

ВИКТОРИЯ ЦИБУЛЬСКАЯ

АРТ

расследования

ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ
И ТАЙНЫЕ СМЫСЛЫ
В ИСКУССТВЕ

Москва

УДК 75
ББК 85.14
Ц56

Цибульская, Виктория Алексеевна.

Ц56 Арт-расследования. Образы, символы и тайные смыслы в искусстве / Виктория Цибульская. — Москва : Эксмо, 2026. — 256 с. : ил. — (Искусство с блогерами).

ISBN 978-5-04-187957-0

Жизнь живописных полотен полна загадок, тайн и секретов. Автор этой книги подробно и популярно рассказывает о шедеврах искусства, украшающих лучшие музеи мира, и раскрывает тайные смыслы изображенных сюжетов. На этих страницах вас ждут поражающий своей натуралистичностью «Щегол» Карела Фабрициуса, головокружительная «Звездная ночь» Винсента Ван Гога, «Кувшинки» Клода Моне, которые вовсе не так просты, как кажутся, и десятки других шедевров — присмотритесь к ним внимательнее, и они поведают вам свои удивительные тайны.

УДК 75
ББК 85.14

ISBN 978-5-04-187957-0

© Цибульская В.А., текст, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5	«Натюрморт с хлебом и засахаренными сладостями». Георг Флегель	78
Птицы	7	«Часослов Висконти», «Жук-олень», «Натюрморт с жуком-оленем».	
«Две венецианки». Витторе Карпаччо	8	Джованнино де Грасси	82
«Юнона и Аргус». Питер Пауль Рубенс	12	«Пряхи». Диего Веласкес	86
«Птичий концерт». Пауль де Вос	15	«Амур жалуется Венере».	
«Щегол». Карел Фабрициус	18	Лукас Кранах Старший	90
«Птичий двор», Мельхиор де Хондекутер	21	Зеркало	95
«Аллегория Правосудия», Рафаэль Санти	25	«Художник Ганс Бургкмайр и его жена Анна». Лукас Фуртенагель	96
«Минерва», Хендрик Гольциус	27	«Менины». Диего Веласкес	99
«Венера, играющая с двумя голубями». Франческо Хайес	30	«Портрет четы Арнольфини».	
Небесные светила	35	Ян ван Эйк	102
«Зодиакальная потолочная фреска»	36	«Бар в Фоли-Бержер». Эдуард Мане	106
«Происхождение Млечного Пути».		«Девушка с зеркалом, аллегория нечестивой любви». Паулюс Морельсе	109
Тинторетто	38	Рыбы	113
«Звездная ночь». Винсент Ван Гог	42	«Серебряные рыбки». Густав Климт	114
«Персей на Пегасе, спешащем на помощь Андромеде», «Персей и Андромеда». Лорд Фредерик Лейтон	44	«Рыбка из золота». Пауль Клее	117
«Первое движение». Рафаэль Санти	49	«Вода». Джузеппе Арчимбольдо	120
Яйцо	53	«Чудесный улов».	
«Леда и Лебедь». Чезаре да Сесто	54	Питер Пауль Рубенс	123
«Концерт в яйце»	57	«Нидерландские пословицы».	
«Разбитые яйца». Жан-Батист Грез	60	Питер Брейгель Старший	126
«Старуха, жарящая яйца».		Колесо	131
Диего Веласкес	63	«Колесо Фортуны». Огюст де Уайльд	132
«Алтарь Монтефельтро».		«Святая Екатерина Александрийская». Микеланджело	
Пьеро делла Франческа	66	Меризи да Караваджо	135
Насекомые	71	«Колесо Фортуны».	
«Странный сад». Юзеф Мехоффер	72	Эдвард Берн-Джонс	138
«Маки и бабочки». Винсент Ван Гог	75	«Перепись в Вифлееме».	
		Питер Брейгель Старший	141
		«Собор в Реймсе». Доменико Квалья	145

