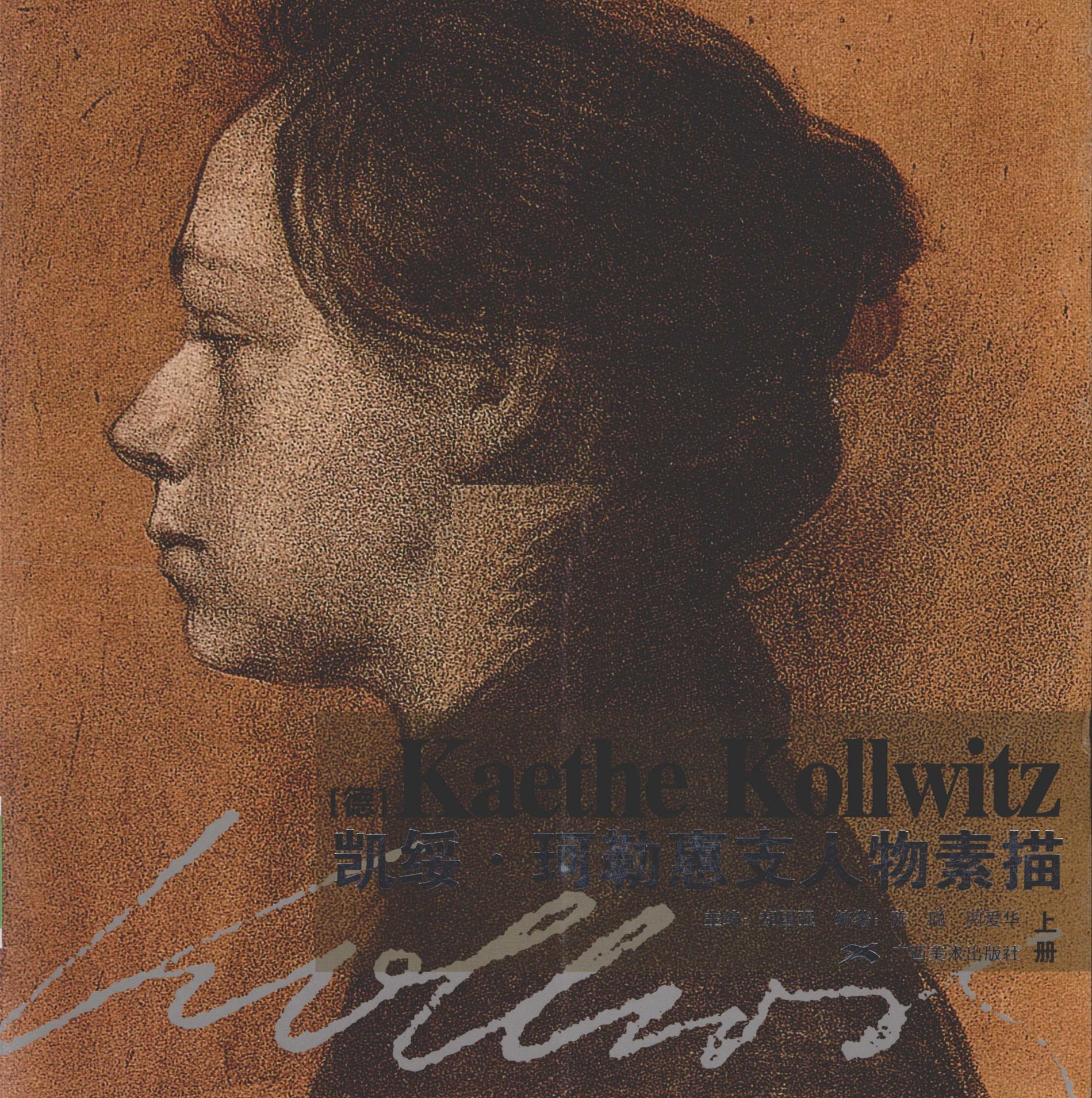

[德] **Kaethe Kollwitz**
凯绥·珂勒惠支人物素描

主编：郭国强 编著：陈 聪 闵爱华

广西美术出版社

上册

Kollwitz

[德] Kaethe Kollwitz

凯绥·珂勒惠支 人物素描

主编：胡国强 编著：陈 聪 闫爱华 上

 广西美术出版社 册

图书在版编目(CIP)数据

凯绥·珂勒惠支人物素描(上册)/胡国强主编. —南宁:广西
美术出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5494-0050-8

I. ①凯… II. ①胡… III. ①人物画—素描—作品集—德国—现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第171844号

凯绥·珂勒惠支人物素描(上册)

