

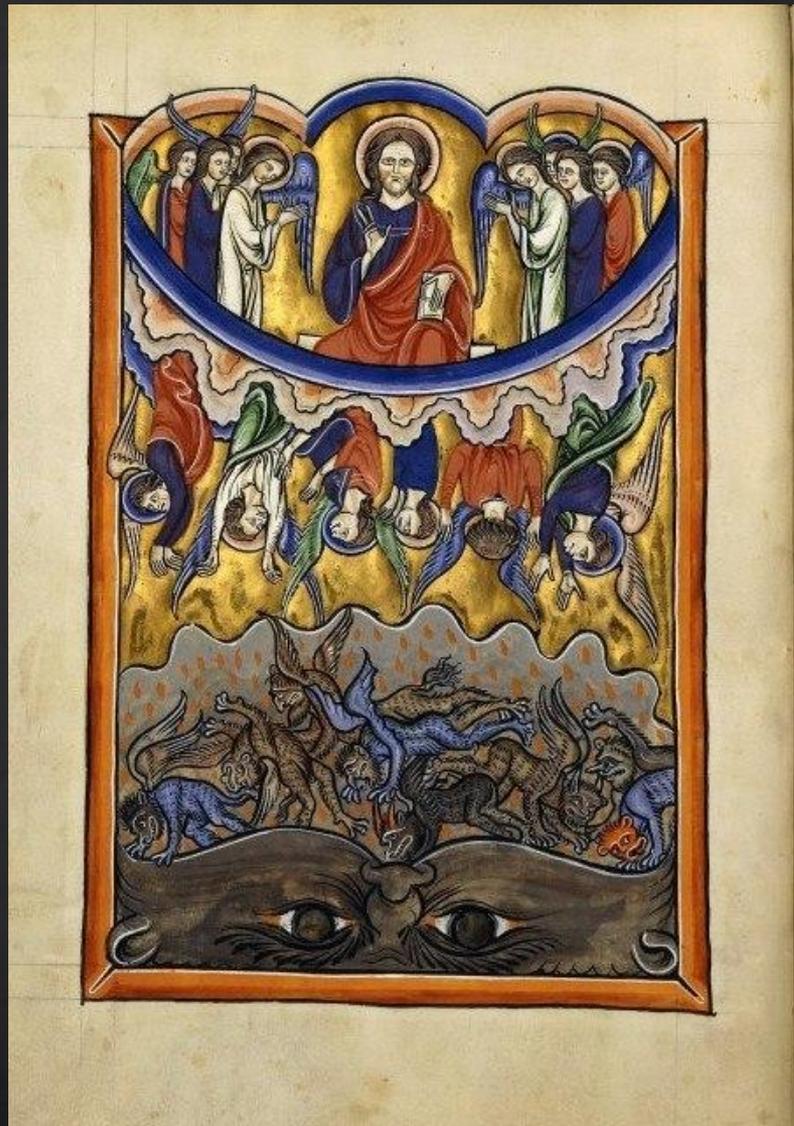
Готическая

рукописная книга

{ Новые сюжеты и принципы
композиционного построения,
выразительные средства в
готической миниатюре

Алексеева М., Савватеева А., Макаренко Л.

13 век

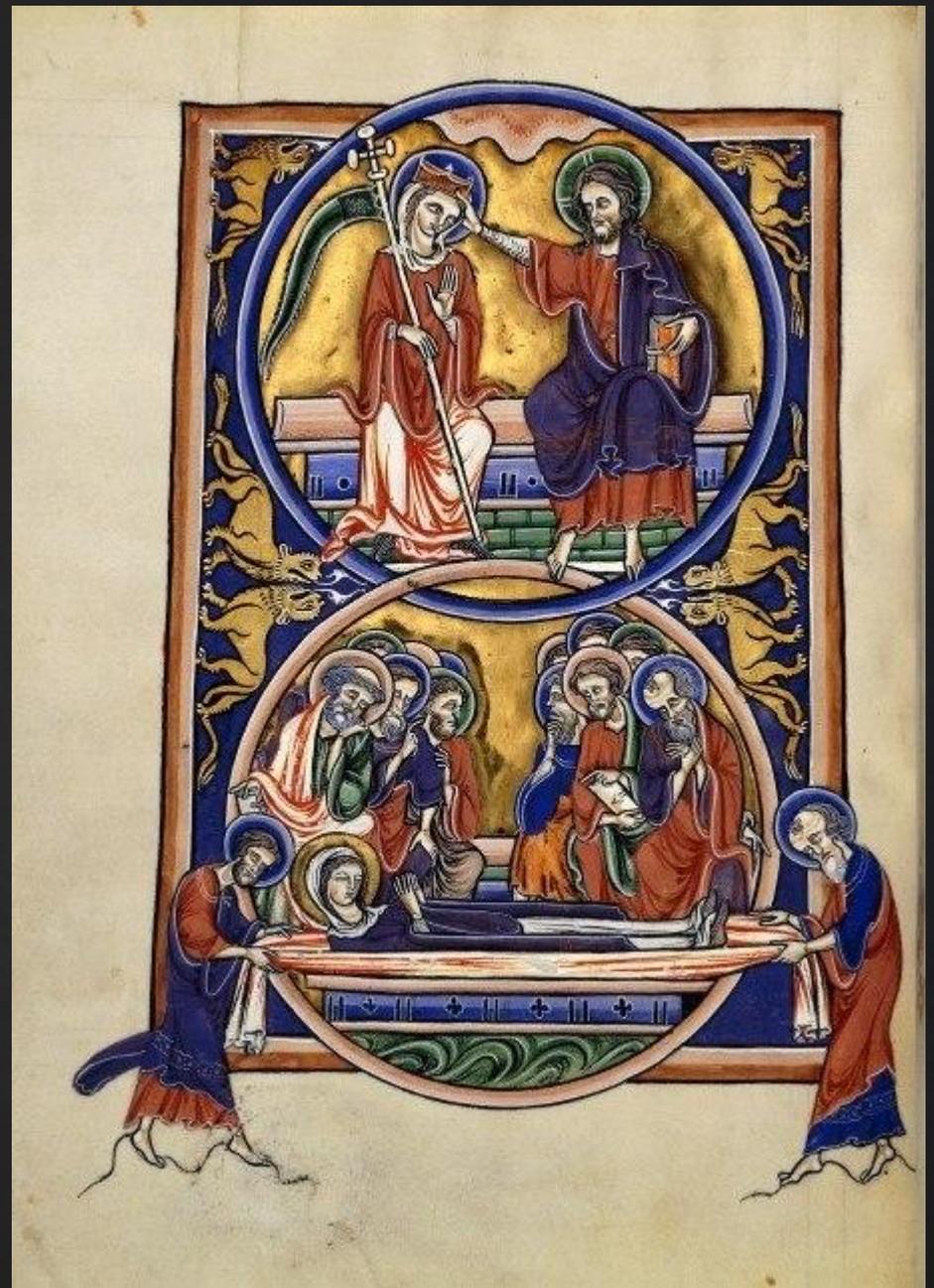
- История французской миниатюры 13 века довольно отчетливо делится на два периода. Первый длится примерно с 1200 по 1250 год, второй охватывает вторую половину столетия
- *Стиль первого периода (1200-1250) – влияние искусства витража, проявляющимся в композиции и цвете*

