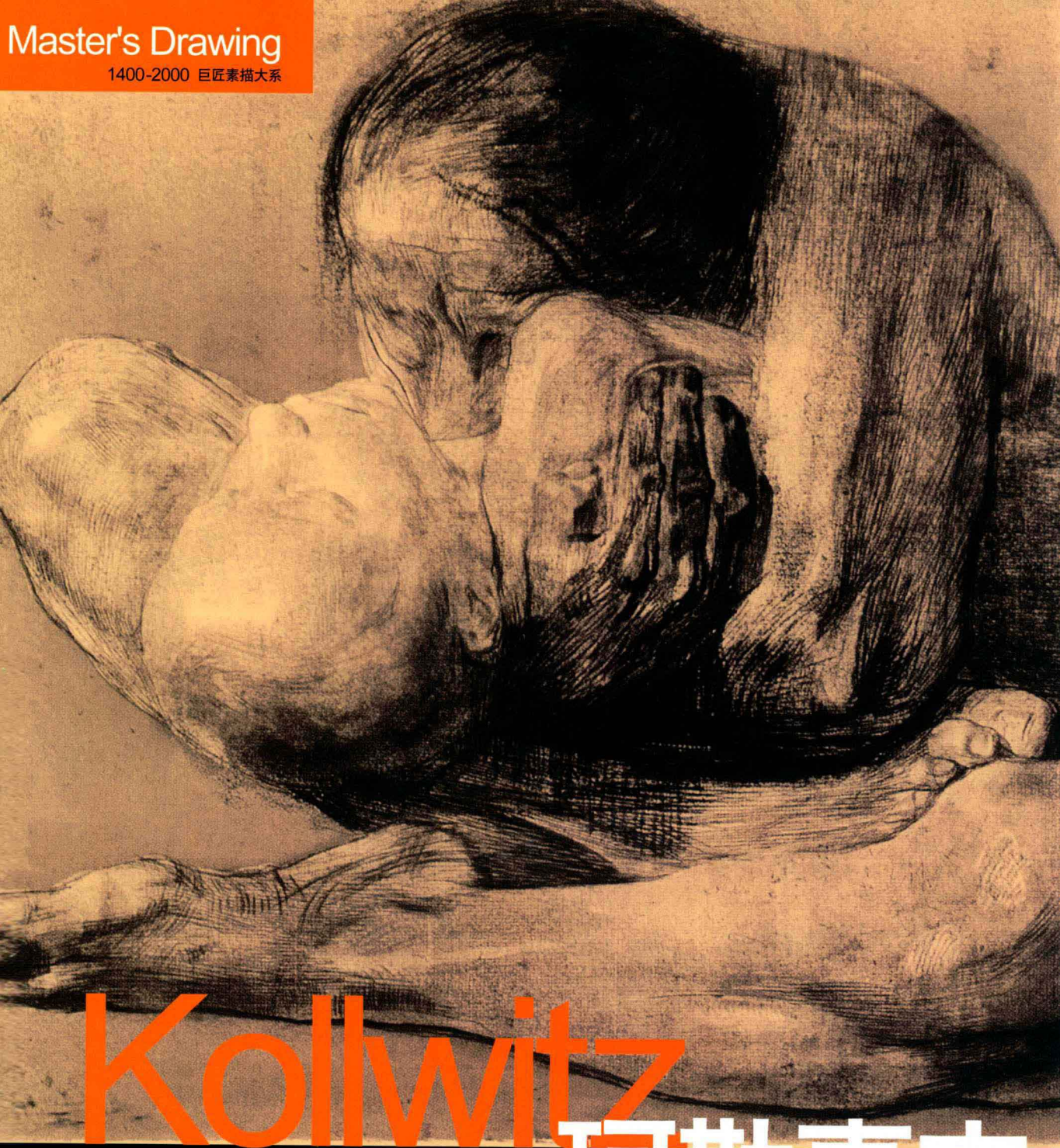

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

Kollwitz

珂勒惠支

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

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

珂勒惠支 Kollwitz

 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

巨匠素描大系. 珂勒惠支 / 黄音编. -- 长春 : 吉林美术出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5386-6532-1

