

Из цикла выставок

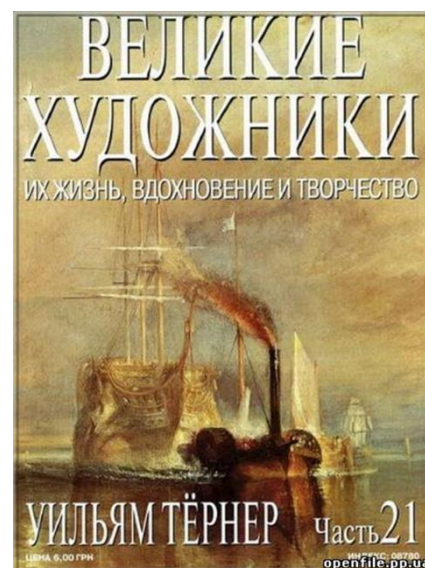
«Виртуальная галерея художников».

Виртуальная выставка «Мастера пейзажа»

«Великие художники» - уникальная серия журналов, охватывающая историю мировой живописи и представляющая известных художников, их жизнь, творческое становление и самые известные работы. Каждый номер журнала из коллекции посвящен одному из выдающихся живописцев. Эти номера повествуют о жизни и творчестве художников Уильяма Тернера (1775 - 1851) и Джона Констебля (1776–1837). Наряду с Констеблом, Тернер является выдающимся представителем английского романтизма, оригинальность которого заключается в максимально точном изображении природы, представленной не в статике, а в движении, и нередко дополненной присутствием человека.

В конце номеров указан список музеев, в которых хранятся полотна этих мастеров.

Великие художники : их жизнь, вдохновение и творчество. Часть 20 : Джон Констебл / автор. текст М. Дюпети. – Киев : Игмосс Юкрейн, 2003. – 31 с. : ил.

Великие художники : их жизнь, вдохновение и творчество. Часть 21 : Уильям Тернер / автор. текст М. Дюпети. – Киев : Игмосс Юкрейн, 2003. – 31 с. : ил.

ДЖОН КОНСТЕБЛ

КОНСТЕБЛ, ДЖОН (Constable, John) (1776–1837), английский пейзажист. Родился 11 июня 1776 в Ист-Бергхолте (графство Суффолк). В семь лет Джона отдали в пансион в пятнадцати милях от Бергхолта. Затем его перевели в Лэвенхэмскую школу, а затем он стал учиться в классической школе преподобного доктора Гримвуда в Дэдхеме.

К тому времени ему пошел семнадцатый год, и он стал серьезно увлекаться живописью. На уроках французского учителю частенько приходилось прерывать долгое

молчание ученика словами: «Продолжай – я не сплю. А! Понятно – ты опять мечтаешь в своей мастерской!»

То была мастерская любителя живописи Джона Дансорна – стекольщика и слесаря. Джон долгие часы работал рядом с ним. Отец хотел видеть сына духовным лицом. Но Джон не проявлял никакой склонности к богословию, и тогда отец решил сделать его мельником. Около года Констеблю пришлось работать на отцовских мельницах.

Мать сумела устроить встречу сына с Джорджем Бомонтом, любителем искусства. Сэр Джордж посмотрел и похвалил копии, сделанные Констеблем карандашом и тушью с картонов Рафаэля. Тогда же юноша впервые увидел у Бомонта картину Клода «Агарь». Констебль говорил, что день, когда он увидел эту замечательную картину, знаменовал собой начало новой эпохи в его жизни.

В 1795 году отец разрешил Констеблю поехать в Лондон. Он хотел знать, есть ли у сына шансы добиться успеха в живописи. По этому случаю его снабдили рекомендательным письмом к Фэрингтону. Тот предсказал Констеблю блестящее будущее и при первом же знакомстве заявил, что пейзаж Констебля со временем «оставит заметный след в живописи». Вскоре после приезда в Лондон Констебль познакомился с Джоном Томасом Смитом, неплохим рисовальщиком и гравером. Он дал начинающему художнику немало дельных советов.

Теперь Констебль делил свое время между Лондоном и Бергхольтом. Некоторое время Джон работает в конторе отца, но с 1799 года он снова вернулся к живописи и никогда больше ей не изменял. В том же году он становится учеником школы Королевской Академии. Джон восхищается Лорреном, Уилсоном и Гейнсборо, но при всем том, окончив школу, Констебль не захотел «брать правду из вторых рук» и обратился к непосредственному наблюдению природы.

