С.В. ВОСТРИКОВА
Доцент кафедры «История искусств и гуманитарные науки» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: weisselilie@mail.ru

S.V. VOSTRIKOVA
Assistant Professor at the Department of Art History and Humanities. Russian Stroganov State University of Design and Applied Arts
e-mail: weisselilie@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_1_356_373

ВИТРАЖИ РОСЛИНСКОЙ КАПЕЛЛЫ XIX–XXI ВВ. В ИСТОРИИ И ПРОСТРАНСТВЕ ГОТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ШОТЛАНДИИ

STAINED GLASS WINDOWS OF ROSSLYN CHAPEL OF THE XIX–XXI CENTURIES IN THE HISTORY AND SPACE OF GOTHIC ARCHITECTURE IN SCOTLAND

Статья посвящена витражам Рослинской капеллы — одного из ключевых памятников поздней готики Великобритании, их значимости для истории и пространства готической архитектуры Шотландии. Работа является также данью памяти выдающемуся британскому художнику, одной из центральных фигур движения поп-арта в Великобритании в 1960-х годах, Джо Тилсону, ушедшему из жизни 9 ноября 2023 в возрасте 95 лет.

The article is devoted to the stained glass windows of Rosslyn Chapel, which is one of the key monuments of late Gothic in Great Britain, and their significance for the history and space of Gothic architecture in Scotland. The work is also a tribute to the outstanding British artist, one of the pivotal figures of the British Pop Art movement during the 1960s, Joe Tilson, who passed away on November 9, 2023 at the age of 95.

Ключевые слова: витраж, готика Шотландии, Рослинская капелла, Коллегиальная церковь св. Матфея, Джо Тилсон

Keywords: stained glass, Scottish Gothic, Rosslyn Chapel, Collegiate Church of St. Matthew, Joe Tilson

Рослинская капелла — коллегиальная церковь святого Матфея — жемчужина культовой шотландской архитектуры позднеготического периода, симбиоз островного и континентального зодчества. Часовня знаменита, прежде всего, своей уникальной и таинственной каменной резьбой. Однако это культовое сооружение хранит огромное количество других загадок и вызывает многочисленные вопросы у искусствоведов, архитекторов, реставраторов и специалистов в самых разных областях. Отдельного изучения требуют витражи Рослинской капеллы.

В Шотландии практически не сохранилось средневековых витражей, что является одним из многих негативных последствий Реформации. Нерешенным и спорным вопросом, связанным с Рослинской капеллой и требующим тщательного исследования, является вопрос об изначальном наличии в часовне витражей. Те из них, что украшают капеллу сегодня, появились намного позднее. В источниках, находящихся в открытом доступе, не сохранилось никаких сведений о том, существовали ли они вообще. Так, в ходе масштабных реставрационных работ, проводимых в часовне по инициативе Фонда наследия национальной лотереи, организации Историческая Шотландия и Фонда часовни Рослин, председателем которого является шотландский искусствовед графиня Хелен Рослин, стало известно, что «…первоначально в Рослинской капелле должны были быть такие окна…в ходе нашей 15-летней программы консервации мы обнаружили, что оконные рамы в часовне Рослин изначально были рассчитаны на остекление, но мы не нашли никаких свидетельств того, что окна когда-либо устанавливались» [1].

Известный шотландский специалист, занимавшийся реставрацией витражей самых знаковых культовых сооружений, замков и других архитектурных объектов особой исторической значимости, директор знаменитой студии Scottish Glass Studios Марк Бамбро, много лет изучавший этот вопрос и выполнявший работы по восстановлению и консервации витражных окон Рослинской капеллы в период с 2009 по 2014, в своей статье «Rosslyn Chapel: A Glazing History» анализирует самые известные сохранившиеся письменные источники и приводит различные версии относительно того, какие материалы могли быть использованы в оконных проемах капеллы в XV веке. В знаменитом отчете о строительстве часовни, «Генеалогия Синклеров из Рослина» (1700), написанном отцом Авгу-

стином Хэем, который также являлся членом семьи Синклеров и чей труд считается наиболее весомым и изучается всеми специалистами, серьезно исследующими капеллу в Рослине, вообще не упоминается о привлечении мастеров-стекольщиков ни сэром Уильямом, ни его сыном Оливером, хотя все остальные представители искусств и ремесел, принимавшие участие в процессе, и их работы описаны очень подробно. Если бы были приглашены стекольщики, отец «Хэй, вне всяких сомнений, упомянул бы о них, особенно учитывая, что стекло в здании в то время считалось бы очень статусным элементом…» [2, с. 18]. М. Бамбро также считает, и с его предположениями согласны исследователи Фонда часовни Рослин, что при жизни ее основателя сэра Уильяма витражи установить не успели, а после его кончины сооружение могли не украшать витражами, либо из-за того, что богатую каменную резьбу сочли более чем достаточной как по степени декоративности, так и по смысловой нагрузке, либо из-за непомерной стоимости витражей. «Из этого можно сделать только два вывода: или витражи считались излишними, поскольку богато украшенный резьбой интерьер в достаточной мере излагал литургию, или витражи стали непомерно дорогими. В любом случае, сохранившиеся архитектурные свидетельства, по-видимому, ясно указывают на то, что предполагалось, что в здании будут установлены стекла» [2, с. 19].

