

ФЕРДИНАНД ХОДЛЕР

ФЕРДИНАНД ХОДЛЕР(1853—1918)

- ▣ Швейцарский художник Фердинанд Ходлер — один из самобытнейших мастеров модерна. Его творчество, обладая всеми характерными признаками этого стиля, несёт и целый ряд неповторимых черт — огромную внутреннюю силу, эпический размах, стремление отразить в своих работах историко-патриотические темы.

- Выходец из бедной рабочей семьи (его отец был столяром), художник прожил большую часть жизни в нужде, постоянно борясь с необъективной критикой и непониманием (широкая известность на родине пришла к Ходлеру только в конце 90-х гг.). Далеко не сразу мастер обрёл и творческий почерк, что было нелегко любому живописцу из Швейцарии, страны, чьё искусство испытывало постоянное сильное влияние соседей — Франции, Германии и Италии.

Утро. 1975 г.

- Первые самостоятельные работы Ходлера датируются серединой 70-х гг. Тогда господствующим направлением в швейцарской живописи был бытовой реализм, пришедший из Германии. В этом русле проходило обучение молодого художника в Женевской школе изящных искусств

Бык. 1978 г.

- На первый взгляд ранние картины Ходлера следуют реалистической традиции. Они представляют собой, как правило, незатейливые сцены из жизни простых людей («Сапожник за работой», «В мастерской столяра», обе 1879 г.), однако манера письма художника далека от дотошного натурализма.

*Сапожник за работой.
1879 г.*

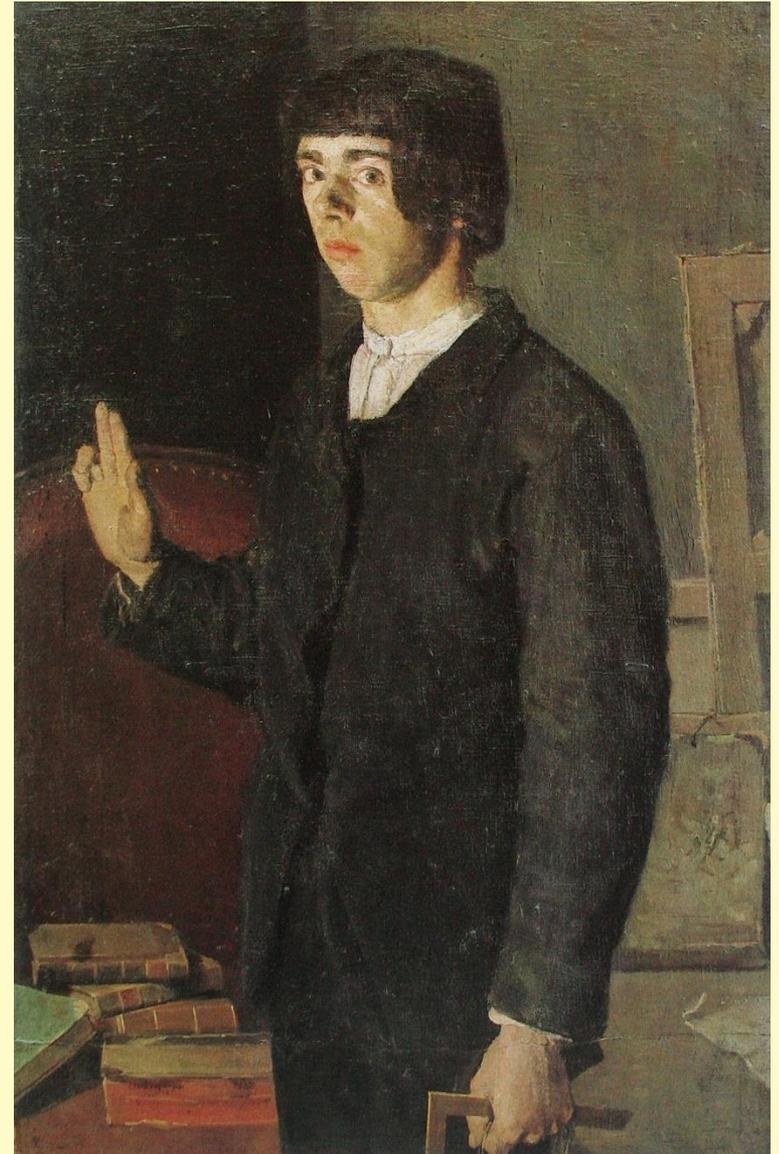
- ▣ Достаточно взглянуть на два портрета 1875 г. — «Школьник» («Портрет брата») и «Студент» («Автопортрет»), чтобы почувствовать желание мастера создать обобщённые образы, присущие любой эпохе и стране.

«Школьник» («Портрет брата»). 1875 г.

- Лица мальчика и молодого человека значительны и серьёзны, в них чувствуется большая сила характера. Эти работы обладают некоторым сходством с портретами мастеров немецкого Возрождения.

