

19世纪下半叶象征主义绘画中“维也纳分离派”的杰出领袖，是一位极具艺术个性、风格独特的绘画大师。早年受业于维也纳工艺学校。1890年加入维也纳美术家协会。作品吸收古埃及、希腊东方艺术要素，将强调轮廓线的面和古典主义镶嵌画的平面结合起来，创造出一种独特的富有感染力的绘画风格。代表作《埃赫特男爵夫人》、《接吻》1897年退出维也纳分离派，出任第一届主席。1900年在巴黎博览会上，他的作品《哲学》为他赢得了一枚金奖。他认为“只有通过艺术，不断渗透到生活中去，艺术家才能找到基础，以取得进步”的观点与他的艺术实践证明他对现实生活的感受是相当敏锐的，这正是他能在艺术上取得非凡成就之处。

广西美术出版社

GUANGXI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

Gustav Klimt

克里姆特·肖像

GUSTAV KLIMT XIAOXIANG

克里姆特·肖像

丛 才 主编
黄超成 译文

广西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

克里姆特. 肖像 / 丛才主编. —南宁: 广西美术出版社, 2010.9
ISBN 978-7-5494-0069-0

I. ①克… II. ①丛… III. ①油画: 肖像画—技法 (美术) IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第194781号

责任编辑 覃西娅 吴素茜
封面设计 黄宗湖
版式设计 望 达

克里姆特·肖像

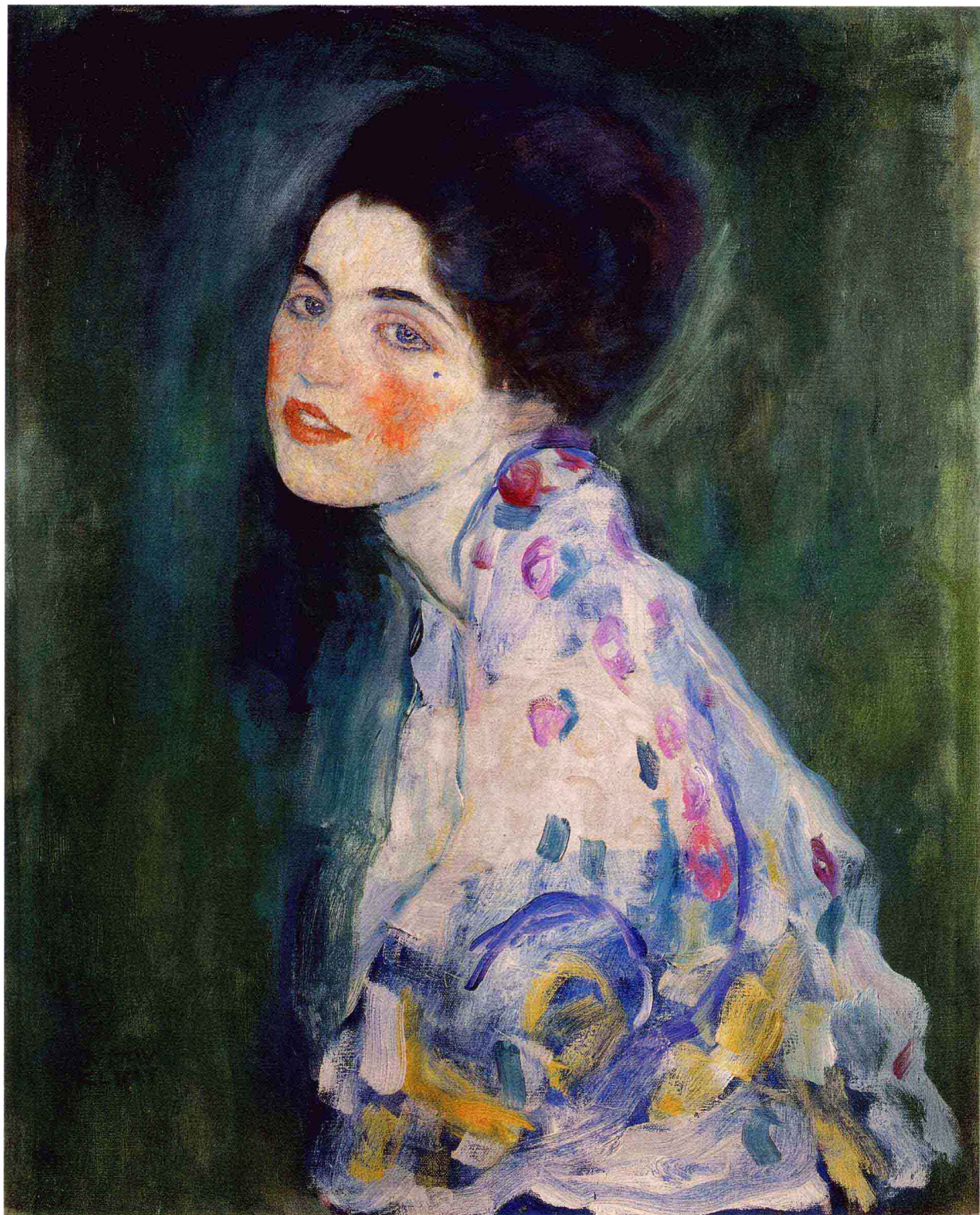
GUSTAV KLIMT · XIAOXIANG

主 编 丛 才
译 文 黄超成
策划编辑 覃西娅
出 版 人 蓝小星
终 审 黄宗湖
责任校对 陈小英 肖丽新
审 读 陈宇虹
监 制 吴纪恒 凌庆国
发 行 广西美术出版社
地 址 广西南宁市望园路9号 (邮编530022)
网 址 www.gxfinearts.com
编 辑 部 0771-5701106 0771-5701427
制 版 广西雅昌彩色印刷有限公司
印 刷 深圳雅昌彩色印刷有限公司
开 本 787 mm × 1092 mm 1/12
印 张 7
出版日期 2010年11月第1版第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5494-0069-0/J · 1314
定 价 39.00元

