

世界巨匠经典素描
——范画大系——

巨匠素描 大范本

巨素社
主编

珂勒惠支

Käthe Kollwitz

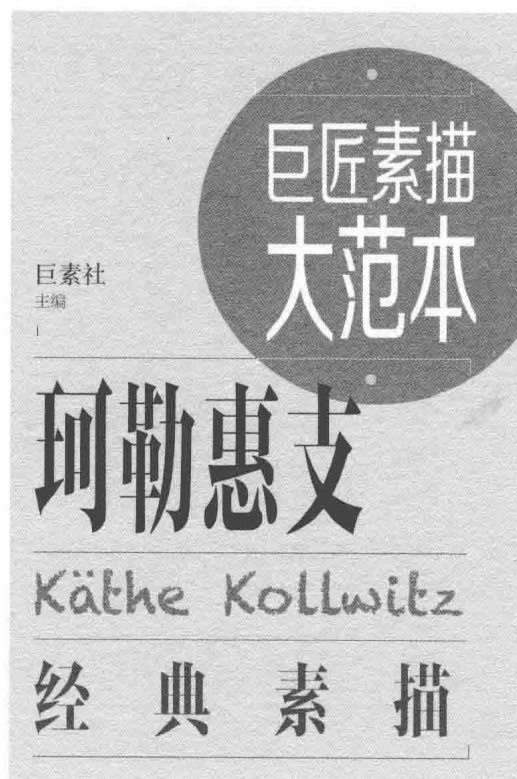
经典素描

中国青年出版社

典藏精品 临摹经典

世界巨匠经典素描
范画大系

中国青年出版社

图书在版编目(CIP)数据

巨匠素描大范本: 范画版. 珂勒惠支经典素描 /

巨素社主编. -- 北京: 中国青年出版社, 2016.1

(世界巨匠经典素描范画大系)

ISBN 978-7-5153-4020-3

I. ①巨… II. ①巨… III. ①素描-作品集

- 德国-现代 IV. ①J234

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 308382 号

副主编: 王旻昱 孙 力 陈天阳

责任编辑: 许 欣

中国青年出版社 出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号

邮政编码: 100708

网址: www.cyp.com.cn

编辑部电话: (010) 57350403

门市部电话: (010) 57350370

鸿博昊天科技有限公司

新华书店经销

开本: 889×1194 1/12

印张: 7

版次: 2015 年 12 月北京第 1 版

印次: 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

定价: 45.00 元

本图书如有印装质量问题,

请凭购书发票与质检部联系调换

联系电话: (010) 57350337

“我的一生献给了绘画，作品中流淌着我的热血。”

