

Глава 205. Джузеппе Арчимбольдо (1527-1593)

Основные достижения итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо, младшего современника Лукаса Кранаха Старшего, Микеланджело Буонарроти, Джованни Франческо Карото, Лоренцо Лотто, Гарофало, Ридольфо Гирландайо, Романино, Вольфганга Губера, Тициана, Жана Кузена Старшего, Маринуса ван Реймерсвале, Бартоломеуса Брейна Старшего, Франческо Мельци, Понтормо, Яна ван Скорела, Дирка Якобса, Моретто да Брешии, Мартина Якобса ван Хемскерка, Париса Бордоне, Корнеля де Лиона, Бронзино, Франческо Приматиччо, Ламберта Ломбарда, Франсуа Клуэ, Питера Артсена, Даниеле да Вольтерра, Никколо дель Аббате, Яна Массейса, Сальвиати, Джорджо Вазари, Ламберта Сустриса, Луиса де Моралеса, Марчелло Венусти, Якопо Бассано, Франса Флориса, Антонио Моро, Тинторетто, Антуана Карона, Питера Поурбуса и Питера Брейгеля Старшего, относятся к жанрам аллегорий и живописных причуд. Он является создателем так называемого «композиционного» стиля в живописи, а также изобретателем «переворачиваемых» голов.

205.1. Биографические сведения о Джузеппе Арчимбольдо

Итальянский художник, график и декоратор Джузеппе Арчимбольдо родился в 1527 году в Милане и умер в 1593 году⁽¹⁾ там же. В середине XVI века он работал со своим отцом в Миланском соборе в качестве художника по стеклу ([илл. 205.1-205.2](#)). В 1558 году он исполнил картоны для шпалер, хранящихся в соборе Комо ([илл. 205.3](#)). Приглашенный в 1562 году в Прагу Фердинандом I, он пользовался затем покровительством императоров Максимилиана II и Рудольфа II, который в 1591 году пожаловал художнику графский титул. Арчимбольдо специализировался в живописных причудах, составляя человеческие или аллегорические фигуры из самых разных предметов – цветов, фруктов раковин. В этом стиле в 1563 году им исполнен цикл «Времена года», части которого хранятся в Музее истории искусства в Вене и в Лувре в Париже. Он был знаком с произведениями северных школ, в том числе Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего, экспонатами кунсткамер, коллекциями монстров и курьезов, карикатурами Леонардо да Винчи и живописью Кампи и Винченцо. После смерти его имя было надолго забыто. Арчимбольдо был заново открыт в XX веке сюрреалистами. К его творчеству проявляют интерес художники рекламы. Сохранилось множество его рисунков, в том числе штудии животных ([илл. 205.4-205.33](#)), костюмов ([илл. 205.34-205.55](#)), а также рисунки для придворных праздников и турниров ([илл. 205.56-205.71](#)), иллюстрации культуры производства шелка ([илл. 205.72-205.84](#)) и прочие рисунки ([илл. 205.85-205.89](#)) [17, 18].

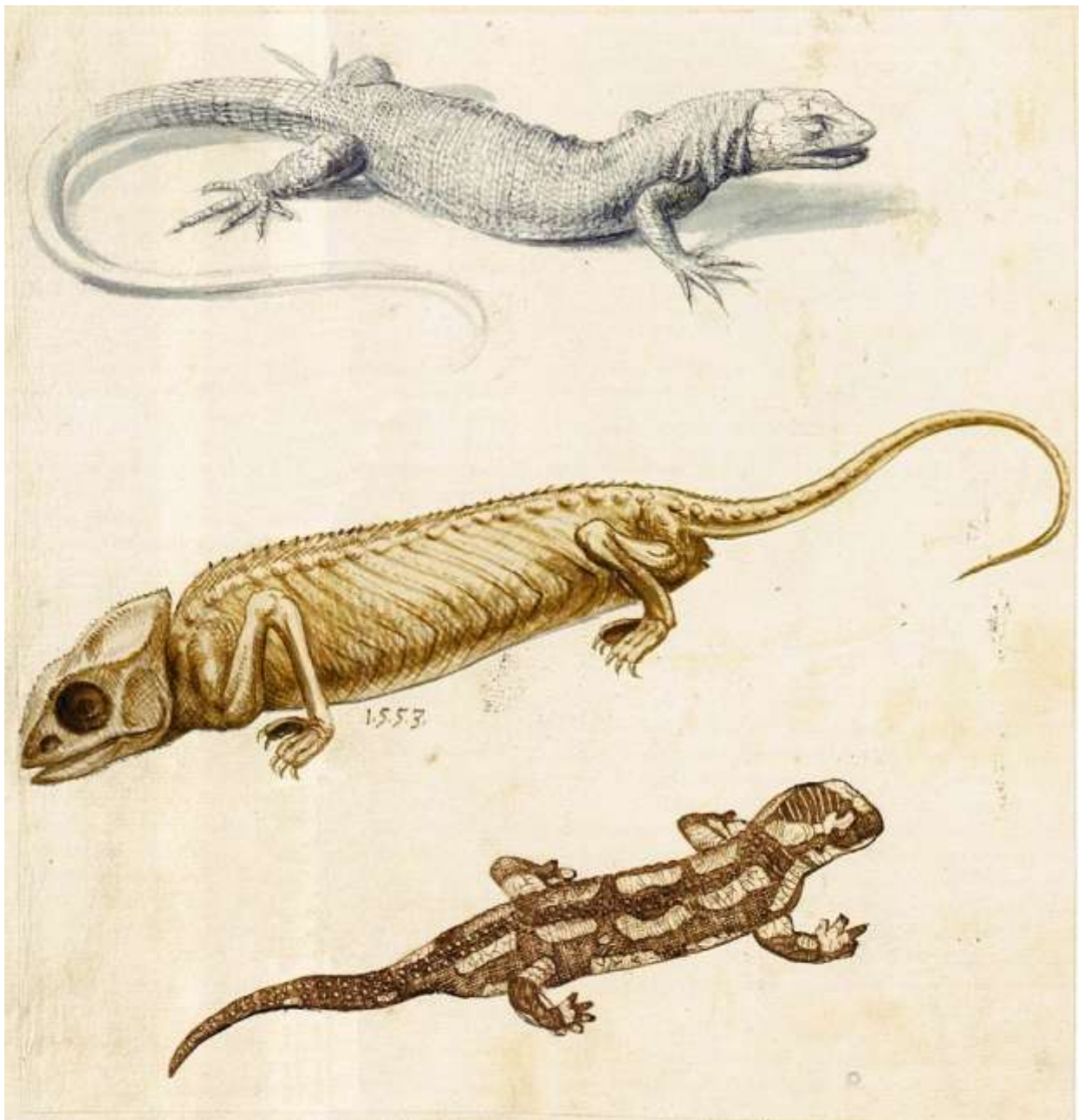
Илл. 205.1. Джузеппе Арчимбольдо. Сцены из Ветхого Завета (витраж Кафедрального собора в Милане).

Илл. 205.2. Джузеппе Арчимбольдо. Сцены из жизни св. Екатерины Александрийской (витраж Кафедрального собора в Милане).

Илл. 205.3. Джузеппе Арчимбольдо. Успение Девы Марии (шпалера собора в Комо).

Илл. 205.4. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия ящерицы, хамелеона и саламандры. Рисунок.

Илл. 205.5. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия взрослой синицы. Рисунок.

Илл. 205.6. Джузеппе Арчимбольдо. Синеголовый земляной голубь. Рисунок.

Илл. 205.7. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия трехногого перепела. Рисунок.

Илл. 205.8. Джузеппе Арчимбольдо. Перепела. Рисунок.

Илл. 205.9. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия трехногого цыпленка, лишенного перьев. Рисунок.

Илл. 205.10. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия фазана. Рисунок.

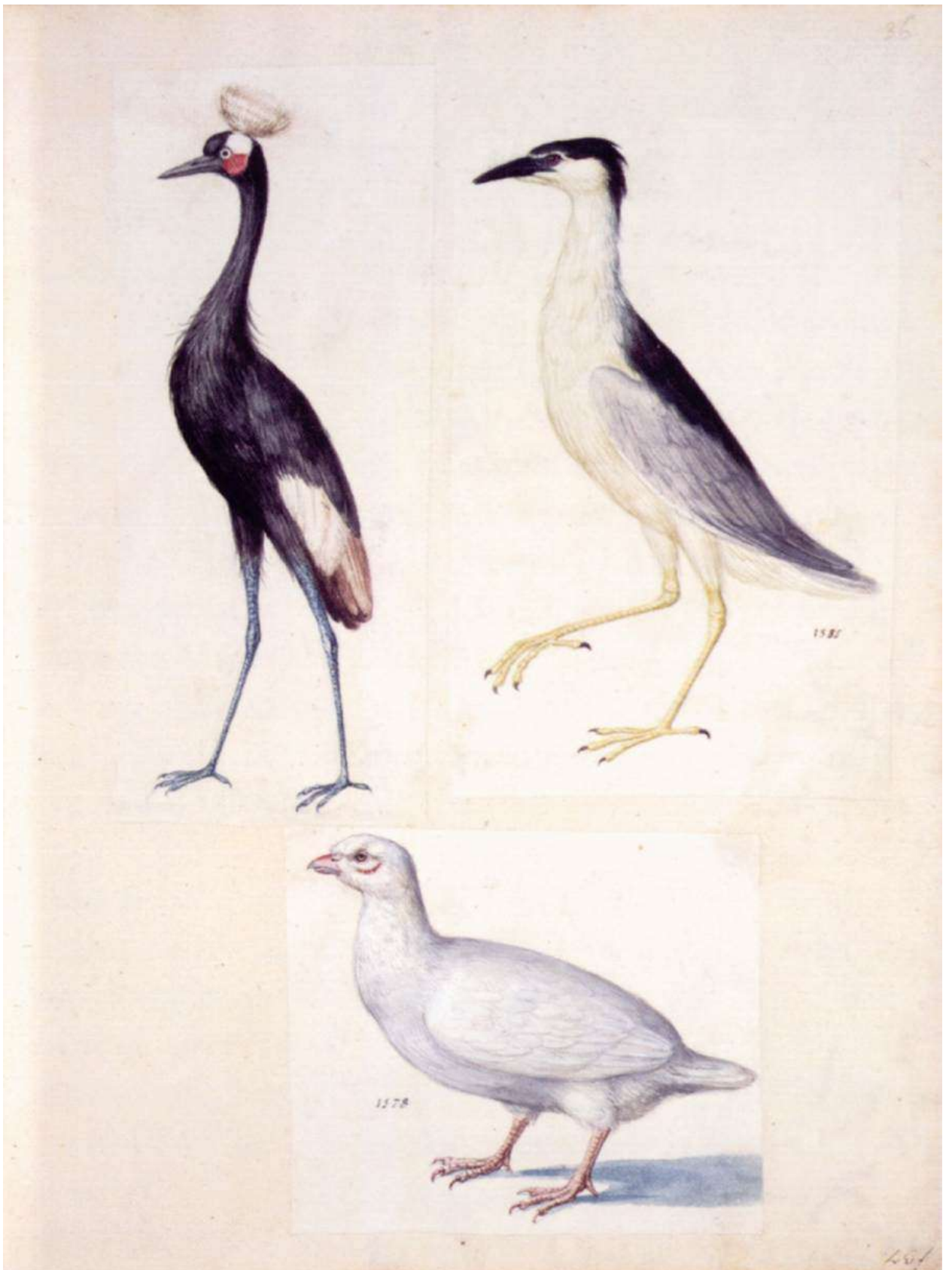
Илл. 205.11. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия шлемоносного кракса.
Рисунок.

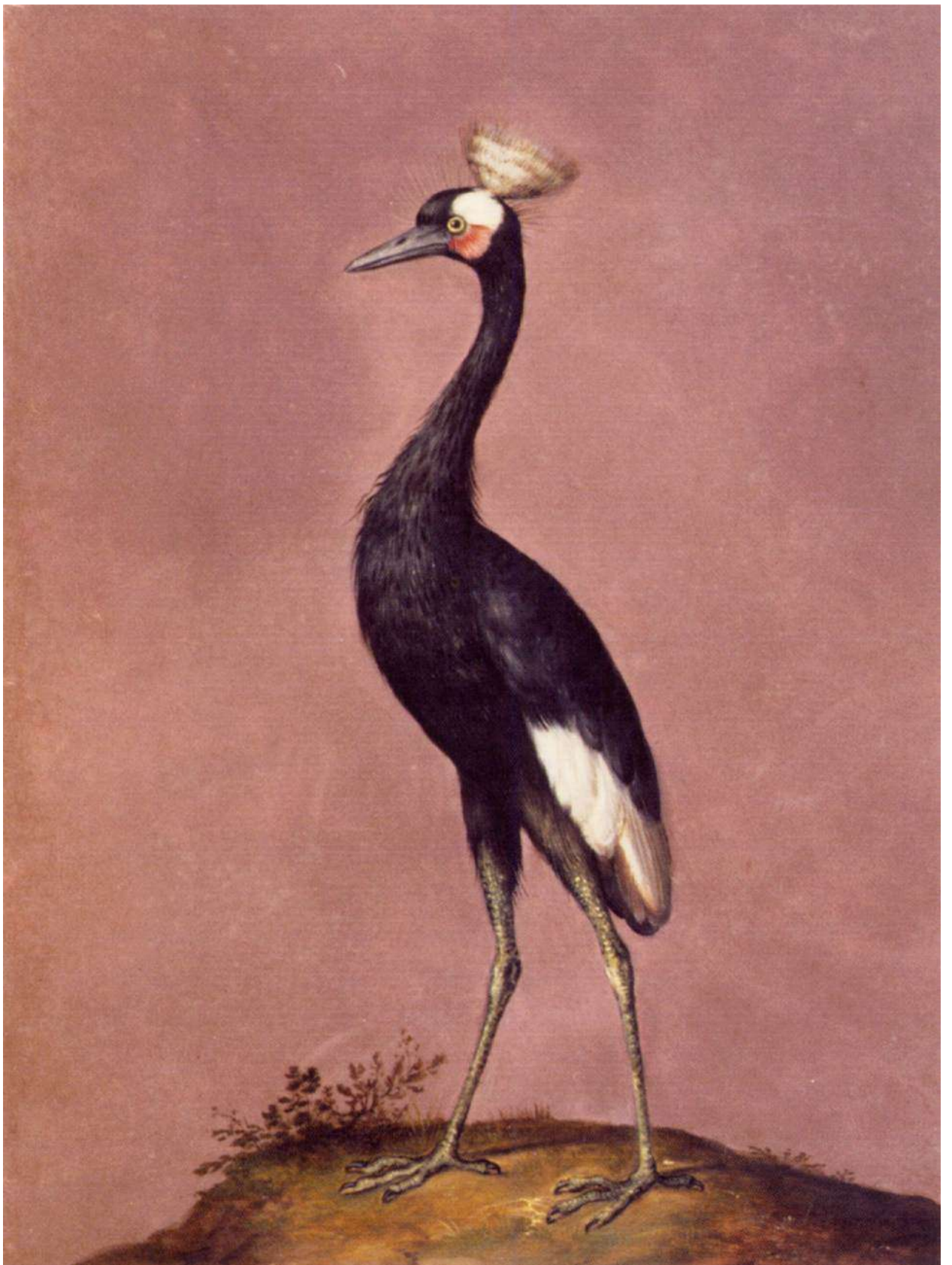
Илл. 205.12. Джузеппе Арчимбольдо. Квакша. Рисунок.

