

伊凡·斯蒂方诺 著 【法国】

古斯塔夫·克里姆特

—— 新艺术主义大师

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位
Jilin Fine Arts Press | China 100 Best Publishers

作者简介

伊凡·斯蒂方诺曾在意大利的巴勒莫、奥地利的维也纳和美国的纽约学习研究哲学和历史学。她曾有多部专著，研究十九世纪和二十世纪的欧洲艺术，主要选取那些寓意丰富或者具有神秘色彩的题材。作为一名艺术评论家，斯蒂方诺为许多博物馆和研究机构主持过无数的展览，并指导了每两年一度的“巴勒莫天才”艺术节。

古斯塔夫·克里姆特

——新艺术主义大师

伊凡·斯蒂方诺 著

JM 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位
Jilin Fine Arts Press | China 100 Best Publishers

图字：07-2008-1916

Copyright 2006 by Giunti Editore S.p.A., Firenze-Milano

www.giunti.it

图片来源

除了以下所列图像来源，其他所有图像均属于佛罗伦萨的吉恩蒂藏书室。

佛罗伦萨的阿里纳日档案馆：pp. 125b, 154b, 155l.

布里奇曼艺术图书馆/佛罗伦萨的阿里纳日档案馆：pp. 26, 64, 94, 162b-163.

科贝斯：pp. 6, 12, 13, 24a, 67al, 73al.

©埃利希·莱辛/Contrasto图片社（米兰）：pp. 2, 8-10, 16, 17, 21b, 23a, 24bl-r, 25, 27a-b, 28r-29, 30, 39, 40, 48, 53br, 56bl, 57ar-br, 59-60, 72l-r, 74, 76l-r, 77r, 78, 79, 80r-81, 86, 90, 98-99, 100, 107, 109, 114l, 114b, 114r-115, 116-117, 119, 120, 123, 126r-127, 128b-129, 130-131, 133, 146, 151, 169a, 171-172, 174, 178a, 180-187, 190-191, 192r-193, 195-200, 203a, 207, 208, 217, 219, 223, 224-225, 227, 229-230.

©2006, 奥地利图片档案馆/佛罗伦萨斯卡拉：pp. 111, 112l, 112r-113, 148r, 154ar, 156, 160, 161, 166-167, 188-189.

数码图像C 2006, 纽约, 现代艺术博物馆/佛罗伦萨斯卡拉：p. 105

【古斯塔夫·克里姆特（1862-1918），《希望II》（1907-1908），纽约，现代艺术博物馆（MoMA）。油彩，金，铂和画布，43 1/2 × 43 1/2英寸（110.5 × 110.5厘米）。罗纳德·S·劳德先生和夫人和海伦·艾奇逊基金，还有塞尔·萨巴斯基。468, 1978】；p. 173 【古斯塔夫·克里姆特（1862-1918），《公园》（1910或者更早），纽约，现代艺术博物馆（MoMA）。油彩和画布，43 1/2 × 43 1/2英寸（110.4 × 110.44厘米）。格特鲁德·A·麦伦基金。10, 1957】。

（l=左边；r=右边；a=上面；b=下面）

在Ministero per I Beni e le Attivita Culturali的允许下，对来自意大利国家美术馆和博物馆的作品进行了复制。

图书在版编目（CIP）数据

古斯塔夫·克里姆特——新艺术主义大师/（法）伊凡·斯蒂方诺 著；曹金刚、于雪风 译.

—长春：吉林美术出版社，2010.1

ISBN 978-7-5386-3754-0

I.古 II.①伊 ②曹 ③于 III.克里姆特（1862-1918）—绘画—艺术评论
IV.J205.521

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第227909号

古斯塔夫·克里姆特

——新艺术主义大师

出版人/ 石志刚

出版策划/ 鄂俊大

作者/（法）伊凡·斯蒂方诺

译者/ 曹金刚 于雪风

责任编辑/ 鄂俊大 关欣

技术编辑/ 赵岫山 郭秋来

出版/ 吉林美术出版社

电话/ 010-63106921 0431-86037810

社址/ 长春市人民大街4646号

网址/ www.jlmspress.com

发行/ 吉林美术出版社图书经理部

电话/ 010-63107921 0431-86037892

制版/ 艺佳图书

印刷/ 浙江影天印业有限公司

版次/ 2010年1月第1版 第1次印刷

开本/ 889 × 1194mm 1/12

印张/ 20

书号/ ISBN 978-7-5386-3754-0

定价/ 138.00元

Tugend ein Weisheit
Material

die mit Calligraphie
Perkament

Fächer
Mosaik

GUSTAV KLIMT

Art Nouveau Visionary

目录

十九世纪末的维也纳	7
克里姆特的艺术之路	19
引起轩然大波的绘画	41
分离派时期	49
从《神圣之春》到维也纳工作联盟	65
克里姆特的艺术理念	75
诱人的金色	83
朱棣斯和其他的女性形象	91
充满矛盾的缪斯女神们	101
女性肖像	121
情色创作	135
他生命中的女人	147
风景画	157
寓意装饰带	175
“艺术陈列室”展览和分离派的危机	201
华丽的风格	209
附录	235

