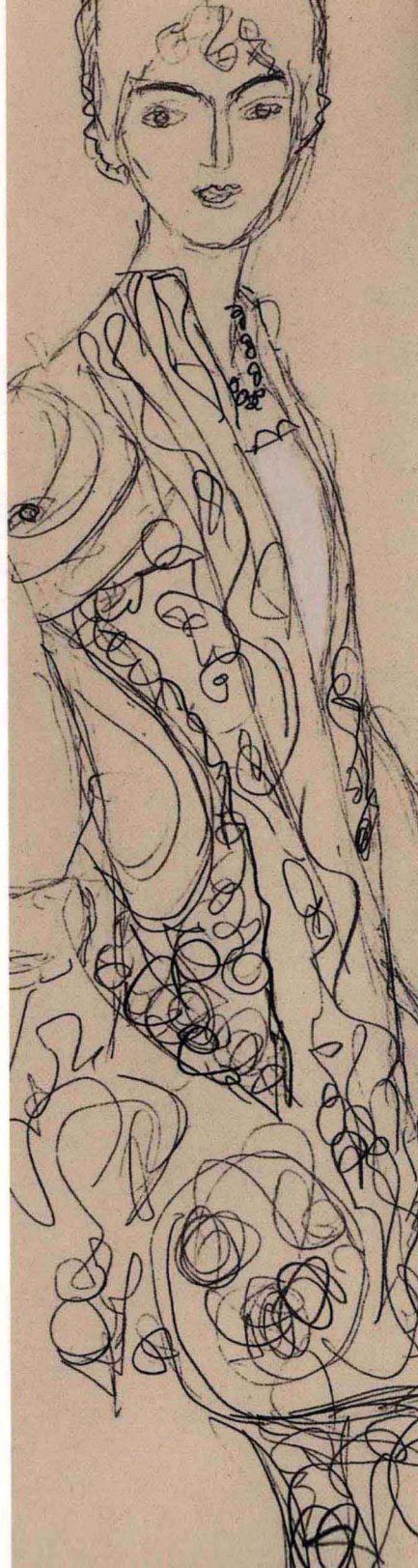

克里姆特 速写全集 KLIMT

陈聪 闫爱华 编著 广西美术出版社

“我对自己成为绘画的奴隶一点儿也不感兴趣，但是对于别的，尤其是女人，却不这样认为……”

——克里姆特

克里姆特

速写全集

K L I M T

陈聪 闫爱华 编著 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

克里姆特速写全集 / 陈聪, 闫爱华编著. — 南宁: 广西美术出版社, 2012.8

ISBN 978-7-5494-0598-5

I. ①克… II. ①陈… ②闫… III. ①速写—作品集—奥地利—近代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第187829号

克里姆特速写全集
KELIMUTE SUXIE QUANJI

编著: 陈聪 闫爱华

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一生

校对: 尚永红 谢赫

审读: 陈宇虹

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

经销: 全国各地书店

制版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/20

印次: 2012年9月第1版第1次印刷

印张: 8

书号: ISBN 978-7-5494-0598-5/J · 1651

定价: 40.00元

素描与速写

生活照片

克里姆特的速写包括他创作的一切。有时他为一幅作品能画上百幅速写，展示每一个不同的细节——衣服或者首饰的一个局部，再或者是一个简单的姿势。它们像山一样地堆在他的画室里，成为他最爱的猫们搞破坏的天堂。

不幸的是，这些速写本不仅被猫撕坏，而且还遭到了埃米莉·弗洛吉家中大火侵袭，只有三本幸免于难。正是这保留下来的速写本，给我们洞察克里姆特的艺术观念提供了一个独特视角：尽管他作品中的肉体 and 性征被部分装饰和衣物遮住，但是那种欲藏还露的风情，使得他的作品的情欲主题更加公开、直接。

在他活着的时候，就有一些评论家认为他的素描是他所有作品中最好的部分，只不过我们无法见到他更多的素描。克里姆特是幸运的，不像席勒，生活来源要依靠素描来维持，克里姆特的收入全部来自油画作品。素描对他来说，不过是创作的一个准备过程，或者说是一种放松，一种脱离颜料控制的自由表达。

克里姆特的素描不仅表现了他对画面的控制，而且流露出情色无边、性欲自由的主题，这些都被他所在的社会以各种名目掩盖着。在这些素描中，没有视觉，没有时空，只有女性本身，如上所述，她们应该就是那些不穿衣服恍惚着在克里姆特画室游走的女人们。他仅仅描绘出轮廓，完全忽视造型艺术的规则，对她们身体的形状也没有兴趣，甚至常常用透视、缩短、变形等各种绘画手段，将注意力集中在她们的私处和乳房上。

克里姆特用几支铅笔就能制造出让人喘不过气来的致命吸引力，其中一个精彩范例就是1905—1906年创作的《拥抱在一起的朋友》，一些黑色的细小圆圈就能让观者的眼神情不自禁地落在女人的大腿和屁股之间。

