

английские иллюстрированные рукописи эпохи готики: типология, эволюция

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

Московский государственный
академический художественный
институт имени В. И. Сурикова при
Российской академии художеств,
109004, Россия, Москва, Товарищеский
пер., д. 30
Svk542@yandex.ru

DOI: 10.17323/3034–2031–2025–6–162–207

Аннотация

В статье описываются основные типы рукописей в эпоху готики и основные процессы, связанные с эволюцией готических рукописей от раннеготического к позднеготическому этапу, также выделяются отдельные мастера и школы. Дается краткая характеристика каждого периода. В развитии готической книги в Англии можно выделить следующие этапы: ранняя готика (1190–1285); готика (1285–1385); поздняя готика (1390–1490). В связи со сменой заказчиков, в готическую эпоху основным типом иллюстрированных книг были книги, предназначенные для частного использования. В Англии долгое время такой книгой была Псалтирь, которая прошла последовательную эволюцию — от романских рукописей с циклом полностраничных фронтисписов и большими «альбомами» перед текстом — к рукописям высокой готики, где главным элементом декора стал инициал — историзованный, орнаментальный, филигранный; введены новые орнаментальные элементы: бордюры, межстрочные орнаменты, гротески. В эпоху ранней и высокой готики для рукописей, выполненных на Британских островах, были принципиально важны тесные контакты с французским искусством. Однако, несмотря на то что многие художественные процессы развивались в этих странах параллельно, английское искусство всегда имело свои особенности — например, использование техники подкрашенного рисунка — самостоятельно или вместе с живописной техникой; а также выбор отдельных сюжетов и их специфическая трактовка, предпочтение отдельных иконографических типов изображений, особое внимание к гротескам и иллюстрации на полях. Для позднеготических английских рукописей были важны открытия не только французских, но и нидерландских и итальянских мастеров в области реализма — пространственного и предметного.

Ключевые слова: книжная иллюстрация, средневековая иллюминированная рукопись, Псалтирь, английская готика, инициал, маргиналии

SVETLANA V. KOVALEVSKAIA

Moscow State Academic Art Institute named after
V. I. Surikov at the Russian Academy of Arts, 109004,
Russia, Moscow, Tovarishchesky Lane, 30
Svk542@yandex.ru

english gothic illuminated
manuscripts: typology,
evolution

Для цитирования:

Ковалевская С. В. Английские
иллюстрированные рукописи эпохи готики:
типология, эволюция // Журнал ВШЭ по
искусству и дизайну / HSE University Journal
of Art & Design. № 6 (2/2025). С. 162–207

Abstract

The article describes the primary types of manuscripts of the gothic period and the key processes connected with the evolution of gothic manuscripts from early to late gothic phases. Every phase is characterized briefly. In the evolution of the gothic manuscript in England the following phases can be identified: Early Gothic (1190–1285); Gothic (1285–1385); Late Gothic (1390–1490). Due to the change of the customer base, during the Gothic era the mainstream types of manuscripts are those of private usage. In England for a long period of time it means mainly Psalter. It undergoes gradual evolution from romanesque manuscripts with a cycle of full-page frontispieces and monumental “albums” to the late gothic manuscripts, where the key element of decoration is historiated initial with new ornamental elements, such as vineworks, decorated borders, little scenes and grotesques. Close connections with France are of critical importance for manuscripts manufactured on the British Isles in the Early and Late Gothic eras. Many artistic processes take place in both countries simultaneously. Nonetheless, English art always had its own specifics, for example, the technique of colored drawing, the choice of some subjects and their interpretation, preference for some specific iconographic types, attention to the grotesque and marginalia. Italian and Flemish technical advancements in the field of spatial and objective realism are also essential for Late Gothic English manuscripts.

Keywords: book illustration, Medieval illuminated manuscripts, Psalter, English gothic, initial, marginalia

Начальный этап изучения английских рукописей был связан с практикой коллекционирования и знаточеским подходом, поэтому до конца XIX века рукописи исследовали в основном антиквары и библиофилы.

В 1895 году вышел из печати труд по английским рукописям Эдварда Маунда Томпсона, первого директора Британского музея [Thompson, 1895], и начался новый, чрезвычайно плодотворный период в изучении иллюминированных рукописей, изготовленных на Британских островах.