——凯绥·珂勒惠支

目录

- 坚韧劲力的经典素描范画 - 01
- 自画像 - 02
- 自画像 - 03
- 自画像 - 04
- 自画像 - 05
- 自画像 - 06
- 自画像 - 07
- 自画像 - 08
- 自画像 - 09
- 海因里希·劳恩博士 - 10
- 凝思的妇人 - 11
- 手遮脸沉思的女人 - 12
- 母亲和孩子 - 13
- 母亲和孩子 - 14
- 小女孩 - 15
- 拯救 - 16
- 自画像 - 17
- 干活的妇人 - 18
- 自画像 - 19
- 看书的男孩 - 20
- 双手抱头的男子 - 21
- 站立的男子 - 22
- 沉思坐着的男子 - 23
- 紧抱孩子的妇人 - 24
- 两个男人 - 25
- 左手撑脸坐着的男子 - 26
- 手撑下巴坐着的男子 - 27
- 喂奶的母亲 - 28
- 双手摊开站着的妇人 - 29
- 手遮面蹲着的女人 - 30
- 右手遮面坐着的女人 - 31
- 保护孩子的母亲 - 32
- 悲思的妇人 - 33
- 两个相互安慰的女人 - 34
- 手撑拐杖坐着的男子 - 35
- 相互依偎的妇人 - 36
- 坐在母亲腿上的女孩 - 37
- 欢乐的一家人 - 38
- 依偎在母亲怀中睡觉的孩子 - 39
- 怀抱孩子的母亲 - 40
- 拥抱孩子的母亲 - 41
- 敲门的妇女 - 42
- 带孩子乞讨的老妇人 - 43
- 保护孩子的母亲 - 44
- 两个听母亲聊天的孩子 - 45
- 饥饿的孩子 - 46
- 无助的母亲 - 47
- 死亡威胁孩子 - 48
- 死亡威胁孩子 - 49
- 挨饿的儿童 - 50
- 永别战争 - 51
- 睡觉的母女 - 52
- 举起孩子的父亲 - 53
- 相拥的母亲 - 54
- 喂孩子喝水的夫妇 - 55
- 搂着孩子睡觉的母亲 - 56
- 趴在桌上睡觉的母亲 - 57
- 哺乳的母亲 - 58
- 抱孩子坐着的母亲 - 59
- 保护孩子的母亲 - 60
- 双手交叠坐着的妇人 - 61
- 行走的母亲和孩子 - 62
- 坐着的老夫妇 - 63
- 站立的母亲和孩子 - 64
- 悲伤的夫妇 - 65
- 悲伤的妇人 - 66
- 戴帽子站立的男子 - 67
- 三个玩耍的男孩 - 68
- 坐着干活的妇人 - 69
- 手拿小花站立的女孩 - 70
- 背手站立的男子 - 71
- 死亡和女人 - 72
- 死亡和女人 - 73
- 拥抱的男女 - 74
- 紧抱孩子的母亲 - 75
- 蹲着的女子 - 76
- 背面跪立的女子 - 76
- 盘坐的女子 - 77
- 双臂交叉站立的女子 - 78
- 侧面跪坐的女子 - 78
- 背面站立的两个女子 - 79
- 正面站立的女子 - 80
- 抬腿坐着的女子 - 80

坚韧劲力的经典素描范画

20 世纪杰出的德国女画家、表现主义版画家和雕塑家。

有人说她是欧洲早期女权主义画家，悲观困苦的画手。

一生是用近乎偏执狂般的笔触，描绘和表达对于生命的渴望。

她用以刀代笔的黑白力量影响 20 世纪中国美术。

呐喊的艺术之路

1867 年，凯绥·珂勒惠支生于德国柯尼斯堡（今俄罗斯的加里宁格勒），1945 年在德累斯顿去世。珂勒惠支的父亲是建筑师，外祖父是一位激进的牧师。在 7 个孩子中排行第五，童年时珂勒惠支就显露初绘画的天赋。

1881 年，13 岁的珂勒惠支创作了第一幅铜版画。

1886 年，19 岁的珂勒惠支在柏林女子艺术学院学习绘画，又在慕尼黑女子艺术学院继续学习，之后来到柯尼斯堡的学习奠定了她成为版画家的基础。

1891 年，24 岁的珂勒惠支与兄弟的好友卡尔结婚，在家庭的影响下，她以自己的艺术投身于工人运动。她以版画形式创作了工人生活和赈济病人、扶救妇孺的宣传画。

1894 年，27 岁的珂勒惠支陆续完成了第一套取材自纺织工人运动为史实的组画，由 6 幅铜版画和石版画组成的组画《织工的反抗》。

1901 年，珂勒惠支首次前往巴黎进修，她在朱利安美术学院学习雕塑技艺，并拜访了雕塑家罗丹。

1904 年，珂勒惠支完成了《农民战争》的组画，这套组画技艺精湛的铜版画，得到德国绘画界高度赞誉并授予她维拉·罗马奖金，游学于意大利。

1919 年，52 岁的珂勒惠支成为普鲁士艺术学院的第一位女性院士。

1928 年，珂勒惠支被选为柏林艺术学院版画部主任，同时被授予教授的学位，这是德国艺术教育界的第一个女教授。

1933 年，希特勒对进步文化界实行法西斯镇压，珂勒惠支是首批受迫害的人，66 岁高龄的珂勒惠支被迫离开艺术学院，作品禁止展览和出版。她以沉默为抗议，度过余生。

以母亲的名义呐喊

珂勒惠支艺术的视角，将美学与生活、正义与道德、艺术宗旨与人文情怀完美结合的艺术家。其艺术作品展现了 20 世纪前后工业社会中无产阶级的生活境遇，凸显了第一次和第二次世界大战带来的战争创伤，揭示了经济危机与纳粹统治的黑暗。

