Dosso Dossi, *Jowisz malujący motyle*

Czas wykonania: około 1524 rok. Technika: olej na płótnie. Wymiary: 112 centymetrów w pionie i 150 centymetrów w poziomie.

Na pierwszym planie obrazu znajdują się trzy postaci. Wypełniają one większą część płótna. W tle widać drzewa i krzewy namalowane zielonożółtą farbą, a w po prawej stronie fragment architektury przypominający średniowieczny zamek. Postaci wydają się opierać nogi na pierzastej chmurze. Niebo nad nimi ukazane jest w dwóch kolorach - w środku i po prawej stronie przyjmuje ono barwę szarobłękitną, po lewej stronie - ciemnogranatową. Oba kolory nieba rozdziela złoty łuk.

Mężczyzna po lewej stronie ma brązowe, krótkie włosy i siwiejącą, dość długą brodę. Ubrany jest w ciemnopomarańczową szatę o miękko drapowanych fałdach. Siedzi przed sztalugą i naciągniętym na krosno płótnie. Ma zamknięte oczy i trzyma nogę założoną na nogę. W swojej prawej ręce trzyma pędzel, którym maluje na płótnie motyle. Tworzony przez niego obraz ma szarobłękitną barwę, tę samą, którą przyjmuje opisywane wcześniej niebo, a malowane przez mężczyznę niewielkie motyle są złotobrązowe. W swojej lewej ręce trzyma paletę z kleksami farb, dodatkowe pędzle oraz malsztok, czyli drewniany patyk zakończony gąbką, służący artystom do podpierania ręki podczas malowania. Przedstawionym mężczyzną jest Jowisz, czyli najważniejszy bóg religii starożytnych Rzymian, władca nieba, światła, bogów i ludzi. Przy jego stopach Dosso Dossi namalował atrybut Jowisza, złote pioruny. Przedstawiony na obrazie Jowisz ma rysy Alfonsa d’Este, księcia Ferrary, wielkiego mecenasa sztuki. To on zamówił obraz.

Obok Jowisza, w środku obrazu, siedzi niemal nagi mężczyzna. Na głowie ma kapelusz zdobiony skrzydłami ptaka sporych rozmiarów o kolorze szarym i niebieskim. Na ramionach ma zarzucony bogato drapowany, ciemnozielony płaszcz, który unosi się za jego plecami, być może z powodu silnego podmuchu wiatru. Z jego stóp wyrastają niewielkie, szare skrzydła. Spod jego nóg spływa materiał o silnie drapowanych fałdach i intensywnym, ciemnoczerwonym kolorze. Ten czerwony materiał wraz z pomarańczową szatą Jowisza to najmocniejsze akcenty kolorystyczne tego obrazu.

Opisywanym tutaj mężczyzną o skrzydłach wyrastających ze stóp jest Merkury, czyli rzymski bóg podróżnych, kupców i pasterzy, posłaniec bogów. W obrazie Dossa Dossiego postać Merkurego trzyma w swojej lewej ręce złoty kaduceusz, czyli niewielką laskę, której trzon oplatają węże - była ona symbolem pokoju i handlu, a Merkuremu służyła do rozwiązywania sporów. Przedstawiony na obrazie bóg zwraca głowę w stronę trzeciej postaci, czyli zbliżającej się kobiety. Przy ustach trzyma wskazujący palec prawej ręki, dając kobiecie znak, że ma zachować ciszę.

Trzecia postać, kobieta, znajduje się po prawej stronie obrazu. Ukazana została w pozie, która sugeruje, że zamierza ona uklęknąć i się pokłonić. Ma szatę koloru szafranowego, przypominającego połączenie beżu i żółci. Szata ma silnie i twardo drapowane fałdy, szczególnie te, które otaczają ramiona kobiety. Ma ona na sobie ozdoby wykonane z drobnych kwiatów: wianek, naszyjnik i bransolety.

Postacią kobiecą jest najprawdopodobniej Jutrzenka, w religii starożytnych Rzymian bogini zorzy porannej, brzasku i świtu. Do jej symboliki nawiązuje złoty łuk przypominający tęczę, przecinający niebo w lewej części obrazu. Ma to być zorza polarna, zwana po łacinie aurora borealis. Łacińską wersją imienia Jutrzenki jest bowiem właśnie Aurora. Kwiaty, którymi jest udekorowana, zwiastują nadejście wiosny.

Dzieło Dossa Dossiego odznacza się bardzo intensywną, wysmakowaną kolorystyką i dużą biegłością artystyczną. Jego interpretacja nie jest jednoznaczna. Stworzył on autorską kompozycję inspirując się tradycją antyczną i nowożytnymi dziełami literackimi. Malarz tworzył najczęściej portrety oraz obrazy o tematyce mitologicznej i religijnej. Był nietuzinkowym artystą, zapełniającym swoje obrazy alegoriami i przykładającym dużą wagę do kolorystyki. Inspirował się twórczością Giorgiona i Tycjana.

Jowisz malujący motyle miał być umieszczony w prywatnych apartamentach księcia Alfonsa d’Este w Palazzo del Belvedere w Ferrarze. Pod koniec XIX wieku kupił go Karol Lanckoroński. Jego spadkobierczyni, Karolina Lanckorońska, przekazała obraz Zamkowi Królewskiemu na Wawelu w 2000 roku.

[uwagi dla lektora/lektorki - w ten oto sposób czytamy nazwy i nazwiska pojawiające się w tekście w języku włoskim (zapisuję już odmienione w zdaniu):

Dosso Dossi / Dossa Dossiego - czyt. dosso dossi / dossa dossiego

Giorgiona - czyt. dżiordżiona

Alfonsa d’Este - czyt. alfonsa d’este

Palazzo del Belvedere - palacco del belwedere]