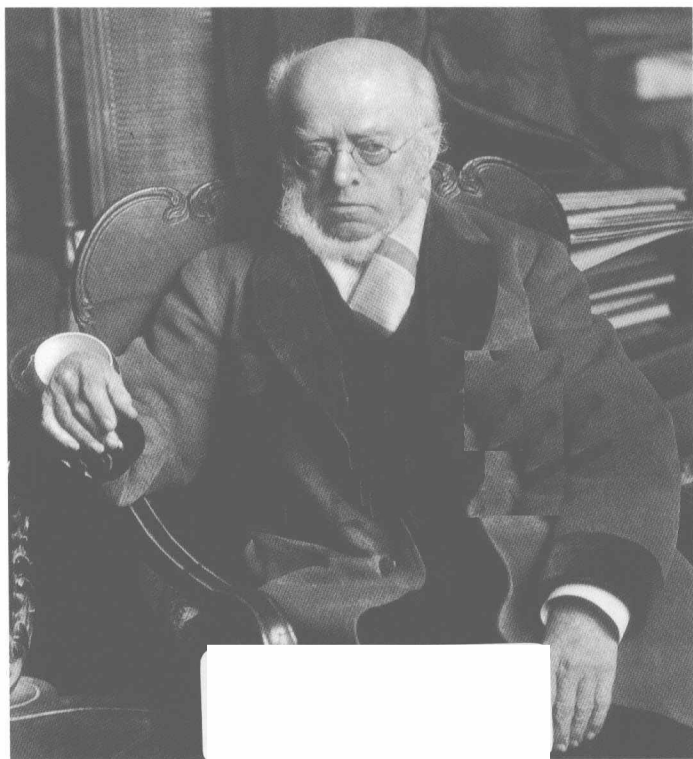
Faxing 发行 吉林美术出版社图书经理部
印刷 / 北京外文印务有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2010年7月第1版 第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-4249-0

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

门采尔 Menzel

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

现实主义艺术大师——阿道夫·凡·门采尔

门采尔 约1865年

门采尔在画室审视作品 1862年

《威廉一世在哥尼斯堡加冕》前的门采尔 1865年

阿道夫·凡·门采尔(Adolf von Menzel, 1815-1905)是德国伟大的油画家、版画家和水彩画大师,也是世界级的素描巨匠。门采尔一生为世界留下约7000余幅素描作品和80余本素描、速写集,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,为同时代欧洲画坛所罕见。

门采尔出生于德国东部小城布莱斯劳的一个印刷作坊家庭,幼年时便已显露出了绘画的天分。父亲为了培养他,将印刷作坊搬到了当时普鲁士的首都柏林。17岁时父亲去世,门采尔继承了石版印刷作坊,开始独立为一些画册、请柬、菜单等绘制和印刷插图。这样的工作显然不能满足门采尔对艺术的追求,为了深造,他18岁考入柏林美术学院,然而仅仅学习了6个月就被学校以“缺乏天资、不可造就”为理由劝退。这样的挫折并没有打消门采尔对绘画的热情,他坚持自学,勤奋不辍,不管走到哪里,绘画工具总是随身携带,在大街小巷,乡村田野,河畔山顶,处处可以看到他挥笔作画的身影。他画一群群聚集在广场上的、奔走在街道上的闲人,画坐在饭桌旁的弟弟,画织着毛衣的妹妹,以及其他各式各样的事物。当时有人讥讽他是得了“绘画狂热症”,门采尔听了很高兴地说:“希望此病是绝症。”门采尔的许多素描作品,都是在日常生活中随手画出来的,在晚会上、宫廷舞会中、议会桌旁、火车车厢里,旅馆中……只要有所感,就一定要把对象刹那间的形象画下来。例如门采尔在宫廷舞会上画的3位先生和3位夫人的速写,就是用一张印有字的破纸画的(《舞会上的速写》,118页),由此可见门采尔时常处在画速写的下意识活动之中。

门采尔是一个极为勤奋而严谨的艺术家,对待自己的创作,他会全身心地投入其中,尽可能地搜集相关资料、素材,并经过一番严格筛选、组织,画过大量的素描稿之后才动手创作。例如1839年门采尔受雇为弗朗茨·库格勒(F·Kugler)的《腓特烈大帝传》作木刻插图,他准备了整整10年,仔细研究史料中的服装、器具、人物等相关材

