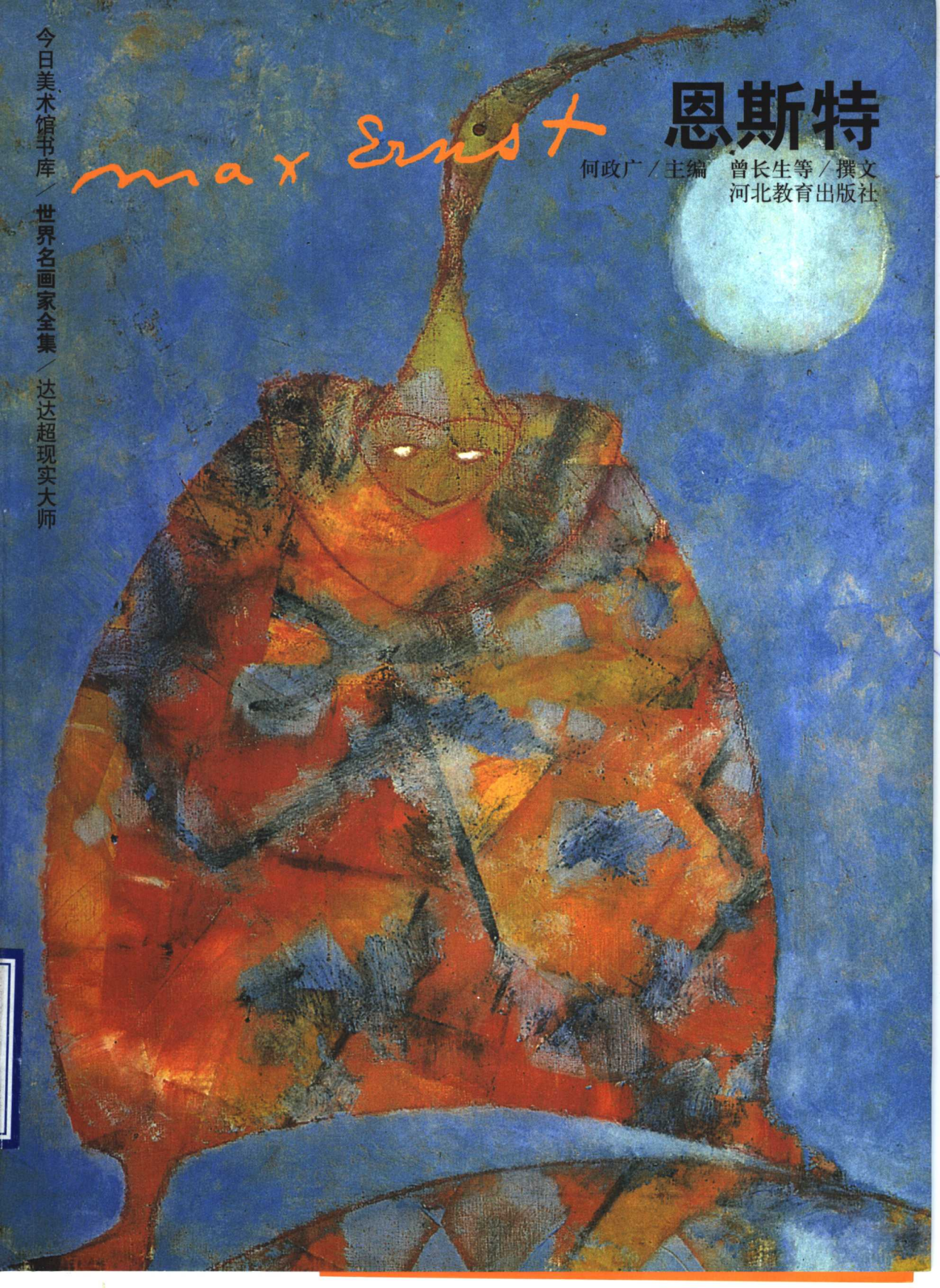

今日美术馆书库 / 世界名画家全集 / 达达超现实大师

max Ernst

恩斯特

何政广 / 主编 曾长生等 / 撰文
河北教育出版社

世 界 名 画 家 全 集

达达超现实大师

恩 斯 特

ERNST

何政广◎主编
曾长生等◎撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

恩斯特 / 曾长生等著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2005.11

(世界名画家全集 / 何政广主编)

ISBN 7-5434-5906-X

I. 恩... II. 曾... III. ①恩斯特(1891~1976) —
生平事迹②油画 — 作品集 — 德国 — 现代
IV. K835.165.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 057817 号

世界名画家全集

恩 斯 特

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 康丽

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 孙海亮 肖辉 徐畅

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京盛通彩色印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 14 印张

