

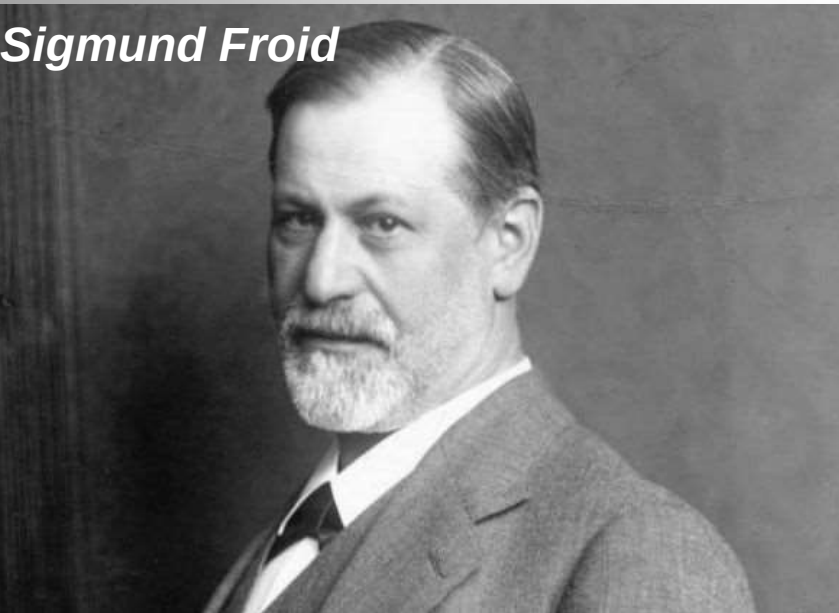
GUSTAV KLIMT

1862-1918

VIENA BELLE ÉPOQUE

- La 4ª de las más grandes ciudades europeas.
- Florecimiento cultural, fuerza creativa...
- Mecenazgo (y crítica) burguesa. Puritanismo

IDEAS CENTRALES

- LA BELLEZA DE LAS MUJERES. EL EROTISMO (Tema obsesivo en la época)
- Dibujo voluptuoso
- Estilo caleidoscópico
- Belleza ornamental (mosaicos bizantinos)

Ganarse la vida

- RETRATOS BURGUESES Y PAISAJES

PRIMEROS RETRATOS

- Tomando fotografías como modelo. Casi hiperrealistas

Pianista y profesor de piano Joseph Pembauer, 1890

Retrato femenino (¿de la Sra. Heymann?), h.1894

FORMACION

- Escuela de Artes y Oficios de Viena (1876-1883)
- Hacia 1880 PRIMEROS TRABAJOS OFICIALES. Alegorías del Palacio Sturany en Viena y pinturas en el balneario de Carlsbad. Estilo virtuoso barroco.
- “La Fábula”. Anclado en la convención.

- 1886. Caja de escaleras del edificio del Burgtheater. “El teatro de Taormina”

- Decoración de la caja de escaleras del Kunsthistorisches Museum... Comienza el camino propio de Klimt hacia el simbolismo, decorativismo floral

