

Художественная культура
XIX века

РОМАНТИЗМ ТВОРЧЕСТВО ТЁРНЕРА

Особенности творчества и их самоценность

Задание

- Продолжаем знакомство с романтизмом. Изучаем творчество Уильяма Тёрнера. Записать в тетрадь основные черты романтизма; Кто такой Дж. У. Тернер? несколько работ художника с названием. (Каждый слайд презентации записывать не надо!)
- Проанализировать одну из работ – Памятка «Как анализировать художественное произведение» будет в конце презентации.

РОМАНТИЗМ

- **Романтизм** (фр. *romantisme*) — явление европейской культуры в XVIII—XIX веках, представляющее собой реакцию на Просвещение и стимулированный им научно-технический прогресс; идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца 18 века — первой половины 19 века.
- Характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных (зачастую бунтарских) страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы.
- В 18 веке излюбленными мотивами художников были горные пейзажи и живописные руины.

РОМАНТИЗМ

- **Его основные черты** - динамичность композиции, объёмная пространственность, насыщенный колорит, светотень.
- В изобразительном искусстве **Романтизм** наиболее ярко проявился в живописи и графике, меньше - в архитектуре.
- В своих полотнах художники подчинялись только зову собственной души, уделяли большое внимание выразительному показу чувств и переживаний человека.
- Живописи романтизма была присуща «страшная сила творить всеми возможными способами». Любимыми выразительными средствами романтической живописи становятся колорит, освещение, внимание к деталям, эмоциональность манеры, мазка, фактуры.

Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер

- Британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист, гравёр и предшественник французских импрессионистов родился в конце апреля — начале мая 1775 г. в лондонском районе Ковент-Гарден.
- Отец художника был мастером по изготовлению париков, а затем открыл цирюльню, поэтому сын получил самое элементарное образование и помогал отцу в его ремесле.
- В 1785 году из-за тяжёлой обстановки в семье (его мать была душевнобольной), Джозефа Уильяма отправили в лондонский пригород Brentford, где он жил у дяди.
- Именно здесь он проявил интерес к изобразительному искусству.

Период в творчестве:

- **до 1805 г.**, находится под влиянием Вильсона и голландских мастеров, а затем является удачным подражателем Кл. Лоррена и Пуссена в области идеалистического пейзажа.
- **Его задачей** было достигнуть ясности в композиции, рельефности с помощью контраста между светом и тенями, прозрачности воздуха и законченности
- **Источники периода**
относятся его картины:
"Кораблекрушение" (1805),
"Основание Карфагена" (1815), "Восход солнца в тумане" (1807), "Язон",
"Аполлон и змей Пифон" (1814), "Разрушение Карфагена" (1817) и др.

Кораблекрушение, 1805 г.

- Напряженный драматизм характерен и для написанного в 1805 г. "Кораблекрушения", уже полностью пронизанного духом романтизма. Величие и грандиозный масштаб происходящего подчеркнуты резким цветовым контрастом темного и светлого, холодного (изумрудные отливы темного моря) и горячего (красные и желтые пятна, изображающие человеческие фигуры).

"Восход солнца в тумане" (1807)

"Основание Карфагена" (1815)

- Однажды буря пригнала корабли Энея к Карфагену, где правила молодая и прекрасная царица Дидона. Они полюбили друг друга, но по воле богов Эней должен был навсегда уехать. Дидона не пережила разлуки и пронзила себе сердце мечом.

- После учёбы в школе в конце 1780-х он поселился в Лондоне, где работал у архитекторов и топографов, в том числе у Томаса Малтона.
- В декабре 1789 года 14-летний Тёрнер был зачислен в Королевскую академию, его экзаменовал Рейнолдс. Он оказал значительное влияние на Тёрнера.

- Художник внимательно изучил весь курс лекций первого президента академии, посвящённый идеалистическому направлению в искусстве.

Ледник и источник в Авероне, 1803 г.

- Уже через год после поступления акварельная работа Тёрнера экспонировалась на ежегодной выставке Академии художеств.
- Первая картина маслом, которая удостоилась экспозиции, появилась у Тёрнера в 1790 году. Впоследствии Тёрнер постоянно выставлялся в Академии, а с 1791 года он работал художником-сценографом в «Пантеон Опере» на Оксфорд-стрит и подрабатывал, давая уроки.

