

[英] 简·罗戈夫斯卡
帕特里克·拜德

克里姆特

 山东美术出版社

克里姆特

[英] 简·罗戈夫斯卡
帕特里克·拜德

 山东美术出版社

山东省著作权合同登记号 图字15-2007-042号

图书在版编目(CIP)数据

克里姆特 / (英) 罗戈夫斯卡, (英) 拜德编; 唐仲明
译. — 济南: 山东美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-5330-2381-2

I. 克… II. ①罗…②拜…③唐… III. 油画—作品集—
奥地利—近代 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 0705932 号

© 2005 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2005 Sirrocco, London, UK (English version)

© 2007 Chinese translation Tang Zhongming

All rights reserved worldwide

策 划: 王 恺

责任编辑: 刘 媛 王立生

翻 译: 唐仲明

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: 广州市恒远彩印有限公司

开 本: 787 × 1092 毫米 8开 20印张

版 次: 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

定 价: 160.00 元

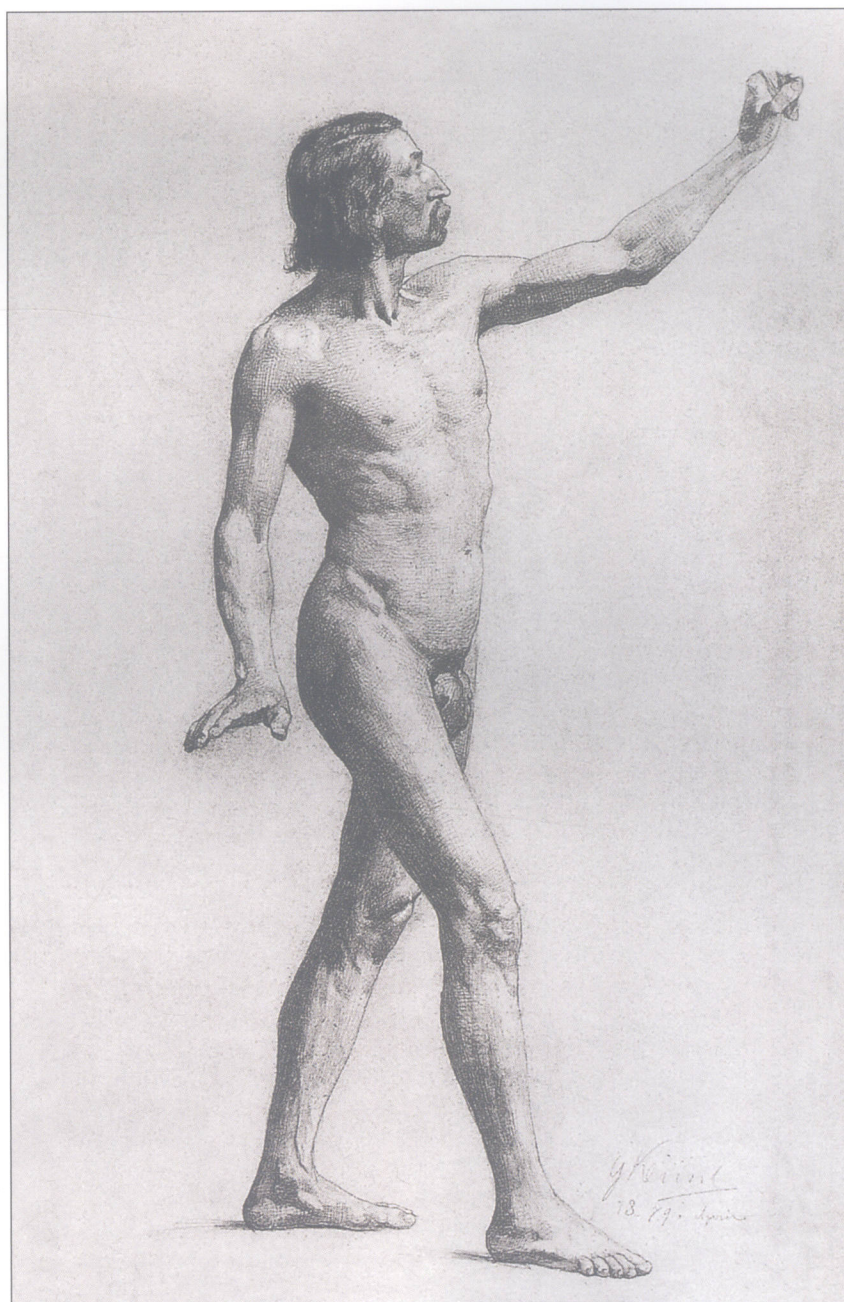
目 录

5 艺术生涯

53 图 录

154 大事编年

155 作品索引

艺术生涯

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

