

RU

Эпизод взвешивания душ на Страшном суде в западноевропейском средневековом искусстве

Шкурат П. А., Орлов И. И.

Аннотация. Цель исследования – выявить ключевые моменты в эволюции эпизода взвешивания душ на Страшном суде в западноевропейском средневековом искусстве. В статье рассматриваются художественные произведения на данную тематику в раннем Средневековье, в романском и готическом стилях, а также в творчестве художников Северного и Южного Возрождения. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проводится классификация разных видов изображений эпизода взвешивания душ. В результате сделаны выводы об основных этапах эволюции данного эпизода в западноевропейском искусстве, об изменениях в его восприятии на протяжении Средних веков.

EN

The weighing of souls at the Last Judgment in Western European medieval art

P. A. Shkurat, I. I. Orlov

Abstract. The purpose of the research is to study key moments in the evolution of the episode of weighing souls at the Last Judgment in Western European medieval art. The article examines works of art on this subject in the early Middle Ages, in the Romanesque and Gothic styles, as well as in the works of artists of the Northern and Southern Renaissance. The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time a classification of different types of images of the episode of weighing souls is made. As a result, the main stages of the evolution of this episode in Western European art and changes in its perception during the Middle Ages are shown.

Введение

Эсхатологическая проблематика во все времена притягивала к себе внимание людей, что находило отражение и в искусстве. Актуальность темы исследования определяется несколькими аспектами. Прежде всего, изучение одного из «краеугольных камней» христианского средневекового мировоззрения Страшного суда помогает лучше проникнуть в его понимание людьми той эпохи. Во-вторых, это исследование трактовок философской проблемы борьбы Добра и Зла в искусстве в виде взвешивания душ, которая зародилась задолго до Средневековья, но тем не менее была им принята, адаптирована и качественно переосмыслена. В-третьих, несмотря на то, что у современного общества преобладает секуляризированное сознание, проблематика Страшного суда играет определённую роль в современном искусстве и искусствоведении. С одной стороны, ее теоретическое изучение лежит в основе реставрационных работ соответствующих изображений. С другой стороны, хотя интерес к теме Страшного суда и взвешивания душ у современных мастеров снизился, они продолжают писать художественные произведения на данную проблематику (например, фреска Павла Рыженко «Страшный Суд», 2007 г.).

В последние десятилетия отечественные и зарубежные исследователи концентрировали свое внимание на разных аспектах этого сложного для единовременного анализа феномена искусства: изображения Страшного суда разных храмов, эволюция религиозной живописи на протяжении нескольких веков. Отдельные аспекты иконографии данного новозаветного сюжета (образ Спасителя (Темкин, 2018), мотив наказания грешников (Темкин, 2023а, 2023б), визуальные проявления трагических эмоций (Забродина, 2020), адская пасть (Пильгун, 2022)) уже были рассмотрены в качестве предметов исследования отдельных статей. Вместе с тем в иконографии Страшного суда есть определенные «лакуны». Так, например, эпизод взвешивания душ на Страшном суде, как правило, не выделялся в качестве предмета исследования отдельной статьи, хотя его описание присутствовало при рассмотрении некоторых изображений данной сцены (Лукичева, 2008).

Задачи исследования:

- проследить эволюцию эпизода взвешивания душ на Страшном суде в западноевропейском искусстве в раннем Средневековье, в романском и готическом стилях, а также в творчестве художников Северного и Южного Возрождения;

- провести классификацию изображений взвешивания душ;
- определить наиболее распространенный их вариант.

Теоретическая база исследования основана на работах Э. Маля (Mâle, 1922), А. Я. Гуревича (1989), И. Криста (Christe, 1999), а также представителей французской исторической школы «Анналов» Ж. Ле Гоффа (2005), Ж. Дюби (2002).

Материалы исследования включают в себя художественные произведения различных видов религиозного искусства (живописи, монументальной скульптуры и т.д.), созданные средневековыми западноевропейскими мастерами X-XV вв. на тему Страшного суда.

Методы исследования: 1) диахронический подход позволил выявить развитие идей средневековых мастеров при изображении эпизода взвешивания душ в течение всего Средневековья; 2) синхронический подход использовался при сопоставлении разных художественных произведений на данную тематику, созданных в течение одного столетия; 3) иконографический метод применялся при описании сцен Страшного суда; 4) иконологический метод использован для авторской интерпретации визуального представления эпизода взвешивания душ. Кроме того, были задействованы общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение).

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы при обучении реставраторов, специализирующихся на сценах Страшного суда, а также для дальнейших искусствоведческих исследований иконографии данного религиозного сюжета.

Обсуждение и результаты

Начать исследование эпизода взвешивания душ на Страшном суде следует с краткой характеристики его главного актора. Это один из самых почитаемых в христианстве архангелов – архангел Михаил. Детальное изучение его культа в христианстве было проведено в монографии О. А. Добиаш-Рождественской (1917) и кандидатской диссертации О. Н. Афиногеновой (2008). О. Н. Афиногенова в своем труде выделяет семь аспектов михайловского культа в Византийской империи: покровитель иудейского народа, победитель дьявола, покровитель христианских военачальников, целитель, покровитель городов, хозяин «священных мест», участник посмертной судьбы человека. Реализация в средневековом искусстве этой последней функции архангела Михаила как субъекта, наделенного властью самому решать жребий посмертной судьбы человека, исследуется в данной статье.