Илл. 205.13. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия молодой малой выпи с маленькой рыбкой в клюве. Рисунок.

Илл. 205.14. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия венценосного журавля, квакши и куропатки. Рисунок.

Илл. 205.15. Джузеппе Арчимбольдо. Венценосный журавль. Рисунок.

Илл. 205.16. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия пустельги и цветов. Рисунок.

Илл. 205.17. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия сокола, сидящего на руке в перчатке. Рисунок.

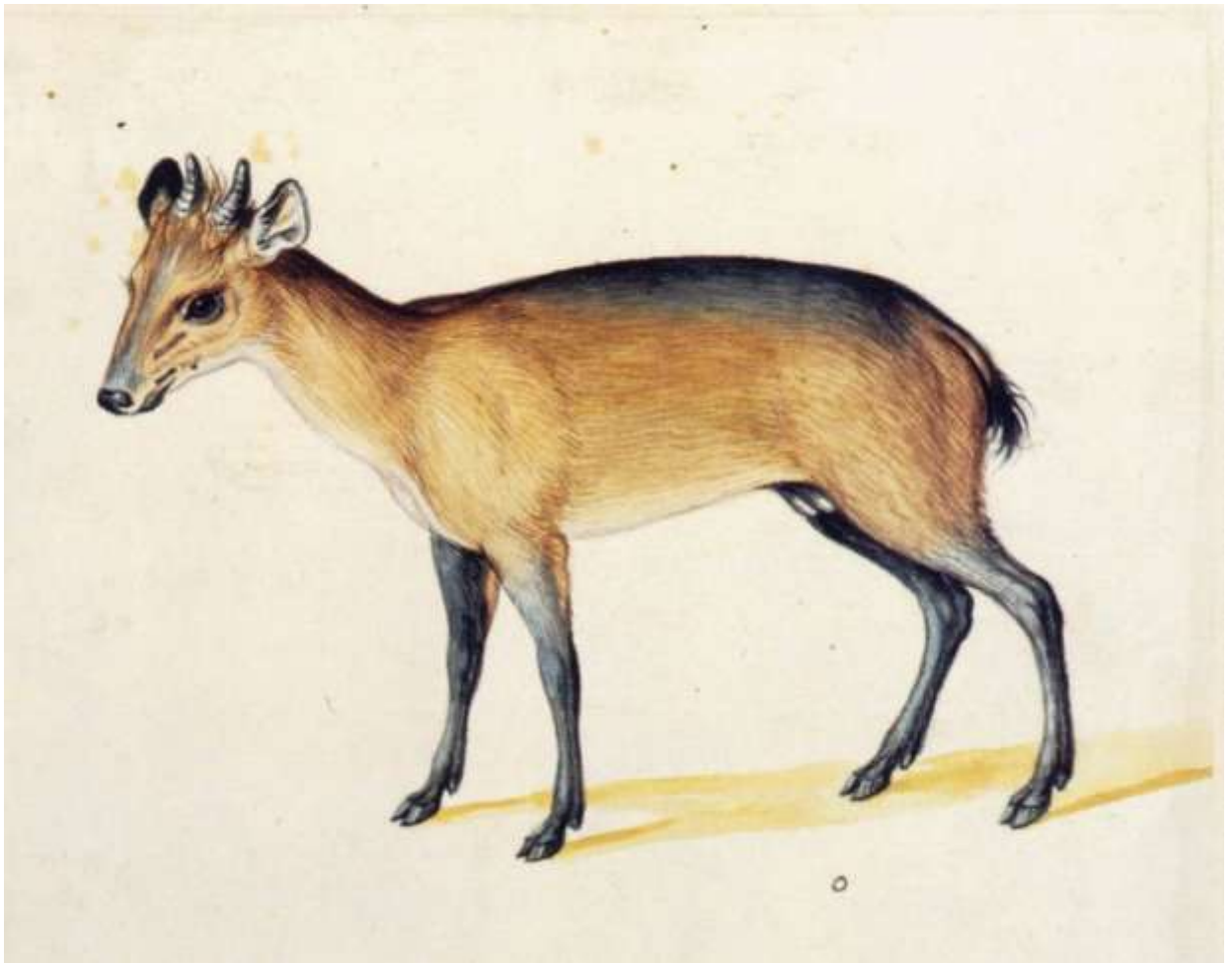
Илл. 205.18. Джузеппе Арчимбольдо. Кречет. Рисунок.

Илл. 205.19. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия индийского мангуста. Рисунок.

Илл. 205.20. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия головы и черепа кабана.
Рисунок.

Илл. 205.21. Джузеппе Арчимбольдо. Южно-африканская антилопа. Рисунок.

Илл. 205.22. Джузеппе Арчимбольдо. Три южно-африканских антилопы (самец, самка и детеныш). Рисунок.

Илл. 205.23. Джузеппе Арчимбольдо. Винторогая антилопа. Рисунок.

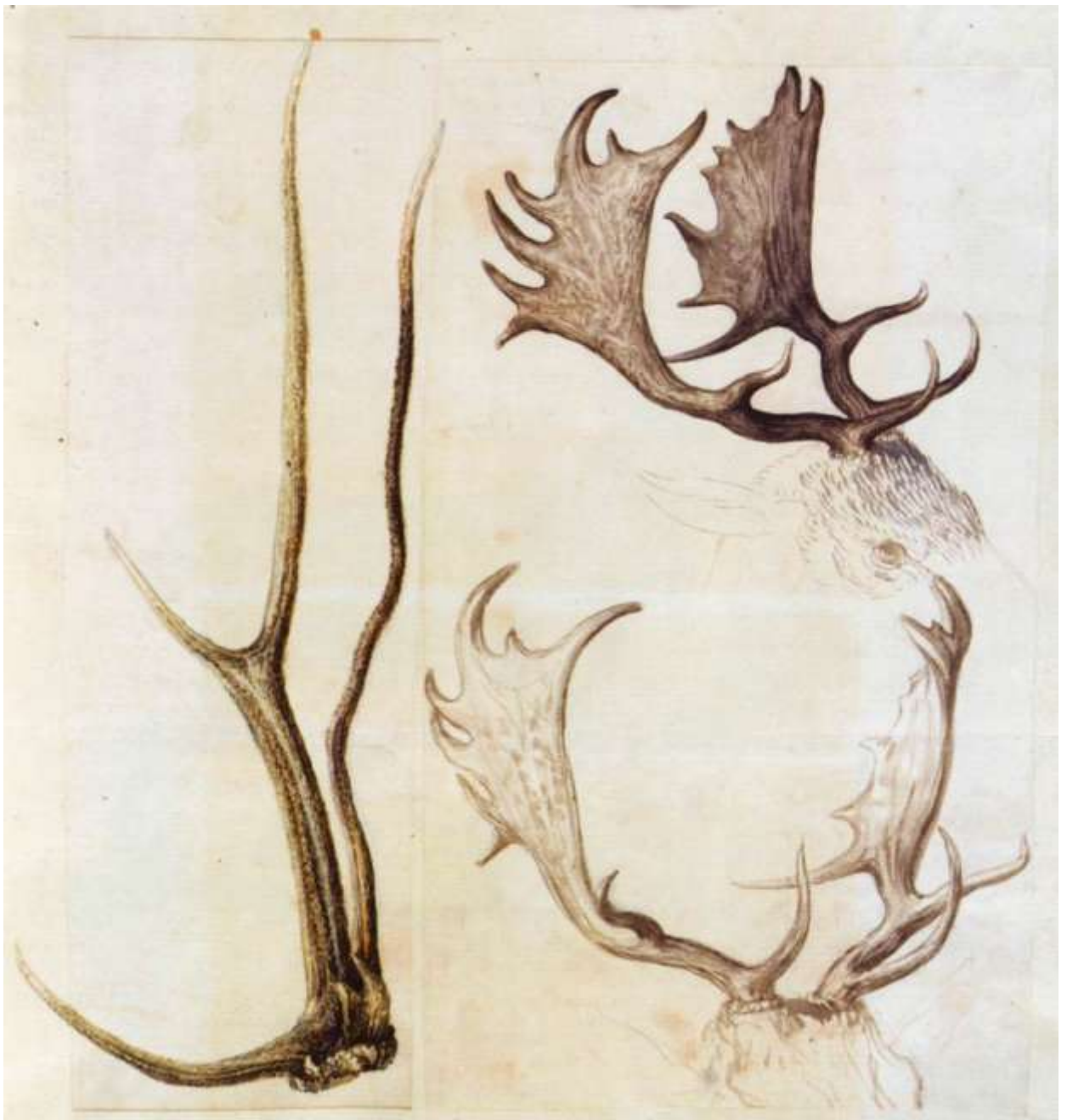
Илл. 205.24. Джузеппе Арчимбольдо. Винторогая антилопа. Рисунок.

Илл. 205.25. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия северного оленя. Рисунок.

Илл. 205.26. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия красного оленя. Рисунок.

Илл. 205.27. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия рогов красного оленя.
Рисунок.

Илл. 205.28. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия рогов красного оленя и головы серны. Рисунок.

Илл. 205.29. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия голов серны и горного козла.
Рисунок.

Илл. 205.30. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия деформированного копыта козла. Рисунок.

Илл. 205.31. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия деформированных копыт козла. Рисунок.

Илл. 205.32. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия лося. Рисунок.

Илл. 205.33. Джузеппе Арчимбольдо. Композиция с животными. Рисунок.

Grammatica condotta da Prisciano latino et Aristarcho greco
Vestito azzurro

8

Илл. 205.34. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Грамматика». Рисунок.

Dialettica condotta da Zenone et Chrysippe, o Aristotele
Vesta Bianca Vergata d'oro

9

Илл. 205.35. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Диалектика». Рисунок.

Илл. 205.36. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Геометрия». Рисунок.

Илл. 205.37. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Риторика». Рисунок.

Astrologia condotta da Ptolomeo Alessandrino e da Iulio Hygino Romano 14
Vesta bianca se fasse rose cò le stelle d'oro

Илл. 205.38. Джузепе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Астрология». Рисунок.

Arithmetica condotta da Pitagora italiano et Euclide Greco
Vesta verde

11

Илл. 205.39. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Арифметика». Рисунок.

Илл. 205.40. Джузеппе Арчимбольдо. Костюм для аллегорической фигуры «Музыка». Рисунок.

Илл. 205.41. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма для рыцаря. Рисунок.

Илл. 205.42. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма для рыцаря. Рисунок.

Илл. 205.43. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма для рыцаря. Рисунок.

Илл. 205.44. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма для рыцаря верхом на коне. Рисунок.

Илл. 205.45. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма вооруженного мужчины. Рисунок.

Илл. 205.46. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма мужской фигуры с факелом. Рисунок.

Илл. 205.47. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма мужской фигуры с посохом. Рисунок.

Илл. 205.48. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма для «некроманта».
Рисунок.

Илл. 205.49. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма повара. Рисунок.

Илл. 205.50. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женщины с копьем.
Рисунок.

Илл. 205.51. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женщины с копьём.
Рисунок.

Илл. 205.52. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женщины с факелом.
Рисунок.

Илл. 205.53. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женщины с факелом.
Рисунок.

Илл. 205.54. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женщины с факелом.
Рисунок.

Илл. 205.55. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз костюма женской фигуры с факелом. Рисунок.

Илл. 205.56. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз Цербера. Рисунок.

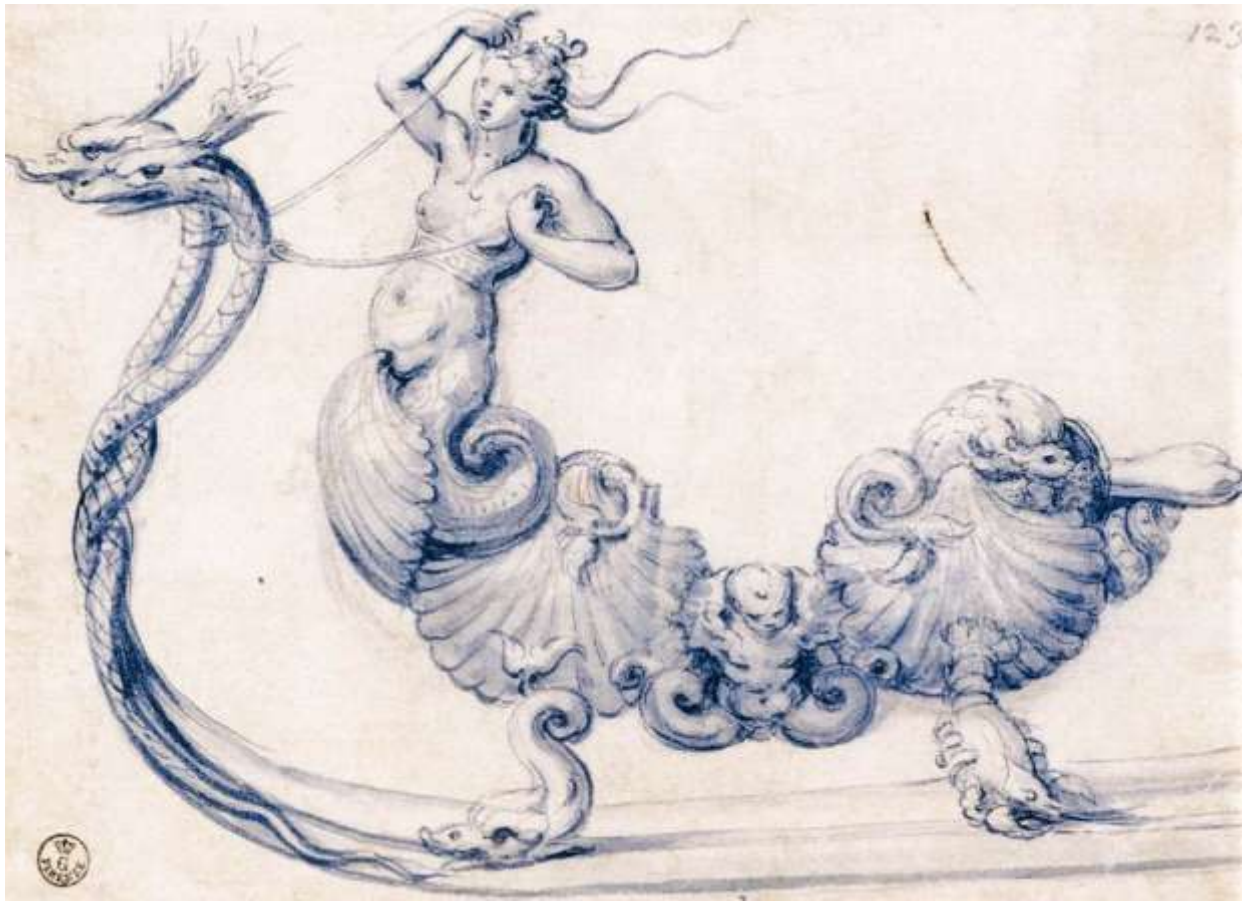
Илл. 205.57. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней с путти. Рисунок.