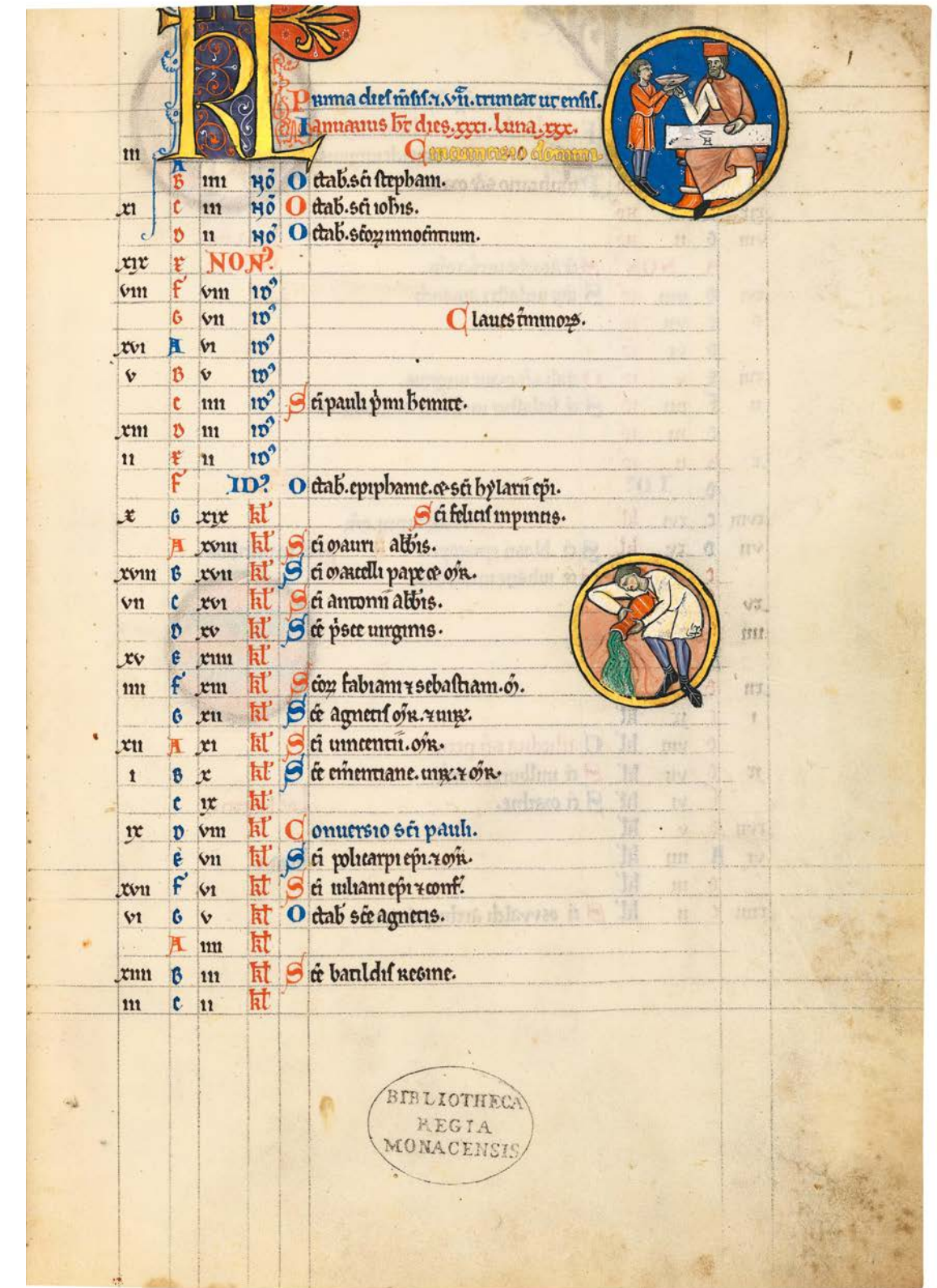
Первая попытка обобщить уже имеющиеся знания по английской книжной миниатюре была сделана в двадцатые годы XX века. Это два тома авторства Эрика Джорджа Миллара, хранителя отдела рукописей Британского музея. Первый том, посвященный английским рукописям X–XIII веков, вышел в 1926 году [Millar, 1926], темой второго тома, опубликованного через два года, были английские рукописи XIV–XV веков [Millar, 1928]. Эти два тома стали отправной точкой для дальнейших исследований, которые внесли существенные коррективы в первоначальные представления о школах, стилях, датировках и атрибуциях.

В последующие годы были организованы большие выставки английских рукописей, вышли каталоги и монографии, множество статей по отдельным проблемам и обобщающие труды обзорного характера.

Итогом этих многолетних научных поисков и фиксации обновленных результатов исследований стало многотомное издание о рукописях Британских островов под редакцией медиевиста и эксперта по рукописям Джонатана Александера [Alexander, 1976–1996]. Оно выходило с 1976 по 1996 год, каждый том написан ведущим специалистом по конкретному периоду, готическим рукописям посвящены три последних тома. При этом авторами выделены следующие хронологические рамки: 1) ранняя готика (1190–1285); 2) готика (1285–1385); 3) поздняя готика (1390–1490). Этой хронологии мы будем придерживаться в данной статье. Таким образом, в течение ста лет с выхода первого исследования в 1895 году, в научный обиход был введен и каталогизирован основной рукописный материал, выделены и изучены отдельные группы памятников, сложились основные концепции и научные подходы.

