

珂勒惠支版画集

珂勒惠支版画集

嶺南美術出版社

1 9 9 1

(粵)新登字06号

责任编辑 黄树德 梁鼎英
装帧设计 黄树德
责任技编 谢 贤 裴裕祥

珂勒惠支版畫集

出版、總發行：嶺南美術出版社

經 銷：廣東省新華書店

印 刷：深圳粵海旭日印刷包裝有限公司

1991年10月第一版、1991年10月第一次印刷

開 本：20

印 張：4.4

ISBN7-5362-0629-8 J. 0658

定價：18.50元（平裝）22元（精裝）

新版《珂勒惠支版画集》序

迟 轲

55 年以前，珂勒惠支的版画第一次在中国结集出版时，鲁迅写道：“在女性的艺术家中，震动了世界的现在几乎无出于凯绥·珂勒惠支之上”。1927年，作家罗曼·罗兰曾赞颂她说：“这有丈夫气的女性，用了忧郁和纤细的同情，把平民的困苦与悲痛收在她的眼里与慈母般的腕下。这是做了牺牲的人民的沉默的声音”。戏剧家霍普特曼致函她说：“你的无声的线描，侵入心髓，如一种惨苦的呼声：希腊和罗马时代都没有听过的呼声”。

珂勒惠支将永远以她深广的悲悯，真诚而强烈的情感，具有现代风格的独创的艺术语言，在美术史上占居崇高的位置。

她的外祖父是与官方教会决裂的“自由宗教协会”的创建者；她的父亲因为政见的分歧，放弃了候补法官的位置而去从事泥水建筑工。她的哥哥和丈夫都具有社会主义理想同情贫苦的劳动者。罗莎·卢森堡和李卜克内西是她家的座上客；歌德和左拉的文学著作同样给她以深刻的印象。她就是在这样一个充满宗教的人道精神和革命理想主义的环境中长大。

她所处的时代，是人类的命运经历着重大的转折的时代。她的一生几乎都是住在贫苦的工人区中。尽管上层统治者讥笑她是“贫民窟的艺术家”。有人问她为什么偏要画那些“褴褛粗鲁”的工人。她说，她确实觉得他们比那些“文明优雅”的上等人更美。

最初奠定了她的艺术家声誉的作品，是反映1844年西里西亚纺织工人起义的版画《织工的反抗》。全组共六幅。这组作品的创作虽然受到霍普特曼的戏剧《织工》的启示，珂勒惠支却有自己独特的创造。她表现的内容是：贫穷的工人守视在病重的妻子床边：

“死神”降临到工人家里：工人们秘密商讨斗争的对策：团结起来的工人结队前进：袭击厂主的房屋：遭到镇压后工友们把牺牲者的尸体送回家去。美国评论家齐格罗瑟说这组作品“几乎是第一次在绘画里表现工人的贫困，和他们为了改变自己的处境长期斗争所招致的残酷压迫。”1898年《织工的反抗》展出时，年高望重的门采尔和著名画家李卜曼都提议授予她金奖，但遭到了德皇的否决。次年在德累斯顿再展时，终获金奖。又在伦敦获奖。

10年以后，珂勒惠支以更加宏伟的组画《农民战争》震动了欧洲的艺坛。十六世纪德国的农民战争与由此引起的宗教改革运动，是欧洲历史上的重大事件。珂勒惠支自幼即熟知这段历史，而现实中劳动者的不幸遭际更鼓舞了她的创作激情。这套七幅作品的组画前后历时六年始告完成。而七幅作品中，有四幅画是以女性为主的：她遭受贵族地主的蹂躏：她为复仇而磨利杀人的镰刀：她奋力呼喊鼓舞暴动者冲锋：她在失败后的战场上寻找自己儿子的尸体。

珂勒惠支一生中创作了五十多幅自画像。正像伦勃朗一样，这些自画像打上了她生活演变的印记，反映了她心理发展的历程，可以说是一部不用文字的自传。其实在她的大部分创作中，都可以找到她的影子，——一个为了捍卫受难者和幼小者而奉献出自己一切的伟大母性：她用快要枯乾了的乳房哺育后代：带着幼儿露宿街头：为了孩子拼命在死神怀抱里挣扎：像母鸡抵御老鹰的袭击一样庇护着儿童们：以牺牲的决心奉献出自己的骨肉：又为了孩子们的死亡永含哀悼……

第一次世界大战中，她的18岁的次子彼得参加志愿军而牺牲：第二次世界大战中，她的孙子又不幸阵亡。希特勒掌权以后把她逐出柏林艺术学院，禁止她的作品展览和出版。她的好友曾为她提供了出国护照和各种必要的保证。但她谢绝了这一好意。她觉得

自己的出走将会对不起留在德国的家人和朋友们。当法西斯的迫害日益严重之时，她曾随身带着一个小毒药瓶，以防万一遭到逮捕，以免在拷打中牵连了朋友。

她的后期创作——版画、雕塑里，多次出现过反对战争，父母哀悼儿子的形象。在她的晚年更创作了一套《以死为主题的组画》。这些作品是她痛苦心境的流露，是对于险恶黑暗的现实的特殊反映，也是一种控诉和向世人发出的警告。

