

Глава 3

ЖИВОПИСЬ НАСЛАЖДЕНИЯ ГУСТАВА КЛИМТА

Самый важный художник модерна, Густав Климт, начинал свое творчество с архитектурных проектов в историческом стиле.

Климт — одно из самых известных имен в мире, оно является синонимом эстетики в стиле модерн. Настроение заката Австро-Венгерской монархии спровоцировало у людей невероятное желание жить и окружать себя искусством. В этой атмосфере наслаждения и праздника жизни как в последний раз развивался Климт. Он стал главным представителем страсти в искусстве. Искусство стало для него всем, и он подчинил ему все: свой успех, отношения и личность.

Имя Густава Климта в голове каждого любителя искусства связано с органическими формами, эротическими женщинами и декоративным золотым орнаментом. Его работы выставлены в важнейших музеях мира. Сегодня он популярен, но так было не всегда. С середины XX века искусствоведы стали изучать его наследие, и он стал известен широкой публике благодаря своим картинам, которые продавались за сотни миллионов долларов на мировых торгах.

Становление Климта было сложнее, чем у других художников, он стал знаменитым скорее вопреки. Это как раз тот случай, когда мы говорим: черный пиар — это тоже пиар. Он стал знаменитым благодаря скандалам вокруг его работ, которые не были приняты современниками. Климт не основал собственной школы, он скорее был художником-одиночкой, который бесстрашно восстал против лицемерия и морализаторства своей эпохи. Несмотря на жестокую критику его работ, Климт смог стать успешным портретистом и создателем огромных архитектурных фресок. Сегодня Климт считается символом модерна. Он был первым

председателем Сецессиона и ментором молодого поколения современных художников. Благодаря ему появилась венская мастерская и выставка Кунстшау. Его эстетические взгляды объединили XIX и XX век и сделали его важнейшей фигурой в искусстве.

Сложность пути Климта интересна еще тем, что мы мало о нем знаем. О его частной жизни ходят легенды, его мысли остались тайной, он не давал интервью. Всем журналистам художник советовал смотреть на его картины, в которых все, что он хотел сказать, сказано: «Я не особенно красноречив и талантлив в письменной речи, особенно когда просят рассказать обо мне или моей работе». На фото мы видим Густава обычным грубоватым горожанином, в большинстве случаев в рабочем балахоне художника, он так и не женился и вел божественный образ жизни.

Если бы его картины могли заговорить, что бы они нам поведали через свои тщательно прописанные поверхности? Эротические символы, мистику, порнографию? Творчество Климта часто связывают с открытиями, сделанными знаменитым венским психоаналитиком Зигмундом Фрейдом. Когда Климт внезапно умер в возрасте 55 лет, в его мастерской было найдено большое количество незаконченных работ, в которых сексуальность показана как никогда прежде.

РАННИЕ ГОДЫ

Густав Климт родился 14 июля 1862 года в предместье Вены под названием Баумгартен. Отец Густава был гравером и ювелиром, в семье Климта было семь детей: три мальчика и четыре девочки. Свое обучение Густав начал в мастерской отца, в 14 лет он поступил в венское художественно-ремесленное училище при австрийском музее искусства и промышленности. Целью этой институции стало объединение искусства и ремесла. Там же учились братья Густава.

Обучение включало в себя традиционное академическое образование и освоение ремесленных техник, например, создания фресок и мозаики. После окончания учебы Климт создал вместе со своим братом и одноклассником Францем Матчем мастерскую «Компания художников».

Климт, фото с кошкой, 1911 год, Австрия, Вена

Густав Климт, Портрет дамы, 1893 год,
Бельведер, Австрия, Вена

Густав Климт. Рисунок для эскиза
фрески Театр Глобус, Альбертина,
Австрия, Вена

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

В 1891 году художники создали фрески в лестничном пролете художественно-исторического музея Вены. В пространстве между колоннами можно проследить всю историю искусства от старого Египта до эпохи Возрождения. В таких изображениях, как «Греческая Античность», узнаваем прототип фатальной дамы, независимой и современной, которую мы увидим в его главных картинах золотого периода.

Греческая Античность
© Kunsthistorisches Museum Wien

Густав Климт,
Обнаженная истина,
1899 год, Австрийский
театральный музей,
Австрия, Вена

Голубой фон на картине символизирует теософскую веру в эволюцию, в то время как змея — истину, которую мы видели в «Зависти» 1898 на шее женской фигуры. Здесь мы видим змею у ног обнаженной. Фигура обнаженной истины является символом платоновской веры и характерно, что цветы святой весны находятся только в волосах Истины.

