Дие́го Родри́гес де Си́льва-и-**Вела́скес**

Испания,17 век. Большинство испанских художников настороженно и неприязненно воспринимали античность. Деятельность живописцев <u>жёстко</u> контролировалась ИНКВИЗИЦИЕЙ, например, запрещалось писать обнаженное тело, в изображениях Богоматери нельзя было показывать их ноги, даже в обуви. Но все же в Испании появлялись великие мастера, и этот период назвали золотым веком испанской живописи.

Годы жизни художника: 1599-1660

Место рожд.: Сильвия,

Диего Веласкес

Придворный живописец, проводящий жизнь в общении с монархами, имевший возможность путешествовать и любоваться самыми прекрасными сокровищами мирового искусства, он был обласкан славой еще при жизни, получив заслуженное признание не только королевской семьи, но и других живописцев своего времени.

И это при том, что ему удалось достичь величайшей правдивости в своих произведениях, не льстя никому, даже самым могущественным особам этого мира…

«Музыканты»

Раннее творчество. Индивидуальность и своеобразие Веласкеса проявляется уже в раннем творчестве живописца, полотна этого периода созданы в жанре бодегонов (в переводе с исп. – харчевня или трактир).

«Завтрак»(фрагмент)

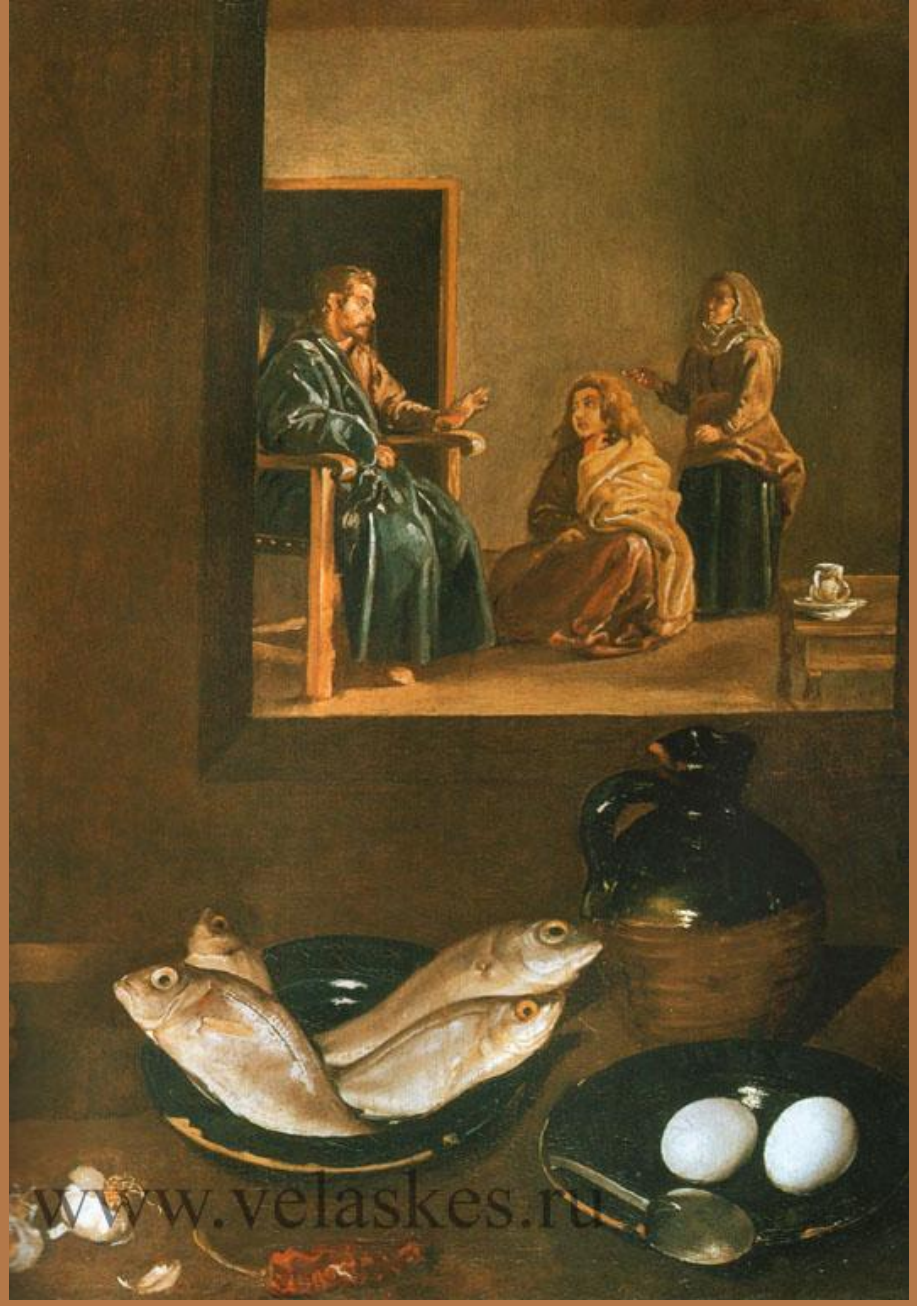
На этих полотнах обычно присутствует несколько полуфигур в бытовых кухонных сценах или за скудными завтраками.
Эрмитажный "Завтрак" - одно из наиболее ранних произведений.В нем чувствуется увлечение натурой, стремление передать сцену как можно реальнее. Однако картина кажется застывшей. Движение в ней не показано в его развитии. Краски, тусклые и жесткие, не объединены в одно целое. Свет и тень ложатся резкими пятнами. Освещение падает сверху, как бы из люка, выхватывая из черной тени и фона объемы и формы тел. Но при всем этом, по сравнению с поздним маньеризмом, такая картина была шагом в сторону реализма, в сторону жизненной правды.

