

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-8.26>

Килимник Евгений Витальевич, Печенкин Сергей Иванович

КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА ГЕРМАНИИ ОТТОНОВСКОЙ ЭПОХИ

Целью представленной работы является искусствоведческий анализ книжной миниатюры раннесредневековой Германии как феномена европейской культуры, получившей свое художественное развитие начиная уже со времени правления императоров Оттонов в середине X - первой половине XI в. Задачей исследования становится определение общего и особенного в искусстве книжной миниатюры, впитавшей в себя античное и раннесредневековое культурное воздействие Византийской империи, с одной стороны, а с другой - собственные культурно-философские установки. Определено, что раннесредневековые книжные миниатюры Германии эпохи императоров Оттонов в сохранившихся и дошедших до нашего времени артефактах - Евангелиях, Псалтырях, Лекционариях - наполнены изображениями с экспрессивной мимикой и жестами, драматизмом сюжетов, что во многом было продиктовано общей экзальтированностью эпохи. Практическая значимость представленной статьи заключается в определении общих точек общественного и художественного развития Германии и России, составляющих общеевропейское культурное пространство.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2018/8/26.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2018. № 8(94) С. 122-125. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2018/8/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

единого основополагающего звукоряда. При изучении музыкального строя народных песен необходимо, по меткому замечанию выдающегося отечественного исследователя фольклора Феодосия Андреевича Рубцова, «индивидуализировать» каждый отдельный случай [4, с. 47].

Список источников

1. Бершадская Т. С. Основные композиционные закономерности многоголосия русской народной песни. Л.: Музгиз, 1961. 153 с.
2. Кулаковский Л. В. О русском народном многоголосии. М.: Музгиз, 1951. 116 с.
3. Пархоменко Н. К. Сложные лады в русской народной песне. Таганрог, 1978. 38 с.
4. Рубцов Ф. А. Основы ладового строения русских народных песен // Рубцов Ф. А. Статьи по музыкальному фольклору. М. – Л.: Советский композитор, 1973. С. 8-82.
5. Руднева А. В. Русское народное музыкальное творчество: очерки по теории фольклора. М.: Советский композитор, 1990. 224 с.
6. Старостина Т. А. Некоторые проблемы изучения русских народно-песенных ладов // Традиционная культура: альманах. 2015. № 4. С. 99-108.

MODE-INTONATION FEATURES OF KEMEROVO REGION SONG FOLKLORE (BY THE MATERIALS OF EXPEDITIONS INITIATED BY STUDENTS AND TEACHERS OF THE CHORAL FOLK SINGING DEPARTMENT OF KEMEROVO STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS)

Demina Tat'yana Zinov'evna, Associate Professor
Moroz Tat'yana Ivanovna, Ph. D. in Philosophy, Associate Professor
Kemerovo State University of Culture and Arts
zinorovna777@mail.ru; tatyana.moroz7@mail.ru

The article is devoted to the consideration of mode organization as one of the leading factors of the melodic development of song folklore. The study presents the analysis of the mode-intonation features of the song folklore samples collected during the musical-ethnographic expeditions that were initiated by Kemerovo State University of Culture and Arts in the period from 1994 to 2018. The variety of the intra-mode structure of the tunes is shown, revealing the patterns of modal thinking, as well as the mode formation with outlined functionality, which is found in the folk songs of the later period.

Key words and phrases: folk music culture; song folklore of Kemerovo region; folk-song modes; mode organization; mode-intonation features.

УДК 72.033/034(4)"14/16"

Дата поступления рукописи: 31.05.2018

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-8.26>

Целью представленной работы является искусствоведческий анализ книжной миниатюры раннесредневековой Германии как феномена европейской культуры, получившей свое художественное развитие начиная уже со времени правления императоров Оттонов в середине X – первой половине XI в. Задачей исследования становится определение общего и особенного в искусстве книжной миниатюры, впитавшей в себя античное и раннесредневековое культурное воздействие Византийской империи, с одной стороны, а с другой – собственные культурно-философские установки. Определено, что раннесредневековые книжные миниатюры Германии эпохи императоров Оттонов в сохранившихся и дошедших до нашего времени артефактах – Евангелиях, Псалтырях, Лекционариях – наполнены изображениями с экспрессивной мимикой и жестами, драматизмом сюжетов, что во многом было продиктовано общей экзальтированностью эпохи. Практическая значимость представленной статьи заключается в определении общих точек общественного и художественного развития Германии и России, составляющих общеевропейское культурное пространство.