KAETHE KOLLWITZ RENWU SUMIAO (SHANG CE)

主编: 胡国强

编著: 陈聪 闫爱华

策划: 覃西娅 林增雄

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一生

校对: 陈小英 肖丽新

审读: 林柳源

出版人: 蓝小星

终审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地址: 南宁市望园路9号

网址: www.gxfinearts.com

邮编: 530022

编辑部电话: 0771-5701427

经销: 全国各地书店

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 精一印刷(深圳)有限公司

开本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印次: 2010年10月第1版第1次印刷

印张: 8

书号: ISBN 978-7-5494-0050-8/J · 1293

定价: 40.00元

273125
5#
019-12-010

关于凯绥·珂勒惠支

凯绥·珂勒惠支的作品照出穷人与平民的困苦和悲痛……这有丈夫气概的妇人，用了阴郁和纤秾的同情，把这些收在她的眼中，她的慈母的腕里了。这是作了牺牲的人民的沉默的声音……

——罗曼·罗兰

迄今为止，伟大的女性画家屈指可数，而且几乎没有女性素描画家可以与男性画家们的作品相提并论。当有人想起安吉里卡·考夫曼、维热·乐邦、罗莎·博纳尔的作品的时候，我们认为那是一些老式风格的过时的作品。在现代有贝尔特·莫里索、苏珊娜·瓦拉东(当德加看到她的素描时，他骄傲地说，“你是我们中的一员”。)和独自一人没有信徒的凯绥·珂勒惠支。在现代艺术领域，她孤独地站立着。她是一个通常用黑白的形式作画，仅仅献身于素描的画家。尽管她不时地变换铅笔、粉笔和钢笔，并用蚀刻版画、木刻和石版画等不同形式印制油墨图像，但是我们主要注意到的是她直接在白色的纸张留下的黑色印迹。

她原名叫凯绥·施密特，于1867年7月8日出生于古板而拘谨的东普鲁士的珂尼斯堡。在她早年的生活中，由于她继承了她祖父的理想——揭露人类的肮脏和实践社会公平，她的作品局限于这两个方面的主题，而在后一主题中大多数是坚硬的悲惨形象和大眼睛的饥饿孩子形象。其作品就是抗议不公平的招贴画，揭露人对人残忍的教科书。

她跟随和蔼的老教师们学习艺术，并且早在她16岁的时候，就已经发现了她自己的创作题材。这些早年的绘画和她后来的作品一样，抗议人类制造的罪恶，抗议德国被压迫者所受的折磨——这些将最终有可能成为现代的巨大的怪兽。她很快就放弃了绘画；她感觉她缺乏色彩感，一种对油画的感觉，于是她不得不接受用黑白的形式创作的最好忠告。伦勃朗、戈雅、杜米埃鼓励她，但她从来不做他们那样更全面范围的尝试。1890年她嫁给了医生卡尔·珂勒惠支，她和丈夫居住于柏林维森伯格大街25号的贫民窟里，在这里她一直住到二战时房子被毁为止，在这期间她留下了大量的作品。

她有两个儿子，其中一个作为德国士兵于1914年过早地死于战争中。绝望中，她继续描绘贫民、被抛弃者、破产者、失败者和战争中的遇难者。受盖哈特·霍普特曼的一个关于纺织工人的悲惨命运的剧本影响，她花了5年时间创作了一系列关于这一主题的六联铜版画。1898年，在柏林莱尔特火车站举办的一个大型展览中，这种兴趣引起人们的关注，由于这些《纺织工人》作品，展览方决定授予她一枚金质奖章。但是德国皇帝威廉二世命令不准颁奖给她，称她的作品为“排水沟艺术”。然而柏林铜版画博物馆还是收藏了一套这类作品。

她身材矮小，并不漂亮，头发灰白，神情严肃，大大的眼睛，对她所描绘的可悲的景象充满敬畏。她是用线的大师和处理色调的大师，她极少的作品显示她的特殊天才所能达到的成就。她第一个儿子战

凯绥·珂勒惠支(1867—1945年)

5岁时的凯绥·珂勒惠支

死使她生活的负担更为沉重了，更加悲痛了。在她的绘画中，悲惨的母亲和孩子——她的特殊的主题，变得更加强烈和更加令人绝望。

她是为那些特殊的少数群体代言的。在她的作品中没有生活的欢乐，没有艳丽色彩的喷涌，没有人们享受生活的主题，没有安排绿色葱郁的自然景物或者任何关于伊甸园的暗示。她关注的不是风景而是带刺铁丝网和工厂烟囱，被弄脏的贫民窟的墙壁，充斥着砖块和瓦砾的荒原。她展示的是没有虔诚信仰和快乐的虚无。瞎子、病人、饥饿者、被折磨者是她仅有的素材。当然还有她自己。她的作品总是以她自己的经历为镜子。

