

Испанская живопись XVII века

Диего Веласкес

Биография

- **Диéго Родр́игес де С́ильва и Велáскес** (исп. *Diego Rodríguez de Silva y Velázquez*, 6 июня 1599, Севилья — 6 августа 1660, Мадрид) — испанский художник, один из величайших представителей испанского золотого века.

- Веласкес родился 6 июня 1599 года в Севилье, Испания. Учился живописи в родном городе у Франсиско Эрреры Старшего и у *Франсиско Пачеко*, на дочери которого, Хуане Миранде, он женился в 1618 году.

- Впав в уныние, Веласкес вернулся в Севилью. Но не успел он пробыть дома и двух месяцев (1623), как его догнало письмо от севильянца, служившего королевским капелланом. Он писал ему, что придворный живописец Родриго де Вильяндрандо умер, и место стало вакантно. Веласкес стремительно отправился ко двору, остановился в доме своего друга капеллана и написал его портрет. Другой севильянец, камердинер кардинала-инфанта Фердинанда (королевского брата), отнёс его во дворец и показал хозяину.

- **Назначение придворным живописцем**
- Молодой художник приобрёл в Севилье уже достаточно хорошую репутацию. Его учитель Пачеко, а также друзья и земляки старались помочь его карьере. В 1622 году он был в первый раз отправлен в Мадрид. Но, несмотря на то, что земляки, державшиеся в столице вместе, пытались ему помочь, предстать перед королевскими очами ему не удалось.

- Кардинал-инфант пришёл в восторг и сразу заказал Веласкесу свой портрет. К тому времени изображение каноника уже увидел и сам король Филипп IV. Ему понравилось настолько, что он приказал брату — кардиналу-инфанту, уступить очередь позирования. Так Веласкес наконец получил возможность показать себя.

- Картина произвела фурор («Портрет Филиппа IV с прошением», 1623, не сохранилась). Веласкесу выплатили гонорар, затем назначили ренту, а также приняли на должность придворного художника. Филипп IV повторил ему обещание Александра Македонского, адресованного Апеллесу: «Никто, кроме тебя, писать меня больше не будет».

Путешествие в Италию

- В июле 1629 года художник в сопровождении генерала Спинолы, только что назначенного командующим испанскими войсками в Италии, покинул Мадрид.

- Путешествие по Италии нельзя было назвать приятным: должность королевского камергера, статус протеже графа Оливареса и, плюс к тому, что его спутником был генерал — всё это вызывало раздражение у подозрительных итальянцев, считавших Веласкеса чуть ли не испанским шпионом. Недоброжелательность местной аристократии, возможно, слегка и задевала художника — но не более того, поскольку главную цель своего путешествия он заранее определил как «совершенствование профессионального мастерства».

Портрет графа-
герцога
Оливареса

- Знакомство с творениями великих итальянских художников оказало влияние на стиль живописца — он сделался более свободным и блестящим, колорит менее тёмным в тенях и передающим натуру в ярком освещении.
- В конце августа 1629 года Веласкес прибыл в Геную. Оттуда он направился в Милан, а затем — в Венецию. Именно в Венеции художник столкнулся с наиболее яростным неприятием итальянцами испанцев как таковых, и в октябре 1629 года спешно покинул город и устремился в Рим, где, в случае чего, можно было рассчитывать на заступничество Папы. В Вечном Городе художник пробыл до конца следующего года.

Возвращение в Мадрид (зрелый период)

- В 1634 году знаменитый художник получил почётное звание королевского гардеробмейстера, в 1643 году — камердинера, в *1642—1644* г. он сопровождал короля в его походе на Арагон.

Второе путешествие в Италию

- В конце 1648 года Веласкес совершил второе путешествие в Италию — наиболее удачным произведением, написанным в этой поездке, стал портрет папы *Иннокентия X*. В Италии художника ждал шумный успех, он был избран членом Римской академии.

