El Greco.

Византиец в Западном искусстве.

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Я думаю, что в каждом человеке заложен камертон. У разных людей камертон имеет разную частоту. В произведениях искусства также есть камертон. Если частота камертона произведения искусства близка частоте камертона, заложенного в Вас, то Вы не сможете пройти мимо этого произведения.

В картинах Эль Греко камертон близок к моей частоте, и потому мне хочется о нём поговорить. У меня нет художественного образования, и я не пишу картины, но может быть это и не является необходимым условием. Просто мой камертон вибрирует на частоте, на которой Эль Греко не оставляет меня.

2 Немного биографии

Эль Греко (Доминикос Теотокопулос) родился в 1541 году на острове Крит. Это примерно сто лет после падения Византии. В то время Крит принадлежал Венецианской Республике. Возможно благодаря этому факту, или из-за островного положения, но Крит не был разрушен Оттоманским нашествием и Византийская школа живописи сохранилась и даже испытывала расцвет.

Может быть не все осознают, что изобразительное искусство как искусство зародилось и оформилось в Византии. Поэтому где бы мы не находились, но изобразительное искусство уходит в своих корнях в Византийское искусство. В искусстве Древней Руси это очевидный факт, как и то, что одним из учителей и основоположников был Феофан Грек. Учителями большинства художников Возрождения, и в целом вдохновителями Возрождения были Византийцы, спасшиеся от Османского завоевания в северной Италии. Наверное закономерно, что одной из главных фигур Испанской живописи явился греческий художник, Эль Греко (что просто означает грек).

На Крите Эль Греко получил художественное образование и достаточно высокое признание. Таким образом в основании творчества Эль Греко лежит Византийская школа живописи и ранние произведения Эль Греко являются греческими иконами.

К тому времени искусство Возрождения уже достигло расцвета. Будучи довольно молодым человеком, Эль Греко переехал в Венецию (1568 г). В Венеции Эль Греко испытал сильное влияние итальянцев, особенно Тициана и Тинторетто. Многие картины того периода имеют явное влияние и иногда прямую связь со стилем и работами Тициана.

Эль Греко пробыл в Венеции три года, перебравшись в Рим в 1570-м году. Картины итальянского периода практически полностью соответствуют стилю итальянского Возрождения. Я не могу найти в них греческих истоков (хотя возможно я плохо разбираюсь в искусстве). Как пишут искуствоведы, в Риме Эль Греко пытался получить патронаж, однако без особого успеха – в Италии было слишком много крупных художников и пробиться сквозь них Эль Греко не удалось. Я всё же подозреваю, что причина относительного неуспеха Эль Греко как в Венеции, так и в Риме кроется в ином, но об этом чуть позже.

В 1576 году Эль Греко уже в Испании. Это вовсе неудивительно. Испания, благодаря Американским колониям, стала одной из богатейших стран Европы. Филип II, король Испании, вёл строительство дворца (Эскуриал), призванного затмить всё, что было в Европе на тот период. Многие художники, не получившие в Италии высокий патронаж, устремились в Испанию в поисках крупных заказов и высокого покровительства. Эль Греко был одним из них. В Мадриде он был не просто замечен, но и высоко оценён. Эль Греко получил несколько заказов на картины для главного собора Эскуриала.

В Испании стиль Эль Греко резко меняется. Его картины мало похожи на итальянские полотна. В них сильно просматривается сам Эль Греко и его греческие корни. Возможно, что это связано с тем, что испанские вкусы отличались от итальянских. Но мне более кажется, что Эль Греко стал полностью самостоятельным, нашел свой стиль, своё видение и более не хотел следовать кому-либо.

Испанский король высоко оценил мастерство Эль Греко и полностью оплатил заказ, но работы отклонил. Аргументы звучали примерно так: «Картины не вполне соответвствовали вкусу и намерениям его величества».

В отношении стиля, нет сомнений. Картины Эль Греко более отвечают стилю 20-го века и далеки от стиля эпохи Возрождения. Но я боюсь, что истинная причина неуспеха была в другом. Меценаты и короли привыкли к тому, что художники служат им, угадывают их желания и удовлетворяют их ожидания. Они искали «придворных» художников. Эль Греко же был «свободным» художником и не терял свое видение. В его картинах чувствуется независимость, сила и свобода, а это не вполне отвечало «вкусам и ожиданиям» заказчиков ни в Венеции, ни в Риме, ни в Мадриде.

Как бы там ни было, в 1585 году Эль Греко перебрался в Толедо, который и стал его домом.

3 Скажи мне, кто твой друг

«Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты» - известная пословица. Я думаю, что «друг» это не только человек.

У Эль Греко была хорошая библиотека. Нет, она не сохранилась, но не так давно обнаружили каталог библиотеки, составленный самим Эль Греко. Книги многое могут рассказать о человеке, может быть больше, чем «Друг». И хотя библиотека не сохранилась, но даже сами названия книг могут многое рассказать. Если же каталог составлен Эль Греко, то тем более: можно посмотреть в каком порядке перечислены книги, как они сгруппированы, какие разделы в каталоге. О каталоге рассказано в книге, посвящённой Эль Греко – «El Greco, Michael Scholz-Hansel». К сожалению автор не привёл каталог, составленный Эль Греко.

Книги... Сейчас, благодаря развитию технологии они стали дёшевы и доступны. Но в то же время и мелки. Появилась целая отрасль – бульварная литература, которая так разраслась, что поглотила саму суть книг.

В 16-м веке книги были дорогие. Они были редкостью. Библиотеки собирали монархи, богатые аристократы, крупные деятели. Личная библиотека была предметом гордости владельца, символом высокого уровня знаний.

