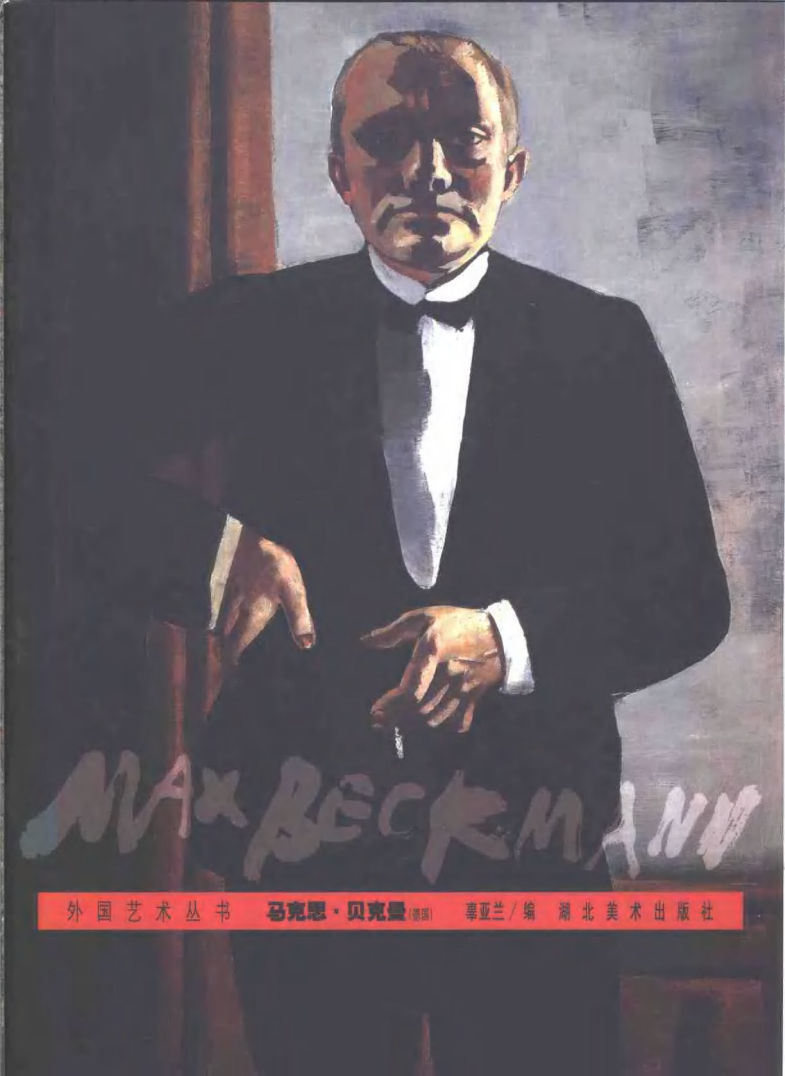

外国艺术丛书 马克思·贝克曼(德国) 辜亚兰/编 湖北美术出版社

马克思·贝克曼 (Max Beckmann, 1884-1950)

木 盾

贝克曼，德国表现主义社团新客观派 (Neue sachlichkeit) 的主导画家之一。出生在莱比锡的一个殷实家庭。早年在魏玛艺术学院学画，曾访问巴黎，受到印象主义和原始派画家的影响。1903年定居柏林，后来即徘徊于印象主义和新艺术运动的动荡之中。1911年，他举办了第一次个人画展，显示出个人的绘画风格。

贝克曼一生画了大量的自画像，从他英俊无邪的青春脸孔到复杂费解的成熟面目，几乎可成为其个人的自传，同时也是他所生活的那个时代的反映。在画中，他有着不同的角色、不同的姿势，呈现出各式各样的状态。其最重要的自画像之一《持号角的自画像》是20世纪艺术的标志性作品，它具有强烈的艺术感染力，是艺术家在外来压迫下保持艺术独立性的典范。画像粗糙的表面和生动的厚涂颜料法，更增添了它的内在表现力。正是在这些画中，贝克曼对自我进行了冷静的审视，并逐步建立自己的观点与原则。

贝克曼早期的宗教画常借题发挥表现人类的灾祸苦难和沉痾恶疾。战后不少作品开始触及社会现实，表示对强权和暴力的愤慨。新客观派在强调表现作者的主观激情这一点上，对现实社会都怀有强烈的敌意，并充满了不可抑制的抗议情绪。人间百态，在他们眼里是扭曲的、丑恶的、极不正常的。有的虽然也表现了对现存秩序的不满，由于站在个人主义立场上，反抗往往也软弱无力，画面上充满了阴暗、沉郁、恐怖、神秘的调子。贝克曼的作品常常将现实事件与主观的、富于象征性的形象结合起来，尤其喜欢表现激烈的运动和暴力事件，展示在巨大的内部和外部压力下人类如何生存。

