

Глава 97. Якопо де Барбари (около 1450 – между 1512 и 1516)

Итальянский живописец и гравер Якопо де Барбари, младший современник Джованни ди Паоло, Уччелло, Хайме Уге, Пьеро делла Франчески, Дирка Боутса, Жана Фуке, Беноццо Гоццоли, Петруса Кристуса, Джованни Боккати, Алессо Бальдовинетти, Антонелло да Мессины, Альберта ван Оуватера, Козимо Туры, Джентиле Беллини, Винченцо Фоппы, Антонио Поллайоло, Андреа Мантеньи, Цоппо, Джованни Беллини, Никола Фромана, Андреа дель Верроккьо, Маттео ди Джованни, Карло Кривелли, Михаэля Пахера, Франческо дель Коссы, Мелоццо да Форли, Франческо ди Джорджо Мартини, Ганса Мемлинга, Гертгена тот Синт Янса, Бартоломе Бермехо, Бернгарда Стригеля, Донато Браманте, Гуго ван дер Гуса, Альвизе Виварини, Боттичелли, Луки Синьорелли, Франческо Боттичини, Фернандо Гальего, Перуджино, Доменико Гирландайо, Мартина Шонгауэра, Эрколе де Роберти и Педро Берругете, работал в жанрах религиозного и светского портрета. Значительны его достижения в области пейзажа и как мастера интерьера.

97.1. Биографические сведения о Якопо де Барбари

Итальянский живописец и гравер Якопо де Барбари родился около 1450 года в Венеции и умер между 1512 и 1516 годами в Мехелене⁽¹⁾. С 1490 года он находился в Германии на службе у императора Максимилиана и делал гравюры на металле ([илл. 97.1-97.13](#)). К этому времени он уже был знаком с искусством Мантеньи и Мартина Шонгауэра. Предполагают, что между 1490 и 1500 годами Якопо де Барбари вернулся в Венецию. В это время он познакомился с творчеством Альвизе Виварини и создал картину «Святое собеседование с донатором» из музея Берлин-Далем. В течение трех лет он трудился над своим шедевром – гравюрой на дереве «План Венеции» ([илл. 97.14](#)), напечатанной в 1500 году Антоном Кольбом из Нюрнберга. Оригинал этой гравюры хранится в музее Коррер в Венеции. Необычайно больших размеров (135×282 см), она была выполнена на 6 деревянных досках и печаталась на 6 листах, которые впоследствии при продаже наклеивали на холст. Чтобы выразить свой грандиозный замысел, Барбари пришлось прибегнуть к помощи целой группы картографов и граверов. В результате появилась полная панорама города, включая окружающую морскую лагуну и все принадлежащие Венецианской республике острова. Использованные изобразительные приемы предвосхитили манеру современной аэрофотосъемки. Мастерство исполнения гравюры было столь велико, что ее авторство долгое время приписывали Дюреру. Однако венецианская публика не оценила по достоинству произведение Барбари.

Удрученный и растерянный холодным приемом, странствующий художник вновь покинул Венецию и в качестве портретиста и миниатюриста

Илл. 97.1. Якопо де Барбари. Юдифь. Гравюра.

