

外国黑白木刻精品库 刘 新 / 编

德国黑白木刻

广西美术出版社

外国黑白木刻精品库

德国黑白木刻

刘新编

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

德国黑白木刻 / 刘新编. — 南宁: 广西美术出版社,
2009.6

(外国黑白木刻精品库)

ISBN 978-7-80746-762-5

I. 德… II. 刘… III. 版画—作品集—德国 IV. J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 088038 号

外国黑白木刻精品库

德国黑白木刻

DEGUO HEIBAI MUKE

编 者: 刘 新

图书策划: 张 东

策划编辑: 陈先卓

责任编辑: 陈先卓

责任校对: 肖丽新 尚永红

审 读: 林柳源

封面设计: 八 人

版式设计: 李彦媛

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

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 广西民族印刷厂

版 次: 2009 年 6 月第 1 版

印 次: 2009 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印 张: 13

书 号: ISBN 978-7-80746-762-5/J · 1082

定 价: 38.00 元

版权所有 翻印必究

理性与粗犷的视觉灵光

——德国黑白木刻述要

刘新

在欧洲的版画体系里，德国木刻有很古老的传统。从现在的版画史上看，起始于丢勒时代的木刻艺术已非常高超，那时的德国木刻与其他绘画一样，是那样地讲究秩序和理性。然而时间晃过五百年后，德国表现主义流派及其画家们，却以独树一帜、作风强悍的木刻艺术引起世界的注意。尽管此时的木刻艺术仍不像油画那样深入欧洲社会，但由于他与表现主义思潮连在一起而具有了前所未有的艺术魅力。

俄国作家契诃夫有句名言：“有大狗，有小狗，但小狗无须因大狗的存在而慌惑。所有的狗都叫，但都按照上帝给予的声音去叫。”这句话用在德国木刻的身上尤为合适。因为德国现代木刻家是无忌于大狗与小狗的声音的，重要的是他们都按着上帝给予的声音，认真地去面对这个世界发出自己的叫声。其间最典型的例子就是柯勒惠支与德国表现派的画家们。

柯勒惠支从学画开始，就酷爱铜版画、石版画和黑白木刻，这些全是黑白语言的艺术。早年的学画过程，使她最终发现自己对色彩没有天赋和兴趣，唯有着迷于版画。当她面对黑白语言时，一切都开了窍！在一个以油画与雕塑为主导地位的美术国度里，柯勒惠支执著地一意孤行地用黑白版画表现着自己的喜怒哀乐，表达着自己对这个世界的认知态度，赢得了包括罗曼·罗兰、霍普特曼、门采尔以及鲁迅等著名的进步文化大师的高度赞誉。

时过半个多世纪，现在看来，鲁迅推介的柯勒惠支在所有推介的德国木刻家中明显地高人一筹，其艺术价值也明显地更经得起时间的考验。她的偏低的色彩表现能力显然造就了她过人的独特的素描表现能力，这对她的铜版画、石版画和木刻的艺术表现起到了同时代的版画家乃至后来的绝大多数版画家们望尘莫及的表现作用。

此外，德国表现派中的许多画家，如凯尔希纳、彼希施泰因、马尔克、诺尔德、缪勒尔、黑克尔、蒙克、罗特鲁夫和坎彭东克等，

他们在表达自己的艺术理念时均偏爱版画这种形式和材料,但个个也都画得一手好油画。当然,这种不以画种圈定绘事身份的“画家”理念,即是欧洲普遍的画界文化,只不过柯勒惠支不操持油画笔,而另做雕塑罢了。所以德国表现主义的画家们几乎都是能在油画与版画两个画种中自由出入的大家,其表现激情在需要油彩时,就着迷于色彩,用色彩叫喊;若需要黑白语言时,就毫不犹豫地捏刀向木,在木板与刀痕中叫喊强烈的声音。

不过,应该承认,表现主义的画家们与柯勒惠支都共同倾向于表现性的风格与美学追求,但表现派的绝大多数画家毕竟是色彩型的,他们在基础教养与画面表现之间更重视情绪的外溢与色彩表现的直接性,而在素描方面却逊于柯勒惠支。因而,其版画作品很自然就缺乏柯勒惠支的那份“理性”的魅力。

