

Мировое искусство. Стили и шедевры

Владимир Баженов

Кошки в мировой живописи

Издательство АСТ
Москва

Франческо Убертини (Баккьякка)

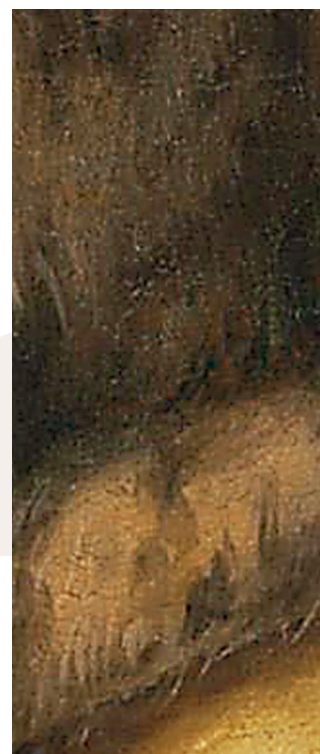
Девушка с кошкой

1525–1530. Частное собрание, Флоренция

Франческо Убертини (Баккьякка) родился в 1494 году в Борго-Сан-Лоренцо, а ушел из жизни в 1557 году во Флоренции. Прозвище «Баккьякка» пошло от имени его старшего брата Бартоломео, тоже художника. Первые навыки живописи Франческо приобрел в мастерской Пьетро Перуджино, а позже впитал приемы и других крупных мастеров — Рафаэля, Андреа дель Сарто, Фра Бартоломео. В его работах можно уловить отголоски их манеры. Какое-то время Баккьякка провел в Риме, где увлеченно зарисовывал растения, животных, статуи и картины. Эта привычка внимательно всматриваться в детали потом ярко проявилась в его живописи. В 1524 году он вернулся во Флоренцию, а в 1540-м поступил на службу к великому герцогу Козимо I Медичи. При дворе он занимался не только живописью, но и прикладными задачами: создавал рисунки для шпалер (часть из них теперь можно увидеть в галерее Уффици), расписывал мебель и другие предметы для украшения городских домов. Еще одной его особенностью была любовь к копированию: он старательно повторял работы Фра Бартоломео, Андреа дель Сарто, Альбрехта Дюрера, Леонардо да Винчи и Микеланджело и через эти копии учился и одновременно по-своему переосмыслял достижения великих предшественников. Среди самостоятельных работ мастера известны, например, «Христос перед Каиафой» и портрет кардинала Леопольдо.

Картина «Девушка с кошкой» — это портрет молодой женщины, написанный маслом на деревянной панели. Героиня изображена в три четверти, ее взгляд словно встречается со взглядом зрителя. На ней нарядное платье, сшитое будто из золотой ткани — такой наряд в ту эпоху мог многое рассказать о статусе и даже репутации женщины. Некоторые исследователи и вовсе предполагают, что художник запечатлел знаменитую римскую куртизанку Пантасилею, к которой питал нежные чувства. В руках девушка спокойно держит кошку: животное не напряжено, его поза расслаблена, оно полностью доверяет хозяйке. Баккьякка старательно выписывает шерсть, передавая ее мягкость и объем, — эта тщательность вообще была ему свойственна. В ту эпоху животные в портретах редко появлялись просто ради украшения: изображение кошки почти всегда несло скрытый смысл, ассоциируясь с чувственностью и легким кокетством, и у Баккьякки животное становится не случайным аксессуаром, а своего рода партнером героини — добавляет образу интимность и едва уловимую игривость.

Франческо Убертини (Баккьякка)

Портрет женщины с рысью

1540-е. Берлинская картинная галерея

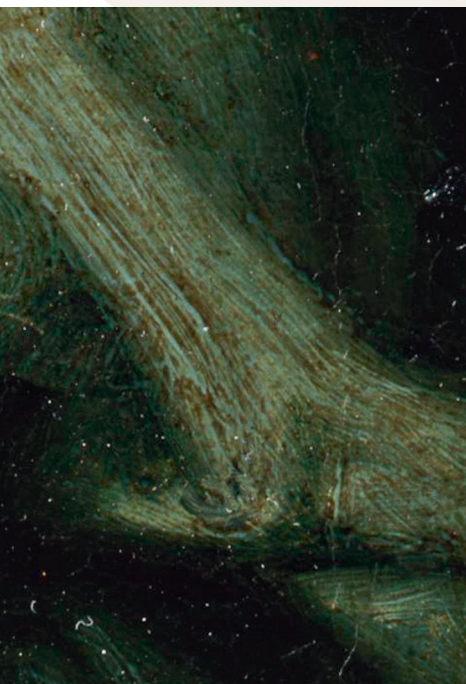
На картине «Портрет женщины с рысью» дама одета в темное, скорее всего черное, платье, а на руках у нее не обычная кошка, а рысь, из-за чего образ получается более загадочным и даже немного диковатым.

