

Тьеполо Джованни Баттиста
(5 марта 1696, Венеция — 27 марта 1770, Мадрид)

Тьеполо родился 5 марта 1696 года в Венеции, в семье многодетного шкипера Доменико Тьеполо, человека простого происхождения. Вскоре отец умер, и мать, Орсетта, воспитывала шестерых детей в условиях бедности.

Учился в Венеции у Ладзарини, испытал влияние Паоло Веронезе и Джованни Баттиста Пьяццетты; работал главным образом в Венеции, а также в Милане, Вюрцбурге, Мадриде.

В 1717 году Тьеполо стал членом венецианской Гильдии живописцев.

В 1756-1758 президент венецианской Академии художеств.

Паж

Для ранних работ
Тьеполо
характерны
беспокойные
формы и
контрастная
светотень, но в них
уже сказываются
присущие
художнику
богатство фантазии
и декоративный
размах.

В дальнейшем стиль Тьеполо приобретает свободу и экспрессивность, его колорит светлеет, обогащаясь тонкими нюансами.

К середине XVIII века Тьеполо, ставший к этому времени признанным главой венецианской школы живописи, пользовался широкой известностью, много работал для иностранных дворов. Известно, что это был галантный, приятный в обращении человек, обладавший ироничным умом. Писавшие о художнике современники всегда отмечали индивидуальность его личности и дарования.

В 1756 Джованни Баттиста Тьеполо стал президентом Академии художеств в Венеции и руководил крупнейшими художественными заказами, проведением выставок, конкурсов, созданием галереи портретов дождей для Дворца дождей. С 1750 Тьеполо работал в основном вне Италии.

Созданные Тьеполо в этот период фресковые циклы отличаются праздничной пышностью, сияющим колоритом, построенным на сочетании нежных серебристых, красноватых, золотисто-желтых, жемчужно-серых и синих тонов.

Яркой колоритностью, эмоциональностью образов и виртуозностью живописной техники поражают станковые произведения Тьеполо (“Триумф Амфитриты”, “Поклонение волхвов”)

Одна из знаменитейших его картин - "Триумф Амфитриты" изображает колесницу Амфитриты в морских волнах в окружении наяд и тритонов, в настроении всеобщего ликования. Лицо богини будет потом повторяться в его других произведениях.

Как гласит античный миф, Амфитрита - дочь морского вестного старца Нерея и жена владыки морей Посейдона. Посейдон похитил ее, когда она водила хороводы с другими сестрами-нереидами, так как очень пленился ее красотой. Но ловкая Амфитрита убежала от него и скрылась в одной из пещер седого титана Океана. Однако Посейдон все-таки нашел ее и увез к себе во дворец глубоко под водой и женился на ней. Строптивая Амфитрита не устояла перед таким натиском и стала ему послушной и верной женой. У них родился сын Тритон, морское божество. Посейдону нравилось пошуметь в море, поднимать волны, вызывать бурю. Он выезжал вместе с Амфитритой из подводного дворца на своей колеснице, гнал лошадей, и перед ними расступались волны. Их всегда сопровождали дельфины, разные рыбы сновали вокруг колесницы, за которой оставался широкий пенный след. Посейдон яростно размахивал своим трезубцем, волны становились все выше. Когда ему надоедало бушевать, он трезубцем успокаивал волны, на море наступала тишина и тогда из волн выплывали прекрасные нереиды, а вместе с ними и Амфитрита танцевали, водили хороводы. А Посейдон с удовольствием наблюдал за их танцами.

