

MALARSTWO ŚWIATOWE

WORLD PAINTING

BOSZ
art

Winslow Homer

Wydawnictwo BoSz
BoSz Szymanik i wspólnicy spółka jawna
38-722 Olszanica 311
Biuro/Office: ul. Przemysłowa 14, 38-600 Lesko
tel. +48 13 469 90 00
fax +48 13 469 61 88
biuro@bosz.com.pl
www.bosz.com.pl

MALARSTWO ŚWIATOWE

WORLD PAINTING

Winslow Homer

Amerykanin **Winslow Homer** (1836–1910) był zarówno malarzem, jak i rysownikiem i grafikiem. Urodził się w Bostonie, a dorastał w Cambridge, którego sielski krajobraz wpłynął na kształtowanie plastycznej wrażliwości przyszłego malarza. Talent rysowniczy Homera ujawnił się wcześniej, a w jego systematycznym kształceniu i rozwoju wspierała chłopca najbliższa rodzina. Ukończywszy szkołę średnią, Homer rozpoczął praktyki w pracowni Johna Bufforda w Bostonie, gdzie stopniowo nabrał biegłości rysunkowej, najpierw kopiując mistrzów, z czasem pozwalając sobie na tworzenie własnych kompozycji. W krótkim czasie po ukończeniu praktyki litograficznej wrodzony talent i ciężka praca pozwoliły artyście samodzielnie zarabiać – tworzył ilustracje (głównie rysunki) dla czasopism, m.in. do „Harper’s Weekly”. Pierwszym istotnym zleceniem, jakie otrzymał młody Winslow, była rysunkowa ilustracja inauguracji prezydentury Abrahama Lincolna w Waszyngtonie.

Ku malarstwu olejnemu artysta zwrócił się stosunkowo późno – dopiero w 1861 roku, najpierw pobierając lekcje u Frederica Rondela, a później uczęszczając na kilka kursów w National Academy of Design. Ciągłe jednak jego głównym zajęciem i powołaniem był rysunek i ilustracja reportażowa. Na zlecenie Fletchera Harpera powstała seria rysunków przedstawiających wydarzenia wojny secesyjnej w latach 1861–1865. Homera, w odróżnieniu od pozostałych rysowników korespondentów, bardziej niż ilustracje bitew i potyczek interesowało codzienne życie żołnierzy. Do doświadczeń z tego czasu odnoszą się płótna *Weteran na nowym polu* (1865) i *Jeńcy z frontu* (1866) czy obraz *Fajka Brierwooda* (1864), przedstawiający żołnierzy Nowojorskiego Pułku Piechoty w charakterystycznych czerwonych mundurach. Te i podobne

dzieła wystawiane były jeszcze w latach 60. w Nowym Jorku i cieszyły się dużą popularnością wśród nabywców.

Pomimo że malarzowi przyszło żyć i pracować w największej metropolii Stanów Zjednoczonych, mieście fascynującym artystów i intelektualistów, sam Nowy Jork rzadko bywał przedmiotem jego zainteresowania. Od industrialnych przedstawień uciekał w stronę sielskich krajobrazów, scen rodzajowych, obrazów marynistycznych, co ukazuje dzieło *Artysta szkicujący w Białych Górach* (1868) czy *Szlak konny*, *Białe Góry* (1868). W poszukiwaniu inspiracji i modeli czas spędzał w nadmorskich kurortach w Massachusetts i New Jersey oraz w Adirondacks na peryferiach stanu Nowy Jork. Kilka prac namalowanych zostało w paśmie Białych Gór w Nowej Anglii.

Podróż do Francji w roku 1866 znacząco nie wpłynęła na zmianę stylu Winslawa Homera, mimo że przez Europę przechodziła akurat fala malarstwa naturalistycznego i zachwytu nad kulturą Japonii. Znawcy zauważają jedynie nieznaczne rozjaśnienie palety, obserwacje te można jednakże powiązać ze zwrotem artysty ku technice akwareli, która sama z siebie wymusza stosowanie jaśniejszych barw. *Pomyślny wiatr* (1873–1876) jest właśnie zwiastunem tej nowej manieri. Od końca lat 70. XIX wieku zauważalna jest w twórczości Homera większa dbałość o oddanie złożoności zjawisk atmosferycznych i optycznych – różnej przejrzystości powietrza w zależności od zmieniającej się wilgotności czy natężenia oraz załamывania się światła w falach i zmarszczeniach powierzchni wody. W tym czasie powstało najwięcej akwrel malowanych w naturze.

