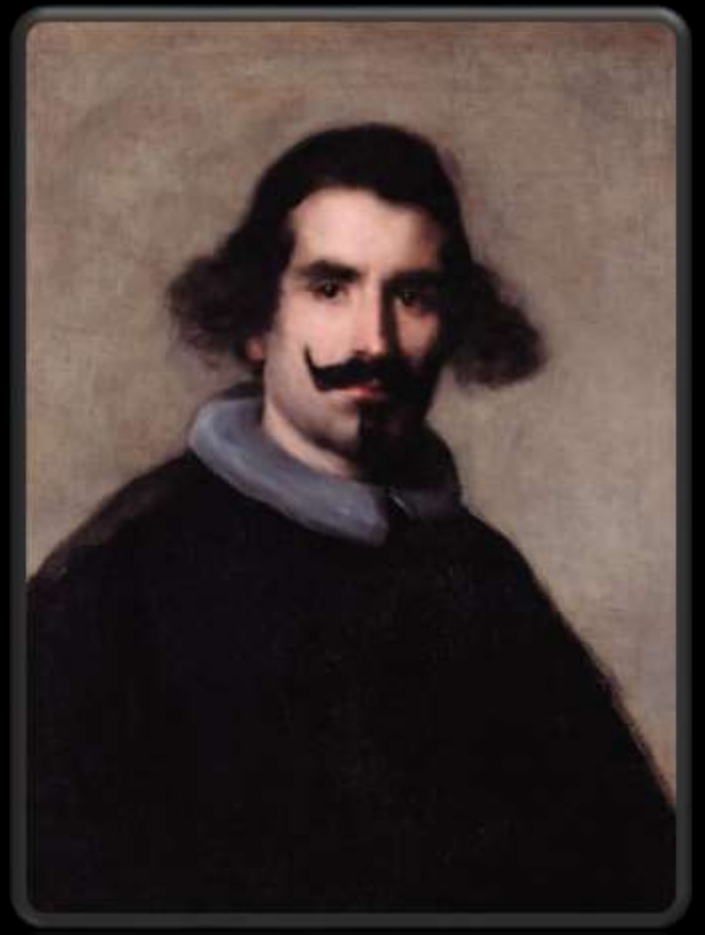
