

新表现主义大师

约尔格·伊门道夫

的 版 画 世 界

新 表 现 主 义 大 师

伊门道夫的版画世界

Ernst Barlach und seine Zeit - Eine Ausstellung des Museums für Kunst und Gewerbe zu Hamburg

总体设计：郭雅春
技术编辑：李子君
英文翻译：李本正
责任校对：李本正 张厉
电脑制作：王晶
印 刷：九龙印刷
出版时间：2002年9月

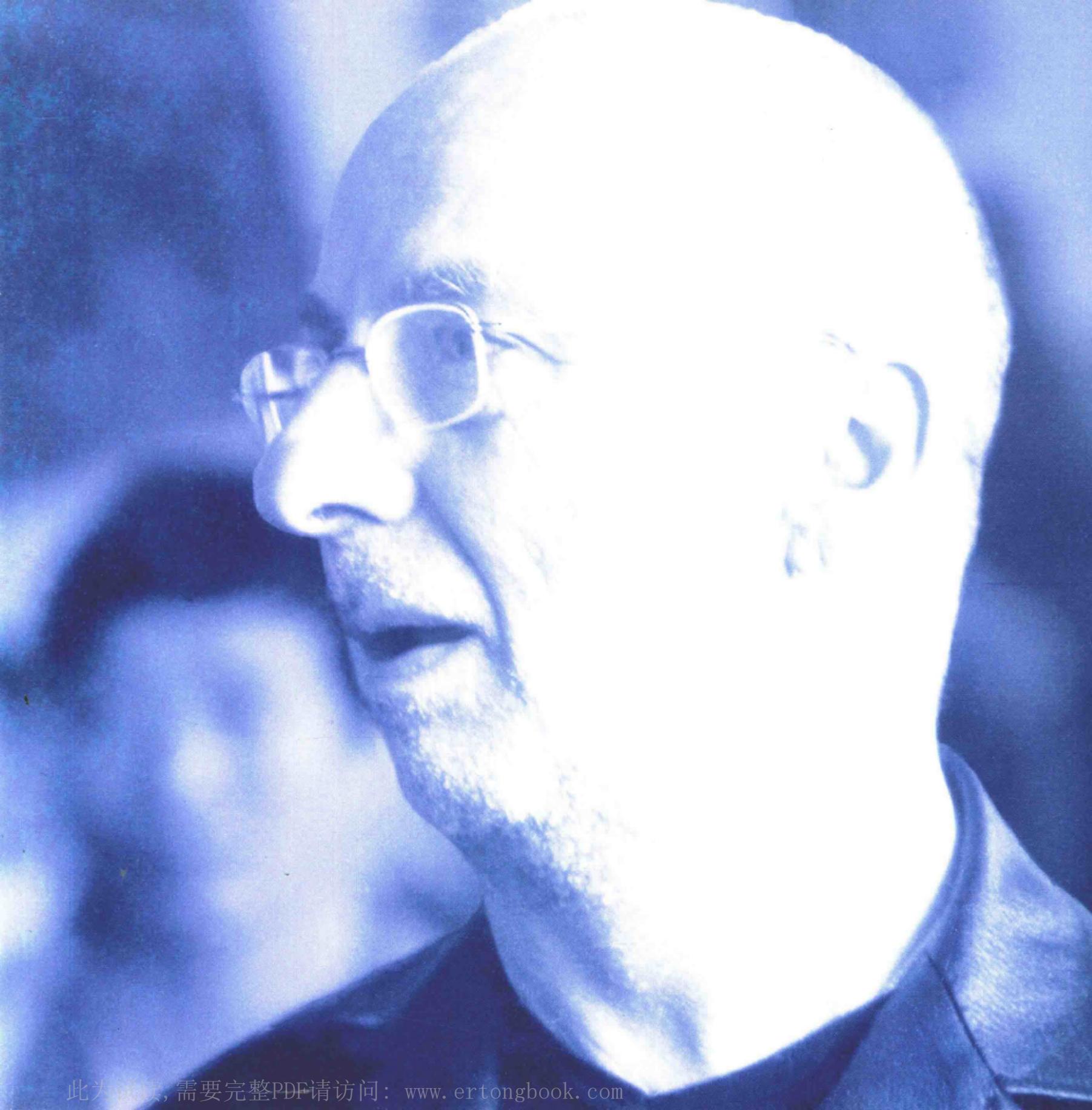
总 策 划：姜陆 邓国源

展览策划：郭雅希

筹备委员会：郭雅希 孔千 张利雨 齐珏 韩淑英

主 编：郭雅希

主办单位：天津美术学院

目 录

1/ 序 1	格哈德·施罗德
2/ 德文原文	
3/ 序 2	姜 陆
4/ 序 3	郭雅希
5/ 80 年代作品	
17/ 90 年代作品	
47/ 2000—2002 年作品	
70/ 后记——关于约尔格·伊门道夫	
76/ 伊门道夫简历	

序一

这已经是约尔格·伊门道夫在中国的第二次展览了，通过展览，约尔格·伊门道夫展示了他那颇具规模的作品的一个横断面。整整十年前，热情的公众们曾经在北京认识了这位非凡的德国画家、雕刻家和舞台设计大师的作品，而这次的展览则更具规模，它会以一种令人难忘的和颇具代表性的方式记录伊门道夫的艺术历程。

约尔格·伊门道夫与中国有着非常特殊的、私人的关系，这在伊门道夫随同我于2001年秋天访华时变得更加明确。我十分清楚地知道，他在努力成为不同政治制度、文化，当然首先是人类之间进行交流的桥梁的建筑师。我十分荣幸能够对约尔格·伊门道夫在中国举办展览进行倡导和宣传。

伊门道夫的艺术将展示给中国观众德国现代文化中十分重要的一部分。它使那些一直致力于阐明生活现实的艺术家们开阔了眼界。约尔格·伊门道夫代表着一种明确的艺术立场——而这已有三十多年了。在这里人们看不到雅致的花环，有的只是清晰的注解。伊门道夫取得了地位，同时创造了伟大的艺术。

在过去的十年间，中德之间的文化交流得到了不断的发展和深化，这是我们两国友好关系中十分重要、不可或缺的组成部分。正直的艺术作品经常是对社会深入的了解，能够成为政治资料和经济数据。艺术作品推动了思考转向其他方面，并且有助于克服陌生和消除误解。这样信任就建立起来，友谊得到了发展。

我祝愿这次展览能够取得巨大的成功，并且能够吸引大量好奇、热情的观众。

德意志联邦共和国总理 格哈德·施罗德

2002年5月于柏林

für den Katalog der Ausstellung von Jörg Immendorff in China im Herbst 2002/Frühjahr 2003