В качестве историографии изображения в средневековом искусстве эпизода взвешивания душ следует упомянуть, прежде всего, статью С. Брендона «Взвешивание душ» (Brandon, 1969), который дает в ней обзор данного эпизода на протяжении всей человеческой истории, начиная с Древнего Египта.

Отметим вкратце отличия данной сцены от средневековой. Во-первых, это строго горизонтальное расположение весов (в Средние века они изображены, как правило, с наклоненной вниз левой чашей, в которой находится спасенная душа). Во-вторых, в отличие от более поздней версии, в Древнем Египте взвешивается не сама душа в виде изображения человека, а только ее часть – сердце, мериллом для которого является перо истины Маат.

Эпизоды психостазии (взвешивания душ) присутствуют и в древнегреческом искусстве. Так, например, известно об одноименной утерянной пьесе Эсхила, о которой сообщал Плутарх, а также о краснофигурной вазе около 460 г. до н. э., которая хранится в Лувре и на которой изображено взвешивание Гермесом судеб Ахилла и Мемнона.

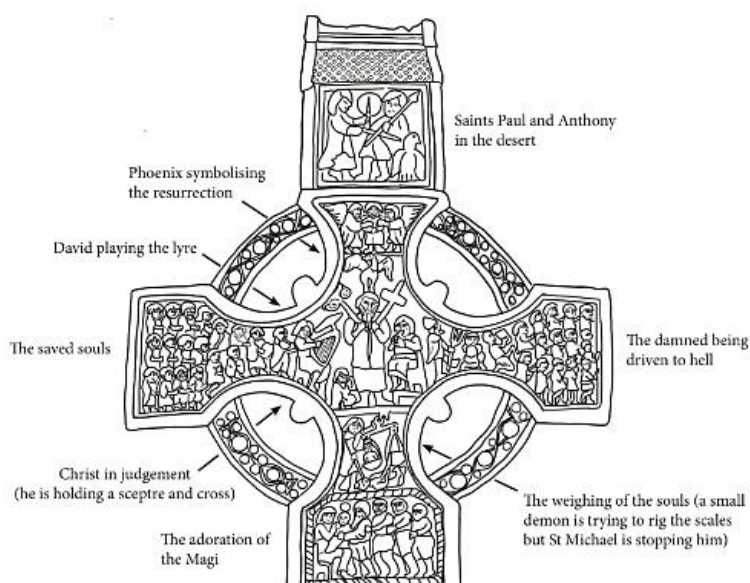

Рисунок 1. Высокий крест Мюретаха в Монастербойсе

Источник: <https://www.abartaheritage.ie/product/high-cross-colouring-book-page/>

Если проанализировать памятники искусства раннесредневекового периода до X в., то получится противоречивая картина. С одной стороны, в этот период присутствуют изображения Страшного суда, но без взвешивания душ (например, апсидная мозаика VI в. базилики Космы и Дамиана, саркофаг Агильберта VII в. аббатства Жуар). На них эта сцена представлена как символическое отделение Христом овец от козлищ (Мф. 25:31-46). С другой стороны, эпизод взвешивания душ был известен людям в раннем Средневековье, что подтверждается, например, изображением взвешивания душ на Высоком кресте Мюретаха в Монастыре-бойсе на северо-востоке Ирландии (X в.) (Рис. 1). Данное изображение, найденное на окраине средневековой Европы, имеет все черты более поздней иконографии Страшного Суда: Иисус Христос расположен в центре, праведные души от него слева и грешные – соответственно справа. Симметрично под Христом представлена сцена взвешивания душ архангелом Михаилом. Левая (от зрителя) чаша весов наклонена вниз, а демон, ухватившись за правую чашу, пытается перевесить ее, но архангел Михаил его останавливает.

По мнению С. Брендона, «реалистичное» (т. е. детализированное и с усложненной композицией) изображение Страшного суда *внезапно* появилось на французских тимпанах XII в. (Brandon, 1969, p. 101), т. к. на более ранних итальянских изображениях отсутствует большинство элементов иконографии Страшного суда, включая эпизод взвешивания душ. По мнению авторов данной статьи, никакой «внезапности» не было. Кто-то из западноевропейских священников-заказчиков или мастеров был знаком с восточной, византийской иконографией Страшного суда и «позаимствовал» из нее другие элементы иконографии, чтобы усилить воздействие религиозного искусства на средневекового прихожанина.

