

探訪文明藝術的美麗邀約

La muse

世界博物館巡禮 B2

奧地利美術館

WIEN

● La muse 愛與美之旅

尋訪充滿魅力的古都維也納

情色畫家克林姆的不凡戀情

● 克林姆黃金時代的代表作〈吻〉

傾注於金箔中的浪漫與性愛的祕密

● La muse 人生紀實

彗星般的世紀末畫家——也貢·希勒

● La muse 經典藏品

克林姆、希勒、柯克西卡等名家作品

欣賞維也納藝術之美

● La muse 藝文漫步

維也納的世紀末風情

《達娜》(1909年) 此為神話「化身故事」中的達娜，畫中的模特兒據推測是阿爾瑪。

丈夫之外，她還是畫家奧斯卡·柯克西卡、作家卡爾·克勞斯等激進學者、藝術家們的情人，不斷激發這些男人們的創作才能。

阿爾瑪和艾米麗與克林姆的一生息息相關，和諧共存，也與他的創作泉源緊密相連。一九〇二年，克林姆四十歲那年創作的《艾米麗·弗羅格肖像》，成為他的代表作之一。據說在十六年後，因腦溢血去世的克林姆，臨終前還不斷呼喚著艾米麗的名字。而艾米麗則在克林姆去世三十四年後，靜靜地結束七十八歲的一生。

從皇宮到國立歌劇院，獨自走在繁華的克爾特納大街上，觀覽優美而輝煌、且隱藏著世紀末濃厚色彩的維也納。在街角微暗的燈光下，隱匿著克林姆和兩位女性的回憶，日復一日地將遊客帶領到那個頹廢華麗的時光中。

克林姆簡歷

- 1862年 7月14日出生於維也納市郊，是金匠的長子。
- 1876年 獲維也納工藝美術學校的獎學金而入學(14歲)。
- 1883年 與弟弟恩斯特和朋友弗蘭茲·麥希一起創辦藝術家公司。
- 1886年 三人合作為城堡劇院創作裝飾壁畫。這項工作在四年後得到奧皇稱讚，被授予十字勳章(24歲)。
- 1890年 著手裝飾維也納藝術史博物館(28歲)。
- 1896年 接受維也納大學禮堂裝飾壁畫的工程(34歲)。
- 1897年 創立分離派，與阿爾瑪·辛德勒認識。開始和艾米麗及其家人一起避暑。
- 1901年 在第十次分離派藝術展中，展出為大學禮堂創作的草圖《醫學》，引起議論，甚至波及議會(39歲)。
- 1902年 完成《貝多芬帶飾》(40歲)。
- 1905年 因意見分歧，而退出分離派(43歲)。
- 1908年 舉辦「第一屆綜合藝術展」。在第二次藝術展中展出《吻》等十六幅作品(46歲)。
- 1918年 因腦溢血而倒下，於2月6日去世(55歲)。
- 1952年 艾米麗去世(78歲)。

La muse

世界博物館巡禮 B2

奧地利美術館

2001年7月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅
總策畫：許鐘榮
執行策畫：呂石明
美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植

美術指導：陳其輝

責任編輯：許麗芬

日文編輯：呂宛真

美術編輯：羅玉枝

執行編輯：蔡佩欣

翻譯：郁敏（中國對外翻譯出版公司）

出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司

地址：臺北市八德路三段2號13樓之6

編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司

總代理：錦繡出版事業股份有限公司

直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司

經銷：凌域國際股份有限公司

經銷電話：(02)2298-3838

服務專線：(02)8218-8110・8218-8102

傳真：(02)2218-4704

定價：180元

I S B N : 957-2012-15-0 (平裝)

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency

監修 成城大學教授 千足伸行

編輯 講談社總編纂局

株式会社タミワオフィス

写真版權 Österreichische Galerie, Wien: 表紙, P6-7, P10-11, P12, P13左, P14左上, P14左下, P14-15, P16-17, P17右下, P18-19, P20左下, P20-21, P21右下, P22左, P22右上, P22右中, P22右下, P23左上, P23右上, P23右中, P23下, P26-27

Historisches Museum der Stadt Wien: P8, P13, P17, P20, P22, P26-27 © PRO LITTE-RIS Zurich & SPDA Tokyo, 1995: P22左, P26右 (ココシュカ「母と子供」), P22右下 (ココシュカ「プラハの河港」)

