

西洋美术家画廊 90

柯克西卡

Gallery

Kokoschka

DEAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

90 柯克西卡

艺术家生涯

2

LIFE AND TIMES

艺术与流亡

风格与技巧

8

STYLE AND TECHNIQUE

爱与洞察

名作特写

14

MASTERPIECE

普罗米修斯的神话

作品选解

20

GREAT WORKS

有死亡羔羊的静物 20

罗斯的画像 22

风的新娘 24

伦敦、滑铁卢桥 26

我们为何而战 28

世界著名美术馆

30

THE GREAT GALLERIES

汉堡美术馆

Kunstmuseum Basel/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000
Front Cover, too

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Magritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fragonard 弗拉戈纳尔
8 Cézanne 塞尚	58 Sargent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miró 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡洛
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velázquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Henri Rousseau 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Constable 康斯特勃尔	73 Repin 列宾
24 Rubens 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Dürer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Géricault 席里柯
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Bruegel 勃鲁盖尔
31 Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Léger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 Chirico 契里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Carracci 卡拉奇
46 Claude Lorrain 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-801号

西洋美术家画廊 90 柯克西卡 原出版者 / [英国] De Agostini 出版公司

策 划 / 刘丛星

责任编辑 / 刘丛星 张亚力 王兴吉

校 勘 / 张亚力

装帧设计 / 王兴吉 张亚力

校 对 / 尤 雷

监 印 / 赵岫山 欧阳彬

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街124号)

制 版 / 长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印 刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次 / 2002年6月第1版第1次印刷

开 本 / 635×940mm 1/8 印张 / 4

印 数 / 1-5000册

书 号 / ISBN 7-5386-0368-9/J · 162

定 价 / 15.00元

西洋美术家画廊 91

夏尔丹

Art
Gallery
Chardin

夏尔丹是将静物画确立为绘画中一个领域的18世纪法国艺术巨匠。在洛可可风格的华丽作品深受欢迎的当时法国绘画界，夏尔丹的“静物画”在理性和技术上都被视为二流。但以伏尔泰和狄德罗为代表的启蒙思想家称其为“重视描绘现实”的新风格并予以支持。不久，夏尔丹被选为皇家美术学院院士。

◀ 《饭前祈祷》

49.5×38.5cm 1740年

画家以和谐的构图、柔和的色彩、微妙的明暗法以及有所抑制的动作，富有诗意的表现出朴素的餐桌光景。在收藏有众多杰作的卢浮宫美术馆中，这幅作品也很受欢迎。

Musée du Louvre, Paris/AKG London/Erich Lessing

DAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

鲱鱼 约1725-1726年

Musée du Louvre, Paris/The Bridgeman Art Library

20世纪美术的主要人物之一奥斯卡·柯克西卡作为画家度过了极其漫长而波澜壮阔的一生。他是表现主义——注重追求感情性效果和心理洞察的艺术运动的先驱者。

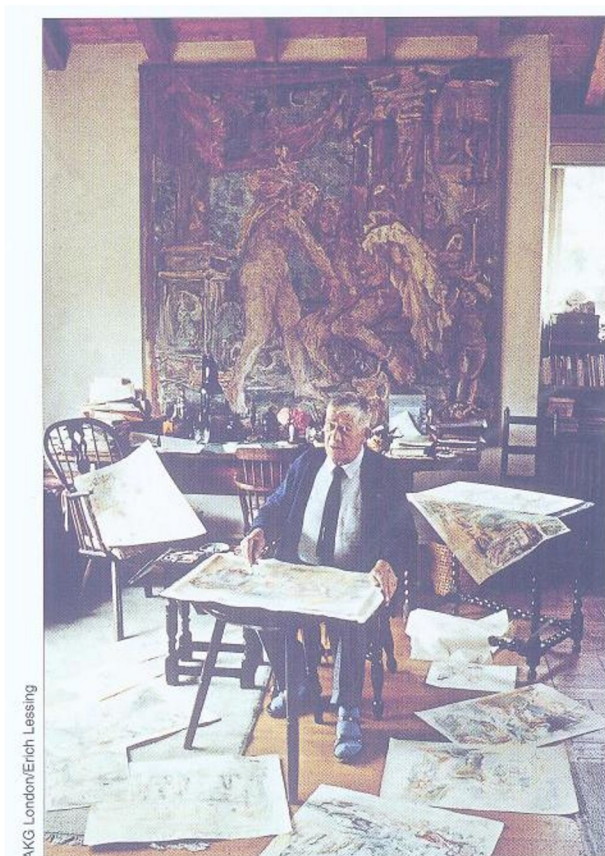
第一次世界大战爆发前，柯克西卡的作品在他的祖国奥地利遭到强烈反对，而在德国，他的名字逐渐被人们所熟悉。从第一次世界大战到纳粹的抬头期间的动乱给他的人生和作品带来了直接影响，画家先是在捷克斯洛伐克，后来在英国生活。但他没有改变自己独特的画风，并一直进行工作，创作出肖像画、风景画、政治寓意画等大量作品，晚年还创作了描绘古代历史和神话情景的绘画。柯克西卡于1980年去世，而在很久以前，他便获得了现代绘画巨匠的地位。

OK

艺术与流亡

ART AND EXILE

柯克西卡动荡而漫长的画家生涯，如实反映了20世纪震撼世界的种种大事。他独特的作品至今仍是“活在非常时代的非凡之人”的精彩纪录。

AKG London/Erich Lessing

◀ 在画室中工作的柯克西卡，周围散乱着素描画稿，背后的墙壁上是一幅巨大的神话绘画。

柯克西卡就在这个处于世纪变化风暴中心、欧洲最刺激的都市维也纳，吸收崭新的艺术和思想而成长。

就读维也纳工艺美术学校

柯克西卡早年的物质生活和社会地位都不太好。在当时奥匈帝国的一部分布拉格（Prague）生活的父亲古斯塔夫（Gustav Kokoschka），因为生意失败，必需另觅他职谋生，收入一直很不安定。因此柯克西卡很早就开始担负起抚养父母弟妹的责任，即使在他仿佛轻松愉快的波希米亚（Bohemia）画家生活中，也一样要为家人的生活费用操心。

柯克西卡在学校的成绩并不特别突出，但他大量阅读家中藏书。老师发现他有素描天分，就鼓励他读维也纳工艺美术学校（School of Arts and Crafts-Kunstgewerbeschule），他在1904

和历史上许多画家一样，奥斯卡·柯克西卡（Oscar Kokoschka, 1886-1980年）在世人认同他那予人们异样感觉的崭新绘画风格以前，曾历经冗长的艰苦奋斗。此外，对于家族的责任、饱尝苦恼的恋爱及动荡时代中的颠沛流离，都使他的生活更加困顿。