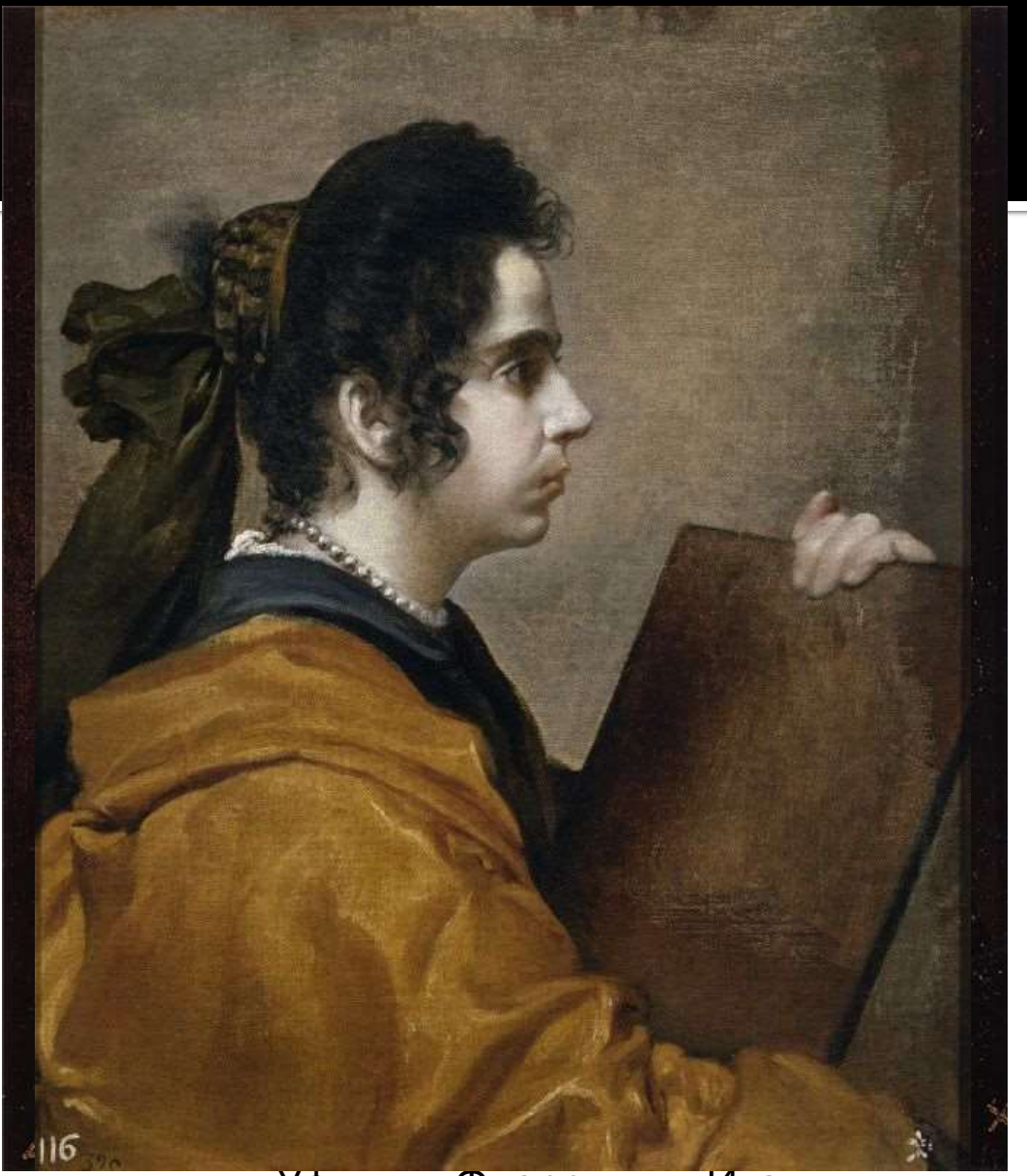