直到50岁的时候她才成为一个广为世人所关注的艺术家。她涉足的领域有限，沉迷于她自己的视野。她的作品本来是病态的、自我破坏性、有太多反省式的沉思。被保存的仅仅是因为她作品的宏大。即使她最好的作品也不是没有哀婉和感伤之情。然而她避免简易的技能，那是许多现代绘画的肤浅的贫乏。作为反映生活的作品来看，这些相同的主题不断重复出现，总是穷人、饥饿者、破产者和被剥削者。没有任何阳光，没有任何快乐。总是悲惨的母亲和她们虚弱的孩子，母亲们总是蜷缩着保护她们的孩子，小心翼翼的，等待接受着意料中的打击。整个生命毫无欢愉可言。

她的自画像作为一个贯穿她50年创作生涯的始终，一个一以贯之的主题，她的自画像画出了其饱经风霜的脸，她自己的斯拉夫式的容貌特点逐渐变老，皱纹越来越多，瘦骨嶙峋。直到最后我们看到的她的临近生命终点的自画像也是这样的形象，几乎是一个幽灵般的形象，一个俯身的老妇人伸着一只手，题为《死亡的召唤》。

1933年她意识到了专权野蛮的德国人将排斥她。“我希望有人来，至少能写作。围绕着我的却只有沉默。”她放弃了她在普鲁士美术学院的教授职位。她的丈夫死了。她的作品被贴上“堕落”的标签，画廊和展览禁止展出她的作品。她独自一人继续工作着。盖世太保出现了，有一段时间她觉得会被关入集中营。她的一个孙子随着军队的入侵在俄国被杀。柏林因为美国的轰炸而变得危险。她躲到德累斯顿附近的避难所。珂勒惠支于1945年4月22日逝世，留下谜一样的遗言：“我向所有人致敬。”

她的绘画作品保留着她的国家(和那个时代所有国家)从对人的尊重滑向堕落的贪欲的令人可怖的证据。这些作品技巧纯熟，富有强有力的图像形式。它们让我们想起哲学家桑塔亚纳的话：“不能牢记往事的人，是注定要重蹈覆辙的……”

斯蒂芬·朗斯特里特

(闫爱华译)

自刻像

凯绥·珂勒惠支的画室

凯绥·珂勒惠支塑像

凯绥·珂勒惠支生平大事记

1867年7月8日

生于珂尼斯堡(二战后的俄罗斯加里宁格勒)，原名凯绥·施密特，她在全家7个孩子中排行第五。

1886年—1890年

在柏林女子艺术学院学习绘画，师从卡尔·斯托弗·伯尔尼，后又到慕尼黑女子艺术学院学习，师从路德维希·赫特利希。之后，她在珂尼斯堡学习了铜版画的基础知识。

1892—1897年

其第一个儿子汉斯出生。观看了盖哈特·霍普特曼的话剧《织工》的一场早期演出，深受启发，于1897年完成了第一组版画作品《织工反抗》。

1901—1908年

开始创作《农民战争》铜版画组画，并首次前往巴黎进修。在巴黎居住期间，她在朱利安美术学院学习雕塑技艺，并拜访了奥古斯特·罗丹。

1919—1920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。被授予教授头衔，但不承担任何教学职责。受恩斯特·巴拉赫的木版画启发，珂勒惠支开始努力研习木版画技艺。

1925年

珂勒惠支在柏林认识了美国作家、社会主义者艾格尼丝·史沫特莱，史沫特莱后来迁至上海居住，成为她与鲁迅相接触的中间人。

1927年

应苏联政府和苏联艺术家联盟的邀请访问莫斯科。苏联的社会主义建设大大鼓舞了她，回国后创作了石版画《游行示威》《团结就是力量》《母与子》等。

1933年

阿道夫·希特勒成为德国总理，作为一个勇敢的反纳粹女战士，66岁高龄的珂勒惠支被迫离开艺术学院，并被撤销了“大师画室”版画部主任的职位。虽然受到迫害，但是她仍坚持作画，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，宣泄了其愤懑的情绪。

