

Диéго Родри́гес де Сильва Велáскес

(6 июня 1599, Севилья — 6 августа 1660, Мадрид) — испанский художник, один из величайших представителей испанского золотого века.

Биография.

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

Биография.

- Отцу Веласкеса стали очевидны способности сына к искусству, и он отвел десятилетнего Диего в мастерскую известного испанского художника Ф. Эрреры. Сам факт выбора подобной профессии был вызовом для испанской аристократии, ибо профессия художника считалась недопустимым занятием для дворянина.

У Эрреры Диего проучился недолго, они не сошлись характерами. Через год он работал уже в мастерской другого художника Франсиско Пачеко, у которого оставался до 1617 года, когда получил звание мастера. Пачеко оказался горячим поклонником античности и прекрасным педагогом. Согласно установочному принципу учителя «все искусство живописца в рисунке», Диего много рисует. По свидетельству самого Пачеко, еще юношей Веласкес «оплачивал крестьянского мальчика, служившего ему моделью. Он изображал его в разных видах и позах то плачущим, то смеющимся, не останавливаясь ни перед какими трудностями».

Биография.

- По совету учителя Диего оттачивает владение рисунком, позволяющее точно воспроизводить натуру, в живописи на бытовые темы, по-испански - бодегонес. Появляются картины «Завтрак», «Старая кухарка», «Служанка-мулатка», «Музыканты», «Завтрак двух юношей», «Водонос».

1. "Старая кухарка" 1618г.

100x120 см

Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

- Это одна из самых ранних датированных картин Веласкеса. Художник в пору ее создания был совсем юным - он только что завершил обучение у Франсиско Пачеко, «напоследок» став его зятем. Тем более поразительна смелость начинающего мастера, попирающего в этом полотне все общепринятые установления современной Веласкесу живописи. Это выразилось уже в самом жанре картины, который называется «бодегонес» («бодегон» в переводе с испанского означает «трактир», «харчевня») и соответственно посвящен изображению «трактирных» сцен. Подобные жанровые сценки были внове для испанского искусства того времени и резко отличались по настроению, например, от тех же религиозных полотен, на которых специализировался учитель Веласкеса, Франсиско Пачеко. «Низменный и ничтожный» сюжет был тут же раскритикован тогдашними теоретиками искусства. Пачеко (в душе, кажется, соглашавшийся с ними) пытался защищать своего подопечного: «Натюрморты, - писал он в «Искусстве живописи», - не заслуживают уважения? Конечно же, заслуживают, если они написаны так, как пишет их мой зять». Изображенные на этом бодегонес Веласкеса старуха, пестик и ступка «переберутся» в его работу «Христос в доме Марфы и Марии», созданную вслед за этим полотном, а повзрослевший на пару лет мальчик обнаружится на картине «Водонос».

2. "Водонос". 1623

Биография.

- В 1622 году он впервые посетил испанскую столицу. В практическом смысле эта поездка оказалась не слишком удачной — достойного места Веласкес себе не нашел. Он надеялся встретиться с молодым королем Филиппом IV, но эта встреча не состоялась. Впрочем, кое-какие важные шаги он сделал. В частности, в Мадриде Веласкес написал портрет известнейшего поэта Луиса де Гонгоры и сумел привлечь к своей персоне внимание ряда вельмож, выразивших восхищение его талантом. Слухи о молодом художнике достигли двора, и уже в следующем, 1623-м, году первый министр герцог де Оливарес (тоже выходец из Севильи) пригласил Веласкеса в Мадрид писать портрет короля. Эта не дошедшая до нас работа произвела столь приятное впечатление на короля, что тот немедленно предложил Веласкесу должность придворного художника. Тот без раздумий принял это предложение.

Биография.

