

J233
62

世 界 名 画 家 全 集

维也纳分离派大师

克里姆特

KLIMT

何政广 ● 主编

曾长生 ● 撰文

河北教育出版社

冀图登字：03-2002-020 号

图书在版编目(CIP)数据

克里姆特 / 何政广主编. —石家庄: 河北教育出版社, 2005.1

(世界名画家全集)

ISBN 7-5434-5641-9

I. 克... II. 何... III. ①克里姆特(1862~1918)
—生平事迹②油画—作品集—奥地利—近代
IV. K835.215.72 ② J233

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 121908 号

世界名画家全集

克里姆特

主 编 / 何政广

责任编辑 / 王亚民 张子康 孔维珉

文字总监 / 郑一奇

设 计 / 郑子杰 徐畅 孙海亮 肖辉 贾英

出版发行 / 河北教育出版社
(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 / 北京画中画印刷有限公司

开 本 / 720 × 960 毫米 1/16 13 印张

版 次 / 2005 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7-5434-5641-9/J · 528

定 价 / 全套 580 元 (共 10 册)

本书中文简体字版由艺术家出版社(台北市)授权

居斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt, 1862~1918) 是奥地利维也纳分离派大师, 绘画风格非常独特。他的许多刻画女性与裸体的绘画, 不只反映 19 世纪末至 20 世纪初叶特有的神秘、颓废、妖媚与情色的恍惚氛围, 更是超越了人类的欲望之后, 达到的另一个超然、崇高与孤独的金碧辉煌的彼岸。

克里姆特 1862 年 7 月 14 日生于维也纳郊外泮加登, 父亲恩斯特·克里姆特是来自波西米亚农庄的金饰雕刻师, 8 岁随父母移居维也纳。母亲喜爱唱歌。居斯塔夫·克里姆特是 3 男 4 女 7 兄妹的长男。1876 年 14 岁时进入奥地利艺术工艺博物馆附属工艺学校。1879 年追随历史画家汉斯·梅卡特画风, 研究装饰画风。此后, 他的声誉渐著, 维也纳的很多公共建筑都请他作壁画。1886 年 24 岁时, 他与其弟恩斯特·克里姆特、马志奇共同绘制维也纳布尔克剧场天井画, 画风着重写实, 但仍可看出日后富丽堂皇的装饰性影子。

1894 年, 克里姆特应维也纳大学邀请绘制《哲学》、《医学》与《法律》壁画, 可惜这 3 幅壁画在 1945 年被火灾烧毁, 今日只留下黑白照片。这批壁画已舍弃写实画风, 转向崭新的鲜烈的象征主义创作风格。

1897 年, 克里姆特退出维也纳艺术家合作社, 与志同道合画友创设维也纳分离派。这一年夏天他开始到阿达西湖畔画风景。1898 年投入心力举行维也纳分离派第一届展览。在画风上延续装饰性的象征主义风格, 后来又融入东方艺术的色彩感觉, 发展出独特的自我画风。《吻》即是他脍炙人口的杰作。画中一对情侣跪立于花草地上, 紧紧拥抱接吻, 尽情陶醉于爱的欢乐里。环绕男女的花簇是他们爱的乐园, 但背景空间却像是一落千丈的危崖绝壁, 隐喻这一对情侣在这个世界上绝对孤独、无助。男的银箔与黑灰方块衣服, 象征男性志高气昂与坚强不屈的意志力。女的衣服花纹与波浪曲线是女性的象征, 与满地盛开花朵攀结, 像大地之母蔓延, 具有旺盛生命力。

