

文艺复兴时期绘画大师

Adolpyh Von Menzel 门采尔

陶子 / 著

Great Master of Art in the World 世界艺术大师

河北美术出版社

Adolpyh Von **Menzel** 门采尔

陶子 / 著

Great Master of Art in the World 世界艺术大师 河北美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

世界艺术大师. 门采尔 / 陶子著. -- 石家庄：河北美术出版社，2010.1

ISBN 978-7-5310-3590-9

I. ①世… II. ①陶… III. ①门采尔，A. (1815~1905) —生平事迹②门采尔，A. (1815~1905) —素描—美术批评 IV. ①K835.165.72 ②J213.055.72

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第005327号

出品人 曹宝泉

责任编辑 徐秋红 安兵武

特约编辑 康 丽

装帧设计 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司

出 品 北京梓耘书舫文化艺术发展有限公司
(北京市朝阳区北苑路172号8号楼905，邮编 100101)

主编委员会 范迪安 张晓凌 王端廷
王 镛 崔自默 康健寨

世界艺术大师——门采尔

陶子 著

出版发行 河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号，邮编 050071)

印 制 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 890mm×1240mm 1/12

印 张 21.6

版 次 2010年1月第1版

印 次 2010年1月第1次印刷

定 价 160元

版权所有，翻印必究

Contents 目录

早年困顿 自学成才	3
艺术之路上永远的攀登者	31
勤奋的素描大师	83
个性与风格	141
阿道夫·门采尔年谱	245

早年困顿 自学成才

门采尔 22 岁画像
1837 年 水彩画
40.7cm × 27.7cm

丢勒说过：“如果一个人要想成为真正杰出的画家，必须从幼年时期就得到绘画的训练。”

很少有人知道德国东部的一座小城——布罗斯劳，但人们会因为阿道夫·门采尔而记住它，那是他的出生地。

门采尔出身并不显赫，他的父亲原是一名教师，后来开办了一所小石版印刷厂。在当时，石版印刷是刚刚崭露头角的新兴印刷技术。父亲在职业上做的这一改变，不仅改善了一家人的生活，还改变了门采尔的一生。

儿时的门采尔，常常在工厂里帮父亲干活，耳濡目染，逐渐对绘画产生了浓厚的兴趣。13岁那年，他开始自学绘画，很快表现出艺术方面的惊人才能。父亲为了培养儿

子的绘画才能，于1830年举家迁往当时普鲁士的首都柏林，以便让儿子接受更好的教育。

在柏林，门采尔一边随父亲学习石版印刷技术，一边自学绘画，勤奋地练习素描。然而一年后，父亲病逝，年仅17岁的门采尔不得不子承父业，接管过这座规模不大的印刷工厂独立经营。生活的艰难可想而知。为了供养母亲和弟弟、妹妹们的生活费用，他必须去设计商标、请柬甚至饭馆菜单插图之类的印刷品。工作是这样琐碎而令人厌烦，可门采尔并未因此意志消沉，他在少年时代便显示出钢铁般的意志，没有被工作压垮，而是把工作当成艺术认真对待，以单薄之躯背负起生活的重担，勇敢前行。

1833年，门采尔18岁时，几尽周折，终于如愿以偿考进柏林艺术学院学习雕塑。但好景不长，仅学习了6个月，门采尔就被学院院长认为“缺乏天资、不可造就”，不得不离开了他热爱的艺术学府，踏上一条艰苦的自学之路。

离开学府，无疑令门采尔的成才之路充满曲折，对年少的门采尔而言，着实是个不小的打击，但他天性里的乐观与坚韧，支撑着他锲而不舍地寻找一条适合自己的艺术之路。靠着勤奋与天分，在无人指导的情况下，门采尔独自在艺术之路上摸索前行，一一掌握了各种绘画技巧。