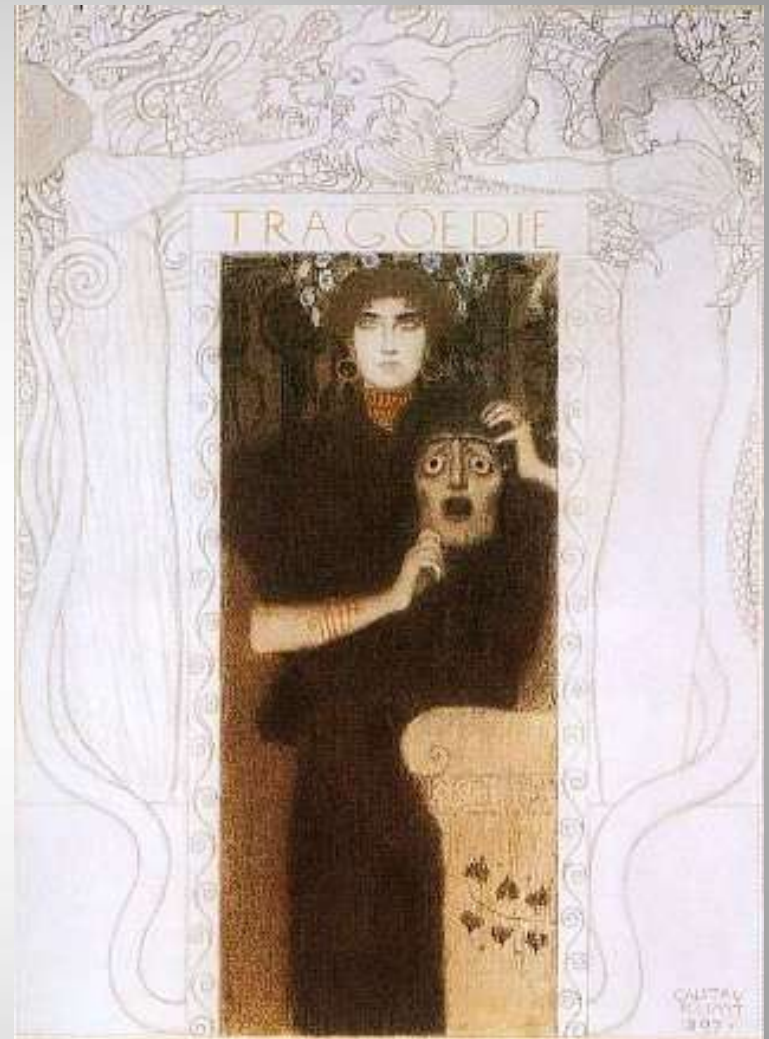
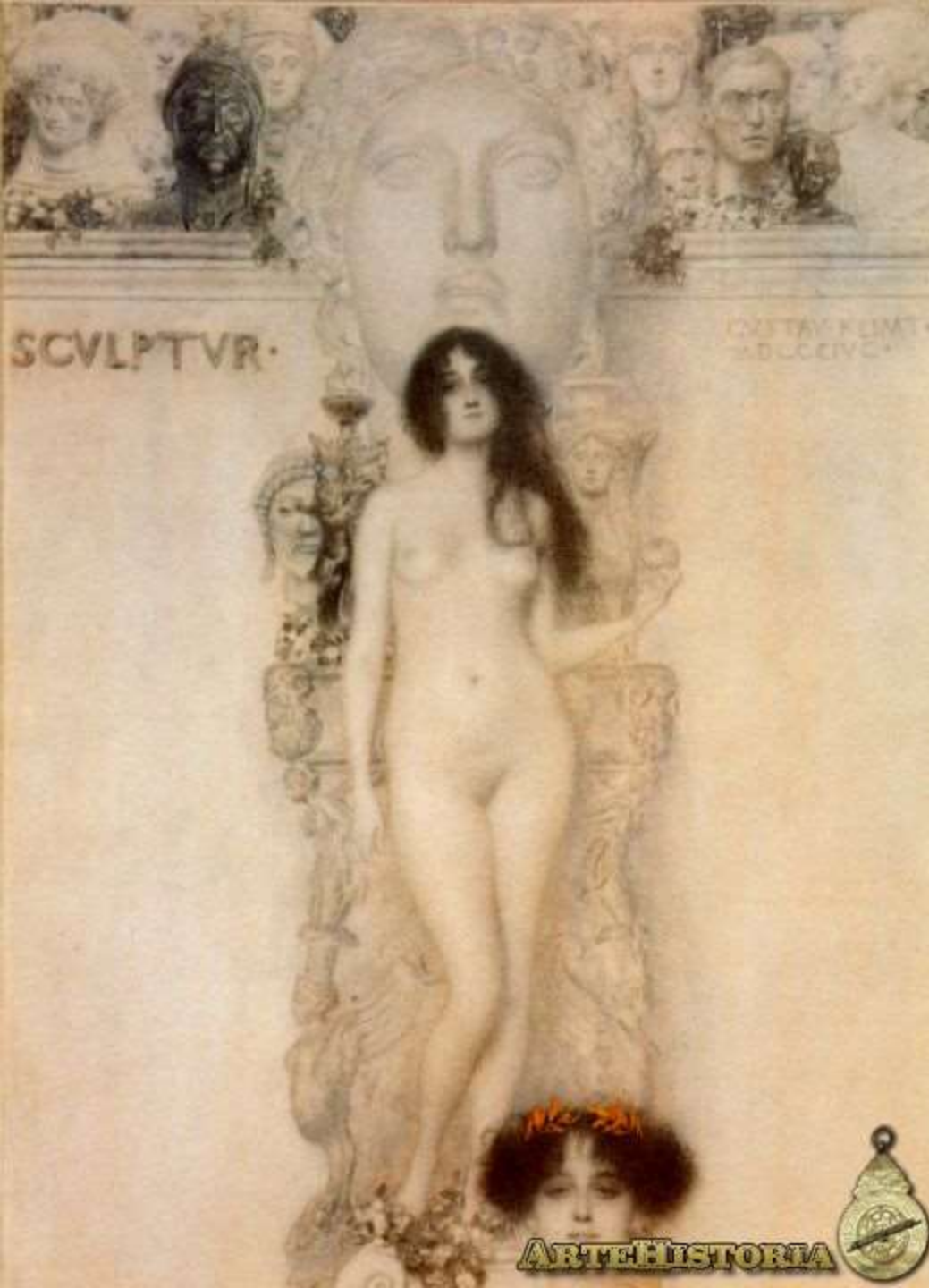

