

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

Густав Климт и венский Сецессион

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 531 группы
направления 50.03.03 История искусства
Института истории и международных отношений
Торяник Елены Геннадьевны

Научный руководитель
профессор кафедры всеобщей истории
доктор исторических наук,
профессор _____

Н. С. Креленко

Заведующая кафедрой всеобщей истории
доктор исторических наук,
профессор _____

Л. Н. Чернова

Саратов 2016 год

Введение. Эпоха рубежа XIX-XX веков вызывает интерес представителей самых различных областей знания. Объяснить подобное внимание можно ролью этой эпохи в культурно-историческом контексте. Конец XIX начало XX века в европейской истории период, который является ключевым для понимания современного состояния мировой культуры.

Благодаря идейному богатству и разнообразию явлений художественной культуры, эпоха модерна в последние годы стала одним из важнейших объектов исследований в истории архитектуры и изобразительного искусства.

Большую пользу при написании данной работы оказали исследования, посвященные состоянию европейского общества конца XIX – начала XX веков¹, а также развитию искусства рассматриваемого периода². С целью изучения общекультурных предпосылок развития венского модерна привлекалась литература, посвященная проблемам истории архитектуры и изобразительного искусства³. Личности и деятельности Густава Климта посвящено довольно много работ⁴, различающихся по уровню осмысления темы, но в совокупности позволяющие создать достаточно цельную картину творческой деятельности этого художника.

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, показать место и роль живописца Густава Климта в создании специфического облика австрийского варианта стиля модерн.

Для этого следует решить следующие **задачи**:

¹ Например: Хобсбаум Э. Век империи 1875-1914. Ростов-на Дону. 1999.

² Арган Д.К. Современное искусство 1770-1970, М.;1999; Гомбах Э. История искусства, М., 1988; Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки. История. Время. М., 1989.

³ Полевой В.М. Малая история искусств. Искусство XX века. 1901-1945.М., Искусство.1991; Берсенева А.А. Европейский модерн, венская архитектурная школа. Екатеринбург, 1991; Всеобщая история архитектуры в 12 томах. М.,1972; Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. СПб., 1994; Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., Стройиздат, 1990.

⁴ Сармони-Парсонс И. Густав Климт. Слово/Slovo. М.; 1995;Светлов И. Густав Климт. М., 2005; Харрис Н. Жизнь и творчество. Климт. М.; 1995; Анохина А. Густав Климт. М., 2005; Непе Ж. Густав Климт, 1862-1918 Альбом авт. текста пер. с англ. Е. Калмыкова. Кельн Taschen, Арт-Родник, 2000; Рачеева Е. Густав Климт. Арт-галерея № 13 (325). 2005; Hofmann W: Gustav Klimt und die Wiener Jahrhundert. Salzburg, 1970.

- проследить истоки происхождения австрийского модерна;
- рассмотреть место и роль Г. Климта в деятельности журнала и венского Сецессиона;
- проанализировать, как проявилась тенденция к синтезу искусств в оформлении выставочного комплекса Сецессиона, и каким был вклад Г. Климта в создание этого художественного памятника.

В числе источников, использованных при написании работы, особе место принадлежит журналу «VER SACRUM»⁵. Кроме того, немалую пользу оказали разного рода воспоминания и мемуары, в которых дается картина культурной жизни Вены «прекрасной эпохи»⁶.

Квалификационная работа состоит из введения, в котором обосновывается актуальность, цель и задачи, определяются хронологические рамки, дается характеристики источников и литературы, основной части в трех главах, заключения, списка источников и литературы, приложения и иллюстративно-графической части, поясняющей текст. Общий объем квалификационной работы – 75 стр., список источников и литературы включает 46 наименований.

Основная часть. В первой главе «Австро-Венгрия – дуалистическая монархия» анализируется генезис и развитие стиля в границах исторического процесса развития искусств, рассматриваются социально-экономические, политические, технологические, культурные и др. факторы, повлиявшие на формирование и развитие стиля модерн, выявляются его основные особенности, а так же различные европейские школы стиля модерн.

Об австрийском художнике, дизайнере и декораторе, представителе академизма, одним из ярких живописцев новейшего времени, Хансе Макарте,

⁵ 1. VER SACRUM. 1898. №1;2;4;6;. VER SACRUM. 1899. №1.

⁶ Например: Милюков П. Н. Воспоминания. М. 1991.

