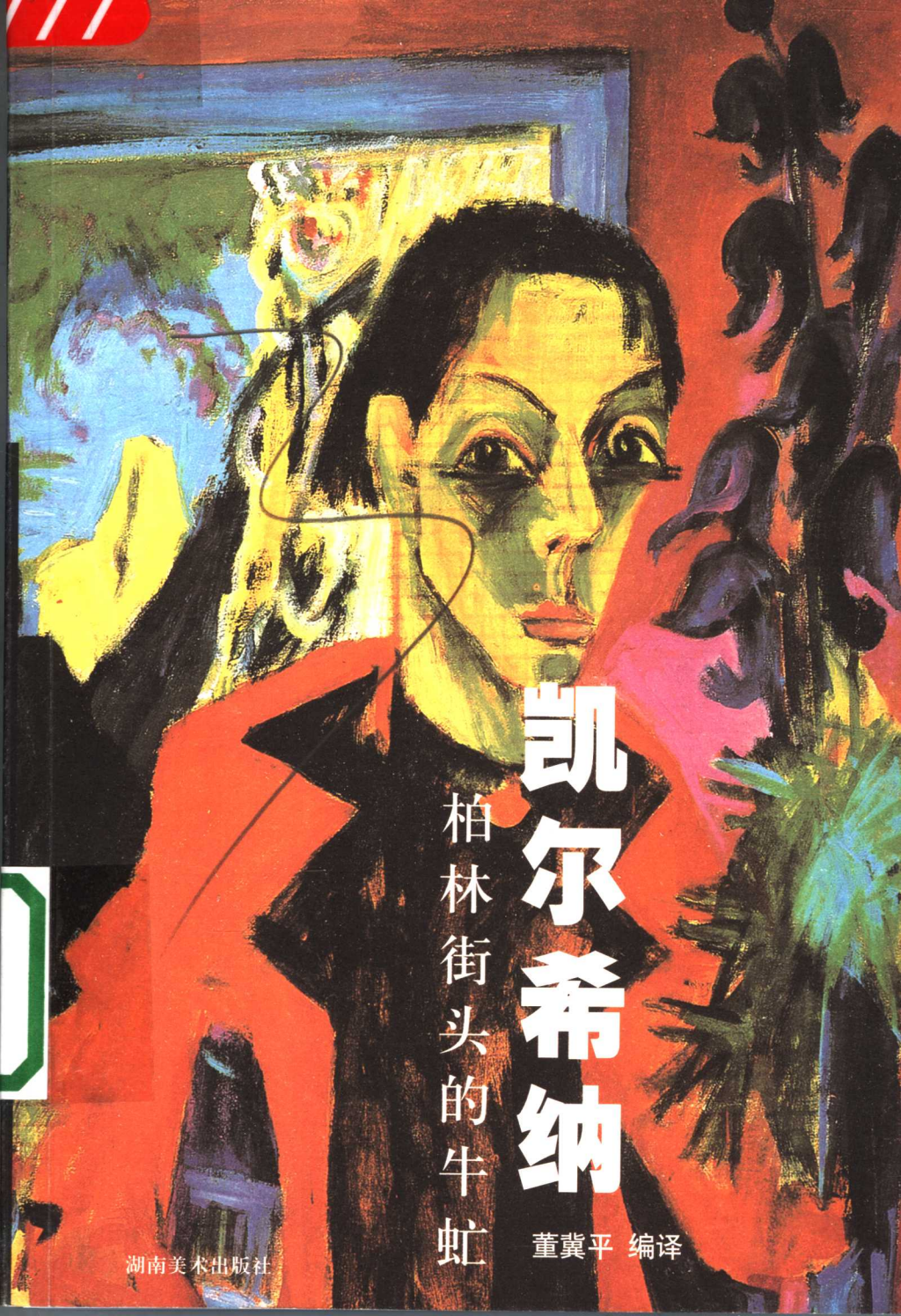

凯尔希纳

柏林街头的牛虻

董冀平 编译

湖南美术出版社

K835.16
55

凯尔希纳

柏林街头的牛虻

董冀平编译

图书在版编目(CIP)数据

凯尔希纳 / 董冀平编译. —长沙: 湖南美术出版社, 2005
ISBN7-5356-2382-4

I. 凯... II. 董... III. 凯尔希纳—传记

IV. K835.165.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第118771号

凯尔希纳

编 译: 董冀平

责任编辑: 李路明

特约编辑: 陈海峰