I. ①巨… II. ①黄… III. ①素描—作品集—德国—现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第040706号

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

珂勒惠支 Kollwitz

Chubanren 出版人 石志刚 Shi Zhigang
出版 / 吉林美术出版社 长春市人民大街4646号

Bianzhe 编者 黄音 Huang Yin
Zerenbianji 责任编辑 尤雷 You Lei
Zhulibianji 助理编辑 陈鸣 Chen Ming
Shejizhizuo 设计制作 王镜贞 Wang Jingzhen

Faxing 发行 吉林美术出版社
印刷 / 浙江影天印业有限公司 开本 889 × 1194 mm 1 / 20 印张 6
2012年7月第1版 2012年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5386-6532-1

定价 25.00元

Master's Drawing

1400-2000 巨匠素描大系

珂勒惠支 Kollwitz

 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

在痛苦中寻找爱的力量的女性艺术家——凯绥·珂勒惠支

青年时代的珂勒惠支

凯绥·珂勒惠支(Käthe Kollwitz)于1867年7月8日出生于德国东普鲁士的哥尼斯堡(Koenigsberg)。父亲卡尔·史密特(Karl Schmiat)本是候补的法官,但因为不认同当时的强权政治和宗教,改行做了泥水匠,并成为了一名建筑工程师。而她的哥哥康拉德更是一位社会主义者,对她在政治上的取向有直接影响。

珂勒惠支自幼即受德国古典文学的滋养,后来又阅读左拉、高尔基、考茨基等作家着力描写底层劳动者的作品。在绘画方面,她早年看过英国18世纪画家荷加斯带有社会批判性的版画组画,这对她影响颇深。而哥尼斯堡是德国的重要港口,在自幼耳濡目染之下,码头工人的重体力劳动和困苦生活铭刻于她的记忆深处。她于1881年学画之初,即喜欢到工地、码头等下层劳工聚集的场所画速写并经久不厌,如她所言:“哥尼斯堡的搬运工人对于我是美的。人民豪爽的举动,对于我是美的。”珂勒惠支于1885年已经在柏林学过绘画,但1888年到当时德国的艺术中心慕尼黑后,她感到自己在色彩方面并没有多少天赋,在回忆录中她写道:“我的色彩不堪造就,我偶尔读到了克林格尔的《色彩与素描》,感到自己根本不是一个色彩画家。”于是珂勒惠支走上了版画的道路,致力于开采黑白世界的丰富蕴藏。从她当时所做的大量习作和自画像中,可以看出她在积极学习德国的写实主义绘画传统,但阔大而粗放的线条以及概括扼要、不尚琐细的体面塑造已显出个人风格的端倪,那坚毅刚烈的性格也在自画像中凸显。

1891年,珂勒惠支与幼时好友卡尔·珂勒惠支(Karl Kollwitz)医生结婚。卡尔在工人保健基金会工作,她的画室就挨着卡尔的诊所,于是,粗鲁、污秽而贫病交加的临床病人就常成为她观察的对象和作画的素材,并唤起了她内心崇高的责任感。1893年2月,戏剧家格·霍普特曼的戏剧《织工》在柏林上演,珂勒惠支深受震撼:“我坐在那里,由于演出的兴奋与关切而感到全身都在沸腾!”之后她全身心投入到版画组画《织工的反抗》的创作中。这套历经5年始成的组画共6幅,由3幅石版画《苦难》、《死亡》、《讨论》和三幅铜版画《组织队伍》、《突击》、《结尾》组成。由这组画开始,她明确了自己在艺术上奋斗的方向并书写下了至死不渝的座右铭:“我要在当代发挥作用!”从这套版画中可以明显看到珂勒惠支早期作品的特点。她继承了丢勒、荷尔拜因、格吕内瓦尔德以来的德国写实主义传统,强调叙述性因素。从写实主义视角来看,《织工的反抗》的场景选择、人物刻画都是相当成功的。在1898年于勒尔特车站举行的柏林