Как уже отмечалось, Рослинская капелла, наряду со многими другими культовыми сооружениями Шотландии, испытала на себе негативные последствия Реформации. В 1592 году было приказано уничтожить в капелле алтари. В записях пресвитерия того времени нет никаких упоминаний ни о витражах, ни об окнах. По мнению М. Бамбро, «…Если бы витражи присутствовали в Рослине в то время, это наверняка было бы упомянуто в тех же записях пресвитерия, которые требовали от лэрда убрать алтари» [2, с. 22]. Следует также упомянуть о том, что, согласно современным оценкам, стала иначе рассматриваться роль Оливера Кромвеля в судьбе Рослинской капеллы: известно, что он превратил капеллу в конюшню, что в результате спасло ее от полного разрушения.

Около 150 лет капелла оставалась в заброшенном состоянии до тех пор, пока, в 1736 году, генерал и политик Джеймс Сент-Клер (Синклер) не занялся ее восстановлением. Наружные ставни сняли, а окна застеклили обычным стеклом в деревянных рамах. Пол выложили каменными плитами, а также отремонтировали кровлю. Это была первая попытка сохранить и восстановить часовню после полутора сотен лет забвения.

В XIX веке восстановительные работы в часовне продолжились. Наиболее серьезная реставрация была проведена в период с 1837 по 1840-е годы третьим графом Рослином. В это время, 14 сентября 1842 года, часовню посетили королева Виктория и принц Альберт. Это был их первый визит в Шотландию. В личном дневнике королева записала свои мысли о баронах Рослина, погребенных в часовне, а также впечатления об архитектуре капеллы, которая из всех известных ей «...самая прекрасная и богатая» [3]. По многочисленным свидетельствам, Рослинская капелла произвела настолько сильное впечатление на королеву, что она «выразила желание сохранить столь уникальную жемчужину для страны» [3].

В викторианскую эпоху началось возрождение искусства витража, всячески поощряемое в Шотландии Епископальной церковью. Именно в это время окна Рослинской капеллы украсили витражи, сохранившиеся до сих пор. Только самых лучших и талантливых мастеров витражного искусства приглашали представители семьи Синклер для украшения Рослинской капеллы в XIX, XX и XXI столетиях.

Для того, чтобы Рослинская капелла стала местом епископального богослужения, она должна была соответствовать определенным требованиям, что также относилось и к витражам, которые Епископальная церковь Шотландии считала «необходимыми для проявления духовного» [2, с. 14].

Генерал Джеймс Александр Синклер-Эрскин, 3-й граф Рослин, в декабре 1862 года обратился в одну из самых известных витражных мастерских в Британии — компанию Клейтон и Белл. Ее лучшие мастера, пытавшиеся возродить средневековые традиции создания произведений витражного искусства, находившиеся под определенным влиянием идей прерафаэлитов, с одной стороны, и работавшие с применением самых передовых технологий, с другой, создали витражи для вновь освященной в 1862 году Рослинской капеллы. Джон Ричард Клейтон и Альфред Белл, прошедшие великолепную подготовку у таких известных архитекторов как сэр Джордж Гилберт Скотт и сэр Чарльз Бэрри, основали свою мастерскую в середине XIX века, она просуществовала практически до конца XX века. В этот период происходило возрождение Англиканской церкви, когда многие культовые сооружения восстанавливали или строили заново. Соответственно, возникла потребность в создании витражного стекла высокого качества.

Витражи Клейтона и Белла отличались особой яркостью и сиянием, насыщенностью цвета и поразительной детализацией. Партнеры

добились таких отменных результатов, прислушиваясь к мнению известного специалиста по изучению средневекового стекла Чарльза Уинстона, утверждавшего, что современное цветное стекло коммерческого производства не обладало нужным качеством преломления и, следовательно, не годилось для изготовления витражей. В мастерской проводились многочисленные эксперименты по изготовлению цветного стекла с использованием древних технологий, что позволило получить материал, отличавшийся значительным разнообразием текстуры и цвета. К основным цветам — красному, синему, желтому и зеленому — мастера добавили красновато-коричневый, горчичный, коричневато-фиолетовый, пурпурный. Так как на цвет витража большое влияние оказывает свет, что создает ряд сложностей, связанных с выбором и сочетанием цветов, процесс создания витража требует знания многочисленных тонкостей. Стекло синего цвета, которое нередко используют для фона, при определенных условиях может создавать «эффект ореола». Помещенные рядом элементы из красного и синего стекла могут диссонировать, что способно вызвать неприятные ощущения. Зеленое стекло может восприниматься как черное.