Илл. 205.58. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней в форме корзины с цветами. Рисунок.

Илл. 205.59. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней с сиренами. Рисунок.

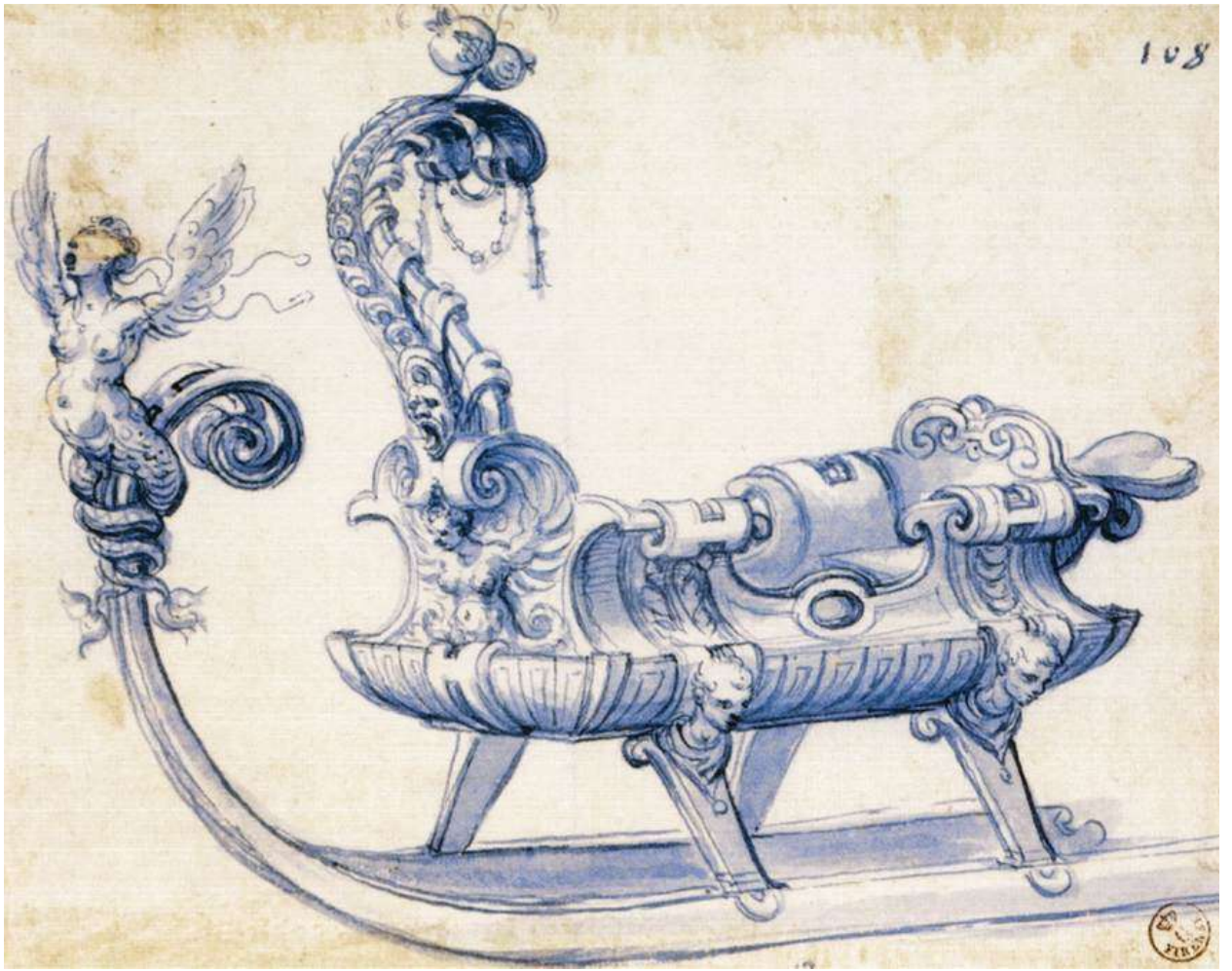
Илл. 205.60. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней с фигурами сирен.
Рисунок.

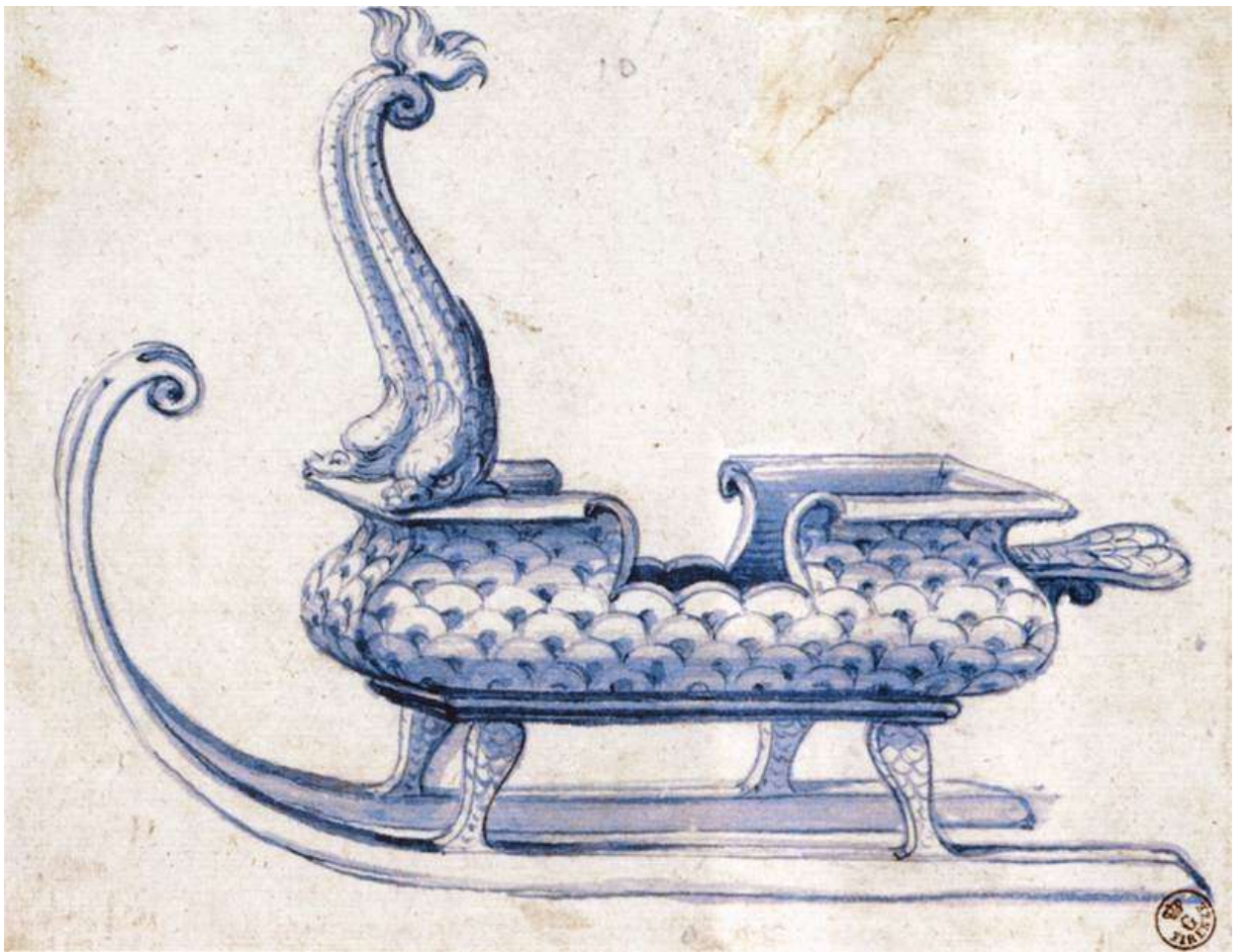
Илл. 205.61. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней с аллегорией Победы.
Рисунок.

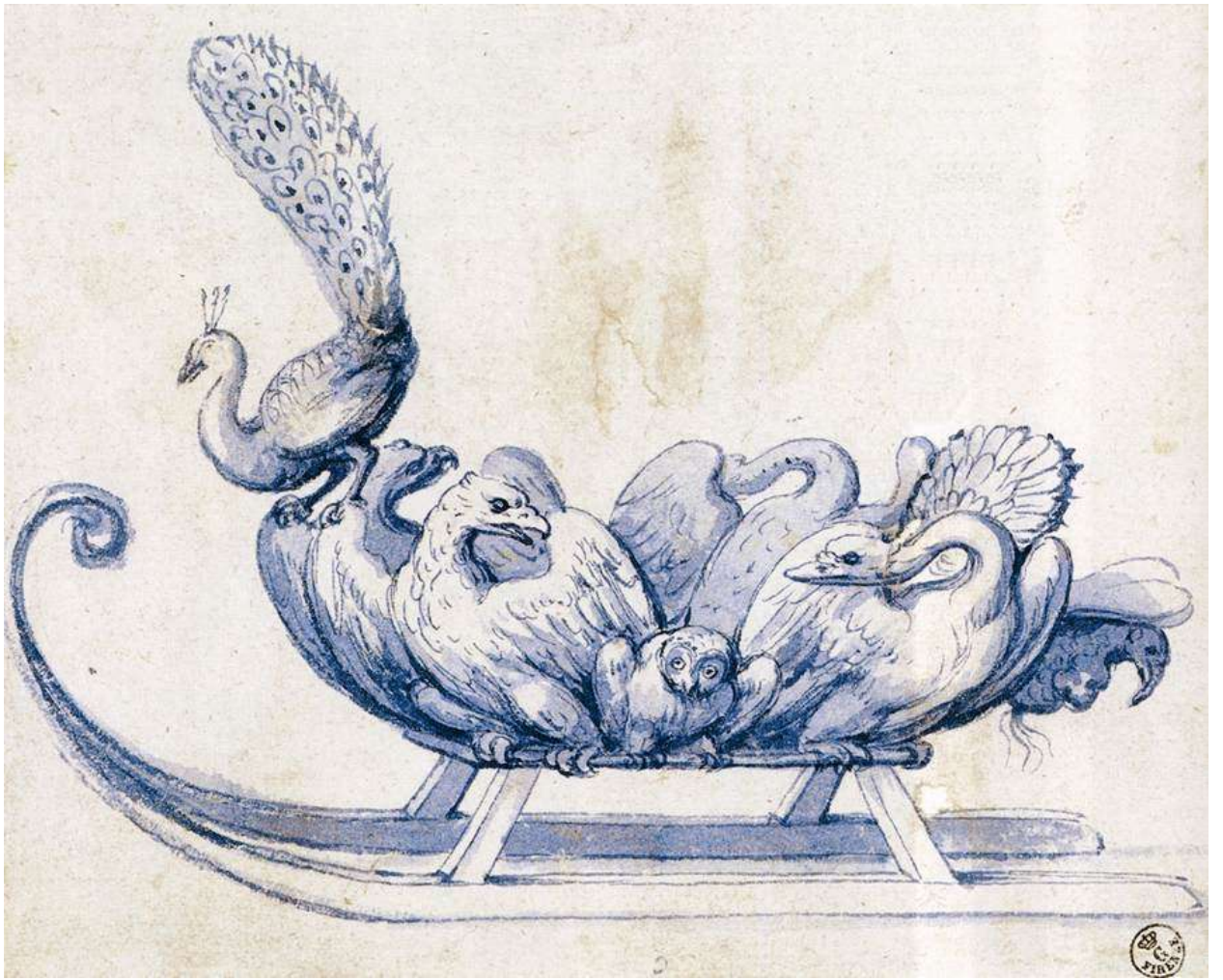
Илл. 205.62. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней с фигурами. Рисунок.

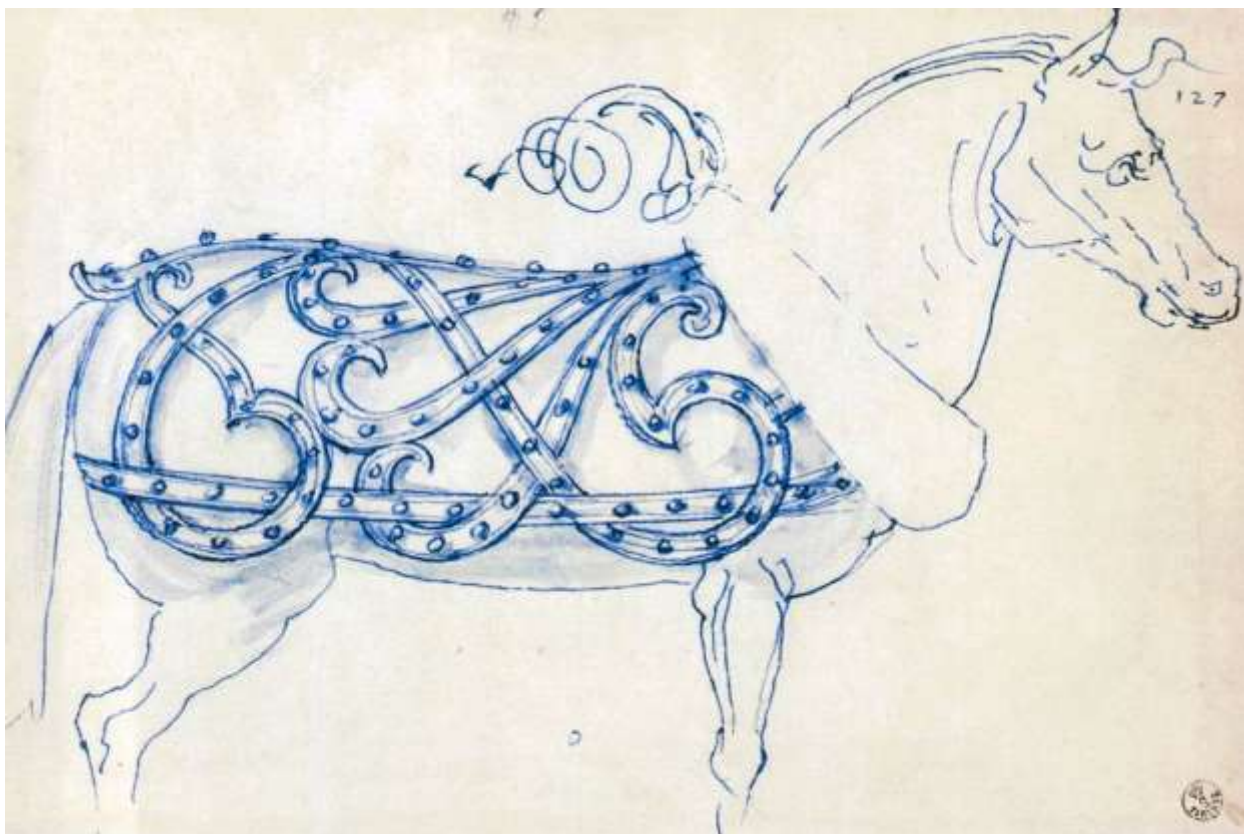
Илл. 205.63. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней. Рисунок.

