

评析克里姆特绘画作品中的装饰美感

文 / 蒋雨璇

克里姆特是奥地利最著名的象征主义画家之一。他的作品极具象征性和装饰性。在克里姆特的绘画中，除了使用各种鲜艳的色彩外，还设计出了非常装饰性的绘画符号，即装饰语言的表达。不同形状、不同质地和多样性的几何图案在他的作品中能够显现出一种独特的审美意义，同时也开创出了一种新的装饰绘画艺术。

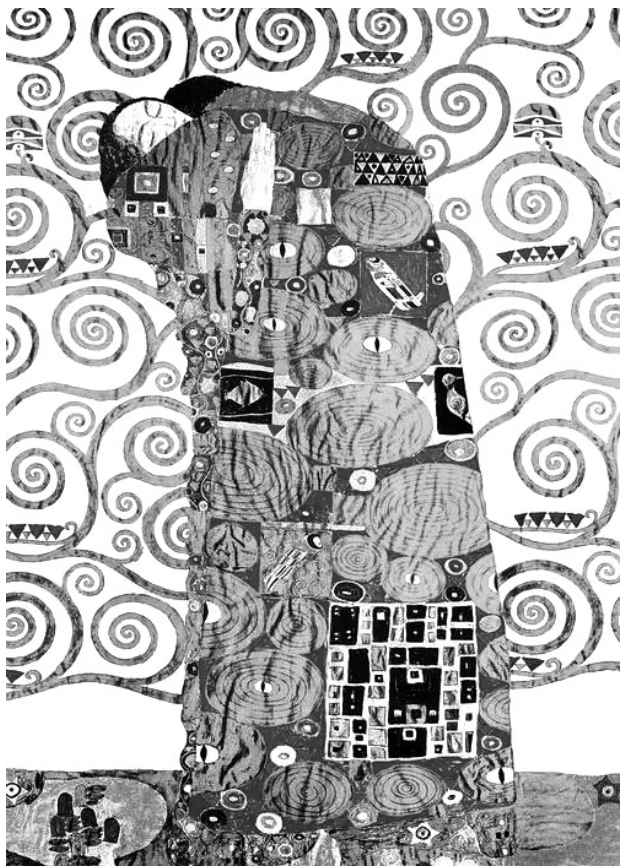
一、克里姆特作品中装饰绘画风格的形成因素

新艺术运动当中出现的装饰性绘画风格具有独特的审美风格。新艺术运动受到一定程度亚洲工艺的影响，许多民族艺术形式被用于在平面性装饰创造，具有一种独特的艺术美感。新艺术运动与包豪斯学院倡导的艺术形式对当时的艺术家和当代艺术家都有很大的影响。在奥地利，新艺术风格与传统艺术分离发展，而其中维也纳的“分离派”就是克里姆特的代表派系。起初，克里姆特接受了完全传统的古典绘画学术和学院派系，当时，维也纳代表性绘画风格是象征主义和汉斯马卡特的融合自然主义，这两者对克里姆特的风格产生了深远的影响。后来受到印象主义、象征主义和新艺术思潮的影响，他认为，奥地利的艺术观念是狭隘的、陈规定性的，他的艺术观念发生了根本性的变化。例如，其早期作品《塔纳格拉少女》、《夹竹桃与少女》，基于传统绘画风格上专门添加了新的装饰元素。风格上的差异表明艺术家们逐步开始接受象征主义。由克里姆特领导的分离派正式登场成了艺术创作领域的又一新派系，并创作了诗意的真理和装饰性风格的作品，这表明克里姆特的绘画风格已经趋于成熟，而克里姆特的作品内容也在欧洲艺术界引起了争议和震撼。克里姆特是新艺术运动期间奥地利维也纳分离主义学派的代表人物，他的绘画风格具有独特的艺术性，而且具有强烈的民族风格。他把装饰性绘画的语言运用到绘画中，使绘画具有强烈的装饰性趣味和内涵，可以说，他在绘画领域创造了一种奇妙的风格。这与他自身的才华、文学倾向和对艺术的看法密切相关。

二、克里姆特装饰美感的三个阶段

1、早期阶段的装饰美感

克里姆特的父亲是一位同时兼具金匠铜匠两种雕嵌工艺的匠人，他从小就受到父亲影响，非常喜欢绘画，手工艺能力尤为擅长。14岁的时候，他进入美术艺术学院，开始进行绘画基础训练，毕业后他与兄弟和朋友一起创办了一家画室，

