

ГУСТАВ КЛИМТ: ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ ИНТЕРЬЕРА СЕЦЕССИОНА

Л. Сафина (ГИУСТ БГУ)

Научный руководитель:

кандидат архитектуры, доцент И.Н. Духан

Архетип женского образа, отраженный во множестве проявлений (от сказочных и мифических существ до реальных земных девушек), существующий вне эпохи и пространства (от библейских героинь, египетских правительниц до современниц художника), вне возраста и времени (от младенчества до дряхлости), является основой наследия Густава Климта (1862–1918), которое востребовано и в настоящее время. Именно поэтому мотивы его работ наиболее часто воспроизводятся в mass media в рекламных или декоративных целях, а «Портрет Адели Блох-Бауэр I» (ее называют также «Золотая Адель» и «Австрийская Мона Лиза») вошел в десятку самых дорогих картин, проданных за последнее столетие со стоимостью в 135 миллионов долларов [3]. Роль неповторимого мастера декоративного портрета, совмещающего реальность и узнаваемость женского образа с нарциссизмом элитарного искусства, манерная изысканность техники принесли Г. Климту славу еще при жизни. Символичны и названия картин: «Три возраста женщины», «Голая истина» и др. Портреты более позднего периода (1913–1918) хранят ауру «рассыпающейся» красоты и хрупкой женственности в каждом запечатленном мгновении. Орнаментальность, пластичность форм и линий, многоцветие и блеск живописи легко узнаваемы и магнетичны так же, как знаменитая климтовская доминанта грации.

Контрапунктом востребованной и признанной творческой деятельности Климта является работа по оформлению интерьеров и организации пространства. Начиная творческую деятельность как театральный художник, Г. Климт осуществлял потолочную роспись в Университете и Городском театре Вены, работал над витражами Votiv Kirche. Оформление лестницы и межколонных пространств в музее истории искусств Вены демонстрирует гиперрафинированный стиль, продолживший свое развитие в последующих работах художника. Сфокусировав внимание на более поздних грандиозных декоративных фресках и интерьерных работах Г. Климта, можно уловить, что именно эта работа стала своеобразным поворотным пунктом.

В 1902 г. для выставки Сецессиона Г. Климт создает величественный Бетховенский фриз, превзошедший других современников-творцов модерна силой философской идеи, позволяющей определить способность человека страдать и выжить в реальном мире. Г. Климт создал работу, соответствующую по мощи «Девятой симфонии Бетховена», где визуализация метафизического контента была выражена графическими средствами с использованием плоского линейного двухмерного стиля. В масштабных росписях главного холла (панно раз-

мерами 2,2 м на 13,8 м) воплотилась аллегория угрозы, витающей в обществе, что рассматривалось как критика современной Климту цивилизации.

Используемые в его работах тревожные аллюзии и символы отражали реальный раскол в обществе, кризис мужского либерального эго [1; с. 106]. Мифический статус несут образы «вражеских сил», которые имеют женский облик, подчеркнуто импульсивный, уродливый и даже агрессивный акцент (Горгоны и Три дочери Тифея, символизирующие болезнь, безумие и смерть). Противорасположение рыцаря, сплошь закованного в латы, является, согласно современнику художника Фрейду, проекцией собственной мужской агрессивности на женщин и ассоциируется с ними. Пустые пространства и неокрашенные участки стен усиливают напряжение. Утопическая идея всемирного братства бетховенской симфонии контрастирует с хаосом окружающей действительности. Финальной частью композиции «Жажда счастья...», также как и четвертой части симфонии Бетховена, является тема спасения и освобождения человечества посредством искусства. Замершая пара, окруженная орнаментальной роскошью ритмически чередующихся неподвижных фигур женщин-ангелов, олицетворяет фазу остановившегося мгновения. Бетховенский фриз воплощает мечту автора о гармонии формы и мысли, «медитации искусства и любви».

Несмотря на несомненный успех выставки, Климт вызвал экзальтированную реакцию в либеральной среде, вылившуюся, в том числе, в опубликование памфлета «Gegen Klimt». Вся творческая жизнь Климта была сопровождаема дискуссиями и ажиотажем, отражающими антагонизм переломной эпохи, в которую творил художник.

«Стоклет фриз», созданный для жилого интерьера особняка в Брюсселе, продемонстрировал завершенность метафорической концепции Г. Климта. Исполненная в самых роскошных материалах мозаика представляет собой «древо жизни», которую некоторые исследователи трактуют и как дерево познаний. Гармония и покой, достигнутое счастье, поиски которого были темой Бетховенского фриза, заполнили Стоклет фриз. Г. Климт воссоздал райский сад, в котором позволено существовать любви, воплощенной в слившейся воедино паре, и красоте, которую излучает одинокая женская фигура, названная Танцовщицей. Фриз является завершенным в эстетической цельности объектом, позволившим художнику продемонстрировать свои идеи гуманизации мира.

Экстраполяция женской красоты и наготы в мифическую и чувственную формы является наиболее яркой и запоминающейся чертой творчества Густава Климта, что отображено во множестве эссе и исследований искусствоведов. Восхищаясь, но, ограничиваясь характеристикой Г. Климта как «величайшего творца эротики в живописи» (Вагнер [2, с. 41]), концентрируясь на воплощении в его работах женского эротизма и феминизма во всех проявлениях, исследователи сужают значение художника. В сочинении «Комментарий на несуществующий автопортрет» сам Г. Климт утверждает: «Я никогда не писал автопортретов. Меня гораздо меньше интересуют я сам в качестве предмета картины, чем другие люди, прежде всего женщины. Во мне нет ничего особенного. Я художник, пишуший день за днем с утра до ночи... Кто хочет что-нибудь обо мне знать, должен внимательно рассмотреть мои картины». Пытаясь постичь природу женственности, этой нерациональной стихийности, Г. Климт превратил ее в фундаментальную тенденцию модерна, в инструмент для выражения всех ценностей существования и очарования того идеала, который художник нашел в своем творчестве, но так и не нашел в своей жизни.

Литература

1. *Fliedl, G.* Gustav Klimt. The world in female form / G. Fliedl // Taschen. – 2006.
2. *Wagner, N.* Geist und Geschlecht. Karl Kraus und die Erotik der Wiener Moderne / N. Wagner. – Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982.
3. Production My Arts. List of most expensive paintings [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.productionmyarts.com/arts-et-marche/100-oeuvres-fr.htm>. – Дата доступа: 03.01.2010.