Ключевые слова и фразы: скриптории; миниатюра; Евангелии; Псалтыри; Лекционарии; культура; Германия; раннее Средневековье; Византия; традиции; стиль; романское искусство.

Килимник Евгений Витальевич, д. искусствоведения, профессор
Печенкин Сергей Иванович
Уральский государственный горный университет, г. Екатеринбург
kilimnik_06@mail.ru

КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА ГЕРМАНИИ ОТТОНОВСКОЙ ЭПОХИ

Актуальность темы исследования во многом обусловлена тем, что в отечественной науке не получило должной оценки богатейшее культурно-историческое наследие, воплощенное в книжной раннесредневековой миниатюре Германии, впитавшее культуру и традиции античной и средневековой Византии, представленное сохранившимися памятниками изобразительного искусства и книгами той поры, в которых отражались духовные ценности людей того времени.

Изучение книжной миниатюры затрагивает в первую очередь сохранившуюся литературу религиозного жанра этого времени. Возникновение книжной миниатюры в священных текстах во многом было продиктовано особой ролью Католической церкви в Западной Европе, представлявшей бесчисленный конгломерат практически независимых феодальных владений. Именно в этих политико-правовых условиях Церковь являлась крупнейшим синтезирующим явлением и интернациональным ядром возникшего в Западной Европе феодального мира [1]. Усилившееся политическое могущество Римской церкви активно проявлялось и в культурной сфере западноевропейского средневекового общества. Немало этому способствовала и система образования, патронируемая Церковью. Именно католические монастыри и епископские кафедры стали своеобразными локальными очагами культуры в среде малообразованного фрагментированного общества раннего и высокого Средневековья, сформированного на руинах античного Рима [10].

Аморфному, во многом еще номинальному, объединению германоязычных удельных княжеств способствовало формирование вассально-ленной системы в средневековой Европе, а также внешние угрозы, представленные возможностью нападений мажарских племен с юго-востока Германской империи, которые после своего переселения в бывшую римскую Паннонию к середине X в. продолжали еще находиться в состоянии языческих верований и кочевых традиций своих предков, угрожая грабежом и территориальными захватами в Центральной Европе [1].

Культурный расцвет Германской империи во многом был обусловлен и фактором наследия этого средневекового государства погибшей Римской империи. Именно германские императоры постарались статусно воплотить в своей власти преемственность культурных традиций императорского Рима [8]. В ходе происходивших культурно-исторических процессов начавшийся расцвет Германской империи при Оттонах в эпоху раннего романского искусства сопровождался и пышным расцветом изобразительных ремесел. В основе немецкого изобразительного мастерства было обращение к Каролингскому прошлому. Именно творчество Каролингского возрождения, с одной стороны, и обращение к художественному опыту Византийской империи, с другой стороны, и стали творческим фундаментом немецких мастеров ранней и высокой романики.

В результате сохранившиеся религиозные манускрипты с разноцветьем заглавных букв, выполненные в императорских скрипториях, стали отправной точкой в развитии книжной миниатюры в конце X – XI в. Именно они служили своеобразной культурной основой для подражания немецким мастерам, занимающимся украшением религиозных текстов раннероманского книжного искусства. Развитию книжного дела во многом способствовало то, что основными заказчиками этих работ выступали немецкие земельные князья и высший клир Католической церкви. Соответственно, богато украшенные, написанные вручную религиозные тексты считались в те времена делом особого благочестия, а сами богослужебные книги – щедрым даром Богу.

Анализ богослужебных раннероманских текстов Германии показывает, что наибольшую популярность в конце X – XI в. при написании составляли Евангелия, Псалтыри и Лекционарии [7], в которых религиозными авторами традиционно канонично и регламентированно располагались священные тексты с учетом определенного времени года и иерархического местоположения.

В религиозных текстах раннесредневековыми художниками создавались красочные живописные рисунки. В центре подобной композиции, как правило, располагалась наиболее знаковая фигура человека – Иисуса Христа, Девы Марии или самого Бога. Как показывает анализ, пейзаж отсутствовал или выполнялся чисто символически, или вместо него художником-миниатюристом создавался золотистый, бледно-голубой, зеленоватый, красновато-коричневатый (Евангелист св. Лука, миниатюра «Евангелия Оттона III», ок. 990 г., Мюнхен, Баварская государственная библиотека) фон рисунка.