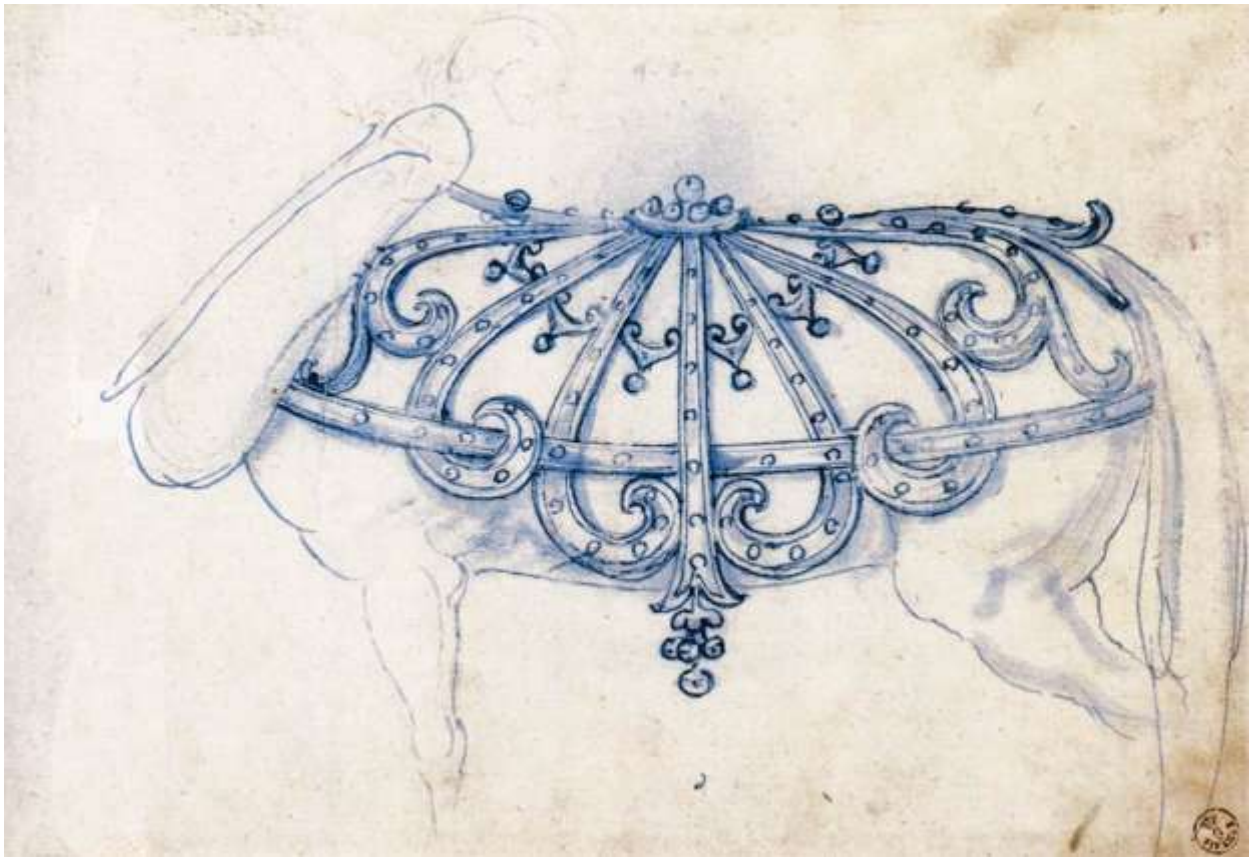
Илл. 205.64. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней. Рисунок.

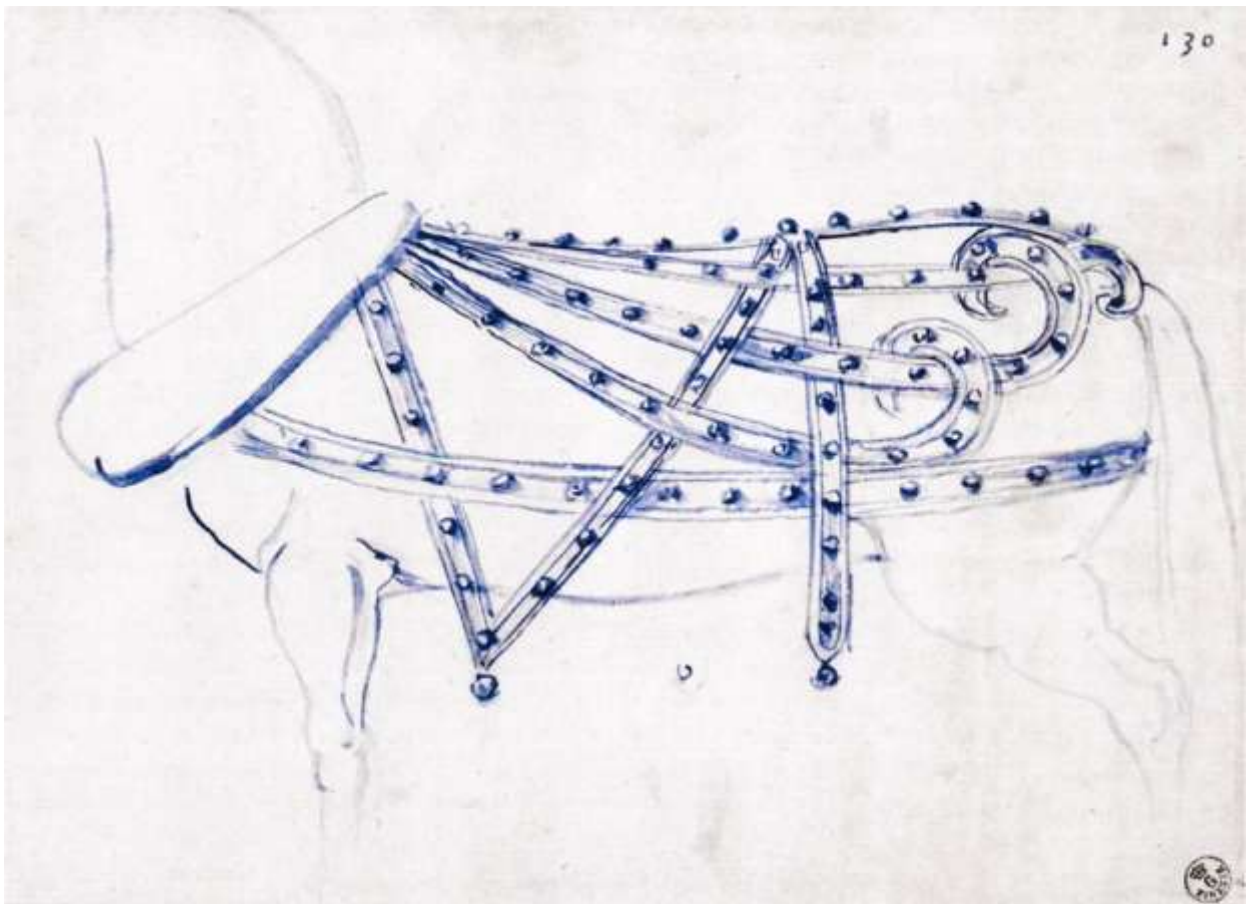
Илл. 205.65. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз саней. Рисунок.

Илл. 205.66. Джузеппе Арчимбольдо. Конская сбруя. Рисунок.

Илл. 205.67. Джузеппе Арчимбольдо. Конская сбруя. Рисунок.

Илл. 205.68. Джузеппе Арчимбольдо. Седло. Рисунок.

Илл. 205.69. Джузеппе Арчимбольдо. Попона. Рисунок.

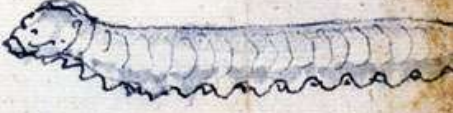

Илл. 205.70. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз шлема с забралом. Рисунок.

Илл. 205.71. Джузеппе Арчимбольдо. Эскиз маски. Рисунок.

Questo p^o Capitolo dimostra la semenza del bigatto
 La verso la p^a vera quando il tempo e caldo le
 femine pigliano il seme et lo mettono nel seno e con
 quel calore la si comenza a mouere tenendola a
 locchi piu caldi e temperati che a locchi freddi il
 seme e di questa grossezza e quando quel biga-
 to uermينو e nato et che per far la galla e di
 questa grossezza et faciono
 la galla e di tal grossezza

come qui si nede

Илл. 205.72. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (разведение шелковичных червей). Рисунок.

Илл. 205.73. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (выращивание шелковицы и сбор листьев). Рисунок.

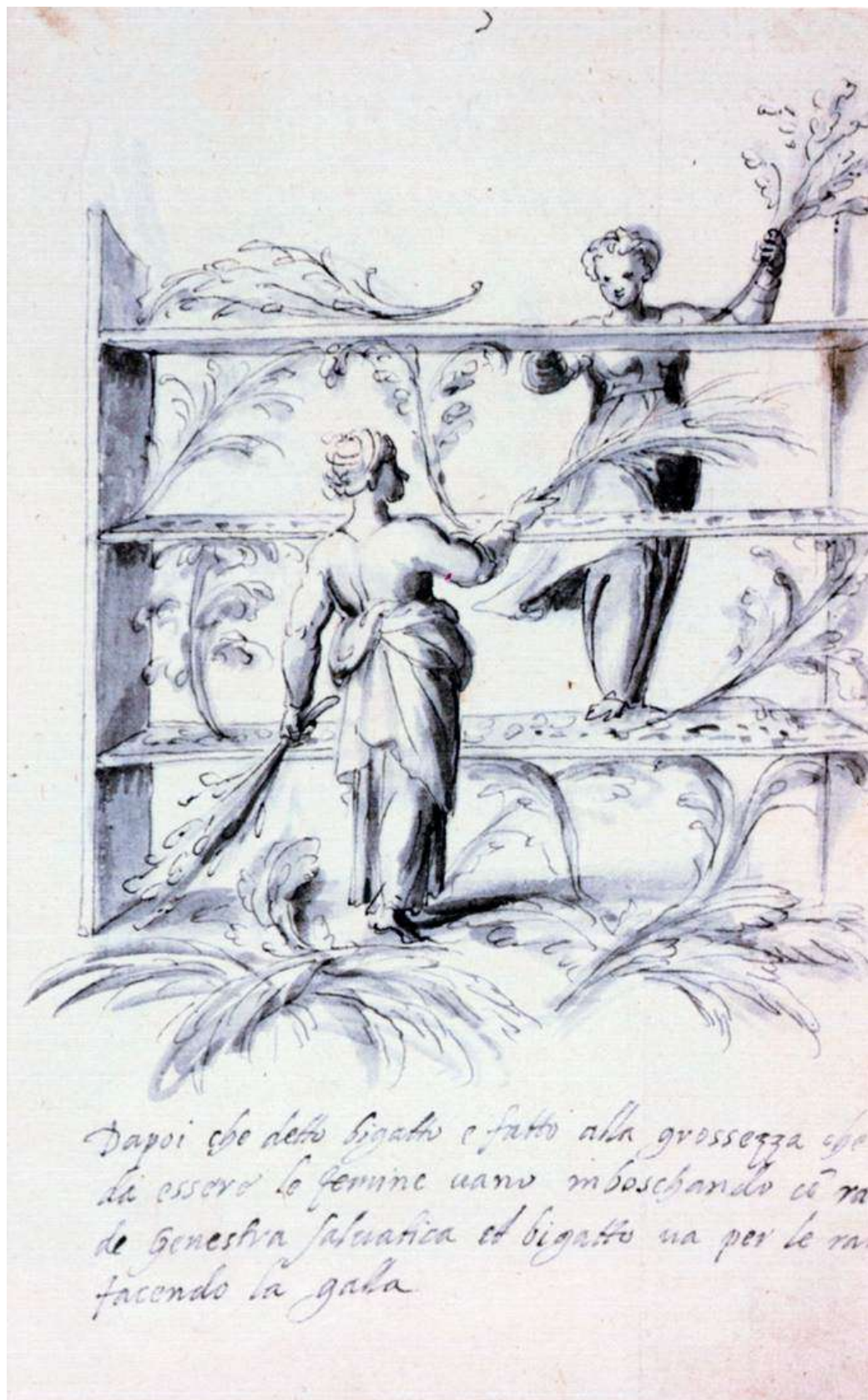

Илл. 205.74. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (сбор листьев шелковицы в пищу шелкоичным червям). Рисунок.

Come il sigatto vien' grosso le femine lo u
separando in piu tavole bandele magior
per passarlo.

Илл. 205.75. Джузепе Арчимбольдо. Культура производства шелка (размещение шелковичных червей на стойках, которые приходится часто чистить). Рисунок.

Илл. 205.76. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (после того, как шелколичные черви достигнут максимального размера, их помещают на ветви, где они могут сплести коконы из шелковой нити, внутри которых куколки превращаются в бабочек, что занимает около 10 дней).
Рисунок.

Илл. 205.77. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (когда бабочки сформируются, прежде чем они выйдут из коконов и разорвут шелковую нить, коконы собирают, высушивают на солнце, а затем помещают в котел с горячей водой, чтобы промыть и ослабить нить, а затем нить, из которой состоит каждый кокон, разматывают). Рисунок.