Музыкальные инструменты	149	«Три возраста жизни и смерть».	
«Ангельский концерт».		Ханс Бальдунг	213
Гауденцио Феррари	150	«Три возраста женщины»	
«Натюрморт Vanitas		и «Три парки». Марко Биджио.	216
с музыкальными инструментами».		«Аллегория благоразумия».	
Корнелис де Хем	154	Тициан Вечеллио	220
«Концерт». Геррит ван Хонтхорст	157	«Три возраста женщины».	
«Маркантонио Паскуалини,		Густав Климт	223
коронованный Аполлоном».			
Андреа Сакки	160	Цветы	227
«Орфей, очаровывающий		«Натюрморт в стеклянной вазе».	
животных». Франсуа Буше	163	Амброзиус Босхарт Старший	228
Рог изобилия	167	«Цветы в деревянном вазоне».	
«Детство Зевса». Ловис Коринг	168	Ян Брейгель Старший	231
«Аллегория удачи».		«Кувшинки». Клод Моне	234
Сальватор Роза	171	«Флора». Джузеппе Арчимбольдо	240
«Геракл и Ахелой».		«Райский сад».	
Ноэль Куапель	175	Мастер Верхнего Рейна	244
Собака	179	«Подсолнухи». Ван Гог	247
«Охотники на снегу».		«Маркиза де Помпадур».	
Питер Брейгель Старший	180	Франсуа Буше, Чарльз Ван Лоо	252
«Комнатная собачка с бискотти		«Аврора и Тифон».	
и китайской чашкой».		Себастьяно Риччи	256
Джованна Гарцони	183	«Мадонна лилий». Альфонс Муха	259
«Друг в беде».		Яблоко	263
Кассиус Марцелл Кулидж	186	«Геракл в саду Гесперид».	
«Менины». Диего Веласкес	189	Джованни Антонио Пеллегрини	264
«Геркулес и Цербер».		«Брак Пелея и Фетиды».	
Франсиско де Сурбаран	193	Якоб Йорданс	267
«Венера и Адонис». Тициан	196	«Суд Париса». Мануэль Никлаус	270
«Померанский шпиц со щенком».		«Фрукты» и «Плетеная ваза».	
Томас Гейнсборо	199	Поль Сезанн	273
«Покойся с миром».		«Ева, первая Пандора».	
Брайтон Ривьер	202	Жан Кузен Старший	276
«Радость». Поль Гоген	205	«Искушение Евы». Джон Стенхоуп	279
Три возраста	209	«Мадонна с Младенцем у парапета,	
«Три возраста человека».		яблоко и тыква, свисающие позади».	
Джорджоне	210	Карло Кривелли	282
		Заключение	286

Введение

Идея книги родилась из курса «Необычное в обычном», который я создала для моего семейного проекта «Мини-Арт». Вначале его слушателями были родители с детьми, но постепенно он расширился и видоизменился для взрослой аудитории.

Картины, о которых пойдет речь в этой книге, написаны в период с XIV по XX века. Их авторы жили в разных странах, формировались как мастера в разные эпохи. Кто-то прошел обучение в академиях и университетах, а кто-то мог с трудом поставить свою подпись. Одни в течение жизни прошагали пешком и проплыли на кораблях тысячи километров, а другие всю жизнь прожили в одном городе и умерли в том же доме, где и родились. Среди них были богачи и бедняки, известные ловеласы, забияки и даже убийцы и те, кто провел всю жизнь в молитвах. Но все они были художниками, которых объединяла страсть к искусству.

На полотнах каждый из живописцев выражал неповторимые чувства, эмоции, жизненный опыт, отражал культуру своей эпохи. И выбирал для этого самые разные сюжеты, смысл многих из них для нас стал головоломкой.

В этой книге я решила рассказать о некоторых загадочных произведениях. Я сгруппировала картины по темам, исходя из того, насколько значимыми они являются в мировой живописи. Получилась книга-расследование, читая которую вы узнаете, какие загадки и тайные смыслы вкладывали художники, изображая на своих картинах те или иные, часто обыденные, простые и совершенно прозаические вещи, раскроете секреты, связанные с ними. В книге 13 тематических разделов, где каждая из описываемых картин вносит свой особый вклад в понимание предмета, которому он посвящен. Как маленькие кусочки мозаики, сложенные вместе, они охватывают практически все основные сюжеты мировой живописи.