Принципиальные изменения сегодняшнего времени: во-первых, цифровизация библиотек, следствием которой становятся расширившийся доступ к рукописям и новые возможности для работы; во-вторых, новые технико-технологические способы исследования рукописей, способствующие уточнению датировок и атрибуций и дающие новые сведения об уже хорошо изученных памятниках; в-третьих, введение в обиход нового, ранее не изученного материала, и в-четвертых, обновление методологической базы, что проявляется в пересмотре традиционных подходов, возрастающей важности междисциплинарных исследований, появлении новых тем, рассмотрении известного материала с новых ракурсов¹.

1 Подробнее об этом см. статью [Clark и др., 2010–2011].

Ил. 1

Январь. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Ил. 2
Шесть дней Творения. 1200–1225. Мюнхенская
Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?).
Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Ил. 3
История Адама и Евы. 1200–1225. Мюнхенская
Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?).
Баварская государственная библиотека, Мюнхен

В 2019 году вышла статья известного американского ученого, специалиста по средневековым рукописям Кэтрин А. Смит, которая представляет собой историографический очерк, где описывается история изучения готических рукописей Англии, эволюция методологических подходов, основные научные школы и их самые яркие представители [Smith, 2019]. Статья называется "'Specially English': Gothic Manuscript Illumination, c. 1190 — Early Fourteenth Century", в ее названии угадывается фраза-цитата ("may be regarded as specially English...") [Cockerell & Dyson Perrins, 1907], взятая из известной книги директора музея Фицуильяма в Кембридже, сэра Сиднея Коккерелла, посвященной Горлстонской Псалтири. Статья Кэтрин А. Смит снабжена полным библиографическим списком всех значимых работ по английским готическим рукописям, поэтому ее можно рекомендовать в качестве историографического введения в проблематику, связанную с изучением иллюминированных манускриптов, выполненных на Британских островах.

Одна из важных проблем средневекового искусства — это переходные эпохи, особенно, когда речь идет о границах стилей. Переход от романики к готике в области живописи — одна из таких дискуссионных научных проблем. Если новая готическая архитектурная конструктивная система складывается в сороковые годы XII века, то в области живописи переход от романики к готике во всех странах запаздывает почти на полвека и можно говорить о появлении готического стиля в живописи только начиная с 1200-х годов. В отличие от готической архитектуры, которая возникла на французской почве, формирование нового стиля в книжной миниатюре происходит «по обе стороны Ла-Манша», в зоне активного обмена художественными идеями между Францией и Англией, поэтому перед исследователями раннеготической книжной миниатюры стоит сложная проблема взаимовлияний и взаимосвязей разных школ и мастерских.

Для романской эпохи главным центром производства рукописей был монастырский скрипторий, а в готическую эпоху, в XIII веке, главными центрами изготовления книжной продукции постепенно стали городские мастерские, где работали светские переписчики книг и мастера-миниатюристы.

Самыми прогрессивными в XIII веке были парижские мастерские, где применялась наиболее рациональная организация труда, которая включала в себя, среди прочего, разделение и узкую специализацию разных мастеров, что позволяло производить более качественную продукцию в более короткие сроки². Появление профессиональных мастерских привело к большей стандартизации книжной продукции. Это касалось и выбора текстов, и структуры размещения иллюстраций. Сложились стандартные правила для иллюстрирования отдельных типов книг.

Какие главные изменения произошли в рукописной книге при переходе от романской рукописи к готической? Романские Библии с рыхлой

2 См. об этом подробнее: [Avril, 1976], [Branner, 1966].

Ил. 4

История Иакова: Лестница Иакова (вверху), борьба Иакова с ангелом (внизу). 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен

структурой декорации сменились университетскими Библиями, для которых была разработана строгая ясная логика оформления, выстроенная по иерархическому принципу. Образец готической рукописи — парижские университетские Библии с четкой иерархически выстроенной структурой декора. Система декорации подобной книги была организована таким образом, чтобы было легко ориентироваться в кодексе и искать нужное место. Разные типы инициалов — историзованные, орнаментальные, филигранные — давали читателю возможность сразу понимать, как устроен весь текст в целом.

Деятельность парижских мастерских была теснейшим образом связана с двойным покровительством: французского короля и университета — парижской Сорбонны. В Англии по их образцу была организована деятельность придворных мастерских при Вестминстерском дворце и в университетском Оксфорде, где в середине XIII века скрипторий возглавлял мастер Вильям де Брайль. В Лондоне таким центром, где жили и работали мастера книжного дела, была Флит-стрит, в Оксфорде — Катт-стрит. Английский историк искусства М. А. Майкл в своей работе, основанной на изучении архивных данных [Michael, 1993], приводит имена семидесяти двух мастеров, которые работали в Англии в 1190–1340 годах. Кроме Оксфорда и Лондона, центры книжного производства были в Винчестере, Кентербери, Солсбери, Вестминстере и Сент-Олбанс.

