

环球艺术家视点系列
Adolf von Menzel

[德国] 1815 - 1905

Adolf von Menzel

门采尔

环球艺术家视点系列
Adolf von Menzel

【德国】

门采尔

A stylized, orange-colored cursive signature of the artist Adolf von Menzel, featuring fluid, overlapping loops and a long, sweeping underline.

 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

环球美术家视点系列. 门采尔 / 孟施序, 张天爽主编.

-- 长春: 吉林美术出版社, 2015.9

ISBN 978-7-5575-0217-1

I. ①环… II. ①孟… ②张… III. ①油画—作品集

—德国—现代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第217776号

环球美术家视点系列

门采尔 Adolf von Menzel

Chuban Ren 出版人 赵国强 Zhao Guoqiang

出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号
www.jlmspress.com

Zhubian 主编 孟施序 张天爽
Meng Shixu Zhang Tianshuang

Zeren Bianji 责任编辑 李彤 王镜贞
Li Tong Wang Jingzhen

Fengmian Sheji 封面设计 王镜贞
Wang Jingzhen

Jishu Bianji 技术编辑 赵岫山 郭秋来
Zhao Xiushan Guo Qiulai

Faxing 发行 吉林美术出版社

Yinshua 印刷 吉林省吉广国际广告股份有限公司

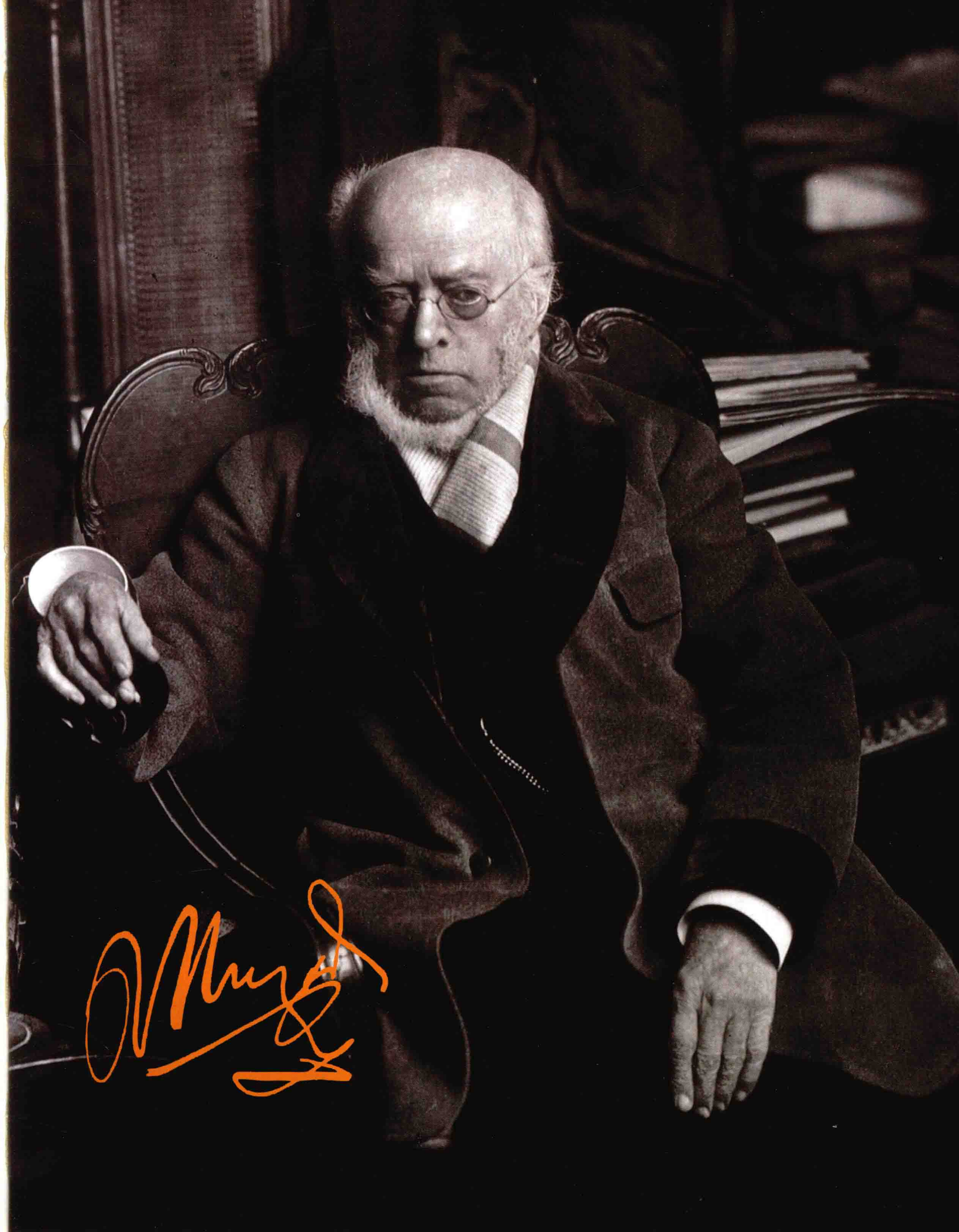
Chuban Riqi 出版日期 2016年3月第1版 2016年3月第1次印刷