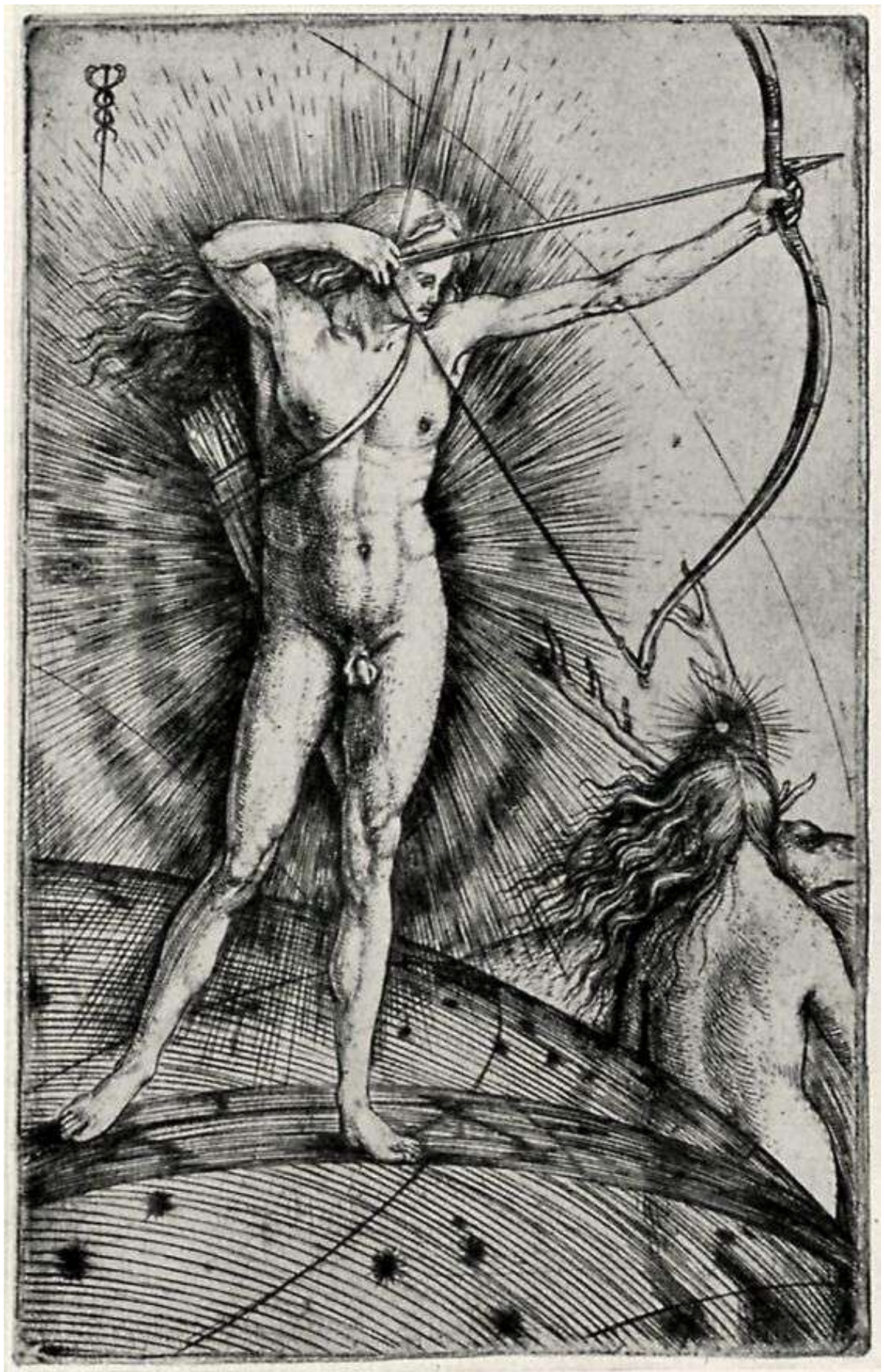
Илл. 97.2. Якопо де Барбари. Ангел-хранитель. Гравюра.

Илл. 97.3. Якопо де Барбари. Поклонение волхвов. Гравюра.

Илл. 97.4. Якопо де Барбари. Марс и Венера. Гравюра.

Илл. 97.5. Якопо де Барбари. Аполлон и Дафна. Гравюра.

Илл. 97.6. Якопо де Барбари. Богиня победы среди трофеев. Гравюра.

