

世界名画家全集

克利

诗意的造型大师

何政广 主编
河北教育出版社

516)

世 界 名 画 家 全 集

诗意的造型大师

克 利

K L E E

何政广 • 主编

河北教育出版社

冀图登字 03 — 98 — 001

图书在版编目 (C I P) 数据

诗意的造型大师——克利 / 何政广主编. —石家庄:
河北教育出版社, 2000.8
(世界名画家全集)
ISBN 7-5434-3934-4
I. 诗... II. 何... III. ①油画—作品集—德国—现代
②克利, P. (1879~1940)—生平事迹 IV. J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 36940 号

世界名画家全集

克利 诗意的造型大师

主 编 何政广

出 版 河北教育出版社

石家庄市友谊北大街 330 号

发 行 河北教育出版社

印 制 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 6.5

版 次 2000 年 12 月第 1 版

2001 年 5 月第 2 次印刷

印 数 2,000

书 号 ISBN7-5434-3934-4/J·175

定 价 78.00 元(平装) 98.00 元(精装)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

序 言

何政广

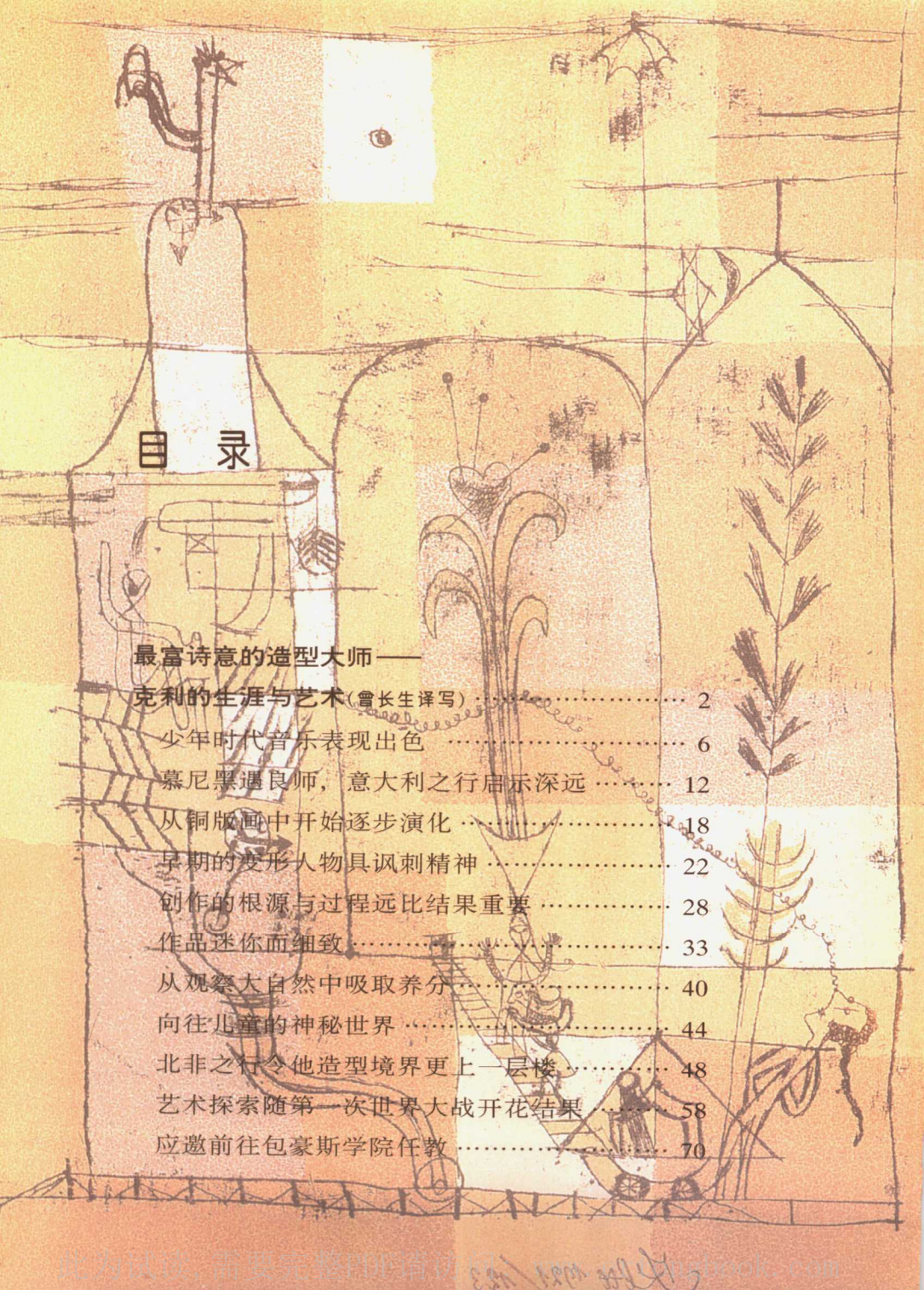
保罗·克利(Paul Klee, 1879~1940)被推崇为表现主义大师,其实他的艺术风格,是一言难尽的万花筒。他在年轻时接近表现主义作风,主题鲜明有浓厚讽刺色彩。1906年到德国之后,受印象派的凡·高和塞尚以及野兽派马蒂斯的影响,同时与康定斯基、马克创立“蓝骑士”,建立了深切友谊。1913年到巴黎结识了毕加索、阿波里内尔和德洛涅。一年后,他到北非突尼斯和开罗旅行,对其艺术生涯影响很大。当地纯朴自然图案和建筑色彩,让他颇为倾心,后来创造出别具一格的返璞归真的克利风格:即变化无尽的线条和色彩,充满象征符号,游离于具象与抽象之间,宽绰开朗,引人神往。