Kaiben 开本 635cm×965mm 1/8

Yinzhang 印张 26

书号 / ISBN 978-7-5575-0217-1

定价 / 68.00元

W. M. L.

Alfred

环球艺术家视点系列
Adolf von Menzel

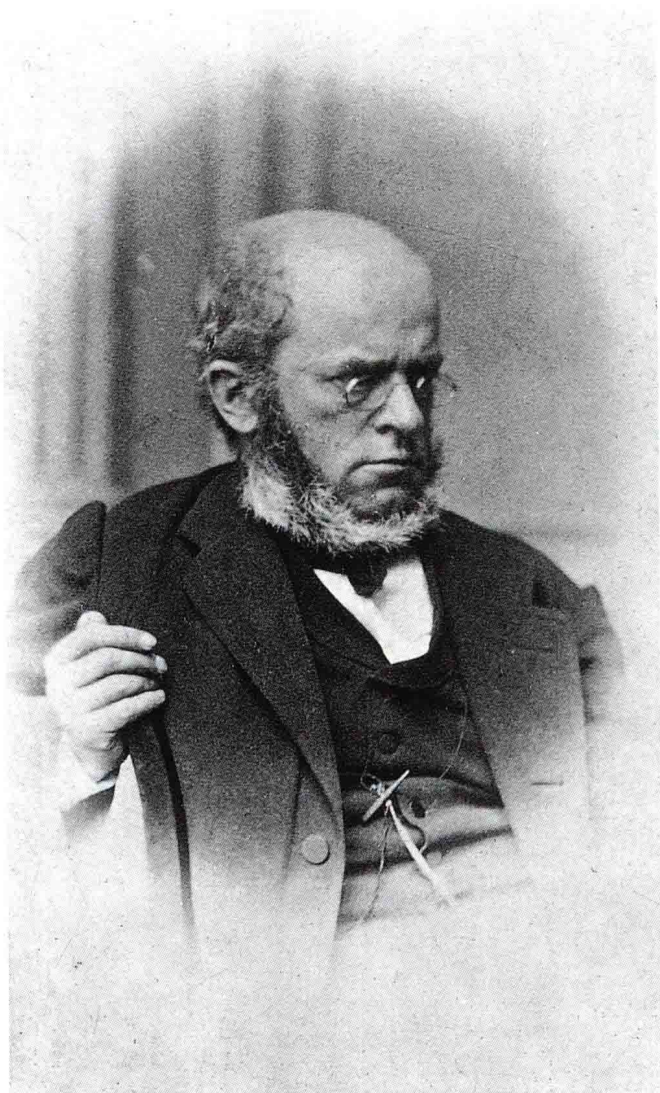
【德国】

门采尔

A stylized, orange-colored cursive signature of the artist Adolf von Menzel, featuring fluid, overlapping loops and a long, sweeping underline.