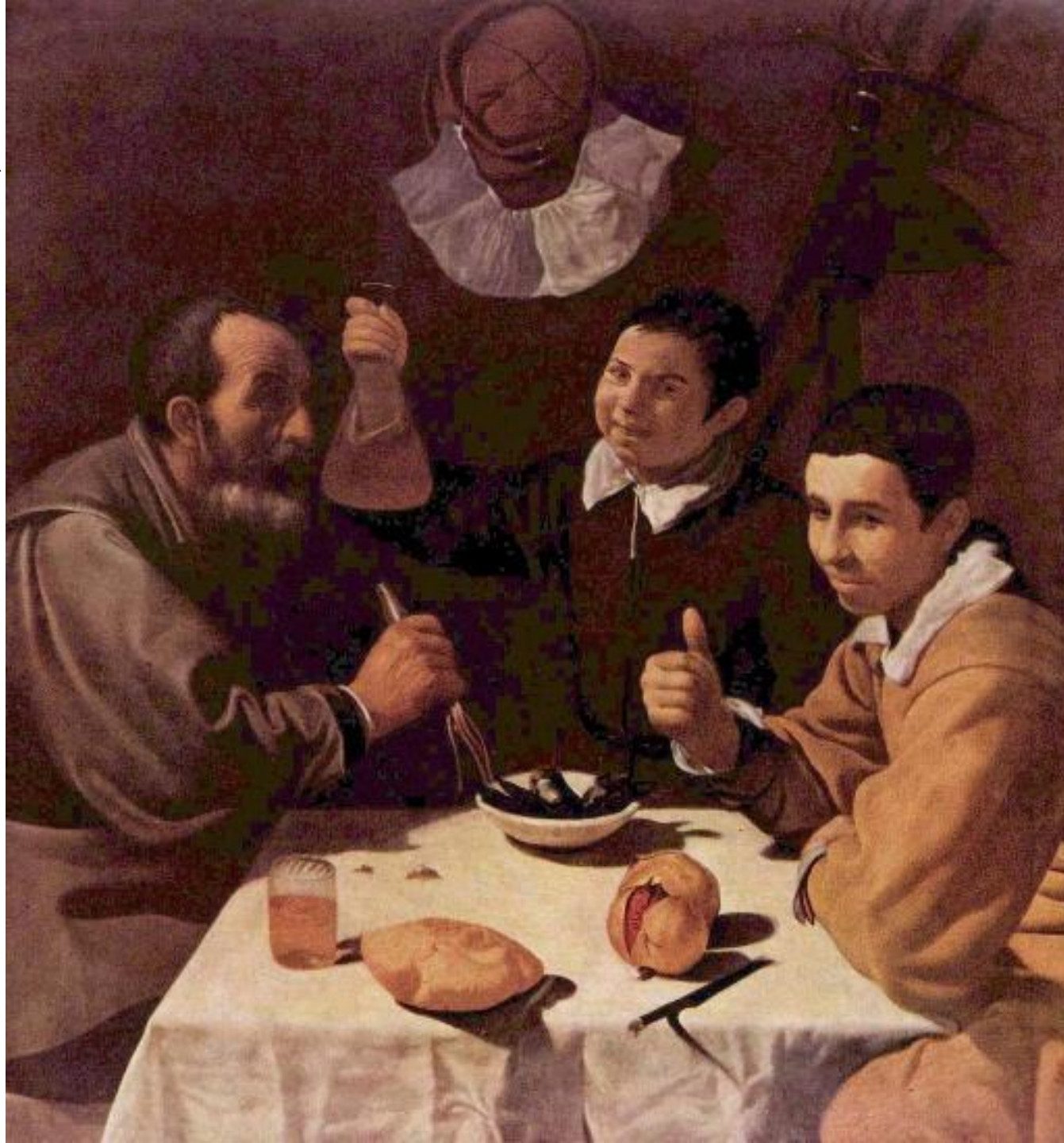
Возвращение в Мадрид (поздний период)

- В 1651 году Веласкес вернулся в Мадрид. Этим событием искусствоведы датируют начало позднего периода его творчества.