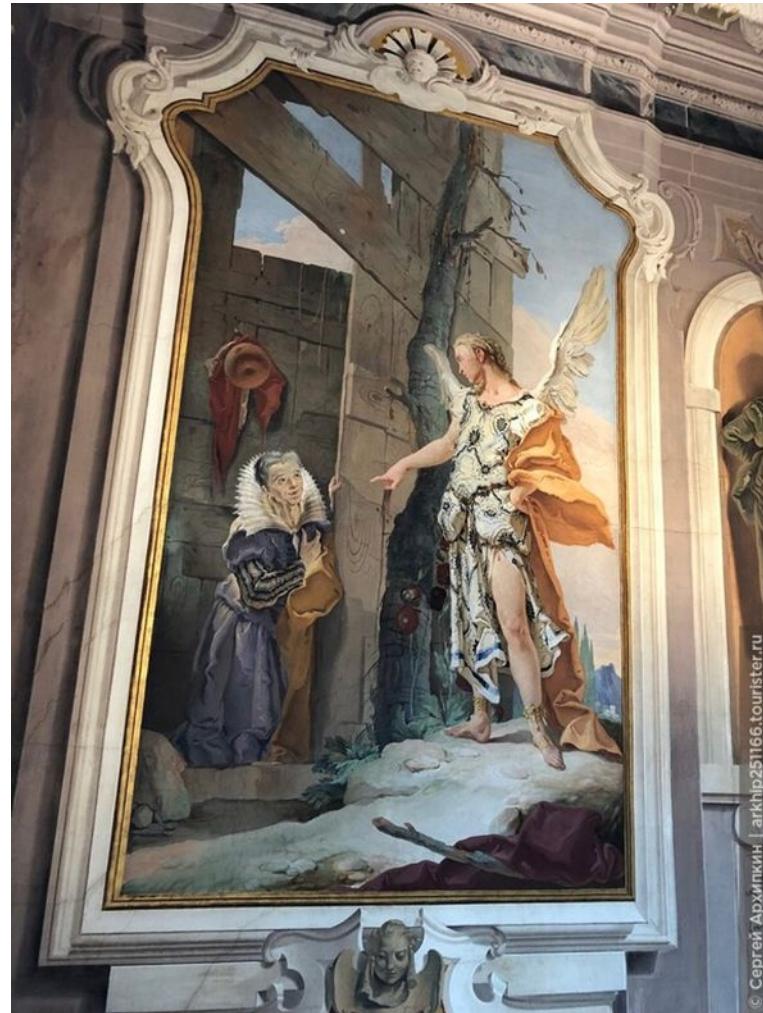
Цветовая гамма его зрелых работ строится на игре пространства, света и полутонов. Предельная легкость и светоносность его композиций, выполненных в характерных для рококо тонах, смешивается, однако, с вполне реалистичным и академически точным рисунком фигур и даже неба (фона). И это смешение привносит в изначально декоративную плафонную живопись черты осязаемого предметного начала — в световых эффектах, перспективе и композиции, что выводит общее впечатление от его работ на совершенно новый уровень восприятия.

«Эта смесь реализма с невероятным и сказочным повтором является основной чертой Тьеполо, его отличительным признаком» (А. Бенуа).

«...Последний подлинный гений итальянской живописи... Величина столь же несоизмеримая со всем тем, что его некогда окружало, как Леонардо и Микеланджело, или как Тициан и Тинторетто, или как Рубенс и Рембрандт (А. Бенуа).

С 1650 года по 1710 год Тьеполо работал по заказу Дионисио Дельфино, аристократа из Удине, расписывая фресками капеллу и Патриарший дворец. Тьеполо создает цикл из десяти панно на темы из античной мифологии и библейской истории (пять работ находятся в Эрмитаже; две — в Художественно-историческом музее Вены, и две — в музее Метрополитен в Нью-Йорке) на сюжеты из ветхозаветной книги Бытия. Фрески дворца трактованы им с необычайным остроумием и смелостью. Его персонажи одеты в костюмы эпохи Возрождения и живут в залитых солнцем итальянских пейзажах. Легкое изящество и ирония, смесь сказки и реальности характерны для этих фресок.

Сюжет "Явления ангела Сарре" - один из самых известных в Ветхом Завете. Ангел является престарелой и до того бесплодной жене Авраама и обещает ей, что в скором времени у нее будет ребенок. Тьеполо (в полном соответствии с текстом Библии) изобразил на лице Сарры изумление, радость и в то же время - недоверие.

Палаццо (дворец) семьи Лабиа. Венеция.

Подлинным шедевром декоративно-монументальной живописи стали росписи Большого зала палаццо Лабиа в Венеции (1746), в которых Тьеполо использовал сюжеты из истории древнеримского полководца Марка Антония и египетской царицы Клеопатры.