他还常常绘制女人们自慰的场景，这些女人沉溺在自己的感官世界里，眼睛闭

拥抱

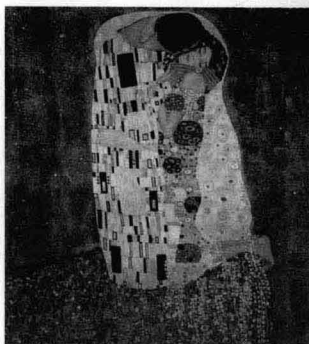
着，脸微微斜向一边。这些女人让克里姆特绘制这样的姿势，看起来是多么地无拘无束！

像猫一样蜷缩着，慵懒，又全神贯注，手指泰然自若地放在私处，她们甚至看起来很优雅，衣衫全褪或半褪，眼睛闭着，在想象某个炎夏午后的热度。

有时候他的素描有很多细节，有时候是一个吸引他的完整动作。男人很少出现在克里姆特的素描中，当不得不出现的时候，也几乎都是毫无例外地背对观者。一般而言，他在工艺美术学校学习期间，在作品中绘制了一些正面男像。除此之外，男性的脸很少出现，除非是作为一个窥阴癖患者，或者仅仅是性行为中的生理同伴，而女人则被绘制成为观者的兴趣焦点。在克里姆特的作品中，还有一点不同寻常，那就是在明白无误地表达他对女性美的无限崇尚时，有时也会表现男女在一起，但这时他会在男女之间清楚有力地画上道遥远荒凉的鸿沟。

在他的作品《吻》中，男人的脸是看不到的。他拥抱着女人，他的手温柔有力地紧拥着女人的脸，然而她的脸正从男人的拥抱中挣脱，这使得男人只能亲吻她的脸颊，她的手看起来也像正要把他推开。和奥古斯特·罗丹的雕像《吻》相比较就能发现，雕像中的恋人能融化在对方怀里，是柔情、浪漫和灵肉合一。当然也有人对克里姆特的这种缺失有不同的解释——比如，为了让女人的脸正好朝向观者，好让我们更好地欣赏她那安详的美丽——但是，1903—1904年另一幅速写的一系列人物形象，进一步强化了我们的第一种解释：这些形象的坐姿和罗丹的雕像《吻》中恋人的姿势很接近。但是尽管男人徒劳地一再尝试，却不能和女人有更多生理上的接触。他把她紧紧地拉向自己，挤压她，但最终只能以一种绝望的姿势靠在她身上。从这些我们难道不能看出这样一种观点吗？在这个世界上，男人不顾一切地追求着女人，女人表面看起来和男人是有关联的，但实际上却拥有一个安静内在的自我世界，而这是男人根本进不去的。

一个和克里姆特有暧昧关系的女孩也暗示了这一点，阿尔玛·马勒-沃尔夫（那时还叫欣德尔）在她17岁时认识了克里姆特，她说克里姆特爱上了她。她的日记并不是言必有据，但也没有什么理由来怀疑这桩风流案，特别是后来克里姆特又给她的继父卡尔·莫尔写了一封道歉信。阿尔玛后来就以和艺术家发生关系作为一项职业了：她结了三次婚，先是和古斯塔夫·马勒，然后是建筑家沃尔特·格罗皮