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

门采尔的艺术

门采尔 约1865年

阿道夫·冯·门采尔（Adolf Von Menzel, 1815年—1905年），德国19世纪最伟大的现实主义画家、历史画家、风俗画家、版画家，也是世界级的素描大师。

门采尔出生于德国东部的小城布莱斯劳，在其父亲的影响及环境的熏陶下，少年的门采尔便开始涉足艺术，并接受相关的教育与训练，而后再进入柏林美术学院深造。但因其家庭原因及学校的关系，在短暂的学习之后，便离开了学校。从此，开始了漫长的自我成就的艺术道路，凭借勤奋与才华，使门采尔成为了德国及欧洲乃至世界的艺术大师。门采尔晚年享有极高的威望与声誉，被授予了荣誉公民和贵族等称号，而其高龄也算是对其艺术与个人的最为有效的回报吧。

19世纪是资本主义在德国蓬勃发展的时期，也是现实主义美学主张受到重视与作品大量涌现的时期。现实主义主张人必须表现自己所处时代的事物；是源于浪漫主义的创作方法。其绘画上的方式未必改变，而只是题材的选择与视角的调整。德国艺术也被关注现实、真实地挖掘生活、展现生活的呼声所影响，而门采尔尤其是受法国批判现实主义画家库尔贝的影响与感染，并以大量的现实生活题材的画作来呈现其自己的美学主张与社会态度。同时，在绘画题材与内容上也由历史题材而渐渐地过渡至对现实生活的关注和描绘。而这种态度的变化也推动了绘画技巧的不断转换与调整，从而形成了个性化的描绘方式与手段。并且以多样的题材内容和众多的作品数量，呈现出了对于绘画本体语言的有力把握和实践，门采尔的绘画思想与艺术风格便是产生于此，并给予了有力的推动。

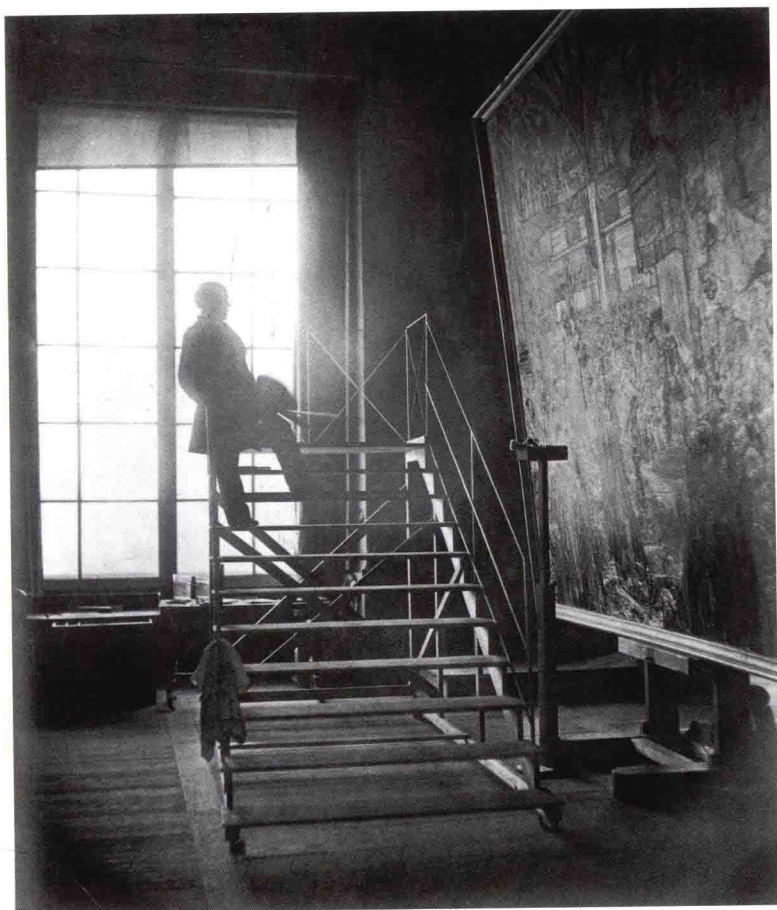
门采尔一生创作的大量作品，涉猎广泛。这些作品包括了绘画的多种门类：油画、版画、素描等等；题材亦是多样化的，如历史画、风俗画、风景画等等。以万张而记，其勤奋劳作的精神由此得以最为具体而有力地体现出来，充分地体现了门采尔对于绘画艺术的敏锐观察力和表现力。而尤以其素描的成就著称于世，它是在承袭德国素描艺术优秀传统的同时，进一步提升、完善并丰富了素描的表现力与影响力，并推向了新的高峰。完善而专注地对于事物细节的感受与描绘的同时，也充分地体现了对于生活认识的深度以及有感而发的审美情趣。强调通过细节的感染力来推动对于客观对象的具体而又生动的传达，使其素描艺术极具质地及触感。

