В поэме о женщине, поэме величественной и бесконечной, создаваемой художниками всех времен и народов, одна из прекрасных глав принадлежит кисти великого мастера Возрождения — Тициана Вечелли.

«Девушка с фруктами» — бессмертная строфа этой поэмы, один из тициановских шедевров. Только его гений способен был воссоздать на полотне такую удивительно жизненную, привлекательную, веселую и здоровую молодую венецианку, одновременно подняв этот реальнейший образ до наивысшего обобщения: обычная девушка перевоплощается у него в богиню цветущей природы.

Девушка эта, как предполагают исследователи, — Лавиния, дочь Тициана. Тициана, которого называли королем живописцев и слава которого была столь велика, что однажды, по свидетельству современников, император Карл V подал художнику упавшую кисть со словами: «Тициан заслуживает того, чтобы ему служил Цезарь».

Тициан, так же, как Леонардо и Рафаэль, знаменует своим творчеством вершину искусства высокого Возрождения.

Художник родился в небольшом живописном итальянском городке Пиеве ди Кадоре, расположенном у подножия Альп. Дата его рождения точно не установлена. Большинство биографов считает, что это 1477 год, некоторые склонны относить время его рождения к периоду 1487—1490 гг.

Умер Тициан в 1576 году, причем не от старости и слабости здоровья, а от чумы, уносившей в ту пору тысячи человеческих жизней. Действительно ли не дожил он всего года до своего столетия или прожил на десять лет меньше, — в любом случае срок его пребывания на земле составил почти век и целую эпоху в живописи, особенно в развитии искусства портрета.

Имя Тициана прозвучало в 1508 году, когда он, еще никому не известный молодой художник, расписал вместе с Джорджоне фасад Немецкого подворья в Венеции, а после смерти Джорджоне дописывал пейзаж в его знаменитой «Венере».

У многих мастеров кисти судьба была трудной, признание приходило поздно. Тициан же был богат и почитаем современниками. Он получил звание первого живописца Венецианской республики и всю жизнь прожил в Венеции. Душой и творчеством он был неразрывно связан с этой независимой республикой. Пережил с ней период процветания, время ее наивысшего расцвета и закат.

Дочь свою Тициан писал много раз. Всем своим существом, полным здоровья и веселья, Лавиния, несомненно, соответствовала его идеалу женской красоты. Он писал ее с веером, напоминающим флажок, в руке, еще совсем наивную, юную. Он рисовал ее и солидной матроной. Изобразил он ее и в самую прекрасную пору — пору молодости и любви, когда Лавиния была невестой на полотне «Девушка с фруктами».

Портрет этот написан около 1555 года. В то время Лавиния играла в доме отца роль хозяйки. Мать она потеряла совсем маленькой девочкой, еще в 1523 году.

...Молодая венецианка в золотисто-коричневом платье грациозно откинулась назад и, обернувшись к зрителю, смотрит через плечо. В поднятых руках она легко и

непринужденно держит серебряное блюдо с фруктами и цветами. Лавиния изображена на фоне пурпурного занавеса и горного пейзажа. Достаточно беглого взгляда на картину, чтобы почувствовать, сколько в ней счастья, здоровья, света.

Великий художник достигает этого и удивительной легкостью в передаче движений и всем ритмическим строем произведения. Но больше всего глубокую эмоциональную насыщенность создает, конечно, неповторимая гармония красок.

Тициан — это всегда мерцание цвета, тончайшие переливы и переходы нежнейших оттенков. Золотистый тон платья, золотая диадема в белокурых волосах Лавинии, огромный желтый лимон, написанный плотными, большими мазками, — все это как бы перекликается на полотне. И от этого кажется, что образ молодой венецианки пронизан нежным золотистым светом. Дополнительным аккордом к этой цветовой гамме служит другое сочетание красок — красно-розовых. Пурпур занавеса гармонирует и с лепестками роз, и с нежной кожей девушки, и с тонами вечернего неба.

Время, когда писалась «Девушка с фруктами», уже значительно отличалось от первой половины XVI века. Пятидесятые годы — момент переломный в жизни Италии. Страна к этому времени теряет свою политическую свободу, наступает период раздробленности и упадка. Всю вторую половину века Италия находится во власти феодально-католической реакции. Но Венецианская республика еще сохраняет свою независимость, вступая иногда в конфликты с папой. Здесь еще не жгут на площадях, как по всей Италии, произведения Бокаччо и Эразма Роттердамского. Но и в свободной Венеции реакция усиливает свой натиск.

Для творцов Возрождения это время глубоких душевных переживаний. Жизнь требует переоценки ценностей. Внутренние противоречия, душевный разлад в какой-то мере чувствуются и во многих портретах Тициана, относящихся ко второй половине XVI века. И только в тех случаях, когда натура совпадает с эстетическими воззрениями художника, когда его связывает с ней большое человеческое чувство, портрет дышит прежней полнокровной жизнью. Так очаровывает нас, радует, обдает дыханием молодости, поражает гибкостью тела и в то же время здоровой пышностью форм «Девушка с фруктами».

Интересно, что Тициану доставляла, очевидно, удовлетворение композиция картины, ее ритмический строй. Грациозная поза девушки переносилась им на полотно несколько

раз. В одном случае мы видим девушку с фруктами, в другом вместо фруктов она несет ларчик, в третьем перевоплощается в Саломею.

Очень близка ей по своему звучанию знаменитая тициановская «Венера перед зеркалом». Это все тот же тип роскошных тициановских женщин, отличный от женщин Рафаэля, более утонченных и одухотворенных. Разительно несхожа и творческая манера этих великих мастеров. Рафаэль писал четкой линией, которая служила у него главным пластическим средством, создавая образы изящные, ясно очерченные. У Тициана линия практически отсутствует, стирается, сходит на нет. Главное в его полотнах — цвет. Он не вырисовывает, а как бы лепит форму цветом. Его формы всегда рельефны, осязаемы, мы словно ощущаем их.

Любовь Тициана к женским образам — пышным и жизнерадостным, словно выставляющим напоказ свое здоровье, — не случайна. Она могла родиться только у сына процветающей, бурлящей, богатейшей Венеции.

Как во всех своих лучших произведениях, Тициан предстает в картине «Девушка с фруктами» великим волшебником цвета, повелителем ясных, мерцающих красок.

И. Ненарокомова,
«Работница», 70-е…