Dies ist bereits die zweite Ausstellung, mit der Jörg Immendorff in China einen Querschnitt seines umfangreichen Schaffens präsentiert. Vor genau zehn Jahren konnte ein begeistertes Publikum in Peking die Werke dieses außergewöhnlichen deutschen Malers, Bildhauers und Bühnenbildners kennenlernen. Der Umfang der jetzigen Ausstellung ist sehr viel größer und dokumentiert Immendorffs Kunst und Schaffen in eindrucksvoller und repräsentativer Weise.

Jörg Immendorff hat eine ganz besondere, persönliche Beziehung zu China. Dies wurde einmal mehr bei meiner Reise nach China im Herbst 2001 deutlich, an der auch Immendorff teilgenommen hat. Ich weiß um sein großes Engagement als Brückenbauer zwischen politischen Systemen, Kulturen und vor allem Menschen. Mit großer Freude habe ich daher die Schirmherrschaft über die Ausstellungen Jörg Immendorffs in China übernommen.

Immendorffs Kunst zeigt den chinesischen Betrachtern ein wichtiges Stück deutscher Gegenwartskultur. Sie öffnet gleichzeitig den Blick auf einen Künstler, der sich immer der Auseinandersetzung mit den Realitäten des Lebens gewidmet hat. Jörg Immendorff steht für eine klare künstlerische Position und das seit mehr als drei Jahrzehnten. Hier sind keine ästhetischen Girlanden zu sehen, sondern deutliche Kommentare. Immendorff bezieht Stellung und schafft gleichzeitig großartige Kunst.

