

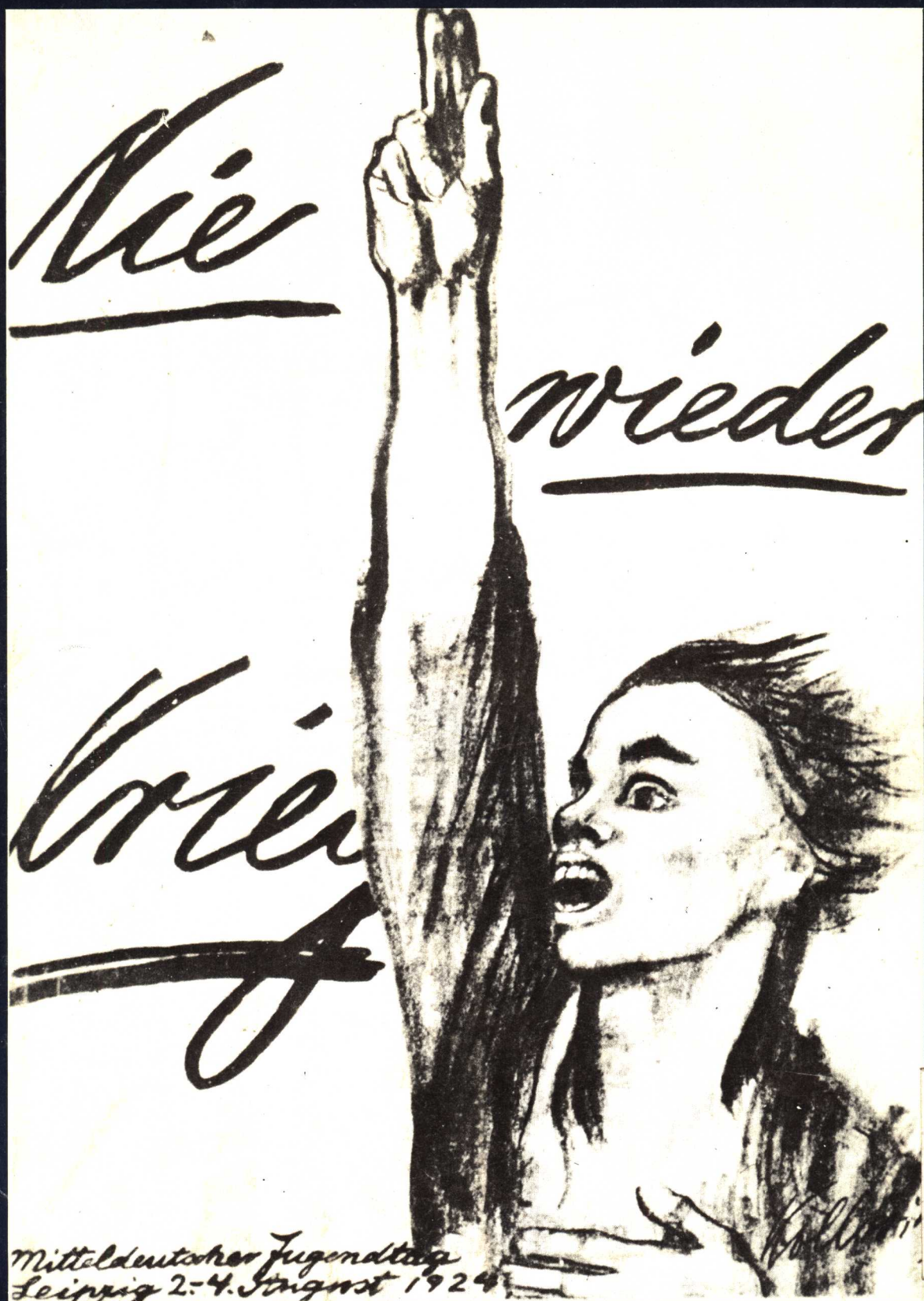
KOLOWITZ

237(516)
339

外国美术介绍

珂勒惠支

人民美术出版社出版

人民美术出版社印刷厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

书号：8027·9443

1987年5月第一版第1次印刷

定价：1.10元

平野编 责任编辑 陈允鹤

《农民战争》组画的习作（铜版画，1902）

德国人民的艺术家珂勒惠支

凯特·珂勒惠支（Kathe Kolwitz, 1867—1945）是德国杰出的女画家，主要是版画家，晚年也从事雕塑创作。

她的老家是在德国东普鲁士省的省会哥尼斯堡，该城在第二次世界大战后划归苏联，改名加里宁格勒。

珂勒惠支的父亲是瓦匠。她家中有许多图书，孩子们可以随便阅读。她爱好德国古典文学，尤其是歌德的作品。她在她的哥哥、社会主义者康拉德引导下，阅读进步作家如左拉、高尔基、考茨基的著作。在艺术上使她最感兴趣的，是英国画家荷加斯、荷兰画家伦勃朗、西班牙画家哥雅的版画。