专门负责壁画和装饰画。在他的早期作品中，很明显，他的风格受到了德国“青年风格”学派的影响，在象征性上与装饰性上都显示出了这种特点。在布鲁塞尔斯托克莱特皇宫餐厅的壁画作品《生命树》中，我们可以看到他这种独特的风格，他将几何和色彩装饰两种绘画因素有效融合到了一起，使画面具有很高的审美装饰效果。

2、中期阶段的装饰美感

克里姆特的中期绘画作品充满韵律感以及装饰性曲线，色彩丰富，完美地将平面图形与带有寓意的符号融合在一起，构成了新颖的画面形式。抽象曲线的使用不仅突出了图像的美感和动态感，而且反映了一种不同于现实和严谨造型的新艺术理念。典型的克里姆特风格的油画是《吻》，在这幅作品中你可以看到强烈的东方装饰氛围和日本浮世绘风格的重彩与线描。

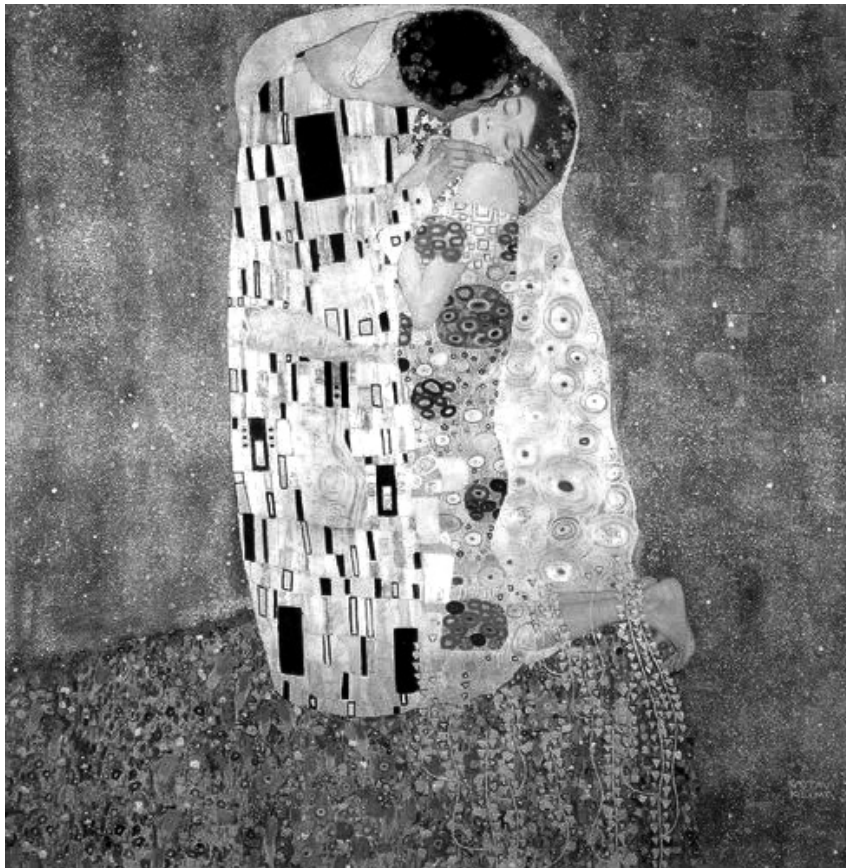
3、晚期阶段的装饰美感

在克里姆特后期作品中，没有多少作品具有强烈的寓意色彩，其中最具代表性的是《处女》《生与死》《婴儿》这些作品延续了艺术家的黄金中期绘画作品中对生命的独特看法。克里姆特开始从形式上加入中国艺术风格，开始重视笔法和色彩的魅力，强化绘画性，减少工艺性。在克里姆特后期的绘画中，艺术手段不像其中期作品那样带有强烈的复杂性。但在他后期的作品中，线条和色彩的运用达到了一个新的艺术水平线。与中期相比，后期绘画作品在颜料和笔法的使用上产生了重大转变，绘画中增加了线条的使用，松散的线条与色彩交织在一起，就像中国绘画的笔墨皴擦。另一方面，放弃图像色彩的细微变化，开始用主观色彩的绘画，画风豪放令人回味。

三、克里姆特绘画作品中的装饰美感

1、装饰性构图

克里姆特在构图中遵循二维平面性，应用平面分割处理的方式，将空间形式的表达从传统性质的物象自然属性当中单独构建出来，他的作品没有遵循西方传统绘画的深层空间感，而是应用简单的背景与复杂的图案进行对比。在他的绘画中，图像空间被简化，主体与背景的对比如很强，但又高度融合，他舍弃了背景细节的表现，强调画面的平面性。在克里姆特的作品中线条对比提升了画面整体的形式美，表现力极强。克里姆特笔下的大多数纹样都是线性排列的，简单平滑，节奏性极强的线条构成了这些图形的骨架，线条的曲

