

西方绘画大师经典作品
杨参军主编

席勒素描

SCHIELE'S SKETCH

卢家华编著 山东美术出版社

SCHIELE
EIGN-11.

西方绘画大师经典作品

杨参军主编

 席勒素描
SCHIELE'S SKETCH

卢家华编著

 山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方绘画大师经典作品·席勒素描 / 杨参军主编; 卢家
华编著. — 济南: 山东美术出版社, 2008.12
ISBN 978-7-5330-2548-9

I. 西… II. ①杨…②卢… III. ①绘画—作品综合集—
世界②素描—作品集—奥地利—近代 IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 088057 号

策 划: 柯瑞华
责任编辑: 柯瑞华
装帧设计: 王承利

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 965 × 635 毫米 8 开 12 印张

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 42.00 元

与伦勃朗，委拉斯贵支，维米尔和拉图尔这四位17世纪的西方绘画大师不同，生活在20世纪初的奥地利画家埃贡·席勒从艺一开始就带有那个时代鲜明的烙印，即强烈的主体表现欲。

席勒是位个性鲜明的画家，在他28年短暂的人生中，充满着戏剧性的动人故事，而这些故事的背后无不呈现着他个性的桀骜不驯和对绘画成规的反抗。更为重要的是，他始终敢于以一个艺术家的敏锐的直觉，真实揭露人存在心底的真实的隐秘。

席勒的绘画具有强烈的表现力，这种表现力呈现为自身特有的明晰的绘画语言对人物情绪的表达，这种情绪带有明显的“弗洛伊德式”的特征，那呈现在人物脸庞和扭动身躯中的惊恐和颤栗，那对性的直白的描述，那对生与死的主体的反复咏叹，那被描绘者的眼神中透出的神秘和无奈，……都体现着席勒的绘画思想总行进在时代的风口浪尖之上，并搅动着那个时代艺术思想的狂潮。

与其独到的视觉思想一样，他的绘画语言形式简洁而有力，那明晰线条勾勒的形体没有多余的废笔，画面节奏紧张，大开大合，大疏大密，无不体现着绘画形式的匠心独具。

每一次翻看席勒的画册都让我为他的英年早逝而惋惜，同时，又为他的艺术而激动！

根据席勒母亲的说法，席勒出生18个月大的时候就开始画画了。这也许有些夸张，但是毫无疑问，席勒短暂的一生全部奉献给了绘画艺术，年纪轻轻时在艺术领域已有建树。

1890年6月12日，席勒生于奥地利，他是这个家庭唯一活下来的男孩。当席勒三岁时，他的三姐不幸去世。这个家庭一直被病魔纠缠，在当时这是一个很不正常的环境，席勒的父母把全部希望都寄托在他身上，希望他兴旺发达。

席勒的整个童年时代都是在奥地利图伦火车站的农村度过的，他的父亲是火车站的职工，在这一时期，他们家是富有的中产阶级，这个家族里有两代人的生活是随着奥匈帝国的铁路变化而改变的。席勒的爷爷克鲁丁·席勒和他的叔叔都是铁路工程师，因此，席勒对铁路非常感兴趣就毫不奇怪了，他的房间里放满了铁路线路和模型，他收藏了很多火车模型并且复制它们，有时候他也画这些长长的火车。席勒父亲的同事告诉席勒的父亲，他的儿子具有绘画的天赋。当然，这个家族根本就没有想到席勒的未来会在艺术方面做出巨大的成就。

然而，当席勒坚持用绘画来代替家庭作业时，席勒的父亲把儿子的素描书一气之下投入了火炉。为了让席勒将来能成为一个工程师，父母把他送到离家远一些的克洛姆镇上。在这里，席勒这个11岁的孩子一直蔑视学校的清规戒律，从此，他始终与学校保持着距离，最后，阿道夫·席勒不得不承认这种教育的失败。1902年，席勒因学习成绩一直不佳，不得不转学到图恩。14岁时，席勒在班中总是比同学大两三岁，成绩比较优秀的仅是物理、图画和制图。到1904年，席勒对学院生涯的摇摆随他父亲的去世而结束。阿道夫·席勒在几年前就染上了梅毒，病情的加重使他的行为更加古怪，由于不能工作，他被解雇。据说他在癫狂的时候，曾把家中的火车股票焚烧一光。随着父亲的去世，这个家庭的经济状况濒临崩溃。

由于阿道夫得不到足够的养老金，玛丽不得已只能依靠富有的亲戚的帮助来度日，有时也难免会有些嘲讽之语，这使席勒的性格变得更加孤独。

在孤独的少年时代，艺术自然便是他的主要伙伴，席勒习惯

于沿着小溪散步，拿着速写本穿过附近的田野。他开始和当地艺术家联系，尽管年龄悬殊很大，卡尔·斯托兹（Karl Strauch）仍被这个少年天才所感动。

1906年，席勒被允许描绘裸体。刚开始时，他略显羞涩，但兴趣浓厚。1907年的春天，是肖像课程，男女模特都有，这些模特都是匿名的，与艺术家没有任何联系，艺术家和模特之间只有相互信任，没有任何个人感情瓜葛，席勒的进步常常超过他的老师斯托兹，并且席勒总是随心所欲地做事，这就不难理解格瑞本克（Griepen Kerl）强加的严格的规章制度经常会与席勒发生摩擦。色彩不允许使用白色色粉，这锻炼学生在白色的纸上留出高光，有时学生可以在色彩底上用色粉画出高光，但相反的评判标准也会应用。不能使用褐色铅笔或蜡笔，以培养学生三维空间的捕捉能力。格瑞本克从来没有给过席勒一个满意的分数。1906年，席勒被允许进入维也纳美术学院，这也使他的家庭作出了艰难的选择，无疑，他在奔向自己理想的道路上胜出一筹，顽固的叔叔也对他表示赞许，毕竟学院里的教授为这个天才少年作担保，这也许会有一些结果。席勒的叔叔里奥波德·希斯哈克（Leopold Czihak）和席勒的母亲一起做席勒的监护人，他们密切关注着席勒的进步。