Клейтон и Белл, прекрасно зная о подобных нюансах, учитывали все эти особенности и подбирали идеальные тональные решения так, что даже сложные сочетания цветов создавали гармоничный цветовой баланс. Так, цвет облачений центральных фигур в их произведениях часто ярко-синий. Он контрастирует с темно-синим фоном и ярко-красными облачениями окружающих фигур.

Характерной чертой витражей от Клейтона и Белла являлся также фирменный декор в виде «золотых звезд» или цветов. Ими зачастую украшали темные плащи, в которые облачены фигуры, изображенные на витражах. «Маленькие золотые звездочки расположены по углам элементов витража таким образом, чтобы они привлекали внимание зрителя и, казалось, заставляли свинцовый профиль между ними отходить на задний план» [4].

Клейтон и Белл также на целое десятилетие раньше остальных производителей качественных витражей нашли решение для изображения лучей света, сочетая расходящиеся полосы красного, желтого и белого стекла и особым образом написанные облака. Минимальными усилиями они добились удивительных художественных эффектов.

Так как витражи компании отличало превосходное качество, а при их изготовлении применялись передовые методы производства, ма-

стерская процветала и была переполнена заказами. Большую часть культовых построек, появившихся в это время, либо подвергнувшихся реставрации в Англии в викторианскую эпоху, украшают хотя бы несколько витражей, созданных компанией «Клейтон и Белл».

В Рослинской капелле установка витражей началась с придела Пресвятой Богородицы в 1867 году, завершилась большим восточным окном в 1869 году. В некоторых источниках указывается, что в 50-х годах XIX века компания еще не была перегружена заказами, и ее продукция отличались очень высоким качеством.

Однако по мнению специалистов Фонда часовни Рослин, «популярность "Клейтон и Белл" увеличила спрос на их окна, и к 1862 году качество их работ начало снижаться» [1]. Сэр Джордж Гилберт Скотт обвинил их в том, что они продают свои художественные таланты ради получения прибыли. Однако, несмотря на меньшее внимание к деталям, вызванное чрезмерным количеством заказов, витражи компании по-прежнему отличались насыщенностью и богатством цвета. Но в Рослинской капелле художники и без того были ограничены выбором материалов и техник, поскольку граф Рослин очень щепетильно относился к расходам. Он выразил пожелание, чтобы мастера отказались от использования излишне дорогих деталей и элементов в трактовке образов. Кроме того, было высказано пожелание, чтобы в изображениях они сконцентрировали свое внимание на главных сюжетах Ветхого и Нового Завета, что также соответствовало требованиям, предъявляемым к тематике витражей церковью. Пожелания графа Рослина были учтены, при этом качество работ осталось высоким, а на витражах, созданных и установленных в Рослинской капелле в этот период, располагались только библейские сюжеты.

Как уже было отмечено, самые старые витражи в часовне украшают придел Пресвятой Богородицы. В нем шесть двухчастных окон с изображениями 12 апостолов: по одному с каждой стороны и по одному над каждым алтарем. Если смотреть слева направо, то витражи располагаются следующим образом: слева — витражное окно со святым Петром и святым Иаковом Зеведеевым; далее — окно с изображениями святых Иоанна Богослова и покровителя Шотландии апостола Андрея Первозванного; затем — витраж со св. Филиппом и Варфоломем; далее — св. Матфей и Фома Близнец, Иаков Алфеев и Иуда брат Господень, или Фаддей, и, наконец, оконный портал с витражными изображениями апостолов Симона Зилота и Матфия. На подоконниках под этими шестью окнами на латун-

ных табличках сохранилась надпись: «Ac majorem Dei gloriam» (возможно, вместо буквы «c» в первом слове должна быть буква «d», но половина буквы стерлась, может, должно быть «Ad» вместо «Ac», и тогда получается «К вящей славе Божьей» — геральдический девиз ордена иезуитов). И далее: «В память о дорогих родителях, которыми эта часовня была восстановлена для служения Богу в 1862 году н. э., витражи в приделе Пресвятой Богородицы были установлены Фрэнсисом Робертом, четвертым графом Рослином, 1867 год нашей эры» [5, с. 54]. Остальные витражи были добавлены позже.

Рис. 1. Жены-мироносицы у Гроба Господня. Большое восточное окно. «Клейтон и Белл». 1869. (Повторно установлено с 1 по 4 февраля 2011 года)

В восточном проходе витражи украшали северное и южное окна. В северном окне располагалось изображение святого Иоанна Крестителя с ягненком — символом кротости и жертвы. Венчает композицию изречение св. Иоанна из Апокалипсиса, в котором говорится об окончательной победе над злом и наступление эры нового неба и новой земли. У. Грант в своей книге пишет, что Иоанн Креститель стоит на книге: «St. John, Baptist, with lamb standing on a book». Даже при очень близком рассмотрении нельзя сказать, верно ли подобное утверждение. Специалисты Фонда часовни Рослин об этой особенности не упоминают. На второй створке окна изображен святой Павел с мечом. Традиционно Павел изображается с мечом, которым его казнили. Однако значение этого атрибута с течением времени изменилось, он превратился в «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 17). Фигуры евангелистов Луки и Марка украшают витражи южного окна.

