

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Испанская живопись
XV—XVIII веков

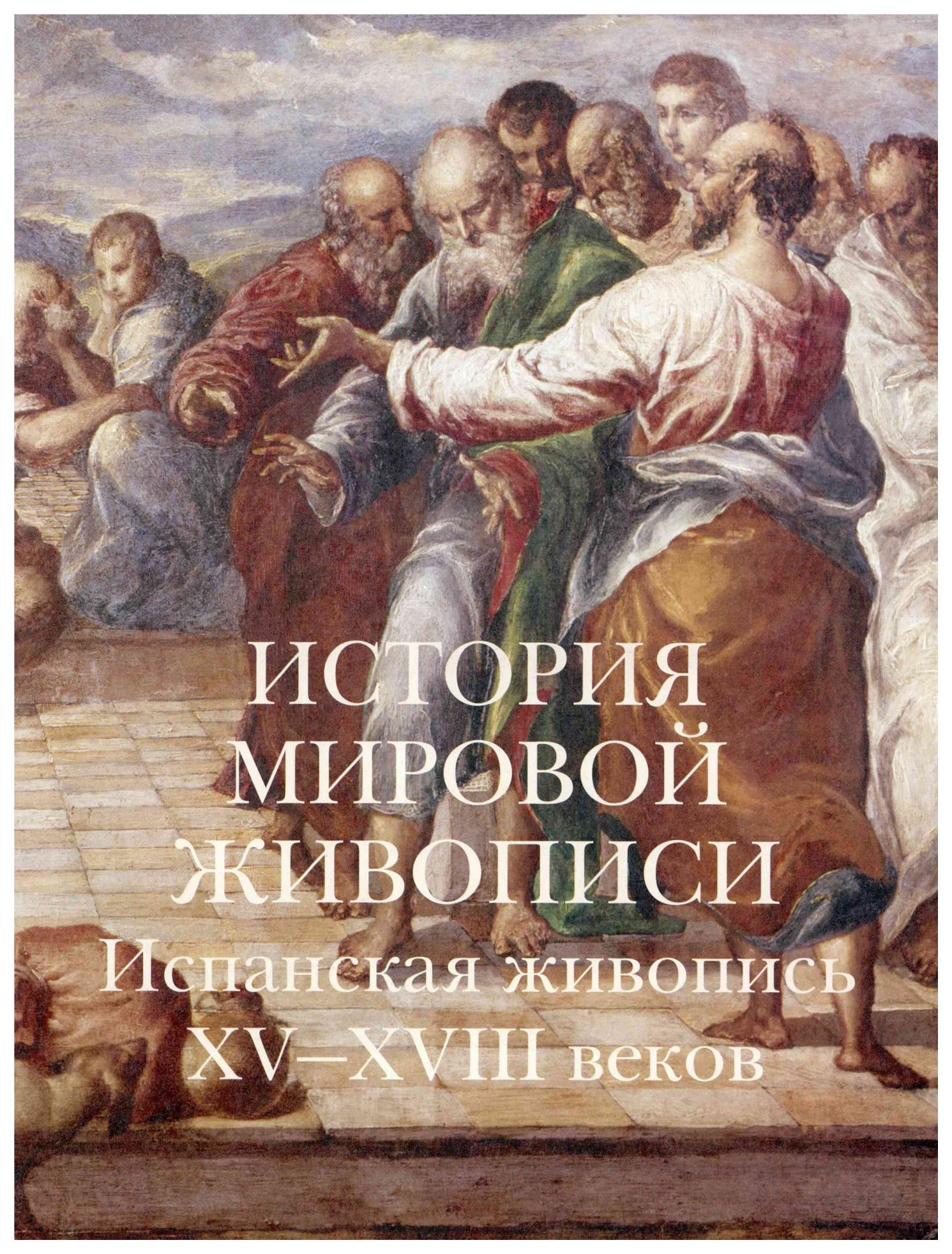
ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Испанская живопись XV—XVIII веков

Москва, 2008

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Испанская живопись
XV—XVIII веков

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Экстаз святого Франциска. Около 1660
Холст, масло. 65 × 53 см. Старая пинакотекa, Мюнхен

На с. 5:
БАРТОЛОМЕ БЕРМЕХО
Алтарь с Мадонной Монсерратской. Около 1485
Дерево, масло. Собор, Аквитерма

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

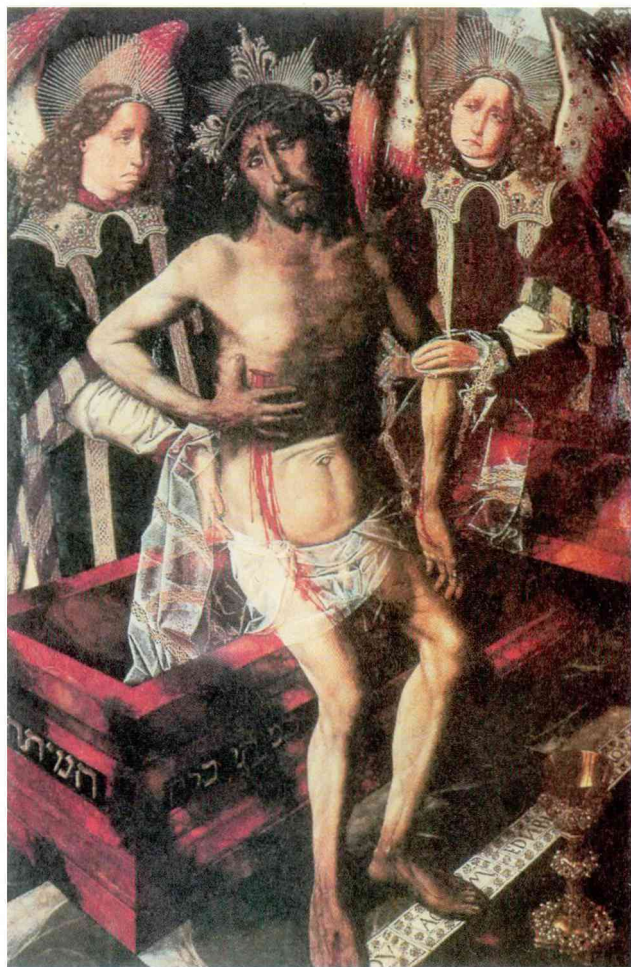
Испанская живопись XV—XVIII веков

На долю Испании выпало целых два золотых века. Первый — XVI. Век, о котором долго еще вздыхали короли, инфанты, старые идалго, придворные историки. Роскошный золотой век. С бесконечной вереницей тяжелых кораблей, возвращающихся из испанских колоний в Новом Свете — Мексики, Боливии, Перу. С полными повозками, исправно прибывающими из европейских владений — Неаполитанского королевства, Сицилии, Верхней Наварры. С множеством маленьких, но весьма увесистых кожаных кошель, регулярно доставляемых из отвоеванных

Нидерландов. И в каждом из этих грузов и поклаж было одно и то же. Золото, золото, золото...

Спустя сто лет в Испании вновь наступил золотой век. Правда, от драгоценного металла в нем только и было, что нанесенная на холст золотистая краска. Фон, на котором живописцы традиционно изображали Мадонну, Христа, апостолов, святых. Тем не менее это был самый настоящий золотой век. Потому что творили тогда Эль Греко и Рибера, де Сурбаран и Веласкес, Мурильо и Гойя. Хотя нет, время Гойи — XVIII—XIX века. Но возможно ли не

Педро Берругете, Хуан де Фландес, Луис де Моралес, Алонсо Санчес Коэльо.

Неистовы и страстны были предшественники Веласкеса. Страстны в христианской вере и неистовы в желании достигнуть совершенства в своем мастерстве. Без усталости перенимали живописную технику нидерландцев, терпеливо копировали шедевры итальянского Возрождения, овладевали перспективой, учились пользоваться светотенью для передачи объема форм. Невиданные ранее холсты, масляные краски, подробнейшие манускрипты о строении человеческого тела — анатомии — заполняли их мастерские. С благодарностью и восхищением произносились имена учителей — Ян Ван Эйк, Рафаэль, Микеланджело.

Благоговейно, одно за другим создавались полотна о Рождестве и Воскресении Иисуса Христа, о волхвах и пастухах, Распятии, Благовещении, отрочестве Мадонны, апостолах и муках первых христиан. Об этом писал каждый художник, лишь только овладевший основами мастерства. Из века в век,

назвать живописца, чьи умные и чуткие пальцы сохранили на себе блестящую пыль золотого века испанской живописи? Конечно, нельзя. А еще нельзя не вспомнить предшественников тех живописцев. Испанских художников XV—XVI веков. Тех, кто в великих трудах, сомнениях и экспериментах по крупице добыл и оставил потомкам золото своего опыта, таланта, вдохновения. Бартоломе Бермехо,

ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

*Портрет герцога
Федерико да
Монтефельтро
с сыном Гвидобальдо*
1480–1481

Дерево, масло

134 × 77 см

Национальная галерея
области Марке, Урбино

На с. 6 слева:

БАРТОЛОМЕ БЕРМЕХО

*Святой Михаил,
побеждающий дьявола,
с донатором домом
Антонио Хуаном*
Около 1468

Дерево, масло, золото

179,7 × 81,9 см

Национальная галерея,
Лондон

На с. 6 справа:

БАРТОЛОМЕ БЕРМЕХО

*Христос на гробнице,
поддерживаемый двумя
ангелами. 1468–1474*

Дерево, масло. 94,8 × 61,9 см

Музей замка Переллада,
Жерона

На с. 8 слева:

ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

Поклонение волхвов

Дерево, масло. 350 × 206 см

Прадо, Мадрид

На с. 8 справа:

ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

Аутодафе

Около 1490–1496

Дерево, масло. 154 × 92 см

Прадо, Мадрид

На с. 9 вверху слева:

ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

Давид. Около 1500

Дерево, масло. 110 × 80 см

Церковь Сант Эулалия,
Паредес-де-Нава (Паленсия)

На с. 9 вверху в центре:

ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

Соломон. Около 1500

Дерево, масло. 110 × 80 см

Церковь Сант Эулалия,
Паредес-де-Нава (Паленсия)

На с. 9 вверху справа:

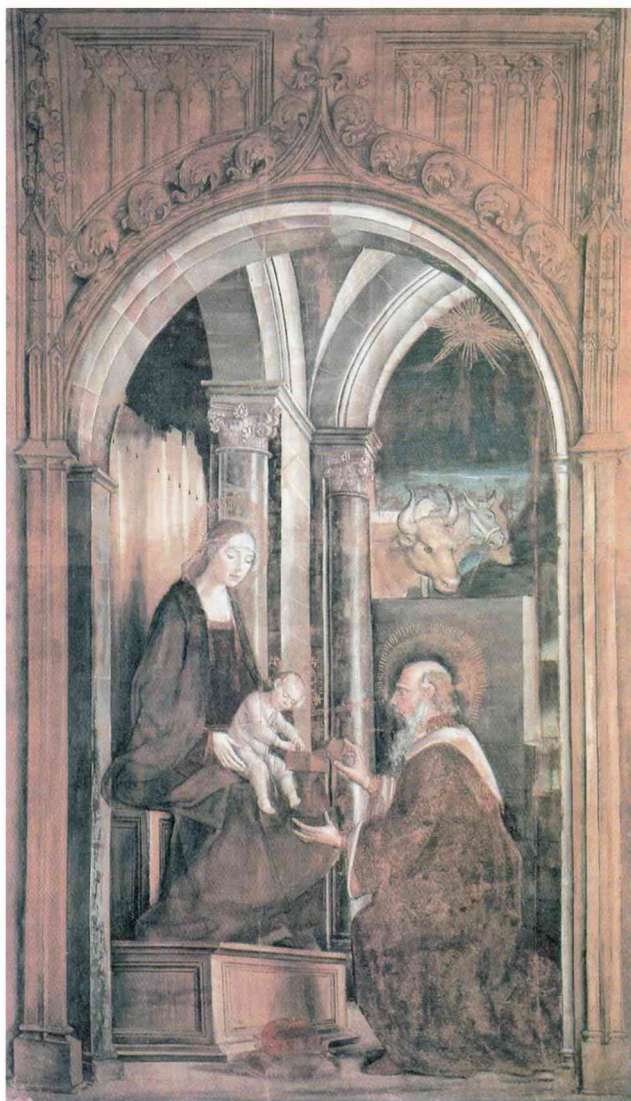
ПЕДРО БЕРРУГЕТЕ

Иезекииль. Около 1500

Дерево, масло. 110 × 80 см

Церковь Сант Эулалия,
Паредес-де-Нава (Паленсия)

каждый по-своему. Монументально и величественно — Бартоломе Бермехо. Аскетично и сурово — Педро Берругете. Печально и трагично — Луис де Моралес. Эмоционально и напряженно — Эль Греко.

Бесшумно сыпались и накапливались золотые крупички. Чтобы через двести лет ослепительно засиять картиной Диего Веласкеса «Портрет папы Иннокентия X». Весь Рим соберется посмотреть на творение испанского живописца. Знатоки и ценители искусства в восторге произнесут: «Все созданное в прошлом и настоящем было лишь рисованием, и только это — сама правда». И уже молодые итальянские художники будут торопливо копировать портрет, «чтобы учиться и любоваться им как чудом» (Антонио Паломини).

Не только религиозные полотна и портреты составили славу испанской живописи. Были еще бодегоны

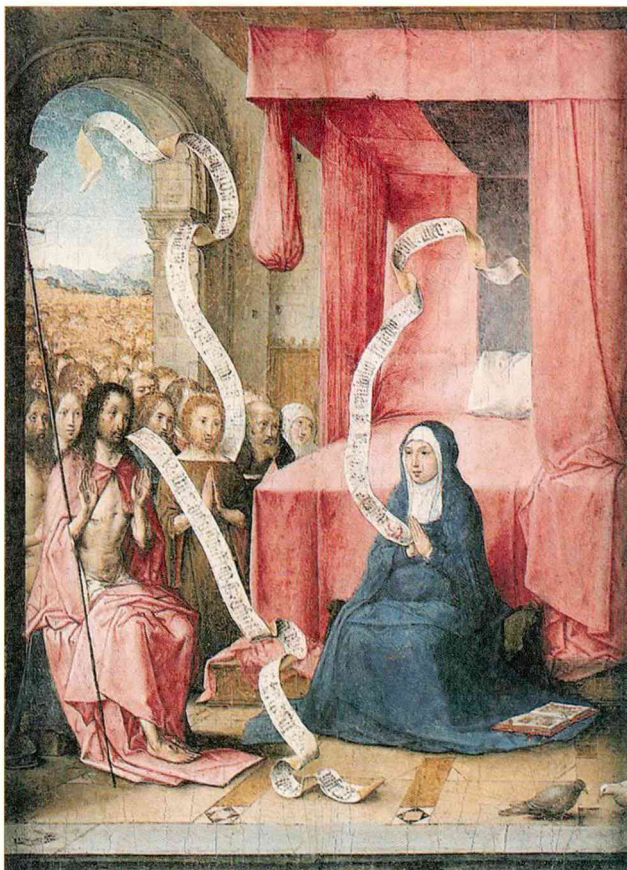
Диего Веласкеса, жанровые картины Бартоломе Мюрильо, рисунки и картоны Франсиско Гойи для Королевской мануфактуры гобеленов. Подлинным богатством испанцев стали творения их художников. Сокровищем, которое нельзя потратить на долгую и разорительную войну с непокорными нидерландцами. На содержание бесчисленной толпы придворных. На роскошные наряды и драгоценности испанской королевы. На строительство и вооружение побежденной англичанами «Непобедимой армады».

Не разменянными и не потраченными остались лишь экспонаты мадридских музеев Прадо, Лазаро Гальдиано и Тиссен-Борнемисса, мадридской Академии Сан Фернандо, севильского Музея изящных искусств, дворца Эскориала, валенсийского и вальядолидского музеев. А золотой век Испании, заключенный во множестве тяжелых кожаных кошель,

ПЕДРО БЕРРУТЕ
Мадонна с Младенцем. Около 1475
Дерево, масло. 65 × 51,5 см. Частное собрание

ПЕДРО БЕРРУТЕ
Мадонна с Младенцем
Дерево, масло. 58 × 43 см. Прадо, Мадрид

минул безвозвратно. Под вздохи королей, инфантов, старых идалго, придворных историков. Тех, кто важно позировал для блестящих портретов Диего Веласкеса и Франсиско Гойи.

Первым испанским художником, выдавившим на палитру завезенные из Нидерландов масляные краски, был Бартоломе де Карденас. Выдавил и застыл в восхищении: густые, пластичные. Красные, желтые, оранжевые. Совсем такие же, как шевелюра Бартоломе де Карденаса по прозвищу «Бермехо», то есть «рыжий».

Бартоломе Бермехо (1405–1498) родился в Кордове. А потом всю жизнь кочевал по Испании. По заказу городских обществ, монастырей, аристократических жертвователей расписывал алтари, создавал фрески в арагонских, валенсийских и барселонских церквях и кафедральных соборах. «Алтарь с Мадонной Монсерратской», «Архангел Михаил», «Христос на гробнице, поддерживаемый двумя ангелами». Самыми плодотворными стали 1470–1498 годы — время наивысшей творческой активности, когда художник во множестве создавал изображения Спасителя, Мадонны, святых, мучеников. Усложненно-готического, изысканно угловатого рисунка с обилием ювелирно тонких, безупречно выписанных деталей. Таков был

художественный почерк Бермехо, лучшего испанского мастера XV века, пишущего в манере современной нидерландской живописи.

Бартоломе де Карденас прожил долгую жизнь — 93 года. Потускнели когда-то непокорные рыжие волосы, увяла кожа. Но до последнего дня была тверда рука, точен глаз и ярки, страстны краски его творений. Может быть, поэтому и не забылось, не затерялось прозвище художника, составленное из любимых красного и желтого цветов — Бартоломе Бермехо.

Даже в XV веке путешествие из Испании в Италию занимало не так уж много времени. Но молодому уроженцу Паредес-де-Навы этот путь казался бесконечным. Так сильно было его желание поскорей попасть в Италию и начать образование. Долгими часами работать в мастерской искуснейшего живописца Микеланджело, почтительно выслушивать все его замечания, старательно выполнять задания.

Мечты молодого испанца Педро Берругете (около 1450–1504) осуществились. А известный итальянский художник Микеланджело в скором времени обзавелся подмастерьем. Настолько толковым, что в 1475 году Берругете уже работал в Урбино при дворе герцога Федерико де Монтефельтро. По сей

ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС

Крещение Иисуса Христа

1496–1499

Дерево, масло. 186,3 × 110,5 см

Частное собрание

На с. 10 слева:

ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС

Явление Христа Деве Марии

со свитком Ветхого Завета

До 1505

Дерево, масло. 20,9 × 15,3 см

Национальная галерея, Лондон

На с. 10 справа:

ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС

Благовещение. Около 1508–1519

Дерево, масло. 110,2 × 78,4 см

Национальная галерея искусства,
Вашингтон

На с. 12 сверху слева:

ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

Скорбящая Богоматерь. 1570-е

Дерево, масло. 82,5 × 58 см

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 12 сверху справа:

ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

Мадонна с Младенцем и прялкой
в виде креста. 1570-е

Дерево, масло. 71,5 × 52 см

Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 12 внизу слева:

ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

Мадонна с Младенцем

Около 1565–1570

Дерево, масло. 28,5 × 19,6 см

Национальная галерея, Лондон

На с. 12 внизу справа:

ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

Мадонна с Младенцем

и маленьким Иоанном
Крестителем. Около 1550

Холст, масло. 120 × 80 см

Прадо, Мадрид

На с. 13 слева:

ЛУИС МОРАЛЕС

Назарей (Несение креста). 1566

Дерево, масло

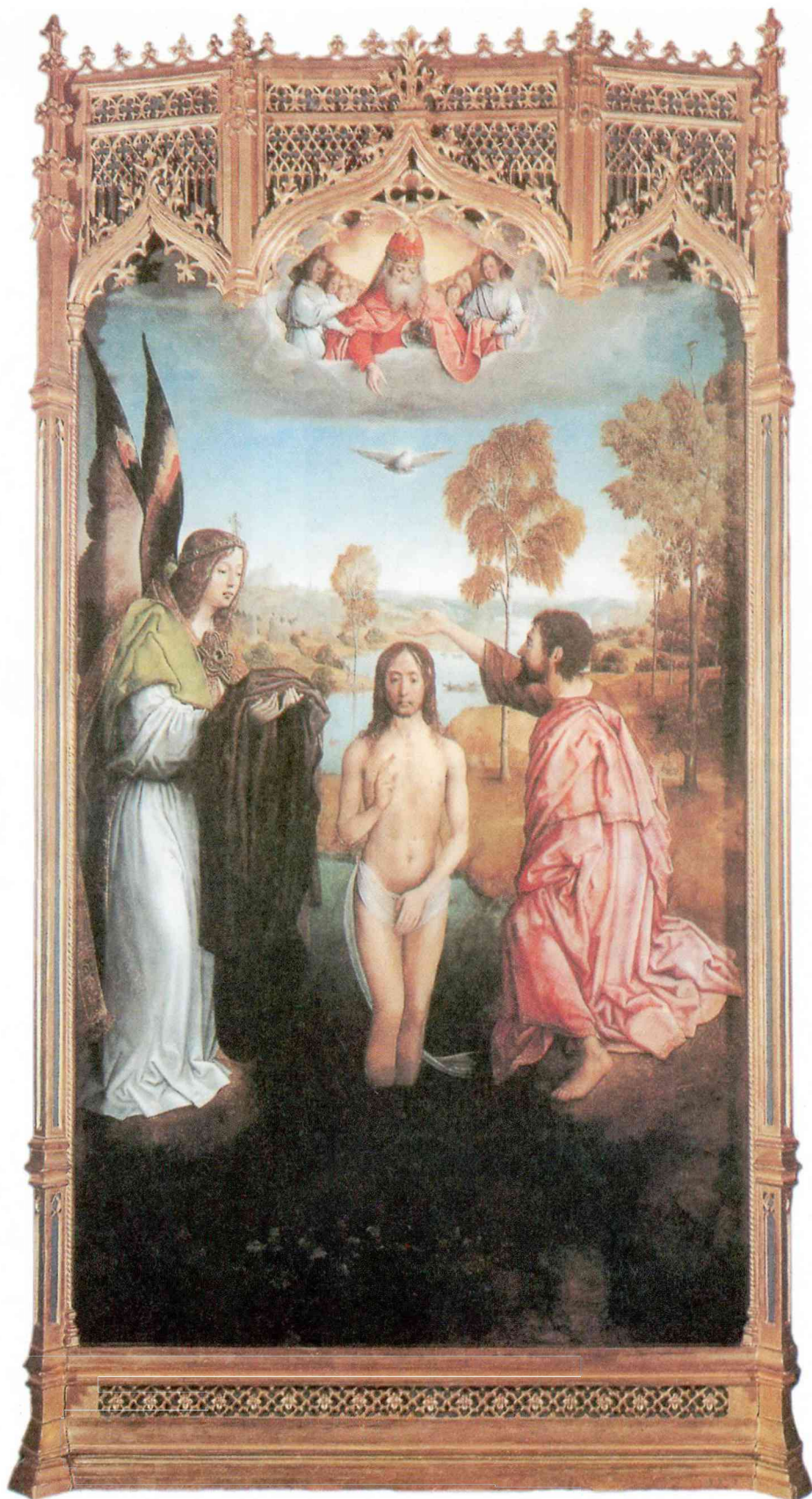
Колегио дель Патриарка, Валенсия

На с. 13 справа:

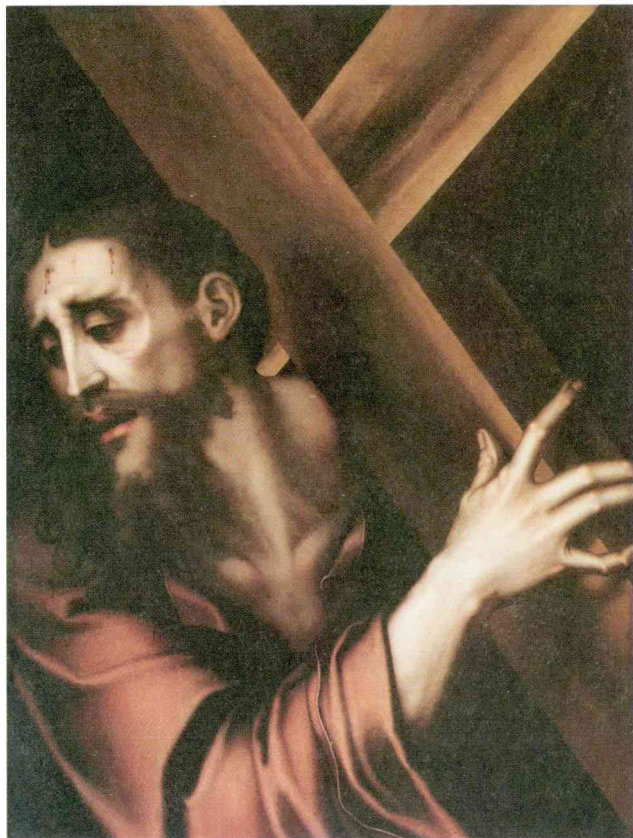
ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

«Се Человек»

Дерево, масло. Прадо, Мадрид

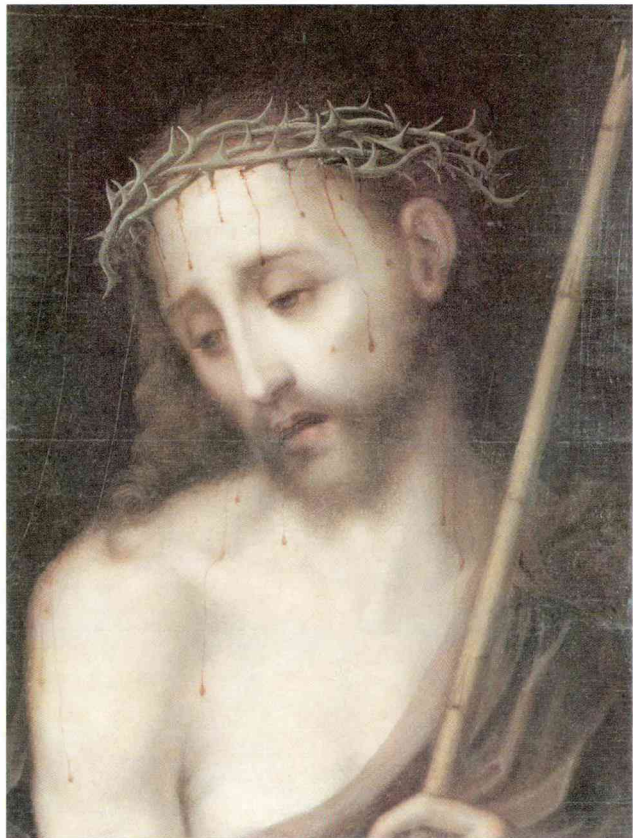

день аллегии Свободных искусств и портрет Федерико и его сына украшают библиотеку герцогского дворца.