油画《夜》描绘的是抢劫者的暴行，有一种痛苦和蛮横的戏剧性效果。画面上两个面目狰狞的暴徒夜入民宅，将男的悬吊在屋梁上，将女的捆绑起来，其中有小孩的乞求，被缚者的绝望。画家采用刻实的线条、变形的轮廓以及塞满画面的人物，造成堵塞恐怖的心理压力，使人对这样残酷的夜间凶杀不寒而栗。压缩的空间、惨淡的色彩，贝克曼在自己的画面上，尽情地、毫无保留地暴露出那令人憎恶的、可诅咒的现象。都市的畸形和变态，甚至呈现出狰狞恐怖的形象，明晰而准确的细部更加深了这种恐怖。

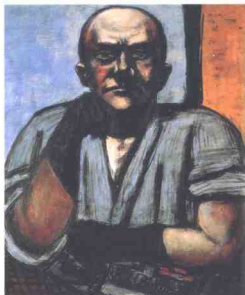
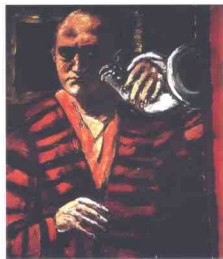
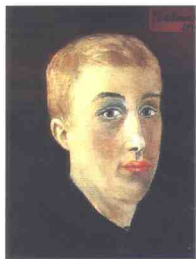
在贝克曼看来，人是始终处于痛苦深渊中的生命怪物，而将其置入平面和线条的结构中正是他的任务。于是乎，粗大的女性躯体、扭曲的残肢、拥挤在一起狂欢着的人都仿佛带有浮肿的可怕的面具……这些噩梦中才会有的形象无不成为贝克曼的金字标记。贝克曼这种从真实战争经验转化出的艺术观，正如他所言：“这是折磨基督的新想像，我的艺术在这种环境中成长。”

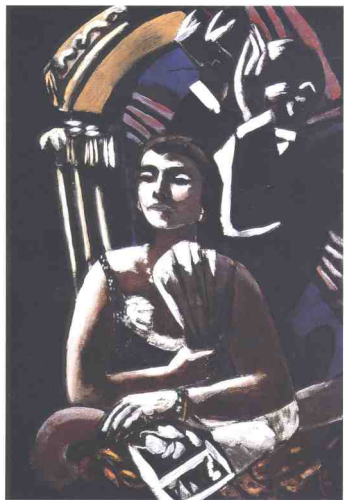
在两次世界大战期间，贝克曼经历了从德国到荷兰，再渡海到圣路易，然后再至纽约漂泊的坎坷生活。对于他曾经经历过的世界，他以神经质的谨慎加以质疑，并在他30年代至40年代那段风格成熟期的寓言式写实作品里予以表露。三联画《起程》是贝克曼很有名的一幅作品，体现了他那新的、纪念与象征性处理手法的最高峰。左边一幅表现了虐待狂的残暴和对他人的虐待，右边一幅表现了挫折、犹豫和人的自我折磨，中间一幅描绘人类从痛苦和不幸中解脱，迈向向往中的幸福自由之路，巴尔称之为“现代精神通过和超越现代世界极度痛苦的胜利航行的寓言”。

几乎所有的表现主义大师一样，贝克曼晚年的作品回归自然质朴，以更加高深莫测的手法来表达我们的生活之谜。其作品艺术性之突破，在于他舍弃了尖锐辛辣的作风，继续发展色彩的丰富性、纪念性和主题复杂性的观念，并以伦勃明式的光影处理，解决了可能趋于漫画化的人物造型，而其中世纪彩色玻璃般的构图与色彩，也神化了他对人性的悲观讥讽。贝克曼善于经营出一种形而上的气氛，并兼取社会写实家米勒与表现主义蒙克的神采，充满着震撼力与预言式的玄机，悲观、疏离、焦虑、情欲等讯息不断自其作品中流露。即使是其作品中难得的正面情调，表现出天时的，仍是一贯苦涩的欢乐。他被视为人性的挖掘者并不为过，但他展现的并不冷酷，总有一丝叹息流转其间。

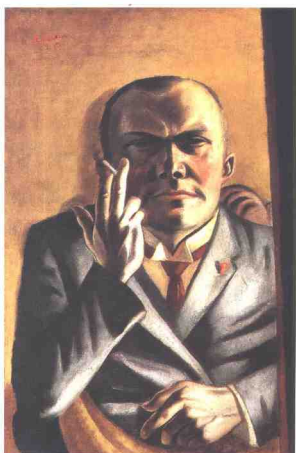
(69图)

