

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

Келлская книга как памятник средневековой ирландской культуры

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 4 курса 451 группы
направления 50.03.03 «История искусств»
Института истории и международных отношений
Сочневой Ангелины Вячеславовны

Научный руководитель
канд. ист. наук _____

И.Ю. Философов

Зав. кафедрой всеобщей истории
доктор ист. наук, профессор _____

Л.Н. Чернова

Саратов 2016

Введение. Актуальность выбранной темы бакалаврской работы обусловлена несколькими факторами. Келлская книга – самая известная ирландская рукопись. Она является уникальным объектом раннесредневековой ирландской культуры, так как достигает расцвета в тонкости и богатстве художественного оформления. Являясь вершиной развития ирландской книжной миниатюры, рукопись в историческом и художественном плане, в настоящее время, привлекает интерес, как ученых, так и простых обывателей. Так, например, историю и стилистику книги отражает мультипликационный фильм «Тайна Келлс» 2009 г. Келлская книга неразрывно связана с художественной традицией древнего кельтского стиля. В связи с тем, что в современном обществе возродился интерес к древним культурам, в частности, к ирландскому культурному наследию, рукопись представляет собой один из источников, в котором отражаются элементы кельтского искусства.

Объектом исследования является Келлская книга – самый яркий памятник ирландской раннесредневековой культуры.

Предметом исследования являются художественные особенности и влияния в характере оформления книги.

Цель бакалаврской работы состоит в рассмотрении Келлской книги как памятника средневековой ирландской культуры, выявлении художественных особенностей и влияний в оформлении рукописи.

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

– рассмотреть историческую и культурную ситуацию раннесредневековой Ирландии, феномен ирландского христианства и влияние монастырей на развитие культуры и искусства в Ирландии.

– изучить особенности кельтского стиля как основы для художественной традиции раннесредневековой ирландской книжной миниатюры.

– проследить эволюцию «островного» стиля книжной миниатюры с VI в. н. э. по IX в. н. э.

– раскрыть историю Келлской книги, проанализировать характер изображений.

Научная новизна работы заключается в попытке наиболее полно рассмотреть Келлскую книгу как предмет искусства раннесредневековой Ирландии. Проследить ее историю, место происхождения, художественные влияния, характер и символику изображений.

Основным источником по данному исследованию является Келлская книга.¹ Памятник ирландского искусства IX в. Одним из источников позволяющим проследить место нахождения Келлской книги в XI в. являются Анналы Ольстера.² Упоминание о Келлской книге также встречается в Анналах Тагернаха.³ Источником, который рассказывает об этапах христианизации Ирландии, а также о специфике ирландского христианства является «Исповедь святого Патрика».⁴ Содержание текста Исповеди приписывается непосредственно самому Патрику и является наиболее достоверным источником по биографии святого.

Наиболее полно, Келлская книга рассматривается зарубежными авторами, такими как Франсуаза Генри, Сэр Эдвард Салливан.⁵ П. Мэйваерт в статье «Келлская книга и остров Иона»⁶ ставит вопрос о преемственности художественных традиций востока, через влияние галльского епископа Аркульфа. В статье П. Харбисона «Три миниатюры Келлской книги»⁷ приводится анализ трех иллюстраций евангелия: «Арест Христа», «Искушение Христа», «Восседающий Христос». Приводятся различные

¹ The book of Kells. Trinity college. URL: http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v.

² The annals of Ulster. A chronicle of Irish affairs from A.D. 431 to A.D. 1540. URL: <https://archive.org/stream/annalauladhannal01royauoft#page/n3/mode/2up>.

³ The annals of Tigernach. Annals of Ireland, 807 B.C. to A.D. 1178. URL: <https://archive.org/details/annalsoftigernac00stokuoft>.

⁴ Святой Патрик Ирландский. «Исповедь». URL: <http://www.krotov.info/history/05/lebedev/493patr.html>.

⁵ The Book of Kells: A Celtic Masterpiece Explained. URL: <http://schoolworkhelper.net/the-book-of-kells-a-celtic-masterpiece-explained/>

⁶ Meyvaert P. The Book of Kells and Iona // The Art Bulletin. College Art Association. 1989. Vol. 71. No. 1. P. 6-19. URL: <http://www.jstor.org/stable/3051211>.

⁷ Harbison P. Three Miniatures in the Book of Kells // Proceedings of the Royal Irish Academy. 1985. Vol. 85. P. 181-194. URL: <http://www.jstor.org/stable/25506130>. Page Count: 25.

