

ВЕЧЕЛЛИО ТИЦИАН

Великие художники мира

Вечеллио ТИЦИАН

СОСТАВИТЕЛЬ Н.А.МОИСЕЕВА

Составитель Н. А. Монсеева

В39 Вечеллио Тициан / [сост. Н. А. Моисеева]. — М. : РИПОЛ классик, 2014. — 40 с. : ил. — (Великие художники мира).

ISBN 978-5-386-07825-6

Тициана, которого современники называли королем живописцев и живописцем королей, смело можно поставить в один ряд с такими титанами Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Будучи всеми признанным автором картин на библейские и мифологические сюжеты, он прославился еще и как блестящий портретист. Его открытия в области живописи и по сей день считаются бесценными.

УДК 7.0 ББК 85.101

Содержание

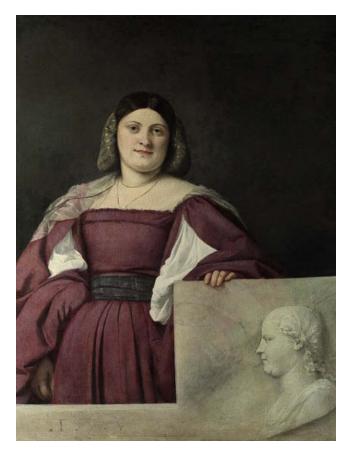
Молодые годы	7
Выработка своего стиля	15
Зрелый период	20
Поздний период	31
Список картин	38

ТИЦИАН

Тициана, которого современники называли королем живописцев и живописцем королей, смело можно поставить в один ряд с такими титанами Возрождения, как Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэль. Будучи настоящим мастером своего дела и поистине разносторонним человеком, Тициан, всеми признанный автор картин на библейские и мифологические сюжеты, прославился еще и как блестящий портретист. А его открытия в области живописи и по сей день считаются бесценными. Среди заказчиков художника были короли и римские папы, кардиналы и герцоги.

«Автопортрет», около 1567, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Портрет славянки», 1508–1510, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

И в этом нет ничего удивительного, ведь, когда художнику еще не было тридцати, его единогласно признали лучшим живописцем Венеции.

В образах, созданных мастером, воздушных и одновременно помпезных, сочетаются поэтичность и реализм. Тициан прожил почти де-

Тициана иногда называют ди Кадоре, памятуя о месте его рождения. Современники же дали художнику еще одно прозвище — Божественный.

вяносто лет, и до конца своих дней он, сохранив ясность ума и остроту зрения, не выпускал из рук кисти.

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

Точная дата рождения Тициана неизвестна. Сам мастер, будучи уже пожилым человеком, в своем письме к Филиппу II называл 1474 год. Но это утверждение, скорее всего, имеет мало общего с действительностью. Многие современники живописца указывали на период с 1473-го по 1482-й год. В последнее время специалисты склонны считать годом рождения художника 1490 год. А вот ученые, работающие в Метрополитен-музее и Исследовательском институте Гетти, придерживаются иной версии — они полагают, что Тициан появился на свет в 1488 году.

«Мадонна с Младенцем», 1510, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

ТИЦИАН

При этом и место рождения, и родители живописца нам хорошо известны. Родился Тициан в семье государственного и военного деятеля Грегорио Вечелио, проживавшего на тот момент в Пьеве-ди-Кадоре. О ранних годах жизни великого мастера мы не знаем практически ничего.

Примерно в возрасте десяти лет мальчик с родителями перебрался в Венецию. Там он начал учиться и работать в мастерской Себастьяно Цуккато, откуда потом перешел в мастерскую Джентиле Беллини, а затем к Джованни Беллини. Во время обучения Тициан познакомился со многими видными представителями венецианской живописной школы. Но самые тесные отношения у него сложились с Джорджоне (Джорджо Барбарелли

«Святое семейство с пастырем», 1510, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Мадонна с Младенцем» («Цыганская Мадонна»), около 1512, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

да Кастельфранко), еще одним величайшим мастером Высокого Возрождения. Первыми работами Тициана, которые были созданы совместно с Джорджоне, были фрески в Немецком подворье, от которых до наших дней, к сожалению, сохранились лишь фрагменты.

Тициан сформировался как художник достаточно быстро. К ранним его работам относятся «Портрет Джероламо Барбариго» и «Мадонна с Младенцем и святыми Антонием Падуанским и Роком» (около 1511). Эти святые, как полагали современники Тициана, защищали от чумы, свирепствовавшей в то время в Венеции и унесшей жизнь лучшего друга Тициана, Джорджоне, в 1510 году. Так как оба юных художника работали практически в одном стиле, Тициан закончил картины Джорджоне, оставшиеся после его безвременной смерти незавершенными. В 1511 году Тициан отправился на несколько месяцев в Падую, где создал фрески, посвященные чудесам святого Антония Падуанского.

«Любовь земная и любовь небесная», около 1514, холст, масло. Галерея Боргезе, Рим

ТИЦИАН

Одной из самых знаменитых работ молодого Тициана смело можно назвать портрет венецианского патриция Барбариго («Портрет Джероламо Барбариго», 1508—1510), благодаря которому он и получил заказ на роспись Немецкого подворья.