оказавшим большое влияние на Г. Климта, рассказывается в первых двух параграфах первой главы⁷.

Во второй главе говорится о большой роли в художественной жизни Австрии венского Сецессиона, основанного в 1897 г. Венский Сецессион – одно из самых изысканных, вызывающе экспериментальных и причудливо эротичных художественных направлений. Характерными особенностями этого искусства в живописи были мозаичная многоцветность и изощренная орнаментальность, в графике — геометрическая ясность рисунка при его общей свободной декоративности, в архитектуре: ритмическая упорядоченность делений, лаконичность декора, рациональность композиционного и конструктивного решений.

Возникновение «Объединения художников Австрии» лишь придало более официальную форму расколу в мире искусства. Появление нового объединения означало радикальный разрыв со стилем «историзма» и превращение Вены в столицу европейского искусства. Такого рода общества возникли тогда во многих европейских столицах, они способствовали обмену выставками между художниками разных стран, обновлению художественного языка. Они противостояли официальной политике в области искусства и личным вкусам меценатов и в целом способствовали демократизации художественной культуры. Один из важных поводов образования союза — преодоление препятствий, чинимых молодым художникам при отборе работ на проводимые в венском Доме художника выставки. Молодые художники решили организовать свой союз для устройства выставок с целью пропаганды нового искусства.

Во главе венского Сецессиона встал опытный художник Рудольф Альт (1812-1905). Сначала объединение насчитывало 19 членов. Большинство из них художники, в том числе Г. Климт, К. Мозер, А. Роллер, И. Энгельгарт, А. Бем, Р. Бахер, М. Ленц, К. Майредер, профессора Г. Гельмар, Мысльбек, а также

⁷.Pirchan E. Hans Makart. Wien, 1954.

архитекторы И.М. Ольбрих и И. Гофман. Позже союз разросся почти вдвое. Направляющую роль играли художник Г. Климт, скульптор Гельмер и архитектор И. Ольбрих. К Сецессиону примыкали видные литераторы – Г. фон Гофмансталь, К. Гамсун, А. Рильке, М. Метерлинк, а так же музыканты А. Шёнберг и А. фон Веберн. К. Мозер и Г. Климт принадлежали к стилистам Сецессиона⁸.

Имея академические истоки, отталкиваясь от традиций австрийского живописца Х. Макарта, Климт к рубежу столетий преодолевает академизм. В своих росписях Большого зала Венского университета, относящихся к рубежу столетий (1899—1903), он впервые формулирует свой собственный стиль, построенный на соотношении натурального и крайне условного, на орнаментально-декоративной основе, чрезвычайно плоскостный, временами почти абстрактный. Густава Климта можно считать представителем позднего модерна, ибо, как оригинальный художник со своей ярко выраженной манерой он выступает уже в 1900—1910-е гг. в поздний период своего творчества.

Молодые художники назвали свое объединение «Сецессион» (от лат. «исход»). Поводом для протеста послужил запрет иностранным художникам посещать выставки Кюнстлерхауза, но корни конфликта уходят глубже, в сопротивление консерваторов новым веяниям из Франции, Англии и Германии. Своим президентом они выбрали Густава Климта.

Цели сецессионистов не были четко определены. Прежде всего, они желали освободиться от тирании официального вкуса. Эти довольно обобщенные намерения воплотились в двух конкретных решениях: издании журнала «*Ver Sacrum*» и создании нового выставочного зала. Основной целью Сецессиона было преобразование жизни эстетическими средствами, исцеление болезней общества Красотой. За первые 7 лет существования объединения были организованы 23 выставки, экскурсии для рабочих, бесплатная раздача каталогов.

⁸ Берсенева А.А. Европейский модерн, венская архитектурная школа. С.138.

Художники Сецессиона издавали свой журнал «Ver Sacrum», в котором изложили свои цели: создание новой системы отношений между человеком и миром, основанных на стремлении к красоте, создание искусства, призванного быть посредником в этих отношениях, и, наконец, системы выставок, которые служили бы делу объединения мастеров разных стран и направлений. Всего за два года сецессионистам удалось достичь широкого признания и произвести радикальную перемену в общественном вкусе. Художественный журнал рассматривается как эстетически осмысленное единство концептуальных, вербальных и визуальных компонентов в журнальном тексте, существующих в органической связи и образующих журнал как целостную структуру. Журнал «Ver Sacrum» стал своеобразной лабораторией дизайна, главная роль в создании графического оформления дизайна принадлежит Коломану Мозеру. Й. Хофман и К. Мозер стали открывателями и творцами геометрического черно-белого стиля. В основу его положены строгие геометрические модульные формы, среди которых главенствовали квадрат и формы, от него производные, – шахматная клетка и сетка. Новый стиль стал универсальным стилем венского дизайна.