版 次 / 2005 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5906-X/J · 548

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

马克斯·恩斯特(Max Ernst, 1891~1976)是超现实主义的先锋大师。超现实主义的艺术阵营因为拥有恩斯特的独特观念,而扩大了其艺术流派影响的范围。恩斯特对幻觉的追求,以内在必然的动机,推进他的艺术,扩展新的美感,是他对超现实主义的最大贡献。

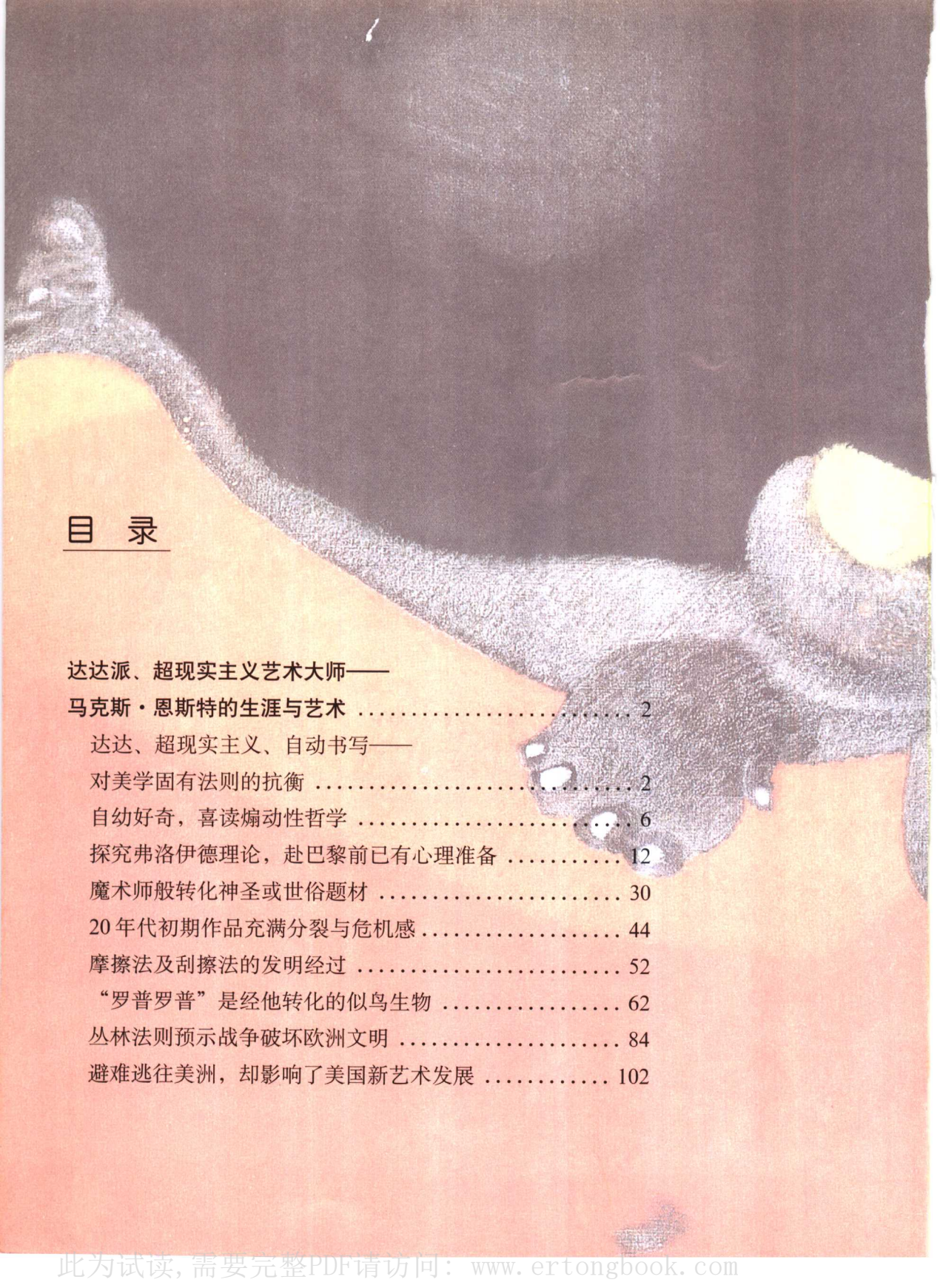
恩斯特1891年生于德国古都科隆附近的布鲁尔小镇,它曾是罗马时代的殖民地,靠近莱茵河。在中世纪科隆是莱茵兰洛的文化中心,著名占星家亚克利巴的诞生地,有炼金术的传统,也是充满很多亡灵与传说之地。他父亲是位教师,又是业余画家,创作以森林为题材的绘画,这些给予孩童时代的恩斯特深刻印象。恩斯特童年受古都怪异传说影响,加上自身敏感,产生各种幻觉,成为他幻想绘画的源泉。恩斯特后来在他的幻视艺术论《绘画的彼岸》中,记录幼时体验的幻觉及特质,成为他后来艺术表现的基础,幻觉对他的艺术发展有决定性的重要影响。