ARTEHISTORIA

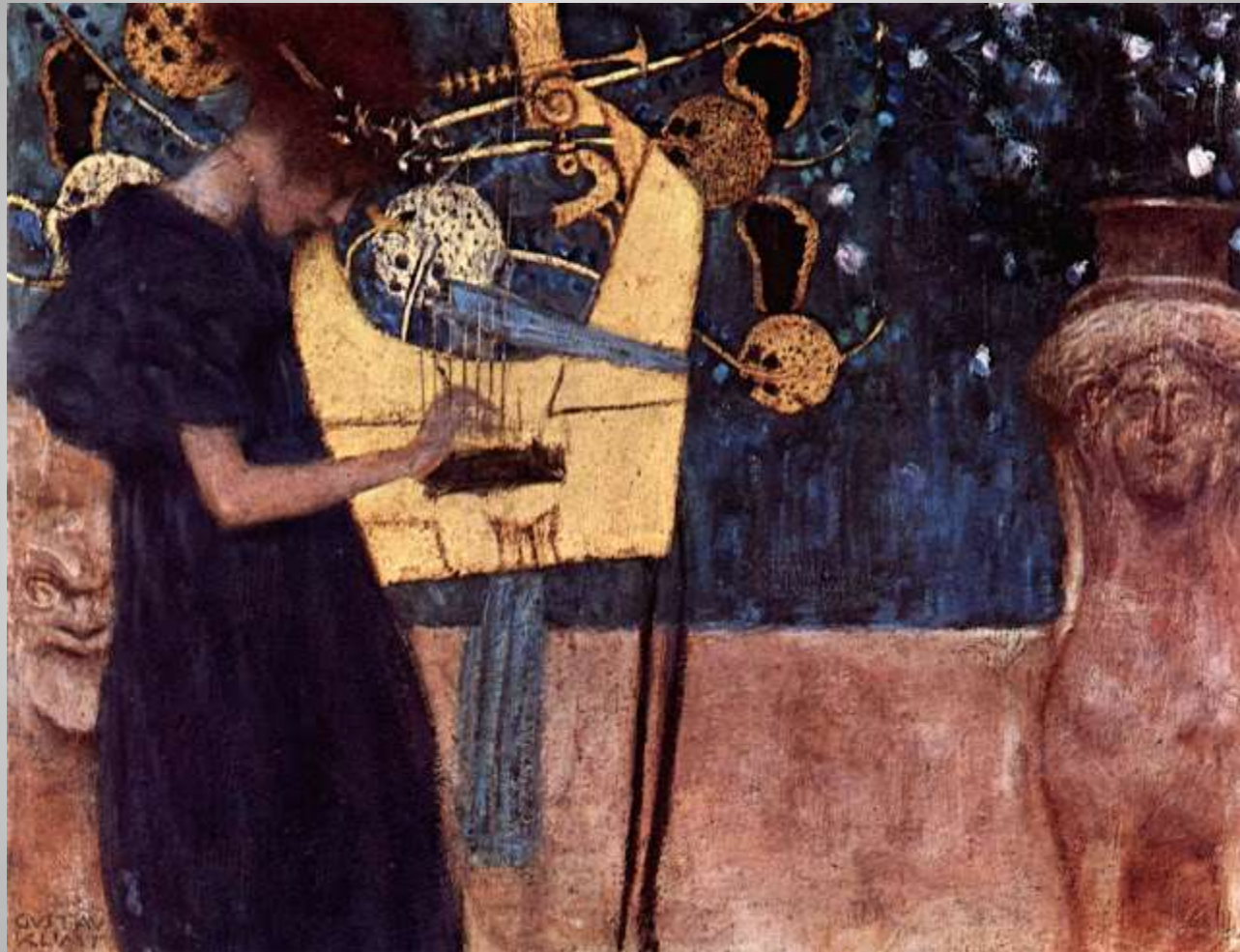

Dualidad Venus-Nini

LA SECESION VIENESA (1897)

- Presidida por Klimt
- Reivindicar la libertad del artista, “lucha por el derecho a la creación artística”... “A cada época su arte, al arte su libertad”

- Sus mecenas, familias judías de la burguesía vienesa: el magnate del acero Karl Wittgenstein, el textil Fritz Wärndorfer, los Knips o los Lederers

Sonja Knips, 1898

Serena Lederer, 1899

PALAS ATENEA 1898

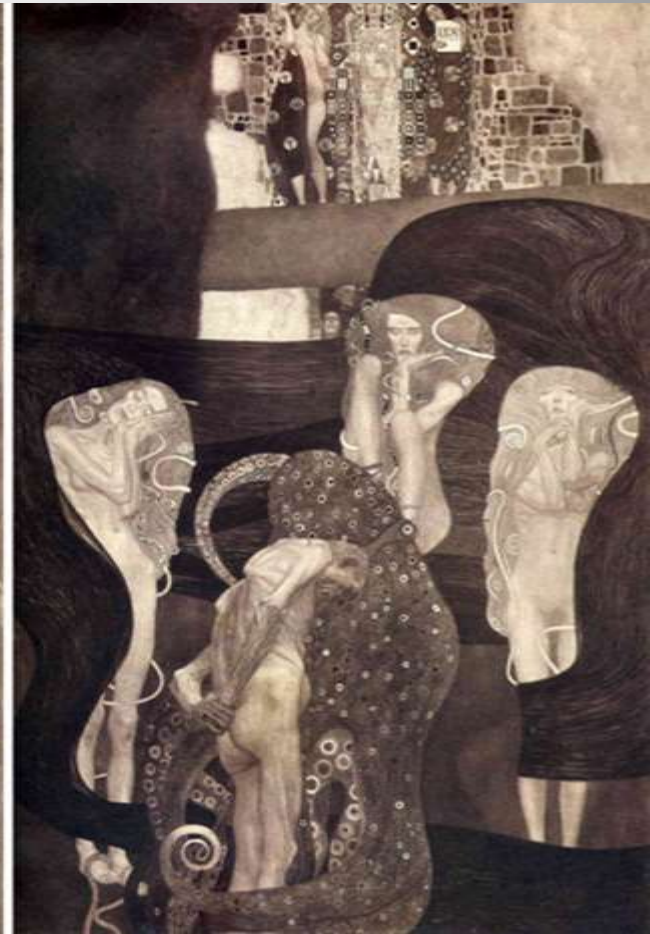
- Primera “supermujer” de Klimt.
- Arquetipo de mujer que subyuga al hombre.
Empleo de oro.
- Transformación de la anatomía en ornamento y del ornamento en anatomía

