И.В. АКИМОВА
2 курс. Магистратура. Кафедра «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: irinvakh@inbox.ru

А.С. СОКОЛОВА
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Художественное стекло» РГХПУ им. С.Г. Строганова
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

I.V. AKIMOVA
2nd year Master's degree of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: irinvakh@inbox.ru

A.S. SOKOLOVA
Candidate of Arts, Associate Professor of the Art Glass Department of the Russian State Stroganov University of Design and Applied Arts
e-mail: ledi-linsi@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_293_304

ТРАДИЦИИ СЕМИ ВЕКОВ И НОВАЦИИ ВИТРАЖНОГО ОФОРМЛЕНИЯ В СИНТЕЗЕ ИСКУССТВ ХРАМОВОГО ПРОСТРАНСТВА ЦЕРКВИ СЕН-СЕВЕРИН В ПАРИЖЕ

TRADITIONS OF SEVEN CENTURIES AND INNOVATIONS OF STAINED-GLASS DESIGN IN THE SYNTHESIS OF ARTS OF THE TEMPLE SPACE OF THE CHURCH OF SAINT-SEVERIN IN PARIS

Витражное искусство занимает важную роль в синтезе искусств храмового пространства. Католическая христианская традиция активно обращалась к витражу как в высшей мере выразительному средству передачи христианской символики. В этом смысле интересно изучение витражей известного храма Латинского квартала в Париже — церкви Сен-Северин, где на протяжении

более семи веков традиционные стили витражного искусства претерпели значительные изменения. В пространстве данного храма совершенно органично сосуществуют витражи различных эпох — от XIII до XX века.

Stained glass art plays an important role in the synthesis of the arts of the temple space. The Catholic Christian tradition actively turned to stained glass as a highly expressive means of conveying Christian symbols. In this sense, it is interesting to study the stained-glass windows of the famous church of the Latin Quarter in Paris — the church of Saint-Severin, where for more than seven centuries, traditional styles of stained-glass art have undergone significant changes. In the space of this temple, stained glass windows of various eras — from the XIII to the XX century — perfectly organically coexist.

Ключевые слова: художественное стекло, витражное искусство, храмовое пространство, традиция, новация.
Keywords: art glass, stained glass art, temple space, tradition, innovation.

Витражное искусство представляет собой богатый источник символов, посредством которых мастера разных эпох визуализировали и интерпретировали ключевые идеи христианской веры. Смысловое наполнение религиозных сюжетов витражного искусства выражено через яркую образность, усиленную скульптурными и архитектурными элементами.

Актуальность изучения вопросов, рассматривающих витражное оформление как элемент синтеза искусств в пространстве храма, обусловлена интересом к изучению и выявлению преемственности и новаторства в витражном искусстве католической христианской традиции. В современном мире использование витражей в синтезе искусств художественно-архитектурного пространства храма претерпело изменения, связанные с новыми возможностями художественно-выразительных форм и концептуальных решений.

Важным с искусствоведческой точки зрения представляется вопрос о том, каковы особенности художественной выразительности христианской символики в витражном искусстве, как прослеживается преемственность и в чем именно выражено новаторство в витраже как

образно-выразительном элементе в синтезе искусств храмового пространства.

Витражи церкви Сен-Северин, подлинные элементы готической архитектуры, составляют одну из лучших коллекций Парижа. Сен-Северин (фр. — Église Saint-Séverin) — римско-католическая церковь в пятом округе, или Латинском квартале, Парижа. Этот архитектурный ансамбль, являясь современником собора Нотр-Дам де Пари, относится к стилю Высокой готики. Когда в XIII веке на левом берегу вокруг университета Сорбонны возник «Латинский квартал», для удовлетворения религиозно-духовных потребностей студентов Парижского университета в начале 1230 года была построена классическая готическая церковь в честь святого Северина Парижского, набожного отшельника, который жил на этом месте в VI веке. Церковь была значительно перестроена и расширена в XV–XVII веках (рис.1).