Рисунок 2. Взвешивание душ на мозаике собора Санта Мария Ассунта (Торчелло)

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Torcello_-_Santa_Maria_Assunta_-_main_mosaics.jpg

Еще одним ключом к разгадке появления развитой иконографии данной сцены в западноевропейском средневековом искусстве XI в. является мозаика собора Санта Мария Ассунта в Торчелло (Рис. 2), которая была детально проанализирована в кандидатской диссертации Е. В. Лаврентьевой (2014). Данная мозаика воплощает в себе синтез Запада и Востока, т. к., по мнению отечественного искусствоведа, она была создана византийскими (скорее всего константинопольскими) мастерами, но ее замысел принадлежал местному, итальянскому епископу. Не вдаваясь в детальный анализ всей мозаики, можно отметить, что сцена взвешивания душ архангелом Михаилом на ней присутствует, но со своими «региональными» особенностями. Во-первых, бросается в глаза «воздушность», парение в воздухе расположенных по диагонали архангела Михаила и противостоящих ему двух (а не одного, как впоследствии) демонов. Во-вторых, чаши весов находятся в строго горизонтальном положении. В-третьих, демоны стараются наклонить ближнюю к ним чашу весов с помощью двух копий. В более поздней иконографии они делают это или рукой/лапой или с помощью более короткого предмета (например, кости).

Для сравнения приведем точку зрения Э. Маля, который считал, что эволюция эпизода взвешивания душ происходит следующим образом (Mâle, 1922, p. 413). Этот эпизод зародился в Древнем Египте, потом его подхватила византийская школа живописи, т. к. в церкви в долине с византийским названием Перистрема (турецкое название – Ихлара) в Каппадокии была найдена фреска с ангелом, несущим весы. Потом этот эпизод изображения Страшного суда был заимствован западноевропейскими мастерами. Средством переноса этого эпизода на Запад (а именно во Францию) Э. Маль считал иллюстрированные рукописи.

Наибольшее количество эпизодов взвешивания душ в западноевропейском (преимущественно французском) средневековом христианском искусстве наблюдается в XII-XV вв., поэтому данный период является ключевым для изучения особенностей его изображения. Поскольку традиционно художественные произведения данного периода «классического» Средневековья принято делить на принадлежность к двум стилям (романскому и готическому), постараемся выделить особенности представления данной сцены, характерные для каждого периода.

В данной статье проанализированы 13 изображений эпизода взвешивания душ XII в. Только на четырех сохранившихся и дошедших до наших дней тимпанах романского стиля можно увидеть эпизод взвешивания душ в сцене Страшного суда. Это французские тимпаны собора Сен-Лазар в Отёне, церкви Сент-Фуа в Конке, собора Сен-Трофим в Арле, а также испанский тимпан церкви Санта-Мария-ла-Реаль в Сангуэсе. Несмотря на то, что на этих тимпанах изображен один сюжет, они сильно отличаются друг от друга.

На тимпане собора Сен-Лазар в Отёне архангел Михаил изображен два раза. Сначала он помещен прямо под Иисусом Христом. В правой руке архангела меч, левой рукой он отталкивает грешника от той части композиции, где находятся спасенные души. Второй раз мы видим архангела Михаила в нетипичном для более поздних изображений месте – справа от Христа. В этой сцене архангел Михаил как раз и производит взвешивание душ, а демоны со звериными мордами, искаженными от отчаяния, пытаются помешать этому процессу. За складки одежды архангела Михаила держатся две спасшиеся души (Рис. 3).

Рисунок 3. Взвешивание душ на тимпане собора Сен-Лазар в Отёне

Источник: <https://jeanpierrekosinski.over-blog.net/2023/05/la-cite-de-l-architecture-et-du-patrimoine-a-paris.html>

Изображение эпизода взвешивания душ на тимпане церкви Сент-Фуа в Конке представляет, по нашему мнению, синтез идейно-художественной программы этого эпизода, представленного на тимпане собора Сен-Лазар в Отёне. Во-первых, взвешивающий души архангел Михаил изображен только один раз – в центре композиции под Христом. Во-вторых, сюда смещен и пытающийся помешать ему демон, который пальцем, а не предметом, пытается перевесить чашу весов. В-третьих, автор композиции церкви Сент-Фуа представил архангела Михаила и демона лицом к лицу, подчеркнув эмоциональную насыщенность и значимость процесса взвешивания душ, тогда как на тимпане в Отёне их лица изображены в пол-оборота, и они смотрят больше на зрителя, чем друг на друга. Кроме того, отметим, что за счет того, что этот эпизод в церкви в Конке был уменьшен по размеру и перемещен из правой части композиции в центр, этот прием позволил мастеру более детально изобразить мучения грешников в загробном мире (Рис. 4).

Рисунок 4. Взвешивание душ на тимпане церкви Сент-Фуа в Конке

Источник: https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:2003_Conques_carving_detail_img_6353.jpg

Эпизод взвешивания душ на тимпане церкви Санта-Мария-ла-Реаль в Сангуэсе визуально похож на тимпан собора Сен-Лазар в Отёне. Об этом свидетельствует, во-первых, его местоположение – в правой части тимпана. Во-вторых, видно, что какой-то плохо идентифицируемый персонаж ада пытается помешать процессу взвешивания и перетянуть «свою» чашу весов.