为了减轻席勒学习上的压力，母亲搬到维也纳美术学院附近居住。可是，席勒决定每天的中午饭到他叔叔家里吃，希斯哈克的家在维也纳的第二街区彼德博物馆公园附近，这是一个典型的具有维也纳中产阶级气息的家庭，家里悬挂着层层厚厚的窗帘，摆着两架钢琴，住着宽敞的公寓，物质上非常富足，这便是希斯哈克的文化标志之一。在当时的情况下，席勒接受这个有争议的环境意图是很明显的，希斯哈克可能会买席勒的画，并提供席勒所有的学习费用，席勒同时也希望能够专注地欣赏这个老叔叔弹钢琴，陪伴着这个老帝国市民，更不用说，这也有助于席勒在学校里的成功。

问题是席勒非常厌恶这个老市民，进而慢慢地还开始憎恨学院，到1907年的春天，如果用学校的作业来衡量席勒已经是可能的了，部分原因是席勒开始逃课，还有一个原因就是席勒的绘

画水平遥遥领先，跟上同学已不是什么难事。美术学院院长格瑞本克(Griepenkerl)要求学生一天画一幅素描，这远远少于席勒的平常数量。1907年的很多作品，可能都被艺术家毁掉了，在这一时期，席勒主要关注素描，敢于特立独行，这时期的风景画多画在木板上。1908年到1909年早期，如果席勒屈尊停止在美术学院学习，自由选择模特进行创作是很多自己付不出费用的学生所不愿做的，通过这一时期的人体画和肖像画来看，席勒已经掌握了高超的技艺和深深的自信，作为学生的席勒消失了，他就像从沉重的茧子里飞出一只蝴蝶，来到了一个崭新的地方，通过纯净的和飘逸的线条来表达自己对世界的新感受。

19世纪的维也纳随着工业革命的科技进步，商业和金融业迅速发展，城市也日益繁荣，伴随着大量移民的进入，维也纳展示了她的国际性及文化多元化的内涵，因此，有了“世界文化实验室”的称谓。在奥地利思想界，弗洛伊德创立了精神分析学，强调对人类无意识本能的探索及对人类性格、思维逻辑的挖掘，并跨入了性禁区。研究无意识这一新的人类精神领域，弗洛伊德的思想在艺术界产生了巨大的共鸣，文学界出现了“梦幻般”的象征主义(Symbolism)诗人里尔克(Rilke)，音乐界出现了呼唤灵魂的表现主义(Expressionism)音乐家韦波格(Webern)，形成了探求性的本原和生与死的象征主义的艺术思潮。

在席勒的绘画中，他强调画面物象的轮廓线像湿壁画一样，可是这种透明的精确线条既不是从学院中来的，也不是从当时的青年风格派中来的。在几年前，他的老师斯托兹(Strauch)就给他介绍过，这种画派主要是一种商业风格，它的命名源自于德国的杂志《青年》，其风格是干脆、简单的轮廓线、明亮的色彩；它所描绘的画面倾向于二维空间，所画物体的形象没有阴影，四周都是线条，并且前景和背景都是一样的处理方式；无论是德国还是维也纳青年风格派的作品，都是用来做招贴或者图示用的，但是，这个影响巨大的画派并没有影响到一个大艺术家——克里姆特(Gustav Klimt)

克里姆特与席勒的关系经常被年轻的传记作家描述得浪漫而又夸张，事实上也很难将真实的事件与传说分开。要推测从小失

去父亲的席勒是否把克里姆特从内心中确立为父亲的形象或者克里姆特是否清楚地回报了席勒，这是一件很无聊的事情。在当时，克里姆特是维也纳的重要画家，让克里姆特惊奇的是席勒并没有陷入他的艺术风格之中，从某种意义上来说，克里姆特对待大部分青年学子都非常慷慨以至于很难了解克里姆特是否对席勒格外关照或是教授过席勒什么。无论如何，不可争议的是，真相可以从席勒的艺术中来寻找。

席勒的第一个传记作家阿萨·鲁斯勒(Arthur Roessler)记载，席勒第一次与克里姆特相见是1907年，但是没有明确的事实来证明这一点。从艺术活动的方面来看，据说他们的第一次相见是1908年在维也纳国际性的艺术陈列室，当时所有艺术界的领袖人物都汇集在一起。在一个特殊的展厅里，克里姆特展出了他的16幅作品，后来的事实证明，这些作品对席勒的震撼是非常巨大的。第二年，也就是1909年，年轻的艺术家席勒花费了很多的时间和精力来研究克里姆特的作品，从某种意义上说，在消化和吸收克里姆特的艺术作品中，也完成了他自己风格的确定。一眼看去，席勒1908年的作品和1909年的几乎没有区别，分离派使用优雅的、简练的线条，有时是平面的。然而，最终席勒开始探索和利用这种存在于人物形象和装饰之间的冲突，在他自己的绘画中，他使用弯曲的、多转折的色粉笔来代替水彩，他的这些色彩变化外表上与克里姆特的装饰风格极其相似，但是，它们也只是更多地呈现出在结构和感觉上的相似。画家的风格除了受到克里姆特的影响外，此时，也已经明显地形成了自己的风格特征。到1910年，席勒开始研究写实性的人物形象与抽象的背景之间的处理关系，这和克里姆特的一些肖像很接近。在席勒1909年的自画像中可以看到他有限度地使用由布料组成的很小的切割片而形成的抽象元素，通过强调这些具有代表性的元素，我们可以看出克里姆特的影响，人物形象逐渐成为画面的主导因素。1909年春，克里姆特邀请席勒参加第二届维也纳国际艺术陈列室的展览，这可能是他最后一次的主要展览，它与前一届不同，这一次也包括了一些有贡献的外国艺术家。席勒不揣冒昧地称自己是“克里姆特第二”而展出三幅作品，一幅是他的妹妹杰迪，两幅是他的美院同学，这