Псалтирь Бланки Кастильской, XIIIв

- Под влиянием витражей: вертикальность композиции, прозрачность, чистота и яркость красок
- Особенность данной Псалтыри – преобладание композиции, заключённой в круглые медальоны

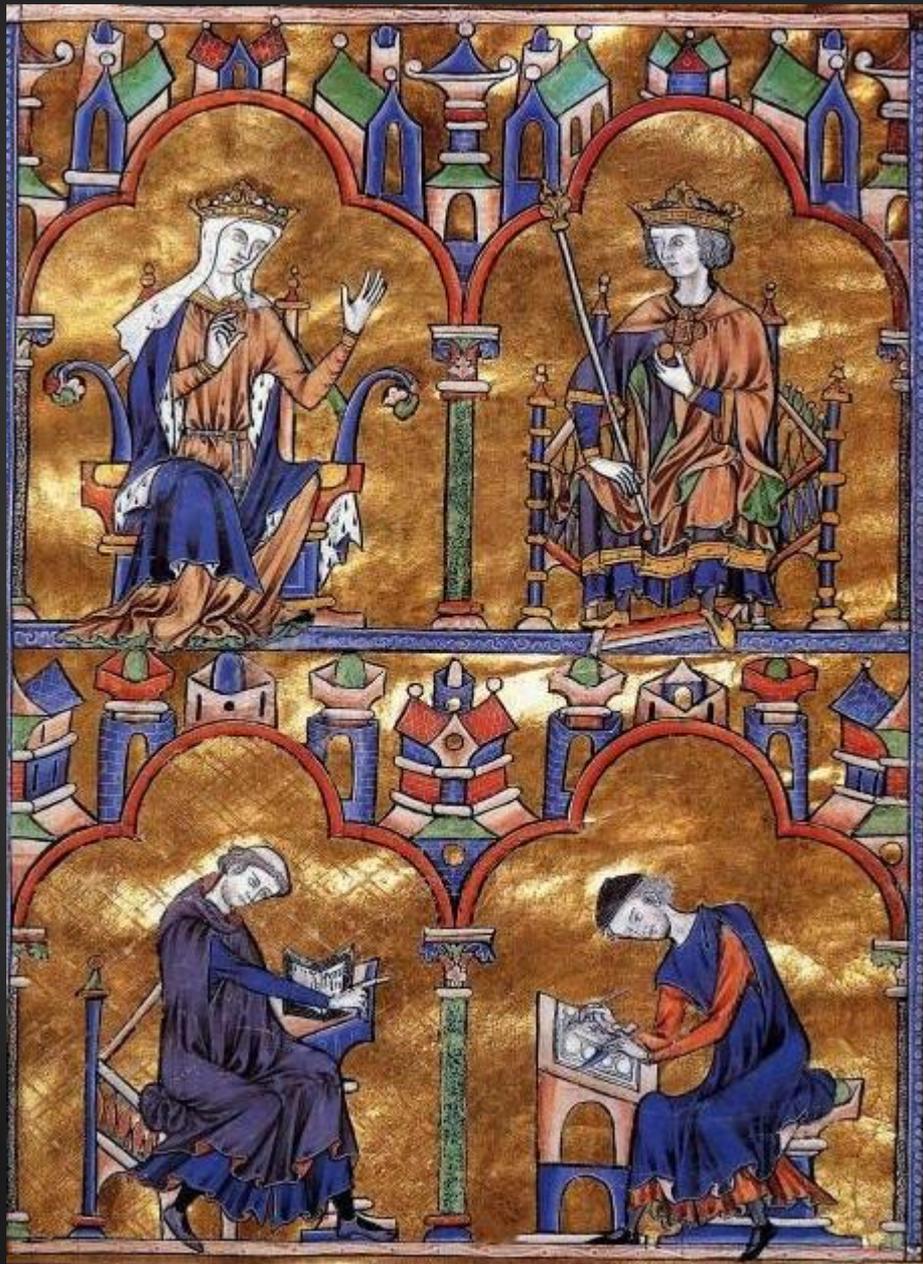
- Применение творёного золота
- Появление впечатления мерцающего и одновременно плотного фона
- Фигуры святых и сцены из жизни Иисуса Христа