责任校对: 彭 进

设 计: 张 念

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 长沙化勘印刷有限公司

开 本: 889 × 1194 1/32

印 张: 7

印 数: 1-3000册

版 次: 2005年12月第1版 2005年12月第1次印刷

书 号: ISBN7-5356-2382-4/J · 2190

定 价: 30.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

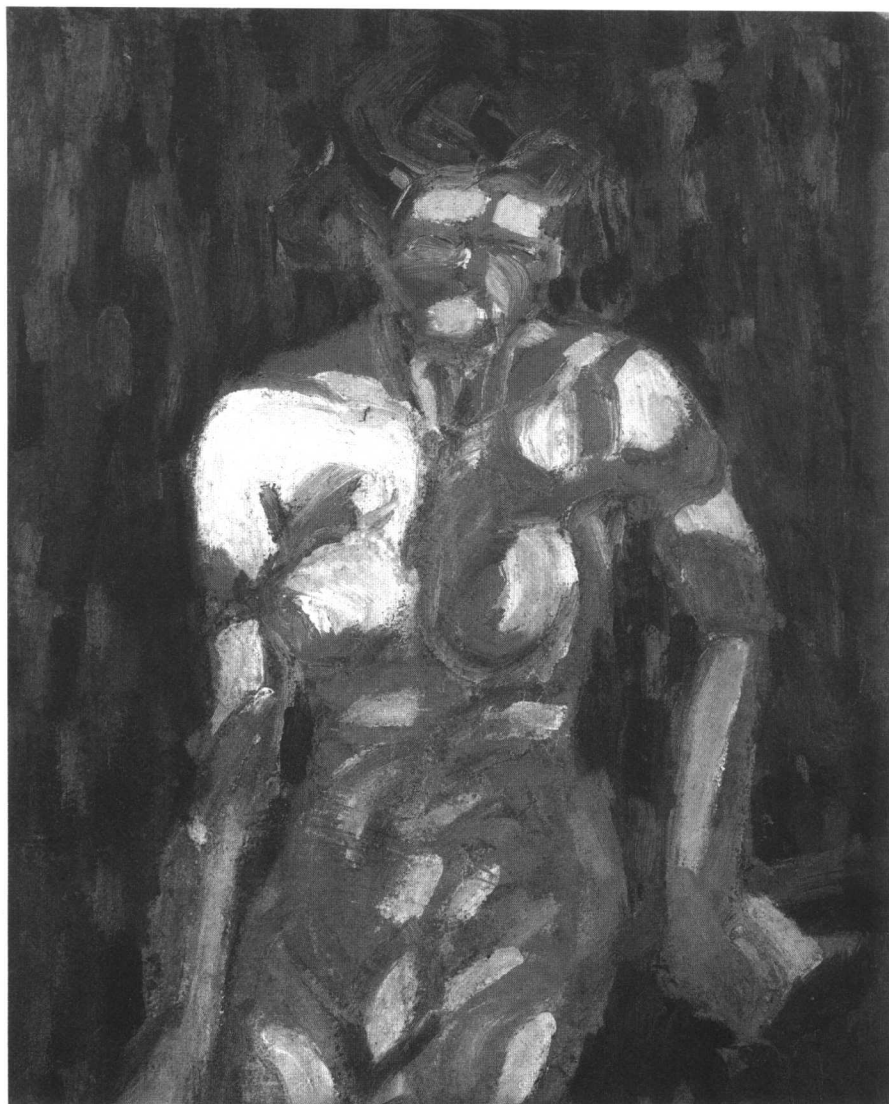
E. L. Kirchner.

