

is undeniable. During this anniversary year, visitors to Vienna will be able to appreciate the rich sensuousness of the artist and learn that true art is timeless

By Natalia Maiboroda

ERÖFFNUNG: ENDE MÄRZ SCHLVSS: MITTE JUNI: I PARCRING 12.
GEBÄUDE DER K

поха Клімта припала на кінець XIX - початок XX століття, коли в суспільстві панували високі манери й сувора мораль. Відень вважався культурною столицею центральної Європи і символізував розкіш та стриманість, тож про натяк на еротизм не могло бути й мови. Клімт сміливо кидав виклик пуританському австрійському соціуму, зображаючи на полотнах чуттєвість і природну красу жіночого тіла. Нині картини Клімта з "фірмовим" золотим орнаментом - одні з найдорожчих у світі. Важко повірити, що свого часу співвітчизники майстра нещадно критикували його роботи! Визнання до австрійського митця прийшло значно пізніше, ніж він про це мріяв...

Народження легенди

Майбутній художник народився 14 липня 1862 року в родині художника-гравера у віденському передмісті Баумгартен. Густав був другим із семи дітей - трьох хлопчиків і чотирьох дівчаток. Щоб допомогти батькам утримувати велику сім'ю, в 14-річному віці Густав отримав стипендію на навчання і вступив до віденської художньої школи.

Мистецький хист юнаку передався від батька Ернеста - гравера по золоту й ювеліра. Всі троє синів Ернеста в майбутньому стануть художниками. Наступного року до школи вступає і брат Ернст, з яким Густав підробляє на життя, малюючи портрети на замовлення. Згодом юнаки разом із товаришем Францем Матчем об'єднуються у творче тріо, яке в 1880 році вперше запросили на серйозну роботу - розписати павільйон мінеральних вод у Карлових Варах. Після закінчення навчання молода команда відкриває власну майстерню у Відні.

Імперська столиця також зацікавилася молодими талантами. У той час Відень активно розбудовувався, а щойно прокладена кільцева вулиця Рінгштрассе потребувала обдарованих майстрів для оздоблення нових маєтків. У 1888 році художники отримали замовлення на оформлення віденського Бургтеатру. Для молодих живописців то був неабиякий прорив! А для Густава Клімта перше визнання, адже він отримав престижну нагороду від самого імператора Франца Йосифа. Але за гучним успіхом прийшла біда...

Будинок Сецесії: ескіз 1897 року та сучасне фото The Secession Building: design (1897) and a modern photo

Destined for Fame

The future artist was born on 14 July 1862, in the Viennese suburb of Baumgarten into a gold engraver's family. Gustav was the second of seven children, and to help his parents keep such a large family fed, the boy took a scholarship to the Vienna School of Arts and Crafts when just 14.

Both Klimt and his two brothers displayed artistic talent from an early age, and all eventually became artists. A year after Gustav left for Vienna his brother Ernst joined him there and together they worked on portrait commissions. Eventually, the two brothers and their friend Franz Match formed a creative trio called the "Company of Artists" that first worked on interior murals and ceilings. Upon graduation, the young team founded a workshop in Vienna. It became clear and quickly that the imperial capital was also interested in their aspiring talent. At the time, Vienna was rapidly developing, and talented artists were badly wanted to decorate the newly built mansions along the Ringstrasse. In 1888, the three artists were commissioned to decorate the Vienna Burgtheater. This was Klimt's first major commission and one for which he received the prestigious Golden Order of Merit from Emperor Franz Josef I

of Austria. But when tragedy struck his family soon after, the desperation he faced helped him give birth to a radical new movement in the art of that

≥ Від скандалу до мистецтва У 1892 році раптово помирають брат Ернст і батько Ернест. Відповідальність за родину лягла на плечі Густава. Але

не буває лиха без добра, і саме в цей час на шляху Клімта з'явилась його майбутня супутниця – дизайнерка Емілія Фльоге. І хоча вони так ніколи офіційно

не одружаться, саме вона буде вірним партнером протягом усього життя

Коли в 1894 році Густаву Клімту й

Францу Матчу замовили розписати

стелю головної будівлі Віденського університету, друзі й не підозрювали, що це буде їхня остання спільна робота.

Алегоричні панно Клімта "Юриспруден-

ція", "Філософія" й "Медицина" викли-

кали шквал критики – за "надмірний

еротизм"... Цікаво, що в 1900 році та ж

сама скандальна "Філософія" отримала

золоту медаль на Всесвітній виставці в

Парижі. Згодом Густаву вдалося вику-

пити в держави власні полотна, але всі вони були знищені під час Другої світо-

працювати над державними

спілку митців, які бунтували

проти консерватизму

й історизму в

мистецтві.