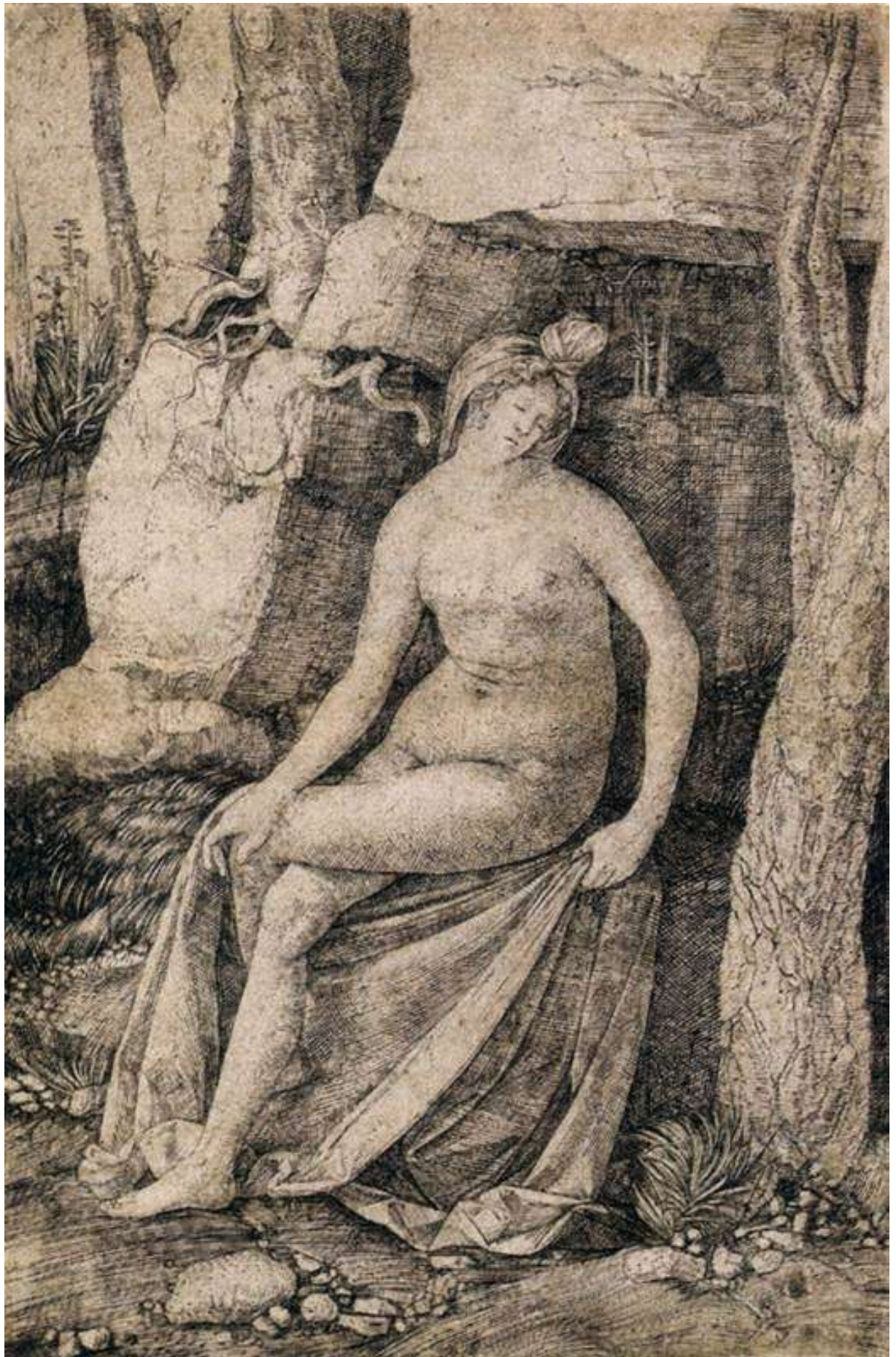

Илл. 97.7. Якопо де Барбари. Аллегии Победы и Славы. Гравюра.

Илл. 97.8. Старуха верхом на тритоне. Гравюра.

Илл. 97.9. Якопо де Барбари. Клеопатра. Гравюра.

