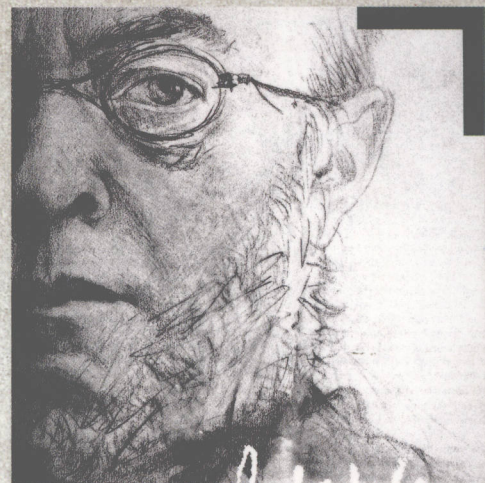

Adolf Menzel
1815-1905

画坛巨匠

Huatanjujiang

阿道夫·门采尔

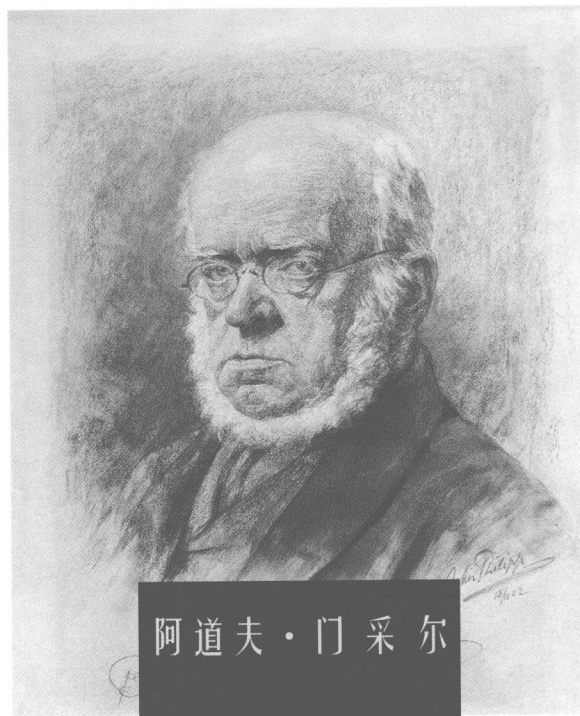
景物素描

张骁 鑫鸣◎编著

阿道夫·门采尔是19世纪德国最著名的画家之一。1815年出生，1905年辞世，享年90岁，他为绘画艺术奋斗了近八十年。

门采尔一生为世界留下约七千余幅素描作品和八十余本素描、速写集。

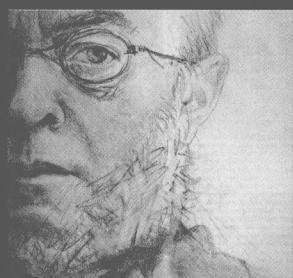
门采尔对绘画艺术的不懈追求、专注，使他付出的辛劳获得极大的丰厚回报，在德国，人们热爱门采尔的艺术，对他“苦行僧”般的艺术赤诚和忘我精神无不惊叹和钦佩，使他在有生之年就获取了艺术大师的尊称。

阿道夫·门采尔

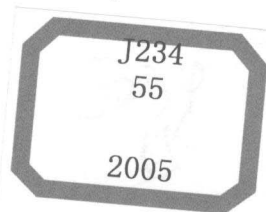
HUATANJUJIANG

1815-1905

1815—
1905

AGM. *Autobio*
43.

景物◎素描

画坛巨匠

阿道夫·门采尔

HUATANJUJIANG

Adm. Autograph
2.5.

