

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明〔法国〕

小提琴的奏鸣 维也纳分离派

王刚/编著

天津科学技术出版社

WEIYENAFENLIPAI

XIAOTIQINDIEMINGZOU

午后，
温暖的阳光
透过婆娑的树影和帷幔，
浸润过芬芳的薰衣草花香，
投洒在身上、衣裙和点点斑驳的角落，
品着淡淡幽香的下午茶，
翻阅起沁着淡淡幽香的书简，
开始那迷人的艺苑之旅吧……

• 绘画欣赏篇

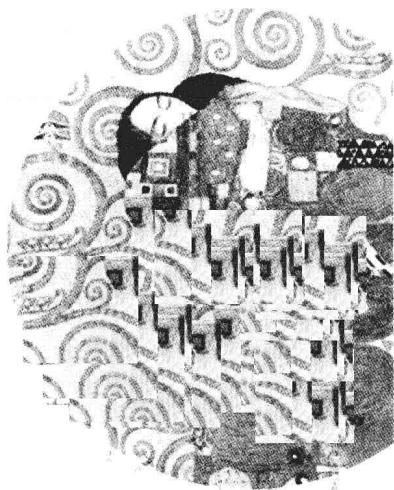

艺苑下午茶丛书

丛书主编：王 刚 佟 明 [法国]

小提琴的奏鸣 维也纳分离派

王 刚/编 著

天津科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

小提琴的奏鸣: 维也纳分离派 / 王刚编著.

—天津: 天津科学技术出版社, 2011. 7

(艺苑下午茶丛书 / 王刚, 佟明主编)

ISBN 978 - 7 - 5308 - 6440 - 1

I. ①小… II. ①王… III. ①画派—艺术评论

IV. ①J209. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 143832 号

策 划: 王 冬

责任编辑: 布亚楠

编辑助理: 吴 捷

责任印刷: 兰 毅

天津科学技术出版社

出版人: 蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话 (022) 23332377 (编辑室) 23332393 (发行部)

网址: www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京市昌平新兴胶印厂

开本: 660 × 950 1/16 印张 13 字数 120 000

2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价: 26.00 元

序

在阳光明媚的午后,恬淡地泡一杯浓茶,慵懒地靠在休闲椅上,翻开一本具有清新艺术气息的书籍,细细地品味其中的滋味,是一件很惬意的事情。

有人说,艺术如同生活一样,是一本打开的书,一百个人有一百种读法,自然也就有一百种感受。正如品茶要品出滋味一样,读书也要读出品味。品味艺术,感悟人生,总不免有所感触,或长叹,或欣然,感触愈多,收获愈多。

从一部书籍,可品味人生,无论这世间事物如何变化,只有艺术,才是最有欣赏价值的,而欣赏出来的艺术真谛,更是永恒的,它教导人们用艺术的眼光去探究世界;用艺术的眼光去品味人生。

在书里,我们以一个个艺术流派和活生生的艺术家们的艺术追求及逸闻趣事,尽可能全面地呈现给广大的读者,通过阅读品味那多姿多彩的真谛。相信在这些熟悉或不熟悉的画家和流派中,读者自会有自己的一番仁智见解。因为我们相信,从书本中可以读出思想,从叙述中则可以品出文化。

全书力求从文化艺术普及的角度入手,使人们在不经意间浏览

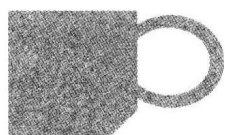
了从爱琴海的古希腊到亚得里亚海的意大利；从阿尔卑斯山麓的德国、奥地利，到具有浓烈狂放和浪漫气息的西班牙和法兰西；从恬静理智的英格兰到宽广豪放的俄罗斯……

通过这一系列的艺术之旅，使我们感受到：艺术来自艺术家的灵魂，它并不羞于面对富于挑战的文化，也不试图去匹配社会的标准。艺术是艺术家们要传递的思想，尽管有时在外人看来并不是完美的。

