

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра всеобщей истории

**Повседневная жизнь в бытовых сценах
«Великолепного часослова герцога Беррийского»**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студента 4 курса 451 группы
направления 50.03.03 «История искусств»
Института истории и международных отношений
Николаева Дениса Вячеславовича

Научный руководитель
канд. ист. наук

И.Ю. Философов

Зав. кафедрой всеобщей истории
доктор ист. наук, профессор

Л.Н. Чернова

Саратов 2016

Введение. «Великолепный часослов герцога Беррийского»¹, иначе Роскошный часослов герцога Беррийского (фр. «Très Riches Heures du Duc de Berry») – самая известная иллюстрированная рукопись XV в., начатая миниатюристами братьями Лимбургамы в 1410-х гг.

«Роскошный часослов Герцога Беррийского» содержит в себе множество сцен, как правило, религиозного характера. Манускрипт берет свое начало с календаря и продолжается циклом под названием «Времена года». Цикл «Времена Года» является самой популярной во всем мире частью манускрипта, так как данный цикл выступает своего рода энциклопедией Средневековья, именно на нем хотелось бы сосредоточить самое пристальное внимание.

Объект исследования – Великолепный часослов Герцога Беррийского

Предмет исследования – быт, и традиционные особенности средневекового французского общества, показанные в цикле «Времена года».

Целью данной работы является рассмотрение сцен миниатюрного цикла «Времена года», их подробнейший анализ и проверка на объективность отражения реалий той эпохи и исторической информации, содержащейся в бытовых сценах Великолепного часослова герцога Беррийского, а также анализ религиозного мировоззрения средневекового человека, которые пытался передать автор манускрипта.

На пути к достижению поставленной цели будет целесообразным решить следующие задачи:

1. Изучить геополитическую и социально-общественную обстановку региона, где создавался манускрипт.

¹ Воронина Т.С. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. Альбом / Т.С. Воронина, Н.Л. Мальцева, В.В. Стародубова. М., 1994; Голубева С.С. Творчество братьев Лимбургов. Миниатюры «Великолепного часослова герцога Беррийского». URL: <http://www.istina.religare.ru/article28.html> <http://knu.znate.ru/docs/index-576519.html>; Давидова М. Г. Часословы эпохи интернациональной готики. URL: <http://www.istina.religare.ru/article28.html> <http://www.portal-slovo.ru>; Казель Р., Ратхофер И. Роскошный часослов герцога Беррийского. М., 2002.

2. Провести исследование понятия «Часослов», выяснить, для чего он создавался.

3. Определить значимость манускрипта для современников той эпохи.

4. Проанализировать сцены из цикла «Времена года» и сделать вывод о том, каким был быт средневекового человека.

5. Получить теоретические выводы.

Структура работы: данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем работы составил 78 листов печатного текста.

Введение содержит обоснование и актуальность выбранной темы, рассмотрены цели, задачи, предмет и объект исследования, методы, использованные в ходе исследования. В первой главе содержится характеристика исторической и культурной обстановки во Франции XV века, а также выявляются предпосылки для создания Часослова. Во второй главе выделены и охарактеризованы исторические этапы работы над Великолепным часословом и дана характеристика художественного стиля Часослова. Третья глава посвящена анализу содержания Великолепного часослова, прежде всего, цикла «Времена года», а также рассмотрены восемь больших миниатюр, представленных в Часослове. В заключении представлены выводы, сформулированные на основе анализа художественной и исторической литературы.

Основное содержание работы. Период с конца XIV-XV вв. является в каком-то смысле новой эпохой в истории Франции. Окончательно оформляется и завершается процесс централизации. В середине XV в. французское королевство возвращает себе владения, принадлежавшие Англии, в частности, Гиень на Атлантическом побережье с центром Бордо. Во второй половине века Людовик XI отвоевал для французского королевства Пикардию, Нивернэ и герцогство Бургундское, Прованс с портом Марселем был присоединен в 1481 г., Бретань в 1491 г. Все эти

события и явились звеньями в процессе централизации и образования единого королевства Франция.

XV столетие стало временем культурного подъема. Серьезные перемены были заметны и в области изобразительного искусства, которое на протяжении культивировало черты светского искусства.