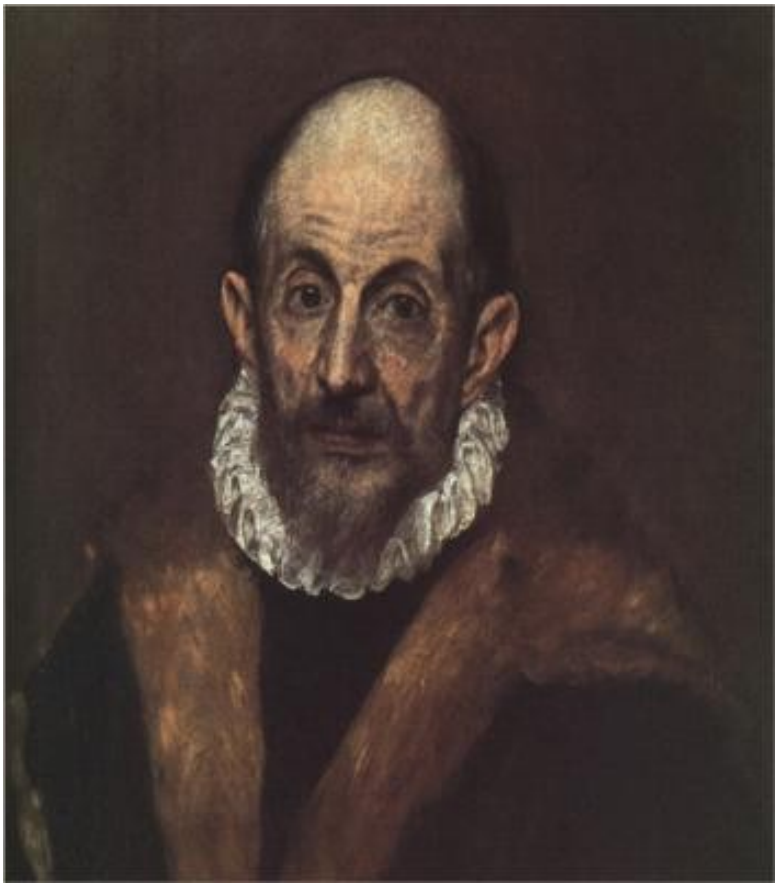

Figure 1: Portrait of an old man

В 16-м веке Книга была другой. Её писали, когда было, что сказать, когда было многое, чем поделиться. Книга была трудом жизни, завещанием потомкам.

Личная библиотека Эль Греко говорит о его глубоком интересе к миру, о философском складе ума. Он собирал не предметы старины, не дорогие украшения, не произведения искусства. Он собирал Книги. Предполагают, что «Portrait of an old man» - автопортрет Эль Греко.

4 Философия Живописи.

Если меня попросят определить одним словом главную особенность Западно-Европейского и Русского искусства, то я бы сказал, что суть Западно-Европейского искусства (не только изобразительного, а в целом) есть философия, а суть Русского искусства – духовность.
Для меня Эль Греко – это прежде всего философ. Наверное странно, ведь главные произведения Эль Греко это картины на религиозные темы и портреты. Многие скажут, что религиозные темы ограничены рамками религиозных сюжетов и церковных канонов. В этом смысле религиозные картины, предназначенные для соборов, более служат продвижению религиозных чувств чем философского осмысления мира. В целом вы правы. Но подобно тому как в физике астрофизика является вдохновителем наиболее фундаментальных теорий, так и в искусстве религия является вдохновителем глубокой философии. У этих двух направлений общая основа – космос, вечность, вечный и бесконечный мир. Попытки понять не утилитарные вопросы практики, а глобальное мироустройство движут фундаментальными физическими теориями. Попытки осмыслить мир философски, понять истоки жизни и смысл нашего существоавания, наше место в системе высшего разума – религиозные вопросы и вопросы веры – движут философией и искусством.

5 Духовная Ось (Столп)

Не буду утверждать, что Эль Греко первый или единственный. Возможно нет, но для меня картины Эль Греко – это прежде всего Духовная Ось.

The Burial of the Count of Orgaz

«The Burial of the Count of Orgaz» – одна из самых значительных работ Эль Греко. Сюжет картины я не стану пересказывать; Вы сможете найти его, используя ссылку.
Картина изображает два Мира – Земной и Небесный.
Небесный Мир разделён на две половины:

- Правая – «мужская»
- Левая – «женская»

Мужская половина олицетворяет суровую правду и справедливость.
Женская символизирует любовь, сострадание и прощение.