西方美术史家认为，珂勒惠支的艺术的某些方面是近于表现主义的：她的好友乔治·格罗兹即属德国表现派中人。表现主义要求美的意象和均衡感应该服从于情感的表现。珂勒惠支的作品确实是以强大的情感力量和鲜明的自我个性动人心目。不过她的非凡之处在于把自己与劳动者的命运融为一体，深切体味着他们的饥饿、失败、病痛、死亡和战斗的决心，分享着他们的欢乐与希望。

她画上的人物，都是穿着宽大粗厚而破旧的衣服：沉重的操劳使他们腰弯背佝、胼手胝足，可是又像雕像那么坚实厚重。粗看去，他们的外形很接近，——代表了一种处于专制独裁和法西斯高压之下，在两次大战灾难之间的劳动者的典型。可是仔细看时就会发现，在她那极为奔放粗豪的手法中，却能同时表现出一般人难以观察到的、极为微妙的情感与个性：酣睡的孩子在寒风中瑟缩的神态和母亲疲劳的面容；悲痛中捂住嘴巴和眼睛的富于表情的双手；因为没有面包吃又不敢让子女看到自己哭泣的母亲的动人身姿……她的作品可以被视为一部人物姿态和表情的辞典，而由于这些形象的内在力量和心理上的真诚，其中又绝无闹剧式的浮夸的语言。当然，她手下的形象常常是偏于忧郁的，但正如海明威所说：因暴烈的死亡而凝聚起来的崇高情感是最能打动人心的一而在她那些精深的观察和微妙的表现力中，尤能令人发现女性所特有的细腻的感受力。

她热爱文学：歌德的作品陪伴了她的一生。她的绘画常与文学和戏剧有着密切的因

缘。可是，却又完全是独立于文学戏剧之外的，纯粹以视象为传达手段的造型艺术。她热爱音乐，朋友说她几乎从来不放过一次《圣·马太的受难》或《第九交响乐》的演出机会。她的层次深厚调子丰富的黑白画具有音乐的美。她赋予德国人特别擅长的“线的艺术”以新的生命，使它们具有“侵人心髓”的力量。在腐蚀版、石版、木刻的领域中她创造了新的语言，把西方的版画艺术提到了一个新的高度。

珂勒惠支幼年时看到过一册英国画家霍迦兹所作反映社会风俗的连续版画。霍迦兹的作品以通俗而著称。珂勒惠支后来的创作虽然极富个性和独特风格，但与其他现代艺术家相比，她的作品还是较为“通俗”，令人觉得亲切朴素的。这不能不说与她幼年最初接受的影响有关。

18岁到柏林学习艺术时，对于长辈艺术家克林格尔的带有象征意味的精密的腐蚀版组画（《手套》、《生活》等），十分向往。可以说坚定了她从事版画艺术的信念。当然，或许给她影响更深的，是被称为表现主义先驱的挪威画家蒙克的艺术。尤其在她后期的创作中所显示的忧愤的心境，强烈的情感，阔大的线条和奔放的刀法，都和蒙克艺术的神韵，有某些相通之处。

1908年获得“罗马别墅奖”在意大利居留的一年多，使她有机会进一步研究文艺复兴和中世纪的意大利艺术。评论家认为：在德国现代艺术家中，她和乔治·格罗兹是最具奇特艺术特色的。那就是，重视对生活的真诚感受和自己内心的体验，压倒了古典的美学原则。

作为版画家，在艺术史上占有这样高的地位而又留下来这样少的作品，是很特殊的。固然，战争年代她在柏林的旧家连同许多草图和素描被毁于炮火，减少了她留存下来的作品数量。但，她对自己创作的严格要求，也是使她作品稀少的原因之一。她的每一件

作品都是她心血的结晶。《农民战争》组画虽然只有七幅，她却用了六年时光不断的试探推敲才告完成。仅《织工的反抗》组画中《贫困》一件作品，她就创作了不同的五幅完整的变体画。为了纪念阵亡的儿子彼得，1914年她就开始了制作雕塑的计划，这样一个意念竟然在她心里孕育了18年，直到1934年才完成。

珂勒惠支像一切艺术巨匠一样，十分重视艺术的形式和技巧本身的价值。她早期主要攻研铜版（腐蚀刻），随后又精研石版画。中期和后期所作大量的木刻，已经成为这一样式的经典性的范例。1904年赴巴黎曾专门学习了雕塑艺术，晚年她主要从事雕塑创作。她的这种艺术表现手段上的演变与选择，表明了她在艺术形式上不断求新永不停滞的精神，同时也反映了她对于自己年龄和生理的变化的“自知之明”（高龄后日力渐衰）。

她所运用的版画技法是十分丰富的。她试探了多种的绘画效果：炭精笔画法、钢笔画法、水墨画法。有在石版上的刮擦画法（如《织工的反抗》）还有石版画和腐蚀版画的复合运用。《农民战争》组画中使用了“直接腐蚀”和“软底子”相结合的方法。