Впрочем, современные исследователи выдвигают разные версии относительно личности человека, изображенного на портрете. Одно время считалось, что это поэт Лодовико Ариосто, с которым Тициан был дружен. По некоторым данным, они даже крестили друг у друга детей. Ариосто в поэме «Неистовый Роланд» посвятил другу несколько строк:

Тот — Тициан, что дал не мене славы Кадору, чем Венеции, Урбино Другие дали...

«Пир богов», 1514—1529, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Женщина перед зеркалом», около 1515, холст, масло. Лувр, Париж

«Тщеславие», около 1515, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

Работники Лондонской Национальной галереи, где сейчас хранится картина, выдвигают любопытную версию: на самом деле это автопортрет самого Тициана. Они опираются на свидетельства современников художника, чьи описания соответствуют изображенному на портрете человеку.

За свою долгую жизнь Тициан создал множество женских портретов и картин, изображающих Мадонн. Интересно, что, изображая Мадонн, Тициан зачастую пишет одно и то желицо, меняя лишь положение фигуры и цвета одеяний.

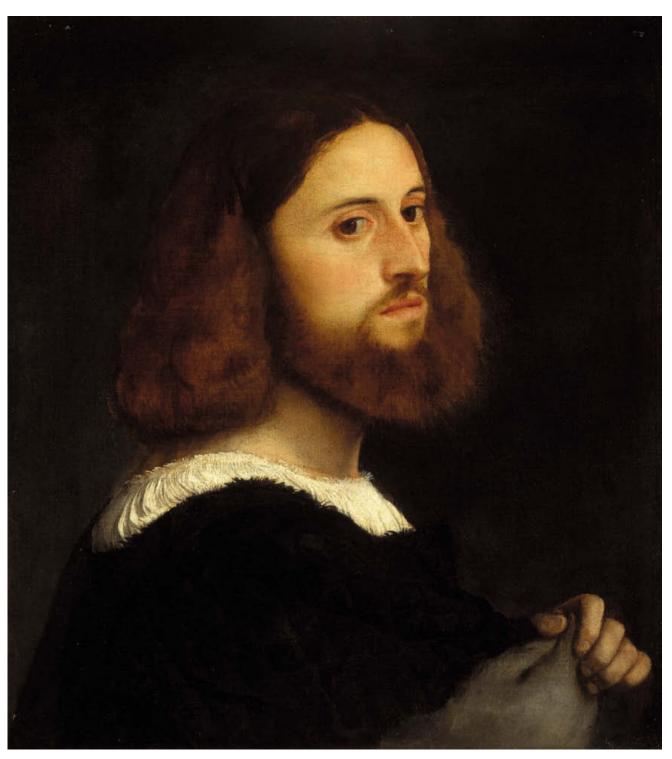
Люди на ранних его полотнах спокойны и в то же время преисполнены скрытой чув-

Совет десяти — управляющий орган Венецианской республики, основанный в июне 1310 года после того, как был раскрыт заговор против дожа Градениго. Первоначально члены Совета десяти должны были лишь надзирать за сосланными заговорщиками, однако вскоре эта организация обрела немалую политическую силу. Шпионская сеть Совета десяти считалась одной из лучших в Европе того времени.

ственности, цвета — яркие, чистые и глубокие. Характерными для молодого Тициана работами считаются полотна «Цыганская Мадонна» (около 1512) и «Любовь земная и любовь небесная» (1514), которая была написана по заказу секретаря венецианского Совета десяти Николо Аурелио (на это указывает герб Аурелио, который художник разместил на передней стен-

«Мадонна с вишней и святым Иосифом», около 1515, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

«Портрет мужчины», 1515, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

«Виоланта», 1515—1516, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

ке чаши, из которой бьет источник). Скорее всего, картина должна была стать подарком для Лауры Багаротто, на которой Аурелио женился 17 мая 1514 года.

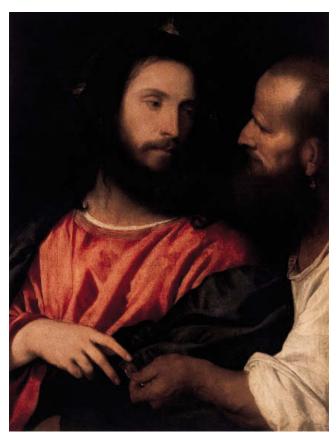
На картине мы видим источник, рядом с которым сидят богато одетая венецианка, держащая мандолину, и прекрасная обнаженная Венера, сжимающая в руках чашу с огнем. Посередине на каменном бортике удобно устроился Амур, который играет с водой.

Искусствоведы до сих пор спорят о том, какой именно сюжет лег в основу картины. Многие, однако, сходятся во мнении, что художник изобразил встречу богини любви и красоты Венеры с волшебницей Медеей. Мы видим как раз тот момент, когда богиня уговаривает Медею помочь Ясону добыть Золотое руно.

Примечательно, что название картины принадлежит не самому Тициану. Согласно многочисленным источникам, оно появилось лишь два века спустя после смерти великого итальянского мастера. В 1899 году американский миллионер Ротшильд предложил руководству Галереи Боргезе купить картину за 4 миллиона лир, но итальянцы решительно отказались.

