

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

克里姆特

作品赏析

主编 王寅

GVSTA
KLIMT

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

克里姆特

作品赏析

主编 王寅

贵州师范学院内部使用

图书在版编目 (CIP) 数据

世界著名美术馆馆藏 : 拥抱艺术. 克里姆特作品赏析 / 王寅主编. — 长春 : 吉林美术出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5575-4232-0

I. ①世… II. ①王… III. ①克里姆特(Klimt, Gustav 1862-1918)—绘画—鉴赏 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第192954号

世界著名美术馆馆藏 拥抱艺术 克里姆特作品赏析

SHIJIE ZHUMING MEISHUGUAN GUANCANG YONGBAO YISHU KELIMUTE ZUOPIN SHANGXI

主 编 王寅
出 版 人 赵国强
责任编辑 李彤 王镜贞 李阳
封面设计 王镜贞
开 本 635mm×965mm 1/8
印 张 17
版 次 2019年3月第1版
印 次 2019年3月第1次印刷

出版发行 吉林美术出版社
地 址 长春市人民大街4646号
邮编: 130021
网 址 www.jlmspress.com
印 刷 吉林省恒盛印刷有限公司

ISBN 978-7-5575-4232-0 定价: 78.00元

版权所有·侵权必究
本书若出现印装质量问题, 请与我社发行部联系调换
电话: (0431) 86037652

贵州师范学院内部使用

GUSTAV
KLIMT

贵州师范学院内部使用

世界著名美术馆馆藏
COLLECTION OF WORLD FAMOUS ART MUSEUMS

拥抱艺术

克里姆特

作品赏析

主编 王寅

表现绚丽生命的大师——克里姆特

古斯塔夫·克里姆特 约1908年

古斯塔夫·克里姆特 1910年

古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt, 1862—1918年）是奥地利声名显赫的绘画艺术大师，是19世纪末20世纪初“维也纳分离派”的代表人物。他的作品以大胆表现生命的活力、欲望和各种复杂的情感而著称，他用强烈的装饰性手法和神秘的女性形象来表现象征人生中美好与绝望的关系或命运。他的艺术风格独特、大胆，在19世纪末的艺术世界引起了众多的关注、崇拜，同时也给他带来了许多非议和指责。但是，他所做的尝试和达到的艺术成就，给后来的艺术带来了非常巨大的影响。不仅奥地利表现主义的画家席勒、科柯施卡等人直接受到了他的启发，实际上他对20世纪表现主义、象征主义等许多艺术流派都有着直接的影响。

他所关注和表现的领域是如此贴近生命最强烈、最本真的感受，表现的手法更是突破了传统的学院画法。20世纪80年代，克里姆特的艺术在中国的艺术界也引起了广泛的影响。实际上，克里姆特装饰性和几何式的画面所具有表现性和象征性，在他所处的时代是相当超前的，对20世纪的现代艺术来说他也是一位影响巨大的大师。

1862年7月14日，古斯塔夫·克里姆特出生于奥地利的首都维也纳。克里姆特的父亲是一位金银首饰雕刻师，是波希米亚的移民，母亲是一位歌手。克里姆特虽然家境贫寒，但是家中却很有艺术气息，在七个孩子中他排行第二。1876年，14岁的克里姆特中学毕业后来到了维也纳工艺美术学校学习油画和壁画，他出众的才华很快就显现出来。1883年，他完成了学业，与弟弟恩斯特和另一位同学成立了一个小的艺术团体，创建了自己的壁画工作室。从19世纪80年代初他们就开始接受一些建筑物装饰的绘画工作，建立了自己的声誉。他们接受的委托主要是进行国家剧院的室内装饰工程，克里姆特因为成功地完成了这些工作而获得了一枚金十字勋章。他的工作室又受委托制作40幅油画来装饰维也纳皇家艺术史博物馆的楼梯大厅。他潜心研究典籍和古埃及以及拜占庭时期的艺术，创作出了独特