Der deutsch-chinesische Kultauraustausch hat sich im Laufe der vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich entwickelt und vertieft. Er ist ein ganz wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil der guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern. Gerade Kunstwerke ermöglichen einen anderen, oft tieferen Einblick in eine Gesellschaft als politische Daten und wirtschaftliche Fakten. Kunstwerke ragen zum Nachdenken über das Anderssein an und helfen damit, Fremdheit und Missverständnisse zu überwinden. So wird Vertrauen geschaffen, so kann Freundschaft sich entwickeln.

Ich wünsche den Ausstellungen großen Erfolg und viele neugierige, begeisterte Besucher.

序二

这里展出的 123 件版画是伊门道夫先生在上世 80 年代至本世纪初的作品，由此我们可以欣赏到 20 世纪欧洲最杰出的新表现主义的力作，同样也为当代美术界提供了一个认识大师、了解大师、研究大师、与大师面对对话的窗口。

在与伊门道夫的接触中，我们发现他对中国以及中国文化和东方文化有着浓厚的兴趣。70 年代，伊门道夫先生曾是一位崇拜毛泽东的“左派小组”成员，他曾非常认真地学习过《毛主席在延安文艺座谈会上的讲话》他认为，其中最核心的一句话是，艺术家必须不断地努力为人民服务。进入 80 年代，他的创作虽然与 70 年代有很大不同，但从他的艺术中总能看到一种艺术家的责任感。在他看来，“艺术家从他的自由创作中得到社会的尊重，艺术家还应把这种尊重还给社会。”

这次展览是天津第一次举办新表现主义大师伊门道夫的大型作品展。我相信这个展览不仅为天津与德国的文化交流提升了层次，也是天津和德国艺术家进行深层次交流的很好机会。谨祝愿展览成功！

天津美术学院院长 姜陆
2002 年 9 月

序三

伊门道夫对中国美术界并不陌生。8年前，他在北京国际艺苑美术馆举办的个人画展虽然规模并不大，但却引起了强烈的反响。美术界主要媒体的相继报导使很多中国人在这个时候知道了伊门道夫和他的作品。

也许是8年前的那次展览给这位大师留下了很好的印象。今年6月份，伊门道夫先生应天津美院邀请愉快地接受了天津美院院长姜陆先生的请求，应聘为天津美院客座教授，与此同时，这位大师决定今年9月份在天津、北京、南京和上海举办他的油画、版画和雕塑个展。我认为这个展览不仅仅是这位新表现主义大师近年来艺术创作的重要展示，也为走入低谷的当代架上绘画创造了一个重新反思与展望的契机……

对于德国表现主义和新表现主义的了解和认识，我们更多的来自于他们的油画，实际上表现主义版画与表现主义油画具有同样的地位。20世纪初，人们最早了解“桥社”是从版画印制的明信片、广告画、目录装饰等了解到的。由于德国有着悠久的工艺制作传统，不仅出现了像恩斯特·路德维希·基尔希纳(Ernst-Ludwig Kirchner)、埃里希·黑克尔(Erich Heckel)等既擅长油画又擅长版画的大师，也使德国表现主义在版画的复制和传播中影响得更为广泛和深远。据史料记载，基尔希纳所留下的版画有两千幅，埃里希·黑克尔有一千多幅，卡尔·施密特·罗特卢夫(Karl Schmidt-Rottluff)有七百多幅，埃米尔·诺尔德(Emil Nolde)有五百多幅，利翁纳尔·法宁格(Lyonele Feininger)有三百多幅，瓦西里·康定斯基(Wassily Kandinsky)有二百多幅，保罗·克利(Paul Klee)一百多幅……

二

约尔格·伊门道夫(Jörg Immendorff)1945年生于布勒克得，1961年开始其艺术生涯。1964年就读于杜塞尔多夫艺术学院，60年代末参加约瑟夫·博伊于斯为首的“行为”艺术运动，1977年开始采用绘画形式表现自我对社会现状的独特见解，1978年首次在科隆举办个人画展，此后一举成名。