«Флора», 1515—1517, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция

«Динарий кесаря», около 1516, холст, масло. Дрезденская картинная галерея, Дрезден

Достойна отдельного упоминания картина «Женщина перед зеркалом» (около 1515). Перед нами предстает красивая молодая женщина, расчесывающая волосы перед маленьким зеркальцем, которое держит для нее стоящий в тени мужчина. Спина красавицы отражается в другом выпуклом зеркале, размещенном на заднем плане. Относительно личности женщины, изображенной на картине, существует две версии. Некоторые искусствоведы полагают, что художник изобразил свою возлюбленную Виоланту. Красавица эта в свое время работала натурщицей и была необычайно популярна среди венецианских художни-

ков, а потому знакомые черты мы можем увидеть на многих полотнах того времени. Другие ученые считают, что Тициан изобразил на картине возлюбленную феррарского герцога Альфонсо І д'Эсте Лауру Дианти и картина эта была частью парного портрета. На втором портрете, до наших дней не сохранившемся, якобы был изображен сам герцог. (Другие специалисты полагают, что мужчина, держащий для красавицы зеркало, на самом деле и есть герцог Альфонсо.) Современники поговаривали, что могущественный герцог якобы даже обвенчался с прекрасной Лаурой после смерти своей жены Лукреции Борджиа. Так или нет, но он признал двух сыновей, что родила ему Лаура, и это предопределило будущее обоих юношей. Да и сама Лаура со временем стала подписываться не иначе как Лаура Эусточиа д'Эсте. Незадолго до смерти герцог Альфонсо подарил своей возлюбленной богатое имение, в котором, по легендам, дух прекрасной Лауры появляется и по сей день.

ВЫРАБОТКА СВОЕГО СТИЛЯ

После смерти Джорджоне в Венеции не осталось молодых художников, которые могли бы посоревноваться с Тицианом в мастерстве. А после смерти Джованни Беллини в 1517 году Тициан и вовсе удостоился звания первого художника Венецианской республики.

ТИЦИАН

В этот период художник много работал, оттачивая свой самобытный стиль, впоследствии прославивший его в веках. Он с большим почтением относился к работам Рафаэля и Микеланджело, которых считал непревзойденными мастерами своего дела и в некотором смысле своими учителями.

Для Альфонсо д'Эсте Тициан пишет картину «Динарий кесаря», которая, скорее всего, украшала дверцу одного из шкафов, стоящих во дворце могущественного герцога Феррары. Надо сказать, что это первая работа, ко-

торую Альфонсо заказал у Тициана. Скорее всего, сюжет художнику предложил сам заказчик — герцог Феррары, боровшийся с римскими папами, желавшими во что бы то ни стало вернуть себе власть над городом, формально являвшимся частью папских владений, избрал своим девизом лозунг: «Воздайте Богу Богово, а кесарю кесарево». Очевидно, что художнику пришелся по душе этот заказ: в то время многих итальянских мастеров волновала проблема несовпадения гуманистических идеалов Возрождения с реальной жизнью, полной

«Вакх и Ариадна», 1520—1522, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Портрет мужчины с перчаткой», 1520–1523, холст, масло. Лувр, Париж

жестокости и несправедливости. Так, в «Динарии кесаря», несмотря на всю простоту композиции и обманчивое спокойствие персонажей, разворачивается битва темного и светлого начал.

Фарисей справа словно заглядывает на полотно, выходя прямо из рамы. Христос, чья фигура заполняет чуть ли не все пространство картины, выглядит спокойным и даже немного

Достоевский, побывавший в Дрездене в 1867 году, восхищался картиной «Динарий кесаря». Впоследствии эти его впечатления были отражены в притче «Великий инквизитор», написанной в 1879 году.

отстраненным. Тициан здесь сознательно отказывается от деталей, стараясь таким образом максимально привлечь внимание зрителя к двум фигурам. Он умело подчеркивает Божественную суть Христа, символизирующего добродетель и небесную мудрость. Фарисей на его фоне кажется еще более жалким. Его смуглая, жилистая рука, резкие, грубые черты лица, серьга, поблескивающая в ухе, еще сильнее подчеркивают его низкую, подлую сущность. При первом же взгляде на картину становится очевидно, что земной мир, каким его видел ху-

«Портрет Федерико II Гонзага», 1525–1528, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

ТИЦИАН

дожник, и мир небесный никогда не сойдутся, как и тонкая, нежная рука Христа никогда не коснется грязных денег, которые протягивает ему фарисей.

В 1746 году картина «Динарий кесаря» была куплена саксонским курфюрстом.

Уже на раннем этапе своего творчества Тициан отдавал предпочтение динамичным, наполненным движением и в то же время монументальным композициям. Образы его были выразительны, полны жизненных сил. Что же касается колорита, то в то время его картины отличает интенсивный контраст синего и красного цветов. Наиболее характерными для этого периода работами считаются эпические полотна на религиозные и мифологические темы: «Вознесение Богородицы» (1518), «Мадонна и Младенец со святыми Франциском и Блэзом, а так-

«Мадонна с Младенцем и святыми», 1530, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Мадонна с кроликом», 1530, холст, масло. Лувр, Париж

же с молящимся Альвизе Гоцци» (1520), «Вакх и Ариадна» (1520—1522).