维也纳（克里姆特出生的房屋）

克里姆特与“维也纳分离派”成员的合影 1902年

并具有象征意味的作品，获得了相当大的成功。他的这些早期壁画作品，常常使用金黄色和鲜艳的色彩，是相当成功的装饰性艺术的实验。

1892年，克里姆特的弟弟恩斯特突然去世，这使克里姆特深受打击，也给了他关于生命和死亡的许多思考和体会。也是在这一时期，克里姆特受到了印象主义、象征主义和新艺术运动等新兴艺术思潮的影响，对奥地利艺术界中的保守倾向日渐不满。1894年，他接受了文化教育部的一件重要委托，为维也纳大学创作三幅天顶画来装饰大学的宴会大厅。这三幅是寓意画，分别是《哲学》《医学》和《法学》。虽然《哲学》在1900年巴黎国际博览会的画展上获得了金奖，但是这几件作品却遭到了维也纳大学和很多上流社会人士的指责，认为这些作品低俗、色情。这是因为克里姆特没有以常见的古典式手法将壁画创作成激励学生的“崇高”作品，而是用一些纠缠、变形的形象象征了人类对于生命、死亡的思考和感受。作品构图打破了对称、平衡，升腾旋转的形象组织在一起。姿态扭转或夸张，既悦目也不宁静，反而充满了神秘感和冲击力。

这在当时来说是颇具刺激性的处理方式，与那时维也纳出现的精神分析学派的理论有不谋而合之处。精神分析学派的创始人弗洛伊德在1895年和1900年分别发表了《精神病研究》和《梦的解析》，书中提到正视人类的欲望和性的能量，研究人类最深层的困惑和其根源，开启了资产阶级知识分子对自我和社会进行反思的最内心化和最彻底的方式。这种时代风气之下的维也纳是一个人文荟萃之地，汇集了欧洲中部各国的知识分子。文学、音乐、绘画等各个艺术领域都是人才济济，象征主义文学和象征主义音乐也都是在维也纳兴起的。

克里姆特由于这三幅作品备受指责而最终放弃了这个项目。在1945年的一次大火中，这些作品被毁，只有草图和照片存世。此后克里姆特再也没有接受过大型的公共项目。1897年，克里姆特创立了奥地利具象艺术家同盟，以新艺术运动的原则为宗旨，把造型艺术与工艺美术结合在一起，旨在改革艺术生活，把奥地利的艺术推向国际。后来该同盟发生了分裂，克里姆特等人退出，成立了“维也纳分离派”，意思是艺术家从各自的协会中退出，共同推进现代艺术。克里姆特被推举为分离派的第一位主席。

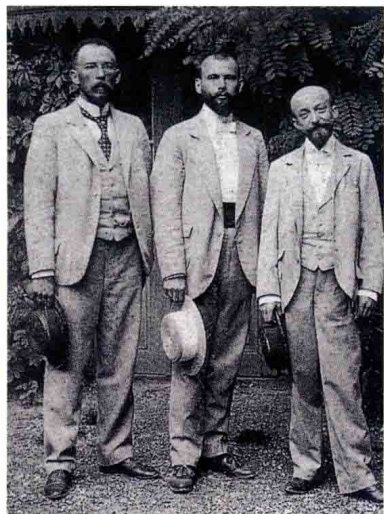
克里姆特在画室外的花园中 约1901年

克里姆特与母亲、艾米莉埃·弗雷格在庭院中的合影

克里姆特在维也纳的画室

克里姆特与恩斯特·克里姆特(左)合影

艾米莉埃·弗雷格

艾米莉埃·弗雷格

克里姆特与艾米莉埃·弗雷格在湖上泛舟

这段时期克里姆特的艺术风格不仅受到了新艺术运动和象征主义的影响，还受到了奥地利、罗马尼亚民间艺术的影响。尤其重要的是克里姆特于1903年参观了意大利拉文那地区东罗马帝国拜占庭时期的教堂。拜占庭教堂里金碧辉煌的镶嵌画给了他很大启发，克里姆特创作出了极富装饰意味的作品，这些作品是“金色风格”的，大量运用金色作为底色，人物形象和姿态呈现出简练的几何式，人物的体积、结构——这些古典艺术中重要的表现基础被淡化了。人物除脸部和手部以外常常是平面化的，衣服、背景的色彩和花纹，在画面的统一组织中，均服从于装饰性、图案性的需要，画中的细节、形象和色彩往往富于象征性意义。