мнения насчет идентификации сюжетов, символической составляющей миниатюр.

Историческая и культурная ситуация была отражена в работах зарубежных авторов, таких как Ф. Д. Бирн «Короли и верховные правители Ирландии»,⁸ П. Невилл «Ирландия. История страны».⁹ Особенности ирландского христианства были подробно рассмотрены Ф. Шаффом в работе «История христианской церкви. Том IV от Григорий I до Григория VII».¹⁰ Особенности кельтского стиля были освящены в трудах таких авторов как: Э. Росс «Кельты-язычники. Быт, религия, культура»¹¹, Я. Филлип «Кельтская цивилизация и её наследие».¹² Из российских авторов история и культура раннесредневековой Ирландии отражается в работах Г. Е. Афанасьева «История Ирландии»¹³, монографии «История Ирландии»¹⁴ под редакцией Л. И. Гольмана. Описание культурной жизни раннесредневековых ирландцев приводится в работах Г. В. Бондаренко «Повседневная жизнь древних кельтов»¹⁵, «Мифология пространства Древней Ирландии».¹⁶ Стилистику раннесредневековой ирландской книжной миниатюры рассматривает Ц. Г. Нессельштраус в книге «Искусство раннего средневековья».¹⁷

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав, две из которых поделены на параграф, заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.

⁸ Бирн Ф. Д. Короли и верховные правители Ирландии / Пер. с англ. С.В. Иванова. СПб., 2006. – 368 с.

⁹ Невилл П. Ирландия. История страны / Пер. с англ. Н. Омелянович. СПб., 2009. – 352с.

¹⁰ Шафф.Ф. История христианской церкви. Средневековое христианство от Григория I до Григория VII. 590-1073г. по Р.Х. / Пер. с англ. О.А. Рыбакова. СПб., 2008. Т.4. – 512 с.

¹¹ Росс Э. Кельты-язычники. Быт, религия, культура / Пер. с англ. Н. Чехонадская. М., 2005. – 128 с.

¹² Филип Я. Кельтская цивилизация и её наследие. Прага, 1961. – 215 с.

¹³ Афанасьев Г.Е. История Ирландии / Под ред. Н.И. Кареева, И.В.Лучицкого. СПб., 1907. – 312 с.

¹⁴ История Ирландии: монография / колл.авт.; под.ред. Л. И. Гольмана. М., 1980. – 390 с.

¹⁵ Бондаренко Г.В. Повседневная жизнь древних кельтов. М., 2007. – 396 с.

¹⁶ Бондаренко Г.В. Мифология пространства Древней Ирландии: монография. М., 2003. – 416 с.

¹⁷ Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000. – 384 с.

Основное содержание работы. В первой главе было рассмотрено историческое и культурное положение Ирландии с V по IX в. н. э. К V в. н. э. Ирландию населяли гэлы, прибывшие на остров еще во II в. до н. э. Они заложили политические основы страны, привнесли свою религию и законы. Эти традиции сохранились до самого средневековья. К V в. н. э. Ирландия представляла раздробленное государство, поделенное на независимые области: Ольстер, Коннахт, Манстер, Южный и Северный Лейнстер. В этих областях были образованы замкнутые независимые племенные королевства – туаты,¹⁸ каждым из которых управлял король – риаг. Над всеми королями осуществлял власть верховный король ард – риаг. Однако власть ирландских королей была ограничена друидами и другими представителями жреческой корпорации. В сознании ирландцев королевская власть представляла сакральный характер. Именно поэтому жизнь короля окружали разнообразные ритуалы, а также гейсы,¹⁹ зарюки, запреты, которые нельзя было нарушить. Ирландское общество состояло из аристократии, воинов, «людей искусства»,²⁰ свободных земледельцев, ремесленников, слуг и рабов. Главным занятием средневековых ирландцев было земледелие, скотоводство и разработка металлов. Также ирландцы совершали набеги на соседнюю Британию, в целях захвата территории и обращения людей в рабство.

Культура Ирландии непокоренной римлянами отличалась оригинальностью и единством. Издревле кельты отличались стремлением к учености и искусству. «Люди искусства» занимали высокое положение в обществе после короля и военных. У ирландцев в устном виде процветала поэтическая и прозаическая литература. Также были школы друидов и филидов, в которых учились запоминанию стихов. Знания передавались в устной форме, и обучение могло длиться до двадцати лет.