版权所有, 侵权必究。

目 录

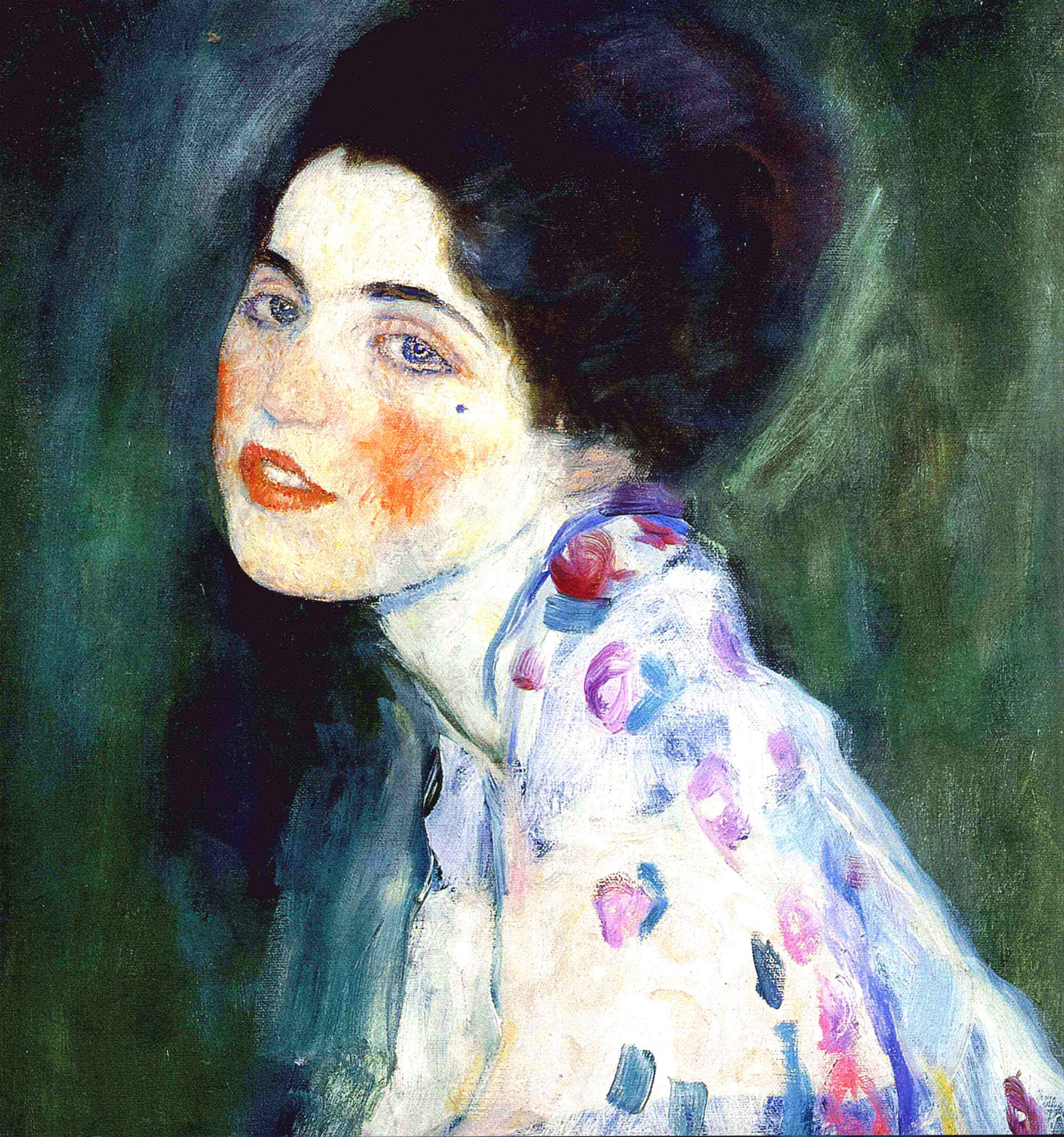
1	年轻女士的肖像画	26	玛达·普利马威西的肖像画	52	处女
2	年轻女士的肖像画（局部）	27	尤金妮亚·普吕玛维西的肖像画	53	处女（局部）
3	戴黑色帽子的女士	28	舞者	54	新娘
4	乔安娜·斯塔德肖像	29	弗里德里卡·玛丽亚·比尔的肖像画	55	新娘（局部）
5	乔安娜·斯塔德肖像（局部）	30	瑟瑞娜·莱德勒的肖像画	56	死亡与生命
6	戴着帽子和长围巾的女士	31	吻	57	死亡与生命（局部）
7	戴着帽子和长围巾的女士（局部）	32	吻（局部）	58	水蛇Ⅱ
8	莉雅·蒙克的肖像画	34	女人年龄的三个阶段	60	金鱼
9	莉雅·蒙克的肖像画（局部）	35	女人年龄的三个阶段（局部）	61	水蛇Ⅰ
10	阿黛尔·布洛赫·鲍尔肖像画Ⅱ	36	女人年龄的三个阶段（局部）	62	水精灵（银鱼）
11	阿黛尔·布洛赫·鲍尔肖像画Ⅱ（局部）	37	达娜厄	63	水精灵（银鱼）（局部）
12	阿美莱的肖像画	38	阿黛尔·布洛赫·鲍尔的肖像画Ⅰ	64	医学（海吉儿）
13	穿白衣服的女士肖像	39	阿黛尔·布洛赫·鲍尔的肖像画Ⅰ（局部）	65	医学（海吉儿）（局部）