«Псалтырь королевы Бланки Кастильской» (Париж, библиотека Арсенала)

- ▣ Христос и Магдалина.
Неверие Фомы.
Миниатюра Псалтыри
королевы Бланки
Кастильской. Между 1200
и 1250 г. Париж,
Библиотека Арсенала.

VERBO STABIS

in malicia: qui po-
tentes in iniqui-
tate.

Tota die iniustici-
am cogitant lin-
gua tua: sicut no-
uacula acuta feci-
sti dolum.

Dilexisti maliciam super benignitatem:
iniquitatem magis quam loqui equitate.

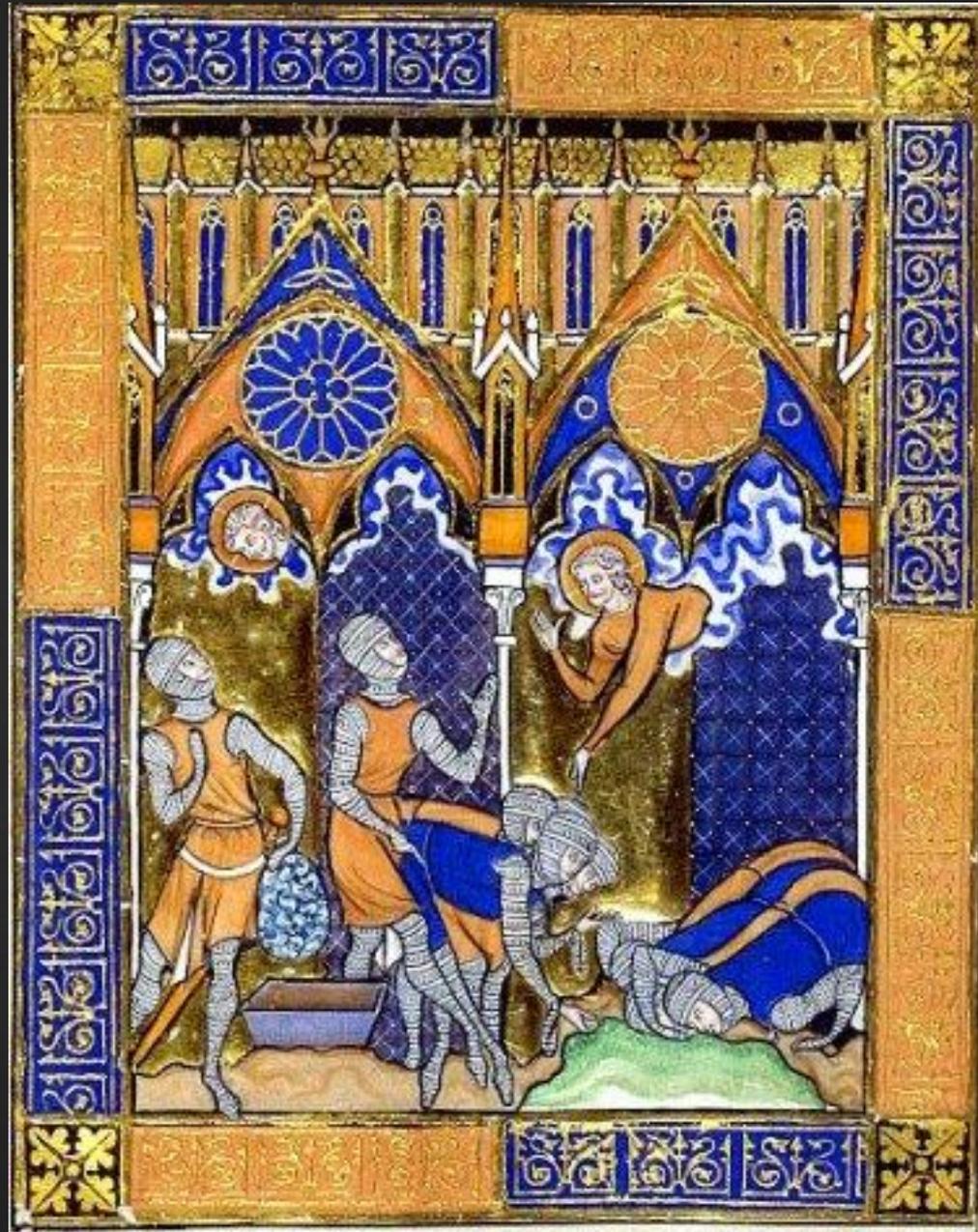
Dilexisti omnia uerba precipitacionis:
lingua dolosa.

Propterea deus destruet te in finem. euel-
let te et emigrabit te de tabernaculo tuo:
et radicem tuam de terra iuuentium.