Однако, несмотря на сильнейшее французское влияние в профессиональной среде мастеров книжного дела, английская художественная ситуация имеет свою специфику. Для нее были характерны полицентричность, разнотиле, отсутствие однонаправленной эволюции. Например, помимо городских мастерских, в Англии долго работали монастырские скриптории, наряду с новыми центрами продолжали работать старые (как, например, скрипторий при архиепископстве Кентербери). Продукция местных, локальных центров тоже имела свою специфику. Эта разнородность активно работающих художественных центров ярко проявилась в стилистическом разнообразии английской книжной миниатюры, где французские новшества сочетались со своей английской традицией перового подкрашенного рисунка, а ясная структура организации страницы университетских Библий — с любовью к подробному рассказу со множеством реалистических деталей.

В XIII веке не только увеличилось число мастеров-переписчиков и мастеров-миниатюристов, но и существенно расширился круг заказчиков. По сравнению с предыдущим, романским, периодом увеличилось количество светских заказчиков, изготавливалось значительно больше книг, предназначенных для личного использования. Росло число грамотных людей, помимо представителей высшей знати иллюминированные книги начали заказывать состоятельные горожане, хотя, конечно, самыми роскошными оставались рукописи, заказанные членами королевских семей. Часто иллюминированная рукопись преподносилась как дорогой подарок, в большинстве случаев свадебный.

Ил. 5

Мучения грешников в Аду. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?).
Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Ил. 6

Инициал B(eatus vir) к первому псалму. В медальонах — сцены из жизни царя Давида. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Ил. 7

Инициал S(aluum me fac) к псалму 68. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен

Среди заказчиков роскошных рукописей для личного благочестия в эпоху готики было значительно больше женщин, что зачастую сказывалось на выборе сюжетов для иллюстрирования. Например, в рукописи мог увеличиться цикл изображений святых жен и мучениц или появлялись новые иллюстративные программы, относящиеся к деяниям знаменитых ветхозаветных героинь — таких как Юдифь и Эсфирь.

В связи с этим изменился состав иллюстрированных книг. На первый план вышли те типы книг, которые можно использовать для личной молитвы — в Англии такой книгой традиционно будет Псалтирь. Псалтирь уже с раннего Средневековья служила книгой для частной, индивидуальной молитвы. Так как практически все знали псалмы, которые запоминали не по номерам, а по первым строкам, Псалтирь удобно было использовать и для обучения чтению. Псалтирь — богослужебная книга. По правилу святого Бенедикта Псалтирь обязательно прочитывалась целиком на службах дневного и недельного цикла. Читали Псалтирь на службах официина, по часам³. Поэтому Псалтирь для удобства литургического использования разделялась на части, которые оформлялись чаще всего инициалом — орнаментальным и, в эпоху зрелого Средневековья, историзованным.

Смена основных заказчиков в эпоху готики была на пользу иллюстрированной Псалтири в силу ее давнего применения для частного использования, для личного благочестия. Разглядывание миниатюр, размышление над сюжетами иллюстраций и инициалов были важны для личного контакта с рукописью. На рубеже XII–XIII веков Псалтири — самые роскошно иллюстрированные рукописи и в Англии, и во Франции. До конца XIV века в Англии главной книгой для личного благочестия по-прежнему оставалась Псалтирь, и только в эпоху интернациональной готики часословы по популярности обгонят Псалтири.