1941年

“全面开战”时，其采用歌德的主题创作了自己的最后一幅石版画作品《不应碾磨播种的种子》。

1943年

由于空袭，珂勒惠支离开了工作和居住了50余年的城市柏林，在诺德豪森找到住处。她柏林的公寓连同她的许多作品和文件，在一次空袭中毁于一旦。

1944年

在萨克森州恩斯特·海因里希亲王的邀请下，珂勒惠支定居在德累斯顿附近的莫里茨堡。

1945年

在战争即将结束时，珂勒惠支去世，享年78岁。她开始被安葬在莫里茨堡，后来被转葬于柏林利希滕贝格的弗里德里希斯菲尔德中央公墓。

“那是因为母亲不再认为在她的整个外形中依然存在这种一致。一个风烛残年的老人，终日生活在内心反省中。是的，这是事实，但是又不仅如此。她生活在纯净无暇而充满和谐和自我反省中，一如既往。”

——摘自凯绥·珂勒惠支1924年10月23日的日记

写在前面

本书集中了凯绥·珂勒惠支各个时期的人物素描作品。有的经典之作为首次在中国出版，有的作品也许大家零零散散见过，但现在把她的人物素描作品集中出版。如果她的一幅幅作品是一颗颗珍珠的话，现在串起来，望能起到抛砖引玉的作用，帮助读者自己去领悟、品味与学习。

目 录

自画像 平版	1	头像研究 炭笔	33	幸存者 炭笔	65
自画像 木炭	2	家庭作业习作 钢笔、墨水和粉笔	34	志愿军 黑白木刻	66
威廉明妮·莫尔 炭笔	3	自画像 钢笔、水彩	35	草图 木炭	67
两个头像研究(局部) 炭笔	4	自画像 钢笔、水彩	36	老男人 炭笔	68
两个头像研究 炭笔	5	工人肖像 炭笔	37	四个坐在长椅上的人 铅笔	69
自画像 炭笔	6	背着手的男人 炭笔	38	摇晃婴儿的母亲 钢笔和墨水	70
让·饶勒斯 钢笔和墨水	7	休息的工人 黑色蜡笔	39	母与子 黑色蜡笔	71
一个女人的半身像(局部) 蜡笔,用白色增亮	8	女子肖像 木炭	40	寡妇之一 黑白木刻	72
一个女人的半身像 蜡笔,用白色增亮	9	母与子 黑色蜡笔	41	老妇人 黑色蜡笔	73
两个头像 炭笔	10	抱婴儿的母亲 炭笔	42	围绕着断头台跳舞 黑色蜡笔	74
自画像 石版画	11	一家人 铅笔和墨水	43	老妇人 炭笔	75
一个工人的头和手(局部) 炭笔	12	母亲与婴儿 炭画铅笔	44	战争之六·母亲们 黑白木刻	76
一个工人的头和手 炭笔	13	吃东西的老人 黑色蜡笔	45	母亲和两个小孩 炭笔和水墨	77
老妇人(局部) 炭笔	14	带着小孩子的母亲 炭笔	46	男性人物的三个研究 铅笔	78
老妇人 炭笔	15	母亲 炭笔	47	等待中的母亲们和孩子们 炭笔	79
男青年肖像(局部) 黑色蜡笔	16	一个悲剧 炭笔	48	哭泣的妇人 炭笔	80
男青年肖像 黑色蜡笔	17	在等待的小孩 炭笔	49	小孩人像研究 炭笔	81
拿铅笔的艺术家自画像 炭笔	18	母与子 黑色蜡笔	50	形体研究 炭笔	82
头像研究 黑色蜡笔	19	玛利亚和伊莉莎白 炭笔	51	人体研究 炭笔	83
自刻像 黑白木刻	20	丈夫和妻子 黑色蜡笔	52	形体研究 炭笔	84
头像研究 炭笔	21	老妇人 炭笔	53	形体研究 炭笔	85
自刻像 黑白木刻	22	熟睡的孩子 炭笔	54	人体研究 炭笔	86
头像研究 炭笔	23	抱小孩的母亲 炭笔	55	人物速写 粉笔	87
艺术家自画像 炭笔	24	男性人物研究 炭笔	56	人体研究(局部) 炭笔	88
头像研究 炭笔	25	坐着的女人 炭笔	57	人体研究 炭笔	89
头像研究 黑色粉笔	26	女人像研究 炭笔	58		
一个男子的形象研究 钢笔和墨水	27	老妇人 黑色蜡笔和水墨	59		
手部研究 钢笔、墨水和水墨	28	母亲正在给小孩喂食 水墨	60		
男性人物研究 黑色粉笔	29	一个小女孩的画像 铅笔	61		
手(局部) 炭笔	30	站着的妇女 炭笔	62		
手 炭笔	31	欢迎回家 黑色蜡笔	63		
速写 钢笔和墨水	32	人民 黑白木刻	64		