料，累计的素描素材超过7000幅。他在不断的艺术探索中找到了历史主题与写实技法相统一的契合点，他并没有按库格勒所写的传记那样，把腓特烈描写成普鲁士国家的创造者和民族英雄，而是把他描绘成一个具有普通人感情和弱点的现实中的人，还原了人物的真实化的情感，褪去了人物的神秘光环。这套作品使门采尔被公认为是德国版画史上的伟大天才。

门采尔始终严肃地对待自己每一幅作品，对同一个题材，往往经过很长时间，一再深入研究后又反复重画，直至完全满意为止，决不半途而废。为了画好一幅画，他不管环境、条件如何，都要细心地研究被画的对象，认认真真地进行素描。如创作油画《轧钢厂》之前，门采尔在工厂的火光和机器喧闹声中画了几百幅现场素描。往往是对着一个工人的同一个动作反复地画，不满意的部分也要不停地修改，直到达到自己的期望值。正是这种一丝不苟的创作态度，使他的作品备受人们欢迎。

门采尔的素描大多是速写式的，他的素描以各种富有表现力的线条为主，线面结合，其基本特点是造型严谨、解剖明确、笔法生动、富有表现力。门采尔把坚硬的铅笔、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之中，使素描产生非同寻常的视觉效果。门采尔的素描风格随着他的艺术探索而不断进化，早期作品清晰、秀丽、完整；中期作品思路开阔、充满活力；晚年作品则苍劲老辣、浑然一体。创作晚期的铅笔肖像画尤其出色，如作品《老姬头像习作》(92页)，老人的表情深沉，凝聚了无声的悲哀，似乎在回忆着什么，让观者为之情动。作品中老妇人头巾的褶皱、灰白的头发和忧伤的神情，处处显现出门采尔高超老练的素描技法。

门采尔对绘画艺术的刻苦不懈的追求和专注，使得他获得了人们的尊敬和喜爱。他在有生之年就获得了“艺术大师”的尊称，享有崇高的声誉。在他70岁时被聘为柏林大学名誉校长，71岁时被俄国彼得堡美术学院聘为荣誉院士，90岁去世时德国皇宫为他举行了只有元帅、将军才能享有的盛大葬礼。

