

КЛИМТ ГЛАВНОЕ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва

УДК 75.071.1:929(436)
ББК 85.143(3)-8
К49

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
Takashi Images, canadastock, keepurdream, Peter Zamorowski, MB_Photographer, aileladomrod,
Mistervlad, Gimas, Kiev.Victor, Jerome LABOUYRIE, Florin Cnejevici, Raphael Ruz,
Tomasz Mazon / Shutterstock / FOTODOM
Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

К49 Климт. Главное : шедевры, которые потрясли мир. — Москва :
Эксмо, 2025. — 192 с. : цв. ил. — (Искусство. Главное).

ISBN 978-5-04-229327-6

Знакомство с Климтом — это не просто погружение в мир золота, узоров и утончённой декоративности, но и ключ к пониманию того, как искусство может отражать внутренние страсти, тайные желания и красоту человеческой души. Его работы восхищают не только блеском и роскошью, но и психологической глубиной, которая продолжает завораживать зрителей по всему миру. Эта книга поможет вам быстро и просто понять, почему творчество Климта — это не просто живопись, а особый язык, на котором художник говорил о любви, свободе и хрупкости человеческого опыта.

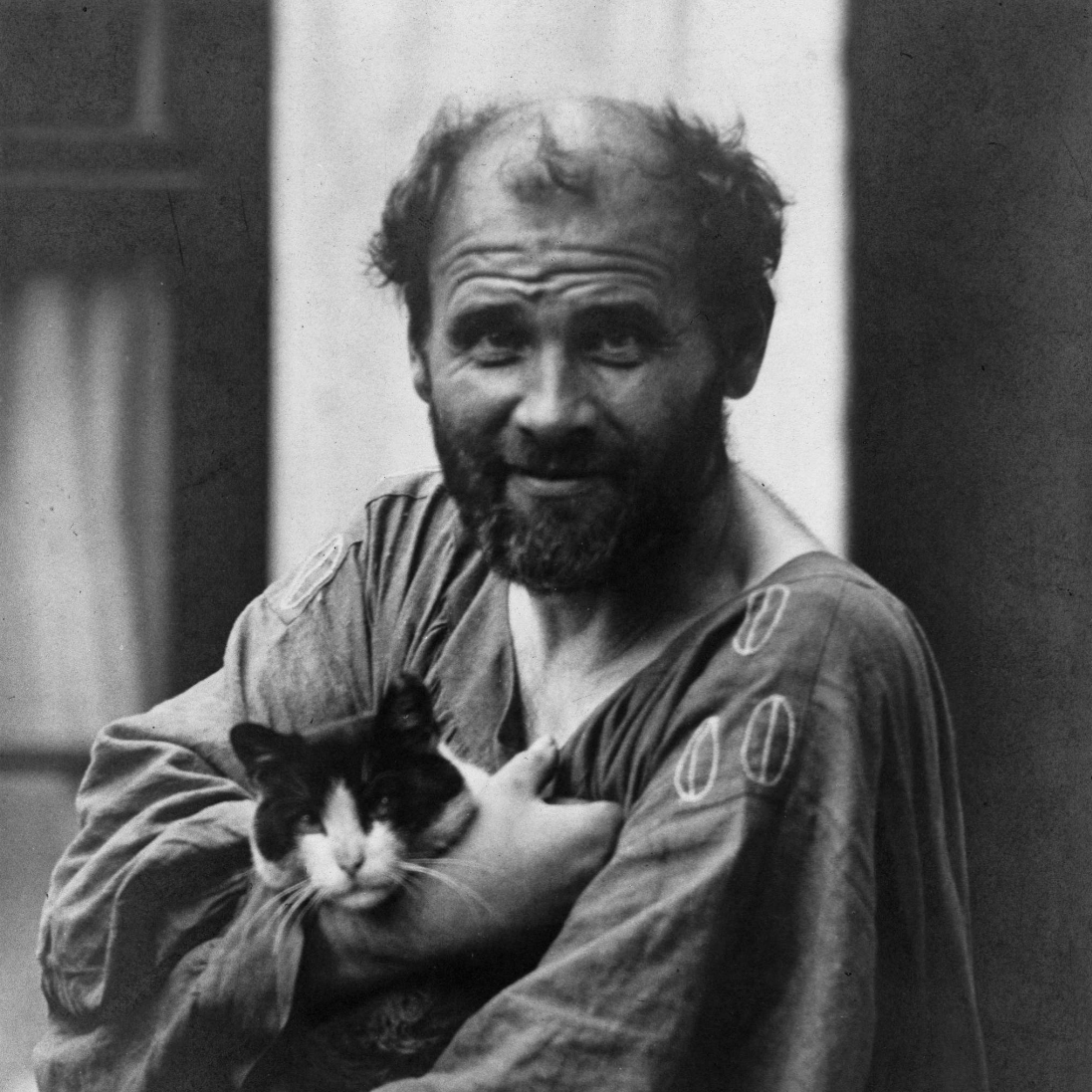
УДК 75.071.1:929(436)
ББК 85.143(3)-8

ISBN 978-5-04-229327-6

© Богданова А., дизайн и обложка, 2025
© ИП Москаленко Н.В., текст и оформление, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Содержание

Предисловие	5
Мальчик из Вены: начало творческого пути	6
Художества в имперском стиле	30
Сецессион: восстание художников.....	44
Художник и музы.....	84
Золотой поток	122
Последние годы	156