艺术家是生命杰作的创造者，他们用毕生的精力甚至生命来书写人类文明的华彩乐章。他们为人类生命世界带来了光明和欢乐、梦想与希望，为我们的精神创造出了广阔的自由生存空间。

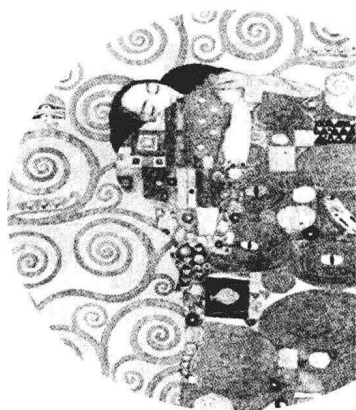
当下，无论在世界还是中国，人们迫切需要心灵得到某种补给，正是这个原因，使得“艺苑下午茶丛书”具有令人难以忘却的浓郁茶香的味道，使得我们在匆忙、烦琐和躁动的生活间隙中，得以品味艺术的美妙和真谛，从而近距离地感受到艺术的力量和无穷魅力。

邓国源

Yinuan yiamucha

小提琴的奏鸣——
维也纳分离派

目录

小提琴的奏鸣·····	1
第一章 多瑙河女神·····	9
第二章 新奇叛逆的画派·····	18
第三章 形色迷离的古斯塔夫·克里姆特·····	36
第四章 摄人心魄的埃贡·席勒·····	125
第五章 狂放表现的奥斯卡·科柯施卡·····	143
维也纳分离派大事记·····	199
参考文献·····	197
后记·····	193

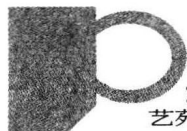
小提琴的奏鸣

在浩瀚的艺术长河中，绘画艺术作为一种艺术形式存在其间，而各类绘画流派又成为组成绘画艺术长河的璀璨星系，永远闪烁照耀着人类文明的进程之路，在这些浩如烟海的绘画艺术流派中，维也纳分离派无疑是一颗璀璨的明星。

维也纳分离派是指 19 世纪 90 年代开始活跃在德国和奥地利的一些先锋派组织，分离派与当时欧洲的“新艺术运动”同时并行，成为这场席卷欧洲的世纪末艺术家审美潮流的一部分。

19 世纪末的 20 年以及 20 世纪初的 10 年间，一种以长而有致的曲折线条为特色的装饰艺术风格在欧洲盛行，体现在绘画、建筑、工艺设计、招贴画、插图艺术等各方面。这个潮流的共同特征是反对传统的古典风格，从工艺美术方面说，就是反对古罗马到文艺复兴、巴洛克、罗可可等一系列宫廷装饰风格，以一种清闲的、简朴的、大众化的形式来体现时代特征，这就是新艺术运动。新艺术的各个团体也从中世纪以及中国、日本和中东的艺术中吸取自己需要的东西。尤其是日本的浮世绘和陶瓷艺术，给法国、奥地利的一些团体和美国的一部分画家很深的影响。印象派以及后印象派画家——图鲁兹·劳特累克、高更，纳比派画家马约尔、博纳尔，象征派画家思索尔等，也都参与新艺术运动的各项设计和制作，更促进了新艺术风格的风靡。

“新艺术”一词是源于 1895 年德国商人萨姆尔·宾效仿威廉莫里斯商行在巴黎开设的“新艺术画廊”。这个经销美术和工艺

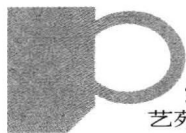
品的商店出售经过精心挑选的、反映世纪末艺术家审美情趣的新产品和新作品。比利时设计师亨利·凡·德·维尔德设计的一套全套室内陈设和家具便得到当时巴黎人的热烈反响。1900年巴黎博览会上,新艺术画廊陈列的作品受到来自世界各地观众瞩目。当时欧洲大陆上有很多参与这个运动的组织,在法国有新艺术画廊、现代六人集团,在比利时有二十人小组、自由美学社,在德国青年风格,在西班牙有建筑师安东尼·高迪、路易·多梅尼克·蒙塔内尔,而在奥地利则有以画家古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒、奥斯卡·科柯施卡和建筑师奥托·瓦格纳、约瑟夫·霍夫曼等人为代表的维也纳分离派。