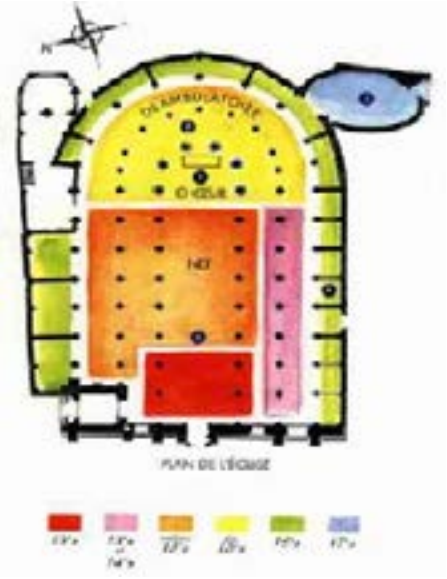

Рис. 1. План церкви с обозначениями перестроек каждого века. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

Два из первых трех пролетов нефа, ближайшие к порталу, датируются концом XIV века. Стены заполнены ярко окрашенными витражами, которые иллюстрируют жизнь апостолов. Вытянутые фигуры святых, заполняющие стрельчатые проемы окон, вызывают у посетителей храма ощущение торжественности и внушительности. Колористическое решение фона традиционно для этого периода: основные цвета — синий и красный. Сами фигуры выполнены в более широкой гамме: здесь уже присутствуют зеленый, белый, желтый и фиолетовый цвета.

К этому же периоду относится витражная роза западного фасада, изображающая традиционный в христианском искусстве иконографический сюжет «Древо Иессеево» — аллегорическое представление родословной Иисуса Христа. Это выдающееся произведение искусства получило

Рис. 2. Витраж-роза «Древо Иессеево». XIV век. Орган XVIII века. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

Рис. 3. Фрагмент композиции «Древо Иессеево» — Мадонна с младенцем. XIV век. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

наименование «Скрытого сокровища», так как роза в значительной степени скрыта от глаз посетителей корпусом органа, установленного в XVIII веке (рис. 2).

Стоя за алтарем, рядом с колонной, можно увидеть только вершину древа: великолепную Мадонну с младенцем в окружении солнечных лучей (рис. 3). Она представляет мессианскую линию, то есть концепцию, согласно которой Иисус Христос является долгожданным Мессией, обещанным в Ветхом Завете. Эта линия прослеживается через пророчества и родословные, которые связывают Иисуса с древними царями Израиля, в частности, с царем Давидом. Основные цвета этого витражного шедевра — синий, желтый, голубой и красный; также присутствуют белый и зеленый. Каждый витражный сюжет занимает отдельный лист древа — это создает у зрителя ощущение, что предки и пророки Христа являются кроной, на вершине которой родился сам Бог. Эти листики, как лучи света, расходятся от кроны, что соответствует традициям XIII–XIV веков, эпохи зрелой готики, когда уже возникает «лучистый стиль», сформировавшийся во Франции.

Витражи в окнах трех центральных ниш были установлены на их нынешнем месте в XVI веке. Эти окна, вероятно, были частью оригинального готического шевета 1450 года (прим. 1). Слева направо на них изображены святой Иоанн Креститель, Святой Михаил, Богородица с

Рис. 4. Витражи центральных ниш. XV век. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

Младенцем, Христос, несущий Мир, святой Иоанн Евангелист и святой Мартин Турский (один из пяти покровителей Франции), а также святой Северин (рис. 4).

На готических витражах северного фасада изображены: Вознесение Христа (слева), Святой Петр с ключом (в центре) и святой Иоанн Креститель с ягненком. На третьем окне представлена Троица с Богом-Отцом в центре, перед ним — Христос и Святой Дух в виде голубя. На двух дополнительных окнах изображены ангелы, несущие свечи. Преобладание белого цвета в колористическом решении способствует созданию визуального эффекта воздушности и прозрачности пространства. Изображения выполнены достаточно лаконично, композиции не перегружены деталями. Оконные проемы второго яруса композиционно работают на усиление выразительности в центральной части нефа.