这里举他一幅《鱼的四周》来鉴赏。“吃鱼,可以补脑”,也许,克利为了这句话,从鱼身上拉出了一根线,用红箭簇,指着那个人的头——表示补脑?克利画这幅画,除了盘里的一条鱼之外,其他都用“符号”来表示——“月亮”、“太阳”、“植物”、“鱼”和“人”。“学习如何去观察物象的内部,把它的根源找出来。”克利如是说。

克利生于瑞士伯尔尼,父亲是德国人,母亲是瑞士人。后来他到德国学画并在德国包豪斯学院执教。五十四岁时受希特勒纳粹主义迫害,逃亡到母亲故乡瑞士,并申请入籍瑞士。遗憾的是1940年他死于瑞士时,还未曾获得瑞士国籍;但今日设在瑞士伯尔尼的克利基金会美术馆,已成为当地最受欢迎的文化观光所在。

克利不但喜欢画画,他也是非常突出的美术教师和作家。他常常喜欢赞美别人,因此认识他的人也都同样赞美他。克利是一位非常勤奋的画家,去世时年仅六十一岁,留给世上的遗作,至今已发现八千九百二十六幅。

克利在他一本著作里写道:“艺术不是复制我们眼睛看到的东西,而是怎样去表现我们所见。用这种方法来画画,我们必须学习观察对象的内部,寻找它的根源。”

