

*На правах рукописи*

УДК 7.033.5+7.026 +7.08 +7.04

**ВАСЯГИНА Веста Анатольевна**

**ГОТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ДЕКОРЕ ФРАНЦУЗСКИХ РУКОПИСЕЙ  
XIII—НАЧ.XV ВВ.: ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ВЛИЯНИЕ НА  
ПРАКТИКУ ПЕРВОПЕЧАТАНИЯ**

Специальность 17.00.04 —  
изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург  
2021

Диссертация выполнена на кафедре искусствоведения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»

**Научный руководитель:**

ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, доктор философских наук, профессор, Руководитель Центра инновационных образовательных проектов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А.Л. Штиглица»

**Официальные оппоненты:**

КОШАЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, доктор искусствоведения, профессор факультета искусств федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»

ЭСОНО АЛЕКСАНДР ФЛОРЕНТИНОВИЧ, кандидат искусствоведения, и.о. заведующего Отделом эстампов федерального государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека»

**Ведущая организация:** федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московская государственная художественно-промышленная академия им. С.Г. Строганова»

Защита состоится 20.10.2021 года в 18.00 часов на заседании Диссертационного Совета по защите кандидатских диссертаций, по защите докторских диссертаций Д 999.089.02, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» по адресу: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 6, ауд. 49.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5. и на сайте университета по адресу: [https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Vlojenia/000000734\\_Disser.pdf](https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Vlojenia/000000734_Disser.pdf)

Автореферат разослан \_\_\_\_ августа 2021 года

Ученый секретарь  
диссертационного совета

Татьяна Александровна Гильдина

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Наибольшую известность и влияние в Европе в готическую эпоху приобрела французская школа иллюминирования рукописей. Искусство французских мастеров XIII—XIV вв. не только ценилось и служило примером для подражания вплоть до XV—XVI вв., но и во многих чертах повлияло на вид современной книги.

Французские готические рукописи и их декор вызывают интерес и сегодня: крупные музеи и библиотеки открывают выставки, на которые приходят тысячи человек, а не только специалисты узкого профиля<sup>1</sup>. Параллельно с выставками регулярно проводятся научные семинары, конференции, аукционы. В последние годы, особенно за рубежом, мы наблюдаем новую волну внимания к средневековым рукописям: десятилетиями они надежно хранились в фондах и были недоступны широкой публике, однако сегодня ситуация изменилась. Библиотеки Франции, Англии, США и других стран скрупулезно оцифровывают страницы и предоставляют в свободный доступ сотни редких манускриптов. Общая тенденция — дигитализация архивов — состоит в том, чтобы сделать мировое достояние доступным.

Избранная тема актуальна и вследствие недостаточной разработанности в специальной литературе, особенно в отечественном искусствознании.

**Степень изученности проблемы.** В ходе работы над диссертацией широко использовалась научная литература разнообразной направленности. Так, ориентация на труды общего характера (авторства Ц.Г. Нессельштраус, Е.И. Ротенберга, А.Я. Гуревича и О.А. Добиаш-Рождественской, П. де Болье, М. Пастуро, Ж. Дюби и М. Дворжака) способствовала обобщению результатов художественного анализа памятников.

Западноевропейская рукописная книга и, в частности, французские готические рукописи, традиционно вызывали интерес специалистов в области

---

<sup>1</sup> *Imagination, books and community in Medieval Europe/ ed. G. Kratzmann. South Yarra (Vic.); Melbourne (Vic.): Macmillan State libr. of Victoria, Newman college, the Univ. of Melbourne, 2009. P.13*

палеографии и кодикологии, и, как правило, были посвящены специальным вопросам, связанным с историей письма и изготовления книг, источниковедением, атрибуцией манускриптов, изучением их состава и содержания. Если они и затрагивают систему декора, то чаще всего, в рамках соответствующих дисциплин, не занимающихся искусствоведческим анализом памятников. Между тем, подобные труды явились хорошим подспорьем для автора настоящей диссертации. Это книги и очерки О.А. Добиаш-Рожественской, В.Л. Романовой, Л.И. Киселевой, А.Д. Люблинской.

Из немногих отечественных исследователей, занимающихся вопросом иллюминирования французских готических манускриптов, выделим И.П. Мокрецову: мы опирались на ее докторскую диссертацию «Светские особенности французской книжной миниатюры XIII—XIV вв.», труды «Французская книжная миниатюра XIII в. в советских собраниях» и «Западноевропейские средневековые иллюстрированные рукописи из московских собраний».

Отдельные сведения об иллюминировании французских миниатюр XIII — нач. XV вв. можно встретить в работах, посвященных частным вопросам средневекового искусства: «Мастера французской готики XII—XIII веков» К.М. Муратовой, «Романская и готическая миниатюра. Иллюминированные Псалтири», «Книги часов. Иллюминированные французские рукописи XV в.» Е.Ю. Золотовой. Некоторые характерные черты исследуемых памятников изучались в публикациях Ц.Г. Нессельштраус («Первые европейские иллюстрированные книги»), А.Б. Стерлигова («Периодизация французской живописи XV века») и в исследовании «Западноевропейские иллюминированные манускрипты VIII—XVI вв.» Т.П. Вороновой и А.Б. Стерлигова. Несмотря на то, что в основном авторов подобных исследований интересует не столько художественный, сколько иконографический анализ декоративных особенностей манускриптов, обращение к этим трудам дало возможность конкретизировать сделанные в нашем сочинении уточнения и дополнения к выработанным наукой мнениям.