Самым нетипичным является изображение архангела Михаила и эпизода взвешивания душ мастером, украсившим собор Сен-Трофим в Арле. С одной стороны, можно проследить определенную взаимосвязь между изображением в данном соборе и тимпаном собора в Отёне. С другой стороны, данное изображение можно считать тупиковым для художественной эволюции данного эпизода, т. к. она не встречается в более поздних изображениях Страшного суда. Интересно, что при первом взгляде на сам тимпан, стоя перед ним, архангела Михаила не видно. Можно увидеть только Иисуса Христа в мандорле в окружении классического тетраморфа. Изображений праведников и грешников на самом тимпане тоже нет. И только разглядев боковые порталы данного входа, можно в полной мере оценить всю глубину первоначального художественного замысла средневекового неизвестного мастера. На боковой стороне правого портала, посвященного аду и грешникам, изображен архангел Михаил с занесенным в правой руке мечом, который охраняет врата рая от грешников. На другой стороне левого портала есть второе изображение архангела Михаила, который взвешивает души на весах.

Также в эпизоде взвешивания душ присутствует демон или даже дьявол, но на этом сходства с тимпаном в Отёне заканчиваются. Во-первых, можно констатировать, что боковое месторасположение эпизода повлияло на его содержание. Мастеру пришлось горизонтальную сцену взвешивания изобразить вертикально. Во-вторых, плечи весов расположены горизонтально. Рядом с архангелом стоит и протягивает к нему руки в виде благодарности спасаемая душа. В-третьих, под архангелом Михаилом расположен демон/дьявол, в руках у него две души, которые уже осуждены. Голова демона запрокинута назад и смотрит он соответственно вверх, ожидая еще одну душу. И четвертым самым «загадочным» отличием является то, что взвешиваемая душа расположена не на левой, а на правой чаше весов, тогда как на левой изображено свиное рыло. К. Л. Лукичева (2008, с. 200) трактует образ свиньи как символа зла и греха. Можно согласиться с данной трактовкой с учетом общей композиции этой стороны портала, на которой чуть выше изображена сцена грехопадения Адама и Евы, т. е. начало истории человечества с точки зрения христианства и ее конец (Страшный суд) объединены композиционно и представлены вместе на боковой стороне портала (Рис. 5).

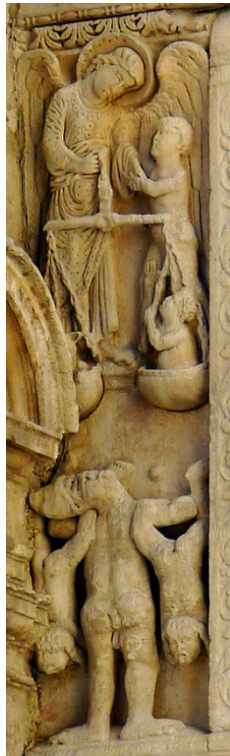

Рисунок 5. Взвешивание душ на тимпане собора Сен-Трофим в Арле
Источник: <https://aunt-millicent.livejournal.com/128870.html>

На двух других французских произведениях монументальной скульптуры в базилике Св. Евтропия в Сенте и в церкви Сен-Нектер в Оверни изображения весов находятся не на тимпанах, а на капителях. Архангел Михаил, изображенный на ребре капители церкви Сен-Нектер, держит в правой руке весы с одной перевешивающей вниз чашей. Справа от него стоят мученики. В базилике Св. Евтропия в Сенте представлен более «канонический» вариант взвешивания душ, который расположен на грани капители (а не на ее ребре). Демон-антагонист пытается надавить на ближнюю к нему чашу весов и тем самым помешать справедливому процессу взвешивания душ, хотя ближняя к архангелу Михаилу чаша все равно наклонена вниз.

На шести французских тимпанах (аббатство Сен-Пьер в Больё-сюр-Дордонь, церковь Сен-Андре в Бург-Аржанталь, собор Св. Винсента в Маконе, базилика Сен-Дени, собор Нотр-Дам в Лане, церковь Св. Квиттерии в Эр-Сюр-Л'Адур), а также на немецком тимпане (церковь Св. Михаила в Альбштадте) данный эпизод отсутствует. На тимпане собора Нотр-Дам в Лане есть архангел Михаил, который изображен в центре композиции без весов и отталкивающим грешников. На одной фреске церкви Св. Михаила в Альбштадте архангел Михаил сражается с драконом, на другой фреске он ведет блаженных на небо.

Таким образом, можно констатировать, что только на шести изображениях из тринадцати в церквях и соборах, украшенных сценой Страшного суда в XII в., присутствует эпизод взвешивания душ. Это свидетельствует о недостаточной популярности данного эпизода у средневековых мастеров в XII в. Тем не менее, прослеживается определенная эволюция сюжета взвешивания душ с целью выбора оптимального варианта для наибольшего эмоционального воздействия на зрителя.

На семи порталах XIII в. (собор Сен-Андре в Бордо, базилика Сен-Урбен в Труа, собор Св. Петра и Св. Павла в Труа, соборы Сен-Пьер в Пуатье и в Страсбурге, собор Санта-Мария-ла-Майор в Торо, Бамбергский собор) эпизод взвешивания душ отсутствует, или изображения на тимпанах не сохранились. На 15 церквях этот эпизод присутствует в двух своих вариантах.