Судьба картин и судьба стиля.....	177
Заключение	190

Предисловие

Густав Климт (1862–1918) — не просто художник, его имя давно стало символом целой эпохи, одним из олицетворений модерна.

Он был выдающимся портретистом, автором декоративных панно, портретов, пейзажей, аллегорий и откровенно эротических композиций; он навсегда изменил историю искусства, достойно представляя творческие искания нескольких поколений рубежа XIX–XXI веков. Вдохновленный искусством Востока, Византии и Античности, он создал собственный язык, в котором декоративность соединяется с философской глубиной. Его полотна кажутся праздником красоты, но за ней многим видятся беспокойство и вызов.

Густава Климта прославляли и яростно осуждали современники, и сегодня его творчество продолжает вызывать полярные чувства. Кто он, Климт? Гениальный творец? Ироничный провокатор? Эта книга — попытка приблизиться к тайне художника, жившего на рубеже столетий и творившего на грани стилей.

Мальчик из Вены: начало творческого пути

Семейное дело

Густав Климт, один из родоначальников венского модерна, стал воплощением духа своего времени и в то же время шагнул далеко за его пределы. От зрелого академизма до декоративной экспрессии «золотого периода», от камерных портретов до философских полотен — в его творчестве удивительным образом сочетаются противоположности.

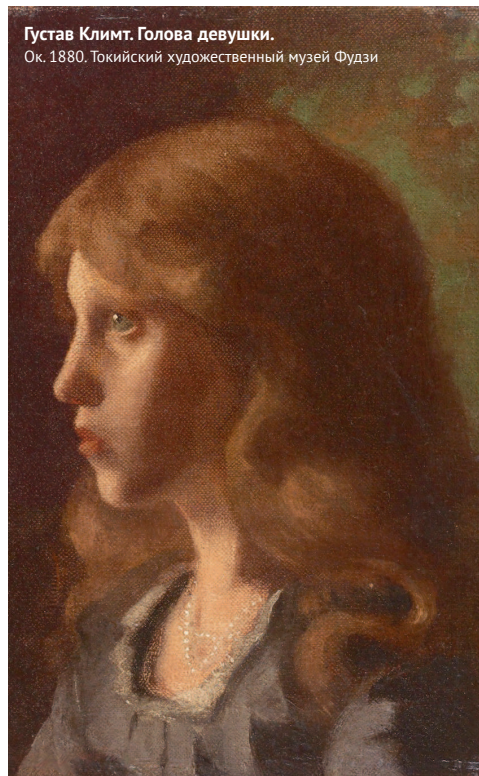
Но каким образом возник столь многогранный талант? Обратимся к истокам, заглянем в Вену второй половины XIX века, в скромную мастерскую, где юноша из бедной семьи делал

В кого?