Videbunt iusti et timebunt: et super
eum ridebunt et dicent: ecce homo qui
non posuit deum adiutorem suum.

Sed sperauit in multitudine diuitia

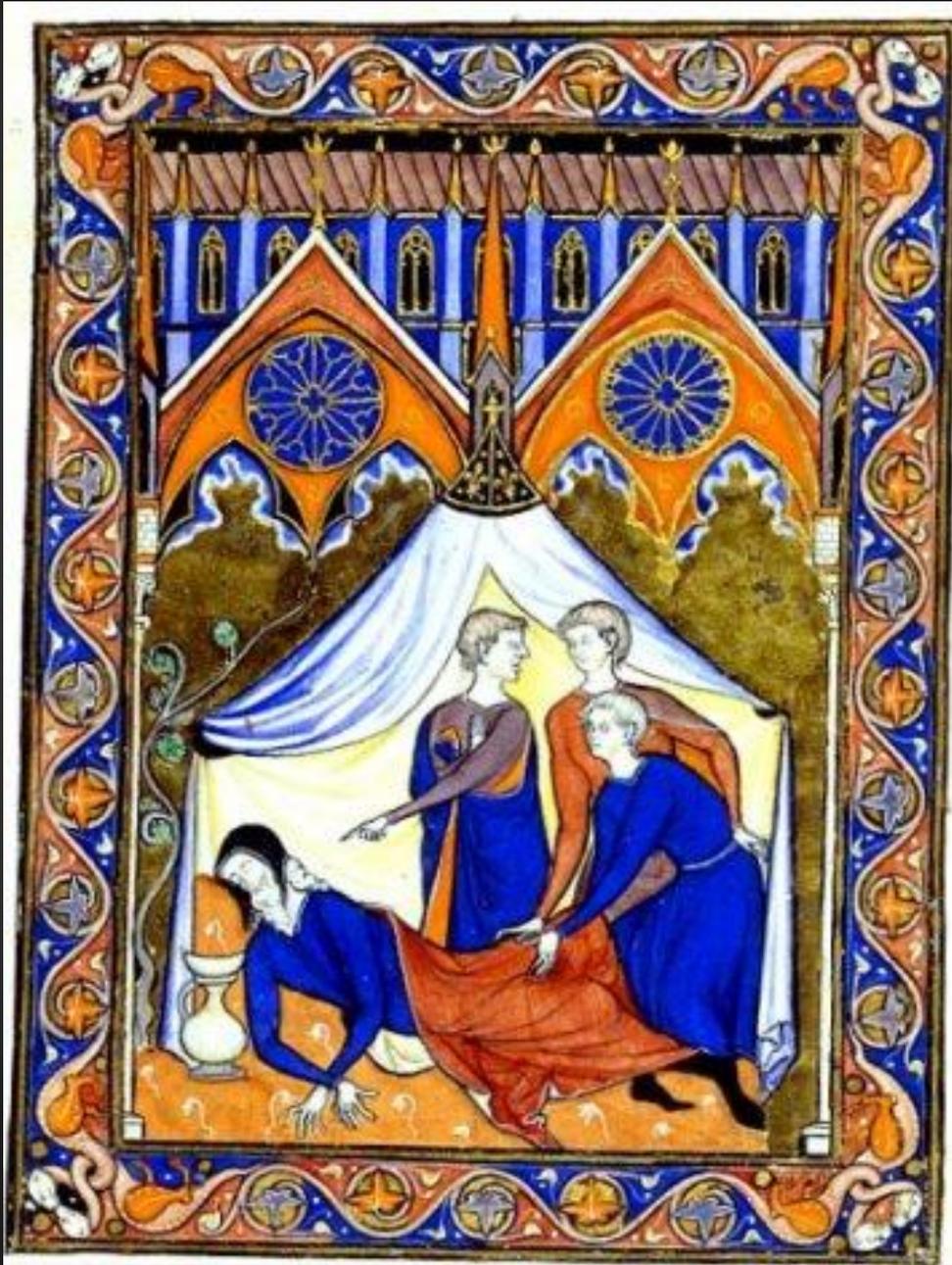
- Во второй период (середина 13 в.) оформилась собственно готическая — по принципу украшения — миниатюра
- Распространенными мотивами орнаментики в иллюстрации стали элементы готической архитектуры — пинакли, флероны, фиалы, стрельчатые арки, розы и т. д.
- Цельность композиции

Псалтырь Людовика Святого Франция, 1270г.