1908年,恩斯特进入波恩大学,攻读哲学与诗歌。对当时新兴的精神病理学抱有很大兴趣,常出入精神病院,对患者作研究。此时他的绘画受莫奈、契里柯、康定斯基、德洛内的影响。1913年初次参加柏林的第一届沙龙画展;1914年与阿尔普结为知己,参加第一次世界大战当炮兵;1919年在科隆发起达达主义运动,发行杂志《通风机》被禁;1920年在柏林举办达达美展;1921年到巴黎加入超现实主义团体;1922年恩斯特为纪念与超现实主义诗人与画友交往,画了一幅《朋友们的聚会》,这成为超现实派艺术风格的代表作。

此时恩斯特在绘画技法上,研究贴裱法而开拓了属于自己的路。“恰似视觉映像的炼金术,使生物以及物理的、解剖学的外观变形,而将全体面貌改变的奇迹。”这是恩斯特对他的贴裱画所下的定义。他借助贴裱手法呈现幻觉的质。后来,他又发明“摩擦法”作画,与超现实主义最核心方法的“自动记述”不谋而合。从“摩擦法”中他发现各种形象,发展出许多作品,《博物志》是其中的代表作。

1939年第二次世界大战爆发时,因为他是德国人,被拘捕关在米尔收容所,经朋友奔走,被释放后流亡西班牙,然后到美国。1941年与佩姬·古根海姆结婚。恩斯特在纽约住至1945年,其后迁移亚利桑那州,与女画家多罗提雅再婚。直到1949年旅行欧洲回到法国定居。

1954年恩斯特荣获威尼斯双年展国际大奖。4年后他的回顾展在巴黎现代美术馆举行,实至名归地成为现代艺术大师,世界各大都市都举办他的巡回回顾展。1976年4月1日,他在85岁生日前去世。恩斯特一生以幻觉艺术把德国的怪异传说复活于现代,创作幻想与神话的世界,在20世纪美术史上占有重要的地位。