14	拿扇子的女士	40	拥抱	66	惨白的形象
15	拿扇子的女士（局部）	41	拥抱（局部）	67	带着蓝色面纱的年轻女孩
16	伊丽莎白·里德尔的肖像画	42	跳舞的女孩	68	一个女人的画像
17	伊丽莎白·里德尔的肖像画（局部）	43	跳舞的女孩（局部）	69	索妮娅·纳普斯的画像
18	朱迪思Ⅱ	44	希望Ⅰ	70	贝多芬装饰板（左镶板）
19	朱迪思Ⅱ（局部）	45	希望Ⅱ	71	贝多芬装饰板·身穿华丽盔甲的骑士（左镶板）（局部）
20	艾米丽·弗洛吉的肖像画	46	希望Ⅱ（局部）	72	贝多芬装饰板（镶板中心）
21	艾米丽·弗洛吉的肖像画（局部）	47	希望Ⅱ（局部）	74	贝多芬装饰板·欲望，不贞和酗酒（镶板中心）（局部）
22	玛格丽特·斯通伯格-维特根斯坦的肖像	48	女朋友	76	贝多芬装饰板·感到悲伤（镶板中心）（局部）
23	玛格丽特·斯通伯格-维特根斯坦的肖像（局部）	49	女朋友（局部）	78	贝多芬装饰板（镶板中心）（局部）
24	弗莉莎·雷德的肖像画	50	亚当和夏娃	79	贝多芬装饰板（右镶板）
25	弗莉莎·雷德的肖像画（局部）	51	亚当和夏娃（局部）	80	贝多芬装饰板·为整个世界的一个吻（右镶板）（局部）