1900 年, 克里姆特的艺术创作达到登峰造极。当时维也纳已繁荣为世界大都市, 绘画风气鼎盛, 音乐、哲学人才辈出。1903 年他旅游意大利的拉维那, 受到当地马赛克镶嵌画魅力吸引之后, 创作出富有装饰性的《期待》、《实现》(成就)、《生命树》等杰作, 正是他迈入金色年华的创作时代。1908 年他的《人生的三个时期》荣获罗马国际美展一等奖, 此画与蒙克的《女人三相》有同工异曲之妙。此后, 克里姆特走出绚烂豪华的装饰性, 迈向以沉重色调剖析人类生死、烦恼、欲望与爱恨的彼岸。1910 年他参加威尼斯双年展, 受到热烈的赞赏, 第二年以《死亡与生命》参加罗马国际美术展又获最高奖。1918 年 1 月 11 日, 克里姆特在维也纳家里脑中风病倒, 2 月 6 日死亡, 享年 56 岁, 留下许多未完成作品。

克里姆特终生热爱女性, 孜孜不倦于刻画女性与裸体之美, 却未曾结婚。但他有一位生活中的密友——艾蜜莉·芙露吉, 两人参与维也纳工艺工作坊的设计与经营, 艾蜜莉在当时维也纳时装界拥有盛名。她对克里姆特的爱完全是一种给予和奉献。克里姆特描绘过艾蜜莉的画像, 他形容艾蜜莉是他心目中的大自然。克里姆特与艾蜜莉的情缘和对新艺术与生活的结合, 在维也纳艺术界留下一段佳话。

目 录

维也纳分离派大师——

克里姆特的生涯与艺术	2
奇特的维也纳分离派大画家	2
学生时代的人体素描已具天分	4
成立艺术家公司，如愿成为剧院装饰画家	8
企图将新生命注入历史绘画中	18
《哲学》引入争议甚至入国会议堂辩论	26
以不朽的造型表现有价值的理念	34
不满艺术家合作社的保守心态	40
分离派展览推动总体艺术作品	48
史托克勒官装饰画是新艺术的杰作	54
《吻》中的装饰元素具有日本风味	64

造型的意愿为工艺作品寻求正常性	72
肖像画充满对立动机的冲突与妥协	84
后期肖像画人物个性不再受装饰压制	90
谁是他能爱却绝不会引起欲望的女人	104
风景画中却不见人类具象征主义图式	120
晚年的作品探讨介于肖像与寓言之间	126
60年代国际风尚重新肯定他的历史地位	168
克里姆特素描作品欣赏	173
克里姆特与艾蜜莉·芙露吉及维也纳工艺工作坊	
设计作品	180
克里姆特年谱	190

维也纳分离派大师—— 克里姆特的生涯与艺术

20 世纪很少有艺术品像居斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt, 1862~1918) 的作品那样, 在国际所获评价如此多样而戏剧化。克里姆特在其有生之年, 虽然曾是奥地利艺术圈的崇拜偶像, 也同时在国际上享有奥地利最重要艺术家的荣耀, 不过能真正了解他作品的人并不多。在他死后, 他的名字曾一度被人们所遗忘, 直到 60 年代, 世人又重新对他发生兴趣, 很快即兴起了一股名副其实的克里姆特热潮, 此热潮迄今仍然未见消退。

奇特的维也纳分离派大画家

许多与克里姆特同时代的人均认为, 他的风格演化绝大部分是基于他所熟悉的异国艺术之影响。说实在的, 他的作品有一部分是在响应维也纳分离派 (Vienna Secession) 所筹办的怪异展览, 1903 年的第一次展出还是由该分离派为他举办的。克里姆特虽然很少与国际接触, 但是所有的维也纳艺术家中, 他是最关心外国艺术的奥地利艺术家, 实际上, 分离派社团中的友人经常旅行欧洲, 并鼓励国际艺术家参加他们的展览活动。

