

УДК 75.04

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ГУСТАВА КЛІМТА

Студ. В.П. Романюк, гр. БТ-15
Науковий керівник доц. Н.М. Литвиненко
Київський національний університет технологій та дизайну

Мета і завдання. Мета роботи: Донести до суспільства інформацію про австрійського художника Густава Клімта. Підкреслити та проаналізувати вплив творчості митця на розвиток культури та мистецтва ХХ-го століття.

Об'єкт та предмет досліджень. Об'єкт – біографія та творчість художника. Предмет – біографія та творчість художника Густава Клімта.

Методи та засоби дослідження. При вирішенні задач, поставлених у роботі основними методами виступають аналіз та порівняльно-історичний метод, достовірна інформація та факти про життя та творчий шлях митця.

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів.

Новизна та практичне значення полягає в детальному дослідженні життєвого шляху та творчості Густава Клімта. Виявлено, що він є одним з найвідоміших живописців минулого, картини якого користуються величезним попитом сьогодні. На жаль, його робіт не так вже й багато, і всі вони давно знайшли своє місце в кращих колекціях світу. Але коли трапляється чудо, і на аукціон виставляють його полотно, то вартість його нечувана.

Результати дослідження. Австрійський художник і графік, символіст Густав Клімт, який за провідним фахом є художником-декоратором, дизайнером малюнку тканин, вважається одним із найвидатніших представників віденської сецесії, професором Віденської та Мюнхенської академій.

Дослідник життя й творчості художника Фрідл згадував: «Його дні були розписані по годинах, відповідно до того міщанського образу життя, який він для себе прийняв і до якого вже встигнув звикнути. Будь-яка зміна в звичному розкладі дня дратувала його й надовго вибивала з колії. Він вважав, що якщо день ретельно розпланований, то він стає довшим, і можна встигнути зробити значно більше».

Густав Клімт писав про себе: «Я не дуже добре говорю й пишу, особливо якщо мені треба сказати щось про себе чи про свої роботи. Тому, якщо хто-небудь хоче дізнатися про мене як про художника чи як про особистість, то він повинен уважніше вдивлятися в мої картини і спробувати через них зрозуміти мене і мої думки».

У Відні Клімт був знаним живописцем та декоратором. Серця місцевої публіки він підкоряв завдяки своєму унікальному, неповторному стилю. Детально промальовані обличчя героїв художник уміло поєднував із пласким мозаїчним фоном та щедро прикрашав усе завитками й візерунками. Портрети дружин у нього замовляли чи не всі тогочасні австрійські магнати.

Найуспішнішим у творчості майстра вважають "Золотий" період. І цю назву слід сприймати буквально, адже у своїх картинах Клімт почав використовувати справжнє золото. Найвідоміша робота митця того часу, без сумніву - "Поцілунок". На полотні – двоє закоханих злились у пристрасних обіймах, їхні фігури, одягнені в картаті вбрання, важко розрізнити, але обличчя дівчини та руки героя зображені у дрібницях. Багато хто вважає цю картину автобіографічною.

За життя Клімт завоював шалену популярність та визнання. І навіть став почесним професором Віденської і Мюнхенської академій. Побачивши одного разу

полотна Клімта – їх неможливо забути, тому що роботи великого майстра – це справжнє мистецтво.

Досить відомою є картина «Золота Адель», вона настільки популярна, що її фрагменти можна зустріти в одязі від модних дизайнерів, сувенірах та ювелірних прикрасах. Навіть існує колекційна монета з фрагментом "Адель" номіналом 50 євро, її ринкова вартість становить 505 євро.

До перших шедеврів Клімта відносяться роботи «Кохання» й «Портрет актора Йозефа Левінського в костюмі Карлоса» (1895 р.). На цих картинах реалістичне зображення персонажів протиставляється декоративному фонові з яскраво акцентованими площинними проривами. Композиційне вирішення забезпечує рівновагу між порожніми й заповненими ділянками, що руйнує класичну симетрію академічної традиції. Перша картина розкриває тему, вагому для творчості Клімта - пристрась, якій загрожують ворожі сили. У центрі полотна в тонах від рожевого до бузкового й коричневого зображено двоє закоханих, що обіймають один одного. Проте, як відомо, в європейській живописній традиції з заплющеними очима зображували мерців. Над ними в повітрі ширяють обличчя дитини та бридких жінок - це загроза, смерть, хвороба, що заважають щастю коханців. На золотому фоні обкатування зображено рожеві троянди, що нагадують нам про недовговічність й крихкість кохання.

Відомий портрет Клімта - «Йозеф Левінський». Йозеф Левінський - австрійський актор театру, який прославився в трагедіях Шекспіра та Шиллера. Актора зображено на темному фоні, з якого білими акцентами виступають комір і манжети сорочки, а також обличчя Йозефа, зображене в три чверті. Для внесення символічного підтексту автор знову використовує широку бордюр-раму, праворуч на якій зображено театральний софіт. Вгорі на золотому фоні зазначено назву роботи, зліва - золоті квіти, справа згори - три людські фігури. Можливо жіноча фігура представляє собою героїню опери Верді «Дон Карлос», що є втіленням підступності й зради.

Висновки. У результаті проведеного аналізу робіт митця визначено, що від початку і до кінця Густав Клімт є людиною, яка наділена невичерпною творчою енергією та втілює безліч парадоксів і протиріч на противагу іншим митцям. Ім'я австрійського художника Густава Клімта нерозривно пов'язано зі стилем модерн. Він виявився одним з тих непересічних майстрів, які прокладали нові шляхи в мистецтві і були здатні повести за собою інших. Творчості Густава Клімта притаманні всі характерні ознаки стилю модерн: тягіння до символіки і складним алегоричним образам, прагнення до незвичайних декоративних ефектів, постійне бажання експериментувати. Ним завжди керувала віра у велике призначення мистецтва, яке може створити особливий світ, де життя людини буде будуватися на основі краси.

Ключові слова: Густав Клімт, художник, творчість, малюнок.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Великие художники, том 55 «Густав Климт» / ред. А. Барагамян, авт. Д. Перова // М., Издательство «Директ-Медиа», 2010.- 51 с., илл.
2. Маттео Чини «Климт», изд-во Клуб семейного досуга, Харьков, Белгород, 2010 (рос.)
3. Великие художники. Часть 29 Густав Климт// гол. редактор Я. Сегал. - К., ООО «Иглмосс Юкрейн», 2003. - 32 с. (рос.)
4. Поетичні майстри. Шарль Бодлер «Гімн красі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://maysterni.com/publication.php?id=2275>.