庆晓 鑫鸣◎编著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

阿道夫·门采尔 景物素描集/庆晓 鑫鸣编著. —沈阳:
辽宁美术出版社, 2005. 9
(画坛巨匠/庆晓 金明策划)
ISBN 7-5314-3403-2

I. 阿... II. 徐... III. 景物—素描—作品集—德国—现代
IV. J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 070255 号

出 版 者: 辽宁美术出版社

(地址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编: 110001)

印 刷 者: 辽宁印刷集团美术印刷厂

发 行 者: 辽宁美术出版社

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 7¹/₃

字 数: 9 千字

印 数: 3 001—5 000 册

出版时间: 2005 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2006 年 2 月第 2 次印刷

责任编辑: 金 明

封面设计: 金 明

版式设计: 霜 日

责任校对: 张亚迪

定 价: 36.00 元

邮购电话: 024-23414948

E-mail: lm1945@yahoo.com

http: //www.lnpgc.com.cn

一代绘画大师

Hua tan ju jiang

阿道夫·门采尔

序

读门采尔素描有感

• 高宗英

本书较详尽地介绍了阿道夫·门采尔各个时期的素描作品。经典之作非语言和文字所能阐明和表述，我想就几个主要方面，谈谈粗略感受，抛砖引玉，帮助读者去自己领悟和品味。

成就与根基

阿道夫·门采尔是19世纪德国最著名的画家之一。他于1815年出生，1905年辞世，享年90岁。他为绘画艺术奋斗了近80年。

门采尔的父亲是位版画家，因此，他从小就受到绘画的艺术熏陶，不过主要还是受前辈大师们的影响。丢勒说过：“如果一个人要想成为真正杰出的画家，必须从幼年起就得到绘画的训练”。门采尔正是从13岁就拿起画笔，18岁进入柏林艺术学院学习。早启蒙与童子功、学院与高起点教育，为他铺设了一条成功之路。

德国的素描艺术在世界美术史中占有重要地位，做出了巨大贡献。16世纪德国文艺复兴时期涌现出丢勒与荷尔拜因，成为德国绘画艺术的第一个高峰。

日耳曼是理性化的民族，重视分析与研究、重于理解是德国素描的基本特征。就是近代德国表现主义画家们，在无羁地主观发挥时，也从不放弃对传统素描中的严格与理性的把握。

丢勒的素描坚实深刻，作画时刨根追源，不厌其烦，画面充满理性的紧张感。荷尔拜因的素描则是理性的升华，追求洗练、精到、细腻、沉稳而简洁，表现形体线和面的高度概括。他们建立起来的德国素描传统共性是：严谨、一丝不苟，既尊重自然又遵循规律，以精微的观察、理智的分析为基础。门采尔就是在继承这些传统上成长的。

素描是画家认识自然、表现自然之起端，是必修课。通过素描实践找到自己的风格，成熟地走入艺术殿堂，走向更高境界。

门采尔成长在19世纪末20世纪初，这个时期是西方艺术从古典走向现实、走向现代的变革前夜，这是一个从“自然表现”到“表现自然”的艺术观念的变革时期。画家们无不在素描中挖掘自己的才能和寻找艺术的个性，追求创新与突破。当然未成功者居多，落伍者皆由于只知皮毛，不求真谛，被教条与前辈的模式所束缚，落入俗套，简单地描摹自然所致。

门采尔深知：素描作为画家职业所需是首要工具。不学传统是无本之木，失掉素描技能会一事无成，不求进取将无所成就。他深知：伟大杰出的画家都是由于不停地、彻夜不眠地苦练素描，坚持研究素描于一生，否则就不可能真正通晓素描。

我们从未见过门采尔学生时期的素描习作，但是从《半人半神巴勃里尼》等几幅表现人体的素描中，却可以看到他深厚的素描功底和对人体的透彻了解。男人体是素描中最难的课题。人体素描的水平总是作为衡量一个画家水平的试金石。因为把人体画好了，就可以画好任何东西。

手和脚是人体的缩写，中国古人也有“画人难画手”之说。把手和脚画好了、画明白了，画好人体亦可以迎刃而解。门采尔画了许多手和脚的细部，其造型和结构无可挑剔。

不少年轻人，学习了多年素描却没有“画明白”，只图表面，急于求成，过早追求形式的风格化，结果是

本末倒置，欲速而不达。哪位大师不是一步一步脚印扎实地走过来的呢？

除基本功要扎实外，还要纯熟地运用各种材料和技法。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。

19世纪末，素描走入多元化，对光影、体积、空间、色调，以及对虚实、强弱、黑白、线条等诸多方面节奏变化的追求，使这一时期的素描表现力提升到了新的层次。门采尔在德国之所以成为第二高峰，正是这特定历史阶段艺术发展的产物。

