

浅析克里姆特绘画中的装饰性特征

陈子怡*

宁夏大学, 宁夏 银川 750021

摘要 : 古斯塔夫克里姆特是维也纳分离派的开创者, 其作品带有高度的装饰性特征, 作品当中运用东方元素, 平面化的背景, 强烈的色彩对比以及形与线相互间的结构表现等加以强化装饰性特征, 同时克里姆特将理性的传统绘画与感性的装饰性绘画相结合开辟了一个新型绘画领域。

关键词 : 克里姆特; 装饰性特征; 维也纳分离派

中图分类号 : J201

文献标识码 : A

文章编码 : 2023110029

Analyzing the Decorative Characteristics in Klimt's Painting

Chen Ziyi*

Ningxia University, Yinchuan, Ningxia 750021

Abstract : Gustav Klimt was the founder of the Vienna Secession, and his works are highly decorative, in which he used oriental elements, flat backgrounds, strong color contrasts, and structural representations of shapes and lines to strengthen the decorative features, and at the same time, Klimt opened up a new field of painting by combining the rational traditional painting with the sensual decorative painting.

Key words : Klimt; decorative characteristics; Vienna Secession

一、克里姆特概述

(一) 克里姆特生平概述

古斯塔夫·克里姆特 (Gustav Klimt) (1862年7月14日 - 1918年2月6日), 是奥地利著名的象征主义画家, 出生于维也纳, 家里总共有七个孩子, 三个男孩四个女孩, 克里姆特是家中次子。家里的三个儿子在年幼时都表现出出色的艺术天赋, 这与他的父母有着极为密切的关系, 父亲恩斯特克里姆特是波西米亚的一名黄金雕刻工匠, 母亲在艺术上有一定的天赋, 梦想成为一名从事音乐相关的工作者, 但因为是移民家庭, 经济发展十分困难, 一直未得以实现。1876年14岁的年克里姆特获得了奖学金, 开始了在维也纳艺术工商学校长达七年的培训学习, 学习成为一名建筑学画家。当时, 由于他崇拜历史画家汉斯·马卡特, 所以克林姆特欣然接受了保守主义的训练, 他早期的作品被归类为学院派。

(二) 克里姆特绘画发展概述

1883年, 克里姆特两兄弟与朋友一起工作, 毕业后他们创建绘画工作室, 此时期正逢维也纳建筑发展的高峰时期, 他们受委托办理了许多壁画任务, 并帮助他们的老师为维也纳艺术史博物馆创作壁画, 自1886年起, 维也纳城堡剧院和维也纳艺术博物馆曾先后邀请克里姆特承担天花板及墙壁的装饰工作, 他也以美轮美奂的画面赢得了人们的信赖, 并给他带来了丰厚的报酬和威望的声誉。自此克里姆特以创作室内壁画与为大型公共建筑的天花板作画而出名, 其中以「寓意与象征」系列最为著名, 并展开了他的职业生涯。1880年, 克里姆特从皇帝弗朗茨·约瑟夫一世那得到了黄金勋章, 表彰他为维也纳宫廷剧院的壁画所做的贡献。1892年, 克里姆特的父亲与兄弟恩斯特接连离世, 克林姆特须承担家中的经济负担。这也深深影响了克里姆特的艺术理念, 原本

创作中轻快愉悦的调子慢慢退却呈现出朦胧的忧郁的淡紫色和棕褐色调子, 从此时期的创作技法上吸收了一定印象派的风格, 此后不久便转向开创了新的个人风格。1894年, 克里姆特受维也纳大学的邀请设计其大学的大厅天花板, 为此分别创作了三幅画: 《哲学》《医学》与《法学》, 其激进的主题与取材遭到强烈的批判, 被评为「色情」。克里姆特摒弃了传统的手法, 转而使用表达性欲这种更加大胆的手法, 因此招致了更多的质疑与谩骂。这三幅画并没有被放上大厅的天花板, 乃至自此八年内克里姆特再未接收到任何公众任务, 直至1945年5月, 这三幅画被党卫队销毁。在1897年, 克里姆特等人创办了维也纳分离派, 同时期担任了该派的期刊《圣春》的主席。1902年, 克里姆特为第十四届维也纳分离派展览创作了《贝多芬横饰带》, 展览主题是赞扬作曲家, 以一座马克斯·克林格尔所制的雕塑为号召。克里姆特以亮眼颜料将其直接画 on 墙壁, 画作虽被保留了, 但直到1986年前才开始公开展览。此时期的克里姆特并不会因为社会任务而局限住自己的绘画创作。1890年末, 他便与英洛格一家在阿特尔湖出游并在当地创作了许多风景画。1905年, 以克里姆特为首发起了一场以反对保守的学院派美术为宗旨的运动, 维也纳分离派的目标不仅仅是为年轻且非传统的画家提供一个展现的平台, 也是替维也纳带来更多国内外与众不同的风格。