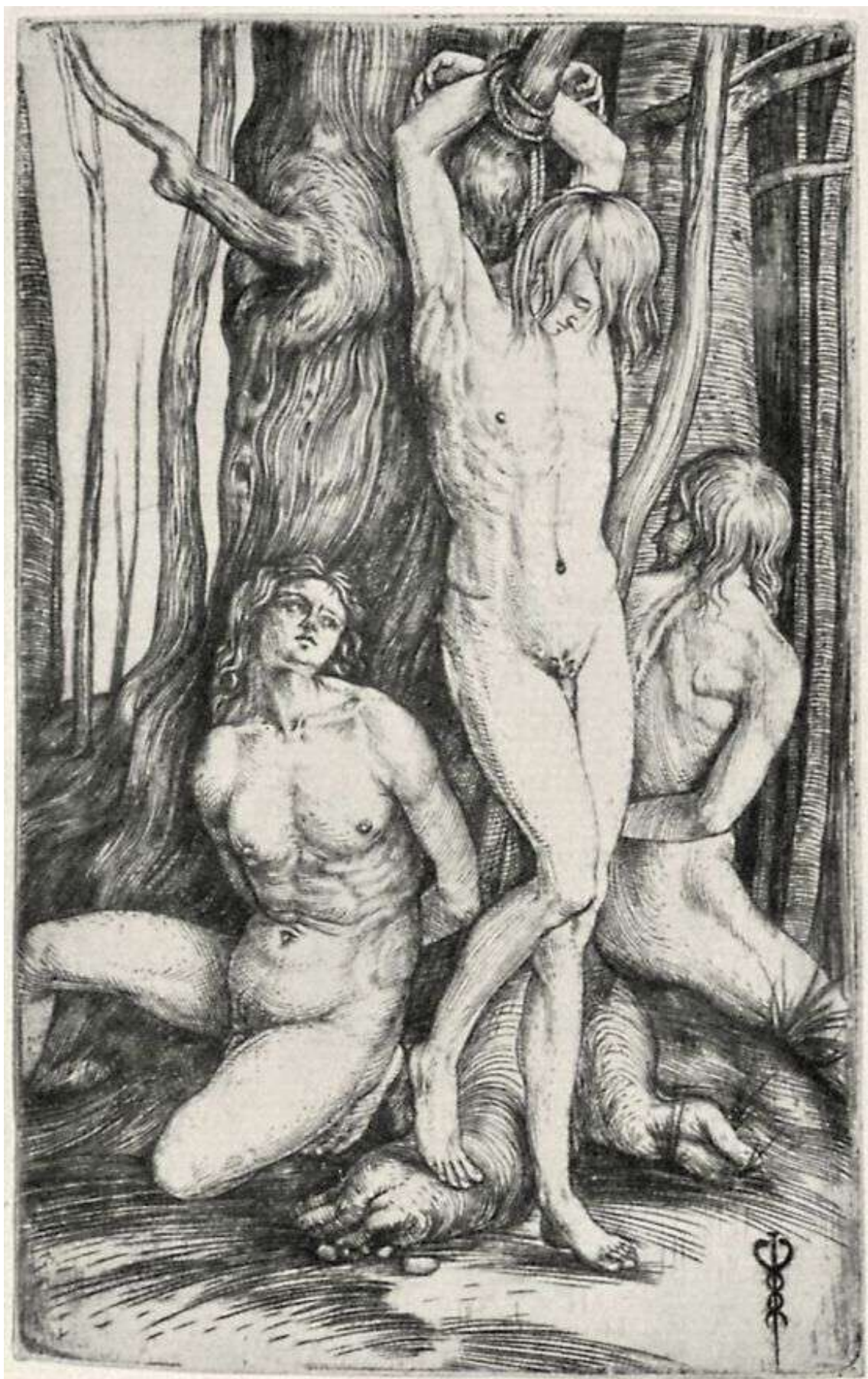
Илл. 97.10. Якопо де Барбари. Клеопатра. Гравюра.

Илл. 97.11. Якопо де Барбари. Обнаженная женщина, смотрящаяся в зеркало.
Гравюра.

Илл. 97.12. Якопо де Барбари. Мужчина с люлькой. Гравюра.

Илл. 97.13. Якопо де Барбари. Трое обнаженных мужчин, привязанных к дереву. Гравюра.

Илл. 97.14. Якопо де Барбари. План Венеции. Гравюра.

работал при дворах: австрийского императора в 1500 году; герцога Саксонского в его замке в Виттенберге в 1503 году; курфюрста Бранденбургского в 1508 году; Филиппа Бургундского в замке Зейтбург в 1509 году; наконец, Маргариты Австрийской, правительницы Нидерландов в Мехелене с 1510 года, где и провел свои последние дни. Им исполнен герб Софии, герцогини Мекленбургской, ([илл. 97.15](#)) на ее могиле ([илл. 97.16](#)) в Мариенкирхе в Торгау. Из его портретов можно назвать созданный в 1507 году «Портрет Генриха Мекленбургского» из Маурицхейс в Гааге и «Портрет молодого человека» из Музея истории искусств в Вене, созданный в 1505 году.

Во время своих путешествий Якопо де Барбари встречался с художниками Дюрером, Кранахом, Вольгемутом, Госсартом и Лукой Лейденским. Ему покровительствовал Кольб, его высоко ценил Дюрер, признававший, что обязан итальянскому художнику своими знаниями канонов человеческого тела. В свою очередь, специалисты отмечают воздействие Дюрера в произведениях Якопо де Барбари: в «Натюрморте с куропаткой» из Старой пинакотeki в Мюнхене, созданном в 1504 году, и «Соколе» из Национальной галереи в Лондоне. Благодаря рисункам Якопо де Барбари итальянская культура открыла для себя таких художников, как Госсарт и ван Орлей [17, 18].

97.2. «Мадонна с Младенцем между Иоанном Крестителем и св. Антонием Аббатом»

Картина «Мадонна с Младенцем между Иоанном Крестителем и св. Антонием Аббатом» ([илл. 97.17](#)) размером 47×55 см, созданная в 1490-е годы, хранится в Лувре в Париже [32].