情与美

精品不会重复，也不会信手拈来，它不光是靠理性、感觉和功夫，它是技巧与心灵相撞击产生的火花。

写“情”和表现“美”是门采尔素描的重要特点。他在继承德国古典素描优秀传统的同时，更强调表现“情”的感受和“美”的表现。安格尔也说：“素描是高度的艺术诚实”。

门采尔的素描贯穿着的一条主线，就是满怀激情地讴歌他的人民、他的时代、他的国家。他用素描所能采用的一切形式和手段，从各种角度，通过生活速写、肖像、风景、静物等，诚实而真实地再现了人们的日常所见，表现了极为生动的视觉形象的“情”与“美”。

简单而自然地反映人们所熟悉的日常生活，必然枯燥无味。门采尔不是无动于衷的旁观者，全身心地激情投入是他作品的内涵，他奉行的原则就是：“无动于衷绝不落笔！”他从不放过感人的、有艺术魅力而入画的场景和人物形象。一副马具、一件服饰、一个书架、雨后的路面、自行车的车轮、耕地的犁……等等，他都赋予它们美的情趣。

一般地说，专注细节作品会缺乏整体感染力，琐碎必失大气，而非整体刻画乃绘画之大忌。“线与形越简练越富于美感和魅力”是画家的普遍追求。门采尔却非常注意捕捉那些“偶然的”和稍纵即逝的“美”的细节，从不放过那些美的细节。他认为离开这些细节，就会失去具体的、特殊的、最为生动的美，使作品陷入平庸和一般化。在保持整体美、简洁美的同时，他尽力用那些偶然的、具体的、自然的、特殊而又是最生动、最有表现力的“美”，丰富、加强画面效果，而不把它们概括掉。因此，他的素描作品总是更贴近自然、贴近生活、贴近群众的审美趣味，因而也就更真实可信。他认为：“偶然而意外的视角更能反映生活的深度。”

中国画把“气韵生动”放在首位。门采尔认为要生动首先要有“情”和对“美”的敏感，生动就蕴藏于这些细节之中。艺术是一种激情形式，是瞬间的敏感创造和作者精神的显现。门采尔随时随地捕捉“情感细节”，在许多人认为不屑一顾，习以为常的细节，他会敏锐地发现其中的美，这是因为他有与众不同的对生活的热情，有独特的画家的眼睛。

13岁时，门采尔就在水沟里发现一只沾满泥污的鞋所感受到“美”，他坐在水沟里聚精会神地画下了它。一次他偶然在镜子中，发现自己不同寻常的眼神，他迅速拿起速写本，很快完成了那幅《局部自画像》。发掘视觉美是他的癖好，他把高耸的古代建筑、贮藏石膏像的大厅、柱头上的雕像、零乱的床、月光下的楼群、布满云朵的天空……一幅幅美的画面都收入他的纸上。一草一木，一砖一瓦，几缕青丝，几个衣褶都是他的猎

取对象。

门采尔不像他的先辈那样理智地对待自然，他的表现手法是在严谨中强调自由，只有自由才能不拘一格地传情。加强对比是为了情态鲜明，减弱明暗可至柔美，借以抒情。他的构图考究，选择表现力最强的视角。他对光赋予大自然的美特别敏感，特别是对逆光中的轮廓美从不放过。这些在古典素描中都是不多见的。

门采尔的素描没有米开朗基罗的力量，没有丢勒和荷尔拜因的理性化，他在继承前辈一切精华的基础上，从现实千姿百态的生活、变幻万千的世界中，寻找到个人情感的表达方式，画出一幅又一幅具有触摸感的、丰富多彩的、具有生活情趣的、看来貌似平常又不平凡的惊人画面。