«Вакх и Ариадна» входит в цикл картин на мифологические сюжеты, написанные для герцога Феррары Альфонсо I д'Эсте. Изначально могущественный герцог сделал заказ самому Рафаэлю, однако великий мастер умер в 1520 году, успев создать лишь эскиз, который получил название «Торжество Вакха». После этого заказ был передан Тициану.

На картине мы видим красавицу Ариадну, которую только что на острове Наксос оставил ее возлюбленный Тесей (паруса его корабля еще виднеются вдали). Вакх, влюбившийся в красавицу с первого взгляда, поспешил встретиться с ней. На картине как раз запечатлен момент, когда Вакх в сопровождении

В 1806 году картина «Вакх и Ариадна» была упомянута в стихотворении Джона Китса «Ода соловью».

двух гепардов сходит с колесницы, а испуганная Ариадна встречает бога. Вообще существует несколько вариантов окончания истории Ариадны, Тесея и Вакха. По одной из версий, которой, судя по всему, придерживался Тициан, Вакх женился на Ариадне и вознес ее на небо, превратив в созвездие Корона (на это ясно указывают звезды в верхнем левом углу картины).

Всю композицию по диагонали можно разделить на два треугольника: первый треугольник включает в себя только что встре-

«Кающаяся Магдалина», 1531—1533, холст, масло. Галерея Питти, Флоренция

тившихся Ариадну и Вакха, чьи отношения развиваются на фоне неподвижного, голубого неба; во второй, изобилующий зелеными и коричневыми тонами, вписана веселая свита Вакха.

«Портрет Карла V с собакой», 1532–1533, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

В 1806 году картина оказалась в Англии и с тех пор не единожды реставрировалась. Все дело в том, что на протяжении первого столетия своего существования холст был несколько раз свернут, что привело к значительным повреждениям красочного слоя.

В 1525 году Тициан женился на дочери скромного цирюльника Алоизия красавице Чечилии Сольдано. Нежная и трудолюбивая Чечилия стала идеальной женой и прекрасной хозяйкой, уверенно ведущей все домашние дела. Современники Тициана отмечали, что Чечилия неизменно была мила и относилась ко всем необычайно доброжелательно, и в их с Тицианом доме всегда было спокойно и уютно.

Надо сказать, что художник сошелся с Чечилией еще до свадьбы, и к тому моменту, как он надел ей на палец обручальное кольцо, красавица родила ему двоих сыновей. Увы, но Чечилия умерла в 1530 году во время родов, ценой своей жизни подарив Тициану третьего ребенка — дочь Лавинию.

ЗРЕЛЫЙ ПЕРИОД

В тридцатые годы Тициан становится поистине популярным художником: его знают, о нем говорят, им восхищаются. Художник пока сам не осознает, насколько сильно его работы повлияют на развитие венецианской живописи и становление других прославленных мастеров.

В 1533 году Тициана возводят в дворянское достоинство, и он получает титул графа Палатинского. В те же годы Тициану начинает оказывать покровительство герцог Мантуи, Федерико Гонзага.

В этот период художник создает огромное количество портретов. Он изображает совре-

менников с поразительной точностью, улавливая иногда самые противоречивые черты характера своих героев. Глядя на его портреты, мы с легкостью можем понять, какие страсти бушевали в душе у всех этих знатных, наделенных властью людей. Перед нами предстает целая галерея человеческих характеров. Уверенность,

«Урок музыки», 1535, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

«Девушка в меху», около 1535, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

гордость, достоинство, подозрительность, лицемерие — ничто человеческое не было чуждо героям Тициана. Создает художник и групповые портреты, с потрясающей точностью отображая отношения между моделями. Но кто бы ни позировал мастеру, Тициан всегда находит лучшие ракурс, позу, композицию, колорит. Цветовая гамма на его полотнах складывается из самых тонких оттенков, основывается на игре полутонов. И для каждой модели художник подбирает цвета таким образом, чтобы они наиболее полно отражали суть человека.

Пожалуй, к лучшим портретам этого периода относятся «Портрет Федерико II Гонзага» (1525—1528), «Портрет Карла V с собакой» (1532—1533), «Портрет графа Антонио ди Порчиа» (1535), «Портрет архитектора Джулио Романо» (около 1536). Из-под кисти художника выходят и потрясающие женские образы, такие, как, например, «Венера Урбинская» (1538).

«Венера Урбинская» была написана по заказу урбинского герцога Гвидобальдо II делла Ровере. Возможно, на создание этого образа Тициана вдохновила юная невеста герцога, Джулия Варано. А возможно, мастер в столь фривольном виде изобразил мать герцога, красавицу Элеонору Гонзага (если посмотреть на ее портрет работы того же Тициана, то можно уловить определенное сходство между герцогиней и Венерой). Правда, некоторые искусствоведы полагают, что на картине на самом деле изображена возлюбленная самого художника, чей образ мы можем видеть и на других полотнах великого итальянца.