19世纪末,以奥匈帝国称雄北欧的历史虽已结束,但在艺术上,奥地利维也纳却为欧洲开拓了新的一个富有想象力的表现领域。比如奥地利音乐泰斗居斯塔夫·马勒尔与阿诺尔德·舍恩贝格,他们的作品深刻地影响了欧洲二十世纪的乐坛。而在美术上首先要提到的古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒和奥斯卡·科柯施卡三位巨匠。

古斯塔夫·克里姆特 1862年出生于维也纳郊区布姆加特。父亲从事金银雕刻兼铜版工艺,克里姆特是七个孩子中的长子。由于父亲的影响,克里姆特与其二弟后来成为油画家和壁画家。1888年,克里姆特为维也纳城堡剧院和艺术史博物馆楼道所作的戏剧史壁画获得皇帝颁发的十字奖章。第二年又完成了美术史博物馆的壁画装饰,名声大震。1891年克里姆特加入维也纳美术家协会,克里姆特30岁之前的风格既有古典学院主义,也

有自然写实主义的特色，这与其长达多年的学院式基础绘画训练有关。他的壁画作品《阿波罗神坛》《罗密欧与朱丽叶》《雅典娜女神》《埃及少女》等都极富古典艺术趣味。当时有人推测克里姆特将来一定是学院派画家。然而，1897年开始，克里姆特的画风开始转变。克里姆特及其同道联合反对维也纳美协的保守思想。其实，英国和法国的反传统运动也蓬勃发展。英国的拉斐尔前派和法国的象征主义绘画都有很大的影响。1897年4月，克里姆特等人退出奥地利美协另组奥地利造型艺术协会。5月，这个组织内部却发生了分歧。克里姆特退出协会，与科洛曼、莫瑟、约瑟夫·霍夫曼等人组成了维也纳分离派，克里姆特是该会第一届主席。翌年1月，出版了会刊《圣洁之春》，3月又举办了第一届分离派画展。他们在宣言中表示：“我们不懂什么是伟大的艺术，什么是渺小的艺术；不懂什么艺术是供富人欣赏，什么艺术是为穷人所喜爱的，我们只知道艺术是为人们共同享受的一种财富。”

克里姆特的画风被称为“装饰象征主义”，带有浓郁的伤感情调，反映着画家在探索人生种种难以遏止的欲望中的苦闷。克里姆特的艺术深受荷兰象征主义画家图罗普、瑞士象征主义画家霍德勒和英国拉斐尔前派的比亚兹莱等人的艺术影响，同时吸收了亚述、希腊和拜占庭镶嵌画以及东欧民族的装饰艺术和营养，致使他的画具有镶嵌风格，使作品的工艺性和绘画性达到完美的统一。克里姆特热衷于收藏东方艺术品，其中包括大量的中国、日本、朝鲜的艺术品和文物，这些藏品包括屏风、花瓶、绘画、雕塑都成为作品中的背景，这种东方艺术风格的造型和图案纹

样的运用使其作品具有华丽的装饰效果。他的作品构图严谨,除人物面部和裸露的身体外,其余包括服饰和背景都充满抽象的几何图案,在绚烂豪华的外表里边都蕴涵着人类的苦痛与死亡的悲剧氛围。克里姆特画面上强烈的装饰和东方情调以及由镶嵌、金箔等形成的绚烂而光怪陆离的美感,却是前无古人的。这对西方艺术家学习和借鉴东方艺术作出了积极的探索。