ПТИЦЫ

«ДВЕ ВЕНЕЦИАНКИ». ВИТТОРЕ КАРПАЧЧО

Казалось бы, простая жанровая сценка, изображающая двух женщин с домашними питомцами на балконе, на самом деле является настоящим лабиринтом символов и деталей. Несколько столетий она оставалась загадкой, и единственное, что было известно точно, – имя художника, чья подпись, теперь уже неразборчивая, стоит в левом нижнем углу. Это венецианец Витторе Карпаччо – великий рассказчик, способный создавать в легком и увлекательном стиле картины, полные деталей, экзотических элементов и подробностей, взятых из повседневной жизни Светлейшей Республики на пике ее экономического и светского могущества.

Начать следует с того, что это вовсе и не картина в том смысле, который Wikipedia определяет как «материальный объект (деревянная доска, холст, картон), ограниченный профилированной рамой, на поверхности которого создается особое – концептуальное – изобразительное пространство», а вполне прозаическая и практичная вещь – дверца шкафа.

А вот шкаф этот – не простой, а свадебный. Не подозревая о функциональности предмета и, следовательно, точно не определив сюжет картины, историки почти 500 лет блуждали между заумными и неубедительными интерпретациями сюжета, называя женщин на балконе то венецианскими куртизанками, а то и вовсе волшебницами. Таковыми бы они и оставались, если бы в 1963 году не нашелся ученый, который, обладая невероятным художественным чутьем, доказал, что дверца шкафа была обрезана, и ее недостающая верхняя часть хранится по другую сторону океана, в музее Гетти в Лос-Анджелесе, под названием «Охота в лагуне».

«Две венецианки». Витторе Карпаччо. 1490-е годы. Музей Коррер, Венеция

Когда в 1990 году две доски удалось объединить, сюжет нижней части стал наконец понятен и оказался прямо противоположным тому, который предлагался искусствоведами до этого. Никаких куртизанок! Венецианки, чьи элегантные платья и модные прически говорят о богатстве и высоком социальном статусе, оказались добропорядочными сеньорами, терпеливо ожидающими возвращения своих супругов с охоты. Добродетель обеих женщин подчеркивают одновременно множество символических элементов: собаки олицетворяют верность и преданность, жемчуг на шее девушки свидетельствует о строгом соблюдении брачных правил, а белый носовой платок – о ее чистоте, миртовое дерево в вазоне использовалось в свадебных церемониях, а лилия, от которой мы видим только стебель, напоминает о целомудрии Девы Марии.

Пара белых голубей, павлин и попугай также выбраны художником сознательно. Они должны были рассказать о супружеской верности и семейной гармонии.

Голуби – символы, связанные со свадьбой. Они были одновременно атрибутом богини любви Афродиты и богини брака и семьи Геры. Более того, в христианстве сошествие Святого Духа к Деве Марии часто изображалось как явление голубя, что говорило о ее чистоте и непорочности.

Еще одним атрибутом богини Геры был павлин. **Самка павлина олицетворяла супружеское согласие и являлась образом плодородия, поощряя таким образом рождение детей.** А глаза на хвосте павлина охраняли женскую скромность и, скорее всего, намекали на бдительность со стороны более зрелой женщины, очень похожей на юную, а потому, возможно, ее матери или старшей сестры.

Попугай также являлся символом Девы Марии. Считалось, что эта птица, способная воспроизводить человеческую речь, может произносить «Ave»! Именно так приветствовал Марию ангел Благовещения Гавриил.

Попугай на картине Карпаччо интересен не только с символической, но и с биологической точки зрения. Ученые-зоологи определили его вид как черный блестящий лори (*Chalcopsitta atra*) родом из самых отдаленных индо-тихоокеанских архипелагов, который считался очень редким и драгоценным.

В Европе экзотические животные часто содержались в зверинцах аристократии, где представляли собой подлинный статусный символ, говорящий о богатстве и социальном положении их владельцев.

Вот так обретение утраченной детали позволило собрать сложный пазл, и картина, сюжет которой считался почти безнравственным, на деле оказалась аллегорией брака.