年轻女士的肖像画 1917年 68 cm × 55 cm 布面油彩 现代艺术画廊，皮亚琴察

这幅无名少女的肖像画产生于克里姆特风格最为成熟的时期。画中的她以一种忧郁的眼神凝视着观众，穿着淡雅有斑纹而时髦的高领服装与蓝绿色的背景相衬，这和他早期那种以几何形状为主要构成元素有所不同，其笔触非常突显。

克里姆特常喜欢把模特的脸和嘴唇用高明度的色彩来表现，借以和蓝色的眼睛及黑色的头发及眉毛形成对比。模特转脸朝着观众的姿势非常像他的另外一幅作品《穿白衣服的女士肖像》中的模特，它们是在同一年画的。在这里我们可以看到晚期的克里姆特的风格渐渐变得更少装饰性，它们更加自由而富于表现性，这种笔触和肌理的运用构成了他日后的风格。

戴黑色帽子的女士

1910年

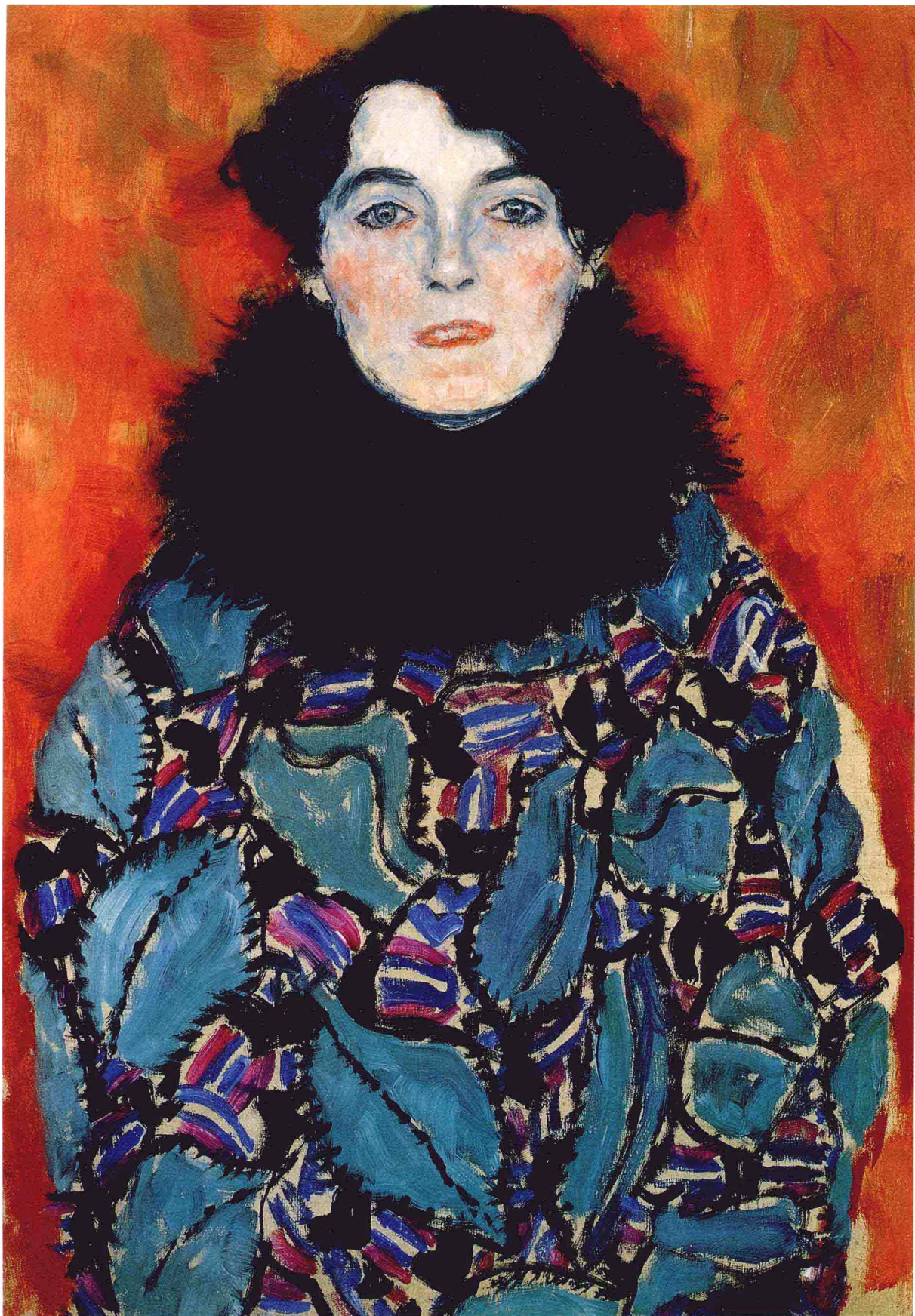
79 cm × 63 cm

布面油彩

个人收藏

