

西洋美术家画廊 12

克里姆特

Gallery

Klimt

DeAGOSTINI

吉林美术出版社 Jilin Fine Arts Publishing House

西洋美术家画廊 13

马奈

Art
Gallery
Manet

出生于19世纪后半期巴黎上流社会的马奈，因为原原本本地描绘了同时代城市市民的风俗而招致了非议。但在年轻画家看来，他是向保守的权威挑战的英雄，他被称为印象派之父。本书将登载给画家带来大丑闻的《草地上的午餐》以及埃米尔·左拉予以高度评价的《吹笛少年》等众多作品。

《草地上的午餐》

208 × 264cm 1863年

1863年在皇帝拿破仑三世举办的落选画展上这幅作品以《洗澡》的标题展出，结果轰动了社会，导致展览会闭会。绘画在构图上遵循了传统技法，但画家将身穿流行服装的当代男子同裸女一同描绘，有人认为这违反了公共秩序，从而遭到了攻击。

Corbis Bettman

埃米尔·左拉的肖像 1868年
Musée d'Orsay, Paris/Archivio IGDA Milano

Art Gallery

西洋美术家画廊

目次

12 克里姆特

艺术家生涯

L I F E A N D T I M E S

脱离传统

风格与技巧

S T Y L E A N D T E C H N I Q U E

装饰与颓废

名作特写

M A S T E R P I E C E

吻

作品选解

G R E A T W O R K S

音乐 I 20

朱棣斯 I 22

金鱼 24

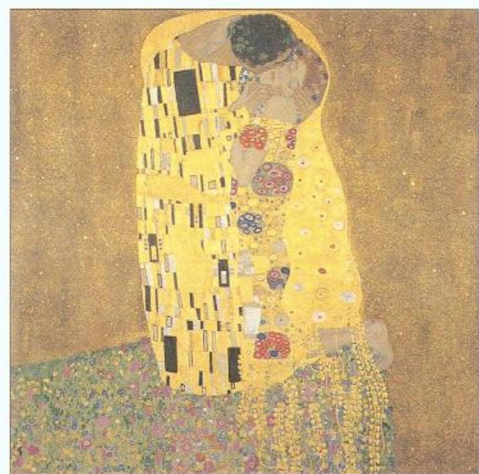
艾米莉埃·弗雷格 26

丹娜埃 28

世界著名美术馆

T H E G R E A T G A L L E R I E S

奥地利美术馆

Österreichische Galerie in Belvedere/The Bridgeman Art Library

西洋美术家画廊总目

1 Renoir 雷诺阿	51 Millais 米雷
2 Van Gogh 凡·高	52 Van Eyck 凡·爱克
3 Monet 莫奈	53 Stubbs 斯塔布斯
4 Da Vinci 达·芬奇	54 Moreau 莫罗
5 Millet 米勒	55 Holbein 霍尔拜因
6 Picasso 毕加索	56 Maqritte 马格里特
7 Dali 达利	57 Fraconard 弗拉戈纳尔
8 Cezanne 塞尚	58 Sarqent 萨金特
9 Lautrec 劳特累克	59 Masaccio 马萨乔
10 Chagall 夏加尔	60 David 大卫
11 Gauguin 高更	61 Bosch 博斯
12 Klimt 克里姆特	62 Bonnard 博纳尔
13 Manet 马奈	63 Tiepolo 提埃波罗
14 Degas 德加	64 Hogarth 霍加斯
15 Seurat 修拉	65 Miro 米罗
16 Modigliani 莫迪里阿尼	66 Kahlo 卡罗
17 Rembrandt 伦勃朗	67 Van Dyck 凡·代克
18 Botticelli 波提切利	68 Whistler 惠斯勒
19 Delacroix 德拉克洛瓦	69 Bellini 贝利尼
20 Velazquez 委拉斯贵兹	70 Ernst 恩斯特
21 Michelangelo 米开朗基罗	71 Uccello 乌切罗
22 Riusseau, Henri 亨利·卢梭	72 Friedrich 弗里德里希
23 Contable 康斯特勒尔	73 Repin 列宾
24 Ruben 鲁本斯	74 Cassatt 卡萨特
25 Caravaggio 卡拉瓦乔	75 Poussin 普桑
26 Turner 透纳	76 Leighton 莱顿
27 Durer 丢勒	77 Bronzino 布龙吉诺
28 Pollock 波洛克	78 Gericault 热里科
29 Vermeer 弗梅尔	79 Matisse 马蒂斯
30 Raphael 拉斐尔	80 Brueghel 勃鲁盖尔
31 El Greco 格列柯	81 Hals 哈尔斯
32 Leger 莱热	82 Gainsborough 庚斯博罗
33 Van Ruisdael 罗伊斯达尔	83 Piero della Francesca 弗朗切斯卡
34 Klee 克利	84 Watteau 华托
35 Courbet 库尔贝	85 Utrillo 尤特里罗
36 Kandinsky 康定斯基	86 Tintoretto 丁托列托
37 De Chirico 席里柯	87 Steen 斯坦恩
38 Goya 戈雅	88 Reni 雷尼
39 Redon 鲁东	89 Spencer 斯宾塞
40 Titian 提香	90 Kokoschka 柯克西卡
41 Dufy 杜菲	91 Chardin 夏尔丹
42 Rossetti 罗塞蒂	92 Sisley 西斯莱
43 Ingres 安格尔	93 Reynolds 雷诺兹
44 Giotto 乔托	94 Sickert 西克尔特
45 Gris 葛利斯	95 Caracci 卡拉奇
46 Claude Lorraine 克劳德·洛兰	96 Boucher 布歇
47 Munch 蒙克	97 Bell 贝尔
48 Canaletto 卡纳莱托	98 Van der Weyden 韦登
49 Blake 布莱克	99 Derain 德兰
50 Fra Angelico 安吉利科	100 Index 索引

©De Agostini UK Ltd., 2000 图字: 07-2001-577号

西洋美术家画廊 12 克里姆特 原出版者/ [英国] De Agostini 出版公司

策划/刘丛星

责任编辑/刘丛星 张亚力 王兴吉

日文翻译/周异夫

校勘/张亚力

装帧设计/王兴吉 张亚力

审读/孙开礼

责任校对/于丽梅 朱敏

监印/赵岫山 邱朝阳

出版发行/吉林美术出版社(长春市人民大街124号)

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/深圳雅昌彩色印刷有限公司

版次/2001年3月第1版第1次印刷

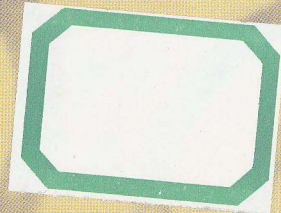
开本/635×940 1/8 印张/4

印数/1-10000册

书号/ISBN 7-5386-1152-5/J·859 定价/15.00元

居斯塔夫·克里姆特是19世纪末到20世纪初活跃在奥地利的画

家，是代表着维也纳文化黄金时代的人物之一，而这一时代到第一次世界大战才拉上帷幕。具有出色才能的克里姆特从学生时代起就开始壁画创作，这使人们认为他迟早会在美术的世界中获得辉煌的成功。但是，由于为维也纳大学创作的一系列绘画声誉不佳，使他对此感到厌烦，他放弃了大型公共装饰画的创作，开始专门从事肖像画和寓意画创作。克里姆特在三十岁的时候，受到现代美术潮流的影响，在很短时间里，惊人地由传统美术的权威人物转变为前卫艺术的旗手。在他的作品中，特别是体现情爱的绘画，从内心深处，表现出了他对女性的热爱。另一方面，他也是一位出色的风景画家。

脱离传统

BREAKING AWAY

克里姆特一生都没有离开过奥地利，甚至极少离开维也纳。尽管如此，他活跃于19世纪欧洲美术界，成为奥地利美术史上最伟大的人物之一。

居斯塔夫·克里姆特1862年7月14日出生于维也纳近郊的布姆加特。他的父亲埃伦斯特·克里姆特是黄金工艺师和铜版雕刻工艺师，他和妻子安娜一共有七个孩子，克里姆特排行第二。克里姆特的童年时代生活困苦，一家为了寻找租金低廉的住所几度搬家。关于少年时的克里姆特，几乎没有留下什么记录，但他的素描才能非凡出众，1876年以出色的成绩考入了维也纳工艺美术学校。

克里姆特一家都具有艺术才能。克里姆特入学一年以后，比他小两岁的弟弟恩斯特也考入了同一所学校，后来，再小一点的弟弟盖尔鲁克也考入了这所学校。恩斯特年轻夭折，而盖尔鲁克则成为出色的设计师、铜版画家、雕刻家。他后来为克里姆特的绘画制作了很多画框，其中也不乏与绘画融为一体的精致设计之作。

装饰壁画的制作

考入美术工艺学校的克里姆特和恩斯特兄弟马上成为众所注目的对象。我们看一下克里姆特十几岁时候的素描就会发现，他的绘画在当时就已经很成熟了，甚至让人感到教授们都没有什么可教的内容。克里姆特从学校正式毕业是在1883年，而在1879年，他就和弟弟、还有他的同学马舒一起开始承担装饰壁画等重要工作。1880年，他们制作了温泉疗养胜地卡尔斯巴特集会大厅的天花板壁画。当时，三个人都还不满二十岁。

