Я.И. Желтакова

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ БЕСТИИ И ИХ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ШПАЛЕРЫ ГЕРМАНИИ

Статья посвящена исследованию традиционных для средневековой Германии изображений животных. Анализируются основные животные, имеющие семантическое значение в культуре и искусстве романского периода.

This article is devoted to the traditional medieval Germany animals. Here you can see the analysis of the main animals which are having semantic meaning in the culture and art of the Romanesque period.

Ключевые слова: бестиарий, шпалера, средневековое искусство, книжная иллюстрация, Германия.

Keywords: bestiary, tapestry, medieval art, book illustration, Germany.

Средневековая Германия была страной с высокоразвитыми художественными ремеслами. Прикладное искусство представляло собой богатый и разнообразный комплекс художественных изделий. Произведения немецких мастеров отличаются определенным своеобразием, которое проявляется, в основном, в пышной насыщенности изделий декоративными деталями, обильной орнаментике и соединении в одном изделии различных художественных приемов, в технике украшения [2]. Однозначно, что бестиарии представляют особое значение как уникальные сочинения средних веков, описывающие живую природу. Восхищают бестиарии высоко декоративной красотой. Основное направление развития идет в сторону усиления символического содержания образов, углубления религиозного чувства.

Рисунок 1. Схватка грифона и тельца. Ткань из церкви св. Гереона (Cloth of Saint Gereon). Германия, Кельн, XI в.; местонахождение: Германия, Кёльн. Музей прикладного искусства; 76 х 74 см.; материал: шерсть; техника: шитье
Рисунок 2. Вышивка с историей св. Елизаветы. Лен, следы шерсти. Германия, Тюрингия, XIV век

Рассмотрим несколько наиболее известных бестий, которые использовали германские мастера при изготовлении изображений в шпалерах.

Всегда телец был известен как жертвенное животное, символ земли, он часто упоминается в Библии, поэтому как нельзя лучше подходит для изображения символа Евангелиста Луки, которого зачастую для усиления восприятия показывают с тельцом, акцентируют беззаветное, искупительное служение Сыну божьему. Иисус Христос принес себя в жертву и тем самым сорвал покров со своей священной сущности, которую Лука поведал в своем благовесте, рассказав о распятии Христа, и полностью истолковал его смысл для людей. В средневековье и современном мире созвездие Тельца зачастую сравнивают с мужским началом [4] (рис. 1).

Одним из самых популярных геральдических символов является Лев. Он представлен нам как символ силы и власти. Лев — неоспоримый царь зверей. Дело в том, что средневековые бестиарии описывают этого зверя как спящего с открытыми глазами. Он всегда в ожидании, нет покоя. Это символ охранника веры [3].

Грифон (рис. 2) — сказочное животное с телом льва и орлиной шеей, крыльями орла и орлиными головами. Варианты этого сказочного

Рисунок 3. Три модные фигуры и три фантастических зверя. 1420–1435 годы. Фрагмент

животного известны с древних времен. Подобно многим другим сказочным животным, Грифон был готов к существованию. Он часто играет роль в мифологии и может быть связан с богами и героями, привязанными к царству смерти. Грифон — это животное, которое происходит из Греции, оно часто используется для защиты золота. «Грифон представляет собой млекопитающее о четырех ногах с крыльями. Эти дикие животные зародились где-то в северных землях, либо в горах. Тело грифона — тело льва, а крылья и голова — орла. Он ненавидит лошадей, может расправиться и с человеком, коль скоро их дорогам будет суждено пересечься», — такое описание одного из самых исключительных, мифических животных можно найти в средневековых бестиариях. Грифоны — двойственные существа, синхронно объединяющие небо и землю, добро и зло. Их значимость в мифах и в литературе не определена. Они могут являться как защитниками, покровителями, и как злобные, необузданные звери. На основании трактования средневекового представления о мире, бытие разных мифических творений считалось бесспорным фактом. Различным частям их тел приписывались фантастические свойства. Грифон и тут не был исключением. По легенде, кубок, сделанный из его когтя, поменяет цвет, в случае, если в нем будет находиться яд. Приобрести такой волшебный коготь было совсем не просто — он мог достаться человеку только как награда, когда тот излечивал грифона от тяжелой болезни. В истории не говорится, что случилось с теми, кто все же не смог вылечить этого зверя. В средневековье было известно несколько таких кубков, но на поверку все они оказались сделаны из

рогов обычных животных. Также были утверждения, что если повести пером грифона по глазам, то слепые прозревают. В ранних германских книгах по медицине упоминается излечивание бесплодия, если грифон положит голову на грудь женщине. Очень интересен тот факт, что если изображен грифон, значит, изготовлен этот предмет был в Германии, где он завоевал огромную значимость в свое время.

