

Диего Веласкес – испанский живописец, придворный живописец короля Филиппа IV. Веласкес работал в жанре портрета, а также писал картины на религиозные, мифологические и исторические сюжеты.

Картина «Менины» является известным творением художника Диего Веласкеса, написанная в 1656 году в Мадриде. Некоторые знают эту репродукцию под названием «Семья Филиппа IV». Главными задачами придворных живописцев было создание портретов королевской семьи и картин для украшения королевских покоев. Веласкес также имел право принимать частные заказы, но после переезда в Мадрид ему было рекомендовано писать только влиятельных персон королевского двора. На данный момент «Менины» можно увидеть в музее Прадо, который находится в Мадриде. Это крупное полотно 3,20 × 2,74 метра, вытянутое по

горизонтали — одно из лучших произведений художника. Картина написана масляными красками на холсте. Данное произведение можно отнести к исторической живописи, это групповой портрет и бытовой жанр одновременно. Работа отличается виртуозным мастерством исполнения и интересным сюжетом, а также некоторыми необычными приемами, которые выделяют ее среди множества подобных портретов представителей правящих классов. Картина впечатляет своими масштабами и многоплановостью. Во-первых, это очень крупное полотно, а во-вторых, для расширения пространства в нем использовалось сразу несколько мастерских художественных приемов. Художник разместил персонажей в просторной комнате, на заднем плане которой видна дверь со стоящим на освещенных ступеньках господином в черной одежде. Это сразу указывает на наличие за пределами комнаты еще одного пространства, визуальное расширяя ее размеры, лишая двухмерности.

Картина «Менины» написана с удивительной смелостью, легкостью и свежестью. Веласкес применяет мазки чистых цветов, не смешивая их на палитре; для зрителя, находящегося на расстоянии от картины, они сливаются, создавая впечатление струящегося, пронизанного серебристым светом воздуха, смягчающего резкие очертания фигур, объединяющего в единое целое передний и удаленные планы. Общий

серовато-зеленый и серо-коричневые тона картины смягчают яркие краски, доминируют черный, серебристо-белый, серо-жемчужный, коричнево-серый и зеленый цвета. Дальний план комнаты словно растворяется в легкой сероватой дымке, зато все детали сложного наряда маленькой Маргариты выписаны с мельчайшими подробностями. В них мягко вписываются розовое платье инфанты, ее хорошенькое, с трепетно-нежными очертаниями надменное лицо с живыми глазами, в обрамлении золотистых волос, кораллово-красные и голубые цвета лент на платьях и в волосах инфанты и фрейлин, световые блики на потолке комнаты.

Композиция в изображении немного смещена в сторону из-за полотна, обращенного к нам задней стороной. Один композиционный центр картины – юная инфанта. К ней с двух сторон склонились фрейлины – менины. В геометрическом центре полотна находятся два пятна одинаковой формы и одинакового размера, но контрастирующие между собой. Они противоположны, как день и ночь. Оба они – один белый, другой черный – выходы во внешний мир. Это – другой композиционный центр картины.

В картине «Менины» художник тонко улавливает внутреннюю подвижность и изменчивость жизни, ее контрастные аспекты. Перед зрителем как бы выхвачена из жизни сцена повседневного быта королевского двора. Жанровые эпизоды – расшалившийся карлик со спящей собакой, беседующие придворные, фрейлина, подносящая бокал воды инфанте, гофмаршал, отодвигающий гардину с окна, – случайности обыденной жизни, нарушающие статичность церемониального дворцового уклада. Синтез двух пространств – прямого, уходящего вглубь к окну, через которое врывается солнечный свет, и воображаемого зеркального, расширяющего пространство, – разрушает замкнутость композиции, включает ее в поток реальной жизни. Слегка отстранясь назад, перед полотном стоит художник – это сам Веласкес. Он пишет картину, но не ту, которую мы видим перед собой, так как основные персонажи обращены к нам лицом. Это уже три разных плана. Но и этого показалось мало мастеру и он добавил зеркало, в котором отражается царственная чета – король Испании Филипп IV и его супруга Марианна. Они с любовью смотрят на свое единственное на тот момент дитя – инфанту Маргариту.