В архитектуре церкви реализованы основные принципы готики: остекление стен становится все более масштабным; стены уменьшаются за счет системы каркасной опоры контрфорсов и аркбутанов; появляется возможность создания огромных витражных полотен. Распространению этого искусства способствует также естественная способность цветного стекла преломлять свет таким образом, чтобы сверкающий блеск создавал атмосферу, наиболее подходящую для общения с Богом в возвышенном состоянии духа. Витражи наилучшим образом подходили для этой цели именно потому, что их приглушенный переливающийся поток лучей в сознании средневекового человека был выражением божественной природы Света, мира горнего, олицетворением самого Бога [8].

Неф церкви в западной части, где обычно молится паства, наполнен содержанием культурных элементов двух совершенно разных

эпох и стилей. В западной части, недалеко от входа, первые три прохода выражают стиль XIII века, получивший название «Высокая готика». Проходы имеют массивные цилиндрические колонны, капители которых украшены цветочным орнаментом (водяные лилии), и поддерживают закругленные арки. Кронштейны на колоннах служат основанием для еще более тонких колонн, которые спускаются с ребер сводов наверху. Они датируются концом XIV века. Верхние стены между ребрами заполнены ярко окрашенными витражами конца этого же века, иллюстрирующими жизнь апостолов.

Рис. 5. Композиция из колонн за алтарем. XV век. URL: https://www.fondationavenirpatrimoineparis.fr/nos-chantiers/sauvegarder-leglise-saint-severin/ (дата обращения: 17.05.2024)

В XV веке архитектурная композиция церкви была дополнена уникальным элементом, ставшим ее отличительной чертой, — двойным амбулаторием (прим. 2). Он представляет собой сложную конструкцию из серии колонн, напоминающей пальмовую рощу: в двойном полукруглом проходе находится перевитая изогнутыми линиями центральная колонна и окружающие ее десять колонн. Они вызывают ассоциации с каменными пальмами, ветви которых тянутся вверх и распускаются в изящную крону свода (рис. 5). В этот период пережившая многочисленные достройки церковь Сен-Северин принимает свой нынешний вид: здание с пятью нефами, пространство которых наполнено светом, благодаря превосходной коллекции витражей. Выразительными особенностями организации интерьера являются стрельчатые окна, ребристые своды, знаменитый «пальмовый лес» за алтарем, остатки фрески с изображением Страшного суда, а также роза на главном фасаде, украшенная лепестками, напоминающими языки пламени. Эти элементы делают Сен-Северин ярким примером архитектуры периода поздней готики, получившей название «Пламенеющая готика». Данный стиль характеризуется стремлением к более сложным и изысканным формам декора: острые арки, нервюры, ажурные своды — все это создавало впечатление динамичности, легкости и устремленности вверх, свойственной языкам пламени.

В полной гармонии с архитектурой, витражи церкви демонстрируют панораму искусства от Средневековья до современной абстракции,

представленной работами Жана Базена. Витражи этого мастера добавляют ансамблю современный вид и органично вписываются в пространство храма. Внимательно наблюдая за композицией из десяти колонн за алтарем, можно заметить, что при смене ракурса возникает картина некоторой асимметрии в направлении колон и их сводов, влекущая ощущение динамики в пространстве. Этот эффект достигается за счет элементов разноцветного стекла витражей Жана Базена, которые поддерживают общее направление движения ближайших «пальмовых» линий. Там, где ветви направлены вправо, витражные стекла также устремлены вправо в общей массе, и наоборот. Меняя угол зрения, мы изменяем видимую симметрию пространства, при этом движение модулей витража по-прежнему совпадает с направлением ближайших колонн. В церковном пространстве тонко ощущается движение жизни, четкий ритм в сочетаниях и чередованиях цветовых пятен, объемов, фигур, света и тени (рис. 6).

