

[英] 埃斯特·塞尔斯登
[德] 雅内特·沃温格伯格

埃贡·席勒

 山东美术出版社

埃贡·席勒

[英]埃斯特·塞尔斯登

[德]雅内特·茨温格伯格

 山东美术出版社

山东省著作权合同登记号 图字 15-2007-043 号

图书在版编目 (CIP) 数据

埃贡·席勒 / (英) 塞尔斯登, (德) 茨温格伯格编; 刘媛译. — 济南: 山东美术出版社, 2008. 1

ISBN 978-7-5330-2382-9

I. 埃… II. ①塞…②茨…③刘… III. ①素描—作品集—奥地利—近代②水彩画—作品集—奥地利—近代③油画—作品集—奥地利—近代 IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 076795 号

© 2005 Confidential Concepts, worldwide, USA

© 2005 Sirrocco, London, UK (English version)

© 2007 Chinese translation Liu Yuan

All rights reserved worldwide

策 划: 王 恺

责任编辑: 陈 蔚

翻 译: 刘 媛

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

1991.10.

艺术生涯

1964年，在伦敦举办了第一个重要的席勒作品展，而奥斯卡·柯柯什卡对此的评价是“色情的”。在“发现”现代艺术和缺乏“主题”的时代，席勒对这一类批评的回应是：对他而言，并没有什么“现代性”，存在的只有“永恒”。席勒的世界集中在对人体的写实之中，包括局部的、现实的等等。并且他的画都是自主创作的，没有受到委托。这种执著的自我探索表现为对自己和他模特的坚持不懈的展示与揭露。由蒂姆和贝克尔编辑的德国艺术百科把席勒划归到色情艺术家的行列，因为席勒的艺术就是对人体赤裸裸地描绘与表现。并且，席勒既画男人体，也画女人体。他的模特们表现出一种令人难以置信的直率，充满对自己性别的尊重，同时也非常技巧地诱惑着观众。

对席勒来说，那种评价女性美的陈词滥调引不起他的兴趣。他懂得，窥视的欲望与诱惑、厌恶的生理反应有着内在联系，人的体内拥有性的力量和死亡的因素。席勒死在床上的照片(第6页)，看起来就像28岁的他在睡觉。席勒憔悴的身体非常瘦弱，头枕在弯曲的胳膊上。这惊心动魄的一幕，不由得让人想到了他的画作。由于传染病的威胁，最后一位客人来探望感染了西班牙流感的席勒时，只能与他通过放在卧室与会客室之间的镜子来互相交流了。

就在那一年，1918年，席勒为自己和妻子设计了一座陵墓。莫非他已经知道——作为一个对自己了解得如此透彻，具有前瞻性眼光的人来说——自己的死期将至？难道他个人的命运与那即将倒塌的旧体系——哈布斯堡王朝一起走向尽头？席勒的创作生涯只有不到10年的时间，在这个时间段里，他一共创作了334幅油画和2503幅素描(简·卡利尔，纽约，1990)。他主要的作品是肖像、静物和城镇风光，然而其成名却源于他精湛的制图术。西格蒙德·弗洛伊德揭示了维也纳上流社会被压抑着的享乐原则：他们把女性限制在紧身胸衣和带裙撑的百褶裙里，完全把她们当作未来母亲的角色。而席勒则恰恰相反，把他的模特从陈腐的观念中解放出来。他的裸体画深刻表达出模特的内心，并把他或她的性别直白地表露给观众。

