

世界大师素描技法

门采尔

高宗英 编著

中国文联出版社

世界大师素描技法

门采尔

高宗英 编著

中国文联出版社

(京)新登字 172 号

图书在版编目(CIP)数据

门采尔/高宗英编著. —北京:中国文联出版公司, 1996. 8

(世界大师素描技法; 第二辑)

ISBN 7-5059-2356-0

I. 门… II. 高… III. 素描—作品—鉴赏—德国 IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 15915 号

门 采 尔

——世界大师素描技法(第二辑)

高宗英 编著

*

中国文联出版公司出版、发行

(北京农展馆南里 10 号)

人民美术印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

*

787×1092 毫米 16 开本 3 印张 1 插页

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—10,000 册

*

ISBN 7-5059-2356-0
J·602

定价: 15.80 元

门采尔素描艺术赏析

阿道夫·门采尔 1815 年生,1905 年辞世,享年九十岁。其父是版画家,故幼小就受着艺术环境熏陶。18 岁时曾进入柏林艺术学院学习绘画,不久就休学。

素描艺术在德国倍受重视,在世界美术史中占有重要地位。在德国艺术史上有两个盛期:丢勒和荷尔拜因的素描是 16 世纪德国文艺复兴时期第一个高峰;门采尔则被称为 19 世纪德国素描艺术的第二个高峰。

一

艺术家无不受所处时代政治、经济、传统、文化、社会各种思维观念之影响。门采尔的素描贯穿着一条主线,那就是用画笔反映他那一时代的生活现实。他用素描所能表现的各种形式和手段,从不同角度通过肖像、生活速写、风景等,真实而又忠实地艺术再现了人们日常生活和生活空间中极其生动的视觉形象。

简单自然地反映人们所熟悉的日常生活视野,定会枯燥乏味。门采尔的素描所以惊人并成为一代宗师,首先是他所表现于笔下的生活具有深刻性。他不是生活中的旁观者,而是生活中真、善、美的赞颂者。精神内涵是他艺术表现的中心,不是自然之外表。

门采尔绝不放过有艺术魅力的场景和形象,他认为只有偶然而意外的视角,才更能反映生活的深度。他笔下反映的生活都充满画家的激情,无动于衷绝不落笔是他的信条,因此他的笔调总是莫测而惊人,哪怕是一个马具,一件服饰在他眼中都那么完美灿烂。

生活是艺术的源泉,艺术是孕育于画家心灵中的产儿,是画家精神的再现,所以门采尔能在极为平凡的日常生活中,画出一幅幅的杰作。他的素描作品貌不动人,却以平易的艺术语言,使读者呼吸到德国社会浓郁的气息,令人信服与贴近。

19 世纪末,富庶的德国上层阶级供养了许多艺术家,而门采尔却不为金钱所动,不寄人篱下。他在农村画山村农民,画街头乞丐,画工厂的工人。不难看出他对社会有着深邃的洞察,更显其品德之高尚,不愧为德国人民心目中德高望重的伟大艺术家。

二

门采尔是非常勤奋的画家,他给世界留下了约七千余幅素描作品和每本为一百页的八十本写生素描集,总计达 15000 余幅,这是多么惊人的数字,多么巨大的精神财富!

门采尔从13岁起就开始用铅笔画素描,画他家庭中餐桌上的弟弟和正在读书和编织的妹妹,画画很快变成了一股狂热,凡是幼小心灵感觉到的,那怕是不不断变化着的动作和场景都要画下来。有一次发现他竟坐在一个水沟里,画一只粘满泥污的鞋。他简直着了迷,就是这种“狂热”,这种“迷”使他不倦地,用铅笔捕捉着一切,并且伴他走完一生。

他两次去巴黎,受到库尔贝等现实主义大师的影响,开始画德国的农民、工人、市民、喧闹的街市等,他千方百计地把所看到的多彩生活全部收入他的素描作品之中,在这方面没有一个画家能与之相比。

人们对他这种艺术的赤诚,忘我的工作精神无不惊叹和敬佩。艺术家是“苦行僧”,勤奋使他获得灵感,产生冲动,使他始终保持饱满的活力和艺术的青春,不断结出硕果,成为获得大丰收的长青树。

艺术家成功之路充满着艰辛,靠长期的艺术实践才能成熟,产生独具个性的画风。奋斗之路的大门永远向成功者敞开,迎着任何人。

遗憾的是,随着科技的进步,不少人丢掉了素描的工具,也同时丢掉了勤奋,变成照像机的奴隶。科学永远代替不了艺术,照片只能是绘画的参考资料。绘画艺术产生于画家的自我感受,产生于对形、光、色的直接感应,艺术活动是认识生活、体验生活、艺术地再现生活的艰苦劳动的过程,艺术不是对自然的简单抄袭。

三

门采尔有着扎实的基本功,纯熟掌握了各种工具和技法——坚硬的铅笔、柔和的木炭、深厚的粉笔、艳丽的色粉笔、轻快透明的水彩和交响乐般的油画。多方面的才能,有可能使他把各种技法融合在一起,使素描艺术产生出非同寻常的效果。