Витражи окон, расположенных вдоль северного и южного приделов капеллы, были установлены между 1867 и 1887 годами. Сюжетами для них послужили сцены жизни и мученической кончины Иисуса Христа. В северном приделе это три готических переплета с витражами, сюжеты которых, если смотреть с западной стороны, представляют: в первом окне — Благовещение и Рождество Христово; во втором — Сретение и Крещение Иисуса; в третьем — «Нагорная проповедь» и «Чудесный улов».

Три готических переплета с витражами в южном приделе изображают: «Воскрешение дочери Иаира» и «Брак в Кане Галилейской» («Чудо на брачном пиру в Кане»). Христос, благословляющий детей, Тай-

ная вечеря — сюжеты витражей второго переплета, а далее витражи со сценами Распятия и Воскресения. Сюжет «Жены-мироносицы у Гроба Господня» (ил. 1) был выбран для витражной композиции центрального восточного окна над главным алтарем.

Левую половину восточного окна занимает витраж с изображением трех жен- мироносиц, приближающихся к гробнице Иисуса, с правой стороны — два ангела, один из которых держит свиток с надписью: «Его здесь нет, но Он воскрес». Окно датируется 1869 годом, оно было установлено «Во славу Божью в память о его единственной сестре, Харриет Элизабет Сент-Клер, дочери Джеймса Александра, третьего графа Рослина, и жене Джорджа Герберта, графа Мюнстера Дернебургского… Это окно было полностью отреставрировано и заполнено витражами в ноябре 1869 года Фрэнсисом Робертом, четвертым графом Рослином…» [5, с. 55].

Рис. 2. Иисус Христос во славе (Maiestas Domini). Западный оконный портал над органной галереей. «Клейтон и Белл»

Рис. 3. Святой Лонгин (слева). Святой Георгий (справа). «Клейтон и Белл». Ок.1887

Западный оконный портал над органной галереей украшает витражное изображение Иисуса Христа во славе (лат. Maiestas Domini) (ил. 2). Христос изображен восседающим на престоле. Его правая рука поднята в благословении, в левой Он держит скипетр. Слева от Христа ангел, держащий книгу, с буквами альфа и омега на открытом развороте. Альфа и омега — первая и последняя буквы ионического греческого алфавита, а их сочетание является наименованием Бога в Книге Откровения Иоанна Богослова. Справа от Христа ангел, держащий чашу, которая, предположительно, символизирует Таинство Евхаристии.

Отдельного внимания заслуживают четыре витражных окна верхнего яруса клерестория с изображениями святых воинов и ангелов, которые М. Бамбро называет «свидетельством возрождения готики и тамплиеров того периода» [2, с. 16]. В остальные окна клерестория были вставлены обычные стекла.

Согласно проекту Клейтона и Белла, все окна верхнего яруса на южной стороне планировалось украсить витражными изображениями ветхозаветных воинов, а на северной стороне — христианских, однако лишь четыре окна были в тот период заполнены витражами. Работа над ними завершилась примерно в 1887 году. Витражи в окнах верхнего яруса — дань памяти нескольким членам семьи Синклер. Три окна северной стены украшают образы воинов-христиан, облаченных в средневековые доспехи. В центральном окне на северной стороне верхнего яруса изображен святой Георгий. По обе стороны от этого витражного окна находятся витражи с изображениями святого Маврикия и Лонгина сотника, пронзившего своим копьем распятого Иисуса. Его копье — одно из Орудий Страстей, которое стало именоваться «Копьем Судьбы». Этот витраж заказала жена 4-го графа Рослина Бланш. Граф, скончавшийся в 1890, финансировал большую часть витражных и реставрационных работ в часовне. Примечательно, что святой Лонгин изображен стоящим на поверхности, выложенной черно-белой плиткой в шахматном порядке (ил. 3). Возможно, это лишь обычное решение фона, используемое живописцами, чтобы подчеркнуть перспективу, но данный элемент может указывать на то, что граф являлся Великим Магистром масонской ложи Шотландии. В масонстве мозаичный пол символизирует нижний этаж Храма царя Соломона в Иерусалиме. Масоны же, в свою очередь, заимствовали этот символ из церковного обихода, в котором, согласно трактовке строки из Евангелия от Иоанна, это Лифостротон (евр. Гаввафа) — двухцветное покрытие пола из чередующихся плиток, и место, где Пилат «сел на судилище» и судил Христа (Ин. 19, 13). В конце XVI века была основана Великая Ложа Шотландии, откуда особенности этой масонской системы начали распространяться по миру.

