

环球美术家视点系列

Gustav Klimt

【奥地利】

克里姆特 素描

GUSTAV
KLIMT

 吉林美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

克里姆特素描 / 孙小鹏编. — 长春: 吉林美术出版社, 2006. 7
(环球美术家视点系列)

ISBN 7-5386-1969-0

I. 克... II. 孙... III. 素描—作品集—奥地利—近代 IV. J 234

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第051345号

环球美术家视点系列

Gustav Klimt

【奥地利】

克里姆特

出版 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

编者 / 孙小鹏 孟洋洋

前言撰文 / 杜曦云

责任编辑 / 尤 雷

助理编辑 / 柳永哲

装帧设计 / 晓 蒙

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

发行 / 吉林美术出版社图书经理部

制版 / 吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷 / 恒美印务(番禺南沙)有限公司

出版日期 / 2006 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 / 889 × 1194 mm 1/16

印张 / 7

印数 / 1—3500 册

书号 / ISBN 7-5386-1969-0/J · 1723

定价 / 38.00 元

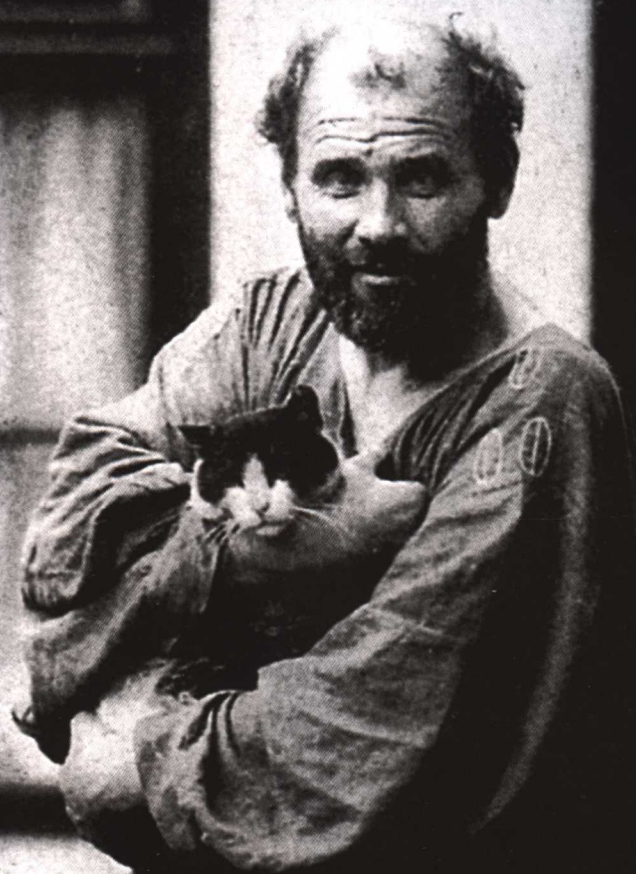
环球艺术家视点系列
Gustav Klimt

【奥地利】

克里姆特素描

GUSTAV
KLIMT

 吉林美术出版社

GUSTAV
KLIMT

GUSTAV
KLIMT

维也纳分离派的创始人——古斯塔夫·克里姆特

古斯塔夫·克里姆特 约1905年

古斯塔夫·克里姆特(Gustav Klimt, 1862-1918年)1862年7月14日生于奥地利维也纳市郊的包伽登(Baumgarten, 现今维也纳第14区), 父亲是来自波希米亚农庄的金饰雕刻师, 母亲则一生喜欢歌唱却未得到登台演出的机会。家境贫寒的克里姆特从小就显露出绘画天赋, 而且对金饰技艺耳濡目染。14岁时, 他以优异的成绩考入维也纳的两所公立美术学校之一——奥地利工艺博物馆附属工艺学校, 从此开始了其绚丽多姿而波澜迭起的艺术生涯。