在1909年—1910年间，克里姆特抛弃了对金和银的使用，开始转向拜占庭风格。他的画笔变得散漫和恣肆，他的作品则越来越多地对法国绘画前80年所取得的辉煌成就进行回应。分离派的展览给克里姆特提供了大量现代法国绘画的第一手材料。特别是1903年分离派的第十六次展览，共展出了马奈、德加、毕沙罗、莫奈、雷诺阿、西斯莱、塞尚、高更、凡·高、图卢兹·洛特雷克、罗丹、德尼斯、维亚尔和博纳尔的作品。就像他同时代的音乐家普契尼一样，克里姆特也尽可能地从此丰富的源泉中“偷师”，并化为己有。在这种情况下看《戴黑色帽子的女士》，可能图卢兹·洛特雷克给他的帮助最大。因为这幅作品设计粗犷，有点像海报。同时因为这幅肖像画不是委托作品，所以克里姆特和委托作品的作品主人一样有着类似的创作自由。

乔安娜·斯塔德肖像
1917年
70 cm × 50 cm
布面油彩
国家美术馆，维也纳

34岁的乔安娜，身着有叶子图案的外套，图案明亮的青绿色和紫色与背景鲜明的橙色产生了明快的对比。这种具有装饰味、简洁的构图和色彩对比是克里姆特最终的风格倾向，这种特质的改变来自于1909年马蒂斯对他的影响。在画中，乔安娜面朝观众，蓝色的眼中有一丝淡淡的忧郁，黑色的头发和黑色的围巾衬托出那张生动的脸庞。