Рис. 6. Центральные колонны церкви Сен-Северин. XV век. URL: https://frenchparis.rueglise-saint-severin/ (дата обращения: 20.06.2024)

Обращаясь к теме синтеза искусств в храмовом пространстве, необходимо отметить профессиональный вкус архитекторов, художников, мастеров витража и устроителей церкви. Витражные окна украшены навесами, архитектура всего храма изобилует портиками, нишами, аркбутанами с контрфорсами, пинаклями (прим. 3) гаргульями (прим. 4), целым набором растительных сюжетов («пальмовые ветви») и разнообразием библейских мотивов.

Интересными и необычными представляются скульптурные изображения фантастических существ на фасадах храма, например, в виде драконов на гаргульях. Между 1498 и 1520 годами Мишель Ле Гро, единственный известный нам архитектор Средневековья, участвовавший в создании храма, подписал контракт на строительство часовен на южной стороне. Каждая часовня покрыта двускатной крышей, ее завершает система треугольных каменных фронтонов, широких арок, опирающихся на разделительные стены часовен, которые служат контрфорсами. Эта

тщательно продуманная система окружает церковь двойной короной и служит противовесом своду, а также используется для отвода дождевой воды. Каждый желоб ведет к гаргулье, которая отводит воду на расстояние от стен, чтобы влага не повредила их. Гаргульи расположены на двух уровнях: самые высокие — в продолжение арки, выступающей для сбора воды с главной крыши, самые низкие — по углам фронтонов, для сбора стока с крыши каждой часовни. Все это вносит свой вклад в неповторимый и живописный силуэт данной церкви. Архитектурные приемы, витражи и скульптуры, составляющие ансамбль храма, сливаются в единое целое, порождая ощущение величественности, созданное синтезом всех искусств данного храмового пространства.

Рис. 7. «Христос, благословляющий детей». Витраж Эмиля Хирша. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 27.05.2024)

Пережив Французскую революцию без особых повреждений, церковь была вновь открыта для богослужений в 1803 года, а с 1837 года начались реставрационные работы. Наиболее известные витражи XIX века были выполнены Эмилем Хиршем в боковых капеллах и в трифории (прим. 5) во время реставрации церкви. Он изображают сцены из Евангелия или из жизни святых, живших в этой местности. Большинство окон — на первом этаже, а также окна в проемах с северной стороны, установленные начиная с 1848 года, были созданы по рисункам этого мастера.

Окна двух часовен на северной стороне также относятся к данному периоду и изображают как события из духовной жизни этого квартала Парижа, так и библейские сцены, выбранные по желанию меценатов церкви. На среднем уровне окна трифория представляют галерею святых. На хорах главная тема — «Таинства жизни Христа». На западном фасаде в образе Христа, благословляющего детей, изображены Шарль Гарнье, архитектор Парижской оперы, а рядом с ним — его жена. Они были благотворителями, которые финансировали окно «Христос, благословляющий детей» на западном фасаде (рис. 7). Окно на южной стене, у входа на хоры, посвящено святой Женевьеве, покровительнице Парижа.

Главным музыкальным инструментом для проведения католического богослужения (мессы), в ходе которого совершается таинство Евхаристии, является орган, который был построен Альфредом Керном из Страсбурга и установлен в 1963 году. Резной деревянный корпус органа датируется 1745 годом и имеет статус французского исторического памятника с 1905 года по базе Палисси, созданной и поддерживаемой Министерством культуры Франции базе данных французского движимого наследия.

Органная музыка католического храма органично сочетается с его величественными витражами и скульптурными элементами, а божественную природу католической мессы подчеркивает устремленная в небеса архитектура церкви.