古斯塔夫·克里姆特的绘画构造了一个悠闲浮华的世界，那些美丽的、奢华的，最重要的是带有情色意味的作品，和我们现在所处的这个粗糙的后现代社会离得很远。他所表达的主题——寓意画、肖像画、风景画和人体画——并不包含对外在事物的映射，而是努力探索出了一个新的天地，在这里，美超越一切，并占绝对统治地位。

克里姆特绘画的用彩和方式，深深受到了日本、古埃及和拜占庭时期拉文纳文化的影响，那种平面的、二维的透视画法，以及经常出现在他作品中带有某种模式化的人物形象，都烙有明显的情色感官意味，尤其是女性形象，更是统领一切。

萌芽阶段

在克里姆特很年轻的时候，他的最初作品就给他带来了成功。他来自一个贫苦家庭，父亲是金铺里的一个雕刻师，几乎养不活他的妻子和七个孩子。克里姆特生于1862年，在14岁的时候获得了一个在维也纳工艺美术学校学习的机会。他的构图和绘画天赋很快引起了注意，1879年，他就和弟弟恩斯特以及另一个同学弗朗茨·马奇，合开了一个工作室。

19世纪后半期，在维也纳是一段重要的建筑热潮时期。1857年，弗朗茨·约瑟夫国王命令拆除环绕在城中心中世纪建造的防御工事。这样做的结果使新的城区萌芽形成，高楼林立，美丽的公园点缀其中，而这一切都由政府来开支。对年轻的克里姆特和他的伙伴们来讲，这也意味着大量的机会，可以展示他们的才华，而且他们很快就接到了委任，即为约瑟夫国王和伊丽莎白王后装点庆祝他们银婚的大殿。接下来的一年，他们又接到了委任，为位于卡尔斯巴德市的蒸气浴室绘画天花顶。很快，新的政府委任又接踵而至。

当克里姆特开始早期作品的探索时，比如《寓言》（55页）、《田园诗》（57页），或者他最早的一批作品，如《面向右方行走的男人体》（4页），都清晰地显露了他作为一名画家的娴熟技巧和远大前景，只不过这时的他，其绘画理念还完全在那个时代的学术和审美规范之内。比如在寓言画和田园画中所表现的女性，往往身体丰腴，朴素的衣服皱褶缠裹在身上，长长的头发柔滑地披在颈后。不要说是在18世纪，就是在17世纪，这样的作品看起来也毫不出格。她们给人的感觉是安详的、母性的，她们的裸体让人安静，毫无邪念。