Большая зала дворца, возвышающаяся на два этажа, полностью покрыта фресками. Стены комнаты были раздвинуты иллюзионистским изображением архитектурных элементов, в которые были органично включены реальные двери и окна. На стенах зала в иллюзорных архитектурных обрамлениях в духе Веронезе изображены сцены «Встреча Антония и Клеопатры в Тирсе» и «Пир Антония и Клеопатры».

Композиции «Встреча Антония и Клеопатры» и «Клеопатра и Марк Антоний входят на корабль» расположены в простенках между окнами. Их обрамляют многочисленные архитектурные детали, как реальные, так и нарисованные.

**Фрагмент
интерьера дворца
с росписью «Пир
Клеопатры»**

Плафон на потолке палаццо Лабаиа

Потолок украшен фреской с изображениями Зефира и Флоры в плафоне овальной формы, а над ними парит фигура Пегаса.

Сюжет из Плутарха (древнеримский историк и писатель) художник трактует как тему победы любви, презрения ради нее власти.

Представленные в венецианских костюмах 16 века центральные персонажи дополняют эту картину традиционного венецианского празднества, уподобляясь находящимся на подиуме актерам, привнося в действие атмосферу театрального действия.

Клеопатра - одна из самых знаменитых женщин в мировой истории. Ее никто не называл красавицей, однако она обладала незаурядным умом, проницательностью, знала много языков и обладала несомненным шармом.

В возрасте 18 лет после смерти отца, египетского царя Птолемея, Клеопатра стала царицей Египта.

При разделе римского мира после разгрома республиканцев, римский полководец Антоний послал своего офицера Квинта Делия в Александрию требовать к себе возлюбленную императора Цезаря Клеопатру, чтобы обвинить ее в убийстве императора. Он хотел, скорее всего, получить от нее денег для нового похода. Умная Клеопатра, разузнав о характере Антония, о его любви к внешнему блеску, прибывает к Антонию на судне с вызолоченной кормой, пурпурными парусами и посеребренными веслами; сама она восседала в наряде Афродиты, по обе стороны от нее стояли с опахалами, а управляли кораблем служанки в одеяниях нимф. Корабль двигался по реке Кинд под звуки флейт и кифар, окутанный дымом благовоний. Пораженного, восхищенного этой красотой Антония Клеопатра приглашает к себе для роскошного пиршества, не уступающего первому появлению коварной женщины. Антоний был совершенно очарован египетской царицей, как, впрочем, и сама Клеопатра не осталась равнодушной к его обаянию. Так начался их роман, один из самых знаменитых в истории.

Встреча Антония и Клеопатры

**Пир Клеопатры
из Национальной
галереи
Виктории
австралийского
Мельбурна**

Пир Клеопатры из Юсуповского дворца в Архангельском. Москва

Не удивительно, что художник написал не одну картину про пир Клеопатры. В то время спрос на подобные сюжеты был хороший, заказчиков хватало.

“Пир” начинает серию из трех крупных картин живописца на эту тему. Он обычно делал масляные наброски персонажей с разной степенью завершенности, чтобы показать свою композицию клиенту на утверждение. Эти зарисовки также находятся в разных музеях Европы. В центре сюжета картины – пир на открытом воздухе или на веранде, в окружении величественной архитектуры. Балкончик или некое возвышение, где проходит мероприятие, скрывает нижнюю часть фона.

“Знаменитый пир Клеопатры описан в «Естественной истории» Плиния Старшего. Дело было так. У царицы Клеопатры были серьги с самыми крупными жемчужинами в мире, которые она получила в наследство от царей Востока.

Чтобы умалить достоинства роскошных кушаний, которые каждый день подавали древнеримскому военачальнику Марку Антонию, Клеопатра заявила, что сумеет за один раз съесть обед стоимостью десять миллионов сестерциев (сумма денег). Антоний не поверил.

