

现代德国插图

现代德国插图

余秉楠 编 浙江人民美术出版社

责任编辑：骆振龙

装帧设计：边磊

现代德国插图

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州武林路125号)

浙江省新华书店经销

浙江新华印刷二厂印刷

开本：787×1092 1/24 印张：9.5

1987年4月第1版·第1次印刷

印数：0,001—5,000

统一书号：8156·1325 定价：3.84元

现代德国插图的特征与风格

现代德国插图艺术的分水岭是第二次世界大战结束时的1945年。这可以从书籍插图的内容和艺术形式上反映出来，并且大体上与同时期的德国造型艺术的变化相类似。1945年后，战后新文学作品的插图占据了优势，古典的和第二次世界大战前的文学作品插图有明显的下降；在表现技巧和艺术风格上更加趋于成熟和丰富多彩，在世界插图艺术中独树一帜，受到了国际上的重视和赞扬。代表人物有伯梅尔、黑根巴特、库宾、勒辛、施维默尔、克莱姆克、罗塞和巴尔赤尔等。

根据估算的数字表明，在战后的插图中，与黑白艺术相联系的版画插图占一半以上，这是现代德国插图艺术的特征。这一特征是德国优秀的黑白版画传统得到继承和发扬的结果。丢勒正是由于他的黑白版画而成为其它国家无法比拟的杰出画家。这一传统的沿续从未中断过，霍尔拜因的木版画、门采尔的腐蚀铜版画以及本世纪上半期珂勒惠支的石版画的成就，都是德国插图艺术家们取之不尽的艺术源泉。

在版画插图中，占比例较大的木刻是德国插图艺术中非常有特色的部分。其中，木口木刻又成为新时期插图艺术最典型的象征。

各种不同技巧和风格的同时并存，是现代德国插图艺术的另一个特征。由于所处地理位置的原因，这个国家长期以来受到了毗邻国家各种文学和艺术思潮的影响，形成了丰富多彩的艺术风格。

较早形成的是青年风格，这是一种生动而清新的潮流。最早的代表人物是萨特梅尔，他的《莱茵河城市文化史》和《死的舞蹈》等的插图强调线的魅力，给人以强烈的印象。海涅的插图进一步赋予线条以感情和抽象化，简洁的造型富有装饰趣味。完全成熟的是克雷格，他为莎士比亚戏剧《哈姆莱特》作的插图有着青年风格特有的平面装饰效果，突出线的动势，是一种理想化和英雄人物理想美的追求，效果强烈，令人印象深刻。

达达主义的插图追求新奇、怪诞、抽象和符号式的画面。代表人物有施维特尔斯和哈特菲尔德。值得一提的是哈特菲尔德的摄影剪辑插图，克服了那种无政府主义的艺术语言，充满了思想性和幽默感，感染力很强，是一种独有的活泼的风格。

印象主义的早期代表是科林特。但是最杰出的大师是斯莱福克特，他擅长石版画，喜欢画童话题材和冒险故事的插图，代表作有《阿里巴巴和四十大盗》、《皮袜子》和《魔笛》的

腐蚀铜版画。为哥德的《浮士德》所作的石版画插图使他的艺术到达了顶峰，他善于突出情节中的戏剧性场面，准确地把握住复杂的人物形象，有些模糊消失，有些非常清晰。

从印象主义转向表现主义的有相当一部分插图家，他们的作品或多或少地带有印象主义的痕迹。克莱姆的木刻插图表现力很强，创作了许多高水平的世界古典文学作品的插图。普拉格的大量插图包含了从欢快明朗直到幽灵鬼怪的各种题材，表现出他广泛的兴趣和能力。擅长钢笔画的库宾，善于表现幽灵鬼怪和梦幻般的题材来揭露社会的黑暗和弊端，效果强烈，给人以难忘的深刻印象。