三幅作品都非常巧妙地使用了克里姆特的装饰手法，但是，他也玩笑式地把画面背景都留白；事实上，杰迪的肖像是后来又补上的黑色背景。1909年12月，席勒和其他志同道合的朋友组织起来，在一个商业画廊举办了他的第一次展览并结识了德国最有影响力的画商汉斯·高兹，高兹在德国展出了席勒的作品，并逐渐获得了巨大的成功。1911年，席勒和女友来到了他母亲的家乡克鲁姆（Krumau）。小镇上有着迷人的风光，广袤的森林，涓涓的小溪以及高耸的教堂，这些给了席勒丰富的创作灵感，他画了大量的风景画。然而，席勒乖戾的个性和放荡不羁的生活以及他画的少女裸体，使小镇上的居民对他产生了敌意，并且下了逐客令。遭驱逐后的席勒和女友来到了距离维也纳30公里的纽朗巴市。但是好景不长，1912年的4月13日，席勒被以不道德的绘画、引诱未成年人的罪名传唤到此地的地区法院，24天之后，因调查结果证明毫无根据而获释。这段经历在席勒的心灵上留下了很深的伤痕，出狱后他和女友返回维也纳，在租借的画室中度过了一段痛苦、彷徨、愤怒而沮丧的生活。命运之神似乎在戏弄席勒，痛苦之后又迎来了荣耀，1913~1914年，席勒的画展在德国大获成功，席勒在欧洲的声望逐渐上升。由于复杂的感情原因，席勒与女友沃丽分手，而与爱迪丝、阿黛尔姐妹情感日深。第一次世界大战后的头几个月，1915年的6月17日，席勒决定与爱迪丝结婚。婚后不久，席勒便应征入伍，但幸运之神还会时常惠顾席勒，他在长官的帮助下得到了一个画室。1917年，席勒调到后勤供应部门供职，他的上司是一名艺术爱好者，为席勒谋到了一个素描绘画记录工作，使他在战争期间得以画了大量的油画、素描及水彩等作品。1918年战争接近尾声，3月，席勒应邀参加分离派第49届展览，席勒的作品得到了维也纳乃至欧洲的认可，艺术界给予了高度的评价，很多作品以出乎意料的价格售出，新的展览邀请接踵而来。

席勒的事业似乎达到了顶峰，这一时期的画风趋向平稳，线条圆润、舒展。可是，厄运再一次落到了席勒的头上，著名的“西班牙感冒”突起，瘟疫迅速横扫欧洲，导致成千上万人的死亡。1918年10月28日，怀孕的爱迪丝染病身亡，三天后，即10月31

日，一代绘画巨星埃贡·席勒也被瘟疫夺去了生命。在席勒灿烂而短暂的一生中，他饱尝了人间的苦难与嘲讽，也领略了人世的幸运和荣耀。他在跌宕起伏的一生中，给我们留下了300幅油画、近3000幅水彩和素描。席勒以其天才的绘画在现代艺术中建立了不可动摇的地位，正如他的上司汉斯·洛斯（Hans Rose）所言：“他在一个世俗、狭隘的宇宙中释放了他的全部能量。”