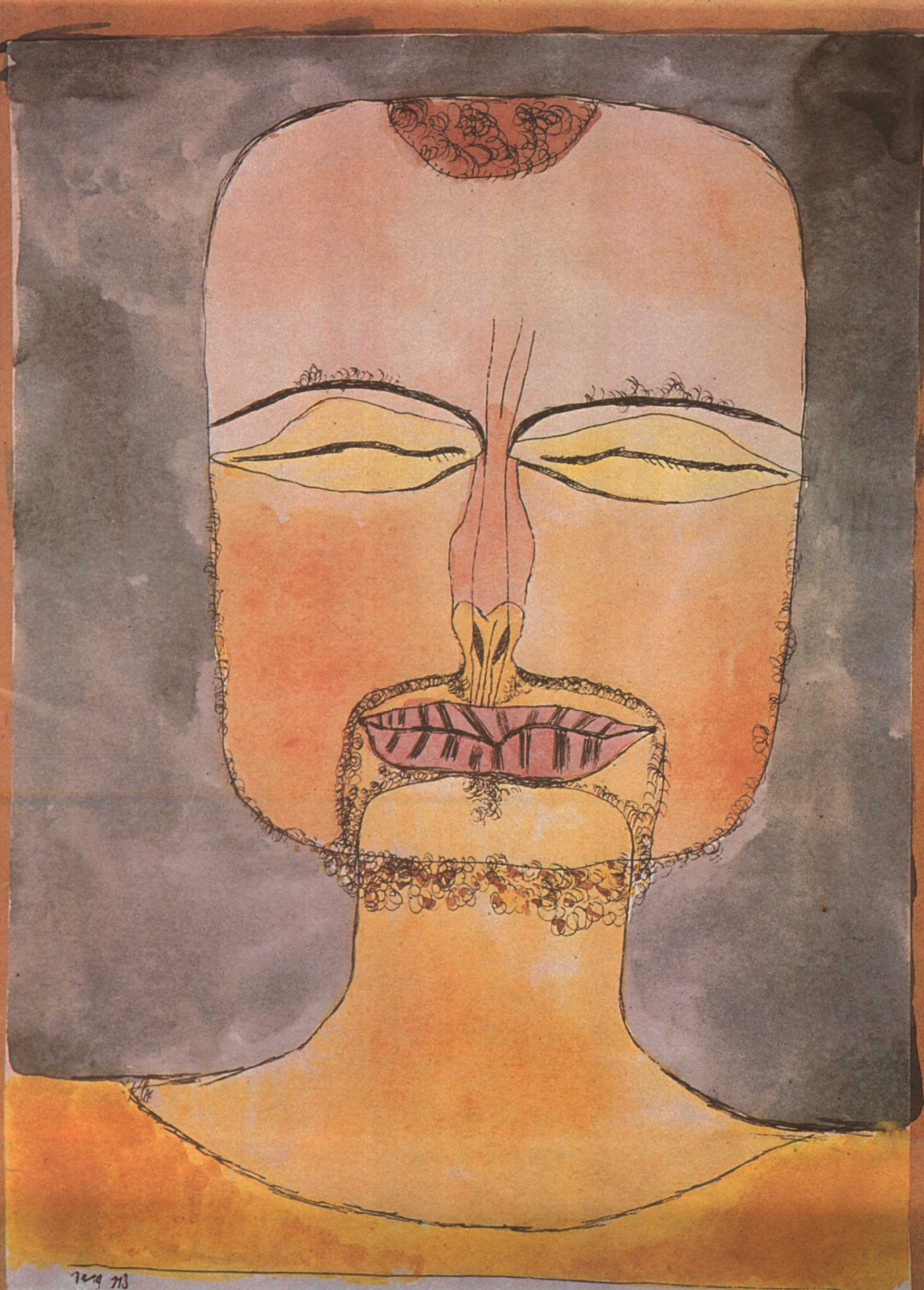
目 录

最富诗意的造型大师——

克利的生涯与艺术(曾长生译写)	2
少年时代音乐表现出色	6
慕尼黑遇良师，意大利之行启示深远	12
从铜版画中开始逐步演化	18
早期的变形人物具讽刺精神	22
创作的根源与过程远比结果重要	28
作品迷你而细致	33
从观察大自然中吸取养分	40
向往儿童的神秘世界	44
北非之行令他造型境界更上一层楼	48
艺术探索随第一次世界大战开花结果	58
应邀前往包豪斯学院任教	70