席勒的童年

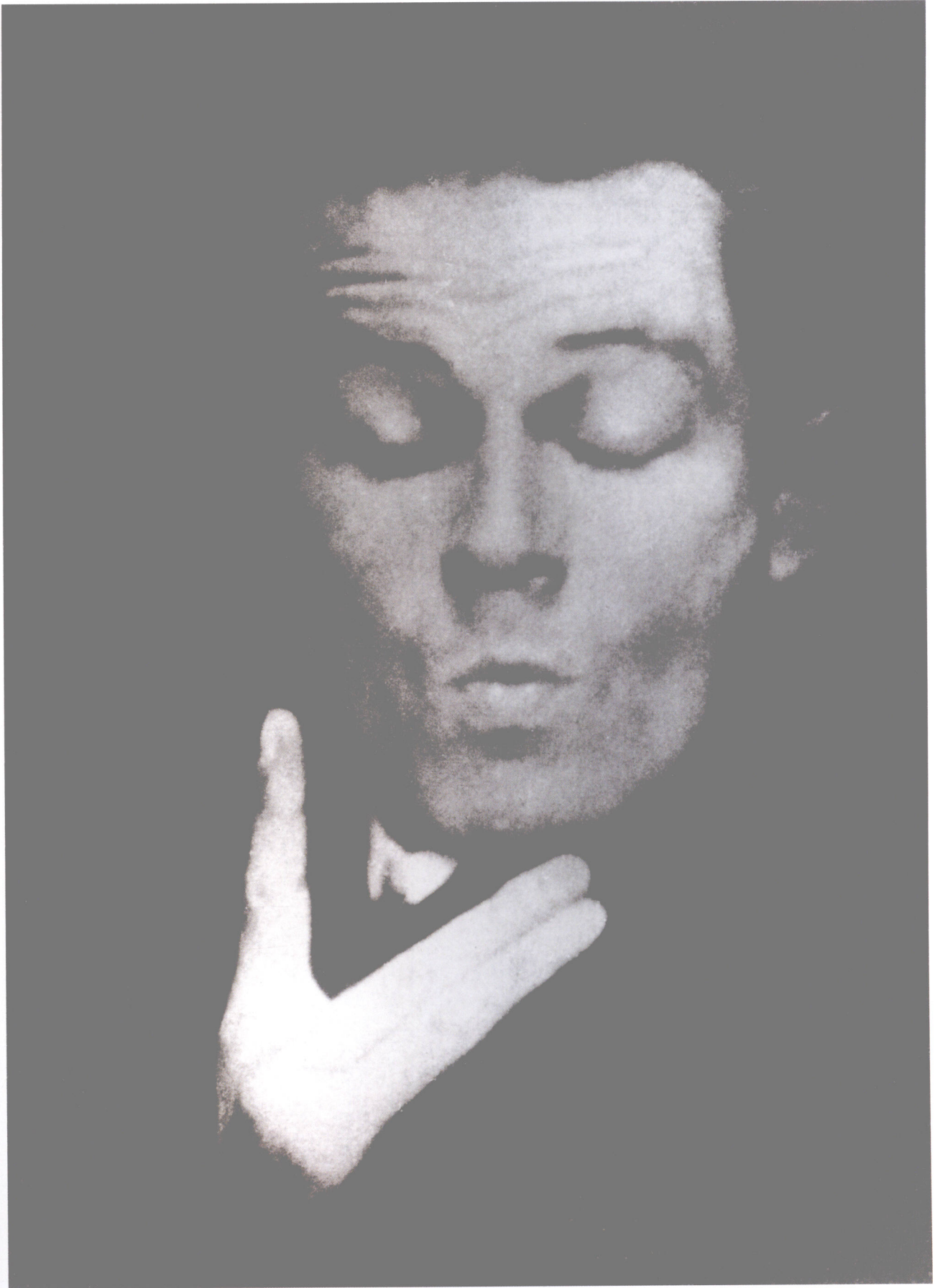
在大工业时代，伴随着蒸汽机的轰鸣、林立的工厂以及工作其中的人流，埃贡·席勒于1890年6月12日诞生在图尔恩的火车站大厅里。图尔恩是多瑙河下游的奥地利小镇。继两个姐姐梅拉妮(1886—1974)和埃尔薇拉(1883—1893)之后，他是铁路主管阿道夫·尤金(1850—1905)和妻子玛丽·氏·绍科普(1862—1935)的第三个孩子。在这个家庭惟一的男孩身上，有着之前3个男性死婴的阴影。3岁的时候，他又失去了10岁的姐姐——埃尔薇拉。居高不下的婴儿死亡率就像是在多次抽签，这种命运在席勒后来的作品和他的女性绘画中都有所表现。1900年，他上了克雷姆斯的文法学校，但他不是一个好学生，经常逃避到自己的绘画世界中去，这令他的父亲非常愤怒。