1905年，维也纳分离派发生了分裂，克里姆特再次与他的一些追随者一起退出了该组织，许多他最著名的代表作即在此之后诞生。实际上，克里姆特在维也纳艺术界的地位一直不曾动摇过。许多有识之士一直都十分欣赏他的作品。比利时的富翁斯托克雷特就极其欣赏克里姆特和分离派其他画家的作品，他邀请克里姆特为自己在布鲁塞尔的府邸创作了两幅精彩的装饰镶嵌画——《期待》和《满足》。由于委托人给予了很大的创作自由度，克里姆特使用了许多理想的材料来实现他最为接近拜占庭风格的壁画作品。他使用了金、银、铜、珊瑚和螺钿等材料来进行镶嵌。背景是圆涡状的生命之树繁盛的枝杈，主体的人物是呈三角形的少女的全身形象（期待），以及两个紧拥在一起，呈椭圆形的男女的形象（满足）。拥抱的男女的形象，或者男女相吻的形象，在象征主义艺术家的作品中是十分常见的，象征的往往是爱情和青春的美好，或者两性之间共生但又互相毁灭的命运。

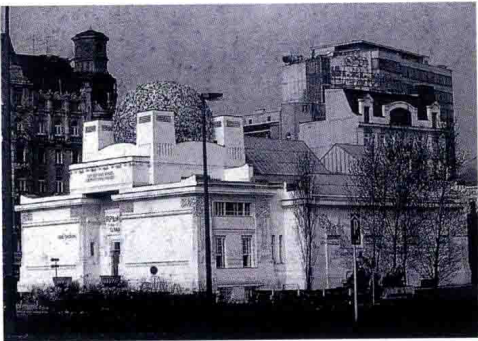
克里姆特最为知名的作品就是《吻》（1907—1908年），这件作品典型地采用了克里姆特式的大片金色作为背景。画面中央是紧紧拥吻在一起的一对男女的形象。他们的身体被包围在一个椭圆形的鲜黄色的圈之中，就如同胚胎，或母体中的婴儿。两个人的头部和手部采用了具象的形式，面部的表情和两人缠绕在一起的双手都表现出了两性爱情关系中的密切和狂热。但人物的身体结构和姿势具有抽象的意味。女性身上的曲线、圆形和男性身上的直线、矩形都是有象征意义的：既是男与女，也是

刚强与柔软，或者是死亡与孕育等在人的生命中不可分离又相互对立的各种力量的表现。这些力量与东方艺术中阴与阳的关系一样，既是二元的，也是不可分割的。现在这件作品在许多场合里，已经成为男女间爱情和亲密关系的一种象征了。

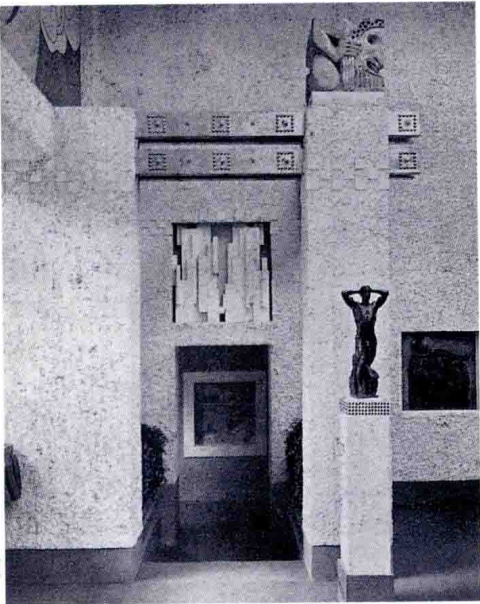
克里姆特与当时的许多艺术家一样，吸收了东方艺术的营养。日本和中国的美术对他就像对当时印象派、后印象派的画家们一样，在几何式的构图和装饰性的色彩运用上给了他很大的启发，这些影响在克里姆特的油画作品中也有体现。他的油画中最为精彩的有许多是肖像作品，特别是女性肖像。克里姆特曾多次以他的情人艾米莉埃·弗雷格为模特儿绘制她的肖像。当时维也纳最美丽和最有知识的女性无不希望能拥有克里姆特为自己绘制的肖像。