写真協力 ©世界文化フォト: トロワジエム・フィス P3左上, 勝井規和 P3上中, 平野邦男 P3右上, 鈴木義明 P4左上, T.フィス P26上, 藤フォート・キシモト P35右下

Österreichische Galerie

奧地利美術館

世紀末繪畫閃動的憂鬱光影

目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《吻》(克林姆).....	6
● La muse名畫軼事	
傾注於金箔中的浪漫與性愛的祕密.....	8
● La muse經典藏品	
克林姆、希勒、柯克西卡等名家作品	
欣賞維也納藝術之美.....	10
● La muse人生紀實	
彗星般的世紀末畫家——也貢·希勒.....	24
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽奧地利美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
維也納的世紀末風情.....	28
● La muse愛與美之旅	
尋訪充滿魅力的古都維也納	
情色畫家克林姆的不凡戀情.....	30
● 〈封面故事〉	

古斯塔夫·克林姆《吻》(局部)
克林姆是十九世紀末維也納的代表畫家。許多幅他所創作的被豪華裝飾圖案所包圍的女性畫像，至今仍得到極高的評價。這幅畫可說是克林姆創作的巔峯之作(見6頁)。

《達娜》(1909年) 此為神話「化身故事」中的達娜，畫中的模特兒據推測是阿爾瑪。

丈夫之外，她還是畫家奧斯卡·柯克西卡、作家卡爾·克勞斯等激進學者、藝術家們的情人，不斷激發這些男人們的創作才能。

阿爾瑪和艾米麗與克林姆的一生息息相關，和諧共存，也與他的創作泉源緊密相連。一九〇二年，克林姆四十歲那年創作的《艾米麗·弗羅格肖像》，成為他的代表作之一。據說在十六年後，因腦溢血去世的克林姆，臨終前還不斷呼喚著艾米麗的名字。而艾米麗則在克林姆去世三十四年後，靜靜地結束七十八歲的一生。

從皇宮到國立歌劇院，獨自走在繁華的克爾特納大街上，觀覽優美而輝煌、且隱藏著世紀末濃厚色彩的維也納。在街角微暗的燈光下，隱匿著克林姆和兩位女性的回憶，日復一日地將遊客帶領到那個頹廢華麗的時光中。

克林姆簡歷

- 1862年 7月14日出生於維也納市郊，是金匠的長子。
- 1876年 獲維也納工藝美術學校的獎學金而入學(14歲)。
- 1883年 與弟弟恩斯特和朋友弗蘭茲·麥希一起創辦藝術家公司。
- 1886年 三人合作為城堡劇院創作裝飾壁畫。這項工作在四年後得到奧皇稱讚，被授予十字勳章(24歲)。
- 1890年 著手裝飾維也納藝術史博物館(28歲)。
- 1896年 接受維也納大學禮堂裝飾壁畫的工程(34歲)。
- 1897年 創立分離派，與阿爾瑪·辛德勒認識。開始和艾米麗及其家人一起避暑。
- 1901年 在第十次分離派藝術展中，展出為大學禮堂創作的草圖《醫學》，引起議論，甚至波及議會(39歲)。
- 1902年 完成《貝多芬帶飾》(40歲)。
- 1905年 因意見分歧，而退出分離派(43歲)。
- 1908年 舉辦「第一屆綜合藝術展」。在第二次藝術展中展出《吻》等十六幅作品(46歲)。
- 1918年 因腦溢血而倒下，於2月6日去世(55歲)。
- 1952年 艾米麗去世(78歲)。

La muse

世界博物館巡禮 B2

奧地利美術館

2001年7月1日出版

國際中文版

發行人：陳二紅
總策畫：許鐘榮
執行策畫：呂石明
美術顧問：陳來奇

總編輯：曾廣植
美術指導：陳其輝
責任編輯：許麗芬
日文編輯：呂宛真
美術編輯：羅玉枝
執行編輯：蔡佩欣

翻譯：郁敏（中國對外翻譯出版公司）
出版者：大地地理文化科技事業股份有限公司
地址：臺北市八德路三段2號13樓之6
編輯地址：臺北縣新店市民權路130巷16號4樓

印製：今日彩色印刷股份有限公司
總代理：錦繡出版事業股份有限公司
直銷：崇雅國際文化事業股份有限公司
經銷：凌域國際股份有限公司
經銷電話：(02)2298-3838
服務專線：(02)8218-8110・8218-8102
傳真：(02)2218-4704
定價：180元
ISBN：957-2012-15-0（平裝）