1. 摸着面颊的自画像，1910
水粉、水彩、铅笔
44.3×30.5cm
阿尔贝特美术馆，维也纳

2. 死在床上的席勒，1918

3. 埃贡·席勒
安东·约瑟夫·特里卡摄
1914
阿尔贝特美术馆，维也纳

1902年，父亲把儿子送到了位于克洛斯特新堡的地区文法和高级中学。因为父亲糟糕的健康状况，席勒的童年生活非常艰难。他父亲得过梅毒，是他去了的里雅斯特一所妓院的结果，根据家庭编年记载，这与蜜月有关。婚礼当晚，新娘从卧室里逃走了，二人第四天才正式同房。当然，他也把她传染了。因此，席勒的父亲非常孤独和绝望。由于种种原因，他早早就退休了，但仍然穿着铁路制服坐在家，并经常处于一种精神混乱的状态。1904年夏，新的打击——瘫痪又来了，父亲试图跳窗自杀，可惜没有成功。最后，经过长时间的病痛折磨，他终于死于1905年元旦。在神经错乱的情况下，席勒的父亲焚烧了自己的铁路股票，使得妻子和孩子处于穷困潦倒之中。他的一位叔叔，利奥波德·齐豪茨克，帝国皇家铁路的总监，决定与他妈妈共同监护15岁的埃贡，他计划按照这个家庭的传统把他也培养成一个铁路职员。在这一时期，年轻的席勒总是穿着叔叔的二手衣服和纸质的白色硬领，看起来越来越像他的父亲了。由于拥有绘画方面的杰出才华，他就一边收集蝴蝶和矿石标本，一边描绘大自然。

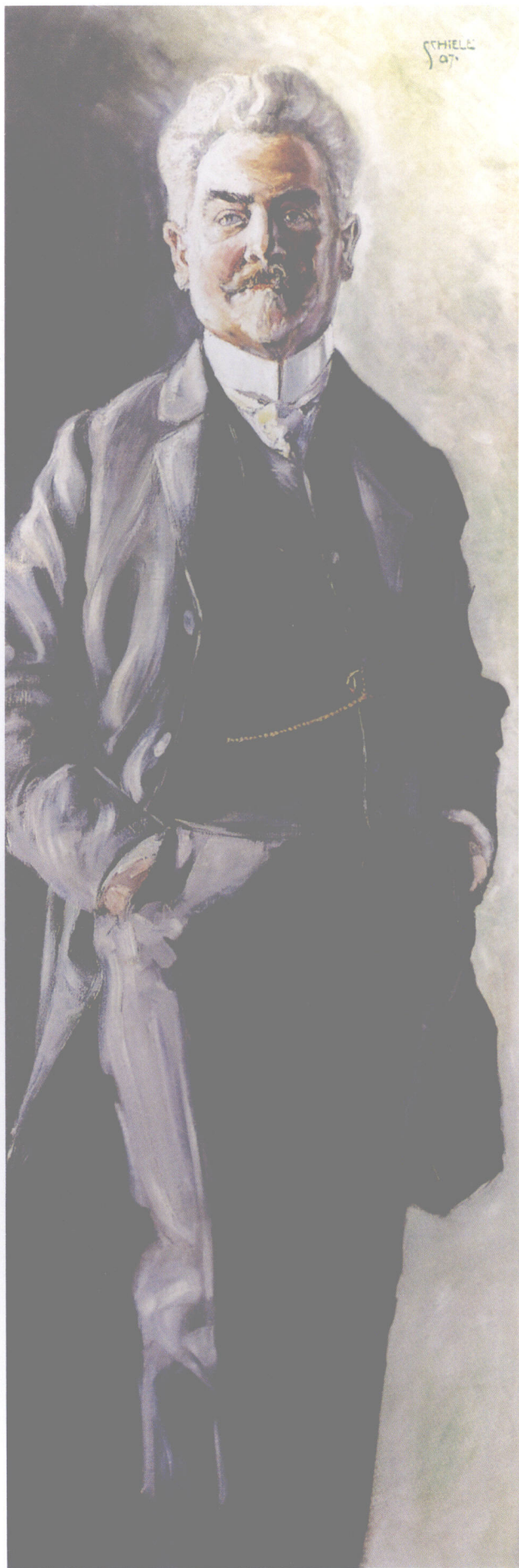
多年后，席勒在给姐姐的信中写道：“事实上，直到今天，我才体验到一种精神上的美妙觉醒。我醒过来了，清醒之前我在梦中被幽灵蛊惑住了。就像他对我说的，我当时处于固执僵硬和酩酊大醉之中。”由于不能接受父亲的死，席勒时常处于想象当中，宣称父亲一直跟他在一起，并且时常跟他交谈。相反，由于不住在一起和其他一些误解，导致了他跟母亲关系的不融洽。而他的母亲在极度的经济窘迫之中，迫切希望独子能够承担起赡养她的义务，并让姐姐也能够到铁路部门来工作。