法国作家罗曼·罗兰说：“珂勒惠支的作品是现代德国的最伟大的诗歌，照出平民的困苦和悲痛。具有正义气概的女人，用了阴郁和纤浓的同情，把这些显现在她的悲情眼中，收敛她的慈母的心中。这是做了牺牲的人民的沉默的声音。”

珂勒惠支的早期《织工反抗》《起义》和《死神与妇女》等作品，以锐利的形式将抗争的精神传达出来。德国剧作家霍普德曼说：“珂勒惠支无声的线，沁人心脾，如一种惨苦的呼声，希腊和罗马时候都没有听到过的呼声”。她的人道主义情怀建立在生命意义及深切同情的基础上，她以一种悲悯情怀，用宽大宏伟，诗史般的叙述，使生命主题得到了升华。

珂勒惠支是以生命为母体，描绘了以母亲和孩子、爱与死亡为主题创作的艺术家。在创作过程中始终遵循生命的体验，其艺术展示了“人类生存”、“母亲与孩子的关系”以及与“人”相关的艺术主题，在光明与黑暗、正义与邪恶中完成毕生的创作。

一位不向纳粹低头的女性，66 岁高龄的珂勒惠支仍坚持创作，晚年多以母爱及死亡为创作主题，代表作《死亡》和《哀悼基督》使用粗犷的线条，强烈的黑白对比，描绘了生与死的激烈搏斗，她发出了“牺牲的人民的沉默的声音”。

珂勒惠支的艺术风格融合了现实主义与表现主义风格，彰显了“强烈有力，博大恩育的母性”，显现出生命中那些闪烁着爱与正义的光芒。

“勾勒时代的精神”的素描

珂勒惠支是位一生大部分以素描形式创作的艺术家，黑白的张力，简洁的构形方法成为其艺术特色，她关注生命意义和价值的追寻及实现。早年表达的抗争、晚年以关注母爱和生死为创作主题，1924 年素描集《战争》出版和 1934 年完成素描集《死亡》是珂勒惠支 19 世纪末及 20 世纪初具有灵魂意义上的视觉记录。

“经过长期的素描练习，现在终于具备了造型基础，可以不用模特也能表达一些想画的形象。”这是珂勒惠支在《日记和书简》中论述了她的艺术创作，她主张要跳出模特的限定，表达了寻找自己的艺术表现语言对于创作的重要性。

德国评论家阿曼·纳里斯说珂勒惠支的素描是“阴郁蕴含着坚韧的力量，单纯而精炼，直达心灵”。在《死亡》组画中珂勒惠支表现了孩子、父母的苦难和悲痛。而《死的召唤》珂勒惠支运用表现主义的手法，画中的“我”，已不是单纯的“自我”，“死神”也决不是自然命运的归宿，这种悲剧意识以黑白的素描形式表达，给人们带来震撼力的源泉。

珂勒惠支一生画了 100 多幅素描自画像，从充满青春朝气的姑娘到面容枯萎、坚毅的老妇，她一直带着生命的追问。通过自画像面对自我及生命的意义展现，力图超越存在的有限性所体现的生命意义，表达了人的自由与生存的价值。

珂勒惠支的素描风格是表现主义创作方法，富有超出画面的内涵和冲击力，强调整体的造型力度。当我们面对珂勒惠支的素描作品，看到的不是外在形象或局部的刻画，而是感受到整体强烈的视觉与心灵上的冲击。几乎没有人不会被她素描作品中体现出的“忧郁和纤细的同情”所打动，那些无声线描表现的力量震动了欧洲乃至世界画坛。