人们常说50年代是以美国为首的抽象表现主义时代，60年代是以美国为首的波普艺术时代，70年代流行的观念艺术还是以美国为代表，而到了80年代则是以德国为首的新表现主义时代。

70年代末80年代初，以巴塞利兹(Baselitz)、吕佩尔茨(Lüpertz)、里希特(Richter)、彭克(Penck)、伊门道夫、西格马·波尔克(Sigmar Polke)、安塞姆·基弗(Anselm Kiefer)为代表的德国新表现主义不但展现了德国的民族文化特质和强烈的历史、社会意识，也挽救了濒临灭亡的架上绘画艺术。

20世纪初，德国的画家为抵御法国“艺术中心”殖民文化的影响，曾出现了表现主义思潮。1912年画家基尔希纳公开发表声明：“德国美术必须用自己的翅膀飞，我们有责任把自己和法国分开。”(见罗伯特·休斯：《新艺术的震撼》刘萍君等译，上海人民出版社，1989年，第251页。)一时间，德国成了独立于法国的又一现代艺术中心。然而，遗憾的是，在德国纳粹执政期间所有的现代艺术遭到了禁止。希特勒提倡“德国化、民族化”的口号不仅背离了德国民族文化自身发展的轨迹，也与国际现代艺术发展的总趋势相脱节。“二战”结束后，德国艺术家极力想摆脱“战败国”所留下的阴影；同时，又想极力摆脱纳粹统治在文化艺术上所造成的损失；并且，尽快地形成既与国际主流文化接轨又与以美国为中心的“抽象表现主义”、“波普艺术”、“观念艺术”相对峙的局势。70年代至80年代，随着德国经济的复苏和崛起，一大批酝酿已久，一直处于边缘的青年艺术家在柏林、科隆、汉堡脱颖而出，成了德国当代艺术主流。这一“主流”带有明显表现主义倾向的绘画样式既不同于20世纪初的诺尔德、基尔希纳为代表的“表现主义”，又迥异于以美国为中心的“抽象表现主义”，故被人们冠以“新表现主义”之称。

以巴塞利兹、吕佩尔茨、里希特为代表的既非纯粹的具象，又非抽象的“纯绘画”创作率先摆脱了抽象表现主义和既定的“题材”及“美学规范”的束缚，坚持架上创作与以美国为中心的后殖民霸权相对抗，使濒临死亡的德国绘画艺术获得了新生。

如果说巴塞利兹、吕佩尔茨、里希特的艺术为避免“观念艺术”主题的引诱而使绘画走向了纯形式的探索，那么，伊门道夫为代表的更年轻一代的画家则在纯形式的基础上又赋予“新表现”绘画以精神和政治性的意义；如果说前者为80年代德国绘画的崛起奠定了形式的基础，那么伊门道夫等艺术家的艺术则为80年代德国绘画在精神与社会层面进一步创造性的表现和社会的变革起到了重要的作用。

