2 курс. Задание 7. Тема: Искусство Испании. Творчество Эль Греко.

Особое место в испанской живописи второй половины 16 – начала 17 века занимает Эль Греко (Доменико Теотокопули, 1541– 1614), художник философского мышления и мятежных порывов, разностороннего самобытного дарования, широкой гуманистической образованности. Его творчество, аристократическое, утонченно-интеллектуальное, отличают страстность, пылкая фантазия, доходящая до мистической экзальтации. Трагизм образов Эль Греко, их повышенная выразительность отразили дух современной ему жизни – острый кризис гуманистических идеалов, начавшийся в Европе во второй половине 16 столетия. Чувство одиночества, душевная неуравновешенность, как и настроение смятенности, безверия и тревоги, не были случайными. Для Эль Греко, человека тонкой душевной организации, окружающий мир был в состоянии крушения. Резкие социальные и идейные сдвиги 16 века, яростная борьба философских и религиозных направлений заставляли подвергнуть сомнению все – даже существование мира. Искусство Эль Греко было психологическим выражением внутренних трагических конфликтов, отражавших разлад личности с обществом.

Эль Греко родился и получил первоначальное образование на острове Крит, в возрасте двадцати пяти лет переехал в Италию. Истоки его живописи многообразны. Это традиции иконописи и мозаичного искусства Византии, со звучными переливами глубоких тонов. Они были восприняты Эль Греко от первых учителей на Крите. Это воздействие венецианских колористов, у которых он научился технике масляной живописи. Это реализм испанского искусства 16 века с его интересом к духовному самоуглублению; наконец, это – итальянский маньеризм, привлекший Эль Греко лишь внешними художественными приемами. Вычурность, холодная рассудочность и фальшивость чувств художников-маньеристов были чужды Эль Греко, образы которого полны внутреннего горения.

Уже зрелым мастером Эль Греко был приглашен к испанскому двору, но его искусство не нашло здесь признания. Местом творческой деятельности художника стал древний Толедо – город воинствующей веры и монастырей, надменной кастильской знати, враждебной королю. В этой избранной среде образованных людей, писателей, художников, музыкантов, понимавших противоречия современной Эль Греко Испании, драматически-экспрессивное искусство художника было понято и достигло расцвета. Он писал картины преимущественно на религиозные сюжеты, святых, изможденных аскетов в состоянии мистического экстаза. Поиски выразительных средств все более приводили его к субъективизму. Композиции его картин строились на ритмическом соотношении выпуклых угловатых форм, беспокойных волнообразных линий, произвольно смещающихся планов, смелых ракурсов, на контрастах света и тени, вносящих элементы динамики и передающих ощущение взволнованности. Сильно удлиненные фигуры в страстном порыве устремляются вверх. Обычно применяемый низкий горизонт увеличивает их масштабы. Деревья, скалы, небо, облака и одежды кажутся живыми. Их трепетные контуры повторяют неистовый ритм движения человеческих фигур. Весь мир воспринимается как одухотворенная, непрерывно изменяющаяся бушующая стихия, с которой человек не в сипах совладать. Сцены освещены фосфоресцирующим холодным светом. Нервный ритм усиливается благодаря длинным и беспокойным мазкам.

Эль Греко – величайший мастер колорита. Он любил пронзительно-светлый голубовато-серо-стальной тон, яркую киноварь, лимонно-желтые, изумрудно-зеленые, синий, бледно-розово-фиолетовые цвета во множестве оттенков, увеличивал силу каждого цветового пятна дополнительными. Однако цвет для Эль Греко не постоянный признак предмета, а выразитель взволнованных чувств. Контрастные холодные и горячие краски словно находятся в состоянии напряженной борьбы. Они насыщены мерцающим светом, как бы излучаемым предметами.

Самое значительное произведение периода расцвета творчества Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586–1588, Толедо, церковь Сан-Томе) раскрывает основные черты искусства художника, его размышления о неизбежности смерти, о моральных подвигах, вознаграждаемых в потустороннем мире. В основе сюжета лежит средневековая легенда о толедском графе Оргасе, известном своими добрыми делами. Внизу композиции в сумеречном ночном освещении запечатлена торжественная погребальная церемония. На фоне черных нарядов идальго и серой одежды монаха мерцают золотом парчовые мантии святых, чудесным образом спустившихся с небес, чтобы похоронить Оргаса. Серебристо-желтое пламя факелов освещает белую одежду экстатически воодушевленного священника, заставляет сверкать серебряные латы графа, рождает таинственность атмосферы. Колорит образует торжественно-мрачную траурную гармонию. Самое замечательное в картине – остропсихологические портреты толедцев. Это люди разных возрастов и характеров – воплощение духовной красоты: на их строгих, замкнутых, бледных лицах можно прочесть силу чувств, оттенки настроений, тонкость ума, самоуглубленность, гордость, непреклонность. Вместе с тем все они объединены изумлением перед совершающимся чудом и глубокой скорбью при мысли о неизбежной смерти. Темные силуэты торжественно-неподвижны, скованы, но сдержанные жесты рук выдают затаенную взволнованность. Тема жизни, ее скрытого драматизма дана в сопряжении с темой неба – что характерно для Эль Греко.