Портрет кисти Дюрера

«Студент» («автопортрет»). 1875 г.

- В 80-х гг. Ходлер создал так называемую теорию параллелизма, позднее ставшую одной из основных в стиле модерн. Согласно этой теории, контуры фигур в композиции должны сводиться к ритмическим повторениям немногих почти параллельных линий, что, по мнению художника, является главным источником выразительности. Повторения замедляют движение и тем самым помогают глубже погрузиться в созерцание.

«Утомленные жизнью» 1892

- В полном соответствии с теорией Ходлера написана его композиция «Эвритмия» (1895 г.). Название картины в переводе с греческого языка означает «соразмерность», «слаженность», «ритмичность».
- Абстрактная идея ритмической гармонии выражена через изображение процессии старцев в белых одеждах. Их окружает пейзаж, написанный нежными жёлтыми и бледно-зелёными красками. Лица старцев горестны, вся картина пронизана умиротворённостью и светом.

«Эвритмия» (1895 г.).

- В последние два десятилетия жизни Ходлеру наконец удалось создать образы, особенно близкие его творческому темпераменту. Прежде всего к ним относится композиция «Женщина в порыве» (1911г.)

«Женщина в порыве» (1911г.)

- Крупная и сильная фигура молодой женщины напоминает работы итальянского мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти; насыщенные красные и синие тона одежд, жёлтый цвет фона завораживают взгляд. Живописец стремился показать созидательную энергию жизни, творческое озарение. «Женщина в порыве» (1911г.) — этюд к большой картине «Эмоции».

«Эмоции». 1912 г.

- Ходлер упоминал не раз, что нет лучшего символа для изображения человека, чем дерево – и поэтому все его древесные пейзажи нужно воспринимать как аллегорию человеческой силы, упрямства, стремления к свету.

«Вишневое дерево» 1906 г.

- В «Дровосеке» человеческая фигура – сама и человек, и дерево, которое ему предстоит победить. Человек, крепко вросший в землю ногами. Человек, которого природа кормит. Человек, который сам часть природы. Живая сила против живой силы.

Дровосек. 1910

- Фрески Ходлера в полной мере отразили масштаб его дарования. Наиболее ранняя — «Отступление при Мариньяно» (1896—1900 гг.) — написана на исторический сюжет. Ее отличают яркость цвета и неподвижность поз, чеканный рисунок и мужественное благородство настроения).

«Отступление при
Мариньяно»
(1896—1900 гг.)

Эскиз к «Отступление при Мариньяно»
(1896—1900 гг.)

- **Битва при Мариньяно** — ключевое сражение за обладание герцогством Миланским. Произошло у города Мариньяно к юго-востоку от Милана) между армией французского короля Франциска I, которая включала в себя отряды венецианцев и немецких наёмников, и швейцарскими наёмниками миланского герцога Массимилиано Сфорца
- *В сражении близ итальянского города Мариньяно 13—14 сентября 1515 г. армия французского короля одержала победу над швейцарскими наёмниками герцога Миланского.

- Ещё более строго выполнена фреска «Выступление йенских студентов в 1813 году» (1908 г.). Действующие лица расположены в два яруса. Это позволило художнику соединить персонажей в композиционное целое по принципу параллелизма.

«Выступление йенских студентов в 1813 году» (1908 г.).

Эскиз к «Выступление йенских студентов в 1813 году» (1908 г.).

- Своеобразной иллюстрацией теории параллелизма стала фреска «Единодушие» («Клятва жителей Ганновера на верность Реформации», 1913 г.). Страстная суровость и огромный энергетический заряд делают все монументальные композиции мастера необычайно притягательными.
- * Реформация (от лат. *reformatio* — «преобразование») — общественное движение XVI столетия в Западной и Центральной Европе, боровшееся с Католической Церковью.

«Единодушие» («Клятва жителей Ганновера на верность Реформации», 1913 г.).

- ▣ Лес рук, вскинутых в клятвенном жесте, как выражение духовного единения людей — приём достаточно традиционный (его использовал французский художник Жак Луи Давид в работе «Клятва в Зале для игры в мяч»).

Жак Луи Давид «Клятва в Зале для игры в мяч».

- Мастер видел в живописи прежде всего средство выражения сильных чувств и мощной жизненной энергии. Его творчество сочетает духовный порыв , аскетическую строгость и огромную волю к радости.

Взгляд в бесконечность 1916 г.

- Именно в этом соединении противоположных начал заключено обаяние стиля Фердинанда Ходлера.

Избранный 1893-94 г.г.

▣ Домашнее задание

-Написать конспект

-Цветная зарисовка многофигурный композиции Ходлера любым материалом размером не менее половины тетрадного листа.

Фотографию выполненного задания
отправить в ватс ап в личные сообщения до
воскресенья