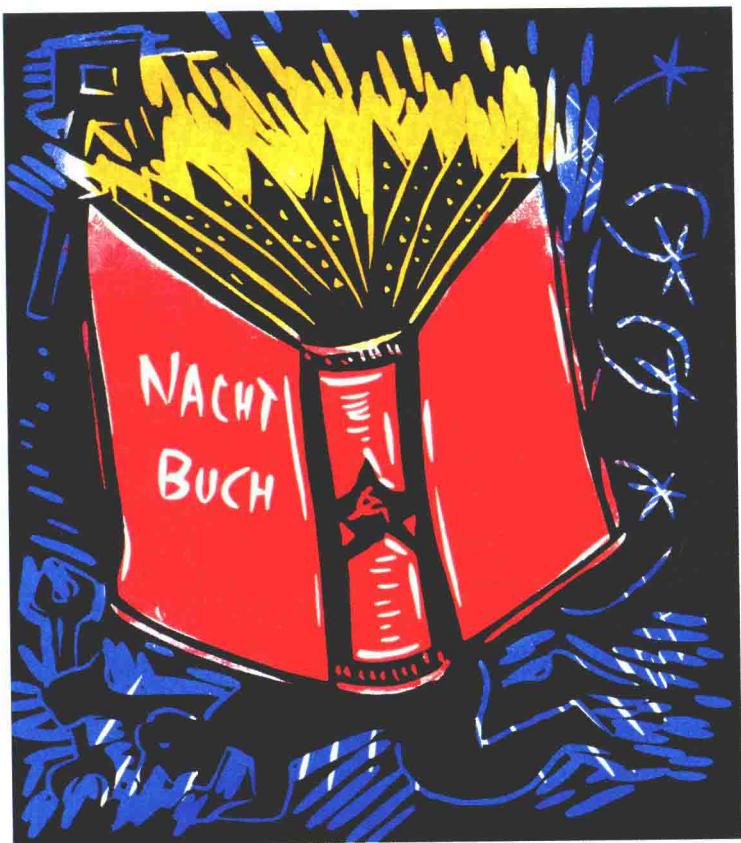
以巴塞利兹、吕佩尔茨、里希特、伊门道夫、基弗、波尔克和彭克为代表的德国新绘画运动不仅为德国后现代艺术发展拓展了新的空间，也带动了欧洲其他国家以及美国濒临灭绝的架上绘画艺术再度崛起。

三

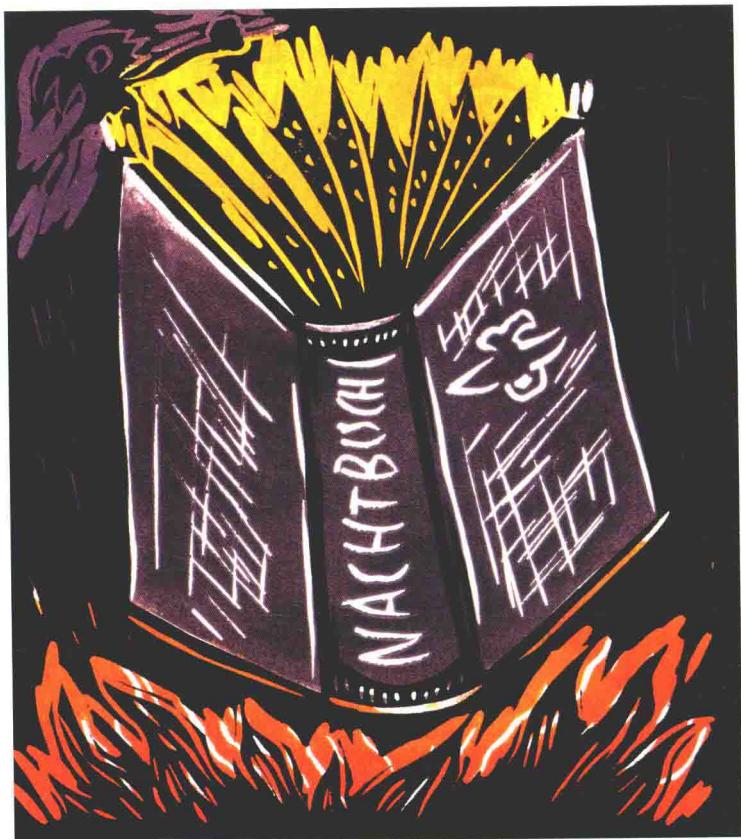
这里展出的新表现主义绘画大师伊门道夫的123幅版画仅仅是他的版画创作中的一小部分，这批版画不但与他的油画同样出色，而且与德国古老及近现代绘画一脉相承。同时，与德国的文化、德国的社会命运息息相关。另外，也反映了德国表现主义艺术家与新表现主义艺术家同样——油画、版画，甚至雕塑并不把它们视为一种学科门类，更不会因技术障碍而产生任何隔阂，它们只是同一种东西的不同表现方式。因此，就伊门道夫的版画而论，我们不能仅仅将其视为版画，而应将其视为伊门道夫艺术的组成部分，与此同时，也不应将伊门道夫视为版画家或油画家，而是艺术家。