无论是历史性题材，抑或是现实生活的描绘，还是自然景物的呈现等等，无不体现其高超的描绘能力和对于生活的有力的演

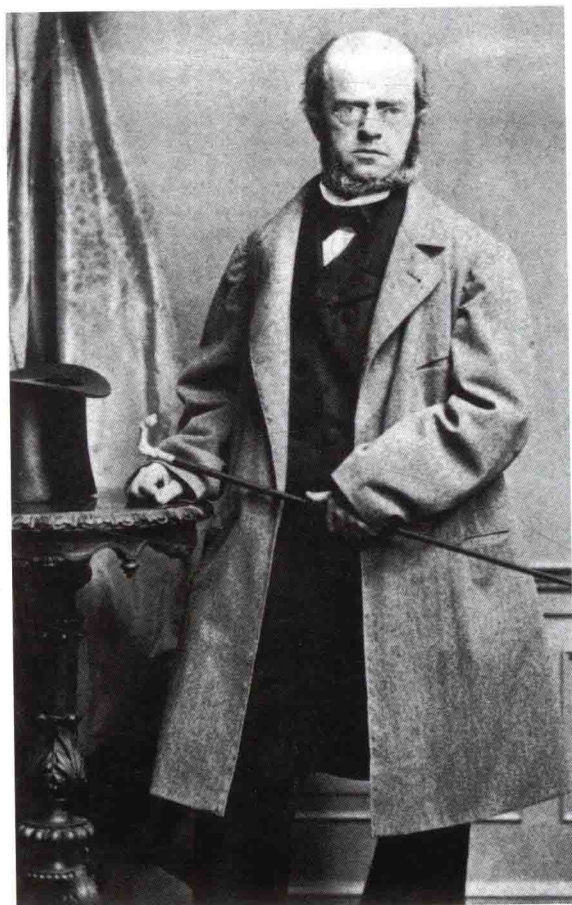
绎技巧。日耳曼人的性格与执着在门采尔身上得到了最为充分地印证，即对于深刻性的追求、对于简洁与概括的遵循以及严谨地控制画面的专注力。

门采尔的早期素描承袭了学院的主张与特色，呈现出严谨而理性、工整；清晰而细腻的描绘方式。进而在探索与成熟状态中，体现了处理的多样性与感性的生动。而后则进入了自由挥洒、浑然一体的状态。以概括推演着深刻；以感性丰富着理性。门采尔的短期素描或速写，则更多地以灵动的画面处理表达了对于生活的深层次挖掘与感悟。同时，对于这些熟悉的生活内容给予了有力而不厌其烦地传达和理解，这已不是简单地绘制工作，更是对于现实的有效对话和互动，以及充满情感的态度。

另外，门采尔虽以素描扬名于世，并且这些素描足以为他赢得伟大之名。但其油画同样有着极强的艺术表现力与格调，最为著名的作品是创作于1875年《轧铁工场》。在一个巨大的画面里，非常富于激情地描绘了工人的劳作场景，这也是现实主义题材的最为有力的塑造。通过多重性的场景描绘，极其真实地反映了现实生活的意义。也体现了门采尔对于人物的组合及戏剧式构图的能力，也是对现代机械化的叙述和赞美。而为创作《轧铁工场》而收集的素材，更是全面地印证了门采尔艺术才能的全面性以及对于

