

Секция «Искусствоведение»

Человек и Природа в иллюстрациях Роскошного Часослова герцога Беррийского. Цикл «Времена года».

Сторчак Александра Андреевна

Студент

Российская Академия Живописи, Ваяния и Зодчества Ильи Глазунова ,

Архитектуры, Москва, Россия

E-mail: honey.storchak@mail.ru

Тема взаимодействия Человека и Природы всегда волновала человечество. Проследить развитие этой важной составляющей культуры Западной Европы в эпоху перехода от Средневековья к Новому времени, когда во многом определялась конфигурация складывавшейся системы государств, можно на примере иллюстраций к «Роскошному часослову герцога Беррийского», созданных в начале XV столетия братьями Лимбург.

Общий массив иллюстраций предваряет соответствующий богослужебному календарю цикл миниатюр «Времена года», посвященных двенадцати месяцам. Понятие «круг земной» было основополагающей, актуальной для средневекового мировоззрения темой. Содержание представления об устройстве мира являлось моделью со многими параметрами, охватывающей такие мерности, как сезоны года, месяцы, недели, дни, страны света, соотнесение с Космосом, отраженным в системе знаков Зодиака. В качестве значимой мировоззренческой доминанты тема «Времена года» активно разрабатывалась средствами искусства и в последующие эпохи.

Иллюстрации к «Роскошному часослову» позволяют достаточно подробно проследить представление о "вписанности" человека позднего Средневековья в природную систему. Каждая миниатюра увенчана полукругом (тимпаном), на котором изображена управляемая Фебом солнечная колесница и соответствующие данному месяцу знаки Зодиака. Присутствие символа солнца и звездного неба подчеркивает представление о принадлежности каждого изображения космическому уровню мироустройства.

Особенности климата запечатлены, например, через изображение интерьеров (приемы регулирования температурного режима – у жаркого очага в греются обитатели крестьянского дома, зябнущий путник спешит к этому жилищу, а в лесу рубятся деревья для обогрева (Февраль)). В обширном помещении знати устроен огромный камин, но участники торжественного приема наряжены в тяжелые одежды и меховые головные уборы в прохладном зале (Январь). В осенних сюжетах персонажи одеты заметно теплее, чем в теплое время года. Летом занятые полевыми работами крестьянки защищают голову от перегрева, а купальщики спасаются от изнурительного зноя в реке (Июль).

С климатическими особенностями местности связаны занятия как крестьян, так и знати. Ранней весной крестьяне выгоняют скот на луг и подкармливают стада овец охапками травы (Март). Зимой овец держат в загоне под крышей (Февраль), осенью стадо свиней ведут к дубовой роще и пастух палкой сбивает для их корма желуди (Октябрь). На зиму в пределы усадебного хозяйства перенесены и поставленные рядом ульи под снежными шапками (Февраль). Смена сельскохозяйственных работ отражена в серии сюжетов: крестьянин распахивает поле (Март), серпами жнут спелые колосья (Июль), осенью идет сев озимых (Октябрь). Показан практически весь цикл виноградарства во

Конференция «Ломоносов 2014»

владениях герцога де Берри: аккуратные ряды подготовленных к зиме лоз и их обрезка ранней весной (Март), сбор винограда и отправка его на давильню (Сентябрь).

Знать иначе вписывается в природные циклы. От зимней непогоды гости торжественного приема укрываются в интерьере без оконных проемов (Январь), где глаз радует фреска с летним пейзажем владений герцога Беррийского. Весеннему пробуждению природы символически вторит сюжет помолвки знатных молодых людей (Апрель). В традиционной весенней конной прогулке молодых людей важным атрибутом праздника являются символические акценты зеленого цвета - нарядные костюмы и украшения участников праздника, включая декоративное убранство лошадей (Май). В конце лета выезду кавалькады на охоту с ловчими птицами фоном служит труд крестьян, которые жнут хлеб и вяжут споны (Август). Преобразование природы осуществляется доступными орудиями труда: мощный плуг (Март), борона, для эффективности работы нагруженная тяжелым камнем (Октябрь). По дорогам - формирующейся сети коммуникаций между крестьянскими селениями и замками - движутся пешие и конные всадники, семенят с грузом ослики, движутся запряженные волами повозки (Сентябрь).

В большинстве миниатюр Роккошного часослова запечатлены доминирующие в ландшафте замки или вид от одного объекта к другому (панorama замка Лувр от Нельского замка, парижской резиденции герцога Беррийского (Октябрь) - владельца замков в Париже и за его пределами. Селения реже присутствуют в сюжетах (Февраль, Ноябрь). Значимость для менталитета средневекового человека объектов градостроительного уровня отчетливо прослеживается благодаря частотности их размещения в серии «Времена года». Изображение замка, как правило, главенствует в верхней части миниатюры, занимает значительную долю ее площади, простирается на всю ширину миниатюры, свидетельствуя об актуальности развития процессов урбанистического порядка и для заказчика, и для автора миниатюры. Показаны приемы формирования искусственных элементов: равномерная обсадка русла рек способствует укреплению их берегов; у стен Луврского замка из белого камня возведена береговая подпорная стена с несколькими ступенчатыми спусками к воде – по образовавшейся благоустроенной набережной прогуливаются респектабельные горожане, располагающие свободным временем, у причалов их ожидают большие лодки (Октябрь). Деревянные лодки служат распространенным транспортным средством (Апрель, Июнь).

Из-за вырубки лесов вокруг замков остались лишь редкие рощи (Февраль, Апрель, Август, Ноябрь). Оголившиеся склоны холмов эродируют; на земле, где пасут скот, почти не осталось травы, видны пни деревьев и сухие сучья (Июль, Ноябрь). В границах замковой территории просматриваются участки садов с регулярными посадками, крытыми аллеями и беседками (Июнь). Доступ к замкам регулируется устройством рва с водой, через который перекинуты мосты с поднимающимся звеном (Июль, Сентябрь). Урбанизация неизменно усиливает степень воздействия на природную основу с двойным по содержанию результатом: открываются все новые возможности для реализации творческого потенциала человеческого сообщества, но одновременно возникает необходимость изобретать все новые способы компенсации наносимого природе ущерба.

Тенденция к усилинию воздействия процессов урбанизации территорий Западной Европы обрела тревожные оттенки к началу XXI столетия. Природа и в настоящее время продолжает оставаться ресурсным источником для развития стран Западной Европы, ищущими способы компенсации техническими средствами нарушенных ци-

Конференция «Ломоносов 2014»

вилизацией связей человеческого сообщества с природной средой. Доля измененной, фактически искусственной по своему содержанию среды обитания человека постоянно возрастает. Требуется изобретение все новых компенсационных приемов. Так, в настоящее время на пространствах ряда европейских стран для обеспечения электроэнергией многочисленных городов, селений и промышленности среди открытых пространств создаются целые «рощи» ветряных энергоустановок. Неослабевающее внимание к этой проблеме позволит в будущем создавать благоприятную для человека среду жизнедеятельности.

Литература

1. Казель Р., Ратхофер И. Роскошный часослов герцога Беррийского. М., 2002.
2. Стародубова В., Братья Лимбурги. М., 2002.
3. ЗамокШантийи.ком ://www.chateaudechantilly.com

Иллюстрации

Рис. 1: Месяц Январь. Братья Лимбурги