в 1829 был избран членом Академии. Позднее признание творчества художника было отчасти обусловлено его принципиально новой, не соответствовавшей нормам академического искусства трактовкой природы. Новизна пейзажей Констебла стала результатом его глубокого научного интереса к эффектам отраженного света, которые он тщательно изучал. Физик Майкл Фарадей и химик Джордж Филд восхищались работами художника. В первом варианте картины «Телега для сена» (Лондон, музей Виктории и Альберта) Констебл благодаря тонкому умению различать цветовые и световые нюансы передал многочисленные градации тона и

оттенки цвета. Однако в другом варианте той же картины (1821, Лондон, Национальная галерея) он, предвидя критику в адрес своего необычного живописного стиля, заменил свежесть «первого впечатления» (по его собственному выражению) более сдержанной, почти монохромной цветовой гаммой, что привело к утрате ощущения сиюминутности и изменчивости. Джона Констебля,

великого английского художника начала XIX столетия, можно смело назвать отцом реалистического пейзажа Нового времени. Он первый восстал против господствующих в его дни отвлеченных и идеализирующих приемов пейзажной живописи, утверждая всем своим творчеством ценность живого реального мира, окружающего человека.

В простой, неприкрашенной сельской природе он увидел неиссякаемый источник красоты и величия, сумел пронизать глубокой поэзией самые обыденные ее картины.

Почти до самой кончины (1837) Констебль регулярно выставял свои пейзажи в Лондонской академии, но его картины ценились невысоко – отчасти из-за того предубеждения, с которым тогда относились к пейзажу. Когда в 1829 году Констебль был избран в члены академии, президент

академии Лоуренс дал ему понять, что это было сделано из милости. Единственным подлинным успехом в его жизни была выставка в парижском Салоне 1824 года.

Вершинами раннего периода творческой биографии Констебля стали акварельные виды Борроудейла (1806), «Вид в Эпсоме» (1808), «МальвернХолл» (1809), «Портик Бергхольтской церкви» (1810), этюды на реке Стур (1810–1811).

Опасность, тем сильнее угрожавшая Констеблю, чем совершеннее становилась его техника, обнаруживается в «Флатфордской мельнице», написанной в 1817 году. Искусство художника в этой картине достигло высокой степени: изображенная сцена вполне убедительна своей перспективной глубиной, своими пропорциями и точностью отдельных деталей. Но стилю картины не хватает единства.

В разное время в художнике боролись две стороны его природы: реалиста и романтика. До 1820 года в нем преобладает реалист, после 1825 года – романтик. И вот в двадцатые годы наступает долгожданный период гармонии, и тогда создаются шедевры, хотя и в работах менее блестящих периодов проявляется гений

Констебля.

В 1820 году художник пишет картину «Гарвич, море и маяк», где все элементы природы слились в одно целое, становятся факторами, определяющими стиль художника. В этой картине не сохранилось ничего от традиций «живописности», нет никаких причуд.

Первая пара одноименных картин была написана Констеблем в 1821 году – это знаменитая «Повозка с сеном». Законченная картина, выставленная вместе с еще тремя другими в Лувре в 1824 году, явилась самым крупным успехом Констебля. Несмотря на проявленное художником уважение к традиции, картина воспринималась публикой как революция в живописи.

Вторая пара – этюд и законченная картина «Собор в Сальсбери, из сада епископа».

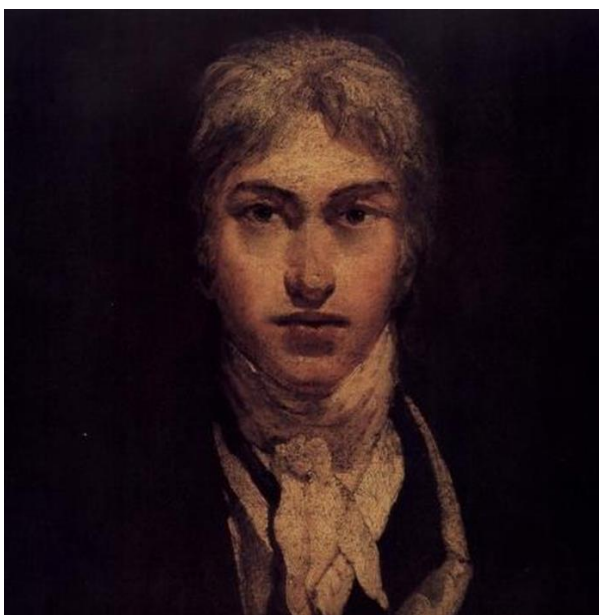
Еще одна знаменитая пара – «Скачущая лошадь» (1825). «Полон стремительной динамики пейзаж "Прыгающая лошадь", компактно построенный, пронизанный ощущением полноты бытия, уходящего вдаль простора, порывистого ветра,