Обратная дорога тоже показалась испанцу необыкновенно длинной. Еще в Италии им было решено продолжить занятия живописью. Трудиться неустанно, день за днем, не забывая ни одного замечания Микеланджело. Ставя на свои творения печать аскетизма, вкладывая в них суровую выразительность и обилие жизненных подробностей, проявляя знание перспективы, блестяще передавая качество и фактуру изображаемого предмета. Вскоре все это было по достоинству оценено испанским королем Карлом V, и Берругете стал первым в Испании придворным живописцем.

«Портрет герцога Федерико де Монтефельтро с сыном Гвидобальдо», «Мадонна с Младенцем», «Давид», «Соломон», «Иезекииль», «Аутодафе», «Поклонение волхвов» — в основе этих произведений традиционно лежат религиозные сюжеты. Особенно драматичен сюжет полотна «Аутодафе», изображающего лица «еретиков», упрямо продолжающих проповедовать, несмотря на то что на их головы уже надеты шутовские колпаки. Средневековая традиция прослеживалась не только в области содержания

произведений. Педро Берругете по-прежнему использовал условный золотой фон, располагал фигуры на плоскости, сохранял статичность поз и разномасштабность фигур.

Прошло несколько лет, и в Италию отбыл молодой скульптор Лоренцо Берругете. Чтобы пополнить знания, щедро переданные отцом — Педро Берругете.

Никому не известно настоящее имя Хуана де Фландеса (работал 1498–1519). Ведь «Фландес» — это всего-навсего прозвище, указание на национальность. «Хуан де Фландес», то есть «Иоанн из Фландрии», или «Ян Салаэрт» — «Мастер из Гента». Именно так в 1496 году именовался художник в длинных счетах королевы Изабеллы Кастильской — страстной собирательницы произведений модных тогда нидерландских художников. А через два года к имени прибавилась и весьма почетная должность придворного художника ее величества.

Фландес прилежно исполнял свои обязанности. Он много раз писал портреты королевы Изабеллы, будущей английской королевы Екатерины Арагонской, инфанты Хуаны Безумной, ее мужа Филиппа Красивого.

В 1500 году Хуан де Фландес завершил работу над своим главным творением — миниатюрами для пере-

носного ретабло (большого заалтарного образа). Сорок шесть сцен из жизни Иисуса Христа. Изображения, из которых лишь половина сохранилась до наших дней. Но до сих пор посетителей парижского Лувра и мадридского Прадо поражает в этих картинах точность рисунка, изысканная звучность красок, острый драматизм ситуаций, сдержанная величавость лиц.

В 1505 году в Саламанке были написаны несколько работ для университета и алтаря городского собора Сан Мигель, а в 1509 году по заказу валенсийского епископа Хуана Баутисты де Фонсеки Фландес создал огромное ретабло, состоящее из 12 частей.

Последние годы художник провел в Валенсии. Пережив на 15 лет королеву Изабеллу Кастильскую, написав

«Благовещение», «Крещение Иисуса Христа», «Явление Христа Деве Марии со свитком Ветхого Завета».

В октябре 1519 года в административных документах была зарегистрирована смерть придворного живописца, фламандца, мастерски запечатлевшего в святых образах выразительные иберийские лица, Хуана де Фландеса.

Немногие мадридские богачи в XVI веке украшали свои дворцы картинами живописца Луиса де Моралеса (около 1509–1586). Ведь испанский двор откровенно не одобрял полотна художника, находя их манерными и неестественными, а церковь считала мастера еретиком. Слишком уж непонятными, отличающимися от канонических, были его творения.

На с. 14:

АЛОНСО САНЧЕС КОЭЛЬО

Инфанта Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла
Около 1575. Холст, масло. 135 × 149 см. Прадо, Мадрид

АЛОНСО САНЧЕС КОЭЛЬО

Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении. Около 1579
Холст, масло. 116 × 102 см. Мадрид, Прадо

А в родном Бадахосе центрального Эстремадура художника знали все. Гордились написанной им «Мадонной с Младенцем», таким нехарактерным сюжетом для Испании XVI века. Скорбящей Девой Марией, совсем непохожей на полнокровную жизнеутверждающую Мадонну модных тогда итальянских живописцев. Особенно восхищал тонкий тщательный рисунок удлинённого лица Мадонны, полного горечи и страдания, холодный колорит черно-зеленых, розовых тонов.

Глубокую набожность источали произведения Моралеса. Поэтому и прозвали художника «Эль Дивино» (El Divino), то есть «Божественный».

«Матерь Дolorosa», «Се Человек», «Несение креста», горячо, эмоционально написанная «Мадонна с Младенцем»...

Долгие годы продолжалась безвестность, работа лишь в местных монастырях и храмах. Но прошли века, и творения отвергнутого художника заняли свое место в Прадо, Эрмитаже. И исчезло несправедливо жгучее клеймо еретика. Осталось лишь восторженное и благодарное «Эль Дивино» — Луис де Моралес.

Огромное количество придворных почестей и королевских милостей выпало на долю Алонсо Санчеса Козельо (1531–1588), художника португальского происхождения, рожденного в валенсийском Бенифайо.

Все началось с того, что португальский король Хуан III случайно услышал о необыкновенном живописном таланте десятилетнего Алонсо, приехавшего к дедушке в Лиссабон. Услышал и заинтересовался. А вскоре и великодушно согласился оплатить обучение юного Козельо в Нидерландах, у знаменитого художника Антониса Мора.

Вернувшись из Брюсселя, Алонсо Санчес Козельо занял должность португальского придворного живописца. До 1559 года, пока овдовевшая инфанта Хуанита не порекомендовала художника своему брату, Филиппу II. В Испании Санчеса Козельо ждало много работы. Религиозные картины для украшения Эскориала и парадные портреты — символ крепкой государственной власти и божественной избранности ее владельцев. Именно он уже в качестве испанского придворного художника положил начало знаменитым парадным испанским портретам.

Портреты Санчеса Козельо были статичны, точны и честны в передаче физиологических особенностей лица, в них тщательно изобра-

ЭЛЬ ГРЕКО
Святая Троица
1577–1580
Холст, масло
300 × 179 см
Прадо, Мадрид

На с. 16–17:

ЭЛЬ ГРЕКО
Исцеление слепорожденного
1570–1575
Холст, масло
65,5 × 84 см
Картинная галерея, Дрезден

На с. 19 слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
Мадонна с Младенцем, святыми Мартиной и Агнессой
1597–1599
Холст, масло
193,5 × 103 см
Национальная галерея искусства, Вашингтон

На с. 19 сверху справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
Непорочное зачатие с Иоанном Евангелистом
1580–1585
Холст, масло
236 × 118 см
Церковь Санта Крус, Толедо

На с. 19 внизу справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
Святое семейство со святой Анной и маленьким Иоанном Крестителем
1594–1604
Холст, масло
107 × 69 см
Прадо, Мадрид

На с. 20:

ЭЛЬ ГРЕКО
Изгнание торгующих из храма
Около 1600
Холст, масло
106,3 × 129,7 см
Национальная галерея, Лондон

жены детали костюма (так, мастерски выписаны золотое ожерелье и драгоценные камни на поясе и пуговицах Изабеллы Клары Евгении). Со временем художник отказался от традиционных пейзажных и интерьерных фонов, перейдя к нейтральному серому фону. И сосредоточил внимание зрителя на лицах, руках, выражении глаз запечатленных персон. Нежный, изысканный серый цвет стал самым ярким в палитре художника. Недаром Коэльо прозвали «мастером серого цвета».

Дочь Филиппа II — Изабеллу — художник изображал несколько раз, точно и честно подчеркивая твердый и сильный характер будущей правительницы Нидерландов, не скрывая ее женственности и красоты («Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении», «Инфанта Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла»).

А жители Бенифайо многие века гордились блестящей карьерой земляка. Быть придворным живописцем двух государей, иметь детей, крестников испанского короля, украшать своими картинами роскошный Эскориал!

Доменикос Теотокопули был самым усердным и самым своенравным учеником хандакасского иконописца Михаила Дамаскиноса. Много раз удивлялся мастер огромному таланту Доменикоса, сына простого сборщика налогов из критской деревушки Фоделе. И много раз пугался безоглядной смелости ученика, нежеланию покорно и бездумно следовать вековым живописным традициям.

В двадцатипятилетнем возрасте Теотокопули уехал в Венецию, чтобы продолжить учебу в мастерской знаменитого Тициана. Изучать творения итальянских мастеров — Тинторетто, Бассано,

ЭЛЬ ГРЕКО
Благовещение
Около 1575
Холст, масло
Прадо,
Мадрид

Вверху справа:
ЭЛЬ ГРЕКО
Кающаяся
Магдалина
Около 1577
Холст, масло
Художественный
музей Ворстера,
Массачусетс

ЭЛЬ ГРЕКО
Моление
о чаше
Конец XVI в.
Холст, масло
102 × 131 см
Национальная
галерея,
Лондон

ЭЛЬ ГРЕКО
*Мученичество
 святого
 Маврикия*
 1580–1582
 Холст, масло
 448 × 301 см
 Музей,
 Эскориал

На с. 23:
 ЭЛЬ ГРЕКО
*Погребение
 графа Оргаса*
 1586–1588
 Холст, масло
 480 × 360 см
 Церковь
 Сан Томе,
 Толедо

На с. 24:
 ЭЛЬ ГРЕКО
Лаокоон
 1613–1614
 Холст, масло
 137,5 × 172,5 см
 Национальная
 галерея
 искусства,
 Вашингтон

На с. 25:
 ЭЛЬ ГРЕКО
Вид Толедо
 Около 1610
 Холст, масло
 121,3 × 108,6 см
 Музей
 Метрополитен,
 Нью-Йорк

На с. 26:
 ЭЛЬ ГРЕКО
*Портрет
 кавалера
 с рукой
 на груди*
 1577–1579
 Холст, масло
 81 × 66 см
 Прадо,
 Мадрид

На с. 27 слева:
 ЭЛЬ ГРЕКО
*Портрет
 Ортенсио
 Парависино*
 Около 1609
 Холст, масло
 112 × 86 см
 Музей изящных
 искусств,
 Бостон

Микеланджело, создавать собственные произведения — «Изгнание торгующих из храма», «Испечение слепорожденного». А однажды талантливый ученик даже написал за своего учителя картину «Мученичество святого Лаврентия», заказанную венецианцу испанским королем Филиппом II. Вскоре Доменикос привлекло мастерское исполнение светотени пармским художником Корреджо, затем богатейшие римские библиотеки. Именно в Риме без малейшей оглядки на авторитеты никому не известный критский живописец раскритиковал «Страшный суд» Микеланджело, смело заявив, что берется написать гораздо более благопристойную фреску. А потом без сожаления покинул город под возмущенный ропот римлян — горячих поклонников Микеланджело.

В 1576 году Доменикос Теотокопули приехал в Испанию, надеясь на то, что король Филипп II

предложит ему работу в украшении величественного Эскориала. Но живописная манера критского мастера была слишком непохожа на понятные и привычные полотна остальных художников. Поэтому прозвище «Эль Греко» стало единственным приобретением Теотокопули при испанском дворе.

Другое дело Толедо — город, где осел Эль Греко (1541–1614) после мадридской неудачи. Именно здесь в 1577–1579 годах художник получил заказ на роспись церкви Сан Домениго эль Антигуо, написал алтарные картины «Вознесение Девы Марии», «Святая Троица», «Воскресение», «Поклонение волхвов». И свой первый шедевр — «Эсполио» — алтарный образ для Кафедрального собора в Толедо. Необыкновенно яркое эмоциональное произведение о последних минутах перед Распятием. О моменте «эсполио» — срывании, грабеже одежд Иисуса Христа — хитона густого, горячего красного цвета.

В 1579 году Эль Греко во второй раз добился заказа испанского короля. Но написанная им картина «Видение Филиппа II» не понравилась государю. Король с удивлением оглядел подчеркнуто вытянутые пропорции изображенных фигур, необычные мерцающие цвета красок, беспокойную линию рисунка. Все, что

в дальнейших творениях Эль Греко стало только ярче и четче. Устремленные к небу человеческие фигуры, будто зыбкие отражения на воде. Свободные от земного притяжения люди, изогнутые, словно язычки пламени. Руки, подобные крыльям, глаза, тоскующие по иному миру... То, что через несколько веков восхищенно

Справа:

ЭЛЬ ГРЕКО

Портрет главного инквизитора Ниньо де Гевары. Около 1600
Холст, масло. 170,8 × 108 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

назовут духовным началом испанского народа. И то, что стало причиной для долгого, 300-летнего забвения критского мастера Доменикоса Теотокопули.

А при испанском дворе «странности» полотна были объяснены заболеванием глаз художника — астигматизмом. С тем, чтобы в 1580 году, увидев еще более непривычное и смелое полотно Эль Греко «Мученичество святого Маврикия», обвинить живописца в безумии.

Несмотря на то, что «Мученичество святого Маврикия» «прикрасами и выдумками может оскорбить неискушенное чувство и не даст никакого удовлетворения» (фра Хосе де Сигуэнса), вскоре художник получил заказ от приходской церкви Сан Томе на алтарный образ о чуде, свершившемся во время погребения кастильского графа Оргаса, большого праведника и щедрого жертвователя, пожелавшего быть похороненным именно в этой толедской церкви. И о том, как сошедшие с небес святой Стефан и Августин блаженный собственноручно предали погребению тело набожного вельможи.

В 1588 году работа была окончена. «Погребение графа Оргаса» гениально соединило в себе две части — земную и небесную. Земная — запечатлела друзей покойного, небесная — изображала Иисуса Христа, Деву Марию, херувимов, ангелов-хранителей, бережно уносящих душу умершего. Это было самое торжественное и возвышенное, мистическое и печальное творение Эль Греко.

В конце 1570-х годов живописец увлекся портретами. Самый ранний — «Портрет кавалера с рукой на груди», более поздние — «Портрет Ортенсио Парависино», «Портрет главного инквизитора Ниньо де Гевары». Строгие сдержанные лица аристократа, поэта, инквизитора, чьи гордые глаза выражают отнюдь не традиционное, социальное, а духовное величие.

Последние четырнадцать лет жизни стали временем создания «Крещения Христа», «Пятой печати Апокалипсиса», «Моления о чаше», «Лаокоона». Временем изучения сотен греческих, итальянских, испанских книг, общения с Лопе де Вега и Луисом де Гонгорой. Временем жизни во дворце маркиза де

На с. 28 сверху слева:

ЭЛЬ ГРЕКО

Святой Иероним-кардинал. 1590–1600

Холст, масло. 59 × 48 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 28 сверху справа:

ЭЛЬ ГРЕКО

Святые Иоанн Евангелист и Франциск. Около 1600

Холст, масло. 109 × 86 см. Галерея Уффици, Флоренция

ЭЛЬ ГРЕКО
*Эсплио (Срывание
 одежд с Христа)*
 1602/1607. Холст, масло
 165 × 99 см. Старая
 пинаотека, Мюнхен

На с. 28 внизу слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
*Святой Людовик, король
 Франции, и паж*
 Около 1597. Холст, масло
 120 × 97 см. Лувр, Париж

На с. 28 внизу справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
*Святые Андрей
 и Франциск.* Холст, масло
 167 × 113 см. Прадо, Мадрид

На с. 29:

ЭЛЬ ГРЕКО
Апостолы Петр и Павел
 1587–1592. Холст, масло
 121,5 × 105 см
 Государственный Эрмитаж,
 Санкт-Петербург

На с. 31 вверху слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
*Исцеление
 слепорожденного.* 1574
 Холст, масло. 50 × 61 см
 Национальная галерея, Парма

На с. 31 вверху справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
Коронование Богоматери
 1591. Холст, масло
 90 × 100 см. Прадо, Мадрид

На с. 31 внизу слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
*Святой Мартин
 и нищий.* 1597/1599
 Холст, масло 193,5 × 103 см
 Национальная галерея
 искусства, Вашингтон

На с. 31 внизу справа:

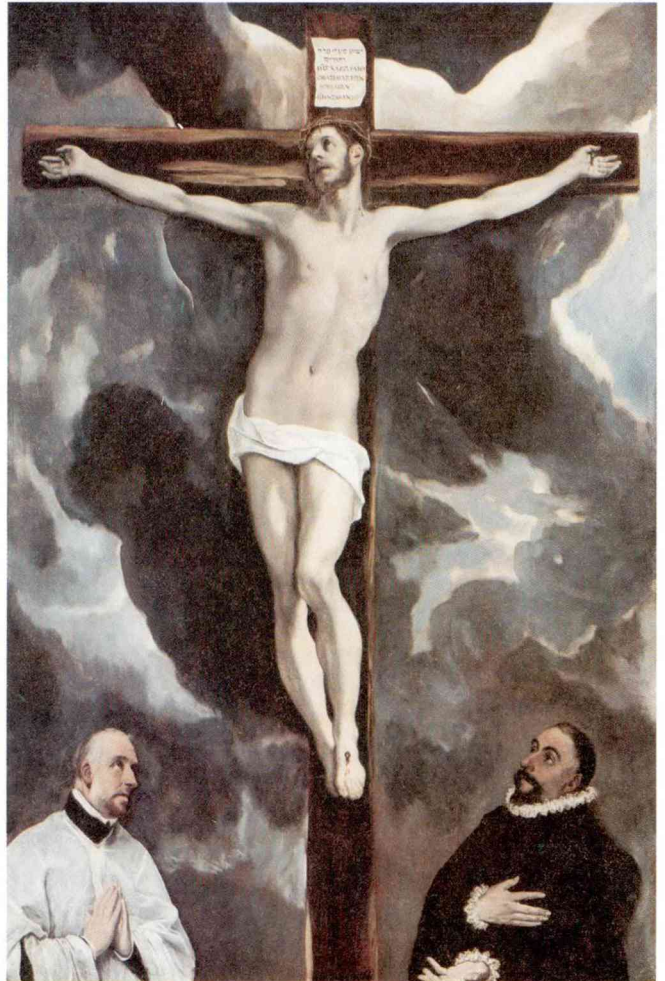
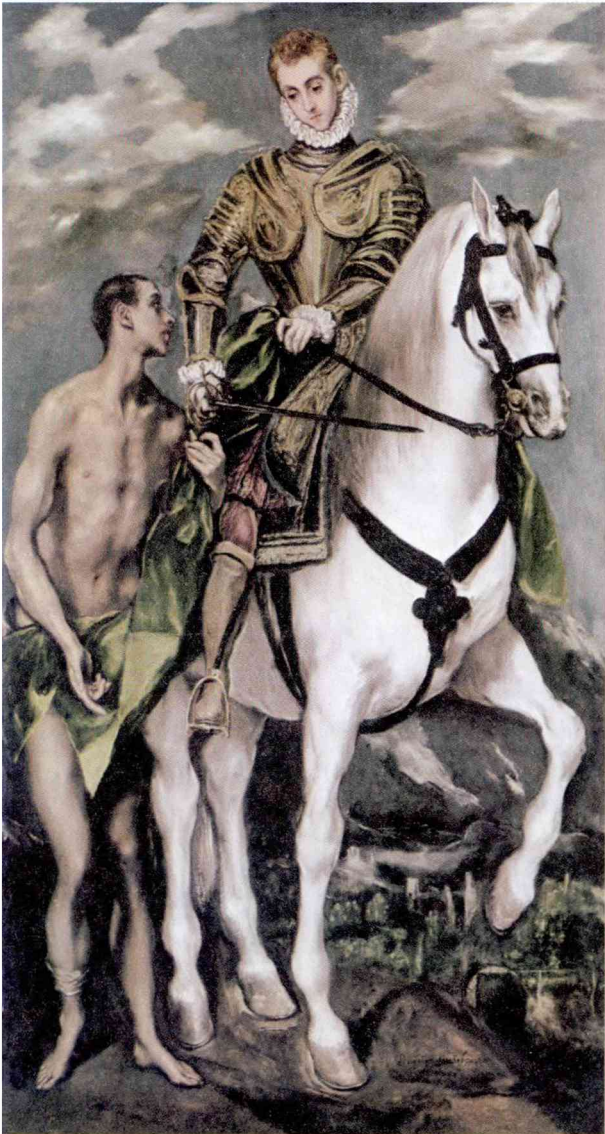
ЭЛЬ ГРЕКО
Распятие с донаторами
 Около 1600. Холст, масло
 260 × 171 см. Лувр, Париж

На с. 32 слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
Благовещение. 1597–1600
 Холст, масло. 315 × 174 см
 Прадо, Мадрид

На с. 32 справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
Поклонение пастухов
 1612–1613. Холст, масло
 319 × 180 см. Прадо, Мадрид

Вилены, колдуна и чернокнижника. И временем страстной любви к Толедо, раскинувшемуся за окнами мастерской. Этому прекрасному городу и было посвящено полотно «Вид Толедо».

Свои картины художник подписывал так: «Доменикос Теотокопули, критянин». Смело и своенравно запечатлевая на них истинное малоизвестное имя вместо привычного и прославленного — «Эль Греко».

Никто не запомнил имени первого учителя живописи Франсиско Рибальты (1565–1628). Вероятно, это был один из многих недурных рисовальщиков, торгующих яркими картинками из жизни святых. Зато всем известны имена последующих учителей. Рафаэль, Себастьяно дель Пьомбо, Карраччи. Целых четыре года Рибальта изучал в Италии творе-

ния этих мастеров, перенимая рафаэлевский колорит и уверенный рисунок венецианских живописцев, чтобы, вернувшись на родину, работать над росписью валенсийских церквей, создавая простые и правдивые изображения Христа и Мадонны, благородные и величественные фигуры апостолов и святых. «Тайная вечеря», «Пригвождение к кресту», «Мария Магдалина и апостолы у Гроба Господня», «Тело Христово, несомое двумя ангелами», «Видение святого Франциска». Валенсийский музей, Прадо, Государственный Эрмитаж...

Эти картины — искусное соединение реализма с католической набожностью, удачных композиционных находок с сильным колоритом венецианских и фламандских мастеров. Никем не забыто имя

ЭЛЬ ГРЕКО

Поклонение пастухов. 1596–1600

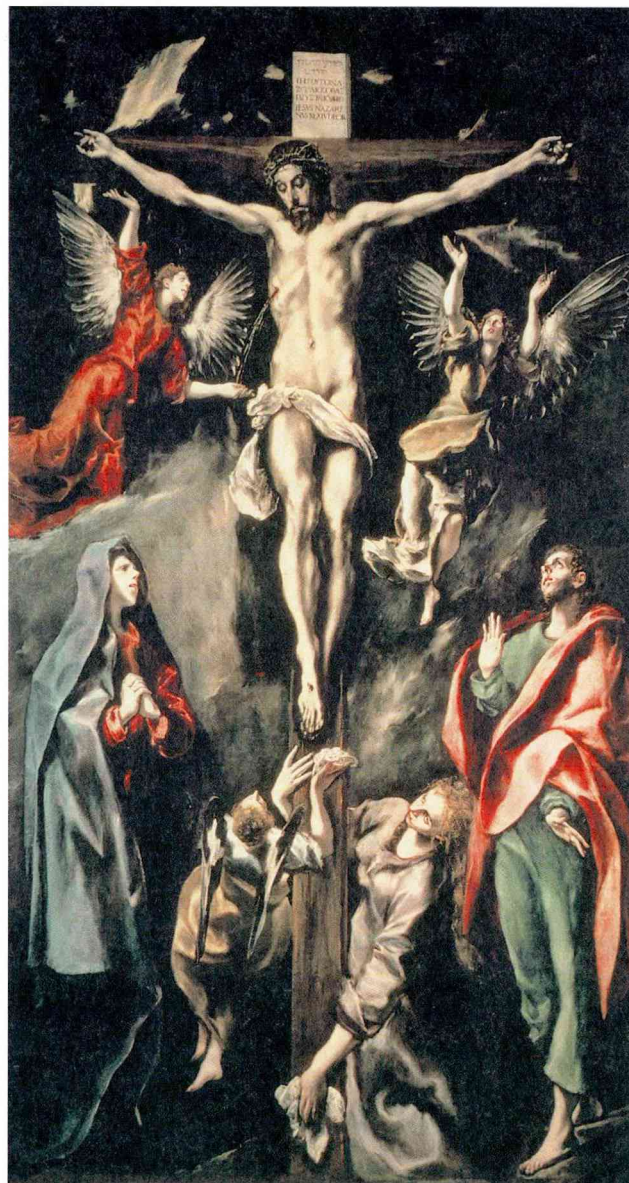
Холст, масло. 11 × 47 см. Национальная галерея древностей, Рим

ЭЛЬ ГРЕКО

Крещение Христа. 1597–1600

Холст, масло. 350 × 144 см. Прадо, Мадрид

ЭЛЬ ГРЕКО

Распятие. 1596–1600. Холст, масло. 312 × 169 см. Прадо, Мадрид

Слева:

ЭЛЬ ГРЕКО

Сошествие Святого Духа. Около 1600

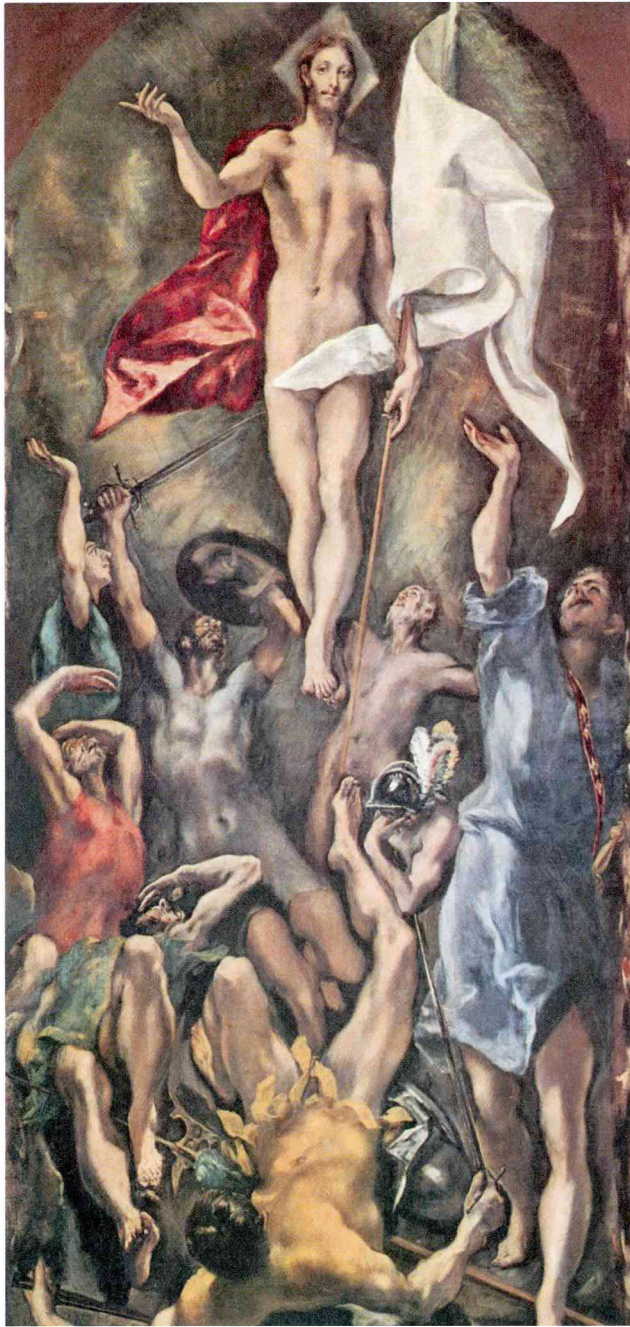
Холст, масло. 275 × 127 см. Прадо, Мадрид

учителя живописи великого испанского живописца Хусепе де Риберы — Франсиско Рибальта.