Рисунок 6. Взвешивание душ на тимпане собора Св. Стефана в Бурже

Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bourges._Cath%C3%A9drale._Jugement_Dernier_Tympan_Centre_Ouest.jpg

Первый вариант (церковь Сен-Сюльпис де Фавье, церковь Сен-Элиф в Рампийоне, собор Руанской Богоматери, Реймский, Базасский и Буржский соборы) – сокращенный. Прежде всего, к данному варианту был отнесен тимпан собора Св. Стефана в Бурже. На нем архангел Михаил держит весы в правой руке, левой приобнимает спасенную душу, т. е. можно увидеть результат взвешивания душ, а не сам процесс, который символизирует борьбу добра со злом (Рис. 6). Вместе с тем данный тимпан не следует рассматривать отдельно от других видов изобразительного искусства, представленного в данном соборе, т. к. он представляет собой синтез разных видов искусств, собранных воедино, прежде всего, для эстетического воздействия на средневекового прихожанина. Среди витражей данного собора был обнаружен витраж, посвященный Страшному суду, и на нем эпизод взвешивания изображен классически: архангелу Михаилу противостоит демон синего цвета с желтой головой, снизу вылезает бесенок, который пытается помешать процессу взвешивания.

В остальных случаях изображения эпизода взвешивания душ на тимпанах сохранились плохо, остатки архангела Михаила просматриваются, но что он делает или держит в руках, неизвестно.

Второй вариант эпизода взвешивания душ XIII в. – классический, на нем архангел Михаил осуществляет взвешивание, а бесенок пытается ему помешать. Этот вариант имеет две разновидности. На первой сцена взвешивания изображена на уровне, на котором мертвые вылезают из гробов (собор в Амьене и в Бургосе, церковь Сен-Серен в Бордо, собор Нотр-Дам в Даксе, церковь Нотр-Дам в Мант-ла-Жоли, собор Св. Георгия в Ферраре). Мастер церкви в Бордо концентрирует внимание на начальном этапе суда, и нижний уровень данного тимпана нужно читать с наружных углов ближе к его центру: ангелы протрубили, мертвые вылезли из своих гробов, и архангел Михаил начал процесс взвешивания душ, которому пытается помешать подкравшийся снизу бесенок. На этом «текст» этого тимпана заканчивается. Тимпан Амьенского собора представляет собой более объемный «текст», т. к. он состоит не из двух, а из трех уровней. На среднем добавляется эпизод, в котором архангелы направляют спасенные души в небесный Иерусалим, а бесы указывают путь осужденным душам в адскую пасть. На тимпане собора Нотр-Дам в Даксе архангел Михаил изображен над уровнем мертвых, которые вылезают из гробов. Тем не менее он визуально объединен с ними в одну композицию, т. к. мастер не уделил на самом тимпане места раю и аду, которые предпочел изобразить на нижних частях архивольта. Изображения первой разновидности можно также встретить не только на тимпанах, но и на витражах, например, церкви Нотр-Дам в Мант-ла-Жоли.

На второй разновидности этого варианта эпизод взвешивания душ перенесен на уровень, на котором изображены спасенные и осужденные (соборы Нотр-Дам в Париже и Шартре). Парижская версия показывает более полный и насыщенный в смысловом отношении «текст», как и в Амьене. Но, в отличие от последней, на парижском тимпане изображены уже два отрицательных персонажа – бесенок небольшого размера снизу и демон в полный рост, которые пытаются помешать справедливому процессу взвешивания.

Тимпан собора в Шартре сохранился хуже, от весов остались только сами чаши. Тем не менее можно разглядеть очертания фигуры беса, который пытается помешать справедливому суду. В данной версии Страшного суда мастер предпочел сосредоточиться на второй половине судебного процесса – взвешивании душ и направлении праведников и грешников в рай и ад соответственно.

Тимпан церкви Нотр-Дам де ля Кутюр в Ле-Мане представляет собой комбинацию из двух описанных выше вариантов. Возможно, по причине ограниченности места или финансирования мастер решил разместить сразу на одном уровне все элементы: открытие гробов, взвешивание душ, праведников и грешников.

Таким образом, XIII в. стал кульминацией как в изображении Страшного суда, так и разных вариаций эпизода взвешивания. В XIV-XV вв. число изображений Страшного суда на тимпанах резко снижается. С одной стороны, храмы, которые начали строить в XIII в., нужно было достраивать, что-то перестраивать. С другой стороны, изменились художественные потребности людей позднего Средневековья, а также их экономические возможности. На территории современной Франции начинается Столетняя война (1337-1453 гг.), которая оттянула на себя значительные финансовые и людские ресурсы.

