

环球美术家视点系列
Adolf von Menzel

ADOLF VON

门采尔

MENZEL

环球艺术家视点系列
Adolf von Menzel

【德国】

门采尔

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
 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

门采尔 / 张辉编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2012.9
(环球美术家视点系列)

ISBN 978-7-5386-5017-4

I. ①门… II. ①张… III. ①油画—作品集—德国—现代 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第251565号

门采尔

Adolf von Menzel

出版人/石志刚

编者/张辉

撰文/王丹丹

责任编辑/尤雷

助理编辑/王镜贞

装帧设计/亚力设计工作室

开本/889×1194mm 1/16 印张/7

出版日期/2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

出版/吉林出版集团 吉林美术出版社

发行/吉林美术出版社

地址/长春市人民大街4646号 电话/0431-86037892

网址/www.jlmspress.com

印刷/北京图文天地制版印刷有限公司

书号/ISBN 978-7-5386-5017-4

定价/58.00元

Alfred

环球美术家视点系列
Adolf von Menzel

【德国】

门采尔

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP
 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

门采尔的艺术足迹

门采尔 约1865年

歌德的诗集《艺术家的生活道路》以及《布兰登堡——普鲁士历史一览》所绘制的插图，也凭借这批插图的高超技巧而被柏林青年艺术家协会吸收为会员。

德意志民族素以理性、严谨的作风著称。门采尔在画坛上所取得的每一点成就都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，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，甚至要画大量的素描稿之后才动手作画。1839年，门采尔受雇为弗朗茨·库格勒(F.Kugler)的《弗雷德里克大帝传》作木刻插图。为求真实，他查遍档案馆，仔细研究了18世纪德国的相关历史资料乃至衣冠服饰，甚至兵器、遗物。历时

人们往往认为欧洲19世纪的现实主义艺术和这一时期的其他艺术流派一样，都是以法国为中心的——这难免显得简单化和绝对化了。当我们放眼这个热闹世纪中欧洲的其他国家便不难看到，虽然德国的现实主义美术作为强大的艺术运动而言落后于法国近20年，但我们仍然能在其中发现一些具有显著成就的璀璨明珠——一如被公认为最卓越的现实主义艺术大师、历史画家、风俗画家、版画家阿道夫·冯·门采尔(Adolf von Menzel, 1815-1905年)。

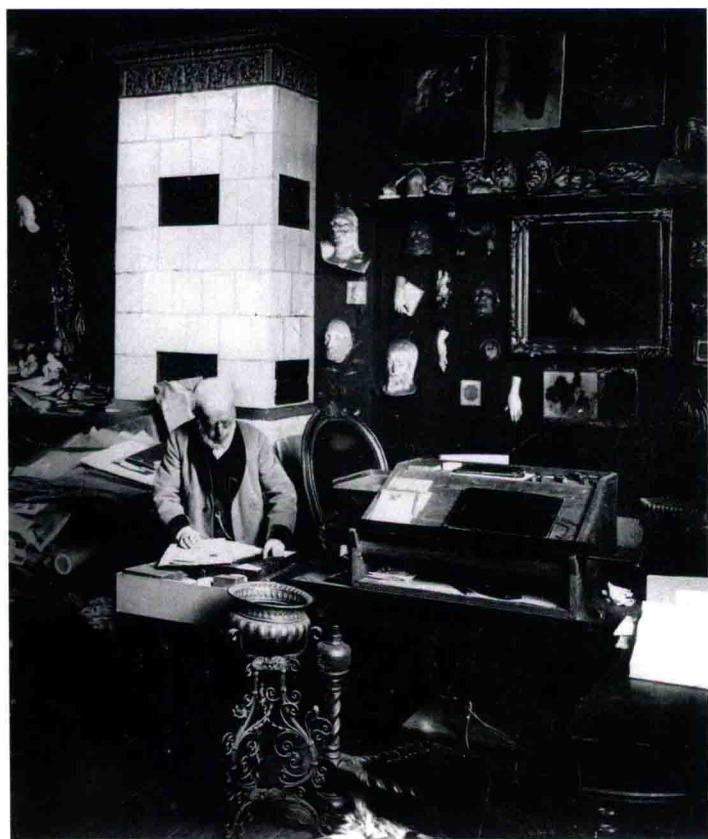
和世界上很多画家一样，门采尔在幼年时期即已显露出了绘画的天分，这和他的父亲有着密不可分的关系。门采尔出生于1815年的德国东部小城布莱斯劳，他的父亲原本是一名教师，后来随着石版印刷这门新兴的印刷技术的兴起开办了一间石版印刷工厂，当起了作坊主。门采尔从小就在厂里协助父亲工作，渐渐培养起对绘画的浓厚兴趣。13岁时，他的绘画天分便得以显露。父亲出于教师的敏感，为了培养他，毅然决定将自己的石版作坊迁往柏林。1830年，15岁的门采尔便一边跟随父亲学习印刷技术，一边自学绘画。1832年，父亲去世，一家四口的生计都落在了年仅17岁的门采尔肩上。他继承了父亲的石版印刷工厂，开始独立为一些画册、请柬乃至餐馆的菜单绘制、印刷插图。18岁时，门采尔考入柏林美术学院，在雕塑班开始了系统的专业训练，然而仅仅6个月就被院长以不可造就为由劝退离校，从而结束了他一生中仅有的一段专业院校的学习生涯。但是，此后的门采尔对绘画热情却一直未减，始终坚持自学绘画，凭借自身的勤奋与天赋为自己在德国、欧洲乃至整个世界艺术史上博得了一席之地。