«Завтрак»

С большой тщательностью выполнен натюрморт. Художник старается воспроизвести фактуру вещей. Он любуется игрой вина в стакане, красной мякотью и коричневой кожурой граната. Увлекаясь передачей объемов, Веласкес помещает нож на самом краю стола, как будто не вмещающимся в пределы картины, «разрывающим» ее плоскость. В этой детали видно наивное восхищение молодого художника беспредельными возможностями живописи.

яичницы»)

Очевидно, Веласкесу позировали хорошо знакомые люди, их изображения встречаются во многих работах художника. Так, мальчика, находящегося в центре нашей картины, можно видеть в «Музыкантах» (Берлин-Далем, музей), в «Приготовлении яичницы».



«Христос в доме Марфы и Марии»

С одной стороны – перед нами явно религиозный сюжет, трактующий известную евангельскую историю (картина на стене, на которую указывает старуха тоскующей девушке), с другой - типичный бодегонес. «Низкая» тема (обыденность) накладывается на «небесную» (Христос в гостях у Марии и Марфы), и наоборот. Впрочем, первое, кажется, перевешивает. Порой кажется, что евангельский сюжетС одной стороны – перед нами явно религиозный сюжет, трактующий известную евангельскую историю (картина на стене, на которую указывает старуха тоскующей

«Водонос»

В картине «Водонос» вы почувствуете холод и вкус воды, прохладу сосуда, который продавец придерживает огрубевшей ладонью.
А в другой его руке – прозрачный, сияющий влагой стеклянный бокал.
Что касается фигуры справа, то существует предположение, что это автопортрет Веласкеса.
Несмотря на желание художника сделать сцену непринужденной, персонажи выглядят позирующими.
Здесь еще нет той свободы исполнения, которые свойственны произведениям Веласкеса зрелого периода.

Первая поездка в Италию: 1629 – 1631

В этот период Диего Веласкес знакомится с сокровищами мировой живописи: творчеством Ван-Дейка, Леонардо да Винчи, венецианских колористов – Тициана, Тин-торетто, Паоло Веронезе, Микеланджело, делает копии с их полотен.

Эти наблюдения вносят
новые штрихи мастерства в его творчество .

«Сад виллы Медичи»

Пребывание Веласкеса на вилле Медичи дает жизнь чудесному пейзажу «Сад виллы Медичи», где эта великолепная архитектурная постройка и окружающая её природа отображена в золотистых красках близящегося заката.

Портреты

Взошедший на престол шестнадцатилетний король Филипп IV сменил практически все придворное окружение своего отца. Узнав о талантливом художнике из Севильи, он призывает его к себе.

Осенью 1623 года Веласкес вместе со своим тестем приехал в Мадрид. Здесь ему оказывает покровительство премьер-министр Оливарес.

Художник пишет портрет молодого короля Филиппа IV, имевший большой успех, и вскоре получает звание придворного живописца.

«Портрет Филиппа IV»

Филипп IV одет в соответствии с указами против роскоши, в простой черный костюм с белым отложным воротником под названием ***«голилья».*** *Вытянутое лицо с тяжелой выступающей челюстью – характерная черта семейства Габсбургов, большой с горбинкой нос, полные, несколько вывернутые губы, серые глаза с опущенными нижними веками — все это создает выражение некой вялой отрешенности.*

«Портрет Филиппа IV»

Такое впечатление находится в полном согласии с воспоминаниями современников о «меланхолии», охватившей короля в последние годы царствования. И даже бравые усы не способны придать картине оптимизма.