她于1881年跟哥尼斯堡的铜版画家鲁道夫·毛厄尔学艺。她常到码头与工地去画速写。1885年，她在柏林跟瑞士画家、雕塑家、诗人施托费尔-贝恩学艺。他鼓励她搞素描、版画，并使她爱上了版画家、雕塑家、以贝多芬雕像著名的马克斯·克林格尔（1857—1920）的版画。克林格尔的象征主义，后来曾影响她的创作。她学了一年后回哥尼斯堡，随爱弥尔·尼德学油画。1888年，父母让她到慕尼黑。慕尼黑是当时德国艺术活动的中心。他在那里主要跟路得维希·赫特里希教授学油画。由于她看到了克林格尔所著的《油画与素描》一书，书中讲到有的题材如用素描去表现，会比彩色画效果更好，这就决定了她一生主要致力于版画这条创作道路。她在此期间，参加了慕尼黑的“创作俱乐部”，经常在晚会上展出并评论会员的作品。她在那里展出了为左拉描写煤矿工人生活的长篇小说《萌芽》所画的素描，得到同学们的好评。她这时也参加政治性的演讲会，对著名的妇女领袖倍倍尔所讲的《妇女的过去、现在与将来》深为感动。她的哥哥康拉德那时已在柏林德国社会民主党中央机关报《前进报》编辑部工作。珂勒惠支在慕尼黑租了一间小画室，一面整理过去所画的穷人生计的速写，一面继续在当地的小旅馆、酒吧间搜集水手与码头工人的素材，在画室中加工创作。

珂勒惠支于1891年在柏林与医生卡尔结婚。卡尔在工人健康保险基金会工作，专为穷人治病。卡尔的收入不多，但尽量支持他妻子的创作。珂勒惠支的小画室就挨着卡尔的诊所，在过道中候诊的病人，常常成为她的素描与版画的题材。

这时，她把自己的作品送去参加展览会，但一再遭到拒绝。1893年柏林美术家协会发生分裂，一些青年美术家在官方的霍恩佐伦美术馆附近举办自己的独立美术展览。珂勒惠支始终与分离派一起展出自己的作品，后来参加了这个组织，直到最后解散。

柏林分离派中有印象派与表现派，但珂勒惠支不属于这两派，然而她的作品的创作手法上有着表现派的因素。

珂勒惠支经常从小说与戏剧中汲取作画的题材。1893年2月26日，霍普特曼的名剧《织工》在柏林演出。这是一个反映1844年西里西亚织工反抗与失败的戏剧。珂勒惠支看了以后，深为感动，立刻放弃了《萌芽》组画，着手制作《织工的反抗》组画，五年完成。

这套组画的前三幅，即《~~穷人及这个时代的苦难~~》，后三幅，即《组织队伍》《突击》《结尾》（军队镇压）是铜版画。~~这组画~~是由于当时资本家为了英国机制布的竞争，而无情压榨西里

西亚手工制布工人而引起的，最后遭到普鲁士当局的残酷镇压。她把这套组画带去见病重的父亲，父亲见了之后，非常高兴，竟不顾重病在房子里来回走，喊他的妻子来看他们女儿的了不起成就。《织工的反抗》组画于1898年在柏林盛大的美术展览会上展出，并以五百马克的高价被人买去，还由评审委员会议定授予金质奖章；但是由于德皇威廉二世的阻止，奖章停发了。1899年，德累斯顿美术馆收购了这套组画，并在展出后，发给金质奖章。1900年，这套组画在伦敦展出后又获奖。后来柏林美术馆也收购了她的许多作品。

《织工的反抗》组画的成功，使珂勒惠支得到“社会主义艺术家”的外号。珂勒惠支是受他的父亲、哥哥以及书籍的影响，并目击穷人的苦难而倾向社会主义的；在她看来，只有工农的形象是美的，而资产阶级则是枯燥无味的。在她的画中，只画工农，不画剥削者。

由于《织工的反抗》的成功，她被聘为柏林女子美术学校教师，教授版画与人体写生课，教学成绩很好。她与她丈夫都是热心助人的人，凡是来求他们的老人与青年，他们不仅给予感情上的支持，而且尽可能给予经济与物质上的帮助。

1901年，珂勒惠支在分离派展览会上展出以法国大革命的革命歌曲《卡玛纽拉》为题的版画（此画又名《断头台边的舞蹈》），使她的名字再一次引起人们的广泛注意。

1902年，她开始创作另一套版画组画《农民战争》。她是根据历史、文学及自己的回忆与想象，来创作这套作品的。因为农民战争是宗教改革时期的事，在1525年就被镇压下去。

这是珂勒惠支的第二套组画。她的光辉的一生以画笔为工农斗争，第一套组画是表现工人的，这一套则是表现农民的。这套组画共有七幅，于1908年完成，各画的标题是：《耕田的人》《凌辱》《磨镰刀》《地窖里的武器》《爆发》《战场》《俘虏》。当时以1903年完成的《爆发》一画最为著名，由于这幅画，使历史艺术协会作出决定，委托她制作整套组画，后来成为这套组画中的第五幅。组画完成后，协会的会员们每人得到一套。