За год до рождения Хуана Баутиста дель Майно (1568–1649) в старый Толедо приехал Доменикос Теотокопули. Художник, в числе учеников которого через некоторое время суждено было оказаться монаху доминиканского ордена Хуану Баутисте дель Майно — прилежному юноше, проявившему нема-

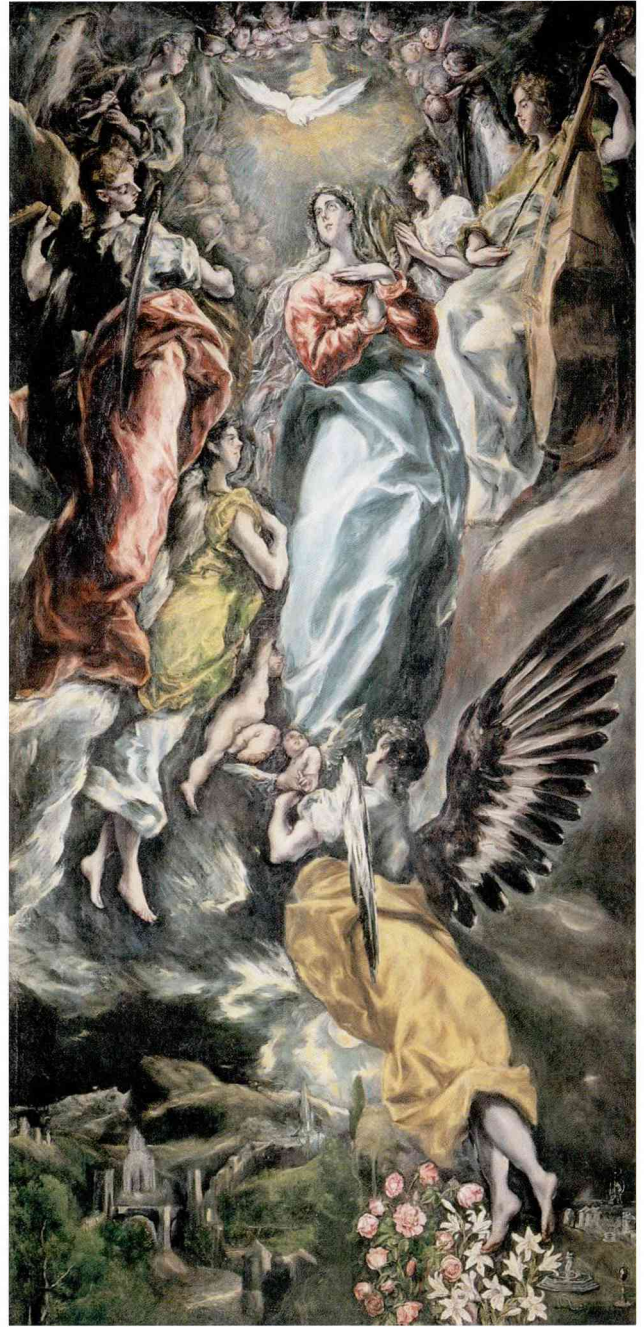
лые способности в области портрета, особенно миниатюрного. Изображаемые им лица получались не только чрезвычайно похожими, но и гораздо привлекательнее оригинала. Работы живописца-монаха украшали толедский собор, дворец Буэн-Ретиро, дома богатых горожан.

Картина «Поклонение волхвов» предназначалась для заалтарного образа доминиканского мо-

настыря Сан Педро Мартир. Необыкновенно искусно на ней изображены персонажи: Дева Мария с Младенцем на руках, святой Иосиф, волхвы, Бальтасар с ладанницей из перламутровой раковины наutilus. Безукоризненно передана фактура складок их одеяний, выразительны мерцающие светотени.

«Апостол Петр», «Эпизоды из жития святого Ильдефонса», «Сражение», «Поклонение пастухов» — простые и искренние творения толедского

художника, лишь иногда колоритом напоминающие яркие причудливые полотна великого Эль Греко.

Житель валенсийской Хативы, сеньор де Рибера желал для сына благородных возвышенных занятий. Например, врачевание или служение Богу. Поэтому и заставлял юного Хусепе изучать латынь. Но мальчик редко утруждал себя зубрежкой, предпочитая мудрым знаниям «беспольное» увлечение живописью. Целыми днями Хусепе пропадал в мастерской местного художника Франсиско Рибальты, пробовал писать

ЭЛЬ ГРЕКО
Поклонение имени
Иисус. Около 1578
Дерево, масло
57,8 × 34,2 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 35 слева:

ЭЛЬ ГРЕКО
Воскресение
1596–1600
Холст, масло
275 × 127 см
Прадо, Мадрид

На с. 35 справа:

ЭЛЬ ГРЕКО
Вознесение Девы
Марии (Непорочное
зачатие)
1608–1613
Холст, масло
348 × 175 см
Музей Санта Крус,
Толедо

На с. 37верху слева:

ФРАНСИСКО
РИБАЛЬТА
Тайная вечеря. 1606
Холст, масло
Музей изящных
искусств, Валенсия

На с. 37верху справа:

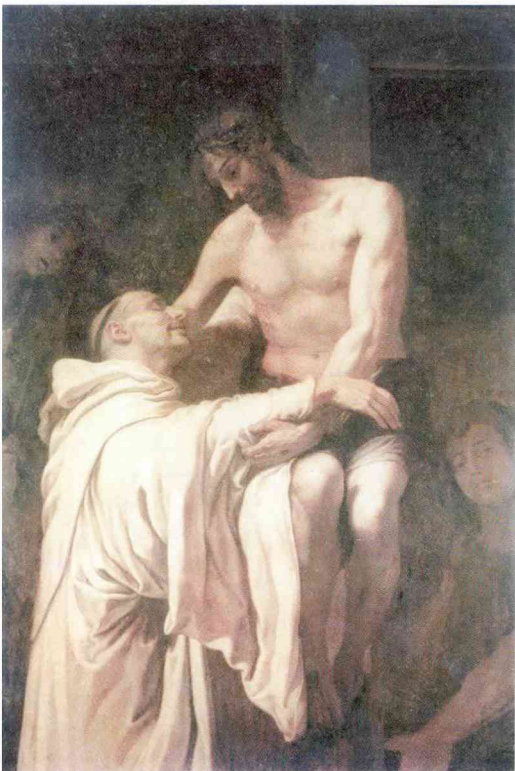
ФРАНСИСКО
РИБАЛЬТА
Призвозждение
к кресту. 1582
Холст, масло
144,5 × 103 см
Государственный
Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 37внизу слева:

ФРАНСИСКО
РИБАЛЬТА
Христос и святой
Бернард
Около 1625–1627
Холст, масло
158 × 113 см
Прадо, Мадрид

На с. 37внизу справа:

ФРАНСИСКО
РИБАЛЬТА
Видение святого
Франциска
Около 1620
Холст, масло
204 × 158 см
Прадо, Мадрид

ХУАН БАУТИСТА ДЕЛЬ МАЙНО
Поклонение волхвов. 1611–1613
Холст, масло. 315 × 174 см
Прадо, Мадрид

На с. 39:

ХУАН БАУТИСТА ДЕЛЬ МАЙНО
Поклонение пастухов. Около 1613
Холст, масло. 143,5 × 100,5 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 40 слева:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Хромоножка. 1642
Холст, масло. 164 × 93 см. Лувр, Париж

На с. 40 справа:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Девочка с бубном. 1637
Холст, масло. 59 × 45 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 41:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святая Инесса. 1641
Холст, масло. 203,5 × 154 см
Картинная галерея, Дрезден

На с. 42:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Сон Иакова. 1639. Холст, масло
179 × 233 см. Прадо, Мадрид

На с. 43:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Иаков со стадом Лавана
Около 1638. Холст, масло. 132 × 118 см
Национальная галерея, Лондон

На с. 44:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
*Святое семейство со святыми
Анной и Екатериной
Александрийской*
Холст, масло. 209,6 × 154,3 см
Музей Метрополитен, Нью-Йорк

На с. 45 сверху слева:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святая Троица. 1632–1636. Холст,
масло. 226 × 181 см. Прадо, Мадрид

На с. 45 сверху справа:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Христос в терновом венке
1632–1634. Холст, масло. 57 × 46 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 45 внизу:

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Оплакивание Христа. До 1626
Холст, масло. 129,5 × 181 см
Национальная галерея, Лондон

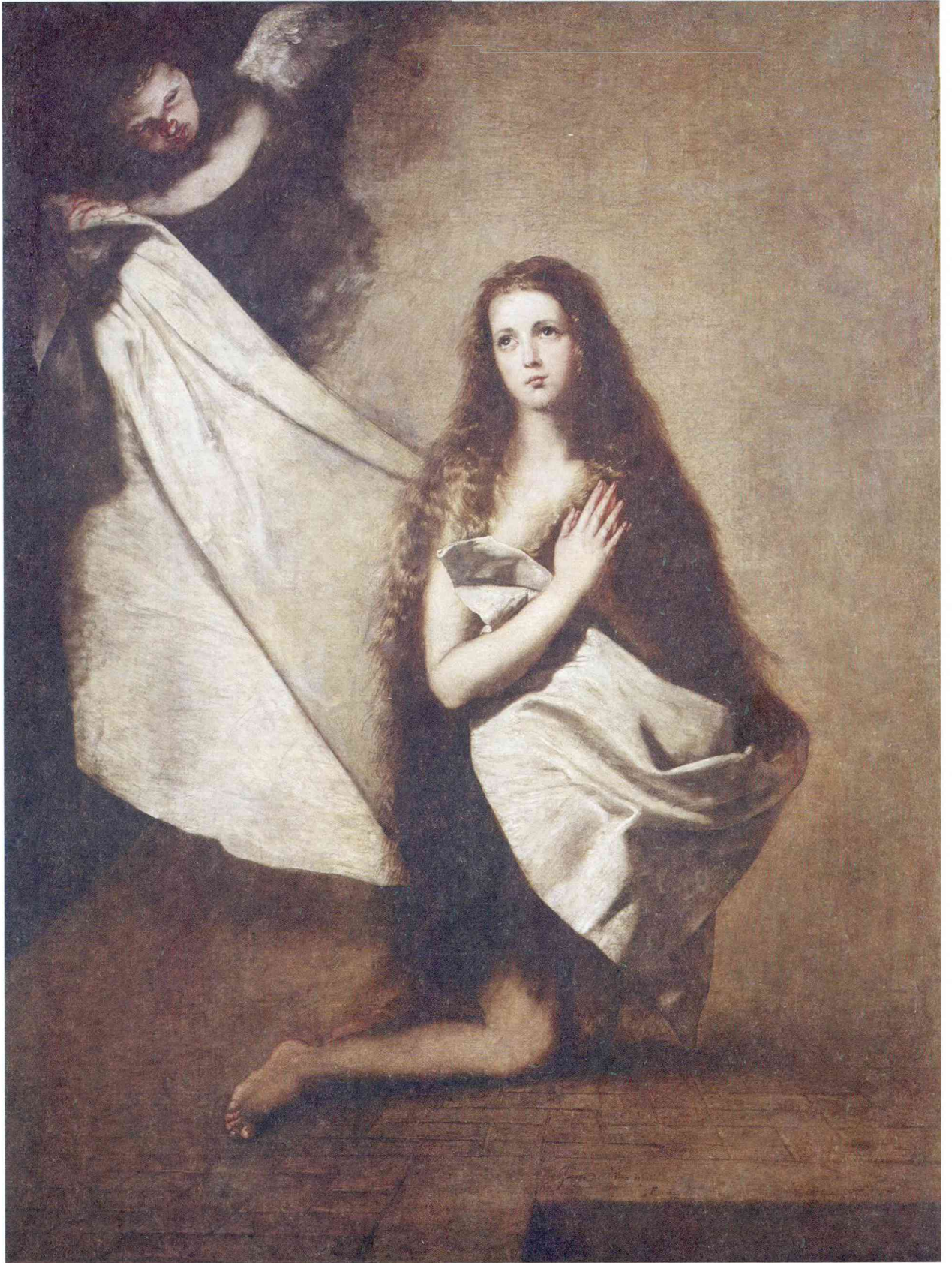

маслом, жадно ловил каждое слово учителя. А в 14 лет, окончательно забросив пухлые латинские книги, отправился в Италию. Из Рима — в Падую, из Пармы — в Неаполь, пристально изучая творения старых итальянских живописцев, стремясь постигнуть тайны их мастерства. Изучал и создавал свои картины — суровые мрачные полотна об истязаниях апостолов, о первых христианах, упорно и страстно стоявших за свою веру, о сильных, далеких от земной суеты отшельниках. И неаполитанцы заговорили о молодом талантливом художнике Хусепе де Рибере (1591–1652). О «Спаньо-летто» — маленьком испанце, занявшем блестящее место придворного живописца первого вице-короля Неаполитанского, герцога де Осуны.

Вскоре щедрого Осуны сменили новые правители, совершенно не интересующиеся картинами ис-

панца. Не имея крупных живописных заказов, художник занялся графикой. Девять лет Рибера работал над офортами, которые поражали правдивостью изображенных сцен, резкими контрастами света и тени, почти осязаемой выпуклостью объемов. В 1626 году, после того как была написана картина «Святой Иероним», Рибера избрали членом римской Академии Святого Луки, за чем последовало настойчивое предложение нового вице-короля герцога де Алькалы вернуться к прежним обязанностям придворного живописца. А в 1629 году мастерскую Хусепе де Риберы посетил Родриго Веласкес и заказал художнику несколько картин для украшения мадридского королевского дворца.

В 1630–1640-х годах появились «Оплакивание Христа», «Хромоножка», «Сон Иакова», «Кающаяся Мария Магдалина», «Святая Инесса», «Святое семейство со святыми Анной и Екатериной Александрийской». И уже не напряженная драматичность сюжета составила главную ценность полотен, а изображение душевного состояния героев. Без внешних эффектов, прежних резких цветовых контрастов, глухого темного фона, непроницаемых красноватых теней. А посредством холодных серебристых и золотистых тонов, мелких мазков,

мерцающих цветов. Именно такими были легкие воздушные картины о гордом маленьком хромоножке, держащем в руке бумажный листок с требовательной надписью: «Подайте на пропитание во имя Господа». О прекрасной девушке, святой Екатерине, с благоговейной нежностью целующей руку младенцу Христу. О святой Инессе, целомудренной, юной и трогательной.

Святая Инесса — знатная римлянка, жившая в III веке, втайне от родителей принявшая христианство и приговоренная за это к обезглавливанию. Но казни предшествовала невыносимая пытка: девушка должна была дойти до плахи обнаженной. Через весь город, сквозь толпу бесстыдно глазающих язычников, подталкиваемая похотливыми руками стражников. И тут свершилось чудо: нагота исчезла под длинными, мгновенно отросшими волосами и белым покрывалом, наброшенным слетевшим с неба ангелом. Юная хрупкая девушка с молитвенно сложенными руками, детским лучистым

взглядом... Самая светлая и прекрасная картина неаполитанского мастера Спаньолетто.

Последние годы Рибера прожил в предместье Неаполя — забытый восторженными поклонниками, обнищавший придворный живописец. Размышляя о том, что, наверное, прав был отец, настаивая на доходных и благородных занятиях. Но ведь бесценные творения художника тоже вселяли в людские души покой и благодать, что приносила проповедь священника. А измученные сердца врачевала радость от созерцания шедевров испанского живописца Хусепе де Риберы.

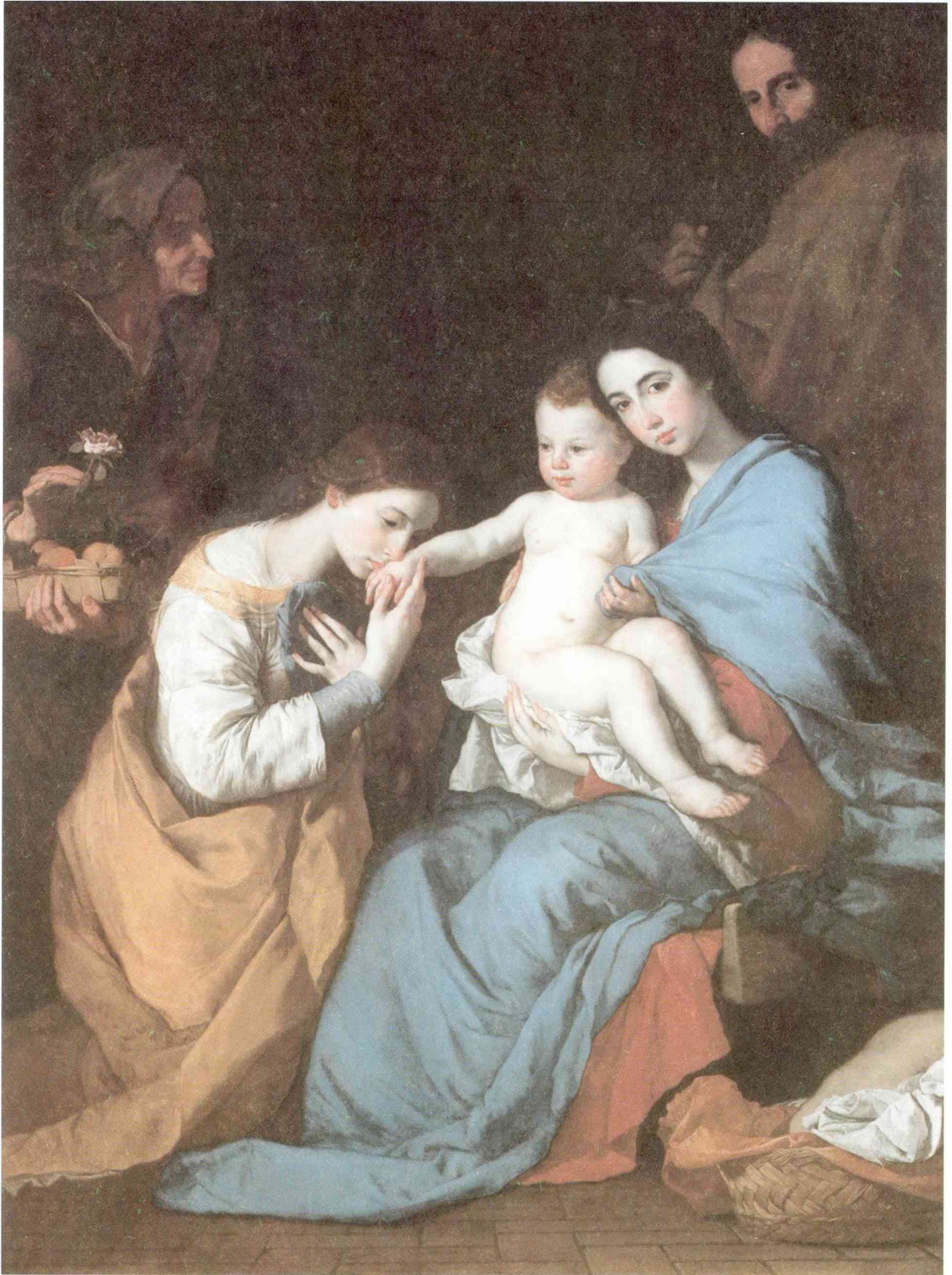
Поздней осенью и зимой маленькая андалусская деревушка Фуэнте-де-Кантос теряла все яркие цвета. Серело небо, чернели поля, тускнели старые камни крестьянских лачуг. Лишь мастерская Педро Вильянуэвы, раскрасчика деревянных скульптур для монастырей, круглый год была полна насыщенными сочными цветами. Алым, лазурным, зеленым, ослепительно-белым, золотым. Ученик Вильянуэвы,

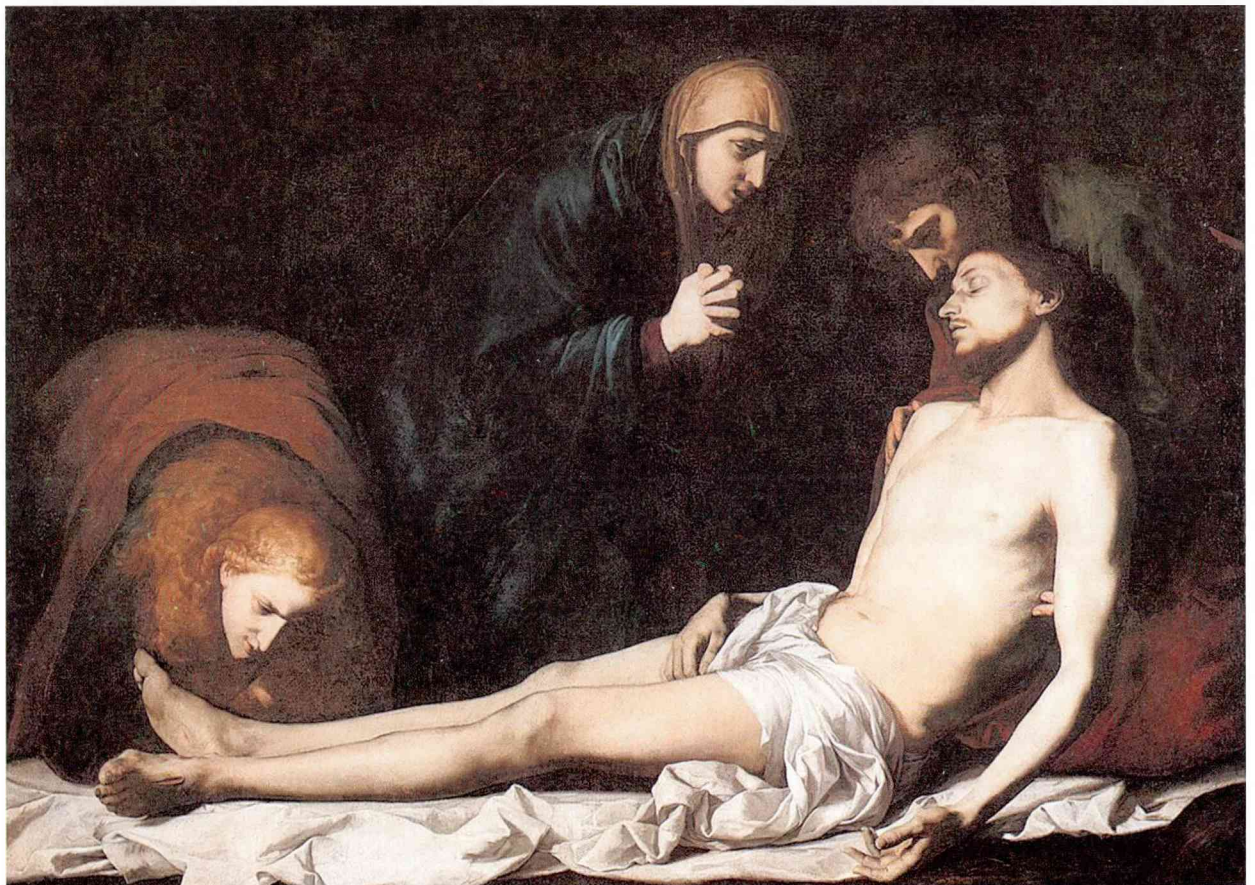
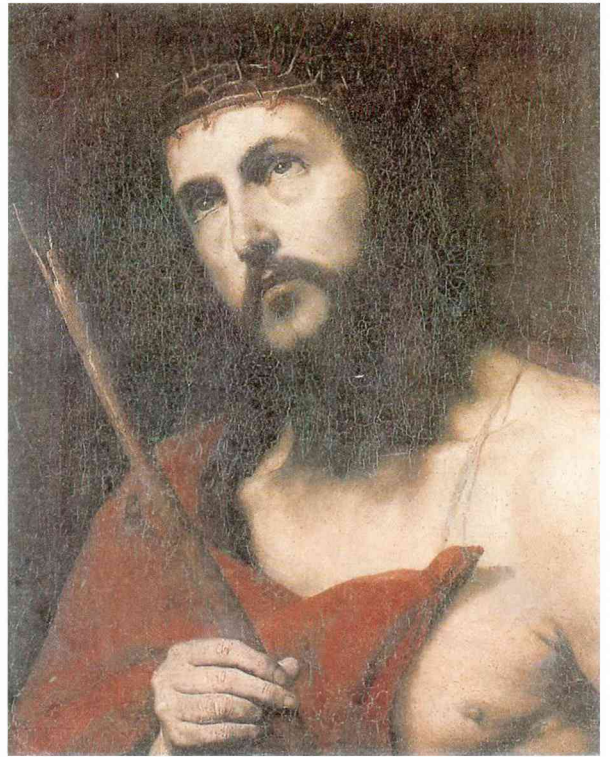

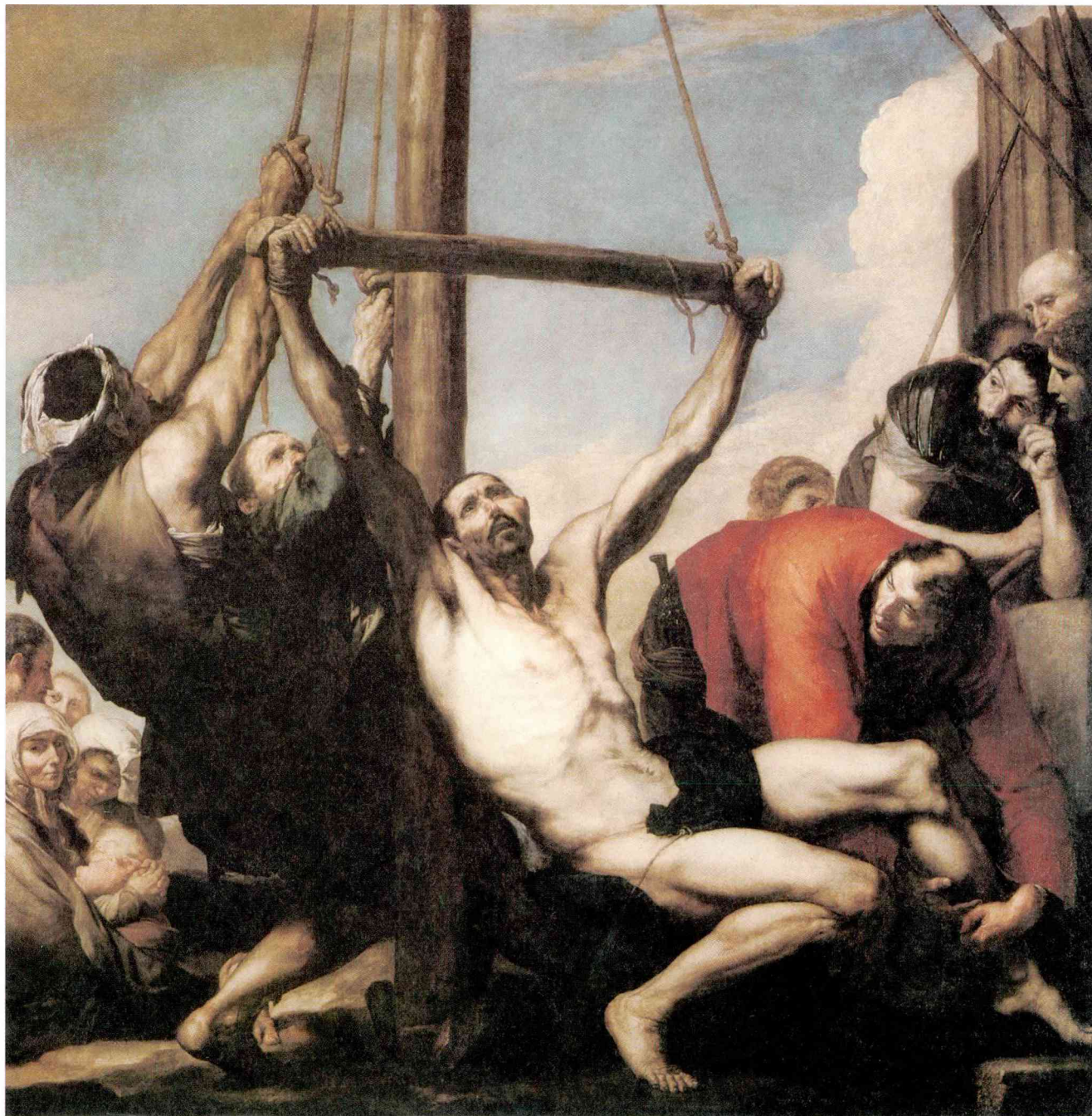
пятнадцатилетний Франсиско де Сурбаран (1598–1664) не уставал восхищаться чудесными превращениями тусклых деревянных болванок в яркие статуи святых.