Чтобы разрешить спор, назначили день и устроили пир. Клеопатра выставила на стол великолепные блюда, но ничего необычного среди них для Антония не было. Когда военачальник потребовал подсчитать стоимость угощений, царица сказала, что все это лишь дополнение к главному блюду, и заверила, что обед обойдется именно в ту сумму, о которой они договорились. Главным блюдом стал сосуд с уксусом, в который Клеопатра бросила одну из жемчужин из своих драгоценных сережек. Как только жемчужина растворилась, Клеопатра проглотила ее. Свидетели признали Антония побежденным. Полотно выполнено в теплых, мягких оттенках. Даже самые отдаленные лица и детали одежды прорисованы очень тщательно. Царица Клеопатра предстает здесь одетой в европейского покроя платье. В подобном одеянии ее можно видеть и на другой картине Тьеполо – “Встреча Антония и Клеопатры”.

Лицо Клеопатры – копия женского образа одной из самых знаменитых его картин “Триумф Амфитриты”.

В палаццо Лабия причудливо смешались истинные и нарисованные элементы архитектуры. Порой нельзя даже установить границу между ними. Благодаря этому меняется представление о реальности. Игра с обманом зрения подвигает зрителя как к тому, чтобы искать границы между живописью и натурой, так и к тому, чтобы убирать эти рамки, чувствуя себя частью нарисованного мира.

Современников Тьеполо восхищало умение художника создавать грандиозные фресковые ансамбли, как любая барочная роспись, вовлекающие в действие зрителей.

Вюрцбургская резиденция епископа

Фантазия, свойственный его живописи декоративный размах проявились в росписях Архиепископской резиденции дворца в Вюрцбурге. В 1750 году Тьеполо впервые покидает пределы Италии. Ему предстояло оформить резиденцию принца-епископа в немецком городе Вюрцбурге. Расписывать резиденцию художнику помогали его сыновья — двадцатичетырехлетний Доменико и четырнадцатилетний Лоренцо.

Вюрцбургская резиденция, лестница. Плафон.

Декоративная программа тронного зала включает центральную фреску потолка, на которой изображена аллегорическая фигура «Гения империи», к которому Аполлон подводит бургундскую невесту, и две исторические сцены по обеим сторонам комнаты, прославляющие императора Фридриха Барбароссу, одна из которых — «Свадьба императора Фридриха Барбароссы и Беатрисы Бургундской».

Архиепископ был весьма доволен декорацией тронного зала, и в следующем, 1752 г. пригласил художника расписать плафон над парадной лестницей. Здесь, на площади около 650 квадратных метров, художник поместил композицию «Олимп и четыре части света». Олимпийские боги находятся в центре, в мягкой синеве небесной сферы; они словно парят в бесконечном пространстве.

Тьеполо словно уничтожает плоскость потолка и уводит взгляд зрителя в безграничное голубое, пронизанное солнечными лучами небо. Множество фигур порхает среди облаков в легком головокружительном полете.

Оставляя в центре свободное пространство, художник располагает большинство действующих лиц у карниза, где изображены четыре страны света: Европа, Азия, Африка, Америка. Тут же аллегии наук, искусств, мифологические существа, античные боги, нимфы, наяды, обитатели экзотических стран, а также разнообразные звери, птицы, растения... В изображениях аллегорий частей света и их многочисленной свиты фантазия живописца поистине беспредельна: персонажи разных рас и национальностей, одетые в причудливые одежды, множество экзотических атрибутов, создающих соответствующий колорит.

Он использовал визуальные эффекты, «возвышая» потолок и придавая небесам удивительную реальность. Облака выплывают из-за колонн, а ангелы так и парят — того и гляди, приземлятся на плечо восхищенному зрителю!

плафон «Олимп и четыре части света»

Фрагмент плафона «Аполлон и континенты»

Америка представлена
красавицей-индианкой,
восседающей на
огромном крокодиле

«Свадьба императора Фридриха Барбароссы и Беатрисы Бургундской»

Декоративная программа тронного зала включает центральную фреску потолка, на которой изображена аллегорическая фигура «Гения империи», к которому Аполлон подводит бургундскую невесту, и две исторические сцены по обеим сторонам комнаты, прославляющие императора Фридриха Барбароссу, одна из которых — «Свадьба императора Фридриха Барбароссы и Беатрисы Бургундской».

Расписывать резиденцию художнику помогали его сыновья — двадцатичетырехлетний Доменико и четырнадцатилетний Лоренцо. В 1753 году плафон вестибюля был закончен, и Тьеполо с сыновьями возвратился на родину. Поездка в Вюрцбург принесла художнику огромный успех и еще более укрепила его славу крупнейшего мастера монументально-декоративной живописи: в Венеции приглашения, заказы, почести следуют одни за другими.