在众多的风格流派中，对于德国最具有典型意义的是表现主义，与其它国家相比，德国是拥有这方面的插图家数量最多和最集中的国家。表现主义最早起源于1905年德累斯顿的“桥社”，它强调通过艺术来表现艺术家内心或主观的情绪及感觉，由于对社会现状的不满和对抗，以及由此而来的心理上的压力和精神上的紧张，在手法上多采用夸张和变形。著名的插图家有格罗斯、黑根巴特、伯梅尔、施维默尔、迪克斯、弗罗尼斯、奥尔洛夫斯基、韦贝尔、克莱姆克、罗塞、霍夫曼、格里斯哈贝尔、斯蒂莱尔、马尔克斯、克拉茨、布里尔卡、巴特克和维尔堡等。

格罗斯的作品以其敏锐的观察力、清晰的线条和讥讽的笔触对社会进行了尖锐的批评，鲁迅曾经写文章《漫画而又漫画》介绍过他。

更加成熟的代表人物是黑根巴特，他的幽默感很强的插图几乎可以看作是讽刺画，充满活力但是经过慎重考虑过的人物线条十分纯熟，是一种表现力很强的独特风格。在他的大量作品中最值得称颂的有《唐·吉珂德》、《斯库德利的女郎》、《浮士德》和《莎士比亚戏剧集》等。

伯梅尔早期受斯莱福克特和迈德的影响，后来转变为表现主义艺术家，形成了他自己的表现力很强的风格。他也研究了黑根巴特的作品，取得了几乎是神似的效果。但是伯梅尔在表现人类的苦难和倾注的同情上比黑根巴特更加直截了当，这种内含的气质是通过他满怀激情的描绘表现出来的。

施维默尔的插图有一种如同书写一样纯熟的线条美，轻快活泼，在疾驰的线条中准确地刻划出典型人物的性格。他的代表作有海涅的《一个冬天的童话》、《意大利文艺复兴艺术家

铁事》和哥德的《罗马的哀歌》等。

克莱姆克对现代德国插图艺术有比较大的影响，是一个创作热情极高、作品数量很多、为群众喜爱的插图家。他的作品有浓厚的装饰趣味和幽默感，充分发挥了木口木刻特有的材料性能和十分细腻的法。代表作有薄伽丘的《十日谈》、孟德斯鸠的《真实的故事》和《世界冒险故事集》等。克莱姆克和勒辛都是德国今天最有成就的木口木刻插图家。

“版画创造寓言”，德国人这样来赞美罗塞的版画插图。这并不是指文学语言的叙述，而是在画面结构、线和面、以及细腻的表现方法上的丰富的版画技巧和奇妙的艺术构思。罗塞擅长木口木刻，后来也从事铜刻的创作。他为哥德的《威尼斯的来信》作的铜刻插图在表现技巧上比以往更加纯净透明，把这个与众不同的水上城市诗一般地浓缩了，从带有幻想色彩的画面上看到的比真实的还要多。

罗塞、克莱姆克、布里尔卡和维尔堡，他们都可以归到运用黑白的版画技巧，将观察到的客观事物加以诗一般地浓缩的有幻想色彩的象征性的一类。至于布里尔卡的装饰性和暗喻式的插图，则更是纯粹的象征手法了。

塞瓦尔德和勒辛的早期插图都是表现主义的，后来转向了超现实主义。塞瓦尔德的插图是明亮的轮廓画风格，这大约与他在希腊和地中海沿岸的生活经历有关。相反，勒辛采用了在简洁的轮廓上配以细碎和犀利的刀法，从而产生了一种非常新颖的感觉。他的代表作是感觉十分摩登的《启示录》和荷马的《奥德赛》。这方面的插图家还有克雷德尔和奥伯伦德尔。

目前德国的版图虽然分裂为两个德国，但是在插图艺术上几乎是没有差异的。这种互相一致的根源，就是共同的民族传统。稍有不同的是西德的插图艺术受到了西方国家的影响，出现了一些为广告宣传品服务的商品化倾向，细心人对这一点是不难察觉的。