很久以后，乔安娜又见到这幅著名的肖像作品，她问克里姆特为什么没有把嘴画完，克里姆特说：“因为你后来再也没有来我画室。”乔安娜后来还给埃贡·席勒画过。

► 乔安娜·斯塔德肖像（局部）

戴着帽子和长围巾的女士

1910年

75 cm × 69 cm

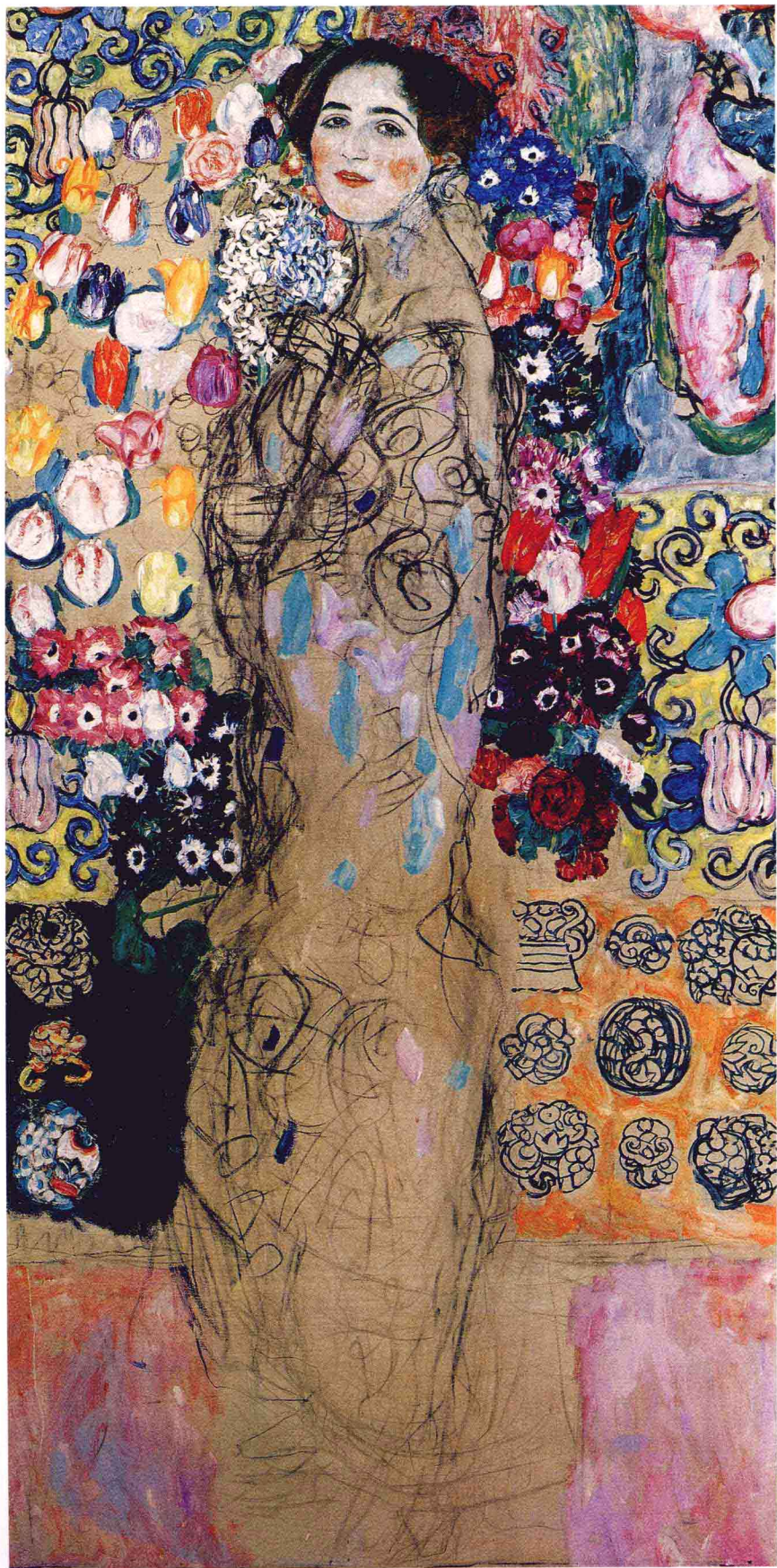
布面油彩

国家美术馆，维也纳

这幅作品最引人注目的特征就是那顶钟形的帽子，以及蓬松遮脸的围巾。与《戴黑色帽子的女士》一样都创作于1910年，在这段短短的期间，他尝试使用空白背景，而这一点给了与他同时代的较为年轻的艺术家以很大启发，比如席勒和科柯施卡。