目 录

达达派、超现实主义艺术大师——

马克斯·恩斯特的生涯与艺术 2

达达、超现实主义、自动书写——

对美学固有法则的抗衡 2

自幼好奇，喜读煽动性哲学 6

探究弗洛伊德理论，赴巴黎前已有心理准备 12

魔术师般转化神圣或世俗题材 30

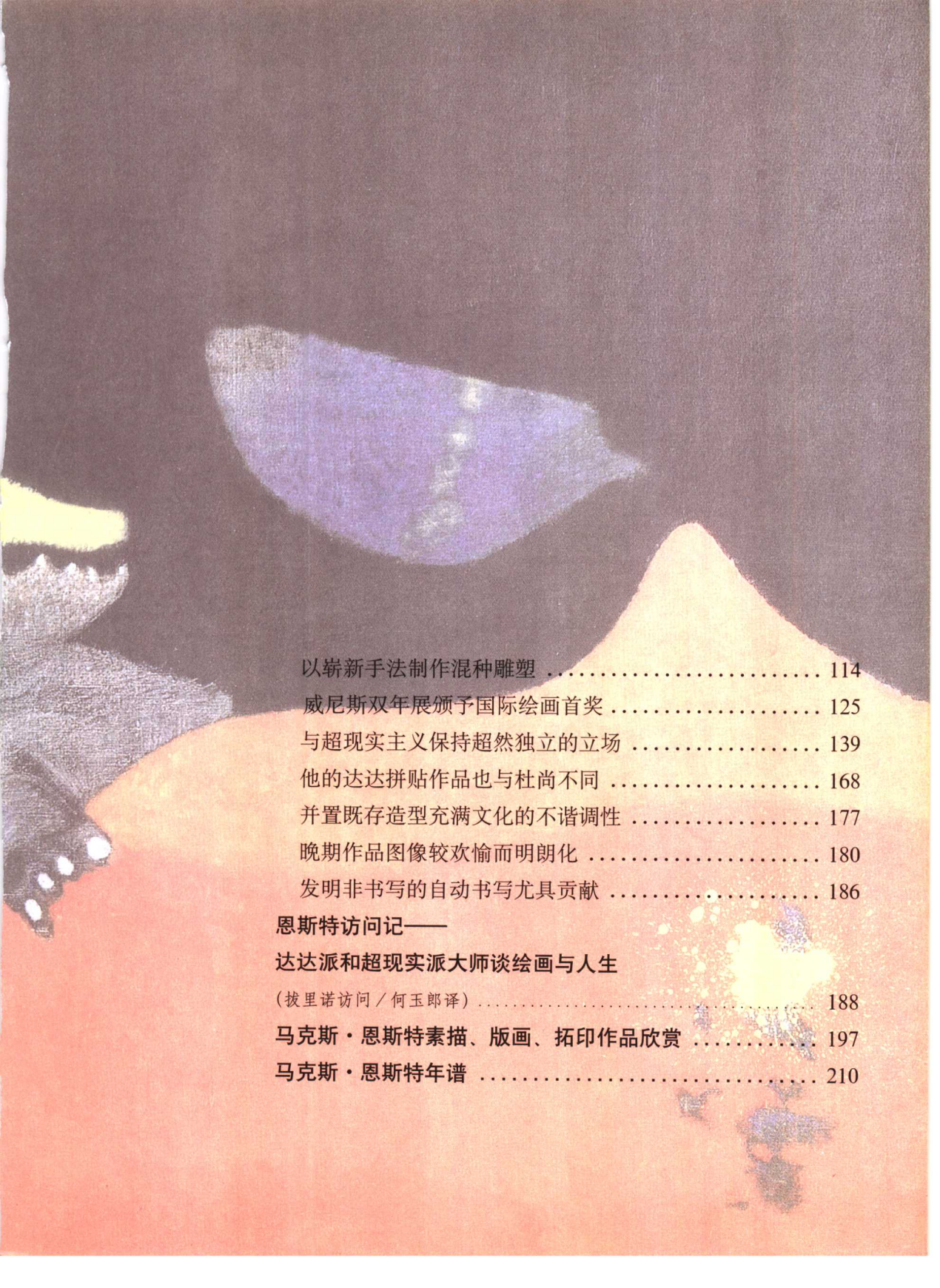
20年代初期作品充满分裂与危机感 44

摩擦法及刮擦法的发明经过 52

“罗普罗普”是经他转化的似鸟生物 62

丛林法则预示战争破坏欧洲文明 84

避难逃往美洲，却影响了美国新艺术发展 102

以崭新手法制作混种雕塑	114
威尼斯双年展颁予国际绘画首奖	125
与超现实主义保持超然独立的立场	139
他的达达拼贴作品也与杜尚不同	168
并置既存造型充满文化的不谐调性	177
晚期作品图像较欢愉而明朗化	180
发明非书写的自动书写尤具贡献	186
恩斯特访问记——	
达达派和超现实派大师谈绘画与人生	
(拔里诺访问 / 何玉郎译)	188
马克斯·恩斯特素描、版画、拓印作品欣赏	197
马克斯·恩斯特年谱	210

达达派、 超现实主义艺术大师—— 马克斯·恩斯特的生涯与艺术

一般人总是把马克斯·恩斯特（Max Ernst）的作品与诗的意境相比照，此种诠释最早起源自诗人保罗·艾劳德（Paul Eluard）与安德烈·布鲁东（André Breton）。虽然在他们的描述中，这一说法有一些真实性，可是如果其他人也以相同的口气来套用的话，后者对恩斯特作品的解说，就显得造作而无创意。此种诠释方式并不足以了解恩斯特，同时也易生误解。因为对达达主义熟悉的人，并不见得能全然掌握得住恩斯特作品的精髓。

达达、超现实主义、自动书写—— 对美学固有法则的抗衡

当每一次举办恩斯特的展览时，主办者必然会搬出艺术家自己的著作，他们不厌其烦地引用他的自传笔记，像“达达”、“超现实主义”、“自动书写”等用语总是不断提及，以弥补他们诠释的不足。如果我们仔细地检视就会发现，恩斯特的作品虽然明显出自于无拘

自画像

1909年 油彩、纸板
德国布鲁尔市藏
(前页图)

有太阳的风景 1909年 油彩、纸板 16.5cm × 14cm 私人收藏

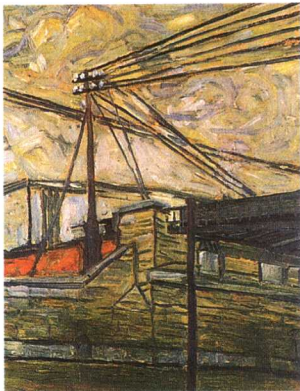
无束的自发性，其实却是源自于他对美学法则的抗衡。恩斯特在他的作品中并没有展示多少美学原理，他希望这些由不同元素组合的新奇图画能带给观者一些奇特的感觉。他所运用的拼贴手法吸引了观者的注意力，不过只是观察他的创作过程，对深入理解他的作品，并没有多少助益。

