

摘 要

市面上介紹克林姆的書籍雖多，可是對於克林姆的繪畫語彙卻鮮有深入的剖析，本論文是先從新藝術運動的歷史根源與拓展的層面(遍及法國、比利時、蘇格蘭、西班牙、奧地利等國)，進而對克林姆是奧地利維也納分離派的領導者做更深入的詳細介紹，重點是對於克林姆畫作中的「圖案」、「線條」、「色彩」跟「構圖」做最深層的剖析；然而克林姆的畫作也深受日本浮世繪、中國民間的圖案影響，將中西藝術巧妙地融合在他的畫作之中，呈現出另一番特別的風情。

克林姆的繪畫貢獻對於現代社會影響至今仍站有非常重要的地位，不管家具、服飾、精品及日常生活用品等等都有深遠的影響效應，名牌設計師也常引用他的繪畫作品做進一步的創作，可見克林姆的繪畫地位沒有時空限制，是更讓大眾值得學習跟仿效的。

關鍵詞：新藝術運動、分離派、日本浮世繪、中西藝術

An Abstract

There are plenty of books introducing Klimt in the public, but less and less Klimt's literary work analyzed in truly deep. This thesis is focusing on the history of "Art Nouveau" and development layers. (to spread over France, Belgium, Scotland, Spanish, Austria countries...etc.) and then to describe more about Klimt is the Vienna of Austria Secession leader. The Key points of Klimt's work is to describe the "pattern", "line", "color" and "composition" in deep; On the other hand, Klimt's painting was truly infected by Japanese Ukiyo-e and Chinese folk's pattern. Klimt combines the Chinese and Western art into his painting, and creates special expressions.

Klimt's painting brought humongous contribution and plays an important role in modern society nowadays, no matter furniture, dress, decoration and living goods etc.... They all have deeply effect. Many well-known designers often use his painting for further creation. As we can see, Klimt's painting has no limitations on time and distance, its worth to learn and imitate for the people.

Keywords: Art Nouveau, Secession, Japanese Ukiyo-e, Chinese and Western art

目 次

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究內容與範圍.....	4
第三節 研究的方法.....	5
第二章 新藝術(Art Nouveau)的發展與特色.....	9
第一節 「新藝術」的形成因素.....	9
一、時代背景.....	11
二、藝術雜誌的誕生.....	14
三、展覽會的籌辦.....	15
第二節 「新藝術」的歷史根源.....	17
一、拉菲爾前派.....	17
二、美術工藝運動.....	19
三、象徵主義.....	20
四、哥德的復興.....	21
五、巴洛克的復興.....	23
六、洛可可的復興.....	25
七、那比派.....	26
八、日本東洋藝術.....	27
九、塞爾特藝術的復興.....	28
第三節 「新藝術」運動的拓展狀況.....	30
一、法國的「新藝術運動」.....	30
二、比利時的「新藝術運動」.....	35

三、 蘇格蘭的「新藝術運動」	37
四、 西班牙的「新藝術運動」	37
五、 奧地利的「分離派運動」	38
第四節 「新藝術」的消退	43
第三章 克林姆的「新藝術」創作觀	46
第一節 克林姆的生平	47
第二節 克林姆的創作風格轉變期	55
一、 初期的古典神話	58
二、 中期的金色時期	71
三、 晚期的自然風格	79
第四章 克林姆的裝飾性畫作解析	85
第一節 克林姆作品的形式解析	85
一、 克林姆的繪畫性符號	85
二、 克林姆的圖式構成	93
三、 克林姆的色彩運用	96
四、 克林姆的流暢線條	98
第二節 克林姆的代表作品賞析	100
第五章 克林姆的繪畫史定位與帶出的影響力	112
第一節 克林姆作品在美術史的定位與評價	112
第二節 克林姆作品的獨特性	118
第三節 克林姆作品對現代藝術的影響	124
第六章 結論	135

參考書目 140
索引 142