Композиции полотен «Девушка с кошкой» и «Портрет женщины с рысью» очень похожи: в обоих случаях женщина держит на руках зверька, но небольшие различия в деталях и в самой манере письма придают каждой работе особое настроение. При этом в искусствоведческой среде бытует любопытный сюжет: некоторые эксперты считают, что портрет из частного собрания мог быть написан не самим Франческо, а его младшим братом Антонио д'Убертино Верди, который тоже работал под именем Баккьякка, — споры вокруг авторства этой картины ведутся до сих пор.

В целом обе работы прекрасно показывают, как один и тот же сюжет может звучать по-разному в зависимости от цвета, деталей и едва уловимых штрихов мастера.

Исследователи нередко сопоставляют эту работу с «Дамой с горностаем» Леонардо да Винчи: если у Леонардо зверек будто бы полон внутреннего напряжения, то кошка у Баккьякки куда спокойнее, и эта разница подчеркивает особый настрой картины. К тому же черты лица девушки перекликаются с другими образами мастера — например, с его «Магдалиной» из Палаццо Питти во Флоренции, что позволяет увидеть в них узнаваемый женский типаж художника.

Федерико Бароччи

Мадонна с котом

(Мадонна дель Гатто)

Ок. 1575. Национальная галерея, Лондон

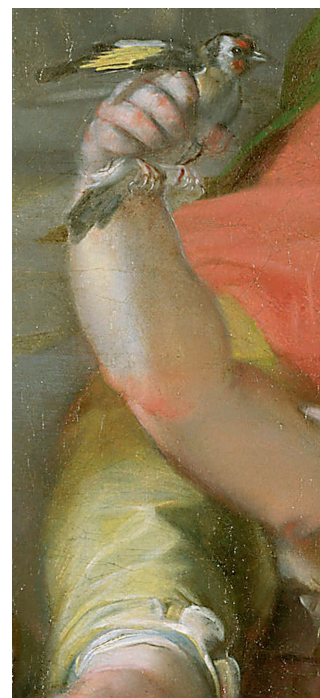

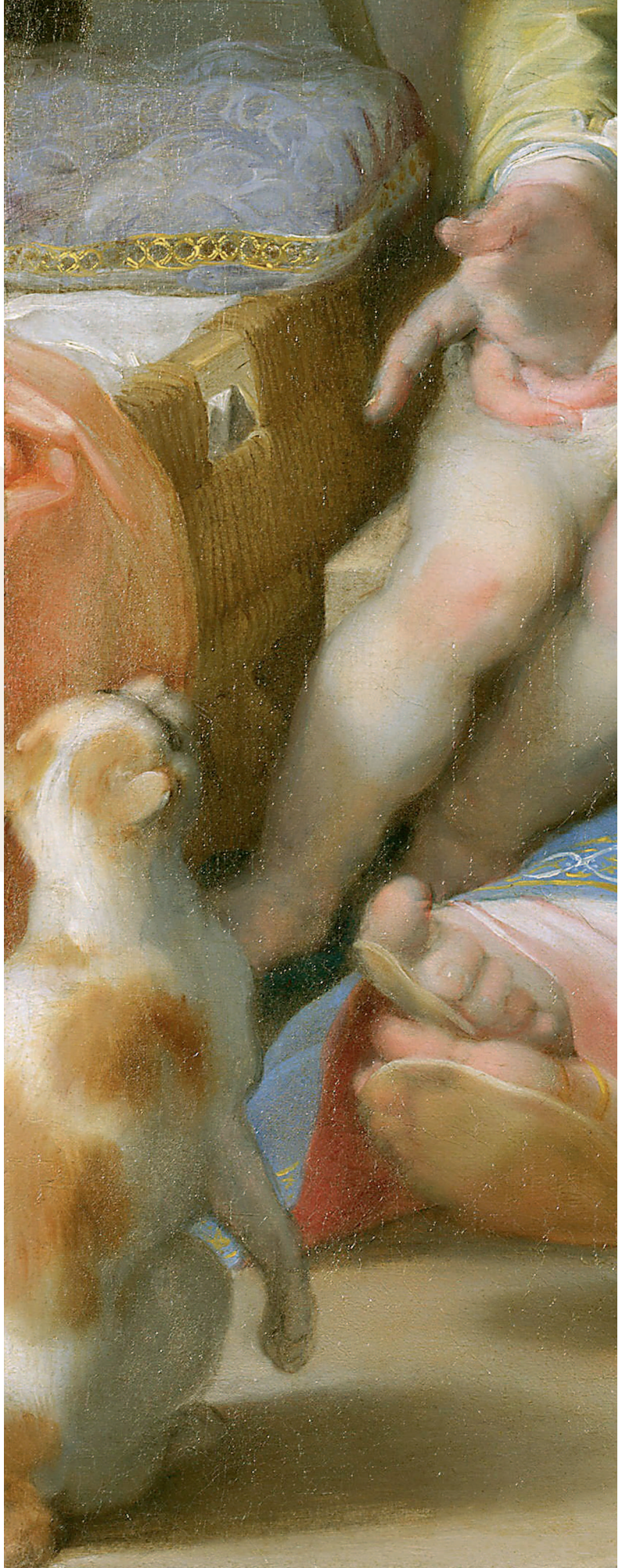
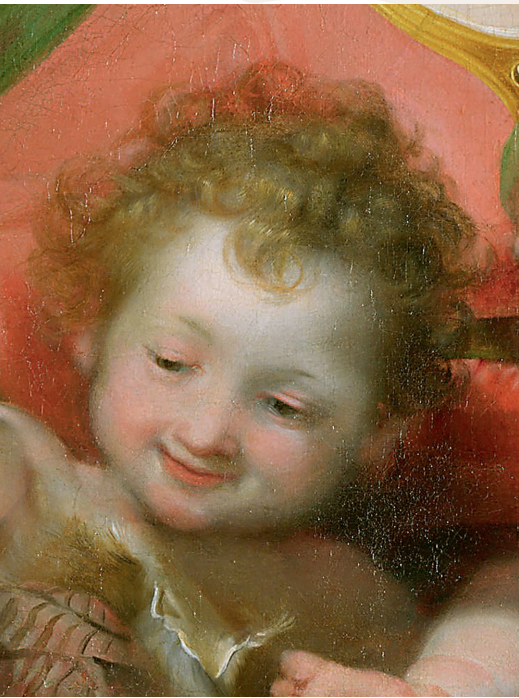
Федерико Бароччи (ок. 1533–1612) родился в Урбино в семье, тесно связанной с искусством: его отец был гравером, резчиком по камню и часовщиком и с ранних лет прививал сыну навыки рисования. В юности Бароччи познакомился с наследием Тициана, а позже отправился в Рим, где изучал работы Рафаэля и Корреджо и какое-то время трудился в мастерской братьев Цуккарро — крупных мастеров римского маньеризма. Одним из важных заказов стало оформление казино Пия IV в Ватикане, но во время работы художник тяжело заболел — по одной из версий, его отравили завистники. Бароччи вернулся в Урбино и уже почти никогда не покидал родного города. Из-за недуга он мог работать лишь понемногу, но даже в таких условиях создал немало выразительных алтарных образов и религиозных композиций.