В зарубежном искусствознании тема декора готических, в частности, французских рукописей, пользовалась и продолжает пользоваться популярностью. Вопросом влияния Франции на европейскую традицию иллюминирования рукописей занимались многие исследователи. Классическими стали труды французских медиевистов Ф. Авриля, Н. Рено и Ж. Поршера — все трое внесли большой вклад в анализ стилистических особенностей французских готических рукописей. Иллюминированными манускриптами в эпоху интернациональной готики, и, в частности, творчеством братьев Лимбург, занимались Ж. Лонгон и Р. Казель, М. Мийс, А. Эрши. Особое внимание вопросу первопечатных книг уделил С.-Ф. Бухлер в работе «The fifteenth Century Book. The scribes, the printers, the decorators».

Иллюминирование манускриптов готического периода затрагивают исследования Е. Пирани, Ж.-Л. Мишели, С. Кассань-Бруке и Г. Гамфрейса. Де Гамель в труде «History of illuminated manuscripts» уделил отдельное внимание содержанию декорированных рукописей и их заказчикам, а медиевист П. Гаферколь подняла тему изображения женщин и элементов природы в готических французских миниатюрах. Достаточно системным выступает исследование Ж. Блэкхауса, выполненное на основе рукописей Британской библиотеки и включающее десять столетий иллюминирования («The illuminated page: ten centuries of manuscript painting in the British library»).

Отдельным вопросам, так или иначе связанным с темой диссертационного исследования, посвящены нижеперечисленные труды: «Bestiaire médiéval: enluminures» (М.-Е. Тесниер), «Picturing kingship: history and painting in the Psalter of Saint Louis» (Г. Стагл), «Image on the edge: The margins of medieval art» (М. Камиль). Большая часть упомянутых англо- и франкоязычных исследований ранее не переводилась.

При работе над диссертацией возникала необходимость обращаться к новейшим, также ранее не переведенным исследованиям. Отметим «Imagining the past in France: history in manuscript painting, 1250—1500», труд Е. Моррисон, опубликованный в 2010 г. в соавторстве с А. Гедеман. Данное исследование

проливает свет на рождение в XIII в. во Франции светской литературы и выдвигает убедительное утверждение, что иллюминированием религиозных и светских манускриптов в то время занимались одни и те же мастера. В 2012 г. опубликована монография В. Рейнбург о французских книгах часов времен интернациональной готики («French Books of Hours: Making an Archive of Prayer, C.1400—1600»). Отметим и статьи 2018 г., написанные в рамках проекта «Medieval England and France, 700—1200» такими исследователями, как К. Дойл и С. Испир («Medieval calendars»), Т. Айнонен, К. Дойл («Glossed Psalters»), Е. Моррисон («Beastly tales from the medieval bestiary»).

В работе над третьей главой диссертации важными для нас стали труд С.В. Хачатурова «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века», профессора В.П. Шестакова «Прерафаэлиты: мечты о красоте» — первое отечественное исследование творчества прерафаэлитов, публикация Э.В. Седых «Книга в эстетике Уильяма Морриса» и записи У. Морриса. В последние годы появились издания, посвященные современности в книжном пространстве: благодаря монографии Ю.В. Щербининой «Время библиоскопов: современность в зеркале книжной культуры» была почерпнута информация о новейших издательских технологиях, форматах и экспериментах с внешним видом книг. Основательный срез петербургского искусства 2000-х годов дает С. Савицкий в своем сборнике эссе, рецензий и статей «Взгляд на петербургское искусство 2000-х годов». Теме современного медиевализма посвящены статьи У. Эко «Средние века уже начались», Э. Квакелла «Medieval speech bubbles» и А. Русанова «Средние века вокруг нас. Пути изучения медиевализма».

Отдельно автором диссертации были изучены альбомы и описательные каталоги музеев, фондов и библиотек.

Кроме того, в работе были широко использованы и специализированные сайты муниципальных и государственных библиотек, а также музеев, фондов и иных организаций, представивших пользователям свободный доступ к оцифрованным рукописям из их коллекций.

**Объект** исследования: французские рукописи XIII—нач. XV вв. — периода расцвета готического стиля в европейском искусстве.

**Предмет** исследования: готическая традиция в декоре французских рукописей XIII—нач. XV вв.: формирование, развитие, влияние на практику первопечатания.

**Цель** диссертационной работы: выявить готическую традицию в декоре французской рукописной книги, проследить её развитие в период XIII—нач. XV вв., а также показать отдельные тенденции ее влияния — через возврат интереса к готике и иллюстрированным рукописям в XIX в.

**Задачи:**

— рассмотреть практику изготовления французских рукописей времен готики в контексте новой городской культуры;

— показать роль Парижа как одного из ведущих европейских центров готического искусства по производству рукописей;

— обозначить некоторые принципы книготорговли и деятельности мастерских по переписке и иллюминированию рукописей в городских центрах Франции XIII — нач. XV вв.;

— проследить процесс становления и развития готической традиции в иллюминировании французских манускриптов XIII—нач. XV вв. (в контексте её связи с практикой декоративно-прикладного искусства);

— проанализировать художественные особенности иллюминирования французских рукописей XIII—нач. XV вв.;

— изучить характер и особенности влияния готических рукописей XIII—XV вв. и их оформления на формирование и развитие практики первопечатания;

— рассмотреть феномен «готического вкуса» и показать возрождение готической рукописной традиции в книгах издательства «Кельмскотт Пресс»;

— рассмотреть практику преломления рукописной традиции в современном книгоиздательском и художественном процессе.