①自画像 1897年 布面油画 25cm × 19cm
 ②在佛罗伦萨的自画像 1907年 布面油画 36cm × 20cm
 ③持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ④起程 1941年 布面油画 194cm × 110cm
 ⑤无尾礼服的自画像 1927年 布面油画 141cm × 96cm
 ⑥持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑦持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑧持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑨持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑩持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑪持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑫持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑬持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑭持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑮持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑯持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑰持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑱持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑲持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ⑳持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉑持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉒持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉓持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉔持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉕持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉖持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉗持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉘持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉙持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉚持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉛持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉜持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉝持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉞持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㉟持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊱持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊲持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊳持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊴持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊵持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊶持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊷持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊸持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊹持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊺持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊻持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊼持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊽持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊾持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm
 ㊿持号角的自画像 1933年 布面油画 110cm × 101cm

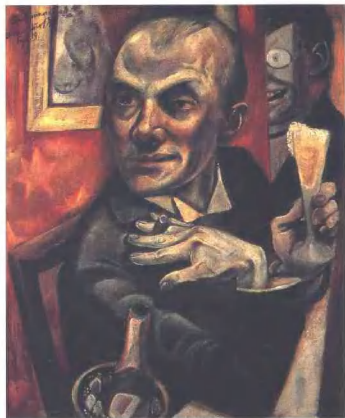
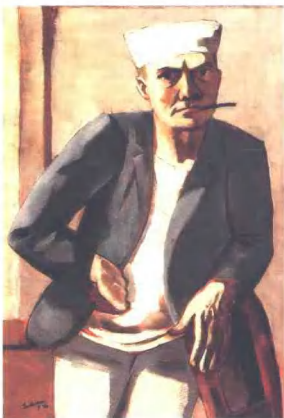

小丑自画像 1921年 布面油画 100 × 80cm
包廂 1928年 布面油画 121cm × 85cm

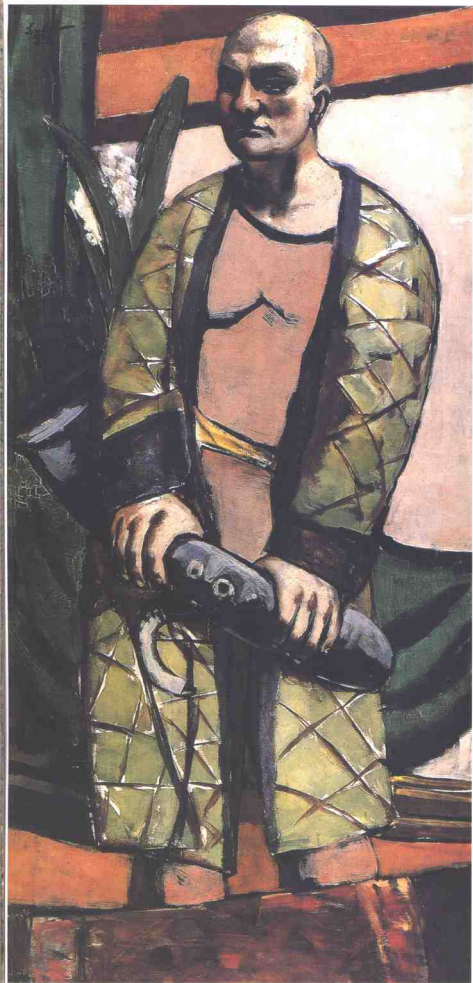
持香烟的自画像 1921年 布面油画 60cm × 40cm
系红色领带的自画像 1917年 布面油画 50cm × 40cm