(C) 1992 Kodansha Ltd. Originally published in Japan by Kodansha Ltd. Chinese edition (c) 1994 The Earth Geographic Publishing Co., Ltd. Published by arrangement with Kodansha Ltd. in association with Bardon - Chinese Media Agency
監修 成城大學教授 千足伸行
編輯 講談社總編纂局
株式会社タミワオフィス

写真版權 Österreichische Galerie, Wien: 表紙, P6-7, P10-11, P12, P13左, P14左上, P14左下, P14-15, P16-17, P17右下, P18-19, P20左下, P20-21, P21右下, P22左, P22右上, P22右中, P22右下, P23左上, P23右上, P23右中, P23下, P26-27
Historisches Museum der Stadt Wien: P8, P13, P17, P20, P22, P26-27 © PRO LITTE-RIS Zurich & SPDA Tokyo, 1995: P22左, P26右 (ココシユカ「母と子供」), P22右下 (ココシユカ「プラハの河港」)
写真協力 ©世界文化フォト: トロワジエム・フィス P3左上, 勝井規和 P3上中, 平野邦男 P3右上, 鈴木義明 P4左上, T.フィス P26上, 藤フォート・キシモト P35右下

Österreichische Galerie

奧地利美術館

世紀末繪畫閃動的憂鬱光影

目錄

● 博物館的故事.....	4
● 鎮館之寶	
《吻》(克林姆).....	6
● La muse名畫軼事	
傾注於金箔中的浪漫與性愛的祕密.....	8
● La muse經典藏品	
克林姆、希勒、柯克西卡等名家作品	
欣賞維也納藝術之美.....	10
● La muse人生紀實	
彗星般的世紀末畫家——也貢·希勒.....	24
● La muse精賞導覽	
以最短時間瀏覽奧地利美術館精品.....	26
● La muse藝文漫步	
維也納的世紀末風情.....	28
● La muse愛與美之旅	
尋訪充滿魅力的古都維也納	
情色畫家克林姆的不凡戀情.....	30
● 〈封面故事〉	

古斯塔夫·克林姆《吻》(局部)
克林姆是十九世紀末維也納的代表畫家。許多幅他所創作的被豪華裝飾圖案所包圍的女性畫像，至今仍得到極高的評價。這幅畫可說是克林姆創作的巔峯之作(見6頁)。

WIEN

貝爾維迪爾宮在夏夜燈光輝映下，顯得格外美麗。

根植於貝爾維迪爾華美的宮殿中 綻放豔麗光采的世紀末藝術之花

十九世紀末，當哈普斯堡王朝六百四十年的歷史即將結束的時候，維也納文化也正走向圓熟的時期。克林姆、希勒、柯克西卡等人所創作的繪畫，傳神地表現出這個時期特有的怪異氛圍。至今，它們仍在貝爾維迪爾華美的宮殿中，散發耀眼的光芒。

貝爾維迪爾宮的古往今昔

在維也納南部徐緩的山坡上，聳立著一座優雅的宮殿——貝爾維迪爾宮。它原是在土耳其軍隊的入侵中挽救了維也納的英雄歐根親王的夏季離宮，建於十八世紀前半葉，由宮廷建築師盧卡斯·馮·希爾德布蘭特親自設計，至今仍被稱許為巴洛克式建築的傑作。歐根親王具有法國波旁家

庭園中到處豎立著美麗的雕像。

族的血統，身材矮小而其貌不揚的他，因為受到波旁家族的排擠與疏遠，而離開了巴黎，特意來到與法國敵對的奧地利首都維也納，尋求新的發展環境；後來成為一名軍人，為哈普斯堡家族作戰。諷刺的是，他在許多戰場上抵擋了祖國法國的進攻，而那座極盡奢華的貝爾維迪爾宮，可以說是他成功的證明。所謂「貝爾維迪爾」，就是「視野極佳的建築物」之意；名副其實地，當時從館內的窗戶眺望，就可以將維也納一覽無遺。歐根親王或許就是在這裡一邊眺望著美麗的景致，一邊沈浸於統治天下的感慨之中。

歐根親王去世後，貝爾維迪爾宮便逐漸轉變為美術館。十八世紀中葉，女皇瑪麗亞·特蕾西亞為了收藏哈普斯堡家族龐大的美術作品，而買下了這座宅邸。從那時

起一直到十九世紀末，它始終是皇家美術館。到了一九五三年，這裡一變而成為記載著奧地利美術歷史的奧地利美術館，其下宮是奧地利中世紀美術館和奧地利巴洛克藝術博物館；上宮是奧地利十九、二十世紀美術館。上宮的收藏品鮮明地反映出十九世紀末的維也納情景，在這裡，克林姆、希勒、柯克西卡的作品匯集一堂，閃動著十九世紀末的華麗光影。