ТВОРЧЕСТВО ВЕЛАСКЕСА – ВЕРШИНА ИСПАНСКОЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ.

Биография художника

- **Диего Родригес де Сильва Веласкес** (6.6.1599, Севилья, – 6.8.1660, Мадрид), испанский живописец. Сын небогатого дворянина.
- Учился в Севилье у Франсиско де Эрреры Старшего, затем – у Франсиско Пачеко (1610–16).
- В 1617 получил звание мастера.
- В 1618 г. молодой художник женился на дочери своего учителя – Хуане Миранде Пачеко.

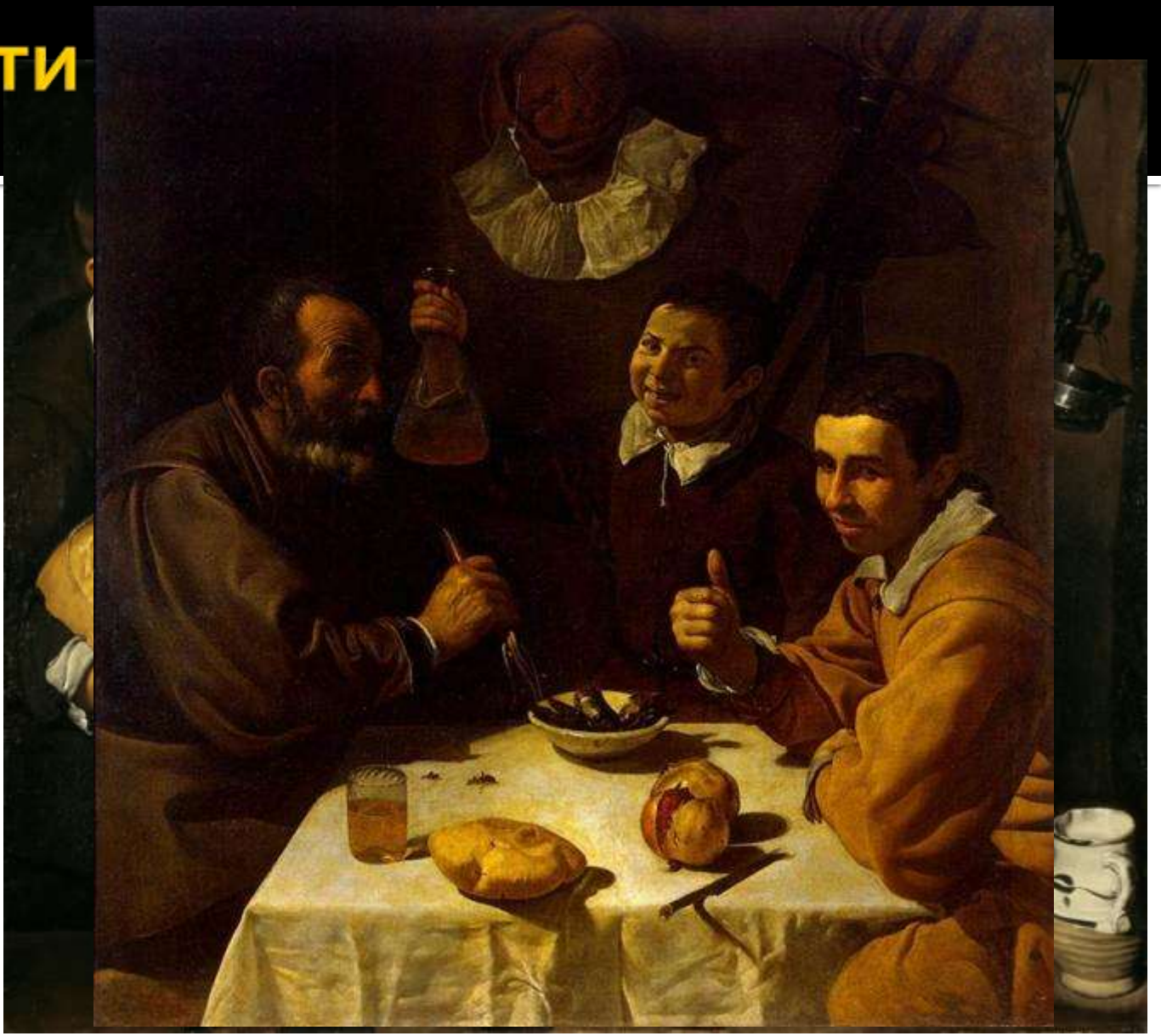


Диего Веласкес. Портрет Хуаны Миранды Уфицци, Флоренция, Италия

Диего Веласкес. Портрет Франсиско Пачеко

Начало творческого пути

- До 1623 работал в Севилье, писал **«бодегонес»** (испанский bodegón – харчевня) – сцены из народного быта, героями которых были нищие и служанки, бедные торговцы и бродячие музыканты. Живопись плотным слоем непросвечивающих красок, контрастное освещение фигур, придвинутых к переднему плану композиции, интерес к точной фиксации внешних особенностей натуры сближают эти работы с традициями М. Караваджо.



«Водонос», около 1620

- Порой Веласкес вводит в бытовую сцену религиозный сюжет как самостоятельный мотив («Христос в доме Марфы и Марии», около 1622).
- Уже в этих ранних произведениях художник, обратившись к кругу явлений, новых для испанской живописи, создал меткие характеристики народных типов.