Севильский период

- Ранние полотна севильского периода в основном были созданы в жанре бодегонов (исп. *bodegon* — трактир). В основном это были натюрморты, кухонные сцены, трактирные зарисовки. («Завтрак», около 1617—1618; «Старая кухарка», около 1620; «Завтрак двух юношей», «Водонос», около 1621). В похожем стиле написаны и несколько религиозных картин этого же периода — «Поклонение пастырей», «Поклонение волхвов» (1619); «Христос в доме Марфы и Марии» (около 1620).

Завтрак

Христос в доме Марии и Марфы

- Прежде всего в них ощущается внимательное изучение молодым Веласкесом караваджистского искусства, многие образцы из которого были доступны в Севилье. А также долгое пребывание в мастерской Пачеко: работа с натуры, тщательность рисунка, точность сходства с моделью.

Придворный живописец

- В мадридский период мастерство художника совершенствуется. Он обращается к редким для испанской живописи античным сюжетам («Триумф Вакха, или Пьяницы», 1628—1629, «Кузница Вулкана», 1630), а также историческим — «Сдача Бреды» (1634).

Сдача Бреды

- Портреты, созданные Веласкесом в 1630—1640 годах, принесли ему заслуженную славу мастера этого жанра. Хотя в портретах Веласкеса обычно отсутствуют жесты и движение, они необычайно реалистичны и естественны. Фон подобран так, чтобы максимально оттенять фигуру, цветовая гамма строгая, но оживляется тщательно подобранными сочетаниями цветов. Веласкесу удавалось в портрете передать характер человека, показать противоречивость черт его характера.

- Наиболее известны портреты дона Хуана Матеоса (1632), генерала Оливареса (1633), конный портрет короля Филиппа III (1635), папы *Иннокентия X* (1648), а также серия портретов карликов и шутов (*Los truhanes*).

Портрет
графа-
герцога
Гаспара де
Гусмана
Оливареса
, 1634

Портрет
папы
Иннокентия
X

- Портретам позднего периода творчества Веласкеса в большой степени свойственен артистизм и психологическая завершённость (инфанта Мария Тереза, 1651; Филипп IV, 1655—1656; инфанта Маргарита Австрийская, около 1660).

Инфанта
Маргарита
Австрийская

- Родившийся в Севилье в семье обедневшего португальского идадьго и испанки, Диего Родригес да Сильва Веласкес учился рисовать у своего будущего тестя Франсиско Пачеко. Был замечен могущественным графом Оливаресом, представившим его юному Филиппу IV, с которым художник быстро нашел общий язык и чья благосклонность ни разу не изменяла ему в течение всей последующей жизни.

- Опала всесильного министра в 1643 никак не отразилась на его карьере. Испанский король слыл любителем живописи и меценатом, многократно позировал Веласкесу и заказывал портреты своего семейства. Благодаря монаршему покровительству, дон Диего не знал недостатка в клиентах. Но помимо выдающейся деятельности на поприще прекрасного, он сделал неплохую придворную карьеру, став кавалером Ордена Сантьяго, а позже - Ордена Калатравы, а также получив ключ камергера.

- Веласкес дважды, в 1630-31 и 1649-51 гг., ездил в Италию, выполняя поручение Филиппа - закупал полотна местных мастеров для королевской коллекции - и параллельно рисуя итальянскую знать, членов курии и самого Папу Иннокентия X, который о своем портрете отозвался следующим образом: "Слишком правдиво". Изображая аристократов, принцев, королей, духовенство, Веласкес оставался так же (или почти так же :-)) правдив и реалистичен, как при написании жанровых сценок с участием простого люда. И эта черта, пожалуй, одна из наиболее привлекательных в творчестве испанца: даже высшие лица государства сохраняют под его кистью свои маленькие и большие достоинства и недостатки, оставаясь людьми, живыми и противоречивыми

- Для подтверждения предлагаю сравнить два портрета Филиппа IV, написанных Рубенсом (1) и его испанским коллегой (2). На первом предстает молодой человек, которого я бы охарактеризовала как "лев отдыхает", т.е. некоторая вальяжность позы и благодушное выражение лица проистекают из сознания собственной силы. На другой работе молодой король предстает несколько рассеянным, без сомнения, незлым юношей, стесненным рамками сурового испанского этикета и собственной нерешительностью.