Бароччи славился как тонкий колорист и блестящий рисовальщик: он одним из первых стал активно применять пастель и масляные эскизы на этапе подготовки к большой картине. Его стиль — экспрессивный, с живыми движениями фигур и мягкими переходами цвета — стал своего рода мостом между маньеризмом и барокко. Работы Бароччи ценили влиятельные покровители: от герцога Урбинского до императора Рудольфа II и папского двора. А его художественная манера заметно повлияла на следующие поколения мастеров — среди тех, кто вдохновлялся его стилем, называют Рубенса, Бернини и Гвидо Рени.

На картине в теплой, почти домашней обстановке показано Святое Семейство: в центре — Мария с младенцем Христом, рядом — святой Иосиф, правой рукой она обнимает юного Иоанна Крестителя, а он дразнит кота щеглом, которого держит в руках. Композиция выстроена по диагонали — за счет этого сцена кажется живой и наполненной движением. Мария указывает на кота, который привстал на задние лапы и будто вот-вот прыгнет, — это придает полотну динамику и особый эмоциональный накал.

Кот здесь — не просто бытовая деталь, призванная добавить уюта. В замысле сцены заложен глубокий символический пласт: щегол в руках Иоанна — традиционный символ Страстей Христовых, и игривая возня с котом на этом фоне звучит уже как тихое предвосхищение грядущей жертвы. Есть и еще один нюанс: картину создали по заказу графа Антонио Бранкалеони, и некоторые исследователи полагают, что образы кота и тростника в руках Иоанна перекликаются с гербом заказчика — львом под крестом. Благодаря таким деталям простая на первый взгляд сценка обретает дополнительные смыслы. Интересно, что существует еще одна версия полотна — в Музее Конде в Шантийи. Исследования показали, что лондонский вариант содержит авторские изменения, а картина из французского музея — нет, поэтому именно лондонскую работу считают оригиналом, а версию из Шантийи — копией, выполненной в мастерской Бароччи.

Давид Тенирс Младший

Кошачий концерт

1635. Старая пинакотека, Мюнхен