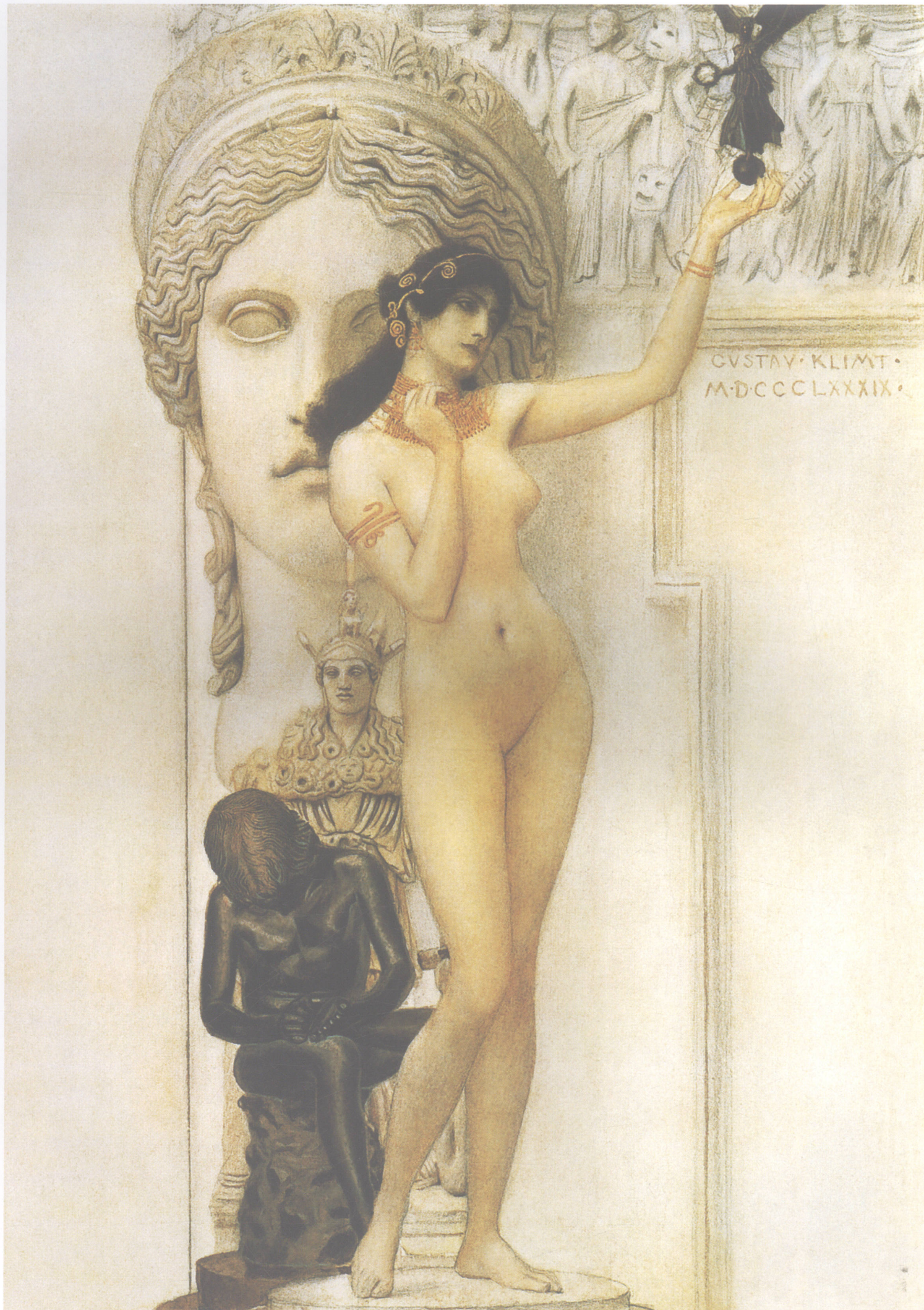
在过去，私处的毛发——如果身体的这部分必须表现的话——传统的做法是用一种平坦的、不会引发任何邪念的“V”型掩盖，就像现代孩子们的洋娃娃。在更早一些的中世纪和文艺复兴时期，绘画作品在表现男性或女性私处的时候，往往还可笑地用一片无花果叶子来遮盖，那样反而欲盖弥彰。但即使如