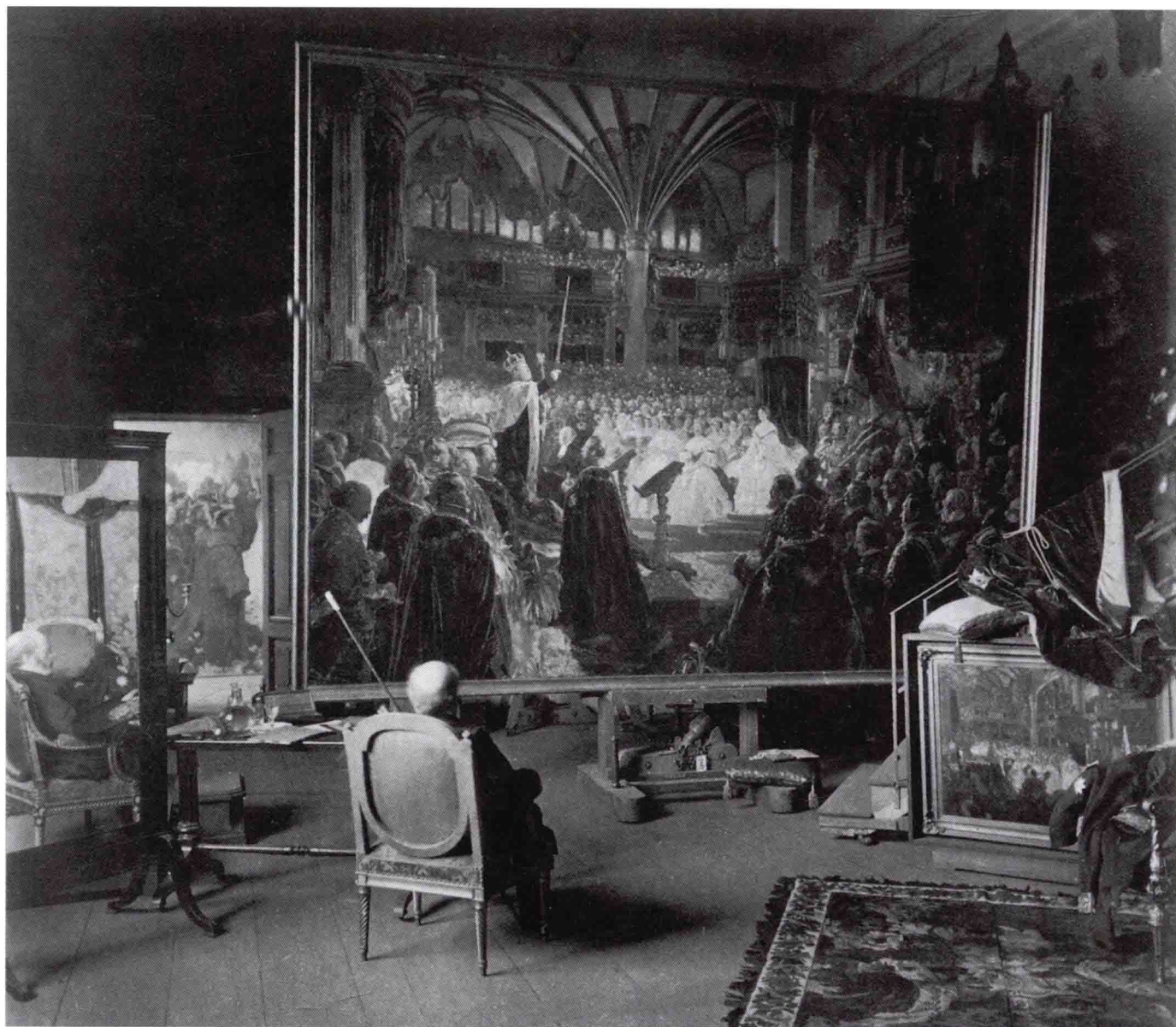
门采尔在画室审视作品 1862年

门采尔在柏林 约1855年

现实生活及其人物的热爱。这些绘画继承了德国绘画的理性化及分析性，即便在洒脱的刻画之中，亦渗透着严谨与深刻的光辉。

《有露台的房间》，这是门采尔受荷兰画派的影响所绘制的室内景象。洒脱的描绘之中，更突显出作者对于普通而又日常化的事物的一种敏锐观察力和把握力，在表现之中也展现了对于生活与现实世界的暖暖之爱。