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。绘

下棋者 1836 年 油彩画布 42cm×42cm 德国私人收藏

听证会的日子 1838年 油彩画布 29.1cm × 36.1cm

年轻时门采尔的画像 1839 年 油彩画布 42.7cm×36.6cm

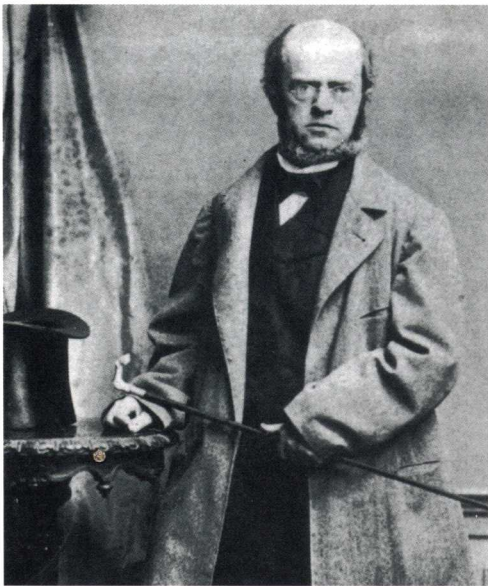
长有胡须的工人 1844 年 纸上油画 40.1cm×29.6cm

画艺术更是如此，门采尔将所有能利用的时间都用来练习素描写生。在柏林美术学院时，门采尔画过几张古代雕塑的石膏模型的写生。离开学院后，他投身于现实生活中，将目光对准身边的一切，画一群群聚集在广场上、奔走在街道上的行人，坐在饭桌前的弟弟、织毛衣的妹妹，以及种种他感兴趣的世间万物。

斗转星移，门采尔描绘的题材范围越来越广，人像、人物动作、裸体、动物、衣服、器具、建筑物，都在他观察描绘之下——生动展现。尤其是素描，一支画笔绘尽生活的丰富多彩、世间的千变万化。在长期实践中，门采尔摸索出一套独特的绘画技巧和理论。画人物肖像时，他从不等人摆好姿态之后再去做画，而是在人们毫无觉察下迅速描画下来。他注意捕捉生活中的偶然之“美”，认为“偶然而意外的视角更能反映生活的深度”，只有“稍纵即逝的美”才是生活中最生动、最特殊、最能打动人心的美。

艺术就是激情，是瞬间的敏锐感悟与激情的完美显现。门采尔以敏锐的艺术心灵，用恰当的绘画技巧、独特的视角，紧紧抓住常人所能发现的瞬间之美，并将之完美地表现出来。

1834年，19岁的门采尔受聘为《布兰登堡——普鲁士史》创作了12幅石印粉笔画插图。1836年，门采尔创作了自己的第

一幅油画《下棋者》。

戏剧界有句至理名言“台上一分钟，台下十年功”，放在门采尔身上极为恰当。门采尔整整历经10年的辛苦准备，才迎来了艺术事业上的春天。

1838年，23岁的门采尔受雇为歌德的诗集《艺术家生活的道路》作一套石版画插图。这套插图的卓越技巧，令门采尔在柏林画坛崭露头角，以后陆续创作出的版画更加显示了门采尔杰出的绘画才华，引起了德国艺术界的广泛注意，被“柏林青年艺术家协会”吸收为会员。

1839年，门采尔受人之托，为作家弗郎茨·库格勒的名作《腓特烈大帝传》作木刻版画插图。

腓特烈大帝即腓特烈二世(Friedrich II，

门采尔在柏林
约1855年

熟睡的女人（右页图）
1843～1844年 油彩画布
17cm×21cm

房屋的后院

1844 年 油彩画布

44.5cm × 61.5cm

有凉台的卧室（右页图）

1845 年 油画 58cm × 47cm

柏林国家美术馆

画面描绘了画家自己的简单居室，风从凉台外吹来，轻拂着薄帷，室外明亮的光线随着薄帷的飘动在室内折射开来，照在房间内几件简单家具上。画面光感跃动，空气在透明的光线中轻舞飞扬，每一件物体都灿然透明，颇有些印象派的风格，然而仔细看又不尽然。值得一提的是，作品中一面大镜子巧妙地反映出对面墙上的一幅图画，为画面增添了不少情趣。作品设色轻盈透明，光感闪烁，充满动感，构图简单自然而独具匠心，显示出门采尔对生活敏锐而独特的观察力。

旁听 1845 ~ 1846 年 油彩画布 111.5cm × 90cm

人物画像 1846 ~ 1888 年 油彩画布 37.5cm × 28cm