¹⁸ Туат – («туат»), буквально означавшее «народ», происходит от кельтского корня «teuto»- или «touto»- и часто переводится как «племя».

¹⁹ Гейс (др. ирл. geis, гэльск. geas) — распространённая в древности разновидность запрета-табу в Ирландии.

²⁰ «Люди искусства» – филиды, поэты или сказители.

Верования древних ирландцев были связаны с обожествлением природы, почитанием кельтских богов, различных духов. Даже после принятия христианства, древние кельтские обычаи и верования не будут искоренены до конца и на протяжении всего средневековья отразятся в предметах искусства Ирландии.

Христианизация Ирландии начинается с V в. н. э. Появляются разные миссионеры, строятся монастыри. Святой Патрик считается главным епископом острова. Несмотря на первоначальное недоверие к новой религии королей и друидов, христианизация Ирландии прошла спокойно. После Патрика начался миссионерский период ирландского христианства. Многочисленные проповедники – миссионеры отправлялись в Европу, основывали монастыри и обращали язычников в христианство. Ирландская церковь, таким образом, была монастырской и была независима от Рима. Ирландское христианство обладало своеобразием и отличалось от римской церкви. Монастыри значительно повлияли на культуру Ирландии. С этого времени Ирландия становится островом «Святых и ученых» и играет ведущую роль в духовной и культурной жизни Европы «темных веков». Внутри ирландских монастырей была библиотека, скрипторий по переписыванию священных текстов на латинском языке. Были монастырские школы. Наибольшего успеха в это время монахи добились в иллюминировании рукописей. В них отразились не только христианские представления, но и кельтские дохристианские мотивы. Отличительные особенности рукописей определили сложение оригинального стиля «островной» книжной миниатюры.

С VIII–X вв. Ирландия подверглась нападениям викингов. Разграбление и уничтожение ирландских монастырей негативно отразилось на культурной ситуации острова и привело к упадку искусства.

Во второй главе приводится описание художественных особенностей ирландской книжной миниатюры, которая имеет непосредственную связь с изобразительной традицией местного кельтского стиля. Характеризуя

кельтский стиль, можно сказать, что под кельтским стилем, подразумевается стиль искусства кельтских народов, зародившийся в эпоху Лат-Тен в V в до н.э. Отличительные черты этого стиля – условность и стилизация изображений. Экспрессивные образы животных и людей, широкое применение спирального и трискелического орнамента. Кельтский стиль украшал изделия из камня, кожи, кости, в особенности металлические предметы. Стиль Ла-Тен имел также региональные различия. В трансформированном виде кельтский стиль дошел до средних веков и в VII – IX вв. достиг расцвета в металлических изделиях и книжной миниатюре.

Традиция ирландской книжной миниатюры распространяется на Ирландию и Британию, в связи с основанием там монастырей ирландскими монахами. Складывается общий для Британии и Ирландии стиль «островной» книжной миниатюры.

В этой традиции книга воспринималась символом христианской веры, священным предметом способным защитить от различных недугов. Страницы рукописей покрывали сложнейшим орнаментальным узором. Из особенностей англо-ирландской миниатюры можно выделить: нефигуративный, орнаментальный характер, линейность, плоскостность, отсутствие глубины и объема. Им свойственна, так называемая «боязнь пустого пространства», когда свободное пространство заполняется узором.

Ирландская книжная миниатюра с VI-IX вв. н.э. прошла определенную эволюцию. Главными составляющими книг островной традиции являются: инициал – крупная, выделяющаяся на странице буква, заполненная орнаментом. Ковровые страницы - отдельные листы в книге полностью покрытые орнаментом. Эти страницы орнаментированы различной плетенкой спиральными узорами, кельтскими мотивами. Страницы с символами евангелистов. С VIII в. начинается расцвет англо-ирландской книжной миниатюры. Она отличается большей свободой техники, богатством красок. Также одной из составляющих островных евангелий являются таблицы канонов Евсевия Кессарийского. Таблицы канонов в

англо-ирландских манускриптах также разнообразно украшены орнаментом. Декоративное оформление рукописей этого времени характеризуется слиянием кельтской и англосаксонской орнаментики, средиземноморским влиянием, усложнением рисунка и высочайшей виртуозностью каллиграфии. Усложняется повествовательный язык. Появляются сюжетные иллюстрации, портреты евангелистов. Таким образом, к IX в. н. э. ирландская книжная миниатюра достигает высоты своего развития. Вершиной этого стиля становится Келлская книга.

