

УДК: 7.036.45

Котляр Е.Р.

*Кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры Декоративного искусства ГБОУВОРК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

Кючук Л.

Студентка 3 курса

*кафедры Декоративного искусства ГБОУВОРК
«Крымский инженерно-педагогический университет»*

**ХУДОЖНИК СЕЦЕССИОНА ГУСТАВ КЛИМТ:
ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА**

Аннотация. В статье рассматриваются особенности творческого метода одного из самых ярких представителей живописи модерна – австрийского художника Густава Климта.

Ключевые слова: Густав Климт, модерн, Сецессион, символизм.

Kotlyar Elena

*Ph.D, Associate Professor,
associate professor of the Department of Decorative Arts of the
"Crimean Engineering and Pedagogical University "*

Kuchuk Leila

3-year student

of the Department of Decorative Art of the

"Crimean Engineering and Pedagogical University"

**ARTIST OF THE SECESSION OF GUSTAV KLIMT: FEATURES
OF THE CREATIVE METHOD**

Annotation. In the article features of a creative method of one of the brightest representatives of painting of a modernist style - the Austrian artist Gustav Klimt are considered.

Keywords: Gustav Klimt, modern, Secession, symbolism.

Стиль модерн, называемый в разных странах по-разному (модерн в России, модернизм в Испании, Ар-Нуво во Франции, Сецессион в Австрии), повсеместно распространился в странах Западной и Восточной Европы в конце XIX – начале XX века. Период развития стиля был сравнительно короток: с 1890 по 1914 год, однако его влияние на последующее развитие архитектуры и декоративно-прикладного искусства трудно переоценить. Стиль модерн получил признание почти во всех европейских странах. Уникальность модерна в том, что он охватил все сферы искусства: от изобразительного искусства до архитектуры, от декора мебели и одежды до монументальных панно и скульптур, до камерных статуэток и ювелирных изделий. Главной особенностью модерна является отказ от прямых линий, художники вдохновляются природными формами, изогнутыми линиями цветов и растений. В период модерна художники отказывались от старых средств выражения и стремились найти новые художественные формы, с помощью комбинирования различных видов и течений искусства[1].

Густав Климт был одним из самых ярких представителей венского сецессиона. Несмотря на блестящее умение работы в академической живописи и рисунке, в своих работах он отказывался от классического стиля, использовал символы и символические элементы для передачи скрытых смыслов и протестовал против классических канонов. Присущая мастеру индивидуальная манера исполнения работ стала ярким примером для поисков более молодых художников, будущих представителей экспрессионизма – Оскара Кокошки и Эгона Шиле.

Густав Климт родился в многодетной семье 14 июля 1862 года в пригороде Вены. Его отец был художником-гравером по золоту, и с раннего детства обучил Густава этому искусству. В 14 лет Густав Климт поступил в художественно-ремесленное училище при Австрийском музее искусств на специальность архитектурная живопись, где уже учился его

старший брат Георг, и туда же годом позже поступил и младший брат Густава Эрнст.

В 1879 году Густав Климт вместе с братом Эрнстом и товарищем по учебе Францем фон Матчем открыли мастерскую по оформлению интерьеров. Поначалу они получали маленькие заказы от провинциальных городов Австро-Венгрии, исполняя на заказ различные оформительские работы: расписывали фарфор, писали портреты, создавали эскизы интерьеров. В 1885 году им поручили очень важное задание: по картонам художника Макарта расписать Виллу Гермес в Бургтеатре. Для молодых художников этот заказ был шансом для общественного признания и великолепной возможностью начать карьеру известных художников. В 1888 году была завершена работа в Бургтеатре. Молодые художники имели огромный успех у публики, а император наградил их за заслуги «Золотым Крестом». Эта награда послужила большим толчком для дальнейших заказов. Следующим заказом стала картина «Зрительный зал Старого Бургтеатра» написанная гуашью в 1888-1889 годах. На этой картине были изображены все знаменитости того времени: политики, ученые, художники и самые известные и знатные красавицы венского общества. Климт для написания этой работы сделал более полутора сотен набросков. Зрительный зал показан со стороны сцены, создается впечатление, что публика выступает в роли актеров [3]. В 1891 году Густав становится членом Союза изобразительных искусств.

В 1892 году умирает отец Густава, а вслед за ним и брат Эрнст. Для Климта этот период становится очень сложным и критичным. На плечи Густава ложится забота о матери, о вдове и дочери умершего брата. Эта трагедия также повлияла на его художественное видение, и помогла укрепить индивидуальный стиль художника. После 1898 года работы Густава Климта становятся более символичными и декоративными. Важным фактором для развития индивидуального стиля художника послужило распространение стиля модерн в Европе.

В 1894 году Климту и Матчу поступает заказ на оформление Большого зала Венском университете. Однако из-за разногласий они работали над разными картинами, и вскоре Матч покинул мастерскую. Причиной этому послужило то, что Матч оставался верен классической, академической манере в живописи, а Климт уже активно искал новые подходы к ней. Стиль Густава сочетал в себе символизм, модерн и импрессионизм. Это привело к тому, что в 1897 году он со своими единомышленниками основывает революционное движение – Венский Сецессион. К участникам движения присоединились профессор архитектуры Академии художеств Отто Вагнер, архитекторы Йозеф Ольбрих и Йозеф Хофман, создавшие впоследствии свои знаменитые архитектурные шедевры, представляющие собой синтез камня, стекла, металла и поливной керамики.

