

Благородный рыцарь Солимена

Тематика: **Культура**
Статьи и исследования

Дата публикации: 2.08.2022

Дата мероприятия / события: 2.08.2022

г. Казань

В Большом собрании изящных искусств АСГ хранится полотно «Святой Иосиф Обручник и младенец Иисус» Франческо Солимены - знаменитого итальянского художника XVII — XVIII веков, выдающегося мастера религиозного жанра. Солимена по праву считается одним из лучших представителей неаполитанской школы живописи, его картины хранятся в музеях Лондона, Санкт-Петербурга, Парижа.

В Большом собрании изящных искусств АСГ хранится полотно «Святой Иосиф Обручник и младенец Иисус» Франческо Солимены - знаменитого итальянского художника XVII — XVIII веков, выдающегося мастера религиозного жанра. Солимена по праву считается одним из лучших представителей неаполитанской школы живописи, его картины хранятся в музеях Лондона, Санкт-Петербурга, Парижа.

Творчество Солимены высоко ценили современники, за долгую жизнь он заработал огромное состояние, и спустя почти четыре столетия с его рождения очевидно, что богатство и слава пришли к нему не вследствие удачливости, а в результате таланта и веры.

Франческо Солимена родился в небольшом городке Канале-ди-Серино на побережье Адриатического моря. Он был первенцем в семье художника Анджело и Марты Гризиньяно, практически с рождения постриженным в монахи. Возможно, это было исполнением обета: спасаясь от страшной чумы, успешный художник Анджело Солимена за год до рождения будущего гения покидает Неаполь и уезжает в провинцию.

Отец, ученик и соавтор Франческо Гуарино (1611-1651), успел позаботиться о хорошем гуманитарном образовании для своего сына, о чем свидетельствует эпистолярное наследие Солимены-младшего, включая письма и стихи. Остановка проездом в родительском доме кардинала Винченцо Орсини, будущего папы Бенедикта XIII, решила судьбу Франческо: увидев акварельные наброски юноши, тот убедил отца не препятствовать таланту сына.

В 17 лет Франческо оказался в Неаполе в школе своего тезки - Франческо ди Марии, ученика Доменикино, убежденного и запоздалого последователя болонской школы. Солимена питал особое пристрастие к академизму Маратты, а его учитель находился под воздействием караваджиста Маттиа Прети. Солимена быстро отделился от ди Марии, во второй половине 1670-х годов он все еще работал со своим отцом или выполнял его заказы, что приводит к определенным трудностям при атрибуции произведений. Слухи об одаренном юноше быстро распространились по всей Италии, и уже к 30 годам он превзошел родителя в популярности и мастерстве. В начале 1680-х годов Франческо Солимена начал самостоятельную карьеру, организовав собственную студию и занявшись выполнением заказов по фресковой росписи храмов.

Настоящим учителем Франческо Солимены следует считать Луку Джордано, работы которого он изучал в неаполитанских храмах. Джордано с его интерпретацией стиля Пьетро да Кортоны, колористики Веронезе развил врожденное декоративное чутье Солимены, соединившего виртуозную технику с великолепием рассказчика и ставшего законодателем стиля барокко.

В 1701 году в первый и чуть ли не единственный раз Солимена отправился в Рим, где целый месяц любовался теми, о ком он прежде только слышал: Доменикино, Рени, Маратта, их окружением, после чего в его живописи усиливается рассудочность и классицистические черты.

Историки искусства подразделяют его искусство на два периода.

В раннем творчестве, примерно до начала 1690-х годов, ясно видно влияние Луки Джордано, который в то время был вдохновлен да Кортоной, Веронезе и Рубенсом. Это заметно в трактовке образов, особенно в по-рубенсовски

полноватых женских фигурах. Колорит Солимены, не только во фреске, но и в масляной живописи, характеризуется яркими теплыми красками, наполненностью светом, а также довольно размашистым мазком.

В очень характерном зрелом стиле Солимены, развившемся в 1690-ые годы, доминирует не колорит, а рисунок, что привело к более четким контурам и определенной телесности фигур. Теперь его образы соответствуют элегантному классическому идеалу, связанному с традициями венецианцев Себастьяно Риччи или Пьяцетты, что можно увидеть на полотне «Диана и Эндимион».