華麗頹廢的世紀末城市維也納

多瑙河所孕育出的維也納，從一二七八至一九一八年，一直是哈普斯堡王朝的首都；由於它位在歐洲的心臟地帶，在政

進入正門入口後，盡頭處就是通往三樓的樓梯。

從三樓俯視正門入口，充滿了宮廷富麗堂皇的氣氛。

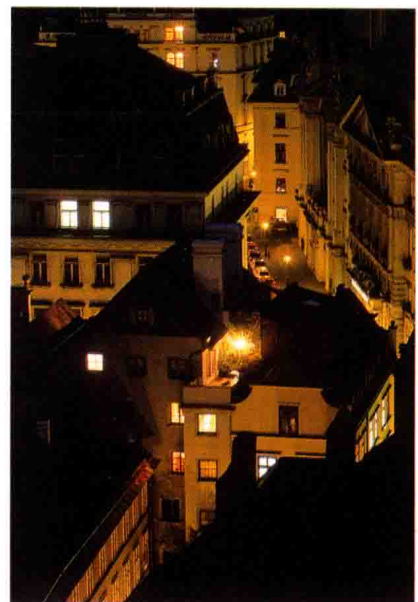

三樓分為克林姆、希勒等不同畫家的展覽室。

治、經濟、藝術上都發揮了世界中心的作用。十七世紀華麗的巴洛克文化，十八世紀的海頓、莫札特、貝多芬的音樂，為維也納增添無限光采。到了十九世紀末，維也納文化更進一步地走向燦爛的圓熟期。

此時，哈普斯堡家族逐漸沒落，頹頹的氣氛籠罩著整座城市。以克林姆為代表、散發著「性愛和死亡」氣息的世紀末藝術家們，就在這樣的社會背景下創作。不僅是在繪畫上，在建築和設計等領域也發起了新的藝術運動，使維也納藝術界充滿了前所未有的活力。

至今依舊保存著「世紀末」遺產的除了奧地利美術館之外，分離派會館和維也納市立歷史博物館也保存著世紀末畫家們的作品，為人們記載著那個華麗而頹廢的光輝時代。或許，我們也可以這麼說，仍保留著往日面貌的維也納本身，就是一座巨大的「世紀末」美術館。

走在大街上，可以感受到市內幽靜的氣氛。

吻

[Der Kuß]

古斯塔夫·克林姆

Gustav Klimt (1862~1918)

傾注於金箔中的浪漫與性愛的祕密。

GUSTAV
KLIMT

■ 跪在花園中相互擁抱的男女，在微光中被金色的光芒纏繞著，姿態動人。金色的光似孔雀尾羽一般，從女人的足跟灑落，男人抱著女人，用熱烈的唇親吻著她的嘴角。但是，女人卻在沈醉於性愛的同時，浮現出差怯、甚至好像想阻止男人愛撫的表情……。這幅描繪性愛世界的畫，是克林姆的代表作《吻》，畫面上充滿了性的矛盾和奇異的壓迫感。

此畫發表於一九〇八年，克林姆當時無論在創作、還是私生活方面，都處於最豐富的時期。經常尋求發表場地的克林姆，這一年適逢「綜合藝術展」這一理想的機會，而燃起了創作欲望。據說，在第一次展覽中，一向沈默寡言的克林姆居然在開幕儀式中致詞；而在第二次展覽中，則展出了以《吻》為首的十六幅畫。另一方面，他和終生的戀人艾米麗·弗羅格的戀愛也趨於穩定，這種精神上的充實感，賦予這幅畫更加燦爛的光輝和「永恆的生命」，而這種「永恆的生命」正是克林姆所追求的主題——「與死相鄰的愛」。

十九世紀末的維也納是頹廢和唯美之都，克林姆在自己身上也體現了這種氣氛；在金箔和華麗的裝飾覆蓋下，性的愉悅和與之相鄰的死亡陰影，匯聚成這幅甜蜜的《吻》。克林姆的作品經常因表現情慾的主題而引起話題，這幅畫堪稱其中最為珍貴的一幅，才剛發表即被奧地利政府所購買，目前收藏於奧地利美術館。