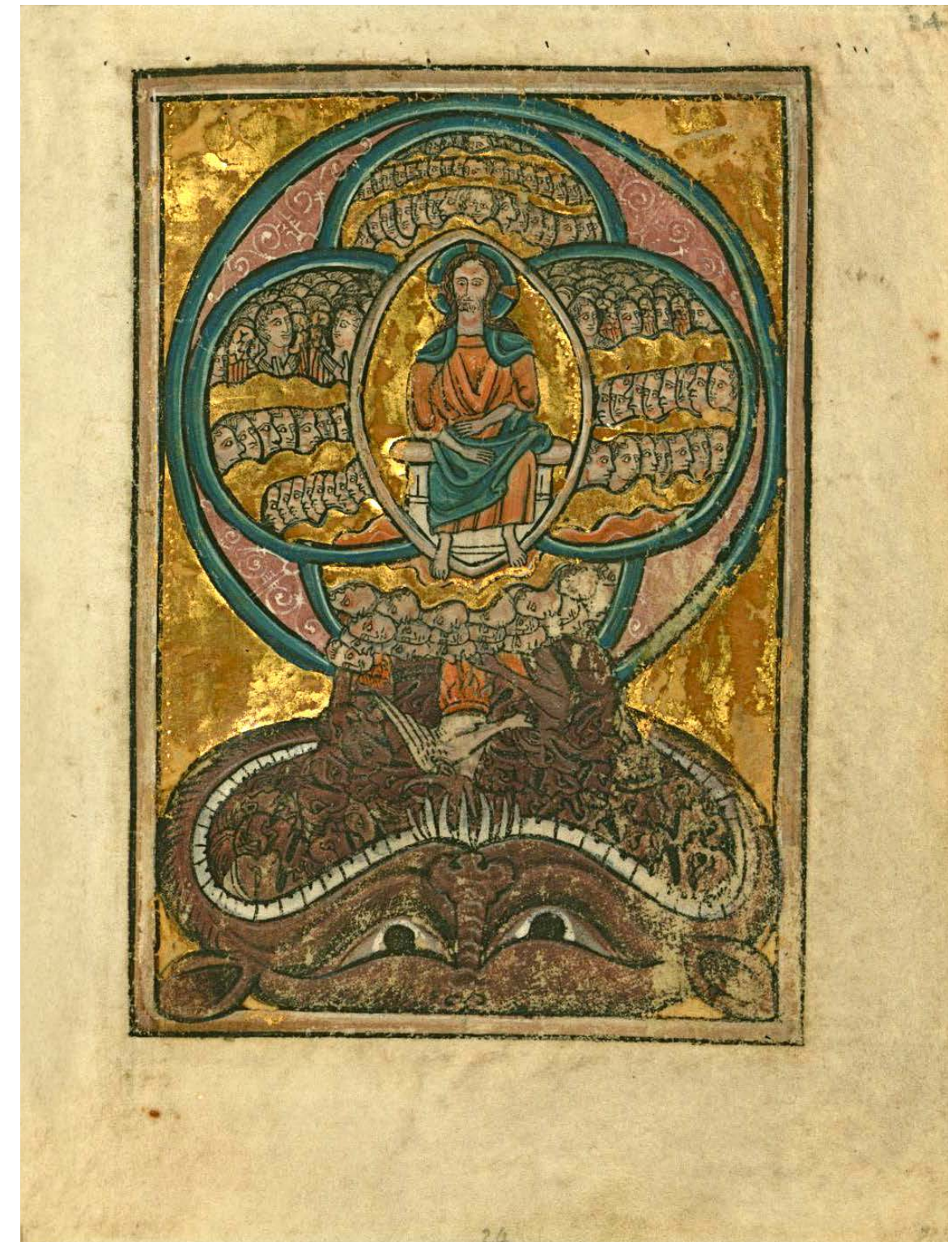
В Англии иллюстрированная Псалтирь имеет свою историю. Уже в XI веке здесь появился такой необычный способ декорации, как предваряющий цикл иллюстраций, размещающийся перед основным текстом псалмов. Самый ранний пример — английская Коттонова Псалтирь (Псалтирь Тибериус)⁴, выполненная в скриптории Винчестера незадолго до норманнского завоевания 1066 года. Предваряющий цикл в этой рукописи включал в себя пять сцен из жизни царя Давида и одиннадцать сюжетов из жизни Христа. Важно упомянуть, что эти полностраничные иллюстрации были выполнены в технике перового рисунка, использование которой будет очень распространено в Англии.

В романских Псалтирях в предваряющем цикле преобладали новозаветные иллюстрации⁵, но в XIII веке значительно расширился ветхозаветный цикл, в который включились новые сюжеты, что профессор Найджел Морган объясняет влиянием библейских комментариев и парафразов, самые

³ Основные службы дневного цикла: Matutinum, Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesperae, Completorium.

⁴ Британская библиотека, Лондон. Cotton MS. Tiberius C.vi.

⁵ Это может быть примером типологической иконографии, связывающей события Ветхого и Нового Заветов.

Ил. 8

Мастерская Уильяма де Брайля. Падение Ангелов. Ок. 1250. Псалтирь (?). Пергамен. 13,2×9,5. Оксфорд. Художественный музей Уолтерса

известные из которых — «Схоластическая история» Петра Коместора и «Аврора» Петра Рига [Morgan, 1992]. Помимо включения новых сюжетов, расширение изобразительного ряда происходило за счет введения изображений ветхозаветных персонажей, которые могли быть связаны с особенностями заказа, служить примером для владельца книги. Например, в XIII веке начинает часто иллюстрироваться Книга Эсфирь (до XIII века иллюстрации к Книге Эсфирь редки, встречаются только в каталанских Библиях), что может свидетельствовать о росте числа знатных заказчиц.

К XIII веку сложилась стандартная структура декорации английской Псалтири, которая состоит из календаря с изображением знаков зодиака и работ по месяцам, а также предваряющего цикла полностраничных иллюстраций на сюжеты Ветхого и Нового Заветов, страницы с инициалом B(eatus) к первому псалму, историзованных инициалов к псалмам. Кроме больших историзованных инициалов перед псалмами, которые отмечали разделение Псалтири в соответствии с литургическим использованием⁶, в рукописях появились дополнительные историзованные, орнаментальные и филигранные инициалы. От инициалов отросли ветки, страницы украсили филигранные виньетки, пустое место на строке заполнилось междустрочными орнаментами, гротесками, фантастическими существами.

