

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ПРООБРАЗ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ИСКУССТВЕ ШПАЛЕРЫ

Желтакова Яна Игоревна

аспирант, Московская государственная художественная промышленная академия им. Строганова С.Г., РФ, г. Москва

Iconographic prototype of the tapestry "Apocalypse" of Halberstadt

Gheltakova Yana Igorevna

*graduate student of Moscow state art industrial Academy
Stroganov S. G, Russian, Moscow*

Аннотация. Искусство Германской империи периода высокого средневековья, на рубеже романского и рейнско-ромаского стиля. Рассматривается изучение иконологических и иконографических особенностей в декоративно-прикладных и изобразительных видах искусств.

Abstract. The art of the high middle ages of the German Empire, at the turn of the Romanesque and Rhenish Roman style. Discusses the study iconological and iconographic features in the decorative and fine arts.

Ключевые слова: иконография; шпалера; средневековое искусство; Германия; романика.

Keywords: iconography; tapestry; medieval art; Germany; romanik

XII столетие — это некая середина между двумя вершинами: Античностью и Эпохой Возрождения. Богатство его заключается в рациональном развитии доступа к знаниям, не только для знатных, но и для низших слоев общества. Появление произведений искусств, имеющих внутри своей композиции некий информационный блок.

Средневековое искусство — это особая ступень в развитии изобразительной культуры, также необходимо подчеркнуть её тесную связь с религией. По этой причине в мировом художественном развитии эпохи романики мы наблюдаем сильное влияние религиозных догм, спиритуализм и аскетичность форм, линий, движений, цвета.

Католическая церковь была могущественной силой и эталоном нравственности, важнейшим обстоятельством формирования всей культуры средневековья. Само «мировоззрение средних веков было по преимуществу теологическим» [13, с. 295]. Церковь долгие века была главным заказчиком произведений изобразительного, монументального и декоративно-прикладного

искусства. Поскольку основная масса населения не умела ни читать, ни писать, активно развивалось устное творчество: легенды, исторические песни, сказания о деяниях королей – Карле Великом, короле Артуре, Александре Македонском, о подвигах мучеников и святых («Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Эдда» и др.).

Отличительной чертой раннего средневековья был романский стиль, который также прошел через отказ от варварской декоративности изображения в пользу массивно обобщенных форм, они в свою очередь начинали отступать перед жизненной полнотой реального образа, своеобразно сочетаемой в средневековом художественном мышлении с декоративной и символической условностью. К середине XII в. этот синтез уже определился, и обе стороны его — условность и реалистическая экспрессия — переплелись друг с другом. Первые шпалеры были созданы в древнем Египте в VI веке до н. э. и заключали в себе историю жизни фараона. Искусство шпалеры имеет глубокие корни, и является одним из самых древних на земле, как и большинство приемов ткачества. Произведения художественного текстиля в основной своей массе относятся к декоративному искусству и подчиняются всем его требованиям. Шпалера является уникальным произведением искусства, хоть и выполняется по специально созданному художником картону. В основном в эпоху средневековья мы видим одно направление к символичности изображаемых объектов и их глубокое религиозное содержание. Суровые лица, грубо исполненные позы, аскетичные фигуры, скупость в передаче движения. В мировой истории роль иконографического прообраза в средневековом искусстве Германии недостаточно изучена.

В Хельберштадте в Саксонии-Ангальт имеется самая обширная коллекция средневековых церковных сокровищ из имеющихся во всем мире. Шпалеры из Хальберштадта одни из самых ранних средневековых произведений ткачества.

Рисунок 1. Левая часть шпалеры «Апокалипсис» из Хальберштадта

Рисунок 2. Правая часть шпалеры «Апокалипсис» из Хальберштадта

Шпалера из Хальберштадта — это серия шпалер на библейские темы, она является одной из самых ранних средневековых произведений ткачества. Её хорошая сохранность обусловлена тем, что этот объект искусства был на религиозную тему. В своей статье я хочу проанализировать лишь одну из серии под названием «Апокалипсис». Церковь всегда была одним из главных заказчиков, так как считала главной задачей искусства наставлять в вере. Длина этого полотна достигает 893 см. Это поистине внушающий памятник искусства ткачества XII века. В святых изображениях вырабатывается особая система пластического языка выразительных приемов. Шпалеру из Хальберштадта можно выделить как наиболее ценную, так как в ней особо ярко выражены стремления передать не только внутренний мир человека, но и закономерности всего мироздания. Такой художественный язык характерен для средневекового представления мира. Изначальная греховность мира, тяжелая материя, изолированность предметов в изображении. Технические возможности были скупы, так как основных цветов нитей было всего два — красный и синий, а плотность основы чаще всего была 5 нитей на сантиметр.

Изучение особенностей такого исторического наследия, как шпалеры является очень ценным исследованием. Шпалера — это уникальный пример средневекового зодчества. По композиции в изображении на гобелене можно определить не только её свойства, но и особенности мира окружающего человека в романский период. Вернемся к конкретной выбранной мною шпалере «Апокалипсис», рассмотрим, в чем же её основные особенности. Самой главной особенностью является её не симметричность в композиции. Если посмотреть на шпалеру в первый раз, мы с уверенностью скажем, что композиция целиком и полностью симметрична и стороны композиции справа и слева равны. Но это не так — с левой стороны шпалера больше на целый метр. По моим подсчетам левая часть составляет 497 см, в то время как правая 399 см. Остается загадкой, почему она не столь отцентрована. Вполне возможно, что ткачи не успевали выполнить заказ к сроку, и по этой причине им пришлось сократить шпалеру по длине. Могу только подчеркнуть, что для видимости симметрии сделано очень многое. С двух сторон расположено по семь апостолов, в шпалере четко видны горизонтальные и вертикальные оси. В качестве крупной горизонтальной линии в композиции есть подобие длинной скамьи, на которой сидят все апостолы. Введены архитектурные элементы, четко просматривается деление при помощи колонн, но пейзажа нет. В левой части мы наблюдаем даже деление на три части при помощи средневековых башен. Также большую роль в качестве ритма играют свитки, на которых написаны имена святых. Присутствует движение к центру к фигуре Христа, но оно не столь явно, и нет прямого движения, есть зеркальное направление у полов одежды к центру шпалеры. Взгляд, обращенный четко на Христа, имеется только у архангелов и еще двух апостолов с каждой стороны. Среди смотрящих есть Петр, он держит в руках ключ, который также играет роль дополнительного вертикального ритма. Середина шпалеры идеально симметрична, она