然而，也许由于席勒在孩提时代得到了过多的母爱，现在却宣称自己“永远都是一个孩子”，从而加深了他们之间的裂痕。多亏了命运的帮助，画家卡尔·路德维希·施特劳赫(1875-1959)自告奋勇，指导这个有天分的年轻人学习制图技术；克洛斯特新堡的艺术家马克斯·卡雷尔也来照顾这个孩子。1906年，在席勒才16岁的时候，他第一次努力，就通过了维也纳视觉艺术学院普通艺术班的入学考试。甚至他那严厉的叔叔，原先只提供给他住处，现在也开始负责他的午餐了，并给他妈妈发去了一封电报：“他考试成功。”

最喜爱的妹妹，格蒂

在他的部分裸体画中，那位有着火红的头发、丰满的胸部以及乱糟糟阴毛的模特就是他最小的妹妹格特鲁德(1894-1981)。在另一张水彩画中，格蒂向后靠着，穿着整齐的衣服，包括黑色长袜和鞋子。她提着黑色的裙摆，露出了私处。席勒的画中没有床，没有椅子，只有他妹妹用自己身体摆出的诱人姿态，这是一种乱伦的白日梦么？比他小4岁的妹妹，是他百依百顺的画作的主角。

同时，就像西格蒙德·弗洛伊德发现的那样，性欲的体验促进了自我发现。观察隐私的冲动正是孩子性别意识萌芽的反映。年轻的埃贡用画笔来表达他对异性的观察。他把观察异性的游戏和对他模特私处不加掩饰的兴趣都综合进他的裸体画中。而这种用目光“搜寻”在白色裙边下敞开的女性私处，是当时的社会绝对禁止和不能接受的。格蒂那长着雀斑的皮肤、绿色的眼睛以及红红的头发都变成了席勒以后所有女性及模特的原型。

