Методическая разработка для педагогов изобразительного искусства

по художественной живописи.

Диего Веласкес и его картина «Менины».

Педагога дополнительного образования МУ ДОД ЛР ДДТ

Никотиной Г.А.

Веласкес – один из величайших художников мировой культуры. К сожалению, сведений о нем не так уж много, некоторые из них вообще спорны. Он был современником таких известных личностей мировой культуры как Сервантес и Шекспир, но можно сказать, что они анонимны, неизвестна жизнь Сервантеса, покрыта мраком тьмы жизнь Шекспира (и что только про них не пишут) и, что за человек был Веласкес, к сожалению, почти тоже ничего неизвестно. Вся его биография сводиться к ряду фактов.

Известно, что Веласкес родился в Испании в городе Севилья, в то время это был самый преуспевающий город в Испании конца 16 века. Семья была не бедная. В 12 лет его отдали в обучение к известному художнику Франсиско Пачеко. Через 6 лет (ему было 19 лет) он сдает экзамен на мастера. Это дает ему возможность вступить в гильдию художников. Там же он жениться на дочери своего учителя. Юный мастер должен был уметь писать картины на религиозные сюжеты, портреты. Однако, подлинную славу Веласкесу в Севилье принесло изображение жанровых сцен, по-испански «бодегонэс» (бодегон – это винный погребок, т.е. изображение простолюдинов и предметов быта. Эти картины отличались Своеобразными световыми эффектами, поскольку действие происходило в полуподвальном помещении, из полумрака виднелись лица людей и некоторые предметы. Все это, однако, носило характер притчи, предметы выражали определенный этический смысл (живопись в то время вообще была символична). Назовем несколько картин того периода: «Завтрак», «Севильский водонос», «Старая женщина, жарящая яичницу» и др. Нужно сказать, что такого типа картины были предназначены не для простого зрителя, а для искушенных и состоятельных любителей живописи.

Там же, в Севилье были написаны такие вещи религиозного плана как: «Христос в Эммаусе», «Христос в доме Марфы и Марии», «Поклонение волхвов», «Мария» и др.

В 24 года он переезжает в Мадрид, в 26 лет становиться придворным художником короля Филиппа IV. В течении 36 лет он писал портреты короля, членов его семьи, придворных, министров, военачальников. На протяжении времени менялась техника мастера, более смелым и точным становится движении кисти, если вблизи, это хаос мазков – на расстоянии все выстраивается с иллюзорной достоверностью. О жизни художника при дворе, можно узнать опять же немного. Ему пришлось побывать в Италии, где он закупал для короля картины итальянских мастеров и делал копии, учился попутно мастерству, после Италии в его картинах стало больше света, ярких красок. Его отношения с королем были видимо не простые. Несмотря на свой талант, трудолюбие, те должности, которые он имел при дворе Филиппа IV, видимо не давали должного положения и достатка, потому, что ему приходилось неоднократно обращаться к королю. Особенно долго он добивался звания идальго и вступления в рыцарский орден Санит - Яго, это нужно было не столько ему, сколько его семье, чтобы семья могла получать пенсию и дети имели лучшее будущие. Ему пришлось даже обратиться к папе Римскому, кстати, он писал его портрет. Иннокентию Х сначала портрет не совсем понравился: «Слишком правдив!», потом он согласился, что портрет получился. Сравнивают портрет Иннокентию Х работы Веласкеса и портрет Папы Юлия II работы Рафаэля, они похожи композиционно. Но если у Рафаэля старец, абсолютно погруженный в себя, то у Веласкеса Иннокентию Х, это активный персонаж, скорее политик.

Нужно сказать о времени, в котором жил и творил Веласкес. Начиная с 16 века, в Испании сложилась очень жестокая система отношений, жестко сложенного ритуала, которого должны были все придерживаться, такого не было ни при одном европейском дворе. Ритуально было все: одежда, движения, система отношений. В то время испанцы были очень интересно одеты. Они изобрели много нового в одежде: корсет (который носили и мужчины и женщины), короткий камзол, короткий до локтя плащ (в отличии от итальянского длинного до полу); чулки (была даже изобретена машинка для вязания чулок); отдельно одевающиеся штаны. Женщинам запрещалось носить «декольте», в женском платье был продуман своего рода абажур из проволоки, это называлось «вертугоден», подол на каркасе был расширен по бокам. Мужчины и женщины были буквально заточены в свои костюмы, на шее были многочисленные кружевные воротники, на голове маленькие шапочки с пером (они назывались «эспли»). Все это заставляло их стоять с высоко поднятой головой, они не могли согнуться, сесть, что-то взять. Таким образом, это был ярко выраженный социально-ритуальный костюм, выражающий превосходство, величие, богатство и отстраненность.