**Научная новизна.** В отечественном искусствознании не встречается исследований, непосредственно рассматривающих данную тему через контекст становления и развития готической традиции в декоре французских рукописей и выявления отголосков этой традиции в последующих веках. Отметим, что под словом «декор» в данном исследовании автор подразумевает иллюминирование рукописи, т.е. декор страниц. Новизна — не только в избранном ракурсе исследования темы, но и в новом для искусствознания выборе временного периода для рассмотрения готической традиции. Существуют труды и публикации, посвященные сравнению рукописей и первопечатных книг, о готических манускриптах вспоминают также в связи с всеобщим увлечением готикой в XIX в., но их анализ, как правило, не продолжается, поскольку бытует представление, что современная книга ушла далеко от готической. Между тем, здесь можно наметить параллели, которые существуют не только в современном книгоиздании, но и в художественном процессе в целом.

Новизна присутствует в систематизации материала, в анализе приведенных примеров декоративного убранства манускриптов, поскольку в большинстве отечественных исследований редко уделяется внимание анализу художественных особенностей манускриптов. В тех случаях, когда исследователи упоминают оформление рукописей, они чаще всего делают это кратко, в контексте палеографии, изготовления или атрибуции, в то время как декор готических, в частности, французских манускриптов, заслуживает отдельного исследования. Ведь их миниатюры — одни из немногих дошедших до наших дней образцов живописи готики.

Поскольку готические рукописи стали широко доступны лишь в последние несколько лет, наряду с роскошными всемирно известными манускриптами в данной работе представлены и малоизученные образцы.

Кроме этого, автором диссертации переведены, изучены и упомянуты новейшие статьи ведущих зарубежных специалистов по западноевропейским рукописям и составлены списки сайтов оцифрованных манускриптов.

## **Теоретическая и практическая значимость работы.**

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в полученных выводах и в авторской систематизации материала. Осмыслена готическая традиция в декоре готических манускриптов, детально проанализирован ряд миниатюр, выявлены примеры преломления готической традиции в последующих веках. В оборот современного искусствознания введены новейшие материалы, в том числе, основанные на ранее не переведенных статьях зарубежных специалистов, составлены списки сайтов оцифрованных рукописей. Материалы могут быть использованы в современных научных исследованиях при разработке как данной, так и смежной тематики.

Диссертационное исследование может лечь в основу лекционных спецкурсов и семинарских занятий для студентов, обучающихся по направлениям: история искусства, культурология, станковая и книжная графика, графический дизайн, издательское (книжное, библиотечное) дело.

**Методология и методы исследования.** Автор исследования пользовался кодикологическими описаниями манускриптов, представленными в описях, каталогах и электронных базах всемирных библиотек и рассматривал элементы художественного оформления готических французских рукописей, инкунабул, книг «Кельмскотт-Пресс» с точки зрения традиционных для искусствоведения методов визуального и иконологического анализов (последнего — как подвида иконографического метода).

В контексте сравнения рукописей и других предметов декоративно-прикладного искусства (витражей, эмалей и др.) были использованы методы комплексного исследования.

## **Положения, выносимые на защиту:**

— В XIII веке — в период бурного развития Парижа и становления городской культуры — во французских манускриптах оформляется представление о готической рукописной традиции;

— В контексте городской культуры XIII в. формируется практика создания рукописей со своей системой художественных наработок;

складываются новые принципы книготорговли и деятельности мастерских по переписке и иллюминированию рукописей;

— Искусство иллюминирования развивается во взаимодействии с разными видами декоративно-прикладного искусства: если в начале XIII в. их развитие происходит параллельно, то к середине века и далее (на протяжении готического периода) декоративно-прикладное искусство испытывает влияние практики оформления манускриптов;

— Готическая традиция в декоре французских рукописей сохраняется вплоть до начала XV в., хотя уже в XIV в. выдающиеся мастера осуществляют попытки преодоления традиций предыдущего столетия;

— Первые печатные книги создаются под сильным влиянием искусства оформления французских манускриптов. Первопечатники обращаются к формам и системам готической книги: в частности, инкунабулы копируют рукописи, миниатюры в них рисуются вручную. С течением времени печатная книга начинает влиять на рукописную;

— Творческое осмысление готических образцов в произведениях прерафаэлитов, в том числе в книгах «Кельмскотт-Пресс», формирует возможность возрождения готической традиции в новых реалиях;

— Особенности иллюминирования готических рукописей (в том числе принцип анонимности, ручного труда, ограничения выразительных средств, насыщенности палитры, декоративности и т.д.) находят отражение и в современном художественном процессе — но лишь в качестве приемов.

**Степень достоверности и апробация результатов.** Обоснованность и достоверность результатов исследования определены:

— объемом доказательной базы — количеством и разнообразием источников, обширностью историографии, включающей непереведенные ранее статьи зарубежных специалистов;

— современными методами исследования, отвечающими поставленным целям и задачам;

— приложениями, дающими более полную информацию об изучаемой теме и включающими в себя терминологический словарь и списки электронных ресурсов с оцифрованными манускриптами;

— публикацией итогов промежуточных этапов изучения темы

Результаты исследования были представлены на VI, VII и VIII международной межвузовской научно-практической конференции «Искусство и диалог культур» (СПб, 2012, 2013 и 2014 гг.) и на международной научно-практической конференции «Месмахеровские чтения» (СПб, 2015 и 2018 гг.).