Средневековый бестиарий, как правило, был составлен из разделов: домашние животные, дикие, маленькие, птицы или рептилии. И к каждому животному, помимо кратких пояснений зоологического характера, добавляли пространные библейские цитаты.

Таким образом, изображения зверей также объясняли священный текст, помогали изучать тайны веры и напоминали о некоторых нормах морали.

На представленном изображении (рис. 3) мы видим фантастическое существо, тело зверя является целой композицией. Существо смотрит налево, голова зверя напоминает лошадиную. Остальное тело — это лев с густой гривой и пушистыми передними лапками, а бедра покрыты рыбьими чешуйками. Бестиарии дают ключ к свойственному средним векам символическому толкованию мира, и, несомненно, представляют интерес как первые сочинения средневековья, посвященные живой природе [1].

Интересно, что изображения фантастических животных считались такими же достоверными, как и изображения реальных. Фрагмент гобелена представляет сказочных зверей с острыми зубами, когтистыми ногами и чешуей. Такие гобелены демонстрировались в домах, обеспечивали их убранство, а также утепление помещений. Считали, что звери, состоящие из частей настоящих животных и, таким образом, проникнутые качествами этих животных, являются неистовыми символами дикой природы, дикости, которую надо укрощать и осваивать. Представлено шесть элегантно одетых молодых людей, стоящих в ряд, каждый из которых ведет фантастического зверя. Слева молодая женщина ведет рогатого грифона. Справа от нее — молодой человек, ведущий фантастического слона, далее идет молодая женщина, ведущая зверя, похожего на разновидность грифона, справа от нее — молодой человек, ведущий овна. Пятая фигура слева — молодая

женщина, которая держит рог единорога в обеих руках. Две женщины и трое мужчин держат цветущий стебель или ветвь в руке, а другой рукой держат поводок животного. Создается впечатление, что мужчины и женщины используют цветы для управления зверями. Люди держат ветви и стебли перед головами животных — это можно рассматривать двояко, либо в качестве угрозы для них, либо в качестве защиты от них, если шнуры или цепи, служащие поводками, ослабеют. Интересно, что молодая женщина с единорогом не держит цветов, предположительно, так как единорог является покровителем невинных дев [1].

Зооморфные мотивы пронизывают образный строй романского искусства, словно преследуя человека драматическим видением картины жизни, раскрывающейся в борьбе и слиянии анималистических форм. Символическое описание в толковании мира определяется в каждом произведении искусства, что свойственно средним векам.

Библиография:

1. *Adolfo Salvatore Cavallo.* Mediaval tapestries. — The metropolitan museum of art, New York, 1993. — ISBN 0-87099-644-4.

2. *Жак Ле Гофф.* Цивилизация средневекового Запада / общая редакция Ю.Л.Бессмертного, ред. Е.Н.Самойло. — М.: Издательская группа Прогресс, Прогресс-Академия, 1992. — 376 с.

3. *Крыжановская М.Я.* Средневековая резная кость Западной Европы в собрании Государственного Эрмитажа. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2017. — 112 с.: ил. — (Коллекция Эрмитажа) — ISBN978-5-93572-658-4.

4. *Крыжановская М.Я.* В мире замков и соборов: Прикладное искусство западного средневековья / Государственный Эрмитаж. — СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. — 160 с.: ил. — (Твой Эрмитаж) — ISBN 978-5-93572-292-0.

5. *Мишель Пастуро.* Символическая история европейского средневековья / пер. Е.Решетникова. — СПб.: Александрия, 2012, 2017. — ISBN 978-5-903445-41-7.