结合诗意与数学的神奇方块	76
多样化技法实验中仍不失纯真	87
由幽灵般造型转入波浪韵律的表现	94
埃及之行促使他结合生命与永恒	100
作品多元化发展，让人难以分类	107
现代艺术在德国遭攻击与流亡瑞士	121
养病期间作品表达了生命严肃内涵	131
克利晚期作品已成为幽灵博物馆	137
作品预示了大限之日的来临	147
克利的线条终于达到收放自如的境界	160
论保罗·克利(文/施马伦巴赫)	164
克利其他作品欣赏	167
克利年谱	188

最富诗意的造型大师—— 克利的生涯与艺术

保罗·克利(Paul Klee)可以说是 20 世纪最富诗意与改革精神的艺术家之一。他的艺术生涯起于慕尼黑，在那里他见到了塞尚、凡·高与马蒂斯的作品，这对他的想像力与艺术追寻有莫大的鼓舞。在经过数度赴意大利、北非与中东进行了具启发性的艺术之旅后，他开始尝试造型、色彩与内容有关的生动实验，发展出他个人深具抒情风味的独特风格。

包豪斯学院是一所绘画与工业设计的实验中心，其名声广为世人所知，主要还得归功于克利在该校连续执教的影响。然而，不可否认的是克利成熟时期的作品，能够成功地结合自由即兴与致力探讨造型结构，也同样得感谢包豪斯的创新教育体系以及他在该校教学相长的经验所致。

其实在格罗皮乌斯(Gropius)邀请克利前往魏玛(Weimar)任教之前，他一直都在默默地认真工作。那时克利的作品，除了慕尼黑、柏林与瑞士的艺术圈之外，很少受到人们注意。克利的作品尺寸虽然不大，却很早就已对大自然生命展露了诗意的诠释；在这些作品中，夸张的荒诞人物以及风格化的处理手法背后，观者可以感觉到他那令人困惑的机智与预示人类悲喜剧的洞察力。

内省 1919 年

水彩、石版

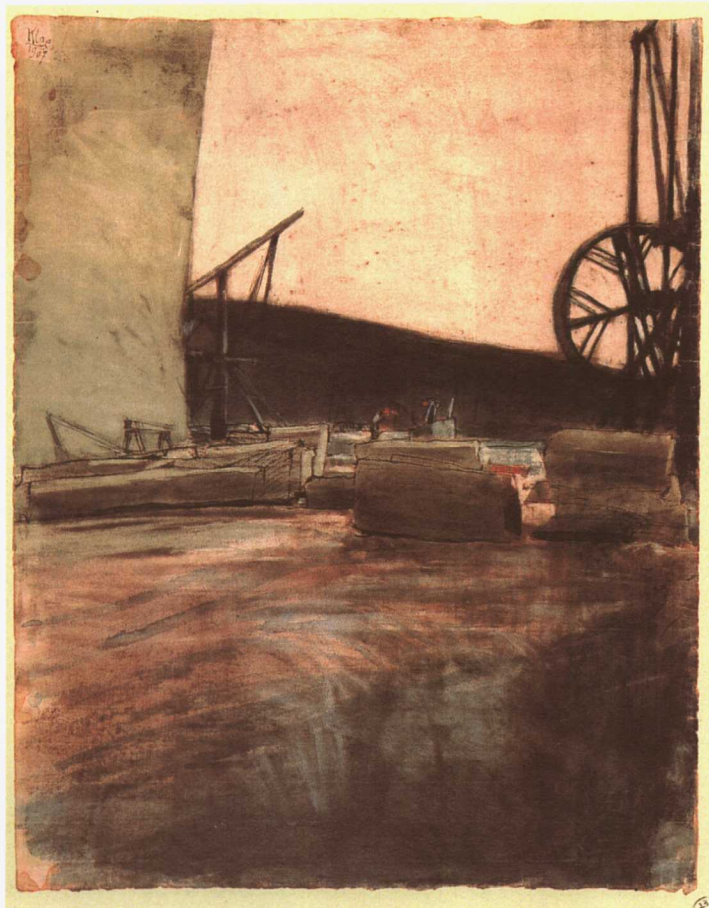
25.6×18cm 瑞士

私人收藏(前页图)