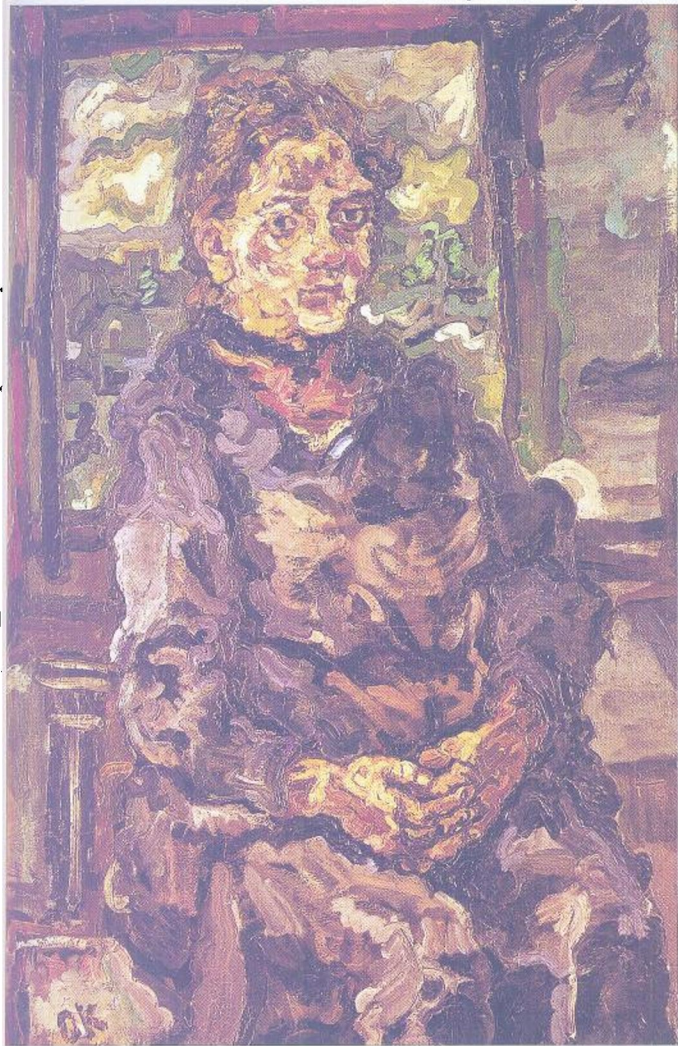
柯克西卡于1886年3月1日，出生于南奥地利多瑙河（Danube River）畔的小镇珀希拉恩（Pöchlarn）。他出生以后不久，便举家迁往当时奥匈帝国的首都维也纳（Vienna）。

▶ 19世纪末维也纳市中心的皇家歌剧院。“维也纳工作室”和维也纳工艺美术学校就在附近。

Hulton Getty

Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000

Klimt,1862-1918年)的鼓励,他和克里姆特及其他前卫画家一起,参加1908年开始的“艺术陈列室”(Kunstschau)展览。

他参展的三件大幅“缀锦画式”设计,和头骸骨似的自刻像,在参展作品中特别显眼,强烈地吸引了众人的目光。这些作品当时虽得到不遵循传统的前卫画家们极高的评价,但是在另一方面,来自保守批评家的攻击在1909年的“艺术陈列室”展出时却十分激烈,维也纳对于柯克西卡的敌意,此后延续了好长一段时间。

踏入文学界

这时,柯克西卡也逐渐有了些许名气。他的第一本文学著作《做梦的少年》(参考10页)是应“维也纳工作室”之约,于1908年在“艺术陈列室”发售。1909年的“艺术陈列室”露天上演

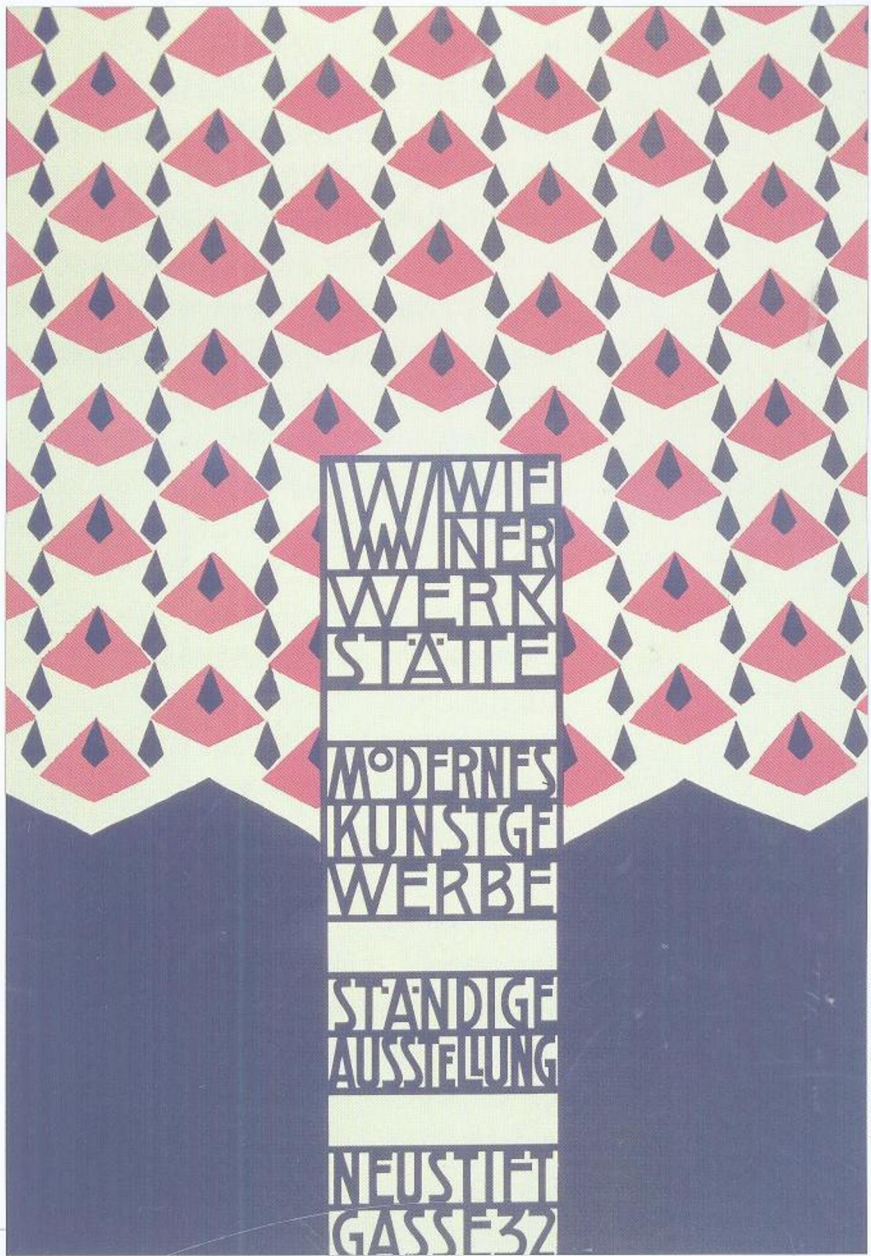
▼ 柯克西卡的作品《画家之母》(1917年)。这幅肖像画是在他母亲为了观赏他的戏剧首演,前往德勒斯登时所画。

▼ 1905年左右“维也纳工作室”的广告海报。这个集体作品是新艺术(Art Nouveau)的维也纳版,极其纤细的装饰正是它的特征。

年通过了入学考试。可是工艺美术学校不如维也纳美术学院那样清高,比较以实用为主,与维也纳的前卫运动联系甚强。其中之一是和广泛生产、销售各式各样产品的设计公司“维也纳工作室”(Wiener Werkstatte)密切合作。工作室把一些工作发包给有才华的学生,提供他们赚钱的机会,柯克西卡在学生时代就设计过风景明信片 and 儿童插画,又撰写“维也纳工作室”酒馆上演的木偶剧本,并参加公演。

柯克西卡虽然在工艺美术学校学画,但是他的老师认为他没有前途,于是他选择了设计和版画,并没有接受正式的绘画训练。不过,他出色的素描才华很快获得赞赏,还在学生时代,就在夜间部担任写生老师。在班上,他以四处跑动的儿童取代坐着不动的模特儿,要求学生以直觉迅速地捕捉对象以取代定型的素描写生。