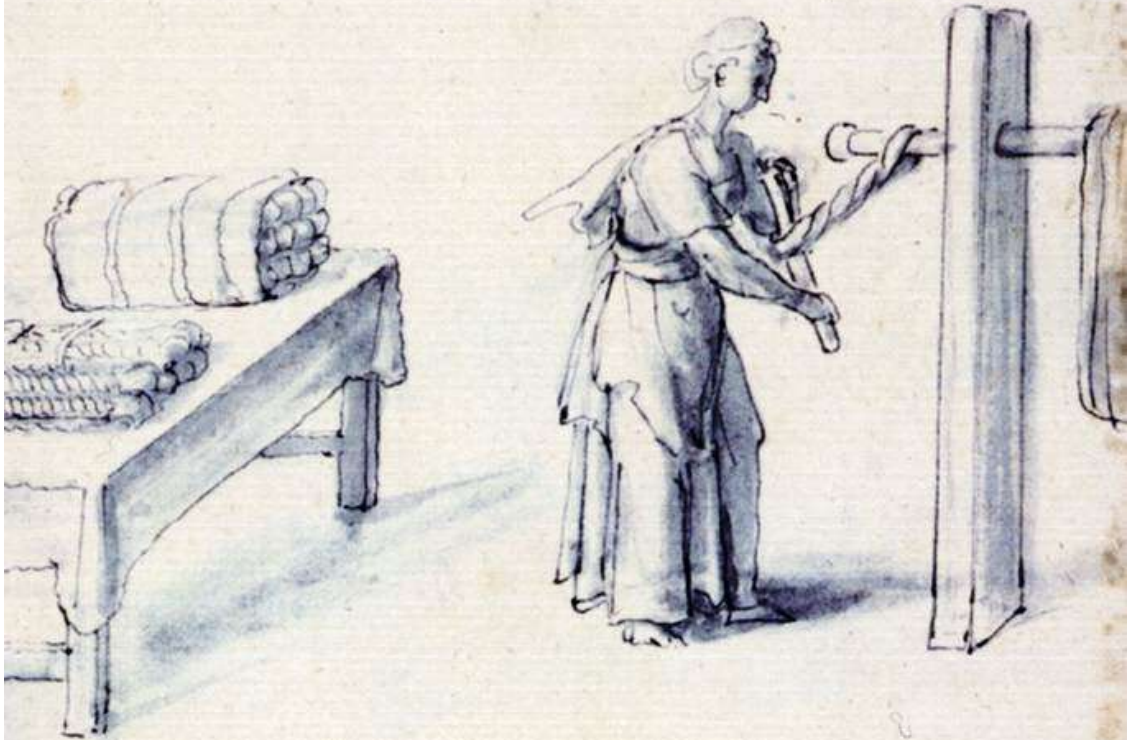

qui la maestra mette dentro a una gran' caldara
piena d'acqua calda le galle et quella altra fe-
mena l'aspa et ua tirando su la seda in filzo

Илл. 205.78. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (разматывание шелковой нити). Рисунок.

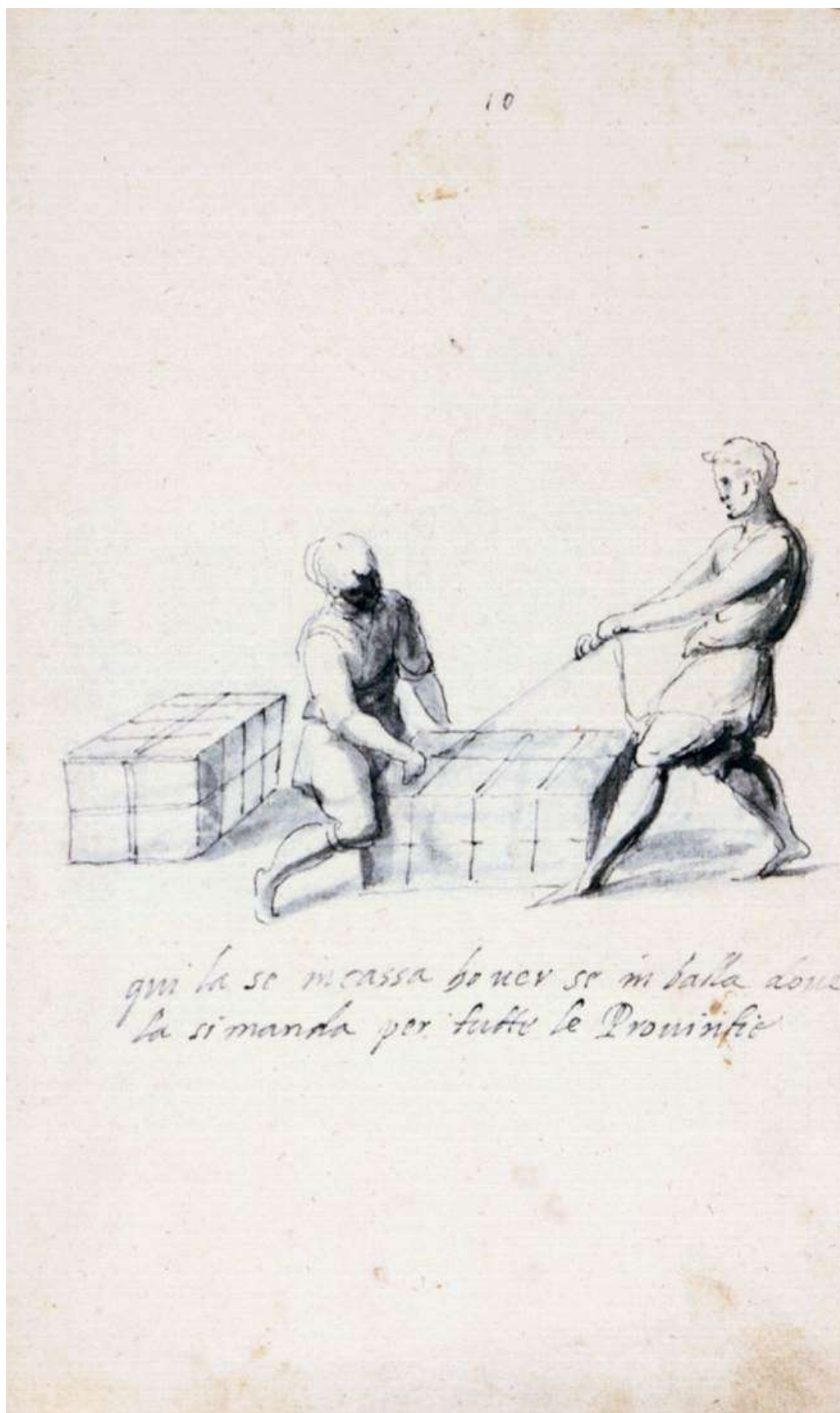

Илл. 205.79. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (высушивание шелковой нити). Рисунок.

qui la si liga sforzatamente co' una cauj,
et la si mette insieme a lipra per lipra

Илл. 205.80. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (производство мотков шелка-сырца). Рисунок.

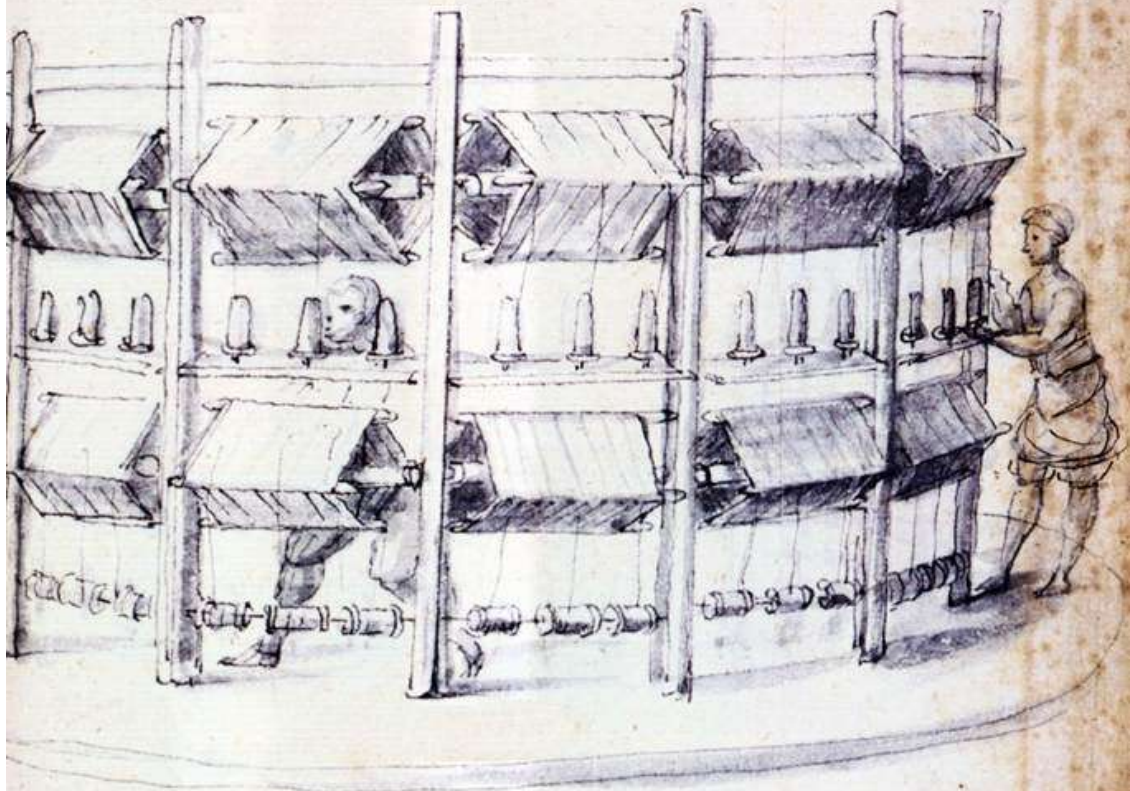

Илл. 205.81. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (упаковка мотков шелка-сырца). Рисунок.

*Vapor cavata da le balle le femine la tirano a
fizzoli sopra le canne*

Илл. 205.82. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (шелк снова разматывают). Рисунок.

esto e un molino dove un homo sta nel mezzo co
 facilità na incirculo et fa andar in circulo tutti
 nelle aspe et quelle canne e nel tirare susa la
 eda la na duplicando et storgiando

Илл. 205.83. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (шелк растягивается). Рисунок.

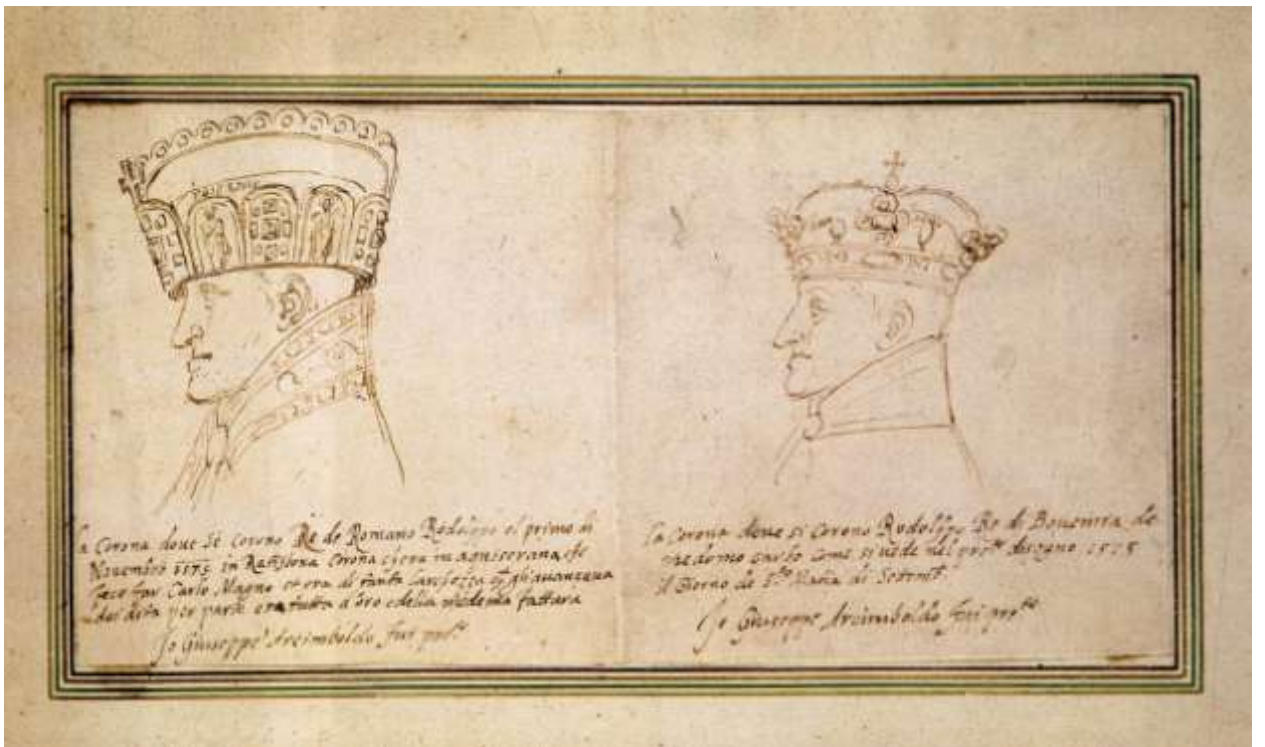
Илл. 205.84. Джузеппе Арчимбольдо. Культура производства шелка (последний этап, когда шелк красят). Рисунок.