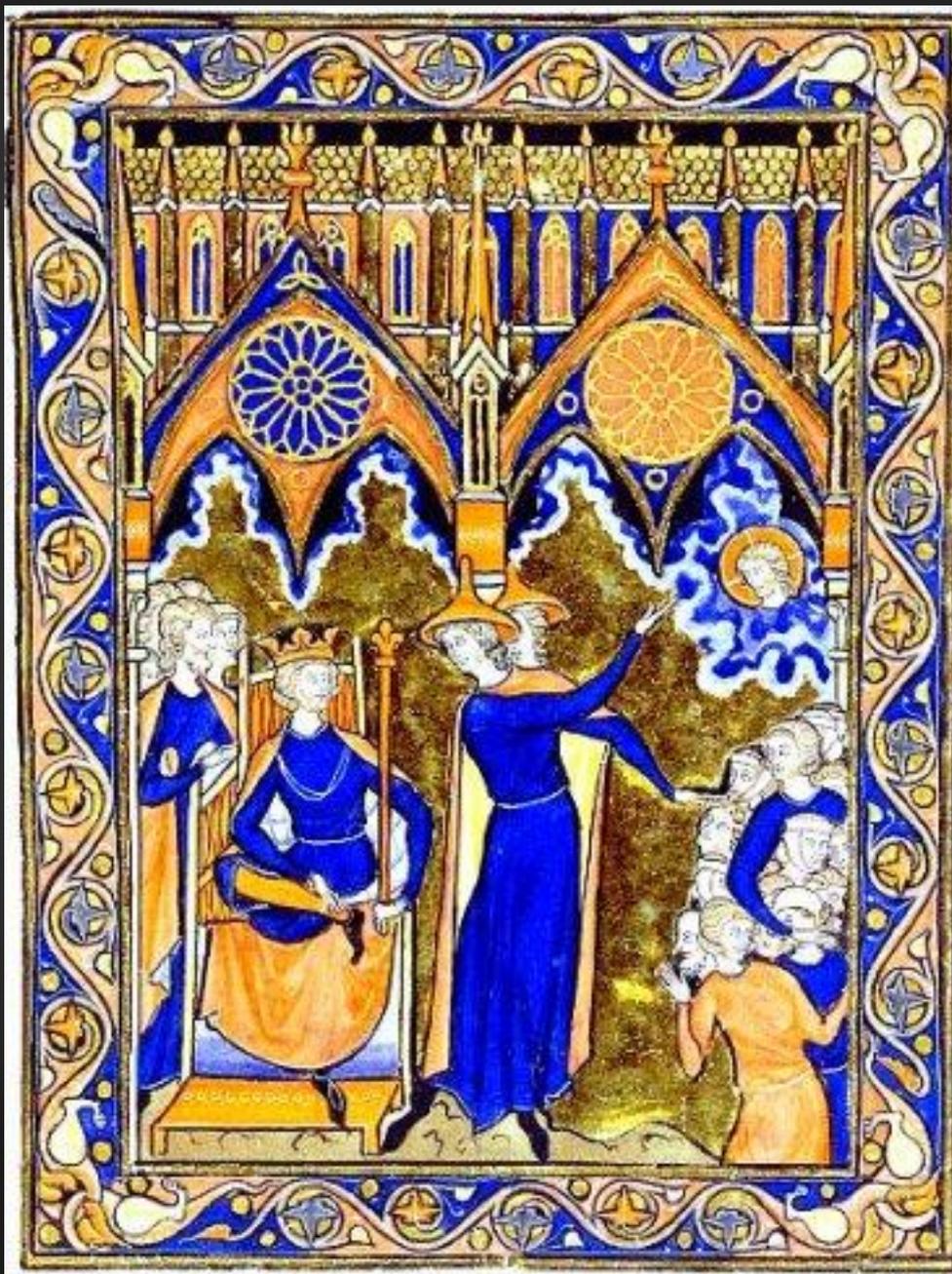
Псалтырь Людовика Святого Франция, 1270г.

- ▣ Страницы украшены стрельчатыми готическими арками

- Каждая миниатюра заключена в орнаментальную рамку

- Динамичность, живость образов
- Но не реализм, большая приверженность религиозной отрешенности и восторженности

- Повторяющиеся образы, отсутствие их большого разнообразия, однотипичность

- На одной из них — в строгой рамке орнамента четкий, красиво написанный текст и небольшая миниатюра, заключенная в очертания инициала

Incensa igni et suffolla: ab intermissione
vultus tui peribunt.
Fiat manus tua super virum dextere tue:
et super filium hominis quem confirmasti.
Et non discedimus a te: vivificabis nos et
nomen tuum invocabimus.
Domine deus virtutum converte nos: et
ostende faciem tuam et salvi erimus.

- В последние десятилетия 13 в. в Париже особенно славился мастер Оноре, образцом манеры которого служит breviарий Филиппа Красивого (1295, Париж, Национальная библиотека) с миниатюрами, удивляющими своей реалистичностью

- Правдивая передача определённо сложных ситуаций
- За изящной рамкой из плюща – тщательно вписанный текст
- В рамке из плюща – правдоподобные сцены, изображение различных существ

Свт. Герман низлагает короля бриттов и возводит на трон одного из воинов. Миниатюра из "Бревиария короля Филиппа IV Красивого". 1295 г.