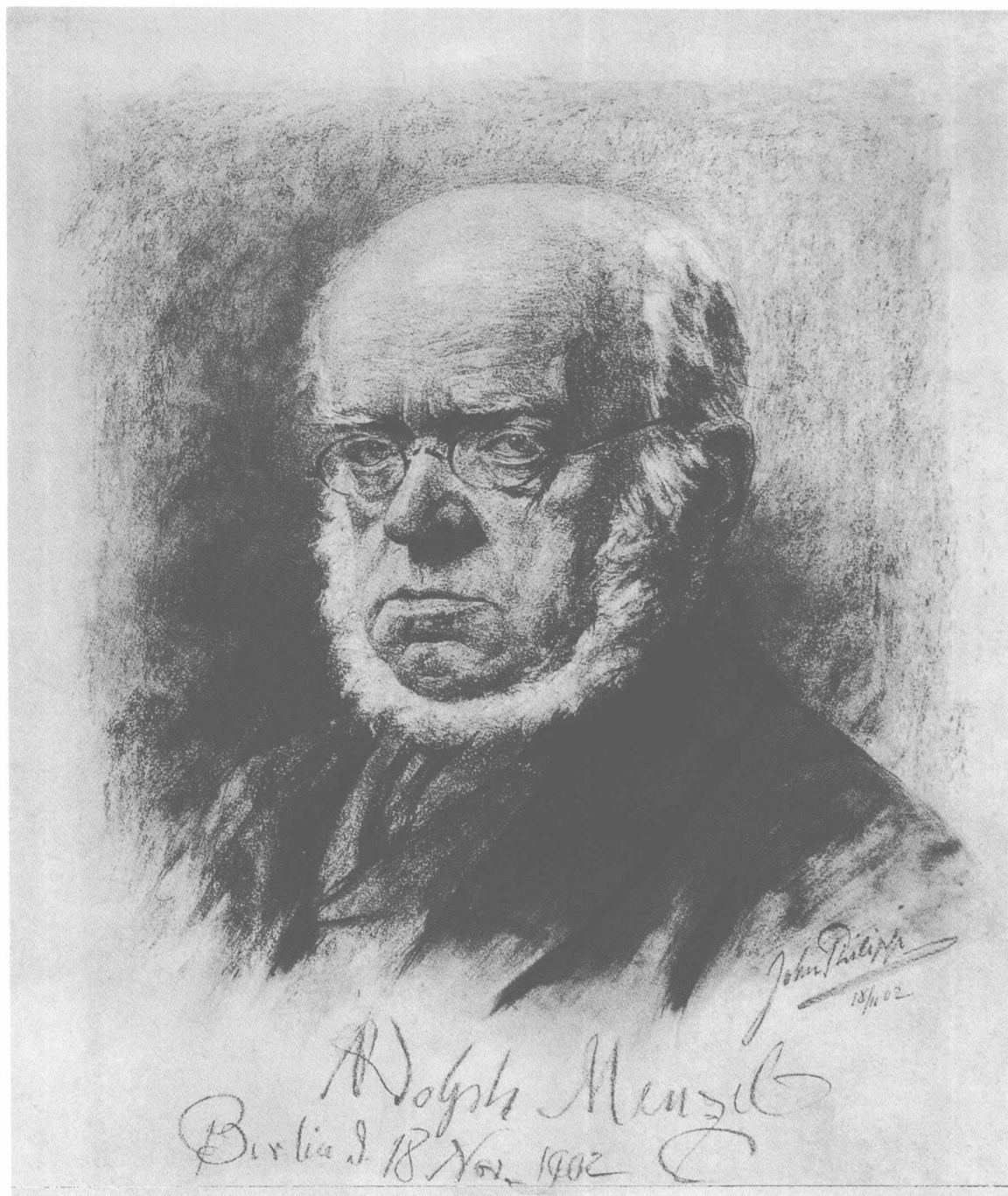
门采尔在柏林画速写 1904年

工作室中的门采尔 约1899年

老博物馆前为门采尔送葬的队伍 1905年

自画像 1902年 色粉笔

男人的习作 约1877年 铅笔

左手抚胸的女人 约1871年 铅笔 水彩

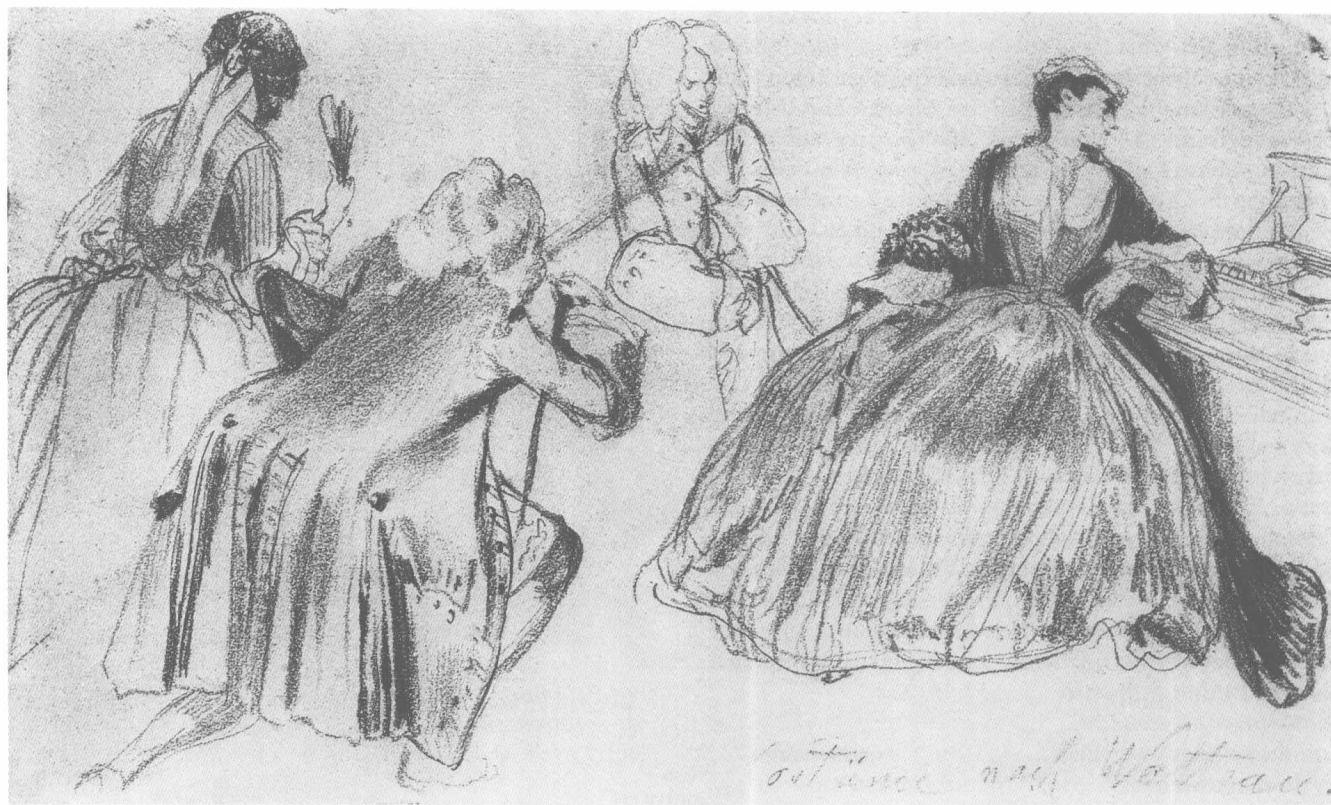

两个绣女与马 1836年 铅笔
睡梦中的母亲 约1836年 铅笔

普鲁士将军的肖像习作 1856年 铅笔 29×21cm

埃米莉与奥图和格瑞塔 1864-1865年 铅笔

《瑟森特店铺》中的人物习作 1839-1840年 铅笔

女孩的习作