Раньше всех эти тенденции нашли своё отражение в творчестве бургундско-фламандской школы. Самыми важными из всех школ Франции считались школы долины реки Луары и центральных областей; в творениях художников, принадлежащих именно этим школам, сильнее всего проявили себя основные черты французского Ренессанса. Были также иные, независимые друг от друга по своим стилистическим методам школы северных и южных провинций, и конечно же, отдельные центры - Авиньон, Лион, Экс.

В 20-е годы XV в. стремление к реализму и реалистические методы явили себя миру в миниатюре, чей небывалый расцвет и популярность пришлись именно на XV столетие. Иллюстрируя тексты псалтырей, евангелия, часословов, художники рождали на свет поистине потрясающие образцы мировой живописи, ведь в этих произведениях мастера выражали новое виденье мира, отражали новую призму восприятия. Отныне мистицизм уступает место реализму, религиозное виденье Вселенной сменяется на жажду познания, а приземлённость материй становится преобладающей.

Особый интерес среди всех произведений французского Ренессанса представляют миниатюры «Роскошного часослова Жана, герцога Беррийского», созданные братьями Лимбургскими - Полем, Эннекеном и Эрманом.

В работах Лимбургов видны устремления к реализму, получившие своё развитие в искусстве французских средневековых миниатюристов особенно во второй половине XIV века. Эти миниатюры исключительны как по тонкости исполнения, так и по обилию живых деталей, красоте красок жанрово-пейзажные миниатюры. Подтверждением этому является цикл под

названием «Двенадцать месяцев Часослова герцога Беррийского». Именно в этом цикле можно увидеть повышенный интерес мастеров ко всему характерному и конкретному.

Отныне границы мировоззрения мастера существенно расширяются, стремление к реальной природе мироздания становится повсеместным, художник изображает в своих произведениях не только людей, он изображает всё, что вокруг них, максимально пытаясь отобразить тот реальный мир, который созерцается. Стоит отметить, что произведения, написанные клеевыми красками на пергаменте, не слишком пространственные. Изображение показано такими своеобразными стройными рядами, в которых одно событие является фоном другого. Такой композиционный подход можно объяснить тем, что интерес художника ко всему окружающему и желание ничего не упустить не позволяли концентрироваться на чём то одном. Художник стремится передать все, зафиксировать каждую часть изображения. Интерес для мастера представляет абсолютно всё: дома, постройки, флора и фауна, люди со своими повседневными хлопотами всё, любая мелочь имеет огромное значение. Типичные черты французского живописного искусства той эпохи: большая конкретность и индивидуализация образов, экспрессивность, идущая от готики и сочетающаяся с более индивидуализированным, чем в готике, лиризмом, пристальное внимание к раскрытию человеческих чувств и переживаний, монументальный характер трактовки образа. Стремление к героизации образов, попытки как можно более раскрытия характера того или иного персонажа, свидетельствуют о формировании художественных методов, разрушающих средневековую традицию.

Если говорить кратко, то живопись французского Ренессанса - это синтез нидерландской школы и французских культурных традиций.

На протяжении всего XV века в скульптуре развивается и начинает преобладать светское начало. Большое распространение получают надгробные памятники, для создания которых требуются

высокопрофессиональные архитекторы и скульпторы. И как это ни странно, а роль скульптуры в надгробьях становится преобладающей и главенствует над всем остальным.

В конце XV в. поиск новых художественных гуманистических идеалов, пленяют многих выдающихся живописцев и скульпторов, в итоге благодаря этим поискам были созданы предпосылки для формирования национального искусства, которое получит своё развитие в следующих столетиях, к моменту окончательного становления французского Ренессанса.

Братья художники Поль, Жан (Ян, Иоанн) и Эрман (Херман) Лимбург – самые известные мастера средневековой книжной миниатюры, создатели прославленного шедевра иллюминированной книги, коим является «Великолепный часослов герцога Беррийского».