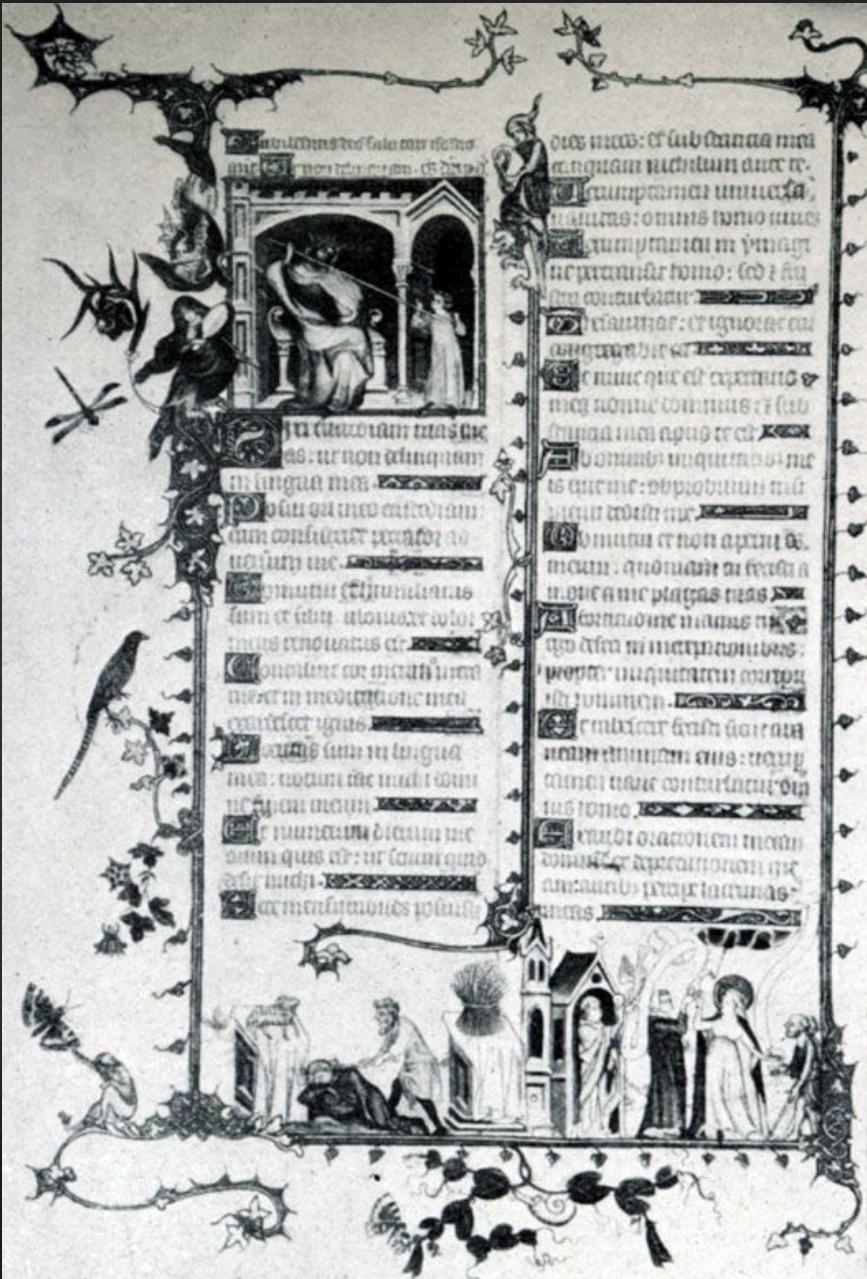

- Вверху - «Помазание Давида», внизу - «Давид и Голиаф».
- Голиаф изображён в рыцарской кольчуге. Исследователи отмечают, что он схватился за голову, в то время как Давид ещё только подготовил пращу. Справа внизу Давид отрубает Голиафу голову
- *Отчаянный жест Голиафа, схватившегося за голову, своей непосредственностью был новым словом в сравнении со статичной и торжественной миниатюрной живописью предыдущих лет*

Миниатюра из «Бревиария Филиппа Красивого». 1295. Национальная библиотека, Париж.

- Создание единого англо-французского стиля (НО в Англии уклон в повествовательность и социально-бытовые сцены, а во Франции - исторические проблемы, иллюстраций к произведениям художественной литературы). Морализующий трактат «Соммеруа» (начало 14 в.), Британский музей
- Увеличение ценности творческой индивидуальности - личности художника

XIV век

- Самые типичные работы второй половины 14 в. связаны с мастерской миниатюриста Жана Пюселя (1327 г. Библия Роберта Биллинга, Бельвильский бревиарий (до 1343 г.) - обе рукописи в парижской Национальной библиотеке). Стиль характеризуется отказом от золотых фонов, усилением значения орнаментальных рамок с живыми изображениями птиц, бабочек, стрекоз, животных. Красочная гамма богата.
- Фантазия + стремлением внести реальные подробности быта

Жан Пюсель. Лист Бельвильского бревиария. 1343 г.
Париж, Национальная библиотека.

- Со второй половины 14 в. реалистические тенденции во французской миниатюре усиливаются (участие крупных живописцев, скульпторов).
- Развитие иллюстрирования светских книг, лирических поэм, сатирических фабль.
- Крупнейшим памятником конца 14 — начала 15 в. являются Большие французские хроники, служащие энциклопедией жизни Франции в эпоху позднего средневековья.

Эпизоды из жизни св. Людовика. Миниатюра Больших французских хроник. Конец 14 в. Париж. Национальная библиотека.

- Портрет чаще всего встречался в сценах поднесения книг, живые, индивидуальные образы
- Центральные фигуры - два мастера: Андре Боневе и Жакемар де Эсден. **Боневе** — известен серией пророков и апостолов псалтыри герцога Беррийского (Париж, Национальная библиотека). Конструктивность и четкость + 'изысканность орнамента, сложные декоративные детали. **Жакемар де Эсден** - исключительный по тонкости художественного воплощения Большой часослов (Париж, Национальная библиотека).