Рисунок 7. Взвешивание душ на тимпане собора Святого Николая во Фрибуре
 Источник: [https://commons.wikimedia.org/wiki/file:tympan_\(occidental\)_de_la_cath%
 c3%a9drale_Saint-Nicolas_de_Fribourg.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/file:tympan_(occidental)_de_la_cath%c3%a9drale_Saint-Nicolas_de_Fribourg.jpg)

Все указанные причины привели к тому, что строительство соборов и изображение на них порталов Страшного суда смещается в соседние с Францией страны – прежде всего, в Германию и Швейцарию. Классическую разновидность эпизода взвешивания, в которой бесенок пытается помешать архангелу Михаилу, можно увидеть на портале Фрайбургского собора, собора Святого Николая во Фрибуре (Рис. 7), а также соборной церкви Святого Винсента в Берне.

На некоторых порталах изображен архангел Михаил, который или жестом направляет грешников в ад (церковь Святого Себастьяна в Нюрнберге), или с мечом в руке гонит их в адскую пасть (собор Богородицы в Ульме). На фреске XV в. церкви Сен-Мекма в Шиноне архангел Михаил направил копьё в виде креста в сторону ада и пытается сражаться с кем-то невидимым.

На шестиуровневом портале церкви Санкт-Лоренц в Нюрнберге (Германия) XIV в. изображены несколько религиозных сюжетов, включая Страшный суд, без архангела Михаила и эпизода взвешивания душ. Несмотря на то, что мастер показал воскресение мертвых, избранных и проклятых и другие атрибуты грядущего апокалипсиса, центральное место тимпана, которое традиционно отводят архангелу Михаилу, он по какой-то причине посвятил эпизоду Распятия Христа.

Таким образом, период XIV-XV вв. характеризуется резким снижением интереса к изображению Страшного суда на церковных тимпанах и переключением на другие религиозные сюжеты.

Эпизод взвешивания душ на Страшном суде присутствует в западноевропейском средневековом изобразительном искусстве и в XV в., анализ которого хотелось бы выделить в отдельный блок. Рассмотрим сначала изображения Страшного суда, созданные представителями Северного Возрождения. Для этого были отобраны работы шести мастеров. На изображениях, написанных Яном Ван Эйком и Петрусом Кристиусом, в центральной части композиции можно увидеть архангела Михаила только с мечом в руке, но без весов.

На «Страшных Судах», принадлежащих Рогиру ван дер Вейдену и Гансу Мемлингу, в центре картин изображен архангел Михаил с весами в руках, но на этом их сходство заканчивается. Во-первых, на первой картине архангел Михаил изображен в белой одежде из ткани, на второй – в блестящих золотых доспехах. Во-вторых, весы находятся в разных руках (у ван дер Вейдена в правой руке, у Мемлинга – в левой). В-третьих, на первой картине перевешивает чаша с грешником (пессимистичный вариант), на второй – со спасенной душой (оптимистичный вариант). В-четвертых, общая композиция нижнего (происходящего на земной поверхности) плана также взаимосвязана с процессом взвешивания. У ван дер Вейдена практически нет представителей ада и рая, за исключением одного архангела, который направляет спасенные души в небесный Иерусалим. У зрителя создается впечатление, что осужденные души самостоятельно направляются в ад, который представлен на картине условно, без пыток и мучений. Мемлинг, наоборот, изобразил на своей картине шесть архангелов и даже апостола Петра и более десяти бесов. Кроме того, Мемлинг усиливает в своем «Страшном суде» справедливость изображенного судебного решения дополнительной сценой слева за спиной архангела Михаила, на которой другой архангел с посохом-копьем сражается с бесом за спасенную душу (Рис. 8).

Таким образом, несмотря на наличие в обеих картинах общих схожих на первый взгляд эпизодов, в т. ч. эпизода взвешивания душ, они отличаются друг от друга по авторскому замыслу и способам его воплощения. У ван дер Вейдена, который написал свою картину первым, фатализм пессимистический: чаша с осужденной душой перевешивает, другие души самостоятельно, почти без посторонней помощи движутся по указанному им направлениям (Рай или Ад). Мемлинг, скорее всего, видел картину ван дер Вейдена, и отталкивался от нее при создании своего творения. Тем не менее, Мемлинг постарался усилить эстетическое воздействие на зрителя за счет большей многочисленности изображенных персонажей (душ праведников и грешников, архангелов и бесов). Его вариант более оптимистичный: чаша со спасенной душой перевешивает, небесный Иерусалим в виде арки храма с характерным романским тимпаном прорисован более детализированно.

Рисунок 8. Взвешивание душ во время Страшного суда на картинах Р. ван дер Вейдена (1445-1450 гг., слева) (Источник: <https://dzen.ru/a/Xixq8tW7wwCuqZIV>) и Г. Мемлинга (ок. 1461-1471 гг., справа) (Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Hans_Memling_019.jpg)

На еще двух изображениях Страшного суда Стефана Лохнера (ок. 1435 г.) и Иеронима Босха (1504 г.) эпизод со взвешиванием душ не представлен. На картине С. Лохнера архангел Михаил отсутствует на своем традиционном месте в центре под Христом. В левой части картины есть несколько архангелов, один из которых сражается с демоном с помощью копья и щита.