画家的哥哥康德小时曾玩过农民起义者守卫街垒的游戏。从那时起，珂勒惠支对号召农民起义的领袖“黑安娜”深表钦佩，后来她就她在《爆发》中画成举双臂挺举着号召起义农民前进的形象。

这套组画从描绘农民遭受非人奴役开始，到准备武器进行战斗，斗争失败、被俘，面对着刑罚却凛然不屈。

我国的评论家，对组画中的《磨镰刀》最感兴趣，因为它通过人物的动作与眼神，进行深刻的心理刻画，突出地表现了阶级仇恨。此画处于弓已拉开，箭马上就要射出的紧张态势，它留给观画者以充分想象的余地。

1904年，珂勒惠支访问巴黎，住了好几个星期。她上午到朱利安学院学雕塑，下午与晚上参观美术馆，到穷人汇集的地方散步，会见当地的艺术家的作家、评论家、思想家，并两次拜访伟大的雕塑家罗丹。这次访问对于她晚年转向雕塑创作很有关系。她也访问了法国以描绘工人与城市贫民著名的石版画家斯丹伦。她本来还想到比利时，去访问表现工人阶级的杰出版画家、雕塑家麦尼埃的，但是由于麦尼埃不久就去世，因此二人未能见面。可是珂勒惠支的作品曾由德国艺术家马克斯·莱尔斯带给当时七十开外高龄的麦尼埃去看，大师审视良久，最后说：“我从未见到过一个妇女能有这样的作品！”

当时以及以后一些时期，德国歧视妇女的封建意识还很浓厚，艺术商人不许妇女艺术家在作品上签全名；很多顾客当知道作者是妇女时，就不愿付同等的价格。珂勒惠支很早就为女权斗争，现在

《农民战争》组画的习作

(铜版画, 1903)

她以自己艺术上的巨大成就,有力地批驳了这种偏见。

1905年,珂勒惠支制作了一幅下半年举行的“家庭工业展览”的宣传画。这个展览会是为了支持以家中劳动糊口的穷人而举办的。德国皇后本来赞助这个展览,但她声称,如不取消这个社会主义者的宣传画,她将不参观这个展览。由此可见当时德国统治者对她的仇恨。

1907年,雕塑家克林格尔创立的“罗马别墅奖”授予珂勒惠支的《农民战争》组画,使她能到意大利进行为期一年的艺术学习。她十分赞赏意大利文艺复兴艺术家马萨乔、多那太罗、米开朗基罗的作品;后来她的家中悬挂着两张巨大的照片,即米开朗基罗的雕塑《夜》与《摩西》的照片。

1908年,在她四十一岁时,出现了第一本介绍她的著作:大约与此同时,她本人也开始写日记。日记的最后一页,是1943年在柏林空袭警报声中写下的。

从1909年起,珂勒惠支作品的题材主要是母亲与儿童。1910年,开始了做雕塑的最初尝试。

1912年,珂勒惠支画了一幅号召集会,以抗议柏林恶劣的住房条件。当时柏林有五十多万人住在每间五人以上的房间里。宣传画中画着一个脸色苍白的、半饥饿的工人的孩子,抱着小妹妹,站在“禁止在台阶上、院子里玩耍”的标语前面。政府禁止张贴这张宣传画。

1912年,她画了加白的炭画《煤矿罢工》。纽约第一次举办了她的作品展览。1919年开始刻木刻。

1914年,第一次世界大战爆发。珂勒惠支的小儿子彼得应征入伍后不久,即在比利时牺牲。1914年底,珂勒惠支开始为他死去的儿子设计纪念碑,但直到1932年,即第一次世界大战结束后十一年才完成永久性石雕,名为《哀悼的双亲》——实际上是一座纪念一切阵亡青年的纪念碑。

1917年,她五十岁时,柏林的分离派在卡西勒画廊为她举办回顾画展,展出150幅素描与版画,以及少数雕塑。年底,她在这个画廊参观了雕塑家恩斯特·巴拉赫(1870—1938)的展览,从此两人就互相影响。

在第一次世界大战后期,德国即将失败,当时德国的一个名诗人理查德·德麦尔号召德国少年与老年人上战场进行最后的抵抗。珂勒惠支勇敢地以个人名义,在社会民主党机关报《前进报》与《伏斯日报》上发表了一封公开信,反对这种罪恶的行动。

1919年,珂勒惠支被选为普鲁士美术学院的第一个女性院士。其他院士是十五名男子,包括巴拉

原书缺页

悲 伤
(雕塑, 1938)

伊利·莎白的会面的素描与木刻《马利亚与伊利莎白》，1938年做的雕塑《哀悼基督》；但是她说，她所要表现的只不过是母爱这个主题。

1928年春，她被任命主持普鲁士艺术学院版画高级班教学，使她得到一份稳定的薪水。当年秋天，她与别的著名知识分子一起，签名反对德国政府建造一艘战斗巡洋舰，搞军备竞赛。1929年，由于她在艺术上的成就，被授与“功勋”勋章。