В третьей главе приводится описание Келлской книги. Место происхождения рукописи, ее датировка, содержание и описание изображений. Существуют пять версий происхождения рукописи. В настоящее время большинство исследователей придерживаются второй версии, согласно которой, книга начинается происхождением в скриптории монастыря св. Колумбы, на острове Иона, примерно в конце VIII начале IX в. Монастырь на острове Иона в Западной Шотландии был основан св. Колумбой (521 г. Донегол, Ирландия.), в 563 году и стал основной монашеской общиной. Монастырь стал важным центром кельтской церкви и прославился своей ученостью. Там началась работа над Келлской книгой. С VIII в. монастырь подвергся нападению викингов. В 806 г. после разгрома монастыря, монахи нашли убежище в Келлском монастыре, который основал тот же Колумба. В течение многих лет два монастыря регулировались как единое сообщество. Дальнейшее пребывание книги в Келлском монастыре подтверждается записями в анналах Ольстера 1006 г. и анналах Тагернаха. Также на пустых страницах Келлской книги были сделаны записи земельных хартий Келлского монастыря, в конце XI–XII вв. В XII в. писатель Гиральд Камбрийский в книге «Топография Ибернии» описывает ярко украшенное евангелие, описание которого подходит под Келлскую книгу.²¹ Книга оставалась в Келлском монастыре вплоть до XVII в. В XVI в. Джеральдом Планкеттом на полях книги были поставлены номера глав римскими

²¹ Цит. по: Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. С.197.

цифрами, а в 1621 году страницы книги были пронумерованы епископом Джеймсом Ашером. В 1654 г. отряды Оливера Кромвеля обосновались в Келлской церкви и правитель этой области, Чарльз Ламберт, отослал книгу в Дублин для ее безопасности. В 1661г. Книга была подарена Тринити-колледжу в Дублине в 1661 году Генри Джонсом, епископом Мета. В 1849 году королеву Викторию и принца Альберта попросили оставить свои подписи в книге. Они расписались на современном форзаце книги. Эта страница была удалена в 1953 году при реставрации.

Келлская книга подвергалась частому реставрированию и переплетению. С середины XIX в. Келлская книга выставляется в старой части Тринити колледжа. Несколько раз Келлскую книгу отправляли на выставку. В 2000 году том, содержащий Евангелие от Марка, побывал на выставке лицевых рукописей в Канберре, Австралия. Во время перелёта том с евангелием от Марка получил «небольшое разрушение пигмента» из-за вибрации авиамоторов во время долгого перелёта.

О мастерах, работавших над книгой ничего не известно. При помощи графологической экспертизы исследователям удалось выделить 3 руки переписчиков и иллюстраторов текста, отличающихся между собой какими-либо характерными чертами. В книге использовался широкое разнообразие пигментов. Зеленые, синие, красные, золотистые оттенки. В тексте находятся многочисленные ошибки, пропуск слов. Художественное оформление качественно преобладало над содержанием. Это приводит к выводу о том, что книга была задумана для церемониального использования на богослужебных праздниках таких, как Пасха, а не для ежедневного использования.

В настоящее время Келлская книга состоит из 340 пергаментных листов (фолий), размером примерно 330 x 255 мм. Содержит четыре евангелия на латинской вульгате,²² с присутствием старо – латинского перевода. Текст

²² Вульгата – (лат. *vulgata*, от *vulgus* - народ, простонародье). Латинский перевод библии, сделанный св. Иеронимом в IV в. и утвержденный Тридентским собором.

написан в стиле «островного маюскула», с применением минускула. Область текста на каждой странице Келлской книги занимает примерно 25,0, см x 17,0 см (16- 18 строк). В книге содержится предисловие, полный текст евангелия от Марка, Матфея, Луки. Евангелие от Иоанна до Иоанн 17:13. Кусок предисловия, состоящий из двух фрагментов списка еврейских имен содержащихся в евангелиях. *Breves causae*²³, *Argumenta*²⁴, канонические таблицы Евсевия Кесарийского. Помимо этого в книге содержатся полностраничные иллюстрации, в которых представлены: образы и символы евангелистов, богородица с младенцем, арест Христа, искушение Христа, Христос воцарившийся, монограмма Христа, ковровая страница. Также декорированный текст.