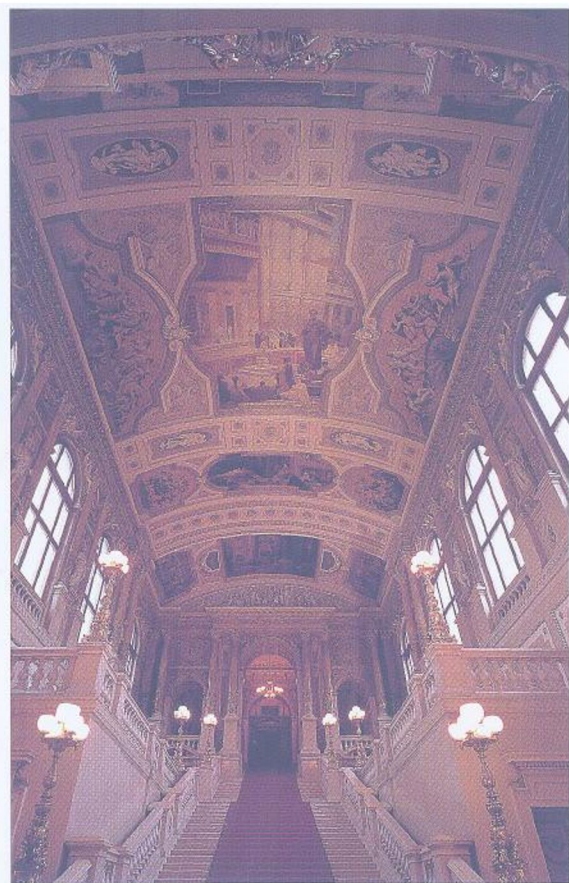
1883年，他们在维也纳建立了自己的工作室，取名美术家协会，这一事业马上呈现出繁

◀ 维也纳工艺美术学校的学生。前排右起第二人是居斯塔夫·克里姆特，右起第一人是他的弟弟恩斯特，前排左起第一人是工艺美术学校教授费尔第南多·拉夫维尔加。

Austrian Archives, Wien

▼ 1886年至1888年美术家协会装饰的维也纳城堡剧院楼梯厅的天花板。

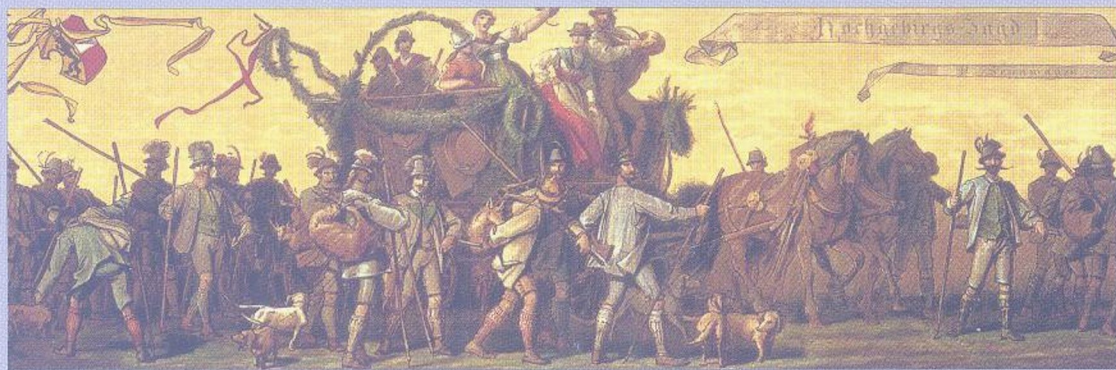
Burgtheatre Vienna/AGK London/Erich Lessing

HANS MAKART

汉斯·玛加尔特

克里姆特少年时代，在维也纳的视觉艺术世界里最著名的人物是汉斯·玛加尔特（1840～1884年）。他专事历史题材的绘画，擅长描绘像歌剧或者好莱坞歌舞巨片中的场景一样的，众多身穿五彩缤纷服装的人物。这与重建维也纳所追求的华丽、奢侈的风格完全一致，玛加尔特也因此积蓄起了大量的财富。喜欢在客人面前绘画的玛加尔特在很大的工作室里工作，过着王侯一样的生活。他巨大的工作室甚至被称作是维也纳的一景。1879年，他承担的庆祝皇帝弗兰西斯·约瑟夫和皇后伊利莎白

的银婚纪念的游行设计，使他的画家生涯达到了最高峰。一万五千人身着17世纪的服装，几十辆载着由演员们饰演历史场面和寓意场面的马拉花车，伴随着管弦乐队和铜管乐队组成的游行队伍沿着环形大道缓慢行进，一共进行了五个小时。为了依照玛加尔特的设计制造花车，动员了数百名美术学校的学生，其中便有克里姆特。克里姆特十分尊敬玛加尔特，据说他为了学习其工作方法，曾经向玛加尔特的仆人行贿，以换取让自己进入玛加尔特的工作室。

Historisches Museum der Stadt, Wien/The Bridgeman Art Library

◀ 汉斯·玛加尔特与众不同的具有戏剧风格的绘画《颂扬皇帝弗兰西斯·约瑟夫一世的庆祝游行》的一部分。

Österreichische Nationalbibliothek, Wien/Bildarchiv, Wien

▲ 居斯塔夫·克里姆特描绘其母亲的精细的钢笔画。（1911年）

荣景象。当时，他们建筑装饰的工作主要来自于地方城市，又恰逢当时首都维也纳的建筑高潮不期而至，他们希望在当地得到层次更高的工作。在19世纪50年代，环绕维也纳市中心的旧市街城墙被拆除，城墙外侧的带状空地上建起了被称作环形大道的极为宽阔的大街。在这条街道的两侧排列着壮观华丽的建筑，很多建筑家、建筑商人、美术家和工艺美术家从中得到了工作。

Historisches Museum der Stadt, Wien/AGK London

► 克里姆特早期所作的透明水彩画《原布尔克剧场的观众席》（1888～1889年）。

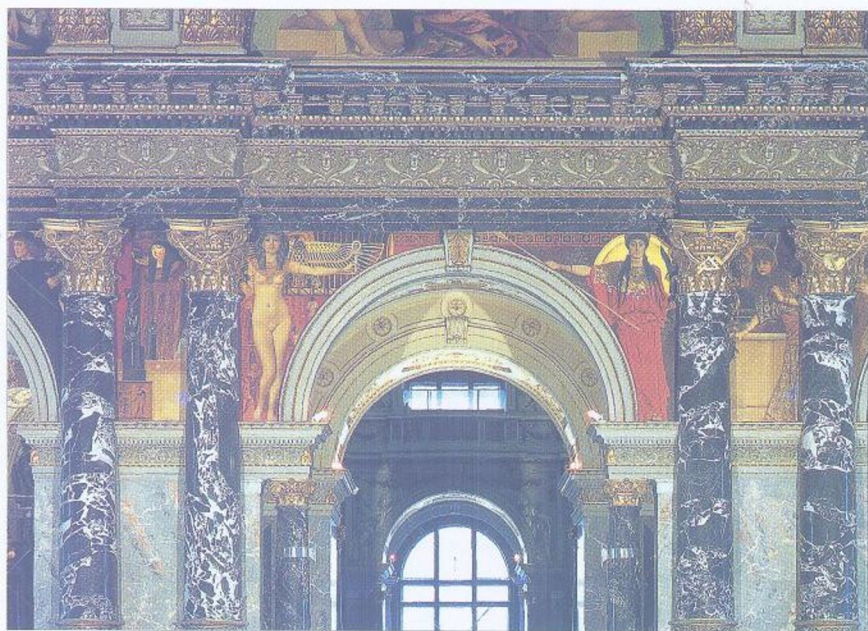
维也纳城堡剧院和维也纳美术史博物馆的装饰

1886年，克里姆特的工作室接受委托，对维也纳城堡剧院楼梯厅的天花板进行装饰，这项工作于1888年完成。1890年，工作室又接受了对美术史博物馆进行装饰的工作。美术史博物馆以其世界上首屈一指的藏品引以为自豪，这也是一项层次极高的工作。这项工作最初由当时奥地利最著名的艺术家汉斯·玛加尔特承担，由于他在1884年离开了人世，这项工作没有能够完成。玛加尔特的华丽绘画风格给美术家协会的三位画家以很大影响，由他们继任这项工作，在某种意义上意味着他们已经被承认是玛加尔特的后继者。

父亲和弟弟恩斯特的死

维也纳城堡剧院和美术史博物馆的装饰得到了极大赞赏，因为这一成功，工作室在1892年得以搬到了一个更大的工作室。但这一年的年底，克里姆特的弟弟恩斯特·克里姆特因心膜炎去世，这一悲剧给了他沉重打击。恩斯特·克里姆特年仅二十八岁，留下了妻子黑雷内·弗雷格和一个女儿。克里姆特深爱着自己的这个弟弟，