Диана в греческой мифологии — богиня, связанная с охотой, Луной и целомудрием, традиционно изображаемая во время охоты или купания после нее в сопровождении нимф. Солимена решил написать аллгорию платонической любви - безответную любовь Дианы к молодому и красивому пастуху. Эндимион спал на вершине горы, где охранял своих овец. Диана влюбилась в его красоту, но не давала воли своим чувствам, поскольку хранила целомудрие. Она изображена здесь как охотница в короткой мантии, сидящая на облаках, в колеснице, запряжённой лошадьми, а тело Эндимиона написано обнажённым. Купидон, готовый стрелять, уже натянул тетиву, а Диана устремляет взгляд на тело спящего юноши, в котором читаются и страсть, и отчаяние.

Картина выразительна сильными контрастами светлого и темного, более глубокими тенями в складках одежды персонажей, чертах их лиц и т.п. Помимо акцентов ярко-красного и синего, традиционных для его палитры, Солимена использует бледновато-желтый цвет, передавая цвет кожи Дианы, Купидонов и даже используя его в фоне. Благодаря сочетанию желтого и серо-коричневого в самых разнообразных, но очень точных по гармонии градациях, возникает ощущение некой строгости и мужественности, несмотря на всю барочную подвижность и динамизм картины.

Временный отход Солимены от барокко к классицизму, наблюдаемый в 1720-х годах, о котором свидетельствуют источники, менее очевиден. В качестве примера можно привести его «Похищение Орифии Бореом», где налицо более рациональная композиция, освещенная и обогащенная (не только красный, синий и желтый, но и голубой, зеленый) палитра с чуть более мягкими тенями и менее «жестким» эффектом.

Довольно суровый характер зрелого Солимены, о чем свидетельствует самый известный его автопортрет, не позволил ему перейти в игривое рококо, в отличие, например, от его современника венецианца Себастьяно Риччи.

Важной вехой в творчестве Солимены стали отъезд в Мадрид ко двору Карла II Луки Джордано, работы присылаемые Маттиа Прети с Мальты, приезд в Неаполь де Маттеи с его римской школой. Отныне он тяготеет к величественной холодноватой композиции, утонченным жестам и мимике своих героев, акцентированным сильной светотенью, за что получил прозвище Благородного рыцаря.

Десятилетнее пребывание Джордано в Испании (1692–1702) и его смерть способствовали абсолютному господству Солимены в неаполитанской художественной среде. В январе 1705 года ему было поручено завершить заказ на двенадцать картин, предназначенных для королевской часовни Алькасар в Мадриде, которые не успел выполнить Джордано.

Среди работ художника выделяется его «Автопортрет», в котором подчеркнут интеллектуальный характер творчества живописца, особенности его ремесла. Как всегда это рассказ о творчестве и судьбе художника, работающего за мольбертом на фоне созданных им работ.

Солимена обретает большую известность, исполняя заказы для дворов Франции, Испании, Австрии, Португалии. В Италии его приглашают для работы в Турин, Геную, но он остается верным Неаполю. В этом ему помогают ученики, воспитанные в созданной художником «Академии» (Accademia Solimenesca), такие как С. Конка, К. Джакунито, Ф. де Мура, Дж. Бонито и другие. У Солимены были незаурядные педагогические способности, многочисленным ученикам он позволял идти своим путем в искусстве. Благодаря, в том числе своей школе, художник снискал себе огромный авторитет не только в живописи.

Высоко ценились современниками портреты кисти Солимены, в которых всегда подчеркнут аристократизм портретируемых. Портреты барочны по своему образному строю, о чем свидетельствуют величавость поз, элегантность пышных одежд, изображение моделей на фоне торжественных занавесов в кабинетах с книгами и пером, сквозь окна которых виден родовой замок.

Живопись Солимены во многом типична для искусства Высокого и Позднего барокко. Для него характерны утонченные светотеневые контрасты и тенденция к театральности. Последнее выражается прежде всего в сложной композиции его фигур, производивших большое впечатление на современников. Композицию его картин часто подчеркивают архитектурные элементы (ступени, арки, балюстрады, колонны), акцентирующие внимание на статусе персонажей, а также игра теней и света тканей. Светской утонченностью наделен, к примеру, образ

Карла III что, однако, не умаляет его внутренней холодности.