画家的姐姐 1903年 油彩、厚纸 29×33cm 伯尔尼克利基金会藏

对克利艺术造型影响最深的，并不是“蓝骑士”那唯心论的表现主义，而是倾向于神秘主义与未来主义发展的立体派。从他1914年到1940年间所作约九千件素描及绘画作品中，大部分均可察觉出立体派的架构。但是克利并非正统的立体主义者。他主要关注的还是有关图画造型的特性。他认为造型的过程才比较重要。通常在他进行创作之初，并没有预设的目标，任由点、线、面、色，乃至至于媒材自行演化。他所强调的乃是想像与理性之间的交互动作。

采石场的两架起重机

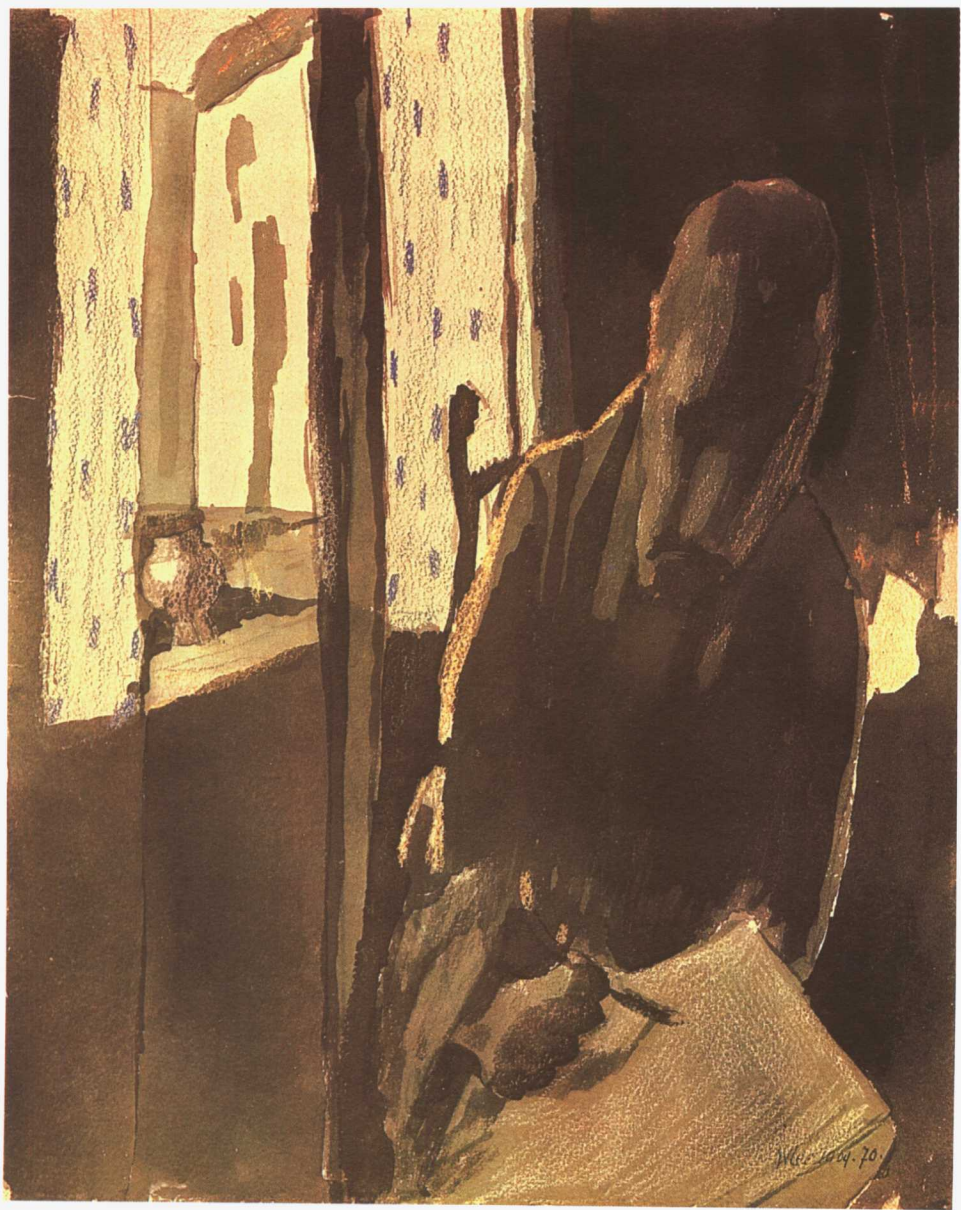
1907年 木炭笔、水彩、墨水、纸裱厚纸

63.1×48.6cm

伯尔尼克利基金会藏

他的作品充满了抽象的风景与小型的宇宙世界，借以表达他的苦难经历以及他所沉醉的生存现实。他的幻想世界所展示的真理构想，源自梦境、不可能的交错并置，以及对形式主义的否认。克利的艺术令人想起现代人的荒谬感与痛苦，同时他的作品也在赞美生命，尤其是指幽灵生命。他认为幽灵生命的存在，已超越了时间与空间领域，也超越了人类世界。