сгибающего дерева, клубящихся облаков, – пишет М.Т. Кузьмина. – Все тончайшие оттенки палитры использовал художник для воспроизведения своеобразия английской природы, ее величия и красоты».

Констебль был целиком поглощен своей живописью, был малообщителен и потому имел мало друзей; его жизнь мелкого буржуа, ограниченного в своих возможностях, не позволяла ему, несмотря на врожденную воспитанность, сблизиться с блестящим лондонским обществом. Хотя художники и публика холодно встретили его произведения, Констебль, чувствуя свою правоту и свое право на место в искусстве, оставался спокоен.

Теорию своего искусства художник изложил в предисловии к «Английскому ландшафту» – сборнику гравюр с его картин, вышедшему в 1830 году, и в шести лекциях, прочитанных с 1833 по 1836 год.

Умер Констебль в Лондоне 31 марта 1837 года.

Тернер Джозеф Уильям

Особое место в английской пейзажной живописи занимает Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (Joseph Mallord William Turner) (1775—1851), глубоко эмоциональное искусство которого намного опередило свое время. Вслед за Констеблом этот художник был прежде всего предан правде жизни. Но в творчестве Джозефа Уильяма

Тернера в значительно большей мере обнаружались романтические тенденции.

Пейзажи художника, полные контрастов света и цвета, страстно, свободно и широко написанные, иногда дополняются мифологическими или историческими сценами, или персонажами — «Улисс и Полифем» (1828—1829, Лондон, Национальная галерея), «Вид Коринфа» (1820—е, частная коллекция). Причем чаще всего человек в них оказывается во власти враждебных сил стихии.

Картина Джозефа Уильяма Тернера «Пароход у входа в гавань во время шторма зимой». Маленький корабль, застигнутый снежной бурей, из последних сил старается удержаться на плаву. Потоки морской воды, снег и дым, идущий из трубы корабля, сливаются в единый мощный шквал водяных брызг и пронизывающего

ветра, изображенный Тернером со всей решительностью и непосредственностью современного художника-абстракциониста. Действительно, художник намного опередил свое время, и поэтому современники не понимали его искусства. **Однако в наши дни Тернера считают одним из наиболее выдающихся представителей английской школы живописи.** Картины и акварели Тернера, написанные блеклыми красками, мастерски передают необычные эффекты освещения, цвета и движения. В поздний период творчества Тернер проявлял особый интерес к столкновению различных стихий. Говорят, что для того чтобы передать в этой картине эффект выюги на море, художник (а Тернеру было тогда 67 лет) велел привязать себя на четыре часа к капитанскому мостику корабля, плывшего в шторм из Харвича. Красотой и насыщенностью колорита отличаются пейзажи Тернера, полные драматического мироощущения, такие, как, например, «Последний рейс корабля «Отважный» (1838, Лондон, Национальная галерея). Позднее восприятие природы у художника

становится более острым, эмоциональным, проявляясь в выборе соответствующих сюжетных мотивов или состояний природы, в стихиях особенно привлекали его вода и свет.