目录

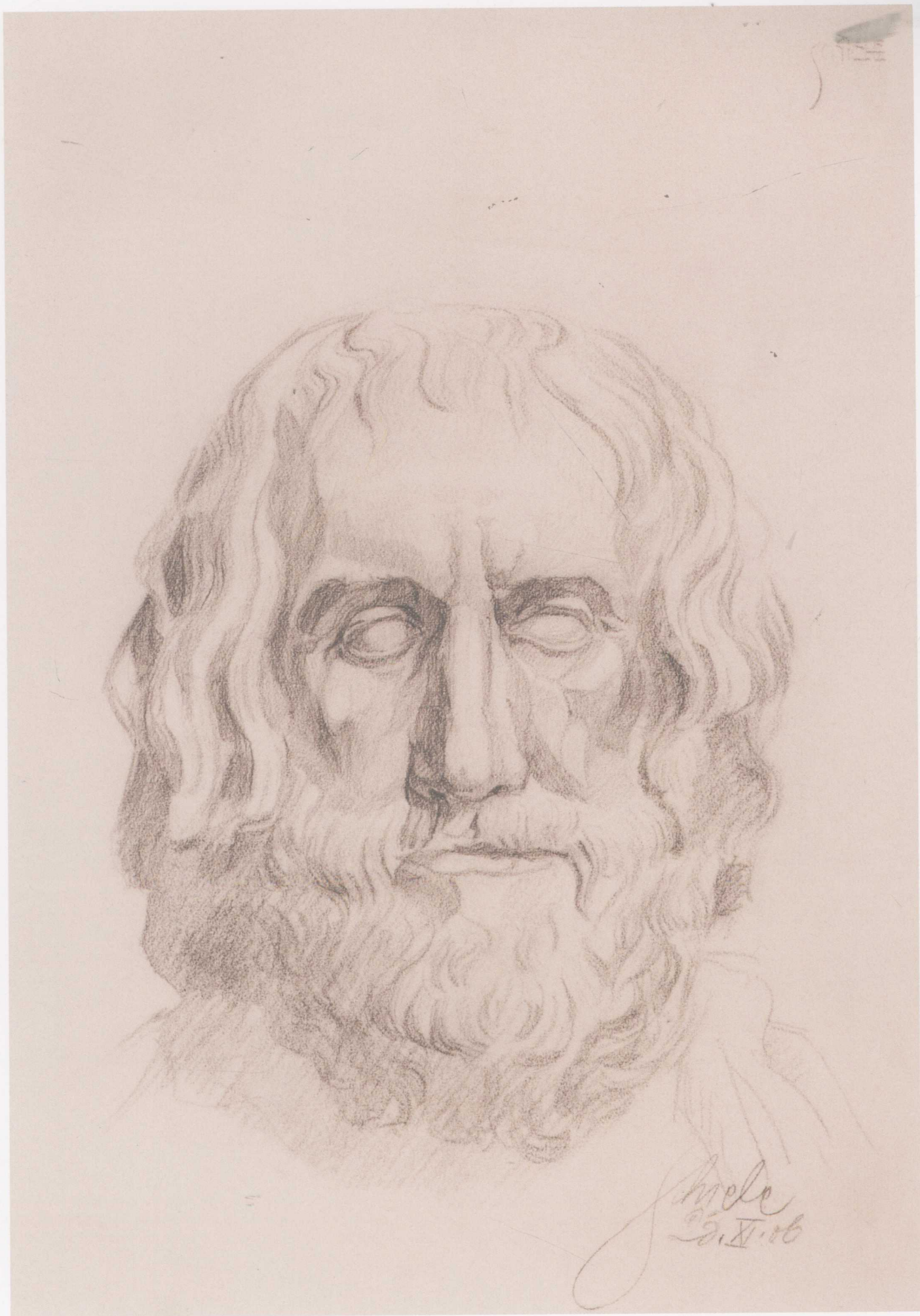
序

埃贡·席勒

图版

8 男子石膏半身像研究	52 抬起胳膊的自画像
9 荷玛的学院研究	53 跪着的裸女
10 自画像	54 坐着的女人
11 自画像	55 坐着的女人
12 蓄胡子的男人半身像	56 斜躺的裸女
13 穿高领衣的女人	57 自画像
14 男人肖像	57 抬腿斜躺的女人体
15 有胡子的男人	58 蹲着的女人
16 面朝右蓄胡子的男子肖像	59 亚瑟奥斯肖像
16 蓄胡子的男子肖像	60 弗朗兹肖像
16 蓄胡子的男子肖像	61 弗朗兹肖像
16 年轻女子肖像	62 侧面的自画像
17 女孩肖像	63 弗里达瑞克的肖像研究
18 三个女人头像的研究	64 弗里达瑞克的肖像研究
19 女士肖像	65 抬起胳膊斜躺的半裸女人
20 带项链的女士肖像	66 半裸的坐女
21 女士肖像	67 掀开上衣斜躺的女人
22 站立的男人体	68 奥地利官员的肖像研究
23 阿瑟鲁·席勒肖像	69 岳父(琼恩·汉姆)肖像
24 躺卧的裸女	70 爱迪丝·席勒肖像
24 仰视的年轻妇女	71 站着的爱迪丝·席勒
24 睡觉的女人	72 戴帽子和面纱的爱迪丝
25 站着的男裸背部	73 姨妈和外甥
26 扎蝴蝶结坐着的女孩	74 夫妻跳舞
27 画家罗斯波姆	75 风景
28 阿瑟鲁·席勒肖像	75 山野里的工棚
29 迈克斯·卡禾肖像	76 自画像
30 三个顽皮的孩子	77 斜躺的女人
31 在镜前写生的席勒	77 拥抱的夫妻
32 裸女	78 战俘营办公室
33 裸体的女人和婴儿	79 克鲁姆有山形墙的老房子
34 站着的裸体男孩	80 裸女
35 裸体女人	81 男裸坐像
36 半裸的女人	82 女士肖像
37 坐着的半裸女人	83 坐着的女人
38 两个睡觉的女孩	84 穿毛皮大衣的裸女
39 穿黑衣服的女孩	85 戴面纱和帽子的人
40 站在几何形前的裸女	86 坐着的女人
41 舞蹈家欧娃肖像	87 玛丽斯迪娜肖像
42 闭上眼睛的杰提·席勒肖像	88 睡觉的女孩
43 杰提·席勒肖像	88 斜躺的女人
44 伸展开的正面半裸女人	89 胡克·考勒肖像
45 站立的裸女	90 罗波特缪勒肖像
46 裸体的自画像	91 奥古斯特里德洛肖像
47 两个跪着的人	92 画家的母亲
48 检察长和他的儿子奥拖	93 盘坐的女人
49 自画像	94 艾伯特巴里·朱特西洛肖像
50 坐着的裸女	95 爱娃斯迪娜肖像
51 自画像	96 玛丽斯迪娜肖像