Президентом объединения Сецессион избрали Густава Климта. Целью Венского Сецессиона было освободиться от тирании академической школы, не позволяющей выставлять современные работы. С помощью журнала «*Ver Sacrum*» (Весна Священная) и постройки выставочного зала они смогли привлечь лучшие работы зарубежных художников в Вену, и популяризировать работы членов группы. У Сецессиона не было единого стиля, в ней сосуществовали натуралисты, реалисты и символисты. Символом общества стала Афина Паллада, олицетворяющая правосудие, мудрость и искусство [4].

Всего за два года сецессионистам удалось достичь широкого признания и произнести революцию в общественном вкусе. Появилось новое поколение художников, призывающее искусство к новым реформам, отстаивающее право на свободное творчество. Сецессион нашел надежных покровителей, принадлежавших к крупной австрийской буржуазии, благодаря которым Климт и его соратники могли экспериментировать с различными материалами.

Первым значительным заказом, полученным Климтом после организации Сецессиона, стало оформление музыкального салона во дворе Никонауса Думба на Рингмтрассе в 1898 году. В 1901 году, Климт был занят очень важной настенной росписью, которая должна была сопровождать памятник Бетховену работы Макса Клингера. Сецессионисты решили организовать вокруг этой скульптуры выставку, которая призвала объединить различные виды искусства. Бетховенский фриз Климта должен был стать значительной составляющей частью этого художественного события. Бетховенская выставка стала решительным этапом не только в творчестве Климта, но и, в общем, переломным моментом в отношении Вены к искусству. Несмотря на то, что выставка задумывалась, как прославление искусства, она лишь показала слабость панэстетизма. Скандальность выставки привлекла множество почитателей, но все же и в финансовом плане она оказалась неудачной. Это способствовало столкновению между группой идеалистов во главе с Климтом и другими участниками Венского Сецессиона [2].

С этого времени Климт больше не пользовался таким успехом у публики, как раньше, а из-за конфликта с властями больше никогда не получал государственные заказы. Даже внутри Сецессиона доверие коллег к нему после Бетховенской выставки было подорвано. Несмотря на это в 1903 году выставка работ Климта была достаточно впечатляющей, что заставило временно умолкнуть большинство критиков. В 1905 году Климт и его друзья, среди которых были Кари, Моль, Йозеф Хофман, Коло Мозер, Отто Вагнер, вышли из состава Сецессиона из-за непримиримых противоречий. Немногие смогли следовать за более радикальными экспериментами Климта и лишь немногие продолжали ценить работы Густава Климта. Среди них были выходцы из высших слоев, которые продолжали заказывать художнику портреты.

В творчестве Климта золото имело символическое значение, что неудивительно, ведь он был знаком с технологией золочения с раннего

детства. На ранних работах Климт золотом выделяет символически священные предметы. В поздних же работах золото ассоциируется с сексуальностью, притягательностью женщин. Это хорошо заметно в таких картинах как «Золотые рыбки», «Юриспруденция», «Юдифь», а также в самой знаменитой работе художника – «Поцелуй». Золото в этих картинах подчеркивает философский смысл узоров, украшающих платья. Узоры покрывают значительную часть полотен, руки и лица портретируемых как будто вырастают из пестрого коврового узорного пространства.

В период пика «Золотого периода» Климт посвящает свои работы всемирным, общечеловеческим темам. Эти картины продолжают уже сложившуюся аллегорическую художественную традицию, в произведениях, воспевающих тайну бытия. В этот период Климт исчезает из поля зрения публики, замыкается в своем творчестве, начинает увлекаться философией и восточной культурой. Густав Климт сосредотачивается на судьбе человека, целью его художественных поисков становится изучение загадки жизни. Картина «Смерть и жизнь» в 1911 году получила приз на Всемирной выставке в Риме [5]. Философское содержание его композиций становится все более загадочным. На полотнах Климта возникают прекрасные женские образы, написанные светлыми красками, в блеске золота и драгоценных камней. Эти прекрасные картины воспевают чувственную красоту женщин [6].

Картины Климта трех периодов: раннего, «золотого» и позднего – очень отличаются друг от друга. Рассматривая ранние работы, можно сказать, что художник использовал все академические каноны в живописи. Со временем они становятся для него маловажными, он начинает выделять контуры каждого предмета и каждой детали.

В картинах Густава Климта заметна и связь художника с природой. Именно она привела его к использованию орнаментики в своих картинах, где появляются причудливо перекрученные лианы, папоротники, стволы старых деревьев, декоративные цветы и травы. С этого момента эротизм,

который был характерен для творчества художника долгие годы, отходит на второй план.

Выводы. Творчество Густава Климта оставило огромный след в истории искусства и оказало значительное влияние на последующее развитие традиций живописи и монументального панно. Тенденции связи декоративных плоских элементов узора и реалистично написанных лиц и частей фигур людей стали тем ноу-хау, которое и по сей день выделяет творческую манеру художника из окружающих направлений в искусстве.

Список литературы:

1. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Герман. – С.: Азбука., 2003. – 480 с.
2. Долгополов И. Мастера и шедевры / И. Долгополов. В 3-х т. Т.2. – М.: Изобразительное искусство, 1987. - 750 с.
3. Жиль Н. Климт / Н. Жиль. – М.: Арт-родник, 2007. – 87с.
4. Колесникович Н. Художник в 100 картинах Густав Климт / Н. Колесникович. – М.: Эксмо., 2015. – 48 с.
5. Петровец Т., Садамова Ю. Энциклопедия мировой живописи / Т. Петровец, Ю. Садамова. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2008. - 431 с.
6. Сармани – Парсонс И. Густав Климт / И.Сармани – Парсонс. –М.: Слово - ART., 1995. – 104 с.