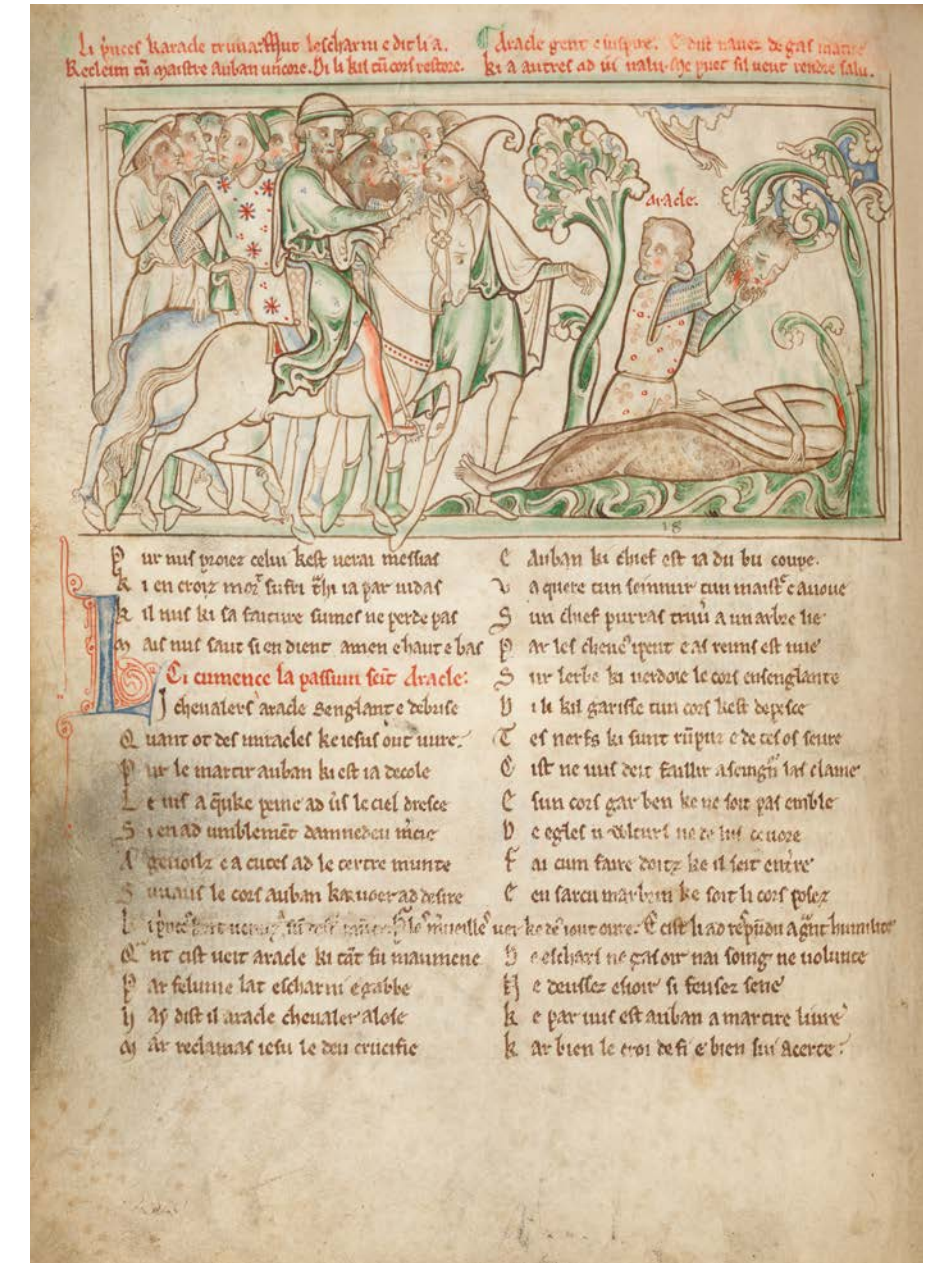
Псалтирь из Мюнхена⁷ — одна из самых роскошных раннеготических Псалтирей, в ней представлен самый полный предваряющий цикл ветхозаветных и новозаветных иллюстраций. Книга заказана в оксфордской мастерской для Маргарет де Бриуз по случаю ее свадьбы с Уолтером де Лейси в 1201 году. Хранится в Баварской государственной библиотеке, куда поступила в 1620-е годы, под шифром Clm 835. Датировка — 1200–1225 годы. Работали над ней три мастера из оксфордских (предположительно) мастерских. В рукописи 166 страниц и 91 полностраничная миниатюра. Мюнхенскую Псалтирь сложно сравнивать с другими памятниками, потому что ее изобразительный ряд невероятно подробный и развитый. Рукопись традиционно начинается с календаря, каждая страница которого украшена медальонами с изображениями знаков зодиака и трудов каждого месяца (Ил. 1).

Потом следует традиционный для романских Псалтирей предваряющий цикл полностраничных иллюстраций, здесь чрезвычайно подробный. Начинается он со сцены «Шесть дней Творения», где каждый из дней сотворения мира помещен в отдельный медальон. В трех из них Бог-Творец держит в руке свиток с поясняющим текстом (Ил. 2). На следующем листе — история Адама и Евы, поделенная на шесть сцен, помещенных в арочные обрамления (Ил. 3).