*Псалтырь герцога Жана Беррийского
(Париж, нац-ая библ.) до 1402г.*

- Процесс развития миниатюры в 14 в. завершается творчеством Мастера часослова Бусико, который отказывался от орнаментированных фонов и превращал миниатюру в крошечные картины. Пользовался (хотя и очень приблизительно) правилами перспективы.
- Иллюстративный момент перестал считаться неотъемлемой частью общего декора книги, приобрел относительную самостоятельность. Это именно иллюстрация, хотя и подчиненная общей композиции книги.
- Таким образом, к концу 14 в. стали себя изживать типичные черты европейской средневековой миниатюры, процесс слияния миниатюры с живописью.

Псалтырь королевы Марии

Деталь двух-частной
миниатюры. Верхний
регистр - Рождество, нижний
регистр - Бегство в Египет.

1310-е гг. Благовещение. Миниатюра
Псалтири королевы Марии (Британский музе, Royal 2 В VII . Л. 84 об.

1310-е гг. Благовещение. Миниатюра из "Псалтири королевы Марии".
Британская библиотека, Royal 2 В VII л. 296 об.

1310-е гг. Поклонение волхвов. Миниатюра Псалтири королевы Марии, Британская национальная библиотека, л. 112 об.

1310-е гг. Волхвы и ангел. Миниатюра Псалтири королевы Марии, Британская национальная библиотека, л. 131 об.

1310-е гг. Избиение младенцев. Миниатюра Псалтири королевы Марии,
Британская национальная библиотека, л. 132.

1310-е гг. Крещение Христово.
Миниатюра из Псалтири королевы Марии.
Британская национальная библиотека, Royal 2 В VII, л. 190об

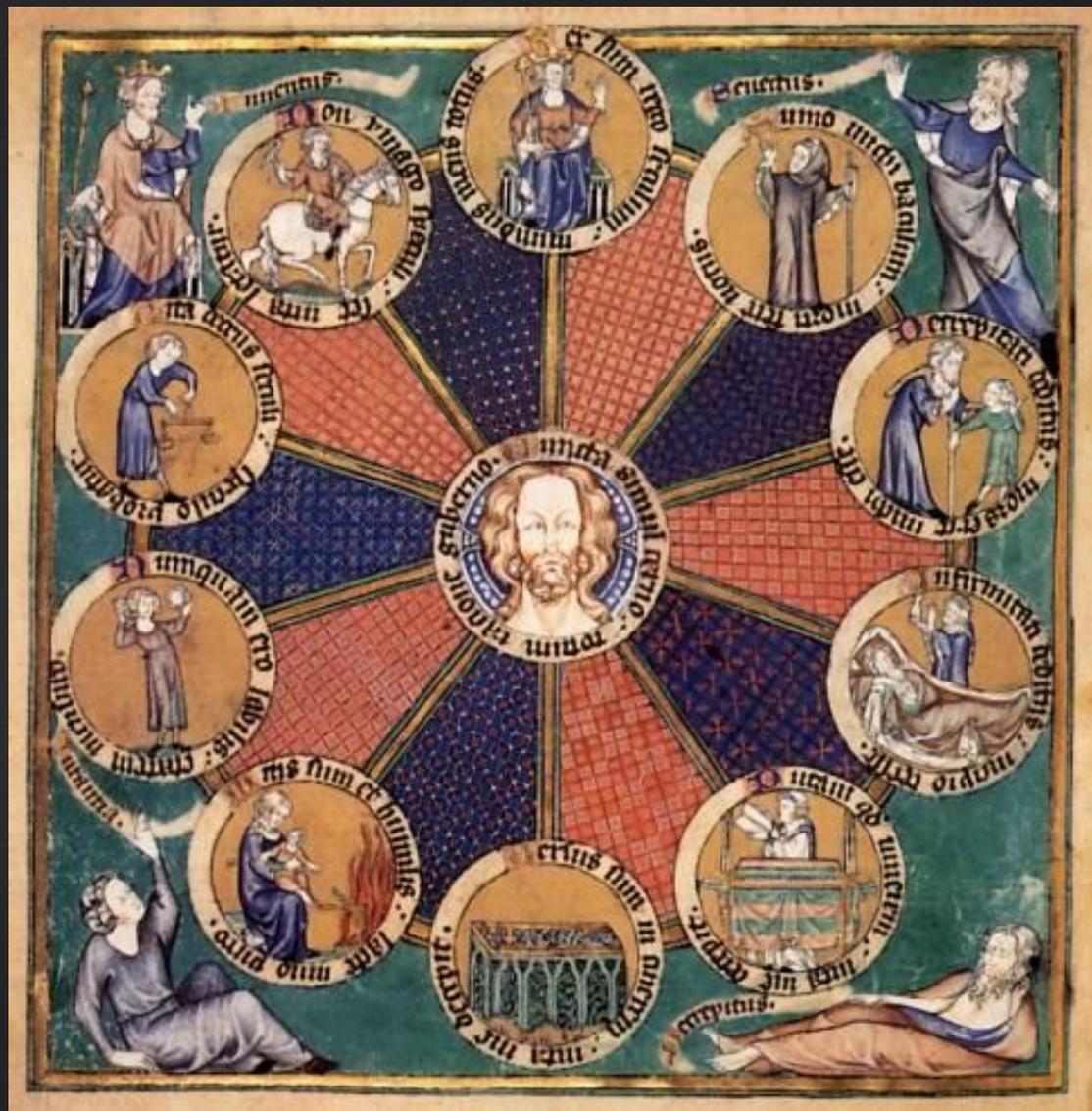
1310-е гг. Самоубийство Иуды.
Миниатюра из "Псалтири королевы Марии".
Британская библиотека, Royal 2 В VII л. 248 об.