克里姆特还是一位优秀的风景画家，他经常乘船沿湖游览并驻足作画。在他的笔下，植物和风景都是有生命的，而且每一幅画也是有其统一的节奏和秩序的。《向日葵》中那朵巨大的葵花，以拟人化的姿态耸立着。作为背景的绿色植物布满画布，既有突出主体花卉的装饰性，又表现了自然生物中勃发的生命力。《苹果树Ⅱ》也以满画布的技法描绘出一棵苹果树的丰盛。地平线很低，灰色的天空和白色的云朵像镶嵌在画中的云母片一样，而树的大团绿叶、果实，就像是用绿色和金色的材料镶成的。虽然克里姆特的风景中可见到修拉、凡·高等印象派画家的影子，但这种辉煌的装饰性的满画布技法是属于克里姆特的，他的作品中的那些璀璨画面呈现给我们的是他对绚丽生命的崇敬和表达。

刘海平

维也纳分离派美术馆

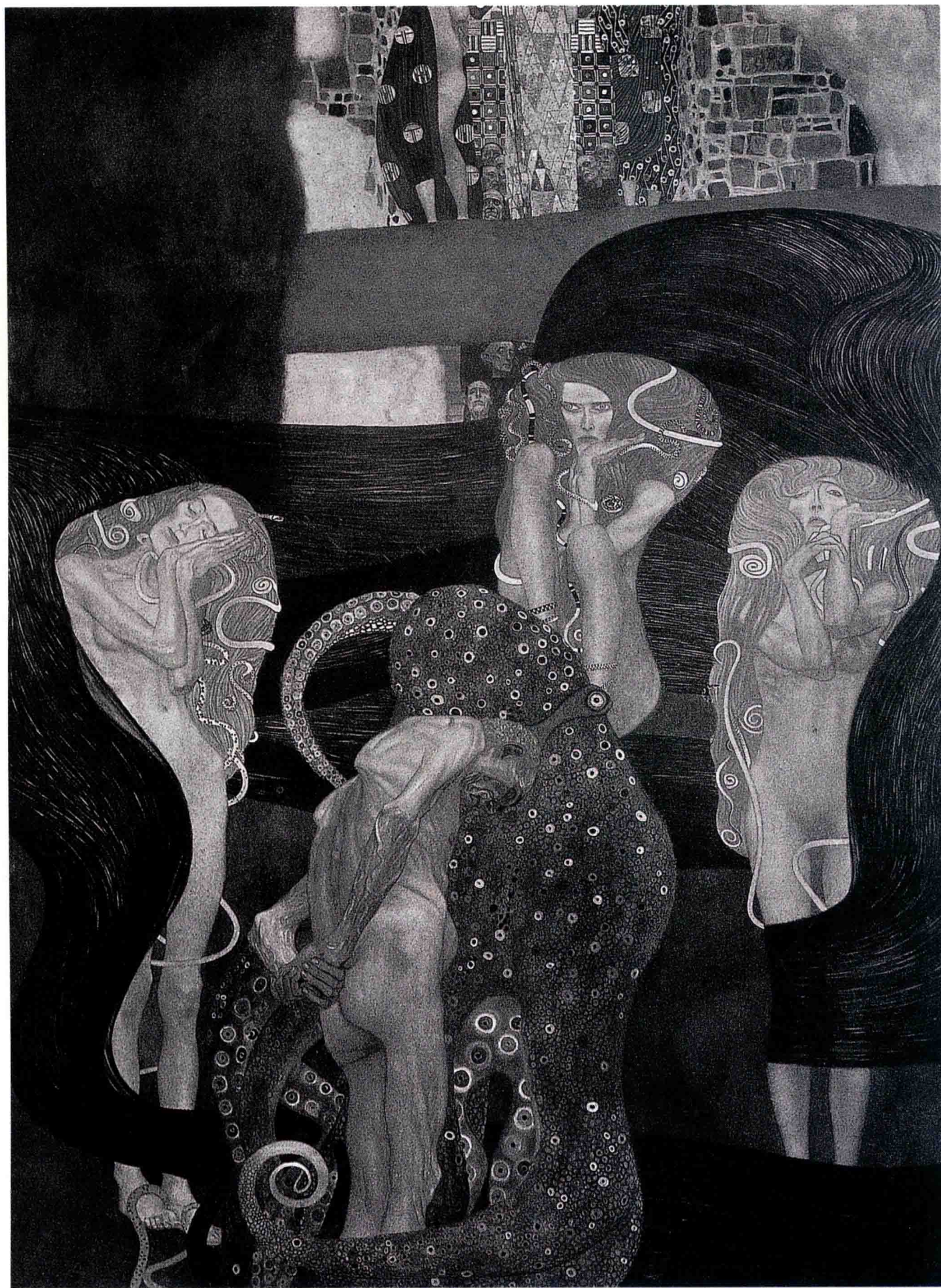
维也纳“分离派艺术展”展厅

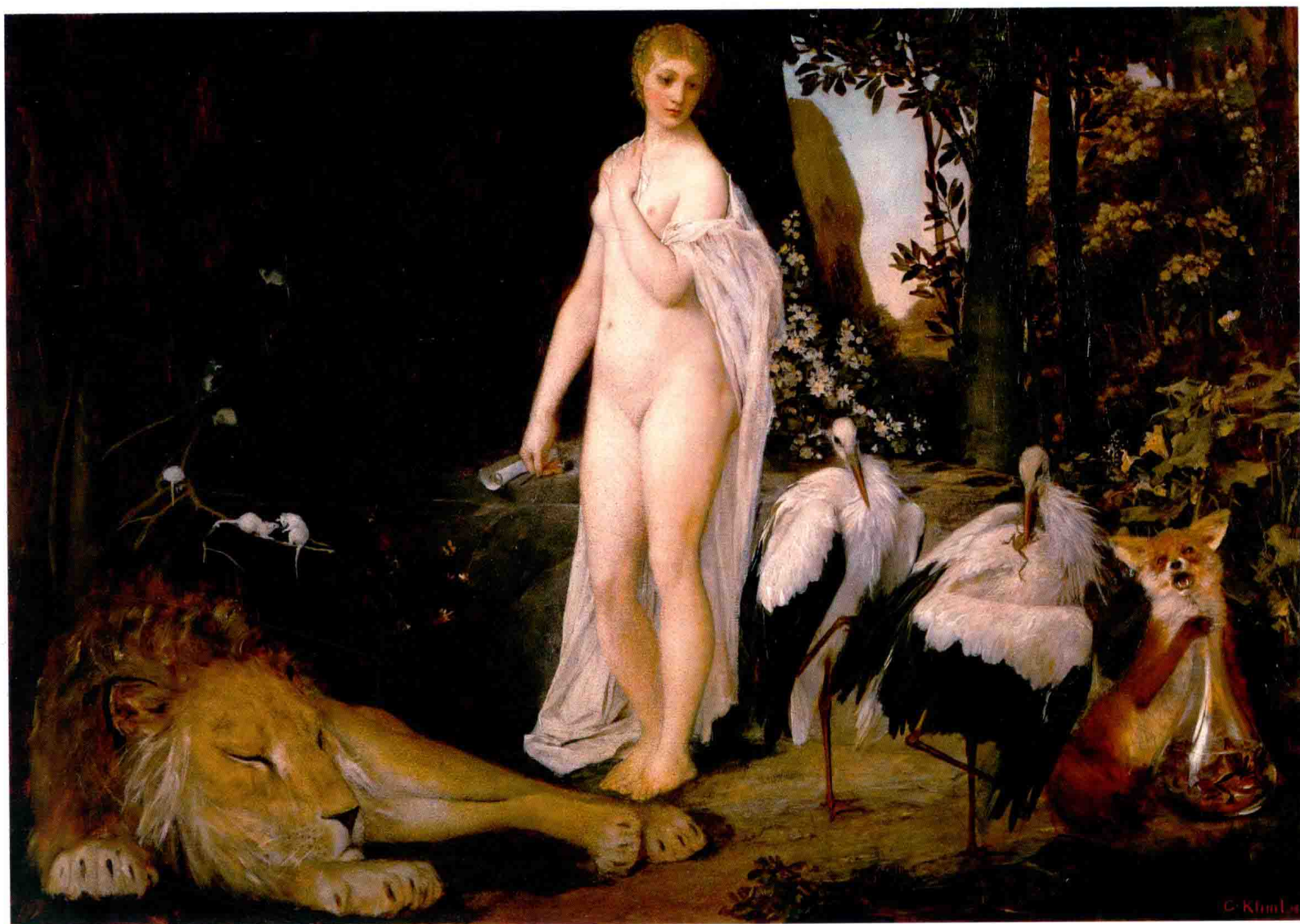
哲学 1907年
油彩 画布
(1945年火灾烧毁，
图为黑白照片)