寡妇(木刻版画)

自画像(木刻版画)

母亲们(木刻版画)

凝聚、强化画面的视觉冲击力。画面中大面积的暗色造成闷滞、堵塞、压抑的情感基调，似乎空气都凝聚为黑色胶状物而令人窒息，那些星星点点的亮色块如炼狱钢花般迸射在满腔怒火的妇女那筋络贲张的额头、眉弓、鼻脊、手指上，几绺屈铁般的硬发更如火药引信般气势逼人。这种即将跨越临界点的武装反抗意识终于在《爆发》中由一位老妇人引发成汹涌巨流如洪水泄闸喷薄而出。这老妇人虽然只见背影，但挥手顿足充满力量，加上那富有表现力的强劲笔势，成为“所有名画中最有力量的女性的一个”（鲁迅语），这幅是七张中最为精彩的，从这张画开始，珂勒惠支逐渐走向了表现主义，之后的《母与子》更糅合了写实主义和表现主义，在情绪表达上达到了新的高度。

随着纳粹上台，珂勒惠支在1933年被希特勒革除教职赶出艺术学院，并明令禁止展出作品。1940年，爱侣卡尔去世。1941年，她的孙子又在法西斯对苏作战中充当了炮灰。个人的不幸与世人的苦难使她的作品逐渐走向了悲观阴郁，死神之手频频出现于自画像中。《母亲与死神》中的表现力让人深深颤栗：急促的线条，母亲扭曲而死命挣扎的形体，孩子惊恐万状紧抓母亲不舍，而死神已如附骨之蛆般噬咬住了母亲。她的自画像和自塑像的形体也更为单纯和朴拙，突出弯曲驼背和缄默木然的面部。

1945年4月22日，二战即将结束的前夕，珂勒惠支含恨长逝，此时距法西斯彻底灭亡仅半月之遥。回首往昔，她写道：“我的一生，多么强烈地沉浸在激动和活力之中，沉浸在痛苦与思念之中。”而罗曼·罗兰和霍普特曼的话语则被后世铭记：“这位丈夫气概的妇女，对穷人做了观察，以神圣的、怜悯的同情心，把他们怀抱在自己母亲般的双臂中。她替那些牺牲了的默默无声的人发出了呼喊！”“你的无声的线描，沁人心髓，如一种惨苦的呼声，希腊和罗马都没有听到过的呼声！”