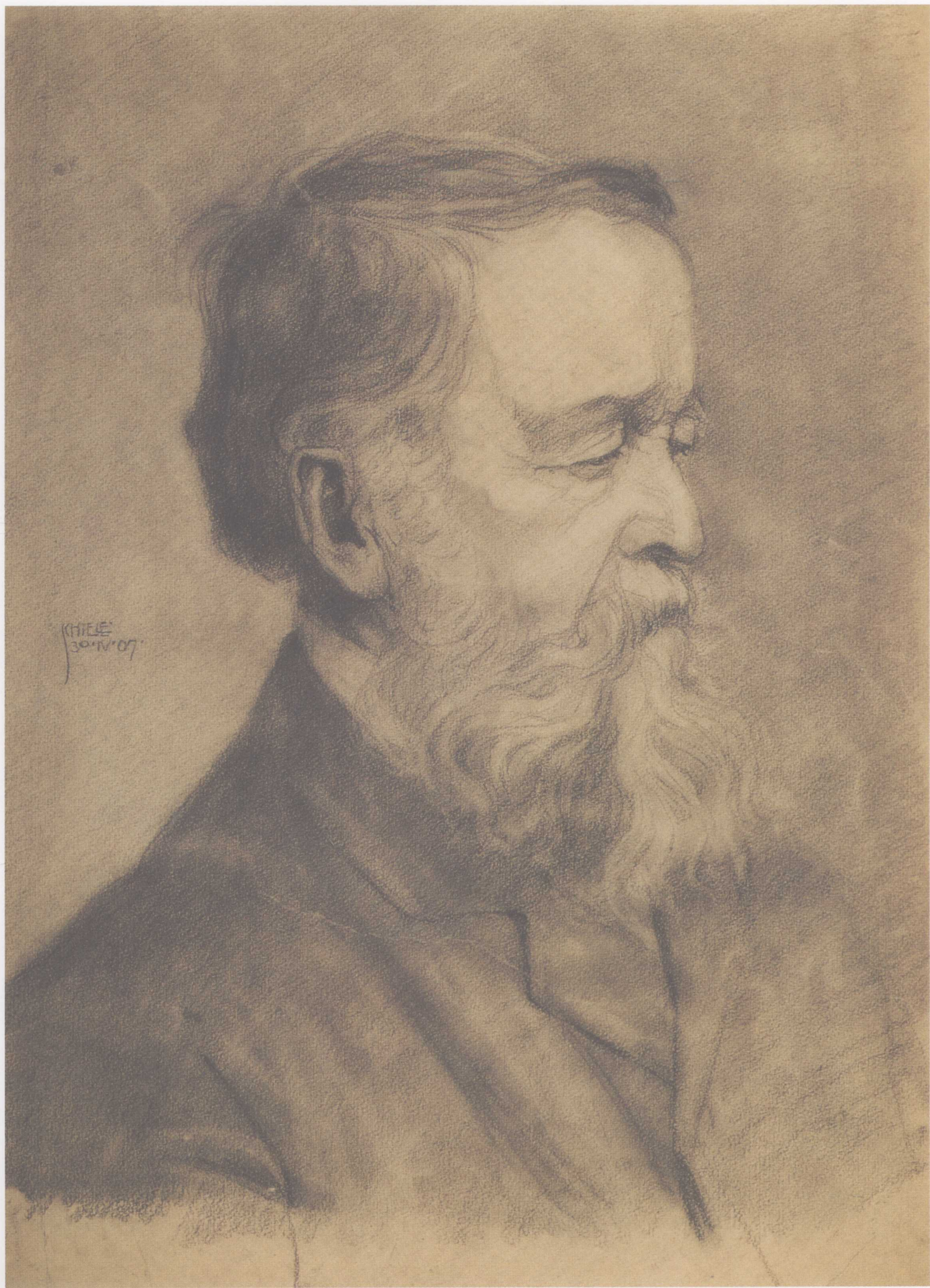

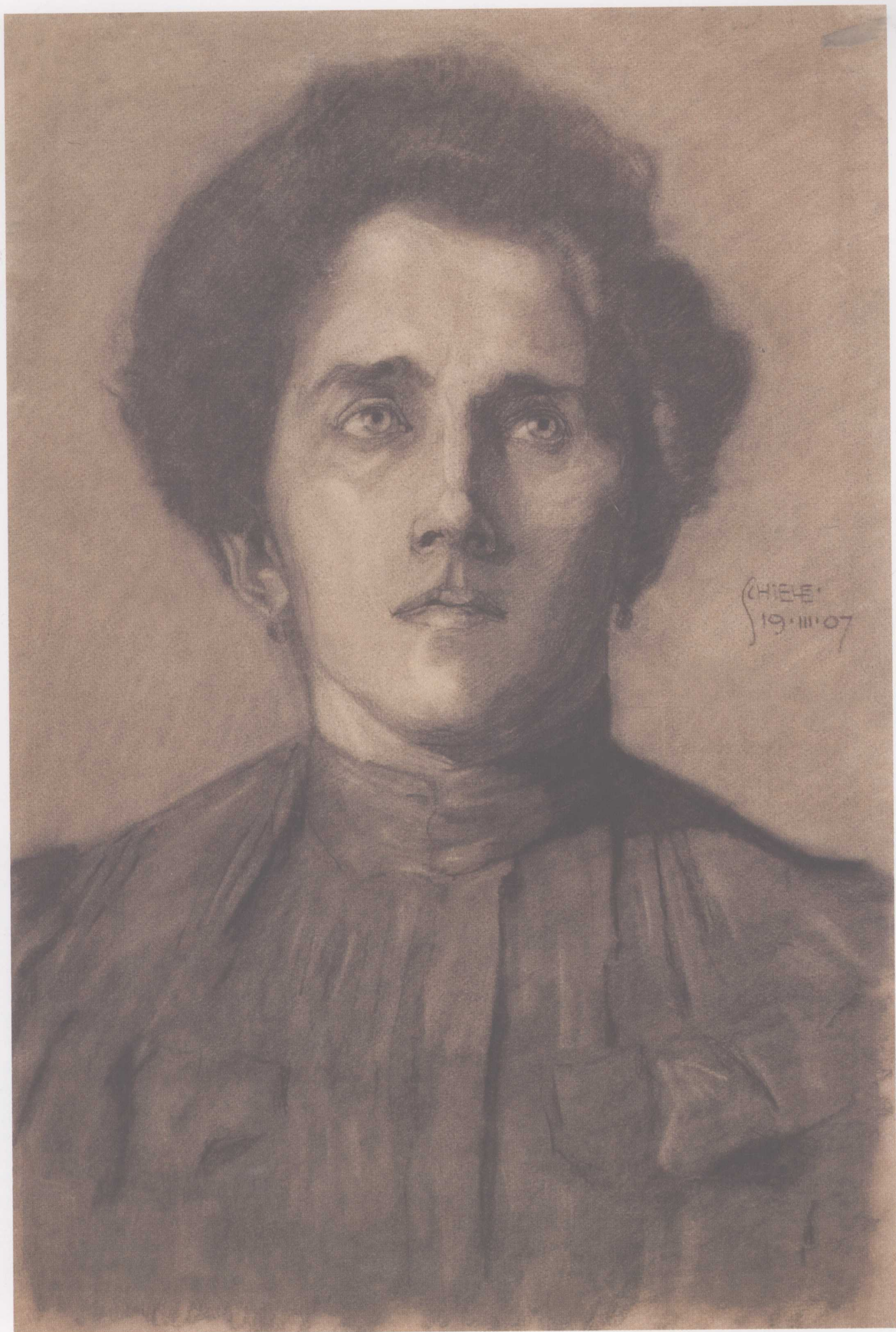

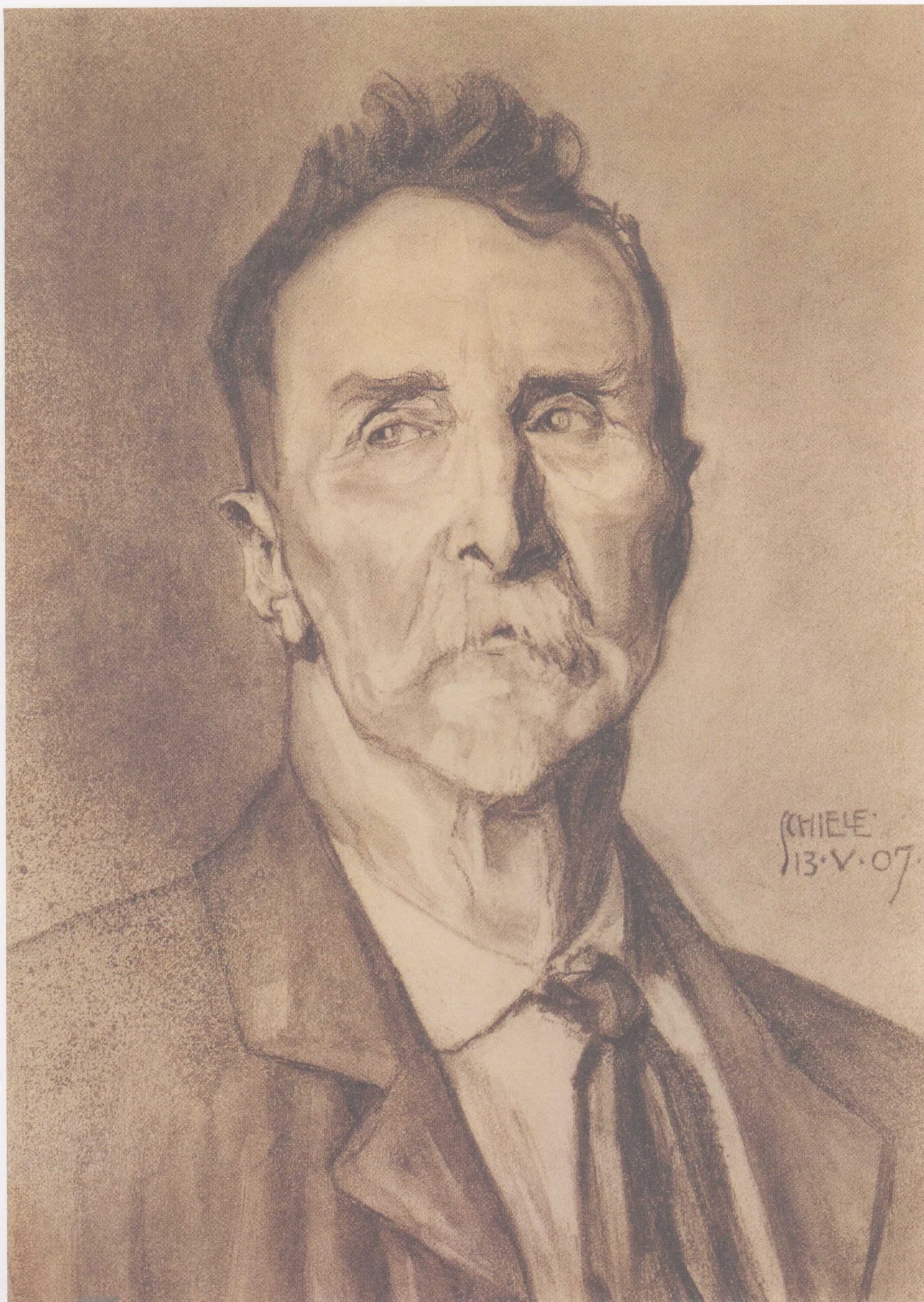