Удивительно способным учеником оказался сын крестьянина Сурбарана. В короткий срок он одолел

все премудрости раскраски скульптур, поступил в живописную школу Хуана де Роэласа в Севилье и даже, говорят, посещал мастерскую модного рисовальщика, теоретика искусства и поэта Франсиско Пачеко. Вскоре заказчиками юного Сурбарана стали настоятели богатых монастырей. Нередко,

ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Мученичество святого Филиппа. 1639
 Холст, масло. 234 × 234 см. Прадо, Мадрид

На с. 47 сверху:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Освобождение апостола Петра из темницы. 1642
 Холст, масло. 174,5 × 226,3 см. Картинная галерея, Дрезден

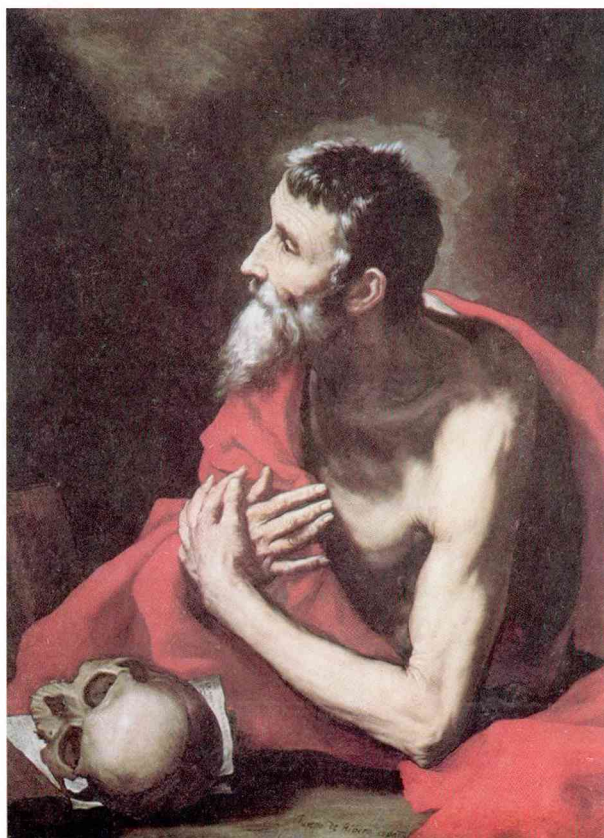
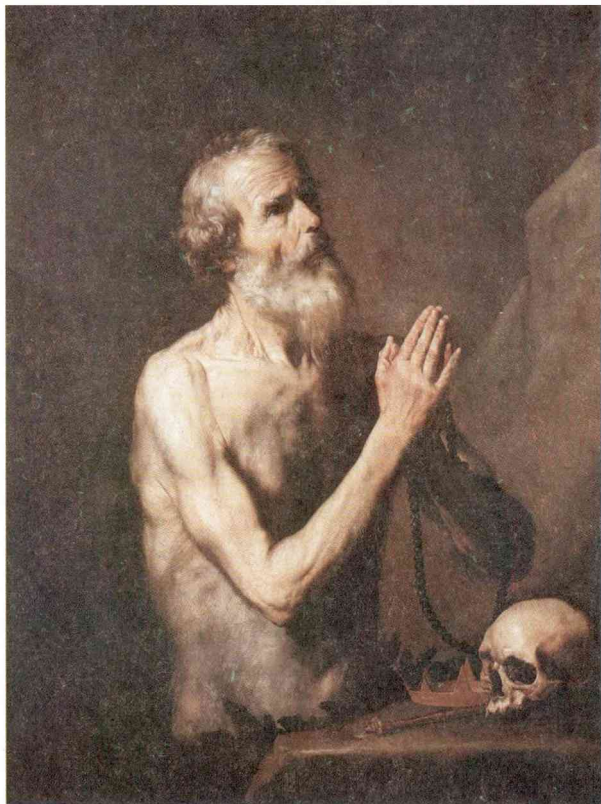
На с. 47 внизу слева:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Поединок женщин. 1636. Холст, масло. 235 × 212 см. Прадо, Мадрид

На с. 47 внизу справа:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святой Павел. Холст, масло

На с. 48 сверху слева:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святой Онуфрий. 1637. Холст, масло
 130 × 104 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 48 сверху справа:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святой Кристофор. 1637. Холст, масло. 127 × 100 см. Прадо, Мадрид

На с. 48 внизу слева:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святой Иероним и ангел. 1626. Холст, масло
 185 × 133 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 48 внизу справа:
 ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Святой Иероним. 1644
 Холст, масло. 109 × 90 см. Прадо, Мадрид

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Святая Эуфимия. 1635–1640
Холст, масло. 83 × 73 см. Прадо, Мадрид

Вверху справа:
ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Святая Аполлония. 1664
Холст, масло. 134 × 67 см. Лувр, Париж

На с. 49:
ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА
Кающаяся Мария Магдалина
Около 1645. Холст, масло. 181 × 195 см
Прадо, Мадрид

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Святая Касильда (Королева Португалии святая Изабелла). 1630–1635
Холст, масло. 184 × 90 см. Прадо, Мадрид

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Святая Касильда. Около 1640
Холст, масло. 184 × 90 см. Фонд Тиссен-Борнемисса, Мадрид

разглядывая полученные картины, в мучениках, апостолах, святых аббаты узнавали лица и фигуры монахов.

Выгодные заказы текли рекой. И когда Сурбаран переселился в небольшой городок Эстремадуры — Льерен, и когда через год вернулся в Севилью. После женитьбы девятнадцатилетнего художника они пришлись особенно кстати. Не дали одолеть унынию и тоске во время вдовства, пригодились, чтобы обвенчаться с дочерью богатого патриция Беатриче де Моралес. В 1625 году — работа в капелле севильского собора Святого Петра, в 1626 году — крупный контракт с доминиканским монастырем Сан Пабло, для которого художник написал цикл из 21 композиции. А в 1628–1629 годах — заказ монастыря францисканцев серии картин из жизни святого Бонавентуры, вымолившего небесное указание

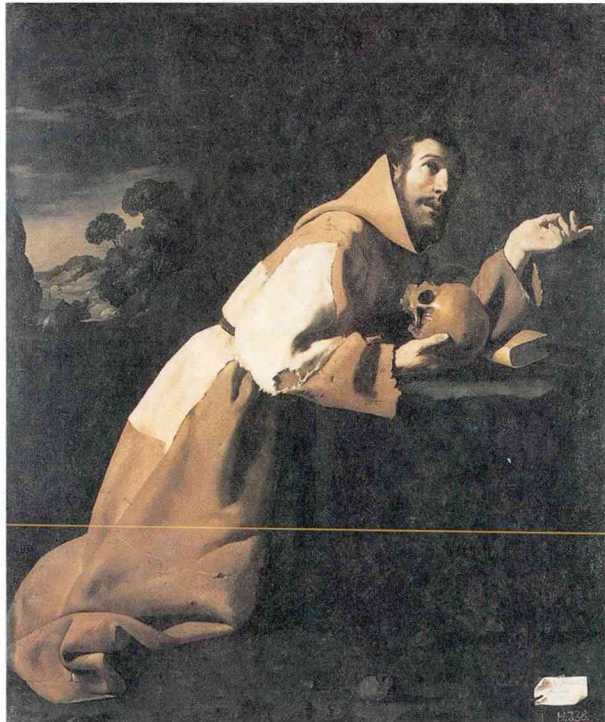

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Святая Маргарита. 1630–1634
Холст, масло. 163 × 105 см. Национальная галерея, Лондон

кандидата на папский престол («Молитва святого Бонавентуры»). Эти работы принесли мастеру славу и должность главного художника Севильи.

Но Сурбаран был автором не только религиозных картин. В 1632 году художник написал лаконичные, прекрасно выстроенные натюрморты («Натюрморт с четырьмя сосудами», «Натюрморт с апельсинами и лимонами»). В 1634 году для украшения нового мадридского дворца Буэн Ретиро появились историко-монументальное полотно «Оборона Кадиса от англичан» и серия работ «Подвиги Геракла». Мифологические картины были приняты королем наиболее благосклонно, за них Филипп IV и пожаловал Сурбарану звание придворного живописца.

1630–1640-е годы оказались самыми плодотворными в творчестве художника. Именно тогда шла работа над «Святым Иеронимом» для монастыря

На с. 52 сверху слева:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Погребение святого Бонавентуры. 1624

Холст, масло. 245 × 240 см. Лувр, Париж

На с. 52 сверху справа:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Моление святого Франциска. 1639

Холст, масло. 162 × 137 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 52 внизу слева:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Моление святого Франциска. 1635–1639

Холст, масло. 152 × 99 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 52 внизу справа:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Святой Антоний Аббат. Холст, масло

162 × 120 см. Галерея Уффици, Флоренция

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Франсиско Сумель. Около 1633

Холст, масло. 204 × 122 см. Академия Сан Фернандо, Мадрид

На с. 53:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Молитва святого Бонавентуры. 1629

Холст, масло. 239 × 222 см. Картинная галерея, Дрезден

в Гваделупе, который расписывали лишь искуснейшие испанские мастера; десятками поступали заказы от недавно основанных южноамериканских церквей; а в мастерской художника одна за другой появились «Святая Маргарита», «Моление святого Франсиска», «Святой Лаврентий», «Святая Касильда».

«Святая Касильда» написана почти «по горячим следам», ведь подвиг дочери мавританского правителя в Толедо пришлось на недалекий XV век. Испанцы еще не забыли эту девушку: полная сочувствия и сострадания, она носила хлеб пленным христианам втайне от отца-мусульманина. Святая

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Иеронимо Перес. Около 1633

Холст, масло. 204 × 122 см. Академия Сан Фернандо, Мадрид

На с. 54:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН

Святой Лаврентий. 1636. Холст, масло

292 × 225 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Касильда изображена художником с корзиной цветов в руках, так как только что произошло чудо: хлеб превратился в роскошные цветы, защитив дочь от гнева отца. «Святая Касильда» — романтическая картина о женщине, достойной Чуда.

В 1650-х годах художник часто обращался к образам Христа и Девы Марии («Отрочество Мадонны», «Непорочное зачатие»). Эти работы значительно отличались от написанных ранее: исчезла монументальность, величественность героев, проступила душевность. Изменилась и жизнь художника. Забылась былая слава, истощились выгодные

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Христос и Дева Мария дома в Назарете
Около 1640. Холст, масло. 165 × 218,2 см
Художественный музей, Кливленд

На с. 56:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Детство Девы Марии. Около 1660
Холст, масло. 73,5 × 53,5 см. Государственный
Эрмитаж, Санкт-Петербург

На с. 57:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Непорочное зачатие. Около 1628–1630
Холст, масло. 139 × 104 см. Прадо, Мадрид

На с. 59:

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Оборона Кадиса от англичан. 1634
Холст, масло. 302 × 323 см. Прадо, Мадрид

ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН
Искушение святого Иеронима
1638–1639. Холст, масло
Фрагмент алтаря часовни Святого Иеронима,
монастырь иеронимитов, Гваделупа

заказы. Не помог даже переезд в Мадрид и поддержка великодушного Веласкеса. Последние четыре года стали временем нужды и разочарований.

Перед смертью художнику вспомнилась родная деревушка Фуэнте-де-Кантос. Золотистая пшеница, лиловые гроздья винограда, лазурное небо, ослепительно-белые облака. Будто яркие сочные краски, крупными и мелкими мазками положенные на полотно Франсиско де Сурбарана.

Многие севильские дворяне осудили поступок португальца де Сильвы. Так необдуманно потакать

прихотям сына, незрелого девятилетнего юнца! Забрать Диего из монастырской латинской школы и отдать в ученики художника Франсиско Эрреры. Негоже заниматься мазней сыну женщины из рода севильских идальго Веласкес!

Но никто не знал, как горячо хотел стать живописцем тихий и скромный Диего, которому суждено будет стать великим художником Диего Родригесом де Сильвой Веласкесом (1599–1660). Как целый год он терпеливо сносил необузданный нрав своего первого учителя, знаменитого севильского художника Франсиско

Эрреры. Как был благодарен своему второму учителю — необычайно образованному и доброму Франсиско Пачеко. Как, не жалея карманных денег, нанимал крестьянских мальчишек, служивших ему моделями. И сотни раз изображал их то плачущими, то смеющимися, следуя совету своего учителя: «Все искусство живописца — в рисунке». Лишь Пачеко сразу понял, каким огромным талантом одарен его ученик. Поэтому щедро делился с юношей накопленными знаниями и опытом, оказывал протекцию для получения первых заказов. А через год, после того как семнадцатилетний Веласкес, выдержав экзамен, вступил в корпорацию севильских живописцев, с радостью отдал ему в жены свою дочь — Хуану Миранду. Так как был «восхищен его добродетельностью, честностью и талантом» (Ф. Пачеко «Искусство живописи»).

Первые работы Диего Веласкеса «Иоанн на Патмосе» и «Непорочное зачатие» написаны по заказу

севильского монастыря ордена кармелитов. Оба полотна поражали реалистичностью изображения. Иоанн — обычный юноша-горожанин, Мария — шестнадцатилетняя супруга художника Хуана, запечатленная Веласкесом повторно вслед за прошлогодним «Поклонением волхвов». В картине «Христос в доме Марфы и Марии» произошло совмещение двух, казалось бы, несовместимых тем — небесной и земной. Бытовая часть картины — изображение старухи, девушки и умело составленного натюрморта из рыбы, яиц и чеснока — близка к излюбленному художником жанру «бодегонов» (в переводе с испанского «харчевня»). Таких бодегонов в 1618–1620 годах Веласкесом было написано немало — «Завтрак», «Пожилая женщина с яичницей». Их неизменными элементами являлись грубая деревянная и медная посуда, незамысловатая еда, простые люди.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Кузница Вулкана. 1630
Холст, масло. 223 × 290 см
Прадо, Мадрид

На с. 60:

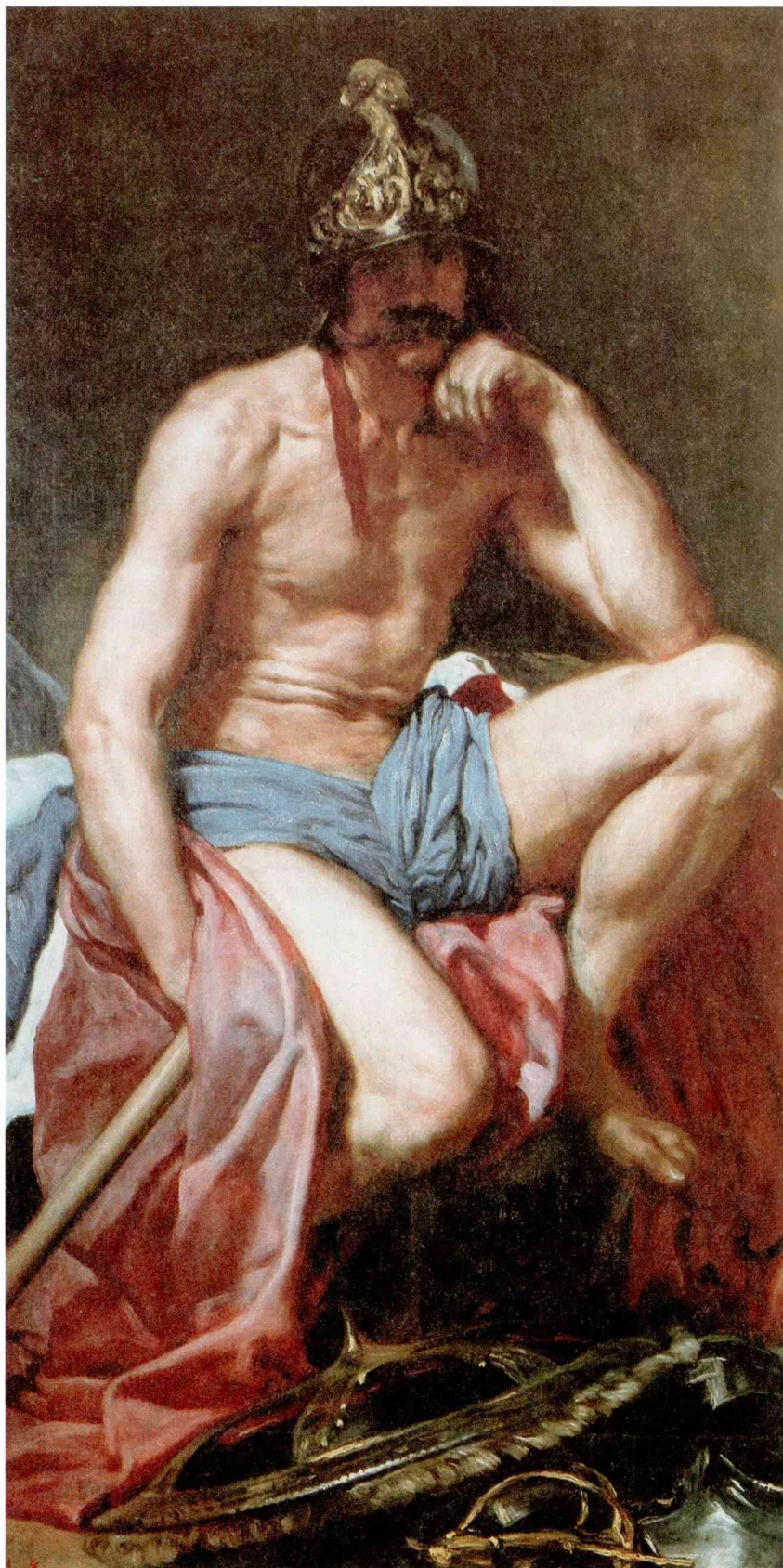
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Сдача Бреды. Около 1635
Холст, масло. 307 × 367 см
Прадо, Мадрид

На с. 62:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Марс
Холст, масло. 179 × 95 см
Прадо, Мадрид

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Триумф Вакха. 1628–1629
Холст, масло. 165 × 225 см
Прадо, Мадрид

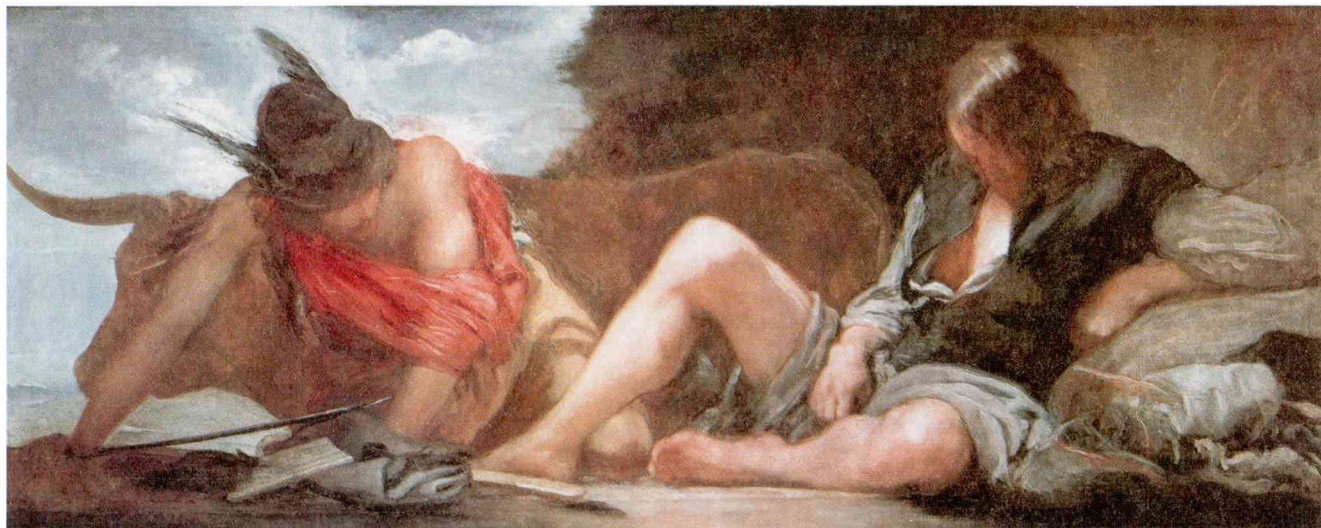

В 1622 году Веласкес предпринял самостоятельную попытку «завоевания» столицы. Но поездка оказалась неудачной, вернее, не вполне удачной, так как художнику все-таки удалось написать «Портрет поэта Луиса де Гонгоры-и-Арготе». Главным достоинством произведения стала та степень постижения психологии изображаемого человека, которая характеризует лишь... мастерски написанный портрет. Через год хлопоты тестя и слухи об авторе прекрасно написанного полотна сделали свое дело. Первый министр герцог де Оливарес пригласил Веласкеса в Мадрид, чтобы тот «на пробу» написал конный портрет недавно взошедшего на престол Филиппа IV.

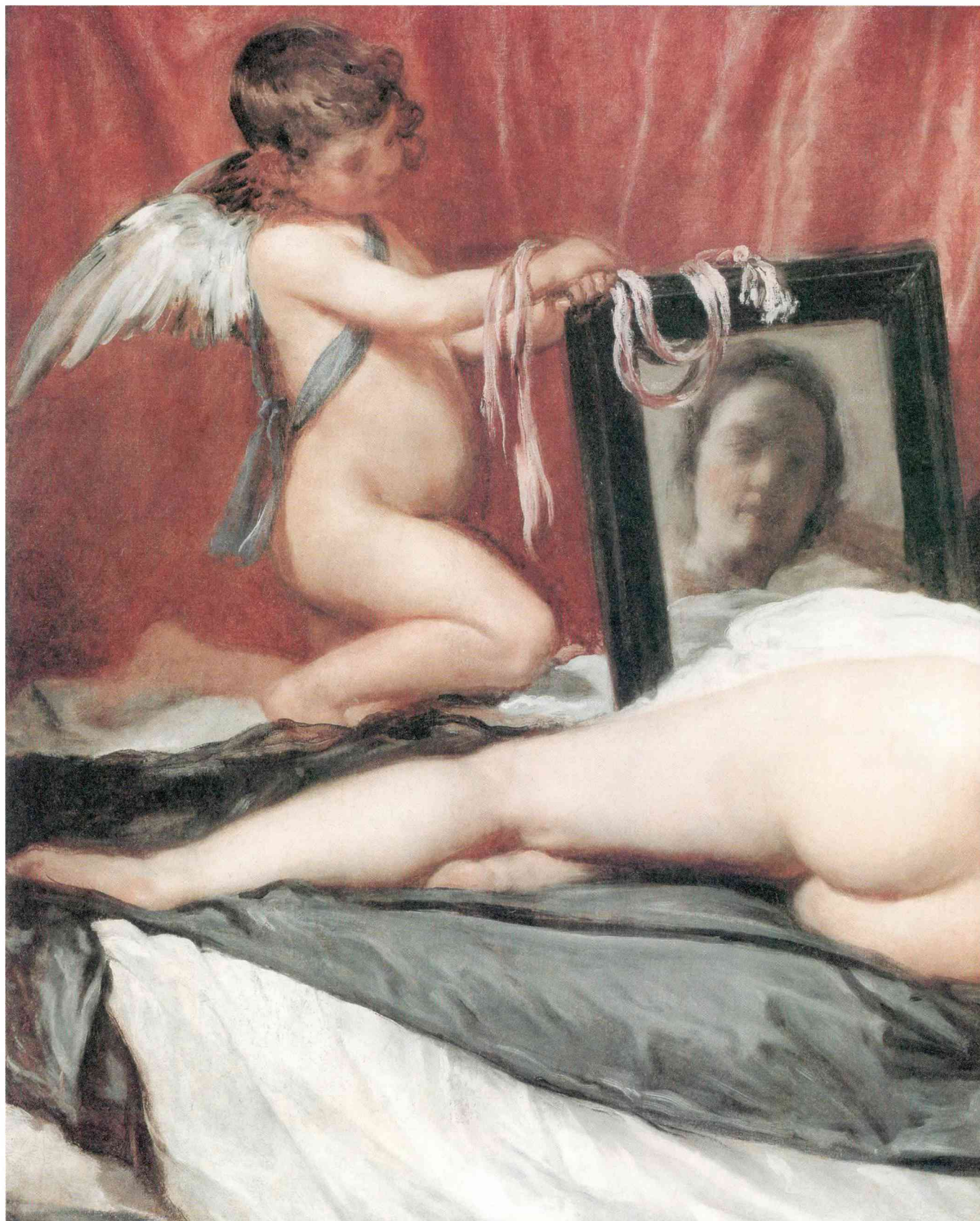
После того как полотно выдержало всеобщее обозрение перед церковью Сан Фелипе эль Реаль, Диего Веласкеса назначили придворным живописцем. Король, цитируя Александра Македонского, торжественно произнес: «Никто, кроме тебя, писать меня больше не будет». Под мастерскую художника отвели несколько дворцовых покоев, где за 37 лет службы было создано полтора десятка изображений Филиппа IV, бесчисленные портреты членов королевской семьи.

