

Great Master of Art in the World

世界艺术巨匠

席勒 SCHIELE

Great Master of Art in the World
世界艺术巨匠

席勒 SCHIELE

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术巨匠·席勒 / 丁群编. —南京：江苏美术出版社，2010.12
ISBN 978-7-5344-3480-8

I. ①世… II. ①丁… III. ①席勒(1890~1918) - 生平事迹②油画 - 作品集 - 奥地利 - 现代③水彩画 - 作品集 - 奥地利 - 现代 IV. ①K815.72/2J111

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第254623号

出品人 周海歌

责任编辑 毛晓剑

技术编辑 孟尧

装帧设计 郑子杰

责任校对 刁海裕

责任监印 周建民

书 名 世界艺术巨匠——席勒

出版发行 凤凰出版传媒集团

江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

策划出品 北京悦鉴书辞文化艺术有限公司

制版印刷 北京永诚印刷有限公司

开 本 890mm×1240mm 1/12

印 张 22.75

版 次 2011年2月第1版 2011年2月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5344-3480-8

定 价 180.00元

编辑部电话 025-68155777 地址 南京市中央路165号6楼 邮编 210009

营销部电话 025-68155666 68155670 营销部地址 南京市中央路165号5楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

目录

1	时代之觞
3	上帝死了
11	席勒生平
13	曲折的前奏
23	踏上艺途
35	维也纳分离派、克里姆特和维也纳工坊
49	成长之初
63	人生的转折
91	牢狱之灾
123	成熟的果实
167	婚姻和战争
219	到达巅峰
235	定格于1918
245	肖像画领域的成就
263	席勒年表

上帝死了

这是一个被尼采称为“上帝死了”的时代。

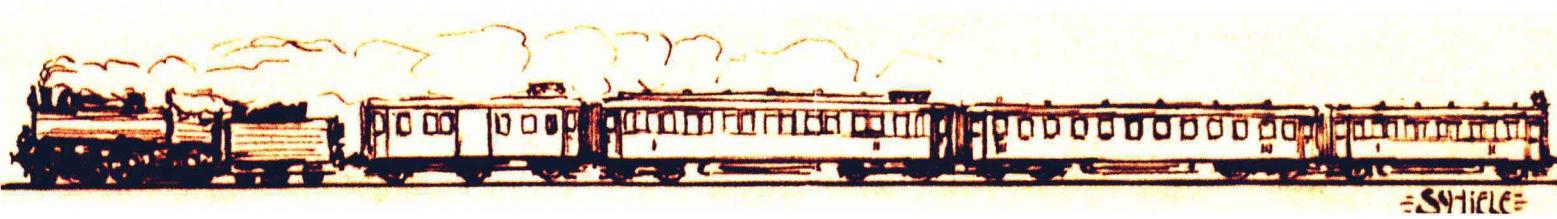
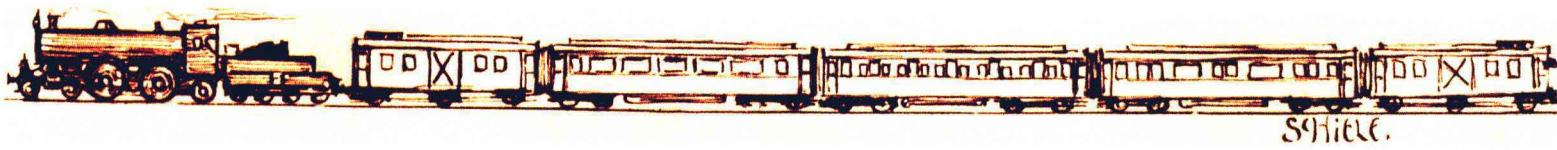
19世纪末的欧洲，随着资本主义经济和科学技术的快速发展，人们对物质世界产生了许多颠覆性的认识，一些传统的上层建筑也摇摇欲坠，人们对旧有的制度、信仰等产生了动摇，尤其是否认上帝的存在，信仰崩塌，更丧失了生存的信心。随着资本主义经济的进一步发展，“现代文明在宗教信仰之外的平等、民主构想也宣告幻灭，人类在失掉双重价值信仰的高度之后，对个体存在价值的不确定性感到无法容忍，普遍的痛苦和迷惘除了在思想上反映出普遍的混乱和沮丧外，灵魂和肉体也无可奈何地随之挣扎”。