Основные положения диссертации отражены в 12 научных статьях, 3 из которых были опубликованы в рецензируемых журналах ВАК (3,9 п.л.).

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры искусствоведения СПГХПА им А.Л.Штиглица и была рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата искусствоведения.

**Структура работы.** Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения (объем текста — 160 с.), списка использованной литературы (128 наименований), списка источников (72 источника), альбома иллюстраций (105 номеров), приложений: терминологического словаря и списка сайтов с оцифрованными французскими готическими рукописями и инкунабулами.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ**

Во **Введении** определяется актуальность темы диссертации, выявляются степень ее научной разработанности, объект, предмет, цели, задачи и методология исследования, указываются теоретическая и практическая значимость работы и ее научная новизна, формулируются положения, выносимые на защиту, степень достоверности результатов исследования и апробация его результатов, а также структура работы.

В первой главе **«Французская средневековая книга времен готики в контексте городской культуры»** идет речь о религиозных и светских готических рукописях, выполненных в городских мастерских Франции (в частности, Парижа), а также о принципах работы данных мастерских.

Содержанию готических книг посвящен параграф 1.1. Подавляющее количество французских готических книг, дошедших до наших дней — рукописи религиозного содержания. В течение нескольких столетий литературы другой тематики во Франции не существовало — за исключением ряда исторических, философских и иных трактатов и книг, сохранившихся со времен античности и переписывающихся в Средние века. И хотя в готическую эпоху рукописи все чаще начали создаваться не только для священников, но и для мирян, поначалу это так же были религиозные книги: различные варианты Библии (Историческая, Морализованная, карманная — Pocket Bible), молитвенники Часословы, ставшие самой персонифицированной и популярной религиозной книгой готической эпохи и даже бестиарии.

Переломный момент наступил в XIII в., когда быстрый рост Парижа способствовал рождению в его недрах новой городской культуры, а появление университета способствовало увеличению количества грамотных людей и определило возрастающий рост потребности в новых книгах. Именно в это время появилась светская литература: скупое украшенные учебники права и философские трактаты для студентов, которые зачастую переписывали книги для себя, а также иллюстрированные романы, рассказы о путешествиях, хроники, книги охоты. Светская литература оформлялась в традициях книжной иллюстрации XIII в., которые были разработаны еще для рукописей религиозного содержания. Вместе с тем, новые тексты потребовали и экспериментов с форматами, композициями, составом иллюстраций.

В XIII—XIV вв. Париж стал центром рукописного производства, а его система была четко структурирована и подчинена университетским властям. Это время совпало с расцветом готического стиля, который сформировался в первой половине XII в. в соборах Франции. Стоит полагать, что раз именно в архитектуре впервые отразились изменения, то назревавшие в средневековой художественной культуре готические постройки стали носителем неких модулей, элементов единого стиля, который впоследствии реализовался в других видах искусства, в том числе и в живописи, представленной на

страницах манускриптов. Даже шрифт, который В.А. Фаворский назвал изобразительным элементом в книжном микроансамбле, стремился походить на готическую архитектуру — в его рубленом остроугольном рисунке читается родство с рисунком и ритмом готических архитектурных форм<sup>2</sup>.

В параграфе 1.2. идет речь о книготорговле и деятельности мастерских по переписке и иллюминированию рукописей в городских центрах Франции XIII—нач. XV вв. Выявлено, что рукопись чаще всего изготавливали коллективом небольшой мастерской, либо методом сотрудничества самостоятельных либрариев, авторов, заказчиков и художников, объединяющихся для конкретного проекта. Некоторые иллюминаторы миновали посредников и работали с заказчиком напрямую.

В конце XIV в., в связи с возрастающим спросом на книгу, во Франции наиболее востребованными стали ателье. Осуществить работу в рекордные сроки помогала узкая специализация мастеров, а также использование книг образцов, представляющих собой набор иконографических схем на различные традиционные сюжеты. Согласно де Гамелю, эта практика использовалась настолько широко (особенно при изготовлении традиционных книг, таких как Бревиарий или Апокалипсис), что породила манускрипты-близнецы, найти первоисточник которых сейчас не представляется возможным<sup>3</sup>.

Таким образом, в конце XIV в. ясно определилась активная деятельность рукописных ателье, предложивших свою практику оформления книги.

Вторая глава **«Художественные особенности иллюминирования французских рукописей XIII—нач. XV вв.»** посвящена готической традиции во французских манускриптах XIII—нач. XV вв. и анализу памятников.

Особенности готической традиции и ее связь с практикой декоративно-прикладного искусства рассматривается в первом параграфе. В начале века готическая традиция декорирования рукописей только зарождалась и в

---

<sup>2</sup> Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре: альбом. М.: Книга, 1986. С 58.