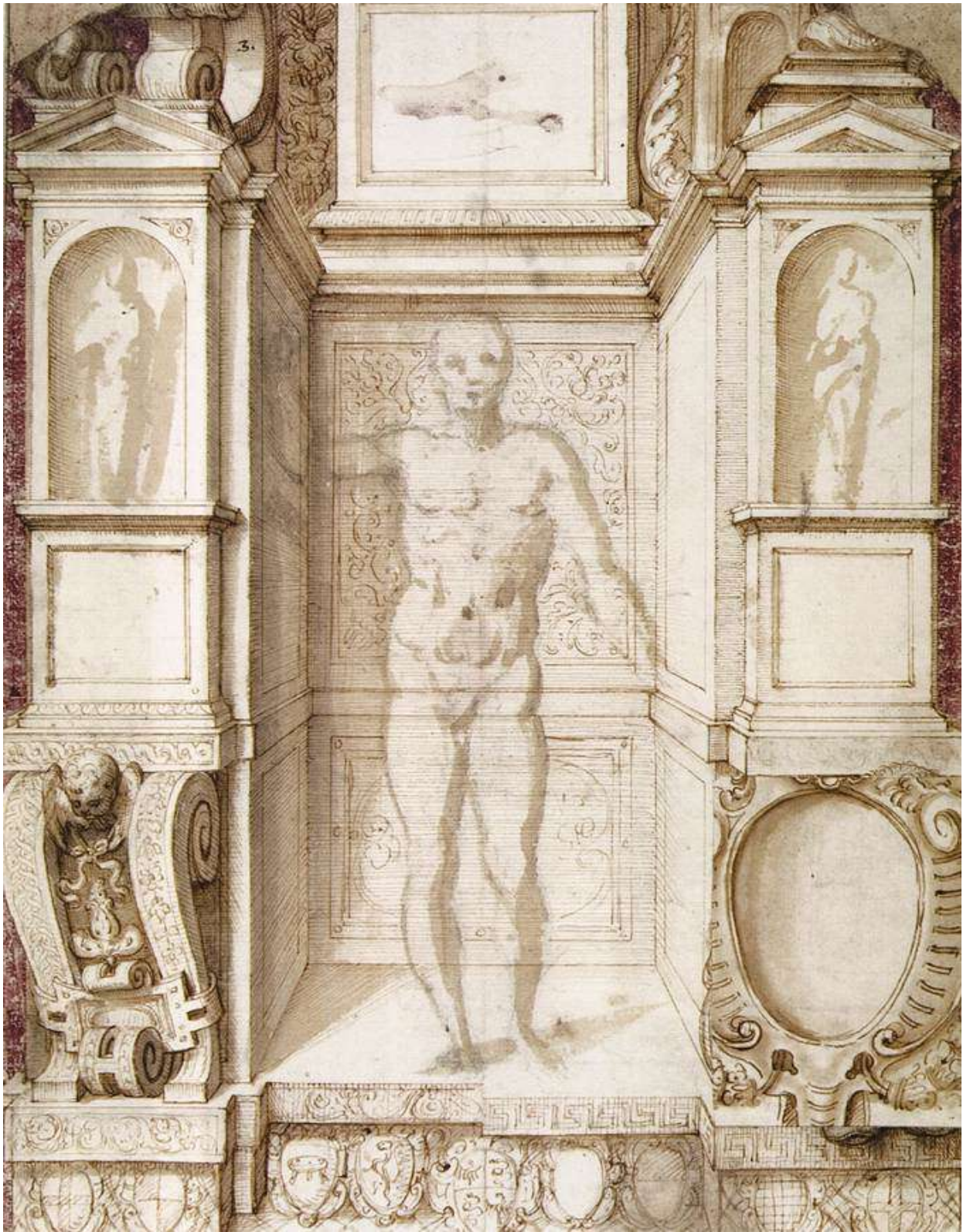
Илл. 205.85. Джузеппе Арчимбольдо. Автопортрет. Рисунок.

Илл. 205.86. Джузеппе Арчимбольдо. Автопортрет на бумаге. Рисунок.

Илл. 205.87. Джузеппе Арчимбольдо. Два портрета Рудольфа II с короной.
Рисунок.

Илл. 205.88. Джузеппе Арчимбольдо. Штудия фигуры в нише. Рисунок.

Илл. 205.89. Джузеппе Арчимбольдо. Крестьянка, идущая на рынок. Рисунок.

205.2. «Времена года»

В этом параграфе обсуждаются произведения, представляющие своеобразные персонификации четырех времен года. Картины этого цикла, как и большинство других произведений мастера, представляют лица и фигуры, составленные из различных предметов. Такая манера живописи, называемая здесь «композиционным стилем», является собственным изобретением художника; ничего подобного до него живопись не знала. В этом отношении художник может рассматриваться как провозвестник таких направлений современной живописи, как кубизм и сюрреализм.

205.2.1. «Весна»

Картина «Весна» ([илл. 205.90](#)) размером 76×64 см, созданная в 1573 году, хранится в Лувре в Париже. Она была заказана императором Максимилианом II для Августа, курфюрста Саксонии. Обрамление картины из листьев и цветов является более поздним добавлением, выполненным, как предполагают, в XVII веке во время реставрации [27].

Описание картины. Весна изображена в виде девушки, помещенной в профиль. Ее лицо, фигура и наряд составлены из листьев и цветов. У нее не особенно красивое восторженное лицо, крупные темные глаза, крупный свисающий нос, толстые красные губы, полуоткрытый рот, в котором видны зубы, массивный подбородок. Платье образовано зелеными листьями, а стоячий воротник украшен ромашками. Волосы накрыты шапкой из разнообразных цветов. Картина написана яркими красками. Художник мастерски передал свежесть молодых листьев и только что распустившихся цветов, которые особенно эффектно выглядят на темном фоне картины. Специалисты насчитали на картине 80 различных видов растений.

Другие изображения Весны. Джузеппе Арчимбольдо исполнил еще несколько вариантов этого произведения. Его картина ([илл. 205.91](#)) размером 66×50 см, созданная в 1563 году, хранится в музее Королевской академии Сан-Фернандо в Мадриде. Она была написана для эрцгерцога Максимилиана, будущего императора Максимилиана II, а затем, как предполагают, была подарена испанскому королю Филиппу II. Картина мастерской Джузеппе Арчимбольдо ([илл. 205.92](#)) размером 84×57 см хранится в Баварском государственном собрании картин в Мюнхене.

205.2.2. «Лето»

Анализируемые произведения. В этом разделе обсуждаются два произведения на этот сюжет.

Картина «Лето» ([илл. 205.93](#)) размером 67×50.8 см, созданная в 1563 году, хранится в Музее истории искусства в Вене [27].

Картина с тем же названием ([илл. 205.94](#)) размером 76×63.5 см, созданная в 1573 году, хранится в Лувре в Париже. Она входила в серию

Илл. 205.90. Джузеппе Арчимбольдо. Весна.

Илл. 205.91. Джузеппе Арчимбольдо. Весна.

Илл. 205.92. Джузеппе Арчимбольдо. Весна.

Илл. 205.93. Джузеппе Арчимбольдо. Лето.

Илл. 205.94. Джузеппе Арчимбольдо. Лето.

«Времена года», написанную по заказу императора Максимилиана II и предназначенную в подарок Августу Саксонскому [25].

Описание картин. Картины почти буквально совпадают одна с другой. Персонафикация Лета, женщина в зрелом возрасте, расположена в профиль. Лето одето в платье, сделанное из тканой соломы, с воротником из колосьев, где вытканы дата и название картины, голова составлена из фруктов и овощей: щеки и шея - из больших персиков, айвы, чеснока, молодого белого лука, желтой свеклы, белых баклажан; рот и губы – из вишен и открытых стручков гороха, имитирующих ряд зубов; нос - из огурца, а подбородок - из груши; глаза – из блестящих вишен между двумя маленькими грушами; надбровные дуги – из коричневых луковиц, брови – из колосьев, уши – из початков кукурузы. На голове у Лета надета шляпа, составленная из ягод, фруктов и овощей, вставленных в зеленые листья, перьями служат овсяные колосья, а из груди торчит артишок. Картины имеют темный фон и написаны яркими красками, причем все ягоды, фрукты и овощи выглядят необычайно реалистично.

Другие изображения Лета. Джузеппе Арчимбольдо исполнил еще несколько вариантов этих произведений. Его картина ([илл. 205.95](#)) размером 92×71 см, созданная в 1572 году, хранится в Художественном музее Денвера. Ранее она считалась работой мастерской художника, но теперь специалисты пришли к выводу, что она написана самим мастером. Картина того же мастера ([илл. 205.96](#)) размером 84×57 см хранится в Баварском государственном собрании картин в Мюнхене. Считается, что ее исполнила мастерская художника.

205.2.3. «Осень»

Картина «Осень» ([илл. 205.97](#)) размером 76×63.5 см, созданная в 1573 году, хранится в Лувре в Париже. Она была написана по заказу императора Максимилиана II и предназначалась в подарок Августу Саксонскому [25].

Описание картины. Если персонафикации Весны и Лета можно было отнести к женскому полу, то персонафикацией Осени является мужчина средних лет. Он также расположен в профиль, его лицо и шляпа составлены из фруктов и листьев, уши – из грибов, борода и усы – из колосьев, а одежда представляет собой разохшуюся кадку для соленья. Картина имеет темный фон.

Другие изображения Осени. Картина Джузеппе Арчимбольдо ([илл. 205.98](#)) размером 93×72 см, созданная в 1572 году, хранится в Художественном музее Денвера. Поскольку картина «Осень» из цикла, созданного в 1563 году, утрачена, эта картина считается самым ранним из сохранившихся изображений Осени этого мастера.

Илл. 205.95. Джузеппе Арчимбольдо. Лето.

Илл. 205.96. Джузеппе Арчимбольдо. Лето.

Илл. 205.97. Джузеппе Арчимбольдо. Осень.

Илл. 205.98. Джузеппе Арчимбольдо. Осень.

205.2.4. «Зима»

Анализируемые произведения. В этом разделе обсуждаются два произведения на этот сюжет.

Картина «Зима» ([илл. 205.99](#)) размером 66.6×50.5 см, созданная в 1563 году, хранится в Музее истории искусства в Вене [87].

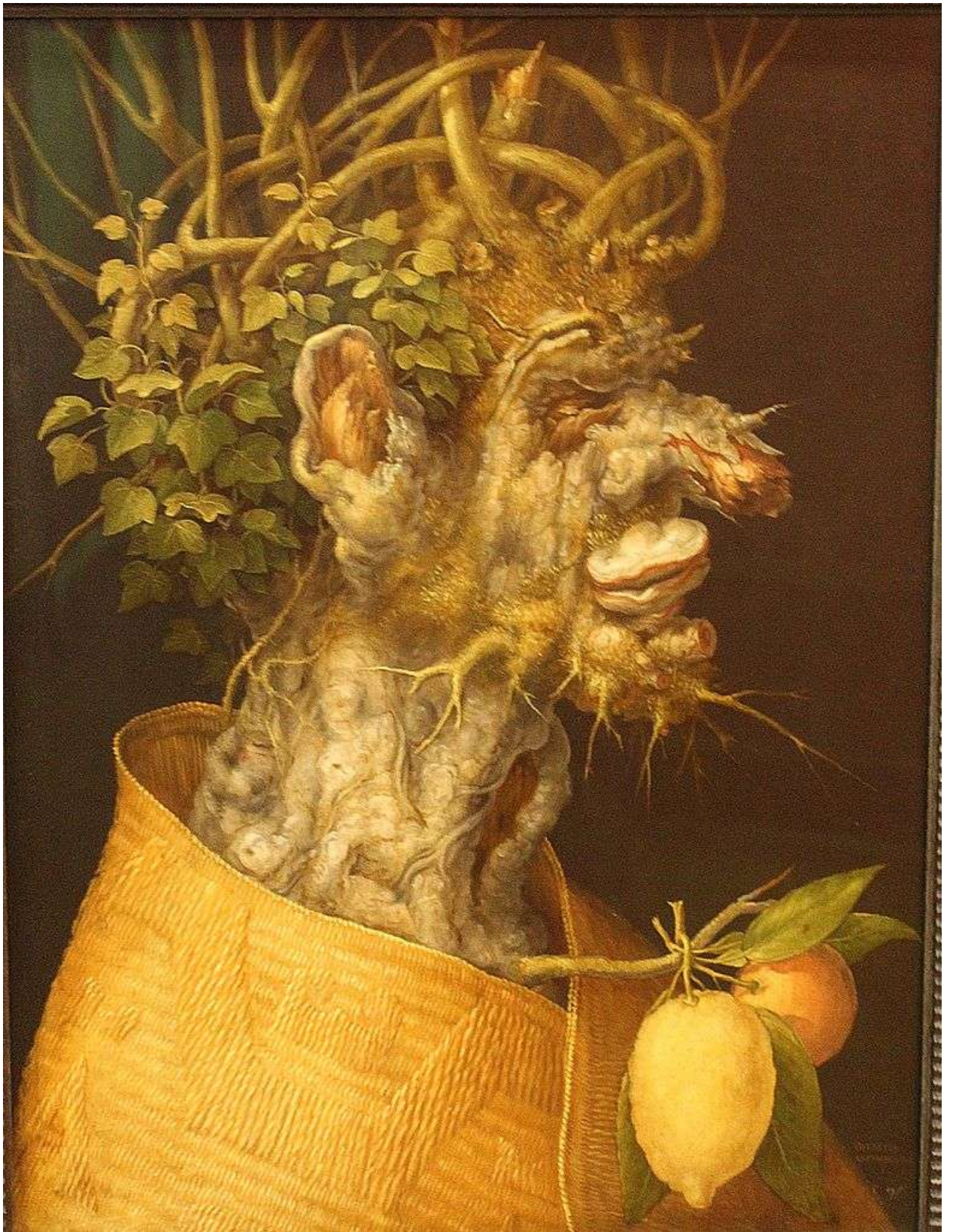
Картина того же мастера ([илл. 205.100](#)) размером 76×63.5 см, созданная в 1573 году, хранится в Лувре в Париже [25].

Описание картин. Обе картины очень близки. Персонификацией зимы, изображенной в профиль, служит старик. Его лицо и шея являются угловатым полусгнившим деревом, нос представлен сломанной веткой, мох образует бороду, спутанные ветки – волосы, между которыми вставлен вечнозеленый плющ. Рот состоит из двух древесных грибов, прищуренные глаза – из трещин в коре. Из груди торчит веточка с двумя лимонами, а одежда состоит из плетеной соломы. Картины также имеют темный фон.

Другие аллегории Джузеппе Арчимбольдо. Джузеппе Арчимбольдо исполнил еще несколько вариантов картины «Зима». Его картина ([илл. 205.101](#)) размером 93×72 см, созданная около 1572 года, хранится в собрании Менил в Хьюстоне. Она считается авторским вариантом предыдущих картин. Картина того же мастера ([илл. 205.102](#)) размером 84×57 см хранится в Баварском государственном собрании картин в Мюнхене. Предполагается, что ее исполнила мастерская художника.

Кроме того мастер около 1590 года исполнил картину «Четыре времени года в одной голове» ([илл. 205.103](#)) размером 60×45 см, которая хранится в частной коллекции. Она написана для мантуанского писателя дона Грегорио Команини, который в 1591 году дал ее следующее описание в своем диалоге «Сын»: «Позвольте показать вам произведение искусства, которое составлено из четырех времен года. Вы увидите необыкновенную картину. Суковатый ствол представляет грудь и голову с некоторыми отверстиями для рта и глаз, выступающими ветками для носа, борода состоит из прядей мха, а некоторые веточки на лбу образуют рога. Этот обрубок дерева без листьев и ягод представляет Зимы, которая ничего не производит сама, но зависит от производства в другие времена года. Маленькие цветы на груди и плечах символизируют Весну. Из ушей выходят несколько веток, плащ из соломы прикрывает плечи, две вишни висят на ветках, образующих уши, а два листа черемши прикрывают затылок, что символизирует Лето. Две грозди винограда, белого и красного, а также яблоки, спрятанные среди вечнозеленого плюща, растущего из головы, символизируют Осень. Среди ветвей на голове одна в середине теряет немного коры, кусочки которой погибают и освобождают светлое место для подписи художника. Если вы увидите эту картину, она будет радовать вас, доставляя вам удовольствие и повергая вас в изумление» [13].

