

Филиппова Ольга Николаевна,
Искусствовед,
Ассоциация искусствоведов,
г. Москва

ИСКУССТВО ТИЦИАНА

Аннотация: Искусство Тициана – наиболее полная и яркая страница венецианской культуры. Хотя сам Тициан родился не в Венеции, а в Пьеве ди Кадоре – городке, расположенном на границе Венецианской республики и Тирольской области, вся его жизнь, начиная с девяти лет, когда он приехал в «жемчужину Адриатики» учиться живописи, и до последнего вздоха, была отдана Венеции, чтобы впоследствии стать ее историей, гордостью, славой.

Ключевые слова: Тициан, искусство, венецианская культура, учеба, живопись, портреты.

Тициан начал свой творческий путь в период, когда по всей Италии уже явственно ощущались признаки грядущей катастрофы: страна вступила в полосу войн, усилилось наступление реакции – все это в дальнейшем привело к общему крушению ренессансных идеалов. Но в Венеции, меньше затронутой социально-экономическим кризисом, этот процесс протекал медленнее, чем в других областях Италии. Расположенная на перепутье между Западом и Востоком, Венеция причудливо соединила обе культуры. Кажется, что облик самого города в какой-то мере способствовал тому, что именно Венеция дала миру художников, для которых проблема цвета имела первостепенное значение. Только здесь можно встретить дома и дворцы, напоминающие яркие ковры, а иногда и покрытые позолотой.

Именно в этом городе возникло сооружение, не имеющее никаких аналогий в европейской архитектуре, – Собор Св. Марка, сверкающий золотом куполов, украшенный внутри и снаружи мозаиками на золотом фоне, с порталом, составленным из колонн, сделанных из мраморов разного цвета. Вступив на путь Возрождения позже, чем другие города Италии, Венеция не только быстро догнала их, но и дала своеобразный, чисто местный вариант Ренессанса, отмеченный особой тягой к реальности, конкретности, повествовательности. Мир воспринимался венецианцами скорее чувственно, чем рассудочно.

Подобно всем великим мастерам Возрождения, непосредственно своим учителям – Джованни Беллини и особенно Джорджоне, Тициан поражает многогранностью таланта. Большое место в его творчестве занимал портрет. Особенно часто художник обращался к этому жанру в 1530-и 1540-е годы. Он создал целую галерею образов: ему позировали короли и папы, полководцы, ученые-гуманисты, знатные дамы. Менее многочисленные женские портреты значительно уступают мужским по глубине характеристике. Несмотря на определенную индивидуальность, Тициан, как бы варьирует излюбленный им тип бездумно-чувственной золотоволосой венецианки, гордой от сознания собственной прелести. Так, в наиболее раннем портрете «Молодая женщина за туалетом» (около 1512-1515, холст, масло) мы видим молодую женщину. Эта картина относится к раннему периоду творчества Тициана, когда он, воплощая свои представления о красоте и совершенстве человека, продолжал традиции своего великого предшественника Джорджоне. Для полотен художника этого времени характерны мягкая моделировка формы и сдержанный золотистый колорит. Около 1523 года Тициан написал «Портрет мужчины с перчатками» (холст, масло, Лувр, Париж). В портрете юноши с разорванной перчаткой прекрасно передано индивидуальное сходство с моделью, и все же главное внимание художника направлено не на частные детали в облике

человека, а на общее и самое характерное для его образа. Через индивидуальное своеобразие личности Тициан раскрывает общие черты человека эпохи Возрождения. Широкие плечи, сильные и выразительные руки, свободная грация, небрежно расстегнутая у ворота белая рубашка, смуглое юношеское лицо и глаза с живым блеском создают образ, полный свежести и обаяния молодости. Около 1525 года был написан «Портрет Федерико II Гонзага» (холст, масло, Прадо, Мадрид). Федерико II Гонзага – представитель итальянского княжеского рода и владетель Мантуи – в 1530 году был удостоен титула герцога, а в 1536 году получил маркграфство Монферратское. Образ потомственного аристократа полон благородства и незамутненного спокойствия. Это идеал физически и духовно прекрасного человека, счастливого, не знающего мучительных сомнений и внутреннего разлада. Тициан был представлен императору Священной Римской империи Карлу V в 1529 году. Художник написал для него множество картин, находящихся по большей части в Мадриде. Император уговаривал Тициана поселиться в Мадриде, король Франциск I – в Париже, Папа Лев X – в Риме, но живописец предпочел этим городам Венецию, где он вел самую роскошную жизнь. «Портрет императора Карла V с собакой» был написан в 1532-1533 годах (холст, масло, Прадо, Мадрид). А в 1533 году император Карл V назначил Тициана своим официальным художником. «Я могу создать герцога, – говорил Карл V, – но где я возьму другого Тициана?».