正是在这种背景下，尼采发出了振聋发聩的呐喊——“上帝死了！”他宣称需要“重新估定一切价值”，并建立新的价值体系。巴尔（Herman Bahr）于1916年出版的《表现主义》一书中写道：“从未有一个时代如此被恐惧动摇，如此被死亡的阴影笼罩。这个世界从未如此死寂，人类从未如此渺小、如此惊慌，欢乐从未如此遥远，而自由从未如此无望，人类随着他的灵魂哭泣，整个时代为一个目的而哭喊，哭喊着他们的需要。艺术也是，哭着进入底层与黑暗中，哭着求助，伴随着精神哭泣，世界秩序动摇了，人类深深感到自己被遗弃了”。

席勒的祖国——奥匈帝国此时已走向没落，哈布斯堡王朝末年的繁荣背后正在浮现巨大的危机，各种族之间冲突不断，死亡、灾难、悲剧每天在他们的生活中上演，这种现世的时代变迁与生命无

常，无疑使得人们的心态和情感更为敏锐。维也纳是欧洲的十字路口，形形色色的人经由这个国际大都会前往欧洲各地，也有许多外国人慕名而来，期望在这里打造他们美好的生活，于是各种思想和冲突在维也纳汇集。然而，人们看到的却是一个繁华帝国正在走向衰亡，于是，一种衰颓的末世气氛不可遏制地在人们心中蔓延。特殊的政治原因和地理位置，使得身处帝都维也纳的人们经受着各种思潮的洗礼和冲击，对前途感到茫然，不知该何去何从。所有的文学、哲学和心理学也都钻研着这些巨大的困惑。撰写《人类末日》的作家、文化论者克劳斯（Karl Kraus）曾形容维也纳是“世界末日的研究站”。然而，绝大多数人，特别是维也纳中产阶级却不愿意面对事实，他们不愿承认自己心目中的梦幻都市维也纳步入风雨飘摇之境地的现实。这种虚伪的心态也使得他们对现代主义抱着否定的认识。因为现代主义就是要挖掘人类底层的真实，掀掉表面上的虚伪梦幻，这对表里不一的中产阶级是相当大的冒犯与打击。

这就是埃贡·席勒所生活的时代，事实上，他的所有作品和思想都从不同角度折射出这个时代的种种印迹。

自画像(局部)
1906年
炭笔画
(第2页图)

铁路上的火车
1906年
钢笔、墨水
 $3 \times 28\text{cm}$
(中图)

铁路上的火车
1906年
钢笔、墨水
 $3 \times 21\text{cm}$
(上图)

晚上穿越欧洲
1906年
水彩、墨水
 $9.4 \times 39.2\text{cm}$
(下图)