二、克里姆特绘画中的装饰性特征

(一) 色彩的对比性

装饰性色彩是依据美学的形式与法则及作者的主观认识和感受, 兼具主观性与表现性, 克里姆特在对装饰性色彩的运用上达到了炉火纯青的地步, 装饰性色彩的运用在他的风景画人物画均有涉猎,

* 作者简介: 陈子怡 (2000.4-), 女, 满族, 辽宁辽阳人, 宁夏大学美术学院, 23级在读研究生, 硕士学位, 专业: 美术, 研究方向: 油画。

克里姆特在风景画中吸收借鉴新印象派的点彩法，并进一步强化色彩的对比度、笔触的清晰度，近距离观察犹如马赛克般的装饰纹样，退远观察却是一片和谐的景象。在克里姆特的《阿特尔湖》中，能很好地感受到他杰出的构图、色彩能力，他大胆地将略带荧光的蓝绿色使用在湖水的波纹上，同时在偏灰的底色上，用短而有力的线条勾勒出阳光照射下的涟漪，笔触层次分明且清晰，给人仿佛置身于湖边的清凉感。远处的湖面则用紫色涂抹，水平面与天际线刻意模糊化，好似漂浮着紫色的雾气，使这片湖水给人以清凉之感的同时又透露着梦幻，神秘的效果。画面三分之二皆以湖水构成，只有右上有露出一块深颜色的礁石，湖水为浅蓝色，礁石为深褐色，看似突兀的颜色组合放在同一画面中却并未感到不适，克里姆特将画面大部分都表现为湖水，同时又将湖水皆以浅蓝色浅绿色表现，大面积浅色无法确定明确的视觉中心，整幅画面都给人一种缥缈无法落地的虚无感，但他巧妙运用远处深颜色的礁石，利用色彩的明暗变化营造出空间层次，使得画面主次分明，抓住观者眼球的同时又给予观者想象的空间，这种表现手法更像是中国画中的写意，既有主观情感的表现又有写生的意味。同时其创作中常常会使用金箔加以装饰，作品的用色也和“金”有着千丝万缕的联系，金色这种颜色在色彩中是波长最长的颜色，相对于其他颜色稳定性更高一些，也就意味着保留的时间会更久一些，致使克里姆特的画面始终都能够金光灿灿，在一定程度上也有着象征的意味：明亮的视野，奢华的宫殿，意味着至高的权利等。克里姆特黄金时期的画作底色或一些大篇幅的地方都是金色为主，但仔细观察不难发现，在一些细小的地方常常运用黄色的补色紫色，或一些偏向于紫色的蓝色来渲染。在《阿黛尔夫人》中大面积以金黄色为主，可以看到，背景，衣裙大篇幅的地方皆为金黄色，但当我们将注意力转移到人物的面部，肩颈以及手等裸露出的部分的时候，不难发现人物的皮肤是冷色调为主，在背光或是肌肉凹陷处都为青紫色。那么同样再去观察阿黛尔夫人裙子上的装饰和背景的椭圆等几何造型，也能零零散散看到一些蓝色的几何装饰图形，由此画面既有富丽堂皇之感又不显得单一乏味。