- Вскоре между королем и Веласкесом сложились вполне дружеские отношения, что было не слишком характерно для порядков, царивших при испанском дворе. Король, правивший величайшей в мире империей, считался не человеком, но божеством, а художник не мог рассчитывать даже на дворянские привилегии, поскольку зарабатывал на жизнь трудом. Между тем, Филипп распорядился, чтобы впредь его портреты писал только Веласкес. Пачеко отмечал, что «великий монарх был удивительно щедр и благосклонен к Веласкесу. Мастерская художника находилась в королевских апартаментах, и там было установлено кресло для Его Величества. Король, имевший у себя ключ от мастерской, приходил сюда почти каждый день, чтобы наблюдать за работой художника».

Биография.

- Не удивительно, что у Веласкеса появилось немало недоброжелателей. Они высказывали сомнения по поводу его таланта. Говорили, что молодой живописец слишком высокомерен и заносчив. Первое смехотворно, второе — опровергается мнением непредвзятых свидетелей. Вскоре популярность Веласкеса возросла настолько, что при дворе стало зазорным не иметь портрета его работы. Среди подобных портретов этого периода надо отметить «Графа Оливареса» (1625) и «Шута Калаба-Сильяса» (1626-1627). В этих портретах, становящихся все более «нематериальными», кисть живописца обретает легкость, изображая темы в определенном отношении менее возвышенные, но в то же время более элегантные и социально значительные. Кроме придворных портретов Веласкес создал целую галерею изображений деятелей испанской культуры драматурга Лопе де Вега, Тирсо де Молина и Кальдерона, поэта Кеведо. В 1629 году художник завершает необычную для испанской традиции картину на античный сюжет - «Бахус» или «Пьяницы» (1628-1629).

Биография.

- Так же немалую пользу в жизни художника принесла встреча с Рубенсом, в качестве дипломата в 1628 году прибывшим в Мадрид. На протяжении девяти месяцев великие живописцы интенсивно общались. Видимо, именно Рубенс посоветовал Веласкесу посетить Италию. Вскоре после отъезда Рубенса Веласкес упросил короля дать ему разрешение на эту поездку, длившуюся с августа 1629 года по январь 1631 года. Вернувшись, домой, он продолжил свои государственные и художественные труды. Художник неустанно писал прославившие его портреты, создал ряд полотен религиозного и мифологического содержания. «Сдача Бреды» (1634—35), которая стала одним из самых значительных произведений европейской живописи в историческом жанре. Это картина, вошедшая в ансамбль Зала Королевств мадридского дворца Буэн-Ретиро, - одно из самых значительных произведений европейской живописи исторического жанра, в котором с глубокой человечностью охарактеризована каждая из враждующих сторон. Огромное полотно, напоенное серебристым туманом раннего июньского утра и создающее впечатление пространственной глубины, решено в сдержанном изысканном колорите.

3. "Сдача Бреды" (1634–1635, Мадрид, Прадо).

- Самое крупное произведение Веласкеса 1630-х – историческая картина ". Показан момент войны между Голландией и Испанией и взятие голландской крепости Бреда. Для исторических картин существовала определенная схема: произведение должно было прославлять победу полководца или монарха; в центре картины изображался главный герой в окружении свиты; вводились аллегорические элементы (олицетворение добродетелей, фигуры трубящих слав и др.), часто вся картина представляла собой аллегорию. Веласкес отказался от этих условностей, закладывая основы реалистической исторической картины. В центре полотна показаны испанский и голландский полководцы в момент передачи ключей от крепости. Драматизм раскрывается через психологические характеристики главных действующих лиц, показанных с портретной достоверностью.

Биография.