综观克里姆特的艺术生涯, 他的作品与其他同时代的大画家相

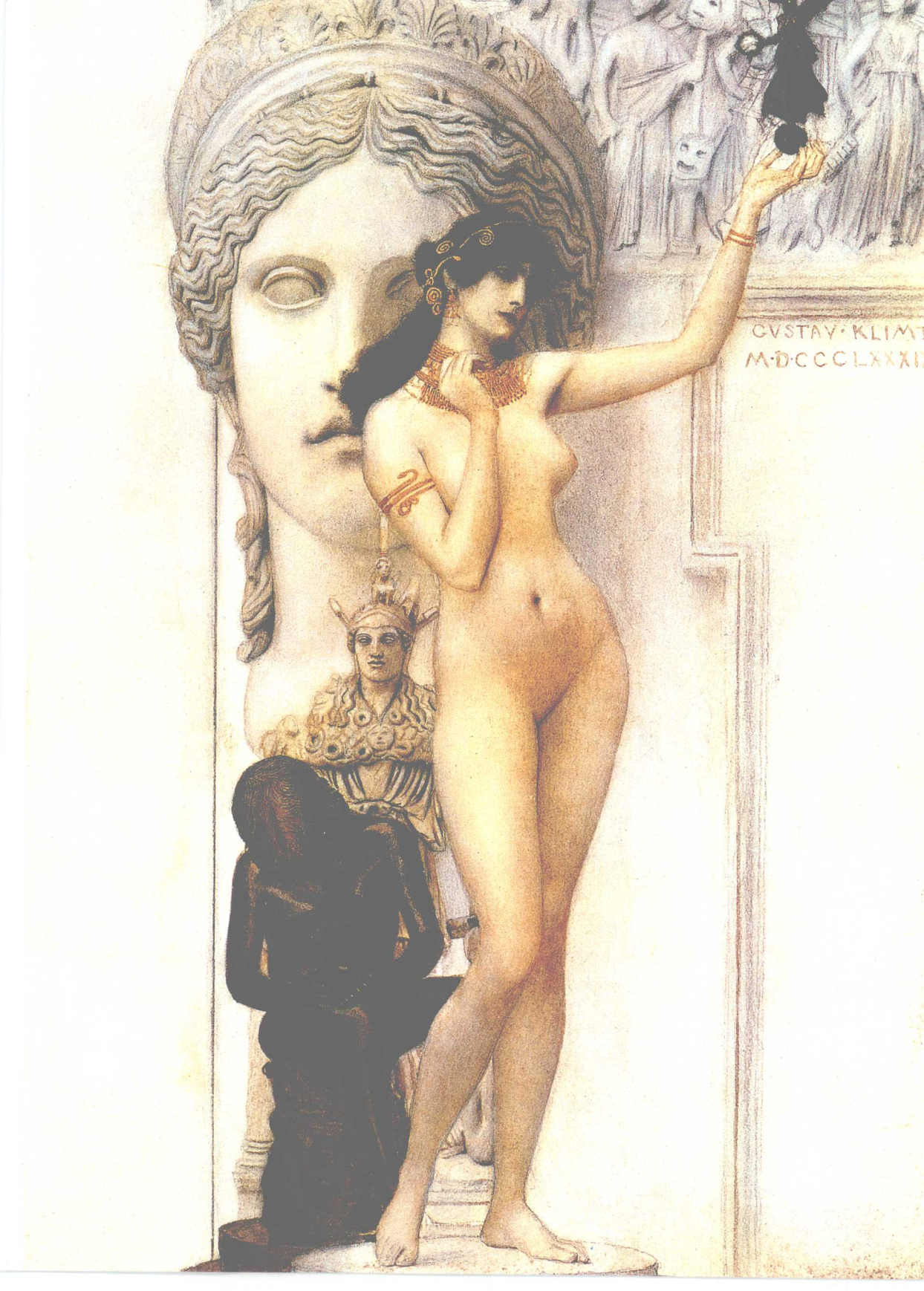
雕刻的寓言

1889 年 水彩、铅笔、画纸
44cm × 30cm

维也纳奥地利工艺
美术馆藏 (右页图)