作品与硕果

看了门采尔的素描作品，有如置身于德国 19 世纪现实生活之中。其取材之广、数量之多，没有一个德国画家可与他媲美。

通过门采尔画的人像，可以看出他对人物造型中所要求的一切都清楚而明白。这使他得以在追求“以人传情、以景传情、以形传神”捕捉形象时信手拈来，轻而易举。

画人必须爱人。有的人面对极为完美的形象却竭力丑化之能，把人作为借题发挥的工具，发泄被扭曲的心理，搞的不是美术而是丑术。

门采尔画人时尽情表达爱之更爱，画其美之更美，画如其人。他不被德国富裕的上层社会所供养的许多画家所能享受到的丰厚的物质待遇所动，视金钱为浮云，不去寄人篱下。他走向劳动者的人群，走进平民百姓之中，把艺术献给了他们。

他两次去法国，受到法国现实主义画家库尔贝的影响，成功创作了德国历史上第一幅反映工人题材的油画《轧钢工厂》。为了完成这幅作品，他深入到工人中间，画了大量钢铁工人劳动、休息、进餐、洗浴等多侧面的生活素描，熟悉和了解工人，创作出被誉为“令人惊异地真实描写了现代工人形象”的油画《轧钢工厂》。

很少有画家在肖像画中从人物背后选择构图。善于在常被忽视的特殊位置攫取特殊神态，从特殊视角发掘形象与美，是门采尔特点之一。如《钢琴旁的女人》、《疗养院里的小女孩》、《手持玻璃杯的少女》、《美术爱好者》等。

《苏珊·卡特琳娜遗像》是一幅震颤人们心扉的作品。画家以他慈祥的爱心，

在女孩的身边用铅笔记录下这幅具有心灵冲击的作品。在他的画面中，经常可以看到当某个部分画得不尽满意或角度不甚理想时，他总会在空白处不断地对这些局部作进一步的探索，甚至把整个形象一遍遍地反复描绘。如《头部习作》、《两个女人头像》等许多画面，这说明他对高度完美和画不惊人罢不休的不懈追求。

在门采尔所画的《国务大臣》几幅头像和几幅将军头像中，被描绘的人物性格鲜明，画家准确地抓住了他们不同身份所赋予的不同特征。眼睛的大小，鼻子的高低，脸的长短，前额的方圆等都属于外在形体特征；而眼睛、嘴角、鼻翼、面部肌肉等的微妙变化和差异，却关系到他们的表情、性格、心态的内在表达。门采尔的每幅画都力求“形神兼备”，弹琴女人手的力度和专注的眼神，高贵妇人微转略低垂的脸，吉普赛妇人久经风霜的一双审视一切的眼睛……都把神态刻画得惟妙惟肖。

他还画了许多创意新颖的素描作品，如《骑驴漫游》、《灯旁的母与子》、《舒曼和约阿希姆在音乐会上》等，独具表现力和处理大场面及复杂构图的才能。

门采尔不是油画风景画家，他却画了大量素描风景画，在西方油画家中是绝无仅有的第一人。

当我们把视线从人群中移开，见到的就是人类赖以生存的大自然。风景是人类最亲密的患难与共、欢乐同享的最诱人、最漂亮的朋友。风景画反映画家对人类美好未来的憧憬和对大自然的深情。门采尔的高尚情操、广阔胸襟和对祖国大地诗般的感觉，是他钟爱风景画的原由。

他画的农村风景，每幅都散发着日耳曼泥土芳香，花香鸟语般的林阴小路、幽静的农舍、枝条

茂密的古柳、因特拉肯的老房屋和山岳、充满生活气息的屋檐下的烧柴堆以及森林、小溪、屋顶……一首首田园诗歌，令人陶醉和神往。他的风景画颇有深度，令人百看不厌、构图别致、黑白得当、层次分明、富有音乐般的节奏。