Фамилия говорит нам, что они родом из Лимбурга – провинция на юге Нидерландов. Но найденные в 1950 г. в архиве г. Неймегена документы указали, что переселенцем из Лимбурга был их отец, Арнольд ванн Лимбург, а родиной мастеров является Неймеген. В XIII в. Неймеген становится резиденцией графов, в дальнейшем становится уже и резиденцией герцогов Гелдернских, Неймеген в XIV в. переживал небывалый экономический подъём: успешная морская торговля с Англией и немецкими городами, входившими в Ганзейский союз, привлекала сюда предприимчивых людей и новые идеи. Здесь стали строиться церкви, монастыри и конвенты, для украшения которых требовалось много умелых ремесленников.

Основную роль в судьбе братьев Лимбург сыграли их собственные родственные связи и династические узы, соединявшие род Герле с французским королевским домом. Герцогиня ванн Герле рекомендовала талантливого художника Жана Малуэля своей кузине, французской королеве Изабелле, и в 1396 г. тот отправился в Париж. Около 1400 г. он пригласил во французскую столицу своих племянников и, по-видимому, помог им получить заказ у герцога Бургундского Филиппа Смелого. После кончины Филиппа (1404) мастера получили приглашение от брата покойного, которым

являлся сам Жан Беррийский. Именно с этого момента берёт своё начало история создания прекрасного манускрипта.

Герцог Беррийский собрал при своем дворе талантливых писателей, художников, ученых. Братья попали в среду духовной аристократии эпохи. Герцог был страстным коллекционером - его дворцы изобиловали прекрасными картинами, коврами, ювелирными изделиями. Но самыми любимыми среди этих сокровищ были рукописные книги. Жан Беррийский не только приобретал манускрипты, но и заказывал новые лучшим мастерам своего времени. В его библиотеке хранилось около 300 рукописей.

Наделенный тонким художественным вкусом и чутьем герцог сумел оценить необыкновенную одаренность братьев. Он заботливо воспитывал их, общение со знаменитыми художниками, писателями, учеными, живущими при дворе, помогло им стать образованными людьми. Для знакомства с новейшими достижениями искусства Поль, очевидно, был даже послан в Италию - следы пребывания в Милане, Падуе, Флоренции можно заметить в произведениях братьев.

Примерно в 1408 году братья Лимбург закончили работу над «Прекрасным часословом герцога Беррийского» (Нью-Йорк, Музей Метрополитен).

Содержание часослова не было канонизировано, что предоставляло художнику большую свободу. Уникальный по живописности оформления Прекрасный часослов удивляет множеством интересных миниатюр – всего этих миниатюр насчитывается около 223, а новизна и совмещение элементов разных школ живописи потрясают своим колоритом. Многие элементы живописи здесь появляются впервые: портрет заказчика, вместо орнаментального фона - пейзаж, изображение мистического мрака в миниатюре Смерть Христа, когда по евангельскому преданию среди дня «померкло солнце». Стоит отметить, что в 1406 г. имело место уникальное явление, и во Франции можно было увидеть полное солнечное затмение, возможно, это и послужило вдохновением для создания миниатюры.

Эволюцию мастерства братьев Лимбургов можно проследить в более живописном рисунке, верном изображении антропоморфных образов, естественности движений, в гармонии колорита.

Сотрудничая с подлинным ценителем искусства, кем и являлся герцог Беррийский, Лимбурги трудились с особым вдохновением, так как сам заказчик направлял мастеров в верном направлении. Сильнее всего взаимодополняющее сотрудничество между мастером и заказчиком можно увидеть в миниатюрах из цикла «Времена года», посвященных трудам и занятиям в различные времена года. Здесь даны визуальные жизнеописания как крестьян, так и придворной знати. Каждая сцена пропитана нескончаемым оптимизмом и жизнелюбием.

В миниатюрах «Календаря» впервые в истории искусств изображается пейзаж определённой местности, тени, падающие от предметов, отражения в воде. Поражает мастерство и точность в изображении архитектуры: мы узнаем мрачные башни Консьержери, драгоценное кружевное чудо готики - капеллу Сен-Шапель («Июнь»), громады Венсенского замка («Декабрь»). В полукруглых тимпанах ряда миниатюр помещены астрономические данные, помогавшие определять день новолуния, градусы знаков Зодиака и т. д. В «Часослове» Лимбурги успешно воссоздали образ Франции на протяжении всего года, композиционным расположением отдельных листов они грамотно использовали эмоциональное воздействие колорита на восприятие зрителя. После приглушенного по цвету, словно притихшего «Марта» - «Апрель» и «Май» - словно распахнутое окно в солнечный мир весны, с ее радостными, яркими красками.