Святой Георгий — покровитель Англии и рыцарства — был римским воином, убитым за то, что не хотел лишать жизни своих единоверцев христиан. У ног святого Георгия — поверженный дракон. Слева — святой Маврикий, еще один римский воин из Египта и однополчанин святого Лонгина, унаследовавший Копье Судьбы. Традиционно святой Маврикий

изображается облаченным в доспехи с красным крестом на нагруднике. На витраже в Рослинской капелле на груди святого Маврикия мы также видим красный крест, и — как и святой Лонгин — святой Маврикий стоит на черно-белом «масонском» полу. На витражных окнах южной стены представлен архангел Михаил — глава небесного воинства. Он также облачен в средневековые доспехи. Святой Михаил почитался еще в Ветхом завете и считался защитником еврейского народа. Он словно взирает на посетителей капеллы с верхнего яруса, распространяя на них свое покровительство.

Спустя одиннадцать лет после установки витражных окон к часовне пристроили баптистерий. В середине XX века Энтони Сент-Клер-Эрскин, 6-й граф Рослин, заказал для окон баптистерия витражи, сюжеты которых были связаны с родом Синклеров. На одном из витражных окон изображен летчик, стоящий на белых утесах Дувра. Это работа знаменитого шотландского художника-витражиста, гравера и акварелиста, члена Королевской шотландской академии и кавалера Ордена Британской империи Уильяма Уилсона. В этом витраже отдана дань памяти двум членам семьи — брату и отчиму шестого графа Рослина. Первый погиб на действительной службе в 1939 году, второй скончался от ран, полученных во время Второй мировой войны, через 2 года после ее окончания. У. Грант в своей книге в главе, посвященной витражам Рослинской капеллы, пишет следующее: «В ризнице есть мемориальное окно, посвященное вечной светлой памяти лейтенанта авиации достопочтенного Питера Сент-Клера Эрскина и его отчима, подполковника авиации сэра Джона Милбэнка. Дизайн витражного стекла — работа У. Уилсона, члена Королевской шотландской академии» [5, с. 55].

Уильям Уилсон (1905–1972) был не только известным шотландским художником-витражистом. Он также создавал удивительные акварели и гравюры. В витражной студии Джеймса Баллантайна, а позднее у знаменитого Герберта Хендри он постигал азы и секреты этого вида искусства. Впоследствии У. Уилсон начал передавать свой опыт ученикам в Эдинбургском колледже искусств. Мастерство рисовальщика, равно как и интерес к повседневной, обыденной жизни, которые можно увидеть в его гравюрах, нашли отражение и в витражах. После Второй мировой войны Уилсон открыл студию витража в Белфорд Мьюз. Его произведения украшают более 300 оконных порталов в церквях, соборах и светских зданиях не только на территории Шотландии, но и за ее пределами. Среди самых известных работ — витражи для Кентерберийского собора, собора Святого

Эгидия (знаменитый Сент-Джайлс) в Эдинбурге, собора Святого Махара в Абердине, Брикинского собора, часовни Сент-Эндрюсского университета, аббатства Айона. У. Уилсон был одним из главных действующих лиц движения за возрождение витража в XX веке, многие специалисты считают это его основной заслугой.

Рис. 4. Святой Франциск Ассизский. Фрагмент витража. Каррик Уэйлен. 1970

Второе витражное окно в баптистерии — творение шотландского художника Каррика Уэйлена — появилось в 1970 году. Оно посвящено Леди Лафборо Маргарет Шейле Маккеллар Чисхолм из Австралии, знаменитой британской светской львице, также известной как принцесса Димитрия, матери 4-го графа Рослина, чьи предки были выходцами из Шотландии. Одной из отличительных черт характера принцессы Димитрии была любовь к животным, поэтому на витраже изображен святой Франциск Ассизский (ил. 4) в окружении птиц, бабочек, белки, кролика и кенгуру (в левом нижнем углу) — как напоминание о ее австралийских корнях.

Каррик Уэйлен (1935–2014) известен тем, что его витражи украшают девять окон церкви Святого Винсента в Эдинбурге. Часовню, построенную в 1857 году, считают шедевром викторианской неоготики. В 1971 году полковник Гейр выкупил церковь Святого Винсента и преобразовал ее в коллегиальную церковь, резиденцию командорства ордена Святого Лазаря Иерусалимского. Это была первая церковь, приобретенная орденом Святого Лазаря со времен Реформации. Она перестала быть резиденцией командорства в 2020 году, однако память об известных шотландцах — членах ордена — сохранилась в декоре оконных витражей, в которых мастер увековечил геральдические символы, оружие и доспехи рыцарей и дам ордена Святого Лазаря Иерусалимского, включая самого командора Гейра.

Третий витраж, появившийся стараниями 4-го графа Рослина в 1955 году, находится в крипте в восточной части Рослинской капеллы. Это память о Джеймсе Фрэнсисе Гарри, 5-м графе Рослине. В качестве сюжета

витражной композиции художник Патрик Поллен избрал «Преображение Иисуса Христа» (ил. 5).