从克罗斯特纽堡画室看到的风景

1905年

水粉画

37×46cm

克罗斯特纽堡的风景

1905年

水彩、蜡笔

29.7 × 19.6cm

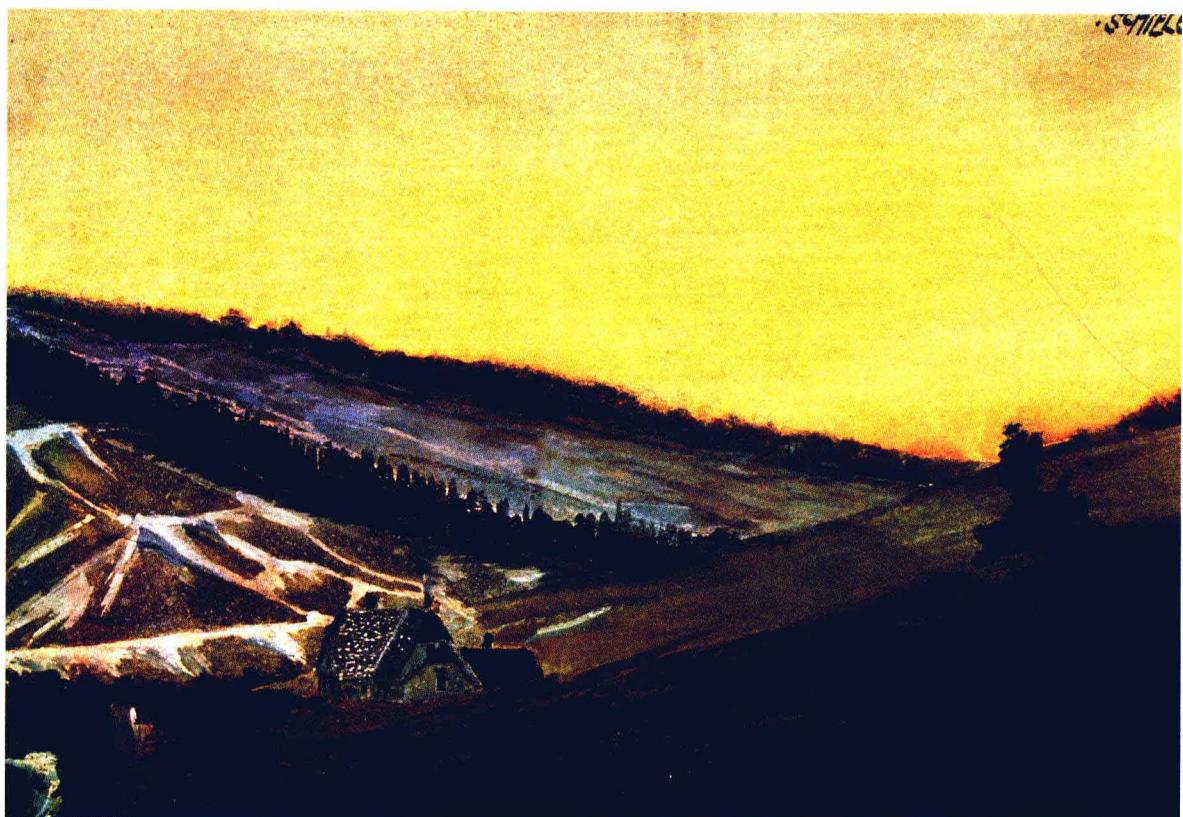

花园里有窗台的房子

1907年

油彩、纸板

36×26.5cm

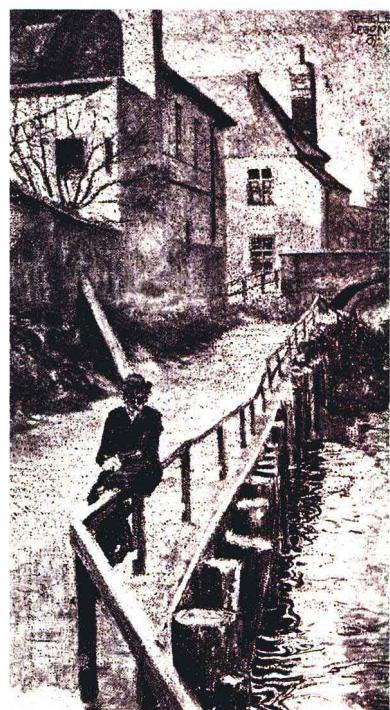
秋天的风景
1907年
油彩、纸板
18 × 26.5cm
(右页上左图)

基令溪旁的小径
1907年
油彩、画布
96.5 × 53cm
(右页上右图)

光秃秃的树木，房子和神社
1908年
油彩、铅笔、木板
15.3 × 25.2cm
(右页下图)

克罗斯特纽堡的轮廓
1906年
水彩、墨水
8.9 × 13.8cm
(上图)

克罗斯特纽堡附近的风景
1906年
水粉、水彩
23.6 × 34.5cm
(下图)

CHIELE
EGON.
OF.