Кроме того, Джузеппе Арчимбольдо в своем композиционном стиле исполнил около 1566 года цикл картин «Четыре элемента». Первая картина цикла «Воздух» ([илл. 205.104](#)) размером 74×56 см хранится в частной

Илл. 205.99. Джузеппе Арчимбольдо. Зима.

Илл. 205.100. Джузеппе Арчимбольдо. Зима.

Илл. 205.101. Джузеппе Арчимбольдо. Зима.

Илл. 205.102. Джузеппе Арчимбольдо. Зима.

Илл. 205.103. Джузеппе Арчимбольдо. Четыре времени года в одной голове.

Илл. 205.104. Джузеппе Арчимбольдо. Воздух.

коллекции. Персонификация Воздуха представляет собой человеческую фигуру, собранную из различных птиц; она основана на штудиях птиц. На переднем плане стоит павлин, распутив хвост. За ним находятся попугай, петух, гусь, индюк, сова и многие другие птицы, идентификация которых затруднена из-за того, что они слишком тесно прижаты друг к другу. Вторая картина цикла «Земля» ([илл. 205.105](#)) размером 70×49 см также хранится в частной коллекции. Персонификация Земли представляет собой человеческую фигуру, составленную из различных зверей. Здесь мы видим льва, барана, оленей, лосей, обезьян, зайцев, хищных и травоядных зверей, собранных в тесную группу. Считается, что художник рисовал штудии этих зверей в императорском зверинце. Третья картина цикла «Огонь» ([илл. 205.106](#)) размером 67×51 см хранится в Музее истории искусства в Вене. Персонификация Огня представляет собой человеческую фигуру, составленную из объектов, так или иначе связанных с пожаром. Щека образована большим раскаленным камнем, шея и подбородок – большой горящей свечей и масляной лампой, нос и уши – утюгами, светлые усы – вязанкой для растопки печи, глаза – потухшими свечами, лоб – мотком фитиля, волосы – пылающими бревнами. Грудь и туловище состоят из пушек и пистолетов, шомполов и лопаты, покрытых цепью ордена Золотого Руна с имперским двойным орлом. Вариантом этого произведения является картина ([илл. 205.107](#)) размером 75×66 см, созданная около 1572 года и хранящаяся в частной коллекции. Считается, что она является копией предыдущей картины. Четвертая картина цикла «Вода» ([илл. 205.108](#)) размером 67×51 см хранится в Музее истории искусства в Вене. Персонификация Воды представляет собой человеческую фигуру, составленную из различных водных животных, которых специалисты насчитали 62 вида. Среди них есть тюлень, морская черепаха, скат, осьминог, лягушки, беспозвоночные животные, улитки, крабы, раки, моллюски, водяные черви, кораллы, жемчуг, а съедобных рыб сравнительно немного. Вариантом этого произведения является картина ([илл. 205.109](#)) размером 65×53 см из Королевского музея изящных искусств в Брюсселе. Считается, что она исполнена мастерской художника.

205.3. «Рудольф II в образе Вертумна»

Картина «Рудольф II в образе Вертумна» ([илл. 205.110](#)) размером 68×56 см, созданная около 1590 года, хранится в замке Скоклостер в Стокгольме, в который она поступила в 1845 году [40].

Император Рудольф II. На картине изображен император Рудольф II в образе Вертумна, бога превращений. Император Рудольф II родился 18 июля 1552 года в Вене и умер 20 января 1612 года в Праге. Он был сыном императора Максимилиана II и воспитывался при дворе своего двоюродного дяди, короля Испании Филиппа II. Став императором в 1576 году, Рудольф II шесть лет не собирал имперского сейма, но должен был созвать его в 1582 году, ввиду необходимости просить у империи помощи против турок, а

Илл. 205.105. Джузеппе Арчимбольдо. Земля.

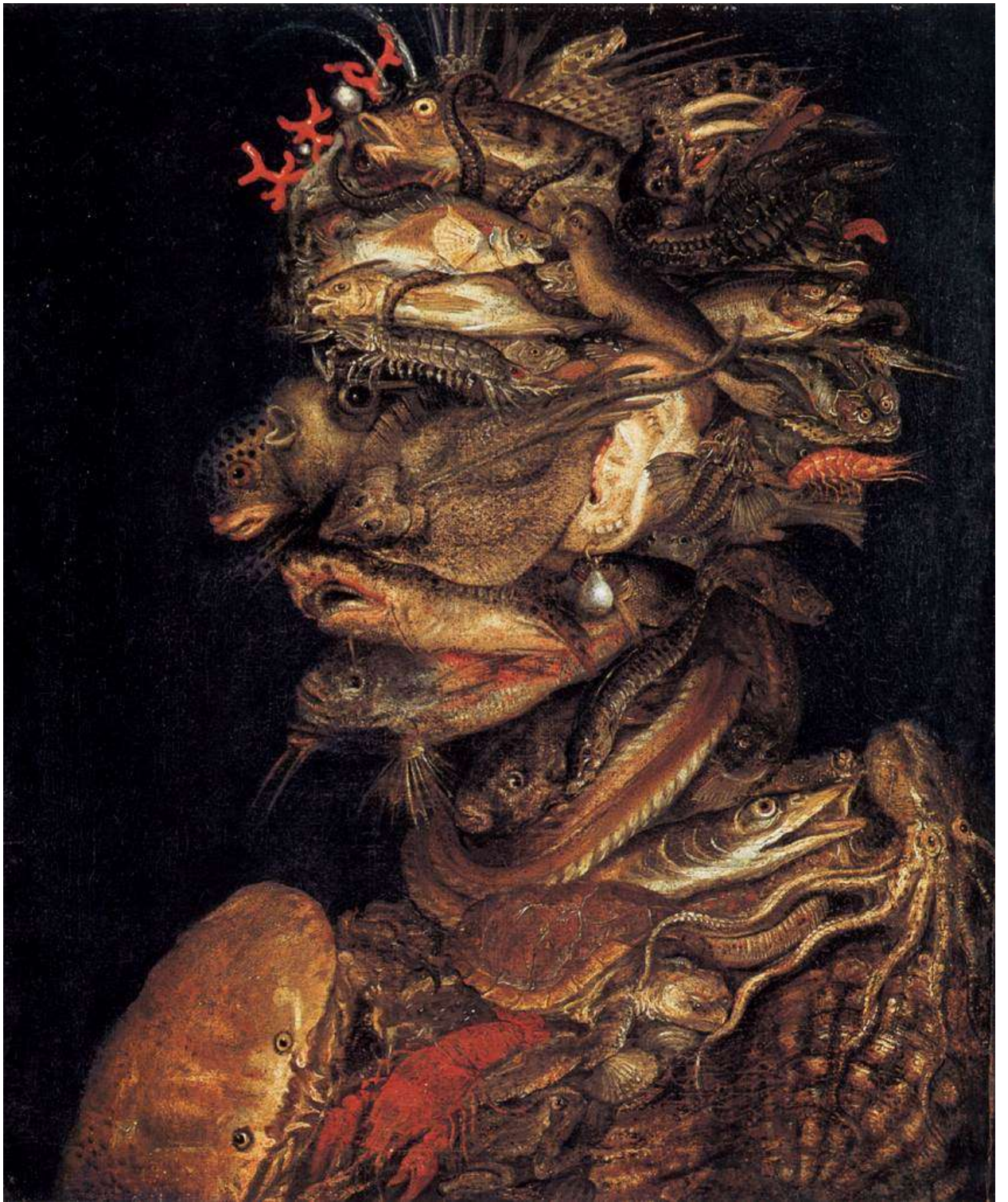
Илл. 205.106. Джузеппе Арчимбольдо. Огонь.

Илл. 205.107. Джузеппе Арчимбольдо. Огонь.

Илл. 205.108. Джузеппе Арчимбольдо. Вода.

Илл. 205.109. Джузеппе Арчимбольдо. Вода.

Илл. 205.110. Джузеппе Арчимбольдо. Рудольф II в образе Вертумна.

также ввиду религиозных споров. Рудольф II начал искоренять протестантизм в Австрии, Чехии и Венгрии. В 1583 году он перенес имперскую резиденцию в Прагу. Протестанты стали вытесняться с крупных и мелких должностей, а в 1602 году была запрещена деятельность Общины Чешских братьев. Когда у Османской империи была отвоевана значительная часть Венгрии, Рудольф запретил там всякое не католическое вероисповедание, что привело к восстанию. В 1606 году брат императора Матиас заключил с восставшими венграми соглашение на условиях веротерпимости, что привело к конфликту с Рудольфом. Против императора в 1607 году была образована конфедерация австрийских и венгерских сословий, а в 1608 году к ней присоединилась Моравия. Видя общее недовольство, Рудольф II думал привлечь общественное мнение на свою сторону войной с турками. С этой целью Рудольф до последнего момента затягивал подписание мирного договора с Османской империей, пытаясь найти предлоги для его денонсации и возобновления войны против турок. Подобное поведение вызвало общее движение сословий Венгрии, Австрии и Моравии против императора, сохранившего в своих руках только относительный контроль над Чехией, Силезией и Лужицами. Всеобщее восстание продолжалось, однако, быть неизбежным, и родственники Рудольфа сочли в апреле 1606 года необходимым отнять у него власть в пользу его брата Матиаса, сделавшего громадные уступки протестантам. По договору 1608 года Рудольф II отдал Матиасу Венгрию, эрцгерцогство Австрийское и Моравию и объявил его своим наследником в Богемии. Для удержания за собой чехов Рудольф II вынужден был подписать 9 июля 1609 года составленный сеймом акт, на основании которого протестанты были уравнены в правах с католиками, получили право строить храмы, заводить училища, иметь свои синоды и избирать сейм. Рудольф II придумывал средства отнять у Матиаса отданные ему земли, интриговал против него, но все-таки должен был отречься от чешской короны. Рудольфу дали пенсию и сохранили за ним внешний почет. Лишенный власти, изнуренный сифилисом и помешательством, Рудольф II не оставил законного потомства, так как не был женат. В Пражском Граде, где с 1583 года жил Рудольф, им была основана одна из первых кунсткамер - громадная коллекция книг, рукописей, картин, монет и всяких редкостей, пострадавшая от грабежей во время Тридцатилетней войны. Рудольф сыграл большую роль в перестройке Праги и особенно Града. К своему двору император, игравший роль мецената, привлек ученых и деятелей искусства различных стран - при нем в Праге работали астрономы Иоганн Кеплер и Тихо Браге, художники Бартоломеус Спранглер и Джузеппе Арчимбольдо, скульптор Адриан де Врис. Под руководством минералогов Рудольф собрал «Кунсткамеру» - коллекцию драгоценных камней и минералов различных регионов. Император занимался также различными «окультурными науками», в частности, пытался найти философский камень. Рудольф II покровительствовал странствующим алхимикам, а его резиденция представляла центр алхимической науки того времени [13].

Описание картины. За эту картину художник был пожалован титулом графа. Портрет императора, написанный в том же композиционном стиле, сложен из самых разных фруктов и овощей, которые олицетворяют растительность и дары природы всех четырех времен года. Друг художника, поэт и историк Грегорио Команини так описывал эту картину: «Глаза на лице его - это звезды Олимпа, его грудь - воздух, его живот - земля, его ноги - бездны. Одежда его - плоды и трава...» [13]. Император должен был обладать изрядным чувством юмора, чтобы принять этот портрет.

Другие произведения Джузеппе Арчимбольдо, написанные в композиционном стиле. Отметим некоторые произведения мастера, исполненные в композиционном стиле.

Его картина ([илл. 205.111](#)) размером 73×56 см, созданная около 1591 года, хранится в частной коллекции. На ней изображена Флора, древнеримская богиня цветов и весны. Ее лицо и фигура составлены из цветов, лепестков и листьев.

Картина того же мастера ([илл. 205.112](#)) размером 88×67 см, созданная в 1574 году, хранится в частной коллекции. Она была заказана императором Максимилианом II для Августа, курфюрста Саксонского. Фигура официанта собрана из предметов, относящихся к виноделию, таких как бочка, кран, керамический кувшин, бутылка в кожаной оплетке, колба, шило, кружки, оловянные и деревянные воронки и т.п.

Картина того же мастера ([илл. 205.113](#)) размером 97×71 см, созданная около 1566 года, хранится в замке Скоклостер в Стокгольме. Изображенный на ней библиотекарь представлен в виде пожилого мужчины, лицо и фигура которого составлены, в основном, из книг, наваленных друг на друга. Шляпа на голове представляет собой открытую книгу. Фоном служат книжные полки и отдернутая зеленая портьера. Считается, что на картине изображен Вольфганг Лазиус, ученый и коллекционер, заведовавший императорской Кунсткамерой, создатель нумизматической коллекции и библиотеки [13].

Картина того же мастера ([илл. 205.114](#)) размером 64×51 см, созданная в 1566 году, хранится в замке Гримсхольм в Мариёфреде, Швеция. Изображенный на ней юрист представлен в виде мужчины среднего возраста с лицом из рыбы и ощипанных птиц, в черной облегающей шапочке на голове, одетым в черный плащ, отороченный коричневым мехом и раскрытый на груди, чтобы показать, что туловище состоит из книг и рукописей. Листы рукописи на шее образуют белый воротник. Ниже черного камзола видны два толстых тома. Из документов известно, что это – портрет вице-канцлера императора Максимилиана II, лицо которого было обезображено в результате несчастного случая, а на щеке имелась врожденная опухоль [13].

Еще одним изобретением художника в дополнение к композиционному стилю были так называемые «переворачиваемые головы», когда картина, представляющая характерный тип, будучи перевернута вверх ногами, изображает иной самостоятельный сюжет (обычно натюрморт). Приведем несколько таких произведений.

Илл. 205.111. Джузеппе Арчимбольдо. Флора.

Илл. 205.112. Джузеппе Арчимбольдо. Официант.

Илл. 205.113. Джузеппе Арчимбольдо. Библиотекарь.

Илл. 205.114. Джузеппе Арчимбольдо. Юрист.

Картина «Повар» ([илл. 205.115](#)) размером 53×41 см, созданная около 1570 года, хранится в Национальном музее в Стокгольме. Предполагают, что это – портрет одного из императорских поваров, конюхов или солдат. Его лицо составлено из зажаренных тушек птицы и поросенка, металлическое блюдо образует шляпу с украшением в виде дольки лимона и плюмажем из ветки дуба, а в руках повар держит второе блюдо. На [илл. 205.116](#) приведено прямое и перевернутое изображение этой картины. Перевернутое изображение представляет несколько жареных тушек, лежащих на блюде с долькой лимона, с которого некто снимает крышку.