Далее на 25 страницах, в двухъярусных композициях продолжается цикл иллюстраций к книгам Ветхого Завета — истории Каина и Авеля, Ноя,

⁶ В XIII веке в английских Псалтирях их обычно было десять: выделялись псалмы 1, 26, 38, 51, 52, 68, 80, 97, 101, 109.

⁷ Мюнхенская Псалтирь. 1200–1225. Пергамен. 28,0×19,5 см. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835.

Ил. 9

Мастерская Матвея Парижского. Мученичество св. Альбана. Житие св. Альбана. 1230–1250. Пергамен. 24×16,5. Библиотека Тринити Колледж, Дублин

Ил. 10

Мастерская Матвея Парижского. Слон. 1240–1255. Chronica maiora II. Пергамен. 35,8×24,4 см. Библиотека Корпус Кристи Колледж, Кембридж

Ил. 11

Сцены из жизни апостола Иоанна. 1255–1260. Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Библиотека Тринити Колледж, Кембридж

Ил. 12

Дракон и Жена, облеченная в солнце. 1255–1260. Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Библиотека Тринити Колледж, Кембридж

Ил. 13

Четвертый всадник Апокалипсиса. 1265–1270.
Апокалипсис. Пергамен. 31×21,5. Вестминстер (?).
Бодлеанская библиотека, Оксфорд

Ил. 14

Чудеса св. Иоанна Богослова. 1255–1260.
Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Южная Англия.
Библиотека Тринити Колледж, Кембридж

Авраама, Иакова (Ил. 4), Иосифа, Моисея, а следом за ним — подробный новозаветный цикл: от Благовещения до Пятидесятницы.

Далее — четыре листа с иллюстрациями на тему Страшного суда. Самая необычная — последняя, изображающая мучения грешников в Аду (Ил. 5). Изобразительное поле разделено на двенадцать прямоугольных клейм — три по горизонтали, четыре по вертикали. Это единственная иллюстрация с подобным композиционным построением. По стилю и цветовой гамме она тоже отличается от остальных иллюстраций Псалтири.

После предваряющего цикла идет текст Псалтири, который разделен на десять частей⁸. Структура декорации текста Псалтири очень строгая, ясная, иерархически выстроенная. Эта иерархия частей текста становится наглядной благодаря инициалам разных типов. Единственный в сборнике полностраничный орнаментальный инициал «B(eatus)» открывает текст первого псалма (Ил. 6). Внутренность буквы заполнена растительными завитками, по своему типу этот инициал продолжает еще романскую традицию.

Для выделения девяти основных псалмов и начала кантик используются самые крупные инициалы (их десять) — орнаментальные, на золотом фоне. А начальные слова псалма выделены золотом на красном или синем фоне (Ил. 7). Длинные изогнутые тела двух сцепившихся пастями драконов образуют абрис буквы «S», а внутри буквы, на синем фоне — переплетающиеся тела еще четырех драконов, их хвосты оканчиваются растительными завитками, в них запутываются звери. Такой тип инициала, когда внутренняя часть буквы заполнена спиралями и завитками, в которых угадываются растительные, зооморфные и атропоморфные формы, унаследован еще от романики и имеет нормандское происхождение.

Остальные псалмы открывают инициалы меньшего размера — орнаментальные или историзованные. Таким образом, декоративное оформление книги помогает читателю (чаще всего, светскому человеку) легче ориентироваться в структуре книги. Декорация текста псалмов не ограничивается инициалами. Внутри текста вставлены еще несколько альбомов полностраничных иллюстраций, среди которых Чудеса и Притчи Христа⁹, Древо Иессеево, история Давида¹⁰ и очень редко встречающийся сюжет — пять иллюстраций к последним трем псалмам.

Очень необычный подробный цикл изображений, рассказывающих истории трех ветхозаветных героинь — Руфи, Эсфири и Юдифи¹¹ (всего тридцать шесть сюжетов, больше, чем весь цикл к книге Бытия), является дополнительным аргументом в пользу того, что этот кодекс предназначался для знатной заказчицы. Как мы видим, мюнхенская Псалтирь — памятник переходной эпохи, с одной стороны, в ней еще много романских черт, а с другой стороны, структура страницы уже была выстроена в соответствии с логикой готической рукописи.

⁸ По 10-частному членению традиционно выделяются 1, 26, 38, 51, 52, 68, 80, 97, 101, 109 псалмы.
⁹ Между 51 и 52 псалмами.

¹⁰ Перед 109 псалмом.
¹¹ Перед 101 псалмом.