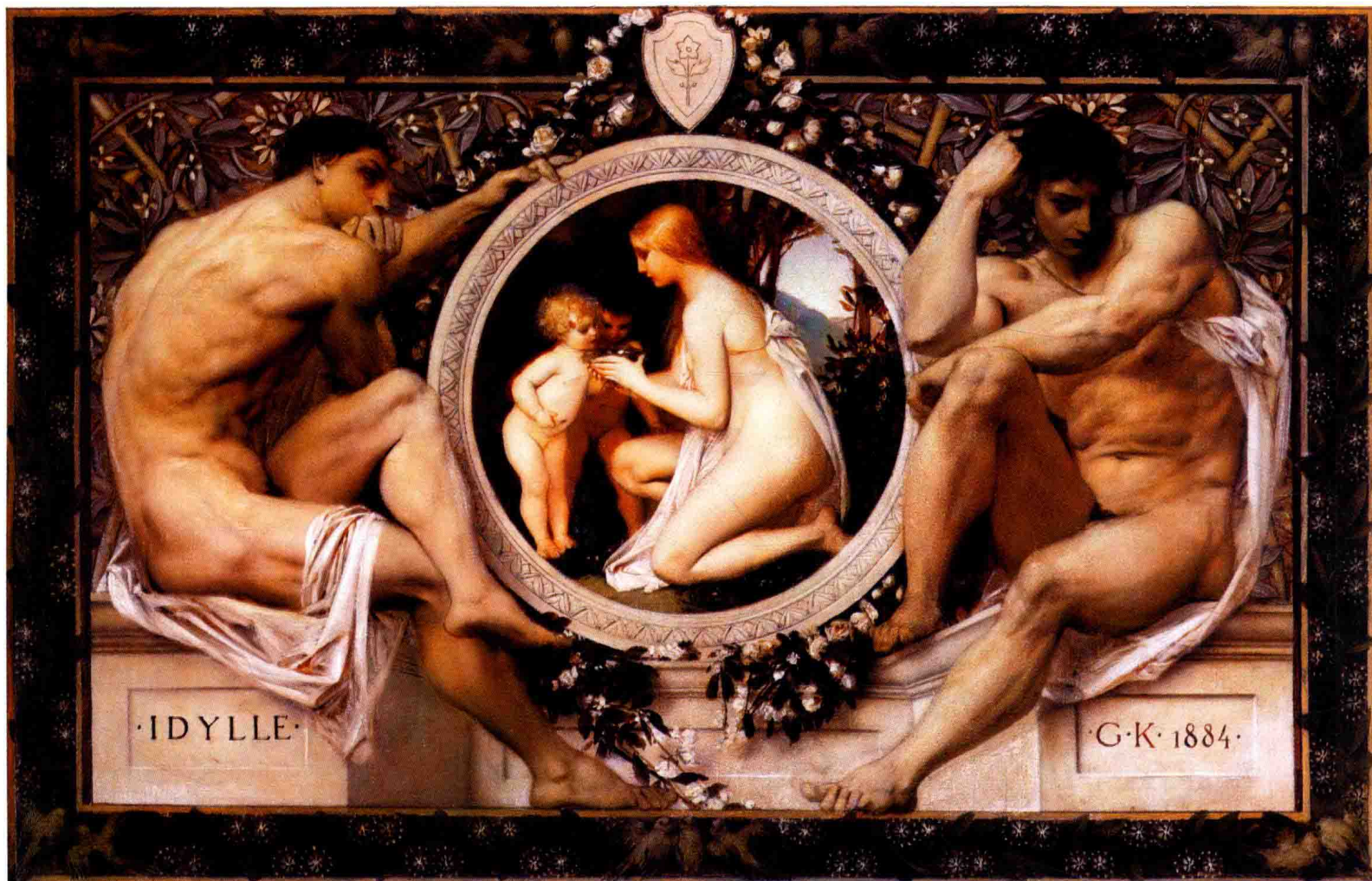
医学 1900—1907年
油彩 画布
430 cm × 300 cm
(1945年火灾烧毁，
图为黑白照片)