1907~08年 畫布 油彩 180×180公分

Der Kuß

充滿性愛誘惑的名畫

表面看來，畫面中相互擁抱的兩個人，似乎被掩埋在豪華艷麗、富拜占庭風格的鑲嵌花紋中。但是，如果變換一下角度，就可以看出黑色長方形是男性生殖器的符號，五顏六色的圓形、橢圓形則是女性生殖器的符號，很多人都把這種裝飾視為情慾的暗示。確實，在克林姆的許多畫中，經常出現富於暗示性的黑色長方形和色彩鮮艷的圓形，甚至出現圍繞著男女形象的金色剪影，這也令人想起男性生殖器的模樣。另外，最近經由X光透視，看出在克

《新娘》(1917~18年) 這幅一直未完成而遺留下來的畫，在衣服下面仍保留著露骨的描繪。

林姆的作品中，幾乎所有人物都先詳細描繪出生殖器官，然後上面再畫上衣服，絢麗的裝飾下藏匿著對生殖器官的隱喻。為何克林姆對「性」如此地感興趣呢？或許，裡面潛藏著超出單純性愛的某些東西吧！

克林姆最後所使用的畫室。

▲《生殖器官模樣的自畫像》。

▶《愛》(1895年)以接吻為主題。

HISTORISCHES MUSEUM DER STADT WIEN

在性愛深處隱匿著克林姆的浪漫

克林姆繪畫中的主角，大多是女性或女性身體。他所描繪的性愛場面，例如在象徵著生殖器官的漩渦圖形裡，躺在男人臂膀中心醉神迷的女性……，在某種意義上，是極為庸俗、露骨的。

但是，克林姆既然被稱為藝術家，絕不只是因為他擅用華麗的裝飾來點綴這種肉慾的場面，而是因為裡面還深藏著他激進的世界觀和冒險心。

也貢·希勒所創作的「吻」

也貢·希勒是繼克林姆之後，同樣是代表世紀末維也納的畫家。他從學生時期起，就奉克林姆為師，非常尊敬他，甚至如同對待父親般仰慕他。但是，希勒在藝術上，甚或自己的人生道路上，卻有著不得不與這位偉大前輩的影響爭鬥的命運。希勒屢屢創作與克林姆相同題材的繪畫，甚至幾乎可以說是改寫克林姆的作品。受克林姆《吻》的影響所創作的《樞機主教和修女》，就是希勒表現出與老師克林姆心靈糾葛的作品之一。修道院有「禁慾」的戒律，而在這幅畫中，希勒創作了觸犯此一戒律、相互擁抱著的樞機主教和修女。畫面中修女因為破戒行為而對周圍懷有恐懼的同時，仍然接受了彷彿強摟住自己不放的男人的親吻。樞機主教的模特兒是希勒自己，修女則是她當時的戀人瓦莉。瓦莉本來是克林姆的模特兒，而且也是性伴侶，後來被轉讓給希勒。在這幅畫中，看不到克林姆那種生殖器官的象徵和華麗的裝飾；相反地，坦率直接的情節和兩人緊張的表情，好像蘊藏著希勒對瓦莉以及對克林姆屈服的心情。

希勒的《樞機主教和修女》(1912年)表露出對老師克林姆的矛盾情結。

SAMMLUNG DR. RUDOLF LEOPOLD, WIEN

ÖSTERREICHISCHE MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST, WIEN

GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA, ROMA

在描繪從誕生到死亡的《女人的三個階段》(1905年)中，表現出潛藏在克林姆繪畫深處的「輪迴」觀念。

◀《實現》(為裝飾斯托克利特宅邸所設計的樣稿)(1905~09年) 位於布魯塞爾的斯托克利特宅邸，其從建築到內部裝飾，皆委託維也納工作室來處理；克林姆則親自裝飾餐廳(見左照)牆壁的鑲嵌畫。左邊牆壁上描繪的是對女性之愛的《期待》，右邊牆壁上的繪畫就是這幅《實現》。這幅作品是《吻》的變形之一。

克林姆始終把女性描繪為性感的人物，同時也剝去了這些女人原來的個性。但是，她們只是被當作戀愛的「戰利品」而描繪的嗎？應該不是。克林姆繪畫中的女性，既心醉神迷卻又異常冷靜；或者，相互觸摸的姿勢其實是相互爭奪，而「吻」也許是一種吸血行為也說不定……。這種經常同時出現的「性」和「死」的矛盾，就是畫家克林姆的性愛觀與浪漫，這種矛盾，使整幅畫不禁令人感到莫名的緊張和壓迫感。