художника.

Австрійська дизайнерка Емілія Фльоге була вірною супутницею Клімта протягом усього життя художника Austrian fashion designer Emilie Flöge was Klimt's life-long companion

ВИСТАВКИ З НАГОДИ 150-РІЧЧЯ ГУСТАВА КЛІМТА

1. ГАЛЕРЕЯ АЛЬБЕРТІНА

(Albertinaplatz 1, www.albertina.at)

З 14 березня по 10 червня музей покаже 170 малюнків Клімта з відомих австрійських та

міжнародних галерей. 2. ПАЛАЦ-МУЗЕЙ БЕЛЬВЕДЕР

2. ПАЛАЦ-МУЗЕИ БЕЛЬВЕДЕР
(Lower Belvedere, Rennweg 6, www.belvedere.at)
У художній галереї Бельведера міститься найбільша в світі колекція полотен Клімта, серед яких — і знаменитий "Поцілунок". До 4 березня тут триватиме виставка "Густав Клімт / Йозеф Хоффманн. Піонери модерну", присвячена творчості двох колег — художника й архітектора.

3. БУДИНОК СЕЦЕСІЇ (Friedrichstraße 12, www.secession.at)

(глечленская 12, <u>www.secession.at)</u>
Зведений у 1897-1898 рр. архітектором Йозефом Марією Ольбріхом, розкішний виставковий павільйон вважається архітектурним шедевром віденського модерну. Саме тут знаходиться "Бетховенський фриз" (1902) Густава Клімта.

4. ВІДЕНСЬКИЙ МУЗЕЙ

(Karlsplatz, <u>www.wienmuseum.at</u>) 3 1 травня по 16 вересня в музеї можна буде побачити близько 400 ескізів Клімта, а також кілька полотен— зокрема, "Алегорію кохання" (1895) й "Портрет Емілії Фльоге" (1902). **5. МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МИСТЕЦТВ**

(Maria-Theresien-Platz, www.khm.at)

Окраса музею— розкішні парадні сходи, простір між арками й колонами яких прикрашають панно із зображенням історії мистецтв у виконанні Густава Клімта, його брата Ернста та Франца Матча.

(Dr.-Karl-Lueger-Ring 2, <u>www.burgtheater.at</u>) Оздоблення стелі над парадними сходами Міського театру в 1888 році — одна з перших серйозних іт тріо живописців Густава Клімта, Ернста Клімта й Франца Матча.

(Museumsplatz 1, www.leopoldmuseum.org) Виставка "Густав Клімт. Подорож у часі" з 24 лютого до 27 серпня знайомитиме відвідувачів із листами художника, зокрема із перепискою з Емілією Фльоге. **8. МУЗЕЙ УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА МАК**

(Stubenring 5, www.mak.at) З 21 березня по 15 липня в музеї буде представлено дев'ять ескізів Густава Клімта, виконаних у 1905-1909 рр. для мозаїчного фризу брюссельського палацу Стокле.

9. МАЙСТЕРНЯ КЛІМТА

(Klimt Villa, Feldmühlgasse 15a, <u>www.klimt.at)</u> На честь ювілею двері для прихильників творчості Клімта відчиняє єдина збережена до наших днів студія, де художник працював з 1911 року і до самої смерті 6 лютого 1918 року. **10. БУДИНОК ХУДОЖНИКІВ**

(Karlsplatz 5, www.k-haus.at)

Виставка "Густав Клімт і Кунстлерхаус", що триватиме з 6 липня до 2 вересня, представляє документи, листи й фотографії, які розповідають про невідомі сторони життя художника.

Докладніше — на www.klimt2012.info.

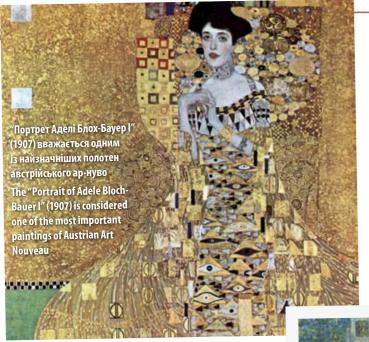
→ From Scandal to Art

In 1892, Gustav's brother Ernst and his father Ernest died suddenly, leaving the elder Klimt to take care of the family. Almost a blessing in disguise, these tragedies were tempered by Klimt's meeting his future companion, a fashion designer named Emilie Flöge. Although they never officially married, she became his best friend and a major source of inspiration for the rest of his life.