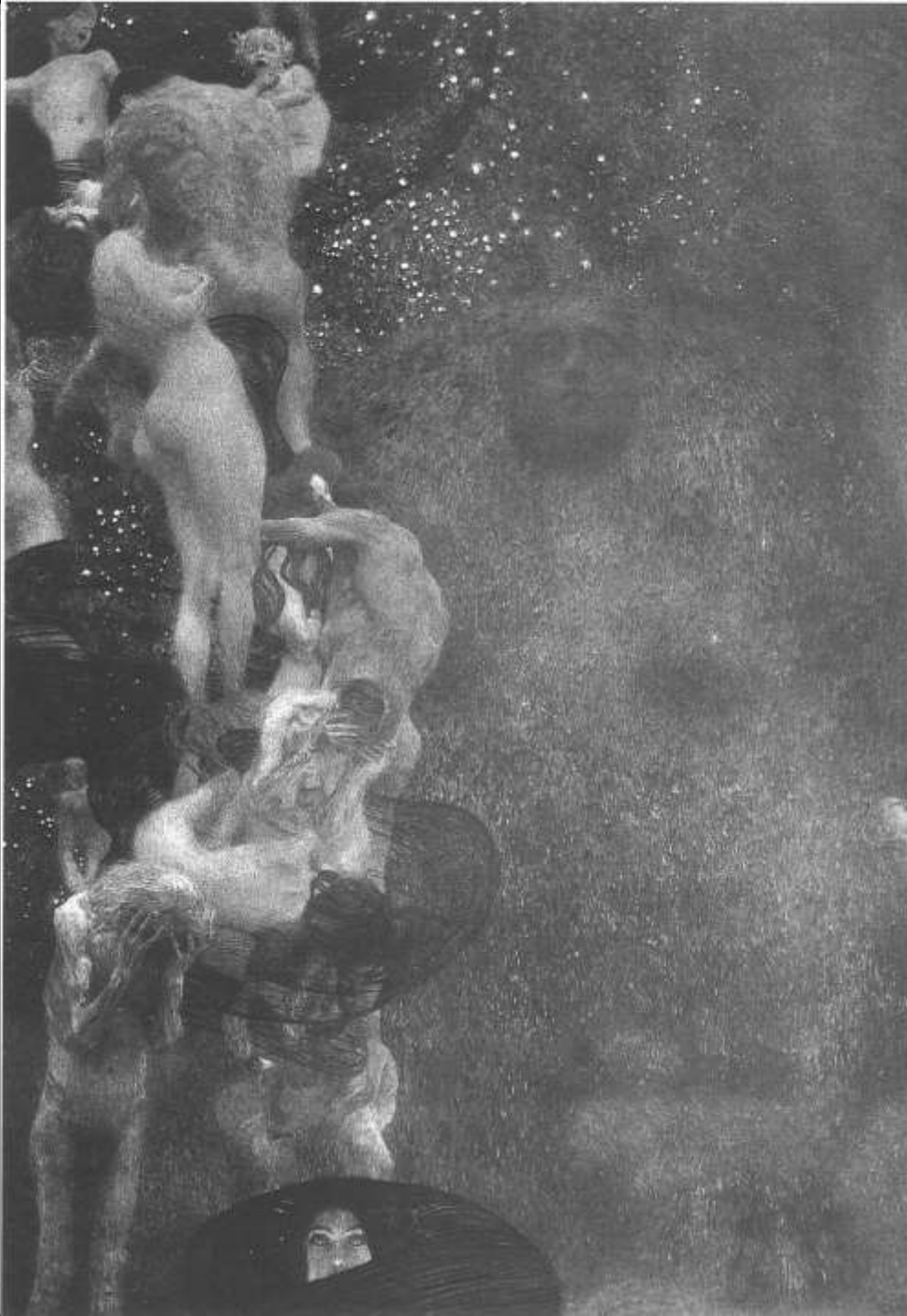

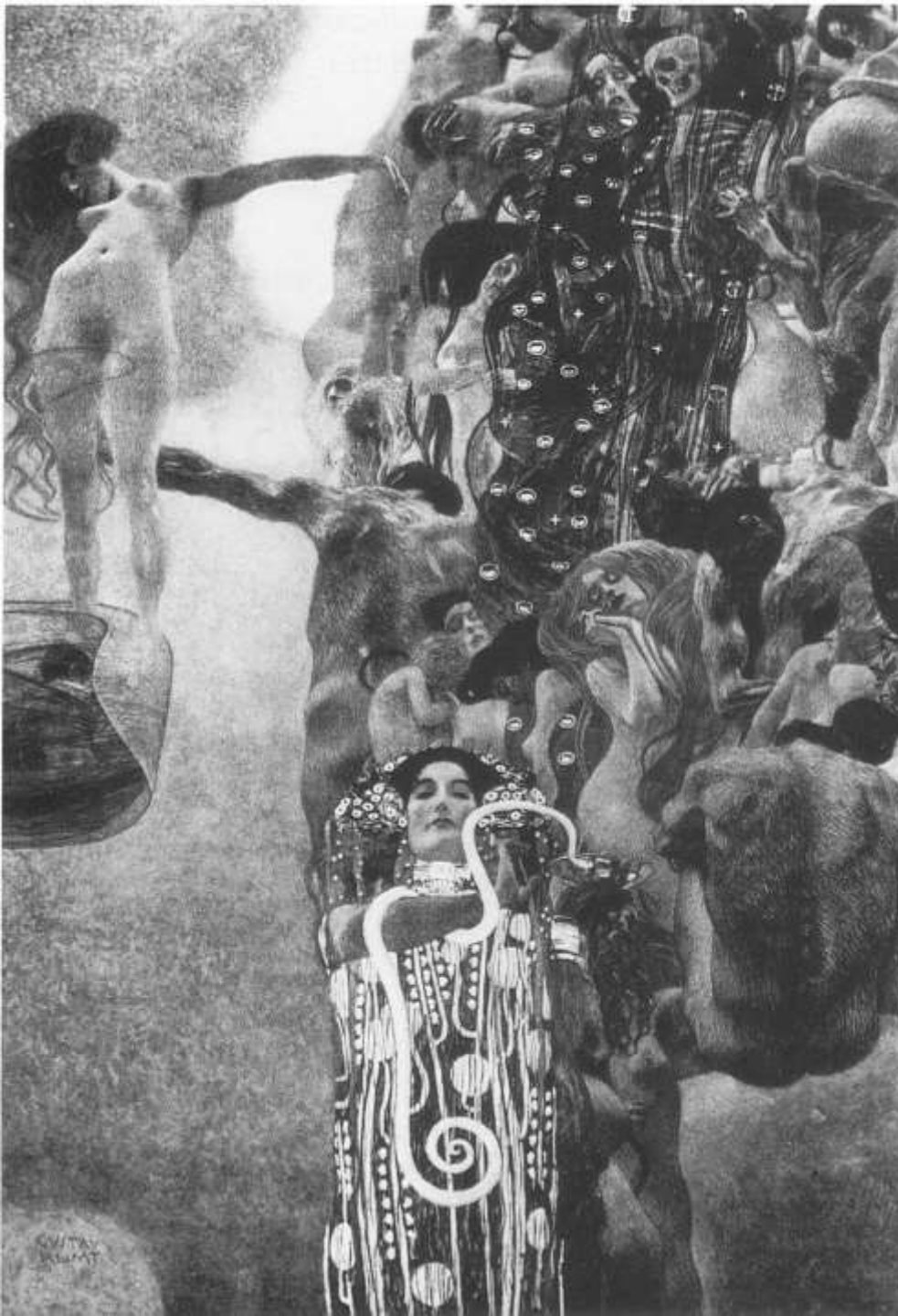
UNIVERSIDAD (1898...)

- Polémica constante. Los originales, que fueron comprados por mecenas; acabaron siendo quemados en 1945 por las SS.

FILOSOFÍA.
Victoria de la oscuridad sobre la luz

MEDICINA