克里姆特 1918 年 2 月 6 日死于中风和肺炎,终年 55 岁。

克里姆特是西方最先触及人类性爱生活的画家,其画面中反映出的颓废及性的隐喻也是 19 世纪末欧洲艺术思潮在艺术上的反映。

维也纳分离派的另一个代表人物是埃贡·席勒。

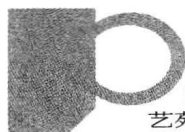
这是一个充满反叛与强烈的生命意识的名字,他那争取打破一切常规和束缚的自我解剖式的画面,甚至使其作品成为探讨精神孤立的原始文献。

埃贡·利奥·阿道夫·席勒,1890 年 6 月 12 日出生在奥地利的图尔恩,是一位铁路工人的儿子,从小酷爱绘画。席勒在偏僻的小镇读完小学和初中,后考入了克洛斯特新堡的中等文科学校。从那时起,他经常利用业余时间勤奋地作画。从早期作品中还可以找到克洛斯特新堡的风景。年轻时的席勒敏感反叛,他眼中的世界充满了跳动的生命。他经常在春天里幻想,并在秋天里悲天悯人。1905 年,席勒的父亲去世,叔父收养了他并希望他完成父亲的遗愿进入维也纳工业大学学习工科。但此时的席勒已立志成为一名艺术家。1906 年,席勒如愿考入艺术学院,然而与

生俱来的反叛却使他与老师的教育合不来，甚至可以说他们之间的关系相当糟糕，这时的席勒开始寻求与维也纳分离派的结合。

1907年，17岁的席勒终于拜见了仰慕已久的克里姆特，请他评价自己的素描。克里姆特对他的作品相当赞许，甚至约定了相互交换素描，可以看出克里姆特对他的认可程度。这次见面对席勒很重要，他成了克里姆特的学生和挚友，当时身为维也纳前卫艺术家团体领袖的克里姆特，为席勒提供了参加第二次综合艺术展等的机会。

1908年，席勒举办了第一次个人作品展，并引起了评论界的注意。1909年，他与安东·费斯托尔、法让兹·威格勒等青年画家组成了“新艺术团体”，并结识了艺术评论家阿瑟·罗斯尔。这个后来成为席勒的传记作家的人对席勒的评价是：“仿佛席勒来自一个不可知的大陆，如同是从冥府带着一项神秘的使命来到人间，同时又充满了痛苦和恐惧，完全不知道谁来解救他。他那善于雄辩的脸上总是充满了令人讨厌的严肃感，流露出一种悲哀的表情……”就是这个席勒却在绘画作品中表现出惊人的爆发力与感染力，充满激情和个性。克里姆特就承认席勒的素描超过他，是世间少有的天才，并从经济上给席勒以帮助。同克里姆特一样，席勒也对人体的描绘上充满激情。从1909年以后，席勒画了大量的人体习作，包括许多裸体的自画像。席勒的房间里常挂着一面母亲送给他的镜子，席勒就在这面镜子前摆出各种姿势反复描绘自己。在他短短的28年的岁月里，留下了100多幅自画

像。他的自画像具有自我讽喻的意义,把自己描绘成受苦受刑的姿态,充满自发的解剖学结构表现,神经质的线条,精炼的造型完全抛去了虚浮的表面,仿佛直接刻画筋骨。在《死亡与少女》这幅画中所描绘的男子是席勒本人,少女则是他的恋人瓦莉。少女紧紧搂住席勒,而他却仿佛是双眼空洞的死神。这一年席勒抛弃了瓦莉,并在离别之后深深地感到她的存在。但在这幅画中,席勒却把自己描绘成受伤害的样子,这种风格贯穿其一生。

1915年席勒结婚了。婚后的席勒享受到了家庭的温暖,对艺术和生活充满了信心。《家庭》这幅画强烈地表达出他的愿望。画上描绘了席勒和妻子爱迪特及他们尚未出生的孩子,三个人物融合在一起,在黑暗的背景中闪烁着一种原始的激情。他的画不仅仅是形象艺术,还含有某种难以琢磨的理性,但无论如何,婚前席勒画面中那种孤独的呐喊渐渐消失了。