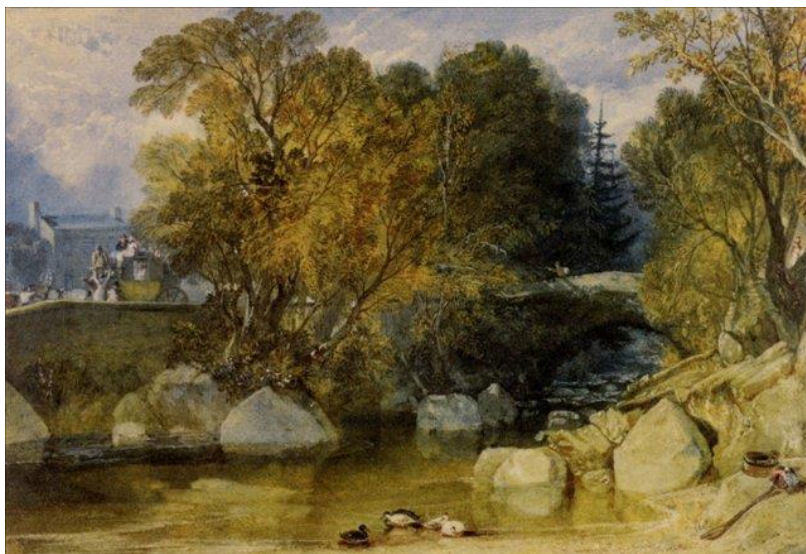
В картине «**Дождь, пар и скорость**» (1844, Лондон, Национальная галерея) художник стремился передать врывающийся сквозь туман свет, который освещает вагоны, дым, дождь, поезд.

Решая эти и подобные им сложнейшие задачи, Тернер иногда превращает свои композиции в феерические зрелища, где потоки краски сливаются в утонченные цветовые гармонии, а предметы почти утрачивают черты реальности.

В совершенстве владея техникой акварели, художник добивается легкости и прозрачности водяных красок, сквозь которые просвечивает тон белой бумаги. В поздних работах Джозефа Мэллорда Уильяма Тернера появляются

образы отвлеченной символики.

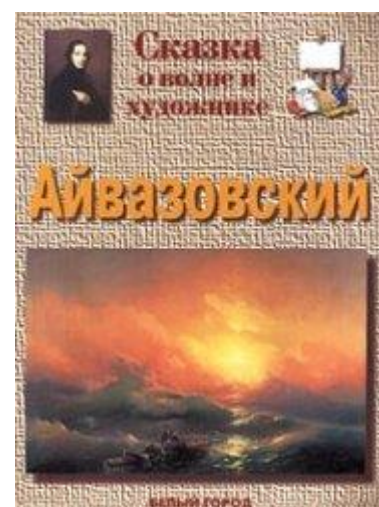
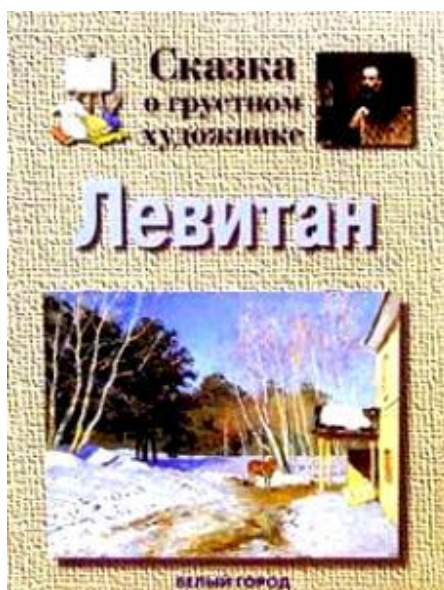

В последние двадцать лет жизни Тернера его страсть к эффектности освещения и к силе красок растет все более и более; он смотрит на природу только как на предлог для разыгрывания колоритных симфоний,

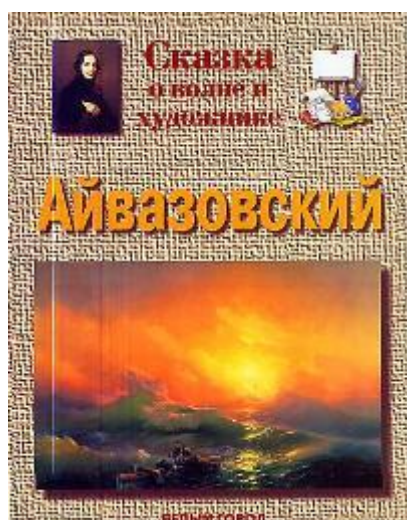
создает изображения необычайные, фантастические, в которых формы предметов едва обозначаются пределами блестящих, то сильных, то деликатных красочных нюансов, приведенных в чарующую гармонию; вместе с тем живопись Тернера становится крайне смелой и пастозной, иногда чересчур эскизной и небрежной.