《爆发》一画中还加上了粗面晕染、钢笔和水墨喷洒，以及通过“软底子”的各种网纹处理。她也使用各种风格的刀刻法、乾刻法。在石版画中，她使用石材料、铝材料，也使用各种“转写纸”。她晚期的许多石版画都是用转写法制作的。而这些技法的美又是服从于一定的艺术目的的。她总是把内容的表达摆在第一位，从来不会是“为技术而技术”的。

凯绥·珂勒惠支去世已经46年，她的作品仍然会以强大的生命力吸引着我们。今天，全世界人民争取和平与民主的愿望与日俱增，而法西斯的余毒在某些地方还时有蠢动。在这个时候，我们有机会见到她的版画和雕塑原作在华展出，并得以重新出版她的作品选集，对于中国的文化界，一定是一件振奋人心的事情。1991.5. 广州美院

目 录

新版《珂勒惠支版画集》序

迟 轲

1	在教堂壁下	(腐蚀版)	1893
2	桌旁的自画像	(腐蚀版)	1893
3	贫 困——《织工的反抗》之一(石 版)		1897
4	死 亡——《织工的反抗》之二(石 版)		1897
5	密 议——《织工的反抗》之三(石 版)		1898
6	织工行进——《织工的反抗》之四(腐蚀版)		1897
7	袭 击——《织工的反抗》之五(腐蚀版)		1897
8	收 场——《织工的反抗》之六(腐蚀版)		1897
9	摇篮旁的妇人	(腐蚀版)	1897
10	叠起双手的妇人	(腐蚀版)	1898
11	暴 动	(腐蚀版)	1899
12	被践踏者	(腐蚀版)	1900
13	断头台之舞	(腐蚀版)	1901
14	汉堡小酒店	(素描)	1901
15	拉犁者与妇人	(石 版)	1902
16	女工的侧面像	(石 版)	1903
17	蓝披肩的女工	(彩色石版)	1903
18	母亲与死去的孩子	(腐蚀版)	1903
19	青年夫妻	(腐蚀版)	1904
20	犁 田——《农民战争》之一	(腐蚀版)	1906
21	蹂 躏——《农民战争》之二	(腐蚀版)	1907
22	磨镰刀——《农民战争》之三	(腐蚀版)	1905
23	圆洞门里的武装		
	——《农民战争》之四	(腐蚀版)	1906
24	爆发——《农民战争》之五	(腐蚀版)	1903
25	战 场——《农民战争》之六	(腐蚀版)	1907
26	囚 徒——《农民战争》之七	(腐蚀版)	1908
27	指 示	(腐蚀版)	1905
28	死神与妇人	(腐蚀版)	1910
29	自画像	(腐蚀版)	1910
30	怀孕的妇人	(腐蚀版)	1910
31	抱着孩子的母亲	(腐蚀版)	1910
32	死神, 母亲与孩子	(腐蚀版)	1910
33	死神与母亲争夺孩子	(腐蚀版)	1911
34	等 待	(石 版)	1914

35	自画像	(石 版)	1919
36	母亲们	(石 版)	1919
37	悲悼的男子	(腐蚀版)	1919
38	哀悼李卜克内西	(木 刻)	1919
39	思虑的妇人	(石 版)	1920
40	坐在死神膝上的妇人	(木 刻)	1921
41	阵亡的消息	(石 版)	1921
42	援助俄国	(石 版)	1921
43	自画像	(木 刻)	1923
44	牺 牲	(木 刻)	1923
45	志愿军	(木 刻)	1923
46	双 亲	(木 刻)	1923
47	寡 妇 (一)	(木 刻)	1923
48	寡 妇 (二)	(木 刻)	1923
49	母亲们	(木 刻)	1923
50	人 民	(木 刻)	1923
51	离别与死神	(石 版)	1924
52	面 包	(石 版)	1924
53	自画像	(石 版)	1924
54	亲如手足	(石 版)	1924
55	自画像	(木 刻)	1924
56	露宿街头	(石 版)	1926
57	年青的母亲和婴儿	(石 版)	1926
58	自画像	(石 版)	1927
59	马利亚和依利沙白	(木 刻)	1928
60	和孩子睡觉	(木 刻)	1929
61	话家常	(石 版)	1930
62	自画像	(石 版)	1934
63	死神怀抱少女	(石 版)	1934
64	死神追捕孩子们	(石 版)	1934
65	被死神抓住的妇人	(石 版)	1934
66	死于路边	(石 版)	1934
67	与死神为友	(石 版) ...	1934- 1935
68	死于水中	(石 版) ...	1934- 1935
69	死神的召唤	(石 版) ...	1934- 1935
70	侧面的自画像	(石 版)	1938

1

在教堂壁下（腐蚀版）

1893

2

桌旁的自画像 (腐蚀版)
1893

3

贫困

——《织工的反抗》之一（石版）

1897

John Hollman

4

死亡

——《织工的反抗》之二（石版）

1897

5

密议

——《织工的反抗》之三(石版)

1898

J.M.W. Turner

6

织工行进

——《织工的反抗》之四·腐蚀版·

1897

7

袭击

——《织工的反抗》之五（腐蚀版）

1897