

Живопись Испании 17 века

Эль Греко

Эль Греко (1541-1614)

- Эль Греко (настоящее имя Доменико Теотокопули), великий испанский живописец, архитектор и скульптор. Уроженец с острова Крит, Эль Греко учился, видимо, у местных иконописцев, после 1560 приехал в Венецию, где, возможно, обучался у Тициана; с 1570 работал в Риме, испытал воздействие маньеризма, Микеланджело, Тинторетто.

В Венеции и Риме Эль Греко овладел приемами масляной живописи, передачей пространства и перспективы, обобщенным широким мазком; особенностями венецианского колоризма.

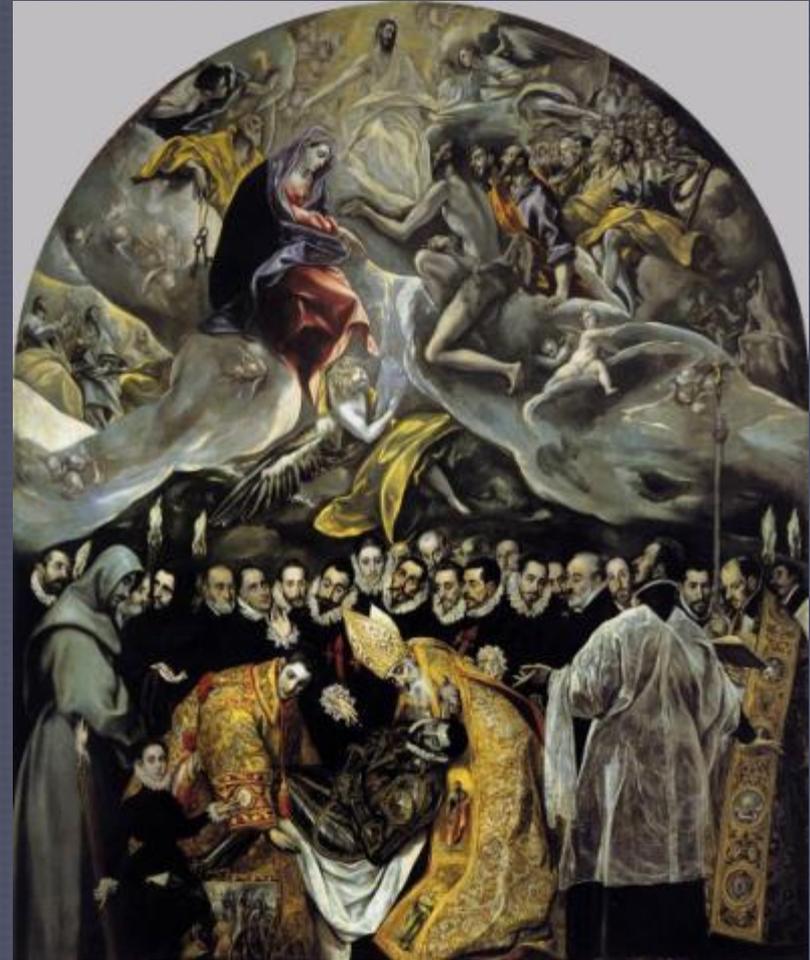
- Расцвет таланта Эль Греко наступил в Испании, куда он переехал около 1577 и где, не получив признания при королевском дворе в Мадриде, поселился в Толедо. В зрелом творчестве живописца Эль Греко стираются грани между землей и небом, реальные образы получают утонченно-духовное толкование. Резкие ракурсы и неестественно вытянутые пропорции в картинах художника порой создают эффект стремительного изменения масштаба фигур и предметов, то внезапно вырастающих, то исчезающих в глубине картинного пространства. Одну из главных ролей в этих произведениях Эль Греко играет колорит, основанный на обилии холодных бликов, беспокойной игре контрастных цветов, ярко вспыхивающих или приглушенных. Для Эль Греко характерно напряженное стремление к выражению возвышенно-драматических порывов человеческого духа. Повышенная одухотворенность образов, мистическая экзальтация сближают искусство этого художника с маньеризмом.

Погребение графа Оргаса, 1586. Церковь Сан Томе, Толедо

Слава Эль Греко в Испании достигла вершины после создания для скромной приходской церкви Санта-Томе великолепной картины «Погребение графа Оргаса» на сюжет старинной легенды.