Сведений о жизни Тернера сохранилось не очень много, и те — весьма противоречивые. Судя по отзывам своих современников, он был мизантропом и циником, другие считали его щедрым и ранимым, третьи вообще затруднялись описать характер художника. Сам Тернер тщательно скрывал свою личную жизнь и намеренно искажал факты биографии, считая, что лучше всего о нем расскажет его творчество.

Сказки о художниках.

Перед вами не совсем обычные книжки. Это сказки. Но сказки об искусстве. Выдумка тесно переплетается в них с реальной историей и помогает легко запомнить необходимые термины, важные факты, а главное - сами картины знаменитых русских мастеров. В каждой из сказок автор старался создать правдивый человеческий образ художника. Это дает маленькому читателю возможность почувствовать - и подышать! - неповторимым воздухом произведений Мастера. Издатели надеются, что эти книжки, предназначенные детям 6-10 лет, станут для них первой, а значит, самой важной, ступенькой на пути.

Айвазовский: Сказка о волне и художнике. – М :Белый город, 2001. – 11с. :ил.

Эта сказка рассказывает о поисках собственного пути в живописи. Автор подчеркивает важную для творческого человека мысль: нужно многое знать, многое увидеть, чтобы оценить то, что «живет» рядом с тобой. В сказке художник Иван Айвазовский объездил все моря и океаны, чтобы найти тайну птицы Сирина – над каким морем рассыпала она свое жемчужное ожерелье? Да и как писать великую и переменчивую стихию, которой художник был покорен с детства? Он ищет волшебную тайну во всех морях. А находит у родного дома... к искусству.

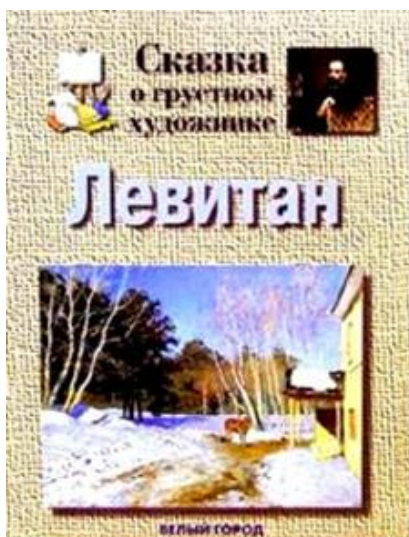

Шишкин : Сказка о лесном художнике. – М. : Белый город, 2001. – 11с. : - ил.

У Ивана Шишкина была трудная жизнь: его не всегда понимали близкие, он терял любимых людей... Но всегда, когда ему было трудно, он шел в лес, и там находил покой и отдохновение. В сказке о добром художнике автор показал маленькому читателю, что любимое дело поможет в трудную минуту, даст силы на новые свершения, наполнит душу радостью.

Великий русский художник, пейзажист Иван Иванович Шишкин всю свою жизнь писал русский лес. Он считал, что не надо приукрашивать природу, что-то выдумывать о ней. Она сама о себе расскажет – удивит, попросит помощи, наполнит душу радостью и светом.

Полотна Ивана Шишкина реалистичны и – поэтичны. В них подробно, даже дотошно, выписаны природные «детали»: их можно рассматривать, любоваться ими, удивляться тому, как совершенна природа. Родители могут использовать эту особенность творческой манеры художника и научить ребенка пристально вглядываться в окружающий мир и, не переставая, ему удивляться.

Левитан: сказка о грустном художнике. – М. :Белый город,2001. – 11с. :ил.

Иллюстрированный рассказ Галины Ветровой о художнике Исааке Левитане.

У Левитана большинство картин написаны в каких-то грустных тонах, и очень мало в них солнечного света. Сказка о грустном художнике рассказала почему так происходило и как в один прекрасный день грустный художник Исаак Левитан, наконец-то, смог взглянуть на мир другими глазами, перестал бояться солнца и впустил его в свои работы.

Художник берет в руки кисть — и мир превращается в сказку: он сверкает волшебными красками, от которых трудно оторвать взгляд. Художники-пейзажисты — Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и многие

другие — расскажут малышам сказки о природе, научат их по-новому смотреть на мир, полный чудес.

Книги серии «Сказки о художниках» хорошо оформлены и дают представление маленькому читателю, как работал, над чем размышлял, что любил художник. Эти книги — это первые энциклопедии ребёнка по искусству.