Действующие лица. Дева Мария, уже не юная, довольно крупная и полноватая, с толстой шеей, не особенно красивым лицом, небольшими темными глазами, невысоким лбом, светло-коричневыми волосами, крупными ушами, прямым носом, небольшим ртом с опущенными уголками губ, и с полным подбородком, одета в красное платье из тонкой материи, подпоясанное чуть выше талии. Ее ноги обернуты ярко-синей накидкой. На плечах у нее лежит желтоватый платок, концы которого заткнуты за пояс, а ее волосы покрыты коричневатой вуалью, конец которой спускается на правое плечо. Правой рукой она придерживает Младенца.

Младенец, лет двух, с длинноватыми и чрезмерно мощными ручками и коротковатыми ножками, прелестным личиком, маленькими круглыми глазками, высоким лобиком, светлыми кудрявыми и пушистыми волосиками, носиком пуговкой, толстыми щечками, миниатюрным ротиком с пухлыми губками и небольшим подбородком, полностью обнажен.левой ручкой он обнимает мать за правое плечо, а правой ручкой держит большой палец ее правой руки.

Илл. 97.15. Якопо де Барбари. Герб Софии, герцогини Мекленбургской.

Илл. 97.16. Могила Софии, герцогини Мекленбургской в Мариенкирхе в Торгау.

Илл. 97.17. Якопо де Барбари. Мадонна с Младенцем между Иоанном Крестителем и св. Антонием Аббатом.

Иоанн Креститель (слева), виден по пояс. Средних лет, с мужественным лицом, небольшими темными глазами, невысоким лбом, переходящим в прямой нос почти без переносицы, длинными коричневыми кудрявыми волосами, широким ртом и короткой бородкой, он одет в темно-коричневую власяницу без рукавов и с большим вырезом на груди, а также в темный зеленоватый плащ. Власяница подпоясана тонкой веревкой. В левой руке он держит узкую бандероль с загнутыми концами и текстом, а в правой – небольшой крестик на длинном тонком древке.

Св. Антоний (справа) также виден только по пояс. Крупный толстый старик, с большим животом, фанатичным лицом, маленькими темными глазами, глубоко посаженными под седыми бровями, высоким лбом, переходящим в лысину, обрамленную на затылке короткими седыми волосами, небольшим прямым носом, длинной и пушистой седой бородой, он облачен в черную рясу с очень широкими рукавами и капюшоном, а также в синий плащ. Его затылок прикрыт небольшой серой лентой.левой рукой он опирается на посох с Т-образной ручкой.

Взаимодействие персонажей. Мадонна сидит на земле на коленях, опираясь локтем левой руки о камень. Младенец, держась за мать, ходит по ее бердам. Он повернул свое безмятежное личико к Иоанну, но, видимо опасаясь его, старается быть поближе к матери. Иоанн, стоя во весь рост, величественно смотрит на Иисуса и указывает на Него пальцем левой руки. Мадонна же повернулась к Антонию, глядя на него с несколько трагическим выражением лица. Суровый Антоний пристально смотрит на Младенца.

Фонтан. В правом нижнем углу нарисована конструкция, по традиции называемая фонтаном (из-за чего эту картину иногда называют «Мадонна у фонтана»). Эта конструкция представляет собой спускающийся уступами желоб, по которому течет вода, бьющая темной струей вниз из конца этого желоба. К одной из стоек, на которых укреплен этот желоб, привалена небольшая светлая каменная плита с вырезанным на ней латинским текстом. На желобе у его конца сидит щегол (один из символов Младенца-Христа) и пьет из него воду.

Пейзаж. Сцена нарисована на фоне романтического пейзажа. Мадонна сидит на небольшом, но высоком холмике с крутыми склонами, из-за чего Иоанн и Антоний, стоящие у подножия этого холмика почти рядом с Девой Марией, видны только по пояс. Холмик перед Мадонной порос невысокой травой, на фоне которой выделяются отдельные растения, нарисованные с нидерландской точностью. Перед этим холмиком и находится фонтан. Позади Девы Марии растет дерево с не особенно толстым коричневым стволом, почти вся крона которого уходит за верхний край картины. Более старое дерево находится за спиной Антония. За спинами действующих лиц разворачивается панорама с высокими холмами, поросшими лесом, и крутыми скалами на заднем плане. Небо, светлое у линии горизонта и более темное вверху, покрыто облаками в левой верхнем углу. Пейзаж дополняет силуэт ствола тонкого дерева на среднем плане слева.