吻

生活照片

生活照片

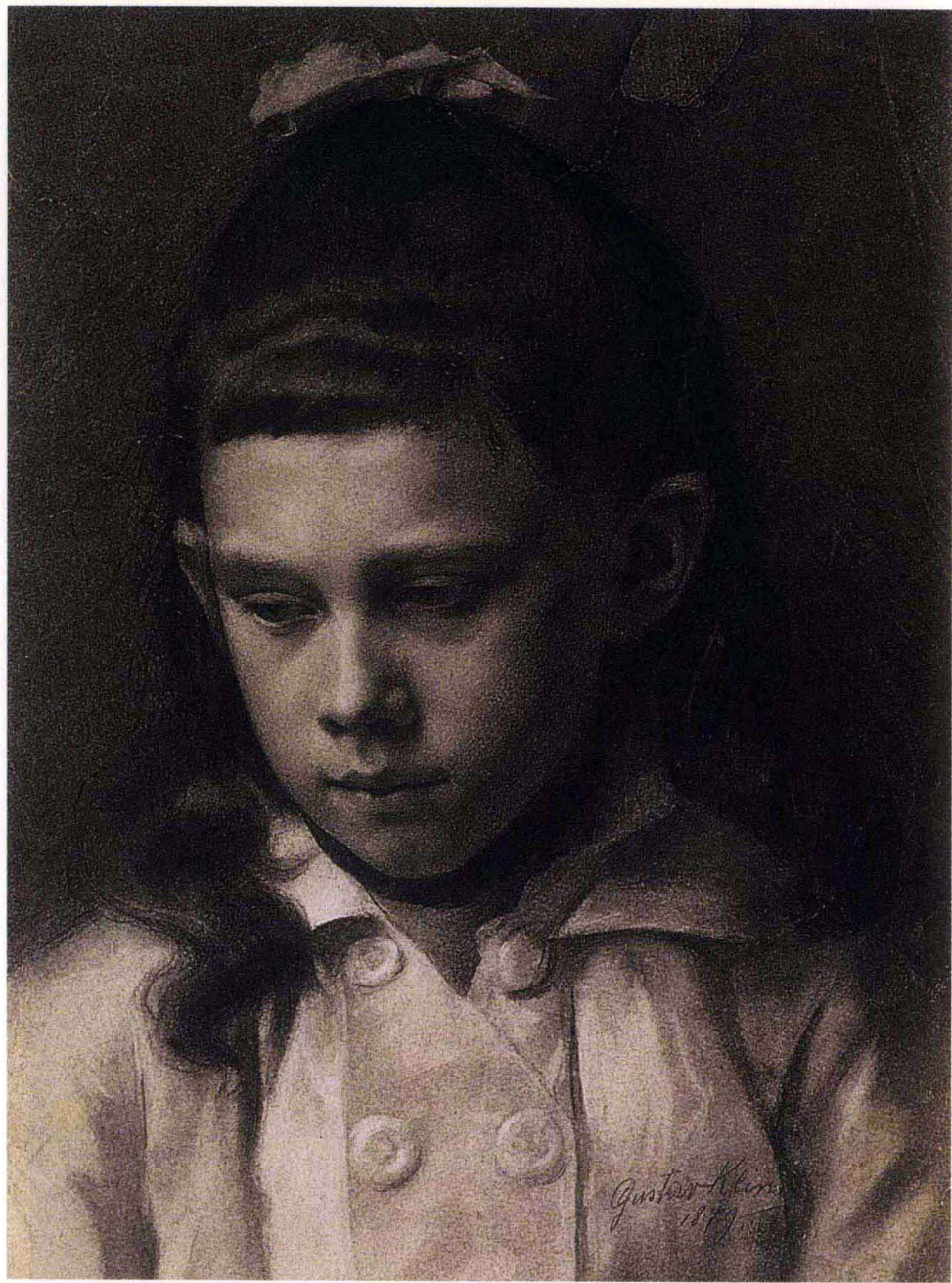
厄斯，最后嫁给了布拉格的诗人弗朗茨·沃尔夫，在这过程中她还和奥斯卡·柯柯什卡陷入过狂野恋爱之中，两人的关系更为她增添了很多猛料。

对于克里姆特这位年轻的仰慕者，她这样写道：“他们是他们当中最有才华的，25岁的好年华，创作力的巅峰时期，而且已经负有盛名。他旺盛的活力和我鲜活的肉体结合在一起，他天赋异秉，我才华横溢，我们共享生命的华章。我有时会很可笑地忽视所有这些我身上生机盎然的东西——而他能感觉到，并随时帮我找到……他受到百般阻挠：女人、孩子，甚至他的姐姐也为此和他争吵，但他依然紧紧追随我……”

目 录

人物写生	1	躺着的裸体女子	33	女人画像	57
人物写生	2	女裸体习作	34	女人画像	58
人物写生	3	女人画像	35	女人画像	58
老男人画像	4	女人画像	36	女人画像	58
男人画像	5	人像作品草图	37	女人画像	58
女人年龄的三个阶段	6	人像作品草图	38	女人画像	59
《女人年龄的三个阶段》草图	7	男人画像	39	女人画像	60
吻	8	女人画像	40	女人画像	61
拥抱	9	人像作品草图	41	女人画像	62
贝多芬装饰板(右镶板)	10	人像作品草图	41	女人画像	63
《贝多芬装饰板》草图	11	人像作品草图	41	女人画像	63
希望 I	12	人像作品草图	41	女人画像	64
《希望 I》草图	13	女人画像	42	女人画像	65
水蛇 II	14	男人画像	43	老女人画像	66
《水蛇 II》草图	15	女人画像	44	人像作品草图	67
埃及少女	16	女人画像	45	手的习作	68
《埃及少女》草图	17	女人画像	46	脚的习作	69
宋嘉·克妮普丝画像	18	女人画像	47	裸女	70
《宋嘉·克妮普丝画像》草图	19	老人	48	女人画像	71
弹琴的舒伯特之二	20	女人画像	49	老妇人肖像	72
《弹琴的舒伯特之二》草图	21	女人画像	49	老妇头像	72
瑟瑞娜·莱德肖像	22	女人画像	49	女子半身像	72
《瑟瑞娜·莱德肖像》草图	23	女人画像	49	女子肖像	72
真理裸体女人(油画)	24	女人头像	50	老妇肖像	73
《真理裸体女人》草图	24	女人头像	50	妇人肖像	74
《海吉儿》草图	25	男人头像	50	女子头像	74
海吉儿	25	男人头像	50	女子肖像	74
丹娜埃	26	女人画像	51	女孩头像	74
《丹娜埃》草图	26	女人画像	52	女子肖像	75
小孩头像	27	男人头像	53	女子肖像	75
女男爵伊丽莎白画像	28	男人头像	53	女子头像	76
《女男爵伊丽莎白画像》草图	28	女人画像	53	女人肖像	76
弗里德里卡·玛丽亚·比尔画像	29	女人画像	53	舞蹈的女子	76
《弗里德里卡·玛丽亚·比尔画像》草图	29	女人画像	54	素描习作	76
头像	30	女人画像	54	女子头像	77
朱丽叶之死	31	女人画像	55	女子头像	78
躺倒的男人头像(摘自威尼斯帝国剧院天花板)	32	戴帽子的人	56	戴帽子的年轻女人	79
		女人画像	57	素描习作	80