Верхняя часть композиции представляет мир призрачных тревожных видений. Здесь все находится в драматическом движении. На небе, озаренном вспышками холодного света, Христос с сонмом святых принимает душу Оргаса. Сияющая тревожным холодным светом и светлыми красками небесная сфера по композиции противоположна сцене погребения с ее напряженной гармонией черного, серого, белого. Удлиненные угловатые фигуры бесплотны и подчинены бурному ритму линий и цветовых пятен. Им же вторят ритмы развевающихся угловатых негнущихся складок одежд и облаков. Вся композиция развертывается в пределах переднего плана, пространство уплотнено фигурами, что усиливает сгущенность эмоциональной атмосферы. Мастерски написаны рефлексы стали на доспехах, жемчуг, узоры белых кружев на черном бархате и другие декоративные детали, которые любили воспроизводить в живописи испанцы.

Свое понимание человеческих характеров Эль Греко выразил в образах апостолов Петра и Павла (1614, Санкт-Петербург, Эрмитаж). Здесь противопоставлены разные типы людей. Слева задумчивый Петр с тонкими изможденными чертами. Холодный, переливчатый, золотисто-зеленый колорит, в котором написана его фигура, соответствует настроению печали, неуверенности. Повелительно-властный Павел строг и сдержан, но полон душевного горения. Пылающий цвет темно-красного плаща способствует раскрытию его характера. Жесты рук, образующих композиционный узел, выражают не действие, а внутреннее переживание, диалог, который объединяет обоих апостолов.

Тонкая проницательность художника проявилась в замечательных портретах, зорко схватывающих приметы внешности и особенности духовного облика людей. Круг портретируемых Эль Греко широк – он дает представление о различных типах людей Испании того времени. Художник писал портреты трогательных детей, ученых, утонченных поэтов, писателей, суровых воинов с умными одухотворенными лицами, надменных бледных кардиналов, отрешенных от жизни испанских идальго, людей из народа. Художнику чужда психологическая статика придворных испанских портретов 16 века. с характерной для них чопорностью, отражающей мертвенный, унылый дух испанского двора. По сравнению с портретами венецианских живописцев эпохи Возрождения в образах Эль Греко больше личного, субъективно заостренного, чувствуется взволнованное отношение художника к модели. За внешней оцепенелостью форм и бесстрастием лиц портретируемых ощущаются сжигающий их внутренний огонь, напряженная жизнь. В парадном портрете инквизитора Ниньо де Гевара (1601, Нью-Йорк, Метрополитен-музей) дан исторически достоверный образ страшного судьи. Он внешне сдержан, торжественная неподвижность выпрямившейся фигуры подчеркнута серебристо-золотистым фоном, разделенным по вертикали на две равные части. Внутренняя экспрессия как бы прорывается в движении разлетающихся складок светло-малиновой мантии – с преломляющимися в ней лучами света, с черными тенями; судорожный жест руки, схватывающей ручку кресла, выдает бушующие страсти фанатика. Подозрительный тяжелый взгляд искоса преследует зрителя. Раскрывая напряженный внутренний мир инквизитора, художник дает почувствовать характер мрачной эпохи.

Интеллектуальной и душевной тонкостью, трепетом жизни отмечен романтический образ ученого и поэта-мистика Парависино (1609, Бостон, Музей изящных искусств) с мужественным, но тонким, встревоженным лицом, с мечтательным взглядом; портрет написан стремительным мазком. Эль Греко сумел подметить в его лице и мгновенных движениях едва уловимые мимолетные настроения. Он обнаруживает в образе поэта непосредственность, мятежность духа и внутреннюю свободу. Духовный мир человека, который всегда был в центре внимания Эль Греко, художник раскрыл в становлении, изменчивости, в этом он намного опережал свое время. Ощущение жизни космических сил, во власти которых находится человек, нашло выражение в знаменитом пейзаже «Толедо в грозу» (1610–1614, Нью-Йорк, Метрополитен-музей), исполненном глубокого философского смысла, тревожного мироощущения. Своим творчеством Эль Греко подготовил новый этап в развитии психологических проблем испанской живописи, открыл новый путь решения живописных задач.

Расцвет испанской реалистической школы, развивавшейся в основном в рамках религиозной живописи в борьбе с идеализирующим придворным направлением, наступил в первой половине 17 столетия. Главными очагами реализма стали Севилья и Валенсия, в их художественной жизни ярко проявились передовые веяния.

Вопросы:

1. Составить описание картины Эль Греко, которая находиться в собрании Эрмитажа.
2. Какие есть особенности колористического решения работы Эль Греко.
3. Как строиться пространство на картинах Эль Греко? Привести примеры пространственных решений.