门采尔在柏林画坛上的崭露头角之作是他在19世纪30年代为

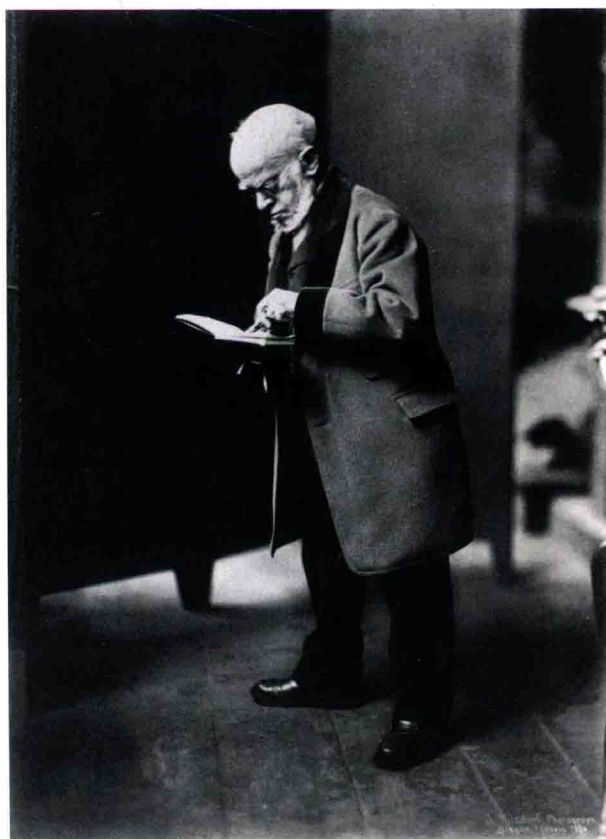
10年，他累积的素描素材就有7000余件，最终绘制完成的插图总量高达600幅。这套插图以翔实的史料，严谨的画风以及卓绝的版画技巧成为门采尔第一套具有代表性的大型作品，从此蜚声欧洲画坛，被公认为德国版画史上的伟大天才。

从19世纪40年代起，德国在艺术上出现了两种反叛倾向，一方面是对浪漫主义浮夸无物的厌恶，另一方面是对于长久以来坚持理想化主张的古典主义的反感。于是，在19世纪40年代末的德国艺术中出现了一股关注现实，真实、诚恳地展现现实的强烈呼声。这便是被后来的人们称之为现实主义艺术的艺术形式——门采尔艺术风格的形成也正是基于此。