Рубенс. Портрет Филиппа IV

Веласкес.
Портрет
Филиппа
IV

- Несколько портретов членов королевской фамилии: королева Изабелла де Бурбон, супруга Филиппа IV; их сын, инфант Бальтасар Карлос; младшие братья короля, дон Карлос и кардинал-инфант Фердинанд, прославившийся на полях Тридцатилетней войны; сестра Мария, несостоявшаяся невеста Карла I Английского и будущая жена императора Фердинанда III; инфанта Маргарита; собственно, сам Филипп

Жена Филиппа IV королева Изабелла де Бурбонн

**Сын
Филиппа IV
инфант
Бальтасар
Карлос**

Младшие братья короля дон Карлос и кардинал-инфант Фердинант

Инфанта Маргарита

**Король
Испании
Филипп IV**

- Как любой художник тех времен, дон Диего часто прибегал к религиозным и мифологическим сюжетам: "Коронование Марии", "Братья Иосифа приносят отцу его плащаницу", "Марс" (которого, как утверждает Артуро Перес-Реверте, Веласкес рисовал с капитана Алатристе :-)), "Венера перед зеркалом" (предположительно, на этой смелой для испанского живописца картине он изобразил свою итальянскую возлюбленную, художницу, подарившую ему дочь), "Пьяницы, или Праздник Вакха", "Кузница Вулкана".