Рис. 5. Преображение Иисуса Христа. Фрагмент витража. Патрик Поллен. 1955

Патрик Поллен (1928–2010) — британский художник, родившийся в Лондоне в религиозной и творческой семье. Его родителями были скульптор Артур Поллен, друг Генри Мура, и достопочтенная Дафна Баринг, дочь 3-го барона Ревелстока, — художник, талантливая ученица Школы изящных искусств Феликса Слейда. В этом же известном заведении обучался живописи и Патрик Поллен. Его родители, в основном, создавали произведения искусства на религиозные темы. Вся жизнь Патрика Поллена неразрывно связана с Ирландией. Его учителями были Иви Хоун — одна из значимых фигур ирландского модернизма — и Кэтрин О'Брайен — член и позднее — директор An Túr Gloine («Стеклянной башни»), всемирно известной студии витража и мозаики в Дублине, которую считали частью движения «Искусства и ремесла». Созданные в студии витражи отличались узнаваемой ирландской иконографией, характерной сознательной архаизацией образов. Художники работали с лучшими материалами. Наибольшую известность П. Поллен приобрел, благодаря достижениям в области витражного искусства, хотя прекрасно работал и в технике мозаики, что наложило отпечаток на его витражи.

«Преображение Иисуса Христа», сначала выставленное в Дублине, а затем установленное в часовне Рослин, стало первой значительной работой Патрика Поллена, вызвавшей интерес к его творчеству. Знаменитый искусствовед, известный специалист по декоративно-прикладному искусству Ирландии, автор многочисленных трудов, посвященных возрождению витражного искусства в Ирландии, Никола Гордон Боу (1948–2018) называла его «метафизиком» в работе с витражным стеклом [7, стр. 102].

В рамках масштабного реставрационного проекта, проводившегося с 1997 по 2013 год, была проведена повторная установка большого восточного окна. С 1 по 4 февраля 2011 года команда, состоящая из самых опытных представителей двух известнейших шотландских компа-

ний, занимающихся восстановлением объектов культурного наследия на территории страны, Scottish Glass Studios из Глазго и Nic Boyes Stone Conservation из Эдинбурга полностью восстановила большое восточное окно в часовне. Помимо реставрации витражей, эдинбургская компания также пять лет занималась специальной консервацией камня в Рослинской капелле, проводила реновацию каменной кровли и ее покрытие свинцовыми листами, так как кровля стала пористой и пропитались влагой, что привело к сильной сырости и росту мха и водорослей, также внутри была установлена новая система теплоснабжения.

Рис. 6. Витраж Джо Тилсона. 2021

В XXI веке нынешние граф и графиня Рослин продолжили традицию, начатую в 1860-х годах четвертым графом Рослином, согласно которой хранители капеллы члены семьи Синклер украшают ее витражами.

25 июня 2021 года, спустя 50 лет после того, как в 1970-м году в баптистерии часовни был установлен предыдущий витраж, капеллу украсило еще одно произведение знаменитого художника Джо Тилсона (ил. 6). Витраж появился в ознаменование 25-летия Фонда часовни Рослин — благотворительной организации, основанной в 1995 году с целью сохранения и восстановления капеллы — объекта культурного наследия категории А. Новый витраж располагается в центральном окне верхнего яруса в южной части часовни, рядом с витражным изображением архангела Михаила.

Джо Тилсон (Джозеф Чарльз Тилсон, 24 августа 1928 — 9 ноября 2023) (ил. 7) — один из основоположников движения поп-арта в Великобритании в 1960-х годах, ушедший из жизни в возрасте 95 лет во время написания данной статьи (поэтому она стала данью памяти мастеру). Джо Тилсон учился в Школе искусств Святого Мартина и в Королевском колледже искусств в 1950-х годах вместе с Питером Блейком и Дэвидом Хокни. В 1955 году Королевский колледж присудил Тилсону Римскую премию, благодаря которой художник провел несколько лет в Италии. Эта страна стала для него настоящим источником вдохновения и новых идей. В своем творчестве мастер стремился выйти за существующие рамки, пропагандируя современное искусство, экспериментируя с новыми материалами. Уже более полувека творения Джо Тилсона выставляются на

лучших площадках по всему миру. Их можно увидеть в Галерее Тейт в Лондоне, Музее современного искусства в Нью-Йорке, Национальной галерее современного искусства в Риме и других.

Рис. 7. Джо Тилсон (Джозеф Чарльз Тилсон, 24 августа 1928 – 9 ноября 2023)

Учредители Фонда часовни Рослин граф и графиня Рослин так отозвались о творчестве Дж. Тилсона: «Мы давно восхищаемся работой Джо. Его недавняя серия “Камни Венеции” и витражи, отмеченные наградами на летней выставке Королевской академии в 2019 году, убедили нас в том, что он является идеальным художником для этого проекта. Мы обратились к нему через галерею Мальборо, и его огромный энтузиазм привел нас в восторг. Он тесно сотрудничал с нашим многолетним реставратором стекла Марком Бамбро, чтобы создать окно, которое является радостным прославлением этой главы в богатой истории часовни» [8].