折律动有各种奇妙的变化，这些变化遵循平面装饰的美学形式。线条的精准使用高度概括了形状和结构的整体起伏变化，使整体形状构建具有很强的线性轮廓。克里姆特善于利用式曲线和螺旋形式线在抽象画中表达独特的情感和寓意。在克里姆特的绘画结构中，通常用一系列点和线支撑整个画面，这些点和线特别简单、平实，成为图像的视觉欣赏中心，在克里姆特的绘画中，对点和线的应用主要是构建成组织结构的形式。在克里姆特的《水蛇》《希望》《吻》等作品中，面的形状，大小和点、线构成了其独特的构图形式。在克里姆特的绘画中，通常都会显示出一种简单与复杂、密集与稀疏以及冷暖的色调鲜明对比的绘画风格，使绘画层次更丰富、更饱满。在他的《弗里查·里德勒》肖像作品中，作品中主要人物身体部位的细节刻画非常细腻，但图片的背景看起来像是用画笔随意绘制的各种几何图案组成，用各种色块连接拼合而成，以实现统一的二维平面效果。

2、装饰性造型

线条不仅构图的基本因素，也是制成造型的基本，将图像中枯燥的物体用抽象的方式构造出简单鲜明的形象，这反映出了克里姆特对形体以及线条得天独厚的理解。在克里姆特的作品中，其描绘的不是客观物象的真实，而是一种能够表达作者情感的独特艺术形式。在克里姆特的人物画作品中，他喜欢通过夸张变形的的方式来夸大和变形作品中的主要人物，并用最简单的线条形式来进行描绘，形成鲜明的对比，给人

物赋予强烈情感造型效果。克里姆特通过夸张和变形使图像更富有主动性，更有效地传达思考的主题。在克里姆特的肖像画中，主要人物通常用具象的手法完成描绘，这给人一种微妙而生动的现实感。人物的服装和背景是通过抽象的装饰技巧来表达的，这使人物整体形象的表达具有独特的造型美和艺术美感。从装饰画的研究中得到了许多有价值的理论思路和经验。克里姆特的绘画作品不能说全部都是完美，但它在作品中的执着和创新已经受住了时间的考验，他不关心外界的言语攻击，他关心的只是内心的艺术世界，这种研究精神最终注定把他的绘画带到一个新的水平线上。他大胆地将中西绘画结合起来，为后人展现了前所未有的装饰画。

3、装饰性色彩

克里姆特使用色彩十分主观化，根据思想情感和主题内容的表达需求，色点和色块加以灵活组合，加入一定东方色彩，形成了丰富的装饰性色彩表达。为了获得出色的色彩效果，他将线条、图案与金银

光泽相结合,可以说主观色彩的运用不仅赋予了克里姆特绘画作品深层次寓意,而且是表达生命意识和复杂情感的载体。克里姆特后期作品中的装饰图案大多为平涂,为了营造多彩的装饰效果,用大量纯色填充了图像的形状和部分,给作品带来了非凡的视觉冲击。在色彩的应用中,色彩与材料表面色彩的合理组合,形成了明亮色彩的金属效果。他的作品展示了绘画色彩的主观精神力量,为拓展现代绘画装饰色彩的范围作出了积极尝试。克里姆特的许多作品中都有体现他的黄金装饰风格,如《女人的三个阶段》和《达娜厄》。除了金属光泽之外,他还把羽毛和螺壳的光泽加到绘画作品中,形成了独特的装饰效果。在他的作品中,人物形象丰满细腻,被抽象神秘的气氛所包围,在克里特岛的绘画作品《吻》中,他用平面图层和大量金黄色装饰背景,女子面部被金色背景包围,她的身体与衣服也充满了丰富的色彩与光泽,形成了一个层次感丰富的装饰效果。