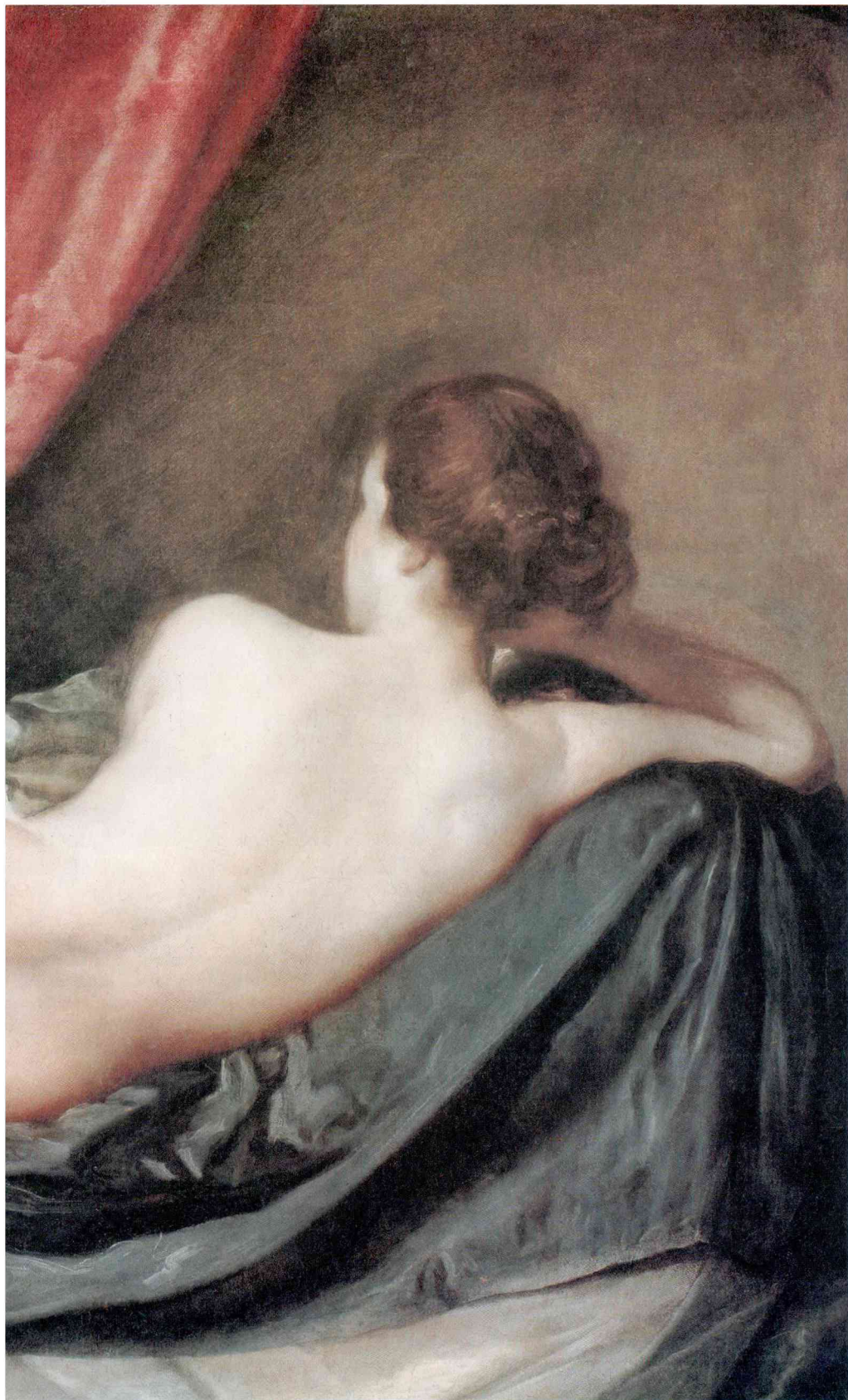
Многие испанские мастера позавидовали блестящему положению Веласкеса. Стать придворным художником в 24 года, написав всего лишь один портрет короля! Поползли слухи о том, что севиляец ловок лишь в несложном рисунке человеческой головы. Для остальных же благородных жанров ему не хватит ни умения, ни таланта. Это ведь не грубые бодегоны малевать. Но победа на королевском живописном конкурсе заставила умолкнуть самых злых завистников. Ведь даже мастера старшего поколения не выполнили лучше Веласкеса задания конкурса. Ко-

Вверху:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Меркурий и Аргус. Около 1659. Холст, масло. 127 × 248 см. Прадо, Мадрид

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Пряхи. Около 1648
 Холст, масло. 220 × 289 см. Прадо, Мадрид

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

Туалет Венеры

1647–1651

Холст, масло

122,5 × 177 см

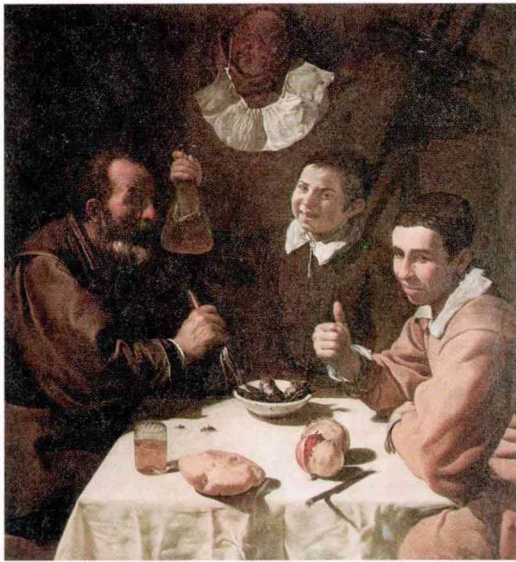
Национальная галерея,
Лондон

роль и придворные без устали любовались великолепным историческим полотном «Изгнание морисков Филиппом III». Позже картину перенесли в зеркальный зал, где находились произведения Тициана и Рубенса. А не очень знатного Веласкеса назначили хранителем королевской двери.

В 1628 году появилось новое полотно придворного художника — «Триумф Вакха». Необычайно смелое, полное удачи и веселья, света и богатства красок. Но лишь высокая придворная должность защитила Веласкеса от гнева католической церкви, давным-давно наложившей запрет на использование языческих сюжетов.

Приезд в Мадрид знаменитого фламандского художника Рубенса убедил Веласкеса в том, что многое еще не увидено и не познано. Настоящий мастер обязательно должен побывать в Италии — живописной столице мира. 10 августа 1629 году Веласкес, получив разрешение короля, сел на корабль в Барселоне и отплыл в Италию — с тем, чтобы усовершенствовать свое профессиональное мастерство и приобрести для украшения королевского дворца творения итальянских живописцев. Веласкес останавливался в Венеции, Ферраре, Риме, Неаполе, любовался полотнами Рафаэля, фресками Микеланджело, копировал картины Тинторетто,

посещал Сикстинскую капеллу и Станцы делла Сеньятура. Чтобы по возвращении в Мадрид написать для живописной коллекции Филиппа IV «Кузницу Вулкана» и «Тунику Иосифа»; во искупление королевских грехов — «Распятие» для монастыря бенедиктинок Сан Пласидо; во имя славы австрийского королевского рода и для украшения дворца Буэн Ретиро — свое единственное батальное полотно «Сдача Бреды». А еще Веласкес создал портреты придворных карликов, шутов и уродцев. Глуповатых и умных, грустных и улыбающихся, одиноких и задумчивых, листающих толстые книги и забавляющихся тыквами («Эль Бобо дель Кориа»).

Во второй раз, в 1649 году, Веласкес «едет в Италию не для того, чтобы учиться, а чтобы учить» (Паломино). Одно из полотен, созданных во время поездки, — «Портрет Хуана Парехи», ученика и слуги художника. Весь Рим посетил Пантеон, чтобы взглянуть на виртуозно написанный портрет и сравнить его с находящейся тут же моделью Хуаном Па-

рехой. За это произведение Веласкес был избран членом Академии Святого Луки.

Но все-таки главной итальянской работой художника стал «Портрет папы Иннокентия X». Он заворожил зрителей своими яркими и богатыми цветами — красным и белым, цветами кружевной рясы и атласной сутаны. Поразил глубиной психологической характеристики понтифика: хитрый, жестокий, лицемерный взгляд папы одновременно выражал силу и острый ум. «Слишком правдиво», — с сожалением вздохнул Иннокентий X, увидев творение испанского живописца. А через несколько дней Веласкесу были присланы в дар золотая цепь и медальон с изображением папы Иннокентия X.

Прослышав об этом триумфе, Филипп IV сердитым, ревнивым письмом возвратил своего придворного художника в Мадрид, чтобы возвести живописца в почетную должность гофмаршала и получить для своей коллекции новые картины Веласкеса — «Венеру перед зеркалом», «Менины», «Пряхи».

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Поклонение волхвов
 1619
 Холст, масло
 203 × 125 см
 Прадо, Мадрид

На с. 66 слева:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Менипп
 1639–1640
 Холст, масло
 178,5 × 93,5 см
 Прадо, Мадрид

На с. 66 справа:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Эзон
 Около 1639–1641
 Холст, масло
 179,5 × 94 см
 Прадо, Мадрид

На с. 67 сверху слева:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Трое мужчин
 за столом*
 Около 1618
 Холст, масло
 108 × 102 см
 Государственный
 Эрмитаж,
 Санкт-Петербург

На с. 67 сверху справа:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Трио музыкантов
 1617–1618
 Холст, масло
 87 × 110 см
 Государственные музеи,
 Берлин

На с. 67 внизу:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Пожилая
 женщина
 с яичницей*
 1618
 Холст, масло
 101 × 120 см
 Национальная
 галерея Шотландии,
 Эдинбург

На с. 68:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Туника Иосифа
 1630
 Холст, масло
 223 × 250 см
 Музей, Эскориал

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Христос в доме
Марфы и Марии*
Около 1618

Холст, масло
60 × 103,5 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 71:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Распятие. 1632

Холст, масло
248 × 169 см
Прадо, Мадрид

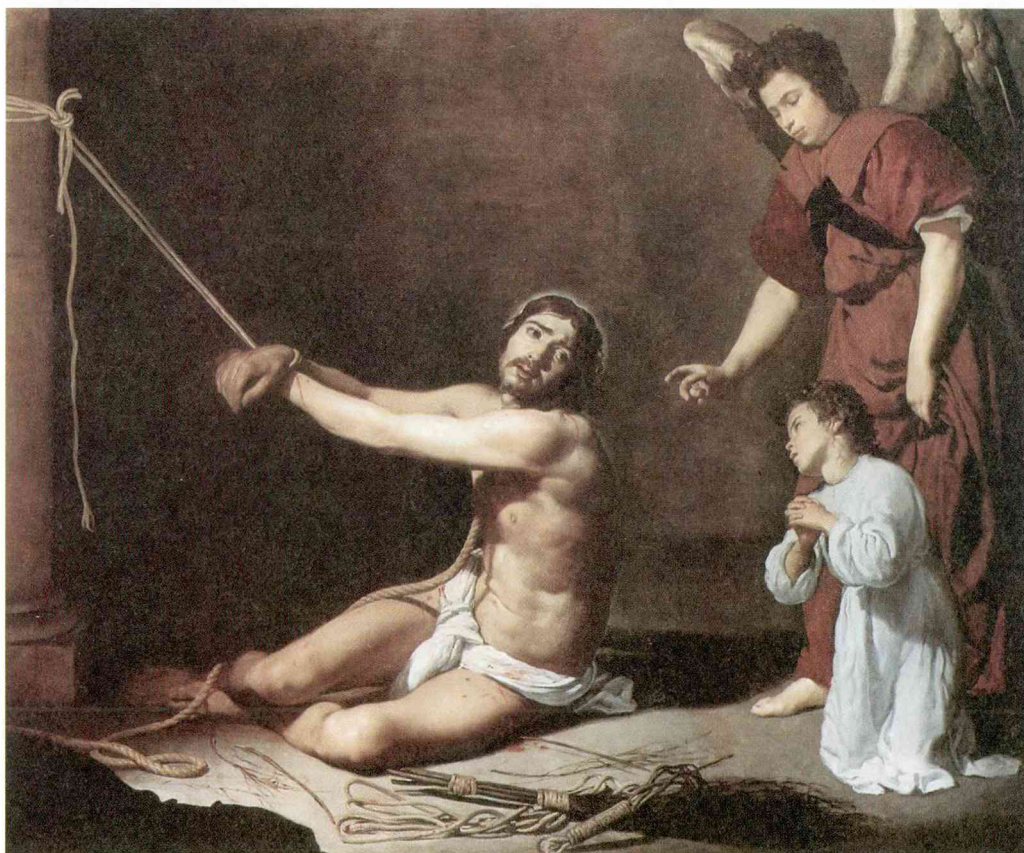
На с. 72 сверху слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Непорочное зачатие
Около 1618

Холст, масло
135 × 101,6 см
Национальная галерея,
Лондон

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Христос
и христианская
душа*
Около 1628–1629

Холст, масло
165,1 × 206,4 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 72 сверху
справа:

ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Святые Антоний
Аббат и Петр
Отшельник*
1630-е
Холст, масло
257 × 188 см
Прадо, Мадрид

На с. 72 внизу
слева:

ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Иоанн Евангелист
на острове
Патмос*
Около 1618
Холст, масло
135,5 × 102,2 см
Национальная
галерея, Лондон

На с. 72 внизу
справа:

ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
Святой Фома
1618–1620
Холст, масло
95 × 73 см
Музей изящных
искусств, Орлеан

На с. 73:

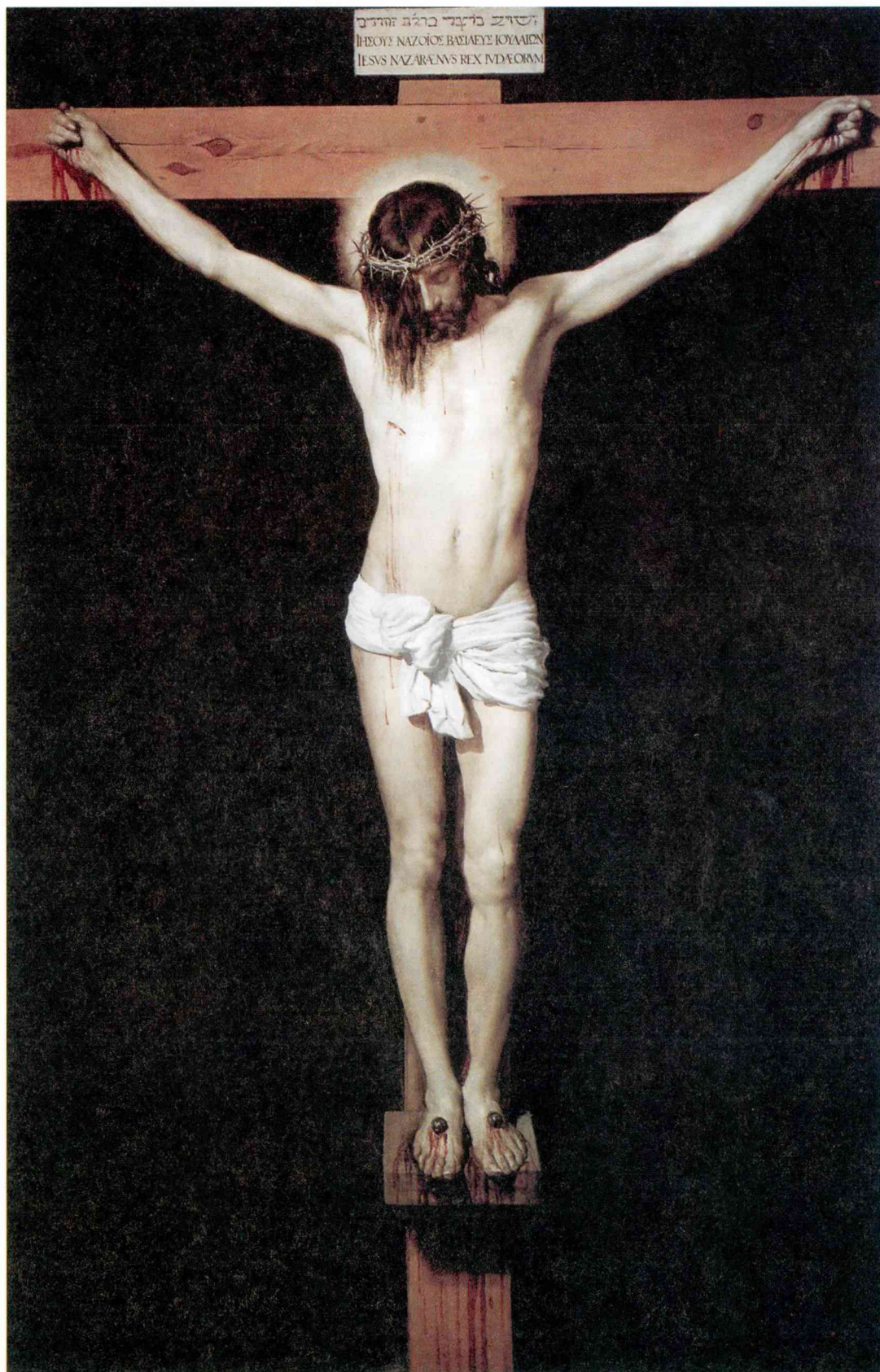
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Коронование
Мадонны*
1641–1642
Холст, масло
176 × 134 см
Прадо, Мадрид

На с. 74:

ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Филипп IV
на коне*
Около 1636
Холст, масло
301 × 314 см
Прадо, Мадрид

На с. 75:

ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Аллегорический
портрет
Филиппа IV*
Около 1645
Холст, масло
393 × 267 см. Галерея
Уффици, Флоренция

«Пряхи, или Миф об Арахне» — многоплановое плотно. В нем и будни ткацкой мануфактуры, и прекрасные изображения работников, прядущих и разматывающих нити, и фигуры богатых покупательниц, и огромный ковер в глубине мастерской с античным сюжетом о разгневанной богине Афине и самоуверенной ткачихе Арахне. Завораживают мягкий свет картины, прозрачная атмосфера, переливы шелковых тканей. И будоражит неразгаданная загадка сюжета картины — о случившемся или грядущем наказании Арахны повествует произведение Веласкеса?

Впрочем, не менее загадочны и «Менины» (в переводе с испанского «Фрейлины»). Фрейлин на картине две — донья Мария Агостина де Сармиенто и донья Исавель Веласко. Две юные фрейлины при пятилетней инфанте Маргарите. В сопровождении карлицы Марии Барболы и карлика Николао Пертусато. А еще в «Менинах» присутствует живописец, на минуту отвлечшийся от полотна, чтобы взглянуть на королевскую чету, которая видна зрителям лишь в зеркальном отражении за спиной художника. «Королевская семья» — так числились

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет Филиппа IV
Около 1631–1632. Холст, масло
195 × 110 см. Национальная галерея,
Лондон

На с. 77:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Портрет Филиппа IV в военном
мундире (Фрага). 1644*
Холст, масло. 133,5 × 98,5 см
Коллекция Фрик, Нью-Йорк

На с. 78 сверху слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет Филиппа IV. 1652–1655
Холст, масло. 69 × 56 см. Прадо, Мадрид

На с. 78 сверху справа:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Королева Изабелла. 1632
Холст, масло. 132 × 101,5 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 78 внизу слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Портрет инфанты Марии,
королевы Венгрии. 1630 (?). Холст,
масло. 59,5 × 45,5 см. Прадо, Мадрид*

На с. 78 внизу справа:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Инфанта Мария Тереза. 1652
Холст, масло. 127 × 98,5 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 79:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Конный портрет Бальтасара
Карлоса. 1634–1635. Холст, масло
209,5 × 174 см. Прадо, Мадрид*

На с. 80:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Менины (Лас Менинас). 1656
Холст, масло. 318 × 276 см
Прадо, Мадрид

На с. 81 сверху слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Принц Бальтасар Карлос. 1632
Холст, масло. 117,8 × 95,9 см
Коллекция Уоллес, Лондон

На с. 81 сверху справа:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Портрет инфанты Маргариты
в возрасте 8 лет. 1659*
Холст, масло. 50 × 42 см
Музей истории искусства, Вена

На с. 81 внизу слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
*Портрет принца Бальтасара
Карлоса. 1639*
Холст, масло. 128,5 × 99 см
Музей истории искусства, Вена

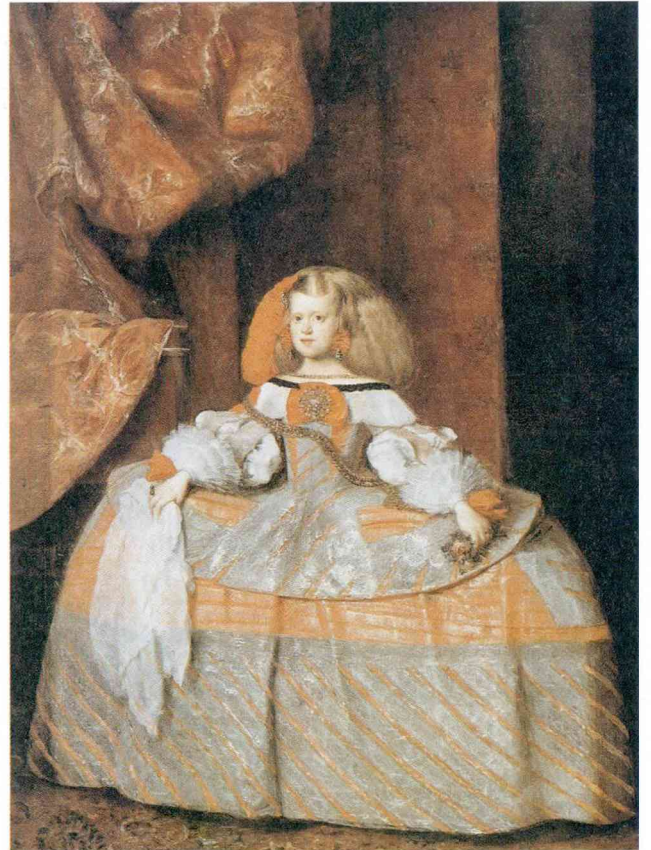
На с. 81 внизу справа:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Инфанта Маргарита в возрасте 9 лет. Около 1660
 Холст, масло. 212 × 147 см. Прадо, Мадрид

На с. 82:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет папы Иннокентия X. 1650
 Холст, масло. 140 × 120 см. Галерея Дориа Памфили, Рим

На с. 83 сверху слева:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
 Портрет пожилого мужчины с золотой цепочкой. Около 1635
 Холст, масло. 67,3 × 56 см. Картинная галерея, Дрезден

На с. 83 сверху справа:
 ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
 Дон Жуан Матеос. До 1634
 Холст, масло. 109 × 90,5 см. Картинная галерея, Дрезден

На с. 83 внизу слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

Портрет молодого человека. 1630–1631

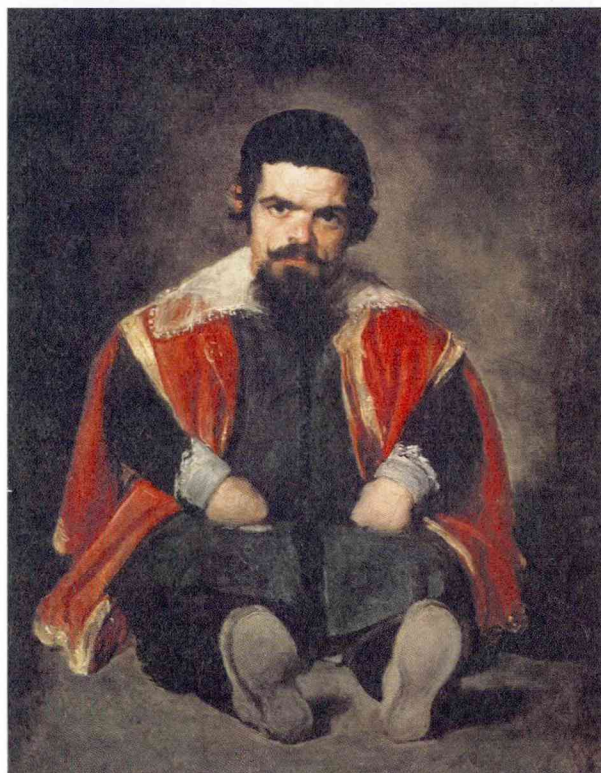
Холст, масло. 89,2 × 69,5 см. Старая пинакотека, Мюнхен

На с. 83 внизу справа:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

Себастьяно де Морра (?). 1643–1644

Холст, масло. 106 × 81 см. Прадо, Мадрид

На с. 84 сверху слева:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

Портрет поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе. 1622

Холст, масло. 51 × 41 см. Музей изящных искусств, Бостон

На с. 84 сверху справа:

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

Портрет Хуана де Фонсеки (?). 1623

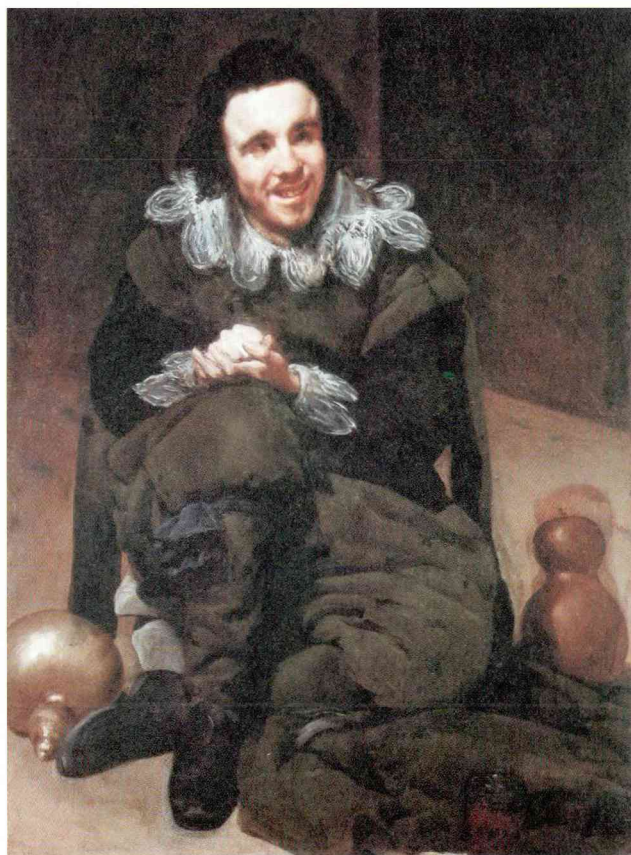
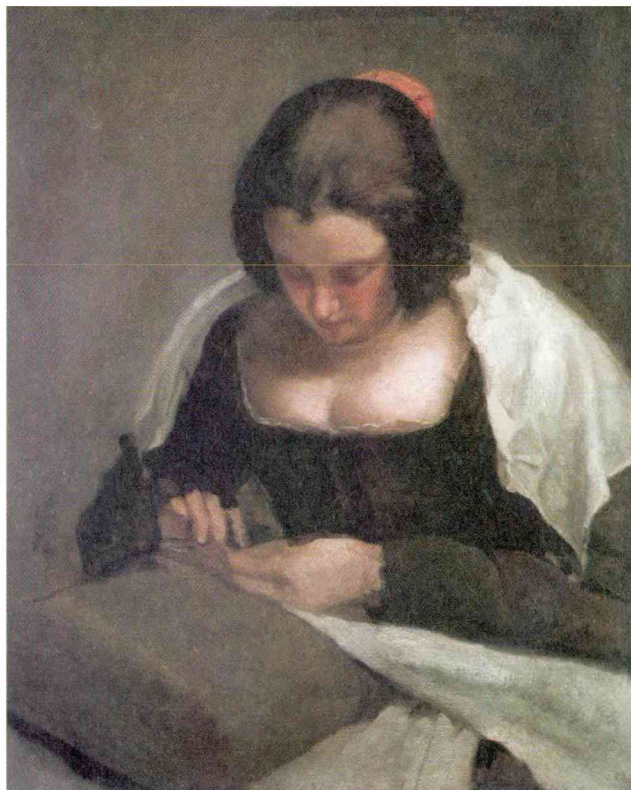
Холст, масло. 40 × 52 см. Институт искусств, Детройт

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет Хуана Парехи. 1649
 Холст, масло. 81,3 × 69,9 см. Музей Метрополитен, Нью-Йорк

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС
Портрет графа-герцога Оливареса. Около 1638. Холст, масло
 67 × 54,5 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

«Менины» в старых инвентарных списках. Но о королевской ли семье была картина или о любимой модели живописца — инфанте Маргарите? А может, это самый удачный автопортрет художника? Или картина о создании картины? Еще одна загадка.