有人曾确立他为20世纪“大师”的地位有所质疑，而他的小尺寸作品也让人误认为他只是一位“小师”。这种批评显

窗前绘图者(自画像) 1909年 墨色水彩、粉彩、厚纸 30×23.7cm 费利克斯·克利藏

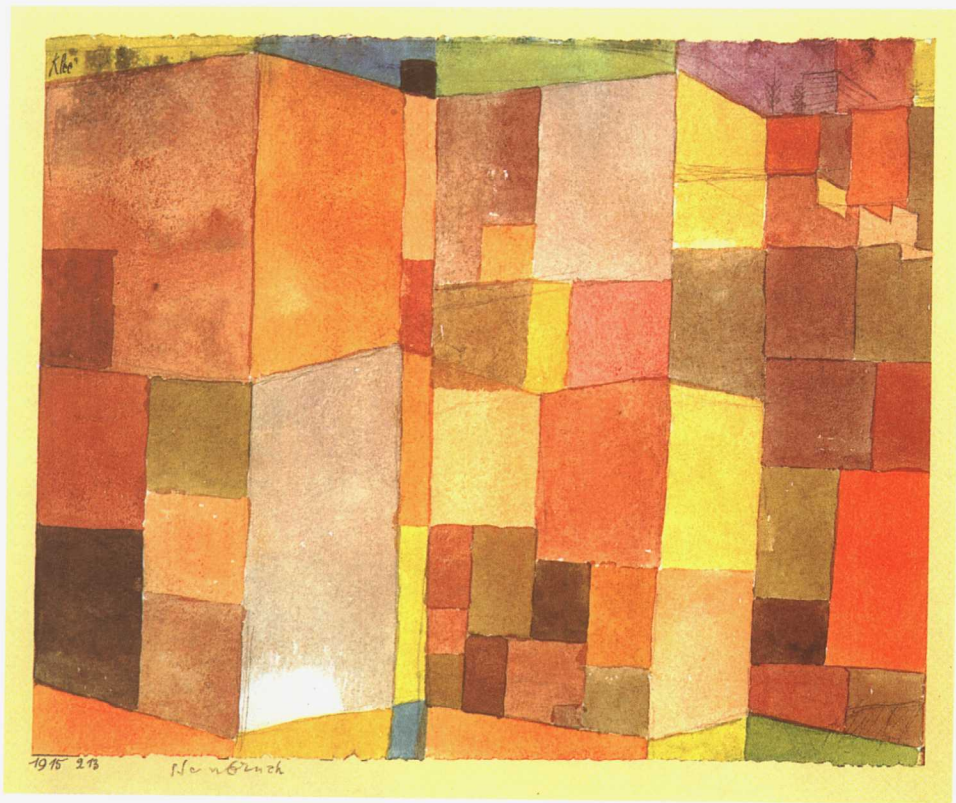

尼森山 1915年 水彩、纸裱厚纸 17.7×26cm 伯尔尼美术馆藏

然并没有考量过他晚期作品的严谨性，以及他那极富感性的诗意线条；而他那具讽刺性与幽默感的表达手法，在艺术史上实属罕见，值得珍视。克利的历史地位，的确是无可争议的。