В основу ее сюжетного замысла положена средневековая легенда о чудесном погребении благочестивого графа Оргаса святыми Августином и Стефаном. Торжественно-скорбная сцена погребальной церемонии помещена в нижней зоне картины.

В колористическом звучании картины, написанной в великолепной торжественно-траурной гамме с акцентами бело-серебристых, желтых, темно-синих и красных тонов, слиты различные живописные решения. Условному нереальному колориту небесной сферы, где прозрачные облака озарены внутренним светом, противостоят более весомые, темные, серо-черные тона нижней зоны в одеждах дворян, монашеских рясах, в сверкающих холодным блеском металлических латах Оргаса. Своеобразным объединением этих противоположных тенденций являются фигуры святых Августина и Стефана. Сохраняя меру реальности, яркие на темном фоне пятна их тяжелых золотканых риз вместе с тем фантастически переливаются в сиянии розовато-красного света погребальных факелов.

Погребение графа Оргаса, 1586. Церковь Сан Томе, Толедо

Мистическое чудо составляет основное содержание картины. Однако ее образное решение отличается гораздо большей сложностью и глубиной, чем в других произведениях мастера. В этом полотне слиты в гармоническом единстве как бы три плана представления художника о мире. В верхней, небесной сфере мы видим Иисуса, к которому обращаются Богоматерь и Иоанн Креститель. За Богоматерью – апостол Петр с ключами от рая. За Иоанном предтечей – другие апостолы. Все наполнено движением. В нижней части небесной сферы – ангел. Принимающий душу графа Оргаса.

Погребение графа Оргаса, 1586. Церковь Сан Томе, Толедо

Вместе с тем изображение участников погребальной мессы — монахов, духовенства и особенно дворянства г. Толедо, в образах которых Эль Греко создал превосходные портреты своих современников, вносит в картину ощущение реальности. Но и эти реальные участники погребения графа Оргаса сопричастны чуду. Их духовные переживания с удивительной утонченностью воплощены в тонких бледных лицах, в сдержанных жестах хрупких рук. Святые Августин и Стефан (на переднем плане), спустившиеся с небес, бережно поддерживают тело усопшего. Обращение живописца Эль Греко к теме жизни и смерти, к непосредственной передаче мира человеческих чувств и их идеальному преобразению придает картине исключительную содержательность и многозвучность.

Сложное сопоставление различных образных планов проявляется даже в частности. Так, парчовая риза Св.Стефана украшена изображениями эпизодов из его жития — побоения святого камнями.

Нигде у Эль Греко печаль, глубокая нежность и скорбь не были выражены с такой человечностью. И в то же время образы святых — само воплощение высшей духовной красоты.

Апостолы Петр и Павел, 1592. Эрмитаж, Санкт-Петербург

Стремление Эль Греко раскрыть человеческую личность в повышенно одухотворенном преломлении особенно проявилось в его изображениях учеников Христа. В эрмитажном полотне «Апостолы Петр и Павел» художника интересовало сопоставление двух внутренне различных типов характера: кроткого созерцательного Петра и убежденного, страстного проповедника Павла. Смугло-бледные удлинённые аскетические лица выступают на золотисто-коричневом фоне, оттененные цветами плащей — оливково-золотистого у Петра и темно-красного, отливающего розово-оранжевым у Павла. Интересно сопоставление рук обоих апостолов - твердой сильной руки Павла и мягкой, просительной - Петра. Подобная трактовка образов евангелистов была находкой Эль Греко, она значительно отступала от норм существовавшей церковной традиции в Испании. Руки апостолов образуют своеобразный узор, и, хотя жесты их не связаны между собой, так же как и разобщены их взгляды, оба апостола объединены общим внутренним переживанием. Многих евангельских персонажей у Эль Греко сближает не только единство настроения, но также и большое внешнее сходство при многообразии эмоционально-психологических оттенков. Что касается портретов апостолов эрмитажной картины, то в них художником Эль Греко тонко подчеркнуты черты глубокой душевной красоты.

Святой Иоанн Евангелист, 1594-1604. Музей Прадо, Мадрид

Иоанна Богослова называли «апостолом любви», неоднократно в Новом Завете он упоминается, как любимый ученик Иисуса.