<sup>3</sup> De Hamel C. The British library guide to manuscript illumination: history and techniques. London: British libr., 2001. P.53

основном опиралась на опыт мастеров XI и XII вв., подражающих византийской традиции. Наследница Священной Римской империи в то время играла роль наставника для многих христианских стран, на что повлияли крестовые походы, политические и торговые контакты, и конечно, открытия византийских мастеров в области искусства. Как пишет М. Дворжак, именно византийские мастера переработали опыт античности в соответствии с христианством и законами средневекового мировоззрения, и первыми сформировали новую художественную систему<sup>4</sup>. На основе этой художественной системы и получила развитие готическая традиция оформления манускриптов.

В работе подчеркивается, что в миниатюрах французских средневековых рукописей символизм стал главным творческим методом. Он сформировал строгое следование канону, где от художника не требовалось проявлений авторской оригинальности. Всё, что не представлялось важным, изображалось размером меньше, чем в реальности, и, наоборот; композиция иллюстраций строилась по правилам обратной перспективы, чтобы зритель вовлекался в происходящее и оказывался «внутри» единого символического пространства.

Традиция продолжала развиваться: к середине XIII в. в изображения стали включать детали реального мира, а приземистость и статичность персонажей уступила место удлинённым пропорциям, S-образному изгибу и вертикальному движению ввысь — к божественному. Абстрактный золотой, а с середины XIII в. также шашечный или узорный фон, выполнял функцию задника.

Главное внимание в работе уделяется основным элементам декора рукописей XIII в., в особенности инициалам и миниатюрам. Инициалы отличались по размерам и начертанию: скромные малые и большие; нарядные с ажурными элементами на золотом фоне; филигранные с узором из красных и синих нитей, сюжетные историзованные. Подчеркивается, что в это время внутри историзованного инициала начали помещать не одну, а несколько сценок, и иногда вместо буквы в колонку текста ставили иллюстрацию в рамке.

---

<sup>4</sup> Дворжак М. История искусства, как история духа. М.: Академический проект, 2001. С. 79

Так появились миниатюры, которые уже к концу века могли занимать целый лист. Работы парижских иллюминаторов XIII в. отличались насыщенностью тонов, однако к XIV в. помимо традиционной палитры стала популярна более светлая, вплоть до того, что некоторые мастера обходились практически без цвета.

Важно и то, что в начале XIII в. композиция листа отличалась широкими и чистыми полями, однако в середине века готическая миниатюра и сам текст рукописей стали украшаться рамкой, сплетенной из растительных элементов и дополненной дроблери — небольшими шутливыми рисунками, объединенными общими мотивами и имеющими символический подтекст.

Еще в начале XIII в. некоторые виды декоративно-прикладного искусства опережали книжную миниатюру или развивались с ней параллельно, но к середине века они зачастую стали испытывать её влияние. В работе выдвигается предположение, что в начале века миниатюра переняла от витражей не только условность и выразительность, но и формы клейм или даже абрис, а во второй половине века (с расцветом французской школы иллюминирования) стала опережать витраж (и эмали), поскольку именно в миниатюре раньше всего проявился интерес художников к природным и архитектурным деталям, а палитра цветов стала усложняться, затем осветляться, вплоть до гризайльной манеры Пюсселя.

Далее в работе осуществляется искусствоведческий анализ страницы из «Парижской Псалтири» (из собрания Российской Национальной библиотеки, Санкт-Петербург); выявляются особенности, характерные для оформления французских готических рукописей XIII в. Выдвигается предположение, что иллюминированная буква В, состоящая из двух кругов со сценами из жизни Давида и занимающая весь лист рукописи, — пример того, как из инициала в первой половине XIII в. рождалась миниатюра.

В параграфе 2.2. идет речь о декоре французских рукописей XIV в. Этот век стал переходным этапом между предыдущим столетием, сформировавшим традицию в иллюминировании французских манускриптов, и началом XV в.,

временем последнего расцвета готической книжной миниатюры. Именно в XIV в. строгая каноническая традиция предыдущего столетия начала меняться: в сценах увеличилось число персонажей, пропала жесткость черного контура, эмоции стали передаваться более живо. Начиная с XIV в., миниатюра могла не обрамляться. Между тем, бордюр из растительного переплетающегося орнамента также усложнился и усовершенствовался.

Как и ранее, миниатюристы продолжали придерживаться традиции, однако получила популярность и манера итальянских художников, прибывших в Авиньон для украшения папской резиденции. Так, Оноре и Ж. Пюссель, выдающиеся мастера этого времени, сохраняли в иллюстрациях плоскостность и схематичность, но и пытались преодолеть традицию предыдущего столетия: к примеру, обозначали объем за счет мягкой светотеневой моделировки.

В диссертации проводится искусствоведческий анализ страницы из манускрипта «Жизнь и чудеса Людовика Святого» и выявляются особенности, характерные для оформления французских готических рукописей XIV в. Выдвигается предположение: несмотря на то, что изображение продолжает «упираться» в характерный для XIII и XIV вв. абстрактный фон, иллюминатор стремится передать объем с помощью иного рисования одежд (складки тканей изображены мягче, чем это делалось ранее — исчезла жесткая черная линия, а тон основного цвета ткани в нужных участках затемняется или осветляется). Это свидетельствует о дальнейшем развитии готической традиции, которая в это время начинает преодолевать условность манеры XIII столетия.

Параграф 2.3. посвящен художественным особенностям иллюминирования французских рукописей конца XIV—нач. XV вв. Течение интернациональной готики, как известно, зародилось в конце XIV—нач. XV вв. во Франции и просуществовало примерно шестьдесят лет. В это непростое время Париж был захвачен англичанами и потерял лидирующее положение, а позиция знати пошатнулась. Это во многом определило романтический и ретроспективный подход к созданию произведений искусства данного периода.