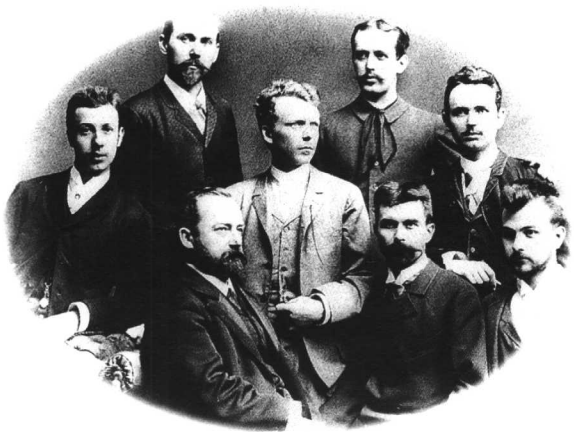
克里姆特在工艺学校起初主要研习装饰技艺, 很快, 他的素描天分让老师赞叹不已, 遂强烈鼓动他加入了绘画特别班学习。进步飞快的克里姆特在勤奋学习的同时开始承接公共场所的装饰性绘画和肖像画, 三年后就订件不断、声誉日隆, 并为此而成立“艺术家公司”。从他弟弟恩斯特·克里姆特(28岁时早逝)以及一位朋友当时合作的大量作品来看, 克里姆特画风写实、严谨而细腻繁复, 并加入华丽的装饰性材料。

19世纪后期的欧洲, 正是现代主义艺术孕育、诞生、成长的重要时期。以印象派追求绘画自身的结构和规律为起点, 文艺复兴以来的写实传统被逐步疏离、摒弃。而自1886年

起的二十余年时间里, 欧洲各种艺术流派和团体风起云涌并干涉、交融, 生发了西方美术史上极为活跃并生机勃勃的壮丽时期, 成为美术史上重要的转折点。奥地利当时正处于哈布斯堡帝国晚期, 虽然国力衰落, 但维也纳已是繁荣的国际大都市, 文化上充满活力, 艺术、哲学方面人才辈出, 诸如弗洛伊德、勋伯格, 文学家罗伯特·穆齐尔, 建筑家阿道夫·鲁斯等。克里姆特不断地汲取当时的文化成果, 并逐步从学院传统迈向现代主义。1894年, 在他接受官方委托为装饰维也纳大学大厅创作的天顶画《哲学》、《法学》、《医学》中, 神秘、忧郁、困惑、痛苦、绝望等意向充斥画面, 人类于其中只是循环地出生、交配、死亡。这与官方所欲的清晰、理智、明净大相径庭。而其中对女性性器官的暴露及浓烈的情欲意味更引起轩然大波, 恶评如潮, 甚至直达议会, 以克里姆特在厌烦之下主动退回订金而告终。此后, 克里姆特更加坚定了狂飙突进的艺术个性步调, 他的作品在展出时常常需要安置在屏幕后面, 以免被激愤的观者捣毁。在坚定地强化自己艺术追求的同时, 他与志同道合者于1897年5月25日脱离官方的维也纳艺术家协会, 成立了维也纳分离派(Secession), 并担任第一任会长, 以此来对抗官方艺术机构对绘画艺术和

1902年聚集在一起的维也纳分离派画家。后排左起第二人为第一任会长克里姆特

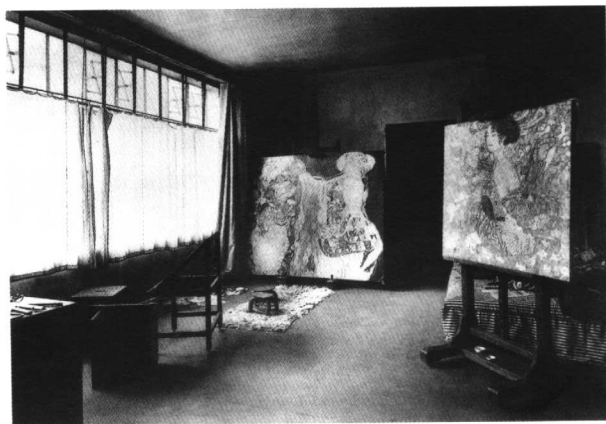

维也纳工艺美术学院学生(前排右起第二人是克里姆特, 前排右起第一人是他的弟弟恩斯特)