恩斯特非常喜欢参照潜藏于生命或无生命物中的矛盾，他能在每一现象的背后找寻到某种含蓄，并将之运用于他的拼贴作品中。同样的造型或结构可能含有不只一种意义，因此，当我们观看恩斯特的作品时，必须记得他所运用的含蓄原理，每一造型都可能有不同的阅读方法。在提到矛盾情境时，他曾如此说：“我并不想在光天化日之下，揭露这些矛盾。”

或许我们可以将他的这一声明，当做是了解他作品矛盾情境的一个隐约提示，而无须再斤斤计较于其中的明确含意了。恩斯特曾不断地对他人解说，提出自己不同的看法，他的图画也的确不是那种需要观者去破解的谜语难题，关键的问题乃在于，我们如何不落入分析的陷阱中，而同时又能准确地了解他的作品。对他的作品的诠释，过或不及，均无法正确地判断他的艺术。事实上，我们也不用过度去解释他的作品，因为他的图画并不属于那种需要详尽检视之类。

如果尝试从他的重要作品中提出一些他美学的基本概念，他的绘画、雕塑、拼贴作品仍需要解读，尽管以任何一种方式都可能不会获得令人满意的答案，但此种谜团也正是他图像艺术的特色。以正规或传统的观念来讨论他的作品均毫无意义，我们只有以一种探究的精神，采用一些比较性的相关材料，同时也寻求一些前人所不屑一顾的全新领域，诸如恩斯特的原生素材：小说、教科书及期刊之类的陈旧图片，都可帮助我们进行。

显然我们要以相同的角度来看待他早期与晚期的作品，他偏好非定形及抒情抽象艺术，我们必须从他早期对此类作品的兴趣下手。一位艺术家抑制不了他的创作冲动，他想要以如此多元的过程来替代绘画，最后却变成了影响许多后人以观念与过程来创作的前驱艺术家。这的确是相当奇妙的事。