席勒 穿蓝色工作服的克里姆特

1912 年 铅笔不透明
颜料 52.5cm × 28cm
(前页图)

GVSTAV KLIMT
M.D.CCCLXXXI

比，显得非常奇特。他生于1862年，较比利时表现派画家詹姆斯·恩索尔（James Ensor）晚了两年，又比爱德华·蒙克（Edvard Munch）早了一年，而土鲁斯-劳特累克（Toulouse-Lautrec）生于1864年，瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）这位非具象艺术先驱生于1866年。克里姆特的作品全然不同于我们所认识的现代绘画主流，当他1907年画《雅德勒·布罗奇-波儿》肖像时，正是毕加索完成《亚维依姑娘》之际，当他1909年画第二版本的《朱迪丝》时，马里奈蒂（Marinetti）正发表第一次未来主义宣言。在1918年克里姆特去世时，抽象绘画已传遍欧洲，而达达主义与构成主义也已建立起根据地。

图见117~119页

如果说上述这些流派运动是现代主义的本质特色，那么克里姆特的作品将不可能以现代的意义来描述。有人说，克里姆特的影响力有限，没有任何画派跟随他的脚步。在艺术史上也很难找到一位全然类似他的例子，他在20世纪绘画发展史上，似乎被人们忽略了。然而在古老的传统走向现代的路上，艺术史上尚无任何一位大师，像他那般在承先启后的转折点上，付出了如此明确的努力并具有独特表现。

学生时代的人体素描已具天分

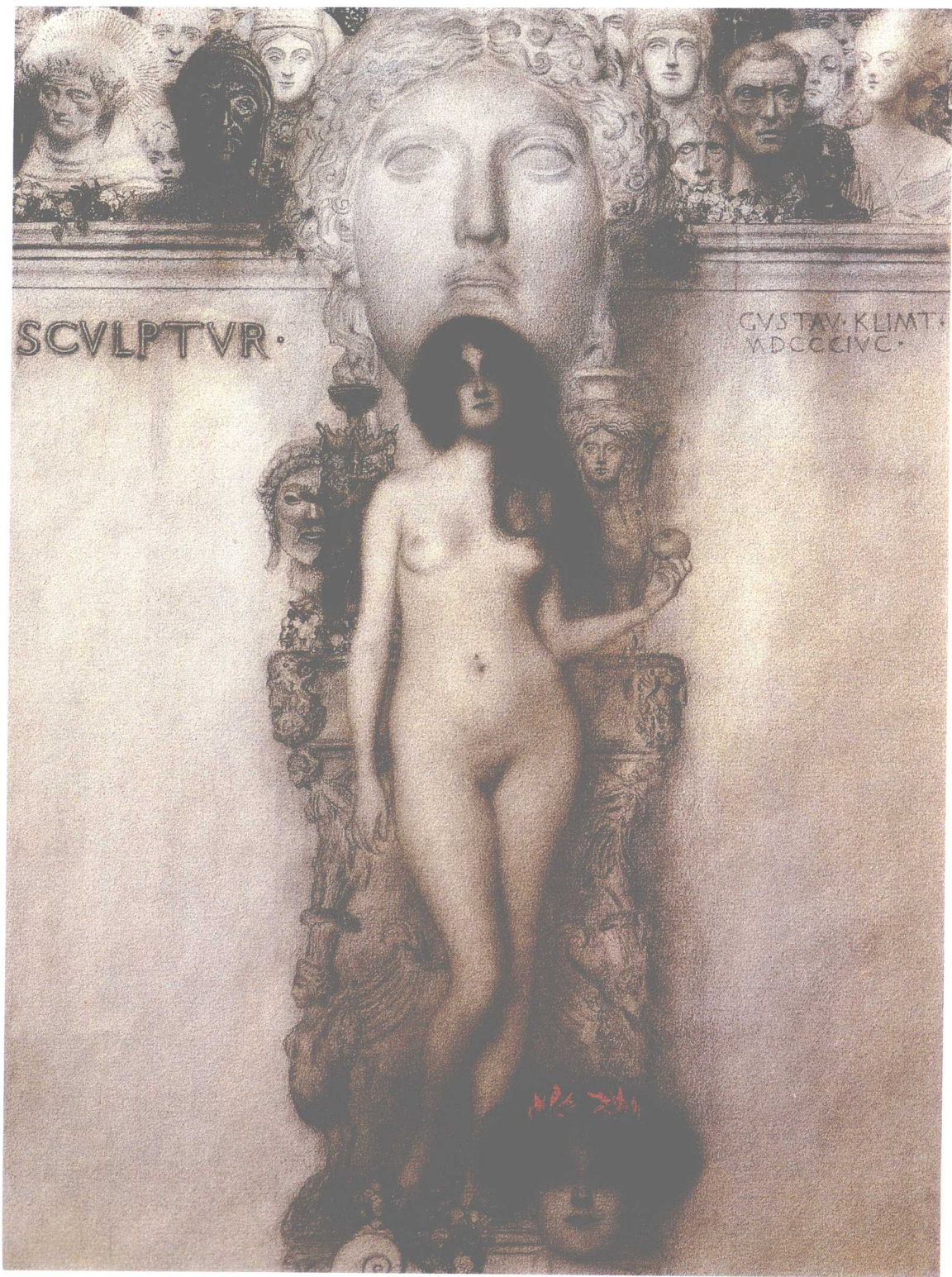
居斯塔夫·克里姆特的一生，适逢哈布斯堡帝国的晚期，帝国于1861年开始实施泛奥地利议会时，正是克里姆特出生的前一年，而奥匈帝国于1918年成为第一次世界大战战败国，同时解散国会，也正是他去世数个月之后发生的变局。