展览的把持。

克里姆特作品最大的特色是充溢其中的强烈性意识与金碧辉煌、瑰丽斑斓的装饰风格。这与他本人的禀赋和当时的文艺思潮、风格都有很大关联。他幼承家学, 又在求学期间深入研习装饰艺术, 而且当时恰逢“新艺术”运动大行其道。“新艺术”(Art Nouveau)运动是一场从1890年开始, 一直延续到第一次世界大战, 影响遍及欧美的国际性艺术运动。新艺术运动广泛涉及到艺术形态的众多方面: 绘画、雕塑、建筑、服装、首饰、日常生活器具等。它的直接动因是: 艺术家们在维多利亚以来占主流地位的学院派传统风格之后, 希望创造一种全新的具有时代气息的艺术风格, 并消除纯艺术与实用艺术之间的距离。新艺术运动的艺术家们并不排斥以往的风格, 但他们所探求的是那些脱出流行的学院派风格的艺术样式。为此, 他们广泛涉猎中世纪、东方、原始艺术的形式和设计(诸如凯尔特的手绘装饰图、撒克逊的首饰、巴洛克和洛可可的装饰艺术、日本和中国的绘画及器物等)。作为新艺术运动在维也纳的翘楚, 克里姆特的绘画技术非常全面, 并总是将许多装饰因素杂糅入作品中, 使非常写实的局部与大面积的装饰性平面图案、多种立体材质繁密交织而共生, 装饰手法极其丰富。在他的作品中, 镶金、拔金、压金等各种金饰手法非常多样, 即使写实的肖像作品也往往配以大量金饰。而在他中后期加入更多装饰因素的作品中, 除了以上所述新艺术风格外, 还可以明显看出古埃及和古希腊艺术、拜占庭镶嵌画、中欧民间艺术、中国民间绘画等的痕迹。

而他的绘画传达出的情色意味与神秘、晦暗、死亡意象又深受象征主义影响。19世纪末的欧洲社会矛盾尖锐, 人们已感觉到严重的异化和压迫、幻灭、危机。在苦闷、彷徨、颓废、厌世的“世纪末”情绪下, 颓废主义、象征主义、唯美主义等文艺思潮盛行。哲学和心理学方面叔本华的唯意志论、尼采的非理性、柏格森的直觉理论和弗洛伊德的精神分析影响广泛。艺术上的象征主义重视对神秘、怪异、邪恶、色情等的挖掘和表达, 作品多采用象征、寓意手法表现幻觉、梦境、暗夜、灾难、死亡等主题, 饱含非理性的神秘主义和悲观主义情调。而且, 因为现代性的思想根基之一是挑战两性传统文化, 使男性日渐感觉到女性的政

克里姆特的画室, 室内有他临终前未完成的两幅油画:《新娘》和《持扇的女人》

克里姆特画室外的花园

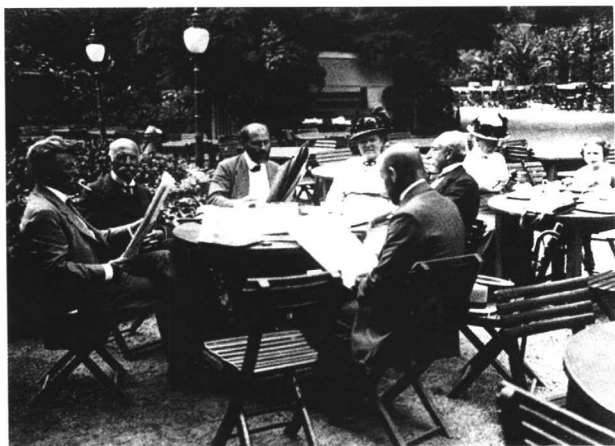
欲坠，人们却依然醉生梦死地追求纵欲与奢靡，史蒂芬·茨威格就曾描述过笼罩帝城维也纳的那种“令人窒息、淫乱而不健康的气氛”。当时的作家菲利克斯曾写到那些情色满怀的女性“是到处可见的犹太人会客厅里漂亮的女主人。如果来到歌剧院，她们会吸引住男人的视线：她们的丝质内裙会发出沙沙的声响……她们有着闪烁着淫荡火焰的黑色眼睛、残忍的嘴角和在激情中颤动的鼻孔”。克里姆特的绘画绝大多数都是描绘女性，这些女性往往身形和五官修长纤细，腰肢如水蛇般扭动并竭力展示诱惑，性欲勃动而妖艳狞丽；或者忧愁阴郁、冰冷残酷，沉溺在复杂而激荡的情感纠结中无法自拔。加上四处游动、扭转、缠绕的曲线和绚丽而美轮美奂的色彩，形成了克里姆特特有的艺术风格。

作为一代造型大师，克里姆特从一开始就极偏爱素描，而且以其高超的素描技巧著称于世。他接受过严谨的学院训练并从未厌烦，从他早年的素描习作和为壁画、肖像画所作的素描稿中可以看出他深厚而娴熟的素描功底。他对形体和线条非常敏感，往往将复杂繁琐的对象在画面中归纳、整理为简约平滑而韵律鲜明的意象。而且喜欢将画面处理成偏浅灰的调子，同时辅以小面积的黑色以点睛提神，然后用清晰锐利而准确的线条勾勒外形，形成精美明丽的银灰色调。同时，他对装饰性因素也非常敏感，常