Воплощала идеалы Сецессиона его XIV выставка, получившая название «бетховенской». Строилась она на гармоническом единстве, утверждая красоту порядка и нордический идеал торжествующего гения.

Для творческого почерка Й. Ольбриха характерен «кубический стиль». Он получил всемирную известность после создания им выставочного павильона Венского Сецессиона (1897-1898 гг.). Простые призматические объёмы, увенчанные ажурным куполом из позолоченных бронзовых лавровых листьев, образуют сложную композицию. Декоративные элементы, акцентирующие основные архитектурные формы, немногочисленны: это золотой лиственный орнамент (как отзвук купола) и типичные для интернационального модерна рельефы входного портала (женские головы со змеевидными волосами). Перетекающие светлые пространства интерьеров

освещаются естественным светом через стеклянные подвесные потолки, расчерченные квадратной сеткой каркаса, и зенитные фонари, подсвечивающие стены с экспонируемыми произведениями искусства. Стилистическая нейтральность пространственной среды, позволяющая наполнять ее любыми предметами и реализовывать любой композиционный сценарий выставок, стала новаторским для того времени решением выставочных и музейных интерьеров.

В здании «Сецессиона» отразились основополагающие признаки стиля модерн – декоративность и основной его принцип - близость к природе, выраженная в динамике форм. Формообразующим становится внутренне пространство, декор интерьера отражается на фасаде здания, выполненного Й. Хоффманом. Теоретики модерна отстаивали концепцию, согласно которой архитектура здания, интерьер и вся обстановка помещений должны были составлять единый художественный ансамбль, осуществленный по проектам одного архитектора или художника. Орнамент модерна выступает в органическом единстве с формами, понимается, в той мере, в какой понятие «органический» вообще приложимо к этому стилю.

Интерьер стиля модерн строится на полном неприятии прежних архитектурных принципов оформления внутреннего пространства. Стены помещений покрываются не образующими, казалось бы, никакой закономерности причудливыми, асимметричными формами, капризно извивающимися линиями. Потолки декорируются, как правило, плоскорельефной гипсовой пластикой, стены становятся более красочными, занавеси — более светлыми. Печать кажущегося произвола лежит и на формах мебели, окон, дверей. Стилизованный растительный орнамент модерна доминирует в декоративном убранстве стульев и кресел, шкафов, витрин, остекленных гнутым стеклом, стеклянных абажуров, напоминающих формой чашечку цветка.

В третьей главе работы «Монументально-декоративный стиль Густава Климта» рассказано о единстве противоположностей формальной структуры

модерна, запечатлевшего и смоделировавшего самый момент перелома, обозначив собой начало нового этапа в отношении к миру, нового понимания места и роли человека в нем — драматического и диалектического. Модерн рассматривал человека шире, чем раньше, — как существо социальное и биологическое одновременно, подвластное в равной мере разуму и темным бессознательным силам.

Густав Климт в настенных полотнах для актового зала Венского университета: «Философия» (1900), «Медицина» (1901), «Юриспруденция» (1903) представил аллегорические композиции и назидательные сцены, олицетворяющие победу интеллектуального духа над темным невежеством в виде четырех символических изображений факультетов: теологии, философии, юриспруденции и медицины, проявились в сочетании натурализма изображения со сложной умозрительной схемой и вызвали оживленные споры.

В 1902 г. Густав Климт выполнил грандиозный цикл панно «Бетховенский фриз», посвящённый Девятой симфонии Людвига ван Бетховена в интерпретации Рихарда Вагнера. Композиции должны были занять три стены и дать представление об основных образах симфонии: страдания человечества, силы зла и символический хор, исполняющий радостный финал. Панно предназначались для венского Сецессиона, в котором поместили скульптуру «Бетховен» Макса Клингера и др. картины, близкие ей по духу. Получилось целостное произведение, основанное на синтезе искусств - одной из важнейших идей стиля модерн.