When Klimt and Match were commissioned to paint the ceiling of the main building at Vienna University in 1894, the two had no idea this would be their last collaboration. Klimt's allegorical panels of "Jurisprudence", "Philosophy" and "Medicine" triggered a barrage of criticism for their excessive eroticism. It is worth noting that in 1900 that same scandalous

work on "Philosophy" 7

≥ Наступного року біля церкви Святого Карла вже височів виставковий павільйон нового мистецького угруповання - Будинок сецесії. Під позолоченим куполом споруди міститься девіз Сецесії: "Кожному часу - своє мистецтво, а мистецтву - своя свобода".

Саме тут на виставці 1902 року Клімт представив свій "Бетховенський фриз", химерні образи якого знов добряче нажахали консервативну публіку. Утім, на думку більшості Густав ніколи не зважав, що підтверджує картина "Гола правда". Оголена рудоволоса красуня тримає дзеркало істини, над яким розміщена цитата із Шиллера: "Подобатися багатьом – зло". На полотнах Клімта з'являється все більше оголених жінок: довговолосих, худих, сексуальних. Коли світ ще не знав ніяких леді-

вамп, Клімт їх створював у своїх картинах. На його полотнах народжувалась впевненість Марлен Дітріх і чуттєвість Мерилін Монро...

Поцілунок, що змінив світ

У 1903 році під час подорожі Італією, натхненний пишно прикрашеними золотом церковними мозаїками в Равенні й Венеції, Клімт почав розробляти типові для нього елементи – подібну до тканини текстуру й геометричні візерунки. Через постійне використання золотої фарби цей творчий етап художника назвали "золотим періодом".

Навряд чи знайдеться людина, яка не знає найвідомішої картини митця – "Поцілунок" (1907-1908 рр.). Полотно зображує закоханих, які стоять на всіяному квітами пагорбі. Чоловік так пристрасно обняв жінку, що відчуття від дотику передаються навіть глядачеві. Він - у розкішному золотому вбранні, немов з "Тисячі та однієї ночі", вона – у квітчастій сукні, немов залишила своїх сестер-мавок і сховалася від світу в обіймах коханого. Кажуть, що на картині Клімт зобразив себе з Емілією. Сьогодні репродукції "Поцілунка" можна побачити будь-де: на сувенірах, чашках, блокнотах, шов-

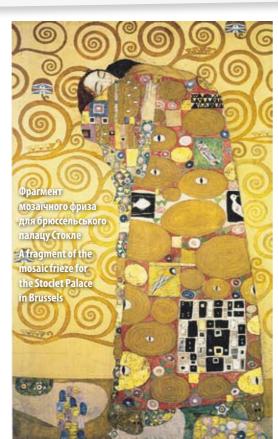
кових хустинках...

Ще одна знаменита картина "золотого періоду" - "Портрет Аделі Блох-Бауер І" (1907), відома також як "Золота Адель" або "Австрійська Мона Ліза", - вважається одним із найзначніших полотен австрійського ар-нуво. У 2006 році роботу за рекордну на той час суму в 135 мільйонів доларів придбав американський підприємець Рональд

Лаудер для заснованої ним Нової галереї в Нью-Йорку.

EXHIBITION CELEBRATING THE 150TH ANNIVERSARY OF GUSTAV KLIMT

1. ALBERTINA GALLERY

platz 1, <u>www.</u>albertina.at) Over 14 March through to 10 June this museum will display 170 Klimt paintings from Austrian and international galleries.

2. BELVEDERE PALACE MUSEUM

(Lower Belvedere, Rennweg 6, <u>www.belvedere.at</u>)
The Belvedere contains the world's largest collection of Klimt paintings, "The Kiss" being among them. The "Gustav Klimt / Josef Hoffmann. The Pioneers of Modernism" exhibition will run starting from 4 March. It is devoted to the work of these two colleagues:

3. SECESSION BUILDING

(Friedrichstraße 12, <u>www.secession.at</u>)
Designed in 1897-1898 by architect Josef Maria Olbrich, this
luxurious exhibition pavilion is an architectural masterpiece of
Viennese Art Nouveau. Its interior includes Klimt's "Beethoven

4. VIENNA MUSEUM

(Karlsplatz, <u>www.wienmuseum.at</u>)
From 1 May through to 16 September the museum will showcase approximately 400 sketches by Klimt, as well as several paintings including "Allegory of Love" (1895) and "The Portrait of Emilie

Flöge" (1902). **5. MUSEUM OF ART**

(Maria-Theresien-Platz, <u>www.khm.at</u>)
This museum is decorated by a magnificent grand staircase, with the space between its arches and columns depicting the history of art as created by Gustav Klimt, Ernst Klimt and Franz Match.