柯克西卡这时也开始以多种表现材料创作艺术品。受到维也纳名画家克里姆特(Gustav

Austrian Archives, Wien/Corbis

ok

A DOLF LOOS

阿道夫·罗斯

非常拥护柯克西卡的建筑家罗斯（1870-1933年）本身是个头角峥嵘的人物。他年轻时在美国生活过三年，是现代效率性和方便性的虔诚信徒，非常厌恶古典主义（Classicism）、哥特（Gothic）或文艺复兴的（Renaissance）风格，重视历史的风潮，专门设计没有装饰和曲线的单纯箱型住宅。

他原就是“维也纳工作室”的支持者，彻底反对艺术家使用装饰。1908年他出版《装饰与犯罪》一书，批判装饰是颓废的一种。1910年他设计引起极端物议的钢筋混凝土造斯坦纳邸宅、戈德曼和萨拉奇百货公司（以“罗斯之屋”出名）两栋建筑。百货公司正面对密西亚尔广场的皇帝宫殿，没有窗户的扁平正面风貌让老皇帝约瑟夫非常生气。罗斯的后半生虽然多舛，但他仍是支配20世纪建筑界大半时期的简素机能之现代风格（亦称国际风格）的重要先驱之一。

British Architectural Library, RIBA, London

▲ 罗斯所设计的钢筋混凝土建造的斯坦纳邸宅（维也纳）。

两出柯克西卡撰写的戏剧。他最有名的作品《杀人者、女人的希望》的主题是性与暴力。柯克西卡在文学上也是表现主义的先驱，在他漫长的人生中，文学创作是他其它创作意欲的发泄口。

1909年，柯克西卡面临了人生的转折点。他离开了工艺美术学校，同时拜师阿道夫·罗斯（Adolph Loos, 1870-1933年）。罗斯鼓励他专攻肖像画。

罗斯是现代建筑运动的先驱，他在经济上积极援助柯克西卡，并且将亲朋好友介绍给他充当肖像画模特儿。这些人包括作家卡尔·克劳斯（Karl Kraus）、裴塔·阿坦贝克，以及群聚于维也纳咖啡屋的知识分子，柯克西卡因此得以熟稔刺激的新环境，穿着宫廷裁缝精制的高级服饰、主张自己的个性。他的肖像画从一开始就显示出极其深刻的洞察力，许多充当他模特儿的人都认为他具有透视的眼力（柯克西卡自己也这么认为）。

1910年初，柯克西卡在瑞士客居数月后，罗斯帮他在柏林（Berlin）的新文学杂志《暴风雨》（Der Sturm）找到一份工作（参考封底）——担任总编辑瓦尔顿（Herwarth Walden）的助理。他也主动投稿该杂志笔锋犀利的文章和版画，致力于将《暴风雨》编成德国最有名的前卫杂志。他同时拥护与他本身画风相似的德国年轻画家，

► 克里姆特为布鲁塞尔的史托克列宫马赛克壁画《满足》（1905-1909年）所画的画稿。屋主也请柯克西卡为这座宅邸设计了六幅刺绣版画，但最后没有用到。

Musée des Beaux-Arts, Strasbourg, France/The Bridgeman Art Library/Peter Willi

Artist's Life

- 1886 3月1日，生于奥地利的珀希拉恩，父亲古斯塔夫是布拉格出身的金饰工匠，母亲罗曼娜(Romana)是奥地利山区舒泰马克人。柯克西卡出生后不久，举家迁往维也纳。
- 1904 就读维也纳工艺美术学校。
- 1908 和克里姆特等人一起参加“艺术家陈列室”展览，出版第一本书《做梦的少年》。
- 1909 参加第二次“艺术家陈列室”展，他的两出戏剧上演。离开工艺美术学校，师事阿道夫·罗斯。
- 1910 到瑞士工作。前往柏林，任职于文学杂志《暴风雨》(翌年回国后仍继续投稿直至1916年)。在德国哈根举办首次个展。
- 1912 认识艾玛·马勒，两人热恋三年。在维也纳工艺美术学校执教。
- 1915 第一次世界大战爆发数个月。加入奥地利帝国骑兵队，身负重伤。
- 1916 在意大利战线罹患战争神经症，结束军务。回到柏林后，迁居至德勒斯登，一直住到1923年。
- 1919 担任德勒斯登美术学院教授。
- 1923 辞去教职，并费时八年环游欧洲、中东和北非等地。
- 1934 在维也纳居住三年后迁往布拉格，在那里认识欧坦。
- 1938 战争逼近，与欧坦一同逃到伦敦。
- 1939 在康华尔居住数月。
- 1940 第二次世界大战期间几乎都住在伦敦。
- 1941 与欧坦结婚。
- 1953 在萨尔斯堡设立“知觉学校”(School of Seeing)，移居瑞士的维尔纳夫。
- 1980 2月22日死于维尔纳夫。

(Hagen) 举办了生平首次大规模个展。

与艾玛·马勒之恋

对于柯克西卡而言，柏林的岁月实在是一种充满疯狂、耗减身心的生活。1911年初，他回到维也纳，可是在德国的成功却丝毫没有提高他在祖国的声望。他的作品受到严酷的批判，工艺美术学校的教职也无法持续下去。

1912年4月，风景画家摩尔(Carl Moll, 1861-1945年)邀请柯克西卡为他的继女艾玛·马勒(Alma Mahler)画像。柯克西卡开始工作没几天，就与艾玛陷入了热恋。艾玛完全攫住了柯克西卡的心，此后三年间一直控制着他的生活与艺术。艾玛是作曲家马勒(Gustav Mahler)的遗孀，比柯克西卡大六岁，她坚持对两人的关系保密，虽怀孕也去堕胎。即使如此，柯克西卡仍期待着有朝一日能和她结婚，1914年艾玛和她的老情人一建筑家格罗皮乌斯(Walter Gropius)旧情复燃，1915年结束了和柯克西卡的关系。

这时，第一次世界大战已经爆发了，柯克西卡当时正在军中。面对感情的巨变，他几经犹豫，在1915年初志愿从军，或许他以为这样可以吸引

艾玛的心吧！他被编入通常只有贵族可以加入的精锐骑兵连。据说，他出售作品《风的新娘》所得的钱全都用来买马和装备。1915年7月，骑兵连加入遭到俄国军队反击的乌克兰奥地利联军，在沼泽森林地带遭到伏击，多数战友阵亡，他也头部中弹，单肺被刺穿，如死人般被弃置于荒野。