起初，门采尔在油画的创作上还多少受到荷兰小画派的影响，多绘制一些捕捉日常生活细节的小品类作品，像在1845年创作的《有露台的房间》。这件作品题材虽小，却也有不少值得品味之处。画面描绘的是画家自己的卧室，主体部分则是隔在卧室与阳台间的薄纱窗帘——在轻风的吹拂下微微拂动。室外阳光甚是灿烂，透过薄薄的纱帘洒向地板。由于光线投射的方向是指向观者的，于是，这会使观者更直接地感受到画家当时温暖与透明的心境——这一缕阳光不仅仅是洒向了卧室，洒向了画家本人，更是透过画家对角度的精心选取而洒向了每一个观者的心里。可以说这件作品从对外光的把握和表现上是相当精到的，这也是门采尔这一时期一系列画作所共有的特点，也因此，有评论家甚至将门采尔称为印象派的先驱。而画中那面不小的穿衣镜中反射出的细节描绘在进

工作室中的门采尔 约1899年

门采尔在柏林画速写 1904年

一步延展了画面空间的同时，则更显现出了画家在对生活细节展现中一贯秉持的真实与亲切态度。

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起落共进的……”，由此，我们再来关注门采尔一系列的题材转变便会觉得顺理成章了——画家意

在《威廉一世在哥尼斯堡加冕》前的门采尔 1865年

识到，仅仅是对于身边的生活细节进行忠实记录的小品类作品还远远无法表达自己对一些社会问题的态度，当然这也就无法在完全意义上被称为现实主义。于是，他开始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，像《革命牺牲者的葬礼》（未完成）一画——这是对1848年一个历史瞬间的记忆。那一年的3月，柏林爆发了革命起义，随即遭到残酷镇压。门采尔当时还在卡塞尔，闻讯后赶回柏林时一切已近尾声，恰逢死难烈士的葬礼，这深深地触动了画家的内心，于是以速写的方式记录了下来。这幅油画最终虽未完成，然而却以忠实的笔触营造出庄严、肃穆的浓厚氛围而藏于汉堡博物馆。

沉重的现实令画家不满，然而却无能为力。面对这样的事实，门采尔深深感到内心的挣扎与精神上的激烈撕扯。因此，到了19世纪50年代，门采尔决定重新回到历史题材的创作上，与其说是在排遣内心的郁闷，不如说是一种回避现实的手段——他选择了用现实主义的表现方式重绘历史题材，然而其内心深处的真正目的却是要掩护自己回避现实。一直持续至1857年，他绘制了一系列以弗雷德里克大帝为主题的组画，像《圣苏茜的圆桌午宴》（1850年）、《无忧宫的长笛音乐会》（1850-1852年）、《弗雷德里克在霍赫基尔希》（1856年）等，其中最为著名的就是《无忧宫的长笛音乐会》。画面的布局安排似乎是理所当然地以弗雷德里克大帝为主体，其他的贵族宾客、乐队等人物被疏密有致地分布在周边——很显然这是为了突出主要人物而精心设计的。然而，画家却并未将弗雷德里克大帝塑造造成一个有着赫赫威名、高高在上的统治者，而是把他描绘成了一个怡然自得地吹着长笛、在音乐会上与宫廷乐师们一起合奏的普通人物形象。这就摆脱了长久以来人物画，特别是以统治者为主体的人物画中惯用的理想化、英雄化，甚至是神圣化的处理模式。在这一系列作品中，门采尔基于自己在曾经做过的大量史料搜集中对弗雷德里克大帝的认识，始终以自己的角度去还原那个他所理解的、作为活生生的人的弗雷德里克大帝。因此，门采尔成为了整个欧洲美术史上率先以现实主义的认知方式绘制历史题材的画家。