门采尔还画了不少用上升直线和向上曲线组成的构图，表现了现代工业面貌，如《工厂的烟囱群》、《有高烟囱的工厂院落》等工业风景。

他画的人声嘈杂的集市、高耸雄伟的现代和古代城市建筑、豪华富丽的宫殿等，气势磅礴，具有现代感。

以上这些落笔自信、感情细腻、值得反复品味的素描作品，是他一生献身艺术的结晶。他不同于追求感官刺激和视觉冲击力的现代绘画，也不同于他的前辈缺乏生活具体性和艺术多样性美感的素描作品。

勤奋与意志

艺术家的成功之路充满坎坷和艰辛。不少画家坚持单身以摆脱家庭琐事，也有不少画家不让自己的子女从事绘画，就是因为这种职业是个非常耗费精力，需要全神贯注，画到老，学到老，受苦一辈子的“无底洞”的工作。画家的成熟来自长期不间断的实践和永无止境的追求。

在德国，人们提到门采尔时，对他“苦行僧”般的艺术赤诚和忘我精神无不惊叹和钦佩。

获得灵感，产生艺术冲动，始终保持饱满的激情和旺盛的青春活力，都来自于勤奋。门采尔一生为世界留下约七千余幅素描作品和每本100页的八十余本素描、速写集。还不包括他的油画作品，这是一个多么惊人的数字！

门采尔从小就对绘画着了“迷”，就像球迷迷球，棋迷迷棋，戏迷迷戏那样，他离开了画就活不下去。他视绘画重于一切、除画之外他别无所求。这是他成功的重大原动力。

杰出画家都有切身体会，我的老师罗公柳先生经常对我们说：“要像迷阿宝那样迷你的画。”“迷”使罗先生不断战胜癌症的折磨，不断一次次站起来，完成一幅幅常人都难以承受的巨幅大作，他已把生与死置之度外。

戏曲界的名言是：“台上一分钟，台下十年功”。画笔和纸，油画颜色和画布日夜与门采尔相伴，相伴他奋斗了近八十年。

成功者在伴随着勤奋的同时，还伴随着不断地学习。门采尔年轻时向大师学，老年时向年轻的画家学。他走出国门去意大利、法国、荷兰、奥地利去学。他学而不厌，对自己总不满意，这使他成为一棵永不落叶的“长青树”，也是日耳曼民族意志坚韧的体现。

高标准、严要求方能促使自己不断学习、不断充实自己，学习越多就越知不足，形成良性循环。不善于学习者，大都安于现状，固步自封，只有知己者方知知彼之重要，人无远虑哪会有近忧呢？

门采尔早期作品清晰、秀丽、完整；中期作品思路开阔，充满活力；晚年作品苍劲老辣，浑然一体。从他一生中画的大量自画像中，可以看到他孜孜不倦、义无反顾、不断向前的精神。

遗憾的是，随着照相和电脑技术的飞速发展，勤奋在被忽视。科技再先进也代替不了人的直接感受，照片只能是艺术创作的参考材料。绘画艺术产生于画家对形、光、色最直接的反应。艺术是人们认识生活、体验生活、艺术地再现生活的艰苦劳动的思维产物，而不是机械过程。

历史反复证明，有志者事必成，勤奋者定会得到丰厚回报。

每次翻阅门采尔素描作品，都有新发现、新体会，督促自己不倦地去学。认真读他的每一幅作品，定会获益匪浅。

[德]阿道夫·门采尔
(1815—1905)
《因特拉肯的老房屋》
1885 年
铅笔、粉笔
22.5 × 31.3cm

[德]阿道夫·门采尔

(1815—1905)