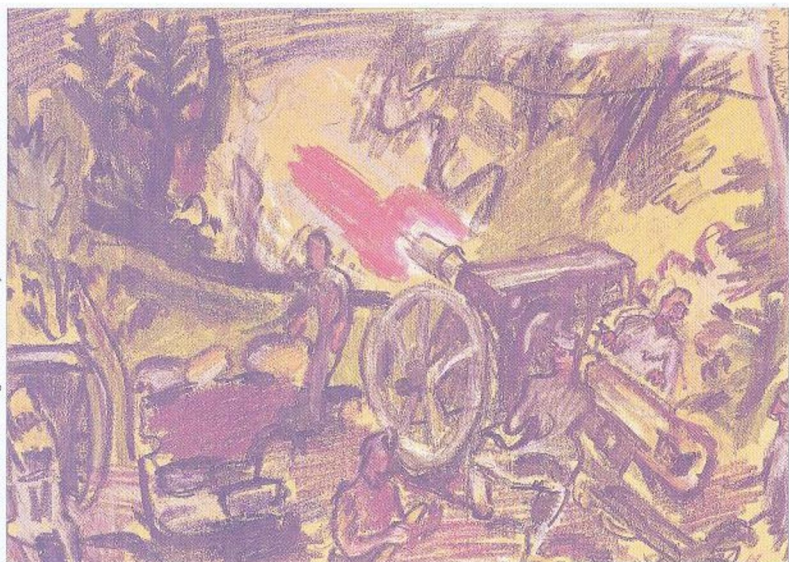
往后，柯克西卡花了一年的时间，才完全恢复健康，之后担任报导官前往意大利

战线，那个地方和前一次去的战区一样的危险。1916年8月，柯克西卡因为手榴弹爆炸而罹患战争神经症，军旅经历就此告终。为了恢复健康和

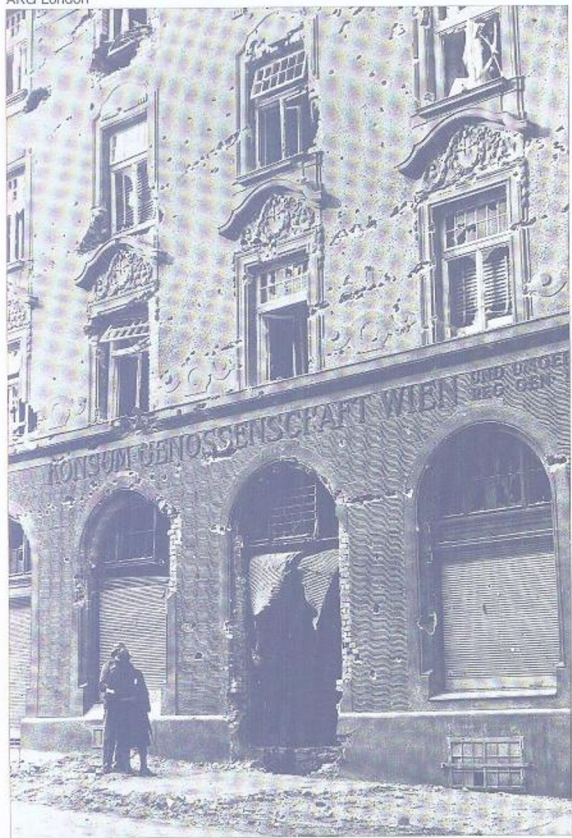

▲ 柯克西卡为他的戏剧《杀人者、女人的希望》所画的海报。构图是根据传统的“悲伤圣母”形象。

▼ 柯克西卡的蜡笔和粉蜡笔画《意大利战线的炮阵》(1916年)，展现了他曾经历的炮击战。

“表现主义”(Expressionism)逐渐为社会所接受。在这种有利的状况之下，柯克西卡的评价随之高涨，不久在德国西部最大的都市哈根

▲ 1934年，劳工抗暴之际，维也纳巷战时留在建筑物上的弹痕。

求职，他回到德国，落脚于美丽的城市德勒斯登（Dresden）。他在疗养所住了一年，并曾短暂前往瑞典接受新的战争神经症治疗法。他的健康慢慢恢复，却留下一个奇怪的后遗症。1919年他制作了一个和艾玛身材等大的人偶，计划将此用于秘密仪式：人偶有时陪同他出现在社交场合，最后在他的画家朋友聚会时当着众人的面砍掉人偶的脑袋。若论这件事情有什么治疗效果，至少它让柯克西卡获得精神安定。

抛舍故国

第一次世界大战之后的动荡时期，柯克西卡住在德勒斯登，并在1919年到1923年间，担任学院教授。不久，倦于规律生活束缚的他，只留给学院

的大门警卫一张“我出去一下”的纸条，便离开德勒斯登。他的命运随即出现了很大的变化。

在画商的支持之下，他可以自由自在地旅行绘画。其后数年间，他旅经苏格兰到希腊等欧洲各地，访问中东和北非，画些容易找到买主的彩色风景和都市景观画。

1931年，柯克西卡回到了维也纳，结果又遇上各种事情：1933年1月，德国纳粹当权。不过是一个小小共和国的奥地利，成为纳粹野心的目标，加上当时统治奥地利的，是疏离国际情势的反动政权，所以到1934年，维也纳的工人暴动遭到毫不留情的镇压之后，柯克西卡决心离开祖国。他搬到捷克的首都布拉格，因为父亲是布拉格人，他获得了捷克的公民权。他为当时的捷克总统马萨里克（Thomas Masaryk, 1850-1937年）画像，但是新的政治环境中，很难以作画维生。1937年，柯克西卡和其他成为纳粹攻击对象的现代画家的作品一起展示在恶名昭彰的慕尼黑（Munich）“颓废艺术展”（Exhibition of Degenerate Art）里，受到百般嘲笑。更因纳粹的接收和破坏，使得他的数百件作品从德国的美术馆中消失。

A L M A M A H L E R

艾玛·马勒

风靡当时艺术圈的魔性之女艾玛才貌双全，她与许多创造力旺盛的人物关系匪浅。她生于1879年，在维也纳富有教养的家庭中长大，有作曲家的天分。奥地利名画家克里姆特曾向她求爱，但她却在1902年嫁给大她十九岁的作曲家古斯塔夫·马勒。1911年马勒过世，数个月后又和柯克西卡陷入热恋，但1914年时她和于1919年成立了著名的设计学校“包浩斯”（Bauhaus）的老情人，建筑家格罗皮乌斯旧情复燃，并于1915年结婚，但很快又分手。之后又与作家弗兰兹·维费尔要好，他们为逃避纳粹德国而前往美国，于1964年结束了她高潮迭起的一生。