На картине Босха представлено композиционное деление на Рай, Страшный суд и Ад, есть несколько традиционных элементов: сидящий Христос, трубящие архангелы и т. п. При этом большая часть эпизодов картины сюрреалистична и представляет собой нагромождение ужасающих зрительных образов. Скорее всего, поскольку эпизод взвешивания душ отражает борьбу добра со злом и вселяет определенный оптимизм, он не подошел Босху, который хотел внушить зрителю пессимизм, создать у него чувство безысходности и предопределенности бытия.

Таким образом, эпизод взвешивания душ на Страшном суде в творчестве представителей Северного Возрождения XV в. хоть и присутствует на двух картинах из шести, но уже не является доминирующим, уступая место другим эпизодам. Р. Ван дер Вейден и Г. Мемлинг предложили свои, альтернативные версии Страшного суда и эпизода взвешивания душ на нем, обогатив тем самым сокровищницу мировой культуры.

Исследование изображения эпизода взвешивания душ на Страшном суде в западноевропейском средневековом христианском искусстве было бы неполным без обращения к представителям «южного», итальянского Возрождения, к которым относят художников XIII-XVI вв. За хронологическими рамками данной статьи осталось несколько подлинных шедевров мирового искусства, включая фреску Микеланджело на алтарной стене Сикстинской капеллы в Ватикане (XVI в.). Поэтому были исследованы девять изображений «Страшного суда», выполненных итальянскими живописцами (Пьетро Каваллини, Джотто ди Бондоне, Джованни да Римини, Бонамико Буффальмако, Нардо ди Чоне, Фра Беато Анджелико, Джованни ди Паоло, Лука Синьорелли) и скульпторами (Никколо Пизано) в XIII-XV вв. Ни на одном изображении не были обнаружены ни сами весы, ни процесс взвешивания душ. Только на шести изображениях присутствует архангел Михаил, который, как правило, держит в руках меч. Кроме того, была проанализирована фреска XV в. церкви Санта-Мария-Донна Регина Веккья в Неаполе, автор которой точно неизвестен. На ней изображены архангелы с оружием в руках в центральной и правой частях, но эпизод взвешивания отсутствует.

Проведя дополнительные поиски, было обнаружено отдельное, т. е. не включенное в сцену Страшного суда, изображение взвешивающего души архангела Михаила, которое было написано Гвариенто ди Арпо (XIV в.). Данное художественное произведение является нетипичным для итальянской живописи этого периода. Во-первых, архангел Михаил вооружен копьем, а не мечом. Во-вторых, правая чаша весов с грешной душой перевешивает левую с праведной. За правую чашу борется черный чертенок с крыльями, которого архангел Михаил пытается отогнать копьем, чтобы тот не мешал справедливо взвешивать души, и даже ранил беса в ногу. Кроме того, визуально данное изображение этого архангела итальянскими мастерами сильно отличается от других и по стилистике приближается к византийскому стилю, откуда, вероятнее всего, оно и было позаимствовано.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для итальянской живописи XIII-XV вв. было не характерно изображение эпизода взвешивания душ в сцене Страшного суда, т. к. указанные выше мастера старались сделать акцент на других эпизодах данной сцены.

Заключение

Какие можно сделать выводы по поводу эволюции эпизода взвешивания душ в западноевропейском средневековом искусстве по итогам анализа более 60 изображений Страшного суда?

Во-первых, несмотря на то, что сама идея данного эпизода была позаимствована у древних египтян и греков, она была переосмыслена христианскими мастерами и органично встроена ими в религиозное мировоззрение людей эпохи Средневековья.

Во-вторых, актер данного эпизода архангел Михаил, по мнению средневековых мастеров, должен был выполнять не только само взвешивание, но и бороться со злом, направлять грешников в ад и т. п. Наличие нескольких версий Страшного суда, описанного в Евангелие от Матфея и в Откровении от Иоанна, не позволило мастерам того времени выработать единую идейно-художественную программу в рамках иконографии Страшного суда.

В-третьих, вопрос включения эпизода взвешивания душ в изображения Страшного суда остается на уровне научных гипотез и предположений. Идейно-художественная программа раннего христианства до X в. рассматривала Страшный суд как символическое отделение Христом овец от козлищ. Эпизод взвешивания душ на Страшном суде появился сначала в византийской иконографии, а затем, скорее всего с помощью иллюстрированных рукописей, был перенесен на Запад и заимствован французскими и другими европейскими мастерами.

В-четвертых, в XII в. средневековые мастера преимущественно романского стиля постепенно включают данный завоевывающий популярность эпизод в иконографию Страшного суда. Начинается процесс поиска оптимального варианта изображения взвешивания душ для наибольшего эмоционального воздействия на зрителя, а также для выражения необходимых для церкви идей.

В-пятых, сцены Страшного суда XIII в., созданные в готическом стиле, наиболее многочисленны. Архангел Михаил в эпизоде взвешивания показан, как правило, в центре композиции, но он может держать весы и в левой руке (классический вариант), и в правой (сокращенный).