Новое витражное окно создавалось в знаменитой студии Scottish Glass Studios в Глазго по дизайну Джо Тилсона. Scottish Glass Studios занимается сохранением витражей Рослинской часовни с 2009 года. Коллекция окон в часовне, которая создавалась на протяжении последних 150 лет, сформировала определенные условия для стилевого решения нового окна в дополнение к старому. М. Бамбро писал, что «…как практикующий дизайнер и реставратор витражей, я всегда получал удовольствие от решения новых дизайнерских задач в рамках традиционного ремесла. Однако реализация видения другого художника сопряжена с дополнительными трудностями, такими как сохранение ощущения «руки художника» и «напряженности» проведенной линии. Являясь действующим местом отправления культа, часовня Рослин использует образы как средство литургического повествования традиционным средневековым способом. Дизайн окон Джо Тилсона продолжает эту традицию, представляя новые идеи и символику, актуальные для современной религиозной аудитории, которые будут радовать и интриговать прихожан и посетителей» [8].

Джо Тилсон всегда по-особому относился к архитектуре, и эта страсть, в сочетании с богатым опытом, приобретенным за время работы с витражным стеклом на всемирно известных стекольных заводах Мура-

но, нашли отражение в знаменитом проекте «Камни Венеции», который явился квинтэссенцией его многогранной и постоянно развивавшейся художественной практики.

Созданное в тесном сотрудничестве с Марком Бамбро, реставратором витражей в часовне Рослин, новое произведение витражного искусства олицетворяет уникальный стиль Тилсона. Это касается и выбранного сюжета. Дж. Тилсон не иллюстрирует известные евангельские истории, он создает некий образ портала, ведущего в Горний мир, в чистой синеве небосвода которого посверкивают свои звезды и месяц. Портал занимает большую часть витражной композиции и увенчан шотландским флагом, верхняя четверть которого решена в виде изображения расправившего крылья голубя. Красно- белые ромбовидные орнаменты фланкируют небесный портал, а один из них словно связывает его с небом и землей. В промежутках просматривается фон из темных стекол — образ космоса и сияющих звезд.

Средствами современного искусства мастер отразил все, что является наиболее значимым для семьи Синклеров, — любовь к Шотландии и своему роду, верность традициям тамплиеров. Работая в своей манере и стилистике, ему удалось органично вписать это витражное окно в общий архитектурный контекст, использовав для этого по-своему интерпретированные, но несущие изначальный посыл формы, символы и элементы. Например, в композициях четырех из шести переплетов придела Пресвятой Богородицы верхняя часть выполнена в форме диагонального креста апостола Андрея — святого покровителя Шотландии. Такой крест также присутствует на витраже со святым Франциском Ассизским. В его левой руке горизонтальную и вертикальную перекладины латинского креста скрепляет в центре крест диагональный. Если рассматривать крест тамплиеров, потомками которых являются Синклеры, то в нем также проявляется изображение косого креста.

В части витража, которая является верхней четвертью шотландского флага и сегментом косого креста, размещен голубь — воплощение Святого Духа, распространяющий свое благословение на Шотландию. Изображение голубя можно увидеть и на витражах, сюжетами которых являются Благовещение и святой Франциск Ассизский. Встречается оно и в каменном декоре капеллы. Помимо христианской символики голубя как символа Святого Духа, голубь с расправленными крыльями у тамплиеров ассоциировался с символикой Святого Грааля.

Также образ тернового венца как символа крестных страданий Иисуса дополнен геральдической символикой семьи Синклеров. На витраже художник изобразил шипы на перекладинах диагонального креста святого Андрея Первозванного, поскольку именно терновый или зазубренный крест является фамильным крестом Синклеров. Крест с терновыми шипами использовали и тамплиеры. Так, каменные переплеты капеллы украшены именно «терновыми» крестами. По одной из версий, зазубренный или терновый крест на гербовом щите Синклеров свидетельствовал о том, что его владельцы являлись рыцарями Грааля.

Превалирующие цвета витража — цвета шотландского флага: синий, белый, красный. Флаг Шотландии оформился в виде белого Андреевского креста на синем фоне лишь к 1542 году. Изначально фон был красным. Он символизировал мужество и храбрость шотландцев. Белый же цвет олицетворял чистоту и честность. Также красный и белый — это цвета рыцарей тамплиеров — предков нынешних представителей семьи Синклеров. Эти цвета в качестве ромбовидных бело-красных орнаментов фланкируют изображение по краям, словно охраняя семью Синклеров, Шотландию и все Царство Небесное. Тот же орнамент, превращаясь сверху и снизу композиции в шевронный, подобно Древу Жизни Иггдрасиль из скандинавской мифологии, с которым, как правило, отождествляют Столп Подмастерья, или Ученика — самую знаменитую великолепно декорированную удивительной каменной резьбой колонну Рослинской капеллы, проходит снизу и сверху витража, связывая Небо и Землю.