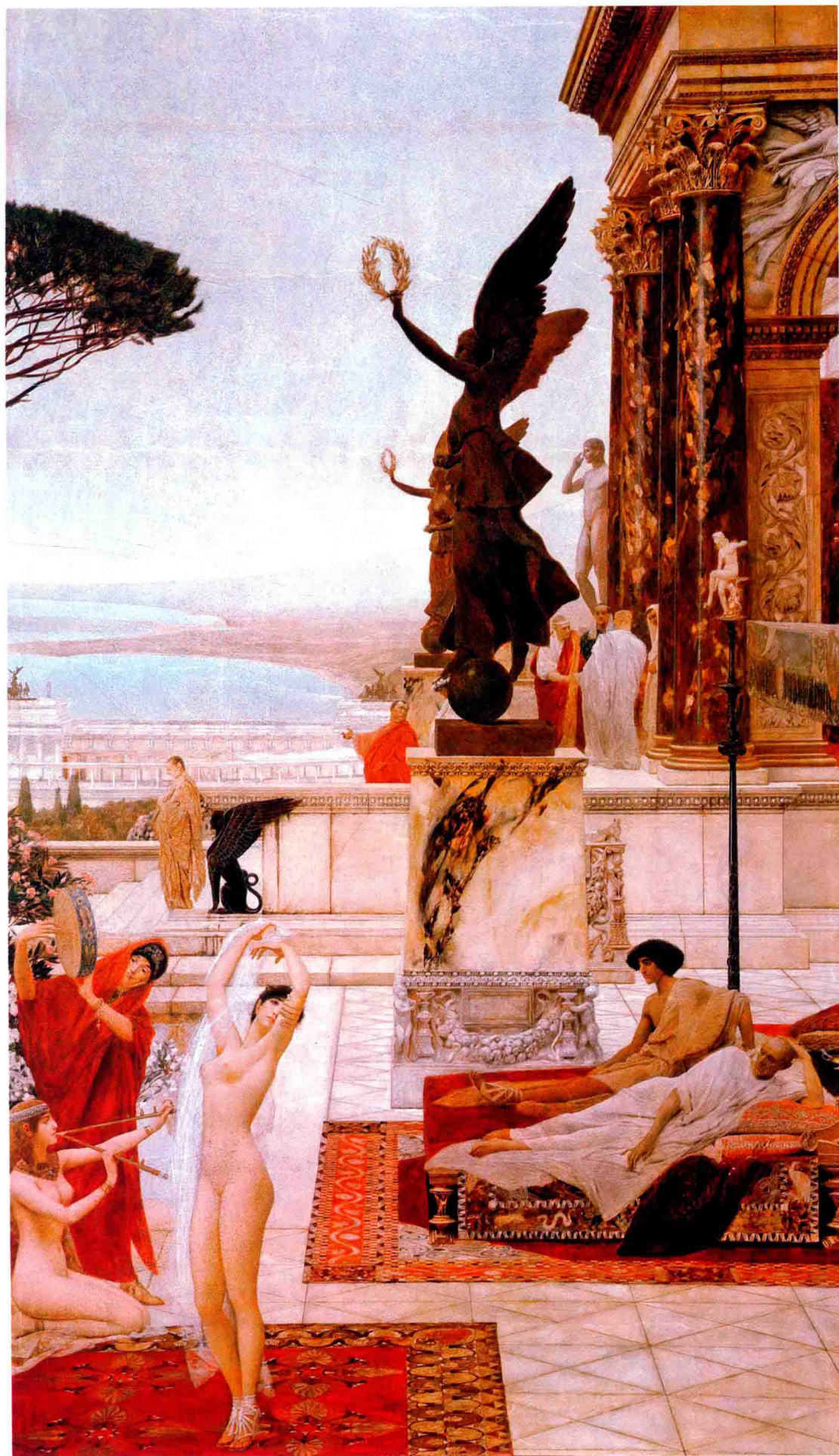
法学 1903—1907
油彩 画布
(1945年火灾烧毁，
图为黑白照片)