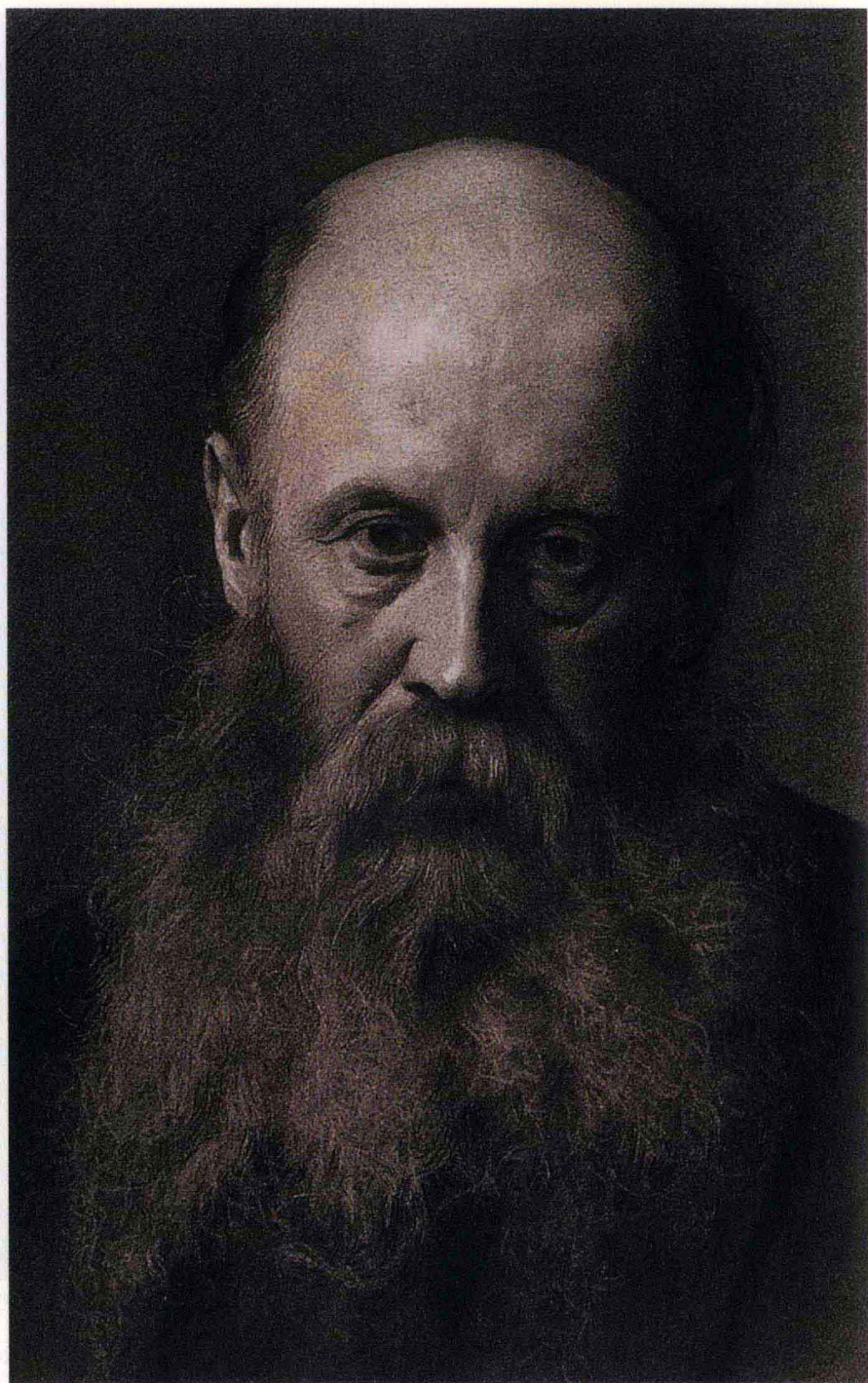
女人体	80	人物习作	104	绘画作品草图	127
站立的女子	81	两个人体	105	裸女	128
穿外套的女子	82	女人体	106	女人画像	129
回头站立的女子	83	人体习作	106	绘画作品草图	130
女子半身像	84	人物习作	107	裸女	131
女子半身像	84	女人体	107	裸女	132
拥抱	84	女人体习作	108	裸女	132
年轻姑娘	84	躺着的女人	108	裸女	132
坐在椅子上的女子	85	女人体	109	裸女	132
人体习作	86	人体习作	109	裸女	133
睡觉的女子	86	人物习作	110	裸女	134
站立的女人	87	女人体	110	裸女	134
人物习作	87	两个人体	110	裸女	135
站立的女人	88	女人体	110	裸女	135
站立的女人	89	女人体	111	裸女	136
人物习作	90	女人体	111	裸女	136
草图	91	睡觉的女子	112	双人体	137
《流动的水》草图	92	女人体习作	112	裸女	137
草图	93	女人体	113	裸女	138
女人体	94	女人体	113	人体习作	138
女人体	95	三个女人体	114	裸女	139
女人体	96	人物习作	115	裸女	139
女人体	97	人体习作	116	裸女	140
女人体	97	女人体习作	117	裸女	141
裸体女孩	97	绘画作品草图	118	裸女	141
人体组合	98	裸女	119	裸女	141
人体组合	99	裸女	120	裸女	142
睡觉的男孩	100	绘画作品草图	121	人体习作	143
睡觉的男孩	101	绘画作品草图	122	人体习作	144
女人体	102	女人画像	123	绘画创作草图	145
女人体	102	绘画作品草图	124	人体习作	146
站立的女人体	102	裸女	125	人体写生	147
站立的女人体	102	裸女	125	男人体写生	148
女人体习作	103	裸女	125		
女人体习作	103	裸女	125		
坐着的女人体	103	裸女	126		
人体习作	103	裸女	126		
				克里姆特艺术活动年表	149