《乡村风光》

约 1872—1874 年

铅笔

12.7 × 20.5cm

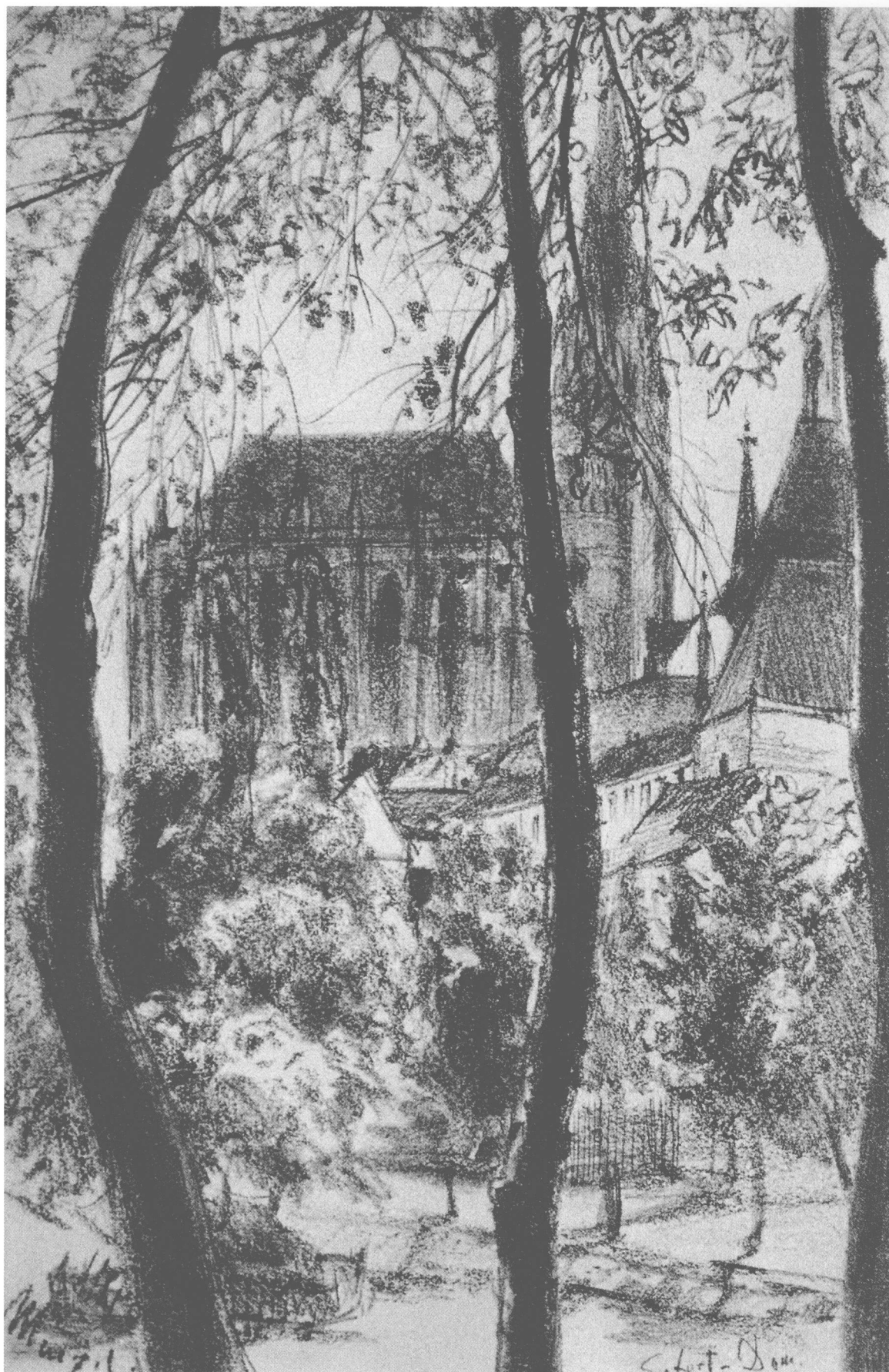
〔德〕阿道夫·门采尔
(1815—1905)