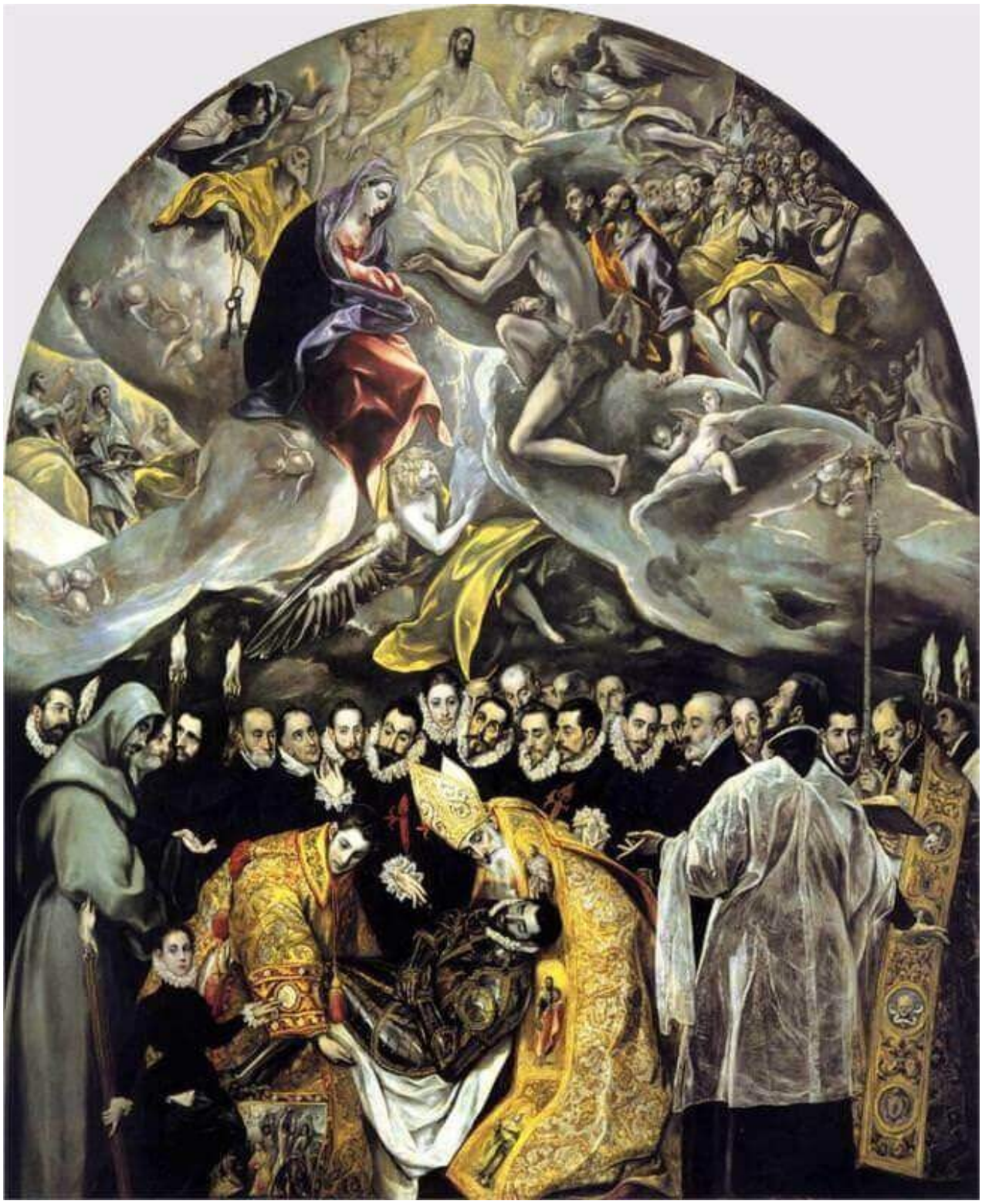

Figure 2: The Burial of the Count of Orgaz

Всю картину снизу доверху посередине пронизывает невидимый столб – духовная ось. Она не нарисована, но явно видна (на мой взгляд). Столп исходит снизу, из центра (Земли),

пронизывает тело герцога (опускаемое вниз, в белое пространство), проходит между склонившимися фигурами, и взмывает ввысь. Эта ось – центр картины, духовная связь с Небом, с Богом. Она разделяет верхнюю сферу на две половины – Левую и Правую, и в то же время объединяет верхнюю сферу, втягивая в себя обе половины и взмывая ввысь к Христу. Столп продолжается далее, уходя в вечность и оттуда льётся свет – на Христа, и на всю высшую сферу, и на Землю.

Figure 3: The adoration of the name of Jesus

Figure 4:The Virgin of the immaculate

Figure 5:The Virgin and Child with St. Martina and St. Agnes

Figure 6: Baptism of the Christ

Figure 7: Annunciation

На другой картине, «The adoration of the name of Jesus», явно прослеживается та же центральная ось – духовная связь Земли и Неба. Вокруг неё формируется вся картина, её прослеживают все взгляды. Ось уходит в бездонную высь, из которой на Небо и Землю исходит божественный свет.

Фигуры, попавшие в столб нередко меняют свои пропорции. Они не только парят над землёй, но вытянуты вверх, как будто невидимая сила растягивает и поднимает их.

Духовная ось – центр многих картин Эль Греко. Я лишь привёл некоторый из них: «The Virgin of the immaculate», «Assumption of the Virgin», «Annunciation».

6 Небеса

Figure 8: Christ in the olive garden

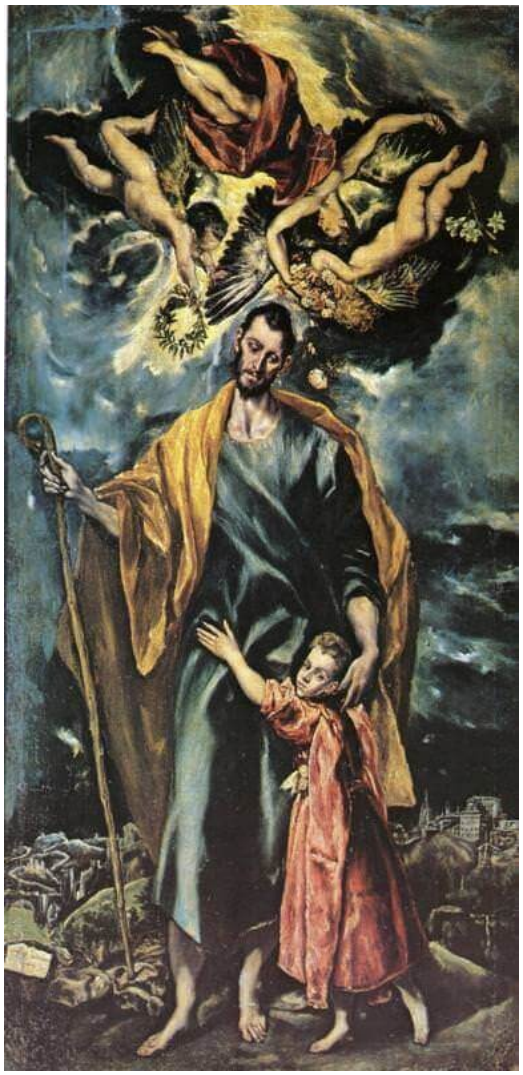

Figure 9: St. Joseph and the Christ-child

Небо Эль Греко – это нечто совсем особенное. Есть известный роман Станислава Лема «Солярис», по которому Андрей Тарковский снял одноимённый фильм. В романе есть образ,

которому отдано цетральное место – Океан. Действие романа происходит вне Земли, и Океан – это не водный простор на Земле. Океан Станислава Лема – это живое существо обладающее высшим интеллектом, и одновременно высшей мощью, это Высшая сила.
Небо Эль Греко – это Океан Станислава Лема. Оно (Небо) огромно, бесконечно, сурово, всесильно, мудро. Это не просто Небо – это Небеса.
Посмотрите на Небеса на «The Burial of the Count of Orgaz» или на «The adoration of the name of Jesus» или на «Christ in the olive garden». О картине «St. Joseph and the Christ-child» речь будет идти ниже, но посмотрите на Небо – бушующий океан необъятной силы, охватывающий и город и всю Землю.
И снова Духовный Столп, пронизывающий всю картину снизу – вверх.

7 Где Земля соприкасается с Небом

Гора Синай – святое место для евреев. Там Моисей услышал Его, там ему были даны Заповеди. Синай – это место, где Земля соприкасается с Небом.