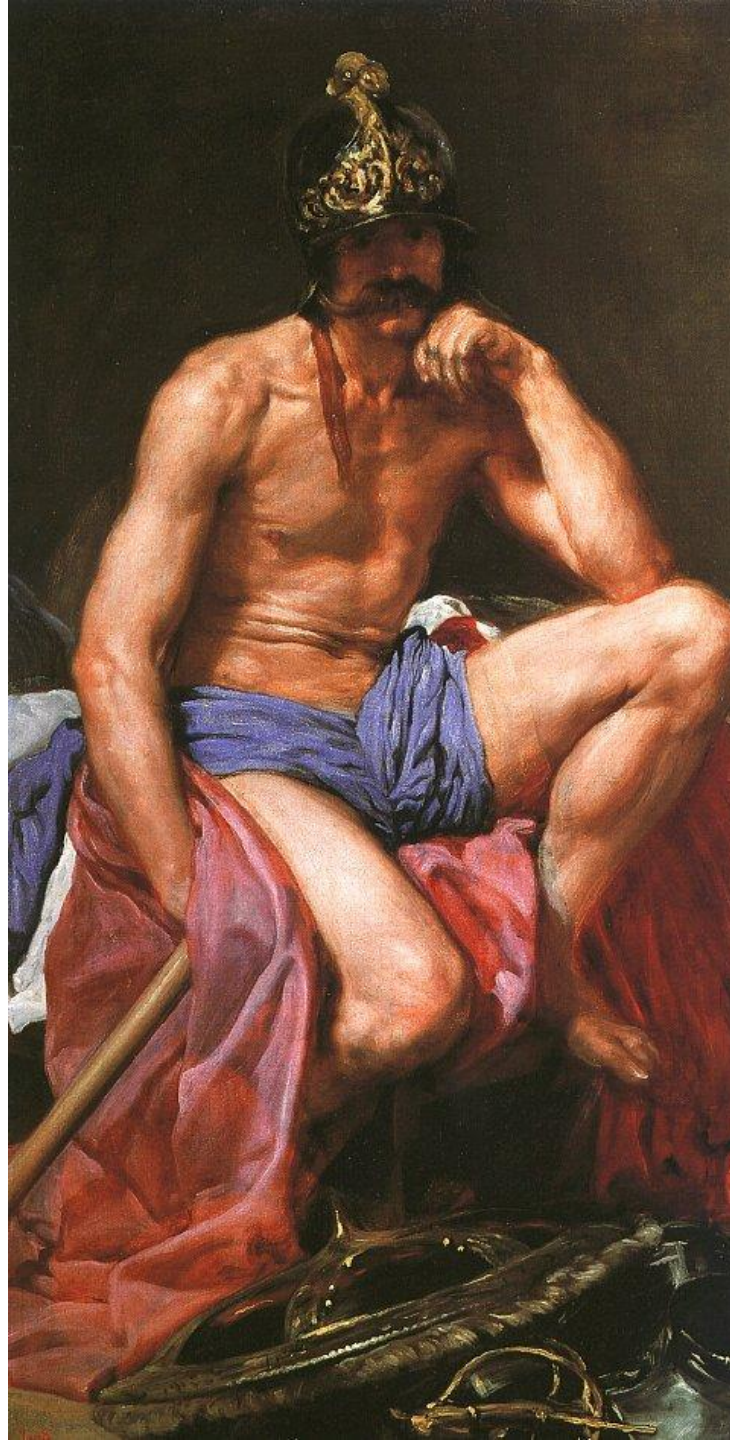
Коронование Марии

Братья Иосифа приносят отцу его плащаницу

Марс

Венера перед зеркалом

«Пьяницы» или «Праздник Вакха»

Кузница Вулкана

- Несмотря на высокий круг заказчиков, Веласкес не чурался рисовать и более простую публику: "Разносчик воды в Севилье", "Швея", "Пряхи", "Портрет девочки", "Портрет молодой женщины", "Портрет молодого человека", "Портрет Хуана Парехи" (этот мулат был рабом и учеником художника).

**Разносчик
воды в
Севилье**

Швея

«Пряхи» или «Миф об Арахне»