布鲁尔风景

1912年 油彩、纸板

46cm × 36cm

德国布鲁尔市藏

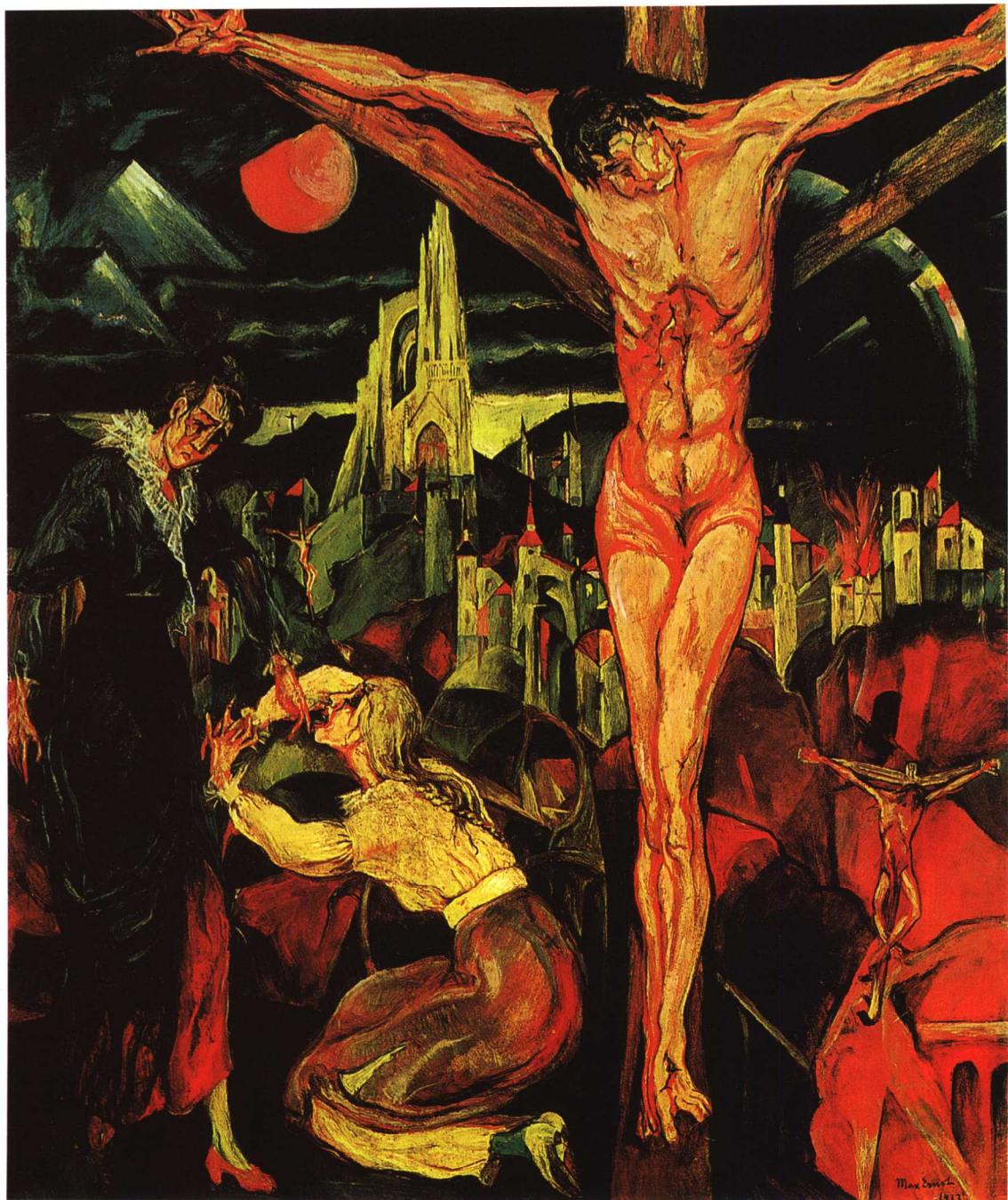

手拿帽子，头戴帽子

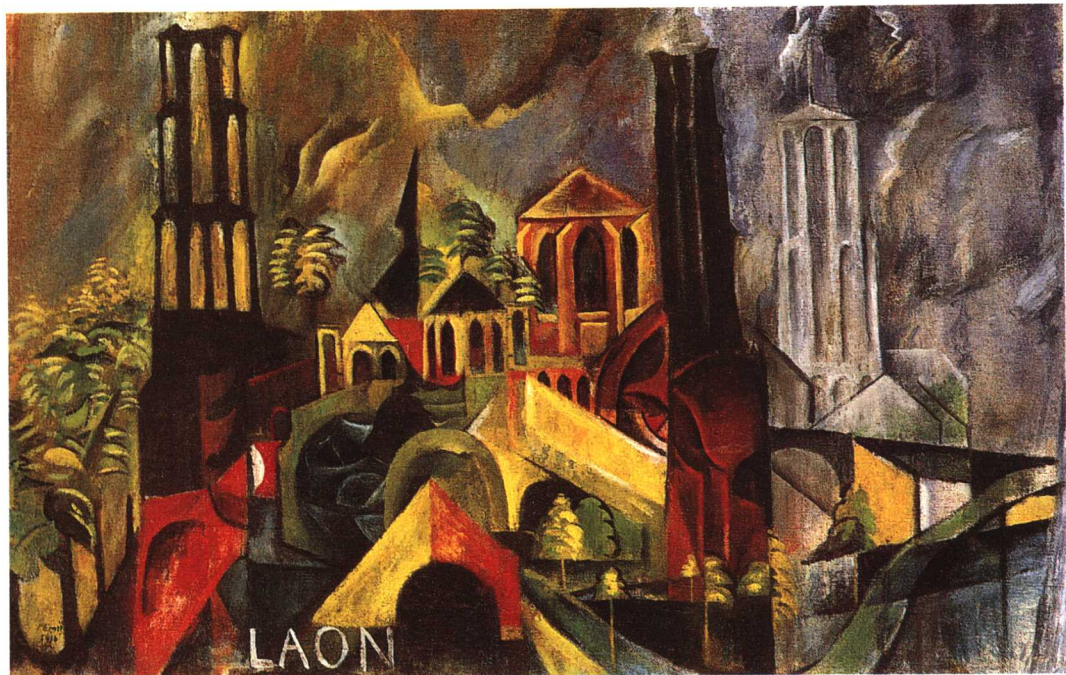
1913年 油画、纸板

36.8cm × 29.2cm

伦敦贝洛斯藏

十字架上的基督 1913年 油彩、画纸 51cm × 43cm 科隆路得维希美术馆藏

拉恩 (Laon)

1916年 油彩画布

65.6cm × 100.5cm

纽约现代美术馆藏

从许多观察证据显示，恩斯特战后的作品，即已不再源自于非具象的虚无主义，而是反映他从前作品在技巧与图像上的复杂性。他晚期的作品发展，已超越了抽象而达到一种全然简约的表现手法，有一些作品甚至已近乎寂然沉默之境地。

自幼好奇，喜读煽动性哲学

恩斯特1891年4月2日生于德国科隆郊区的布鲁尔 (Brühl)，父亲菲利普·恩斯特 (Philipp Ernst) 是一名聋哑学校的绘画老师，他在家中排行老大。恩斯特自幼充满好奇心，5岁时，他曾经为了要了解电报线路及火车讯号手的秘密而离家出走，在火车站钻入火车底部一探究竟。从他少年时期的图画描绘，即显示他曾对当时威廉二世王朝统治下的小镇精英阶层文化生活，提出过嘲讽批评。他也不会忘以这种漫画式的嘲讽观点，将自己画成一名画家，似伟人般站立