克里姆特1862年7月14日生于维也纳西边郊区的小镇泮加登（Baumgarten）。他父亲是在8岁时随父母自波西米亚（捷克）移民来此，是一名金饰雕刻家，并娶了一个维也纳女子安娜。他母亲想成为音乐家，却从未能实现上舞台表演的梦想。

居斯塔夫是7名子女中的老二，自幼即显出了他的艺术天分。他弟弟恩斯特（Ernst Klimt）有可能成为一名出色的画家，却不幸于24岁时早逝。另一小弟吉欧格也具艺术天分，后来在金工艺术上有杰出的表现。

雕刻

1896年 水彩、铅笔素描
维也纳市立历史博物馆
馆藏（右页图）

克里姆特的家庭相当穷困，所居住的房子小而拥挤，父亲为了找工作经常搬家，即使在1889年生活环境稍有改善，其收入也仍然低于一般工人所得。这个家庭的经济情况因悲剧接二连三发生而更形恶化，1874年二女儿安娜在5岁时病逝，大女儿也患了精神病症，母亲因而长期处于忧郁之中。

父母亲虽然努力改善生活，希望子女能过好日子，但总是受限于经济的拮据。居斯塔夫无法进入为进大学而设的人文高中就读，他正如维也纳一般中下层家庭子女一样，进了普通的初中接受基础教育，为了能在14岁时成为一名工厂工人或一般劳工。

克里姆特在学校即表露出他的画图天分，母亲在亲友的建议下，让他申请进入工艺学校就读，他不负父母的期望，以极高的分数通过术科考试。他于1876年10月，也就是他14岁时，如愿进入工艺学校，希望自己将来能在中学谋得一份图画老师的职位。

工艺学校是维也纳两所公立艺术学校之一，另一所美术学院较为古老，教授的是传统的绘画与雕塑。工艺学校建于1868年，是欧洲第一家艺术类学校，它最初附属于奥地利艺术工艺博物馆，后来迁往维也纳社区圆环大道上，学校新建筑是仿意大利文艺复兴时期的风格而建的。