Рис. 8. Крещение. Витраж Жана Базена. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

Рис. 9. Миропомазание. Витраж Жана Базена. URL: https://saint-severin.com/la-construction-de-leglise/ (дата обращения: 17.05.2024)

Заметным явлением в витражном искусстве XX века стало творчество Жана Рене Базена (21.12.1904–04.03.2001). Особенно интересными представляются современные витражи, созданные художником в 1964 году для часовен церкви Сен-Северин. Заложенные в 1970 году, они напоминают о семи таинствах католической церкви и выполнены в абстрактном стиле. По философии художника, абстрактные окна были спроектированы им не просто как украшение, но как средство придания видимости «невидимому». Доми-

нирующими цветами являются синий и красный, особенно в центре, рядом с баптистерием, где эти цвета символизируют воду и огонь [2, с. 10].

Композиция «Крещение» (рис. 8) начинается с двух парных витражей, цветовая гамма которых характеризуется преобладанием синего цвета. Они занимают центральную часовню, где установлены атрибуты для крещения. Интересен тот факт, что именно старый колодец, расположенный на улице за церковью, а затем включенный в здание при расширении в XIV веке, вдохновил художника начать свой творческий проект с темы воды [1, с. 25].

Витражи, расположенные по обе стороны от этого центра, отражают огненную природу и сияние Святого Духа: желтые и оранжевые цвета витражных красок смешиваются здесь с пурпурно-красными оттенками. На каждом окне художник цитирует стих из Библии, начертанный под произведением: «Крещение», «Миропомазание» (рис. 9), «Евхаристия», «Венчание», «Покаяние», «Помазание больных», «Орден».

Уместно задать вопрос: каким образом в одном католическом храме удалось совместить стили практически семи эпох, сменявших друг друга с XIII по XX век? Четко прорисованные фигуры и портреты с витражей, созданных Эмилем Хиршем, могут показаться органическим продолжением развития витражной традиции предшественников, но как они связаны с абстракцией XX века, воплощенной гением Жана Базена в прекрасные стеклянные картины? И тем не менее, они гармонично вписываются в храмовое пространство, не внося противоречий в общую симфонию синтеза всех искусств.

Можно предположить, что подобное органичное соседство витражей нескольких различных стилей и эпох в одном храме стало возможным, благодаря довольно ограниченной палитре цветов витражных красок, которая не менялась радикально на протяжении нескольких столетий. Жан Базен использовал все элементы, доступные стеклоделам с XIII века, как и много лет назад. Его витражи визуально создают те же цветовые пятна, что и произведения предшествующих эпох. Основные цвета, которые используют все мастера, — синий, желтый, голубой и красный. Также присутствует в меньших количествах белый и зеленый.

Интенсивность цветовых палитр различных витражных произведений также максимально приближена друг к другу. Возможно, этому обстоятельству способствовало и то, что само по себе витражное стекло на протяжении долгого времени не переживало кардинальных изменений в

составе и свойствах. Мягкое сияние средневекового стекла, возникающее из-за его свойства преломлять свет, было воспроизведено ручной работой. Современная наука позволяет расширить готический цветовой спектр витражного стекла, включив в него бесконечную гамму промежуточных тонов. Но трудоемкий процесс резки стекла по рисунку эскиза, детальной росписи эмалью из оксидов металлов и толченого стекла, его обжига и, наконец, сборки с помощью свинцовых полосок практически не изменился.

Важно отметить также, что сохранить художественную целостность образа пространства данного храма и одновременно встроить в него современные абстрактные витражи стало возможным благодаря гению художника, удивительно тонко подчеркнувшего схожесть ритмов композиций абстрактных витражей с архитектурными ритмами готического храма. Трудно представить на этом месте любые другие фигуративные витражи, отличные от средневековых по своей трактовке и стилизации, — хрупкая гармония и целостность образа данного храмового комплекса легко могли быть нарушены любым неверным решением.