► 艾玛·马勒。与她的爱情破灭，是柯克西卡从军和抑郁寡欢的一大因素。

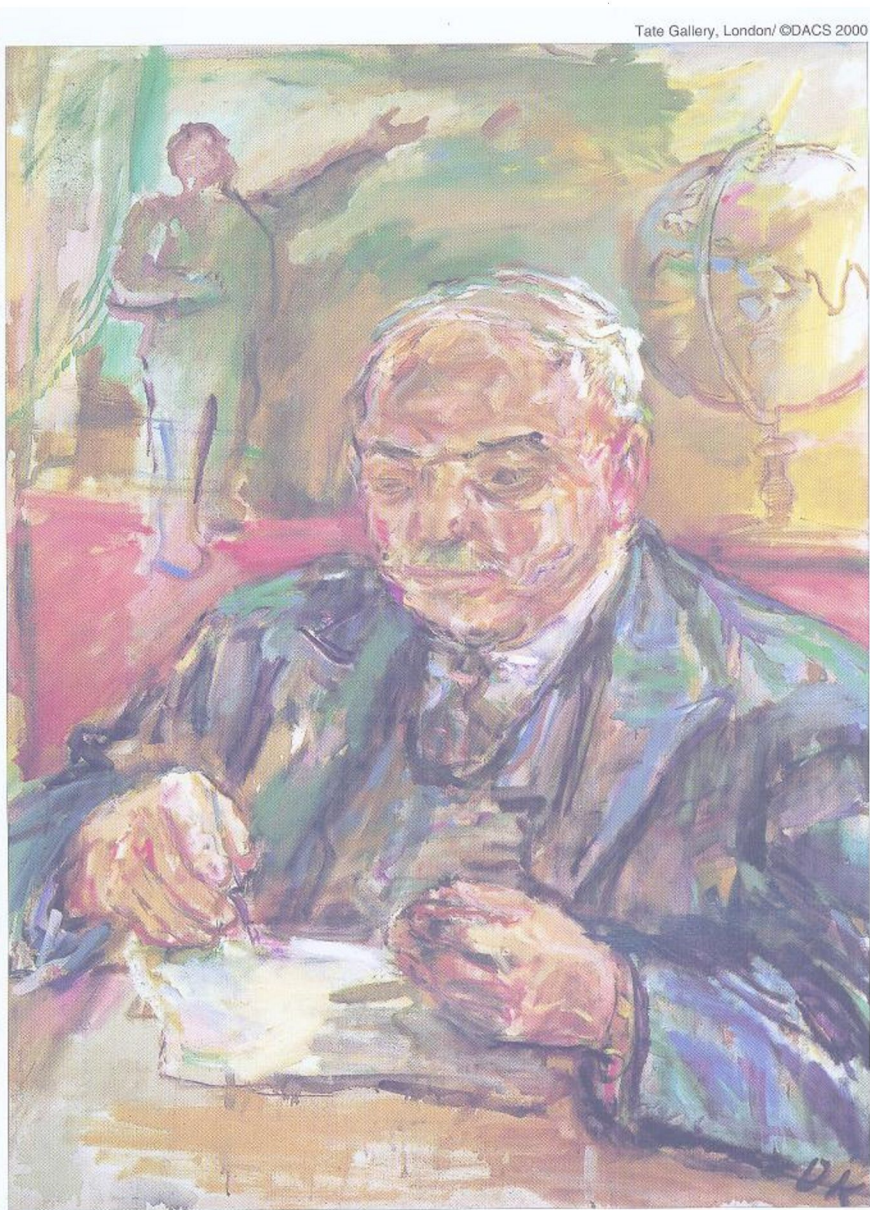
AKG London

维也纳在1937年5月举办展览会，向柯克西卡致敬，幸而他并没有因此引起回国的念头。1938年3月，奥地利被纳粹德国并吞了。六个月之后签署的慕尼黑协定中，也将捷克的大部分领土割让给德国。柯克西卡预感他定居的城镇很快也会沦入同样命运，同年10月，柯克西卡带着捷克女友欧姐·帕可夫斯卡 (Olda Palkovska) 一起离开了捷克。他们只带着5英镑和一小幅画来到伦敦。1939年第二次世界大战爆发时，两人住在康华尔，但在1940年回到伦敦之后，又经历了伦敦大轰炸。翌年，柯克西卡和欧姐结婚。这期间，他带着冷眼画了许多政治题材绘画，把为苏联大使马伊斯基 (Ivan Maisky) 画像的收入捐给斯大林格勒 (Stalingrad) 医院基金会，展现了他的人道主义精神。

战后，欧洲和美国完全认知柯克西卡艺术的伟大。他在1950前后还持续活动，并在萨尔茨堡 (Salzburg) 成立美术学校，1953年至1962年间，他每年都站在讲台上授课。这也是柯克西卡和祖国奥地利的和解，但他拒绝再成为奥地利公民 (他在1947年获得英国公民权)。奥地利只好在

AKG London/Erich Lessing

Tate Gallery, London/ ©OACS 2000

1975年时利用首相权限特别立法，在他本人不知情的情形下给予他公民权。

1953年，柯克西卡搬到了瑞士的维尔纳夫 (Villeneuve)，并于1976年过90岁大寿，一时贺客云集。1980年2月22日柯克西卡去世，享年94岁。

▲ 柯克西卡画的苏联大使《伊凡·马伊斯基的画像》(1942-1943年)。放在后面的地球仪指示环正在分断东西欧的位置上。

◀ 坐在瑞士维尔纳夫别墅庭院里的柯克西卡和欧姐。他们于1953年迁居到这里。

爱与洞察

LOVE AND INSIGHT

当过柯克西卡模特儿的人，多半感觉到他有一双“透视”的眼睛。他的表现主义作品如此成功，得利于他深入的理解和洞察力，那典型的色彩和扭曲的形态之所以能表现出出色的效果，是因为他揭示了模特儿内在的真实。

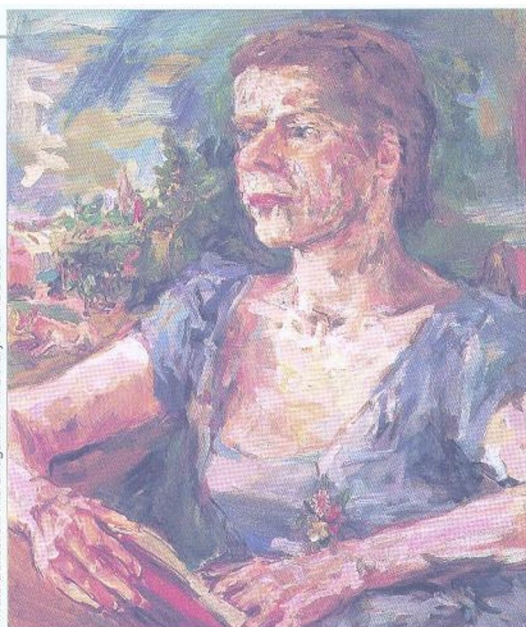
柯克西卡的作品，重视对事物的洞察和感情的移入更甚于技术层面。他的绘画和素描，记录着他对生活在欧洲两度大危机和

动荡人生的反映。

独特的教学法

有一次，柯克西卡对萨尔斯堡“知觉学校”

的学生耍了一个小把戏。上课时他选了一位看似相当衰弱的老人充当模特儿，并事先嘱咐他在上课途中假装昏倒。当学生看到老人昏倒而惊慌害怕的时候，柯克

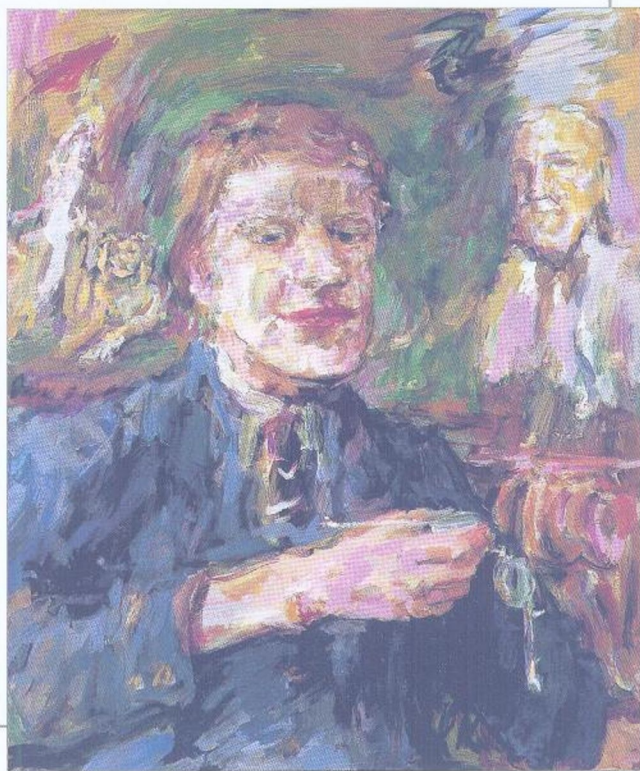

Private Collection/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000

画像》(上, 1939年)中可见。萝丝玛丽(波姬)和她的富豪哥哥麦可·克罗馥在柯克西卡和欧坦困居英国期间一直支援他们。波姬被画成拿书沉思的淑女。作画期间，她都坐在椅子上朗诵戴梧·贾内特的《变成狐狸的妻子》(1922年)，画像的背景中看得见狐狸。柯克西卡也画了《麦可·克罗馥的画像》(右)。

肖像画

柯克西卡在建筑家罗斯的引介帮助下，开始职业肖像画家的工作，为罗斯的亲朋好友画像。柯克西卡同时也为著名的卡尔·克劳斯等当时一流的作家画像。他先后在1909年和1925年两度为克劳斯画像（前者现今已失存）。克劳斯在自己的杂志《火炬》上声援柯克西卡，他对军国主义的攻击和柯克西卡的想法一致。柯克西卡后期作品中自由挥洒明亮色彩和颜料的特征在《波姬的