工艺学校的创校精神虽然具有改革性，但其部分课程及教学方法仍属传统。克里姆特最初必须经过密集式的素描训练，其中包括忠实地临摹装饰设计以及描绘古典雕塑石膏模型，之后才被允许做真人素描。克里姆特的素描天分令他的老师印象深刻，认为他将来可以成为一名画家，而鼓励他加入学校的绘画特别班学习。他先后接受过费迪南德·劳夫伯杰（Ferdinand Laufberger）及朱利叶斯·维克托·伯杰（Julius Viktor Berger）两位教授指导。

克里姆特在素描上所显示的非凡天分，从他学生时代的人体素描作品中即可证明。无论是动态或静态的人体习作，他均能以软铅笔，藉由雅致的调子描绘出不同的肌肉层次。不过这些作品均是非常学院式的，那是经由观察的过程以传统手法描绘而成，并非创新式的灵感启发结果。他后来的作品也都显示了他所接受过的传统学院训练标记，他擅长自然主义，能创新地运用装饰图式，并具有优

钢琴家约瑟夫·贝姆

波尔画像 1890年

油彩画布 69cm × 55cm

因斯布鲁克美术馆藏

（右页图）

异的人物描绘能力，这些均根植于他学生时代的基础学习。

劳夫伯杰是一位具启发性又慷慨的老师，他以中世纪学徒式训练方式来教育他的学生，让他们也参与他所接受的委托工程，当他认为时机成熟时，即协助学生自立门户接受委托。

劳夫伯杰的作品，有些是为维也纳圆环大道的建筑所作，在欧洲获得极高的评价，那可以说是一种历史画的典范，此类绘画描述主题多于作品的风格，通常是以巨幅尺寸来描绘有关历史、圣经、文学、神话或寓言的主题。大部分的历史画是具有回顾性的写实主义，它将历史事件在合乎时代背景的情况下再次呈现，它让观者与历史相通，并因对作品的感动，而深信作品可以传承一段特别的历史及文化传统。从事此类作品的画家必须具有广泛的知识，诸如历史、艺术史、古典及世界文学、圣经、神话、哲学，以及对服装史与建筑史的钻研能力。显然，克里姆特在此方面的知识，最初都是从博物馆及图书馆获得的。

当克里姆特在工艺学校就读时，维也纳最有名的历史画家，是享誉整个中欧的汉斯·马卡特（Hans Makart）。马卡特可以说是当时维也纳圆环大道新区最具代表性的艺术家，他巧妙地融合了自然主义与象征主义的风格，并借助提香及鲁本斯的手法来加强作品的表现力量，他作品中的华丽技法与光影的戏剧性效果，让他所描绘的历史事件及具异国风味的场景，带有一种令人陶醉的魔幻神秘魔力。

克里姆特非常仰慕马卡特，他在学生时代即曾贿赂过马卡特的仆人，让他进入马卡特的工作室，乘马卡特午睡时偷偷探视他最近正在进行的作品。克里姆特也曾梦想有朝一日能获得如马卡特般的成就，就某一方面而言，他也做到了，他曾参与过相同的绘画委托工程，同时还曾继续接下马卡特去世时尚未完成的委托案，不过克里姆特似乎更期望自己将来能成为一名建筑装饰画家。