《透过树林远眺爱尔福特大教堂》

1859 年

铅笔

20.3 × 12.9cm

[德]阿道夫·门采尔

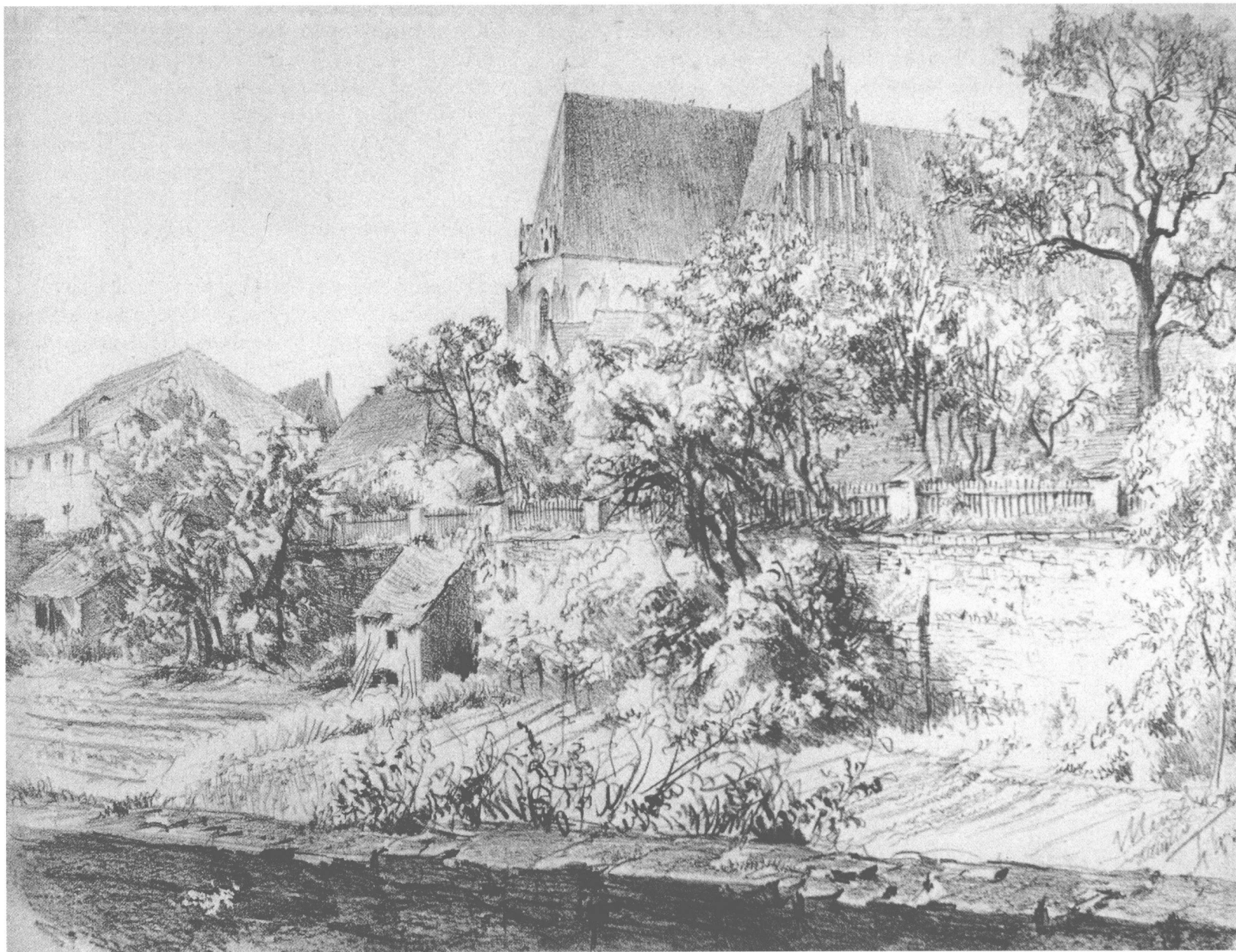
(1815—1905)