曲折的前奏

1918年10月31日，当肃杀的寒冬已然向人间逼近的时候，在奥地利维也纳的一隅，埃贡·席勒提前走到了人生的冰点。凌晨一点，埃贡·席勒的生命永远定格了。28年前呱呱落地的啼声声犹在耳，冰冷的躯壳却已急不可耐地扑灭了一个以画笔燃烧激情的灵魂。一颗耀眼的流星从欧洲艺术史的天空中破空而落，只剩下些许画布隐约浮现在天际……

埃贡·席勒（Egon Schiele, 1890-1918年），20世纪初奥地利绘画巨匠，维也纳表现主义画家，分离派的重要代表人物之一。其早期画风深受克里姆特和分离派影响，后期的艺术不仅受到瑞士的霍德勒影响，还直接受尼采和弗洛伊德心理学的启迪，但又有自己独特的艺术风格。他毫不掩饰地表现了那个时代人的心理和情感，“他所描绘的人物和景物都不是静态的，无论是什么样的形态都像处在惊恐不安状态，生的欲望和死的威胁交织成可怕的阴影，始终笼罩着他的作品”。他以大胆的笔触、前卫的画风，赤裸裸地表现了那个时代人的心理和情感，反映了那个时代的社会状态。

席勒一生共创作了300多幅油画作品和3000多幅水彩、素描。他的画作线条富于表现力，画面给人纤细而敏感、孤独而强悍、羞涩而又自负的神经质感觉。他笔下的人物大都瘦骨嶙峋，那冷峻刚直的线条令人震颤，他强调形象清晰的外轮廓，喜欢用红、黄和黑色来表现强烈的情绪。他除对人物表情动作的夸张刻画外，着意描绘人物神经质的情绪。为了创作处于紧张不安的人物情态，

他还深入到疯人院去研究精神病人的神态和动作，表现出一种类似哑语的动作表情，令人感动不已。他的画风压抑、沉闷，常以颓废、神经质般的病态人物造型入画。其代表作有《家庭》、《雨孩》、《向日葵》、《斜卧的女人》等。

席勒一生只活了28年，生命非常短暂，但是，他的艺术光芒却长存于世，照耀了全世界。

天才的降生似乎总有一些与众不同，这或许可以理解为一种艺术神经别样的躁动。席勒就生于维也纳附近多瑙河下游沿岸的一个叫图尔恩的小镇的火车站大厅里。这一天是1890年6月12日，图尔恩铁路站站长阿道夫·席勒和玛丽迎来了他们的第3个孩子，他们给他起名为席勒，全名是：埃贡·利奥·阿道夫·席勒。他们或许不会想到，这个生而孱弱的婴儿，日后会成为一名绘画巨匠……

席勒是家里唯一的男孩，大姐艾薇拉生于1883年，二姐梅拉妮生于1886年。父亲阿道夫虽然也生于维也纳，但祖上却是北德新教徒。母亲玛丽是捷克人，具有波西米亚血统。席勒的艺术特质似乎也与父母的血统有着某种关联，他血统中存在两个主要的矛盾特质，即自省与不确定，贯穿于其艺术生涯始终。席勒的父母此前曾经有过3个男孩子，但都不幸夭折，因此身为独子的席勒深得父母的宠爱。幼童过高的死亡率在当时是很普遍的事情，这对席勒后来的创作可能也有所影响。1893年，在席勒3岁的时候，姐姐艾薇拉也去世了。1894年，妹妹格蒂（Gerti）出生了，她比席勒小4