На этом примере выявляется неоспоримое достоинство абстрактного искусства в синтезе искусств храмового пространства как наиболее выразительного средства при создании цветовой гармонии и ритмической структуры ансамбля храма. Абстрактное искусство заняло достойное место в одном из самых консервативных институтов западного общества — римской католической церкви. Поразительно, как абстракция — это противоречивое дитя XX века — в общей симфонии богослужения звучит необыкновенно выразительной, возвышенной и естественной партией, становясь ярким акцентом в синтезе искусств храмового пространства.

Примечания:

1. Шевет — восточная часть церкви, особенно готической, спроектированная в виде амбулаторно-апсидного сооружения. Термин происходит от старофранцузского слова, означающего «голова». — URL: https://www.britannica.com/technology/chevet (дата обращения: 18.01.2023).

2. Амбулаторий (лат. ambulatorium — «место для прогулок») — обход вокруг завершающей центральный неф алтарной апсиды, образованный продолжениями соединяющихся друг с другом боковых нефов. Православная энциклопедия. — URL: https://pravoslavnaya.academic.ru/1213 (дата обращения: 18.01.2023). Смотрите также: Деамбулаторий (от лат. deambulo из лат. de «за» и лат. ambulo «ходить», лат. ambio — «обходить, ходить кругом чего-либо») или в ранней фор-

ме амбулаторий — обходная галерея вокруг алтарной части храма, образованная продолжением боковых нефов, смыкающихся за главным алтарем; типичный элемент романской и готической храмовой архитектуры.

3. Пина́кль (франц. pinacle) — декоративная башенка, элемент внешнего оформления позднероманских и готических церквей. Чаще всего завершает контрфорсы (при этом помогает им противостоять распору сводов), а также щипцы (островерхие фронтоны), парапеты, табернакли (отдельные сооружения в виде шатра со статуями). БРЭ. — URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/3139460?ysclid=ltpjxlyay6473016065 (дата обращения: 18.01.2023).

4. Гаргу́лья (франц. gargouille — «желоб водосточной трубы») — в готической архитектуре водослив в виде фантастического животного, птицы, демона и других существ. Вытянутая полая шея служит для отвода воды от стены храма или светского здания, а струя воды выбрасывается через раскрытую пасть. БРЭ. — URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/2344549 (дата обращения: 18.01.2023).

5. Трифо́рий — (позднелатинское triforium, от лат. tri: в сложных словах — «три» и foris — «дверь, вход»), аркада или узкая галерея на стене центр. нефа в церквах романского стиля и готики. БРЭ. — URL: https://old.bigenc.ru/fine_art/text/4204524 (дата обращения: 18.01.2023).

Список литературы:

1. *Ванеян С.С.* Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии. — Москва, 2010. — 832 с.

2. *Ванеян С.С.* Храм и Грааль в Западном средневековье // Храм земной и небесный. Выпуск 1. — Москва, 2004. — С. 201–310.

3. Готический витраж в европейском искусстве: особенности технической и стилистической эволюции. Статья. 2020 г. — URL: https://iskusstvoed.ru/2020/10/31/goticheskij-vitrazh-v-evropejskom-iskusstve-osobennosti-tehnicheskoj-i-stilisticheskoj-jevoljucii/ (дата обращения: 27.03.2024).

4. *Ланцетти А.Г.* Нестеренко М.Л. Изготовление художественного стекла. — Москва, 1987. — 303 с.

5. *Тиалье В.* Сад необыкновенный. Статья. 2020 г. — URL: https://saint-severin.com/dans-le-diocese/ (дата обращения: 27.03.2024).

6. *Уильям-Жан де Вандьер, Колетт Марсен, Жерар Гийе.* Витражи семи веков в церкви Сен-Северин. Париж. Недатированный буклет. — 25 с.

7. Modern glass for medieval churches. Статья // Monday. — 1958. — Jul. 21. — URL: https://content.time.com/time/subscriber/article/0,33009,868673-1,00.html. (дата обращения: 27.04.2024).