

Turner and Constable: who was the greater artist?

- 1 [JACKY KLEIN:] Theirs was one of the great artistic rivalries, up there with Michelangelo versus Leonardo, Manet versus Monet, Picasso versus Matisse.
- 2 And always the question hung in the air: who was the better artist?
- 3 Constable and Turner were the two great titans of the Victorian age and spent their working lives in savage competition.
- 4 The contemporary critic John Ruskin voted Turner as the artist who could most stirringly and truthfully measure the moods of nature.
- 5 But is that fair?
- 6 Now two fantastic exhibitions give us the chance to think again.
- 7 Born just a year apart, Turner and Constable both turned their backs on traditional portraits, historical and religious scenes in favour of landscapes.
- 8 They wanted to show nature in the face of the encroaching Industrial Revolution to capture and celebrate it before it changed forever.
- 9 *Late Turner: Painting Set Free*, here at Tate Britain, celebrates the last fifteen years of the artist's life, when he was at the very height of his creative powers.
- 10 And it's immediately apparent, as you look around at these magnificent paintings, that Turner was the thrill seeker of his day.
- 11 In the popular imagination Turner is considered more radical than his rival, positively addicted to high drama, painting storms, shipwrecks, fires, trains hurtling through the countryside.
- 12 He wants to reflect the great changes of his time: social, political and industrial.
- 13 So he focused on energy and movement in his pictures, and the dramatic collisions between nature and technology.
- 14 In comparison, Constable's down-to-earth depictions of the East Anglian countryside where he grew up can seem conservative.
- 15 But the V&A's exhibition, *Constable: The Making of a Master*, invites us to take a closer look.

Turner y Constable: ¿quién era mejor artista?

- 1 [JACKY KLEIN:] La suya fue una de las grandes rivalidades artísticas, junto con la de Miguel Ángel frente a Leonardo, Manet frente a Monet, Picasso frente a Matisse.
- 2 Y siempre ha flotado en el aire la pregunta: ¿quién era mejor artista?
- 3 Constable y Turner fueron los dos grandes titanes de la era victoriana y se pasaron sus vidas activas en feroz competencia.
- 4 El crítico contemporáneo John Ruskin votó por Turner como el artista que podía medir de modo más conmovedor y sincero las emociones de la naturaleza.
- 5 ¿Pero es eso justo?
- 6 Ahora dos fantásticas exposiciones nos dan la oportunidad de pensarlo mejor.
- 7 Nacidos con un año de diferencia, tanto Turner como Constable dieron la espalda a los tradicionales retratos, escenas históricas y religiosas a favor de los paisajes.
- 8 Querían mostrar la naturaleza ante el avance de la revolución industrial para captarla y celebrarla antes de que cambiase para siempre.
- 9 *El último Turner: la pintura liberada*, aquí en la Tate Britain, celebra los últimos 15 años de la vida del artista, cuando estaba en la auténtica cima de sus poderes creativos.
- 10 Y es evidente en seguida, al echar un vistazo a estos magníficos cuadros, que, de su época, era a Turner al que le gustaban las emociones fuertes.
- 11 En la imaginación popular a Turner se le considera más radical que a su rival, verdaderamente adicto a lo dramático, pintando tormentas, naufragios, incendios, trenes que atraviesan el campo a toda velocidad.
- 12 Quiere reflejar los grandes cambios de su tiempo: sociales, políticos e industriales.
- 13 Así que se centró en la energía y el movimiento en sus cuadros, y las espectaculares colisiones entre naturaleza y tecnología.
- 14 En comparación, las descripciones realistas que Constable hace del paisaje de Anglia Oriental donde se crió pueden parecer conservadoras.
- 15 Pero la exposición del V&A [Museo de Victoria y Alberto], *Constable: cómo se hizo un maestro*, nos invita a echar un vistazo más de cerca.

- 16 In his search for truth and honest reflection of the world as he found and experienced it, Constable focused on the facts and details of rural life.
- 17 Here, for instance, we see him honing in on the differences between two types of local plough.
- 18 And you can just feel him relishing the meticulous attention to detail.
- 19 This was the landscape of the everyday.
- 20 As he so evocatively said, "Willows, old rotten planks, slimy posts, and brickwork, I love such things".
- 21 Turner, on the other hand, wanted to capture, above all, atmosphere and feeling.
- 22 And his works tend toward the expressionistic, even abstract.
- 23 He used colour and light to set the emotional tone of his pictures, his first biographer describing how his pyrotechnic use of colour rises sometimes almost to insanity.
- 24 [MARK EVANS:] They both painted landscape.
- 25 They both had ambitions that landscape would be a great and fundamental art form, comparable, say, with Italian Renaissance mythologies.
- 26 But how they went about it was about as different as it could be.
- 27 [SAM SMILES:] Turner has a greater range in technical terms, I would argue, because Turner is strong on both wings, oil and watercolour.
- 28 Turner has the advantage.
- 29 But there's no doubt that Constable is a formidable painter and does things in terms of paint handling that Turner very rarely tries.
- 30 [JACKY KLEIN:] The very first painting Turner exhibited was at the sea.
- 31 And if you're looking for the essence of his brilliance as an artist, you can find it most clearly in his seascapes.
- 32 For Turner, the sea could be a site for classical dramas, the appearance of strange sea monsters, or as the watery backdrop for some solitary ship.
- 33 He captures perfectly the varying moods of the ocean.
- 34 And he brings us with him into these pictures.
- 35 We are not one removed from the sea's mystery, its power.
- 36 We're there, in the very midst of it.
- 37 And you think, surely Constable can't match up to this.