在《威廉一世在哥尼斯堡加冕》前的门采尔 1865年

《轧铁工场》油画，在充满凌乱的状态中，展现了现代化工业所产生的勃勃生机。同时，这种昂昂之中更是人性的压抑情绪的多重展现与写照。也是工业文明的矛盾命运的形象描绘。

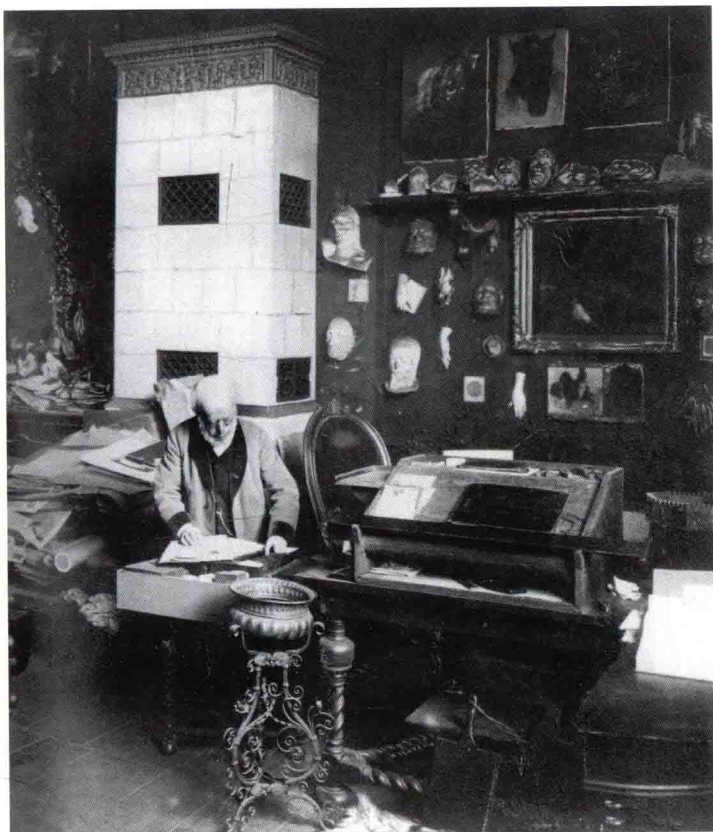
《自画像》，这是门采尔众多的自画像中的一幅，也是其晚年艺术与心境的真实反映和写照。对世界的深刻认识以及对于绘画尤其是素描艺术的深深眷恋与把握，共同揭示了门采尔的内心世界和高超的刻画能力。

《阿玛莉埃公爵夫人的肖像》这是一种即兴式的对景写生，无论是人物的刻画抑或是道具的描绘，都有着强烈的对于视觉印象的把握，即便是琐碎服装的表现也超越了图像本身，而成为整体画面的有力推动元素。