«Венера Урбинская», 1538, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция

«Портрет Элеоноры Гонзага», 1538, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция

Перед нами предстает прекрасная молодая женщина, олицетворяющая богиню любви и красоты Венеру. Она прямо, без стеснения смотрит на зрителя, ничуть не смущаясь своей наготы. В правой руке красавица держит цветы, ее левая рука небрежно прикрывает лоно. На заднем плане две служанки разбирают сундук, в котором, очевидно, хранятся наряды. Исследователи по-разному толкуют созданный Тицианом образ. Некоторые считают, что картина на самом деле прославляет священные узы брака. Так, в сундуке, который мы видим на заднем плане, хранятся не просто наряды красавицы, там лежит ее приданое. Другие же специалисты, напротив, полагают, что Тициан изобразил очаровательную

куртизанку, беззастенчиво предлагающую себя мужчинам. (Надо сказать, что в те времена знаменитые куртизанки занимали в обществе довольно высокое положение.) Однако истина лежит где-то посередине. Скорее всего, мастер хотел продемонстрировать все прелести законного брака с его чувственными, плотскими наслаждениями и преданностью супругов друг другу (собачка, что лежит у ног красавицы, вполне может быть истолкована как символ верности).

При первом же взгляде на тициановскую «Венеру Урбинскую» становится понятно, насколько со времен Средневековья изменился

«Франциск I, король Франции», 1538, холст, масло. Лувр, Париж

«Кардинал Пъетро Бембо», 1540, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Бенедетто Варки», около 1540, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

«Венера Урбинская» Тициана вдохновила Эдуарда Мане на создание знаменитой «Олимпии» (1863).

и возлюбленная. Обращает на себя внимание и цвет волос: художники Ренессанса любили изображать светловолосых красавиц, в то время как у большинства итальянок волосы были темными.

В 1543 году Тициан посетил Рим для того, чтобы написать портрет папы Павла III. Там он встретился с Микеланджело. А в 1548 году по приглашению императора Карла V, который был одним из главных заказчиков Тициана, художник отправился в Германию, где пользовался большим почетом и уважением. Согласно одной легенде, когда художник уронил кисть, Карл V

идеал женской красоты. Перед нами уже не бесплотная, далекая от всех земных радостей страдалица с неестественно высоким лбом и непропорционально вытянутой фигурой. Перед нами красивая здоровая молодая женщина. Ее тело хоть и прекрасно, но вполне реально. Она не чуждается радостей жизни, она и есть сама жизнь. Живот красавицы Тициан изображает округлым, подчеркивая тем самым ее женственность. Однако в отличие от красавиц Средневековья, чья способность к деторождению подчеркивалась более выпуклыми животами, перед нами не только мать, но

«Се человек», 1543, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

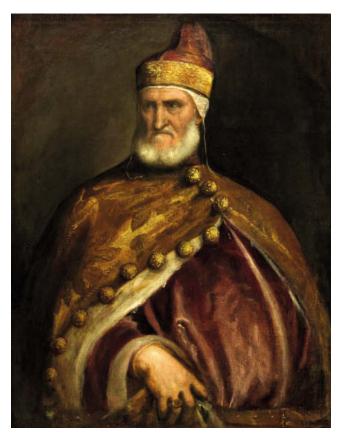
«Портрет Павла III», 1543, холст, масло. Музей Каподимонте, Неаполь

поднял ее и сказал: «Услужить Тициану почетно даже императору».

В 1548 году Тициан пишет портрет супруги императора Карла V Изабеллы Португальской, на тот момент уже покойной. И хотя художник не видел модель живьем и в качестве образца использовал полотно одного из испанских живописцев, мастерство его было столь велико, что ему удалось создать действительно интересный, живой образ.

Будучи непревзойденным мастером придворного портрета, Тициан изобразил императрицу Изабеллу сидящей перед раскрытым окном, за которым открывается прекрасный горный пейзаж. Мастер всячески старался подчеркнуть достоинства покойной королевы, и в первую очередь ее добродетель (это понятие было чрезвычайно важным для культуры эпохи Возрождения). Лицо Изабеллы бесстрастно, однако нежный румянец и глаза, в которых ясно читаются недюжинный ум и духовная сила, целиком и полностью раскрывают нам характер этой удивительной женщины.

В те же годы Тициан создает монументальное полотно «Се человек» (1543), а также несколько вариантов «Данаи». К этому же пе-

«Портрет инквизитора, дожа Андреа Гритти», 1545, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Императрица Изабелла Португальская», 1548, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Адам и Ева», 1550, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

риоду относится и самый знаменитый автопортрет, на котором художник изобразил себя с кистью в руке.

Картина «Се человек» является общепризнанным шедевром Тициана. Здесь, продолжая традиции своих собственных монументаль-

ных работ, художник снова переносит евангельские события в современный ему мир.

На поднимающейся перед Пилатом лестнице шумит пестрая толпа, прокуратор же указывает на истерзанного пытками Христа и произносит свои знаменитые слова: «Се человек».