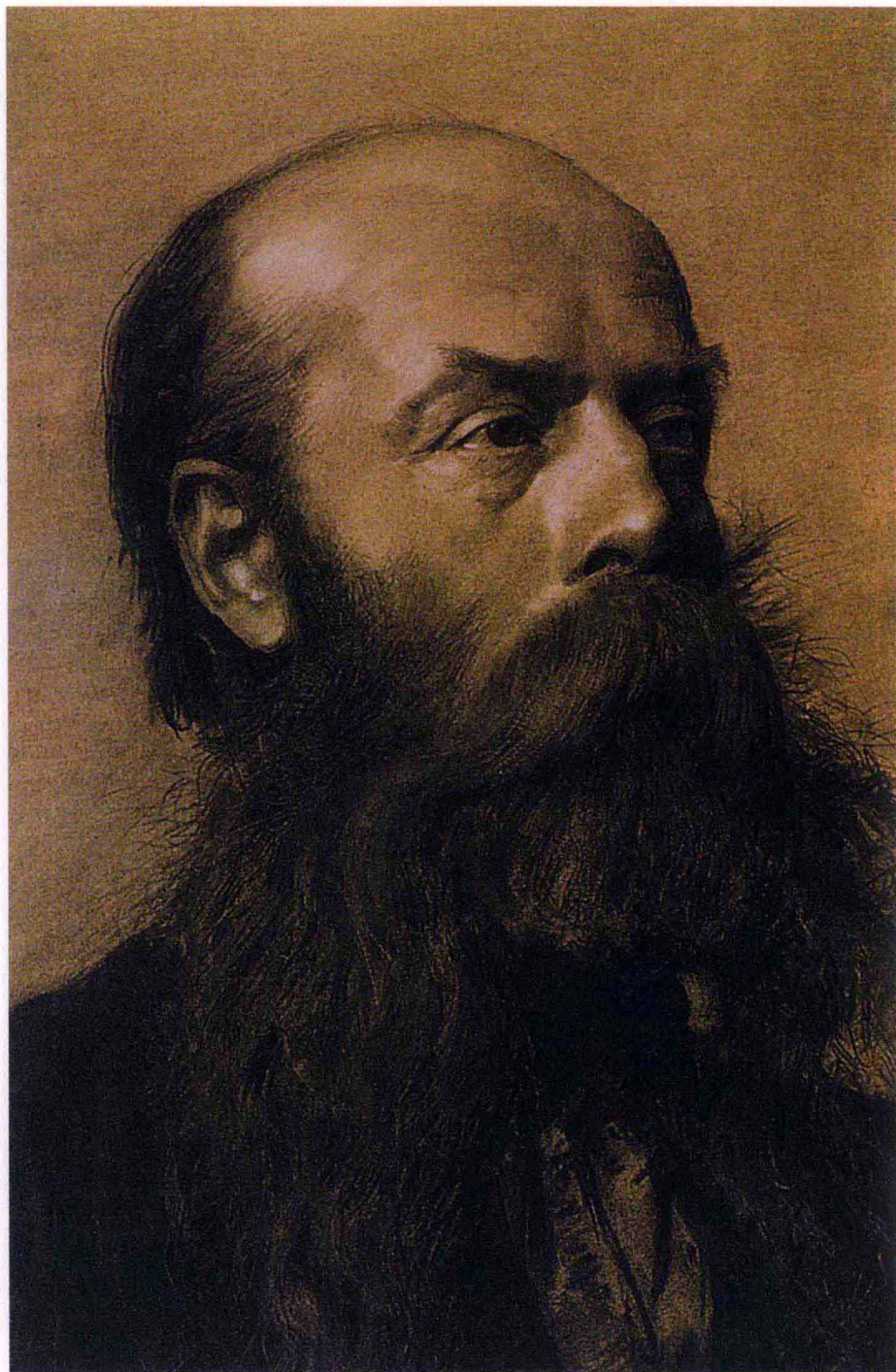
人物写生

1879年

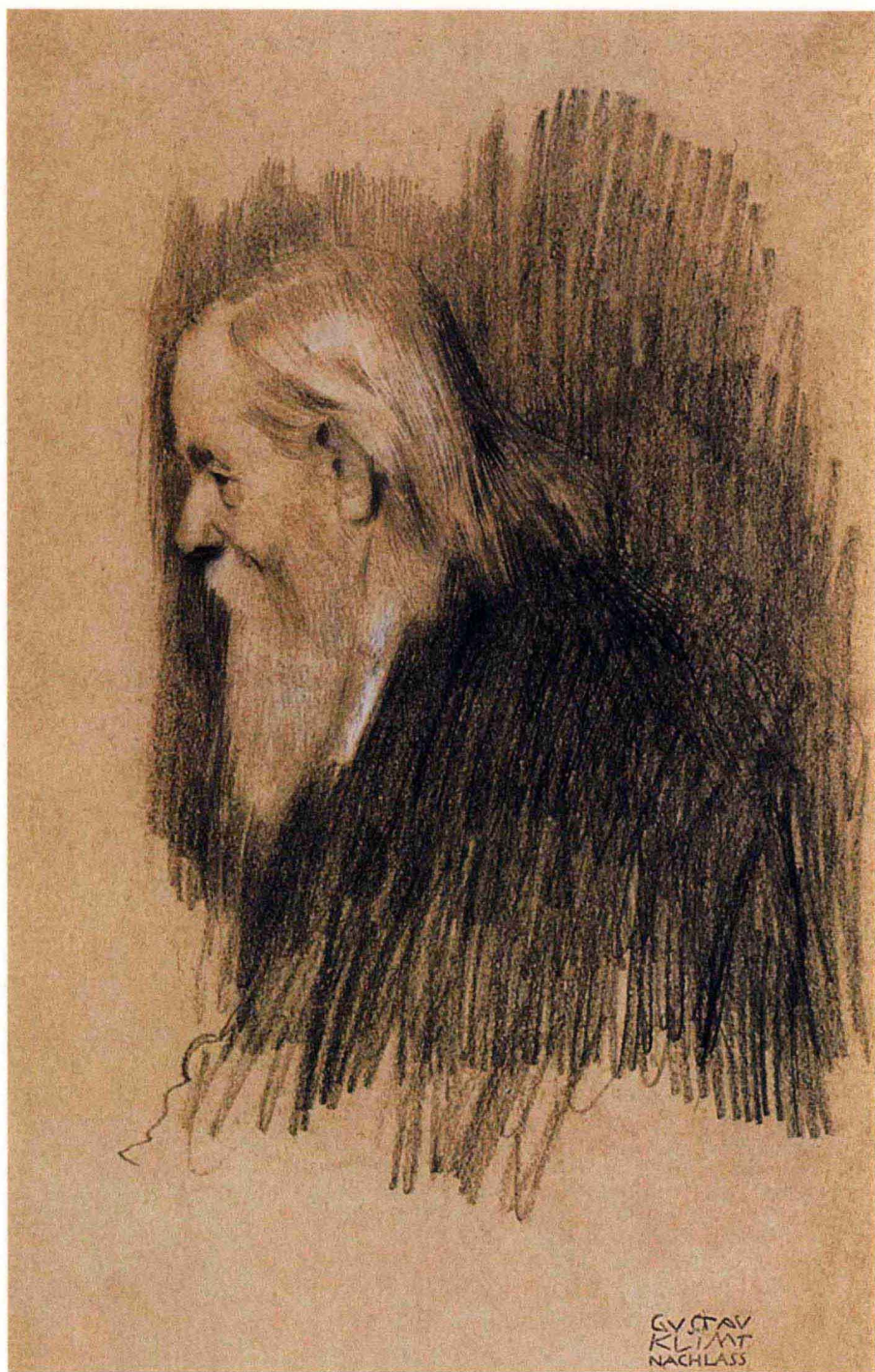
我非常确定作为一个人，我没有什么特别的。我只是一个从早到晚不停工作的绘画者……我不擅长说或者写，尤其是关于我本人和我的作品。仅仅想想不得不写信，我就很恼火。我非常害怕如果我一无所有人们就说三道四，但那也算不了什么。不管是谁，如果想更好地了解我，那就从一个画家的角度出发吧——这是唯一值得知道的事情——应该研究我的作品，从而知道我是谁，我想要什么。——克里姆特