«Портрет графа Оливареса»

«Граф Оливарес»

«Портрет Инннокентия X»

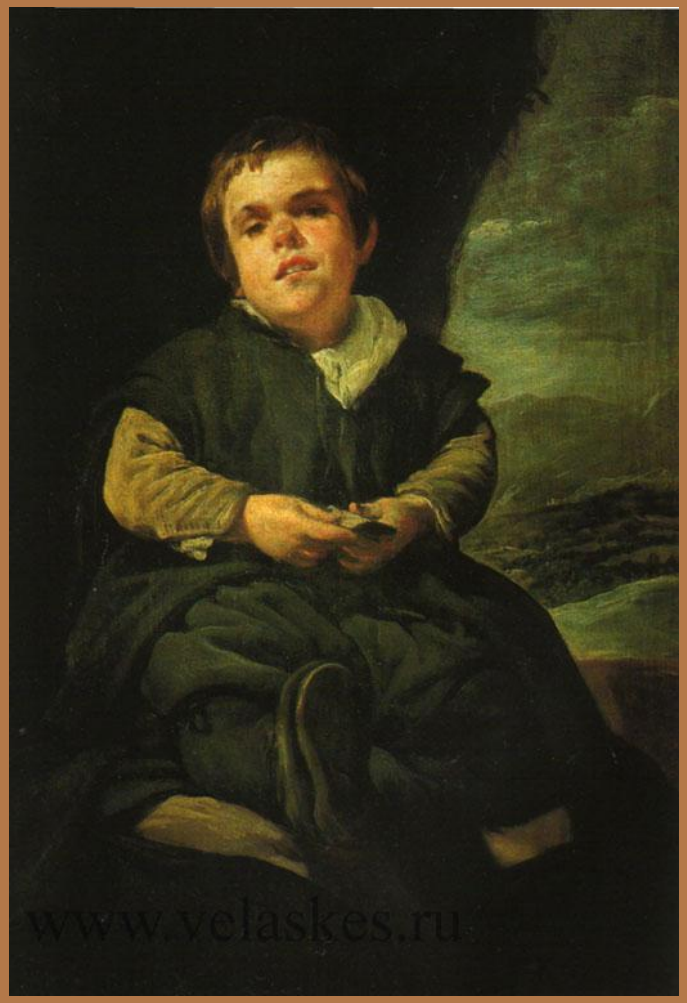
Когда во время второй поездки в Италию он изображает главу церкви папу Иннокентия X, он настолько мастерски отображает внутреннюю жесткость и коварство своего героя, вместе с тем реалистически описывая роскошную обстановку, окружающую его, что папа имел все основания для своего знаменитого комментария: «Слишком правдиво».

«Портрет Инннокентия X»

Веласкес прописывает даже капельки пота, выступившие на лбу и на носу модели. Вообще, в этой работе художник категорически отказывается от украшательства», и, тем не менее, собственный портрет привел папу в полный восторг. ***Жидкая борода*** *папы описана многими мемуаристами.*
Более «традиционный» живописец непременно «сгустил» бы ее, но Веласкес не захотел этого делать. ***Глубоко посаженные****, холодные глаза героя картины внимательно смотрят на зрителя, открывая нам человека умного, проницательного, коварного и безмерно жестокого.* ***Контуры пальцев*** *правой руки слегка размыты, и это создает ощущение, будто они нервно подрагивают от избытка рвущейся наружу энергии.* Перед нами скорее умный, жестокий, энергичный светский государь, а не духовное лицо.

«Портрет инфанты Маргариты»

Веласкес много раз писал короля Филиппа и его детей. Особенно часто — дочь Филиппа инфанту Маргариту. Сохранилось несколько портретов, на которых видно, как постепенно она взрослела и менялось ее лицо.



«Портрет Франсиско Лескано» ,«Дон Хуан Калабасас»

Нопортреты Веласкеса запомнятся потомкам не только изображением королевской семьи и придворной знати, но и портретами «сирых и обиженных» - королевских карликов и шутов. «Портрет Франсиско Лескано» представляет нам несчастного человека, страдающего – по всем признакам - болезнью Дауна;

«Дон Хуан Калабасас»

«Дон Хуан Калабасас» (внизу) - горбуна, улыбающегося бессмысленной улыбкой («калабасас» в переводе с испанского означает «тыква»). В этих произведениях нет ни тени насмешки или брезгливости - они написаны с явной нежностью и симпатией. Этот факт нам многое говорит о характере самого автора, с величайшим сочувствием передает трагедию людей, обиженных жизнью и судьбой. Людей, порою умных и талантливых, осознающих всю драму противоречия своего внутреннего душевного содержания и внешнего уродства, или по-настоящему блаженных, не могущих понять трагичность своей судьбы.