Impotencia para curar enfermedades

HYGIEIA, la diosa de la salud, da la espalda a la humanidad y es mas mujer fatal y hechicera que símbolo ilustrado de las ciencias.

JURISPRUDENCIA

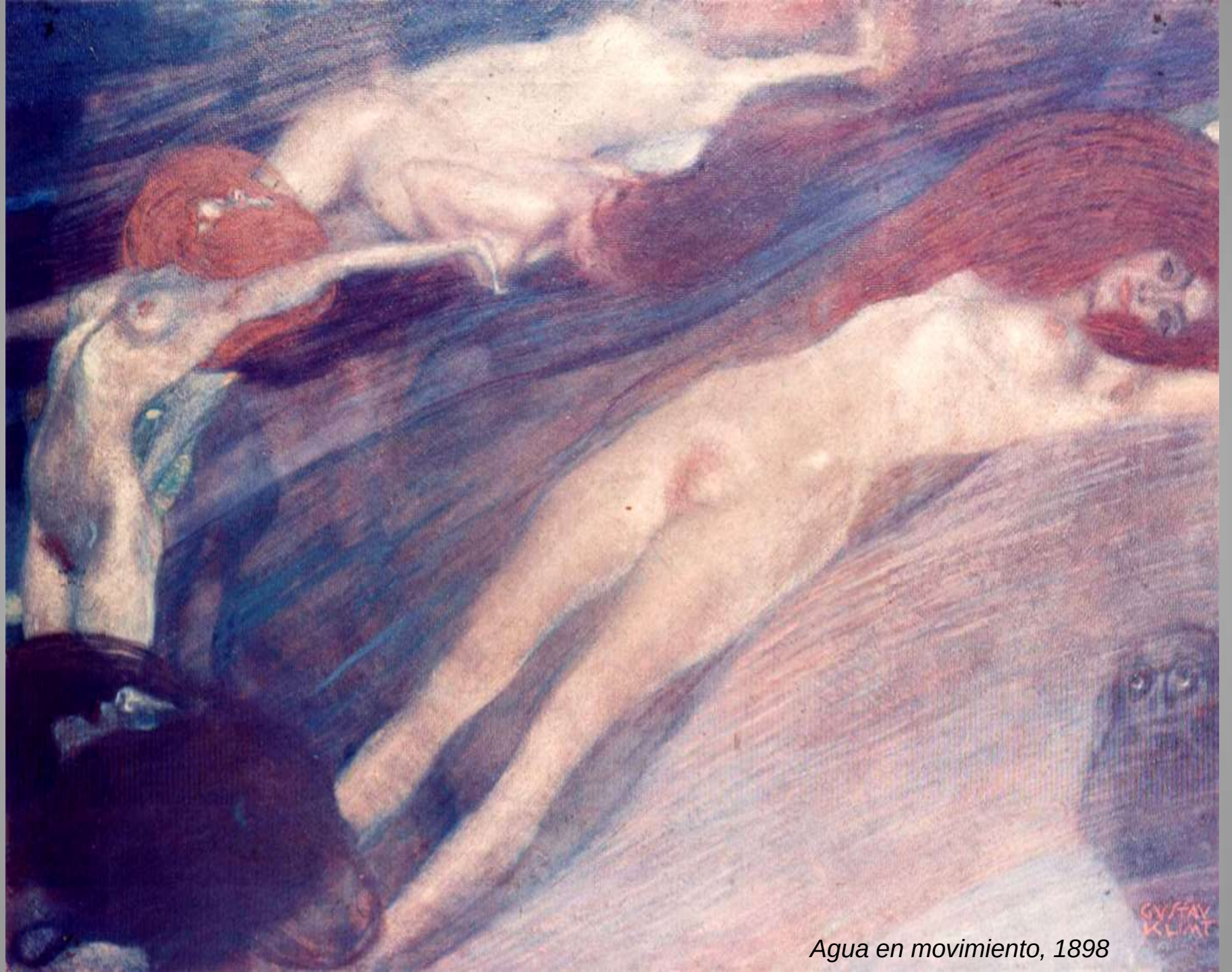
Un condenado en poder de tres furias: la verdad, la justicia y la ley