В таких религиях, как христианство и иудаизм, а также во многих других традициях и культах, Древо соединяет и питает все формы жизни, является источником вечной и бесконечной жизни, воплощая в себе то, что находится за пределами мира времени и пространства. Ромбовидные орнаменты на витраже ассоциируются с аллегорическими изображениями трех самых известных колонн или столпов часовни, которые находятся в ее восточной части — Столпа Мастера, Столпа Поденного Рабочего и Столпа Подмастерья. По другой версии, связанной с масонскими традициями, колонны называются Столп Мастера, Столп Подмастерья и Столп Ученика. Число три вообще и три столпа в частности в разных учениях и культурах имеют многочисленные символические значения.

У вольных каменщиков число три ассоциируется с тремя личностями, благодаря которым осуществлялось строительство Храма Соломона, с тремя колоннами, которые также отождествляются с этими тремя

ключевыми фигурами. Расположенные возле алтаря, три колонны имеют сакральное значение для членов братства. Триадность в сочетании с другими символическими значениями прослеживается и в некоторых эскизах Джо Тилсона, выполненных для проекта «Камни Венеции», который явился своеобразной предтечей витража, созданного для часовни Рослин.

При работе над ним были использованы различные приемы древних технологий. Например, горячее декорирование стекла. Секция с размытыми краями в центральной части витража была выполнена из накладного стекла, которое включало в себя многослойные панели из прозрачного и цветного стекла. Это позволило добиться эффекта глубины пространства, светящегося изнутри, и дополнительно подсвеченного звездами. Продолжая традиции, мастер словно работал рука об руку со средневековыми каменщиками. Все цвета, использованные при создании данного произведения, кроме зеленого, можно увидеть и на тартане клана Синклеров.

«Проецируя свои таинственные образы через божественный свет, создавая на стенах и полах комбинации ярких цветов, он бросает вызов самому информированному посетителю разгадать более глубокие смысловые слои самой часовни. Поэтому, как один из его создателей, я рад, что он отвечает требованиям сложной интерпретации. Размышляя год спустя, я живо вспоминаю как технические, так и художественные трудности, которые потребовались, чтобы сделать возможным создание этого окна. Кроме того, постоянно растущее чувство ответственности перед дизайнером Джо Тилсоном за стремление воплотить его видение в жизнь. В целом, я думаю, что это загадочное произведение публичного искусства довольно хорошо прижилось» [9].

Эскизы проекта были выставлены в галерее Мальборо в Лондоне, где, в далеком 1962 году, состоялась первая персональная выставка Джо Тилсона.

Витражи Рослинской капеллы, создававшиеся со второй половины XIX и до начала XXI века, являются уникальным витражным комплексом, который позволяет современным исследователям получить представление о том, как развивалось витражное искусство в Великобритании с периода историзма и до наших дней, когда искусство витража вновь занимает одно из значимых мест в современной монументальной живописи. Включенные в архитектурный контекст готики, витражи органично существуют в историческом пространстве, объединяя в художественно-об-

разном решении христианские сюжеты, возрожденную средневековую и современную техники витражного искусства. Залогом такого единства выступали выразительные возможности витража, которые, как и в Средневековье, преобразуя солнечный свет в свет нетварный, создают в интерьере капеллы ощущение божественного пространства; при этом в витражах с помощью символических кодов, включенных в композиции и воплощенных в реальность, члены семьи Синклер бережно сохраняют знания, традиции и ценности своего древнего рода, как это делали их предки.

Список литературы:

1. The Stained Glass Windows in Rosslyn Chapel. — URL: https://www.rosslynchapel.com/wp-ntent/uploads/2019/11/Stained_Glass_Windows_in_Rosslyn_Chapel.pdf (дата обращения: 11.08. 2023).

2. *Bambrough M.* Rosslyn Chapel: A Glazing History // Journal of Stained Glass. — 2006. — Volume XXX. — 288 p.

3. URL: https://the-lothians.blogspot.com/2013/07/a-sentimental-visit-to-rosslyn-chapel.html (дата обращения 29.08.2023).

4. *Ross D.* Clayton and Bell. — URL: https://www.britainexpress.com/History/bio/clayton-and-bell.htm (дата обращения: 11. 11. 2023)

5. *Grant W.* Rosslyn: the Chapel, Castle and Scenic Lore. — Kirkcaldy Dysart & Rosslyn Estates, n.d. — 95 p.

6. *Hay Richard Augustine.* Genealogy of the Sainteclaires of Rosslyn. — T.G. Stevenson, Edinburgh, 1835. — 218 p.

7. *Bowe N.G.* Patrick Pollen Metaphysician in Glass // Irish Arts Review. — 2011. — Volume 28. — № 2. — pp.102 - 107.

8. New Stained Glass. Window Unveiled in Chapel. — URL: https://www.rosslynchapel.com/news/new-stained-glass-window-unveiled-in-chapel/ (дата обращения: 31.10.2023).

9. First Anniversary for Tilson Window. — URL: https://www.rosslynchapel.com/news/new-window-first-anniversary/ (дата обращения: 05.02.2024).