Kunsthistorisches Museum, Wien/AGK London/Erich Lessing

▲ 居斯塔夫·克里姆特制作的维也纳美术史博物馆的壁画《雅典娜女神》、《埃及少女》(1890-1891年)

他自愿担负起了对弟妹和侄女在经济上的责任。这一年，他的父亲也去世了，克里姆特也要照顾母亲。在他三十岁的时候，克里姆特无论是在经济上还是在绘画方面，都已取得了相当大的成功。

克里姆特的弟弟恩斯特去世后，他同黑雷内的关系变得极为亲密，而与她在维也纳经营时装店的妹妹艾米莉埃的关系则更为亲密。艾米莉埃一生一直是可以为克里姆特献身的女朋友。有些

人认为他们两个人如同夫妻一样，但他们之间似乎还没有达到肉体上的关系。居斯塔夫·克里姆特从为其充当模特儿的漂亮女子或者是其他女性那里得到生理上的满足。他没有结过婚，但他死后，有十四个人站出来声称是他的孩子（其中四个人得到认可，并分到了他的遗产）。

弟弟和父亲的去世成了克里姆特一生的转折点。在那以后大约一年的时间里，因为过分悲痛的缘故，他几乎没有工作，与搭档马舒的关系也较以前疏远了。1894年，他们接受了为维也纳大学大礼堂的天花板作画的委托，但他们已经不能像从前那样以一个完美的整体来工作了。由于对各种问题意见不一致，他们不再是两个人合作绘画，而是采取了各自对自己的绘画负责的形式（在美术家协会初期的工作中，几乎难以区分哪一幅画是谁画的）。这样，马舒不久便离开了工作室，工作室里只剩下了克里姆特一个人。

维也纳分离派的成立

与马舒分裂的原因之一在于居斯塔夫·克里姆特的艺术观的变化。马舒满足于给他们带来巨大成功的传统装饰绘画的价值观，并要以此继续工作下去，而克里姆特则开始对现代的风格抱有

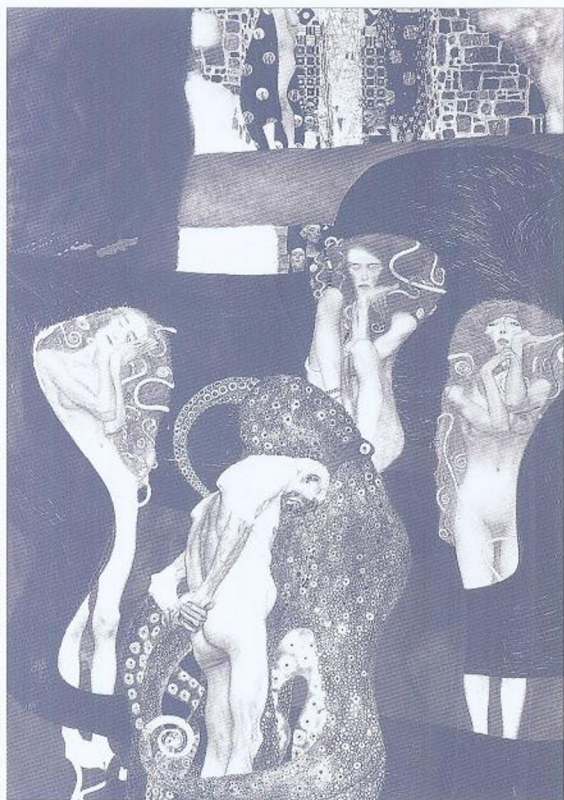

► 1902年，贝多芬纪念像展出时聚集在一起的维也纳分离派成员。坐在椅子上的后排左起第二人为第一任会长克里姆特。

AGK London

Artist's Life

- 1862** 在奥地利的维也纳，作为黄金工艺师埃伦斯特·克里姆特和他的妻子安娜的七个孩子中的第二个出生。
- 1876** 考入维也纳工艺美术学校。
- 1879** 与弟弟恩斯特以及弗朗茨·马舒共同从事装饰绘画工作，开始赚钱。
- 1883** 工艺美术学校毕业。与恩斯特、马舒共同创立一工作室，命名为美术家协会。
- 1886** 着手进行维也纳城堡大剧院装饰的大规模工作。
- 1890** 承担完成美术史博物馆装饰的工作。
- 1891** 成为维也纳一流艺术家团体——维也纳美术家协会的会员。
- 1892** 由于经济上的成功搬迁到大工作室。父亲和弟弟恩斯特去世，担负起母亲、弟妹及其侄女的生活责任。
- 1894** 接受维也纳大学的工作。与马舒分袂。
- 1897** 感到维也纳美术家协会过于保守，并退出。参加创立新的前卫艺术家组织——分离派。
- 1900** 展出受维也纳大学委托创作的三幅壁画作品之一《哲学》。他的新绘画风格遭到严厉批评。
- 1903** 系列壁画作品在分离派画展上展出，得到更坏的评价。
- 1905** 对纠缠不休的责难感到沮丧，退出已承接的工作，退还已领取的制作经费。
- 1910** 在威尼斯国际现代美术展览会上展出作品。由于地位已经确立，展览会为其作品提供一个展室。
- 1918** 1月11日患重度中风，不能继续作画。2月6日，因流感逝世。享年五十五岁。

Österreichische Nationalbibliothek, Wien/Bildarchiv, Wien

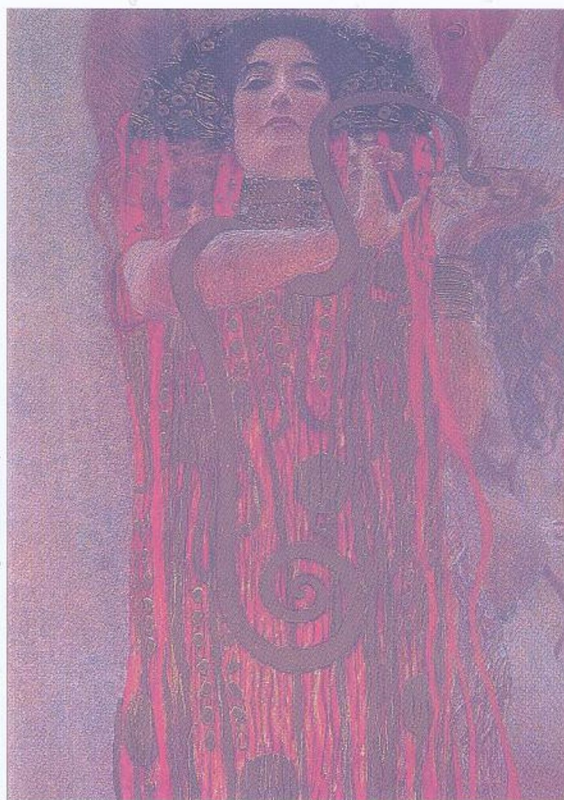
▲ 克里姆特为维也纳大学大礼堂制作的最后一幅壁画《法学》。1903年在未完成的时候首次公开。与他以前的作品相比，构图更加简单、抽象。

强烈的兴趣。通过展览会了解到印象派、象征主义、新艺术派等艺术潮流的克里姆特开始认为奥地利的美术视野狭窄、墨守陈规。在1891年时，克里姆特就成为了维也纳一流艺术家的团体——维也纳美术家协会的会员，而他现在开始认为这一团体愈发趋向保守。抱有同样观点的会员聚集在一起，在1897年脱离了维也纳美术家协会，建立了与新观点更加接近的独立团体。新组织由于是从主体组织中“分离”出来的，所以称之为分离派，克里姆特担任了第一任会长。

招致丑闻的三幅壁画

在短短的数年间，克里姆特转变为前卫艺术的领导者。这种令人吃惊的转变，在他为维也纳大学所创作的壁画遭到批评时表现得更加明显。克里姆特接受这一工作的委托是在1894年，到了1900年，他终于首次公开了其中的一幅《哲学》，而在当时，壁画仍然没有全部完成（按照他的构想，除此之外再加上表现大学其它系的《法学》和《医学》，由这三幅壁画构成中心）。

《哲学》受到了猛烈的批评，这幅画在分离

Schloss Immendorf, Austria/The Bridgeman Art Library

▲ 克里姆特为维也纳大学大礼堂制作的第二幅壁画《医学》的一部分“健康”的拟人像，画有一些裸体人物。有人认为它是淫秽。

派的展览会上展出后，数日后便有一群大学教授向教育部提出了抗议。他们责难说“克里姆特创作莫名其妙的绘画，是企图向社会表达其莫名其妙的观点”，同时，要求取消这项工作委托。他们期待着克里姆特运用初期作品中所表现出来的传统象征和简单流畅的绘画技巧，而克里姆特却将难以理解的抽象概念，完全按照个人的解释表达成“暧昧模糊的空想性影像”，这大大出乎他们的意料。

另外两幅作品展出后（三件作品还处于未完成的状态，便在1903年的分离派展览会上展出），抗议之声再次响起。有的人议论说《医学》中的裸体像是淫秽，《法学》很怪诞，都难以理解。在数不尽的责难声中，克里姆特也终于失去了干劲，两年后他退出了这项工作，退回了从教育部得到的经费，将那些壁画当做了自己的收藏品（后来这些画被出售给个人买主，它们在第二次世界大战中被焚毁）。