включает в себя семь фигур.

Пространство почти отсутствует, есть только попытки, задний план изображен просто как однородный цвет. Присутствует небольшое ощущение пространства лишь при помощи выставления ног бога и архангелов, чуть вперед. Они находятся немного ближе, и их ноги расположены прямо на кайме орнамента. Еще один намек на пространство — это изображение рук святых, точнее, как они держат свитки и часть ладони не видна, что тоже чуть раздвигает пространственное полотно.

Вокруг всей композиции имеется обрамление при помощи орнамента. К сожалению, оно сохранилось не со всех сторон. Орнамент больше похож на античный, напоминает лист аканта, а точнее на Акротерий (акротерион, [греч.](#) ἀκρωτήριον — «высочайший»). В [Древней Греции](#) акротерии обычно устанавливались на фронтонах храмов (храм Афины на острове Эгина, храм Немезиды в Аттике, Парфенон).

Координационно-самостоятельные формы, характерные для романики, видны как способ соединения элементов в композиции шпалеры. В средневековье главный способ художественной выразительности — силуэт, очерченный однородной линией. Однако линии внутри рисунка намного более интересные, чем форма. Священное сияние выделено и обведено белым и красным цветом. Достаточно лаконичный колорит не останавливает мастеров, мы видим небольшую попытку передать плавные переходы на лицах апостолов. Тенями показываются складки на тканях, но все же это маскообразные лица и их взгляды направлены вверх голов. Фигуру Христа обрамляет и выделяет мандорла — священное сияние миндалевидной формы.

Если обращаться отдельно к силуэту каждого героя шпалеры, можно с полной уверенностью сказать, что выбор поз однообразен, и при первом взгляде для нас выделяются лишь архангелы, изображенные с крыльями, зеркально обращенные, представляющие Христа. А также фигура Христа и Иакова старшего (Старший брат Иоанна Богослова) повернута на нас исключительно фронтально. Точно так же повторяют силуэт друг друга Фадей и Иоанн, сидящие в самом начале слева.

Если читать шпалеру слева направо, то первым сидит апостол Фадей (Thomas) — так гласит его свиток; следующий Иоанн (Johannes), он обращен к Фадею, они отделены архитектурным элементом от апостолов Андрея и Иакова (Jacobus). Следом идет вновь элемент средневековой постройки, за которым сидят Филипп (Phlippus) и Петр (Petrus) с ключом. Слева от Христа Архангел Михаил, справа Архангел Гавриил. Далее расположены в такой последовательности Павел (Pavel), Иаков (Jacobus), Варфоломей (Bartholomeus), Иуда (Iudas), Симон (Simon), Варнава (Barnabas). Все апостолы, изображенные на шпалере «Апокалипсис», нам хорошо известны. Однако более традиционным для нас является изображение апостола Матфея вместо Варнавы. Варнава же является одним из семидесяти апостолов («сын утешения») — прозвище, данное ему апостолами за щедрые пожертвования в пользу христианской общины.

В шпалере «Апокалипсис» из Хальберштадта мы видим устоявшуюся в тот момент иконографию этого события в библии, Христос и 12 апостолов. Изображение развернутых свитков с надписями и текстом надолго войдет в композицию шпалер. Каждый эпизод или герой пытаются отделиться. Некая камерность постоянно присутствует в изображениях. Деление происходит разными способами, но чаще всего архитектурными элементами. Декоративизм и дидактика — это принципы формирования для романики. Выбранная мною шпалера полностью отвечает этим негласным правилам. Существует большое сходство по стилю, ритму, композиции с другими произведениями искусства XII века, и даже в других видах изобразительного творчества (скульптура, рельеф и книжная иллюстрация).

Список литературы:

1. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. – СПб., 1995. – С. 244
2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. Избранные труды. – Москва: ЦГНИИ

ИНИОН РАН, 1999. – Т. 2. – С. 318

3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Северное Возрождение. – М., 1981. – С. 1002

4. Дюби Ж. Европа в средние века. – Смоленск, 1994. – С. 316

5. Иванов К.А. Многоликое средневековье. – М., 1996. –С. 432

6. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. – М., 1997. – С. 240

7. История зарубежного театра / в 4-х частях. – 2-е изд. – М., 1984. – С. 336

8. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – Киев, 1995. – С.208

9. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 478

10. Любимов Л. Искусство Западной Европы (Средние века). – М., 1976. – С. 240

11. Матюхина А.В. Традиции средневекового шпалерного ткачества и проблема возрождения искусства шпалеры в XIX веке. Уильям Моррис: дис. – 17.00.09 : СПб, 2006. – С.163

12. Мирецкая Н.В. Культура эпохи Возрождения. – М., 1996. – С. 303

13. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 1-е изд. – Т. XVI. – Ч. I. – С. 295.

14. Савицкая В. Превращения шпалеры. – М.: Галарт, 1995. – С. 136