美术展览会上，这组画形成了轰动效应，使珂勒惠支获得了“社会主义艺术家”的称号，珂勒惠支由此跻身于一流画家之列，并被聘为柏林女子美术学校的教师。

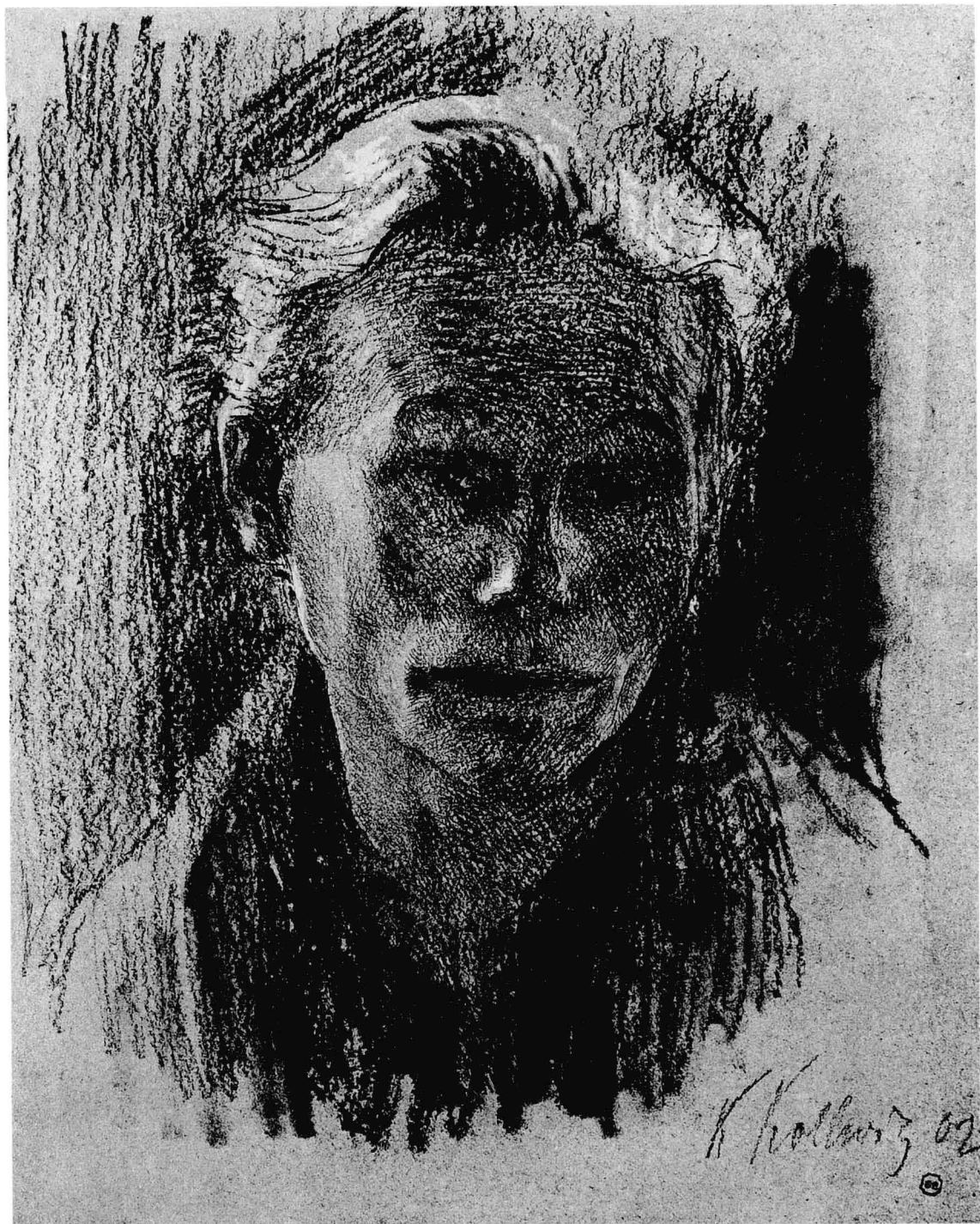
1901年，她以法国大革命时期的歌曲《卡尔曼纽拉歌》为题的版画（又名《断头台边的舞蹈》）再次让世人关注。1902年，激情一发不可收拾的她开始了日后震惊画坛的力作——《农民战争》组画的创作。此组画耗费了她6年心血，取材于16世纪波澜壮阔的德国农民战争，由《耕田的人》、《凌辱》、《磨镰刀》、《地窖里的武器》、《爆发》、《战场》、《俘虏》共7张版画组成，风格雄劲泼辣，画面丝毫没有拖泥带水的痕迹；粗犷的线条表现力极强，构成了极为雄浑、悲壮、惨烈的交响曲。从《磨镰刀》中可以明显地看出她的绘画语言开始更加有意识地追求精炼，用截取式局部特写来凝

老年时代的珂勒惠支

自画像 炭笔

低头的女人 蜡笔

莫尔肖像 炭笔

贫穷 1912年 炭笔

坐着的男人
蜡笔

站着的工人 炭笔

坐着的老人 炭笔

夫妇 炭笔 65.5×47.8cm (局部右页)

托腮的自画像 1889-1891年 褐色墨水 20×16cm

有儿子汉斯的自画像 1814-1816年 铅笔