Творчество Солимены оказало большое влияние на мастеров, работавших в первой половине XVIII века в Риме, его живопись изучали С. Риччи, О. Фрагонар и другие известные живописцы, многие из которых исполняли гравюры с его произведений. Солимена был очень плодовит и написал огромное количество портретов, пейзажей, картин на исторические сюжеты.

Работы Солимены регулярно появляются на торгах ведущих аукционных домов, к числу одного из самых дорогих лотов следует отнести его картину «Христос и самаритянка».

Несмотря на то, что религиозной темой Солимена занимался всю жизнь, эксперты Сотбис отнесли данную работу к важной странице его наследия, посчитав ее кульминацией его творческой зрелости. Солимена, как и прежде, экспериментирует здесь со светом, падающим слева и быстро поглощаемым тенью, что придает произведению театральность. Лица всех персонажей наполовину залиты светом, наполовину скрыты в тени, и только лицо Христа излучает ровное сияние, как и подобает Мессии, в чем он только что признался самаритянке, встреченной им у колодца. Руки и волосы фигур также выделены бликами света, в то время как за четко-геометрическим V-образным расположением фигур переднего плана даже пейзаж оживляется лучом света, пробившимся сквозь облака.

Франческо Солимена оказал значительное влияние на художников молодого поколения Неаполя, а также всей Центральной Европы. Он служил примером, в частности, для Франсиско Гойи и Франсуа Буше. Очень богатый, почти что раб ревнивых и любимых племянников, сыновей своего брата Томмазо, на «восхитительной» вилле Барра, которую он украсил своими картинами, Солимена умер 5 апреля 1747 года и был похоронен в церкви Сан Доменико.

Большое собрание изящных искусств АСГ располагает удивительной работой Солимены, повествующей о любви земного отца к небесному сыну. Приемный отец Христа, муж Богородицы, Иосиф Обручник был избран для Пресвятой Девы, чтобы защитить ее от общественного мнения при рождении Иисуса как внебрачного ребенка. Другая причина – Богочеловек должен был появиться в небогатой семье и познать житейские трудности, такова была воля Божья.

Иосиф – неоднозначный образ, нередко его изображают за хозяйственными хлопотами, будто в стороне, тогда как телесная связь Пресвятой Девы и малыша всегда акцентирована. Во многих произведениях Иосиф – «не муж и не отец» - словно бы вынужденно в силу христианского долга опекает Марию с ее сыном, а православная церковь и вовсе почти не уделяет ему внимания.

На картине Солимены царит взаимная любовь: младенца и того, кто спасал его от Ирода, учил ходить и говорить... И то, что им суждено было только 11 лет провести вместе, обостряло чувства. В картине Солимена практически уравнивает значение Иосифа и Девы Марии, акцентируя в образе Иосифа родительскую заботу, любовь и нежность – традиция, которую заложили испанские живописцы, в частности, Мурильо.

Несмотря на возраст, Иосиф изображен подчеркнуто мужественным, в руке он держит расцветший посох – знак богоизбранности. Рыцарь по духу Солимена не мог не знать о традиции культа Иосифа, зародившейся одновременно с формированием принципов рыцарской морали. Превозносимый как эталон женской чистоты и красоты, образ Девы Марии становится идеальным выражением устремлений «рыцарской» или «куртуазной» любви, в ряде случаев не предполагающей и даже исключаящей физическое единство с дамой сердца. Ее цель - немое обожание и поклонение той, которой рыцарь поклялся служить, защищая ее безопасность и оберегая честь ее имени, как это сделал Иосиф.

Несмотря на отсутствие семьи и детей Солимене всегда удаются образы младенцев, так писать может только тот, кто их любит.

Благодаря Солимене за столетие живопись в Неаполе перешла от героических светотеней Караваджо и Джованни Баттиста Караччоло к светящимся барочным композициям, город утратил статус периферийного художественного центра, чтобы стать одной из европейских столиц живописи.

Светлана Бородина

Источник: Международный институт антиквариата