不过,任何事情都有其两面性,艺术表现尤为如此。鲁迅先生根据20世纪30年代中国美术需要力量和叫喊的现实,特别欣赏德国木刻中捏刀向木、放刀直干的艺术特点,于是,极力将柯勒惠支、梅斐尔德的作品引入中国,给风花雪月和隔膜于现实激情的中国美术注入一些有人文关怀和现实批判的东西,甚至还打算举办“德国版画作品展览”(1931年12月),其中就列入有遭纳粹清洗亡走伦敦的著名的表现派画家珂珂西卡。

也由于这份缘由,德国版画在二战后也一直与中国美术界保持着交往关系,当然这种交流的作品已主要以社会主义阵营的民主德国(东德)的作品为主了。这些在50年代到中国来展出的作品仍然保持了德国木刻整体上的粗犷、有力与随意、自然的艺术风格,只是在50年代送来中国展出的这些版画作品以文学作品插图和小品居多,个人情趣与心情也得到了更充分地流露,在一定程度上已相隔于三四十年代德国木刻传统中常见的社会批判性。

德国在两次世界大战中,都是战败国,国家与人民在此过程中

受尽苦难，尤其是希特勒纳粹分子对现代艺术及艺术家的迫害。此时的艺术家置身其中，当然会潜移默化地形成一种隐约可见的集体记忆，这种记忆少不了悲愤、苦闷、忧伤、孤独的情绪，当然也直接促使了德国木刻风格的形成。

第一次世界大战后，列宁曾就导致德国面临饥饿的《凡尔赛和约》说过“使孩子们挨饿，甚至饿死。这真是骇人听闻的、掠夺性的和约。”为此，柯勒惠支用画笔、刻刀表现了对饥饿孩子的同情，用独特夸张的视觉形象向社会公开展露了孩子们乞食的那一双大大的眼睛。

孩子们是如此，那么，成人，甚至他们中的艺术家呢？马尔克在第一次世界大战中丧生了，死时才36岁；1931年已被推举为柏林普鲁士美术学院院士的凯尔希纳也在1938年无法忍受希特勒纳粹势力的迫害举枪自尽。柯勒惠支贫病交加，也在希特勒倒台前一年去世。当然，二次大战期间，遭受希特勒迫害的艺术家还有很多，他们被解除教职，作品被禁止展出和出售，画室被捣毁，然后无法安身出走他国，这都是德国纳粹时期造成的骇人听闻的文化悲剧。这也使德国木刻与德国其他画种的风格一样，蒙上了一层阴郁的情绪和抗争的精神，因此，社会的不平等与看不到前途导致了强烈的黑白与泼辣的刀痕、笔触风格。

不过，表现派的许多画家对哲学、音乐都有天分和爱好，如诺尔德、康定斯基、黑克尔等等。因而，德国木刻也有一部分充满了大胆奇妙的幻想和浪漫的情调，其画面中的点线、色块都仿佛在虚拟的自由绚烂的童话天国里，被赋予生命、想象和陶醉。

二次大战后，德国一分为二，在废墟上重建家园，享受和平时光是头等大事。于是，我们又看到德国木刻作品中有了很多祥和的都市、乡村景致，但强烈的个性似乎一如既往，其格调已挥别了表现主义的时代。