十九世纪末的维也纳

VIENNA FINE SECOLO

“这种宁静、亲切、和谐的氛围，这种建立在中产阶级的谦和之上的辉煌，就是我们奥地利的维也纳。”1900年，赫尔曼·巴尔(Hermann Bahr)在评论克里姆特作品《弹钢琴的舒伯特II》时这样写到。他认为画家用出色的才能把“维也纳特色”中难以用语言描述的氛围浓缩在画面上。这是一种被巴尔(Bahr)称为“比德迈式”的氛围，与施内特兹勒(Schnitzler)所描述的身处惬意但命运堪悲的中产阶级社会相融合，这种氛围也是世纪末维也纳社会的主旋律。作家斯蒂芬·茨威格(Stephan Zweig)称之为“资产阶级安宁的黄金时代”，当他回忆起自己在维也纳度过的美好的青春时光时，它们正在悄无声息地滑向笔调尖刻的批评家赫尔曼·布罗赫(Hermann Broch)笔下的“快乐的世界末日”。这两种观点都反映了1890年到第一次世界大战前的社会现

前页图：

约1898年的一幅照片中的维也纳歌剧院

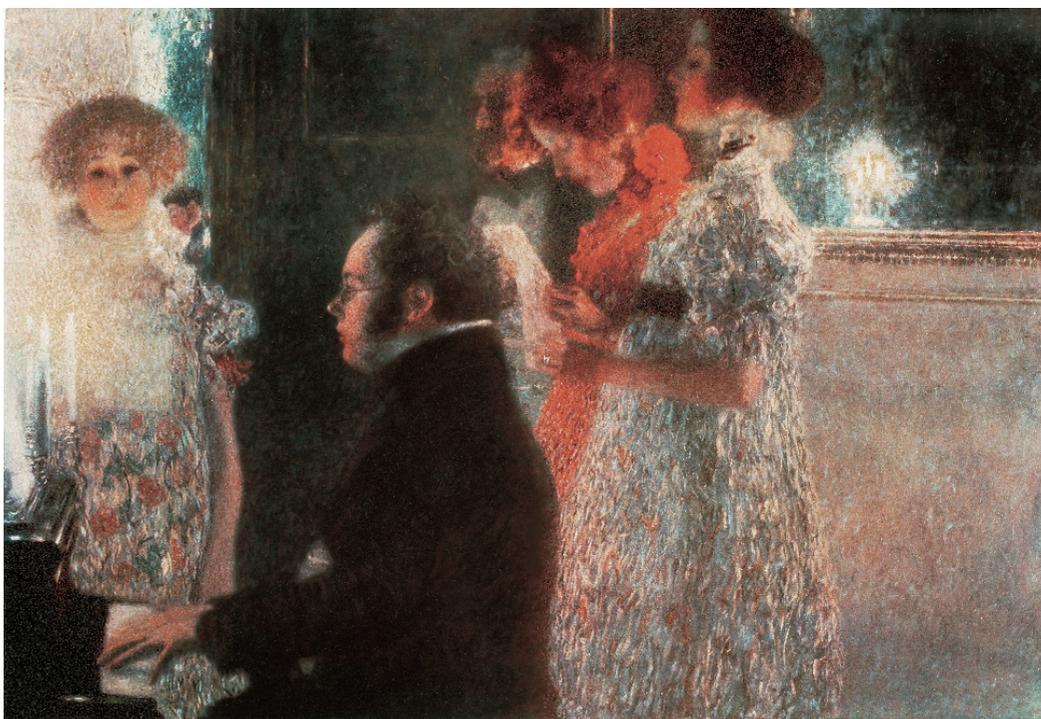
实，在奥匈帝国看似平静的生活中，人们还是能够感受到末日的脚步。

1918年奥匈帝国解体，随之烟消云散的是弗朗兹·魏菲尔(Franz Werfel)笔下描述的那个和谐的超级大国：它把“蒂罗尔州的阿尔卑斯山、美丽的萨尔茨卡默古特湖、广阔的波西米亚平原、野性十足的卡尔索高原、亚得里亚海岸边的繁华小镇、维也纳的宫殿、萨尔茨堡的教堂、布拉格的高塔……普斯塔的大草原……喀尔巴阡的牧场和多瑙河流域富饶的平原”连接成一个整体。“我的子民们！”，那时的皇帝弗朗兹·约瑟夫(Franz Joseph)每次在讲话前都会这样感叹以示超级大国的威严，但这样一个多瑙河畔的帝国在日益觉醒的民族力量面前，已经接近了分崩离析的边缘。