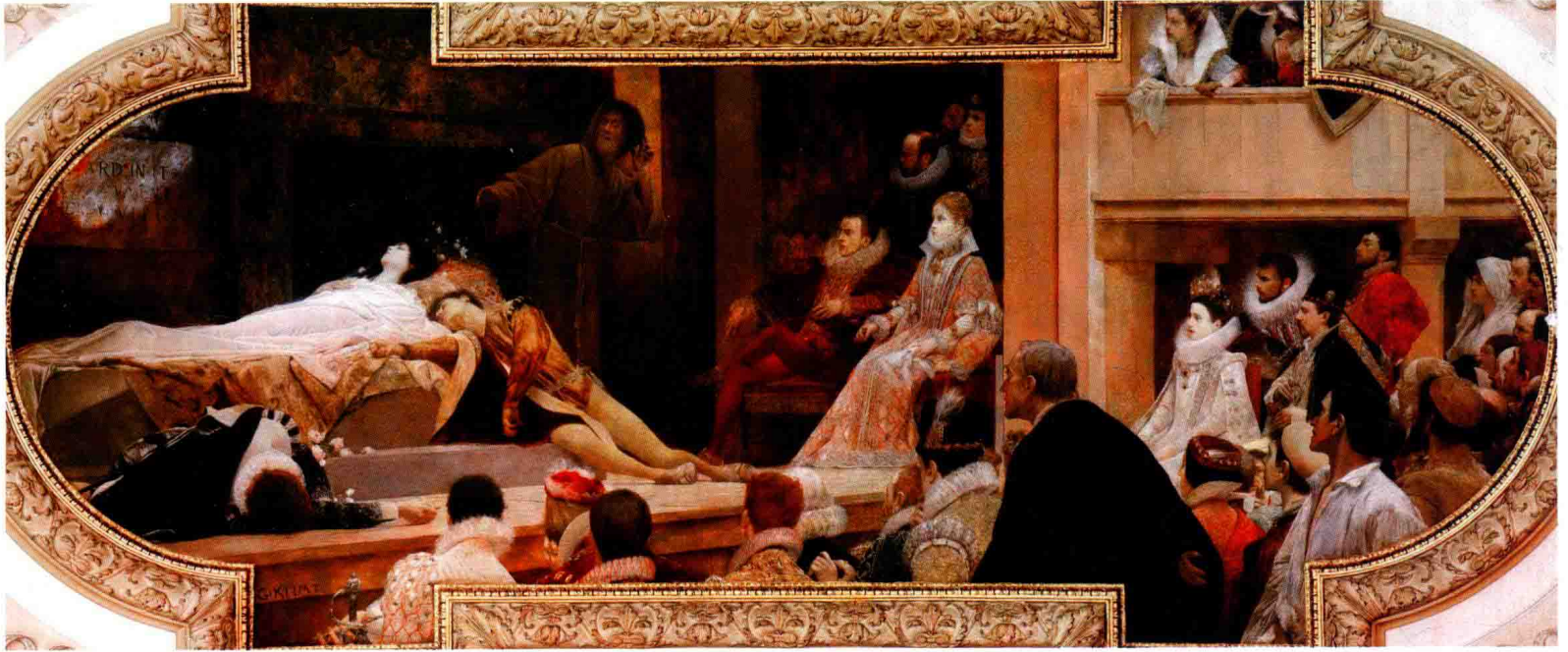
寓言 1883年 油彩 画布 85cm × 117cm

田园牧歌 1884年 油彩 画布 50cm × 74cm

维也纳布尔克剧院天顶画（局部）
1886—1888年 750 cm × 400 cm

莎士比亚戏剧 1886年 油彩 画布 240cm × 400cm