成立艺术家公司，如愿成为剧院装饰画家

居斯塔夫·克里姆特没有任何叛逆行为，对他所接受的学院训

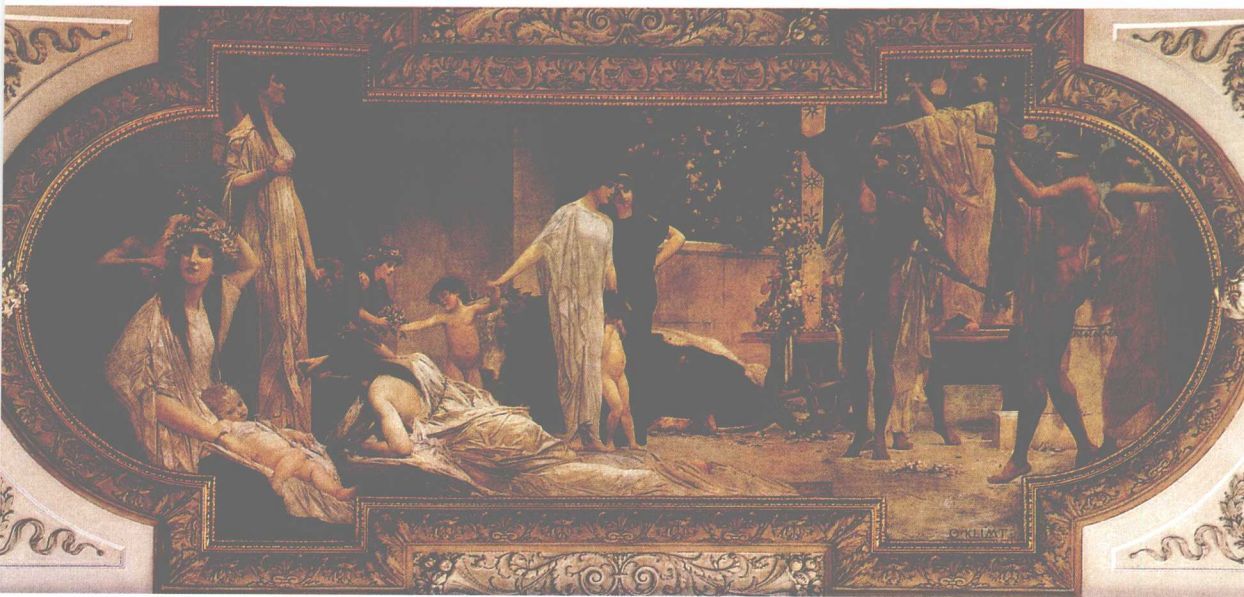
海伦·克里姆特的肖像

1898年 油彩木板

60cm × 40cm 私人收藏

（右页图）

维也纳布尔克剧院天井画《阿波罗祭坛》 1886~1888年 280cm × 400cm

练，既不轻视也不反抗。他对历史绘画的目的及適切性也不会提出任何质疑，相反地，他还决心要成为一名像马卡特那样的画家。

在他离开工艺学校之前，曾参加过学校的特别绘画班，并与另一名大他9个月的同学弗朗兹·马茨奇（Franz Matsch）成为好友。他们两人均受到老师的关注，老师认为他们的绘画程度已可接受委托去进行一些小型创作，像圆环大道新区的佛提夫柯奇（Votivkirche）新哥特式教堂某些窗户加宽设计工程，即是由他们所完成的。这些委托对改善克里姆特家族的经济状况有明显的帮助，后来他弟弟恩斯特在参加绘画班之后，也加入了他们的阵营。

三人联手准备接受任何的委托机会，诸如设计陶盘、为人画像，甚至于还为耳科医生画过精确的医疗说明图，这些成功的案例，促使他们决定让工作企业化，并为自己起了一个名号叫“艺术家公司”（Company of Artists）。

夫伯杰把他们推荐给维也纳一家专门为哈布斯堡帝国及德国进行剧院装饰的建筑公司。1880年，该公司委托三人为维也纳一家造

维也纳布尔克剧院天井画《塞克匹亚的剧场》 1886~1888年 280cm × 400cm

纸公司的总部办公室进行装饰，并要求他们绘制4幅作品，分别代表诗歌、音乐、舞蹈及戏剧。之后他们的委托案持续不断，多半是各地剧院的装饰工程，艺术家公司甚至还为罗马尼亚的皇家宫殿，

达奥米娜的剧场

1886~1888年 湿壁画

750cm × 400cm