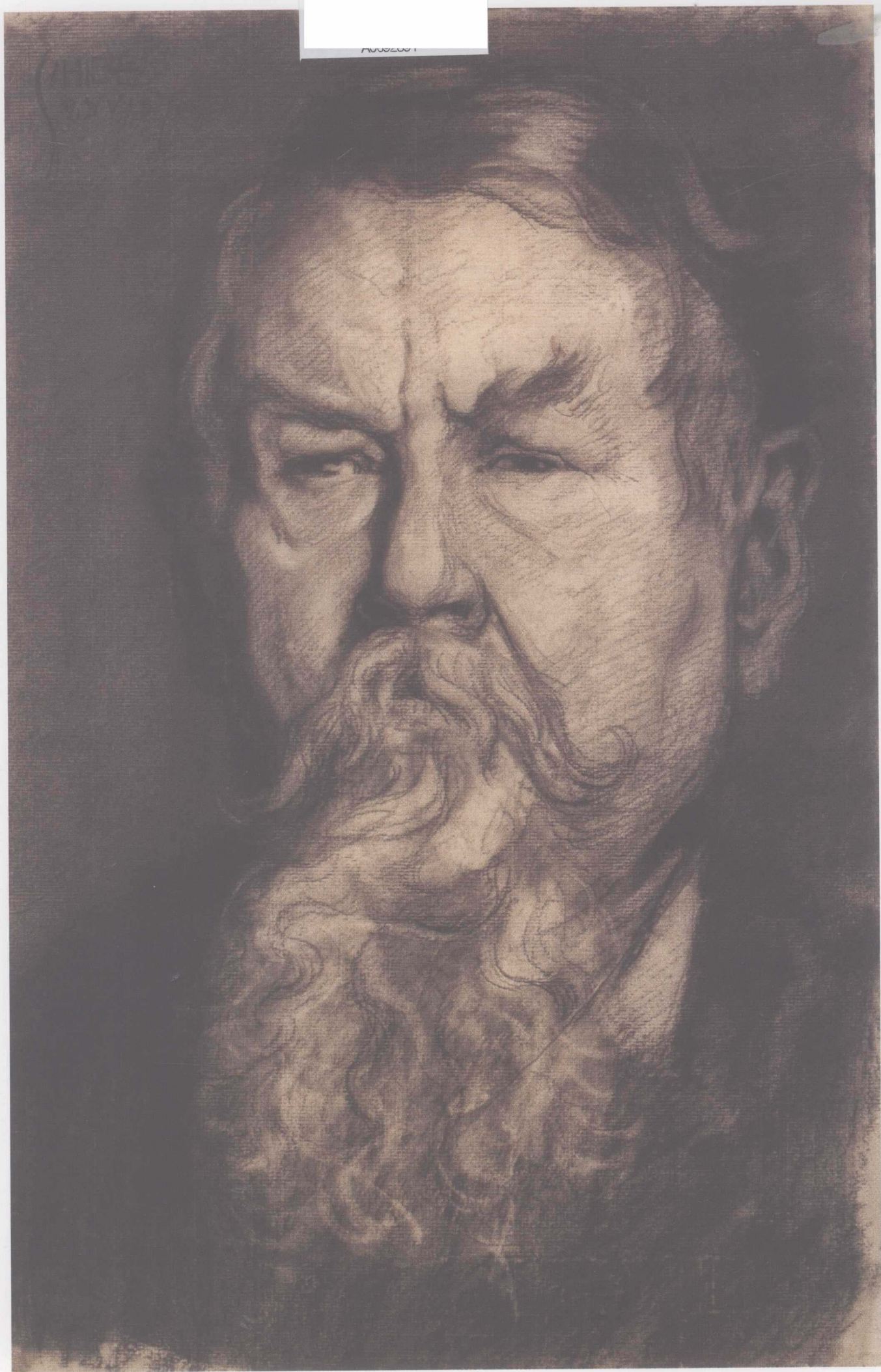
自画像 1906年 炭笔、树胶、水彩 12.1 × 10.5cm

穿高领衣的女人 1907年 黑色蜡笔 49.5 × 32.7cm

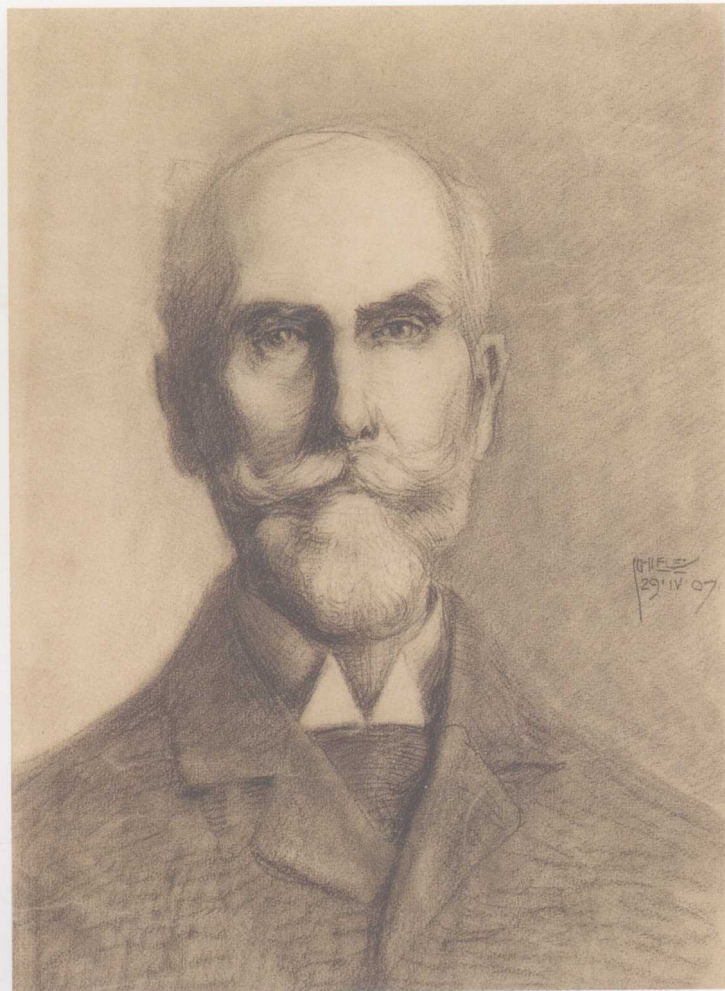