同样的现实主义原则还被门采尔贯彻到了他19世纪50年代末以后转向生活题材风俗画的创作中。无论是熙来攘往的街道，还是生机盎然的动物园，亦或是夜幕中灯红酒绿的咖啡馆、小酒店，这些人们熟悉的场景在门采尔的风俗画作中都被真实地得以一一呈现——《体育馆剧场》（1856年）、《夜晚的结束》（1860年）、《动物园的鹿》（1863年）、《咖啡馆》（1863年）、《丢勒利

国家画廊中的门采尔作品展厅 1908年

公园的午后》(1867年)以及《巴黎周末》(1869年)等都是这一时期的代表作。德国虽然是1871年才结束割据,进而建立中央集权的德意志帝国,但实际上19世纪60年代末的德国已经开始逐渐稳定、趋于统一了。因而无论是从题材的选择,还是从光与色的表现上,我们都可以在画家这一时期的画作中看到当时德国社会生活中的轻松与生动。

1867年,巴黎举办世界博览会,门采尔也来到巴黎,立即在法国艺术界大受欢迎,库尔贝也专程上门拜访。此次与法国艺术界的交流经历使得门采尔受到法国现实主义艺术的感染,更加坚定了继续沿现实主义之路创作的信心。因而,此后画家所创作完成的画作便更显现出直面现实社会问题的特点。在这里不得不提到的就是他在1875年完成的一件著名作品《轧钢厂》。这同样是一幅体现了艺术家的创作与时代起落同步的作品——德国在普法战争后获得了战败国20亿法郎的战争赔款,这成为德国在资本主义经济建设中一笔相当重要的经费来源,重工业也随之呈现蓬勃发展之势。《轧钢厂》便是在如此的时代呼声之下诞生的,也是德国美术史上第一幅直接反映工业革命之作。这时,门采尔身上那种源自德意志民族的严谨便又突现出来了——为真实展现热火朝天的工厂景象,画家从1872年便开始了整体构思,不仅到西里西亚工业区体验生活,还在柏林访问轧钢厂,积累了数百幅速写素材。据门采尔回忆说:“……在这里我一直处于危险之中,仿佛随时都会被轧钢的机器吞进去……这个现代技术的百科全书到处是可取的画题……”。足见现代工业大生产的勃勃生机对于画家本人的吸引力之巨大,因此在1875年完成此画之初,画家为之题为《当代巨人》。画面被精心地划分成了两个分别具有不同色调的部分——主体部分,即画面下方约三分之二的空间以火红的铁块为中心,忙碌不迭的工人们随着铁块的火光四溅而成放射状遍布于铁块周围,火红耀眼的强烈光线使整个场面更显燥热而繁忙;然而在如此热火朝天的景象上空,即占画面上方约三分之一的部分却以阴冷的蓝绿色调笼罩,尘雾四起,因而在看似充满生机活力的热闹中又笼罩了一种阴郁、压抑的情绪——这正是那些身处工业大生产中贡献力量却无法逃脱被压榨命运的“当代巨人”们内心的真实写照。作品一经展出便引起强烈反响,被柏林国家画廊收藏。

晚年的门采尔获得了不少的荣誉——70岁时荣任柏林大学名誉校长;后又被彼得堡美术学院聘为荣誉院士;还分别被他的家乡和柏林政府授予了荣誉公民称号。

可以说,相对于世界艺术史上的诸多名家而言,门采尔的绘画生涯是幸运的,从石版画小露锋芒开始便几乎订件不断,这便为他日后的艺术创作免除了不少的后顾之忧。然而,他的精力却从不浪费在如何营造安逸与舒适上。因此,他能在艺术上取得如此辉煌的成就,重要的原因便是贯穿他一生的刻苦与严谨,以及始终关注现实,力求与时代同步的伟大精神。