«Вакх»

- В середине 1623 Веласкес переехал в Мадрид и в том же году стал королевским живописцем.
- Совершенствованию его мастерства во многом содействовали знакомство с королевскими собраниями, богатыми итальянской живописью (в частности, картинами Тициана), а также встречи с прибывшим в Испанию П. П. Рубенсом и поездка по Италии (конец 1629 – начало 1631).
- Вместе с тем и взгляд Веласкеса на мир становился всё более проницательным. Художник смело порывал с присущими искусству его времени условностями, постигая жизнь с её реальными связями. В то же время он искал пути к созданию полотен широкого обобщающего смысла.

- В картине **«Вакх»** (до 1630) Веласкес изобразил на фоне пейзажа бродяг, пирующих в обществе Вакха и фавнов.

Между образами огрубленных жизнью бродяг и античного божества нет непреодолимой дистанции. Их объединяют общая атмосфера приподнятости, близость к силам природы.

«Кузница Вулкана»

- «Кузница Вулкана» (1630) полна ощущения реальной жизни благодаря колориту, близкому к натуре, и естественности поведения её несколько простодушных героев.

«Сдача Бреды»

- Картиной «Сдача Бреды» (1634) Веласкес закладывает основы всей европейской исторической живописи на тему современной действительности.
- Реальный эпизод испано-нидерландской войны даёт повод Веласкесу показать воюющие стороны во всей сложности их взаимоотношений.

«Сдача Бреды»

- Ритмический строй композиции, группировка фигур, лес копий над испанским войском указывают соотношение сил, решившее исход битвы. Высокая мера объективности, с которой охарактеризованы участники события, позволяет остро ощутить контраст между изысканными испанцами и грубоватыми голландцами – представителями молодой страны и новых социальных сил. Сцена передачи ключей от г. Бреды – смысловой узел картины, утверждающей за побежденным право на уважение, а за победителем – на великодушие.

Конные парадные портреты

- Одновременно с картинами Веласкес написал много портретов, составивших необычайно разнообразную галерею представителей испанского общества.

Конный портрет королевы Изабеллы
Конный портрет короля Филиппа IV

Веласкес также написал много поясных или погрудных изображений придворных, друзей, учеников

Портрет Хуана Пареха

Портрет монсеньора Кристофоро Сеньи, мажордома Папы Иннокентия X

Дама с веером

Портрет Луиса де Гонгоры

Портреты короля Испании Филиппа IV (1605-1665) и его первой супруги Изабеллы Французской (1902-1644)

- Дети от первого брака
- Мария Маргарита (14 августа 1621 — 15 августа 1621)
- Маргарита Мария Каталина (25 ноября 1623 — 22 декабря 1623)
- Мария Эухения (21 ноября 1625 — 21 июля 1627)
- Исабель Мария Тереса (31 октября 1627 — 1 ноября 1627)
- Бальтазар Карлос (17 октября 1629 — 9 марта 1646)
- Мария Терезия Австрийская (Испанская) (10 сентября 1638 — 30 июля 1683)

- Бальтазар Карлос был прямым наследником престола. В 1644 году после долгих переговоров было достигнуто соглашение о том, что он возьмет в жены свою кузину Марианну Австрийскую, дочь императора Фердинанда III и его первой жены Марианны Испанской.

- Принц Бальтазар отправился на север Испании в 1646 году чтобы отпраздновать присягу принца. При остановке в Памплоне принц серьёзно заболел и был перевезен в Сарагосу, где и скончался 9 октября 1646 года. Врачи, лечившие его, диагностировали оспу.

Серия портретов инфант. Бальтасар Карлос

с карликом», 1631

Портрет Бальтазара Карлоса

Принц Бальтасар Карлос на охоте

Серия портретов инфант. Инфанта Мария Терезия

Портрет инфанты Марии Терезии в возрасте 14 лет

Портреты короля Испании Филиппа IV (1605-1665) и его второй супруги Марианны Австрийской (1634-1696)

- После смерти принца Филипп остался без прямого наследника, поскольку его первая жена умерла в 1644 году. Он был вынужден жениться во второй раз, и его выбор пал на невесту Бальтазара Карлоса Марианну, с которой он обвенчался 8 ноября 1649 года.