郭雅希

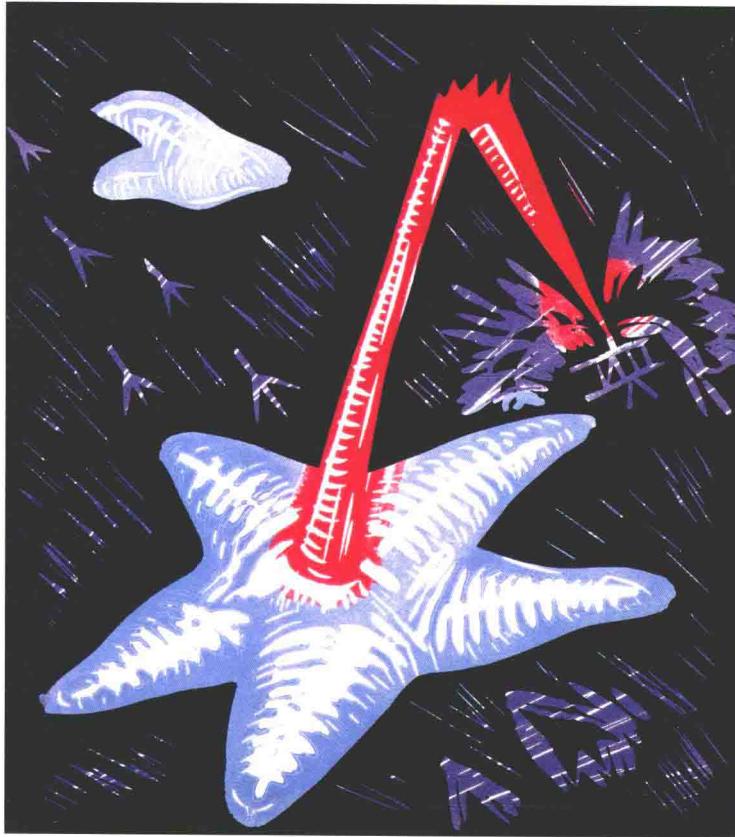
2002年9月

出自系列: Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

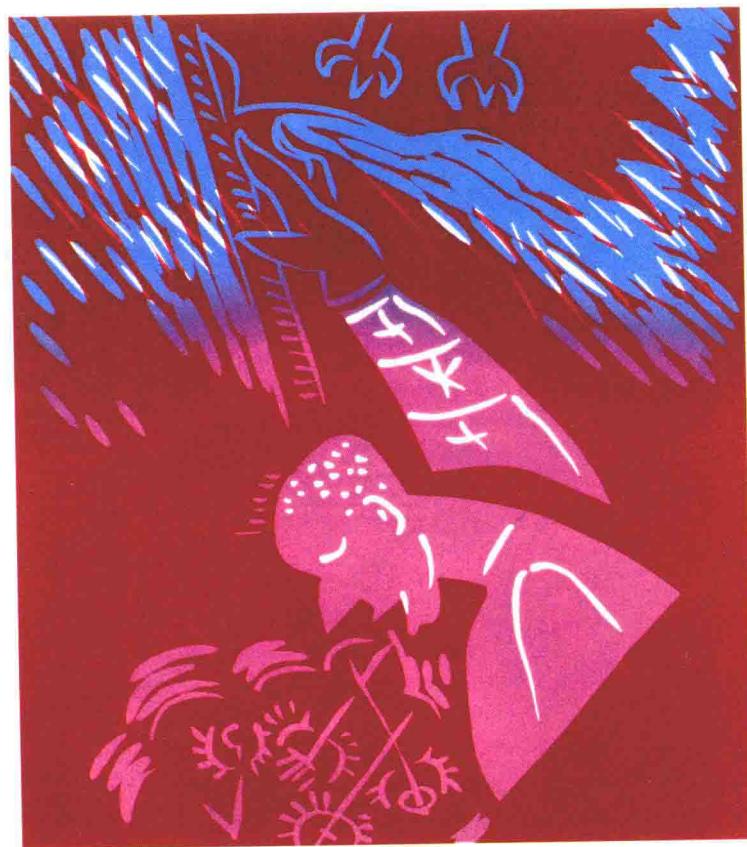
出自系列: Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列: Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列: Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