► 戴着帽子和长围巾的女士（局部）

莉雅·蒙克的肖像画

1917年

180 cm × 90 cm

布面油彩

兰透斯博物馆，林兹

这是非常罕见的给已死去的人画的肖像，悲伤的莉雅父母向克里姆特订制了这幅画。克里姆特受到委托后的最初画面构思是：在莉雅尸体的四周围绕着各种鲜花，就像奥菲莉亚（《哈姆雷特》中的人物——译者）那样，他可能是想到了约翰·埃弗里特·米莱斯画的奥菲莉亚漂浮在水中，周围的鲜花象征着她的生命，以及她的爱（对哈姆雷特的爱）。

最后，克里姆特把肖像画成转脸向观众并带着微笑，然而，克里姆特在人物造型的相似方面有一些问题。他在一封给艾米丽的信中表示了他的沮丧：“我们进展很慢，我总是画不像她。”莉雅的父母显然也有同感，这幅画最终没有完成。

在这幅未完成的肖像画中，他像很多画临终内容的画那样，用鲜花的散落来渲染主题。也许克里姆特受莎士比亚的奥菲莉亚的影响，他用牡丹、菊花、风铃花、郁金香、康乃馨、瓜叶菊和葫芦花装饰着背景。

► 莉雅·蒙克的肖像画（局部）

阿黛尔·布洛赫·鲍尔肖像画 II

1912年

190 cm x 120 cm

布面油彩

国家美术馆，维也纳

阿黛尔·布洛赫·鲍尔是克里姆特唯一画过两次的人，但两幅画是在不同的风格时期画的。第一幅是他的金色风格时期的杰作，第二幅则是五年以后，这时克里姆特受到野兽派及马蒂斯的影响，他停止了黄金色的运用，试图探索一种新的装饰风格，他用了和原来完全不同的颜色组合，他的灵感虽然来自野兽派，但克里姆特却有着独特的表现。

阿黛尔的站姿要比她第一张的坐姿要好些，尽管看起来人物似乎有悬空的感觉，但这样显得没有沉重感。她宽大的黑帽把她洁白的鹅蛋脸框了起来，衣裙的蕾丝边、深蓝的腰带和灰色的围巾加强了人物的外形，精美浓艳的背景色彩完全是虚构的，一些闲花野草表明着阿黛尔所处的地方。两个骑马的中国人奔驰在红墙前，这足以看出克里姆特对亚洲艺术的迷恋。