Private Collection/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000

风景画

20年代以前，柯克西卡只画少数的风景画。其中大多数——如1910年的《阿尔卑斯山冰景》（右）——是受到冰雪覆盖的阿尔卑斯山（Alps Mountain）壮丽风景的刺激所画。他对这个领域的关心是在画下《德勒斯登、新镇V》（参考31页）组画的20年代初期。这些画作显示他这个时期的作品倾向使用典型的、平凡的、不规则形状的纯粹色彩等单纯性风格。他对都市景观的强烈爱好，在“旅游时代”——如画作《伦敦、滑铁卢桥》（1926年，参考26页）——和后来的“布拉格时代”中也看得到。他迷上苏格兰的风景，曾走访好几趟，战争初期所居住的康华尔，也以油彩和水彩画成《波裴落V》（右，1939-1940年）的荒凉港口风景。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000

Private Collection/The Bridgeman Art Library/ ©DACS 2000

西卡才告诉他们这是演戏而不是真的，提醒他们，要随时记得模特儿不是东西，而是人。从此之后，学生们的作品有了显著的进步——“能够更敏锐地画出神经所能到达的那条线”了。

这个故事显示出柯克西卡深信，有价值的艺术都来自于深厚的、人类的及人道的感情。因此，他从来不曾与跟生活经验无关的、纯粹事物倾向极强的抽象画（Abstract Painting）发生关系。他认为任何人都可以成为艺术家，也最早评价儿童那未经任何训练的画作的价值。这些想法是他对“视觉艺术中的卓越精神性”信念的当然归结。被柯克西卡画过像的人都说，他对于自己作画的对象——不问男女——的态度就像对

爱人一般。柯克西卡本身也对一位年轻画家说过：“爱是最佳的老师”。

“X光似的眼睛”所画的肖像画

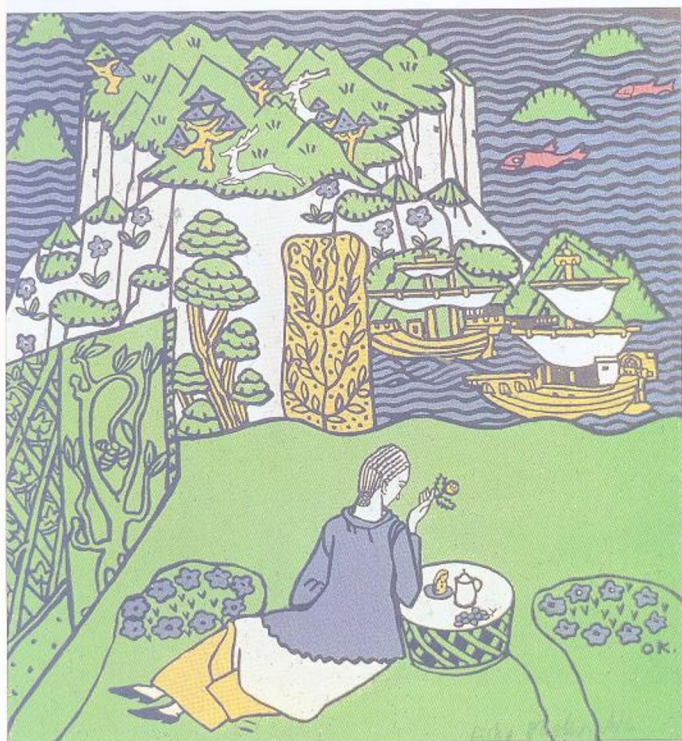
柯克西卡的信念，反映着他特殊的画家经历。他的素描才华在学生时代就已获得各方的认同，虽然在维也纳工艺美术学校并没受到正规的绘画训练，但是他从许多相关大画家的叙述中，细心

地研究这些画家所用的材料和发挥效果的方法。

许多当过柯克西卡绘画模特儿的人都述说过他们被画的心得，因此他的绘画方法中，最为人所知的，就是肖像画了。

柯克西卡总是尽量了解模特儿从事什么职业，喜欢什么，他相信这些有助于磨练他的洞察力。第一次世界大战前

OK

AKG London/ ©DACS 2000

AKG London/ ©DACS 2000

的心理的肖像画中，最有名的几幅如：《罗斯的画像》、《瓦尔顿的画像》等，描绘的都是他在维也纳和柏林咖啡屋认识的艺术家和知识分子朋友。

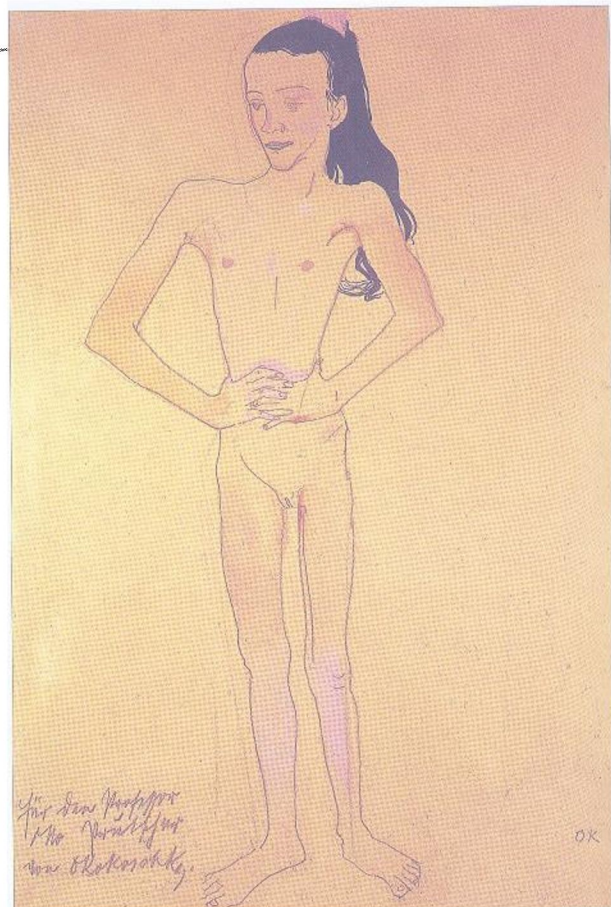
当他为不认识的人作画时会采取一种迅速的观察画法。1938年他受托为英国富商克罗馥画像时，就要求先看克罗馥家族的照片。他后来为克罗馥的妹妹

这样做的效果非常出色。柯克西卡的模特儿都说他有一双能看透他们灵魂的“X光的眼晴”。其中还有人说他拥有一对“神眼”或是超能力，柯克西卡本身也透露他经历过几次如身体浮游空中的超自然现象。作家裴塔·谢尔说过，柯克西卡不可能知道他“曾在监狱里编草席度过二十多个月”，可是柯克西卡帮

版画、素描

柯克西卡的素描才华，在他画家生涯的初期就已获得认可，他就读维也纳工艺美术学校时，就教夜间部学生写生。他用铅笔、水彩和墨水所画的《站立的裸体少女》（右，1907-1908年左右），显示他对于非职业模特儿及夸张造型的喜好。

他也是版画家，作品以最适于表现线条柔畅的石版画（Lithograph）为主。他的石版画中最引人注目的是他为创作童话《做梦的少年》所作的插画（左上与左下，1908年）。可以看出当时奥地利前卫艺术那平面、强调线条的风格，人物拖得长长的是柯克西卡的特征。