Исследование священных книг показывает, что статус подобных книжных миниатюр был очень высок в сознании средневекового художника. Не случайно поэтому им отводились отдельные листы, а сам титул трансформировался в иллюстрацию. Анализ композиционных решений миниатюр демонстрирует их строгость и упорядоченность. Интерес представляют детали миниатюр, в которых мастера начинают прибегать к символам. Сами рисунки можно считать некими иллюстративными границами, служившими своеобразными вехами в тексте.

Книжная миниатюра с конца X – XI в. обнаруживает экспрессивные начала, ярко проявлявшиеся в мимике библейских героев и их жестах. Лица персонажей напряжены общей драматичностью повествовательного сюжета, демонстрируемого Евангелием или Псалтырем.

Развитие и стилистическое упорядочивание книжной миниатюры эпохи императоров Оттонов во многом было связано с работой Рейхенаусского аббатства и его скриптория (Южная Германия) [4], а также художественных мастерских и скрипториев, расположенных в Фульденском монастыре [6], аббатствах Хильдесхайма и Эхтернаха [12]. Исходя из сохранившихся религиозных текстов, к книжному искусству миниатюры можно отнести художественные мастерские в имперских городах Германии раннего Средневековья Регенсбурге, Трире и Кельне в последней трети X – XI в. [2].

Наиболее интересным образчиком книжной миниатюры этого времени можно по праву считать «Регистр св. Григория», представлявший сборник посланий римского папы Григория и датируемый примерно 983 г. Композиции миниатюр представляют нам самого римского первосвященника, читающего Библию, слова которого особо внимательно записывает располагающийся рядом монах. Кроме самого папы в Регистре присутствует и изображение предположительно германского императора Оттона II, что было призвано подчеркнуть его особый социально-политический статус в обществе того времени, что и было сознательно сделано живописцем в этом священном тексте. Именно неповторимость творчества художника демонстрирует нам его яркую

индивидуальность, проявившуюся при создании этого Регистра, он стал своеобразной визитной карточкой мастера, подчеркнувшей уникальность Трирской художественной школы последней трети X – XI в., что имело огромное значение в общем развитии германского искусства этого периода. Художественный талант создателя Регистра демонстрирует нам статусность этих исторических персонажей, их величавость, общий торжественный и одновременно сдержанный фон всей композиции. Рисунки четко прочерчены, детали рисунков – различные фигуры и предметы – очень продуманны, папа Григорий и император Оттон II изображены на фоне архитектурных деталей, что подчеркивает богатое воображение его создателя.

Анализируя творчество неизвестного творца Регистра св. Григория, можно со всей уверенностью констатировать, что его художественный талант оказал заметное воздействие на германское искусство книжной миниатюры конца X – XI в. Скриптории аббатства Эхтернаха (бенедиктинский монастырь в Эхтернахе (Люксембург), основан в конце VII в. св. Виллибрордом) и Кельна впитали в себя художественную школу автора Регистра, отразившись в украшении священных текстов.

С конца X – начала XI в. активизируется художественная деятельность Рейхенаусского монастыря. Кроме этого, для рубежа веков ярчайшей страницей художественного мастерства стало создание группы священных текстов, условно называемой «Группа Лиутара» [11]. Название возникло по имени создателя этого Евангелия, преподнесшего священный текст императору Оттону III в конце X в. (в настоящее время рукопись хранится в соборе г. Аахен). В традиционный текст мастер привносит своеобразное наглядное повествование – миниатюру, наполненную экспрессивным началом и экзальтированной отрешенностью учеников Христа от всего земного.

Подобным же духовным началом пронизаны миниатюры Библии императора Оттона III (Евангелие Оттона III, примерно 990 г., Государственная библиотека Баварии в г. Мюнхене). Так, евангелисты Оттоновского Евангелия исполнены мастером-художником духовной силой, предстают перед читателем и зрителем своеобразным дышащим страстью пророком, являющимся столпом веры и высшего надмирового знания, утверждающим своим экзальтированным обликом христианство и Католическую церковь в мире.