- Críticas terribles ante la fealdad... Como respuesta pinta “A mis críticos”, llamado más tarde “Peces dorados”

- Formas acuáticas que nos sumergen en un mundo de evocaciones y alusiones de naturaleza sexual. Y que ya había tratado varias veces antes.
- *Ondinas (pescas plateados)*, h.1899

Agua en movimiento, 1898

- Y que reencontraremos pasados algunos años en
- *Serpientes acuáticas I*, h.1904-07

- *Serpientes acuáticas II h. 1904-07*

- Mecenazgo de Nikolaus Dumba, un hombre de negocios que había hecho fortuna con bancos e industria textil... le confían la decoración de un salón de música
- *Shubert al piano*
- *La Música II, 1898*

Retrato de Gertha Felsöványi, 1902

- Estilo adulator
- Ensimismamiento
- Retratos suaves, impresionistas

Retrato de Serena Lederer, 1899

Emile Flöge, 1902

- Gran amor y compañera de por vida. Dirige un salón de moda para el que Klimt diseña tejidos y modelos.

- Pero en cuanto no trabaja para un cliente, Klimt se explaya libremente y nos muestra un tipo muy diferente de mujer: NUDA VERITAS. Un óleo de 2 metros 60 cm que perturba al público vienés...
- La cita: *“Si no puedes contentar a todos con tu obra y tu arte, complace a los menos. Gustar a muchos es malo”.*

- Judit I y Judit II, realizados con un intermedio de 8 años, ejemplifican también el modelo de mujer fatal de Klimt

- Cuadro inseparable de su marco, cuyo dorado proporciona un aura de icono. Inspirado en el estilo bizantino –que había podido apreciar en un viaje a Rávena-.
- *Contraste deseado –casi como en un montaje fotográfico- entre el rostro maquillado y los ornamentos planos de la decoración*

- Klimt también trabaja desde pronto la PINTURA DE PAISAJES, donde mezcla influencia impresionistas (pincelada que disuelve las formas) con el simbolismo (esquemmatización de las superficies que se apoya en modelos orientales).

- Aunque, realmente, no le interesa el tiempo, el juego de luces y sombras... Klimt construye su mosaico esmaltado y mezcla naturalismo y esquematismo

- Mosaicos que se tragan el horizonte y niegan el espacio

EL FRISO BEETHOVEN, 1902

- Homenaje al genio de la música cuyo arte deberá salvar el alma de la humanidad

- “EL ANSIA DE FELICIDAD” se encuentra con “LAS FUERZAS DEL MAL” y triunfa con el “HIMNO A LA ALEGRÍA”
- “EL ANSIA DE FELICIDAD”. Los sufrimientos de la débil humanidad. Los ruegos de ésta a la **fortaleza** que, armada de **compasión** y de **ambición**, emprende la lucha por la felicidad.
- “LAS FUERZAS DEL MAL”. El gigante Tifón, sus hijas, las tres Gorgonas, que simbolizan la lujuria, la intemperancia y el dolor profundo (enfermedad, locura, muerte)
- La SALVACIÓN por medio de la poesía, de las Artes.