因为大学的装饰画失败而饱尝幻灭滋味的克里姆特在那以后没有再承担官方性的工作。他也没有再次同马舒一起工作，即便是两人之间有观

Egon SCHIELE

艾贡·席勒

在当时的奥地利，克里姆特是最著名的画家，但他几乎没有给同时代的画家带来直接的影响。由于他的绘画风格极其细微而独特，模仿十分困难。从这一榜样中获益最多的，是把克里姆特当作英雄一样崇拜的艾贡·席勒（1890～1918年）。在1908年才与之相识的克里姆特很欣赏这个年轻人的才能，鼓励他继续发展。席勒富于装饰性的绘画风格，明显的情爱性主题，是受到了克里姆特的影响（他也曾因淫秽罪短期入狱，有几幅作品被焚毁）。但席勒的作品与克里姆特的作品气氛不同，很多都带有神经质倾向或者充满苦恼。在他的名字刚为人知的时候，席勒年仅二十八岁就死去了。这是1918年在全世界肆虐横行的流行感冒造成的结果。

► 艾贡·席勒的《隐士》（1912年）。与克里姆特（右侧人物）并列的怪诞的自画像。艾贡·席勒采用了克里姆特所喜好的类型之一——肖像画，但将其变成了截然不同的另外一种作品。

R. Leopold Collection, Wien/AKG London/Erich Lessing

点上的不一致，但仍继续保持着礼节性的来往。虽然克里姆特的绘画风格有了转变，他不再从事巨大规模的工作，但他仍然以绘画的形式表现难以理解的观念，并为个人订购者继续创作寓意性绘画。但是，肖像画——特别是富裕阶层妇女们的肖像画，已经成为了他的主要收入来源。此外，他还从事各种设计工作，主要是为分离派的成员创立于1903年的现代装饰设计公司维也纳工作室进行工作。他在那里接受的都是些规模较小的工作，但受大富豪实业家的委托，在布鲁塞尔的豪华壮丽的宅第“斯特克雷府”的装饰中，他发挥了重要作用。

埋头工作的安静晚年

克里姆特十分富裕，也获得了名声，但他在生活上非常朴实。他曾做过几次短暂的国外旅行，除了夏天休假，他几乎没有离开过维也纳。每到夏天，他常常在阿尔卑斯山边的一个叫阿特湖的湖边度过。克里姆特身体结实，喜欢划船和游泳。从1912年以后，他每年都去温

泉进行温泉疗养。克里姆特同母亲、还有未婚的两个姐妹一起居住，过着有规律的生活。埋头工作的克里姆特长时间地劳作，他对午休的时间都十分珍惜。当

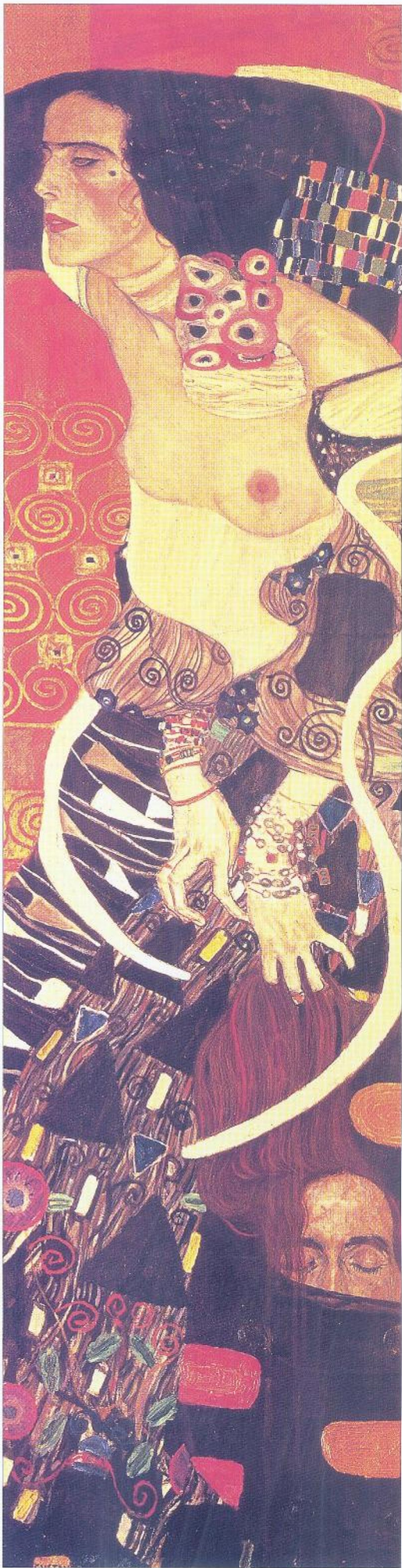
Österreichische National Bibliothek, Wien / Archivio IGDA, Milano

AKG London

▲ 克里姆特的肖像照片。
摄于1905年前后。

◀ 在庭园里与艾米莉埃·弗雷格拍照的克里姆特。摄于1910年前后。

◀ 1910年威尼斯国际现代美术展览会上，在克里姆特展室展出的绘画中也包含如此有冲击力的《朱禄斯 II (莎乐美)》。

然，同朋友的交往让他快乐，但他并不想进入社交界同很多人交往。克里姆特对政治不感兴趣，连第一次世界大战似乎都没有对他产生什么影响。

1914年战争开始前后，克里姆特的名字已经传遍了整个奥地利。例如，1910年在世界最著名的现代美术展——两年一次的威尼斯国际现代美术展览会上，组织者专门为克里姆特提供了一个展室。

1911年，搬到新工作室的克里姆特更加埋头于工作。1918年1月11日，在去餐馆吃早餐的途中，克里姆特因中风倒下，虽然性命被保住，但右半身却瘫痪了。再也不能作画的克里姆特在一个月后的2月6日又患上流感，并且就这样的去世了，时年克里姆特五十五岁，人们安葬了这位奥地利最伟大的画家。

▼ 《阿特湖畔的城堡 I》(1908年)。克里姆特和艾米利埃一家几乎每年夏天都造访这里。

Narodni Galerie, Prague/AGK London/Erich Lessing

装饰与颓废

DECORATION AND DECADENCE

居斯塔夫·克里姆特是奥地利文化史上最光彩夺目的人物之一。虽然他接受的是传统的美术教育，但不久他便开创了独自的风格，并站在了前卫艺术的第一线。

克里姆特几乎没有做过关于自己及自己作品的本人论述，惟一一件是保存在维也纳市博物馆里没有日期的打字原稿。这篇题为《关于不存在的自画像的注释》中有这样的词句“我没有画过自画像。作为绘画题材，与我自己相比，我对其他的人物、特别是妇女更感兴趣。……我没有什么特别之处，我只是一名日复一日从早到晚画画的画家。画人物画、风景画。……我没有谈话和书写

方面的才能，特别是当关于自己或者对自己的作品必须说些什么的时候更是如此。……对于作为画家，值得注目的只有这一点，想了解我的人则只能通过观看我的作品，从中来理解我是什么样的人，以及我想做什么”。

这段文字并没有阐明很多内容，但其中指出了他作为画家的几个重要方面。它强调了克里姆特对美术的完全忘我精神（他的确是每天从早到晚作画，对工作

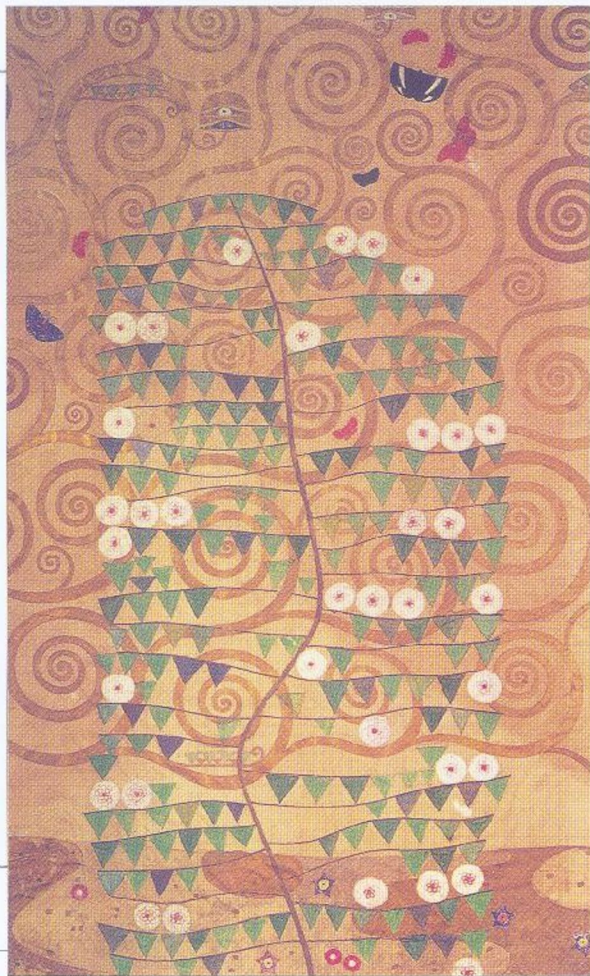
室外面 事情几乎不感兴趣），指出妇女的形象是他作品的中心所在，并且表明他希望观众通过仔细观看他的绘画，了解他重视视觉上的特质和个人感情的表达。他的绘画作品中，很多都具有神话性、寓意性的风格，而这有时候也只不过是极其个性化的体现所借用的题材而已。