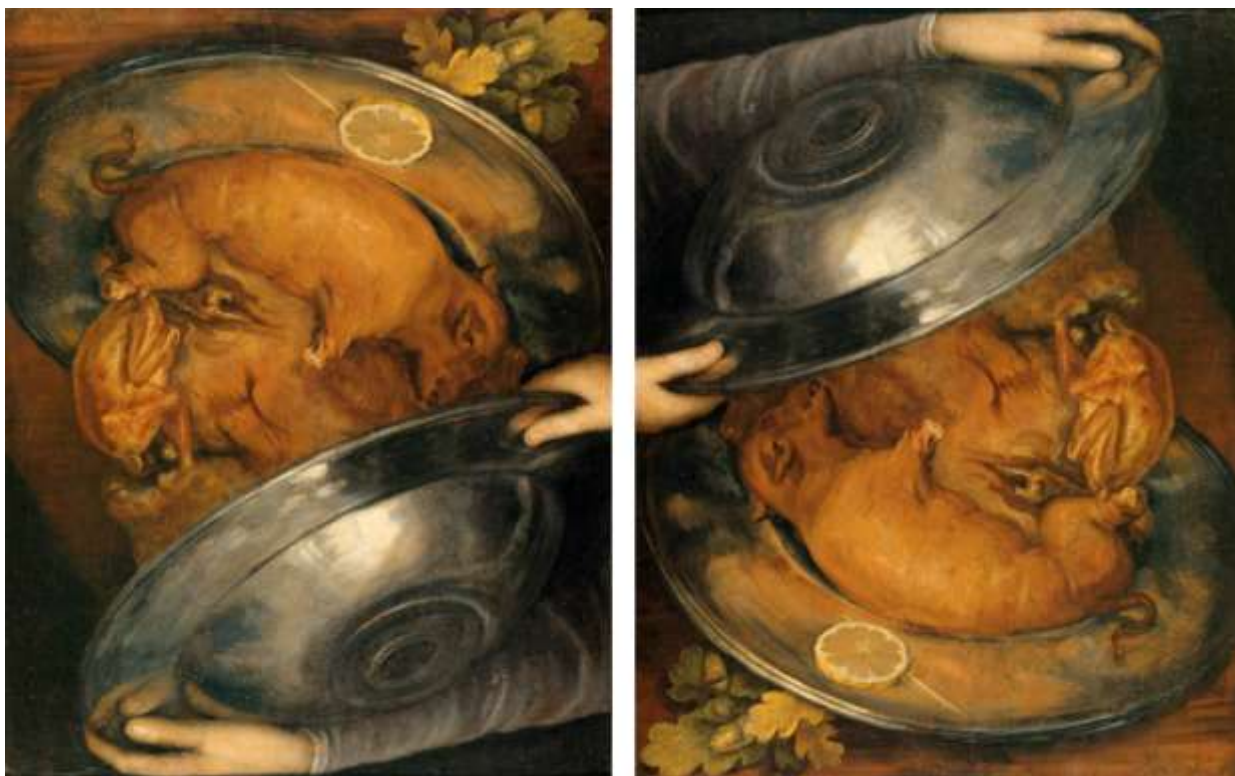
Картина того же мастера «Огородник» ([илл. 205.117](#)) размером 36×24 см, созданная в 1587-1590 годах, хранится в Городском музее «Ала Понцоне» в Кремоне. Предполагают, что на ней изображен Приап, бог плодородия и покровитель садов. У него пухлые щеки, длинный распухший нос и толстые губы, длинные волосы и борода, составленные из различных овощей. Шляпой служит перевернутая миска. На [илл. 205.118](#) приведено прямое и перевернутое изображение этой картины. Перевернутое изображение представляет миску, доверху наполненную овощами.

Наконец, картина того же мастера ([илл. 205.119](#)) размером 56×42 см, созданная около 1590 года, хранится в компании Френч&Компани в Нью-Йорке. Голова франтоватого мужчины собрана из различных фруктов и ягод. В качестве шляпы использована плетеная корзина. На [илл. 205.120](#) приведено прямое и перевернутое изображение этой картины. Перевернутое изображение представляет корзину, полную фруктов.

Основное достижение Джузеппе Арчимбольдо, работавшего в жанрах аллегорий и живописных причуд, состоит в создании так называемого композиционного стиля, когда человеческое лицо или фигура составляется из множества предметов, так или иначе связанных с основной идеей картины. Другим его изобретением, связанным с композиционным стилем являются переворачиваемые головы: картина, изображающая человека в композиционном стиле, будучи перевернута вверх ногами, оказывается изображением натюрморта. В рамках этих идей художник проявил исключительное мастерство в изображении множества разнообразных предметов, из которых составлялись образы людей, удивительную фантазию в их компоновке, а также богатство и яркость цветовой палитры. Предметами, из которых художник составлял лица и фигуры, являлись растения, принадлежащие к огромному числу различных видов, цветы, овощи, фрукты и ягоды, животные, моллюски, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и звери, а также различные произведения рук человеческих. Как создателя композиционного стиля Арчимбольдо можно считать предшественником появившихся в XX веке кубизма, характеризующегося использованием подчеркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы, и сюрреализма, отличающегося использованием аллюзий и парадоксальных сочетаний форм.

Илл. 205.115. Джузеппе Арчимбольдо. Повар.

Илл. 205.116. Джузеппе Арчимбольдо. Повар (прямое и перевернутое изображение).

Илл. 205.117. Джузеппе Арчимбольдо. Огородник.

Илл. 205.118. Джузеппе Арчимбольдо. Огородник (прямое и перевернутое изображение).

Илл. 205.119. Джузеппе Арчимбольдо. Переворачиваемая голова с корзиной фруктов.

Илл. 205.120. Джузеппе Арчимбольдо. Переворачиваемая голова с корзиной фруктов (прямое и перевернутое изображение).

Однако живопись Арчимбольдо рассматривалась им и его современниками как развлекательная, а не как передовое направление в искусстве. В этом отношении трудно определить роль художника в истории живописи – он не имел предшественников, а его последователи с похожими идеями, как правило, не знавшие его творчества, появились лишь спустя несколько столетий.

Комментарии

- (1) Напомним основные события, современником которых был Джузеппе Арчимбольдо. В 1547 Карл V в Шмалькальденской войне победил протестантов в Южной и Центральной Германии. В 1552 король Франции Генрих II заключил союз с немецкими протестантскими князьями для борьбы с императором Карлом V. В 1555 Аугсбургский религиозный мир установил в Германии свободу вероисповедания. В 1558 Россия начала войну с Ливонским орденом, Швецией, Польшей и Великим княжеством Литовским за выход к Балтийскому морю. В 1569 Польша и Великое княжество Литовское объединились в одно государство – Речь Посполиту. В 1556 Карл V отрекся от престола; Испанская корона перешла к его сыну Филиппу II, а императорский престол – к его брату Фердинанду I. В 1567 герцог Альба навязал Нидерландам власть Испании. В 1570 в Испании подавлено восстание морисков – арабо-берберского населения, насильственно обращенного в христианство. В 1574 голландцы во главе с Вильгельмом I Оранским сняли испанскую осаду с Лейдена. В 1576 северные и южные провинции Нидерландов заключили соглашение, получившее название Гентского умиротворения. В 1579 южные провинции Нидерландов подписали унию, а затем северные провинции Нидерландов заключили свою унию, что заложило основу самостоятельности Нидерландов. В 1581 король Испании Филипп II взшел на португальский трон; Испания и Португалия объединились под властью Габсбургов. В 1584 после гибели Вильгельма I Оранского наместником Голландии стал его сын Мориц Нассауский. В 1553 королевой Англии стала Мария I Тюдор; в 1554 она вышла замуж за Филиппа II Испанского и восстановила в Англии католицизм. В 1558 королевой Англии стала Елизавета I Тюдор. В 1560 Шотландский парламент объявил пресвитерианство государственной религией. В том же 1560 королем Франции стал Карл IX; до 1563 он находился под опекой своей матери Екатерины Медичи. В 1562 резня гугенотов в Васси послужила началом религиозных войн во Франции. В 1571 в Лондоне основана биржа. В 1572 тысячи гугенотов убиты во Франции в Варфоломеевскую ночь. В 1585 королева Англии Елизавета I заключила военный и политический союз с Соединенными провинциями Нидерландов. В этом же году началась война трех Генрихов за французский трон. В 1585-1589 проходила война трех Генрихов за французский трон. В 1588 испанский флот, названный Непобедимая

армада, был разбит англичанами в проливе Ла-Манш. В 1589 одержавший победу в войне трех Генрихов французский король Генрих III был убит; на французский трон взошел Генрих IV; начало династии Бурбонов. В 1547 Венгрия была разделена между Габсбургами и турками. В 1570 турки захватили Кипр. В 1571 флот венецианцев и испанцев победил турок при Лепанто. В 1573 Венеция уступила Кипр Османской империи. В 1558 французские войска захватили английскую крепость Кале. В 1559 король Испании Филипп II победил французоз; Франция возвратила Испании владения в Италии и ряд областей в испанских Нидерландах и Лотарингии. В 1561 португальская экспедиция, поднимавшаяся по реке Замбези, вошла в контакт с королевством Мономотапа. В 1571 испанцы основали на Филиппинах город Манила. В 1571-1573 португальцы сделали попытку захватить королевство Мономотапа, которая закончилась неудачей. В 1572 испанцы отвоевали Тунис у Османской империи. В 1574 турки вернули Тунис. В 1578 португальцы попытались завоевать внутреннее Марокко, однако потерпели поражение. В этом же году португальцы основали город Луанда в Западной Африке. В 1581 году Испания заключила мирный договор с Османской империей. В 1589 португальцы победили турок в Момбасе в Восточной Африке. В 1547 испанцы предприняли завоевательные походы в Южное Чили. В 1548 на северо-востоке Мексики было учреждено испанское вице-королевство Новая Галисия со столицей в Гвадалахаре. В 1549 на территории современной Колумбии было создано испанское королевство Новая Гранада. В том же году португальцы основали в Бразилии порт Байя. В 1554 португальцы основали в Бразилии город Сан-Паулу. В 1555 голландские, английские и французские моряки образовали Компанию купцов-авантюристов, чтобы совершать набеги на испанские торговые корабли, плывущие из Америки. В том же 1555 французы основали колонию в бухте Рио-де-Жанейро на побережье Бразилии. В 1561 после неудачи основания поселения в Пенсаколе (штат Южная Каролина в современных США), король Испании оставил попытки колонизировать восточное побережье Северной Америки. В том же 1561 испанские флотилии, перевозящие сокровища, вынуждены были принять систему конвоев для защиты от пиратских нападений. В 1564 французы основали колонию в Форт-Каролайн во Флориде. В 1565 испанцы уничтожили Форт-Каролайн и основали во Флориде город Сент-Огастин. В 1567 португальцы уничтожили французскую колонию в Бразилии и основали город Рио-де-Жанейро под именем Сан-Себастьян-ду-Риу-ди-Жанейру. В 1568 испанцы уничтожили флот английского работоторговца Джона Гаукинса при Веракрусе. В 1577 английский мореплаватель Френсис Дрейк совершил плавание вдоль Тихоокеанского побережья испанских владений Америки. В 1585 экспедиция, предпринятая английским мореплавателем Уолтером Рэли, попыталась основать у северо-западного побережья Северной Каролины колонию Вирджиния. В 1587

совершена вторая безуспешная попытка основать английскую колонию на острове Роаноке. В 1549 английский парламент утвердил «Книгу общей молитвы», составленную архиепископом Кентерберийским, представителем Реформации Томасом Кранмером. В 1559 Католическая церковь впервые опубликовала «Индекс запрещенных книг». В 1563 завершился Тридентский собор; началась Контрреформация. В 1566 в ответ на испанскую контрреформацию во Фландрии началось иконоборческое движение. В 1576 французский политический мыслитель, правовед и государственный деятель Жан Боден опубликовал свое главное сочинение «Шесть книг о государстве». В 1580 французский философ-гуманист Мишель де Монтень написал первый из своих «Опытов». В 1582 папа Григорий XIII ввел в католических странах григорианский календарь (новый стиль). В том же году умерла испанский религиозный философ и писательница Тереза де Авила. В 1549 французский поэт Жоашен Дю Белле написал трактат «Защита и прославление французского языка». В 1551 немецкий математик Георг Ретик опубликовал таблицы шести основных тригонометрических функций. В том же году швейцарский ученый Конрад Геснер опубликовал труд «История животных». В 1556 английский математик Роберт Рекорд издал руководство по астрономии «Замок знания». В 1563 английский историк Джон Фокс опубликовал «Книгу мучеников». В 1568 итальянский живописец, архитектор и историк искусства Джорджо Вазари опубликовал пересмотренное издание своей книги «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». В 1569 фламандский картограф Герард Меркатор опубликовал мировую навигационную карту, на которой меридианы и параллели пересекаются под прямым углом. В 1572 итальянский математик Рафаэле Бомбелли опубликовал труд «Алгебра», в котором изложил правила действий над комплексными величинами. В 1576 датский астроном Тихо Браге построил королевскую обсерваторию для короля Фридерика II. В 1583 датский математик Томас Финке опубликовал теорему тангенсов. В 1586 голландский ученый Симон Стевин доказал, что в вакууме предметы падают с одинаковой скоростью, независимо от их веса. В 1591 французский математик Франсуа Виет ввел в алгебру буквенные обозначения неизвестных величин и коэффициентов. В 1551 английский математик Леонард Диггис изобрел теодолит. В 1556 вышел в свет труд немецкого минералога Георга Бауэра «О горном деле и металлургии» - систематическое исследование технологии добычи и обработки руды. В 1589 в Кембридже Уильям Ли изобрел машину для вязки чулок. В 1592 итальянский астроном и ученый Галилео Галилей изобрел воздушный термометр. В 1572 португальский поэт Луиш ди Камознс написал эпическую поэму «Лузиады» о плавании в Индию Васко да Гамы. В 1588 английский драматург Кристофер Марло написал трагедию «Тамерлан Великий». В 1590 английский поэт и драматург Уильям

Шекспир начал хронику «Генрих VI». В 1563 под руководством испанского архитектора Хуана Баутисты де Эрреры начались работы по сооружению монастыря-дворца Эскориал близ Мадрида. В 1564 итальянский архитектор Андреа Палладио опубликовал трактат «Римские древности». В 1554 итальянский скульптор Бенвенутто Челлини отлил во Флоренции бронзовую статую «Персей». В 1548 итальянский живописец Якопо Тинторетто написал в Венеции картину «Чудо св. Марка». В 1563 нидерландский живописец Питер Брейгель Старший написал картину «Вавилонская башня» [4].