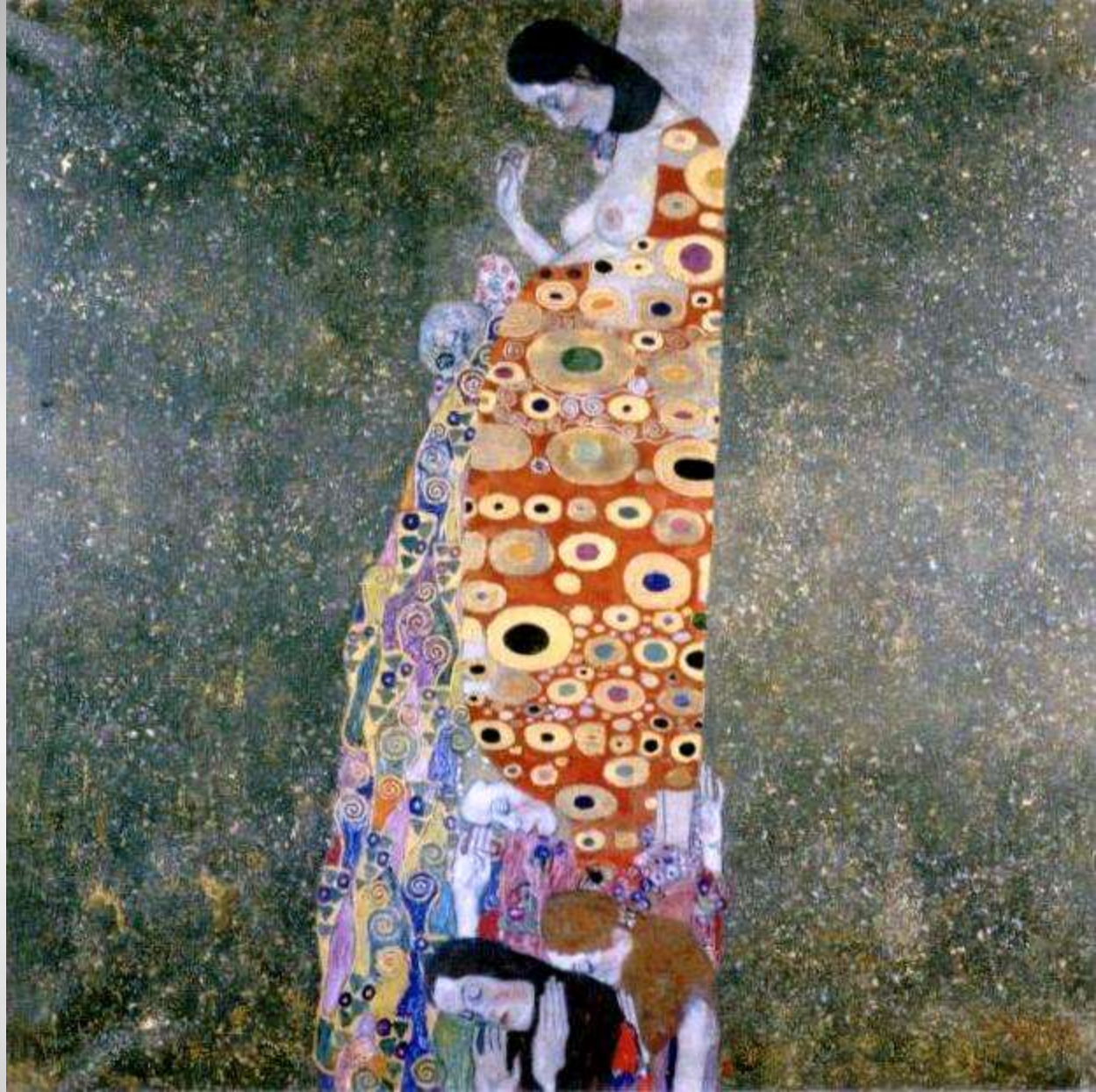

- El ansía de felicidad encuentra satisfacción en la poesía

- El friso choca contra un frente de RECHAZO. Figuras repugnantes (especialmente las tres gorgonas, donde Klimt no había ahorrado en falos, partes sexuales femeninas, hilos de semen y óvulos...)
- La exposición acaba siendo un auténtico desastre económico. Klimt es relegado (ningún encargo estatal más) y se produce un conflicto en el grupo de la Secesión, que desemboca en el abandono de Klimt.

- La Esperanza I (1903) y La Esperanza II (1907/08)

Las tres edades
de la vida

Mujer

Ornamentación

Motivos de
penetración...

Rodin...

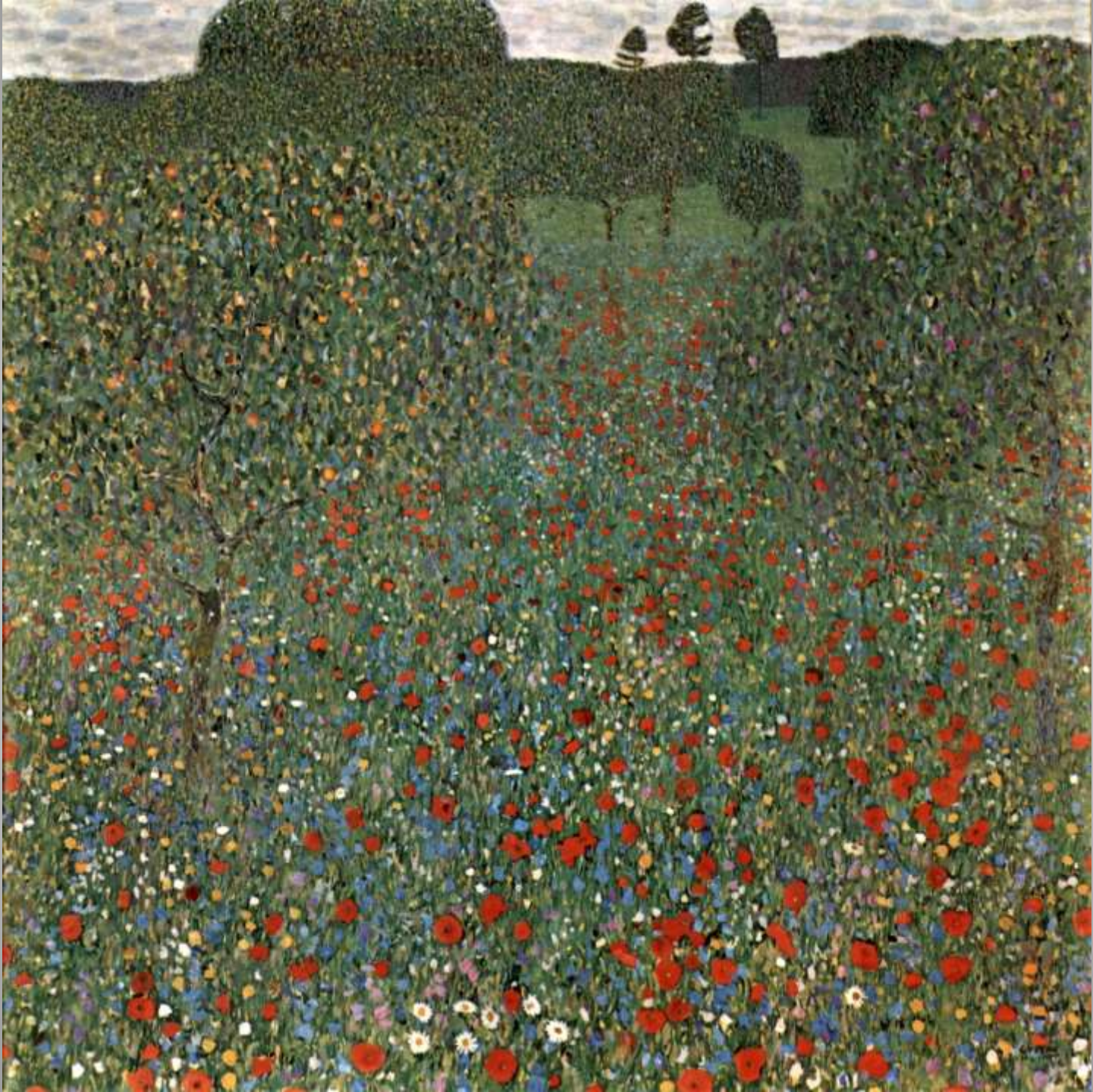
- Sigue ganando dinero con retratos y paisajes (en formato cuadrado)