В это время Бургундия заняла в производстве манускриптов лидирующее положение: в начале XV в. она присоединилась к Фландрии, что повлекло за собой приток мастеров с севера. Художники из Фландрии привнесли во французскую миниатюру натурализм и любовь к деталям, а фламандские художники обогатили своё творчество традициями парижской школы. Стилистическая условность, свойственная искусству предшествующих веков, постепенно сходила на «нет» и в позднюю готику уступала место опыту и наблюдениям. Так, в палитре миниатюристов, помимо известной нам трехцветки, стали применяться новые соотношения цветов, получил развитие бордюр из растительного орнамента, появились изображения часовен, дворцов, замков, крепостей и домов, а не схематичных кулис, как было ранее. Вслед за итальянскими художниками французские и франко-фламандские иллюминаторы стремились точнее передать реалии окружающего мира и продолжали осваивать светотень и перспективное построение. Отметим, что хотя иллюминаторы и видоизменяли традицию, в целом они оставались ей привержены, отказываясь от достоверной передачи действительности. Известные иллюминаторы этого периода: Ж. Эсденский, мастер Часослова маршала Бусико, мастер Бедфорда, братья Лимбург и мастер Часослова Рогана не боялись перестраивать традиционные композиции или создавать новые и ориентировались на правила перспективы, светотеневые отношения и пропорции, а иногда — для контраста — сознательно объединяли новую манеру со старой.

Одним из интереснейших манускриптов начала XV в. выступает «Книга-сокровищница наиболее знаменательных событий, произошедших с начала сотворения мира и до времен Папы Иоанна XXII» (библиотека Арсенала, Париж). В рамках изучения декоративных особенностей миниатюры начала XV в. в работе предлагается анализ страницы из этого манускрипта; в процессе анализа выявляются особенности, характерные для оформления французских готических рукописей конца XIV в. — нач. XV в.

Третья глава — «**Манускрипты после изобретения книгопечатания. Влияние готической традиции на последующий книгоиздательский и художественный процесс**».

В первом параграфе идет речь о влиянии готических рукописей XIII—нач. XV вв. и их оформления на формирование и развитие практики первопечатания. Французские печатники появились в 1470-х гг., когда в Германии и Италии было уже множество типографий. Тем не менее, влияние традиции французских готических манускриптов на печатные книги сложно переоценить. Это связано, в первую очередь, с тем, что первопечатники взяли за основу новой книги формы и системы готической книги, которая была им знакома, и традиция которой зародилась во Франции. Подчеркивается, что в ряде случаев инкунабулы копировали рукописи. Для инициалов, миниатюр, бордюров и прочих элементов декора печатники оставляли пустые места, которые заполнялись художниками вручную. Первый из печатных книжных шрифтов был создан И. Гуттенбергом на основе рукописной готической текстуры. Со временем наборы шрифтов и гравюрные доски с иллюстрациями стали продаваться и сдаваться в аренду. На наш взгляд, здесь просматривается параллель с готическими книгами образцов и разработанной для многих художников системой изображения тех или иных сюжетов.

Особенность деления французских готических рукописей на элитарную и массовую ушла в инкунабулы. В работе показано, что, например, инкунабулы Гуттенберга относятся к книгам элитарным, подобно роскошным рукописям: об этом говорят пергамент, латинский язык, роскошное оформление, выполненное вручную. Книги Пфистера напоминают иные готические рукописи — те, что выпускались для широкой аудитории: дешевые, бумажные, на местном языке, бегло написанные, скромно иллюстрированные и весьма популярные.

Техника изготовления иллюстраций изменялась — уже в XV в. существовали и гравюра на металле, и резцовая гравюра, а многие мастера, такие как М. Шонгауэр, стали использовать для штриховки тонкие линии, моделирующие объем и светотень. Несмотря на это, изготовители инкунабул

зачастую продолжали копировать рукописные образцы. Более того, чтобы увеличить сходство между рукописной и печатной книгами, многие печатники вплоть до XVI в. использовали так называемую «миниатюрированную» гравюру — оттиск, раскрашенный художниками вручную. Интересно и то, что с течением времени искусство печатной книги, продолжая совершенствоваться, стало влиять на рукописную книгу. Так, в печатных изданиях впервые появились и затем ушли в рукописную книгу пагинация, именные и предметные указатели, титульный лист. С.-Ф. Бюлер пишет о рукописях, представляющих собой копии с типографского текста с подражанием убранству печатной книги<sup>5</sup>.

Второй параграф посвящен готическому вкусу и возрождению готической рукописной традиции в книгах издательства «Кельмскотт Пресс». В XIX в., во время промышленного переворота, появились первые попытки возвращения к искусству каллиграфов, иллюстраторов и печатников прошлых веков. Именно поэтому в данном исследовании не освящается рукописная готическая традиция в рамках XVII и XVIII вв., когда средневековыми рукописями интересовались лишь коллекционеры-библиофилы. Параллельно с этим, как в Европе, так и России, шел процесс увлечения готикой, «готический вкус». В российских пьесах сюжеты готических рукописей адаптировались под действительность, инородное в них заменялось на привычное. В архитектуре готика представала как абстрактная идея и трактовалась многовариантно<sup>6</sup>. Это стало одним из факторов влияния на общемировые возвраты интереса к готическому искусству, и, в частности, к готическим рукописям.