《吻》的「模特兒們」

克林姆以令人驚異的各種手法不斷地描繪女性，究竟，對他而言，所謂「女性」是什麼呢？他有艾米麗·弗羅格這樣彼此尊重、相互合作的理想伴侶，還有個終生愛戀著的阿爾瑪·馬勒夫人，也有爭相讓這位普獲好評的肖像畫家描繪自己、裝模作樣的貴婦們……，眾多的女性成為寓言、神話題材繪畫中的模特兒，在他的畫室中進進出出。

克林姆的畫室宛如皇帝的後宮，數十名女模特兒羣集在畫室隔壁的房間裡，慵懶隨意，無所事事，既有裸露全身

走來走去的女人，也有相互擁抱、沈迷於淫蕩遊戲的女人；據說其中有很多是妓女，克林姆和她們反覆做性的遊戲。當他在畫室創作油畫覺得疲倦時，就來到隔壁與等候的女人們嬉戲，在《吻》畫中的模特兒，恐怕就是這些人之中的某一位。羣集在這座後宮的女性們，當她們各種各樣的肉體相互連繫後，就產生了克林姆畫中女性的形象，裡面蘊藏著女神般神聖以及凡俗之美的祕密。

《吻》在繪畫史上的特殊意義

二十二歲的克林姆，親手創作了城堡劇院的穹頂畫，以傳統的裝飾壁畫博得好評。但是，當他父親和弟弟相繼去世後，他開始轉變畫風，一九〇〇年完成的維也納大學大禮堂的穹頂畫(已燒毀)，便是描繪一羣蠕動著性感裸女的作品；維也納大學表示厭惡這件作品，而拒絕接受，但克林姆毫不膽怯，舉起了向既定價值觀和權威挑戰的旗幟。他曾於一九〇七年組成

了激進的藝術家團體「分離派」，七年後又退出這一團體，繼續走向更前衛的道路。克林姆發表《吻》的一九〇八年左右，他的創作達到頂點；由於他擅長使用金箔技法來創作，故這段時期亦被稱為「金色時期」。在壁畫《貝多芬帶飾》(一九〇二年)中也曾見到「吻」這一題材，對他而言，「吻」和為通向「永恆」而祈禱的題材一樣重要。