После возвращения из Италии в своих работах он стремится наполнить жизнь схемы парадных изображений. Два небольших пейзажа виллы Медичи и Прадо были написаны им на открытом воздухе при естественном свете так называемые конные (1634-35) и охотничьи (1634-36) портреты короля, его семьи, премьер-министра Оливареса для дворцов Буэн-Ретиро и Торре де ла Парада (все в Прадо). В портретах Веласкеса обычно отсутствуют аксессуары, жест, движение. Серо-коричневый фон кажется воздушным, обладающим глубиной, свободно положенные мазки образуют тончайший слой, сквозь который просвечивает крупнозернистый холст. Строгая темная гамма оживлена изысканными сочетаниями серого и красно-розового, зеленоватого и серо-оливкового, черного и золотого. Поразительны эффекты серых тонов, то более темных, мягких, бархатистых, то достигающих чистого, свежего жемчужного оттенка. Портретируя короля, сановников, придворных, друзей, учеников, Веласкес изображает человека таким, каков он есть. В слиянии самых разноречивых черт характера, будь то жестокий временщик Оливарес, хмурый вельможа Хуан Матеос, итальянский кардинал Камило Асталли, полный внутренней энергии неизвестный кабальеро, погруженный в свою работу скульптор Х. Мартинес Монтаньес или овечьяная благородным изяществом «Дама с веером».

Биография.

- Главные создания Веласкеса позднего периода - крупномасштабные композиции "Менины", "Пряхи" (1657) - обе в Прадо. В картине "Менинах", наполненной движением пространственных планов, воздуха и света, частный эпизод придворного быта предстает как одно из мгновений общего течения жизни в богатстве ее взаимосвязей и изменчивых проявлений. Картина построена на сложном переплетении официального и бытового, на многоплановой игре смысловых оттенков и образных сопоставлений. В столь же многоплановой по замыслу картине "Пряхи" сцена в королевской ковровой мастерской с фигурами прях на первом плане запечатлевает как бы целый мир, выступающий в единстве и реальности мечты, повседневной жизни и мифа о греческой мастерице Арахне. Веласкес писал без предварительного наброска, прямо на холсте, органично соединяя непосредственные впечатления от природы и как бы вольную импровизацию со строгой продуманностью композиции. Мазок зрелого Веласкеса был настолько плавен, что, рассматривая его картину вблизи, зритель видит перед собой «нагромождение» абстрактных разноцветных пятен. Эта техническая особенность делает манеру Веласкеса удивительно современной.

7. "Менины (автопортрет с членами королевской семьи)" 1656

318x276 см

Музей Прадо, Мадрид

7. "Менины (автопортрет с членами королевской семьи)" 1656

318x276 см

Музей Прадо, Мадрид

- Этот шедевр Веласкеса — одна из самых загадочных картин в истории европейской живописи. Что же, в конце концов, происходит на этом полотне? Быть может, Веласкес писал портрет инфанты Маргариты, когда в его мастерскую заглянули король с королевой? Или он «портретировал» королевскую чету, когда в мастерскую вбежала инфанта со своими фрейлинами и карликами? А не был ли замысел художника еще более тонким: изобразить самого себя в момент творчества? Большинство искусствоведов склонно считать, что «Менины» — это своеобразный «творческий отчет» Веласкеса, «живопись о живописи». Художник стремился утвердить статус живописца, подчеркнув творческую составляющую его труда, многим казавшегося элементарным ремесленничеством. И все-таки, по большому счету, вопрос остается открытым, провоцируя на создание «интерпретационных» текстов и бесконечных творческих «повторений» -реплик-цитат. Особенно много их появилось в XX веке. Яркий пример - «Менины» послужили основой для большой серии картин Пикассо, созданных в 1950-е годы. Об этой работе Веласкеса не однажды писал великий испанский философ Ортега-и-Гассет. Мишель Фуко включил текст «Придворные дамы» (с подробным описанием шедевра Веласкеса) в книгу «Слова и вещи» — своеобразное «евангелие» всякого последовательного постмодерниста.

Биография.

- 1652 г. художник был назначен королевским обер-гофмаршалом. Новая должность Веласкеса (в его обязанности входила подготовка и организация празднеств при дворе) отнимала много сил и времени. После большого праздника на границе с Францией, посвященного бракосочетанию инфанты Марии-Терезии с французским королём Людовиком XIV, художник тяжело заболел, и вскоре после возвращения в Мадрид, 6 августа 1660 года скончался.