与猫在一起的自画像 1919—1920年

布上油画 120cm × 85cm

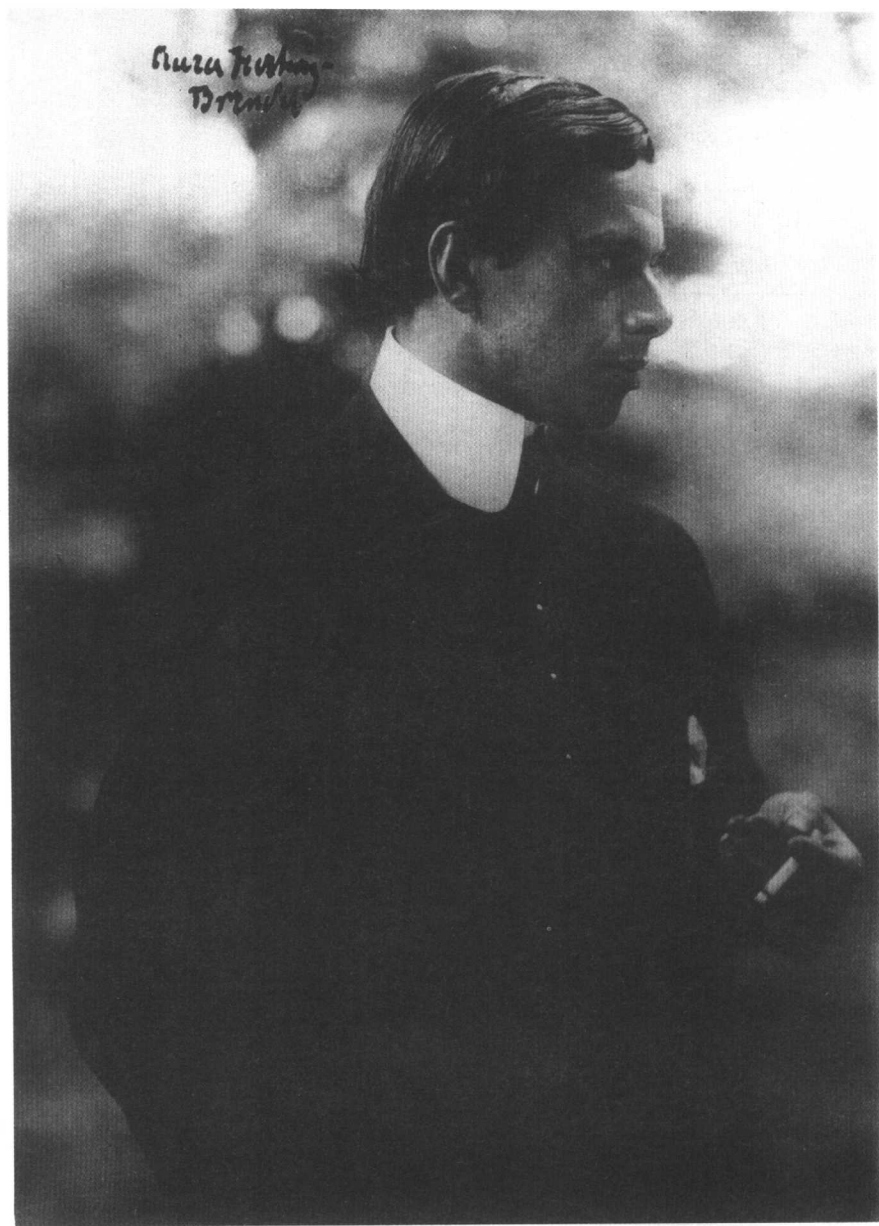
布施—赖辛格哈佛大学艺术博物馆 剑桥（马萨诸塞州）

有树叶阴影的裸女 1905 年

纸板油画 37cm × 30cm

凯尔希纳博物馆 达沃斯

凯尔希纳像

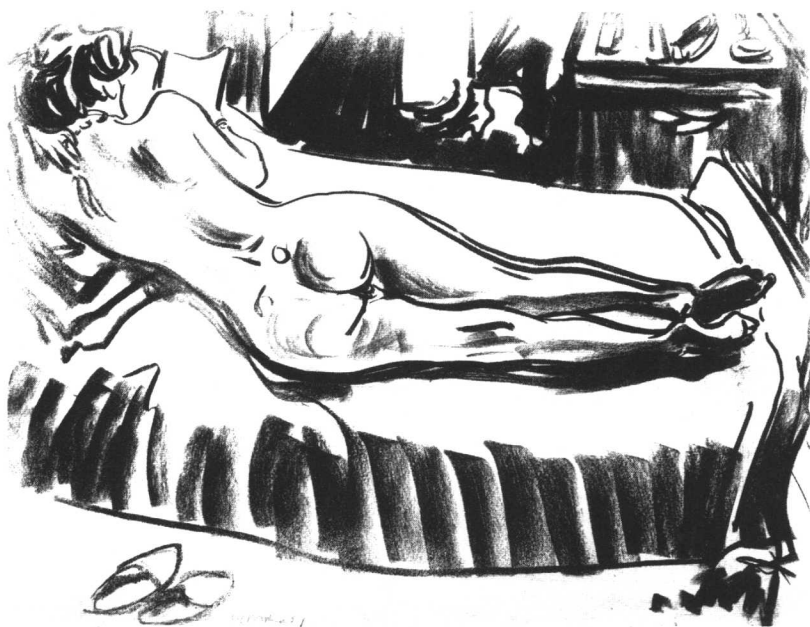
目 录

早年与“桥”社.....	1
真实 直接 纯粹.....	23
柏林街头.....	81
艰难岁月.....	141
阿尔卑斯山的体验.....	175
自我审视及风格.....	191

早年与“桥”社

埃内斯特·路德维希·凯尔希纳，一位生长在一个殷富的中产阶级家庭里的年轻人，当他在1901年的春季通过中学的结业考试，告别开姆尼茨，前往德累斯顿学习建筑时，他似乎对自己的目的已非常明确，不管家人是否同意，他想成为画家。学习建筑无非是迈出这一步的借口。