6. BURGTHEATER

(Dr. Karl-Lueger-Ring 2, www.burgtheater.at) The decoration of the ceiling above the grand staircase of the City
Theatre in 1888 is one of the first major works of the trio featuring
Klimt, his brother Ernst and Match.

7. LEOPOLD MUSEUM

splatz 1, www.leopoldmuseum.org)

The exhibition "Gustav Klimt. Travel back in time", which runs from 24 February through to 27 August, will introduce visitors to the artist's letters, including his correspondence with Emilie Flöge.

8. MAK MUSEUM OF APPLIED ARTS

(Stubenring 5, www.mak.at)

From 21 March through to 15 July, the museum will present nine sketches by Gustav Klimt created between 1905 and 1909 for the mosaic frieze in the Stoclet Palace in Brussels.

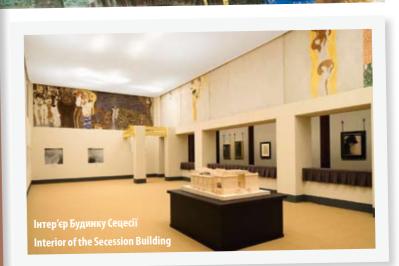
9. KLIMT'S WORKSHOP

(Klimt Villa, Feldmühlgasse 15A, <u>www.klimt.at</u>) In honour of Klimt's birth, the only studio of the present day where the artist actually worked (from 1911 until his death on 6 February 1918), will open its doors to his fans.

10. HOUSE OF ARTISTS

(Karlsplatz 5, <u>www.k-haus.at</u>)
The exhibition "Gustav Klimt and Kunstlerhaus", which will run from 6 July through to 2 September, presents documents, letters and photographs describing heretofore unknown aspects of

For more on Klimt, please visit www.klimt2012.info.

Фрагмет

фриза"

A fragment of the

won him a gold medal at the World Exhibition in Paris. Later, Klimt managed to buy these very works back from the state, though they were ultimately destroyed during the carnage of WWII.

After his Vienna University work, Klimt vowed not to work on state commissions again. On 3 April 1897, together with his associates, he founded and headed the Vienna Secession, a union of artists who rebelled against the conservatism and historicism in art. The very next year a new exhibition pavilion, the Secession Building, stood overlooking the church of St. Charles. The group's motto, "To the age its art, to art its freedom", could be seen inscribed under the gilded dome of the building.

It was at a Vienna Secession exhibition in 1902 that Klimt presented his "Beethoven Frieze". The work's bizarre imagery outraged conservative audiences once again. But Klimt paid little attention to what the majority thought of his work. In his "Naked Truth" (1899), he captures a redhaired beauty in the nude holding the mirror of truth; above her is a quotation by Schiller: "If you cannot please everyone with your deeds and your art, please a few. To please many is bad."

Klimt's paintings eventually portrayed more and more naked women, all longhaired, thin and sensual. With the world then unfamiliar with the image of femme fatale, Klimt strove to give life to her in his paintings, with some saying he helped inspire the confident persona of Marlene Dietrich and the trademark sensuality of Marilyn Monroe.

"The Kiss" that Changed the World

In 1903, Klimt, while travelling in Italy, became captivated by the gold-accented mosaics of the cathedrals in Ravenna and Venice, and began to showcase the elements that marked his Golden period, with its consistent use of gold paint, intensely textured canvases and geometric patterns.

Сучасники запевняли, що художник був домосідом, а будь-які зміни щоденної рутини викликали в нього паніку. Митець погоджувався подорожувати лише за умови, якщо друзі заздалегідь продумували все до дрібниць. Так, майже двадцять років поспіль щоліта Клімт з Емілією Фльоге навідувався до австрійського озера Аттерзее. Альпійські панорами надихали його на створення пейзажів, які склали чверть його робіт.

Про працездатність художника ходили легенди. До роботи митець брався рано-вранці і за пензлями й фарбами часто забував про обід. Хоча, подейкували, Клімт довго затримувався в майстерні через... своїх прекрасних муз-натурниць. Кажуть, що в студії художника оголені німфи поводили себе, як удома. Густав наказував їм розважатися, а коли до ока припадала цікава поза - замальовував її.