（二）装饰元素的多样性

1. 中西方元素的运用

在十九世纪末的欧洲，克里姆特的作品在装饰性方面达到了极致，他吸取中西方艺术流派，如拜占庭镶嵌画，以及中国的民间木版年画等。克里姆特曾多次参观拜占庭镶嵌壁画，近距离感受到拜占庭镶嵌壁画的魅力，此后在其艺术作品表现形式、审美表现和精神内涵的表达上都深受拜占庭镶嵌画的影响。克里姆特大多数画面中都会出现一些象征纹样或符号如：曼陀罗纹、螺旋纹、S形字纹等，在其绘画的黄金时期，受到了迈锡尼几何装饰的影响，画面中充斥着正方形、三角形、菱形、圆形以及现有图案的变形以及叠加，这些图案被运用在画面的几处背景上或是服装的装饰纹路上，增加画面装饰效果的同时使画面节奏更加分明，其作品《阿黛尔夫人》中便运用了各种装饰性图案，在主人公的裙袍上分布着三角形矩形以及椭圆等几何图形，仔细观察便可发现在几个小三角周围一定会有几个大的椭圆形，而大的椭圆形当中又会融入一两个小椭圆形，整体的形状酷似人的眼睛，同样在主人公头部的右侧背景中遍布了许多不规则的椭圆，椭圆的大小形态各异，整体呈现交织纵横的紧密感，这样排列的几何图形并不仅仅是为了好看，而它最大的作用便是为了烘托出主人公阿黛尔夫人的具体形象，从画面中我们可以看到阿黛尔夫人肤如凝脂，唇红

齿白，克里姆特在刻画人体头部，手以及其他所裸露出的部位皆运用传统古典主义的作画方式，描绘出阿黛尔夫人细腻的皮肤，整体在视觉印象中给人一种放松自然的疏松感，与上文所提到的阿黛尔夫人头部右侧遍布的椭圆几何形体形成了鲜明的对比，密与疏的对比，紧与散的对比。同时克里姆特也搜集了很多中国年画反复揣摩研究，冯骥才在其《保卫克里姆特最后的画室》一文中写道：他的书房中就挂着中国木版年画“门神”像，以及他的书柜里珍藏了许多中国工艺品，如：石雕印章、牙雕小品、清代五彩瓷人，以及一尊民间木雕张仙爷，书柜也是中式造型，书房迎面墙上正中间挂着的是中堂画，竟是中国民间手绘年画《关公像》，还有一幅同尺寸的照片《天官赐福》。他的绘画作品《女友》和《弗雷德里克玛利亚比尔画像》中背景的装饰元素就有中国元素，如：中国形象的龙，凤凰，白鹤，舞枪弄剑的武士，执刀的将军，关公像等形象。

2. 综合材料的运用

材料的运用与绘画主题的表达可以说是有着密不可分的联系，正如克里姆特的作品对金箔，沥粉，羽毛等材料的把控十分到位，使得作品完整度更高更加切合主题，同时做到传达作者所想与观者所感能够共鸣的作用。克里姆特综合材料的运用与肌理的制作是他作品最突出的特点之一，他广泛借鉴吸收了镶嵌工艺，马赛克工艺，以及许多东方特有的肌理效果，所以我们能在他的画面中轻而易举的看到金箔，沥粉，羽毛甚至珊瑚珠宝等材料。金箔，最早的起源是在古埃及的尼罗河流域，做法便是将金子碾碎成纸张大小的薄片。迄今为止，克里姆特对金箔成功的运用可谓是造成了空前之大的影响。其名作《吻》是他将金箔运用的最淋漓尽致的一幅画作，画面背景大面积的金黄色以及金黄色上微微泛着些许沥青色，是将金箔与青铜色的油漆混合在一起从而形成的一种新型材料。人物衣服上各式各样的几何图形都是由金箔而装饰，背景星星点点的亮片是用金色和银色的镶嵌铂金片而制作出的。克里姆特将金粉与油画颜料进行调和便得到了沥粉，再用此作画，在画面上画出许多不规则的几何图形或是螺旋纹样，使人们从各个角度观察其画作都是金光灿灿的即视感，当有光线投到画面的时候人们从正面又可以清晰的感受到沥粉所画之处都有着凹凸不平的肌理感。这一材料的运用让画面更具象征意义的同时也具有观赏价值。除此以外，许多作品也运用贝壳，蜗牛壳，鸟类羽毛等，这种材料的光泽感与沥粉金箔所反射出的光泽感皆有所不同，颜色有冷暖，纯灰之分，那么综合材料所反射出的光感也有层次递进的区分，光泽，光晕不是单一的金箔所反射的，而是夹杂着其他材料所反射的光晕，这样使得画面在整体的完整度上更高，和谐度上也更加统一。