这倒不是因为家人认为凯尔希纳不适宜艺术的职业，他的父母早已意识到儿子的天赋，并鼓励着他，他们还保留着他儿时的绘画，正如在后来的生涯中他老爱强调的那样，他们曾为他雇过一位英国的水彩画家教授他绘画技法。但是作为父母亲，有一个对艺术感兴趣并具有天赋的孩子，无疑如同看见孩子坠入到艺术家居无定所的生活中一样，这是那些对自己的文化传统具有很深认识的中产阶级家庭的父辈们最不愿看到的。

父亲，埃内斯特·凯尔希纳（1847—1921），母亲，玛丽亚·埃丽泽·凯尔希纳（1851—1928），两人均来自柏林北部的勃兰登堡边界。爷爷，埃内斯特·凡尼尔·凯尔希纳（1802—1879）曾是一名新教的牧师。19世纪

沙发上躺着的裸体
(伊莎贝拉)

1906 - 1907 年

木炭与铅笔

68.5cm × 89cm

私人收藏

普鲁士伟大的编年史作家、小说家冯塔内在《边界》这本书中描述过这位教区牧师。丹尼尔·凯尔希纳是业余的古生物学家，1853年，他曾就异教的古代德国北方部落的石器祭祀器皿发表过研究文章——这也是他的重要出版物。新教牧师的这种学者特点孕育了德国许多从事知识或艺术的人士，总体来说，不管这是革命的或是保守的，凯尔希纳也不例外。