На картине запечатлено ателье, принадлежавшее Веласкесу. Находилось оно во дворце короля в Мадриде. Автор занимается написанием портрета Филиппа IV с его супругой Марианной, которых можно увидеть в зеркале на одной из стен ателье.

В центральную часть картины помещена инфанта пяти лет, которую зовут Маргаритой. Создается такое впечатление, что она совсем недавно пришла в сопровождении своей свиты. Свет вместе с взглядом ее родителей направлен на ребенка.

Веласкес постарался воссоздать счастливую семью, у которой есть достаточно средств, чтобы безбедно провести свое будущее. Следует отметить, что данная картина единственная в своем роде, на которой король с королевой изображены вдвоем, но не

очень отчетливо. Всем известно, что Филипп IV является дядей для своей супруги и его возраст на 30 лет больше, чем его жены. Когда писалась картина, Маргарита была единственным ребенком супружеской пары.

Особенностью инфанты является ее умение в столь юном возрасте себя контролировать и осознавать собственное величие. Ее взгляд направлен исключительно на своих родителей. Этим она хочет показать то, что умеет неподвижно стоять и держать себя надлежащим образом. Маргарите известно о сдержанности короля с королевой, поэтому девочка стремится любым образом угодить им с помощью своего поведения.

Придворные дамы, которые окружают Маргариту, являются членами самых известных аристократических семей того времени. Юные дамы пронизаны придворным этикетом. Для придания картины строгости автор изобразил придворного слугу в левой части картины.

Также художник изобразил себя в образе мужчины средних лет, с пышными вьющимися локонами, в черной шелковой одежде и с крестом Сантьяго на груди. Из-за этого символа отличия, которое мог получить только чистокровный испанец без капли примеси еврейской или мавританской крови, возникла легенда. Считается, что его дописал сам король, так как в момент написания картины, художник не обладал данным титулом. Известно, что Веласкес был честолюбив. Он, выходец из небогатой еврейской семьи, написал самого себя рядом с принцессой. Для того времени это было величайшим достижением. Такого себе не мог позволить ни один придворный художник до Веласкеса.

При близком рассмотрении полотна удивляешься количеству использованных в работе художественных приемов. Для написания лиц использовались тончайшие лессировки, при которых краски накладывались тончайшими полупрозрачными слоями. Детали одежды же, наоборот, выписаны мелкими изящными мазками. Они удивительно точно передают фактуру кружев и бархата, тончайшее шитье и сложную текстуру платья инфанты. Окружение же словно выполнено акварелью или пастелью, растворяясь в легчайшей расплывчатой атмосфере.

Кажется, что зритель через века заглянул в жизнь прошлого, а не в ее отражение, проник в сумрачные, интимные комнаты дворца, увидел в будничной обстановке членов королевской семьи, шутов и собак, служащих для их развлечения, и придворных — в том числе самого художника, — находящихся при исполнении своих повседневных обязанностей.

Еще никто не изображал так королевский дворец и его обитателей. Нет внешнего блеска, нет величия, ослепляющего воображение. Повседневная жизнь дворца обыкновенна и незначительна, как обыкновенны и незначительны большинство людей, его населяющих. Сами король и королева не только не являются центром картины, но видны лишь отодвинутые в глубину их отражения в зеркале.

Широта, свобода и разнообразие живописи служат передаче цельного зрительного восприятия сцены художником, и света и тени, воздуха, того биения жизни, которое ничто не оставляет неподвижным, надолго застывшим в определенных границах и контурах.

При рассмотрении данного произведения будто исчезает живопись, Диего Веласкес в своей работе смог добиться необыкновенного чувства реальности сцены, возникающего у зрителя. Несмотря на это красота картины остается все такой же волнующей.

Превью: Автопортрет Веласкеса с крестом ордена Сантьяго. Фрагмент.