（三）画面构成的丰富性

1. 线条的运用

线条是绘画中最基本的组成元素。从孩童涂鸦开始线条便是第一绘画元素，直至现如今发现人类历史上最早的绘画记录——法国拉斯克洞窟中的动物壁画皆以线条创作，用粗壮简练的黑线勾画出动物的轮廓，主要记录祖先的日常生活，表现巫术和祭祀的作用。随着时代的不断发展，艺术家也赋予了线条更多可能性，线条可以表现画面内容，同时亦可表达画家的主观情感和精神内涵。在克里姆特《鱼血》中，流畅细腻的曲线不仅勾勒出画面中女人身姿的柔美，而且背景中线的使用使得更具平面化装饰

感。水流平缓流畅的线条与女人乌黑细腻的发丝线条，既融为一体，又加以区别，仿佛女人是从水中孕育而生，但又可以清晰的看出两者的界限。我们之所以能在克里姆特“平面化”画面中感受到律动感，仅仅依靠每个形体的轮廓线是远远不够的，这就需要大量的装饰性线条来辅助。在他的画作中，极具变化性的动态线条在画面上呈现飘逸柔软的姿态，并且走势具有一定的方向性和目的性。观者的视线也会跟随这些具有一定导向特征线条在画面上游走，从而带领观者逐渐靠近视觉中心，同时由于线的曲折变化，观者也在起承转合中感受到动感与节奏感。

2. 正负形的比例

除了线条的运用以外，克里姆特对正负形的比例把握的也相当独到。主体人物与背景的占比，在其作品中不难发现他习惯于将主体人物和背景几乎为五五开，人和背景的比重几乎等同。在《吻》当中男子与女子相拥的画面与背景和草坪各占了相同的比重，女子弯曲的双脚与背景巧妙的分割开来，而背景与人物并不是融为一体而是有着明显的颜色界限区分以及人物的轮廓线条的区分，但若仔细观察就会发现女子弯曲的双脚与背景并没有像其他地方有着明显的分割线，一定程度上又使画面更具纵深感。人物脚下长满花朵的草坪进一步拉大了画面的空间关系，视觉效果更加宽阔。在《阿黛尔夫人》中，阿黛尔夫人与背景仍然是各占几乎同等比例的大小，人物的裙摆都能尽收眼底，在空间上以一种仰望的视角呈现，使得阿黛尔夫人的形象更加高贵，这样编排画面占比使得人物看似在平面的背景中，实际又有空间的纵深感同时进一步刻画人物形象。

三、克里姆特绘画中装饰性特征的审美意义及作用

（一）克里姆特绘画的装饰性特征对其时代艺术审美提供可能性

克里姆特的创作对于后世产生了深远的影响，他突破性的创新精神激发了后世艺术家的创作热情，同时也为艺术发展带来了无限可能性。他的作品不仅体现了奥地利分离派的精髓，也对欧洲艺术的发展产生了重要影响。对表现主义的影响：克里姆特的作品在表现主义的发展中发挥了关键作用，表现主义是20世纪初兴起的一种艺术运动，埃贡·席勒和奥斯卡·科柯施卡等表现主义艺术家深受克里姆特对线条运用和画面构成的影响以及能够掌控画面中强烈颜色对比能力的影响。克里姆特富有表现力和装饰性的绘画为表现主义者提供了丰富的资源条件。对分离主义运动和装饰艺术的影响：克里姆特对装饰元素和设计美学的运用激发了欧洲的分离主义运动。与格拉斯哥画派、维纳工作室和新艺术运动相关的艺术家将克里姆特的独特风格视为灵感来源。将艺术融入日常物品以及美术与设计之间的界限成为这些运动的标志，而克里姆特的画作为这些运动的成功奠定了坚实的基础。