目录

001	自刻像	柯勒惠支	039	人像	罗特鲁夫
002	自刻像	柯勒惠支	040	桌旁的三个人	罗特鲁夫
003	自刻像	柯勒惠支	041	吻	罗特鲁夫
004	人像	柯勒惠支	042	坐着的丑角	坎彭东克
005	人民	柯勒惠支	043	渔夫	坎彭东克
006	组画《无产者之三·孩子们死了》	柯勒惠支	044	创世纪	坎彭东克
007	寡妇之一	柯勒惠支	045	海底拾贝	坎彭东克
008	寡妇之二	柯勒惠支	046	弄花的人	坎彭东克
009	组画《战争之一·牺牲》	柯勒惠支	047	闲情	佩克斯坦
010	组画《战争之三·双亲》	柯勒惠支	048	阳光下的山景	黑克尔
011	组画《战争之六·母亲们》	柯勒惠支	049	阿尔逊的景色	黑克尔
012	沉睡的母亲与孩子	柯勒惠支	050	奥斯登特的弯曲运河	黑克尔
013	死神与妇女	柯勒惠支	051	取暖	黑克尔
014	悼念李卜克内西	柯勒惠支	052	披黑头巾的妇女	黑克尔
015	志愿军	柯勒惠支	053	戴头巾的少女	黑克尔
016	病院的访问	柯勒惠支	054	忧伤	黑克尔
017	山里牧人	柯勒惠支	055	音乐家	黑克尔
018	老渔夫	蒙克	056	抚慰	黑克尔
019	跪着的女子	蒙克	057	画展广告设计	黑克尔
020	桥上恋人	蒙克	058	凝视	黑克尔
021	丰收	蒙克	059	凉风	黑克尔
022	儿子	蒙克	060	侧枕的女人	黑克尔
023	晨悼	蒙克	061	人像	黑克尔
024	山路	蒙克	062	在原野中的人	黑克尔
025	自刻像	罗特鲁夫	063	夫妻	黑克尔
026	老人	罗特鲁夫	064	酒馆中的恋人	黑克尔
027	忧郁	罗特鲁夫	065	对手	黑克尔
028	森林	罗特鲁夫	066	兄弟姐妹	黑克尔
029	两只猫之一	罗特鲁夫	067	男子肖像	黑克尔
030	两只猫之二	罗特鲁夫	068	林中风景	黑克尔
031	画展广告设计	罗特鲁夫	069	施特拉尔松城	黑克尔
032	餐桌上的裸女	罗特鲁夫	070	林中的游戏	黑克尔
033	二裸女	罗特鲁夫	071	凡·德·维尔德头像	凯尔希纳
034	小镇之路	罗特鲁夫	072	梳发的女子	凯尔希纳
035	汉堡易北河上的帆船	罗特鲁夫	073	在修道院中领取抚养费的女贵族们	凯尔希纳
036	“桥”派画展招贴画	罗特鲁夫	074	猫	凯尔希纳
037	无题	罗特鲁夫	075	演马戏	凯尔希纳
038	地毯上的裸体女人	罗特鲁夫	076	雷雨乌云笼罩下的山间小屋	凯尔希纳

077	海滨浴场	凯尔希纳	121	路上伴侣	安特维尔
078	费马恩岛的姑娘	凯尔希纳	122	小街	布莱尔
079	扬帆	凯尔希纳	123	古宫	奥力克
080	米勒夫妇	凯尔希纳	124	《沙漠的眼泪》插图	希尔斯
081	海边	缪勒尔	125	文学作品插图	迪克斯
082	芦苇中的少女 (一)	缪勒尔	126	海港	伦奇
083	芦苇中的少女	缪勒尔	127	普劳恩一瞥	伦奇
084	《青春》插图	缪勒尔	128	文学作品插图	雷内
085	侧面肖像	诺尔德	129	渔夫	卡拉尔
086	金发女郎	诺尔德	130	歌德《浮士德》插图	奥尔洛夫斯基
087	侧面人像	诺尔德	131	《卡桑德拉》插图	奥尔洛夫斯基
088	先知	诺尔德	132	我在俱乐部印刷所	霍尔策
089	奴仆	诺尔德	133	马克思、恩格斯和王尔斯	罗伯特
090	星空下	诺尔德	134	组画《德累斯顿工人运动》	豪爱斯勒
091	恋人	诺尔德	135	文学作品插图	斯蒂莱
092	海上轮船	诺尔德	136	运煤	享塞
093	小河港	诺尔德	137	运木板	享塞
094	牧羊人	里比希	138	轧钢车间	享塞
095	愤怒的工人	里比希	139	搬粮	享塞
096	虎	马尔克	140	修铁路的女工	享赛
097	乐园	马尔克	141	夫妻	贝尔格
098	乐园 (二)	马尔克	142	父女	贝尔格
099	舞蹈	姆拿卡塔	143	路遇	贝尔格
100	夜间幻影	彭克	144	爱国者	科尔别尔格
101	吃	博伊于斯	145	歌德《狐狸》插图	克列姆
102	自刻像	彼希施泰因	146	史维策尔像	奈墨尔
103	画展广告设计	彼希施泰因	147	猴子	卡斯鲍姆
104	渔夫头像	彼希施泰因	148	《世界冒险故事集》插图	克莱姆克
105	渔夫	彼希施泰因	149	共同过新的生活	申科
106	渔夫	彼希施泰因	150	组画《故乡风光》	申科
107	母子戏水	彼希施泰因	151	农庄的春天	申科
108	阳光下的乡村	彼希施泰因	152	人类	格尔切梅克
109	《伊索动物寓言》插图	马尔克斯	153	农村生活	格尔切梅克
110	《伊索动物寓言》插图	马尔克斯	154	大骆驼与小骆驼	维托道夫
111	文学作品插图	马尔克斯	155	铁路桥头	赫福特
112	工厂	梅斐尔德	156	组画《我看见》	菲利克斯米勒
113	《士敏士》插图	梅斐尔德	157	组画《我看见》	菲利克斯米勒
114	组画《你的姐妹》	梅斐尔德	158	哺	菲利克斯米勒
115	组画《你的姐妹》	梅斐尔德	159	肖像	菲利克斯米勒
116	戴项链的女人	贝克曼	160	街头一景	菲利克斯米勒
117	烛光下的女人	贝克曼	161	雪景	麦埃尔
118	酒吧女郎	贝克曼	162	雪中的花园	麦埃尔
119	自刻像	贝克曼	163	小镇一景	麦埃尔
120	室内舞女	贝克曼	164	组画《德累斯顿活起来》	约可希