Согласно преданию, Иоанн проповедовал в городах Малой Азии, в частности в Ефесе, потом был привезен для суда в Рим, был приговорен к смерти, но чудесным образом спасся – ему не повредил чаша яда, который он выпил, и не погиб в котле с кипящим маслом.

Традиционно Иоанна Богослова изображают в образе милovidного юноши с длинными волнистыми волосами. Эль Греко изобразил его с одним из традиционных атрибутов - чашей, в которой находится змея (символ чудесного спасения от яда).

Рыцарь с рукой на груди, 1577-84. Музей Прадо, Мадрид

Этот известный портрет Эль Греко представляет собой образ дворянина своего времени. Элегантный, очень спокойный, жестом клятвы или убеждения положивший правую руку на грудь, неизвестный кабальеро воплощает характерное для испанской аристократии *sosego*, то есть выражение во внешнем облике невозмутимости, сдержанности, достоинства.

Эфес толедской шпаги — красноречивая деталь его строгого облика, черного костюма, украшенного высоким воротником и манжетами из белоснежных кружев. На темном фоне выделяются лицо и кисть руки. Особенную хрупкость приобретает драгоценная красота тонких мерцающих кружев, эфеса шпаги, словно висящей в воздухе.

Дама в мехах, 1577-80. Музей г. Глазго

Созданные Эль Греко портреты толедских современников — аристократов, писателей, врачей, ученых, представленных по колленно или по грудно на нейтральном фоне, — наполнили живопись Испании психологическим богатством. Будучи чужестранцем, художник остро почувствовал и сам тип этих людей, и их манеру держаться. Среди немногочисленных женских портретов художника Эль Греко безусловно выделяется полный сложной внутренней жизни образ хрупкой большеглазой Иеронимы Куэвас, жены Эль Греко.

Роскошные меха, облаком обволакивающе юную красавицу, написаны свободными и энергичными мазкам, в манере, напоминающей работы Тициана. Темные пряди, расположенные наискосок, зрительно придают объемность и реальность изображению.

Вид Толедо, 1597-99. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Картина Эль Греко «Вид Толедо» относится к немногочисленным пейзажам испанского художника. Художник запечатлел достаточно точно некоторые архитектурные памятники древнего города. На холсте «Вид Толедо» угадываются река Тахо, Кафедральный собор и крепость Алькасар, но это не совсем реальный город. Изображенное кажется видением, сном, настолько оно заряжено невиданной энергией. На полотне разворачивается драма, действующими лицами которой являются небо, где летят и вздымаются озаренные вспышками молний облака, и земля с пробегающими по ней не только пятнами света и тенями от облаков.

Люди в драме не участвуют, да их и невозможно представить в этом ландшафте: здесь сталкиваются стихии, идет сражение, в котором человеку нет места. Он может лишь смотреть на этот озаряемый молниями город на высоком холме и молиться. Глубоким трагизмом овеян этот волновавший Эль Греко образ в его великолепном пейзаже «Вид Толедо». Безжизненный, как бы оцепеневший, озаренный зловещим зеленоватым светом вспыхивающих зарниц, город, как призрачное видение, возникает на сине-свинцовом в клубящихся облаках небе.

Лаокоон, 1610. Национальная галерея, Вашингтон

Приблизительно в 1610 г. Эль Греко написал картину «Лаокоон». На ней изображены герои мифа о Троянской войне, согласно которому жрец Лаокоон, пытался предостеречь троянцев от излишней доверчивости врагам, и не затаскивать деревянного коня в крепость. За это боги разгневались и наказали бдительного жреца: змеи задушили Лаокоона вместе с сыновьями. Испуганные горожане поспешили втащить коня в Трою.

«Лаокоон» — единственная картина художника Эль Греко на мифологический сюжет, создает зыбкий образ, словно возникший из тяжелого сновидения.

В картине «Лаокоон» все неузнаваемо преобразено Эль Греко. Боги — те же призрачные существа, что и в других картинах мастера; Лаокоон и его сыновья — христианские мученики, с покорным смирением принимающие божественную кару. Их тела совершенно нереального пепельно-сиреневого оттенка лишены силы, у них нет точек опоры, жесты вялы, бессознательны, и лишь неукротимый огонь веры освещает обращенные к небу лица. Олицетворение гибнущей Трои — это образ Толедо, изображение которого нередко составляло фон многих картин художника Эль Греко.

Портрет мужчины, 1604. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