Ответ на нее Веласкес унес с собой под каменную плиту церкви Святой Хуаны Батисты. После долгого и утомительного декорирования зала для венчания инфанты Марии Терезы с французским королем Людовиком XIV. Гофмаршал безупречно выполнил все свои обязанности в устройстве свадебной церемонии и скончался — спустя несколько часов после ее завершения!

А через год к изображению художника на картине «Менины» был пририсован крест рыцаря ордена Сант Яго. Это опечаленный Филипп IV приказал навеки запечатлеть не очень-то родовитого севиль-

На с. 85:
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Граф-герцог
Оливарес*
Около 1638
Холст, масло
313 × 239 см
Прадо,
Мадрид

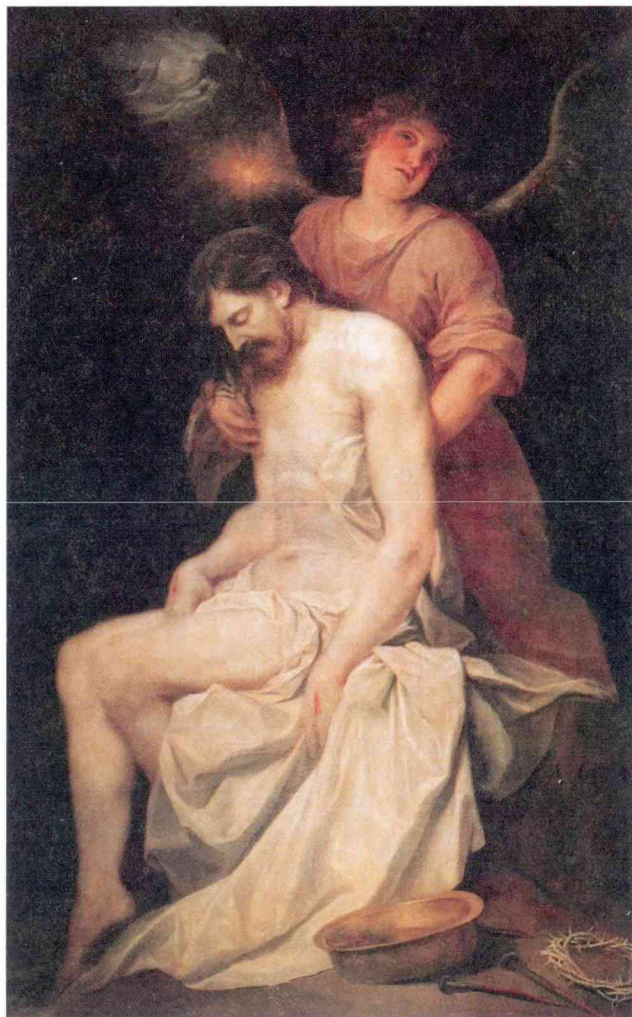
На с. 86
вверху слева:
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
Швея
Около 1641
Холст, масло
74 × 60 см
Национальная
галерея
искусства,
Вашингтон

На с. 86
вверху справа:
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Дон Хуан
Австрийский*
Холст, масло
210 × 123 см
Прадо, Мадрид

На с. 86
внизу:
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Портрет
придворного
шута Хуана
де Калабасаса*
1637–1639
Холст, масло
105,5 × 82,5 см
Прадо, Мадрид

На с. 87:
ДИЕГО
ВЕЛАСКЕС
*Дама
с веером*
Около 1638
Холст, масло
93 × 68,5 см
Собрание
Уоллес,
Лондон

АЛОНСО
КАНО
*Чудо
у колодца*
1638–1640
Холст, масло
216 × 149 см
Прадо, Мадрид

АЛОНСО КАНО

Христос, поддерживаемый ангелом. 1646–1652

Холст, масло. 137 × 100 см. Прадо, Мадрид

ца с высшим испанским дворянским орденом. Наградой, вызвавшей горячее осуждение остальных придворных и порадовавшей живописца за год до его кончины.

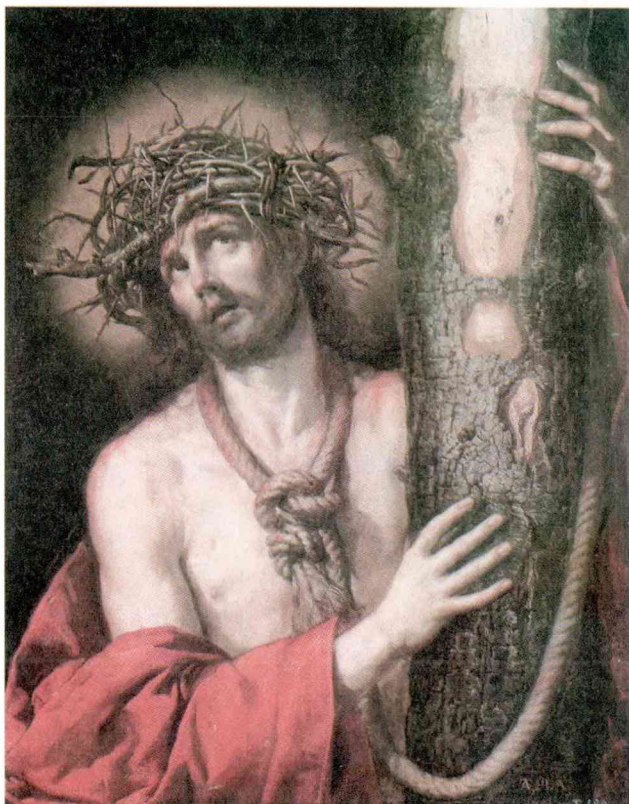
Редкому живописцу удалось прожить столь же бурную и насыщенную жизнь, какая выпала на долю уроженца Гранады Алонсо Кано (1601–1667) – прилежного ученика сеvilских скульптора Хуана Мартинеса Монтаньеса и живописцев Франсиско Пачеко и Хуана дель Кастильо, отчаянного дуэлянта и беглеца, протеже Диего Веласкеса и учителя рисования наследного принца Бальтасара.

Жизнь Кано была полна неожиданностей: взлетов и падений, перемен занятий. То работа скульптором, то увлечение живописью. То женитьба, то подозрения в убийстве супруги. То обвинение в не-

достойном поведении, то назначение каноником в Гранаде. То прижизненное прозвище «Испанский Микеланджело», то полное забвение после смерти.

Но суетные события относились лишь к биографии художника. А в творчестве... Королевскую модельню украсил классически ясный и эмоционально сдержанный «Христос, поддерживаемый ангелом». С редкой проникновенностью выражено религиозное чувство в картине «Чудо у колодца», о котором Паломино писал: «Работа так блестяще исполнена и благородна по колориту, что никто не усомнится: подлинное чудо она сама». Мадридские, гранадские, сеvilские церкви, галереи и музеи Дрездена, Мюнхена, Берлина, Санкт-Петербурга с гордостью хранят творения рук беспокойного Эль Гранадина, гранадского живописца Алонсо Кано.

ХУАН ДЕ ВАЛЬДЕС
ЛЕАЛЬ
*Вознесение
Девы Марии
с двумя донаторами*
Около 1661
Холст, масло
189,7 × 204,5 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 89 справа:
АЛОНСО КАНО
Иоанн Евангелист
Холст, масло

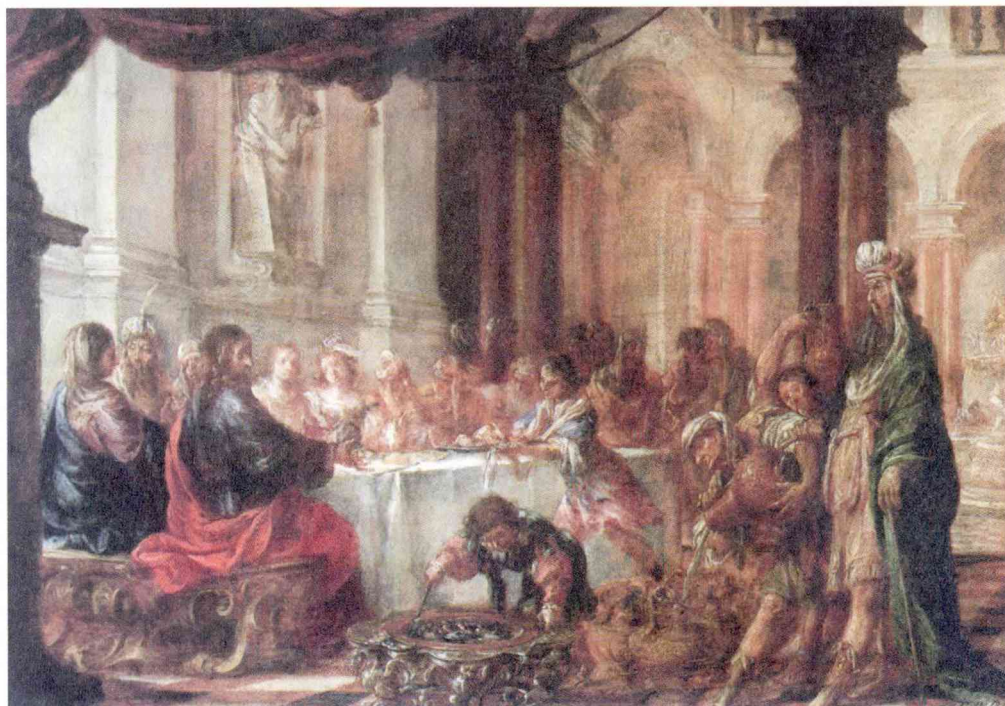
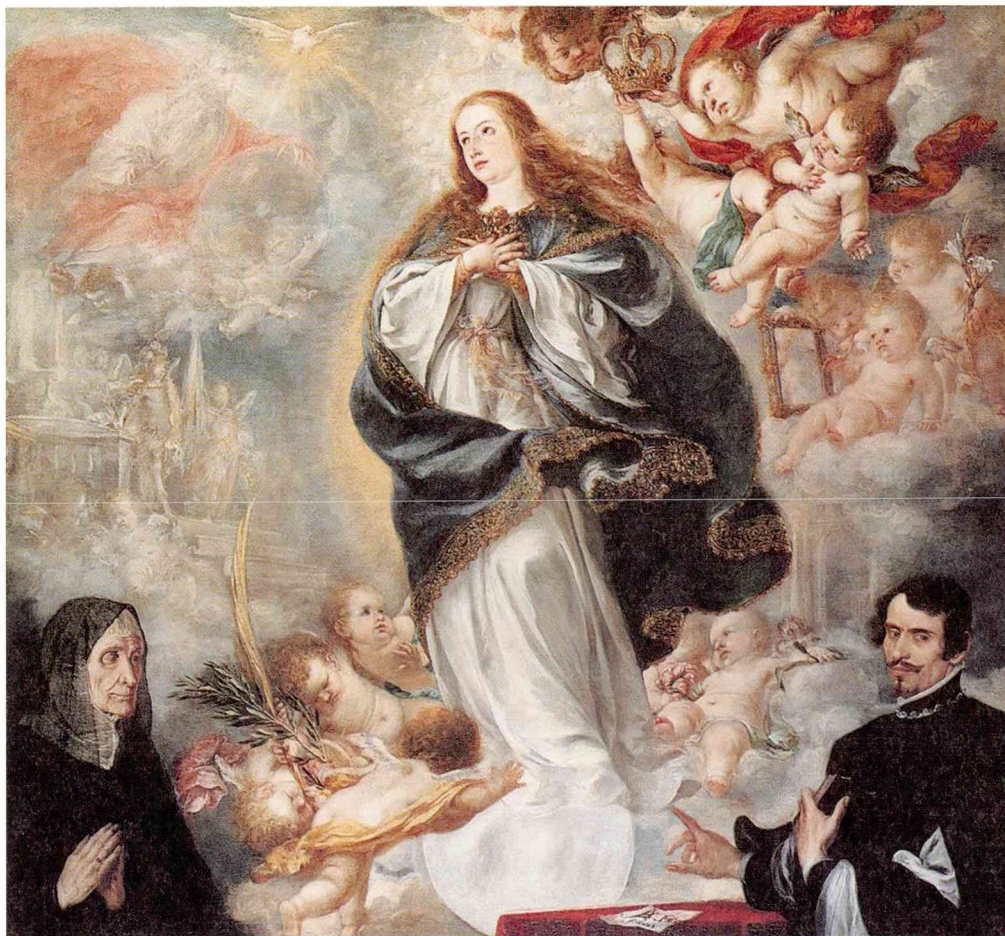
На с. 90 сверху слева:
ХУАН БАУТИСТА
МАРТИНЕС
ДЕЛЬ МАЗО
*Портрет дона
Адриана Пулидо
Парехи*
После 1647
Холст, масло
203,8 × 114,3 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 90 сверху справа:
ХУАН БАУТИСТА
МАРТИНЕС ДЕЛЬ
МАЗО
*Королева Испании
Марианна утром. 1666*
Холст, масло
196,8 × 146 см
Национальная галерея,
Лондон

На с. 90 внизу слева:
ХУАН ДЕ ВАЛЬДЕС
ЛЕАЛЬ
*Искушение святого
Иеронима. 1657–1658*
Холст, масло
224 × 126 см
Музей изящных искусств,
Севилья

На с. 90 внизу справа:
АНТОНИО
ПЕРЕДА-И-САЛЬГАДО
«Се Человек». 1641
Холст, масло
97 × 78 см
Прадо, Мадрид

ХУАН ДЕ ВАЛЬДЕС
ЛЕАЛЬ
Брак в Кане. 1660
Холст, масло
24 × 34 см
Лувр, Париж

У Веласкеса было множество учеников. Паласиос, Франсиско де Бургос, Карреньо де Миранда, бывший слуга Хуан де Пареха, Хуан Баутиста Мартинес дель Мазо... Именно последний и был главным помощником великого мастера. В украшении залов Буэн Ретиро и в работе над некоторыми полотнами, ведь бесчисленные придворные обязанности Веласкеса часто мешали ему наслаждаться творчеством. Хуан Баутиста Мартинес дель Мазо (1612–1667) был весьма способным живописцем и надежным, верным учеником. Настолько надежным, что в 1631 году Веласкес, подобно своему учителю Франсиско Пачеко, дал согласие на брак дочери Франсиски с Хуаном Мазо. Продолжателем и наследником должности тестя при дворе, автором портрета семейства Веласкес в интерьере, «Королевской охоты в Аранхуэсе», «Вида Сарагоссы», «Портрета дона Адриана Пулидо Парехи», «Королевы Испании Марианны утром».

Антонио де Переда-и-Сальгадо (1608–1678), сын малоизвестного художника из Вальядолида, в избытке обладал самыми необходимыми качествами живописца: зоркими глазами, наблюдательностью, интересом к окружающему миру, склонностью к размышлениям об увиденном. Качествами, необычайно обострившимися во время учебы в мадридской мастерской педагога живописи П. Куэваса, под влиянием полотен Риберы, Веласкеса, Тициана, Дюрера. И свойствами,

весьма пригодившимися в самостоятельном творчестве художника: в работе над натюрмортами, историческими и религиозными полотнами, особенно над картиной «Се человек». Ведь произведение создано под влиянием фламандских традиций, в которых образ Христа трактуется с максимальной жизненной достоверностью.

Творческий путь Хуана де Вальдеса Леаля (1622–1690) пролегал через самые славные испанские города. Через Кардову, где родился Бермехо, где в мастерской Антонио де Кастильо обучался живописи юный Хуан. Через Севилью, где творили Веласкес и Мурильо, где для капеллы братства Ла Каридад с необыкновенной плодотворностью создавал картины Вальдес Леаль. Восторженные религиозные полотна, немного эскизные и вычурные, но обладающие богатым, выразительным колоритом. Город помнит немало творений мастера, президента севильской Академии художеств: «Снятие с креста», «Непорочное зачатие», «Христос среди книжников», «Искушение святого Иеронима», «Брак в Кане», «Рождество Христова», «Вознесение Марии с двумя донаторами»... Эти картины многие годы находятся теперь в Эрмитаже, Лувре, Прадо, храня память о славном испанском художнике Хуане де Вальдесе Леале.

Бартоломе Эстебан Мурильо (1617–1682) почти не покидал родную Севилью. И в девятилетнем воз-

БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Мадонна дель
 Росарио*
 Около 1650–1655
 Холст, масло
 164 × 110 см
 Прадо, Мадрид

На с. 92 слева:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
Благовещение
 Около 1660–1665
 Холст, масло
 125 × 103 см
 Прадо, Мадрид

На с. 92 справа:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Святое семейство
 с маленьким
 Иоанном
 Крестителем*
 Около 1665
 Холст, масло
 156 × 126 см
 Музей изящных
 искусств, Будапешт

На с. 93:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Небесная
 и Земная Троицы*
 Около 1675–1682
 Холст, масло
 293 × 207 см
 Национальная
 галерея, Лондон

На с. 95:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Богородица
 с Младенцем*
 1650–1660. Холст,
 масло, 155 × 107 см
 Галерея Питти,
 Флоренция

На с. 96:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Мадонна
 дель Росарио*
 Около 1650. Холст,
 масло, 165 × 109 см
 Галерея Питти,
 Флоренция

На с. 97:

БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО

Отдых на пути

в Египет

Около 1665

Холст, масло

136,5 × 179,5 см

Государственный

Эрмитаж,

Санкт-Петербург

На с. 98:

БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО

Мадонна

с Младенцем

и ангелами,

играющими

на музыкальных

инструментах

1675

Холст, масло

137 × 104,5 см

Музей изящных

искусств, Будапешт

На с. 99 сверху

слева:

БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО

Святое

семейство

Холст, масло

На с. 99 сверху

справа:

БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО

Мадонна

с четками

Около

1675—1680

Холст, масло

200,8 × 128,2 см

Картинная

галерея

Далвичского

колледжа, Лондон

На с. 99 внизу

слева:

БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО

Поклонение

пастухов

1646—1650

Холст, масло

197 × 147 см

Государственный

Эрмитаж,

Санкт-Петербург

расте, потеряв родителей, Гаспара Эстебана и Марию Мурильо, и обретя приют в зажиточной семье своей старшей сестры. Он стал учеником живописца Хуана дель Кастильо, но отказался ехать с учителем в Кадис — город, полный богатых заказчиков-купцов.

Вместо этого Бартоломе избрал каждодневный утомительный труд — изготовление маленьких образов для ежегодной ярмарки в Севилье. Тех, что во множестве закупали купцы для раздачи американским новообращенным христианам. Закупали и заказывали живописцу еще. А молодой художник мечтал об Италии, о возможности увидеть полотна мастеров. Мечтал и работал, совершенствуя рисунок, приобретая все более уверенную манеру письма. Может быть, поэтому возникла легенда о пятилетнем пребывании в Мадриде (1640–1645) и о встрече с Веласкесом. О том, как великий мастер распахнул перед молодым живописцем двери в Эскориал, к полотнам Тициана, Тинторетто, Рафаэля, Веронезе, Рубенса. А серия картин, написанная для Малого монастыря

Святого Франциска, лишь укоренила эту легенду. Резкие контрасты света и тени, не вполне стройная композиция искупались великолепным колоритом и изображением самого что ни на есть подлинного «севильского духа». Для достижения этой цели и нанималось множество натурщиков из народа.

В 1650-х годах художник начал работу над первыми полотнами «Непорочного зачатия». Это был необыкновенно популярный сюжет, с тех пор как набожный Филипп III объявил о том, что все испанские земли находятся под покровительством Непорочного зачатия Девы Марии. Популярность сюжета совпала с желанием донна Эстебана художественно разработать один из фрагментов Священного Писания. Тот, в котором говорится о небесном появлении женщины в сияющих одеждах, с луной под ногами и двенадцатью звездами над головой. Не отступая от канонов, художник, тем не менее, создал два совершенно разных изображения Девы Марии. Общее в них (впрочем, как и в последую-

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Риза святого Ильдефонса. 1658–1660
Холст, масло. 309 × 251 см. Прадо, Мадрид

На с. 99 внизу справа:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Святое семейство с птичкой. Около 1650
Холст, масло. 144 × 188 см. Прадо, Мадрид

щих творениях) — прекрасный кроткий лик Марии, молитвенно сложенные руки, золотистые волосы, вдохновенный взгляд. Но сильно отличаются формы лба, носа, разрез глаз, овал лица. Ведь Непорочная Дева воплощала идеал женской красоты, который не мог заключаться в одном-единственном наборе черт.

Первые «Непорочные зачатия» были выполнены по заказу севильского архиепископа и францисканских монахов. Правда, монахи не сразу разглядели творение художника, так как, предназначенное для главного алтаря, оно должно было находиться высоко над головами зрителей. А вблизи казалось грубо и топорно исполненной картиной, написанной непозволительно крупными мазками. После того как произведение, по настоянию автора, укрепили на положенном ему месте, заказчики пришли в восторг. Так прекрасна была фигура Девы Марии и все, что Ее окружало. А дону Эстебану пришлось

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Явление Девы Марии святому Бернарду. Около 1655–1660
Холст, масло. 311 × 249 см. Прадо, Мадрид

На с. 101:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Мадонна с Младенцем и святой Розалиной Палермской
Около 1670. Холст, масло. 190 × 147 см. Фонд Тиссен-Борнемисса, Мадрид

еще не раз исполнить этот сюжет, ведь все севильские соборы желали иметь великолепно написанную Мадонну, внушающую добрым католикам умиление и принесшую художнику славу испанского Рафаэля.

Весь город говорил об таланте Бартоломе Эстебана Мурильо (Мурильо, подобно Веласкесу, взял фамилию своей матери). А в 1656 году капитул собора громогласно объявил его лучшим севильским живописцем, «живописцем мадонн». Севилья увидит еще немало полотен Мурильо, изображающих Деву Марию. «Мадонна с Младенцем», «Святое семейство», «Мадонна дель Росарио», «Отдых на пути в Египет», «Благовещение», «Мадонна с Младенцем и играющие ангелы», «Мадонна с четками»... Божественно прекрасные женщины, бережно придерживающие Младенца, парящие в облаках и сидящие на земле, печальные и улыбающиеся, с ярко выраженными чертами лица севильских красавиц.