Figure 10: Mount Sinai

«Mount Sinai» – Эль Греко. Три скальные конструкции вздымаются вверх над Землёй. Они суровы и недостижимы – они соприкасаются с Небом. Посмотрите на Небеса. Это не небо, это – «океан», безмерный и всесильный, суровый и строгий.

На переднем плане – люди. Вдали – город, Это Древний Иерусалим. Как малы эти люди по сравнению со Скалами и Небом, как мало творение рук человека – Город Иерусалим. Как бесконечно далеко им до Неба.

Есть известная картина «Вавилонская Башня» (Pieter Bruegel). Она описывает контур скал в основании. Но человеку не дано ни создать подобное (путь до неба), ни достичь невозможного. Дорога на небеса вымощена не нами.

Может быть мне кажется, но как похожи эти скалы на Иосифа с Ребёнком («St. Joseph and the Christ-child»). Такое чувство, что это Они, только высеченые в скале.

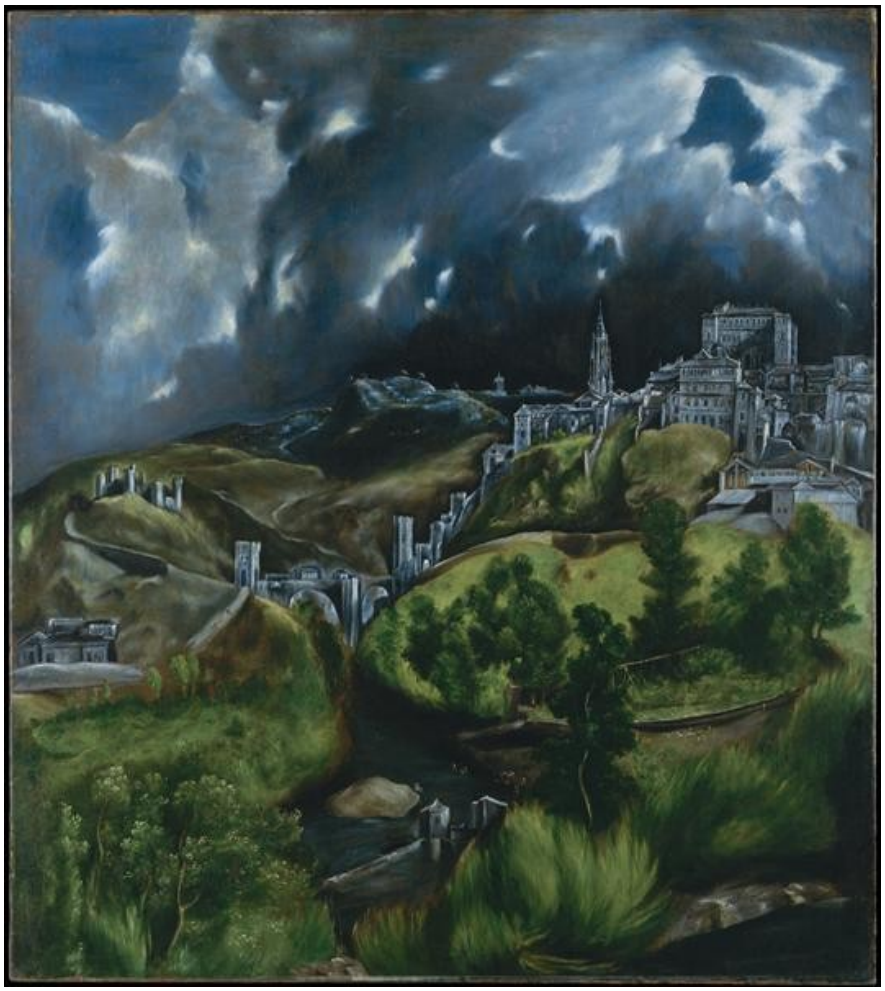

Figure 11: View of Toledo

Есть у Эль Греко другая картина: «View of Toledo». Она выставляется в Музее Метрополитен, в Нью-Йорке. Мне повезло, я её видел. Суровый пейзаж. И те же необъятные Небеса, всесильные, суровые и бесконечные. Они живые, они смотрят на нас строго и непреклонно.

На репродукции не видны маленькие детали картины – вдали по дорогам идут точки. Это люди в одиночку бредущие вверх. Как малы мы в сравнении с Вечным и Бесконечным. Как огромен этот Мир и эти Небеса.

8 Рука

Рука у Эль Греко на редкость символична. Это не просто рука. Она необычайно длинна и тонка. Такое ощущение, что художник вытянул кисть до предела возможного. В такой руке и дух и мысль и чувство.

Руки на многих полотнах Эль Греко имеют характерный жест: указательный палец отведён в сторону, средний и безымянный пальцы – сведены вместе. Жест кажется естественным, но попробуйте воспроизвести его. Я смог повторить его после некоторых усилий, и не с первой попытки. Я попробовал сохранить этот жест на некоторое время, и почувствовал напряжение в руке.

Этот жест что-то означает – может быть высокую духовность или проникновение в иные сферы, а может быть принадлежность к чему-то. Не знаю, но жест этот повторяется снова и снова, как символ чего высшего, и в нём заключен скрытый смысл.

Figure 12: Christ Carrying the Cross

Figure 13: The Disrobing of Christ

И вновь Небеса Эль Греко, и всё та же невидимая Духовная Ось.

Присмотритесь к другим картинам и вы вновь найдёте этот жест.