Цветовая гамма и композиция. На фоне зеленоватого пейзажа резко выделяются одежды Девы Марии и Антония, причем ярко-красное платье Мадонны противопоставлено черной рясе Аббата. Объединяет же эти две фигуры синий цвет их плащей. Светлый треугольник образуют фигурка Младенца и лица Мадонны и Антония. Напротив, фигура Иоанна сливается с окружающим пейзажем. Мирная обстановка переднего плана контрастирует с тревожным пейзажем и суровым выражением лица Антония. Фигуры Мадонны, Иоанна и Антония образуют своего рода триптих на переднем плане. Не исключено, что основной интерес художника состоял в том, чтобы нарисовать прекрасный пейзаж. На этом фоне передний план производит впечатление пикника, на который собрались близкие друзья.

97.3. «Портрет Луки Пачоли и графа Монтефельтро»

Картина «Портрет Луки Пачоли и графа Монтефельтро» ([илл. 97.18](#)) размером 99×120 см, исполненный в 1495 году, хранится в Музее Каподимонте в Неаполе [55].

Действующие лица. Лука Пачоли (слева), средних лет, невысокий, но довольно плотный, с крупными руками, серьезным, значительным лицом, темными глазами, челкой черных волос, закрывающей ему лоб, широким носом, тонкими губами с глубокими складками вокруг них и массивным подбородком, облачен в серую рясу францисканского ордена с капюшоном, закрывающим ему голову. Ряса подпоясана белой веревкой. В правой руке Лука держит тонкую указку.

Граф Гвидобальдо да Монтефельтро (справа), родился в 1472 году в семье герцога Урбинского Федерико. Он был шестым ребенком герцога и Баттисты Сфорца и, несмотря на это, наследником престола: ранее на свет появились пять дочерей. Через десять лет Федерико да Монтефельтро скончался, и Гвидобальдо получил герцогскую корону, а еще через шесть, в 1488 году, женился на Елизавете Гонзага, сестре маркграфа Мантуанского. Ремесло кондотьера Гвидобальдо освоил уже с юности, как и многие знатные итальянцы того времени. В первой половине 1490-х годов он участвовал во многих компаниях на стороне Флоренции и Святого Престола. Он известен не только как полководец и политик, но и как меценат. Во время его правления в Урбино был основан университет, существующий до сих пор. Гвидобальдо оказывал покровительство молодому Рафаэлю - уроженцу города Урбино. При его дворе жили знаменитые представители культуры Италии, такие как Пьетро Бембо или Бальдассаре Кастильоне [13]. На картине молодой, высокий и худой, с лицом, больше похожим на свою мать ([илл. 51.52](#)), чем на отца ([илл. 51.48](#)), с черными, слегка косящими глазами, низким лбом, закрытым челкой пышных завитых темно-коричневых волос, большим длинным носом, полными губами и массивным подбородком, он одет в черный кафтан, подбитый светло-коричневым пятнистым мехом, с рукавами до локтя. Кафтан надет поверх красного жилета со стоячим воротником и длинными узкими рукавами. Жилет расстегнут на груди, и под

Илл. 97.18. Якопо де Барбари. Портрет Луки Пачоли и графа Монтефельтро.

ним видна белая рубашка. На руках у Гвидобальдо надеты короткие серые перчатки.

Взаимодействие персонажей. Лука стоит перед столом, показывая указкой в правой руке на чертеж, сделанный на грифельной доске, и положив левую руку на свое раскрытое сочинение. Он внимательно смотрит вдаль. За ним справа в пол оборота стоит Гвидобальдо, устремив взор на зрителя. Левую руку в перчатке он засунул за полу кафтана.

Интерьер. Действующие лица стоят перед столом, накрытым зеленым сукном, на котором разложены книги и математические инструменты. Слева лежит небольшая черная грифельная доска в светлой деревянной рамке. На доске мелом нарисован чертеж, относящийся к доказательству одной из теорем Эвклида. Перед доской, ближе к зрителю, находится угольник. Правее доски лежит кусок мела, перед ним – черный футляр, а еще ближе к зрителю – чернильница с перьями. Еще правее на столе находится раскрытая книга, произведение Луки, посвященное им графу Гвидобальдо. Ближе к зрителю расположен циркуль. У правого края стола находится толстый застегнутый фолиант в красном переплете, на котором стоит темно-коричневая модель додекаэдра. В левом верхнем углу картины на тонкой нити висит стеклянная модель многогранника, наполовину заполненная водой.