《两位将军肖像》(见7页)和《古斯塔夫·冯·劳尔博士》(见4页)是铅笔与水彩的自然结合。《蹲坐着的埃米莉·门采尔》(见15页)用色粉笔完成,是形与色高度完美的结合。

《穿外套的男子》(见22页)和《阿玛利埃·冯·布瑞乌本公爵夫人像习作》(见24页),这两幅难度很大,因为铅笔和粉笔无论在不同色质上或技法上,都是很难和谐于同一体中的。

门采尔认为,只专注于细节的画家,其作品必然缺乏艺术的整体感染力,琐碎而失去生气实际上是一种修养的僵化。因此,他绝不在细枝末节上修饰画面,不会不加取舍地描写对象。非整体的局部刻画乃绘画之大忌。

青年时代的门采尔,就已经掌握了用铅笔准确描写对象的功力,他的手法自由而严谨,明暗对比强烈又刚柔相间,构图十分讲究,从不放过对光影和美感的追求。《两个女人头像》(见32页)就是构图对画面的表现力起了决定作用。《少妇与老妇》(见26页)运用了对照式构图法,使两个截然不同的形象,在对比之下性格更加鲜明。

很少有画家在肖像画中,从背部去选取视角和构图,门采尔很善于从被人忽视的特殊位置抓取对象的特殊神态和自己的独特感受。如《扶椅子男人背影》(见19页)、《疗养院里的小女孩》(见21页)、《手持玻璃杯的少女》(见27页)等许多素描作品。

他在画手和脚时,同样虔诚般地一丝不苟地认真,不但造型无可挑剔,而且总是力图通过手、脚的局部,反映出他们各自的身份和生活经历。如《做动作的小男孩》(见28页)、《手的习作》(见25页)、《磨刀工人手的习作》(见33页)等。

《苏珊·卡塔琳娜遗像》(见23页)则是一幅震颤人们心扉的图画。他以老人慈祥崇高的爱心,在女孩床边用铅笔画了这难忘的一刻,婉惜和爱怜冲击着每个读者。

他追求素描的真实感和自然美,画中的一草一木、一砖一瓦,一缕青丝或一个衣褶都把自然中的自在美渗透其中。他的农村风景画,每一幅呼吸着日耳曼的乡土芳香,入微而朴实,如《庭院》、《古柳》、《因特拉的老房屋》、《农村房屋》等。在《有高大烟囱的工厂院落》(见 39 页)中,则以上升的直线和上升的曲线,表现出现代工业的特征。

门采尔笔下描绘的不同阶层的各种不同身世和性格的人物,都有其特定的神态美和朴实的形体美。

他精于用小纸卷皴擦素描的暗部或一些亮部,把粗糙的笔锋变幻成丰富的色调层次,以产生不同的质感,同时使画面更为透明和华丽。

他惯于运用苍劲着力的线条作画,使形体的轮廓简洁而富有流动感,极大地充实了铅笔和粉笔的表现力。

《留胡子的老人》(见 12 页)等一大批精品,不尽令人叫绝,凡好的作品是不可能用语言文字表述的,是说不清楚的,只能留给读者去领悟了。好的佳品不会重复又不会多得,因为这不光靠“功夫”,它是技艺与心灵诸多因素相碰击的闪光。

四

门采尔不像众多的德国画家那样理智地对待素描,他更重视视觉作用,因此他的素描总是给人以不过份严肃的轻快感。

在门采尔看来,素描之特性不只是准确地描摹自然,也不仅是认真细致地不放过任何一个细节,主要应是画家对所猎取的对象要全神贯注,深入本质、深刻揭示。是技巧与情感,情感与艺术最高值的结合。

门采尔所以成功地创作出历史上第一幅反映工人题材的油画《轧铁工厂》,就是他从接触钢铁工人到熟悉钢铁工人,再到对他们产生情感,画了大量的素描写生,抓住了他们劳动和休息与典型特征和特殊的生活情趣的结果。由于篇幅所限,这里只介绍几幅钢铁工人的素描。《轧铁工厂》完成后,被称为“令人惊异地、真实地描写了现代工人的形象”(可惜这幅杰作在第二次世界大战中被毁)。

把“情”,把自我真实感受摆在艺术表现之第一位置,是门采尔素描艺术的出发点。对待传统技术的继承,对绘画规律的研究,对前人今人的学习确不可少,但门采尔却始终尊重自己对客观世界的真情实感,并持之以恒,不变来异去,不随风飘摆。

门采尔可贵之处还在于他不间断的艺术探索和无休止的艺术追求,他很善于学习,甚至向年轻的画家们学习,这使他一直保持着艺术的青春活力。

门采尔的素描没有米开朗基罗的力量,也没有丢勒、荷尔拜因对形体精微至极的探索和高度概括的表现,但他在继承这些前辈一切精华的基础上,从自己生活的世界之中,挖掘出一个个生动的艺术形象,他笔下的农民、工人、乞丐、学者、贵族,以及风景、花卉、动物,无不具有触摸感,充满现实的具体性和生活情趣,而具有极高的艺术价值。这就是这位伟大的、德高望重的现实主义艺术家之所在。