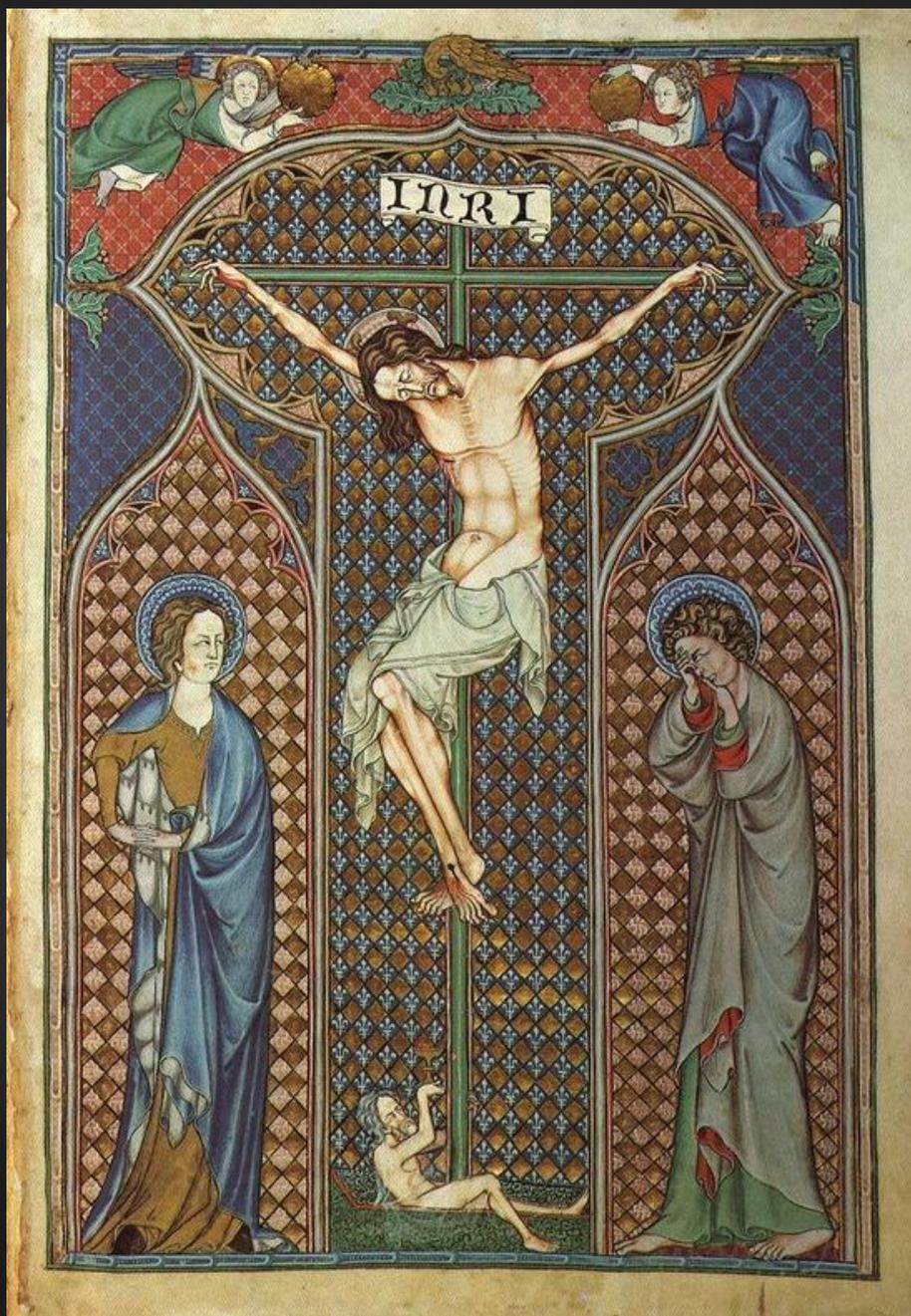

1310-е гг. Несение креста.
Миниатюра из "Псалтири королевы Марии".
Британская библиотека, Royal 2 В VII л. 253.

Псалтырь Роберта де Лиль

Колесо десяти возрастов
человека. Миниатюра
из «Псалтыри Робера де
Лиля»

Распятие Христово. Миниатюра из Псалтири Робера де Лиля. Ок. 1310 — между 1330 и 1340 гг. (Lond. Brit. Lib. Arundel 83)

Saltério de Robert De Lill. Лондон:
Британская Библиотека

Иллюминированная
рукопись Псалтыри
Робера де Лиль

Таким образом:

- Для французской миниатюры периода развитой готики характерно умение создавать композиции, в достаточной мере правдиво передававшие определенные сложные ситуации
- Миниатюры конца 13 — 14 вв. *не просто украшают страницу, они уже дополняют и комментируют текст.*
- К концу 14 в. стали себя изживать типичные черты европейской средневековой миниатюры, *начинался процесс слияния миниатюры с живописью.* Но достижения французских миниатюристов с их выразительным языком, подчас насмешливым, подчас лирическим, привели к расцвету в середине 15 в. и другого, нового вида графического искусства — гравюры, а затем и книжной реалистической иллюстрации

- ▣ Всеобщая история искусств. Том 2
- ▣ Ювалова Е.П. Сложение готики во Франции.- Спб., 1999.

Литература

Благодарим за внимание