（二）克里姆特绘画的装饰性特征对自己创作实践的指导意义

1. 画面构成

我在画面构成方面吸取其几何图形大小特异构成的方法，在克里姆特黄金时期的作品中采用的装饰图形全部都为不规则的几何图形，而在我的创作中则采用中国传统文化当中的饕餮纹，一方面与我的创作主题高度贴合，宣扬中国传统文化，古代饕餮纹是刻画在器物上的纹路，盛行于商代与西周早期，大量出现在青

铜器上，现在我将饕餮纹画在油画布上，将其以新时代的独特形式表现出来，独特且新颖。另一方面，饕餮纹象征平安及财富，寓意如意美好。在画面构成中还借鉴了克里姆特中正负形比例几乎五五开的构成方法，在画面中上面的人物呈屈膝伸手的动态，在视觉效果上手伸长方向的空间延伸感更加强烈。

2. 颜色

在颜色的运用上借鉴克里姆特渲染的金色奢华氛围，除背景用大量的金色颜料做底以外，人物的衣着也同样用金色做底，再等其干透，在金色底上用大号刮刀做深浅不一的蓝色紫色肌理表现衣服及裤子质感。在颜色的运用上还借鉴了黄蓝和黄紫对比色来增强画面的稳定性，在画面中金色的底和脸部暗面的蓝紫色形成黄紫对比色，金色的底和蓝色的衣服裤子形成黄蓝对比色，进一步加强了画面的稳定性，使画面看起来不会过度艳俗，也不会造成视觉疲劳。

四、综合材料

在综合材料的运用上，借鉴克里姆特将多种不同质感材料相结合，例如贝壳羽毛等，在我的创作中，也将质感相差较大的材料结合在一起，例如丙烯颜料，石英砂，宣纸以及墨汁等，画面中间横贯一张长方形宣纸，宣纸上用双勾勾勒出饕餮纹的形状，再用黑色丙烯与中度颗粒大小的石英砂搅匀，填入双勾的饕餮纹中。将裁成大小各异的长方形宣纸揉捏成做旧效果镶嵌在背景当中，用大号扇形笔蘸取浅蓝色轻轻扫在局部金色背景上，协调大面积金色带来的视觉疲劳感。这些表现手法一方面增强了画面的肌理感，区分开肌理的层次阶段，另一方面融入中西方材料，中西结合。

五、结语

克里姆特将自己炽热的情感全部倾注于画面当中，为后世带来了享誉世界的艺术瑰宝，克里姆特的影响一直延续至今，对绘画，甚至是建筑，雕塑，服装都有着深厚的影响，无论是绘画还是设计，风格颇为大胆独特，往往以一种抽象的表现形式，简洁的形体姿态，灵动变幻的线条以及中西方元素的结合。纵观克里姆特的人生与艺术生涯，皆离经叛道，他的画作融合了古典主义、象征主义、表现主义等多种艺术风格，借鉴中世纪、吸收东西方，多变且自由，丝毫不拘泥于固定的框架当中，似乎正如他所说“艺术家的首要目标是使自己自由”。作为20世纪初维也纳艺术的领军人物，在绘画风格上勇于突破，在绘画研究上大胆尝试，并始终如一坚定学习的态度、崇尚创新的精神是值得我们尊重和学习的。

参考文献：

- [1] 陈昱昱. 克里姆特绘画“平面化”图式结构研究 [D]. 西南大学, 2021.
- [2] 张敏. 克里姆特 & 席勒：挑战一切“有所掩饰” [J]. 艺术品鉴, 2020, (25): 80-81.
- [3] 杨宁. 灰色变幻曲 [D]. 山东师范大学, 2014.
- [4] 任莹, 王静. 克里姆特绘画中的中国艺术元素 [J]. 美与时代 (下), 2010, (08): 81-83.
- [5] 段塔丽. 中国古代门神信仰的由来与嬗变 [J]. 陕西师范大学继续教育学报 2000(03): 57-60.
- [6] 朱梦云. 古典向华丽的转型——探究克里姆特装饰性语言的转变与发展 [J]. 爱尚美术, 2023, (02): 27-32.
- [7] 张嘉雯. 浅议克里姆特绘画中的装饰意味 [J]. 明日风尚, 2019, (23): 100+102.