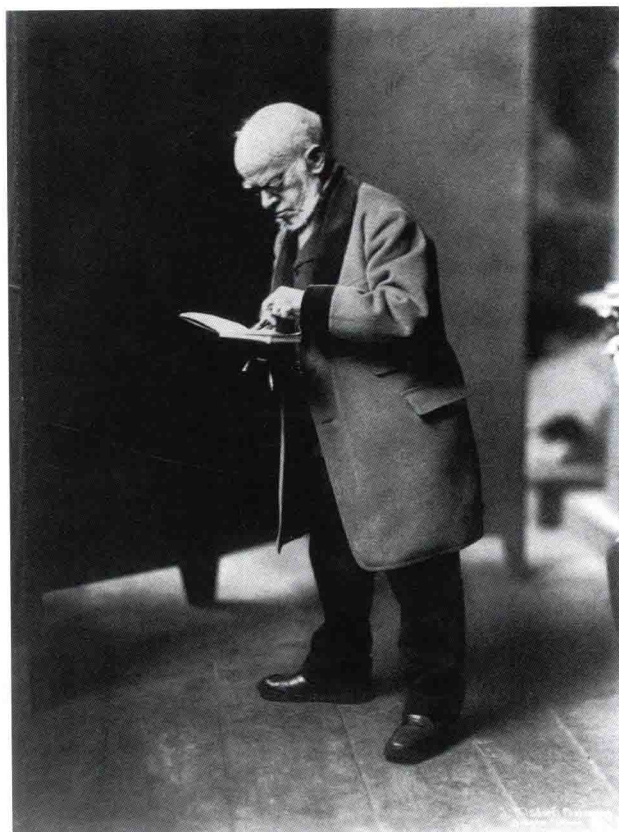
《打台球男人的两种姿势》，这些动态的描绘与选择是一种研究状态的具体呈现，在对动态的反复观察与刻画中，体现了门采尔式的感受对象的特点和角度。

《老人头像》，深刻的表现但不是面面俱到的拷贝，以松弛反映严谨，以严谨推动松弛。技术已经隐入表现语言之中而成为整体画面的一种态度。

《箱子中的旧文件》，有着强烈的门采尔式的对于景物的狂热认识痕迹，在不厌其烦的描绘中呈现了富于感染力的画面效

工作室中的门采尔 约1899年

门采尔在柏林画速写 1904年

国家画廊中的门采尔作品展厅 1908年

果，在庞杂中实现了统一。

《交叉握着的双手》，生命力的展现不仅仅是以光鲜或愉悦为目的，更是对现实生活形象所给予的充分而有力的传达。这是生命体的外化状态，是绘画功能感染力的体现。也是德意志民族严谨作风的具体呈现。

《维也纳的街路》，兼有风俗画与风景画的性质，同时也是素描手段的更为全面的展现，平实的方式带来了现实生活的画面。

《轧钢工场》习作四幅，虽为收集素材之作，亦反映出作者的推敲之心与领悟之意。也是对现实片断的提炼和深刻的理解。

对多种材料手段的不断尝试与掌握，如铅笔、炭笔、色粉笔及水彩等不同工具的运用，也为门采尔素描的众多视觉效果提供了可能与支撑。因此，门采尔可以称得上是真正意义的全面的画家，是运用传统的描绘方式而又摆脱所谓“风格化”的绘画者。这

灵床上的门采尔 1905年

老博物馆 (Altes Museum) 前门采尔的送葬队伍 1905年

不仅是一个记叙方法，也是多种方式并置而又全面地、整体性地集大成者。以镜子般地观察世界的方式来展开塑造活动，但却是经过多重筛选地面对世界；传达现实、记录客观。无论是人物、景物、肖像或各类物品的细节描绘以及不同的局部捕捉等等；抑或是瞬间地信手所得，或深入地把握，无不展现了其真实的艺术观与一贯的生活准则。从而完善了自身的同时，亦完善了作品。

在众多的素描或速写中，既有收集资料的功能，也有练习或塑造的目的。同时，更有着极强烈的美学理念的体现，其行为亦是绘画工作连续性的最为直接的反映。也许内容是庞杂的；题材是多样；甚至画面的处理亦是片断式的。但这些绘画类型的多重性，也许才是门采尔绘画方式和面貌最为真实和完整的一面。

孟施序

玩象棋的男人 1836年 油彩 画布 42cm × 42cm

睡着的男人 1855年 油彩 纸板 37cm × 52cm

有胡须的工人侧面肖像 1844年 油彩 纸板 40cm × 30cm (左页)

阿尔伯特王子宫殿的花园 1846/1876年 油彩 画布 68cm × 86cm

阿尔伯特王子宫殿的花园 (局部 右页)