1918年是席勒艺术事业的高峰。席勒在分离派展览中展出了19幅油画和大量的素描、水彩,席勒终于在维也纳获得了辉煌成就。

然而处于战争状态的欧洲并不能给艺术家以更多的庇护,1918年2月,克里姆特去世,音乐家瓦格纳也于4月去世。10月,西班牙流感席卷欧洲,席勒在其妻子爱迪特死后三天的10月31日也去世,终年28岁。

席勒的作品晦涩粗犷。克里姆特将性与死的主题隐匿在华丽的装饰之下,而席勒则是直接描绘这一主题,甚至剥开自己的血与肉,用一种悲怆的气氛来表达这一行为野蛮但内心细腻脆弱的世界。

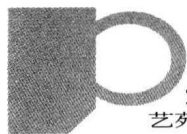
分离派还有一个代表人物,那就是奥斯卡·科柯施卡。

科柯施卡是一位具有个人风格的表现主义者。科柯施卡是克里姆特、梵高绘画艺术的崇拜者,他的绘画施色豪放,笔触迅疾颤动,主要表现人的内心感情和压抑的情绪冲动。他的人物画多表现敏感的性格和心理上受到强烈震撼的人物。

科柯施卡是奥地利剧作家、画家。生于布拉格一个艺术家庭,曾在维也纳艺术学校学习工艺美术,1914-1917年为柏林表现主义文学团体“狂飙”的成员,1920-1924年在德累斯顿美术学院任教,纳粹上台时流亡捷克、英国,战后在瑞士生活,晚年主要从事舞台美术和文学作品的插图工作。

他是表现主义戏剧的先驱,1907年发表的剧本《斯芬克斯和稻草人》以怪诞和打破幻觉的手法表现了人世间颠倒错乱的关系;《谋杀者,女人的希望》则以寓意的方式表现了人的性欲受到传统观念束缚时的心态,剧中使用了意识流的手法。1911年完成的剧作《燃烧的荆棘》是一部充分体现了表现主义美学的作品,《俄狄浦斯和欧律狄刻》是一部神秘剧,此外尚有剧作《梦幻少年》以及诗歌等。

分离派运动是维也纳的骄傲,也是19世纪末20世纪初欧洲艺术的高潮之一,在分离派运动中所引发的现代思潮与现代艺术的结合,对于一百年后我们这个时代仍有深刻的指导意义,让我们撩开历史尘封的面纱,回到19世纪末和20世纪初的维也纳,透过那朦胧、浮华和奢靡的氛围,穿越那曾经充满诱惑、欲望与爱恨的时空,展开探索维也纳分离派之旅吧。

第一章 多瑙河女神

当你驻足世界地图前，想要展开了解欧洲文化的艺术之旅的时候，你的目光一定会在法国、意大利、西班牙、英国等地留恋，但是，当你的目光掠过欧洲中部的一个国家——奥地利时，相信你一定会注目的，因为那是一个集音乐、建筑、美术、舞蹈等众多艺术形式于一体的艺术圣地，阿尔卑斯山孕育了她的神奇，多瑙河滋养了她的美丽。

奥地利人是热爱艺术的民族，在他们看来艺术就是空气，艺术就是生命。在维也纳人的生活中更是离不开艺术。维也纳的绘画、音乐、建筑、雕塑、设计等，在世界上享有盛誉，也是奥地利的骄傲。维也纳位于欧洲的中心，是奥地利的首都，也是联合国的官方驻地之一，大约在公元前 500 年，凯尔特人建立了维也纳城，时至今日维也纳便成了欧洲最重要的文化中心之一。

作为奥地利的首都——维也纳，一个令多少人神往的地方，一个令多少人魂牵梦萦的圣地，在那里既有孕育了欧

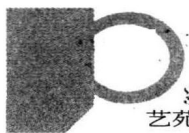
洲文明的蓝色的多瑙河静静地流过，也有维也纳森林的环抱，在市中心更有很大的森林公园，维也纳人爱森林、爱树木，更爱蓝色的多瑙河。