Анализ книжной миниатюры эпохи императоров Оттонов в Германии показывает, что авторы вкладывали в священные тексты не только мистический смысл и смысл веры. Авторов Евангелий волновали и политические проблемы времени. Об этом фактически свидетельствуют размещенные в священных текстах изображения германских императоров – Оттона II и Оттона III. Особенно интересны композиции с Оттоном III. Император являлся ярким сторонником политического управления по типу Византийской империи, считал себя и свою императорскую власть не только божественной, но и продолжением имперских традиций древнего Рима. В результате художник изображает императора на страницах священного Евангелия на троне под балдахин, принимающим подданных со своих владений, или же император вознесен мастером на вершину иерархической лестницы, чем делается символический намек на его власть, подобную божьей (Евангелие императора Оттона III, г. Мюнхен) [9].

Другим символическим наполнением являются священные тексты, созданные по велению императора Германии Генриха II в начале XI в., которые демонстрируют нам новую сторону книжной миниатюры искусства этой эпохи. В Евангелии Генриха II перед нами открывается экспрессивное по духу воспитательное философско-назидательное воздействие изображений миниатюры на зрителя (1007-1012 гг., г. Мюнхен, Государственная библиотека Баварии). Так, назидательные сюжеты Нового Завета предстают перед нами наполненными экспрессивной мимикой и жестами, полными укора. Между героями основного сюжета остро чувствуется эмоциональный накал. Ощущается сила божьего гнева и неотвратимость почти вселенского наказания Адама и Евы, поправших своим необдуманным шагом волю небесного отца. Эта же идея вселенски неизбежного, почти рокового возмездия и сурового наказания за свершенный грех и нарушенный запрет Бога пронизывает и книжные миниатюры Бамбергского Апокалипсиса, выполненного примерно в 1020 г. [11] по указанию Генриха II Святого, императора Священной Римской империи, происходившего из династии герцогов Саксонских (г. Бамберг, Государственная библиотека).

Последующая трансформация книжной миниатюры в германских землях произошла примерно в течение первого тридцатилетия XI столетия. В течение этого периода времени наиболее значимую роль в изобразительном искусстве украшения книги Германии по-прежнему играли Регенбургский, Кельнский и Эхтернахский художественные центры [3]. С усилением традиций античного Рима в отношении императорской власти, получивших развитие в средневековой Германии, рост императорской власти сопровождался и повышением внешних сторон своей власти. Так, по указанию германских властителей начинают изготавливать большеформатные книги, обильно расписанные живописной графикой, в которой явно заметно культурное влияние художественной школы Византии и ее вековых традиций по созданию книжной миниатюры. Наиболее яркое развитие книжной миниатюры этого времени можно проследить в одном из культурных центров германского раннесредневекового творчества в скриптории Эхтернаха [5]. В мастерской другого императорского города – Регенбурга – художники преимущественно отдавали в основном орнаменту, где была запечатлена коронация германских правителей, что должно было по замыслу создателей этих миниатюр подчеркнуть статус и особую роль императора в немецком обществе, его земную власть, соразную божьей, небесной.

По сравнению с книгами, выполненными в Эхтернахе и Регенбурге, книжные произведения Кельна сравнительно небольшие по своим объемам. Анализ миниатюры Кельнского скриптория показывает нам художественные предпочтения этих мастеров, более тяготевших не к традиционной духовной экспрессии и драматизму сюжетов этого экзальтированного времени, что вполне объяснимо, а к яркой цветовой гамме

рисунка, к насыщенным по своим краскам фигурным образам этих миниатюр, что делает эти произведения по-своему уникальными в общем ритме времени раннегерманской романики.

Таким образом, культурно-исторический период Оттоновской раннесредневековой Германии характеризуется протекавшими политическими процессами усиления императорской власти с одновременной идеей централизации государства по типу Римской империи. Эти политические установки получили свое прямое отражение в изобразительном искусстве этого времени – книжной миниатюре. Не имея особых родовых культурных обычаев украшения книги древних германцев, раннесредневековая книжная миниатюра Священной Римской империи обратила свое внимание к художественным традициям Византии, проецировавшим свое мастерство из глубин античного времени. Внимание к византийским культурным традициям во многом было обусловлено и идеей преемственности имперской власти в Германии от власти римских цезарей. Как показывает анализ, художественная специфика германской книжной миниатюры проявляется в характерных изображениях этого времени, с подчеркнутым драматизмом отрешенного застывшего взгляда библейских персонажей, наполненного скорбных раздумий и переживаний, что, в свою очередь, характеризует определенный психологический конфликт с окружающим миром. Именно эта новизна художественного восприятия мира и становится по-своему отличительной от традиций Византийской школы с ее многовековым античным наследием.