- В ряде пейзажей Тернер, отходя от условной классицистической композиции, обращается к непосредственному отображению природы

Картина «Мол в Кале»

- В этом шедевре Тёрнера явь сплетается с вымыслом, что вообще характерно для лучших его картин. В работе отразились впечатления, связанные с прибытием художника во Францию во время его первого путешествия за границу.
- Корабль, на котором он плыл, попал в шторм, из-за чего не мог пришвартоваться в Кале. Сгоравший от желания как можно скорее оказаться на суше, Тёрнер пересел в шлюпку. Эта затея чуть не закончилась трагедией.
- Путешественник позже записал в своем дневнике: *"Мы все же высадились в Кале. Но едва не утонули при этом"*.
- Тёрнер всегда стремился к тому, чтобы как можно реалистичнее передать на картине происходящее. На полотне великолепно изображены пенящиеся волны, рвущие паруса порывы ветра, развевающиеся одежды людей, стоящих на причале. А бурное море и небо, с пробивающимися то тут, то там сквозь тучи лучами солнечного света, заставляют вспомнить о более поздних работах художника. При этом многие детали здесь являются художественным вымыслом Тёрнера.

1. Фигуры пассажиров, испуганно сгрудившихся на палубе английского корабля, подчеркивают, насколько опасной была переправа через Ла-Манш во времена Тёрнера

2. Торговки рыбой спокойно сортируют свой товар, не обращая никакого внимания на то, что происходит вокруг.

3. Лодка под белым парусом присутствует в альбоме с зарисовками, сделанными художником во Франции.

4. Юмористическая деталь, редкая для Тёрнера (вообще-то, не склонного к смеху), - мужчина, держащий в руке бутылку с вином, спорит о чем-то с женщиной, будто грозные декорации не представляют собой ничего необычного.

- Тёрнер внимательно изучал мастеров прошлого и современных художников. Копируя чужие работы, он творчески переосмысливал чужие образы, выражая своё собственное видение. Особенно восхищал его Клод Лоррен: по словам современника, увидев картину «Отплытие царицы Савской», Тёрнер не смог удержаться от слёз. А спустя годы Тёрнер завещал свою «Дидону, основательницу Карфагена» Национальной галерее с условием, чтобы она висела рядом с этой картиной.

Дидона, основательница Карфагена

«Извержение Везувия»

- Это не просто вымышленный пейзаж, навеянный печально известным историческим событием. Представленное полотно – это душевный отклик, личное отношение художника, его переживания.
- Вся драматургия работы построена на удивительном цветовом контрасте коричневого, тёмно-красного и ярких белых вспышек смертоносной силы, озаряющих небо столбом пепла и лавы.
- Ошеломительное впечатление усиливает водная гладь, которая словно «удваивает» эффект, отражая всполохи, вырывающиеся из жерла рокового вулкана.
- К сожалению, чопорная английская публика не оценила работу Уильяма Тёрнера – англичанам был более симпатичен сентиментализм и приглаженные бытовые сценки, а живопись мастера вызвала раздражение и негодование

Извержение Везувия

- С 1820 г., после поездки художника в Италию он становится поклонником полного света, избегает сильных теней, пристращается к чистым и ярким тонам; в то же время его кисть делается более широкой и свободной. Как на лучшие его работы в этой второй манере, можно указать на "Байский залив" (1827) и на "Улисса, осмеивающего Полифема" (1829).

Улисса, осмеивающего Полифема, 1829 г.

Форт Вимиу, 1831 г.

- После Тёрнера осталось более десяти тысяч рисунков и набросков, и материалы из походных альбомов часто служили ему основой для картин и акварелей, над которыми он работал в Лондоне.

Маодёры - морское побережье Нортамберленда, 1834 г.

Тёрнер постоянно совершенствовал свою технику и к началу XIX века в своих акварелях он достигает силы и выразительности, обычно присущей живописи маслом. Отбрасывая излишнюю детализацию, он создавал новый тип пейзажа, посредством которого художник раскрывал свои воспоминания и переживания. В свои картины Тёрнер вводил изображения людей в сценах прогулок, пикников, полевых работ. Внимательно и с любовью изображая человека, художник подчёркивал несовершенство его природы, его восторг и бессилие перед огромным окружающим миром.

Гора Риги: вид на Люцернское озеро на восходе

Вид Большого канала в Венеции

- В 1819 году Тёрнер впервые посетил Италию, и после возвращения из этой страны его живопись стала более яркой, палитра интенсивной с преобладанием основных цветов. Особое место в творчестве художника заняла венецианская тема. Он трижды побывал в этом необыкновенном городе и воспоминания о нём питали его фантазию долгие годы.

Бурное море с обломками кораблекрушения, 1833-1835 г.

- С середины 1840-х гг. Дж.Тёрнер переживает творческих кризис, выразившийся в утрате драматического напряжения и цветовых контрастов.
- Используя акварель, он пишет венецианские ландшафты и тихие швейцарские городки, в изображении которых исчезает различие тона по светосиле, появляются размытые формы и не гармонирующие друг с другом цвета.
- Его взгляд утрачивает зоркость пристального наблюдателя, а пейзажи начинают напоминать ускользающие миражи.