1930年，纳粹分子得势后，在魏玛艺术收藏中清除现代的艺术作品，包豪斯建筑工艺学校受迫害。珂勒惠支却在1931年5月的《工人画刊》上发表了两幅题为《示威》的石版画。她的名字不断出现在各种抵制日益增长的法西斯倾向的警告、抗议、呼吁书上，有时还亲自去参加左派群众活动。

1931年春，她的雕塑纪念碑《哀悼的双亲》的石膏像完成。这两个人实际上就是她自己与她的丈夫卡尔。后来由狄德里希（作母亲像），与雷德斯（作父亲像）以一年时间雕成青灰色花岗石像，1932年7月安放在比利时的洛格维尔德公墓。

1931年，她的140幅作品在苏联展出，受到苏联人民的敬慕与赞美。

1932年，德国政治日益混乱，一个接一个的总理换班。1932年7月31日国会选举前，珂勒惠支夫妇与作家海因利希·曼、科学家爱因斯坦等三十五人签名的呼吁书，号召社会民主党（当时的第一大党）与共产党联合起来，共同努力在选举中击败纳粹党。

1933年1月30日，希特勒被兴登堡总统任命为总理。纳粹对进步人士的镇压与恐怖日以继夜地进行着，许多人逃离德国；留下的反纳粹艺术家都被革职，并被剥夺展览或出售作品的权利，犹太血统的艺术家受害更甚。

在希特勒上台的前一星期，雕塑家巴拉赫在电台广播，愤慨声称要维护艺术家的独立性，以反对日益增长的纳粹威胁。希特勒上台不久，珂勒惠支与艺术学院院长画家利伯曼等一起投票，赞成授予巴拉赫以“功勋”勋章。此外，珂勒惠支夫妇还与海因利希·曼等知名人士一起，签署了另一份号召上述两个左翼政党的工人们联合起来，在选举中对抗纳粹与其他反动分子。

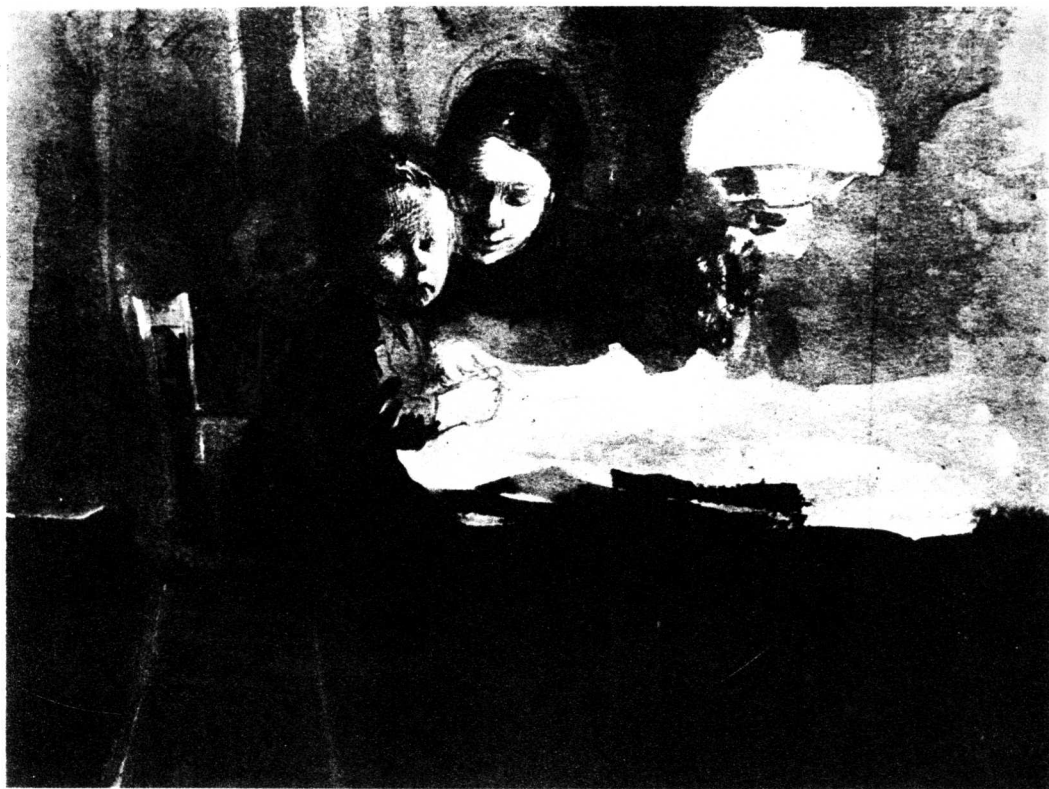
希特勒上台后，强迫普鲁士艺术学院开除珂勒惠支与海因利希·曼，接着，马克斯·利伯曼也被迫辞去名誉院长的职位——这个当时年已八十六岁的大画家是犹太人，他因受迫害与被隔离而病倒，于