人物写生
1879年

人物写生
1879年

老男人画像
1896—1898年

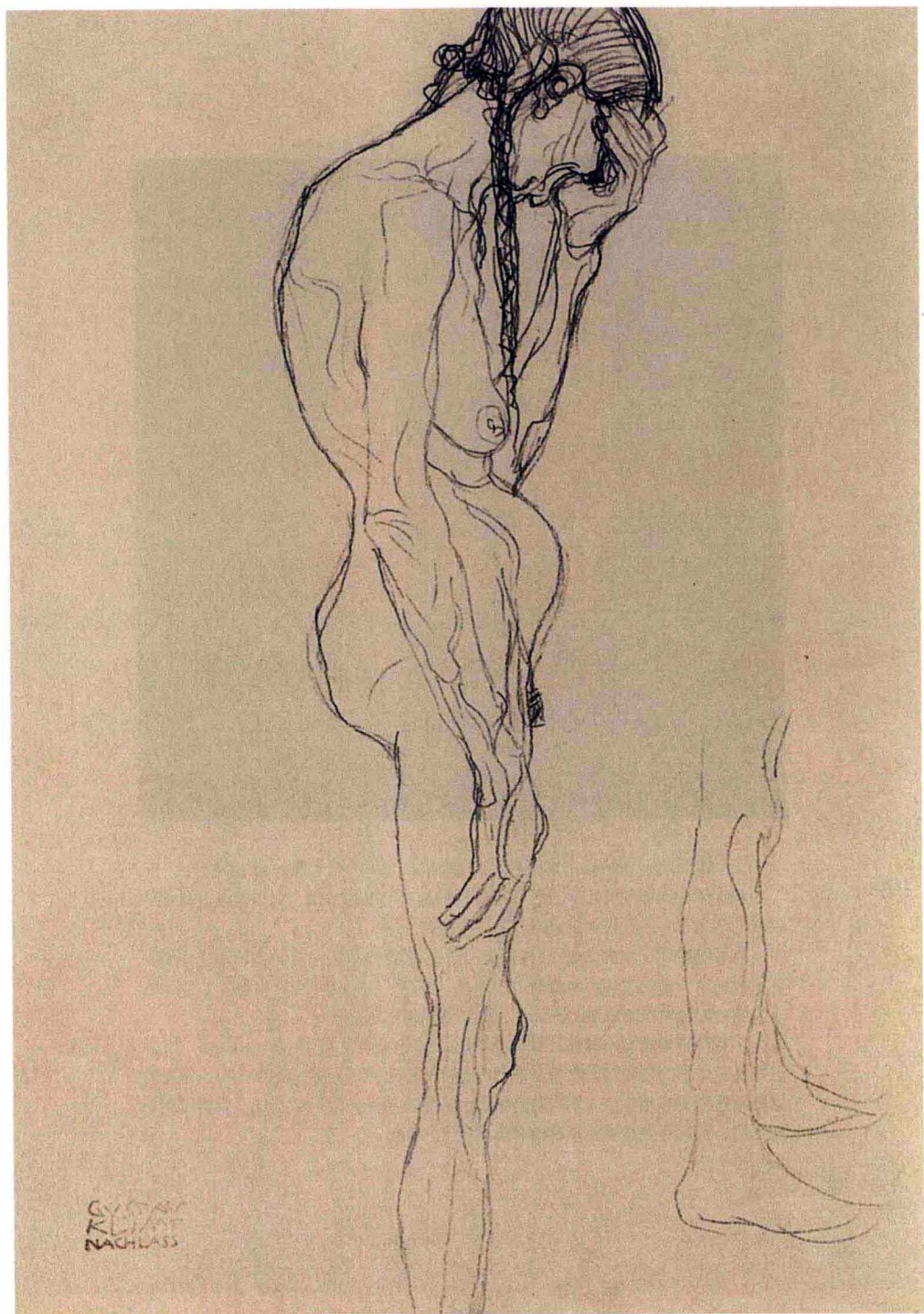

男人画像
1897—1898年

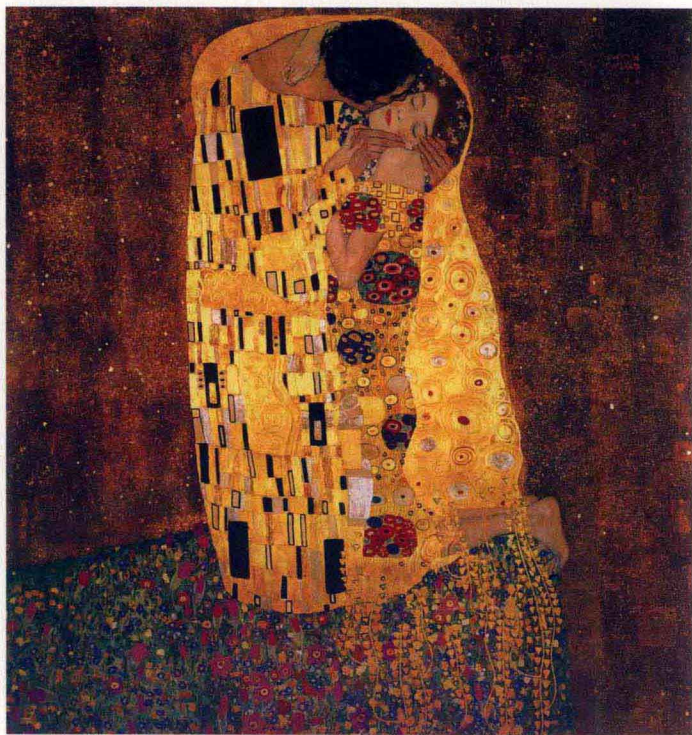

女人年龄的三个阶段

198 cm × 178 cm 1905年 布面油彩 国家现代艺术美术馆，罗马
通过描绘三代人来暗喻人的出生、成长、死亡的主题。造型基本写实，色彩有着浓郁的表现主义味道，表达了深刻寓意。