这里选进了一百多人的二百余幅插图，它们包括了重要的插图家和部分新秀的作品。读者可以看到插图家们高超的表现技巧、严肃的创作态度、广泛的题材范围以及多种多样的艺术风格。由于水平所限和收集资料上有一定的困难，难免有疏漏错误，尚希读者不吝示教。

余秉楠写于北京

目录

1. 汉斯·巴尔歇尔:《檀木箱子》
2. 汉斯·蒂夏:《关于小强盗、外套和公山羊的叙述》
3. 克劳斯·恩西卡特:《孔雀的婚礼》
4. 彼得·聚尔费斯特:《中亚印象》
5. 阿尔诺·林克:《白卫军》
6. 约翰·哈特菲尔德:《德国高于一切》(护封)
7. 卡尔·乔治·希尔施:《骑兵队》
8. 于尔根·斯蓬:《一只看见另一只猛兽的猛兽》
9. 丢勒:《天使长米迦勒和龙的战斗》
10. 丢勒:《逃亡埃及》
11. 汉斯·霍尔拜因:《死的图画》
12. 阿多尔夫·门采尔:《腓特烈大帝传》
13. 凯绥·珂勒惠支:《示威》
14. 凯绥·珂勒惠支:《纪念卡尔·李卜克内西》
15. 约瑟夫·萨特莱尔:《死的舞蹈》
16. Th·Th·海涅:《朱提斯》
17. E·G·克雷格:《哈姆雷特》
18. 库尔特·斯维特尔斯:《头脑中的瞬间》(护封)
19. 洛菲斯·科林特:《关于朱提斯的叙述》
20. 马克思·斯莱福克特:《浮士德》
21. 瓦尔特·克莱姆:《浮士德》
22. 雨果·斯·普拉格:《克拉菲戈》
23. 阿尔弗雷德·库宾:《另一面》
24. 阿尔弗雷德·库宾:《盲人的坠落》
25. 阿尔弗雷德·库宾:《安徒生童话》
26. 阿尔弗雷德·库宾:《外套》
27. 阿尔弗雷德·库宾:《明希豪普男爵历险记》
28. 乔治·格罗斯:《科贝斯》
29. 约瑟夫·黑根巴特:《乞丐歌剧》
30. 约瑟夫·黑根巴特:《唐·吉珂德》
31. 约瑟夫·黑根巴特:《浮士德》
32. 约瑟夫·黑根巴特:《浮士德》
33. 约瑟夫·黑根巴特:《浮士德》
34. 约瑟夫·黑根巴特:《莎士比亚戏剧集》
35. 约瑟夫·黑根巴特:《莎士比亚戏剧集》
36. 约瑟夫·黑根巴特:《莎士比亚戏剧集》
37. 约瑟夫·黑根巴特:《莎士比亚戏剧集》
38. 君特·伯梅尔:《塔玛尔》
39. 君特·伯梅尔:《外套》
40. 马克思·施维默尔:《子孙后代》
41. 马克思·施维默尔:《子孙后代》
42. 马克思·施维默尔:《罗马的哀歌》
43. 马克思·施维默尔:《意大利文艺复兴时期艺术家轶事》
44. 马克思·施维默尔:《意大利文艺复兴时期艺术家轶事》
45. 马克思·施维默尔:《意大利文艺复兴时期艺术家轶事》
46. 马克思·施维默尔:《意大利文艺复兴时期艺术家轶事》
47. 奥托·迪克斯:《马太福音》
48. 奥托·迪克斯:《马太福音》
49. 汉斯·弗洛尼斯:《背叛的心》
50. 汉斯·弗洛尼斯:《巴松皮雷元帅的韵事》
51. 汉斯·弗洛尼斯:《大师与玛加丽塔》
52. 汉斯·弗洛尼斯:《戈莱姆》
53. 汉斯·弗洛尼斯:《戈莱姆》
54. 汉斯·奥尔洛夫斯基:《浮士德》
55. 汉斯·奥尔洛夫斯基:《卡桑德拉》
56. A·保尔·韦贝尔:《明希豪普男爵》