Искусствоведы любят рассуждать, от кого из родителей Густав Климт унаследовал свой художественный талант. Видимо, здесь счастливо сошлись оба начала: от матери Анны художник получил чуткость и восприимчивость, от отца — не только навыки работы с различными материалами, но и бурный темперамент, впоследствии отличавший не только его работы, но и личную жизнь

свои первые шаги на пути к большой живописи.

Густав Климт родился 14 июля 1862 года в венском предместье Баумгартен. Он стал вторым ребенком и старшим сыном в семье, где воспитывались семеро детей. Отец, Эрнст Климт (1834–1892), был ювелиром и гравером, выходцем из крестьянской среды, переехавшим в Вену в детстве. Мать, Анна, урожденная венка, в молодости хотела стать оперной певицей — мечта, которая так и осталась неосуществленной. Близость к драгоценностям и золоту, с которыми работал отец семейства, вовсе не означала личного достатка: семья жила в условиях постоянной нужды. Доходов отцовской мастерской едва хватало на еду и оплату жилья. Судя по документам. Эрнст Климт подчас зарабатывал в несколько раз меньше, чем простой рабочий.

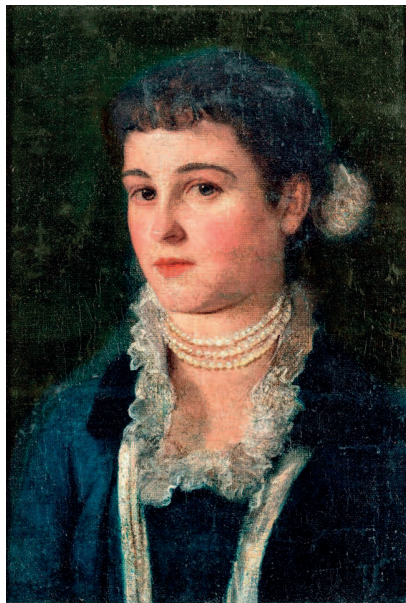

Густав Климт. Голова девушки.

Ок. 1880. Токийский художественный музей Фудзи

Праздничный стол в доме Климтов зачастую был пуст, даже на Рождество не всегда находились деньги на самые простые подарки. Семье приходилось часто переезжать из одного доходного дома в другой, причем нередко во все более и более тесные и холодные комнаты.

Несмотря на бедность, в семье царили взаимопонимание и творческий дух. Анна была женщиной мягкой, жизнерадостной, а Густав, по воспоминаниям сестры Гермины, отличался замкнутым, вдумчивым характером, но был очень привязан к своим близким. Позднее, уже будучи знаменитым художником, он нередко отдыхал именно в кругу семьи, находя там тишину и внутреннее равновесие, которого ему порой не хватало в бурном мире творчества.

Рождение дизайна

С раннего возраста у Густава проявился дар к рисованию. В 14 лет он по рекомендации школьного учителя поступил в Венскую школу художественных ремесел при Австрийском музее искусства и промышленности — прогрессивное учебное заведение, отличавшееся этим от консервативной Академии художеств. Он планировал стать преподавателем рисования, однако его путь оказался гораздо более интересным.

▶ **Густав Климт.**
Аллегория басни.
Ок. 1883. Венский музей.
Пока более чем традиционное произведение

◀ **Густав Климт.**
Портрет сестры
Клары.
Ок. 1880. Частная
коллекция

Если в Академии акцент делался на копировании античных произведений, классических форм и шаблонов, то в школе художественных ремесел основное внимание уделялось синтезу эстетики и прикладного мастерства. Здесь учили не только видеть прекрасное, но и воплощать его в ремесле — в ткани, мебели, интерьерах. Выпускники должны были стать специалистами нового типа, способными объединять в одном произведении утилитарность, художественную выразительность и промышленную воспроизводимость. Это был образовательный подход, глубоко связанный с развитием дизайна — нового явления, еще не имевшего четких очертаний, но уже зарождающегося в сознании теоретиков и практиков.