1. 面向右方行走的男人体

1877-1879

铅笔

43×24 cm

2. “雕塑”的寓意，1889
铅笔、水彩
44 × 30 cm
历史博物馆，维也纳

3. 神话故事，1884
黑色铅笔、墨水
63.9 × 34.3 cm
历史博物馆，维也纳

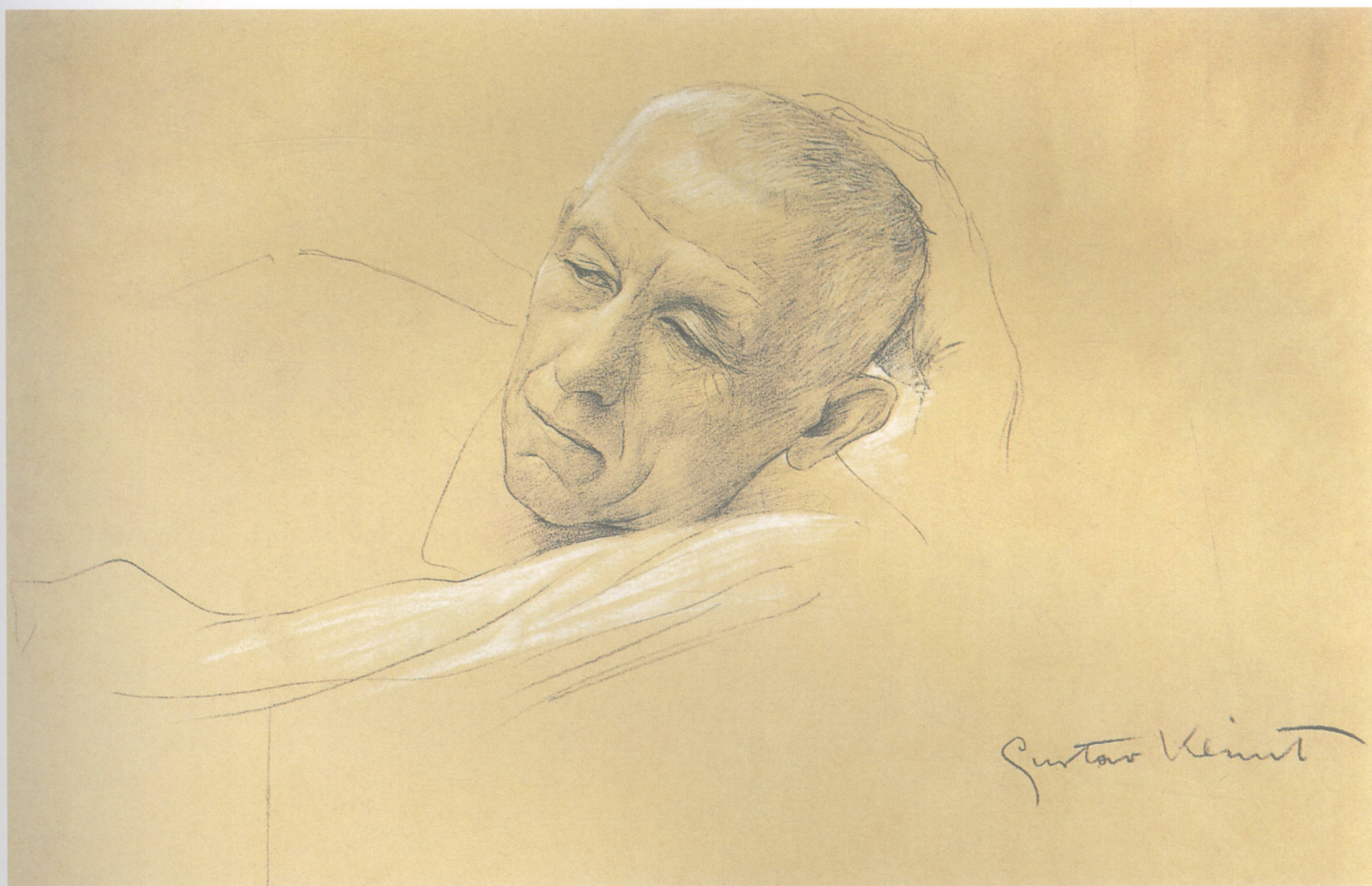

4. 朱丽叶之死，1886

黑色铅笔、白色

27.6 × 42.4 cm

阿尔贝特美术馆，维也纳

5. 躺倒的男人头像（摘取自威尼斯帝国
剧院天花板），1886-1888

黑色粉笔、白色

28 × 43 cm

阿尔贝特美术馆，维也纳

此，最早也就是在1896年，克里姆特才采用一种更直接的方式来描绘人体。

可以再举一个例子，人体表现在雕塑的定稿图样和绘画作品本身也存在差异。在雕塑图样上，我们已经可以看到人体私处毛发毕现，蓬松、狂乱，黑黝黝的一团。图中的女人直视观者，就好像赤裸裸地站立在自己卧室的门旁，召唤起观者亲近爱抚她的欲望。而绘画作品则相反，要用一种传统方式来描绘人体：雕塑最经典的正面姿势不见了，随之消失的还有那些私处的毛发。