Однажды император поднял кисть, которую Вечеллио уронил, сказав: «Тициан заслуживает того, чтобы ему служил сам Цезарь!». Безукоризненно точные тональные соотношения, их красочная интенсивность и тонкая светотеневая моделировка были характерными чертами живописного мастерства Тициана этого времени. Картина «Портрет Ипполито Медичи» (1532-1533) (холст, масло, Палаццо Питти, Флоренция) написана в темных тонах с использованием темно-рыжего цвета и его оттенков, которые подчеркиваются белыми вставками на рукавах. В последние годы творчества Тициан развивает выразительную технику свободного и точного живописного мазка, который приобретает особое значение. Мазок передает не только фактуру материала, но создает саму форму предмета. В 1536-1538 годах был написан «Портрет Франческо Мариа делла Ровере» (1536-1538) (холст, масло, галерея Уффици, Флоренция. Парная картина к портрету Элеоноры Гонзага делла Ровере). Франческо Мариа делла Ровере (1491-1538) – представитель знатной итальянской фамилии, племянник Папы Юлия II. В 1508 году после смерти своего дяди по матери Гвидо Убальдо Франческо стал герцогом Урбино и некоторое время возглавлял папские войска. Судя по фактам из его биографии, он был талантливым военачальником и в то же время покровителем наук. При дворе Франческо находились самые знаменитые ученые того времени, а его библиотека считалась одной из богатейших в Италии. В 1545 году Тициан написал «Портрет Пьетро Аретино» (Холст, масло, Галерея Уффици, Флоренция). Пьетро Аретино – известный в свое время итальянский поэт и автор сонетов достаточно вольного и нескромного содержания.

Пользовался покровительством Папы Льва X, а позднее – Климента VII. Последние годы поэт находился на жаловании у императора Карла V. Переход Тициана к решению новых идейно-образных задач вызвал изменение и его живописной техники. Он все глубже проникает в соотношения тонов, законы светотени, по-новому подходит к цветовой разработке формы. Это дает ему возможность усилить непосредственную жизненность в передаче образов и одновременно подчеркнуть главное в развитии явления. Мастер развернуто ставит проблему колористической гармонии в живописи. «Портрет Папы Павла III» (1543) (холст, масло, Национальная галерея Каподимонте, Неаполь) был написан двумя годами ранее. Павел III (в миру Александр Фарнезе) – представитель знатной римской фамилии – получил гуманистическое образование и был избран Папой после Климента VII.

Главной целью его политики было уничтожение реформационного движения в Германии и создание для его семьи прочного положения в Италии. Он утвердил устав ордена

иезуитов, установил всеобщую инквизицию против протестантов, готов был реформировать Церковь, но без ограничений папства. Он был согласен также поддерживать Карла V в борьбе с протестантами, пока это не было опасно для политического положения самого Папы. В 1548 году был написан «Портрет императрицы Изабеллы Португальской» (холст, масло. Прадо, Мадрид). Прекрасный, задумчивый облик императрицы с Библией в руке был выполнен в нежных красно-коричневых тонах. Несмотря на некоторую холодную отстраненность и неподвижность образа, характерные для парадного портрета, Тициан сумел придать изображению не только внешнее сходство с моделью, но и передать ее внутренний мир.

Известно, что, несмотря на войны и политические смуты, сотрясавшие великую империю, Изабелла не принимала никакого участия в политической жизни. Тонкое письмо и тщательность отделки деталей придают образу императрицы какое-то неземное звучание.

Таким образом, Тициан, украсивший своими прекрасными картинами Венецию, мало того – всю Италию и другие страны, – писал биограф итальянских мастеров, современник Тициана, Джорджо Вазари, – заслуживает любовь и внимание. Среди великих художников Возрождения лишь на долю Тициана выпала жизнь не только долгая, но и счастливая. Ему не нужно было покидать родные места в поисках новых покровителей, как Леонардо да Винчи, он не знал трагического несовпадения между собственными устремлениями и волей заказчика, как Микеланджело, он прожил примерно в два с половиной раза дольше, чем Рафаэль, и почти в три раза дольше Джорджоне.

Список литературы:

1. Жабцев В.М. Портрет в европейской живописи / В.М. Жабцев. – Минск: Харвест, 2010. – 128 с.: ил. – (Стили и жанры).
2. Тициан, Вечеллио (1477-1576). Альбом репродукций / В. Тициан. – Москва: Изобразительное искусство, 1973. – 28 с.: ил.
3. Филиппова О.Н. Тициан – величайший художник эпохи Возрождения // Флагман науки. – №11 (11). Декабрь. – 2023. – С. 44-46.
4. Филиппова О.Н. Божественный Микеланджело // Инновационный потенциал развития науки в современном мире: технологии, инновации, достижения / Сборник научных статей по материалам XIII Международной научно-практической конференции (6 октября 2023 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2023. – С. 107-110.
5. Филиппова О.Н. Человек Ренессанса (о творчестве Леонардо да Винчи) // Флагман науки. – №8 (8). Сентябрь. – 2023. – С. 52-54.
6. Филиппова О.Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520) // Молодой ученый. – 2019. – №6 (70). – С. 311-318.