Портрет девочки

Портрет молодой женщины

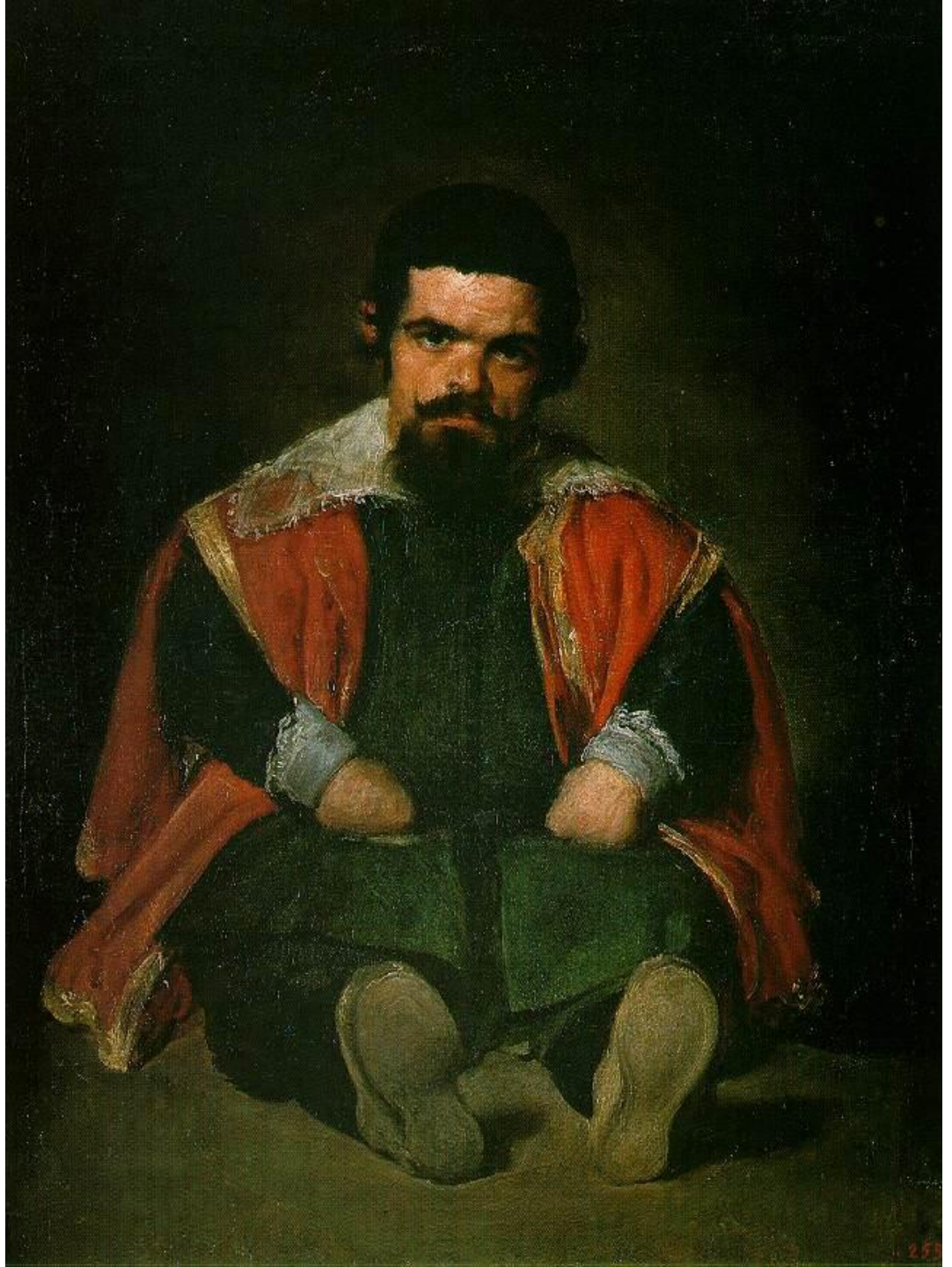
Портрет молодого человека

Портрет
Хуана
Парехи

Придворный карлик

Менины 1656 г.