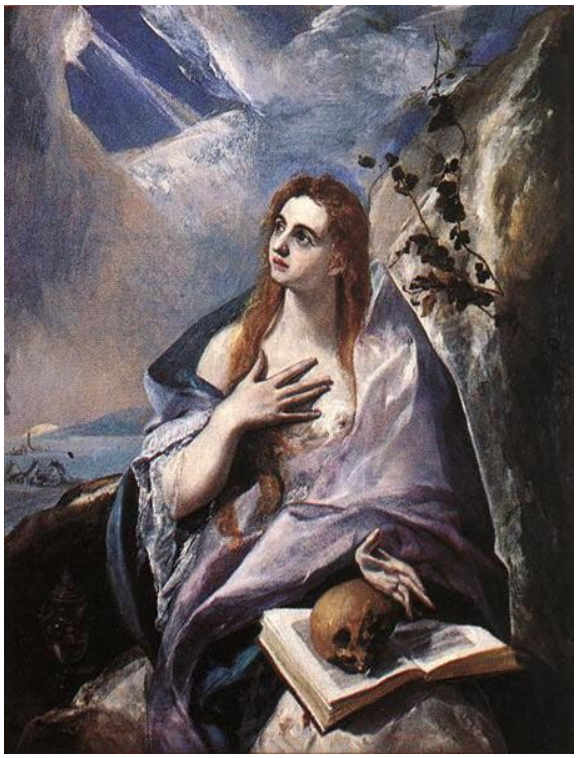

Figure 14: Mary-Magdalene in Penitence

Figure 15: Mary-Magdalene in penitence

Figure 16: St John the Evangelist and st. Francis

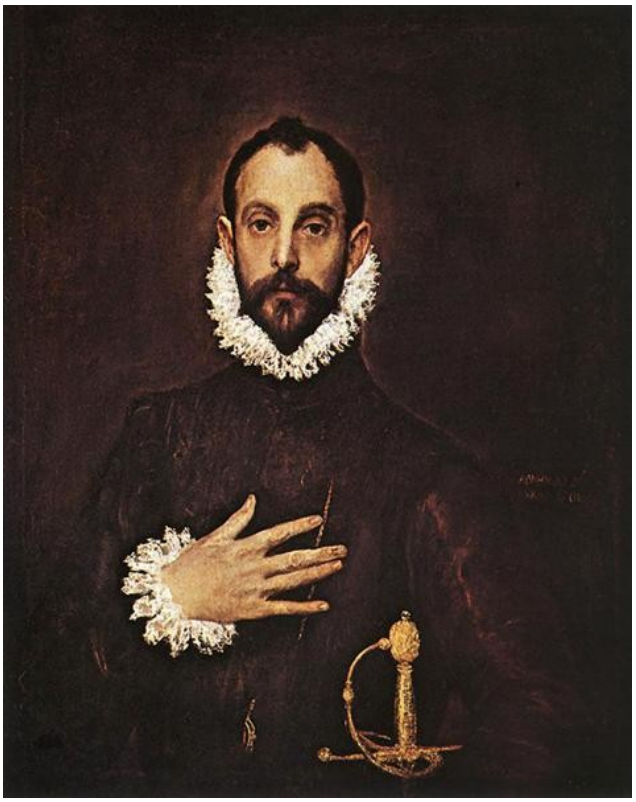

Figure 17: The Knight with his hand on his Brest

9 Святое Семейтсво

Святое семейство – очень крупная тема в религиозной живописи. Во многих случаях они, Мария, Иосиф, Младенец, нам не принадлежат, они сошли с небес, они неземные.
У Эль Греко это живые люди, такие как Вы и Ваши дети. Сейчас, когда семья на Западе подвергается разрушению, картины Эль Греко говорят об обратном: семья – это главное, что есть у человека, это высшее счастье; Семья Свята.

9.1 Мария

Говорить о Марии не имеет смысла... Безмерно много сказано и написано.

Figure 18: The holy family

Но сколько печали и любви... И это не образ с небес, это живая женщина... и на каждом полотне – разная.

И опять Небеса… И всё тот же символ руки.

Figure 19: The Holy Family with st. Anne and the young st. John the Baptist

Figure 20: Holy Family with St Anne

9.2 Иосиф

Иосиф – отец Иисуса. О нём мало говорят и редко рисуют. Я не помню, чтобы я видел его иконы в храмах, по крайней мере мне не врезалось в память. Мать Мария, напротив, есть в каждом Храме, в каждой Церкви, и часто занимает центральное место. Это и понятно. Иисус ведь сын Божий, и присутствие Иосифа (или напоминание о нём) нежелательно.

В Толедо есть Храм Святого Иосифа и Эль Греко написал центральную икону для него – «St. St. Joseph and the Christ-child». Маленького Христа обычно изображают младенцем на руках Мадонны. Здесь – это мальчик, открытый и беззащитный. Он обнял Отца, прижался к нему, полный доверия в него, в его силу и его мудрость.

Figure 21: St. Joseph and the Christ-child

Вокруг огромный бушующий Океан – Небеса. Но фигура Иосифа с сыном полна спокойствия и отречённости. Бушующий «Океан» не пугает их.
И отец, он смотрит не вдаль, и не на Сына. Он смотрит в себя и видит будущее Иисуса. Он видит его судьбу, и пытается защитить его. Но от судьбы не уйдешь, и в глазах Иосифа, во всём его облике глубокая печаль. Картина прекрасна, может быть потому, что одна из немногих говорит об Отце с Сыном, и в ней много, очень много сказано.

В «Holy Family with St Anne» мы вновь видим Иосифа, мягкого, нежного, доброго. Их лица (Марии и Иосифа) слились. В них есть неуловимое сходство и полное слияние. Рука Иосифа нежно поддерживает ножку младенца, служа ей опорой. Она почти не касается её. Правой рукой Иосиф прикрывает свой плащ, но кажется, что он прикрывает младенца. Во всей фигуре, в лице, во взгляде, в наклоне головы видна любовь и нежная забота. Образ Мадонны – это образ материнства. Образ Иосифа – это символ отцовства.

10 Путь к Спасению – Madonna of Charity

«Madonna of Charity» - Мадонна Благотворительности (Милосердия). Да, Милосердие, конечно звучит лучше, но боюсь, что правильный перевод – Благотворительность.
Картина была написана по заказу госпиталя для бедных. Несмотря на богатство Испании, нищета среди простых людей превратилась в национальную проблему.
Это поздняя картина, Эль Греко и в этот период ему помогал его сын, Мануэль. Тем не менее нет сомнений, что это – картина Эль Греко. То же гигантское, мудрое и залитое внутренним светом небо, тот же выбор цветов, его тональность и композиционность.
Заказчики остались не вполе удовлетворены картиной. Действительно, под мантией Мадонны находится группа богатых людей, явно принадлежащих к высшему классу. Эту странность отмечают и критики картины. Что элита делает под мантией благотворительности, как они там оказались?
После смерти Эль Греко, клиенты изменили картину, зарисовав символы богатства. Сейчас оригинальный замысел восстановлен.