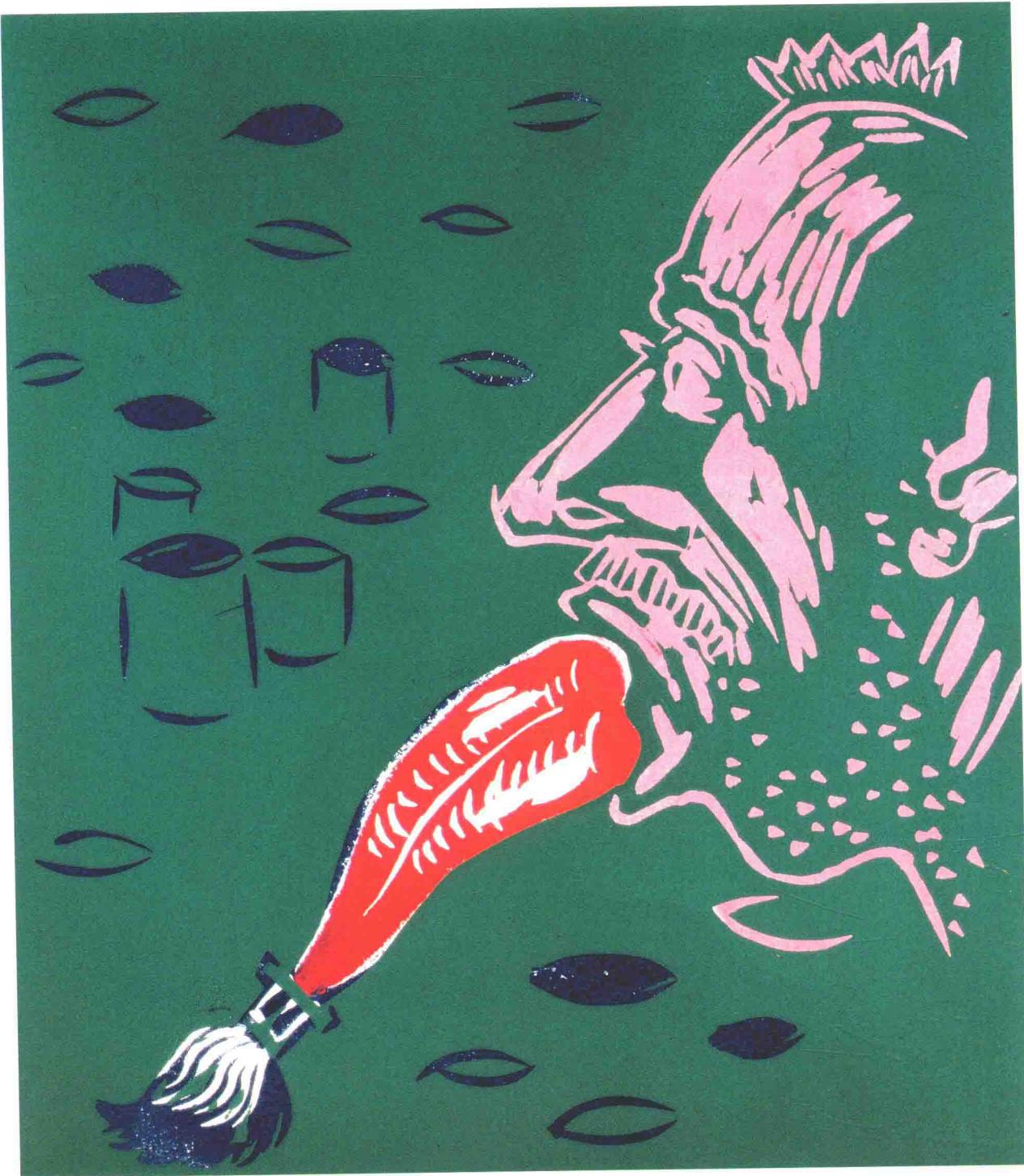
出自系列：Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列：Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列：Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列：Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987

出自系列：Babel 亚麻油毡版画 45cm × 50cm 1987