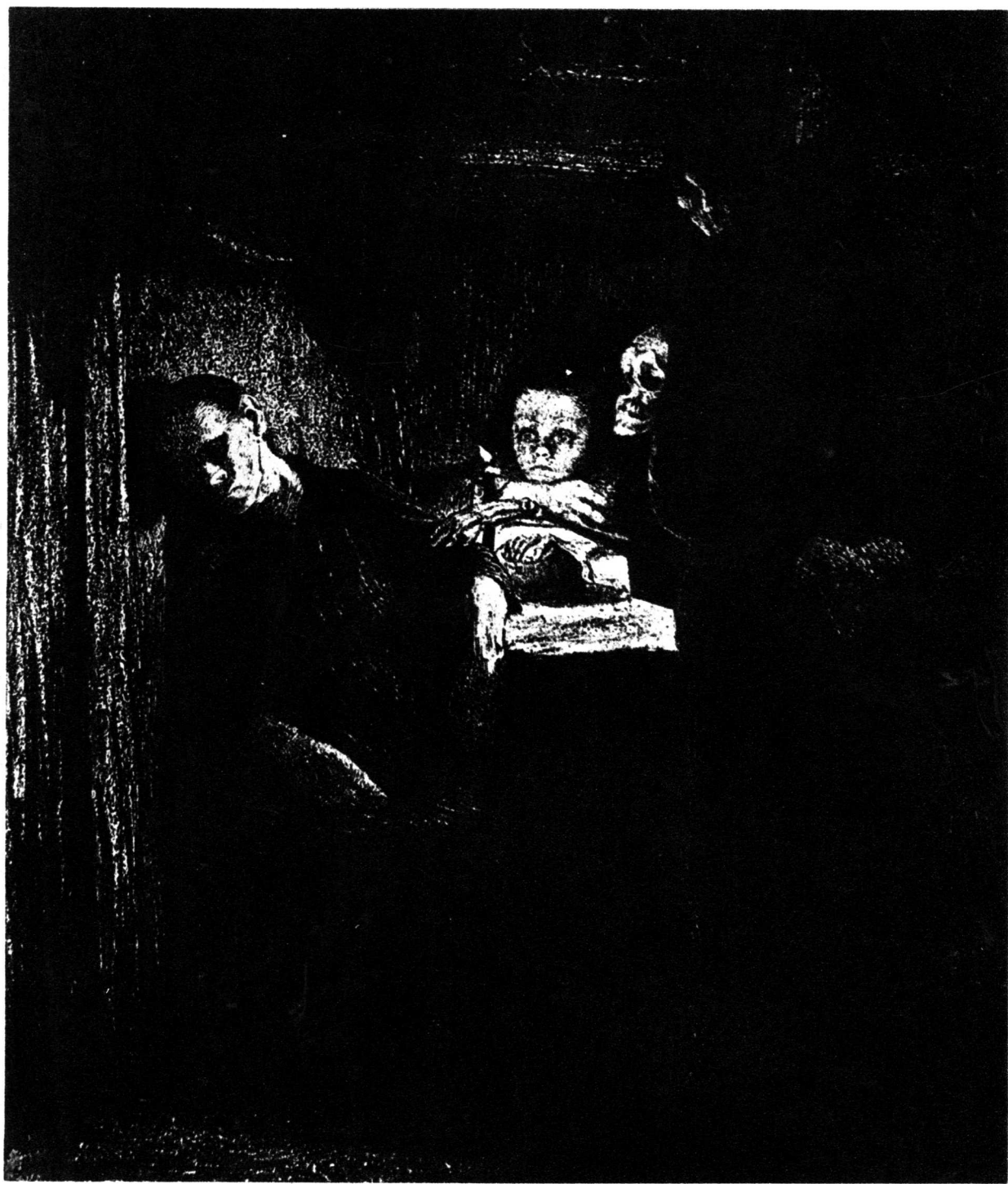
原书缺页

1 戴矮帽的人 (铜版画, 1891)