罗伯特·穆齐尔(Robert Musil)在其《没有

个性的人》中也用讽刺的手法传递了帝国末日即将到来的信息，他借助一个虚构的国家卡卡尼亚这样写到：“那是一个始终没被人认可、如今已经消失的国家，它在很多方面都被看成是一个典范，但却不被人推崇，那里也有速度，但不够快……那里也有奢华但不如法国的精美；人们从事体育活动却又不像英国人那样狂热；有大笔的军费开销却只能排在列强的末位，就连它的首都与世界上的大都市相比也太小了一点儿，不过它还是要比一般的大城市稍微强些。”文明的精致和风雅缓和了现代性的无法抗拒的爆发，并成为了维也纳文化的精髓。但它的财富中所潜在的问题却无法回避，只是比预期出现得更晚而已。这些矛盾和问题在这一时期内共存，甚至与末日的忧郁、麻木的享乐和审美的刺激相吻合。

维也纳是“昨日的世界”，拥有贵族的风

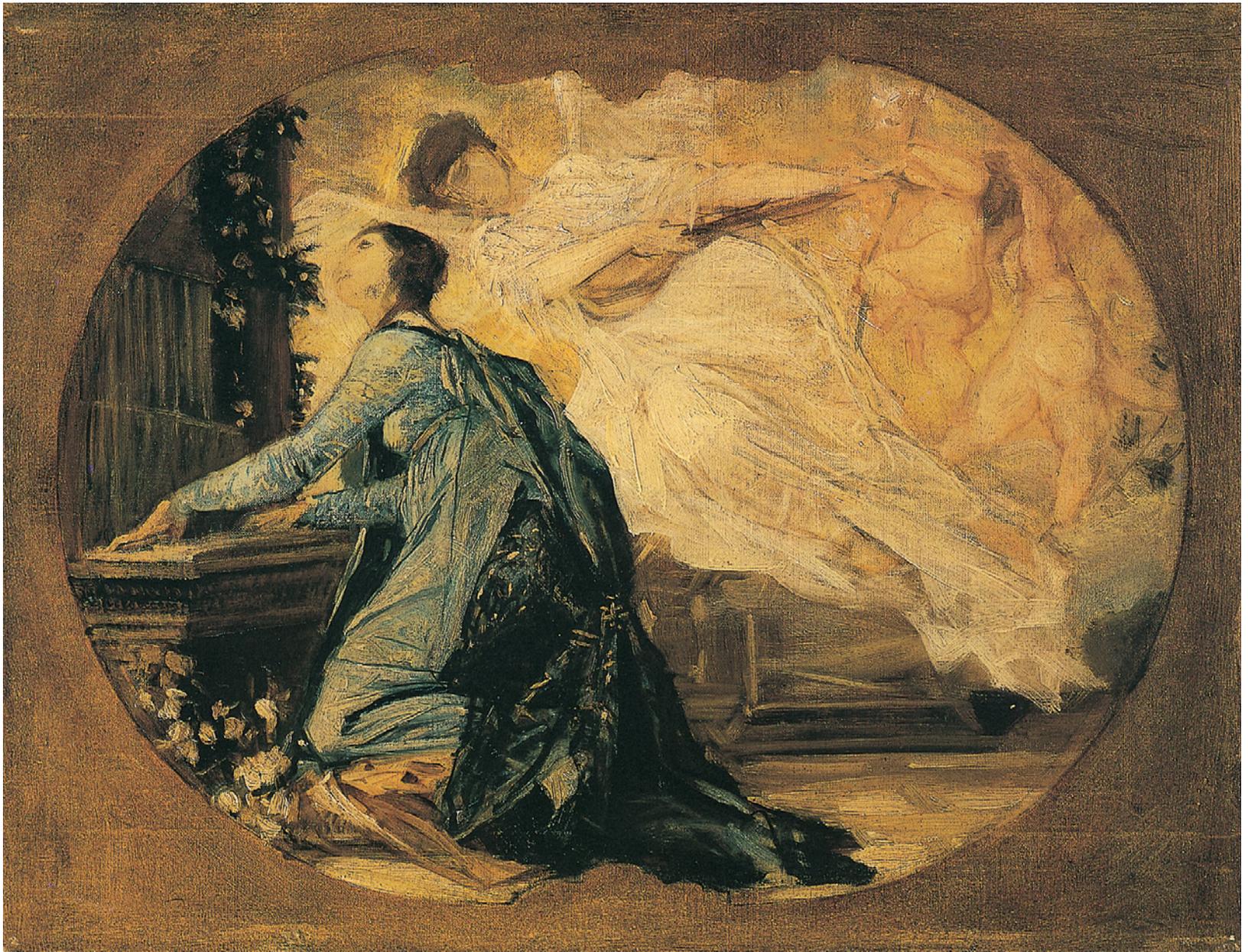
弹钢琴的舒伯特 II 1898—1899

下页中为局部

已毁坏

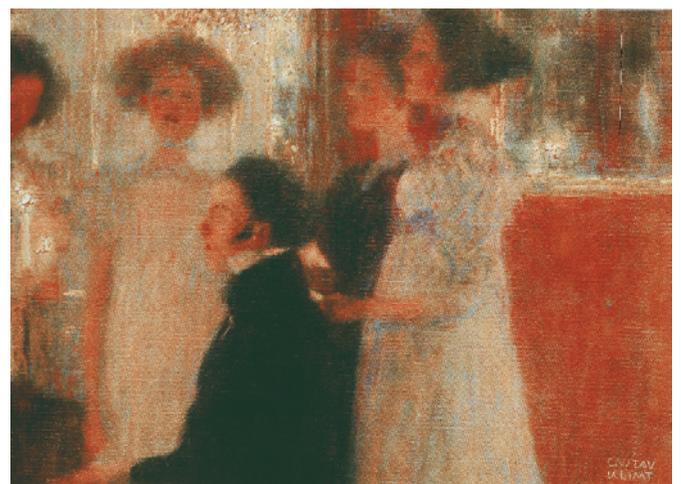

管风琴师 1885
奥地利贝尔弗第官美术馆 (维也纳)

弹钢琴的舒伯特 II 习作 1896

弹钢琴的舒伯特 II 草图 1899

舞厅 1899

沃尔夫德尔

维也纳爱丽舍宫

在罗腾堡广场上即兴表演的喜剧演员 约1884—1892

厄内斯特·克里姆特和古斯塔夫·克里姆特

右页图：

维也纳老城堡歌剧院的内景 1888

维也纳国家历史博物馆（维也纳）

雅以及甜美的歌剧，但与此同时也是犹太复国主义、反犹太主义、奥地利马克思主义和新社团主义的摇篮，更是致力于重新确定现代主体性的先锋知识运动的杰出实验室。