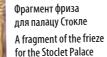
Ходять плітки, що із кожною з натурниць Клімт був у близьких стосунках. Якось одна з

> них - Герма, - не прийшла до майстерні. Модель довго прикидалася хворою, але

художник викрив її недугу - Герма завагітніла. Історія приховує винуватця, та Густав настільки лірично змалював її на картині "Надія I", що його підозрювали в причетності до зображеного на полотні. Втім, достеменно про особисте життя Клімта мало що відомо. Він ніколи не одружувався, мешкав з матір'ю та сестрами і мав 14 неофіційних дітей. Правда, лише трьох визнали законними нащадками і претендентами на спадщину Густава.

Цікаво, що при такому осілому житті роботи Клімта постійно демонструвалися в європейських містах: Празі, Дрездені, Мюнхені, Венеції, Римі, Будапешті, Берліні. І лише за рік до смерті до художника прийшло довгоочікуване визнання у рідній країні - в 1917 році Клімта обрали почесним професором Віденської академії. Сьогодні картини майстра віденського модернізму вважаються одними з найдорожчих у світі. Але Густава Клімта зовсім не цікавили гроші. Головною місією його життя було вивести віденський живопис з

ізоляції. Місія виконана!

МАУ пропонує чотири щоденних рейси з Києва до Відня.

Полотно "Три віки жінки" (1905) символізує кругообіг життя, один із центральних мотивів творчості Клімта "The Three Ages of Woman" (1905) symbolises the

UIA operates four daily flights from Kiev to Vienna.

☐ Today, Klimt is recognisable the world over; the works from his Golden Period are his calling card. One such piece, his 1907 "Portrait of Adele Bloch-Bauer I", was sold at Christie's in New York for a record \$135 million in 2006. It is considered one of the most important paintings of Austrian Art Nouveau movement and a national treasure in Austria.

Despite all this, "Golden Adele" as it is also known, is not Klimt's most well-known painting. That would be "The Kiss" (1907-1908), which depicts lovers embracing on a hill dotted with flowers. Their passionate embrace and that very sensuous touch can almost be felt by the viewer. So iconic, "The Kiss" can now be seen in reproductions just about anywhere, from souvenir mugs to notebooks, silk scarves and greeting cards. The man's richly gilded tunic suggests something out of "One Thousand and One Nights", while the woman wears a flowery dress and suggests a forest elf who, under cover of darkness, flees to the arms of her lover. Historians say that Klimt supposedly depicted himself in this painting with his beloved Emilie.

Commitment to Work

Klimt's contemporaries later spoke of the artist as a recluse who flew into a panic with any changes to his daily routine. Klimt would travel only if his friends arranged every detail in advance. Every summer for almost twenty years Klimt and Emilie Flöge could be seen at Austria's Attersee, a place whose pristine alpine panoramas later inspired many of Klimt's landscapes, which eventually comprised nearly a quarter of his work.

In terms of productivity, Klimt was the stuff of legends. He would start working early in the morning and would quite often forego lunch in favour of brushes and paint. Rumour has it that Klimt sequestered himself in his studio with the beautiful models who posed for him, virtually ordering them to entertain themselves. With such a setting, Klimt looked around at his harem for just that pose or expression of emotion, whereupon he would begin to sketch.

Klimt's "Hope I" illustrates one such muse named Herma. The scene is so lyrically striking that the artist was suspected of involvement in what the canvas portrays. Some who knew Klimt say he had a close relationship with all of his models. When Herma didn't show up at the studio, rumours swirled. Was she ill or had she merely something to hide? Eventually, Klimt himself revealed the truth: Herma was pregnant.

As it is, extremely little is known about Klimt's private life. He never married, he lived with his mother and sisters, and cared for 14 step-children. Today, only three people have been recognised as legitimate heirs and claimants to Klimt's estate, including the controversial figure of Maria Altmann, who has made a fortune selling her late uncle's works.

Interestingly enough, despite Klimt's reclusive lifestyle, his works were constantly exhibited during his lifetime in major European cities such as Prague, Dresden, Munich,

Venice, Rome, Budapest and Berlin. And just a year before his death, in 1918, he was elected honorary professor at the Vienna Academy in his native Austria. For a man who shunned wealth and sought only to promote art in his own way, it's perhaps not surprising that the primary mission of Klimt's life

- which was a tremendous success was to bring Viennese art out

of its isolation.