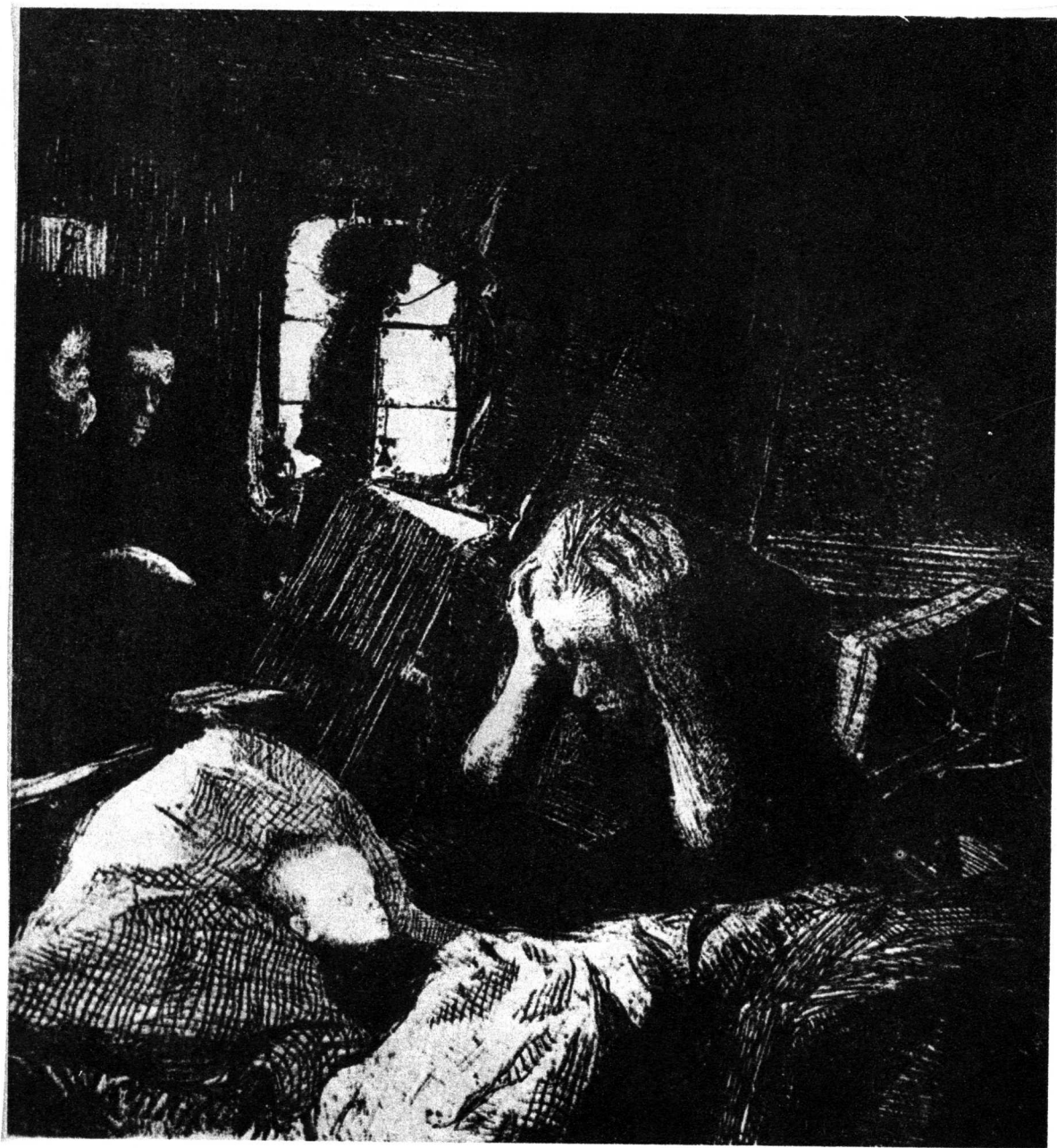

2 灯下的母与子
(水墨钢笔画, 1894)