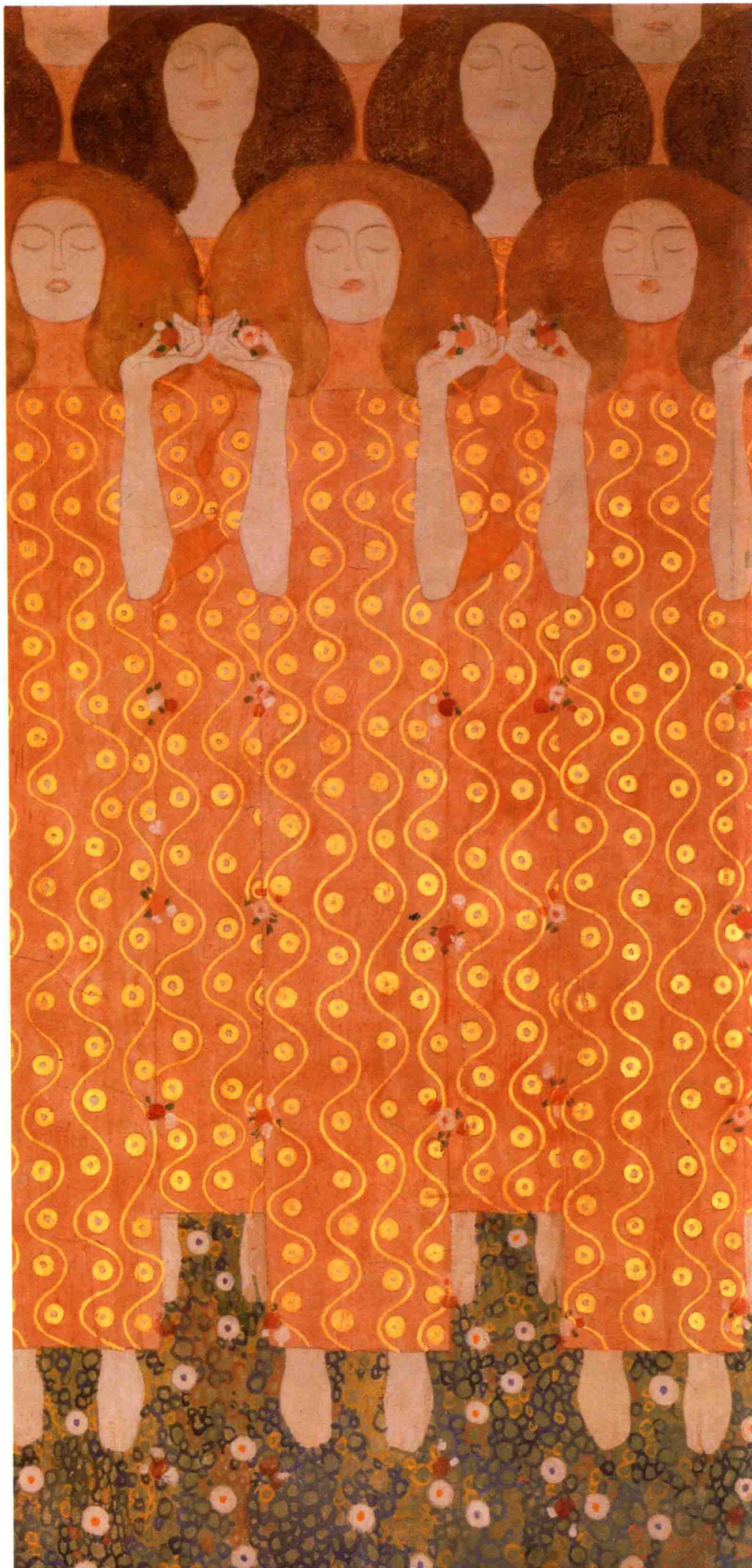
GALLERY

經典藏品

克林姆《歡喜》（《貝多芬帶飾》局部）

1902年 216×3038公分 分離派會館

一九〇二年，在分離派會館舉辦了萊比錫雕刻家馬克斯·克林格的作品《貝多芬雕像》的紀念展覽。為此，馬勒指揮演奏貝多芬的第九交響曲；克林姆則以《貝多芬帶飾》來裝飾房間的牆壁。右邊的部分，就是描繪第九交響曲的第四樂章「快樂頌」的旋律。在描繪天使們合唱「喜悅啊，諸神美麗的火花……」的旁邊，繪有象徵著最後一行詩句的「把這個吻獻給全世界」的全裸男女接吻的場面，在當時曾被指責為極不道德。這幅作品表現了克林姆四十歲時的圓熟創作。

描繪「女性」優美身影的克林姆

克林姆對於自己的畫和私生活，幾乎從未向世人剖析過，正如他所說的：「想了解我的人，就來看看我的畫吧！」他的作品中出現了眾多充滿魅力的女性，但是，她們卻沒有明顯的個性，而是被當作普遍的「攪亂男人命運」的「命運中的女人」般來描繪。用金箔和絢麗色彩來裝飾這些女性的克林姆，其繪畫特點是豪華而纖細，這與他是金匠之子 and 天生對女性的興趣有很大的關係。他把女性都當作「性」的象徵來畫，乍看之下，彷彿是褻瀆了女性；但是實際上，在其中卻隱藏著對不斷延續生命的女性莫大的尊崇。正因為如此，克林姆所描繪的女性全都是美麗的。據說，有很多社交界的貴婦們都親自拜訪畫室，想請這位「美的創造者」克林姆為她們作畫。

克林姆《茱蒂絲 I》1901年 84×42公分

「茱蒂絲」是猶太民族的愛國女傑，她為了拯救祖國，和敵將奧羅斐尼共宿一夜後取下他的首級。一般畫家是將此種主題當作「邪不勝正」的例證來描繪；但在克林姆的眼中，則是將她當作使男人神魂顛倒的「命運中的女人」來描繪。畫中以半開半閉的眼睛和雙唇，來表現出她的性感魅力。