Единственное произведение, написанное Веласкесом на исторический сюжет, изображает взятие испанской крепости Бреда ***«Изгнание морисков»*****(др. название «Сдача Бреды»).**

Хотя резкая экспрессия картины противоречила ее парадному, официальному предназначению, король пришел в восторг от работы Веласкеса и велел выставить картину в одном из дворцовых залов для всеобщего обозрения.

«Сдача Бреды»

На ней была изображена одна из самых трагических страниц испанской истории — изгнание из страны всех, кто имел арабское происхождение.

«Вакх»

В 1629 году художник завершает необычную для испанской традиции картину на античный сюжет — «Вакх» или «Пьяницы» (1628–1629)

Жизнь города, его типы и нравы по-прежнему интересовали Веласкеса.

Но теперь смелее стал выбор типажей, разнообразнее характеристики изображенных, более обобщенным и монументальным решение картины. Подобно современной литературе и театру, Веласкес изобразил столь характерных для Испании той поры деклассированных представителей общества. Есть в них и удаль, и бесшабашность, и веселье, и горечь. Но в целом художник отдает должное жизнестойкости и оптимизму своего народа. Античный сюжет позволил художнику порвать с традицией интерьерной бытовой сцены. Он выносит действие на природу, отчего ровнее становится освещение, богаче сверкают краски.

«Кузница Вулкана»

Картина «Кузница Вулкана» – ещё один пример обращения к античности в творчестве художника

"Инфант Филипп Просперо"

Портрет инфанты Маргариты Австрийской"

«Инфанта Мария Тереза»

В это время Веласкес достигает вершин своего мастерства. К этому периоду относятся женские и детские портреты членов королевского двора: королевы Марианны Австрийской, инфанты Марии Терезы, инфанты Маргариты, инфанта Филиппа Просперо, портрет стареющего Филиппа IV. И, конечно, самые знаменитые полотна Диего Веласкеса «Менины» :

«Менины»

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»

Отражение в зеркале

Королевскую чету мы видим отраженной в зеркале,
но именно этот «удаленный» образ обусловливает весь характер сцены, собирая ча себе нити всеобщего внимания.
Показывать чье-то присутствие с помощью подобных зеркальных отражений придумал Ян ван Эйк.
Этот приемЭтот прием он использовал в «Портрете четы Арнольфини», находившемся в коллекции испанского короля.

Свободный мазок

О том, насколько свободно Веласкес обращался с кистью,
говорят его элегантно согнутые пальцы,
написанные несколькими легкими мазками светлого и темного тонов.

В дверном проеме

В проеме дальней двери мы видим силуэт гофмаршала двора.
Его взгляд направлен в сторону короля и королевы,
а согнутый локоть руки обозначает точку, в которой сходятся линии перспективы.
Согласно ее законам, король и королева должны располагаться строго напротив него.

«Пряхи»Типичный пример веласкесовской «картины в картине», когда миф служит поводом для изображения сцены из современной жизни. Реальные пряхи работают в реальной мадридской мастерской, обслуживающей королевский двор, а на стене висит изысканный гобелен (плод их работы) со сценой, сюжетом дм которой взят фрагмент «Метаморфоз» Овидия. Древнеримский поэт рассказал о том, как богиня Минерва, рассердившаяся на Арахну за то, что та считала себя самой искусной ткачихой на свете, превратила ее в паука. Отсюда и второе название картины («Миф об Арахне»)

«Пряхи»(др.название «Миф об Арахне»)

«Сохранив национальную самобытность, Диего Веласкес впитал в себя всё богатство европейской художественной традиции..»

Диего Веласкес преодолел внутреннюю неподвижность образа, грубоватость его и то отсутствие глубокого понимания характера изображенного человека, которое отличает раннюю ступень реализма XVII века. Он сумел увидеть не только выразительность внешнего облика человека, но и почувствовать сложность его внутреннего мира, т. е. его подлинного характера. Больше того, он сумел передать характер человека посредством едва уловимых особенностей его внешнего облика. Веласкес сумел также показать красоту и многообразие народной жизни своего времени, он придал жанру иное, гораздо более высокое значение. Но Веласкес не сразу пришел к решению всех этих задач. Это было делом всей жизни художника.

Диего Веласкес заслуженно получил исключительное признание . Одарённый необыкновенным талантом , он в течении всей своей жизни отточил своё мастерство и, благодаря чрезвычайному трудолюбию достиг наивысших творческих вершин.

Вопросы по теме:

1. Что такое жанр «бодегонес»?

2. Как называется историческая картина, написанная Веласкесом? Что на ней изображено?

3. Какое другое название у картины «Продавец воды в Севилье»?

4. Рассмотри картину «Менины». Кто ее главные герои? Кто второстепенные?