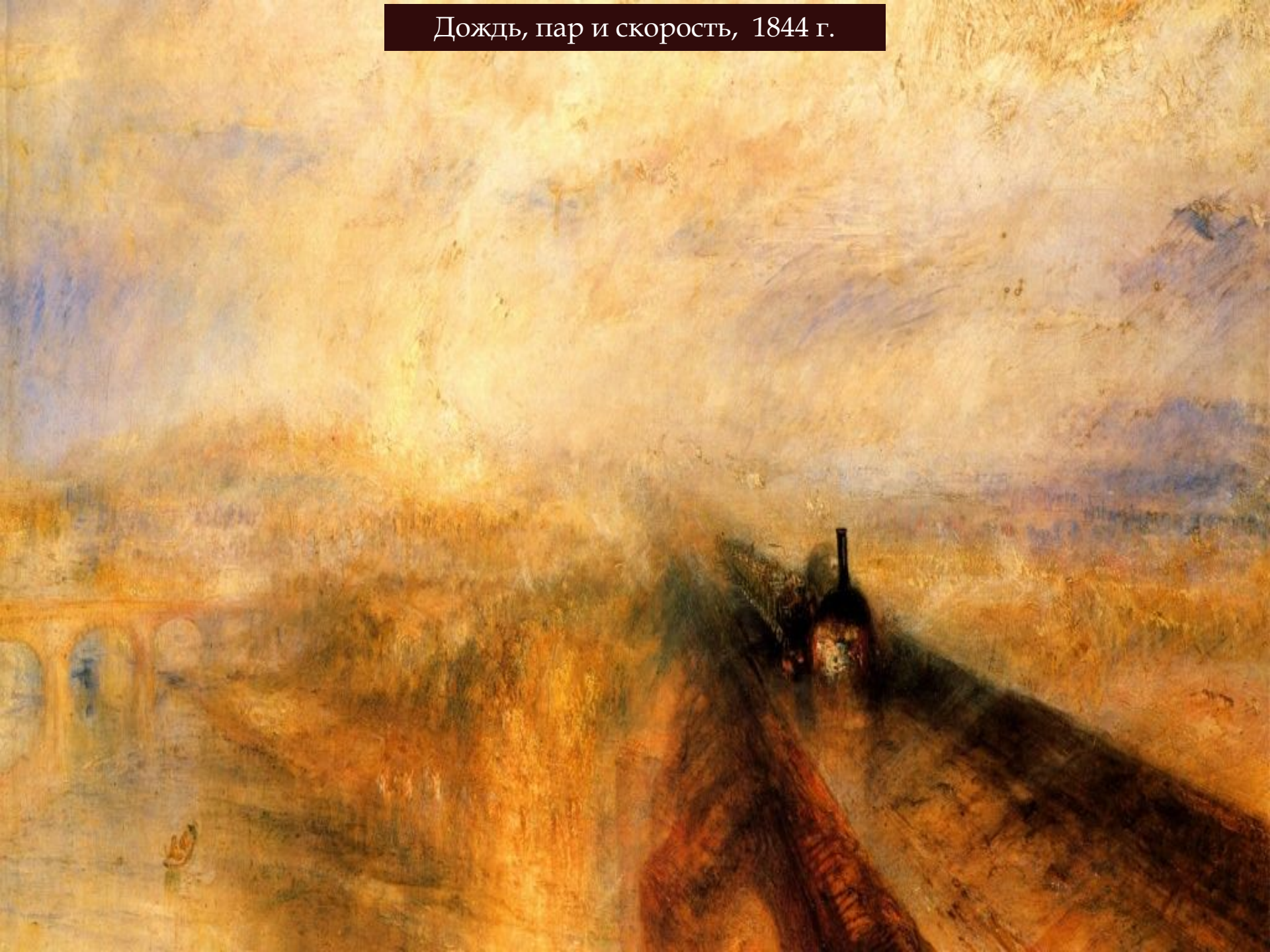
"Похороны в море". 1842 г.

«Замок Норэм. Восход». 1845

Дождь, пар и скорость, 1844 г.

Вклад в искусство

- Импрессионисты высоко ценили творчество Дж.Тёрнера, проявляя особый интерес к его светотеневым эффектам, богатству цветовых рефлексов в написании белого, мотивам снежной погоды и моря, хотя сам тип "пейзажа-катастрофы", характерный для большинства его работ, оставался им чужд.
- Художники-импрессионисты пристально изучали наследие английского живописца и вдохновлялись им.
- Он стоял на пороге наступавшей эпохи современной живописи, для которой Тёрнер был одним из последних мастеров прошлого и первым среди современных художников.

Памятка: Как анализировать произведение живописи

- 1. Каковы ваши личные впечатления от произведения живописи?
- 2. История создания живописного произведения.
- 3. Сведения об авторе произведения. Какое место оно занимает в его творчестве?
- 4. Принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.
- 5. Смысл названия. Особенности сюжета и композиции картины.
- 6. Основные средства создания художественного образа: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма.
- 7. Принадлежность к жанру: историческому, бытовому, батальному, портрету, пейзажу, натюрморту, интерьеру.