Margaret Stonborough-Wittgenstein, 1905

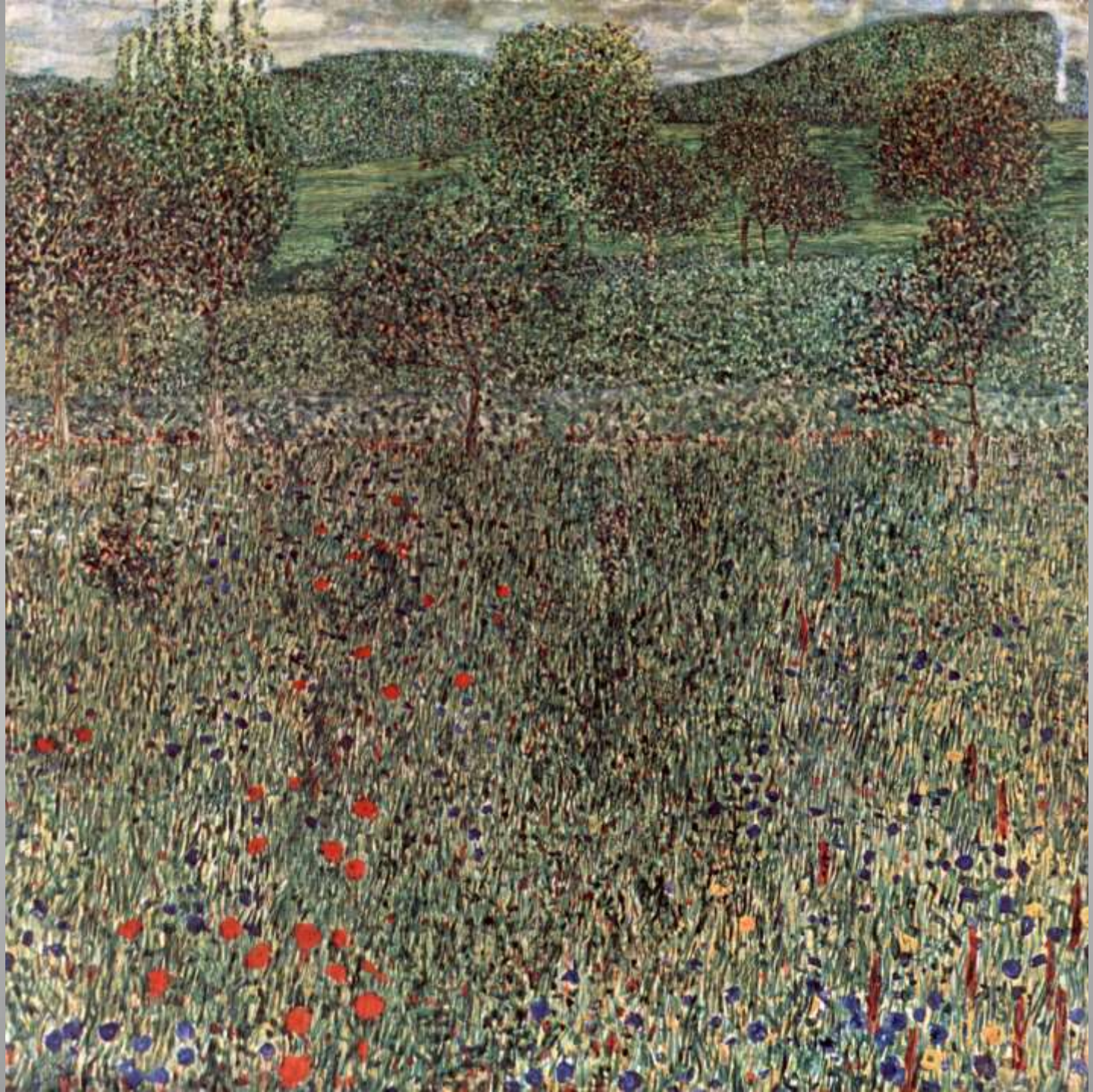

1906

1907

1909