Zamiłowanie do akwareli nie oznaczało zarzucenia malarstwa w technice olejnej. Z biegiem czasu format obrazów się zwiększał, a sztafaż malowany był

z większym naturalizmem. Często motywem pozostawała postać kobieca – nieco wycofana, zamknięta w sobie, pochłonięta własnymi myślami przy wykonywaniu prostych czynności, jak w dziele *Lato* (1874). Drugim ulubionym motywem artysty były dzieci przedstawiane podczas zabaw we własnym gronie, czasem w pojedynkę – na huśtawce, na łące, nad rzeką czy na pastwisku, czego przykładem są *Chłopcy na pastwisku* (1874). To intymne zapisy istot oderwanych od codzienności i w pewien sposób wyizolowanych, samotnych, pozostających w świecie własnych refleksji i zadumy. Tematyka ta nasiliła się szczególnie podczas drugiej zagranicznej podróży Homera, tym razem do Anglii. Pobyt w Cullercoats nad Morzem Północnym dostarczył artyście nowych bodźców i nowych tematów. W pracach Homera pojawiają się sceny z życia miejscowych rybaków – czyszczenie sieci, kobiety wpatrujące się w linie horyzontu w oczekiwaniu na powracających z połowu mężczyzn – *Półw śledzi* z 1885 czy *Dwie postaci nad morzem* z 1882 ilustrują znakomicie ówczesne zainteresowania twórcze malarza.

Po powrocie z Anglii Homer przeprowadził się do Prouts Neck niedaleko Portland, gdzie, z wyjątkiem krótkich wakacyjnych wyjazdów, mieszkał już do śmierci. Tutaj powstały najlepsze prace artysty inspirowane potęgą natury, którą lubił zestawiać z kruchością życia. W obrazach z tego czasu często pojawia się wątek konfrontacji ludzi i zwierząt z siłami przyrody – zmagania z oceanem, jak w *Cofającej się fali* (1886), *Ostrzeżeniu o mgłę* (1885) i *Prądzie Zatokowym* (1899), czy nieuchronność śmierci, jak w *Polującym lisie* (1893).

W latach 80. XIX wieku powstało najśłynniejsze z dzieł Homera – *Linia życia* (1884), przedstawiające dramatyczne

wysiłki podczas ratowania ofiar katastrofy statku, który rozbił się u brzegu. Skrócenie perspektywy i wyostrenie kadru ograniczonego prawie wyłącznie do ratownika i zemdłonej postaci wśród szalejących fal oddało pełną napięcia atmosferę wydarzenia. Obraz został natychmiast okrzyknięty przez publiczność i krytyków najważniejszym dziełem Ameryki końca wieku, natomiast cały dorobek artystyczny zmarłego w 1910 roku Winslawa Homera odbił się szerokim echem w malarstwie amerykańskim, wyraźnie na nie oddziałując.

Agnieszka Widacka-Bisaga – historyk sztuki, doktor nauk humanistycznych. Od 2006 roku pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, od 2017 roku pracownik Muzeum Książąt Czartoryskich.

Studio

The Studio

1867

olej na płótnie / oil on canvas

46 × 38 cm

Gra w kroskieta

Game of Croquet

1866

olej na płótnie / oil on canvas

60 × 88 cm

Róg obiadowy (Dmuchanie w róg nad morzem)
The Dinner Horn (Blowing the Horn at Seaside)
1870
olej na płótnie / oil on canvas
49 × 35 cm

Miejsce schadzki
The Trysting Place
1875
akwarela i gwasz na papierze /
watercolour and gouache on paper
31 × 21 cm

Nadchodzi tata!

Dad's Coming!

1873

olej na desce / oil on board

23 × 35 cm

East Hampton Beach, Long Island

East Hampton Beach, Long Island

1874

olej na płótnie / oil on canvas

26 × 55 cm

Kosz małży

A Basket of Clams

1873

akwarela na papierze / watercolour on paper

29 × 25 cm

Kwiaty brzoskwini

Peach Blossoms

1878

olej na płótnie / oil on canvas

34 x 49 cm

Dziewczyna i stokrotki

Girl and Daisies

1878

akwarela na papierze / watercolour
on paper

15,2 × 17,5 cm

Wewnątrz baru

Inside the Bar

1883

akwarela i ołówek na papierze /

watercolour and pencil on paper

41 × 74 cm

Ostrzeżenie o mgle

The Fog Warning

1885

olej na płótnie / oil on canvas

77 × 123 cm

Połów śledzi

The Herring Net

1885

olej na płótnie / oil on canvas

77 × 123 cm

Winslow Homer, American painter, illustrator, and draughtsman, is known primarily for his realistic images which often portray scenes of rural life, seascapes, and people in their daily lives. His works, exceptional for their mastery in the depiction of light, colour, and atmosphere, come across as remarkably genuine and emotionally rich.

In Winslow Homer's art, there are noticeable influences of romanticism and realism – it is precisely this realistic approach to the topic and ability to portray impressions that make his work an evergreen source of inspiration for many artists and art lovers around the world.

Winslow Homer, amerykański malarz, grafik i rysownik, znany jest głównie ze swoich realistycznych dzieł, które często przedstawiają sceny z życia na wsi, morskie pejzaże oraz ludzi w ich codziennych sytuacjach. Jego prace, wyjątkowe ze względu na mistrzostwo w oddawaniu światła, kolorów i atmosfery, są niezwykle prawdziwe i emocjonalnie bogate.

W twórczości Winslawa Homera można dostrzec wpływy romantyzmu i realizmu – to właśnie realistyczne podejście do tematów oraz umiejętność przedstawiania wrażeń sprawiają, że jego dzieła wciąż pozostają inspiracją dla wielu artystów i miłośników sztuki na całym świecie.