► 阿黛尔·布洛赫·鲍尔肖像画 II（局部）

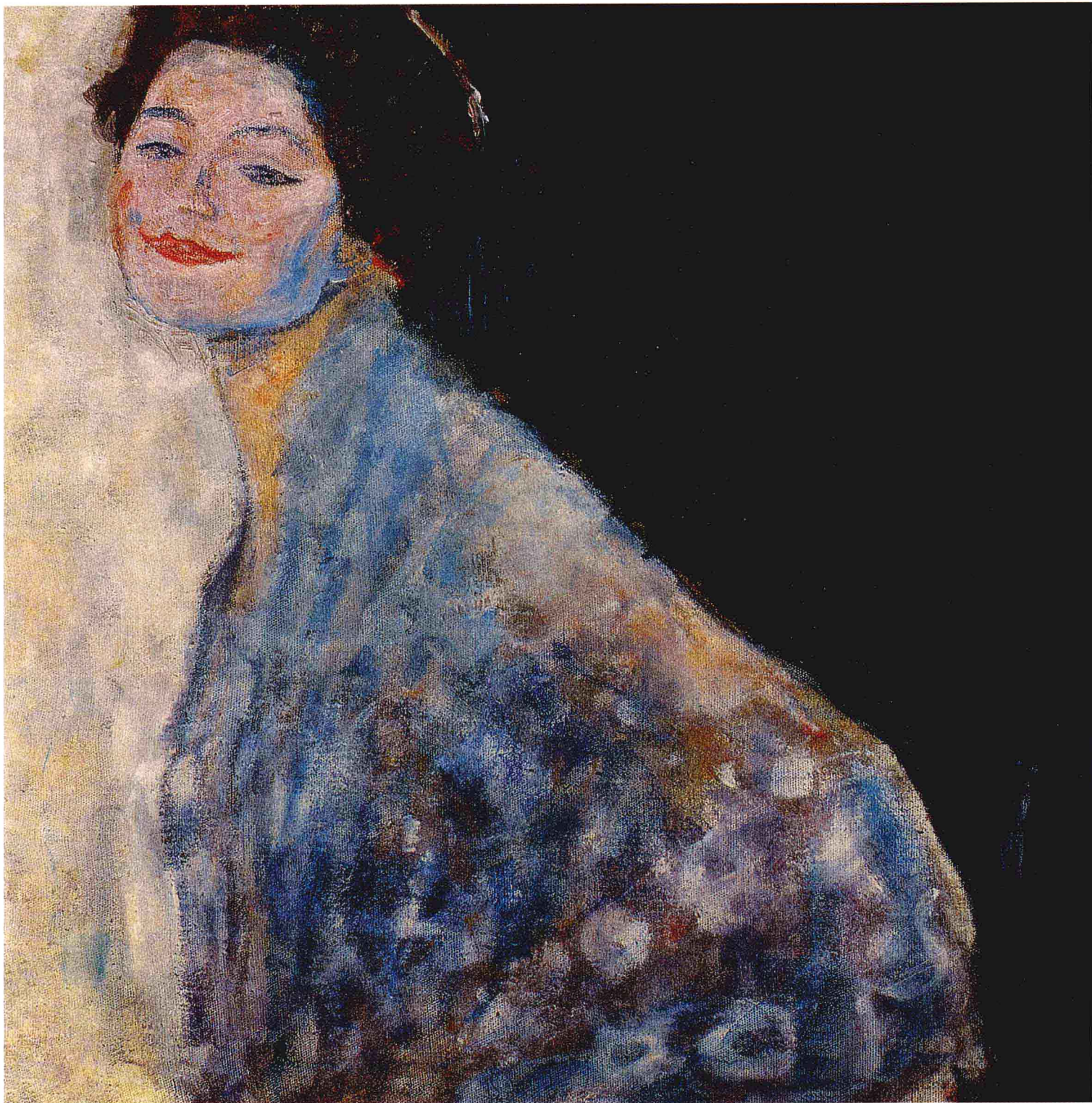

阿美莱的肖像画 1917年 128 cm × 128 cm 布面油彩 国家美术馆，维也纳

克里姆特接受委托画这幅画约于1913年的时候，结果被1914年的第一次世界大战扰乱。这幅没有完成的肖像画有一种成熟的魅力，阿美莱似乎远离了目击战争的痛苦。由于艺术家直到1917年还未完成这幅画，因此他早期的风格由此可见。

在画的过程中克里姆特通常都是先把头部完成的，他把领结的黑色画得很明确，一个蝴蝶结系在后面，为了强调阿美莱明亮的蓝眼睛和黑头发，克里姆特的色彩直觉又一次地展现在这种优雅的绿色背景上，它和黑色的笔触产生了完美的对比。

穿白衣服的女士肖像 1917年 70 cm × 70 cm 布面油彩 国家美术馆，维也纳

1918年2月8日克里姆特的离世，使他永远不能完成这幅无名氏的肖像画。虽然这幅画没有完成，但仍能看出他晚期作品中那种更为简洁的构图。他死后在他的画室中也发现一系列类似的研究手稿，表明这些习作都是为类似的委托画作的练习。

这些未完成的画作给人们一个研究画家技法的机会，特别是画画的程序方面。从这幅肖像来看，很显然，克里姆特总是先把脸部画到很充分的程度后才画衣服的，而富于装饰的背景总是在最后才画的。

模特苍白的脸被深褐色的卷发衬出，她的表情显得平易近人，不像他早期肖像画中对那种梦幻般轻盈的美人的描绘。