治、文化身份的解放带来的威胁。于是，在象征主义男性艺术家作品中的女性，往往既是可欲的性对象又是可怕的魔鬼，是妖媚而邪恶的巫婆、女妖和可怕的掠食者、吸血鬼。表现主义的先驱蒙克就曾写到：“你的嘴唇红得像即将成熟的果实，在痛苦中滑动着张开。那是尸体的笑靥……”象征主义的这些思想也同样出现在克里姆特的作品中，比如，他遭致恶评的那三幅作品被官方谴责的理由就是“以不清楚的造型表达不清楚的理念”，而在1895年的《爱》中，热恋的情人被阴沉绝望的黑雾所笼罩，上空满布狞笑的魑魅魍魉，邪恶而不祥。奥地利当时严重的社会矛盾使帝国摇摇

在花园里的克里姆特与艾米莉埃·弗雷格 约1910年

在迪沃里咖啡厅的克里姆特(左起第三人) 约 1914 年

常将头发、皮肤、衣服的质感对比有意地强化和整合。他早期几幅非写实的装饰画稿明显受图罗普(Jan Toorop, 1858-1928年)的《三个新娘》的影响。为分离派刊物《圣泉》(Ver Sacrum)所作的《裸的真实》、《妒忌》以及《美人鱼》等线描作品,则可以看到比亚兹莱精美线描的影子,但又加以特有的曲涡线条而形成他独有的风格。他也在草稿中反复推敲最佳形式,这在他为壁画《欢喜》和《希望》所作的衣纹和孕妇草稿中都可看出。当然,最能体现他的独特个性以及水准的素描是他中后期的素描。和罗丹一样,他的画室中常常有多位模特儿随意地走动坐卧,他在情之所至时投入地描绘她们,而且他也常常在正式画作进行到一半的时候,画一些不相关的素描以放松和回归“本我”,他的画室中因此而到处堆放着素描。在强烈的情感驱动下他快速地游移铅笔,通过描绘这些俯仰扭转和火热交融的模特儿来让自己内心深处

处的激流涌现、奔突。他用扭动而战栗的线条去描绘她们,甚至在忘情时本能地采取重叠和急促的短线条以凝聚炽热的激情,简化、省略掉一切不必要的细节(他的很多素描因此而看似不完整),使画面形成充满兴奋与迷狂的情感涡流。这些只为倾泻情感而不求示众的素描作品因其率直和强烈的情感投入和高度的纯粹性而感人至深。

1918年1月11日,克里姆特因脑中风而右半身瘫痪,2月6日,死于感冒并发症。这一年,流行欧洲的“西班牙感冒”夺去了上百万人的生命,同年10月31日,刚搬进克里姆特遗留在维也纳市郊的大画室中仅四个月的另一位分离派画家埃贡·席勒也被瘟神掳掠而去,终结了28岁的天才生命。

常将头发、皮肤、衣服的质感对比有意地强化和整合。他早期几幅非写实的装饰画稿明显受图罗普(Jan Toorop, 1858-1928年)的《三个新娘》的影响。为分离派刊物《圣泉》(Ver Sacrum)所作的《裸的真实》、《妒忌》以及《美人鱼》等线描作品,则可以看到比亚兹莱精美线描的影子,但又加以特有的曲涡线条而形成他独有的风格。他也在草稿中反复推敲最佳形式,这在他为壁画《欢喜》和《希望》所作的衣纹和孕妇草稿中都可看出。当然,最能体现他的独特个性以及水准的素描是他中后期的素描。和罗丹一样,他的画室中常常有多位模特儿随意地走动坐卧,他在情之所至时投入地描绘她们,而且他也常常在正式画作进行到一半的时候,画一些不相关的素描以放松和回归“本我”,他的画室中因此而到处堆放着素描。在强烈的情感驱动下他快速地游移铅笔,通过描绘这些俯仰扭转和火热交融的模特儿来让自己内心深处