埃内斯特·凯尔希纳是化学家，是他那个时代纸张制造业中最具权威的人士，与工业领域中的各个行业

绿房子 1907年
布上油画 70cm×59cm
现代艺术博物馆
路德维希捐赠
维也纳

均有专业上的往来。当他的第一个儿子埃内斯特·路德维希于1880年5月6日出生时，凯尔希纳一家住在阿沙芬堡。随后他们举家迁居于莱茵河畔的法兰克福以及瑞士的卢塞恩附近，一直住到1890年，埃内斯特·凯尔希纳被任命为首任德国开姆尼茨技术学院纸张研究所的主席。当时路德维希正在德累斯顿上学，充分地显示了世纪之交的德国，这种升入高层社会的流动性

所具有的井然有序的特点。这就是路德维希·凯尔希纳生长的氛围，也是他在1901年去德累斯顿时想要离开的环境。

当我们翻阅艺术家埃内斯特·路德维希·凯尔希纳的背景和成长过程时，我们有必要在一开始作几点更正——因为他亲自为他的职业生涯编撰过一系列高超，至少是不太准确的故事，那些艺术家生活的传说歪曲了他本人的形象和艺术。他为自己制定高标准，决心激进地使他的艺术充满活力，与此同时，他又敏感地关注着公众和评论界对他整个生活的反映。他就像一位总工程师那样想驾驭公众对他艺术的接纳，想树立一种符合自己品位的艺术家的形象。在不同场合，有时用假名，他写文章评论自己和自己的艺术。他将一生中具有决定意义的时刻（如“桥”运动的创立）写得比实际情况要早发生好几年。在他本人的写作中，比如他从1919年到1928年一直保存着的达沃斯日记以及他给朋友和赞助人的信函中，他始终不渝地在创造一种形象。晚年，他系统地将早期作品提前若干年，签上更早的日期，以确立自己比其他艺术家在宣言上的优先。在艺术家活着的岁月里，评论家在写凯尔希纳时很容易使用这些虚假的年代，这使得后来的艺术史家要从凯尔希纳亲笔的声明中重新判别他艺术演变的真实历程。

从1901年到1905年，主宰他生活的是对他没有太大影响的建筑学习。1903年4月30日，凯尔希纳通过预考，1905年的夏季，他获得毕业证，并于1905年7月1日毕业，成为工程师。直到那时，在公众面前，他还不能以艺术家自居。即使他认为自己是艺术家，他也只是将全部的业余时间用在了绘画上。我们看不到他

卡尔·施密特·罗特
勒甫
有柳树的乡村房屋
1907年
布上油画
85cm × 75cm
柏林国立博物馆
普鲁士文化馆国家
画廊 柏林

参展的记录，他那时的作品只有很少几幅被保留下来。因而，本书对艺术家凯尔希纳的描述将从1905年开始。

尽管如此，我们仍不能忽略在德累斯顿的预考合格后，凯尔希纳在慕尼黑度过的1903年到1904年之交的那个冬季；尽管正规学的是建筑，在现实中，他却摒弃一切，追寻艺术。他参加了威廉·冯·德布希茨（1871—1948）和赫尔曼·黑布里斯特（1862—1927）举办的私立授课画室的学习，并频繁地出入于艺术圈。后来，凯

尔希纳用一切机会来强调他受益于那次慕尼黑的假期之行。但实际上，他更感兴趣的是观看博物馆和美术馆中的艺术品，而不是尽量去听课。“学校没有意思，我在博物馆中学到的东西远远超过了它。丢勒的素描，尤其是伦勃朗的绘画给我留下了强烈的印象。我想描绘正常生活的场景，把一切都画下来，包括所有的街道、酒吧、戏院等等。伦勃朗描绘人物的自由方式教会了我如何放松地作画……”度过了慕尼黑的那个艺术之季后，凯尔希纳在1904年之初返回德累斯顿，他于1905年7月在那儿取得毕业文凭。