В 1756 году Тьеполо был избран президентом незадолго до того организованной Венецианской Академии живописи и скульптуры и одновременно - почетным академиком Пармской Академии.

В том же, 1756 году, Тьеполо поступило предложение от короля Испании Карла III. Король желал, чтобы художник приехал в Мадрид и украсил своими росписями его дворец. Художник в это время был уже весьма пожилым человеком, и столь дальний переезд был тяжел для него. Поэтому он, как мог, оттягивал свой отъезд. Лишь в апреле 1762 года Тьеполо двинулся в путь. Вместе с ним в Испанию ехали его сыновья Доменико и Лоренцо (это не было внове для них - двенадцатью годами ранее они сопровождали отца в Вюрцбург). В июне того же года художник и его сыновья прибыли в Мадрид. Тьеполо надеялся, что он пробудет здесь не более двух лет, но в действительности все оставшиеся восемь лет жизни он провел вдалеке от родной Италии.

К 1766 году Тьеполо завершил работу над тремя потолочными фресками в королевском дворце. Они ничем не превосходили прежние фрески Тьеполо, однако их вид все же производит ошеломляющее впечатление - особенно, если учесть, что написавшему их художнику исполнилось уже семьдесят лет.

«Триумф Испанской монархии»

К 1766 году Тьеполо завершил работу над тремя потолочными фресками в королевском дворце. Они ничем не превосходили прежние фрески Тьеполо, однако их вид все же производит ошеломляющее впечатление - особенно, если учесть, что написавшему их художнику исполнилось уже семьдесят лет.

Сцена «Триумф Испанской монархии» во фреске плафона Тронного зала композиционно повторяла роспись потолка парадной лестницам вюрцбургского дворца.

У иллюзорного карниза так же были помещены группы исторических и аллегорических персонажей.

В несколько тяжеловесных фигурах, которыми перегружена композиция, ощутимы черты, предвосхищающие закат великой традиции «большого стиля».

Добродетель, венчающая Честь

Наряду с образами легендарной истории живописец Джованни Баттиста Тьеполо создает ряд росписей, в которых проявилось новое, созвучное эстетическим идеалам века понимание аллегории.

Эрмитаж гордится коллекцией из 10 произведений Тьеполо, среди которых — пять больших декоративных полотен на сюжеты из истории Древнего Рима, составляющие половину картин серии, написанной мастером ок. 1725 года для венецианского дворца Дионисио Дольфин (остальные хранятся в Художественно-историческом музее Вены и в музее Метрополитен).

Из «эрмитажных» широко известна небольшая картина Тьеполо «Меценат представляет императору Августу свободные искусства».

(И это — заказ: граф Альгаротти, покровитель Тьеполо, в 1743 г. решил сделать подарок графу Брюлю — саксонскому министру и советнику по вопросам искусства курфюрста саксонского и короля польского Августа III.)

...Надо ли говорить, что образы императора Августа и Мецената схожи с лицами Августа III и графа Брюля? Из собрания этого графа картина и попала в Эрмитаж.

Меценат представляет императору Августу свободные искусства

В залитой солнечным светом галерее, сквозь арки которой видны изящный дворец и сверкающая гладь вод, Меценат (богатый этруск) представляет искусство императору Августу. К подножию трона склонились три женщины. Одна из них держит палитру и кисти,

Тьеполо был и прекрасным рисовальщиком, занимался гравюрой, создав свой неповторимый графический стиль. В графике он открыл принципы живописности.

«Мадонна с младенцем в облаках»

В манере Тьеполо монументальная декоративность удачным образом сочетается с живостью и легкостью. В своих фресках он неподражаемым образом умел создавать эффект "дневного освещения", располагая белые тона рядом с бледно-голубыми и серыми полутонами.

Фрески Тьеполо, завершающие развитие итальянской монументально-декоративной живописи XVI-XVIII веков, и его картины с их неожиданными ракурсами и пространственной динамикой, живописной легкостью и свободой, тонкостью световоздушных эффектов, прозрачностью мягких красок принадлежат к вершинам мировой живописи.