Культурная мозаичность наступающего века, отличавшегося отсутствием доминантного типа культуры и соответственно выражающего его художественного стиля, для Климта органично превратилась в полистилизм и характерную для модерна эклектику. Основатель Венского сецессиона Густав Климт соединил в своем творчестве исторический и современный языки живописи, воспроизводя стилистику мозаик Равенны и фактурность импрессионизма, многосмысленность символизма и чувственную конкретность

реализма, граничащего с натурализмом, а в итоге практически почти полностью отказавшись в своем творчестве от того направления, основателем которого и был.

В живописи Густава Климта креативный мультикультурный микст проявился в ее художественной раскованности, пластичной, постоянно изменяемой манере письма и отрицании той нормы и канона, которая характерна для какой-то одной национальной школы. Выбор сюжетов, уникальность языка, смысловая направленность живописи Климта явила колоритное, шокирующее своей откровенностью выражение мироощущения другого, наступающего времени на первом рубеже веков. Его модерн стал уникальным соединением эклектики стилей и концептуальной устойчивости, абстрактного символизма и натуралистичности с характерным проявлением новых смыслов и ценностей.

Г. Климт как важнейший представитель Венского модерна, имел огромное влияние на Венские мастерские, созданные в 1903 г. Деятельность Венских мастерских была настолько успешной, что практически все австрийские товары первой трети XX века считались продуктом Венских мастерских.

Заключение. Стиль модерн создавался в тот период, которому предшествовали долгие годы невыевленности стиля вообще, неспособности собрать воедино все виды пластических искусств, общий процесс нарастания субъективного начала в искусстве, который происходил в течение всего XIX столетия и особенно обострился на его исходе. Каждый стиль своеобразен, но стиль модерн - особый среди стилей. Если исторический стиль - романский, готический, барочный, классический – складывались в соответствии с течением истории, то модерн был изобретенным. Можно сказать, что он утвердился волей художников.

На фоне относительной стабильности и благополучия ощущались проявления неудовлетворенности, пока невнятной, неосознанной, чувство

смутной, не имеющей определенной направленности тревоги. Сфера искусства раньше и явственнее отразила настроения, подпадающие под неточное, но звучное определение декаданс, хотя с формальной точки зрения можно говорить только об упадке духа, об утрате оптимизма. Показательно, что определение периода *fin de siècle* указывало не только на хронологические рамки, но подведение итогов, край, завершение. Художественный стиль, сложившийся в рамках этого культурно-исторического периода, нашел отражение во всех видах искусства, выработал свой очень узнаваемый язык.

Модерн отказывается от изображения актуальных проблем современности и акцентирует внимание к человеку, к субъективной, личной, интимной стороне жизни, что имело неоднозначные результаты: упаднические настроения, мысли о непонятности, заброшенности или, напротив, осознание своей особости, исключительности, гениальности. Часто выход из кризисной ситуации предлагало оккультное мировоззрение (обнаруживающее существование «высшей» действительности и «высших форм экзистенции» человека, которые представляют «противоположный мир» как возможность примирения с окружающим).

В начале XIX века произошел коренной перелом в общественном и в художественном сознании: проблема чувственной страсти, поглощающей всего человека, внезапного наваждения, играющего с ним злую шутку, извлекается из подполья, освобождается от мифологического фона и становится открыто обсуждаемой, равноправной темой в искусстве. В конце XIX в. буржуа и часть среднего класса в условиях крушения традиционных либеральных ценностей и по мере нарастания политического противостояния все больше уходили в мир идеального, отказываясь от торжества рационализма.

Густав Климт принадлежал к тем художникам, которым удалось на рубеже веков создать свою концепцию мира и свой неповторимый, удивительно органичный стиль. Художник осознал неотвратимый упадок

общества Австро-Венгерской империи и глубоко почувствовал очарование этого исторического заката, хрупкость формы, пережившей свое содержание.

Венский модерн оказал заметное воздействие на развитие мировой философии, психологии, эстетической мысли и всех видов искусства. Пристальное изучение признаков и симптомов синтеза, распада, их игрового развития и взаимопроникновения, позволяет выявить общие механизмы возникновения и функционирования австрийской культуры, что представляет собой первую попытку культурологического объяснения «австрийского синдрома». Венский Сецессион сыграл важную роль в развитии и распространении стиля Модерн как силы, противодействующей официальному академизму и буржуазному консерватизму, а живописец Густав Климт был ключевой фигурой этого направления.