花与鱼

1916年 油彩画布

72.6cm × 61cm

私人收藏 (右页图)

动物·街景

1916年 油彩画布

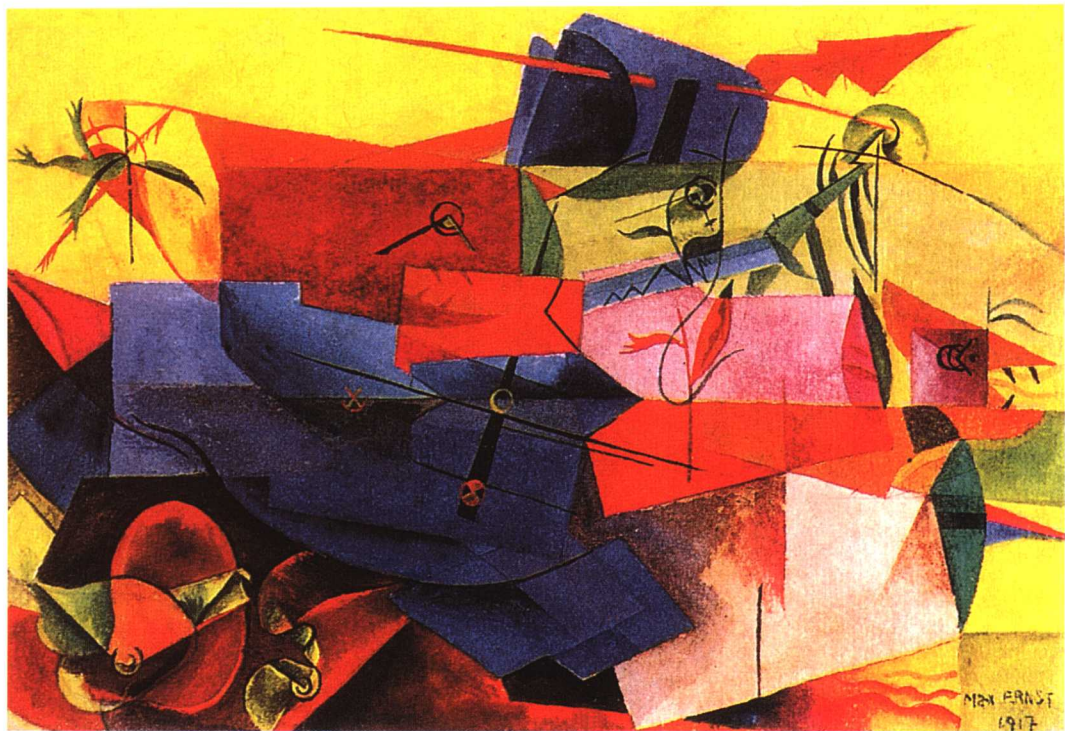
66.6cm × 62.2cm

纽约古根海姆美术馆藏

在一座纪念碑的基座上。他还画了一幅标题为《学生茶会》的毕业班同学群像，那已不是一幅聚会的回忆，是充满了社会意识的讽刺作品。

1910年3月，恩斯特入波恩大学文学院就读，他对富煽动性的哲学及标新立异的诗歌感到兴趣，也热中于日耳曼与拉丁语、文学、艺术史、心理学及心理分析学的学习，也许有人会误以为他在学生时代生活散漫，其实他对可以促进未来就业的学科也不放弃研读。

风景

1917年 水彩、画纸

15cm × 22cm

姆哈特法兰克收藏

事实上，他在大学时代所修习的艺术史知识，对他处理艺术及评论的问题，具有决定性的影响。恩斯特在他早期尤其是1919年前后的作品，展示的是他对当时资产阶级流行文化的看法，当时马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）已开始以“既成物”来尝试新的艺术表现过程，而其他画家像乔治·格罗兹（George Grosz）、奥托·迪克斯（Otto Dix）及马克斯·贝克曼（Max Beckmann），则致力探讨他们所经历过的大战体验。

恩斯特在1919年以后的作品，较关注大屠杀之类的战后人类价值观的讽喻。他在大战期间已在苏黎世及柏林等城市开始接触到达达主义，像他1919年所作的《家庭远足》，其构图与色彩令人忆起马尔克·夏加尔（Marc Chagall）的俄国犹太人的田园世界，在表面上快乐的家庭郊游情景中，却笼罩着忧郁的阴影。