За 3 года до смерти Веласкес пишет свою картину «Менины», о которой пойдет речь. Эта картина в настоящее время находиться в Мадриде, в музее Прадо. Оценить художника такого масштаба, как Веласкес по-настоящему можно только увидев его в подлиннике. У нас такой возможности нет. А вот если бы нам посчастливилось, и мы оказались бы перед ней, то у нас возникло бы ощущение, что мы внутри картины. (Об этом пишут искусствоведы), что мы пересекли таинственную границу времени и оказаться в мастерской художника. Создается ощущение, что мы стоим перед девочкой, ее свитой и кем-то, кто стоит за нашей спиной. И девочка пришла к тем, кого пишет художник. А пишет он очень большой портрет, потому, что перед ним большой холст и он внимательно смотрит поверх. Мы не можем оглянуться и посмотреть, кого он пишет, но мы догадываемся по отражению в зеркале на стене – короля и королеву. Но получается, что он пишет тех, кого он никогда не писал, ведь на самом деле историки искусства искусствоведы прекрасно знают, что парного портрета короля и королевы Веласкес никогда не писал. А писать девочку, гофмаршала у двери, собаку, карлицу он не может, потому что стоит на одной точке, вернее линии вместе с ними. В этой картине существует несколько перспектив: перспектива прямая, т.е. та с которой мы видим эту группу, зеркальная, идущая от зеркала, и «зазеркальная» потому что это тема зазеркалья.

Эта девочка в центре инфанта Маргарита, дочка Филиппа IV, т.е. юная принцесса, а ее свита – фрейлины, по-испански - «лос менинос», т.е. менины. Рядом с девочкой стоит кормилица. Это рейнская немка Барберина. Ее подарили в день рождения Маргарите родственники короля и королевы. Она была такой замечательной воспитательницей принцессы, что королевская чета наградила ее орденом, и она демонстрирует нам этот орден. А вот был ли у Веласкеса орден – неизвестно. Мы смотрим на эту девочку со светлыми волосиками, живыми блестящими глазами, улыбающуюся. Художник очень любил ее писать, сохранилось много ее портретов, она ему с младенчества терпеливо позировала. Вообще Веласкес, как всякий большой художник, любил тех, кого он писал. Он много писал детей, писал их со всей нежностью. Он писал карликов, известна целая галерея их портретов, все они написаны с большим уважением и сочувствием.

Мы видим на картине, как одна из фрейлин встала перед девочкой на колени и подает ей чашечку с водой, ведь девочка в этом платье – абажуре сама не могла нагнуться и взять себе попить.

У дверей стоит гофмаршал. Это он пропустил в мастерскую художника принцессу и ее свиту. Его обязанность открывать двери принцессе и королеве. То, что делает Веласкес просто невероятно. В этой работе он нам оставил целую картину мира того времени: он описал свою мастерскую, людей с их отношениями, он был волшебником и великим маэстро, когда он брал в руки кисть, правда вставала на свои места, исчезала зависимость от короля, (который платил ему меньше чем своему парикмахеру), гофмаршала, министра Оливареса, от всех – наступал час истины, тогда на первом плане оказывались те, кого он любил, а те, кто были его притеснителями, оказались лишь тенями в зазеркалье. И это не выдумка. Ведь речь идет о свободе художника, потому что главная тема творчества писателей: Сервантеса, Лопе де Вега, художников Сурбарана, Рибейры и других в Испании 17-го века – это свобода.

Свобода Веласкеса в его творчестве была подлинной и полной: в том, как он строил сюжет, как пространство, как он пользовался техникой живописи. Это свобода, которую позволяет себе мастер, потому что он гений. И вот эта картина, по сути, и есть его ненаписанная автобиография.

Он рассказал нам все о себе; что он волшебник и повиновению его «волшебной палочки» - его кисти, весь мир поворачивается, как в магическом кристалле его творчества, делается совершенно другим и тогда совершенно другое место занимают Филиппа IV и его супруга. Это его автопортрет – автобиография. Есть мнение, что это его единственный автопортрет.

Кстати, автопортрет очень интересный жанр живописи. Это – то, что художник думает о себе, кем он себя видит. Вот, например, бельгийский художник Пауль Рубенс с которым Веласкес был знаком и многому у него научился, никогда не изображал себя художником, а только шикарным и благородным вельможей. А вот Веласкес, в этой картине написал себя так, как видел, художником, это главное.

Благодаря ему, мы попадаем в этот мир на картине, это на нас смотрит Диего Веласкес, нам показывает немка Барберина свой орден. Проходят столетия, бесконечный поток людей течет перед этой картиной и становятся свидетелями этого вечно длящегося действа.

Умер Диего Веласкес в 1660 году, неожиданно, заболев. На его могиле написано «Живописцу Истины».