在这座城市里生活着弗洛伊德（Freud）、维特根斯坦（Wittgenstein）和马赫（Mach）；在这里，语言的脆弱和精神上被压抑的悸动首次得到承认并诞生了心理分析学派；在这里，穆西尔（Musil）创作了二十世纪最伟大的小说之一，马勒写出了气势宏伟的交响乐，勋伯格（Schoenberg）创立了音乐十二音体系；同样是在这里，阿道夫·鲁斯（Adolf Loos）重新定义了现代建筑，伟大的道德伦理学家卡尔·克劳斯（Karl Kraus）在四十年间独立编辑并连续出版一份杂志来“抽干语言中的含糊其辞”。

在这座城市中霍夫曼斯塔尔（Hoffmannsthal）

描述了“自我”的破碎，施内特兹勒（Schnitzler）描述了城市中产阶级冠冕堂皇的外表下隐藏的忧虑，他们都暗示了在逐渐显现的身份危机、自恋倾向中隐藏着新的焦虑症状以及生活在这样一个文化同质化时代中的躁动。

这个时期的所用艺术创作似乎都带有这样一个突出的特征：人们意识到，无论是现实生活还是语言本身，都如同生活在一片支离破碎的土地上。卡尔·克劳斯（Karl Kraus）更危言耸听地称之为“毁灭世界的试验场”。

1908年，奥地利不甘寂寞的插画家阿尔弗雷德·库宾（Alfred Kubin）在小说《另一面》中，以超前于卡夫卡的方式描述了想象中的“珍珠城”。在这里，外观华丽的宫殿根基已经腐朽，老鼠爬满了地下室，整座城市即将崩溃，就像原始而强大的恐慌和新的幽灵从道义的沼泽中

喷涌而出，对潜意识的发现与反抗同时出现。

奥斯卡·科柯施卡（Oskar Kokoschka）随后也写道：“人们生活在不安之中，所有人的内心中都充满了恐惧，透过他们源自巴洛克的优雅生活方式我仍能感受到这一点，我刻画出了他们的焦虑和恐慌。”约瑟夫·罗斯（Joseph Roth）在其作品《皇帝的坟墓》中也证实道：“在我们举杯狂饮之时，无形的死神已用它的骷髅手指把玩着酒杯……约瑟夫·弗兰茨皇帝虽年事已高，身形也日渐枯朽，但依然统治着庞大的帝国，皇威无处不在，但或许在我们的内心中都已有不祥的预感：老皇帝终有一死，每过一天就走近坟墓一步，随着他的逝去，我们的君主制国家也将死去，不是我们的祖国，而是我们的帝国，它比单纯的祖国更伟大、更广阔、更高贵。”

在罗斯看来，在这个世界中的人们像热爱快