自画像 平版

威廉明妮·莫尔 炭笔 美国国家艺术馆藏

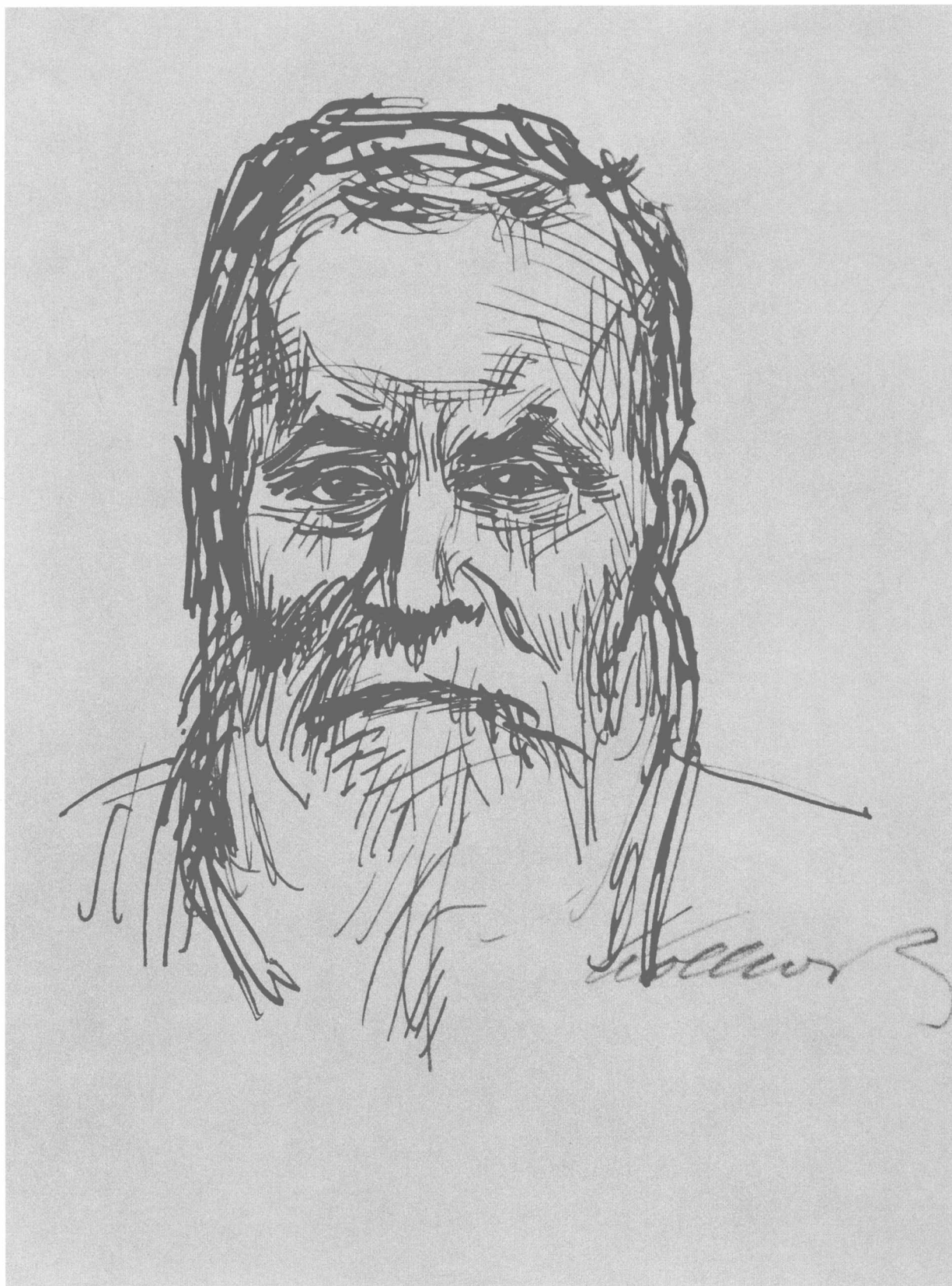

两个头像研究（局部） 炭笔

两个头像研究 炭笔 美国国家艺术馆藏

让·饶勒斯 钢笔和墨水 里姆斯玛收藏

一个女人的半身像（局部） 蜡笔，用白色增亮

一个女人的半身像 蜡笔，用白色增亮 芝加哥艺术研究所藏