57. A·保尔·韦贝尔:《从尖塔上望下来的目光》
58. A·保尔·韦贝尔:《奇特的坦率》
59. A·保尔·韦贝尔:《奇特的坦率》
60. 韦尔纳·克莱姆克:《舍尔穆夫斯基》
61. 韦尔纳·克莱姆克:《十日谈》
62. 韦尔纳·克莱姆克:《真实的故事》
63. 韦尔纳·克莱姆克:《世界冒险故事集》
64. 韦尔纳·克莱姆克:《世界冒险故事集》
65. 韦尔纳·克莱姆克:《世界冒险故事集》
66. 奥托·罗塞:《喔喔!》
67. 奥托·罗塞:《克里特岛传说》
68. 奥托·罗塞:《岛》
69. 奥托·罗塞:《威尼斯的来信》
70. 奥托·罗塞:《彼得这条鱼》
71. 奥托·罗塞:《彼得这条鱼》
72. 费利克斯·霍夫曼:《卢基多尔》
73. 费利克斯·霍夫曼:《卢基多尔》
74. 费利克斯·霍夫曼:《菲佐莱的处女》
75. 费利克斯·霍夫曼:《爱神与精灵》
76. H A P·格里斯哈贝尔:《卡尔米娜·布拉纳》
77. H A P·格里斯哈贝尔:《玛休和皮休的顶峰》
78. 君特·斯蒂莱尔:《猫叫》
79. 君特·斯蒂莱尔:《恶棍行会》
80. 君特·斯蒂莱尔:《古代和现代的恐怖故事》
81. 格哈德·马尔克斯:《渔夫》
82. 格哈德·马尔克斯:《先知约那》
83. 格哈德·马尔克斯:《伊索动物寓言》
84. 格哈特·克拉茨:《唐·吉珂德》
85. 安德雷亚斯·布里尔卡:《紫茉莉花的游历》
86. 安德雷亚斯·布里尔卡:《心脏和血液的运动》