Не буду ничего утверждать, но вот как я вижу эту картину.
В центре картины знакомый столб. Он исходит из глубины, охватывает всю фигуру Мадонны и уходит ввысь. В этой картине столб имеет контур вихря. Его границы совпадают с краями мантии. Этот вихрь втягивает в себя всё, что под ним. Все, кто охвачен вихрем – благотворительностью и милосердием, всем им открыт путь Наверх. Те, кто останется вне мантии останутся вне туннеля. Смысл картины ясен – путь наверх открывает милосердие и помощь ближним, и путь этот открыт для всех – бедных и богатых, сильных и слабых, аристократов и простых смертных.

Figure 22: Madonna of Charity

Мадонна как правило рисуется с младенцем на руках. У Мадонны Милосердия нет на руках младенца. Под мантией Мадонны – те, кому Она помогает и кто под её защитой. Она милосердна ко всем – в средней части лица детей, всех детей. Они все под её защитой.

На большинстве полотен лицо Мадонны просветлённое, оно несёт мир и любовь. Лицо этой Мадонны печально; оно несёт сострадание и скорбь. Руки Мадонны раскинуты. Они прикрывают всех от бед и невзгод. Сама Мадонна парит и кажется, что люди снизу держат её, служат ей опорой.

11 «Монна Лиза» Эль Греко

Есть женские портреты, которые нельзя назвать просто портретами. Это Портрет Женщины. Они стоят особняком, к ним тянутся люди, о них снимают фильмы... Самым известным из них является (конечно же) «Монна Лиза» Леонардо да Винчи. В русской живописи есть не менее значимое полотно – «Портрет Неизвестной (Крамской)» Крамского. «A Lady in a Fur Wrap» Эль Греко (на мой взгляд) стоит в одном ряду с ними. Что с этими картинами? В чём их сила?
Однажды, в одной из телепередач, посвящённой да Винчи, автор беседовал с куратором Лувра и спросил его: «В чём особенность Монны Лизы?» Куратор ответил, что через эту картину Леонардо да Винчи разговаривает со зрителем. Я был весьма удивлён таким ответом. А разве через другие картины Леонардо не разговаривает со зрителем? А разве другие мастера через свои картины не разговаривают с нами? Мне кажется этот ответ – пустая фраза. Но оставим в покой куратора Лувра.

История Леонардо да Винчи.

Однажды к Леонардо пришёл богатый купей, Джакондо, и заказал портрет своей жены. Леонардо выполнил заказ, но... портрет отдавать отказался. Более того, он не расставался с ним никогда, даже когда путешествовал.
Переехав во Францию, Леонардо привёз Картину с собой. Король Франции Франциск I попросил продать ему картину. Леонардо снова отказался. Он так и не смог расстаться с Картиной до конца жизни, и после смерти завещал её французскому народу (или Франции).
Что же произошло? Я не берусь ничего утверждать, но...
Человек в любви растворяется в другом человеке. Совсем... до конца. Он более не принадлежит себе, он весь в Ней (в Нём). Артист может раствориться в своей мечте – образе, созданном им самим. Боюсь, что это произошло с Леонардо. Не знаю, сложились ли у него отношения с леди Джакондо, но если и не сложились, её портрет стал тем, в чём Леонардо растворился.

Портрет Неизвестной

Иван Крамской, создав Портрет знал, что он создал нечто очень значимое. Он не пришёл на открытие выставки, где портрет впервые демонстрировался. Крамской появился только перед самым закрытием и был окружён толпой, желавшей узнать всё о портрете.
Павел Третьяков имел высокое право – выбирать картины для своей коллекции до открытия выставки. Увидев Портрет, Третьяков наотрез отказался его приобретать. Что же произошло?

Третьяков не мог не видеть, что перед ним. Почему такая резкая реакция? Я лишь рискну предположить.

Специалисты провели опрос и многие люди ассоциировали Неизвестную с Анной Карениной Льва Толстого. Ощущение, что эта женщина, обладая красотой, вкусом, образованием, была отвергнута обществом высказали почти все опрошенные. Сам Крамской был женат на женщине, отвергнутой обществом и прожил с ней в любви и согласии много лет. Он был очень близко знаком с Третьяковыми, практически дружен и мог быть вовлечён и в личную жизнь Третьяковых. Я предполагаю, что один из Третьяковых был тесно связан с прекрасной женщиной, отвергнутой обществом. Может быть он не решился сделать важный шаг, а может быть она не приняла предложение, тем самым глубоко обидев его. Может быть между ними произошёл болезненный разрыв. Но у Третьякого остался глубокий душевный шрам.

Figure 23: Портрет Неизвестной (Крамской)

Крамской нарисовал портрет этой женщины. Может быть он пытался примирить их, а может быть надеялся оставить память в доме Третяковых, не знаю. Но резкий отказ Павла Третьякова в таком случае вполне объясним.

Дело в том, что в этой картине Крамскому удалось невозможное – он написал Портрет глазами Третьякова. Он растворился в Ней! Как Леонардо в Джаконде.

«Портрет Неизвестной» в настоящее время хранится в Третьяковской Галлерее. Имя Неизвестной осталось тайной.

Jeronima de las Cuevas – «A Lady in a Fur Wrap»

Figure 24: A Lady in a Fur Wrap

Портрет «A Lady in a Fur Wrap» стоит совершенно отдельно от всего, что сделал Эль Греко. Настолько отдельно, что специалисты до сих пор сомневаются в его принадлежности Эль Греко. И действительно, он не похож ни на что написанное Эль Греко. Это скорее Россия, 19-го века. Тем не менее, после ряда поисков и попыток, этот портрет относят Эль Греко.

По времени Портрет совпадает с переездом Эль Греко в Испанию. О личной жизни художника мы знаем немного. Известно, однако, что в Испании он встретил Женщину, которая стала его спутницей и родила ему двоих детей. Имя этой Женщины – Jeronima de las Cuevas. Специалисты считают, что «A Lady in a Fur Wrap» это и есть Jeronima de las Cuevas.

Стоит ли удивляться! Эль Греко полностью растворился в Ней, и потому этот портрет так близок с полотнами «Монна Лиза» и «Портрет Неизвестной». В этом полотне нет философии, поисков, метаний, вечности. Всё растворилось, всё исчезло. Потому и нет общего ни в стиле, ни в цвете, ни в композиции (с другими картинами Эль Греко). Всё это исчезло, потеряло значение. Осталась только Любовь, одна Любовь!