自画像

• 31.5×23.4 cm
• 1904
• 粉笔 水墨

自画像

33.3×26.1 cm •
1894 •
粉笔 水墨 •

Katharine Kallman
1923

自画像

• 36.7 × 30.1cm

• 1923

• 粉筆

自画像

19.8×12.9 cm •

1891 •

粉筆 •

B. K. Moller 3 02

自画像

33.2×29.5 cm •

1927 •

粉笔 •

自画像

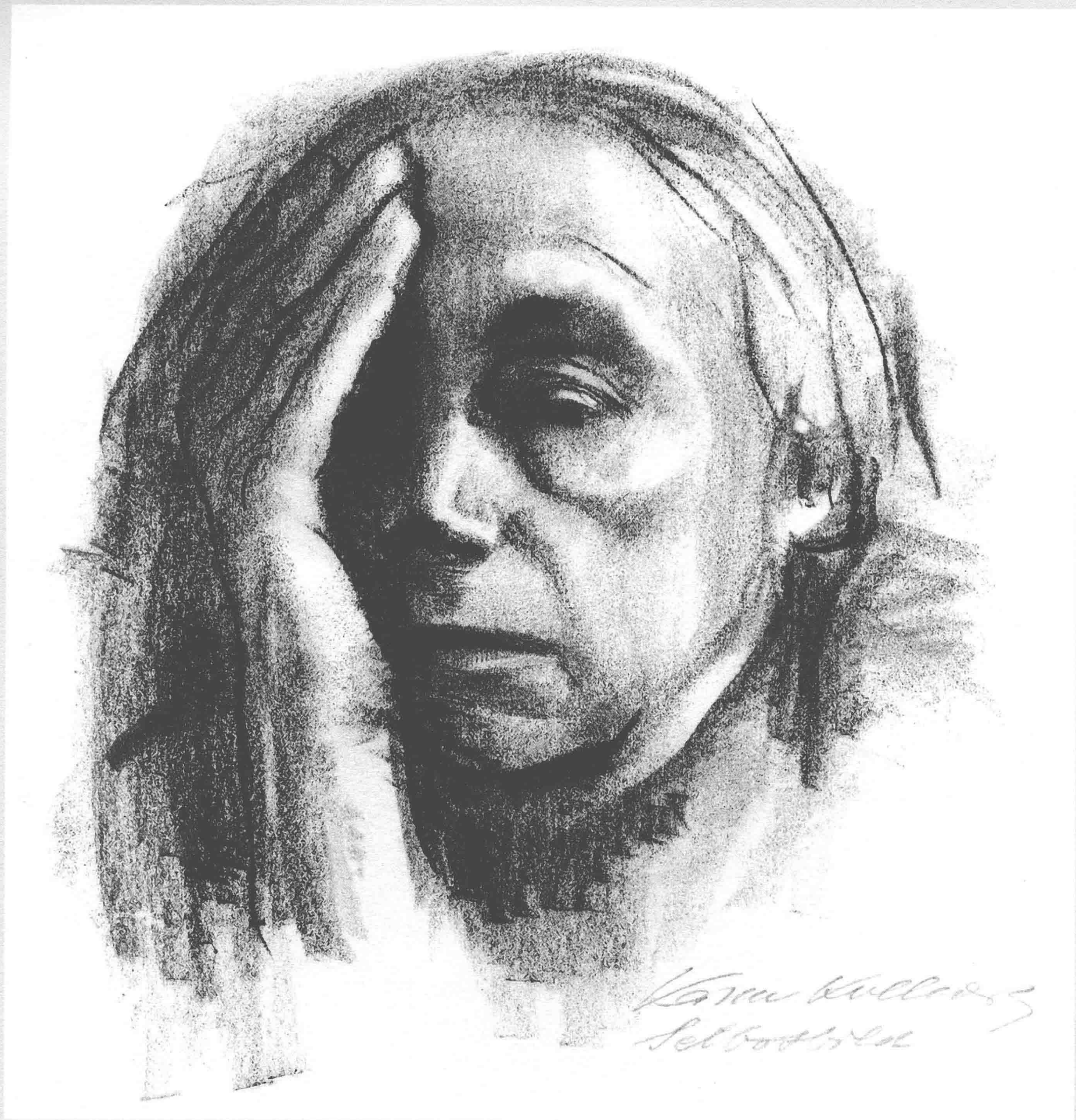