Охота в лагуне. Витторе Карпаччо.
1495 г. Музей Гетти, Лос-Анджелес

«ЮНОНА И АРГУС». ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС

Согласно древнегреческому мифу, у принца Аргуса из Пелопоннесского города Аргос было сто глаз, пятьдесят из которых были всегда открыты. Этому неспящему стражу Юнона приказала охранять возлюбленную Юпитера, Ио, превращенную ею в корову. В поэме «Метаморфозы» Овидий рассказывает, что Юпитер послал Меркурия, вестника богов, убить Аргуса. Тогда Юнона взяла глаза убитого и украсила ими хвосты своих преданных павлинов.

Сюжет, нечасто встречающийся в живописи, Рубенс превратил в великолепное по красочности зрелище. На переднем плане картины изображено безжизненное обезглавленное тело Аргуса. Центр композиции составляет группа из трех женских фигур, двух павлинов и трех амуров. Жена неверного Юпитера, Юнона, часто изображается как злая, мстительная и гневная богиня.

Рубенс в своем живописном повествовании предпочел подчеркнуть другую сторону ее характера. **Художник показал, как бережно, и даже нежно, Юнона держит на ладони глаза Аргуса.** На ее торжественном лице заметна скорбь, вызванная воспоминаниями об умершем верном слуге.

Богиня облачена в ярко-алое платье, сразу привлекающее внимание. На голове у нее корона, а спину покрывает богато расшитая накидка. Служанка передает ей глаза Аргуса, и Юнона размещает их на хвостах павлинов, являющихся ее атрибутами. Затем запрягает их в золотую

«Юнона и Аргус». Питер Пауль Рубенс. 1611 г.
Музей Вальрафа-Рихарца, Кёльн

колесницу, на которой летает по небу. Многие думают, что павлины не приспособлены к полетам, – им мешают густые и тяжелые хвосты. Такое мнение ошибочно. У этих птиц сильные крылья, благодаря которым они могут подняться на большую высоту и пролететь сотни километров! Кроме того, павлины летают практически бесшумно, что очень важно для такой ревнивицы, как Юнона. Скрытность помогает ей наблюдать за похождениями бога Юпитера и быть в курсе его многочисленных любовных увлечений.

Юпитер, зная, что павлины помогают супруге следить за ним, решил их проучить и в качестве наказания наделил препротивнейшим голосом. Павлины были очень этим недовольны и решили пожаловаться своей госпоже, попросив богиню даровать им нежный голос и научить их петь как соловей. Юнона очень рассердилась и гневно ответила, что каждая птица в мире имеет особое отличие: соловей – сладкий голос, орел – смелость, сокол – легкость полета, вещий ворон – дар предсказывать будущее, а им, павлинам, дарована красота. Богиня не просто запретила павлинам жаловаться, но пригрозила лишить их прекрасного узора на оперении.

«ПТИЧИЙ КОНЦЕРТ». ПАУЛЬ ДЕ ВОС

Авторство данного полотна доподлинно не определено. Оно является копией композиции Франса Снейдерса, хранящейся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, и до недавнего времени считалось, что эта работа принадлежит Яну ван Кесселю I (Антверпен, 1626–1679 годы). Однако сейчас исследователи все более склоняются к тому, что ее стиль больше напоминает стиль шурина Снейдерса, Поля де Воса.

Тип подобных картин, получивших широкое распространение в Европе в XVII веке и украшавших богатые дома царедворцев и аристократов от Нидерландов до Испании, называется «Птичий концерт». Образ совместного пения птиц был гораздо лучше знаком и понятен зрителям прошлого, чем нам. Прежде всего, его символическое значение связано с поклонением Деве Марии как Богоматери птиц, которое берет начало с XIII века.

Легенда гласит, что птицы слетались в буковую рощу около Брюсселя, привлеченные изображением Богородицы, отдыхающей среди ветвей дерева. На этом месте в XVI веке была сооружена часовня, где с потолка свисали птичьи клетки, чтобы птицы могли петь, тем самым участвуя в богослужении.