165	罗伯特·舒曼市	弗莱雪尔	209	组画《青春》	维特多尔夫
166	矿区天车	弗莱雪尔	210	妇人	奈科夫
167	矿区运输桥	弗莱雪尔	211	沉思	施米特
168	矿区风景	弗莱雪尔	212	文学作品插图	威纳·克莱姆凯
169	组画《矿坑》	弗莱雪尔	213	文学作品插图	威纳·克莱姆凯
170	组画《矿坑》	弗莱雪尔	214	文学作品插图	威纳·克莱姆凯
171	组画《矿坑》	弗莱雪尔	215	文学作品插图	威纳·克莱姆凯
172	组画《矿坑》	弗莱雪尔	216	文学作品插图	威纳·克莱姆凯
173	阳光下	弗拉斯	217	孔雀	日霍赫塞
174	和平游行	克纳伯	218	码头上	法宁格
175	被毁坏的德累斯顿	鲁道夫	219	城市之光	法宁格
176	在托尔克维策的墓地中	鲁道夫	220	山城风景	法宁格
177	河中渡船	鲁道夫	221	海上冰航	法宁格
178	大雪中的葛利兹尔大街	鲁道夫	222	阳光下的城	法宁格
179	豹	鲁道夫	223	肖像	霍格
180	女人体	鲁道夫	224	裸女	沃尔特·阿努尔德
181	生命的呐喊	杨森	225	《启示录》插图	卡尔·勒辛
182	第一次果实	迪特纳尔	226	可疑的谅解	福雪特
183	海滩	维格霍普特	227	高加索龙阑记	兰策道夫
184	暴风雨后	贝特尔曼	228	乌鸦	兰策道夫
185	仲夏	彭青	229	《普希金诗集》插图	弗兰克·鲁希凯特
186	母与子	彭青	231	瓶花	瓦韦斯
187	购买食物的人	波泽	231	怀中孩子	柯利西维茨
188	海岛上的浴女	门斯	232	手风琴演奏队	罗尔夫·勃鲁姆
189	穿射云中的太阳	拉吉	233	文学作品插图	迪尔克
190	风景	佚名	234	老人	迪尔克
191	烈日下的水车	潘科克	235	《牧歌》插图	理查·塞瓦尔德
192	山羊	爱立希	236	抱娃娃的女孩	哈根贝克
193	组画《我的城市里的工作日》	辛柯	237	手	阿达姆柯瓦
194	小酒吧	辛柯	238	工厂区	佚名
195	收割完的地头	辛柯	239	歌德《浮士德》插图	克莱姆
196	半路上	贝尔格斯	240	小鹿	克莱姆
197	暴风中的松树	享纳曼	241	《十日谈》插图	克莱姆
198	文学作品插图	渥尔里希	242	《十日谈》插图	克莱姆
199	文学作品插图	渥尔里希	243	帆船	克纳勃尔
200	文学作品插图	亚斯佩尔	244	辛登湖上的渔夫	希卡拉
201	花园房	马妥尔	245	剧院	阿恩茨
202	易北河上的游船	马妥尔	246	猫头鹰	盖斯勒
203	新时代	马妥尔	247	鸽与鹰	艾辛贝格
204	文学作品插图	马妥尔	248	组画《日本渔夫》	格拉齐尔
205	电视机与静物	马妥尔	249	老人像	魏特曼
206	叫喊的人	库尔斯	250	堆粮草	韦格纳
207	苏斯特的街道	罗尔夫斯			
208	组画《故乡的工作日》	米利茨			