《女人年龄的三个阶段》草图

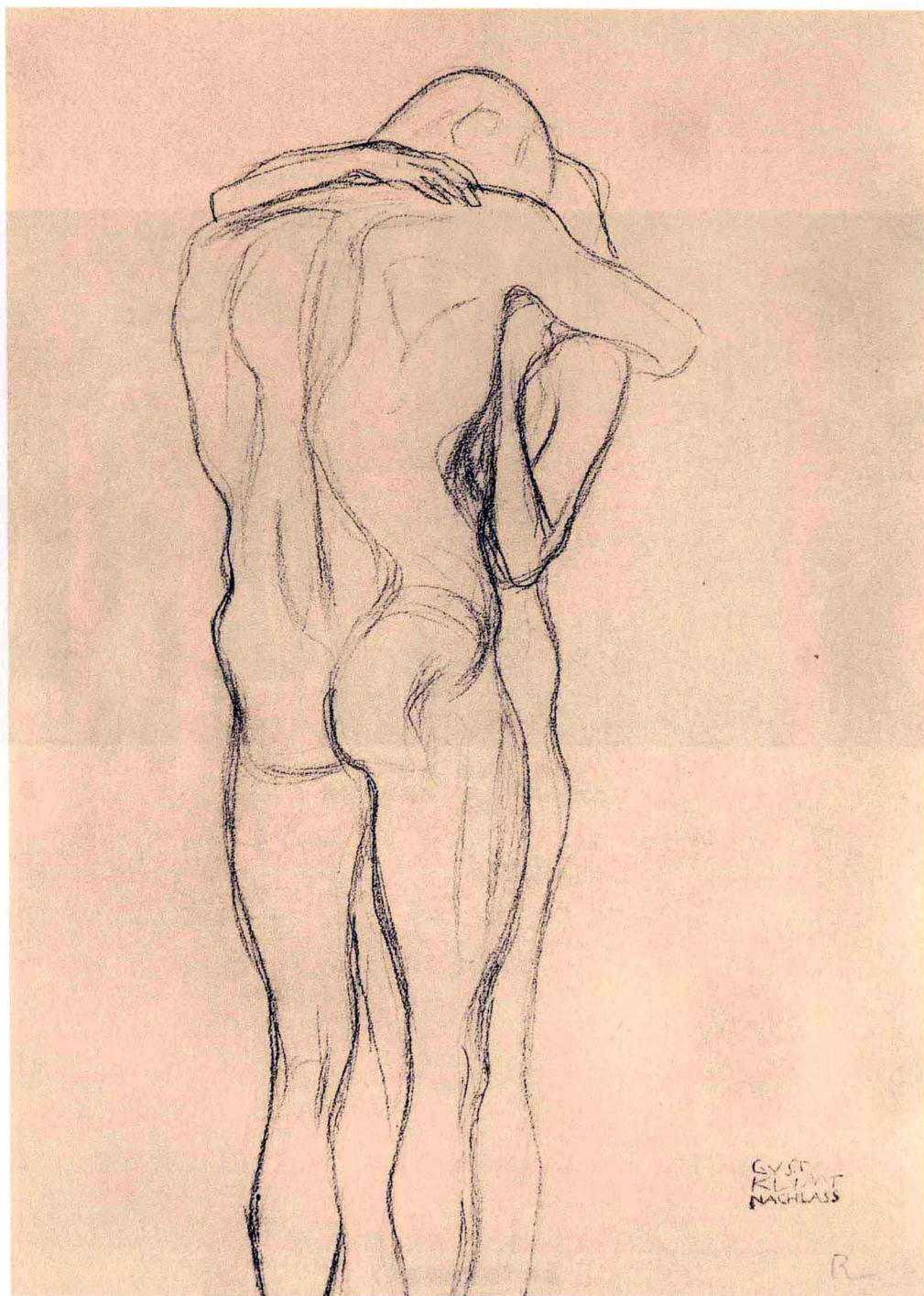
吻

180 cm × 180 cm 1908年 布面油彩 国家美术馆，维也纳

创作于1908年的《吻》，是克里姆特最为人所知的作品，名望要超过其他两位著名艺术家——罗丹和蒙克创作的同类题材。

克里姆特用了大量的象征手法和暧昧旖旎的装饰极其直接地表达情色主题。紧紧拥抱在一起的恋人正像膨胀的生殖器，穿透了封闭的“女性空间”，画面右下方镀金的流水状装饰物正在流注，暗示着高潮刚刚退去。

尽管克里姆特毫不掩饰这种情色主题，但是如果把《吻》和1908年在“艺术展览场”展出的席勒与盖斯特尔那种充满粗犷色彩的表现主义作品比较，还是他这种精致华美的装饰让人觉得赏心悦目。克里姆特的作品一经展出，立刻受到热烈欢迎，而且马上就被奥地利政府从展场上买走了。

拥抱

45 cm x 30.8 cm 1901—1902年