装饰性和写实性的结合

克里姆特出身于工匠家庭，他的工作从根本上便带有一种匠

斯特克雷府

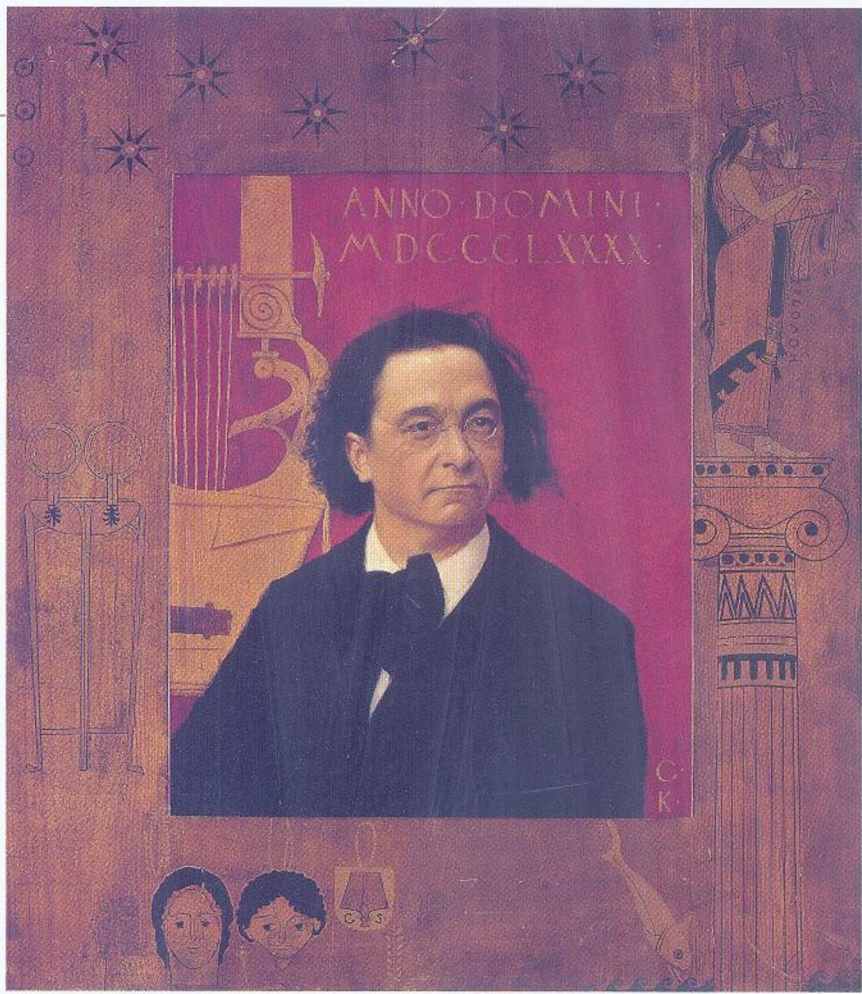
克里姆特在后期承担的重要工作中，有一项是进行布鲁塞尔的斯特克雷府餐厅的镶嵌画设计。这是比利时年轻的实业家阿道尔夫·斯特克雷投入巨额资金建筑、并装饰有四十个房间的大宅第，他在继承遗产后不久的1904年开始了这项工程。斯特克雷曾经在维也纳生活过一段时间，设计这座建筑的约瑟夫·霍夫曼，以及从事该工作的大多数美术家都是维也纳最著名的现代装饰设计公司——维也纳工作室的成员，克里姆特是这家公司的董事。关于自己制作的餐厅镶嵌画，他说道：“这也许是我装饰设计发展的最终阶段的作品吧。”绘画中有表示“生命之树”的弯曲的树枝（左图为其画稿）；有表示“期待”的年轻妇女；有表示“成功”的拥抱着的情人。

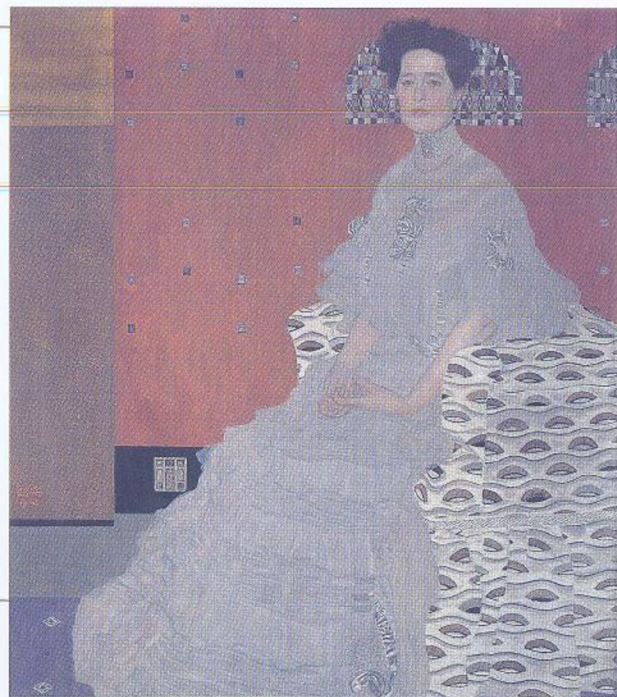
Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/The Bridgeman Art Library

肖像画

克里姆特在初期阶段就曾画过几幅像《钢琴家约瑟夫·蓬保尔》下(1890年)一样给人留下深刻印象的肖像画,但多数肖像画作品是进入到20世纪后所作的。由于维也纳大学大礼堂的壁画引起了非议,克里姆特停止了大型装饰画的创作,他必须寻找其它的收入渠道。克里姆特工作较慢,收费也高,但他的作品深受欢迎,他可以挑选自己喜欢的工作。肖像画的模特儿主要是富裕阶层的妇女,她们喜欢克里姆特华丽而充满魅力的风格。肖像画多数是全身肖像,妇女身上的漂亮礼服也画得非常出色。《弗利莎·莉特拉》右(1906年)是其中的代表作。

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck/Archivio IGDA, Milano

Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/AKG London/Erich Lessing

完美度,但都是极具传统性的绘画。他在学生时代所画的裸体模特儿的写生素描与美术学院的高才生的作品并无两样。从他在工作室的工作中所画的装饰画中也可以看出,克里姆特和他的同伴迅速掌握了各种绘画技巧和语言,而这些是为了描绘当时公众性绘画所要求的洗练风格的历史画和寓意画所必须的。他们为了达到细微部分的正确而努力学习历史,也曾参照穿着古代服装的模特儿(平常他们以自己或者家人为模特儿)照片来作画。例如,作为维也纳布尔克剧场装饰的一部分,克里姆特所作的《伦敦的古罗布剧院》(1886~1888年)中,他的弟弟就充当了罗密欧的模特儿。

走向自己的世界

在克里姆特为美术史博物馆所画的装饰画中,可以看到他正在脱离美术家协会面向大众的风格,并逐步显露自己绘画风格的最初迹象。他所描绘的人物稍微有些单调和格式化,并且可以感到些许的怪异。在其后的一项巨大工程,即为维也纳大学大礼堂所作的装饰画中,克里姆特向其独特绘画风格的转变

人心理,他喜欢精美的素材和精巧的手工。他在维也纳工艺美术学院接受过教育,但那里与历史更加悠久、层次更高的美术学院所进行的知识性教育相比,则把教育的重点放在了实用技术上。克里姆特初期的主要作品,是作为室内装饰的一部分而构思出的装饰画,与奢华的古典主义建筑的细节和厚重的金色涂

饰关系密切。他在停止这种工作后,仍然对金箔抱有好感,并时常以金箔装饰自己作品表面,而且他对复杂的图案和富有装饰性画框的喜好也没有改变。克里姆特的画框不是作品完成之后再加上,而是作为绘画不可分割的一部分形成于构思之中。