В 1900 году Фрейд опубликовал в Вене свою работу «Толкование сновидений». Известно, что Климт не читал Фрейда, однако художник общался с другими мастерами и интеллектуалами своего времени и наверняка был знаком с идеями Фрейда. Иррациональная сторона человека все сильнее проявлялась в работах Климта. Теория Фрейда и лекция Фридриха Ницше «Рождение Трагедии» в 1872 году укрепили Климта в использовании эротических фаллических форм и мотивов в качестве символов, обозначающих скрытые человеческие страсти.

ФАКУЛЬТЕТСКИЕ КАРТИНЫ

После успеха Климт и Мач (Эрнст Климт умер в 1892 году) получили следующий государственный заказ — расписать потолки в большом зале нового венского университета. Климт изобразил аллегии трех факультетов: философия, медицина и юриспруденция. Эскизы аллегорий были представлены комиссии министерства образования 26 мая 1898 года и вызвали жесточайшую критику. Три эскиза, как раз те, что создал Климт, не соответствовали представлениям заказчиков. Профессура ожидала увидеть классические аллегии рационального развития науки. Климт же создал провокационные изображения, наполненные едва одетыми изогнутыми человеческими телами в мистическом пространстве.

Публичная презентация первой версии двух картин в 1900 и 1901 годах также вызвала лавину критики. Неточные формы и двусмысленные переплетения человеческих тел на декоративном фоне вызывали общественное отторжение. 24 марта 1900 года одиннадцать профессоров университета отправили официальный протест против «Философии» Климта, однако его отклонил художественный совет министерства образования. Критика

Густав Климт, Философия, Факультетские картины, 1899-1907 год, Бельведер, Австрия, Вена

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	3
ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ. ВЕНА 1900 ГОДА.....	5
Вступление	5
Время перемен на рубеже веков	6
Критика историзма	7
Общество при Габсбургах.....	11
Новый либерализм	12
Реформы по всем фронтам.....	13
Прорыв модерна	15
Ханс Макарт.....	17
Импрессионизм настроения	21
Основание венского Сецессиона	24
Интернациональность	24
История постройки Сецессиона.....	27
Журнал «Святая Весна»	36
ГЛАВА 2. АРХИТЕКТУРА МОДЕРНА В ВЕНЕ	38
Вена как Метрополия. Отто Вагнер	38
Постшпаркасса.....	50
Церковь Отто Вагнера. Лимониберг.....	53
Адольф Лоос	59
ГЛАВА 3. ЖИВОПИСЬ НАСЛАЖДЕНИЯ ГУСТАВА КЛИМТА65	
Ранние годы	66

Художественно-исторический музей.	71
Факультетские картины.	78
Восхищение Климтом и обида на Климта	84
Венская мода	86
Муза художника.	87
Женщины Климта.	94
Кем была Адель Блох-Бауэр?	95
Фриз Стокле.	100
Пейзажи Климта	107

ГЛАВА 4. ФРЕЙД И ТРИО ЭКСПРЕССИОНИСТОВ:

ШИЛЕ, КОКОШКА, ГЕРСТЛЬ	116
Фрейд и венская душа.	116
Истерия и Фрейд.	119
Эгон Шиле.	120
Кокошка и Шиле	141
Рихард Герстль.	149

ГЛАВА 5. ВЕНСКАЯ МАСТЕРСКАЯ.

Йозеф Хоффман	162
Коломан Мозер	163
Заключение.	171

ГЛАВА 6. СОВРЕМЕННОЕ АВСТРИЙСКОЕ

ИСКУССТВО	172
Фриденсрайх Хундертвассер	173
Эрнст Фукс.	177
Арнульф Райнер.	180
Эрвин Вурм	183
Валли Экспорт.	185
Гюнтер Брюс	187

Мария Лассниг	188
Готфрид Хельнвайн	189
Герберт Брандль	191
Мартин Тарди	193
ГЛАВА 7. ПО СЛЕДАМ ГУСТАВА КЛИМТА В ВЕНЕ	194
ГЛАВА 8. ШОПИНГ ПО СЛЕДАМ ВЕНСКОЙ МАСТЕРСКОЙ	199
ГЛАВА 9. ПО СЛЕДАМ ВЕНСКОГО МОДЕРНА	201