- На портрете поза короля, ему 44 года, полна достоинства и величия: он вершит судьбу: свою, семьи и подданных…

- Печальной Марианне всего 15 лет. Она одета по моде 1650-х годов — в платье на огромном каркасе из металлических стержней, с обилием горизонтальных позументов (шитая серебром тесьма), небольшим лифом, округлым скромным декольте и не очень широкими рукавами, сквозь разрезы которых видна тончайшая ткань рубашки. Силуэт прически полностью повторяет форму юбки и придает завершенность этому вычурному костюму.
- Часы на столе символизируют благоразумие, приличествующее королевской особе.
- Полоса холста в верхней части была добавлена позднее — дописана другим художником.

Серия портретов инфант. Инфанта Маргарита

Портрет Маргариты Австрийской (1665 — 1666). Эту картину Веласкес начал в год своей кончины. Завершил ее Хуан Батисто Мазо де Мартинес — зять и ученик Веласкеса занявший после него должность королевского художника.
Маргарита в траурном платье, свидетельствующем о недавней смерти её отца Филиппа IV. Мальчик на заднем плане — её брат Карлос II, только что унаследовавший трон.

6 ноября 1661 рождается младший брат инфанты Маргариты — Фелиппе Просперо, но радости семье Филиппа IV это не приносит…Будучи с рождения слабым и больным (до четырех лет у него не было молочных зубов), он не говорил из-за уродливости нижней челюсти и не ходил из-за размягчения костей. По нему было видно, к чему приводит традиция династии Габсбургов выбирать себе супругов среди близких родственников. Но никто ничего не хотел замечать. Попытки оградить его от судьбы при помощи колокольчика и коралловых амулетов (они надеты поверх фартука) были тщетными. Мальчик, на которого возлагались надежды как на преемника, умер через два года после написания портрета.

В ряду портретных образов Веласкеса привлекают особое внимание изображения придворных шутов и карликов. Мудрая непредвзятость в подходе к жизни позволяет ему в этих людях, часто обиженных природой, обнаружить присущие им человеческие качества.

«Менипп», «Марс» и «Эзоп»

- Считается, что «Эзоп», «Менипп» и «Марс» были написаны для королевского охотничьего павильона Торре де ла Парада, построенного в 1636 году.
- «Марс» в трактовке Веласкеса выглядит очень странным. Это не грозный, молодой и прекрасный бог войны, каким его представляли себе испанцы времен Веласкеса, но человек среднего возраста, начинающий стареть. Его связывают с военными поражениями Испании во второй половине 1630-х годов. В контексте с «Марсом» понятно, почему рядом с ним находятся именно «Эзоп» и «Менипп», баснописец и киник, отличавшиеся критическими, смелыми и бескомпромиссными суждениями. Соединение их в своеобразный «триптих» могло иметь особый смысл.
- Античные мудрецы осовременены, представлены в виде нищих. Они остро охарактеризованы, превосходно написаны. «Эзоп» — в плотной живописной манере, «Менипп» более текучим мягким мазком. Фигуры показаны с низкой точки зрения, рисуются величественными силуэтами на нейтральном фоне. Колорит выдержан в скупой, строгой коричнево-оливковой гамме.

«Менипп»

«Марс»

«Эзоп»