奥尔布里希设计的分离派展览馆

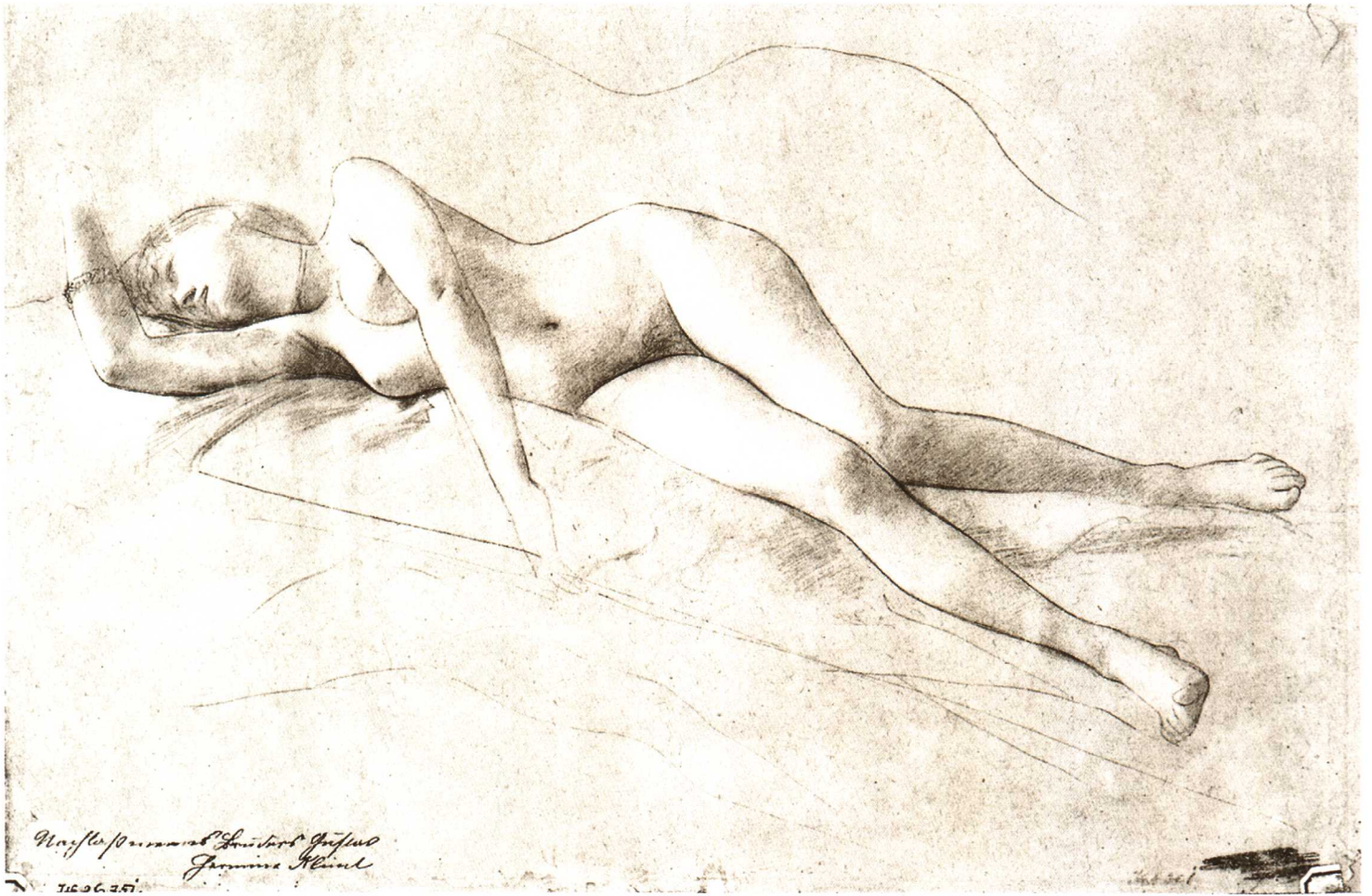
克里姆特妹妹的肖像 1887年 / 1888年 黑色色粉笔 47 × 33 cm

《茱莉叶之死》习作 1886-1888年 黑色色粉笔 32 × 45 cm

男人头像 1886-1888年 黑色色粉笔 28 × 43 cm

城堡剧院祭坛画习作 1886-1887年 黑色色粉笔 28.7 × 42.5 cm

《钢琴边的舒伯特》习作 1897-1898年 黑色色粉笔 44 × 21 cm

《芭利亚与麦尔帕门》习作 约1898年 蓝色铅笔 42.7 × 28.7 cm

《寓言》习作 1895年 绘图笔 水彩 39 × 26 cm

《芭利亚与麦尔帕门》习作 约1898年 红色、蓝色色粉笔 45 × 31.6 cm

《钢琴边的舒伯特》习作 1897-1898年 铅笔 45.7 × 31 cm

《钢琴边的舒伯特》习作（局部）