他一生致力抽象与非具象表现的探究，由观念描述转入视觉，从人物转入大自然与历史，乃至纯艺术的追求。他借由象征来传达艺术理念，已为后世画家树立了一个崭新的典范。

少年时代音乐表现出色

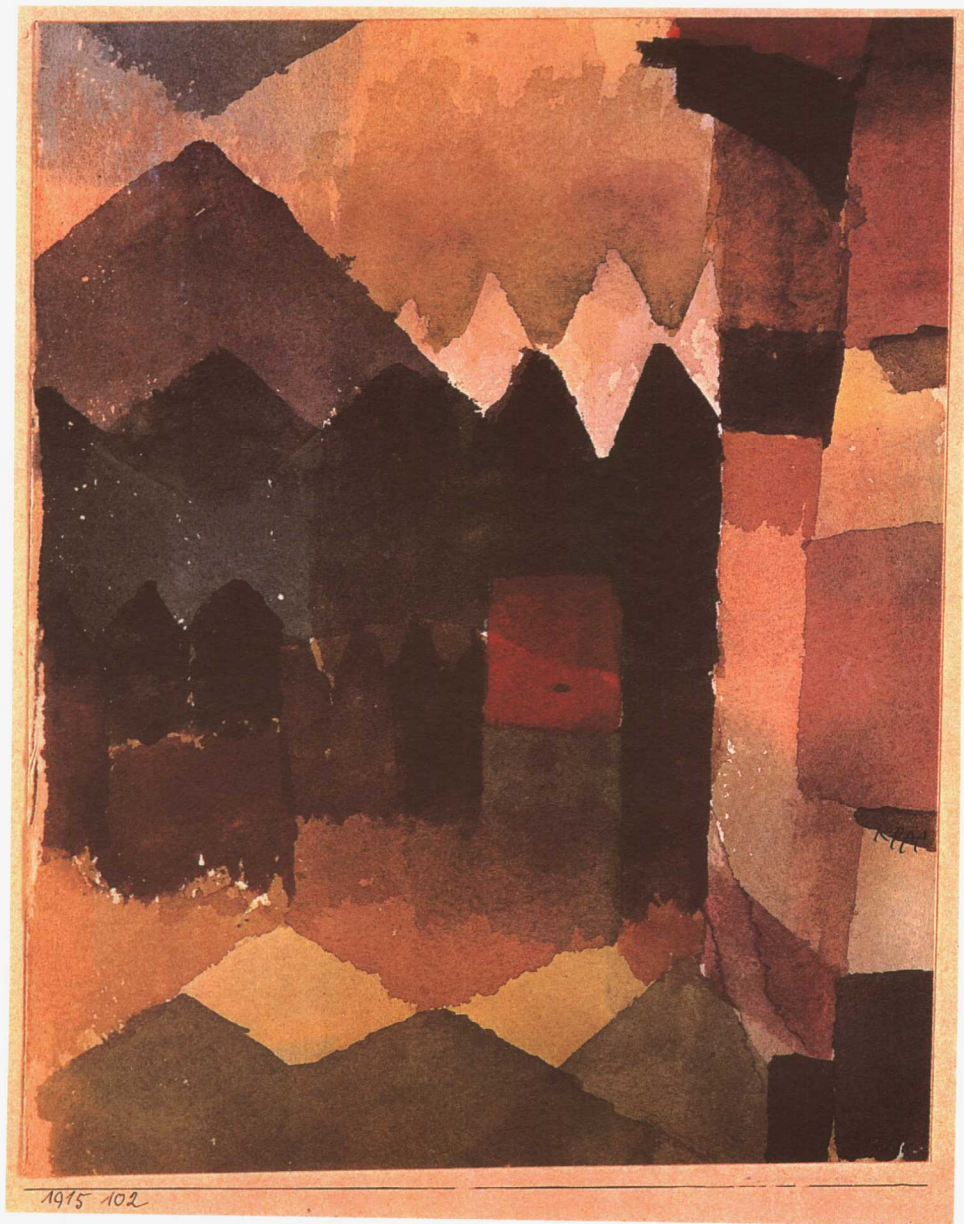
保罗·克利 1879 年底出生于瑞士伯尔尼附近的小镇慕尼黑布赫。当时正逢法国印象主义绘画运动兴起，而凡·高、高更与修拉也才刚开始在艺术圈露脸。克利的父亲汉斯(Hans)是日耳曼裔，任教于一所县立师范学校；母亲则是法国与瑞士的混血后裔。他们两位都是音乐家。克利还有一个大他三岁的