《远眺因特拉肯》

约 1886 年

铅笔、粉笔

28.5 × 41.8cm

[德]阿道夫·门采尔

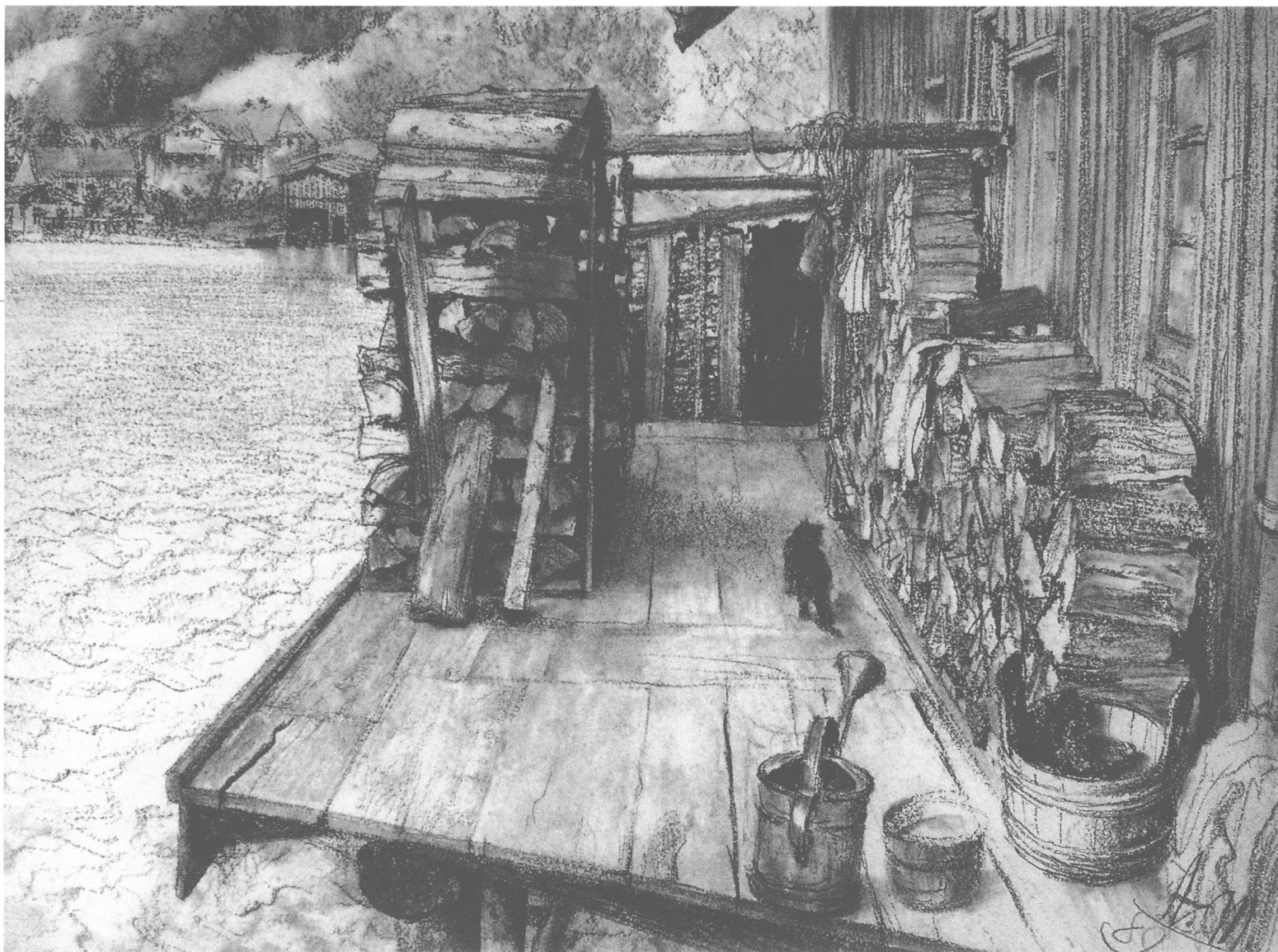
(1815—1905)

《风景》

1844 年

铅笔

21.0 × 26.9cm

[德]阿道夫·门采尔

(1815—1905)

《水边的劈柴堆》

1889年

铅笔

23.0 × 31.3cm

[德]阿道夫·门采尔

(1815—1905)

《农家院的房屋》

1844 年

铅笔

12.5 × 20.5cm

[德]阿道夫·门采尔
(1815—1905)

《树阴下的庄园》

1874年

炭笔、铅笔

26.2 × 40.2cm