Private Collection/The Bridgeman Art Library/Peter Willi/ ©DACS 2000

他画的肖像简直就像囚犯一样。“土生土长的伦敦姑娘”波姬也惊讶柯克西卡为她画的肖像画背景是田园风光。但柯克西卡坚持说她住在乡下，而后来也的确如此。

只凭经验捕捉的风景

柯克西卡对不同的对象要求不同的反应，因此他的风格和技巧也因不同的画而有不同的展现。他使用钢笔、彩色铅笔、水彩、树胶水彩、蜡笔、蚀刻的针和油彩等各种画具，偶而也用偏离传统的方法。

他为科学家弗雷尔教授所作的画像，脸部有些是他用手涂上颜料、再用指甲抠掉颜料描出发线。他为作家谢尔画像时，也用木匠使用的钉子勾刮颜料，据他自己说，必要时也可能会用上锤子。

为了让画像呈现他想要的效果，他不惜扭曲模特儿身体的姿势，从大量涂上浓厚的颜料到薄薄涂上感觉干燥的颜料，让画面呈现种种变化，他也会特别挑选画面的某一部分画得更细腻。这种比照相还要“真实”的表现主义手法，因柯克西卡等先驱者的努力，至今广为大众接受。

他对风景的态度根本上与对肖像画无异。1910年访问瑞士时，他最先画的《阿尔卑斯山冰景》也反映了这种“风景是柯达相机捕捉不到的，因为那是活的，是必须靠经验才捕捉得到的事物”的想法。

他的风景画都出现几个共同的特征，因此，他这一类作品群可以划分出几个制作时期：在“德勒斯登时代”，他的人

物画和风景画，都以不规则形状的鲜艳色斑描绘；“旅游时代”的风景画和都市景观，则把视点置于高处，画面显现流畅与自由，展现出独特的效果；似有爱情滋润但又浑沌的布拉格景观，画于30年代的“流亡时代”；晚期的作品以直线的、狭幅的笔触为主，1966年的柏林、纽约（New York）景观是其中的例子。

回归古希腊文化

柯克西卡的肖像画和风景画，可以说是他对所见、所感触到事物的感情解释。但他是一个空想家，也是反应世界现状的思索者。像《有死亡羔羊的静物》（1909年，参考20页），画中充满死亡与毁灭的暗示，让人感觉欧洲重大危机到来，更促使了寓意的（Allergoric）、神秘的（Mystic）、象征的（Symbolic）作品诞生。他流亡瑞士以及对第二次世

政治的主张

在表明自我立场相当困难的30年代，柯克西卡对政治只是一时的关心。《维赫米伦堡的景观》（下，1931年）是他“虽有压抑却含有政治意味的第一幅画”。订作这幅画的是运作“红色维也纳”的社会主义市议会，这意味着柯克西卡支持他们的广泛福祉政策。画面中左边的维赫米伦堡曾是皇宫，当时改作孤儿院。柯克西卡描绘儿童在院中自由跑跳、在足球场游耍的情景。远景可以看见乌云

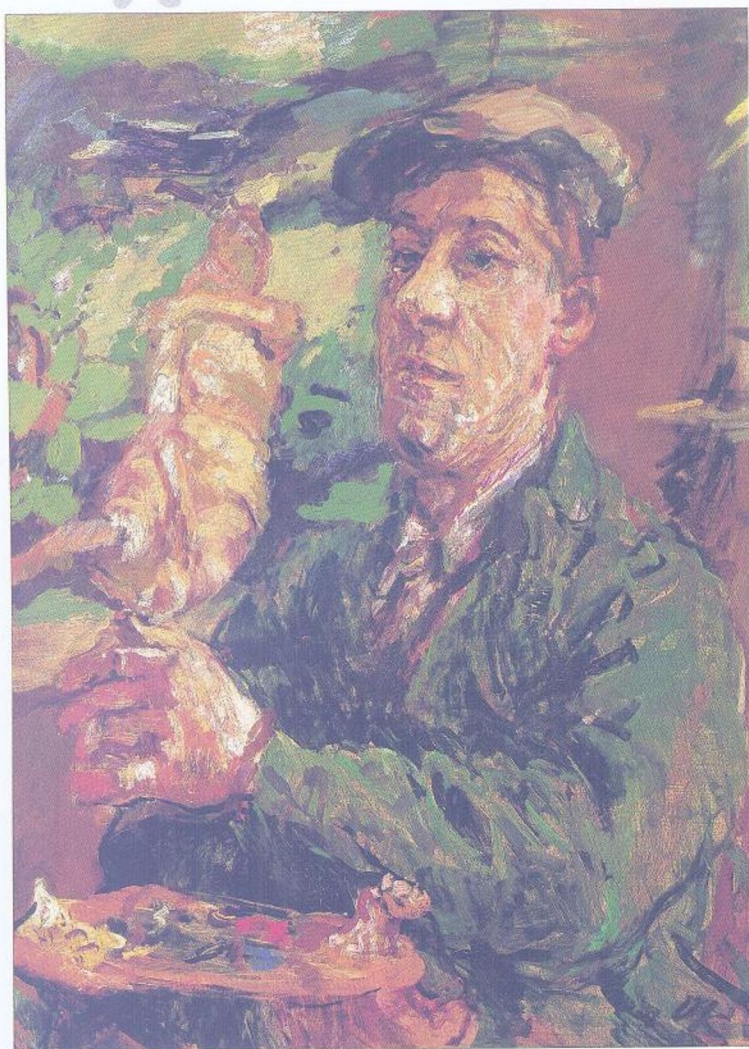
Narodní Galerie v Praze, Praha/AKG London © DACS 2000

笼罩的市区中心。他在流亡英国时政治主张更明显，画了一系列的政治讽刺画。达到颠峰的是《我们为何而战》，对轴心国和同盟国都采取批判的态度。《红蛋》是强烈批判1938年至1939年间四强瓜分捷克的情形，四强分别是逐渐嚣张的希特勒（Adolf Hitler）（图的上左）以及墨索里尼（Benito Mussolini）（图右），以及桌子下象征满意的英国的狮子和法国的猫。

Kunsthistorisches Museum, Wien/The Bridgeman Art Library © DACS 2000

OK

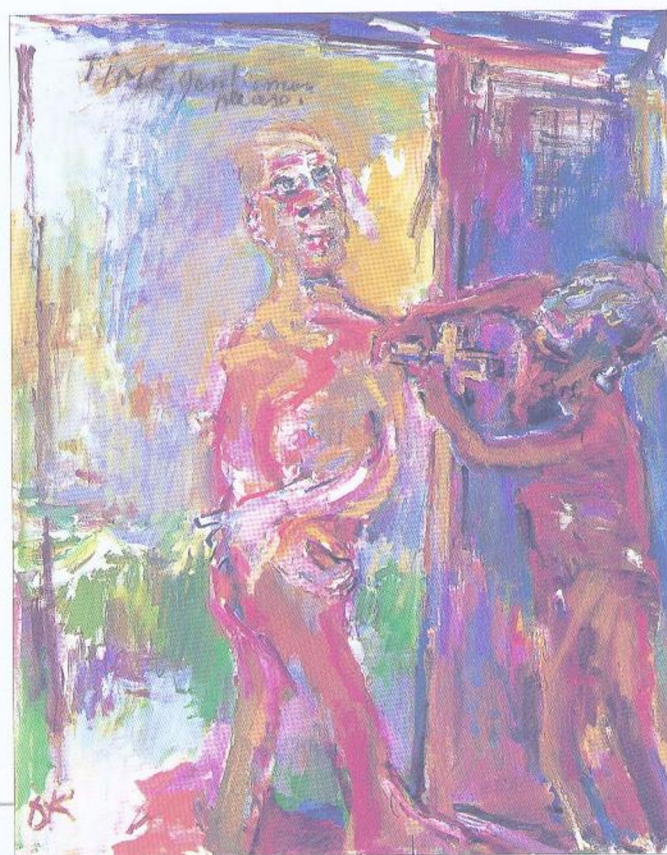

Private Collection/The Bridgeman Art Library ©DACS 2000

自画像

柯克西卡作品中的自传要素极其明显，这在许多自画像中清楚显现。但是基于他的艺术发展和个人的状况，这些自画像在气氛和风格上也有不同。从1910年的《暴风雨》封面所见的剃光头、露齿诡笑的人物（参考封底），根本想像不到柯克西卡在德勒斯登为战伤所苦、不复年轻和为健康而抑郁的《自画像》（1917年）模样。《戴帽子的自画像》（左，1932年）中他充满自信，是经济成功的画家，手上拿着调色板，戴着1929年旅游苏格兰时买的便帽。之后的一些自画像则把自己画成奢侈的“颓废艺术家”，