毫无疑问，自完成学业之日起，凯尔希纳就对艺术、对艺术家的生活，对独立性以及与之相随的使命感做出了全身心的投入。与过去（取得文凭前的三周）告别的显著特征是1905年6月7日“桥社”的成立。这一团体成立的日期长久以来无法确立，部分原因是凯尔希纳本人想把它说成是在1902年或1903年，直到包括了这一日期的一份文件才澄清了这一事实。显然，这位25岁的年轻人一直在等候着与建筑诀别的最佳时机，曾经只能作为兼职的艺术将从此成为主宰他生活中的唯一内容。

在德累斯顿的第一学期，凯尔希纳结交了一位志趣相投的朋友，他是来自茨维考的林里茨·布莱勒（1880—1960）。他们在当学生时就共同追求艺术，后来成为教师的布莱勒无不愉快地回忆着那段时光：“第一学期的某一天，我正在勒思教室做投影几何，用孩子做练习的各种方式绞尽脑汁，这时，一位从前的校友兼同学过来建议我去他的教室，他说，有一个学生，肯定是位艺术家，一直在勒思纸的空白处画各式各样的东西，

我一定得去看看。我急忙过去看那些画，显然，这些画是在等候教授或某个助教来时，为填补时间而作的。那位作画的学生就是埃内斯特·路德维希·凯尔希纳。我马上意识到我应与之交友，从那次最初相识起，我们彼此很快就拥有了一份难得的友情……

“因某种特殊的原因，凯尔希纳不喜欢人们叫他的名字，而愿意被称作古斯塔夫…… 他来学习建筑的原因与我的相似，即由于家庭的压力使他选择了建筑而不是在美院学习绘画……

“他是一位身材匀称、腰板挺直的年轻人，非常自信，也极其热情。他有贵族般的沉稳气质。他的笑声富有感染力，无拘无束，他深深地沉迷在素描与绘画之中，沉迷于各类艺术、美学的思维与争辩之中……

“我们非常看重彼此，在我们做学生的那段时光里，我们像刺果一样相互缠绕，无法分离，我们每天在一起，在学校见面，在一起吃饭，甚至半夜还在相互找寻，去看我们刚画的画，对画品头论足……”

1904年初，凯尔希纳从慕尼黑返回不久，他在德累斯顿认识了第二位艺术家朋友，埃里希·海克尔。像凯尔希纳一样，海克尔也来自开姆尼茨，他的哥哥与凯尔希纳同在一校，他们俩由于这一原因而相识。海克尔对哲学和诗歌有着浓厚的兴趣，凯尔希纳有时称他为诗人。在开姆尼茨上中学时，海克尔曾是一个自称为“火山”的文学小组的成员。据说，他第一次在德累斯顿拜访凯尔希纳，在上楼梯时，他“声称这是尼采‘查拉图斯特拉’的通道”。但现在，海克尔也打算当画家。1904年的夏季，他开始在德累斯顿学建筑，他也将在这儿的学习当做对学习艺术的掩护伞，因为他的父母

也不同意他从事艺术工作。

一年后，海克尔将开姆尼茨的一位老校友介绍到德累斯顿，他是来自罗特勒甫的卡尔·施密特。施密特与海克尔有共同的兴趣，均是“火山”小组的成员。现在他也学习建筑，将其视为谋求艺术志趣的途径。正是这四位学习建筑的学生——埃内斯特·路德维希·凯尔希纳、弗里茨·布莱勒、埃里希·海克尔和卡尔·施密特·罗特勒甫——于1905年7月成立了“桥社”。

次年，四位年轻人发表了他们野心勃勃的声明，其中包括呼吁“在成长的过程中，在新一代的创造者和艺术的挚爱者中，分享共同的信念。我们号召年轻人团结一致，因为年轻一代孕育着未来，我们要作品和生活中

埃里希·海克尔
沼泽地 1907年
布上油画
48cm × 77cm
桥博物馆 柏林