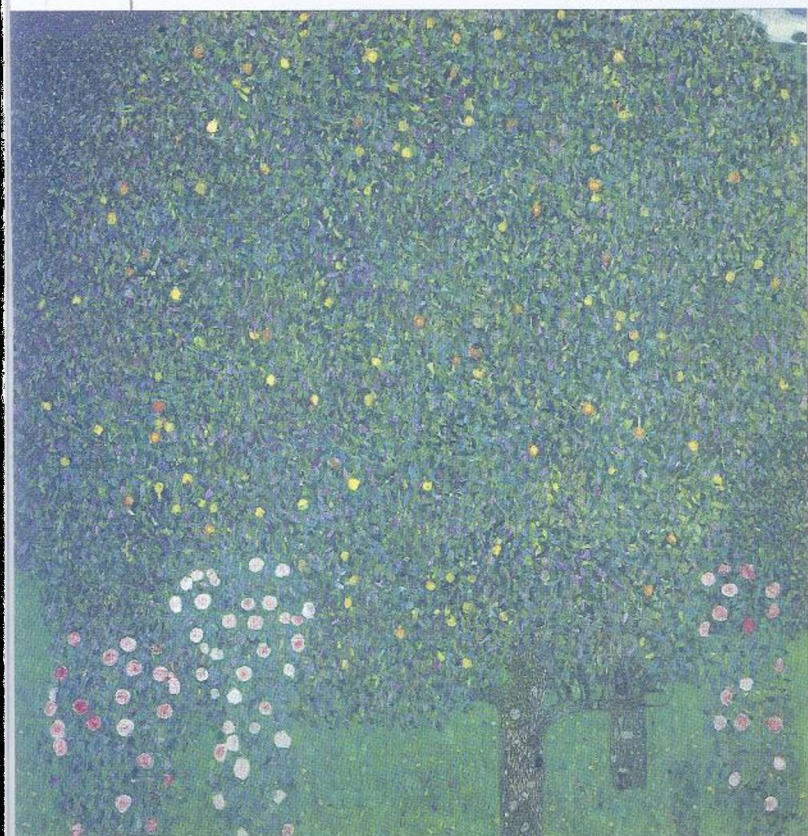
克里姆特初期的作品风格有很高的

风景画

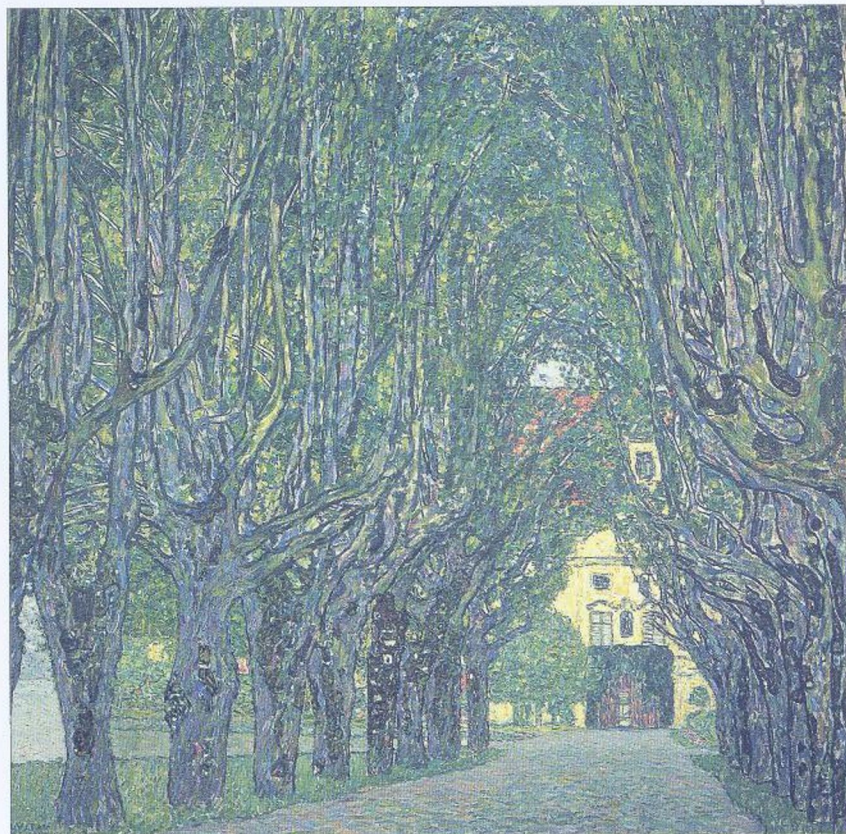
克里姆特开始画风景画是在他三十五岁以后。他的风景画创作于休假的时候，一般多为富裕的维也纳市民所喜欢的夏日休假胜地的风景。克里姆特的风景画在他的全部创作中占有重要的地位，他创作的风景画有五十幅以上，现存的约为全部风景画作品的四分之一。克里姆特的风景画往往是在野外创作，但并不给人以印象派画家作品的感觉。一般来说，其结构紧凑，画面呈现为丰富的装饰性图案，完全没有人的影子。奇怪的是，克里姆特的风景画几乎都画在正方形的画布上，作为风景画的形状颇为少见。《山毛榉林 I》右（1902年），《树下的玫瑰丛》左下（约1905年），《加玛城堡公园的林阴道》右下（1912年）。

Gemäldegalerie, Dresden/AGK London

Musée d'Orsay, Paris/AGK London/Erich Lessing

Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/AGK London/Erich Lessing

又达到了一个更高的阶段。在《哲学》(1900年展出的最初创作)中,没有画出历史人物或多数人所能理解的象征图案,取而代之的是,在没有明确形状的背景前,描绘的不是理想化了的人物,而是形形色色的裸体,以此表示“处于神秘发酵状态的宇宙”(称赞这幅画的为数很少的同时代评论家的评论)。

兼收并蓄

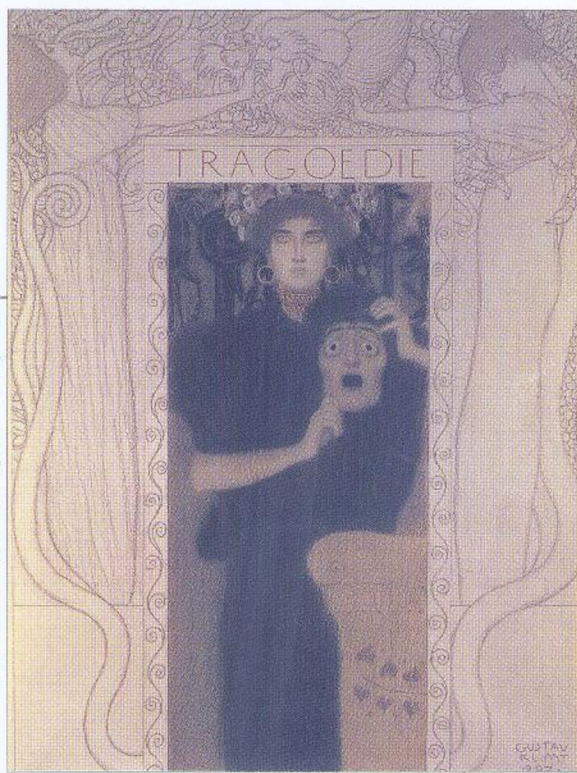
一方面,这种更加平淡、更加阴郁、整体上更加非传统性风格的变化,在克里姆特的架上画、素描和插图上表现得十分明显,他的这种变化是在各种各样的影响下产生的;而另一方面克里姆特

是非常折衷的,只要是他满意的东西,一旦被他发现就会吸收到绘画中。他曾经受到印象主义的影响,有几幅肖像画使用了柔软、如同雾霭笼罩一样的色彩和形态。给予他更加长期影响的是使用弯曲线条的新艺术派,他也受到东洋美术以及初期基督教美术镶嵌画中闪烁的金色图案的影响。克里姆特在1903年访问腊万纳的时候,亲眼见到了这种镶嵌画。当时与之一同旅行的友人记述道:“克里姆特确实感动了。虽然他什么也没有说,但这一点是明确的。”