持香槟酒杯的自画像
戴白帽子的自画像
1919年 布面油画 95cm x 55cm
1926年 布面油画 100cm x 71cm

N. M. 海瑞特自画像
在红色窗帘前的自画像
1927年 布面油画 140cm x 90cm
1923年 布面油画 110cm x 99cm

持萨克斯管的自画像 1930年 布面油画 140cm × 69.5cm

着燕尾服的自画像 1937年 布面油画 192.5cm × 89cm

看蓝色短上衣的自画像 1950年 布面油画 130.5cm × 91.5cm

着里礼派的自画像 1889年 范·高更 95cm × 65cm

海德尔小姐肖像 1922年 布面油画 108cm × 63cm
芙瑞达·巴登贝格肖像 1920年 布面油画 97cm × 48 cm

特蕾女士肖像 1919年 布面油画 96 cm × 59 cm
格特利伯·弗雷德里齐·魏伯肖像 1929年 布面油画 140 cm × 120 cm

Shahar
7.26

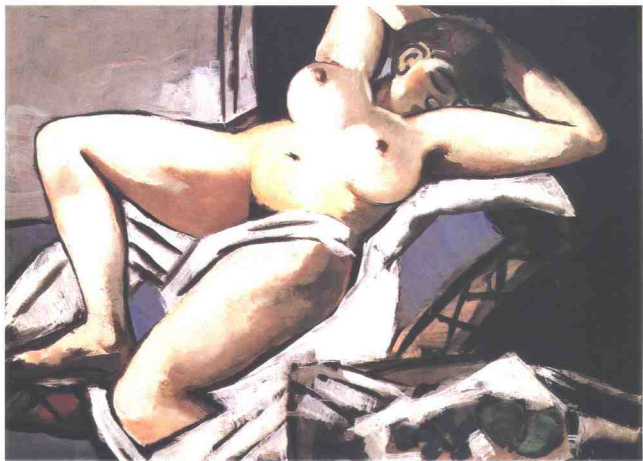

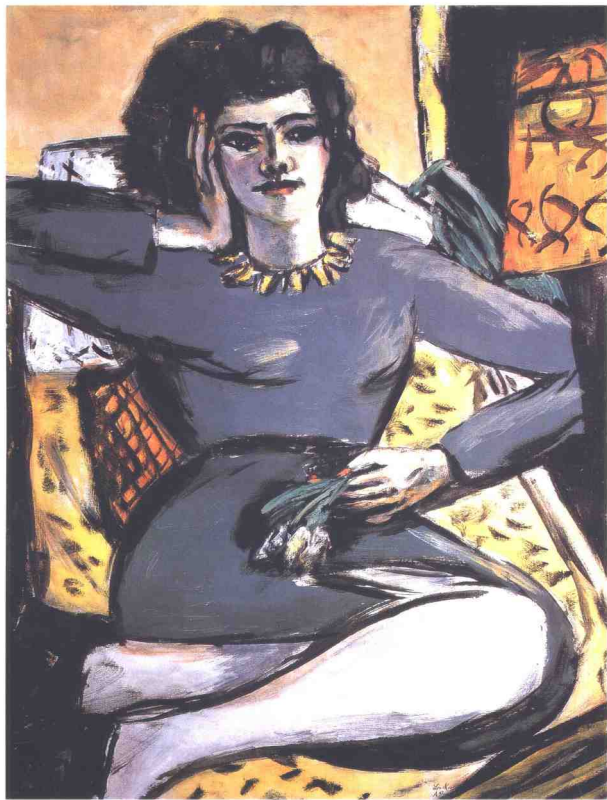
着蓝色衣服的奎比肖像 1926年 布面油画 60.5cm × 35.5cm

着紫红色礼服的霍比肖像
1931 年 皮埃尔·保罗·高更 110cm × 70cm
与狗在一起的裸体 1927 年 乔治·修拉 67cm × 47cm

横卧的裸体
1929 年 皮埃尔·保罗·高更 83.5cm × 119cm

持康乃馨的女人 1940年—1942年 布面油画 90cm × 70.5cm

明娜·贝克曼肖像 1930年 布面油画 160.5cm × 83.5cm

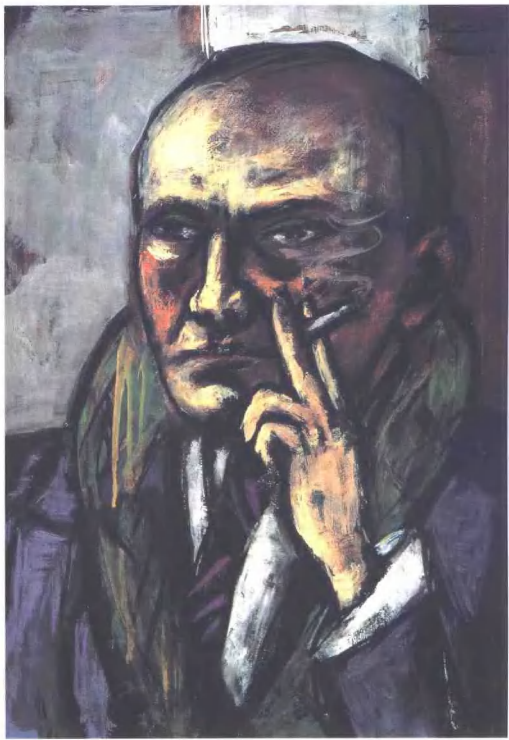
吉普赛女郎 1928年 布面油画 136cm × 58cm

弗雷德·康威肖像 1949年 布面油画 64cm × 51cm

莫顿·德·梅肖像 1949年
布面油画 75.5cm × 51.5cm

吸烟的自画像 1947年 布面油画 63.5cm × 45.5cm

午后 1946年 布面油画 89.5cm × 133.5cm

曼陀林女人 1950年 布面油画 92cm × 148cm

与鱼缸在一起的女人 1948年 布面油画 76cm × 91.5cm

佩里·拉什布恩肖像 1948年 布面油画 165cm × 96cm
马克和塞比·贝克曼肖像 1941年 布面油画 194cm × 88cm