Остаются сомнения, принадлежит ли эта картина Эль Греко. Но так ли это важно?

12 Византия – Ренесанс – Современность

Мы уже немного описали биографию Эль Греко. Но истинная биография художника – это его картины. В искусстве Эль Греко явно прослеживаются три этапа: Византийский, Ренессанс и Испанский.

Истоки – Византийская школа

Эль Греко вышел из Византийской школы. Там он родился, вырос, получил образование, там начал свою карьеру. Эль Греко всегда оставался Византийцем, оставался верным корням и принципам своей родины. Сохранилось несколько икон, написанных Эль Греко в его ранний период. Вот одна из них – «Dormition of the Virgin».

Она написана в традиционном стиле, но в ней уже есть большой художник и философ. И главное – в ней есть духовность Византии. К тому времени Византия пала и Европейское Возрождение уже полностью оформилось. Настала новая эра и Эль Греко был готов идти в неё.

Figure 25: Dormition of the Virgin

Италия

Древний Рим не отличался ни духовностью, ни философией, ни поисками истины. Всё было прагматично и подчинено Власти. Для меня Древний Рим более всего характеризуется словом – монументализм.

Figure 26: Christ healing the blind man

Эпоха Ренессанса несомненно многое внесла в мировую культуру. Но корни Древнего Рима стали фундаментом нарождающейся Западно-Европейской цивилизации. Эта база явно ощущается во многих картинах Итальянских художников того времени. Монументальность – основа картин Эль Греко итальянского периода.

В этих картинах я не чувствую Византии, как будто её и вовсе не было для Эль Греко. «Как получилось?» - вы спросите. Есть поговорка: «Со своим уставом в чужой дом не ходят». Эль Греко, ещё молодой человек, переехал в Италию и пытался себя проявить. Не удивительно, что он стал писать картины в «их» стиле – чтобы получить известность и угодить меценатам.

Картина «Christ healing the blind man» отличается римской монументальностью. Она имеет горизонтальную структуру, ничего не направлено ввысь; на «Духовный Столб» даже нет и намёка.

Некоторые картины Ренесанса больше похожи на собрание памятников, чем на жизнь. Совсем не удивительно, что специалисты находят прямые параллели между фигурами на картинах и Римскими статуями.

Под стать общей цели и архитектура – монументальные здания Римского стиля. Здесь нет души, неба, философии, жизни. Здесь нет Эль Греко.

Испания – Мастер Эль Греко

Переехав в Испанию, Эль Греко более не писал картин Римского стиля. Исследователи утверждают, что Эль Греко не сумел добиться высокого статуса в Италии и потому покинул её. Я сомневаюсь. Приехав в Испанию, Эль Греко был уже известным художником, настолько известным, что получил заказ от Испанского короля Филипа II для главного храма дворца. Это несомненное свидетельство высокого статуса художника.

Думаю, что причина была не в неуспехе, а в самом Эль Греко. Он стал самим собой, он стал Мастером, и более не желал писать в угоду публике. «Я Есть и Мне есть что сказать» - и Эль Греко уехал, дабы обрести свободу, отвергнув успех.

Картины Эль Греко были высоко оценены при Испанском дворе, но отвергнуты как не отвечающие цели. Эль Греко стал «самим собой» и это не устроило заказчика.

Полотно «The dream of Philip II» - это вариация другого полотна «The adoration of the name of Jesus». Название картины говорит о стремлении художника «угодить» высокому заказчику. Но нет, слишком много здесь силы, слишком много философии, слишком мал его величество.

Я не берусь утверждать, но мне кажется, что в испанских картинах есть глубокая связь с Византией – сравните это полотно с «Dormition of the Virgin». Связь не только в тональности, но и в глубине, во всём облике, в размахе, в неземности картин.

Эль Греко, как это не покажется удивительным для нас, критично относился к некоторым мастерам Возрождения. Дело в том, что с ростом нового искусссства роль Византии стала активно принижаться и отвергаться. Ренессанс искал корни в Древнем Риме, и Византия ему мешала. Эль Греко был с этим категорически не согласен и открыто выступал в защиту Византийского направления и его достижений.

В соответствии с Римским представлением о прекрасном, художники Возрождения занялись поиском идеальных форм и пропорций (как это по Римски). Эль Греко открыто отказался от этого напраления. Его герои не отличаются чистотой линий и идеальными пропорциями. Они отличаются высокой духовностью – главным, что составляло суть Византийского искусства.

Figure 27:The dream of Philip II

Предтеча

«Новое – это хорошо забытое старое». Воистину так. В 19-м веке изобразительное искусство перешло на новый уровень – настало время Импрессионизма. Говорят, что это была революция в живописи, открытие. Наверное специалисты правы, им лучше знать.