感官世界

克里姆特成熟时期的作品融合了上述种种要素,以平淡的形状、富于韵律

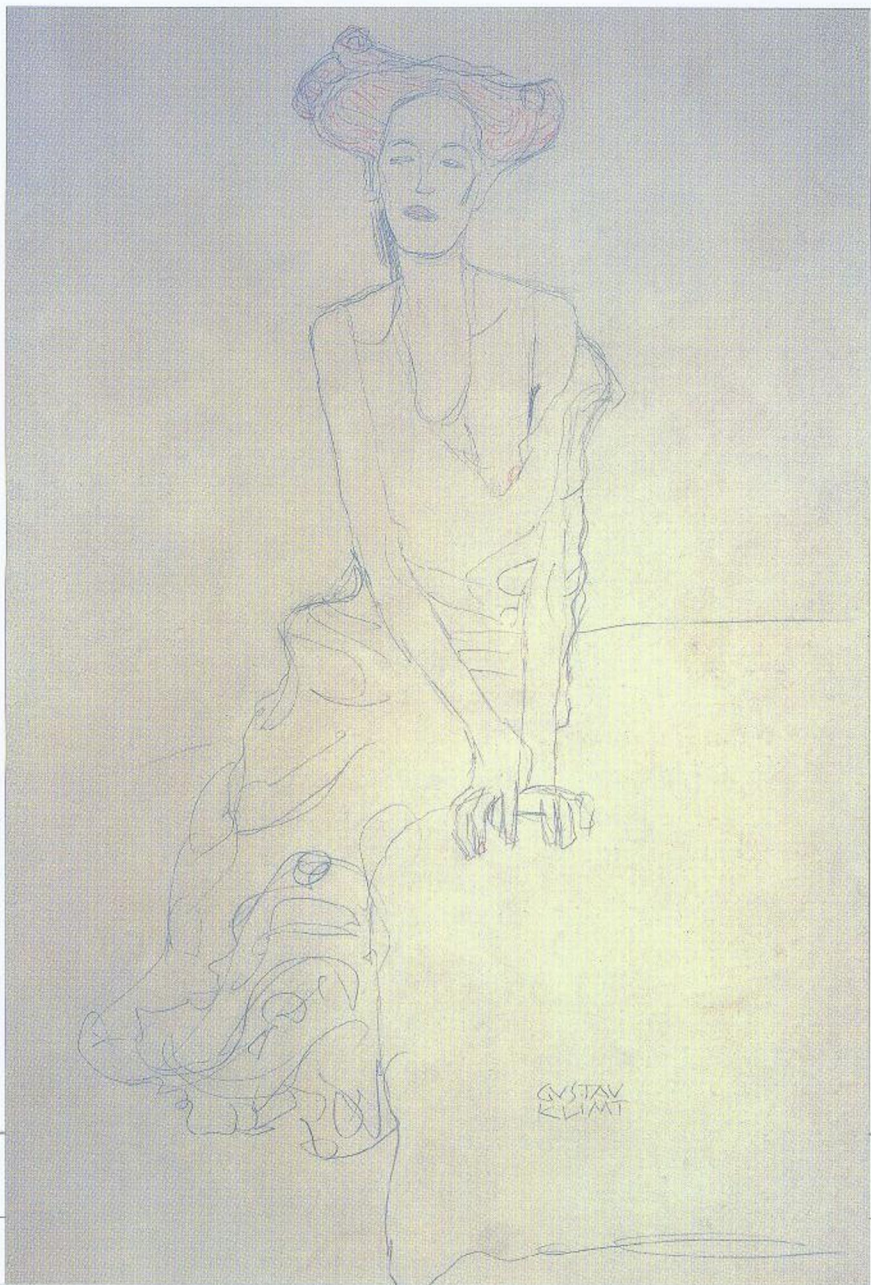
的线条、令人吃惊的细密描绘所构成的精细装饰性图案为特征,形成了非常独特的风格。他绘画中的人物面部有很多是以相当写实性的手法绘制的,但其它部分,如背景、服装等则是运用与之完全不同的装饰性手法,画有无数让人联想到天鹅或者孔雀的羽毛等极富感官性效果的图案,这强调了作为克里姆特作品中明显特征的情欲感觉。当时一名崇

Historisches Museum der Stadt, Wien/The Bridgeman Art Library

素描

克里姆特的素描也极为精彩。除了为绘画而作画稿的素描外,他也创作了不少作为独立作品的素描。他初期的素描是传统风格的,例如《悲剧》上(1898年),技法坚实,基本用木炭描绘,时而加入白色粉笔的笔触。后来,他的素描更加自由、细腻,很多用铅笔或者蜡笔画成。克里姆特喜欢画的题材是裸妇或者半裸妇,大多是描绘妇女躺在床或沙发上,性的情绪正处于高涨状态,极具挑逗性的作品。但由于画家是以非常洗练和优雅的笔触进行创作的,绝对没有淫秽之感。左图为《坐着的女人》(1918年)。

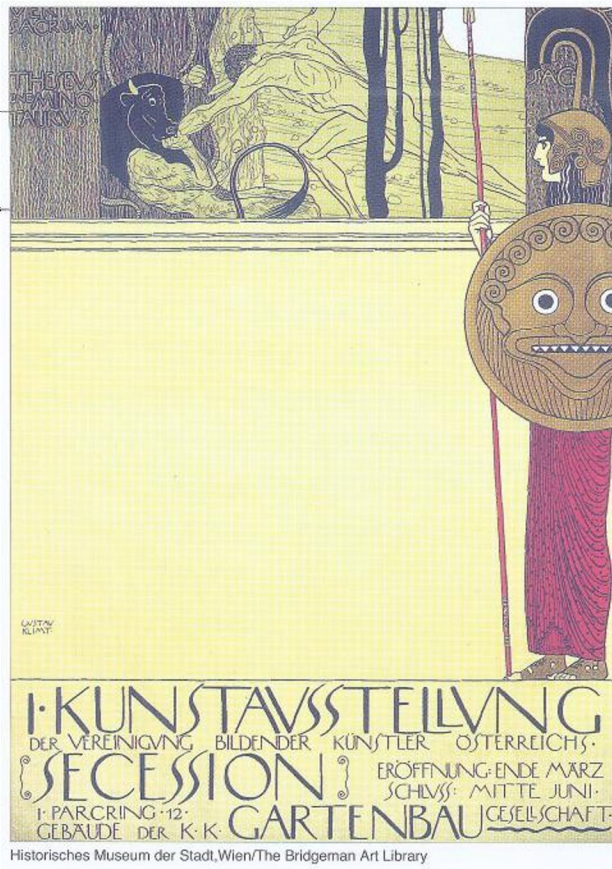

Private Collection/The Bridgeman Art Library

GUSTAV KLIMT

插图

与当时奥地利或德国的一流画家不同，克里姆特没有制作版画，而是画了很多书籍或杂志的插图。其最初的作品是学生时代创作的，而最重要的作品是他在发行时间较短（1898~1903年）的维也纳分离派杂志上所画的插图。这本杂志因其设计和印刷水平之高受到好评，克里姆特在为这本杂志创作的插图中，使用了细腻的线描和大胆的明暗对比，他的这一特点已经广为人知，创作于1898年的《裸的真理》（上右）便是一例。克里姆特在同年第一届分离派画展的宣传画（上左）中也以同样风格进行设计，表现了击败半牛半人怪物的提谢乌斯和女神雅典娜。

Historisches Museum der Stadt, Wien/The Bridgeman Art Library

Historisches Museum der Stadt, Wien/Archivio IGDA, Milano

崇拜克里姆特的女性对比其描绘的细腻和其自身肉体的粗糙，将克里姆特表现女性特质的熟练技巧巧妙地概括如下：“初看上去，克里姆特像一名寡言少语的粗俗农民，但他健壮的手，把妇女描绘成宛如做着心醉神迷之梦的高贵兰花一样。”

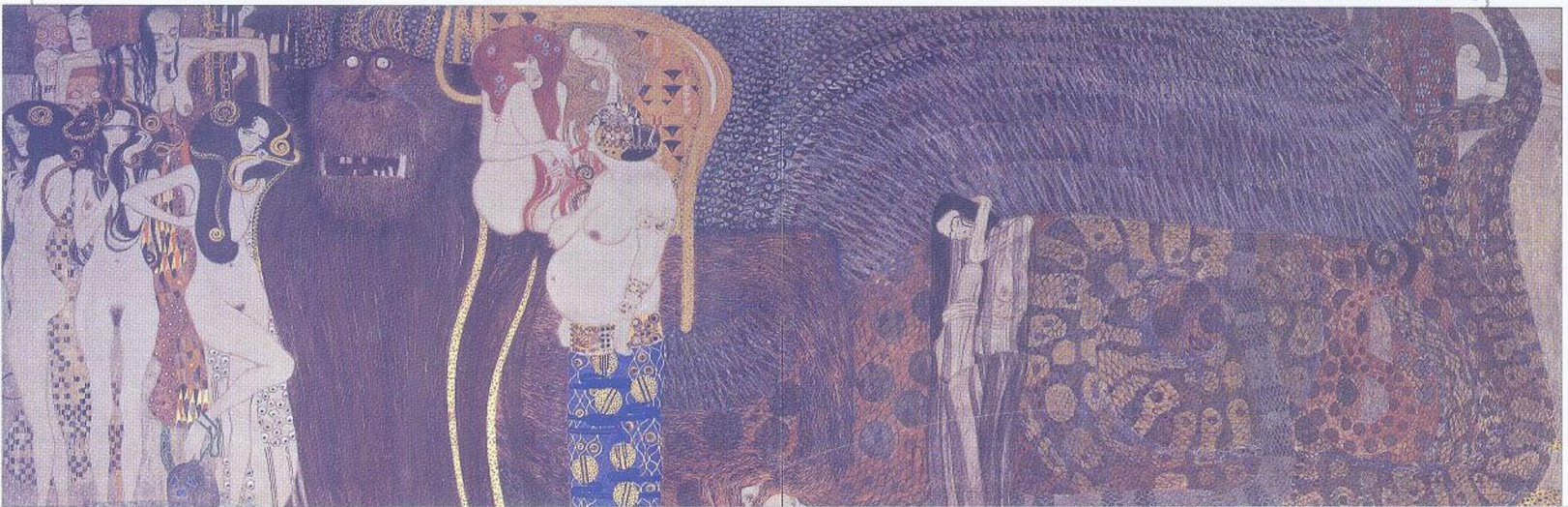
此外还有很多喜爱克里姆特细腻技巧的崇拜者。富有的收藏者热心地追寻克里姆特的作品，普通大众中也有很多人欣赏他的作品。在1910年的威尼斯国际现代美术展览会上，他的作品得到了特别好评。威尼斯市政府购买了一幅克里姆特展出的作品，时装设计师们也模