4. 利奥波德·齐豪茨克立像, 1907

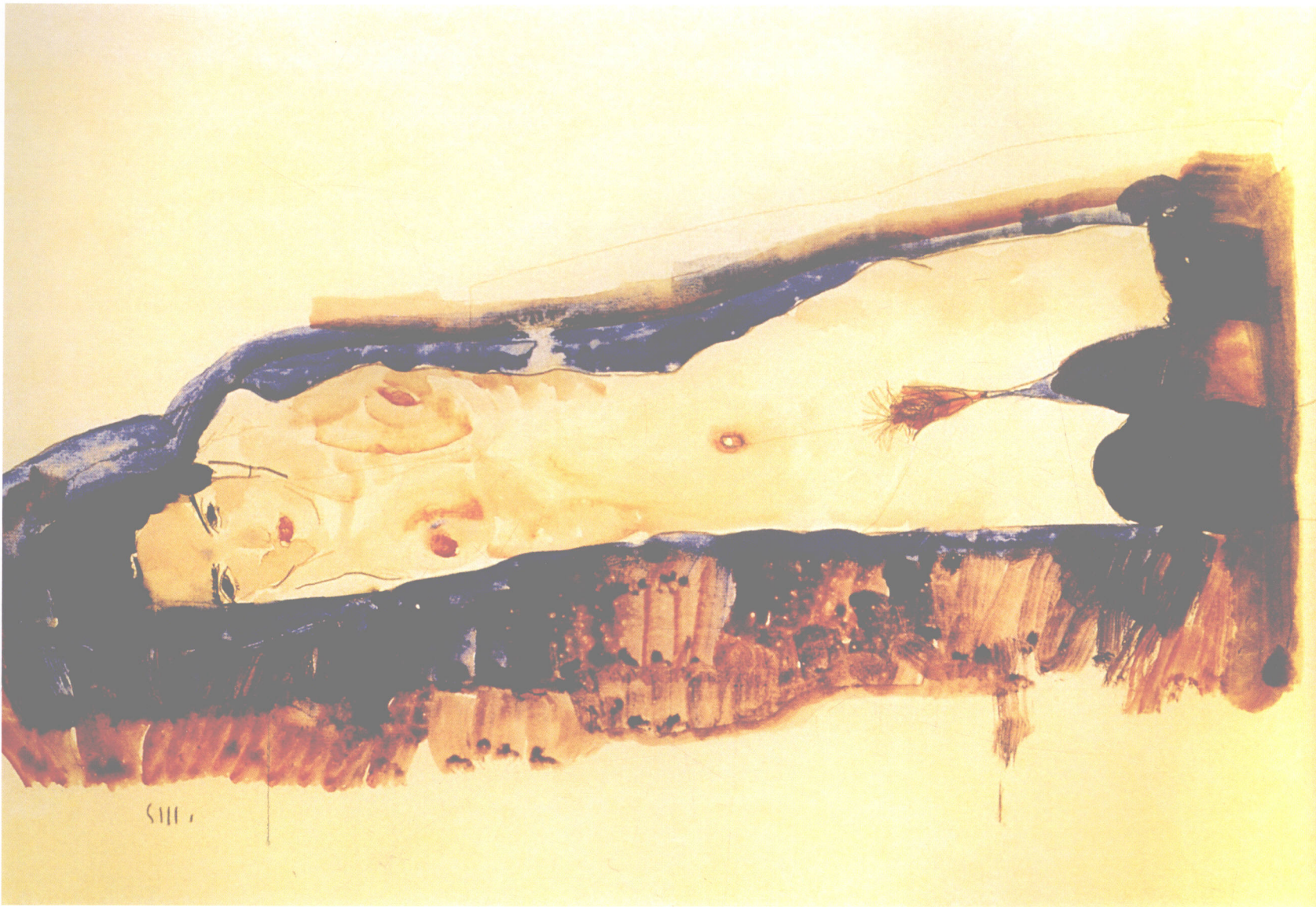
布面油彩

149.8 × 49.7cm

私人收藏

世纪之交的维也纳

维也纳是哈布斯堡帝国(奥匈帝国)的首都，奥匈帝国拥有大约三千万人口，是一个由12个民族组成的多民族国家。弗朗茨·约瑟夫皇帝维持着严格的西班牙宫廷礼仪。但是在纪念他执政40周年的庆典时，他开始了对城市大规模地改造，包括修建大约850座公众和私人纪念碑及建筑。与此同时，越来越多的边远地区人口流入这座城市。与工业化的进程相配合，郊区的无产阶级出现了。同时新兴的资产阶级都居住在高级的街区里面。在作家咖啡馆，利奥·特罗特斯基、列宁以及后来的希特勒都曾定期在这里聚会，对刚刚开始的新世纪评头论足。

维也纳的艺术空气到底有多么陈腐，从1893年对恩格尔哈德的画作《樱桃树下的年轻女孩》的诽谤中就可见一斑。这幅画以这样的理由遭到了批判：“当看到这样写实的绘画时，有教养的、上流社会的女性观众感到了痛苦和难堪。”当参加官方主办的裸体画展早已成为每个艺术家的义务以后，这种论调显得格外虚伪。1897年，克里姆特与他的同伴们成立了维也纳分离派，这是一个脱离了官方认可的分裂团体，他们信奉的座右铭是：“给时代以艺术，给艺术以自由”。

1898年，分离派的第一次展览在一座属于园艺协会的建筑中举办。它与通常的那些包括几千幅作品，其中只有约100到200件是精品的展览不同。这次展览很成功，从约10万名观众中获得的收入足以修建一座由建筑师奥尔布里希设计的新画廊。关于罗丹、珂勒惠支、贺德勒、马奈、莫奈、雷诺阿、塞尚和凡高等人的展览打开了通向最现代的世界艺术殿堂的大门。画家们与当时著名的一些作家、音乐家，比如里尔克、施尼茨勒、阿尔滕贝格、舍恩贝格、阿班·贝尔格等等，共同创办了一本期刊——《神圣之春》。并且，他们还发展出一整套关于艺术作品的观念，涵盖了艺术的方方面面。与此同时，“分离派”要求废除高等与低等艺术、富人和穷人艺术之间的界限，并宣布艺术属于公共财产。不过，新一代艺术家保留了原来上流社会的一点特权——“艺术就是一种生活方式”的观念，它包括建筑风、室内设计、服装与珠宝等等方面。

古斯塔夫·克里姆特，父亲般的人物

1907年，席勒结识了古斯塔夫·克里姆特(1862-1908)。后来，对席勒而言，他成为了一个父亲般人物。克里姆特在自己余下的生命历程中慷慨地支持着这个年轻的天才。他们彼此交流作品，克里姆特甚至给席勒当过模特。在克里姆特的艺术生涯中，他从大量的委托作品中获益良多，比如长达34.14米的贝多芬装饰板。由于作品中的主要图像是众人簇拥下的一对裸体夫妇，克里姆特遭到了许多非议和误解。当《神圣之春》杂志发表了他的画作后，批评风潮越演越烈。这本杂志被一位公共检察官下令没收，因为“对裸体的描绘粗暴地亵渎了尊严，极大地冒犯了公众”。克里姆特回应说，对于食古不化的人，他什么也不想做。他要满足的是哪些人呢？答案是：支持克里姆特的是那些私人收藏家，他(克里姆特)的客户是维也纳的中产阶级。