- 16 En su búsqueda de la verdad y del reflejo sincero del mundo como lo encontraba y experimentaba, Constable se centraba en los hechos y detalles de la vida rural.
- 17 Aquí, por ejemplo, lo vemos fijándose en las diferencias entre dos tipos de arado local.
- 18 Y se nota cómo disfruta de la atención meticulosa al detalle.
- 19 Este era el paisaje de lo cotidiano.
- 20 Como él dijo de modo tan evocador: «Sauces, tablas viejas podridas, postes enfangados y enladrillado, me encantan esas cosas».
- 21 Turner, por el contrario, quería captar, sobre todo, atmósfera y sentimiento.
- 22 Y sus obras tienden hacia lo impresionista, incluso abstracto.
- 23 Usaba el color y la luz para establecer el tono emocional de sus cuadros, con su primer biógrafo describiendo cómo su uso pirotécnico del color se eleva en ocasiones casi hasta la locura.
- 24 [MARK EVANS:] Ambos pintaban paisajes.
- 25 Ambos tenían aspiraciones de que el paisaje sería una forma artística grande y fundamental, comparable, digamos, con las mitologías del Renacimiento italiano.
- 26 Pero cómo lo enfocaron fue de la forma más diferente posible.
- 27 [SAM SMILES:] Turner tiene una gama mayor en términos técnicos, yo diría, porque Turner es fuerte en ambas alas, óleo y acuarela.
- 28 Turner tiene ventaja.
- 29 Pero no hay duda de que Constable es un pintor formidable y hace cosas en términos del manejo de la pintura que Turner muy raramente intenta.
- 30 [JACKY KLEIN:] El primer cuadro que Turner expuso fue en el mar.
- 31 Y si se busca la esencia de su brillantez como artista, puede encontrarse con más claridad en sus marinas.
- 32 Para Turner, el mar podía ser escenario de dramas clásicos, la aparición de extraños monstruos marinos, o el acuoso telón de fondo de algún barco solitario.
- 33 Capta perfectamente las emociones del océano.
- 34 Y nos mete consigo en estos cuadros.
- 35 No somos alguien apartado del misterio del mar, de su poder.
- 36 Estamos ahí, en medio de él.
- 37 Y ustedes pensarán que seguro que Constable no puede igualar esto.

- 38 But here we are, in front of an exquisite sketch of a quite different natural phenomenon.
- 39 Simple, but in its own way just as powerful.
- 40 Constable made these sketches during summers he spent in Hampstead, in North London.
- 41 Here, from the relatively smoke-free hilltop, he could observe and jot down clouds and atmospheric effects.
- 42 And, in doing so, he created some of the greatest pictures ever made of the sky.
- 43 For me, this show puts paid to the idea that Constable's was a parochial vision.
- 44 We see how widely he read and, just like his rival, looked outwards, drawing inspiration from the work of other great artists.
- 45 Theirs were two great visions of nature, Turner tending toward the dramatic, imaginative, experimental; Constable, quieter, more homely, more concerned with the truth than bravura.
- 46 Choosing between them is, in the end, a bit like comparing oranges and apples: it's very much a matter of personal taste.
- 47 I thought I'd be firmly on the side of Turner.
- 48 But, in fact, in the end I think it's Constable's vivid little oil sketches that I can't live without.
- 49 Now you've got the chance to decide for yourself.
- 50 *Constable: The Making of a Master* runs at the V&A until the eleventh of January 2015, and *Late Turner: Painting Set Free* is at Tate Britain until the twenty-fifth of January.

- 38 Pero aquí estamos, frente a un esbozo exquisito de un fenómeno natural completamente diferente.
- 39 Simple, pero a su modo igual de poderoso.
- 40 Constable hizo estos esbozos durante veranos que pasó en Hampstead, al norte de Londres.
- 41 Aquí, desde la cumbre relativamente despejada de humo, podía observar y anotar nubes y efectos atmosféricos.
- 42 Y, al hacerlo, creó algunas de las mejores imágenes jamás realizadas del cielo.
- 43 Para mí, esto acaba con la idea de que la de Constable era una visión provinciana.
- 44 Vemos lo mucho que leía e, igual que su rival, miraba hacia fuera, inspirándose en la obra de otros grandes artistas.
- 45 Las suyas eran dos grandes visiones de la naturaleza, Turner tendiendo hacia lo dramático, imaginativo, experimental; Constable, más tranquilo, más hogareño, más preocupado por la verdad que por los alardes.
- 46 Escoger entre ellos es, al final, un poco como comparar naranjas y manzanas: en buena medida es cuestión de gusto personal.
- 47 Pensé que estaría con firmeza del lado de Turner.
- 48 Pero, en realidad, al final creo que son los vívidos esbozos de Constable de los que no puedo prescindir.
- 49 Ahora ustedes tienen la oportunidad de decidir por sí mismos.
- 50 *Constable: cómo se hizo un maestro* está en cartel en el V&A hasta el 11 de enero del 2015, y *El último Turner: la pintura liberada* está en la Tate Britain hasta el 25 de enero.