约1877年 铅笔

披斗篷的女人 约1846年 铅笔

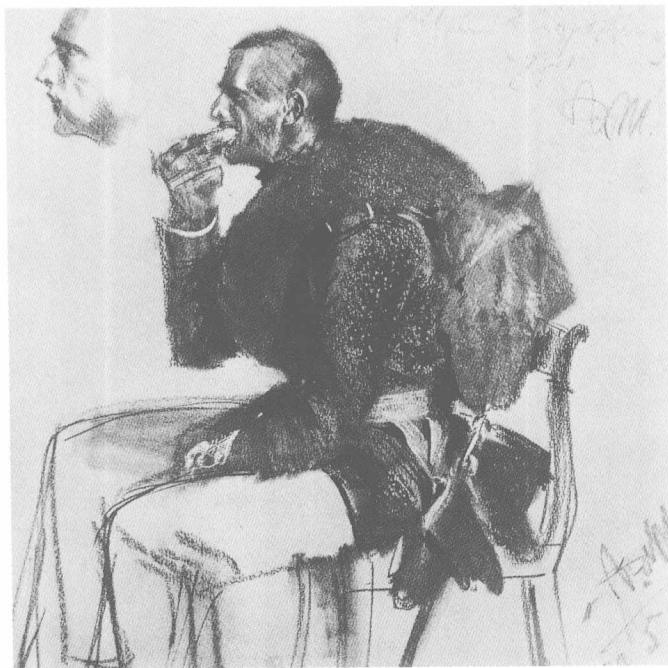
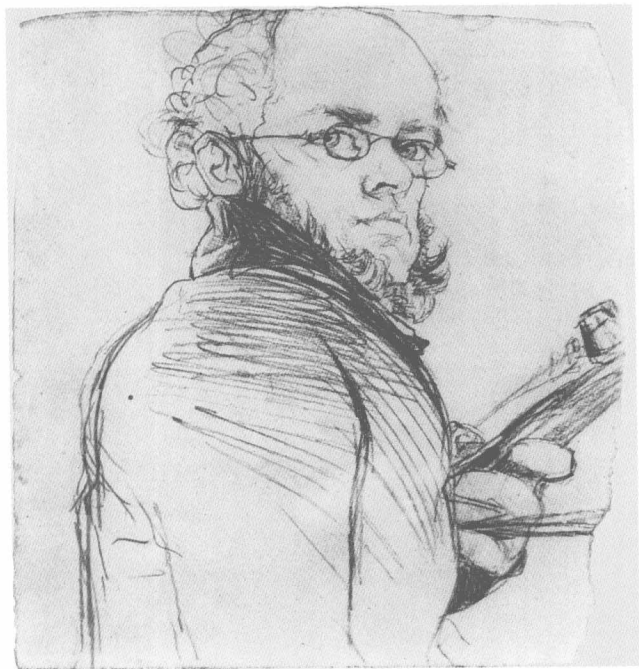

画家弟弟的肖像 1840-1850年 铅笔 21×13cm

戴黑色头巾的女人 1840年 铅笔 23×16cm

老姬的习作 约1892年 铅笔 (右页)

拿调色板的自画像 1850-1855年 铅笔

吃食物的男人 1851年 色粉笔 25 × 23 cm

钢琴旁的埃米莉·门采尔——画家的妹妹 1866年 铅笔 水彩 29×22 cm

勃恩哈格的肖像 1848-1850年 铅笔 18×13 cm