Цветовая гамма и композиция. Действующие лица размещены на черном фоне, что привлекает внимание зрителя к их лицам, на которые падает яркий свет. С фоном сливается черный кафтан Гвидобальдо. Напротив, ярко освещены ряса Луки, благодаря чему на ней контрастно подчеркнуты складки, и зеленый стол с лежащими на нем предметами. Висящая в воздухе стеклянная модель по цвету перекликается с цветом рясы Луки. Центром композиции является фигура Луки, а асимметрия композиции достигается за счет того, что графу Гвидобальдо противопоставлена симметрично расположенная относительно этого центра стеклянная модель многогранника. Другим смысловым противопоставлением связаны значительный образ монаха-ученого, выдвинутого на передний план, и нелицеприятно написанный образ светского щеголя-мецената, сдвинутого назад и вбок.

***

Основные достижения Якопо де Барбари связаны с жанрами религиозного и светского портрета. Значительны его достижения в области пейзажа. Он, возможно первым, затронул в своем творчестве актуальную до сих пор проблему взаимоотношений ученого и мецената, разрешив ее в пользу ученого.

А.Н. Бенуа писал о нем: «Значение Якопо деи Барбари в истории живописи вырастет до чрезвычайности, если принять во внимание, что вторую половину своей жизни он провел в Германии (где его советами пользовался Дюрер) и в Нидерландах, всюду насаждая строго научные знания» [32].

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Якопо де Барбари. В 1471 в Германии формально было отменено право на кровную месть. В 1488 имперские рыцари и города Юго-Западной Германии заключили Швабский союз. В 1493 императором Священной Римской империи стал Максимилиан I. В 1497 Дания вынудила Швецию к объединению. В 1499 в ходе Швабской войны Швейцарская конфедерация стала фактически независимой от Священной Римской империи. В 1512 Ганзейский союз разрешил голландским кораблям торговать в Балтийском море. В 1479 королем Кастилии стал Фердинанд II под именем Фердинанда V, при котором в 1477 в Испании была возрождена инквизиция. В 1483 главой испанской инквизиции стал Томас Торквемада. В 1492 Фердинанд II и Изабелла I завоевали исламский Гранадский эмират; вся Испания объединилась под властью христианских королей; Реконкиста была завершена. В 1474 король Франции Людовик XI заключил союз со швейцарцами против Бургундии. В 1477 Карл Смелый, герцог Бургундский, был убит в битве при Нанси, сражаясь против войск Швейцарской конфедерации. Франция заняла отдельные области Бургундии. В 1479 году наследник Габсбургов Максимилиан предотвратил попытку французов завладеть Нидерландами. Нидерланды перешли под власть Габсбургов по брачному договору 1482. В 1485 битва при Босуорти в Лестершире завершила войну Алой и Белой розы; королем Англии стал Генрих VII; началась династия Тюдоров. В 1493 по Санлисскому миру Франция уступила остаток Бургундии Габсбургам. В 1493 турки вторглись в Хорватию. В 1494-1495 французы под командованием Карла VIII вторглись в Италию, захватили Флоренцию и Неаполь, но затем вынуждены были отступить. В 1499 Чезаре Борджа, сын папы Александра VI, завоевал Центральную Италию. В том же году французы под предводительством Людовика XII в союзе с венецианцами вновь вторглись в Северную Италию, захватили Милан и лишили власти Лудовико Сфорцу. В 1501 Людовик XII захватил Неаполь у арагонского короля Фердинанда II. Однако в 1504 Испания вновь завоевала власть над Неаполем. В 1509 коалиция, руководимая французами, напала на венецианские города Северной Италии и захватила их. В 1511 король Англии Генрих VIII присоединился к Священной лиге против Франции. В 1470 испанцы захватили город Мелилья на северном побережье Марокко. В 1471 португальские мореплаватели достигли Золотого Берега (территория современной Ганы). В том же году португальцы захватили город Танжер на северном побережье Марокко. В 1473 португальские мореплаватели пересекли экватор. В 1478 португальские корабли победили флот, посланный из Испании, и утвердили свое господство над западным побережьем Африки. Согласно Толедскому договору 1480, Португалия получила исключительные права на