维也纳有“多瑙河女神”之美誉。罗马帝国和奥匈帝国时代的辉煌为维也纳留下了不计其数的雄伟建筑和艺术。同时维也纳也是“分离派”的发祥地，“分离派”所倡导的功能与装饰的高度统一的设计理念至今影响着现代设计的发展。奥地利一批卓有成就的设计师和艺术家，如维也纳分离派的元老奥托·瓦格纳、约瑟夫·霍夫曼等事业创立于此。而作为“音乐之都”也吸引了贝多芬、莫扎特和巴赫等众多音乐家，继承了他们的古典主义艺术和文化遗产，将维也纳古典主义引领到了艺术的顶峰，使得维也纳成为一座闻名世界的艺术之都。

进入维也纳，仿佛走进一座巨大无比的艺术博物馆。哥特式、罗马式、巴洛克式、文艺复兴时期的各种风格的教堂、歌剧院、音乐厅

奥地利维也纳圣斯蒂芬大教堂

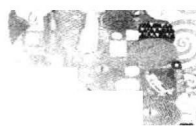

占据着维也纳的每个街区，每一座历史建筑都是一座艺术品。在城市的公园、广场、街头都矗立着纪念碑和雕像，雕塑艺术的完美引发人产生无穷感慨和对艺术的向往。维也纳艺术爱好者可以参观到不同时期，不同建筑风格的教堂，能够亲身体验到建筑艺术与宗教文化的完美合一。其中最著名的当属圣斯蒂芬大教堂、卡尔斯教堂、奥古斯汀教堂等。而位于老城中心的维也纳斯蒂芬大教堂，是全世界最著名的哥特式教堂之一。斯蒂芬大教堂已有 800 年历史。它那 137 米高的尖塔是继科隆大教堂之后全世界第二高的教堂尖塔。空间处理强调了向上升腾的动势，体现出向往天国的宗教情绪，其宏伟和精美的建筑外观为人们所倾倒，使得斯蒂芬大教堂成为维也纳的城市地标性建筑。

奥地利维也纳议会大厦

维也纳另一个地标性建筑要数议会大厦了，它是奥地利国民议会和奥地利联邦议会所在地，由著名建筑师特奥费尔·汉森设计，为了更好地表现民主来自于希腊，建筑师专门采用了古希腊的建筑风格。立面采用古希腊的科林斯式柱式，三角楣雕刻着奥匈帝国皇帝弗兰茨一世向国内 17 个民族颁发宪法的场景，加之大厦前喷泉中高耸的雅典娜女神

雕像,使整座建筑的设计风格体现出神圣与权威的结合。

老城内有奥地利最繁华的步行大街、有名的蛋糕店、旅馆、富丽堂皇的环城大街,还有各式各样的酒

奥地利维也纳美泉宫

馆、爵士酒吧、舞厅和艺术画廊等。而其著名的克恩藤大街是维也纳繁华的商业区,街面商品琳琅满目,许多世界著名的品牌旗舰店都汇集于此。

坐落在维也纳西南部的巴洛克艺术建筑群曾是神圣罗马帝国、奥匈帝国的皇宫,如今是维也纳最负盛名的艺术圣地。其最具代表性的建筑是美泉宫、霍夫堡皇宫、贝尔弗蒂宫。美泉宫被联合国教科文组织列为世界文化遗产,美泉宫的设计规模和富丽程度可与凡尔赛宫相媲美,整个宫殿揉和了巴洛克的建筑风格与洛可可装饰风格,显示出了哈布斯堡王朝尊贵的皇家气派。宫殿的长廊墙壁上悬挂有哈布斯堡皇族历代皇帝的肖像画和玛丽亚·特雷西娅女皇 16 个儿女的肖像,以及法王路易十六的皇后玛丽·安托瓦奈特少