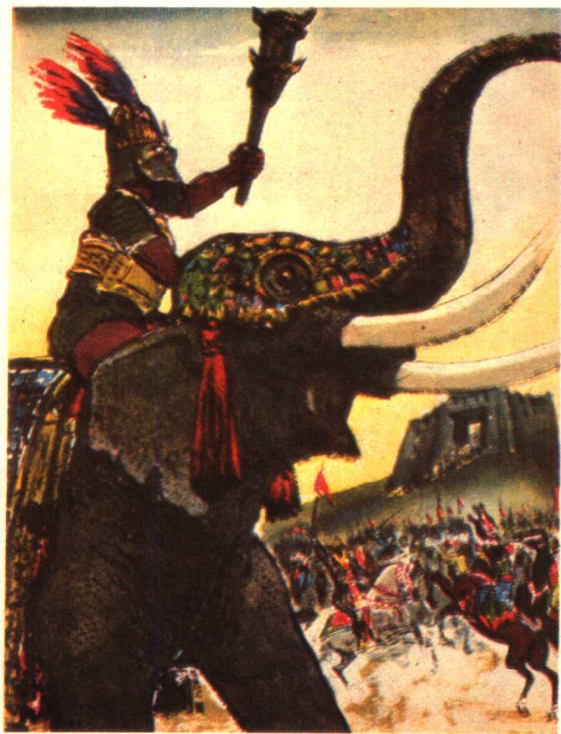
87. 海因茨·巴特克:《盛宴》
88. 汉斯·彼得·维尔堡:《跳蚤》
89. 理查·塞瓦尔德:《牧歌》
90. 理查·塞瓦尔德:《关于希腊岛的叙述》
91. 卡尔·勒辛:《启示录》
92. 卡尔·勒辛:《启示录》
93. 卡尔·勒辛:《奥德赛》
94. 弗里茨·克雷德尔:《奥卡辛和尼科莱特的故事》
95. 弗里茨·克雷德尔:《古代木偶戏》
96. 格哈德·奥伯伦德尔:《明希豪普男爵》
97. 格哈德·奥伯伦德尔:《唐·吉珂德》
98. 汉斯·巴尔歇尔:《檀木箱子》
99. 汉斯·巴尔歇尔:《檀木箱子》
100. 汉斯·毛:《油漆工》
101. 汉斯·毛:《油漆工》
102. 克劳斯·恩西卡特:《内莫船长是怎样死的》
103. 克劳斯·恩西卡特:《内莫船长是怎样死的》
104. 克劳斯·恩西卡特:《穿过稠密和稀薄》
105. 卡尔·乔治·希尔施:《淡淡的眼泪》
106. 卡尔·乔治·希尔施:《谁尝到了爱情的苦果》
107. 卡尔·乔治·希尔施:《巴伐利亚森林的古代传说》
108. 阿尔弗雷德·赫尔德利卡:《婚礼》
109. 阿尔弗雷德·赫尔德利卡:《婚礼》
110. 阿尔弗雷德·赫尔德利卡:《科莱克书信集》
111. W·L·维利:《为美术杂志作的插图》
112. 古斯塔夫·多莱:《明希豪普男爵的奇妙旅行》
113. 马克思·恩斯特:《神角》
114. 阿克塞尔·黑滕斯坦因:《幽灵笑话》
115. 阿克塞尔·黑滕斯坦因:《幽灵笑话》
116. 雅诺施:《每晚一首诗》

117. 雅诺施:《每晚一首诗》
118. 阿利·申德许特:《现代作家口述德语作品》
119. 阿利·申德许特:《现代作家口述德语作品》
120. 君特·布鲁诺·福克斯:《你要把人放在口中咀嚼》
121. 君特·布鲁诺·福克斯:《你要把人放在口中咀嚼》
122. 君特·布鲁诺·福克斯:《电报》
123. 贝尔特·格雷思海姆:《德国文学中的新野兽派》
124. 贝尔特·格雷思海姆:《德国文学中的新野兽派》
125. 尤塔·黑尔格雷韦:《阿里巴巴和四十大盗》
126. 尤塔·黑尔格雷韦:《阿里巴巴和四十大盗》
127. 尤塔·黑尔格雷韦:《阿里巴巴和四十大盗》
128. 尤塔·黑尔格雷韦:《阿里巴巴和四十大盗》
129. 克萊斯蒂诺·皮亚蒂:《言简意赅的文字》
130. 克萊斯蒂诺·皮亚蒂:《言简意赅的文字》
131. 维利·盖格尔:《卡门》
132. 维利·盖格尔:《陀思妥耶夫斯基》
133. 鲁特·克诺尔:《希腊热恋》
134. 鲁特·克诺尔:《圣诞节颂歌》
135. 克里斯托夫·梅克尔:《通俗歌曲》
136. 克里斯托夫·梅克尔:《通俗歌曲》
137. 克里斯托夫·梅克尔:《治家格言》
138. 罗斯维塔·夸德弗利格:《霍夫曼斯瓦尔道诗选》
139. 罗斯维塔·夸德弗利格:《霍夫曼斯瓦尔道诗选》
140. 弗里茨·克雷梅尔:《呀!法拉达,你被压住了》
141. 霍尔斯特·扬森:《兔子和刺猬》
142. 君特·库尔特·缪勒尔:《涅瓦大街》
143. 君特·库尔特·缪勒尔:《涅瓦大街》
144. 耶尔格·雷梅:《关于时间》
145. 库尔特·哈尔布利特:《普莱和普米》
146. 伊里·萨拉蒙:《我们含着眼泪演出可怖的歌剧》