分离派

那些早期的政府委任使得克里姆特成为一个才华横溢的成功艺术家。但在接下来的1892年，随着他父亲和弟弟恩斯特的去世，克里姆特和马奇的合作关系也似乎明显地冷淡下来，这时克里姆特也开始了更有挑战性的探索。

1894年，马奇离开了他们共建的画室，1897年，克里姆特和他一些最好的朋友们，参加了奥地利艺术家联合会，并由此发动了著名的一场新艺术潮流——分离派，在这场运动中，他很快就被选为主席。

分离派获得了很大的成功，并在1898年举办了第一次和第二次的展览。这场运动也使他们挣了足够的钱，从而建造属于自己的大厦，并请来了建筑师约瑟夫·玛利亚·奥尔布里希来做设计。建好的大厦入口处铭刻着他们的口号：“创造每个时代的艺术，到达艺术的自由境界。”分离画派不仅代表了最好的奥地利艺术，而且成功地融合了维也纳—法国印象画派和比利时自然主义画派的风格。

惊世骇俗

1894年，克里姆特和马奇接到了一项政府委任，为维也纳大学创作一系列壁画。分配给克利姆特的任务是为三个院系创作：哲学院、医学院和法学院。这项委任的本意很明显：大学希望通过一系列用正统方式表现的品格高雅、形式规范的绘画作品，来表现哲学的智慧深邃，医学的救死扶伤，同时庄严优美、蒙着双眼的法律女神拿着一对天平以示公正。

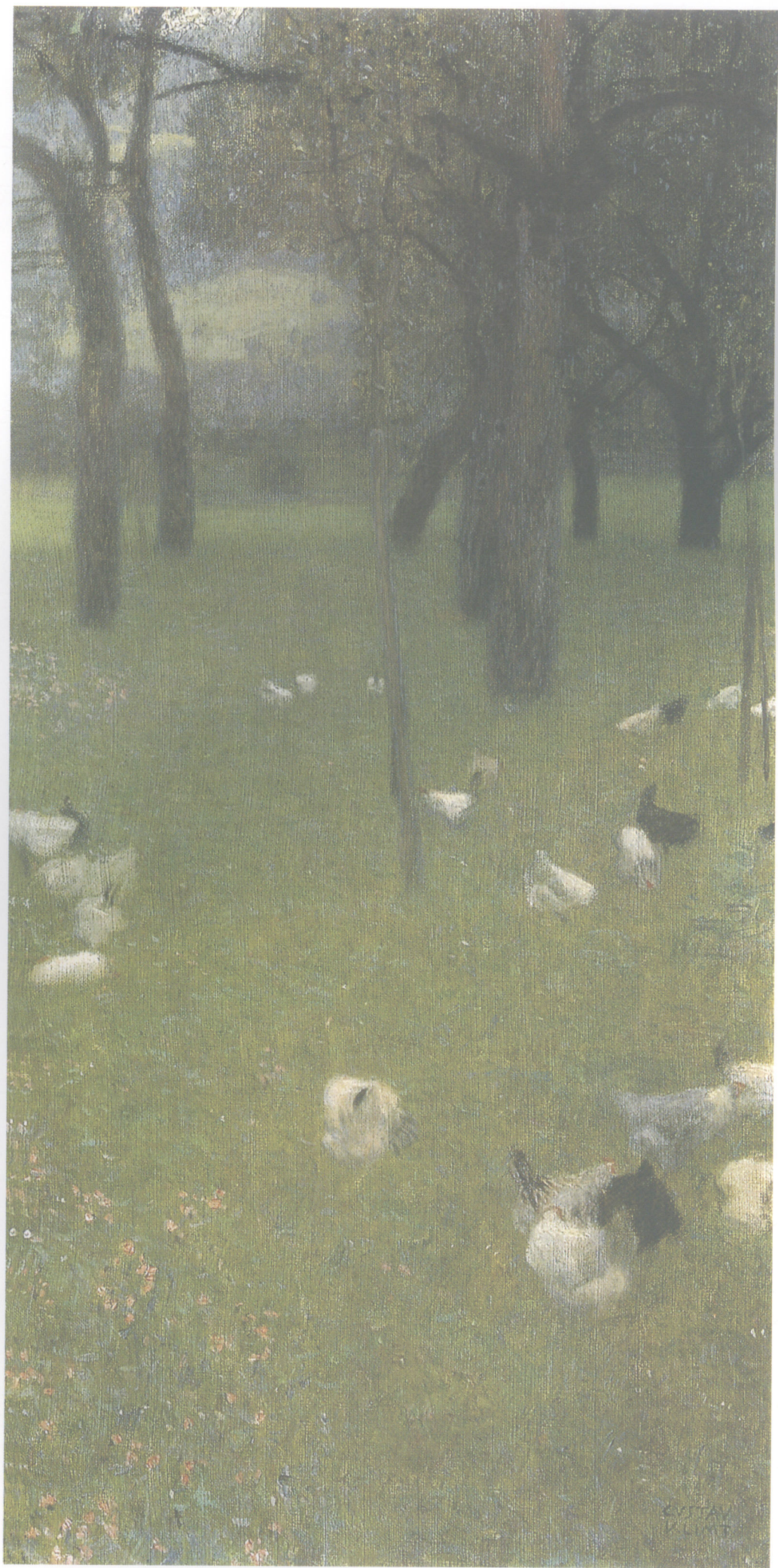
但是经过好几年的艰苦工作，他们所得到的，却是诽谤和争议，以至于克里姆特为他的超前而付出了代价，不得不将他的这些作品撤回。