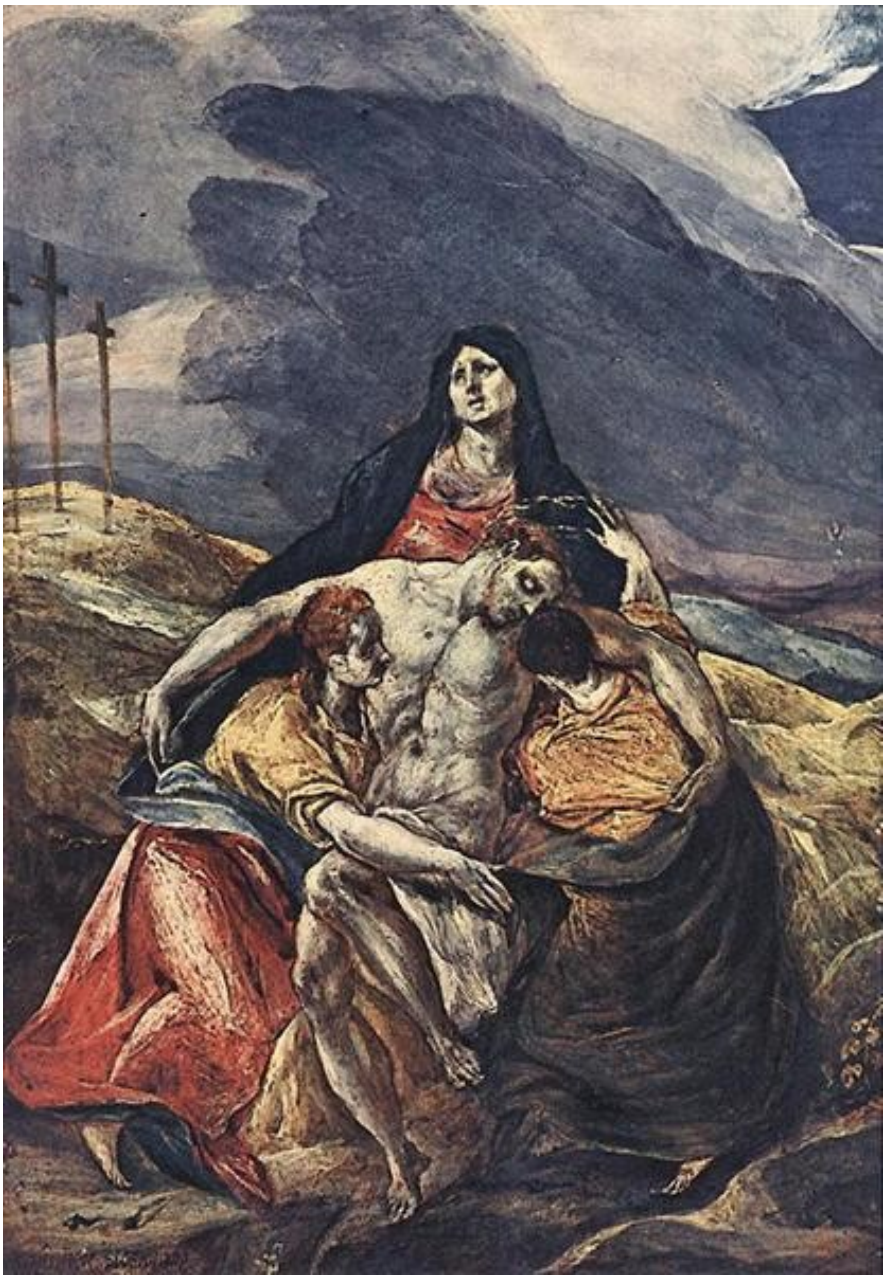

Figure 28: Pieta (The Lamentation of Christ)

Но глядя на некоторые полотна Эль Греко я не могу избавится от ощущения, что это картины 19-20-го веков. Сейчас эти картины нам кажутся «нормальными». Но в 16-м веке они были далеко не нормальными. И ведь надо было это увидеть, и ведь надо было иметь смелость так написать, и не побояться мнения публики и выставить их. Боюсь, что в стиле и взглядах Эль Греко опередил своё время на несколько столетий.

Я привык думать, что Испания 16-го века – это религиозный фанатизм и инквизиция. Но вот, что странно, когда Моцарт писал свои последние (наиболее философские и глубокие) произведения, венцы его перестали воспринимать. Шуберт вообще не слышал исполнения

своих симфоний, а Ван Гог не видел, чтобы кто-то приобретал его картины. А картины Эль Греко (даже те, что на столетия опережали время) не только полностью оплачивались, но и

Figure 29: The visitation

занимали центральное место в Храмах и общественных местах. Боюсь, что наше представление об Испании далеко от истины. Мне почему-то кажется, что в Испании было больше Дон Кихотов чем Игнатий Лойол. А может просто в то время не было искуствоведов и люди могли иметь своё мнение?

12.1 Итог

Глядя на жизнь Эль Греко нельзя не удивиться. Он начал как Византийский художник. Затем писал в стиле Возрождения. Потом как испанский художник.

Но это ещё не всё. Мне кажется, он предвосхитил Рембранта. Свет, падающий изнутри – может быть главное, что есть в Рембранте. Но вот «A boy blowing on an ember to light a candle» Эль Греко, а следом несколько картин знаменитого Голландца.

Figure 30: A boy blowing on an ember to light a candle

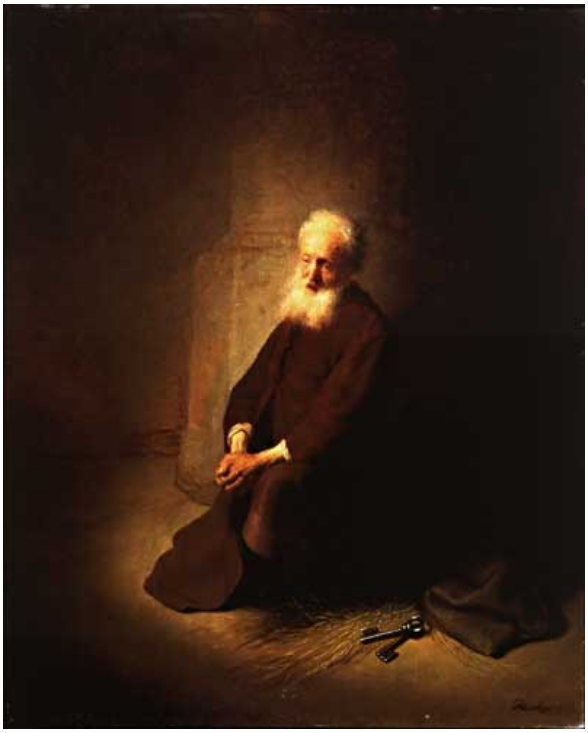

Figure 31: St. Peter in Prison- Rembrandt

Figure 32: Old Woman Reading- Rembrandt

У Эль Греко есть полотна, которые можно повесить в русском музее рядом с картинами 19-го века, и никто не удивится.

У него есть картины импрессионизма, а полотна Ван Гога очень близки картинам испанца.

Как это всё мог сделать человек, живший в 16-м столетии?

Я наверняка не сумел охватить всё, что оставил нам Эль Греко, да это и не было моей целью. Я просто хотел поделиться тем, чем он для меня является. Я не искусствовед, и наверняка не все со мной согласны. Ну что же, в искусстве всё очень индивидуально.
Спасибо всем, кто прочитал эту статью. Буду очень рад, если Вас заинтересовал Мастер Эль Греко.

2020, Март