«Скорбящая мать», 1550, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

Христа окружают воины, облаченные в рыцарские доспехи, и юноши в изысканных платьях, которые носили современники Тициана. Это монументальное полотно поистине великолепно: композиция динамична и ритмична, позы и жесты персонажей сплетаются в сложный и при этом необычайно гармоничный узор. Становится очевидным, что непосредственных участников событий охватили противоречивые чувства, в то время как на заднем плане виднеются руки невидимых зрителю участников трагедии, которые в победоносном жесте поднимают к небу алебарды, копья и развевающийся стяг.

Хочется обратить внимание на образ юноши в левом углу картины: этот человек, на лице которого написан неподдельный страх, осознает весь ужас разворачивающейся перед ним трагедии. На фоне радостных и злых лиц стражников его фигура выглядит особенно драматично.

В этой картине, безусловно, нашла свое отражение проблема, сильно волновавшая Тициана в те годы: взаимодействие отдельно взятого человека, наделенного свободной волей и стремящегося к преобразованиям, и закоснелой, уже давно отжившей свое системы. Здесь мастер впервые показывает трагический конфликт героя — Христа — с окружающим его миром, в котором преобладают враждебные человеку настроения. И если раньше Тициан стремился выразить чувственную радость, которую человек получает от жизни, теперь в его произведениях явно ощущается некий траги-

«Портрет Филиппа II», 1550—1551, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Слава», 1551–1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

ческий подтекст. Италия в те годы была далеко не самым спокойным и благополучным местом на земле, а потому Тициан при помощи этой картины повествует нам не только о всем известном библейском событии, но и о судьбе своей многострадальной родины.

Картина «Се человек» была написана для фламандского купца Джованни д'Анна, в доме которого в 1574 году ее и увидел французский король Генрих III. В 1620 году она была куплена герцогом Бекингемским. В 1648 году приобретена правителем Фландрии эрцгерцогом

Леопольдом Вильгельмом, который пожелал подарить ее своему брату, императору Фердинанду III. В 1718 году картина была перевезена из Вены в собрание Габсбургов в Праге, а в 1723 году возвращена в Вену.

Не стоит забывать и о пейзажах Тициана. В стремлении приблизить искусство к человеку он одним из первых венецианских живописцев начал писать пейзажи с натуры, желая показать все богатство преображений,

происходящих в природе в зависимости от времени суток, сезона, погоды и т. д.

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД

Картины этого периода отличаются игрой тончайших полутонов, отчего они кажутся легкими, воздушными, почти невесомыми. Манера письма обретает исключительную свобо-

«Венера и Адонис», 1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

ТИЦИАН

ду — Тициан как бы «лепит» красками свои полотна. К концу жизни мастер выработал новую технику: накладывал краски на холст и кистью, и шпателем, и пальцами. И так, из сочетания многообразных по форме свободных мазков рождались образы, исполненные жизни, чувств и драматизма.

Художник достиг вершин живописного мастерства. С помощью композиционных и цветовых решений он передавал самые сложные характеры, еле уловимые движения души. Он воспевал волю к жизни и красоту человеческого тела. Именно в эти годы появляются такие ше-

В честь Тициана назван кратер на Меркурии.

девры, как «Глория» (1551—1554), «Венера и Адонис» (1554), «Портрет мужчины в военном костюме» (1550-е), «Девушка с веером» (около 1556), «Диана и Актеон» (1556—1559), «Похищение Европы» (1559—1562), «Венера перед зеркалом» (около 1555).

«Венера и Адонис» входит в серию из семи работ, созданных Тицианом для испанского короля Филиппа II. В то время эти по-

«Даная», 1553–1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

лотна считались настолько откровенными, что в присутствии дам их завешивали гардиной.

Сюжетом для картины Тициан выбрал трагическую историю любви Венеры и Адониса. Согласно легенде, пораженная стрелой Купидона, Венера безумно влюбилась в прекрасного юношу. Однако ей было известно пророчество, согласно которому Адонису суждено погибнуть на охоте. Богиня пыталась предотвратить несчастье, но молодой человек не прислушался к предостережениям возлюбленной. Пророчество сбылось — на охоте его убил вепрь. Там, куда упали капли крови Адониса,

«Венера перед зеркалом», около 1555, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

«Портрет дамы», 1555, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

выросли розы, а там, куда упали слезы горько оплакивающей своего возлюбленного Венеры, — анемоны.

Сам художник называл эту картину поэмой: он взял всем хорошо известный мифологический сюжет и поэтически его переосмыслил. Он изобразил обнаженную Венеру, страстно удерживающую молодого охотника, который не обращает внимания на мольбы возлюбленной и готов немедленно отправиться на охоту. Купидон спит под деревом, в то время как с первыми солнечными лучами наступает роковой день — влюбленным суждена вечная разлука.

ТИЦИАН

Позднее Тициан написал еще несколько вариантов этой картины, которые сейчас хранятся в Лондонской Национальной галерее, музее Гетти в Лос-Анджелесе, нью-йоркском Метрополитен-музее, Эшмоловском музее искусства и археологии в Оксфорде, римской Национальной галерее старинного искусства, а также в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Вообще в период с 1553-го по 1562-й год Тициан создал для Филиппа II семь полотен, в основе которых лежат сюжеты из «Метаморфоз» Овидия: «Даная», «Венера и Адонис», «Диана и Актеон», «Смерть Актеона», «Диана и Каллисто», «Персей и Андромеда» и «Похищение Европы».