В-шестых, в XIV-XV вв. число изображений Страшного суда и эпизода взвешивания душ на тимпанах резко снижается. Отмечена тенденция увеличения интереса к данному сюжету в Германии и Швейцарии. Средневековые мастера этого периода переключаются на другие религиозные сюжеты.

В-седьмых, в статье проанализирован эпизод взвешивания душ на Страшном суде в творчестве представителей Северного Возрождения XV в. Направление идейно-художественной эволюции нидерландских и немецкого мастеров свидетельствует об уменьшении популярности данного эпизода, поскольку он изображен только на двух картинах из шести проанализированных.

В-восьмых, итальянские живописцы эпохи Возрождения в XIII-XV вв. создали несколько изображений Страшного суда. На них эпизод взвешивания душ отсутствует полностью, т. к. они старались сделать акцент на других эпизодах данной сцены.

Таким образом, неопределенность религиозных текстов Нового Завета относительно конца человеческой истории на Земле привела к тому, что «вечный» сюжет борьбы Добра и Зла нашел свое визуальное воплощение на изображениях Страшного суда. Квинтэссенцией этой борьбы на них стал эпизод взвешивания душ. Несмотря на то, что были созданы сцены Страшного суда, где бесы не мешают процессу взвешивания, в большинстве случаев средневековые мастера показали тщетные попытки стороны Зла вмешаться в этот процесс и изменить его результат в свою пользу. Значительная часть мастеров смотрела на эпизод взвешивания с оптимизмом, поэтому чаша с праведной, спасенной душой у них перевешивала чашу с грешной душой.

Перспективы дальнейшего исследования проблематики взвешивания душ связаны с расширением хронологических рамок (вплоть до современности), а также географических границ – рассмотрением художественных произведений на данную тематику, созданных в Центральной и Восточной Европе, а также в других частях света. Интересным представляется сравнение проанализированного в данной статье творческого наследия с работами представителей других религиозных течений и направлений.

Источники | References

1. Афиногенова О. Н. Культ архангела Михаила в Византийской империи: специальность 07.00.03 «Всеобщая история (соответствующего периода)»: автореферат д. ... к. и. н. М., 2008.
2. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников (Exempla XIII века). М.: Искусство, 1989.
3. Добиаш-Рождественская О. А. Культ св. Михаила в латинском средневековье. V-XIII в. Петроград: Экон. типо-лит., 1917.
4. Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество 980-1420 годов / пер. с фр. М. Ю. Рожновой, О. Е. Ивановой; коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Ладомир, 2002.
5. Забродина Е. А. Визуальные проявления гнева, страха и некоторых других трагических эмоций в алтарной живописи Нидерландов и Германии XV - начала XVI вв. // Артикульт. 2020. № 3 (39).
6. Лаврентьева Е. В. Мозаики собора Санта Мария Ассунта в Торчелло в контексте искусства византийского мира рубежа XI-XII вв. Иконография и стиль: д. ... к. иск., 2014.

7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер с фр. под общ. ред. В. А. Бабинцева; послесл. А. Я. Гуревича. Екатеринбург: У-Фактория, 2005.
8. Лукичева К. Л. Проблема визуализации смысла сакральных текстов в романском искусстве (на примере рельефов храма Сен Трофим в Арле) // Вестник РГГУ. Серия: История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2008. № 10.
9. Пильгун А. В. Адская пасть в латинских визионерских текстах и средневековых рукописных миниатюрах // Люди и тексты. Исторический альманах. 2022. № 15.
10. Темкин В. А. Мотив наказания грешников в изобразительном искусстве романского стиля // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023а. № 3 (871).
11. Темкин В. А. Мотив наказания грешников в культуре и искусстве французской готики // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023б. № 7 (875).
12. Темкин В. А. Основные тенденции в трактовке образа Спасителя в романской скульптуре Франции // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2018. № 3 (792).
13. Brandon S. G. F. The Weighing of the Soul // Myths and symbols. Studies in honor of Mircea Eliade / edited by J. M. Kitagawa and Ch. H. Long. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1969.
14. Christie Y. Jugements derniers. Saint-Leger-Vauban, Zodiaque, 1999.
15. Mâle E. L'art religieux du XII siècle en France: étude sur les origines de l'iconographie du moyen âge. Paris: Armand Colin, 1922.

Информация об авторах | Author information

RU**Шкурат Петр Александрович¹**, к. и. н.**Орлов Игорь Иванович²**, д. иск.¹ Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал)

Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)

² Липецкий государственный технический университет**EN****Petr Alexandrovich Shkurat¹**, PhD**Igor Ivanovich Orlov²**, Dr¹ Lipetsk Cossack Institute of Technology and Management (branch)

of K. G. Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management (the First Cossack University)

² Lipetsk State Technical University¹ petr_shkurat@mail.ru, ² kaf-tx@stu.lipetsk.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 18.05.2024; опубликовано online (published online): 03.07.2024.

Ключевые слова (keywords): иконография Страшного суда; романский стиль; готический стиль; эпоха Возрождения; взвешивание душ; iconography of the Last Judgment; Romanesque style; Gothic style; Renaissance; episode of weighing souls.