在艺术已走向商品大潮冲击下的中国,重读门采尔的素描作品,会得到莫大收益,也会为我们不断发展中的素描艺术,注入新的精神能量。

高宗英

1994 年 1 月

古斯塔夫·冯·劳尔博士

1865年 铅笔、水彩

27×18.2厘米

理查德·门采尔

铅笔

20×12.7 厘米

吉卜赛女人头像

1887年 铅笔

30.4×22 厘米

两位将军肖像

1863 年 铅笔、水彩

 28.9×22.6 厘米

头部习作 炭棒、铅笔

32.7×19.6 厘米

长胡须的老人

铅笔

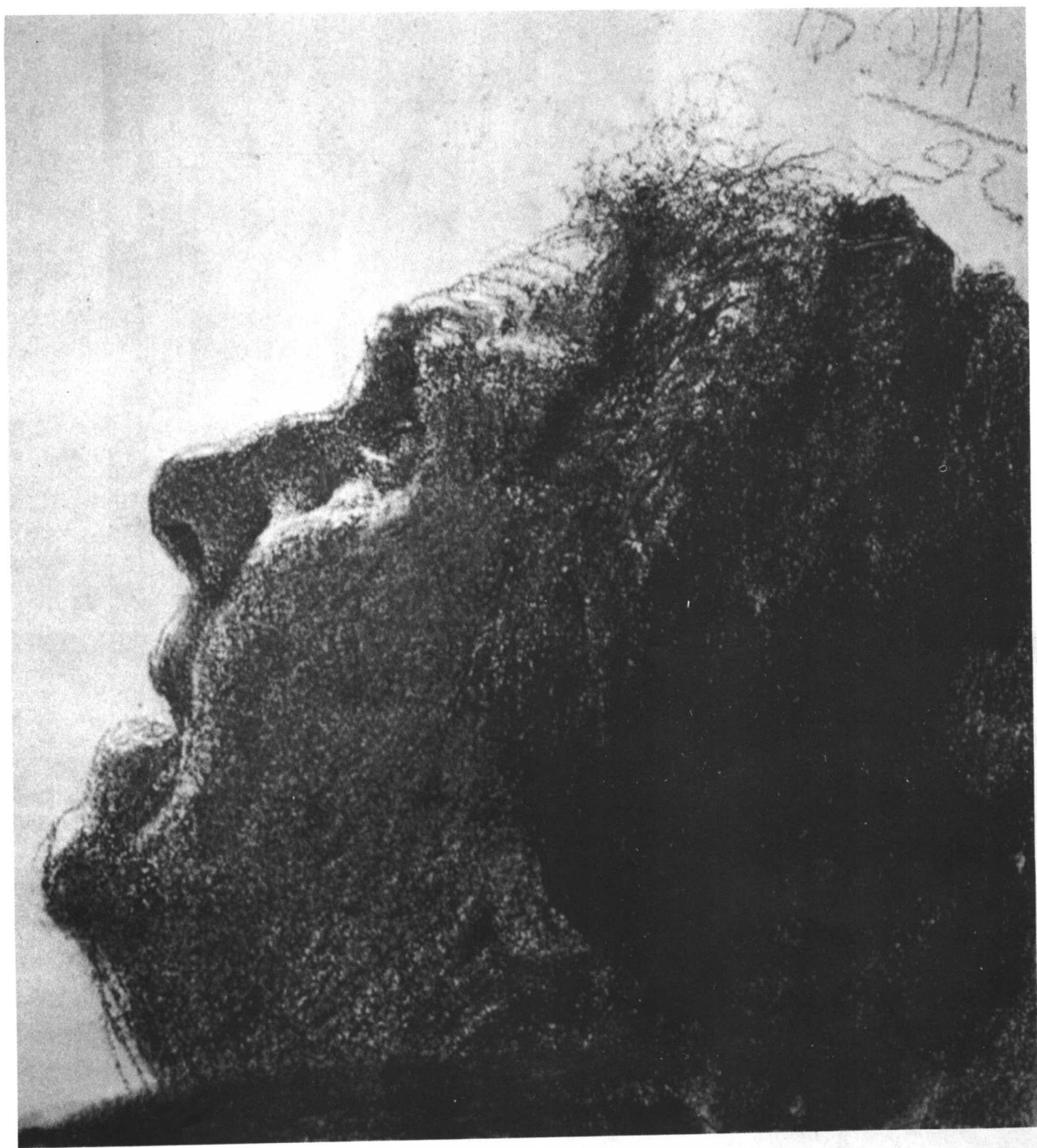
20.4×13.3 厘米

人物侧面像

1887 铅笔

20.5×13 厘米

老妇人左侧头像

1892 年 铅笔

13.2×11.5 厘米

留胡子的老人

1891 年 铅笔

18×10 厘米

翘腿抽烟的长胡子老人

1891 铅笔

41.5×28.7 厘米

老妇人侧身像 1899年 铅笔 21×13厘米