在1900年举办的巴黎博览会上，克里姆特的作品第一次出现，尽管他创作的《哲学》为他赢得了一枚金奖，但是维也纳的学院派却还是不认同法国人对他作品风格的赞赏。

在接下来的一年，他为医学院创作的未完成稿刚一露面，就引发了更为激烈的争议。在这幅作品中，大家都太难搞懂克里姆特对

6. 一个女人的画像，1894年
油彩、木版
39 × 23 cm
艺术史博物馆，维也纳

7. 雨后, 1899

布面油彩

80 × 40 cm

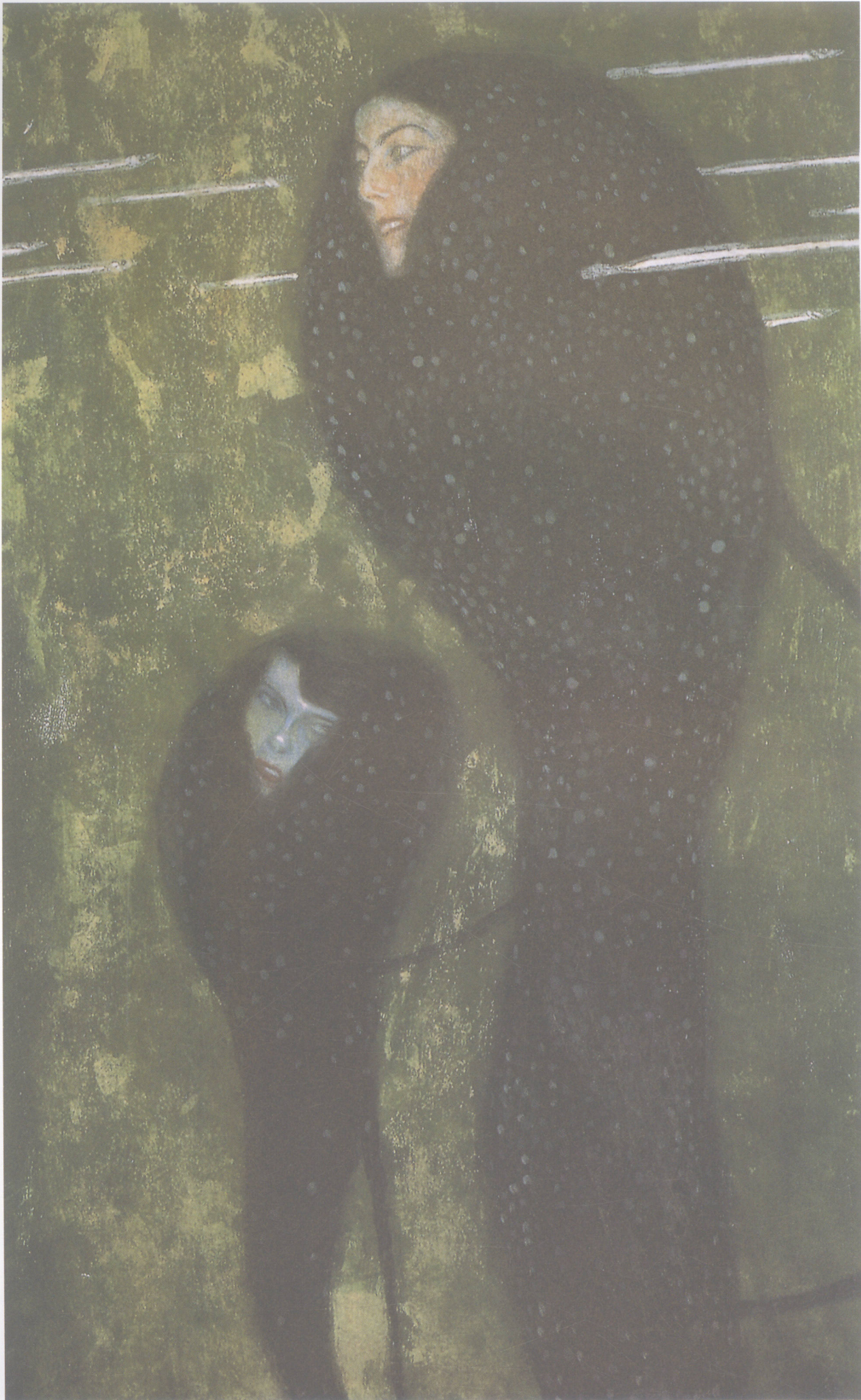
国家美术馆, 维也纳

8. 水精灵 (银鱼), 1899

布面油彩

82 × 52 cm

奥地利银行艺术中心, 维也纳

9. 音乐, 1901
石版画

于医学的描绘到底是什么意思了。

画面给人的视觉是混乱无序的，如同在地狱中。衰老的人物脑袋、代表人体躯体的团块，都表明人类在受病痛折磨，而非痊愈。观者的眼睛不可避免地会被吸引到画面左边的上方和下方，那里有两个使人触目惊心的女性形象。