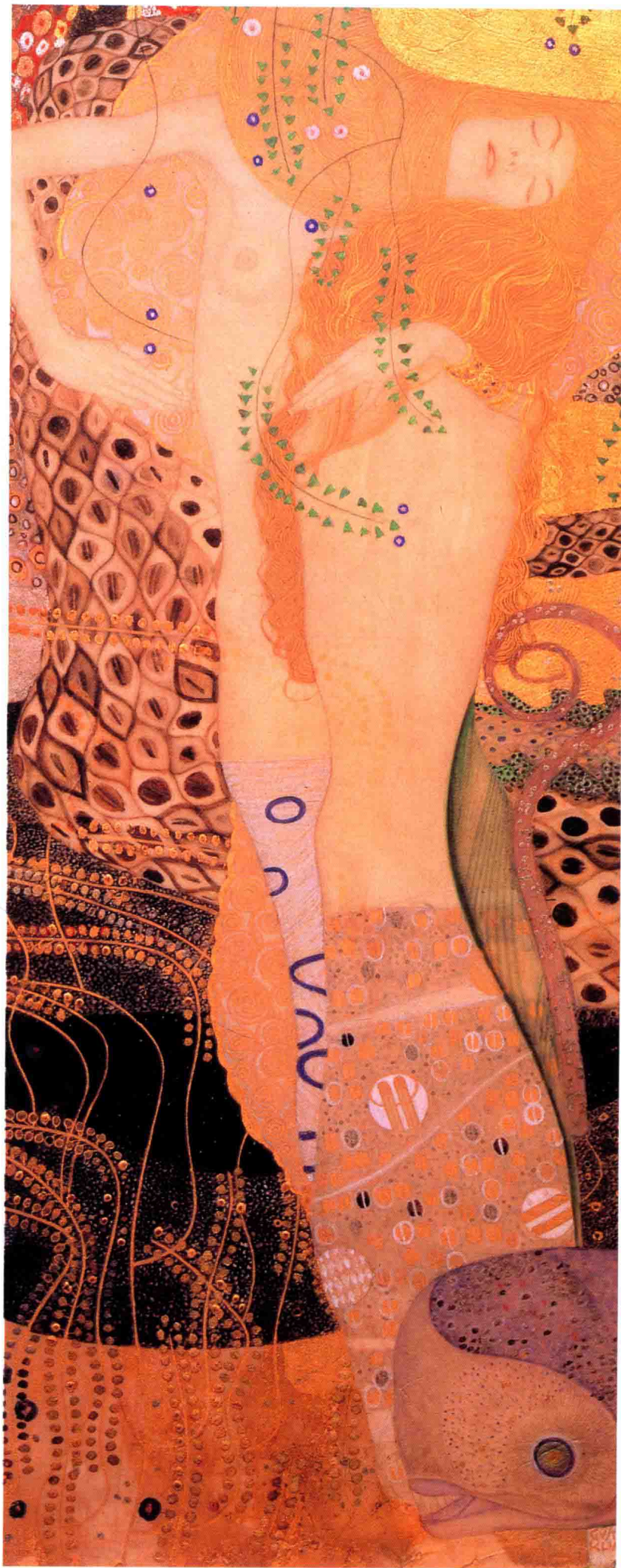
克林姆《水蛇 I》1904~07年 50×20公分

這是用水彩和金箔畫在羊皮紙上，描繪出如同人魚模樣的兩位女性之作品；當時這幅畫稱為《女友》，一般認為其表現出女性間的同性戀。和《吻》一樣，畫中那些象徵著女性生殖器的圓形鱗片，覆蓋著她們整個下半身。

克林姆《艾米麗·弗羅格肖像》

1902年 178×80公分 維也納市立歷史博物館

此為克林姆的戀人艾米麗的畫像；對克林姆來說，她就是自己「命運中的女人」。但是，無論是艾米麗還是克林姆，都不滿意這幅畫，約定要再畫另一幅肖像。四年後，他們將此畫賣給了維也納政府。

克林姆《山毛櫸林》1903年 110×110公分

克林姆最親愛的弟弟恩斯特，在二十八歲正值壯年時即不幸早逝，留下了幼子和妻子；而成了寡婦的弟媳之妹，就是克林姆的戀人艾米麗。克林姆每年都帶這對姐妹去阿特西湖畔（薩爾斯堡近郊）避暑，對他來說，這是極其重要的休閒時光；所有克林姆使人感到時間靜靜流淌的風景畫，幾乎都是在這一避暑勝地所創作的。

克林姆《葵花園》

1905~06年 110×110公分

一九〇六年，在維也納舉辦了「梵谷創作回顧展」。據說克林姆這時看到梵谷的《向日葵》之後，就創作了這幅畫。但是，梵谷的《向日葵》表現出自己對愛的渴望；而克林姆的作品，則是當作所愛的女性化身（艾米麗）來描繪。