Согласно греческому мифу, Акрисий, царь Аргоса, узнал от Оракула, что его ждет смерть

«Диана и Каллисто», 1556–1559, холст, масло. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург

«Смерть Актеона», 1559—1575, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

от руки собственного внука, мальчика, которого должна родить его дочь Даная. Желая во что бы то ни стало избежать смерти, он приказал заключить девушку в темницу. Однако Зевс, увидев Данаю, пленился ее красотой и проник к ней в виде золотого дождя через отверстие в крыше. От Громовержца Даная родила сына Персея. Когда царь узнал о произошедшем, то страшно разгневался. Он приказал посадить собственную дочь и ее малолетнего сына в деревянный ящик, заколотить его и бросить в море.

«Даная» (1553—1554) Тициана поражает зрителя необычайным драматизмом, который буквально пронизывает картину. Конечно, художник влюблен в красоту жизни, и Даная предстает перед нами в образе хоть и роскош-

ной, чувственной, но все же реальной женщины. Однако Тициан не был бы великим мастером, если бы не стремился переосмыслить сюжет, развив его до предела. А потому он вводит драматический мотив, рассказывая нам о развитии только что вспыхнувшей страсти. Он противопоставляет нежную, чувственную Данаю грубой старой служанке, которая жадно ловит в протянутый фартук золотые монеты. В истории любви и страсти есть место и цинизму и алчности. В работе Тициана переплетаются прекрасное и грубое, возвышенное и низменное. Красоте свободного порыва чувств Данаи противопоставляются низость и корыстолюбие.

«Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1560, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

«Венера и лютнист», 1565–1570, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Необычайно интересна история картины «Венера перед зеркалом» (около 1555), на создание которой мастера, судя по всему, вдохновила Афродита Книдская Праксителя. Сам Тициан очень любил эту свою работу и ни при каких обстоятельствах не хотел расставаться с ней, а потому полотно хранилось в доме художника до самой его смерти. Впоследствии сын Тициана, Помпонио Вечеллио, продал ее в 1581 году вместе с другими картинами Кристофоро Барбариго, принадлежавшему к одной из богатейших и знатнейших венецианских семей. С тех пор на протяжении почти трех веков картина украшала дворец семейства Барбариго, выстроенный прямо на берегу венецианского Гранд-канале. В 1850 году коллекция Барбариго была при-

«Нимфа и пастух», 1570–1575, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена

обретена императором Николаем I для музейной коллекции Эрмитажа. Увы, но не прошло и ста лет, как шедевр Тициана снова отправился в путешествие по миру. В 1929— 1934 годах правительство СССР выставило на продажу несколько эрмитажных картин. Значительная их часть попала к министру финансов США, страстному коллекционеру Эндрю Меллону (1855—1937). Среди этих картин была и «Венера перед зеркалом». В США она попала вместе с «Распятием» Перуджино и «Мадонной Альбой» Рафаэля в 1931 году. После смерти Эндрю Меллона картина перешла в собственность государства и легла в основу коллекции создававшейся в то время в Вашингтоне Национальной галереи искусств.

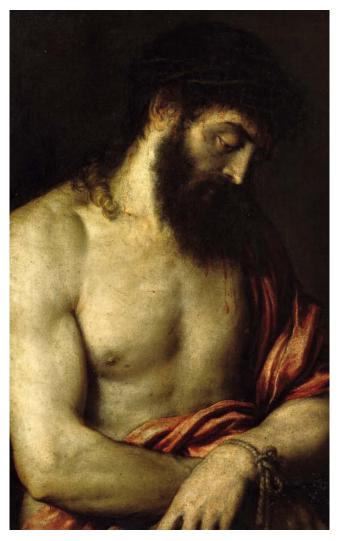
К последним знаковым работам великого итальянского мастера относятся «Положение во гроб» (1559), «Благовещение» (около 1564—1566), «Венера, завязывающая глаза Купидону» (около 1560—1565), «Несение креста» (1560-е), «Тарквиний и Лукреция» (1569—1571).

Мудрость уже многое повидавшего на своем веку Тициана, его мужество и стоическая верность своим идеалам прекрасно отражены художником в автопортрете, созданном около 1567 года.

В 1575 году в Венеции начинается эпидемия чумы. Тициан, заразившийся от собствен-

«Коронование терновым венцом», около 1570—1576, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен

«Ессе Ното» («Спаситель»), 1575, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

ного сына, умирает 27 августа 1576 года. Великого итальянского мастера нашли на полу с кистью в руке — он работал до последнего мгновения. В те времена тела людей, погибших от чумы, сжигались (власти таким образом стремились хоть как-то предупредить распространение заразы). Однако современники буквально боготворили Тициана. Он был удостоен чести быть похороненным в венецианском соборе Святой Марии. А на его

могильной плите были высечены такие слова: «Здесь лежит великий Тициан Вечеллио — соперник Зевсов и Апеллесов».