147. 约阿希姆·约翰:《狼和七只小山羊》
148. 霍尔斯特·安特斯:《我的道路》
149. 彼得·阿克利曼:《苦难的○城处在绝望中》
150. 亨利·里希特尔:《我的父亲的生活》
151. 鲁多尔夫·屈格莱尔:《罗马狂欢节》
152. 格哈德·克特内尔:《德国工人运动史》
153. 曼弗雷德·博芬格尔:《一个在阿尔图国王宫殿里的美国佬》
154. 沃尔夫冈·维尔费尔:《塞尔德维拉的人们》
155. 阿尔布雷希特·封·博德克尔:《大贼》
156. 莉泽洛特·施瓦茨:《荒寂的屋子》
157. 路德维希·迈内尔:《九月呐喊》
158. 弗兰斯·哈肯:《彼得与狼》
159. 福尔克尔·文特:《穆里塔的荣耀与死亡》
160. 马罗尔德:《在西场雨之间》
161. 汉斯·迈耶尔·福赖特:《德国,冬天的童话》
162. 汉斯·迈耶尔·福赖特:《德国,冬天的童话》
163. 汉斯·亚历山大·缪勒尔:《青春》
164. 汉斯·亚历山大·缪勒尔:《青春》
165. 罗尔夫·费利尔·缪勒尔:《小精灵》
166. 罗尔夫·费利尔·缪勒尔:《小精灵》
167. 威廉·布施:《巴拉丁·本拉姆》
168. L·G·封·卡卡罗伊特:《格林童话》
169. 贝恩哈德·海塞希:《三个铜板的小说》
170. HM埃哈特:《忏悔》
171. E·B·斯塔斯福特:
172. 伊莉莎白·沙夫
173. 库尔特·齐梅尔曼:《悲惨世界》
174. 库尔特·齐梅尔曼:《悲惨世界》
175. 库尔特·齐梅尔曼:《中国在战斗》

176. 库尔特·齐梅尔曼：《希腊的儿女们》
177. 弗兰克·鲁迪希凯特：《普希金诗集》
178. 弗兰克·鲁迪希凯特：《普希金诗集》
179. 卡尔·海因茨：《十月诗》
180. 卡尔·海因茨：《十月诗》
181. 埃格伯特·黑尔富特：《幻灯》
182. 罗贝特·普德利希：《为大人演出的木偶戏》
83. 恩斯特·福克斯：《梦的象征》
184. 恩斯特·福克斯：《梦》
185. 霍尔斯特·胡塞尔：《机器人童话》
186. 霍尔斯特·胡塞尔：《犹太童话和古布拉格传说》
187. 洛塔尔·弗里德里希：《木木》
188. 赖因纳尔·齐姆尼克：《莱克特罗的故事》
189. 赖因纳尔·齐姆尼克：《莱克特罗的故事》
190. 格哈德·库尔特·穆莱尔：《英国的旅行》
191. 格哈德·库尔特·穆勒尔：《木偶剧院》
192. 君特·里希特尔：《老人与海》
193. 汉斯·约阿希姆·瓦尔希：《费尔森堡岛》
194. 黑贝尔特·山德堡：《意见分歧》
195. 威廉·鲁多尔夫：《被破坏的德累斯顿》
196. 埃法·科赫·瓦尔特：《驼背牧羊人》
197. 腓特烈·卡尔·文希特：《盗窃桂冠者》
198. 法布里齐奥·克莱里克：《马可波罗游记》
199. 格尔特鲁德·德根哈特：《遗嘱》
200. 格尔特鲁德·德根哈特：《来到李树下的桌子边》
201. 佩尔·沃尔夫拉姆：《万湖》
202. 海因茨·埃德尔曼：《牧场的风》
203. 贝纳德·延格尔：《献给比尔皮尔的诗》
204. 黑尔曼·瑞曼：《里姆鲍德诗集》
205. 黑尔曼·瑞曼：《里姆鲍德诗集》