Портрет папы Иннокентия X

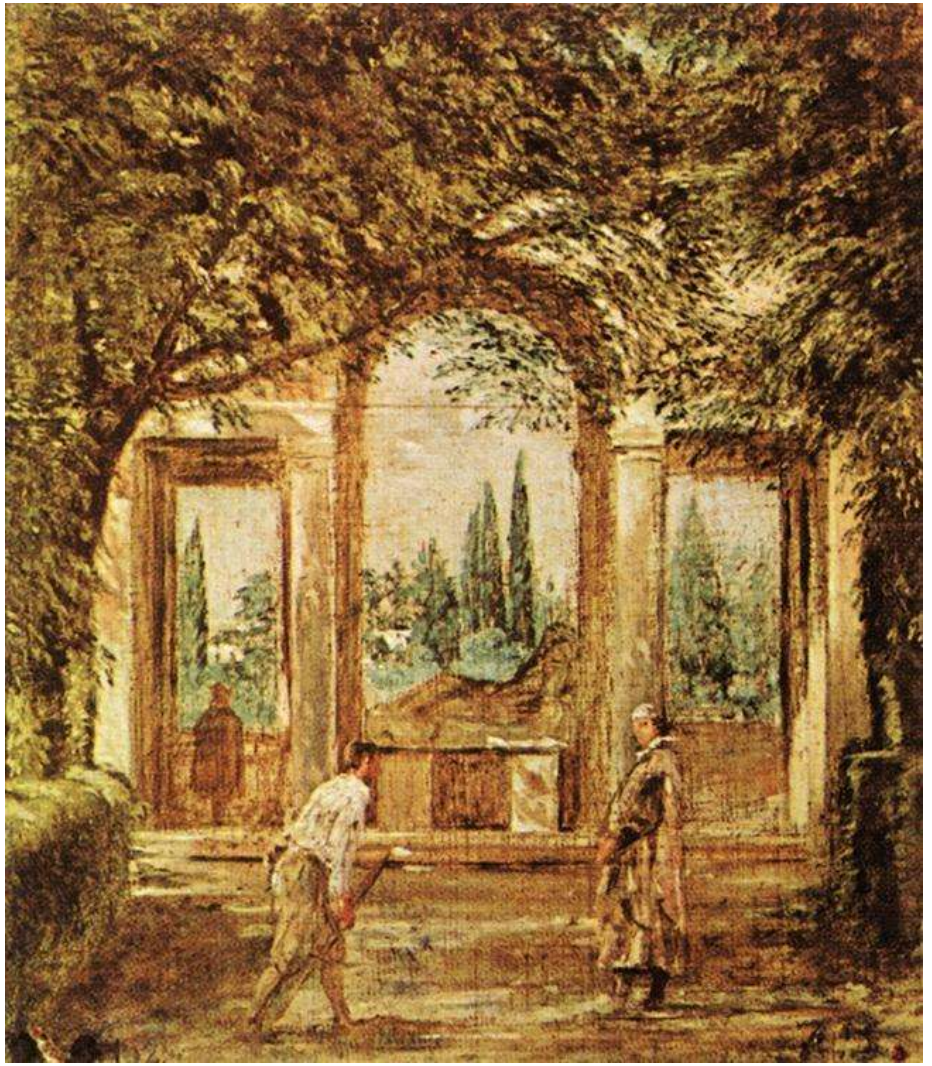
- Необычайно тонко и точно разработанная цветовая гамма красных и розовых оттенков в портрете папы Иннокентия X (1650) – эмоциональный ключ образа, жестокой правдивости которого устрашился сам папа.
- Этот портрет был написан Веласкесом во время его второй поездки в Италию (конец 1648 – середина 1651).

«Венера перед зеркалом»

- В Италии (или вскоре по возвращении в Испанию) Веласкес исполнил «Венеру перед зеркалом» (1651). Необычный композиционный приём (лицо Венеры видно только в зеркале) придаёт особую свежесть и остроту изображению обнажённого женского тела – гибкого, стройного, полного прелести и жизненного обаяния.

Пейзажи Веласкеса

- К этому же периоду относятся и два пейзажа Веласкеса (оба – «Вилла Медичи», 1650–51), в которых художник при необычных для того времени свежести и кажущейся этюдности письма создал целостные образы природы.



«Менины»

- В «Лас Менинас» («Фрейлины», 1656) художник изобразил на первом плане инфанту Маргариту в сопровождении фрейлин и карликов, а рядом – себя за мольбертом в момент исполнения им портрета королевской четы, отражение которой видно в зеркале в глубине зала. Веласкес смело раздвинул пространство композиции: король и королева воспринимаются как бы находящимися перед картиной, в среде её зрителей, которые становятся, в свою очередь, участниками изображенной сцены.