4、装饰性材料

能够打动人的绘画不仅具有深刻的内涵,能引起人们的共鸣,而且在绘画材料的选择上也能恰如其分,选用与绘画内容相互呼应的材料。创立“分离派”后,克里姆特开始将一些装饰材料与工艺引入他的绘画中,用孔雀羽毛、珍珠、金银盒和其他有着不同图案、颜色或光泽的材料创作了一种新的绘画形式。克里姆特将颜料和金粉混合,以达到华丽的装饰效果。当壁画完成并挂在墙上时,他还将其与金、银、铜和珊瑚等珍贵材料相结合,使整个画面有更丰富的视觉画面效果。可以说,克里姆特在作品中的表现超出了绘画范畴,具有强烈的设计色彩和丰富的视觉装饰效果。纹理也是一种装饰性语言,克里姆特用不同的金属、玻璃、珠宝和其他材料制成的纹理装饰图像,这样可以触动观赏者感官,使其更好地理解作品表达的思想内涵。克里姆特绘画中工艺材料的应用丰富了图像的视觉层次,提高了图像的形式美感,使作品具有最具氛围感的装饰效果。金箔和银箔的使用是克里姆特装饰画的一个分厂典型的特征,在几乎所有的作品中,他都使用金银箔进行装饰与绘画。在克里姆特作品《吻》中,使用了沥粉法让画面背景具有装饰效果,使得画面更具立体感,这幅作品也是克里姆特运用黄金的最高峰值。他将画与金粉混合,并在背景上添加金箔,使棕色背景拥有金色的光泽。《吻》巧妙地运用了绘画材料,也展现出克里姆特对镶嵌艺术的使用。这幅画有强烈的悲伤色彩和,他还使用了日本浮世绘的强烈色彩和线条使画面具有东方装饰特点。可以说,《吻》不仅是一幅单纯的绘画作品,而且是一件具有很高工艺性的艺术作品。

四、克里姆特装饰绘画的现实意义

克里姆特在绘画中使用了装饰性语言,这改变了传统的西方绘画。运用绘画、沥粉、镶嵌、点彩等不同装饰技术,结合油画、壁画创作技术和平面加工技术,创造性地突出空

间图形和肌理效果。他形成了自己独特的绘画风格,在构图、造型、色彩和技术上都有了新的突破,这种创作方式促进了人们对创作中艺术观念和形式的研究。克里姆特绘画作品中的装饰美感在当时显得十分超前,他吸收装饰艺术等民族手工艺品的内涵,深入研究出了单纯绘画以外的艺术形式,装饰艺术语言多样性对现代装饰绘画的发展有着深远的影响,探索和研究克里姆特绘画作品的装饰美感,对于现代装饰绘画的研究和实践具有重要的现实意义。

克里姆特应用装饰画语言构建出了独特的绘画新形式,应用独特的表达手法和艺术领域完成了新潮流派系的开拓,随着装饰绘画语言理念融合到绘画领域当中,为装饰绘画的创作带来了新的启示,他在绘画当中结合实用艺术手法,摒弃了古典现实主义,实现了绘画观念的解放。克里姆特的成功在于绘画形式美与情感表达开放式融合,满足审美和情感表达的要求,这也是全部绘画种类与作品能够成功的先提条件。绘画和实用艺术之间有一条分界线,但克里姆特打破了这条分界线,他使用珐琅、马赛克、羽毛、金属和其他多种材料作为绘画元素,把绘画的装饰审美趣味与对生活的深刻思考结合到了一起。把立体材质结合到装饰绘画艺术,使绘画凸显展示出图特的三维立体视觉效果,尽管综合材料的使用只针对图像装饰趣味的特别需要,但克里姆特对绘画形式的大胆探索相当于实现了对位置艺术的探索,正是他这种景晨开拓了绘画领域的新纪元,让艺术领域开启新的篇章。克里姆特是一位具有巨大影响力的现代艺术家,他的绘画作品具有极其宝贵的艺术研究价值,为艺术文明的传播和建设做出了贡献。

五、结论

克里姆特的装饰美感还体现在他在绘画作品中的装饰性表现,在克里姆特绘画作品中,利用与众不同的构图、造型、色彩以及工艺,用充满特色的个性方式表达自己的思想情感内涵,同时也让人感受到绘画作品的感染力。这种方式让克里姆特的表现手法拥有十足的艺术魅力,对装饰绘画作品的艺术发展起到了引导性作用,也对后世形成了深刻影响。

【参考文献】

- [1] 曾佳.“华丽的感伤”——克里姆特的装饰主义艺术[J].福州大学学报(艺术版),2019(02):62-67.
- [2] 崔然然,程亚鹏.探寻克里姆特的象征主义装饰语言——以《希望II》为例[J].艺术教育,2019(04):137-138.
- [3] 张凯,刘长宜.浅析克里姆特绘画作品中装饰性纹样符号的运用[J].艺术与设计(理论),2017.2(08):122-124.
- [4] 翁健凯.浅谈克里姆特装饰性绘画语言的表现特征[J].艺术教育,2019(09):160-161.

【作者简介】

蒋雨璇(1996—),女,汉族,河北保定人,河北师范大学在读硕士研究生,主要研究方向:油画。