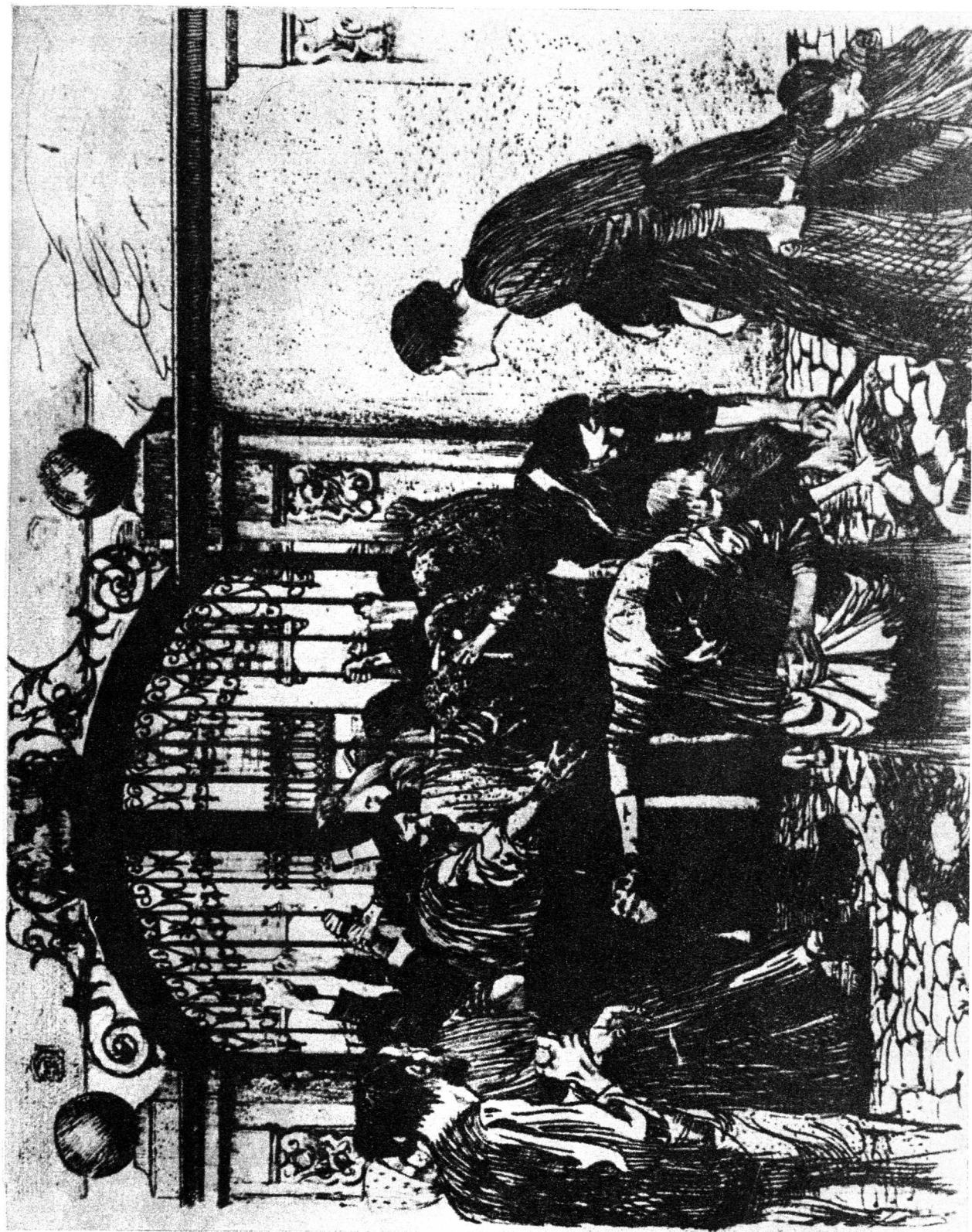

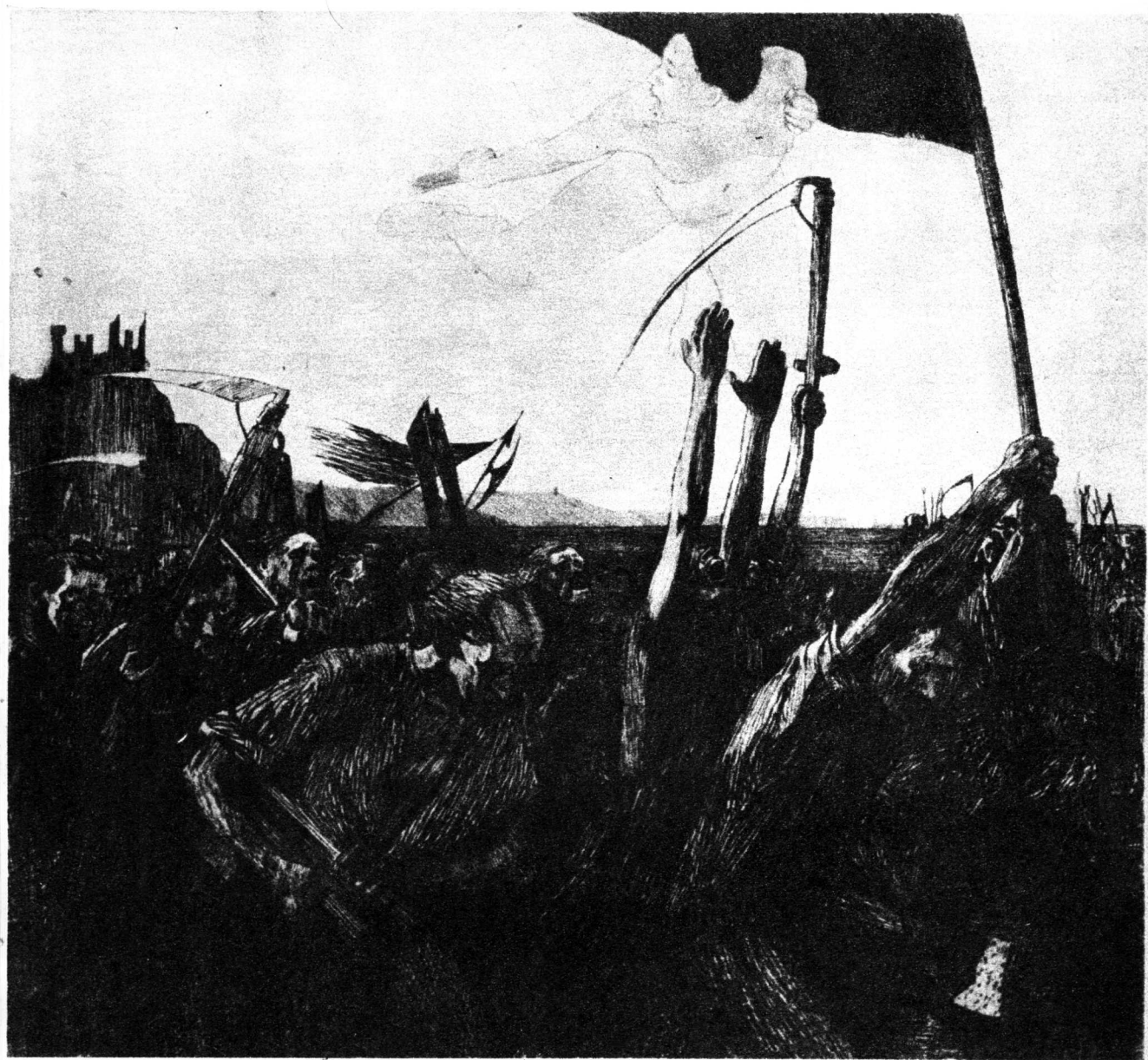
3 《织工的反抗》组画之一：贫穷（石版画，1897）