торговлю в Африке в обмен на предоставление испанцам управления Канарскими островами. В 1482 на Золотом Берегу португальцы построили форт Эльмина. В 1487 португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан. В том же году португальские мореплаватели, отплыв из Красного моря, достигли Индии. В 1489 португальские мореплаватели, отплыв из Красного моря, посетили восточное побережье Африки. В 1491 король Конго Нзинга-а-Нкуву обратился в христианство. В 1498 португальский мореплаватель Васко да Гама по пути в Индию зашел в африканский порт Момбаса. В том же году он достиг Индии и высадился в Каликуте. В 1500 португальцы основали факторию в Кочине в Индии. В 1501 португальцы попытались закрыть Красное море для исламских кораблей. В этом же году они установили прямое морское сообщение с Индией для налаживания импорта специй. В 1502 португальские корабли под командованием Васко да Гамы разрушили индийский порт Каликут. В 1505 португальцы под предводительством Франсиско де Алмейды захватили исламские порты Килва и Момбаса в Восточной Африке. В том же году столицей португальских владений в Африке стала Софала. В 1507 португальцы захватили порт Мускат неподалеку от устья Арабского залива. В 1508 турецкий флот уничтожил несколько португальских кораблей близ Чаула в Индии. В 1509 португальцы разбили союзный турецко-индийский флот в битве недалеко от Диу в Индии. В том же году испанцы захватили город Оран на побережье современного Алжира, а в 1510 – город Триполи на территории современной Ливии. В этом же 1510 португальцы завоевали Гоа, ставший их столицей в Индии. В 1511 португальцы во главе с Альфонсо д'Албукерке захватили Малакку в Малайе. В 1512 португальцы достигли островов Пряностей (Молуккских островов). В 1492 генуэзский путешественник Христофор Колумб, находившийся на испанской службе, пересек Атлантический океан и достиг острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге. В 1493 во время второго путешествия Христофор Колумб открыл острова Доминика, Гваделупа, Малые Антильские острова и остров Пуэрто-Рико. В 1494 Тордесильяский договор определил границу раздела владений Испании и Португалии в Атлантике. В 1496 на острове Эспаньола (современный остров Гаити) был основан город Санто-Доминго, который должен был служить испанским административным центром в Америке. В 1497 находящийся на английской службе генуэзец Джон Кабот открыл побережье Ньюфаундленда. В 1498 Колумб достиг устья реки Ориноко в Северной Америке. В 1499 находящийся на испанской службе итальянец Америго Веспуччи открыл материковое побережье современной Венесуэлы и территорию современной Гватемалы. В 1500 португальский мореплаватель Педру Кабрал открыл Землю Веракрус в Америке, позднее получившую название Бразилия. В 1501 в Вест-Индию были привезены первые африканские рабы. В 1507 лотарингский

географ Мартин Вальдземюллер издал карту мира, в которой впервые Новый Свет был назван Америкой. В 1508-1515 испанцы завоевали Пуэрто-Рико и Кубу. В 1509 они основали колонию на Панамском перешейке. В 1486 итальянский гуманист Джованни Пико делла Мирандола написал «Речь о достоинстве человека». В 1489 был опубликован трактат немецких инквизиторов Инститориса и Шпренгера «Молот ведьм». В 1494 немецкий писатель-гуманист Себастьян Брант написал книгу сатир «Корабль дураков». В 1511 нидерландский гуманист Эразм Роттердамский опубликовал сатиру «Похвала глупости». В 1472 немецкий астроном Региомонтан зарегистрировал комету, названную позднее кометой Галлея. Около 1475 итальянский астроном и математик Паоло Тосканелли выдвинул идею о возможности достичь Индию западным путем. Около 1510 польский астроном и математик Николай Коперник сформулировал свою теорию о том, что Земля вращается вокруг Солнца. В 1494 итальянский математик Лука Пачоли закончил труд «Основание арифметики». В 1485 английский первопечатник Уильям Кэкстон опубликовал «Смерть Артура» Томаса Мэлори. В 1498 Оттавиано Петруччи получил от Венецианского совета привилегию на печатание нот с помощью металлических подвижных литер. Около 1505 немецкий часовщик Петер Генляйн изобрел карманные часы. Около 1504 нидерландский композитор Жоскен Дебре написал мессу «Эрколе, герцог Феррары». В 1506 в Риме была найдена римская копия эллинистической скульптурной группы «Лаокоон». В 1485 итальянский архитектор Джулиано Сангалло построил виллу в Поджо-а-Кайано. В 1483 итальянский художник Андреа дель Верроккьо отлил из бронзы группу «Неверие Фомы» для фасада церкви Орсанмикеле во Флоренции. В 1470 итальянский художник Антонио дель Поллайоло создал гравюру «Битва обнаженных». Около 1473 итальянский живописец Джованни Беллини написал картину «Коронование Марии». В 1474 итальянский живописец Андреа Мантенья расписал «Камеру дельи Спозии» в замке Сан-Джорджо в Мантуе. Около 1481 умер французский живописец Жан Фуке, мастер портретной миниатюры и иллюстратор рукописей [4].