最后一幅自画像《是时候了！老爷！（酒馆打烊时说的话）》（右，1972年），显示留着胡须的死神要求他离开人世时的样子。此外，也有两人一组的肖像画，如描绘他自己和艾玛的《风的新娘》以及描绘他和妻子欧妲的肖像画都特别引人注目。

Tate Gallery, London ©DACS 2000

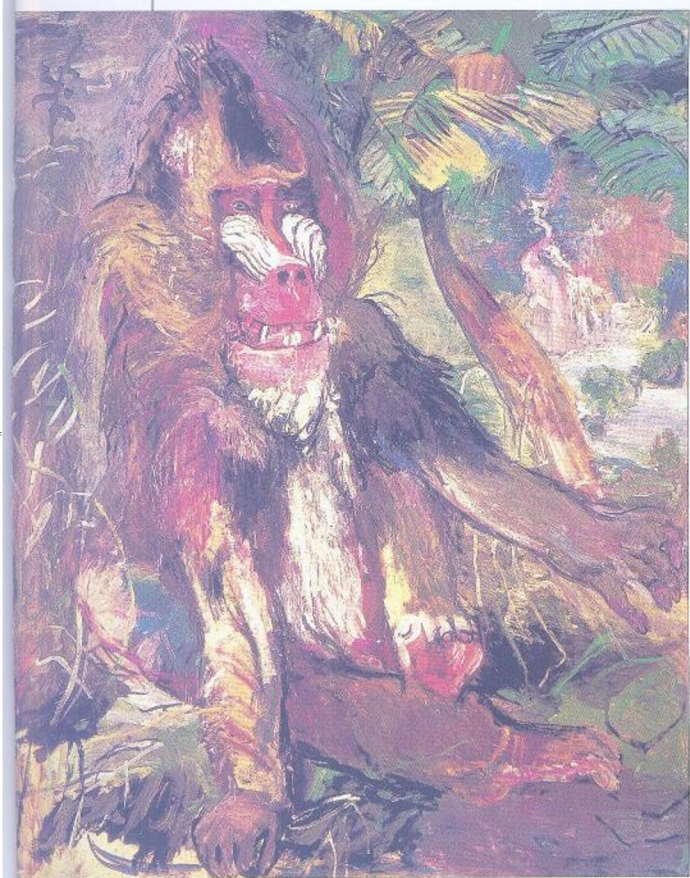
世界大战的反应有着相当明显的政治信息：《红蛋》激烈批判捷克的背叛，《我们为谁而战》以悲惨景象描述战争的无益。

年事已高的他仍然是多产的肖像画家和风景画家，并逐渐集中精力探讨：全能的国家、绝对的技术和社会均质化对文明价值的威胁。他回归西欧文化的根源古希腊（Ancient Greece），画下了

以两大三连画巨作《普罗米修斯的神话》（1950年，参考14页）以及《温泉关》（参考31页）为首的古典主题作品，借此指责古代和现代的蛮行，称颂人类精神的胜利。

小孩与动物

关于柯克西卡所强调的“深入理解描绘对象”的重要性和贯彻这个信念的正确性，在他的儿童画与动物画中可以获得印证。《维赫米伦堡的景观》出自他对儿童的关心；他对儿童的深入理解在牧歌式的《游戏的小孩》（下，1909年）中可见，画中描绘潜藏在兄妹间的紧张。《潘恩—山羊和桃朵》（上右，1931年）是他为维也纳扫烟囱匠的女孩画的四幅画中的一幅，柯克西卡完全不要求桃朵摆姿势，作画时让她

Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam/The Bridgeman Art Library/©DACS 2000

Sprengel Museum Hannover, Deutschland/The Bridgeman Art Library/©DACS 2000

Wilhelm Lehmbruck Museum, Duisburg, Deutschland/The Bridgeman Art Library/©DACS 2000

尽情地在画室里跑来跑去。神话中潘恩是山羊牧神，潘恩吹的笛声迷惑人心使人发狂，桃朵手掩耳朵就是这个缘故。柯克西卡的动物习作包括去伦敦动物园时的画作，在那里他画了一只名叫乔治的《大狒狒》（上左，1926年），背景则加上与之相称的丛林。

名作特写

Courtauld Gallery, London/ The Bridgeman Art Library/©DACS 2000

普罗米修斯的神话

(三连画：哈得斯和珀耳塞福涅；启示录；普罗米修斯)

伦敦 考陶尔德美术馆藏

Courtauld Gallery, London

THE MYTH OF PROMETHEUS (TRIPTYCH:HADES AND PERSEPHONE; THE APOCALYPSE; PROMETHEUS)

1950年

238 × 233.8cm、239 × 347.2cm、239 × 233.6cm

这组壮丽的三连画 (Triptych) 是柯克西卡最大规格的作品，画在美术收藏家安特瓦奴·赛兰 (Antoine Seilern, 1901-1978 年) 位于伦敦的豪邸的天花板上。他从中间的《启示录》开始画，仅仅数月即大功告成。隔着《启示录》，右边是《普罗米修斯》，左边是《哈得斯和珀耳塞福涅》。虽然这是他受巴洛克 (Baroque) 风格的影响，以古代神话和圣经为题材的巨作，但画面里仍创造了柯克西卡独特而复杂的精神世界。他曾说过：“这幅画描绘的是男人因本性而濒临违反自身法则的危机的悲剧。”

右侧的图画，显示普罗米修斯忍受折磨的模样，中央画的是新约圣经的启示录，左侧则表现大自然内涵的再生力，形成一个完美的循环。春之使者珀耳塞福涅离开哈得斯统治的冥府，回到她母亲大地女神得墨忒耳和万物所在的土地。

在希腊神话中，普罗米修斯是奥林匹斯众神前一个世代的泰坦神族之一。他仿照众神的身姿，用黏土创造了最初的人类，又为人类盗取神火。奥林匹斯山的众神之王朱彼德 (Jupiter) ——亦即宙斯——罚他锁在巨岩上，每天有巨鹰飞来啄食他的肝脏。但是不死之身

▲ 居斯塔夫·莫罗的《普罗米修斯》(1868年)。这幅优美的普罗米修斯画像，很明显地和基督非常形似；在坚忍不拔且绝望的气氛中，承受着上天的试炼。

▼ 20世纪伟大的雕刻家康斯坦丁·布朗库西的《普罗米修斯》。一直以来，蛋形和普罗米修斯都被视为创造与创造力的象征；布朗库西在普罗米修斯头部便使用了光滑的蛋形。

Philadelphia Museum of Art/Corbis/©ADAGP, Paris and DACS, London 2000