奥斯塔母迪根的采石场 1915年 水彩、纸裱厚纸 20.2×24.6cm 伯尔尼克利基金会藏

姐姐玛提德(Mathide)。

克利在读小学与中学时，因为不大用功，学业表现并不出色。他比较感兴趣的学科，还是文学、诗歌、音乐与素描。当时的克利曾为选择未来的职业生涯而犹豫不决，不知道将来会成为诗人还是音乐家，或是一名插图画家。他曾私下写了好几篇短篇故事及诗歌。他最有可能从事的行业还是音乐，因为他当时已是伯尔尼交响乐团的小提琴手。那时候他尚未想到过绘画的问题。父母思想非常开明自由，并不想在这方面给予他任何影响，所以他必须自己去决定未来的前途。

马尔克的庭园 1915年 水彩、厚纸 20×15cm 慕尼黑伦巴豪斯市立美术馆藏

枞树的概念 1917年

水彩、纸裱厚纸

31.4×23.4cm

私人收藏

不过，1898年当克利接到他的高中毕业证书时，却突然想到要成为一名画家。他深深知道自己缺乏精准的观察力、正确的素描功夫与绘画经验，也就是说他在这方面的基础是很不足的；以他当时的智慧与害羞个性，更不可能想到艺术的表现与个人风格的问题。对这名已十八岁的年轻人而言，伯尔尼

过去的风景 1918年 水彩、水粉、纸 22.5×26cm 私人收藏

的环境似乎已经不能满足他的愿望。然而他又要到何处去获取他所欠缺的知识呢？他曾想到过巴黎，但是巴黎太远了，虽然他也懂得一些法语，却不是很流利；同时这个被当时德语系国家称之为“现代巴比伦”（Modern Babylon）的巴黎，也不大可能让他父母感兴趣。

在经过仔细的衡量之后，克利决定前往慕尼黑。慕尼黑也许比巴黎小一些，较具地方色彩，不过却离伯尔尼近一些；同时他感觉到慕尼黑离他所具备的条件，也不会相差太远。当时慕尼黑虽然不能称为是四海一家的国际化都市，至少却是一处极重要的欧洲文化中心，不但能提供克利良好的音乐环境，还

鹭 1918年 水彩、厚纸 17.3×25.6cm 伯尔尼克利基金会藏

可以让他学到艺术方面的知识。

1898年10月，当他来到这个巴伐利亚省的第一大城市时，亲眼目睹“新艺术”（Art Nouveau）的威力。这个与他素描有点类似的风格，主要是受到《新普里西西穆斯》（Simplicissimus）杂志的影响。克利推崇该杂志是“世界上最美的杂志”。显然他当时还没有见过其他地区的杂志，无法做一比较，才会有如此的比喻。在这段时期，他结识了当地的艺术家恩德（Endel）、艾克曼（Eckmann）与奥布里斯特（Obrist），而对莫奈、毕沙罗、凡·高、塞尚及高更等印象派大师的名字，尚一无所知。