5. 展现真实，1913

水粉、水彩、铅笔

48.3 × 32.1cm

私人收藏

6. 自画像，1910

黑色蜡笔、水彩、水粉

44.3 × 30.6cm

利奥波德博物馆，维也纳

7. 穿黑长统袜躺着的裸女，1911

水彩、铅笔

22.9 × 43.5cm

私人收藏

8. 穿蓝衣服绿长统袜女孩的背影，1913

水彩、铅笔

47 × 31cm

私人收藏

9. 躺着的裸男与黄枕头，1910

黑色蜡笔、水彩、水粉、纸本

31.1 × 45.4cm

私人收藏

席勒的模特

与克里姆特不同，席勒都是在大街上寻找模特。他的模特大多是工人出身的女孩或者妓女。他最喜欢那种性别特征不明显的幼女。模特们大多身材瘦削、面容憔悴，这表明她们来自底层；而胸脯饱满、漂亮迷人的资产阶级小姐，我们一眼就能从那些营养良好的身材上看出来。然而，因为传奇的茜茜公主这时正处于病中，因此整个社会对女性形象的审美态度也开始转变了。茜茜公主一直陷于对生育的渴望中，做一个年轻母亲的想法几乎让她变得神经质，但她又不想遵循人们期待的传统模式。同时，她也在整个维也纳宫廷引发了“地震”。这不光是因为她随意地骑马远足，还因为她在穿礼服时，不按惯例穿长统袜。

在颓废派时期，席勒一直在描绘年轻的工人阶级女孩。维也纳妓女的数量排在当时欧洲各大城市前列。工人阶级的女性也是上流社会绅士们的猎艳对象，他们可以任意寻找这些不设防的对象，而这种感觉很难从自己妻子身上找到。席勒画中那些年轻、憔悴的身体，往往能够激发人们的同情心。在画中，红色的大斑点布满她们干枯的皮肤与瘦骨嶙峋的小手。模特们的身体总是紧绷着，红红的私处却又饱满而又贪婪。如小动物一般，她们躺在那里，等待着充满欲望的窥探。尽管年幼，席勒的模特们都很在意性的吸引力，并懂得展现的技巧。她们摆出淫荡的姿势，辅之以让人心动神摇的目光。模特们的姿态与当时上流社会关于性的观点截然相反。比如他们认为，女性不要长时间地清洗下体，不能暴露私处，等等。而席勒的画作则表现出一种简单的肉体自觉和实事求是的态度。对处于社会底层的人来说，可以出售的爱就意味着一天的面包。公众从虚伪的性观念出发，认为他们被席勒“强奸”了，由此猛烈地攻击他，认为他描绘的都是最败坏的恶行与最极端的堕落。在一封信中，席勒写到：“现在有一股可怕的风潮，要求查禁我的画”，然后列举了五份著名的报纸上对他的诋毁。难道裸体画只是他的一种销售策略么？席勒只是为了引起人们对他的注意么？与席勒不同的是，克里姆特画中的女性都被当作大自然的化身。她们那卷曲的长发渐变成程式化的植物纹样，波浪式的轮廓慢慢融入到一种神圣的背景之中。

然而，席勒打破了这种对人体艺术的美丽崇拜，建立了一种全新的表达方式。在克里姆特冒犯公众之处，特别是被冠以“亵渎了尊严”的那些方面，席勒却找到了他主要的创作对象。他褪去了模特身上所有的装饰，让人把目光集中到他们的身体上来。学院派的裸体画仅限于描绘解剖学上的人体。与他们不同，席勒的创作能够唤起人们的欲望。他知道如何能够吸引人的眼球。比如，他设计了一些表达性欲的符号，诸如描画过的嘴唇，肉感的私处以及眼睛下方黑黑的眼袋，等等。

艺术创作表现

在克里姆特的帮助下，席勒开始把素描作为学习绘画的第一步。与克里姆特不同，席勒在他的水彩草图上签名，好像这是已经完成的作品了。这些看起来像草图的，没有完成的作品恰恰是席勒绘画的一个主要特征。甚至在油画中，他也不表现出他的创作过程。与当时的新艺术那肤浅的装饰画风相比，那凌厉的线条，参差而又对比强烈的风格让人一看就知道是出自席勒之手。

10. 埃贡·席勒站在镜子前，1915
照片
阿尔贝特美术馆，维也纳