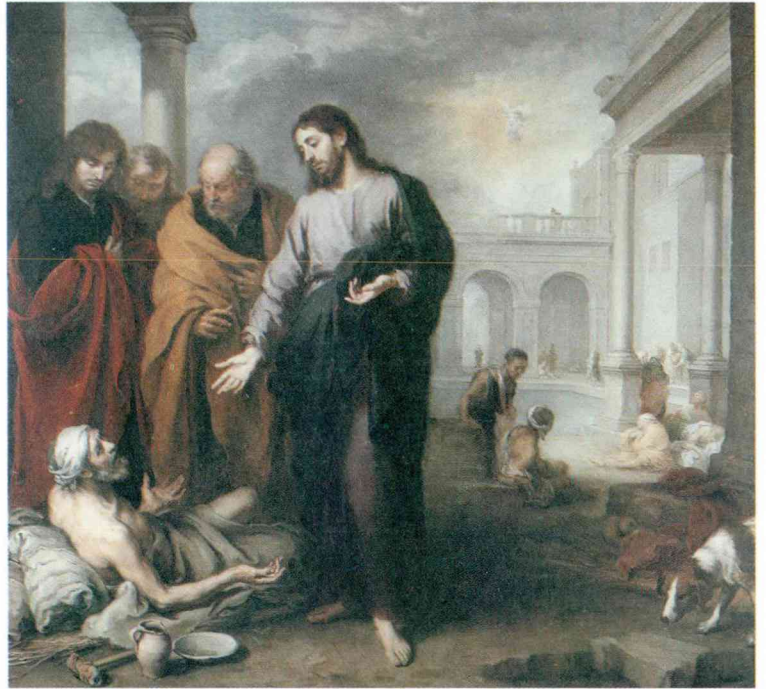

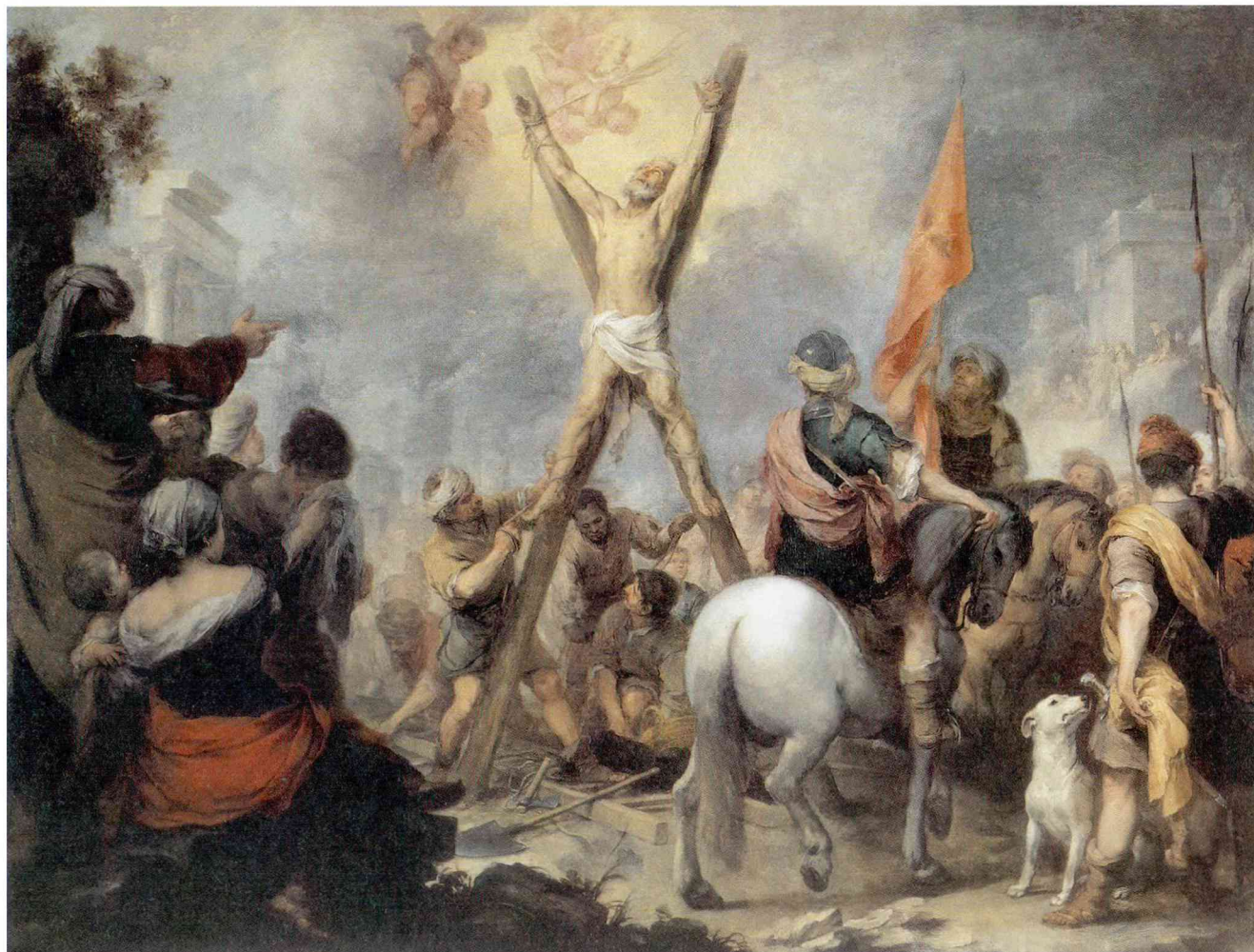

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Маленький Иоанн Креститель. 1670–1680
Холст, масло. 123 × 101 см. Прадо, Мадрид

На с. 103:
БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Добрый пастырь. Около 1660. Холст, масло. 161 × 123 см. Прадо, Мадрид

виц — аристократок и простолюдинок. Написанные для августинского монастыря и Сан Клементе, церкви Санта Мария ла Бланка, капеллы Ла Каридад.

Вскоре горожане сложили легенду о второй поездке Мурильо в Мадрид в 1660 году. О блестящем предложении, сделанном мастеру самим Филиппом IV. Бартоломе Мурильо мог занять должность придворного живописца, вакантную после смерти

На с. 104 вверху слева:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Крещение Иисуса Христа. Около 1655

Холст, масло. 233 × 160 см. Государственные музеи, Берлин

На с. 104 вверху справа:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Исцеление расслабленного. 1667–1670

Холст, масло. 237 × 261 см. Национальная галерея, Лондон

На с. 104 внизу:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Брак в Кане. Около 1672 (?). Холст, масло

179 × 235 см. Институт изящных искусств Барбера, Бирмингем

Диего Веласкеса. Но будто бы художник отказался ввиду непомерной занятости в организации Севильской Академии живописи — весьма прогрессивного учебного заведения, где впервые в Испании было введено изучение обнаженного человеческого тела.

Но славу Мурильо составили не только изображения мадонн. Немало произведений художника повествовало о святых и мучениках («Мученичество святого Андрея», «Святой Родригес», «Святой Исидор»), о библейских притчах («Возвращение блудного сына»). Но главное — жанровые картины. «Едоки дыни и винограда», «Мальчик с собакой», «Игроки в кости». Наблюдательность мастера помогла созданию добрых и лиричных полотен о маленьких оборванцах, юных простолюдинках, состарившихся севильских красотках. А еще о мрачных городских трущобах, залитых золотистым теплым светом, и о прекрасных испанских фруктах, умело составленных художником в великолепные натюрморты.

На с. 105:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Мученичество
 апостола
 Андрея*
 Около 1680
 Холст, масло
 123 × 162 см
 Прадо, Мадрид

Вверху слева:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Непорочное
 зачатие.* 1652
 Холст, масло
 436 × 297 см
 Музей изящных
 искусств, Севилья

Вверху справа:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Непорочное
 зачатие*
 Около 1678
 Холст, масло
 274 × 190 см
 Прадо, Мадрид

Внизу слева:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Непорочное
 зачатие*
 Около 1650—1665
 Холст, масло
 Прадо, Мадрид

Внизу справа:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Непорочное
 зачатие*
 Около 1665
 Холст, масло
 206 × 144 см
 Прадо, Мадрид

На с. 107:
 БАРТОЛОМЕ
 ЭСТЕБАН
 МУРИЛЬО
*Непорочное
 зачатие
 («Уалпала»)*
 Около 1680
 Холст, масло
 195 × 145 см
 Государственный
 Эрмитаж,
 Санкт-Петербург

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Возвращение блудного сына. 1670/1674. Холст, масло
236,6 × 261 см. Национальная галерея искусства, Вашингтон

О третьем отъезде Мурильо известно наверняка. В 1682 году в богатый купеческий Кадис для работы над большой алтарной картиной «Обручение святой Екатерины». Но дописывать ее будет ученик Оссорио, с тревогой в сердце отпустивший израненного, сорвавшегося с лесов учителя. В Севилью, домой, навсегда.

Клаудио Козльо (1642–1693), сын известного португальского скульптора Фаустино Козльо, многие годы изучал творения итальянских и нидерландских мастеров. И во время учебы у Франсиско

На с. 109 сверху слева:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Блудный сын получает часть имения. Около 1660–1670
Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

На с. 109 сверху справа:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Отъезд блудного сына. Около 1660–1670
Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

На с. 109 в центре слева:

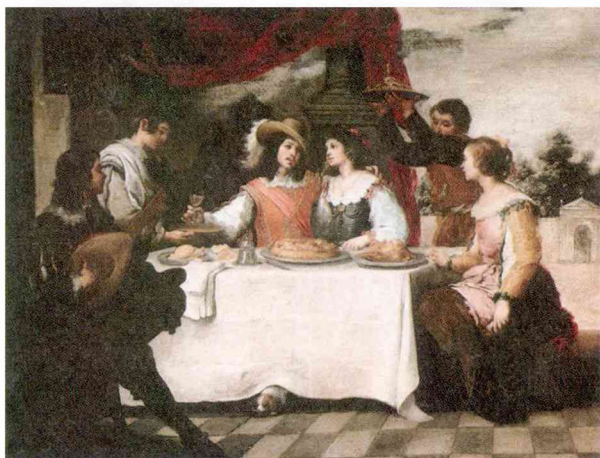
БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Пирующий блудный сын. Около 1660–1670
Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

На с. 109 в центре справа:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Изгнание блудного сына. Около 1660–1670
Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Блудный сын пасет свиней. Около 1660–1670

Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

На с. 110 сверху слева:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Святой Исидор. Около 1655. Холст, масло

193 × 165 см. Сакристия собора, Севилья

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Возвращение блудного сына. Около 1660–1670

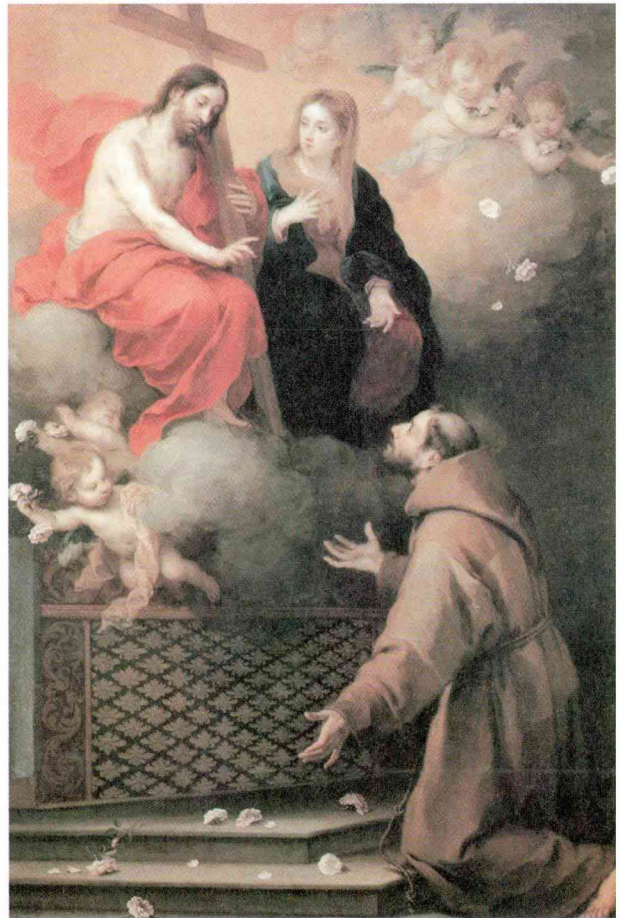
Холст, масло. Национальная галерея Ирландии, Дублин

На с. 110 сверху справа:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Святой Леандр. Около 1655. Холст, масло

193 × 165 см. Сакристия собора, Севилья

**БАРТОЛОМЕ
ЭСТЕБАН МУРИЛЬО**
Святой Родригес
1650—1655. Холст, масло
205,5 × 124,5 см. Картинная
галерея, Дрезден

На с. 110 внизу слева:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
*Святой Фома Вильянуэва,
раздающий милостыню*
Около 1668
Холст, масло. 283 × 188 см
Музей изящных искусств,
Севиля

На с. 110 внизу справа:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
*Видение святому
Франциску. Около 1667*
Холст, масло
Прадо, Мадрид

На с. 112:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
Едоки дыни и винограда
Около 1650. Холст, масло
145,9 × 103,6 см
Старая пинакотекa, Мюнхен

На с. 113 вверху слева:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
Вшивый. Около 1648
Холст, масло. 137 × 115 см
Лувр, Париж

На с. 113 вверху справа:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
Мальчик с собакой
Около 1650—1655
Холст, масло. 70 × 60 см
Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург

На с. 113 внизу слева:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
Домашний туалет
Около 1655—1660
Холст, масло. 147,4 × 113 см
Старая пинакотекa, Мюнхен

На с. 113 внизу справа:

**БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН
МУРИЛЬО**
Дети, играющие в кости
Около 1670
Холст, масло. 148 × 114 см.
Галерея Академии, Вена

На с. 114 сверху слева:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Девочка – продащица фруктов. 1650–1660-е
 Холст, масло. 76 × 61 см/ Государственный музей
 изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

На с. 114 сверху справа:

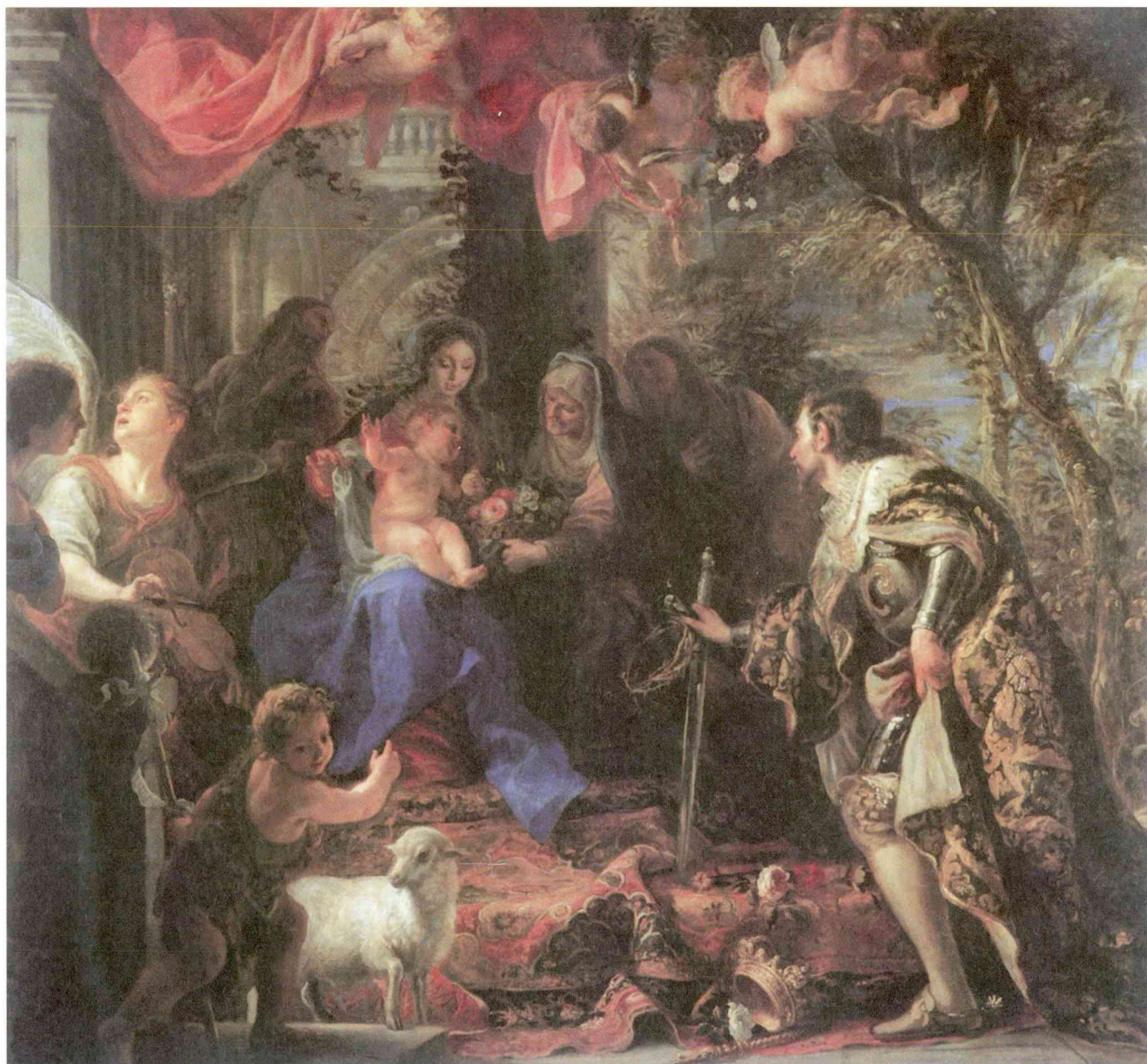
БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Две девушки у окна. Около 1655–1660
 Холст, масло. 125,1 × 104,5 см
 Национальная галерея искусства, Вашингтон

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Дети, торгующие фруктами. Около 1675–1680
Холст, масло. 148,7 × 113 см. Старая пинакотекa, Мюнхен

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО
Мальчик насмехается над пожилой женщиной. Около 1660
Холст, масло. 147,5 × 107 см. Собрание Блетуэйт, Глостершир

На с. 115:

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

Игроки в кости. Около 1675–1680

Холст, масло. 146 × 108,5 см. Старая пинакотека, Мюнхен

Риси, и во время посещения королевских собраний живописи, куда имел доступ благодаря дружбе с главным придворным художником Хуаном Карреньо де Мирандой. Коэльо восхищался прекрасными полотнами Тициана, Рубенса, Ван Дейка, считая их единственно достойными подражания. Подражания, которое должно препятствовать извращению живописных вкусов второй половины XVII века.

КЛАУДИО КОЭЛЬО

Поклонение Людовика Святого, короля Франции, Святому семейству. Около 1670. Холст, масло. 229 × 249 см. Мадрид, Прадо

Обучившись живописи фресок у Йозефа Донозо, Коэльо начал получать заказы от Толедского собора, сарагосской церкви, монастыря в Алькаладе-Энаресе, для которого создал «Триумф святого Августина» — традиционный символ победы христианства над язычеством. В 1684 году слухи о работах художника, выполненных в лучших итальянских и нидерландских традициях, достигли королевского дворца. И вскоре Чарльз II назначил Коэльо

ФРАНСИСКО ГОЙЯ
Зонтик. 1777. Холст, масло
104 × 152 см. Прадо, Мадрид

На с. 117:
КЛАУДИО КОЭЛЬО
Триумф святого Августина
1664. Холст, масло. 271 × 203 см
Прадо, Мадрид

На с. 119 слева:
ФРАНСИСКО ГОЙЯ
Весна (Продавщицы цветов)
1786—1787. Холст, масло
277 × 192 см. Прадо, Мадрид

На с. 119 справа:
ФРАНСИСКО ГОЙЯ
Осень (Сбор винограда)
1786—1787. Холст, масло
275 × 190 см. Прадо, Мадрид

ФРАНСИСКО ГОЙЯ
Пикник. Холст, масло
Государственный музей
изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина, Москва

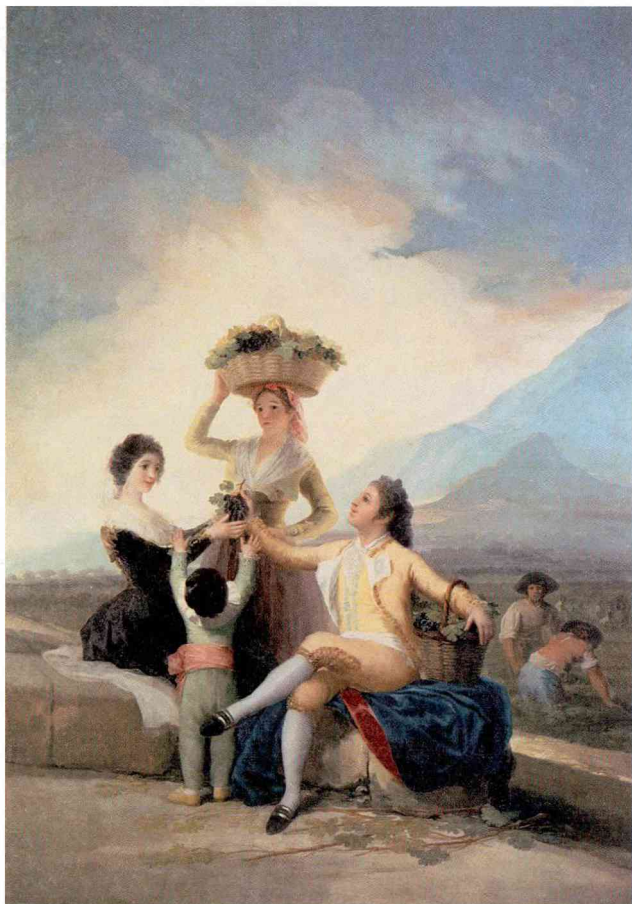

придворным живописцем, а в 1691 году — живописцем собора в Толедо.

Но в 1692 году в Испанию прибыл Лука Джордано. Модный итальянский художник, без особого труда сумевший затмить все предыдущие успехи Клаудио Коэльо, в том числе и роспись Толедского собора. Итальянцу и была отдана большая часть живописных работ Эскориала. А участие придворного художника короля Чарльза II ограничилось лишь росписью запрестольного образа для ризницы «Святое семейство».

Художник умер 20 апреля. Печальным и разочарованным, оставив после себя 50 портретов членов королевской семьи, множество работ на религиозную тему, выполненных в лучших традициях итальянской живописной школы.

Руки сеньора Гойи, позолотчика алтарей сарагосского местечка Фуэнтетодос всегда были выпачканы золотой краской. Почти такой же, что вскоре пригодилась его сыну Франсиско. В 13 лет — на уроках живописи у Хосе Лусана-и-Мартинеса; в 18 — во время безуспешной попытки поступления в Мадридскую Академию Сан Фернандо; в 25 — для создания карти-

ны, получившей второе место в Пармской Академии художеств; в 26 — для работы в мастерской Франсиско Байеу. Того самого, что через год стал для Франсиско Гойи (1746—1828) свояком и покровителем. Именно Байеу устроил зятя художником Королевской мануфактуры гобеленов, для которой молодой Гойя создал более 60 исторических и жанровых рисунков и картонов на сюжеты из народной жизни («Пикник», «Зонтик»). Яркие и непринужденные, эмоциональные и полностью лишенные сентиментальности.

В начале 1780-х годов после написания портрета премьер-министра Флоридабланки в творчестве Гойи началась полоса удач. Мадридская аристократия наперебой заказывала художнику свои изображения. Проникнутый особой симпатией «Семья герцога Осуны»; немного официальный «Портрет маркизы Анны де Пантехос», невестки влиятельного графа Флоридабланки; блестящий портрет французского посланника Гийома Гиймарде. И два изображения прекрасной гордой герцогини Альбы, возлюбленной живописца, чьей красотой, лучистыми глазами и властным взором восхищалось множество испанских мужчин.