Практическое значение представленной работы заключается в том, что Россия и страны Европы имеют тысячелетнюю культурно-историческую связь, образуя общее социокультурное пространство. Поэтому постижение культурных ценностей средневековой Европы, в частности германских земель, представленного культурным феноменом – раннесредневековой книжной миниатюрой, может способствовать развитию дальнейшего интереса к отечественным живописным произведениям Средних веков, проведению сравнительного анализа и выявлению общего и особенного в традициях иконописи, создания средневековых фресок и мозаик в культовом зодчестве, развития книжного искусства с момента принятия и утверждения христианства в нашем Отечестве и в германоязычных регионах. Интерес к этому во многом обусловлен и общими корнями и культурными обычаями России и Германии, уходящими во многом к искусству раннесредневековой Византии, являвшейся наследницей культуры имперского Рима и античного мира и повлиявшей на формирование изобразительного искусства Киевской Руси и Священной Римской империи.

Список источников

1. **Килимник Е. В.** Взаимовлияние стилевых особенностей элементов замкового зодчества, церковной и гражданской архитектуры в регионах средневековой Европы // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 2 (8). Ч. 1. С. 76-80.
2. **Brunner O.** Land und Herrschaft. Grundfragen der territorialen Verfassungsgeschichte Österreichs im Mittelalter. Darmstadt, 1990. 463 S.
3. **Bumke J.** Höfische Kultur, Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. München, 1997. 150 S.
4. **Demus O., Hirmer M.** Romanische Wandmalerei. München: Hirmer, 1968. 228 S.
5. **Denkmale der Geschichte und Kultur. Ihre Erhaltung und Pflege in der Deutschen Demokratischen Republik.** Berlin, 1974. 290 S.
6. **Dodwell C. R.** Painting in Europe 800-1200. L.: Penguin Books, 1971. 224 p.
7. **Frundt E.** Bibliographie zur Kunstgeschichte. Berlin: Akademie Verlag, 1962. 123 S.
8. **Herzog Er.** Die ottonische Stadt. Die Anfänge der mittelalterlichen Stadt in Deutschland. Berlin, 1964. 196 S.
9. **Knorr H.** Hand und der Museen und wissenschaftlichen Summlunger in der Germanen. Halle, 1977. 206 S.
10. **Mrusek H. J.** Burgen in Europa. Leipzig, 1974. 156 S.
11. **Möbius F., Möbius H.** Sakrale Baukunst. Berlin: Union, 1963. 240 S.
12. **Schrade H.** Die romanische Malerei. Köln: DuMont Schauberg, 1963. 249 S.

THE BOOK MINIATURE OF GERMANY OF THE OTTONIAN ERA

Kilimnik Evgenii Vital'evich, Doctor in Art Criticism, Professor
Pechenkin Sergei Ivanovich

*Ural State University of Mining, Yekaterinburg
kilimnik_06@mail.ru*

The article deals with the art criticism analysis of the book miniature of early medieval Germany as a phenomenon of the European culture, which received its artistic development starting from the reign of the emperors of the Ottonian dynasty in the middle of the X – the first half of the XI century. The research task is to define the general and the particular in the art of the book miniature that absorbed, on the one hand, the ancient and early medieval cultural impact of the Byzantine Empire, and, on the other hand, its own cultural and philosophical attitudes. It is identified that the early medieval German book miniature of the era of the Ottonian emperors, in the surviving artifacts such as Gospels, Psalters, Lectionaries, is full of images with expressive mimicry and gestures, dramatic effect of the plots that was dictated mainly by the general exaltation of the era. The practical significance of the article is in the determination of the common points of the public and artistic development of Germany and Russia, which constitute the Pan-European cultural space.

Key words and phrases: scriptoria; miniature; Gospels; Psalters; Lectionaries; culture; Germany; The Early Middle Ages; Byzantium; traditions; style; Romanesque art.