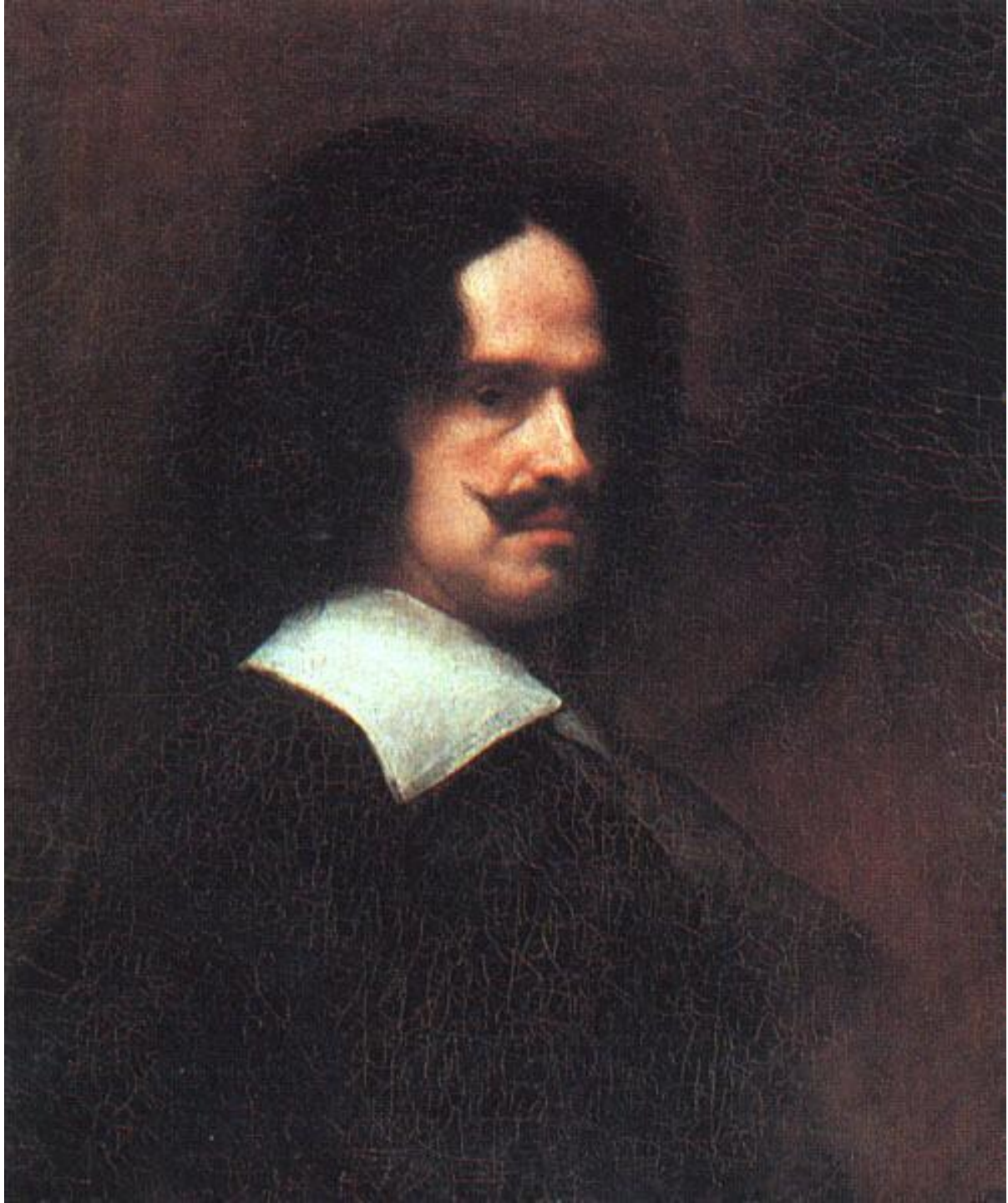

Инфанта

- Тот факт, что инфанта есть, что здорова, вызывает надежду о будущем наследнике. Эту надежду подчеркивает свет, падающий на принцессу. Она, пятилетняя, берет кувшин, не глядя на него, что очень необычно для ее возраста. На фрейлину она не обращает ровным счетом никакого внимания. В этом проявляются первые успехи воспитания самоконтроля и осознания собственного величия. Взгляд девочки, как впрочем, и почти всех находящихся в ателье прикован к королевской чете, сидящей перед картиной. Это им показывает инфанта, как она может неподвижно стоять, как она может себя держать. Она наверняка уже знает, что испанский король или испанская королева никогда не смеются в обществе. Ее отец за всю свою жизнь прилюдно смеялся всего два раза.
-
-
- инфанта Маргарита
- Придворные дамы по обе стороны от принцессы выбраны из самых известных аристократических семей. То что фрейлина слева низко присела не является любезным жестом, а придворным этикетом. Только присев придворным разрешалось подавать кушанья членам королевской семьи, не говоря о том что такой чести удостоивали только

Менины

- Ателье Веласкеса в королевском дворце в Мадриде. Художник пишет портрет Филиппа IV и его супруги Марианны, которые видны отраженными в зеркале, висящем на дальней стене его ателье. В центре сцены стоит пятилетняя *инфанта* Маргарита, которая по всей видимости только что вошла в комнату со своей свитой. Свет, также как и взгляды родителей, направлен на девочку. Веласкес создает впечатление семейного счастья, богатства и блестящего будущего, персонифицированных в лице маленькой принцессы.
- Это единственная картина Веласкеса, на которой король и королева изображены вместе, но очень неотчетливо, схематично. Филипп на 30 лет старше своей второй жены и является ее дядей. Инфанта Маргарита на момент написания картины была их единственной дочерью.

Придворные уроды

- Чтобы вынести строгий придворный этикет и дворцовую скуку при дворе заводи́ли шутов и карликов. Ни при каком другом европейском дворе не было их так много как при испанском. Карлица Мария Барбола родом из Германии, карлик Николао де Пертусато из Италии. Оба принадлежали к дворцовой *утвари* короля. Карлики обладали *свободой шута*, они существовали вне придворной иерархии и содержались как домашние животные. Не случайно Веласкес наделил на картине движением только карлика, который поставил свою ногу на лежащую собаку. Карлики принадлежали к числу монстров, уродцев — содержащихся при дворе людей с гидроцефалией, слабоумных и т. п. Карлики наделяли придворных чувством собственного превосходства, уродцы делали их красивыми. Фрейлины и инфанта кажутся красавицами на фоне Марии Барболы.