灵床上的门采尔 1905年

自画像 1902年 色粉笔

阿尔伯特王子宫殿的花园 1846/1876年 油彩 画布 68×86cm

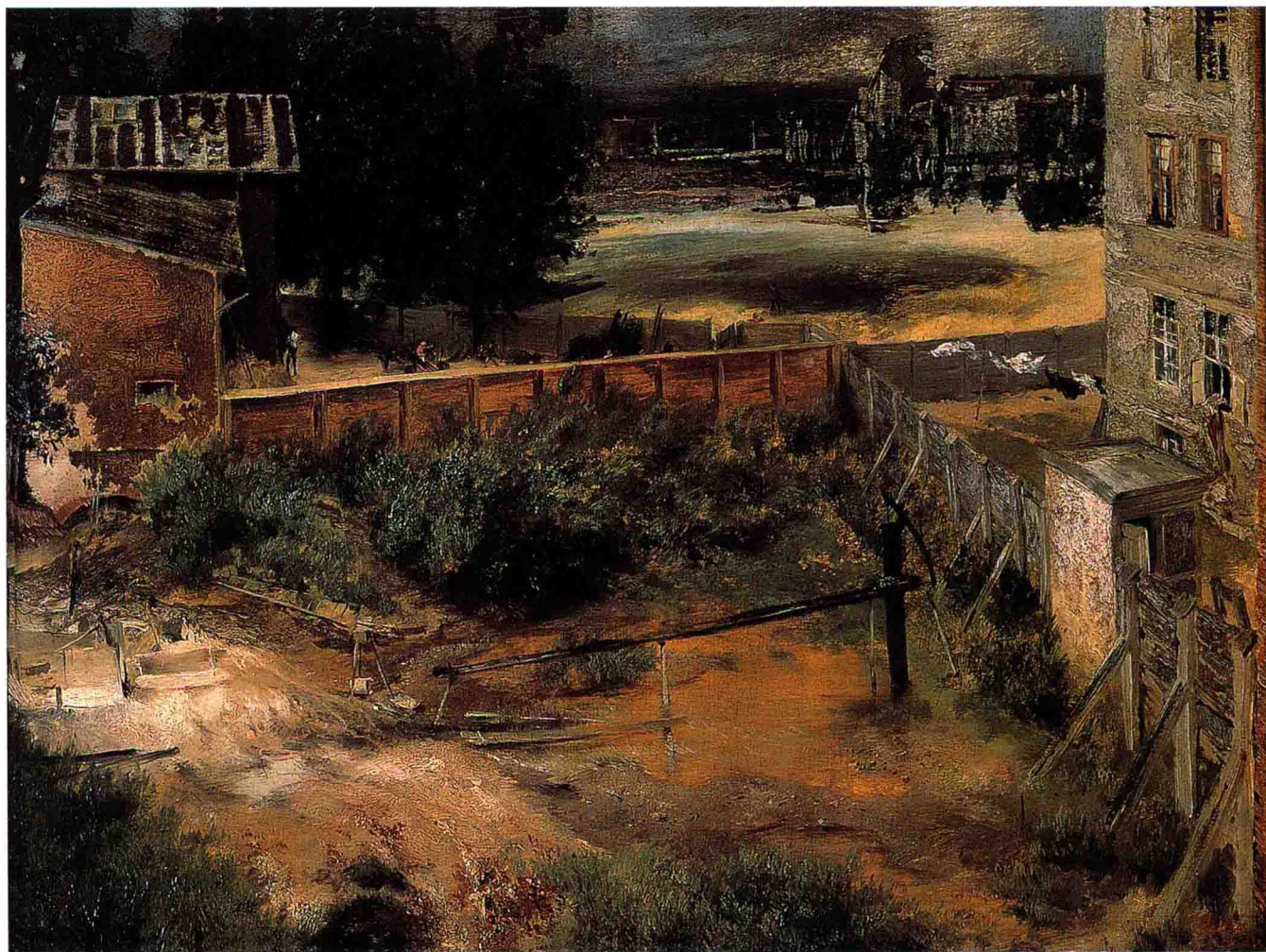

拜访 1845-1846年 油彩 画布 112 × 90 cm

有露台的房间 1845年 油彩 纸板 58×47cm

后院 1844年 油彩 画布 45 × 62cm