В середине XIX в. в Англии появляется движение прерафаэлитов. В. Шестаков называет его первый период «готическим» и упоминает сюжеты, краски, тщательность и тонкость, свойственные работе иллюминатора<sup>7</sup>. Эти черты прослеживаются, например, в картинах Россетти и Морриса (в работе дан

---

<sup>5</sup> *Buhler C.-F.* The fifteenth Century Book. The scribes, the printers, the decorators. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania press, 1961. P.88—89

<sup>6</sup> *Хачатуров С.В.* «Готический вкус» в русской художественной культуре XVIII века. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С.92

<sup>7</sup> *Шестаков В.П.* Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс-Традиция, 2004. С.73—74

краткий анализ). Показано, что переключка искусств подтверждает мысль о преемственности готической рукописной традиции не только в книге, но и в других областях искусства.

В 1891 г. Уильям Моррис основывает «Кельмскотт пресс» и, как и первые типографы, придумывает шрифты, издает книги на ручном станке и бумаге ручного производства, а иногда на пергаменте; занимается оформлением на основе декора готических иллюминированных рукописей. Важно, что унаследованные от готической эпохи черты: система организации листа с текстом в две колонки, вытянутые пропорции персонажей, контур и резкие складки, орнаментальность, богато украшенные декором бордюры не копируются У. Моррисом и Бёрн-Джонсом, а перерабатываются в соответствии с эпохой, и, таким образом, становятся предтечей нового искусства, модерна.

В заключительном разделе приводятся примеры преломления рукописной традиции в современном книгоиздательском и художественном процессе. XX в. — век экспериментов и разрыва с традицией. В декоративности модерна, в гротесках и угловатости экспрессионизма, в отрицании традиций прошлого футуристами, в конструктивистских экспериментах со шрифтами, в суровом стиле 60-х и т.д. раз за разом пересматриваются прежние композиционные принципы книги, её оформление и шрифтовое наполнение.

Однако XX в. не только разрушил, но и сохранил традиционные приемы в оформлении книги, хоть сходство было и сугубо фрагментарное либо внешнее, практически не затрагивающее содержания произведения. Так, «изящная» книга XX в. (представленная, в том числе, деятельностью объединения «Мир искусства») унаследовала от роскошных готических манускриптов интерес к старинным техникам, богатство иллюстративного наполнения, отношение к книге как к стилистически единому организму, и так же, как последние, была ориентирована на коллекционеров-библиофилов. В Европе роскошные книги часто были связаны с понятием *livre d'artiste*. В них можно увидеть черты готической традиции — художник продумывал систему организации листа и книги, соответствие шрифта, орнаментальных элементов и иллюстраций друг

другу. На всем протяжении XX в. подобные книги отличались от популярной многотиражной книги с однообразными шрифтами и практически полным отсутствием оформления, и даже от роскошной эклектической книги (вроде изданий фирмы А. Маркса и М. Вольфа), не имеющей в своей основе стилового единства. Тем не менее, современная книга сохраняет ряд черт, унаследованных от готической рукописной предшественницы: форма книги, материал, некоторые форматы, оформление листа с гармоничным соотношением текста и иллюстраций, которые во многих случаях рисуются вручную.

В диссертации приводятся примеры преломления традиций готических декорированных рукописей в современном художественном процессе: принцип анонимности как тренд в среде стрит арта и на неделях моды, ручной труд и ограничение выразительных средств, палитра готической миниатюры, условность в изобразительном искусстве и скульптуре (Один художник, В. Дельвуа, Ф. Шнайдер, Р. Васми, Н.А. Кошельков). Спустя века былая традиция то и дело напоминает о себе — через использование её форм в творчестве тех или иных мастеров и не нуждается в сознательном обращении к ней.

В **Заключении** содержатся выводы, сделанные на основе проведенного исследования. В XIII в. во французских манускриптах складывается представление о структуре книги, формируется принцип единства текста и его оформления. В декоре просматривается готическая традиция, которая включает в себя характерный золотой или абстрактный фон, условность композиций, ориентированность на символы, подчинение правилам обратной перспективы. Соответственно, фигурам присуще вертикальное движение и S-образный изгиб, лицам — типичность и эмоциональность, линиям — чёткость и жесткость.

На всем протяжении XIII в. растет тенденция к разделению труда, и в XIV в. во Франции становятся популярны ателье, объединяющие профессионалов узкой специализации. Быстро осуществлять свою работу мастерам помогает использование книг образцов, и в конце XIV в. ясно определяется активная деятельность рукописных ателье, предлагающих свою практику оформления книги. Французские иллюминаторы начала XIV в., сохраняя в своих

иллюстрациях плоскостность, абстрактный фон, условность деталей, в то же время экспериментируют со светотенью, цветом, объемом и характером штриха. Все это свидетельствует о дальнейшем развитии готической традиции, которая в это время преодолевает условность манеры XIII столетия.

К началу XV в. готическая традиция в декоре французских рукописей видоизменяется в сторону большей декоративности и графичности на фоне нарастания реалистичных тенденций и отказе от некоторых условностей XIII в. Ведущие иллюминаторы уже не боятся перестраивать традиционные композиции и ориентируются на правила перспективы, светотеневые отношения и пропорции, а иногда для контраста объединяют новую манеру со старой. Это означает, что в конце XIV в. готическая традиция, сохраняя ряд основополагающих черт, продолжает развиваться.