31.4×24.6 cm •

1927 •

粉笔 •

Wm. K. K. 1922

自画像

• 38.1×25.4 cm

• 1925

• 粉筆

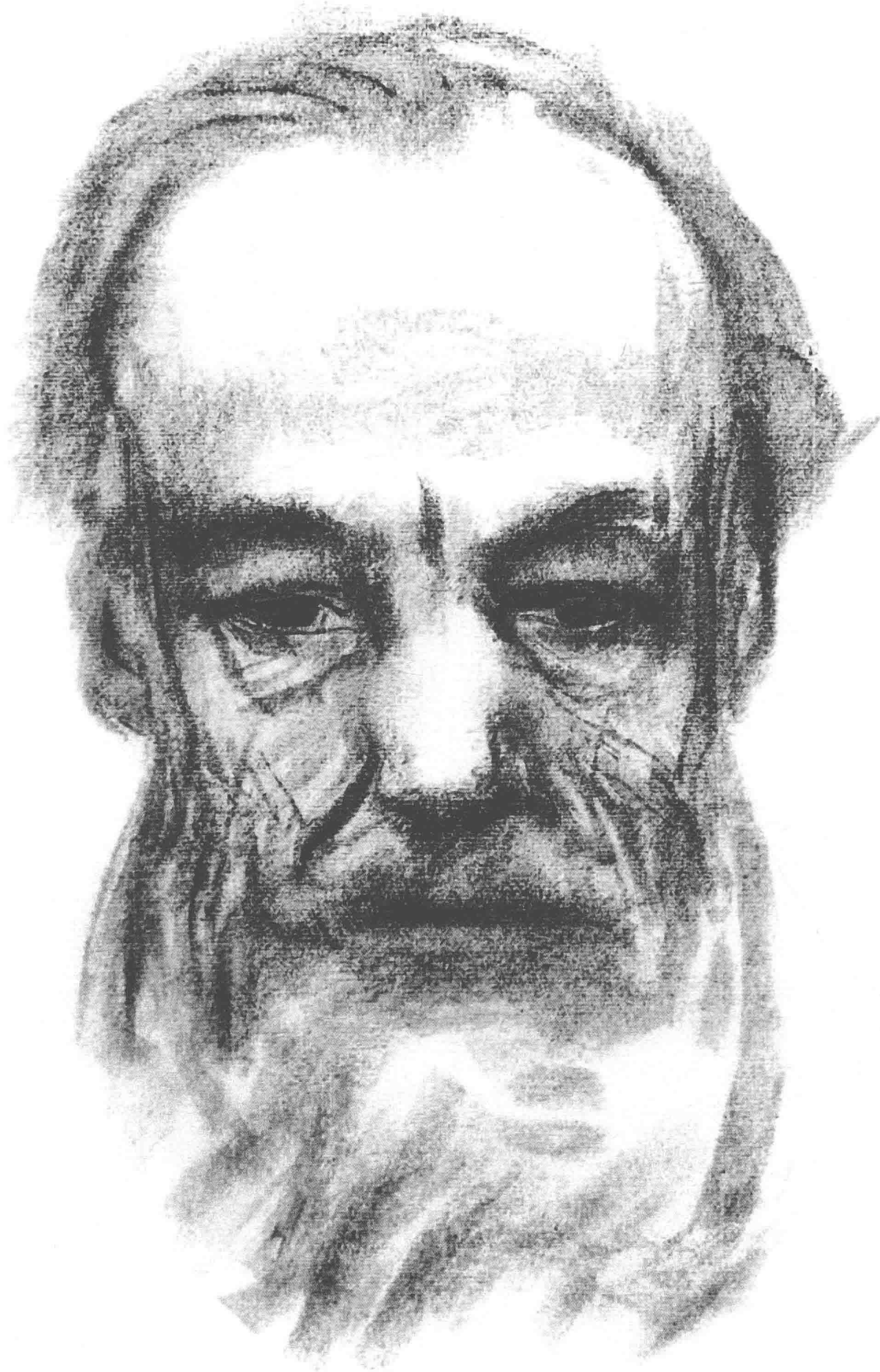
自画像

29.1×22.5 cm •

1924 •

粉筆 •

海因里希·劳恩博士

- 34.5 × 25.3 cm
- 1942
- 粉笔

凝思的妇人

58.2 × 45.1 cm •

1909 •

粉笔 •

Karin Koller