206. 保尔·埃利亚斯堡：《魔岛》
207. 埃法·约哈娜·鲁宾：《胡桃夹子与老鼠国王》
208. 西蒙·迪特里希：《勒辛寓言集》
209. M·M·普雷希特尔：《希腊男子找希腊女人》
210. 汉斯·乔治·劳赫：《夜间，当我们熟睡时》
211. 萨莎·尤里茨：《一些人的胡作非为》
212. 贝纳德·舒尔茨：《一次破裂会谈的碎片》
213. 路易·瑞韦尔克：《浮士德》
214. 阿洛伊斯·科尔布：《浮士德》
215. 彼得·特鲁姆：《浮士德》

1

汉斯·巴尔赤尔
《檀木箱子》

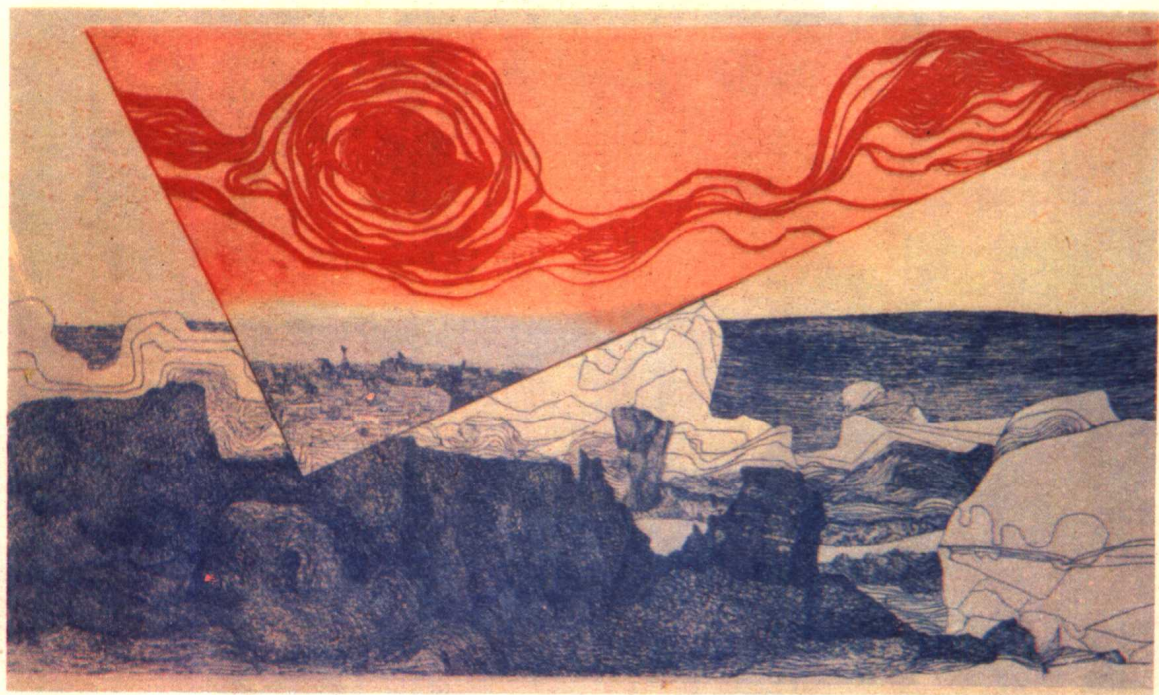

2

汉斯·蒂夏

《关于小强盗、外套和公山羊的叙述》

4

彼得·聚尔费斯特

《中亚印象》

5

阿尔诺·林克
《白卫军》

Kurt Tucholsky

6

约翰·哈特菲尔德

《德国高于一切》(护国)

7

卡尔·乔治·希尔施
《骑兵队》

56. Karl-Georg Hirsch