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года. 1814

Холст, масло. 268 × 347 см. Прадо, Мадрид

На с. 121 сверху:

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Маха обнаженная. Около 1800

Холст, масло. 97 × 190 см. Прадо, Мадрид

На с. 121 внизу:

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Маха одетая. Около 1800

Холст, масло. 97 × 190 см. Прадо, Мадрид

На с. 122:

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

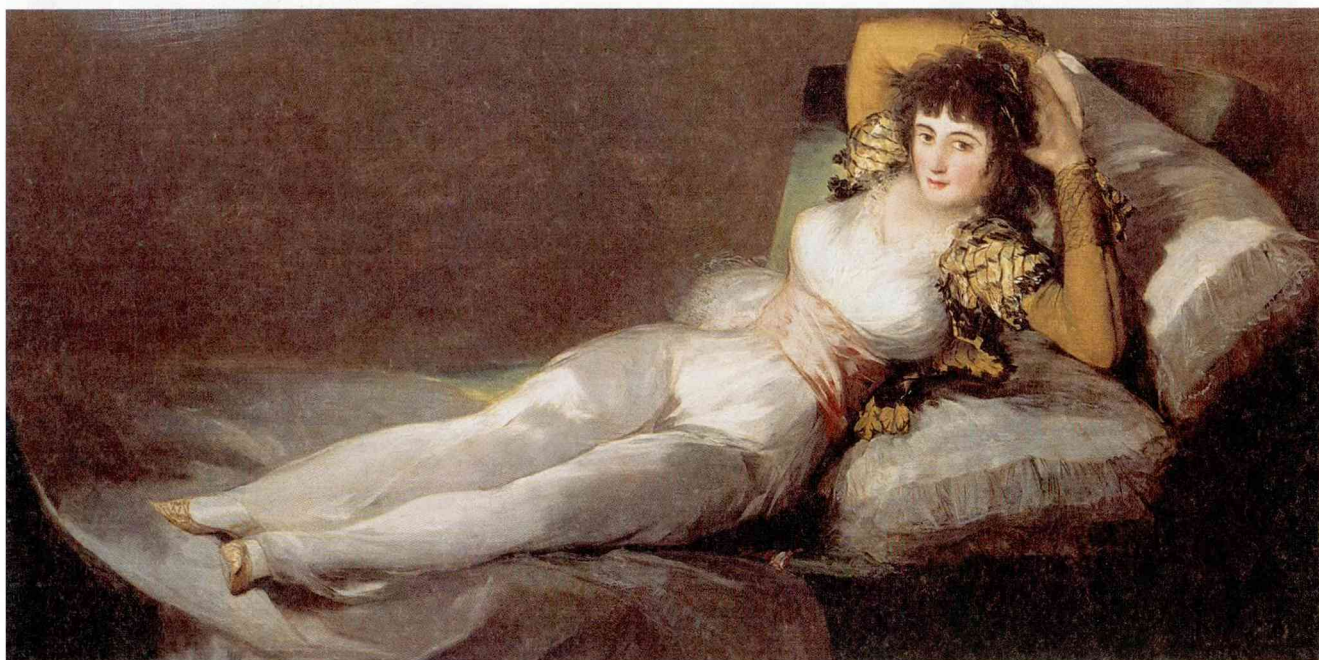
Семья Карла IV. 1800

Холст, масло. 280 × 336 см. Прадо, Мадрид

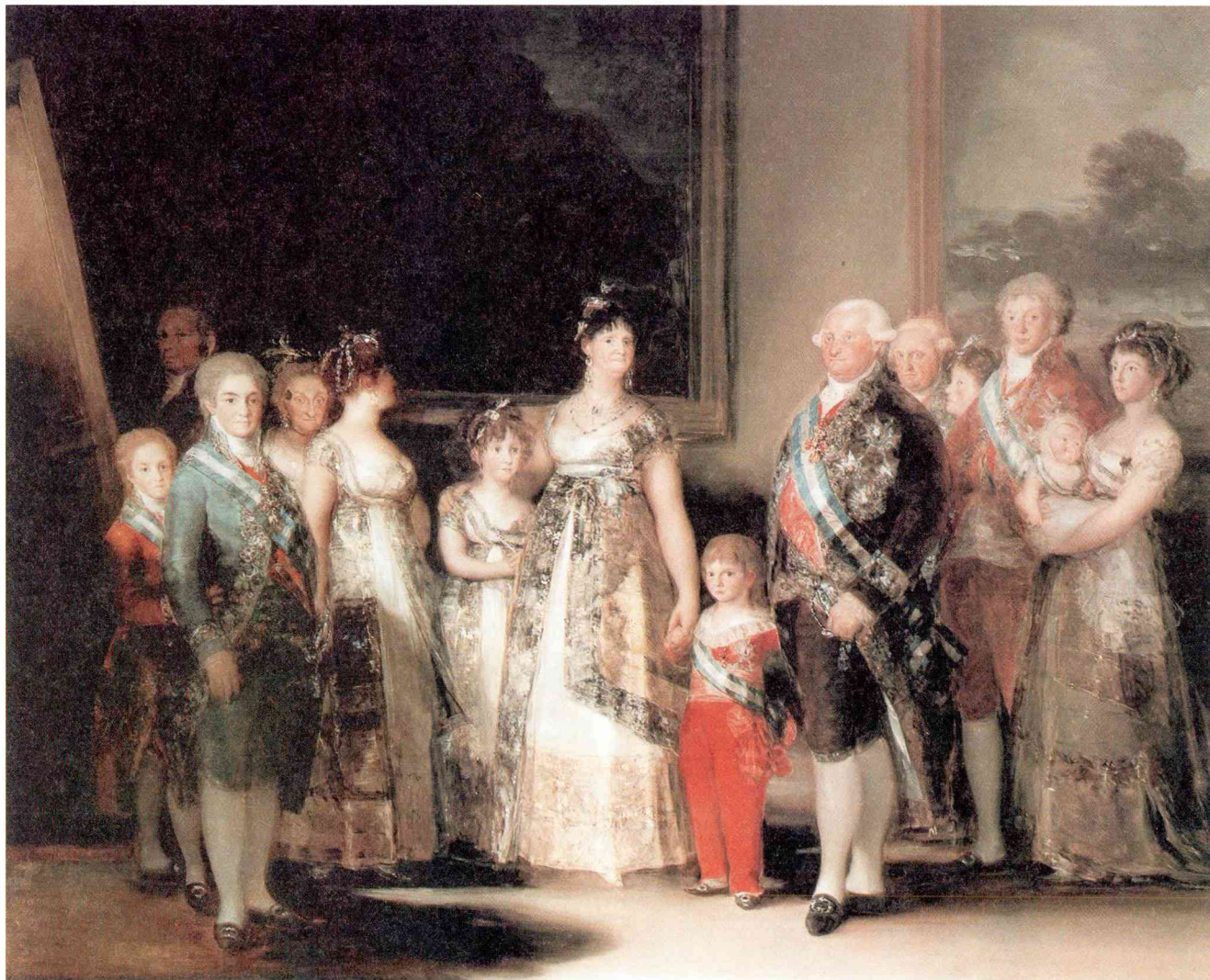
ФРАНСИСКО ГОЙЯ

Атака мамелюков 2 мая 1808 года в Мадриде 1814. Холст, масло. 268 × 347 см. Прадо, Мадрид

В 1780 году Гойю избрали членом, а затем и директором Королевской академии искусств. В 1799 году пожаловали звание первого придворного живописца, а в 1800 сам король Карл IV заказал художнику семейный портрет. Веком спустя Эрнест Хемингуэй напишет об этой картине: «Разве это не шедевр ненависти? Посмотрите, как он выразил свое отвращение к каждому персонажу. Трудно себе представить, каким же талантом надо обладать, чтобы, так

выполнив заказ, угодить королю, который, по своей глупости, не увидел, каким изобразил его Гойя перед всем миром?» И действительно, в своем произведении первый придворный живописец был предельно правдив, тщательно выписав роскошные королевские костюмы, драгоценности и полное отсутствие королевских характеров. Гордое надменное лицо наследника, будущего короля Фердинанда VII, и чрезмерно тучные шею и руки королевы.

Но «Портрет королевской семьи» оставил монарха равнодушным. Не последовало ни вспышки гнева, ни опалы, впрочем, как и дальнейших заказов.

В 1800 году художник написал еще две картины «Маха обнаженная» и «Маха одетая». Изображения необыкновенно привлекательной молодой женщины специально для кабинета министра Мануэля Годоя. Лишь вмешательство высокопоставленного заказчика, скрывшего вторую, «греховную», картину под благопристойной «Махой одетой», спасло Гойю от суда инквизиции. А живописный шедевр — от сожжения.

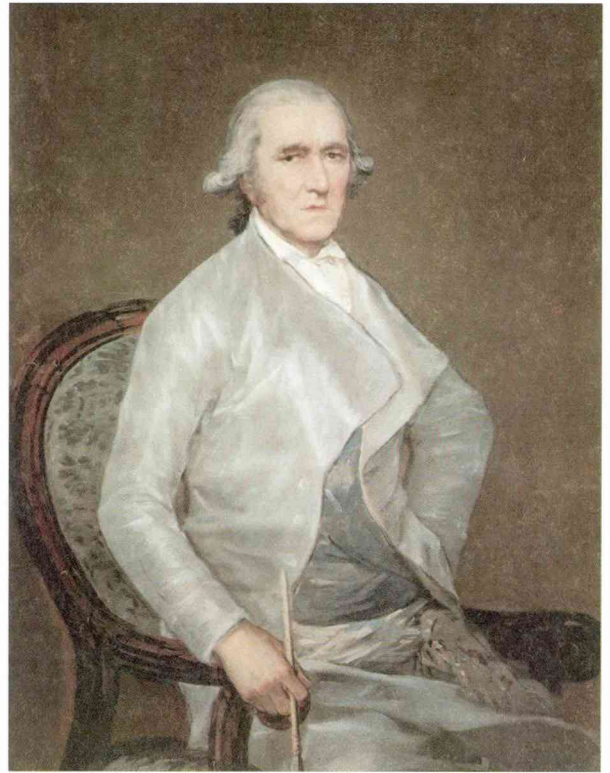
В 1814 году появились два исторических полотна — «Восстание на Пуэрта дель Соль 2 мая 1808 года» и «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года». О событиях шестилетней давности, о жестокости и бессмысленности войны, о человеческом ужасе и покорности перед лицом смерти.

Обо всем том, чему Гойя не был свидетелем и о чем смог написать только спустя 6 лет.

А впереди у мастера было еще 14 лет жизни. Предстояли роспись по штукатурке уединенного «Дома глухого» под Мадридом, чтобы высказать то, чему нельзя найти слов; опала со стороны вернувшегося и взошедшего на трон Фердинанда VII; эмиграция в Бордо. И отчаянное признание: «Мне не хватает здоровья и зрения, и только воля поддерживает меня».

Последние минуты оглохший восьмидесятидвухлетний мастер вспоминал созданные им произведения — «Герцогиня Альба», два портрета Ф. Байеу, «Махи»... И роспись купола сарагосского собора Нуэстра Сеньора дель Пилар. Величественные фигуры святых, молодые гибкие пальцы, выпачканные яркой золотой краской. Истинным золотом подлинного богатства, навсегда вьевавшегося в старые усталые руки Франсиско Хосе де Гойи-и-Лусьентес.

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Портрет
Исабелы
Кобос де Порсель*
До 1805
Холст, масло
82 × 54,6 см
Национальная
галерея, Лондон

На с. 123:

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Семья герцога
Осуны. 1790*
Холст, масло
225 × 171 см
Прадо, Мадрид

На с. 124

вверху слева:

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Портрет
герцогини Альба
в белом. 1795*
Холст, масло
194 × 130 см
Собрание Альба,
Мадрид

На с. 124

вверху справа:

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Портрет
Франсиско
де Байеу. 1795*
Холст, масло
113 × 84 см
Прадо, Мадрид

На с. 124

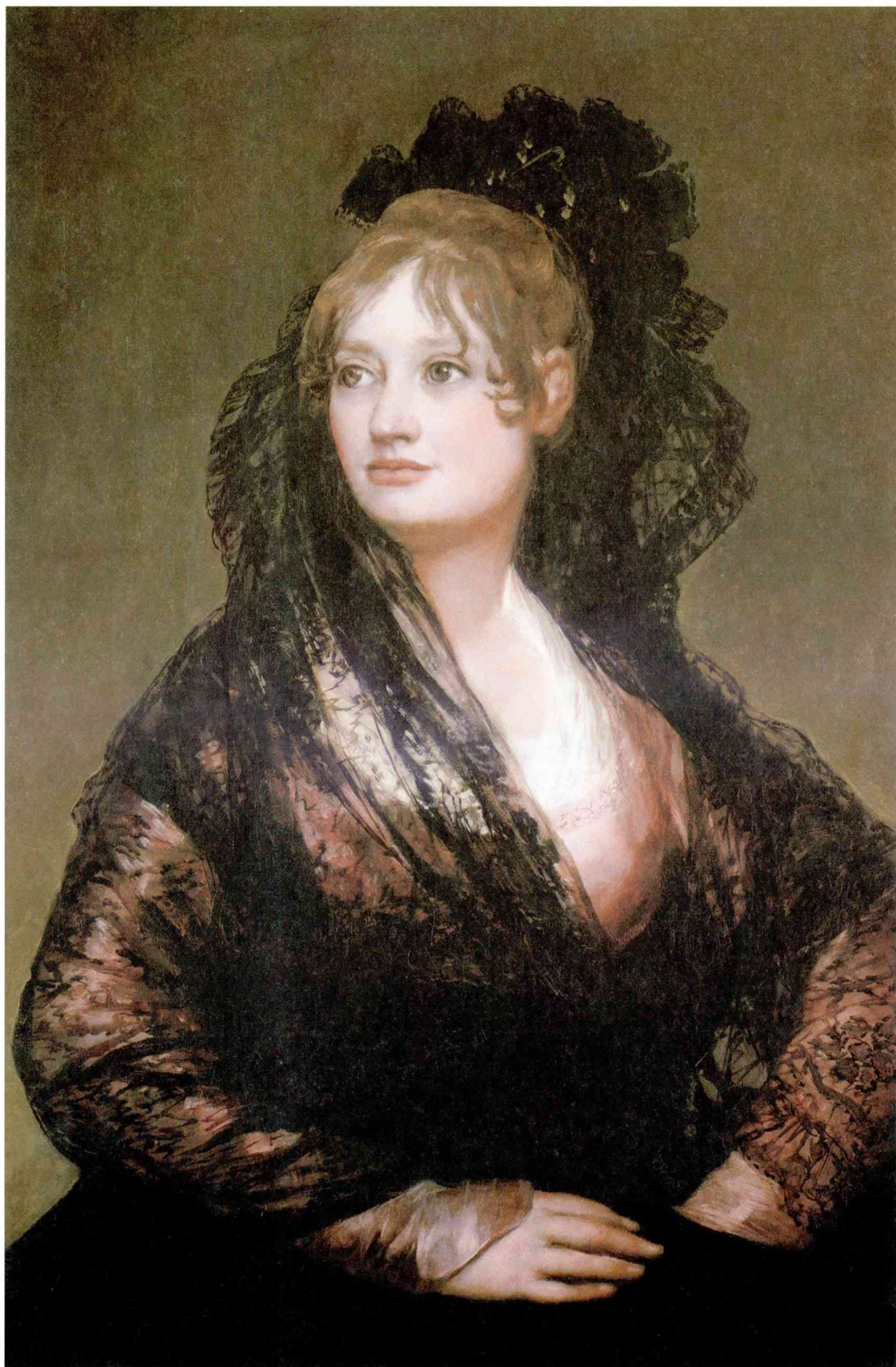
внизу слева:

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Портрет
маркизы Анны
де Пантехос*
Около 1786
Холст, масло
211 × 136 см
Прадо, Мадрид

На с. 124

внизу справа:

ФРАНСИСКО
ГОЙЯ
*Портрет
Гийома
Гиймарде*
1798—1800
Холст, масло
186 × 124 см
Лувр, Париж

УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

БАРТОЛОМЕ БЕРМЕХО

- Алтарь с Мадонной Монсерратской* 5
Святой Михаил, побеждающий дьявола, с донатором
домом Антонио Хуаном 6
Христос на гробнице, поддерживаемый двумя ангелами 6

ПЕДРО БЕРРУТЕ

- Аутодафе* 8
Давид 9
Иезекииль 9
Мадонна с Младенцем 9
Мадонна с Младенцем 9
Поклонение волхвов 8
Портрет герцога Федерико да Монтефельтро с сыном
Гвидобальдо 7
Соломон 9

ХУАН ДЕ ВАЛЬДЕС ЛЕАЛЬ

- Брак в Кане* 91
Вознесение Девы Марии с двумя донаторами 91
Искушение святого Иеронима 90

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС

- Аллегорический портрет Филиппа IV* 75
Граф-герцог Оливарес 88
Дама с веером 87
Дон Жуан Матеос 83
Дон Хуан Австрийский 86
Инфанта Маргарита в возрасте 9 лет 81
Инфанта Мария Тереза 78
Иоанн Евангелист на острове Патмос 72
Конный портрет Бальтасара Карлоса 79
Королева Изабелла 78
Коронование Мадонны 73
Кузница Вулкана 61
Марс 62
Менины (Лас Менинас) 80
Менипп 66
Меркурий и Аргус 63
Непорочное зачатие 72
Пожилая женщина с яичницей 67
Поклонение волхвов 69
Портрет графа-герцога Оливареса 84
Портрет инфанты Маргариты в возрасте 8 лет 81
Портрет инфанты Марии, королевы Венгрии 78
Портрет молодого человека 83
Портрет папы Иннокентия X 82
Портрет пожилого мужчины с золотой цепочкой 83
Портрет поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе 84
Портрет придворного шута Хуана де Калабасаса 86
Портрет принца Бальтасара Карлоса 81
Портрет Филиппа IV 76
Портрет Филиппа IV 78
Портрет Филиппа IV в военном мундире (Фрага) 77
Портрет Хуана де Фонсеки (?) 84
Портрет Хуана Парехи 84
Принц Бальтасар Карлос 81
Пряхи 63
Распятие 71
Святой Фома 72
Святые Антоний Аббат и Петр Отшельник 72
Сдача Бреды 60
Себастьяно де Морра (?) 83
Трио музыкантов 67
Триумф Вакха 61
Трое мужчин за столом 67

- Туалет Венеры* 64—65
Туника Иосифа 68
Филипп IV на коне 74
Христос в доме Марфы и Марии 70
Христос и христианская душа 70
Швея 86
Эзоп 66

ФРАНСИСКО ГОЙЯ

- Атака мамелюков 2 мая 1808 года в Мадриде* 120
Весна (Продавщицы цветов) 119
Зонтик 118
Маха обнаженная 121
Маха одетая 121
Осень (Сбор винограда) 119
Пикник 118
Портрет герцогини Альба в белом 124
Портрет Гийома Гиймарде 124
Портрет Исабеллы Кобос де Порсель 125
Портрет маркизы Анны де Пантехос 124
Портрет Франсиско де Байеу 124
Расстрел мадридских повстанцев в ночь
на 3 мая 1808 года 120
Семья герцога Осуны 123
Семья Карла IV 122

АЛОНСО КАНО

- Иоанн Евангелист* 89
Христос, поддерживаемый ангелом 89
Чудо у колодца 88

КЛАУДИО КОЭЛЬО

- Поклонение Людовика Святого, короля Франции,*
Святому семейству 116
Триумф святого Августина 117

ХУАН БАУТИСТА МАРТИНЕС ДЕЛЬ МАЗО

- Королева Испании Марианна утром* 90
Портрет дона Адриана Пулидо Парехи 90

ХУАН БАУТИСТА МАРТИНЕС ДЕЛЬ МАЙНО

- Поклонение волхвов* 38
Поклонение пастухов 39

ЛУИС ДЕ МОРАЛЕС

- Мадонна с Младенцем* 12
Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном
Крестителем 12
Мадонна с Младенцем и прялкой в виде креста 12
Назарей (Несение креста) 13
«Се Человек» 13
Скорбящая Богоматерь 12

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО

- Благовещение* 92
Блудный сын пасет свиней 109
Блудный сын получает часть имения 109
Богоматерь с Младенцем 95
Брак в Кане 104
Видение святому Франциску 110
Возвращение блудного сына 108
Возвращение блудного сына 109
Вшивый 113
Две девушки у окна 114
Девочка – продавщица фруктов 114
Дети, играющие в кости 113
Дети, торгующие фруктами 114
Добрый пастырь 103
Домашний туалет 113

<i>Едоки дыни и винограда</i>	112	ФРАНСИСКО ДЕ СУРБАРАН	
<i>Игроки в кости</i>	115	<i>Детство Девы Марии</i>	56
<i>Изгнание блудного сына</i>	109	<i>Иеронимо Перес</i>	55
<i>Исцеление расслабленного</i>	104	<i>Искушение святого Иеронима</i>	58
<i>Крещение Иисуса Христа</i>	104	<i>Моление Святого Франциска</i>	52
<i>Мадонна дель Росарио</i>	96	<i>Моление святого Франциска</i>	52
<i>Мадонна дель Росарио</i>	94	<i>Молитва святого Бонавентуры</i>	53
<i>Мадонна с Младенцем и ангелами, играющими на музыкальных инструментах</i>	98	<i>Непорочное зачатие</i>	57
<i>Мадонна с Младенцем и святой Розалиной Палермской</i>	101	<i>Оборона Кадиса от англичан</i>	59
<i>Мадонна с четками</i>	99	<i>Погребение святого Бонавентуры</i>	52
<i>Маленький Иоанн Креститель</i>	102	<i>Святая Аполлония</i>	50
<i>Мальчик насмехается над пожилой женщиной</i>	114	<i>Святая Касильда</i>	51
<i>Мальчик с собакой</i>	113	<i>Святая Касильда (Королева Португалии святая Изабелла)</i>	50
<i>Мученичество апостола Андрея</i>	105	<i>Святая Маргарита</i>	51
<i>Небесная и Земная Троицы</i>	93	<i>Святая Эфимия</i>	50
<i>Непорочное зачатие</i>	106	<i>Святой Антоний Аббат</i>	52
<i>Непорочное зачатие</i>	106	<i>Святой Лаврентий</i>	54
<i>Непорочное зачатие</i>	106	<i>Франсиско Сумель</i>	55
<i>Непорочное зачатие</i>	106	<i>Христос и Дева Мария дома в Назарете</i>	58
<i>Непорочное зачатие («Уолпола»)</i>	107	<i>Экстаз святого Франциска</i>	4
<i>Отдых на пути в Египет</i>	97	ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС	
<i>Отъезд блудного сына</i>	109	<i>Благовещение</i>	10
<i>Пирующий блудный сын</i>	109	<i>Крещение Иисуса Христа</i>	11
<i>Поклонение пастухов</i>	99	<i>Явление Христа Деве Марии со свитком Ветхого Завета</i>	10
<i>Риза святого Ильдефонса</i>	100	ЭЛЬ ГРЕКО	
<i>Святое семейство</i>	99	<i>Апостолы Петр и Павел</i>	29
<i>Святое семейство с маленьким Иоанном Крестителем</i>	92	<i>Благовещение</i>	21
<i>Святое семейство с птичкой</i>	99	<i>Благовещение</i>	32
<i>Святой Исидор</i>	110	<i>Вид Толедо</i>	25
<i>Святой Леандр</i>	110	<i>Вознесение Девы Марии (Непорочное зачатие)</i>	35
<i>Святой Родригес</i>	111	<i>Воскресение</i>	35
<i>Святой Фома Вильянуэва, раздающий милостыню</i>	110	<i>Изгнание торгующих из храма</i>	20
<i>Явление Девы Марии святому Бернарду</i>	100	<i>Исцеление слепорожденного</i>	16—17
АНТОНИО ПЕРЕДА-И-САЛЬГАДО		<i>Исцеление слепорожденного</i>	31
<i>«Се Человек»</i>	90	<i>Кающаяся Магдалина</i>	21
ФРАНСИСКО РИБАЛЬТА		<i>Коронование Богоматери</i>	31
<i>Видение святого Франциска</i>	37	<i>Крещение Христа</i>	33
<i>Призвождение к кресту</i>	37	<i>Лаокоон</i>	24
<i>Тайная вечеря</i>	37	<i>Мадонна с Младенцем, святыми Мартиной и Агнессой</i>	19
<i>Христос и святой Бернард</i>	37	<i>Моление о чаше</i>	21
ХУСЕПЕ ДЕ РИБЕРА		<i>Мученичество святого Маврикия</i>	22
<i>Девочка с бубном</i>	40	<i>Непорочное зачатие с Иоанном Евангелистом</i>	19
<i>Иаков со стадом Лавана</i>	43	<i>Погребение графа Оргаса</i>	23
<i>Кающаяся Мария Магдалина</i>	49	<i>Поклонение имени Иисус</i>	36
<i>Мученичество святого Филиппа</i>	46	<i>Поклонение пастухов</i>	32
<i>Оплакивание Христа</i>	45	<i>Поклонение пастухов</i>	33
<i>Освобождение апостола Петра из темницы</i>	47	<i>Портрет главного инквизитора Ниньо де Гевары</i>	27
<i>Поединок женщин</i>	47	<i>Портрет кавалера с рукой на груди</i>	26
<i>Святая Инесса</i>	41	<i>Портрет Ортенсио Парависино</i>	27
<i>Святая Троица</i>	45	<i>Распятие</i>	34
<i>Святое семейство со святыми Анной и Екатериной Александрийской</i>	44	<i>Распятие с донаторами</i>	31
<i>Святой Иероним</i>	48	<i>Святая Троица</i>	18
<i>Святой Иероним и ангел</i>	48	<i>Святое семейство со святой Анной и маленьким Иоанном Крестителем</i>	19
<i>Святой Кристофор</i>	48	<i>Святой Иероним-кардинал</i>	28
<i>Святой Онуфрий</i>	48	<i>Святой Людовик, король Франции, и паж</i>	28
<i>Святой Павел</i>	47	<i>Святой Мартин и нищий</i>	31
<i>Сон Иакова</i>	42	<i>Святые Андрей и Франциск</i>	28
<i>Христос в терновом венке</i>	45	<i>Святые Иоанн Евангелист и Франциск</i>	28
<i>Хромоножка</i>	40	<i>Сошествие Святого Духа</i>	34
АЛОНСО САНЧЕС КОЭЛЬО		<i>Эсполио (Срывание одежд с Христа)</i>	30
<i>Инфанты Изабелла Клара Евгения и Каталина Микаэла</i>	14		
<i>Портрет инфанты Изабеллы Клары Евгении</i>	15		

УДК 75(460)''14/17''(084.1)

ББК 85.143(3)я6

И90

ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЖИВОПИСИ

Испанская живопись XV–XVIII веков

Мария Мартиросова

На долю Испании выпало целых два золотых века. Первый – XVI, с бесконечной вереницей тяжелых кораблей, возвращающихся из испанских колоний в Новом Свете. Спустя сто лет в Испании вновь наступил золотой век. Но тогда создавали свои бесценные полотна Эль Греко и Рибера, Сурбаран и Веласкес, Мурильо и Гойя. На вечные темы писал каждый художник, лишь только овладевший основами мастерства. Монументально и величественно – Бартоломе Бермехо, аскетично и сурово – Педро Берругете, печально и трагично – Луис де Моралес, эмоционально и напряженно – Эль Греко.

Но не только полотна на библейские темы и портреты составили славу испанской живописи. Были еще бodeгоны, жанровые картины, рисунки и картоны.

Издательство «Белый город»

Генеральный директор Константин Чеченев
Директор издательства Андрей Астахов
Коммерческий директор Юрий Сергей
Главный редактор Наталия Астахова

Руководитель проекта Андрей Астахов
Ответственный редактор Елена Давыдова
Редакторы: Людмила Жукова, Илья Маневич
Корректор Анна Новгородова

ISBN 978-5-7793-1617-0

Лицензия ИД № 04067 от 23 февраля 2001 года

Издательство «Белый город»
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел.: (495) 916-55-95, 780-39-11, 780-39-12,
688-75-36, (812) 766-33-93
Факс: (495) 916-55-95, (812) 766-58-06
Сайт издательства: www.belygorod.ru
E-mail: belygorod@belygorod.ru

По вопросам приобретения книг
по издательским ценам обращаться по адресам:
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская,
д. 49а, корп. 10, стр. 2
Тел.: (495) 780-39-11, 780-39-12
111399, Москва, ул. Металлургов, д. 56/2
Тел. (495) 916-55-95

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Дата подписания в печать 30.09.2008
Гарнитура SchoolBook, печать офсет,
формат 84 x 108, 1/16
Тираж 3000 экз.
Заказ № 0826240.

Целая библиотека из 24 томов – самое полное собрание альбомов о мировой живописи. Все направления и стили, все эпохи, все регионы представлены 5500 (!) цветных иллюстраций. Невероятный объем и информативность делают «Историю мировой живописи» лучшей серией альбомов по искусству.

Том 1. Рождение мировой живописи.

Итальянская живопись XIV–XV веков

Том 2. Итальянская живопись XV века

Том 3. Нидерландская живопись XV века

Том 4. Итальянская живопись начала XVI века

Том 5. Германская живопись XV–XVI веков

Том 6. Венецианская живопись XV–XVI веков

Том 7. Нидерландская живопись XVI века

Том 8. Итальянская живопись конца XVI–XVII века

Том 9. Французская живопись XVI–XVII веков

Том 10. Голландская живопись XVII века

Том 11. Фламандская живопись XVII века

Том 12. Испанская живопись XV–XVIII веков

Том 13. Классический натюрморт

Том 14. Итальянская живопись XVIII века

Том 15. Французская живопись XVIII века

Том 16. Английская живопись XVII–XIX веков

Том 17. Немецко-австрийская живопись XVIII–XIX веков

Том 18. Французская живопись XIX века

Том 19. Викторианская живопись и прерафаэлиты

Том 20. XIX век. Новые стили

Том 21. Импрессионизм

Том 22. XIX век. Национальные школы

Том 23. XIX век. Ориентализм и Салон

Том 24. Развитие импрессионизма

В этом томе представлены:

П. БЕРРУТЕ, Д. ВЕЛАСКЕС, Ф. ГОЙЯ,

Л. ДЕ МОРАЛЕС, Б.Э. МУРИЛЬО,

Ф. РИБАЛЬТА, Х. ДЕ РИБЕРА, Ф. ДЕ СУРБАРАН,

ХУАН ДЕ ФЛАНДЕС, ЭЛЬ ГРЕКО

и многие другие художники

ISBN 978-5-7793-1617-0

9 785779 316170