很明显，按照当时的惯例，药物本身应该暗示着魔鬼的含义，但在这幅画面的左下方，克里姆特按照新艺术风格塑造的女性，以金色来作装饰，使其看起来更像是一个女祭司，不是去治愈病人，而是将他们做祭品。在画面的左上方是一个惹人注目的裸体女子，她的姿势非常放荡恣肆。我们的眼睛不由自主地会滑向她的腹股沟，因为她的双臂滑稽地摆成耶稣受难的样子。

但这幅作品人物的构图充分表明了克里姆特多么地杰出和优秀，下笔如有神：粗粗的线条和精妙的阴影让我们的眼睛固定在裸体女子身上。同时可以展开有趣的想象：尽管在绘画中这名女子斜斜地站着，无依无靠，就要倒下来的样子。可是仔细看构图，这名女子又好像是在躺着，又或者是正靠着什么东西。

包括这些以及其他一些女性形象，克里姆特完全背离了19世纪学院派那种丰满、安逸的女性形象。他的女主人公拥有一种性别意识，头发长长，身材苗条，姿势柔软，既充满诱惑，又似乎存在危险。

10. 两个女孩和夹竹桃，1890

布面油彩

55 × 128.5 cm

沃兹沃思艺术协会，哈特福德（康涅狄格）

11. 愿望与暗示, 1903

布面油彩

52×60 cm

个人收藏