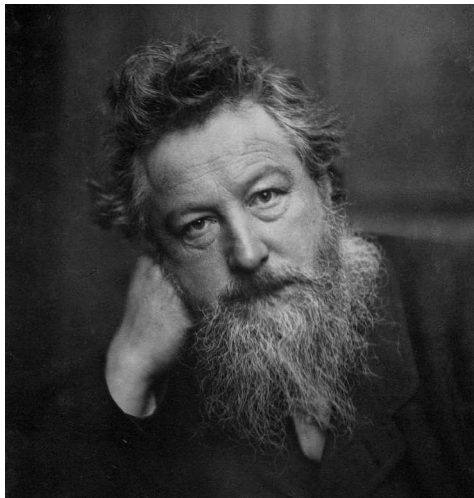
XIX век стал временем, когда понятие «дизайн» начало стремительно развиваться — сначала как инженерное проектирование, а затем как самостоятельная художественная дисциплина. Его истоки уходят в далекое прошлое. Еще в 1607 году итальянец Федерико Цуккарро говорил о *disegno interni* — «внутреннем рисунке», зарождающемся в душе художника как знак божественного вдохновения.

- ◀ **Александр Кабанель. Венера.**
1875. Музей Фабра, Монпелье, Франция.
Пример академической живописи «с салонным уклоном»

В английском языке с конца XVI века слово design трактовалось как «план» или «мысленный замысел».

Настоящий поворот в понимании дизайна произошел в XIX веке, когда индустриализация потребовала не просто производить вещи, но делать их удобными, красивыми, функциональными. В 1849 году в Лондоне художник Генри Коул начал выпускать Journal of Design and Manufactures, где утверждалось:

творчество должно прежде всего сочетать два начала — функцию и декоративность. И хотя многие еще воспринимали термины «искусство» и «практичность» как противоположности, в жизнь людей — от простых обывателей до представителей художественного мира — все шире входило представление о синтезе ремесла и красоты.

Уильям
Моррис.
Фото
1880-х

Идеи ручного труда как формы высшего эстетического высказывания стали особенно актуальны благодаря англичанам Джону Рёскину и Уильяму Моррису — основателям движения «Искусства и ремесла» (Arts and Crafts). Это был протест против машинной штамповки, массового производства и безликости вещей. Мастера этого круга, вдохновленные средневековым ремеслом, мечтали вернуть предмету индивидуальность, а художнику — творческую свободу.

◀ Ткань,
разработан-
ный У. Мор-
рисом.
1870-е

Рёскин использовал слово «дизайн» в самом широком смысле — как выражение естественной, природной гармонии. Он различал честный труд мастера и обман поверхностного декора, называя работающих на потребу сиюминутной моды трикстерами — ловкими поддельвателями искусства. Идеи этого круга проникали и в континентальную Европу, где на фоне академической респектабельности начинало зреть новое понимание формы, линии, цвета — того, что позже станет сутью модерны и, в частности, искусства Климта.

◀ Джон Рёскин.
Фото 1873

От академизма — к революции в искусстве

В те годы, когда юный Густав делал первые шаги в мире искусства, академизм вовсе не был пережитком. Напротив, он продолжал занимать господствующее положение в художественном образовании и официальных заказах. Классическая школа, с ее строгими канонами построения композиции, воспроизведением античных сюжетов, изучением анатомии и рисованием драпировок, считалась эталоном профессионализма. В академических мастерских продолжали копировать римские рельефы и античные головы, а успех художника измерялся его способностью следовать правилам «большого стиля».

Государственные и церковные заказы, оформление дворцов и общественных зданий — все это оставалось прежде всего в ведении художников академического толка. Молодой Климт, начинавший как участник художественного кооператива с братом Эрнстом и другом Францем Мачем, тоже сначала работал в рамках этой системы. Он писал аллегории, декоративные панно и монументальные росписи в традициях позднего историзма — и делал это мастерски. Однако в нем уже зрела потребность в новом языке — более живом, эмоциональном, свободном. Впрочем, мы немного забежали вперед.