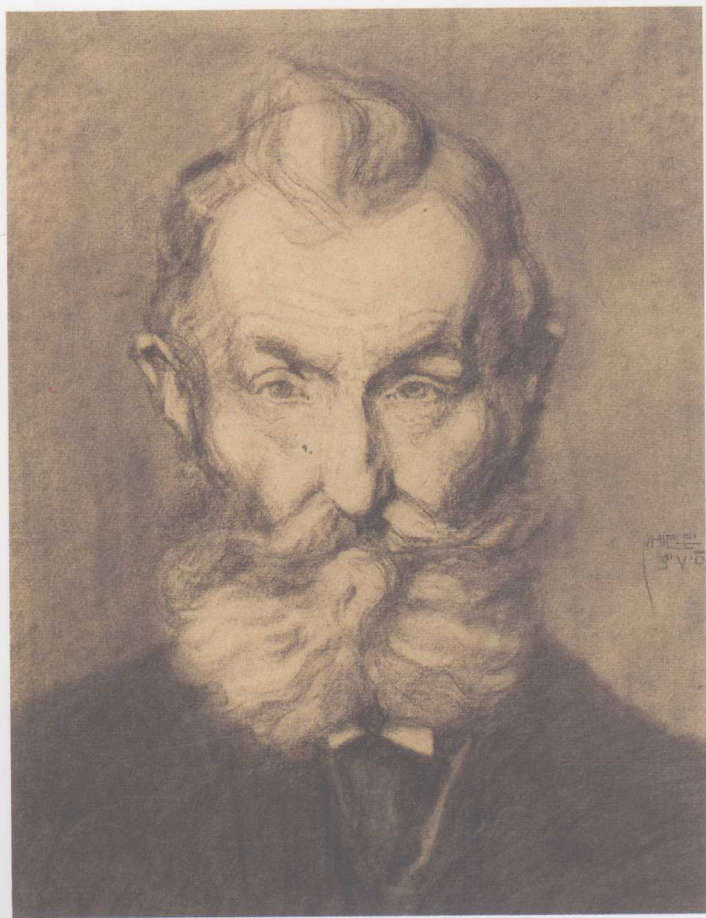
有胡子的男人 1907年 炭笔 48 × 31cm

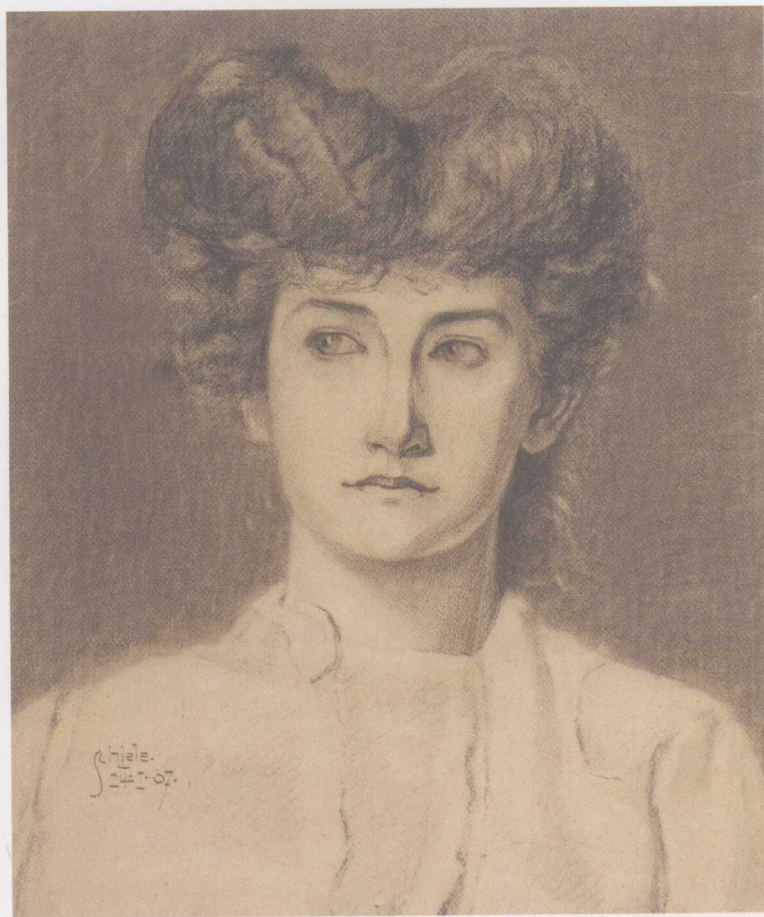
面朝右蓄胡子的男子肖像 1907年 炭笔 53.8 × 38.1cm

蓄胡子的男子肖像 1907年 炭笔 53.5 × 38.1cm

16 蓄胡子的男子肖像 1907年 炭笔 46.9 × 32.1cm

年轻女子肖像 1907年 炭笔 43.3 × 36.1cm