Гуго фон Гофмансталь написал пьесу «Смерть Тициана». Там есть такие строки: «Когда б не он, мы жили бы во мраке и не познали б красоту земли».

СПИСОК КАРТИН

- «Портрет славянки», 1508—1510, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Мадонна с Младенцем», 1510, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Святое семейство с пастырем», 1510, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Мадонна с Младенцем» («Цыганская Мадонна»), около 1512, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Любовь земная и любовь небесная», около 1514, холст, масло. Галерея Боргезе, Рим
- «Пир богов», 1514–1529, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Женщина перед зеркалом», около 1515, холст, масло. Лувр, Париж
- «Тщеславие», около 1515, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен
- «Мадонна с вишней и святым Иосифом», около 1515, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Портрет мужчины», 1515, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Виоланта», 1515—1516, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Флора», 1515—1517, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция
- «Динарий кесаря», около 1516, холст, масло. Дрезденская картинная галерея, Дрезден
- «Вакх и Ариадна», 1520—1522, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон

- «Портрет мужчины с перчаткой», 1520—1523, холст, масло. Лувр, Париж
- «Портрет Федерико II Гонзага», 1525—1528, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Мадонна с Младенцем и святыми», 1530, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Мадонна с кроликом», 1530, холст, масло. Лувр, Париж
- «Кающаяся Магдалина», 1531—1533, холст, масло. Галерея Питти, Флоренция
- «Портрет Карла V с собакой», 1532—1533, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Урок музыки», 1535, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Девушка в меху», около 1535, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Венера Урбинская», 1538, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция
- «Портрет Элеоноры Гонзага», 1538, холст, масло. Галерея Уффици, Флоренция
- «Франциск I, король Франции», 1538, холст, масло. Лувр, Париж
- «Кардинал Пьетро Бембо», 1540, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Бенедетто Варки», около 1540, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Се человек», 1543, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Портрет Павла III», 1543, холст, масло. Музей Каподимонте, Неаполь

СПИСОК КАРТИН

- «Портрет инквизитора, дожа Андреа Гритти», 1545, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Императрица Изабелла Португальская», 1548, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Адам и Ева», 1550, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Скорбящая мать», 1550, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Портрет Филиппа II», 1550—1551, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Слава», 1551—1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Венера и Адонис», 1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Даная», 1553—1554, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Венера перед зеркалом», около 1555, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон

- «Портрет дамы», 1555, холст, масло. Национальная галерея искусств, Вашингтон
- «Диана и Каллисто», 1556—1559, холст, масло. Национальная галерея Шотландии, Эдинбург
- «Смерть Актеона», 1559—1575, холст, масло. Лондонская Национальная галерея, Лондон
- «Саломея с головой Иоанна Крестителя», 1560, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Венера и лютнист», 1565—1570, холст, масло. Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- «Автопортрет», около 1567, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид
- «Нимфа и пастух», 1570—1575, холст, масло. Художественно-исторический музей, Вена
- «Коронование терновым венцом», около 1570— 1576, холст, масло. Старая пинакотека, Мюнхен
- «Ессе Ното» («Спаситель»), 1575, холст, масло. Национальный музей Прадо, Мадрид

Литературно-художественное издание Великие художники мира

ВЕЧЕЛЛИО ТИЦИАН

Составитель Н. А. Моисеева

Генеральный директор издательства С. М. Макаренков

Шеф-редактор А. Боровик Выпускающий редактор Е. Крылова Художественное оформление: Т. Гришина Компьютерная верстка: А. Дятлов Подбор иллюстраций: Г. Слабко Корректор И. Попова

Издание имеет значительную историческую / художественную / культурную ценность для общества. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436- Φ 3 знак информационной продукции не ставится

Подписано в печать 11.08.2014 г. Формат 60х90/8. Гарнитура «NevaC». Усл. печ. л. 5,0 Тираж 10 000 экз. Заказ № 2276

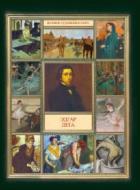
> Адрес электронной почты: info@ripol.ru Сайт в Интернете: www.ripol.ru

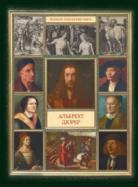
ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик» 109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

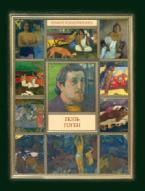
Отпечатано в Китае

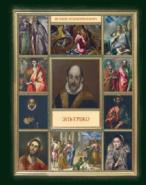

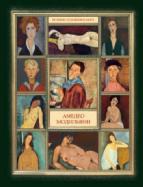

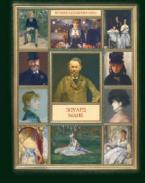

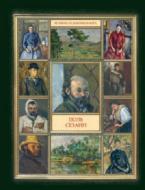

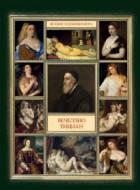

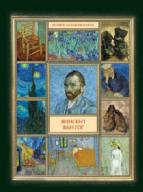

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ В 20 КНИГАХ