Прошло более половины тысячелетия, но до сих пор миниатюры Часослова поражают своими чистыми, немеркнущими красками. Краски готовились в самой мастерской. Самой дорогой и красивой был ультрамарин, который делали из драгоценного камня лазурита; зеленую получали из малахита; фиолетовая и розовая - растительного происхождения; звонкая алая - это киноварь; орнаментальные узоры с ювелирным

мастерством выполнялись из чистого золота. Существовали секреты, которые хранились в строгой тайне. Краски разводились водой, в которую добавляли немного особого клеящего вещества, иногда уксус, вино, мед, яичный желток и т. д. На изготовление книг шел пергамент, выделанный из телячьей кожи высшего качества.

Из 129 миниатюр «Великолепного часослова» Лимбурги смогли завершить работу лишь над 65 миниатюрами работа была прервана в связи со смертью Жана Беррийского в 1416 г., к этому же времени относят гибель братьев. (Над завершением манускрипта работал Жан Коломб в 1485-1489 гг.).

В «Великолепном часослове» соблюдены все тенденции интернациональной готики. Можно даже сказать, что «Великолепный часослов» и его часть, выполненная братьями Лимбургами, является своего рода памятником интернациональной готики в её архаичном варианте. Стремление показать как можно более живописные пейзажные сцены со своими историческими особенностями, с пристальным вниманием к деталям и со стремлением уместить всю полноту образов в одной миниатюре свидетельствует о том, братья Лимбурги были истинными основателями европейского пейзажа, так как в их работах чётко прослеживается тяготение к расширению горизонтов, открытию и познанию, и всё это предвещало эпоху Ренессанса.

Заключение. Часословы – это атрибут роскоши, молитвенный манускрипт «Слово Божье на каждый час». Основой данной рукописи являлся молитвослов, но это лишь то, что ставилось в приоритет, на деле же часословы не имели своей каноничной и негласной структуры, автор был волен импровизировать. Каждая из глав «циклов» часослова посвящается какому то определённом важному для христианского мира событию: сошествию Св. Духа, Страстям Христовым, Благовещению Пресвятой Богородицы, связанному, исходя из церковного предания, с определенным часом суток. Кроме Часов, книга могла включать покаянные Псалмы,

церковный календарь с указанием христианских праздников, цикл Евангельских чтений, соответствующий этому календарю и многое другое.

Календарные миниатюры, иллюстрирующие различные времена года являются собой большой простор для творчества живописца. В «Великолепном часослове» герцога Беррийского миниатюры «Времена года» демонстрируют как быт аристократии, так и быт простолюдина. Такое сочетание «низких сцен» и «возвышенных сцен» является распространённым методом в искусстве интернациональной готики. Во время активного расцвета искусства интернациональной готики были очень популярны стремления живописца отражать в своих произведениях тематику крестьянского быта, при этом романтизируя его, изображая сквозь некую поэтическую призму. Аналогичной предстаёт ситуация и с бытом аристократии. Действительность преподносится в виде некоей таинственно-волшебной Вселенной, отдалённой от реализма, при всём своём стремлении к детальному отображению действительности.

«Великолепный часослов» является ценнейшим памятником интернациональной готики. В сценах Великолепного часослова отчётливо видно желание мастера не только просто романтизировать быт своих современников, но и как можно более достоверно передать окружающую действительность. Да, возможно местами это всего лишь образная передача информации в миниатюрном виде, но даже такая форма имеет не меньшую историческую достоверность, нежели полотна более поздних художников эпохи французского Возрождения.

«Великолепный часослов» - это не только важнейший памятник истории искусств, но и важнейший памятник самой истории, истории средневековья. В данном произведении искусства проглядываются основные мотивы той эпохи с её пейзажами, её мировоззрением, нравами, архитектурой, и её бытом.