«Пряхи»

- «Пряхи» (первоначальное название – «Миф об Арахне», 1657) – сцена в королевской мастерской ковров с фигурами прях на первом плане. Придворные дамы в глубине ярко освещенной комнаты любуются ковром, изображающим миф об Арахне – ткачихе, превзошедшей в мастерстве богиню Афину. Окутанные золотистой пылью фигуры прях воспринимаются по контрасту со светлым фоном особенно рельефно, в частности – фигура молодой пряхи справа, полная живой подвижности и энергии. Красота народа, его созидательная сила – лейтмотив картины.

Памятники Веласкесу

- В 1659 году король произвёл Веласкеса в рыцари Ордена Сантьяго. Последним событием, в котором Веласкес принимал участие, стало устройство брака между Людовиком XIV и старшей дочерью Филиппа IV Марией Терезией, заключённого в честь Пиренейского мира. Церемония состоялась на Острове Фазанов посреди реки Бидасоа в июне 1660 года.
- Художник вернулся в Мадрид 26 июня, 31 июня его охватила лихорадка.
- Несмотря на усилия королевских врачей, 6 августа 1660 года, на 62-м году жизни, Диего Веласкес скончался. На следующий день он с почестями, положенными рыцарю, был похоронен в мадридской церкви Иоанна Крестителя, где восемью днями позже была похоронена и его жена Хуана, умершая 14 августа.
- Во время наполеоновских войн в Испании и церковь, и могилы были уничтожены французами.

Национальный археологический музей Мадрида. Памятник Веласкесу

Ученики и последователи

- Непосредственным продолжателем и наследником должности Веласкеса при дворе стал его ученик и муж дочери Франсиски Хуан Батиста дель Мазо. Но он не обладал талантом своего предшественника и смог воспроизводить лишь некоторые внешние формы. Другой ученик Веласкеса — автор портретов и религиозных картин Хуан де Пареха, бывший слугой в его мастерской (по другим сведениям — раб, которому художник дал вольную). Веласкес изобразил этого мавра на одном из лучших своих портретов (ок. 1650).

Хуан де Пареха

Хуан Батиста Мартинес дель Мазо. Портрет семьи художника

Вопросы для повторения

- Что писал в начале своего творческого пути Веласкес? — «бодегонес»
- Когда Веласкес переехал в Мадрид? — В середине 1623
- Кем стал работать он при дворе? — королевским живописцем
- Какой картиной Веласкес закладывает основы всей европейской исторической живописи на тему современной действительности? — «Сдача Бреды»
- Когда он был в Италии и какие работы были написаны там им? — В 1629 –1631, «Портрет папы Иннокентия X», «Венера перед зеркалом»
- В какой картине лейтмотивом стала красота народа, его созидательная сила? — «Пряхи»

Источники

- Дмитриева Н.А. Краткая история искусства. – М.: Искусство. – Вып. 2, 1990;
- Якимович А.К. Диего Веласкес. Художник и дворец. – М.: Сов. художник, 1989.
- Диего Родригес Веласкес (6 июня 1599, Севилья - 6 августа 1660, Мадрид) (277 работ) – http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/page,3,12056-diego-rodriges-velaskes-6-iyunya-1599-sevilya-6-avgusta-1660-madrid-277-rabot.html
- Диего Веласкес – величайший художник испанского барокко – https://www.liveinternet.ru/users/willynat/post368285898/
- «Менипп» и «Эзоп» Веласкеса из музея Прадо в Эрмитаже – https://artinvestment.ru/news/exhibitions/20081021_hermitage_velaskes.html
- Прелестная инфанта, склоняю голову перед вашей судьбой – https://mif-medyza.ru/2016/10/30/прелестная-инфанта-склоняю-голову-пе/