Все иллюстрации в книге богато декорированы разнообразным орнаментом и сложнейшими узорами. В некоторых миниатюрах также можно найти символический подтекст. Таблицы канонов, представляющие собой традиционный тип колонного портика, содержат разнообразный орнамент, символы евангелистов, а также образ Христа. В некоторых страницах рукописи присутствуют загадочные сценки, поддающиеся многозначной интерпретации. Например, в нижней части страницы Хи – Ро представлена сценка с кошками, которые следят за мышами. Немного дальше этой сценки располагается зверек с рыбой во рту. Большинство исследователей интерпретируют все образы на странице как зашифрованное повествование о жизни Христа. В декоре рукописи отражается синтез кельтской, англосаксонской и античной традиции. Кроме того, исследователи часто находят и другие влияния. Орнаментированная ковровая страница скомпонована из восьми медальонов в плане образующих крест, который, по мнению исследователей можно сравнить с крестом в ковровой странице Кодекса Диатессерона (Флоренция).²⁵ В композиционном же плане ковровая страница представлена в духе коптской изобразительной традиции.

²³ *Breves causae*- краткие изложения старого латинского перевода Евангелий.

²⁴ *Argumenta* - сборник легенд о евангелистах для четырёх Евангелий.

²⁵ URL: <http://www.jstor.org/stable/25506130>. Page Count: 25.

Подобным же образом представлены символы евангелистов расположенные в круглых медальонах. Портреты евангелистов Матфея и Иоанна представляют собой декоративно – плоскостную интерпретацию образа. Евангелисты изображены с книгой и жезлом в руке, с орнаментальным нимбом над головой. На странице с евангелистом Иоанном наблюдается переход к трехмерности. По краям орнаментальной рамки обрамляющей миниатюру вступают руки ноги и голова, возможно символ Христа объемлющего мир. Интересна также по своей композиции страница с «Искушением Христа», где Христос как бы является завершением треугольного здания, а фигура у основания храма представлена в «позе Осириса». Светлому облику Христа противопоставлен мелкий, черного цвета дьявол, которого Франсуаза Генри сравнивает с крылатым дьяволом, на 92 странице Хлудовской рукописи (840 – 850 е гг. Византия).²⁶ Страницы с «Восседающим Христом» и «Арестом Христа» подвергались различным интерпретациям у исследователей. Восседающий Христос показан с павлинами – символами воскрешения. Саму же фигуру Христа можно сравнить с изображением в евангелии из Лорша на странице 36.²⁷ В человеческих обликах заметна кельтская традиция изображения. Так, в фолио 7 v, где представлена Дева Мария с младенцем Христом, младенец больше походит на взрослого. Примечательно, что у богородицы две правых ноги, тогда как у Христа левые.

Текст Келлской книги также разнообразно украшен. Среди слов встречаются фигурки животных людей и фантастических существ. При оформлении текста наблюдается тенденция работать не только со шрифтом, но и со смыслом написанного. Межстрочные изображения могут служить комментарием к тексту, изображать юмористические или бытовые сценки или экспрессивные причудливые формы. Для конца предложения в книге ставились три квадратные точки черного цвета. Все остальные вариации

²⁶ URL: <http://www.jstor.org/stable/25506130>. Page Count: 25.

²⁷ Там же.

красные квадратные точки или кружочки - были чисто декоративными. Четыре инципита – начала евангелий воспринимаются как ковровые узоры. Они покрыты сложнейшими узорами из плетений, кругов и спиралей, с включёнными зооморфными мотивами и фигурами людей, так что сложно понять смысл написанного.

Заключение. Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Келлская книга, безусловно, является самым ярким памятником раннесредневековой Ирландии. В ее декоративном оформлении ирландские художники добились наибольшего мастерства. Переплетение наитончайших узоров, причудливые образы, яркие краски на страницах рукописи выглядят целостно и гармонично. Хотя основой для такой стилистики послужила традиция кельтского искусства, в книге также отразились средиземноморские и восточные влияния. В Келлском Евангелии обнаруживается удивительный синтез кельтской художественной традиции с новыми христианскими образами. Для ирландских монахов священная книга мыслилась символом, способным защитить от зла. Это отразилось на оформлении Келлской книги, религиозные мотивы которой, должны были постоянно напоминать о присутствии бога. Своим насыщенным художественным оформлением и скрытой символической наполненностью книга была призвана вызывать мощное воздействие на зрителя. Именно поэтому ее называли главной реликвией западного мира. Вместе с тем, она отражает сознание древних ирландцев, в котором строгая структурность переплетается с парадоксальностью. Кроме того и на сегодняшний день Келлская книга остается предметом споров и различных мнений у исследователей.