恩斯特早在1909年在慕尼黑访问过保罗·克利（Paul Klee），他为了筹划科隆的联展，还向克利借过几幅作品。他也曾在书店发现

鱼的战斗 1917年 水彩、画纸 14cm × 20.5cm 私人收藏

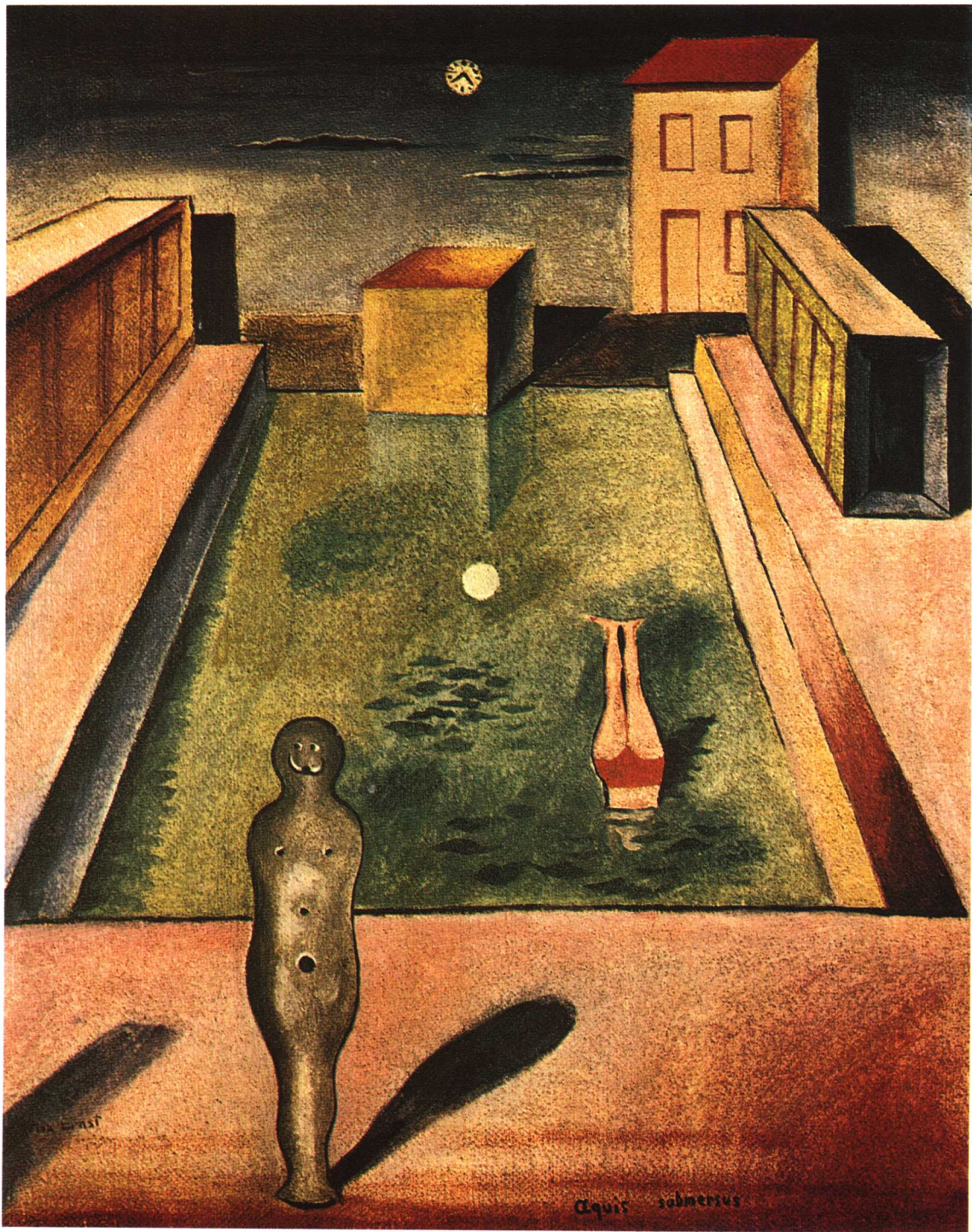
过一些意大利杂志《造型价值》，该杂志上面介绍的乔治·契里科（Giorgio de Chirico）及卡罗·卡拉（Carlo Carra）的“形而上绘画”作品，曾对他产生过至深的影响，像他1919年所作的《潜水》，即可见到他所受到的此类影响。他在创作中运用了具含意的背景，并采用透视法将所有物象集中，使之产生一种紧张状态，不过他却能在作品中注入他个人独有的讽刺味。

在该作品中，他运用奇妙的光源，似钟表的月亮，当它反映在水池中时即变成了月亮，前景是一名似裁缝师用的模型人物，身体上简单地描绘了性器官特征，较明显的部分是脸上似钟表指针

鱼的战斗

1917年 水彩、画纸
21.7cm × 14.5cm
法兰克收藏

潜水 1919年 油彩画布 54cm × 13.8cm 伦敦贝罗斯收藏