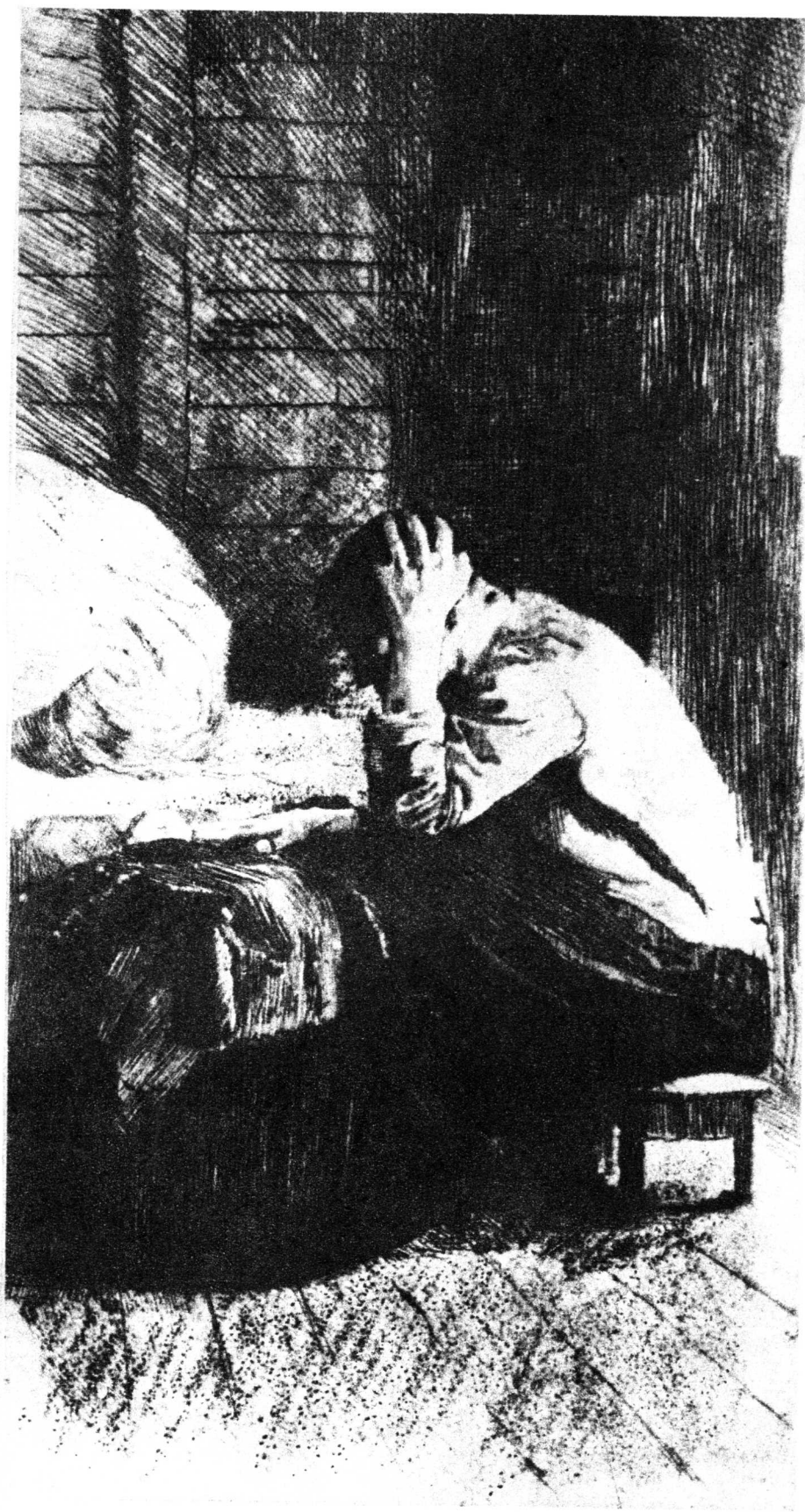
4 《织工的反抗》组画之二：死亡（石版画，1897）

7 暴动 (铜版画, 1899)

8 摇篮旁的妇女 (铜版画, 1898)

9 问候 (铜版画, 1899)