自刻像 柯勒惠支

自刻像 柯勒惠支

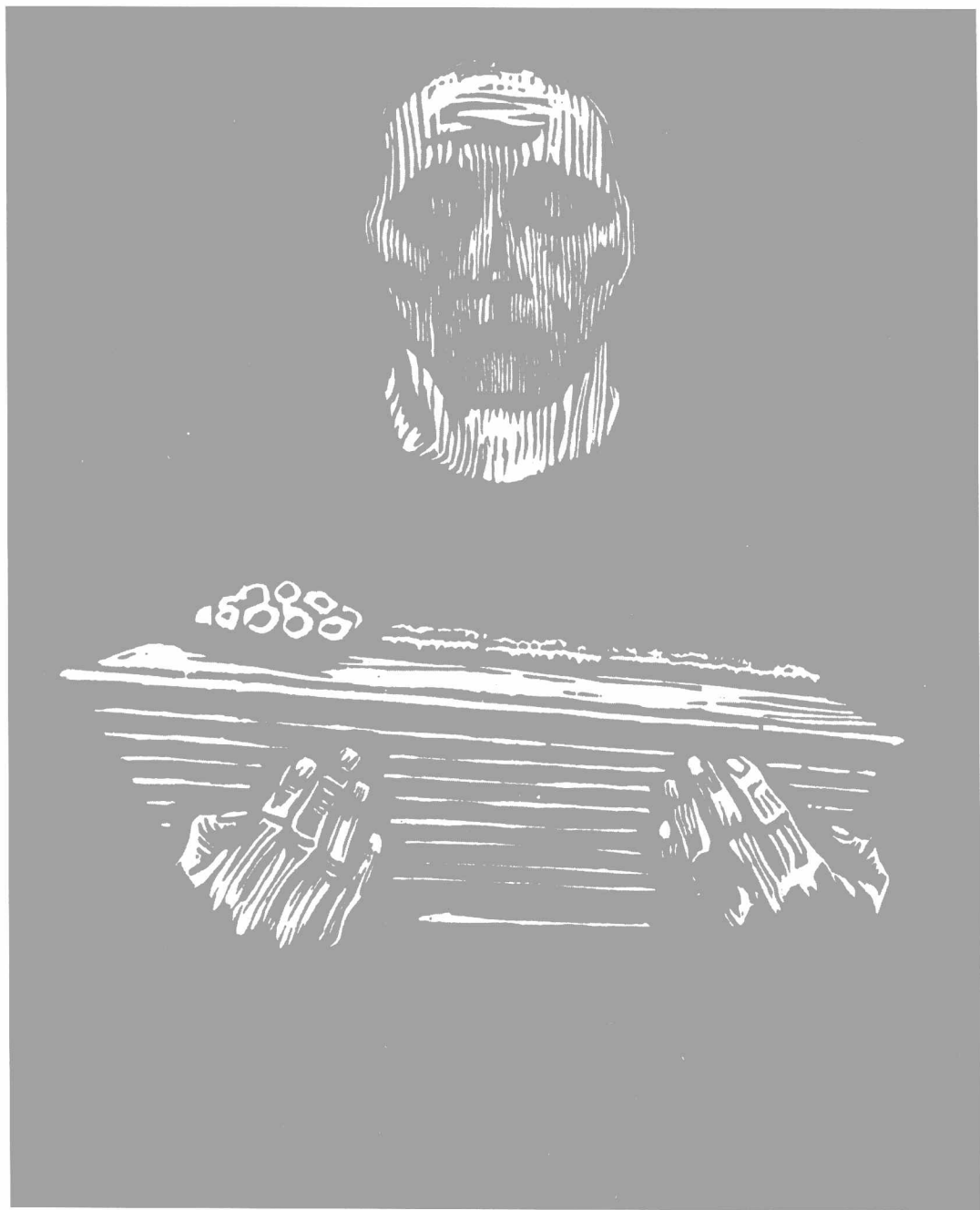
自刻像 柯勒惠支

人像 柯勒惠支

人民 柯勒惠支

组画《无产者之三·孩子们死了》 柯勒惠支

寡妇之一 柯勒惠支

寡妇之二 柯勒惠支