В рассматриваемый период одни первопечатные книги похожи на роскошные готические манускрипты, а другие напоминают рукописи, которые выпускались с начала XIII в. для широкой аудитории. Следовательно, особенность деления французской готической литературы на элитарную и массовую сохраняется и в первопечатных книгах. С течением времени искусство книги совершенствуется, и печатная книга начинает влиять на рукописную (пагинация, именные и предметные указатели, титульный лист).

Возврат к искусству готических рукописей происходит в середине XIX века и осуществляется в работах прерафаэлитов; их произведения становятся, скорее, результатом осмысления Средних веков, чем копиями произведений того времени. Однако в них присутствуют традиционные черты готического стиля, определяющие возможность его возрождения в новых реалиях. В книгах «Кельмскотт пресс» система организации листа с текстом в две колонки, вытянутые пропорции персонажей, контур и резкие складки, орнаментальность, богато украшенные декором бордюры напоминают о лучших образцах готических манускриптов. Причем, эта традиция не копируется У. Моррисом и Бёрн-Джонсом, а перерабатывается, стилизуется в соответствии с эпохой.

С развитием технологий книга трансформируется, тем не менее, в ней

сохраняется ряд черт, унаследованных от предшествующей исторической практики: форма книги, материал, некоторые форматы, система оформления листа и ценность стилового единообразия композиции страницы, текста и декоративной составляющей. Вместе с тем иллюминированные рукописи XIII—нач. XV вв. обладают и сегодня особой ценностью как один из немногих дошедших до наших дней образцов живописи готики. Это мировое достояние благодаря процессу современной дигитализации архивов становится доступным для широкой публики.

***Материалы и результаты исследования были опубликованы в следующих изданиях:***

- 1. Васягина В.А. Часослов как новый тип готической церковной книги во Франции XIII—начала XV века/ В.А.Васягина//Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — М.: 2014. — №2. — С. 111—117 (0, 4 п.л.)**
- 2. Васягина В.А. Календарь и календарные миниатюры в псалтирях и часословах Франции XIII—нач. XV вв./ В.А.Васягина// Университетский научный журнал. Филологические и исторические науки, археология и искусствоведение. — СПб.: 2020. — № 53. — С.83—88 (0,4 п.л.)**
- 3. Васягина В.А. Рукописная и первопечатная книга в Европе: унаследованный опыт и взаимовлияние/ В.А.Васягина//Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. — М.: 2020. — №1 (часть 2). —С.173—180 (0,5 п.л.)**
- 4. Васягина В.А. Изменение культуры чтения и функций текста в интеллектуальной среде Парижа XIII века / В.А.Васягина//Пространственные искусства в истории мировой культуры: сборник науч. трудов преподавателей и аспирантов. — СПб.: 2012. — С.84—87 (0,25 п.л.)**
- 5. Васягина В.А. Светские тенденции во французских часословах готического периода/ В.А.Васягина// Пространственные искусства: история и современность: сборник науч. трудов преподавателей и аспирантов. — СПб.:**

2012. — С.578—583 (0,4 п.л.)

6. *Васягина В.А.* Готическая традиция в декоре французских рукописей (XIII — начало XV вв.)/ *В.А.Васягина*// Искусство и диалог культур: материалы VI международ. межвузовской научно-практической конф. — СПб.: 2012. — С.337—339 (0,2 п.л.)

7. *Васягина В.А.* Синтез искусств в период готики. Взаимовлияния книжной миниатюры и витража во Франции/ *В.А.Васягина*// Искусство и диалог культур: материалы VII международ. межвузовской научно-практической конф. — СПб.: 2013. — С.358—360 (0,2 п.л.)

8. *Васягина В.А.* Время во французском средневековом обществе на примере миниатюр «Великого часослова герцога Беррийского»/ *В.А.Васягина*// Искусство и диалог культур: материалы VIII международ. межвузовской научно-практической конф. — СПб.: 2014. — С.409—412 (0,25 п.л.)

9. *Васягина В.А.* О символике готической книжной миниатюры XIII—начала XV века/ *В.А.Васягина*// Месмахеровские чтения: материалы междунар.науч.-практ. конф., 20—21 марта 2015 г.: сб.науч.ст. — СПб.: 2015. — С.198—202 (0,3 п.л.)

10. *Васягина В.А.* Французские мастерские по изготовлению манускриптов XIII—начала XV века и некоторые особенности их работы/ *В.А.Васягина*// Месмахеровские чтения: материалы междунар.науч.-практ. конф., 21—22 марта 2017 г.: сб.науч.ст. — СПб.: 2017. — С. 73—76 (0, 25 п.л.)

11. *Васягина В.А.* Книги образцов как инструмент средневекового миниатюриста французской и франко-фламандской школы (XIII—начала XV вв.)/ *В.А.Васягина*// Успехи современной науки. — Белгород: 2017. — №3. Т.8, — С.58—61 (0, 25 п.л.)

12. *Васягина В.А.* Готическая рукописная традиция в творчестве прерафаэлитов (на примере книжной графики издательства «Келмскотт-пресс»)/*В.А. Васягина*// Terra artis. Искусство и дизайн. — СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, август 2021. — С.14—21 (0,5 п.л.)