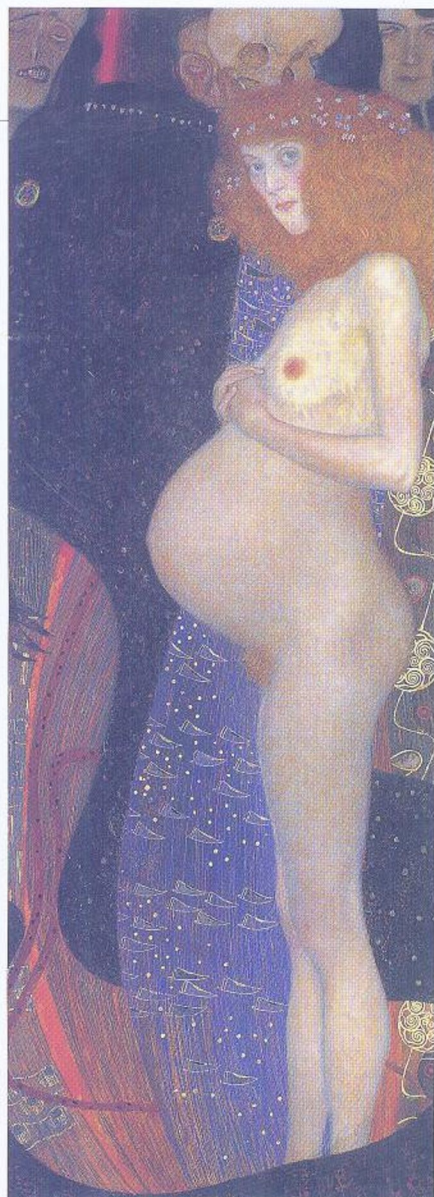
贝多芬装饰壁画

1902年，维也纳分离派举办了以贝多芬雕像为中心的展览会。在这件雕塑中，使用了白色大理石和彩色大理石、雪花石膏、青铜、象牙等各种材料，伟大的作曲家被表现得如同神一样。克里姆特在雕像展室旁边的展室，制作了围绕三面墙壁上方部分的装饰壁画。装饰壁画大部分以绘画构成，其中使用了金箔、银箔、镜子的碎片、铁钉、钮扣等各种材料。而所画出的大多数人物——主要是裸体妇女（也有巨大的、略有些滑稽的猴子）与贝多

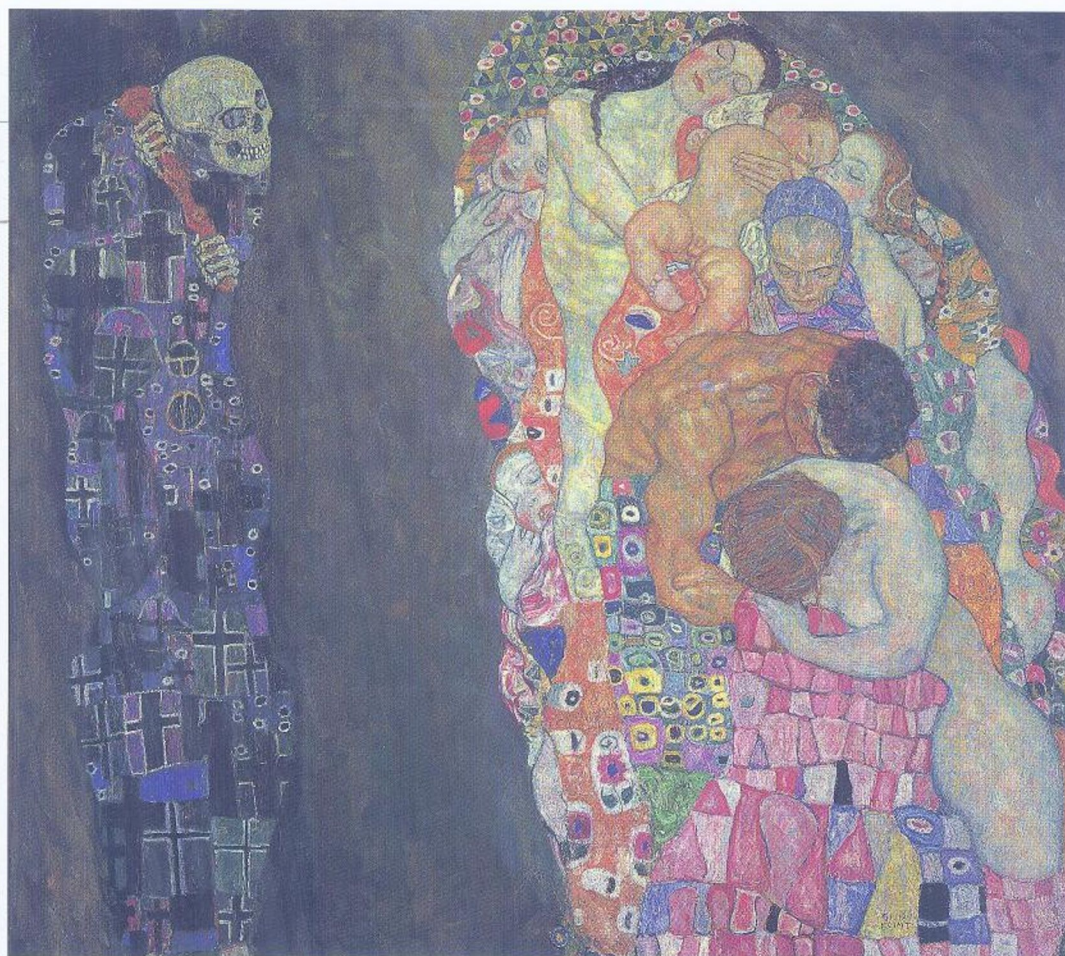
芬没有明显的联系，也不是对音乐的暗示。但在展览会的目录上附有这样的说明：“它与人类的憧憬和欲望相联系，表现了艺术的力量。它将把我们引向能够找到纯粹的喜悦、纯粹的幸福和纯粹的爱情的理想王国。”这幅装饰壁画本应马上拆除，但展览会结束后仍然被保存下来。最近，其复原品被送回了分离派展览馆。下图是题为《敌对力量》的一部分。

Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/AKG London/Erich Lessing

National Gallery of Canada, Ottawa

Collection Rudolph Leopold, Wien/Archivio IGDA, Milano

寓意画

克里姆特关于人类状态的寓意画在他的绘画中最为复杂，而且充满不解。由于他对自己的作品几乎没有什么评述，所以他的绘画一旦离开了传统，则往往难以弄清其正确的含义。但一般的意图似乎还是相当清晰的。克里姆特寓意画的中心主题是性，其处理方式也极其多样，反映了克里姆特（当时很多男子也与之同样）对妇女抱有的两种相反的看法。他认为妇女是美丽的偶像或者温柔的母亲的同时，也是以性为诱饵，将男子引诱到致命圈套中的肉食动物。《死与生》上（1911~1915年），《希望 I》左上（1903年），《水妖》左下（约1899年）。

Central Savings Bank, Wien/AKG London/Erich Lessing

仿他肖像画中妇女礼服的式样。但是，也有克里姆特的批评者，他们认为他的作品放纵，与现代生活毫无关系。的确，克里姆特没有描绘自己所生存时代的困苦一面，他的作品过于特异，脱离了近代美术的主流。但是，在其它方面，克里姆特的作品显然表现了那个时代以及那个地域的精神。可以说，在视觉艺术方面，最辉煌地表现了以第一次世界大战结束而宣告终结的维也纳文化黄金时代的正是克里姆特。在关于克里姆特的著作中，对于他出众的独特性，有这样的评述：“在他之前和在他之后，都没

有像克里姆特一样的人物。他对20世纪绘画的发展没有产生决定性的影响，但是，在他的作品中能够清楚地看到从古代到近代的变化，这一点他超过了其他任何一位伟大画家。”

名作特写

Österreichische Galerie im Belvedere, Wien/The Bridgeman Art Library

吻

维也纳 奥地利美术馆藏
Österreichische Galerie im Belvedere, Wien

THE KISS
1907 ~ 1908年
180 × 180 c m

克里姆特的《吻》如同闪烁的星光一样美丽，作品富于装饰性，极具情感。作品的问世，马上博得了人们的交口称赞，奥地利政府收购了这幅绘画，而后，此画成为20世纪最通俗的作品之一，拥抱着的情侣被经过装饰的黄金镶嵌图案所环绕，他们被画家表现在具有独特性格的金色背景前面。从中能够体会到自然主义和抽象性装饰之间的强烈对比，画面上抽象的图案，覆盖、环绕着写实的面部和手足。

克里姆特使用他所喜欢的正方形画布，凭借排除水平线以及所有意义上的现实空间，突出人物的装饰性和情人之间的甚至带有神秘色彩的热烈拥抱。画家有意识地以男子长方形的服装象征男性生殖器官；以妇女服装上具有容纳意义的螺旋形、圆形和椭圆形暗示女性生殖器官，这些是暗示接吻之后将要到来的肉体的结合。

Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna/AG London/Erich Lessing

Victoria and Albert Museum, London