Ил. 15

Инициал B(eatus). 1284–1316. Псалтирь Альфонсо. Пергамен. 24,3×16,5. Лондон/Вестминстер или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

В середине XIII века в Англии работали два мастера, которых мы знаем по именам. Это оксфордский художник Уильям де Брайль и художник из Сент-Олбанс Матвей Парижский. И тот и другой были главами мастерских. Мастерская Уильяма де Брайля была светской, организованной по образцу парижских мастерских, находилась в Оксфорде, расцвет ее приходился на 1230–1260 годы. Имя Уильяма де Брайля (англ. William de Brailes) встречается в трех рукописях над изображением клирика с тонзурой [Dopovan, 1991]. Всего мастерской де Брайля атрибутировано шестнадцать рукописей, в основном Псалтири и Библии [Rickert, 1954, pp. 104–105].

Для живописи XIII века — времени «великих соборов» готики — главным видом монументальной живописи был витраж, и многие приемы построения композиции книжная иллюстрация заимствовала у него. Например, геометрические композиции, основанные на структуре витражных клейм. На примере работ мастерской де Брайля мы можем увидеть, как заимствуются в английской миниатюре влияния французской готики. Рассмотрим лист из собрания художественного музея Уолтерса¹² (Ил. 8).

На листе 24 изображена сцена Падения Ангелов. Композиция листа подчинена строгой геометрической структуре, в прямоугольную раму вписан круг, в центре которого — мандорла миндалевидных очертаний, вокруг нее полукруглые клейма, два по вертикали и два по горизонтали. Вся верхняя, небесная часть вписана в оправу идеальной формы круга и превращена в ясную геометрическую фигуру. В центре, в мандорле, на троне сидит Бог в крещатом нимбе. В полукруглых сегментах вокруг — сонмы ангелов. Нижний лепесток разомкнут, и из него высыпаются в Адову Пасть падшие ангелы, при этом меняя цвет со светлого на темный и превращаясь в демонов. В середине падает Люцифер.

Здесь готическое сочетается с романским, а французское с английским. От французской готики — ясное композиционное построение, напоминающее нам о витражах с их четким делением на отдельные клейма, архитектурной и симметрией. От английской романики — выразительность и экспрессия, отражающие апокалиптический пафос, страх перед бездной, в которой копошатся темно-коричневые уродливые демоны, бывшие ранее светлыми ангелами. Иконография Пласти Адовой и сюжет Падения Ангелов тоже характерны именно для английских рукописей. [González, 2015].

Другой вариант, более самобытный, теснее связанный с английской художественной традицией, представляет творчество мастерской аббатства Сент-Олбанс, расцвет которой приходится на 1240–1270 годы и которую возглавлял мастер, известный под именем Матвей Парижский (Matthew Paris, лат. Matthaeus Parisiensis)¹³. Он был монахом монастыря Сент-Олбанс с 1217 года, историком, хронистом и главой скриптория. Это очень оригинальный и своеобразный мастер, с индивидуальным, хорошо узнаваемым

осталось от изобразительного цикла из 98 миниатюр, который, возможно, был предназначен для Псалтири, хранящейся сейчас в Стокгольме (Стокгольм, Национальный музей, Ms. B.2010).

13 [Lewis, 1987], [Morgan, 1988].

12 В собрании художественного музея Уолтерса в Балтиморе под шифром W.106. хранятся 24 листа из Библии, выполненной в мастерской Уильяма де Брайля. 7 листов из этой же рукописи находятся в собрании музея Мармоттан в Париже. Этот 31 лист — все, что

Ил. 16

Инициал D(omine). 1284–1316. Псалтирь Альфонсо. Пергамен. 24,3×16,5. Лондон/Вестминстер или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

стилем. Матвей Парижский обращался к чисто английской технике перового подкрашенного рисунка, которая была свойственна англо-саксонской традиции иллюстрированных рукописей до норманнского завоевания в 1066 году (Ил. 9).

Особенностью работ Матвея Парижского было стремление к подробному рассказу, полному повседневных деталей и бытовых подробностей. Этот подход соответствовал самим типам текстов, выходящих из скриптория Сент-Олбанс, — историческим хроникам, житиям святых. Основным трудом Матвея Парижского была «Chronica maiora» («Большая хроника»), над которой он работал около двадцати пяти лет. Среди иллюстраций к этому тексту наиболее известно изображение слона, подаренного Святым Людовиком Французским королю Генриху III Английскому (Ил. 10).

Так называемый «стиль Матвея Парижского» сильно повлиял на английскую рукописную традицию. Более всего воздействие сказалось в рукописях английских иллюстрированных Апокалипсисов третьей четверти XIII века, что проявилось в стилистике перового контурного рисунка с подкраской и любви к подробному последовательному рассказу.

Во второй половине XIII века в Англии популярным типом иллюстрированной книги для светского аристократического заказчика стал текст «Откровения» Иоанна Богослова¹⁴. В 1250–1270-х годах появилась целая серия роскошно иллюстрированных Апокалипсисов, среди заказчиков которых были король Эдуард I Плантагенет и его супруга, королева Элеонора Кастильская. До наших дней дошло около двадцати иллюстрированных рукописей англо-французских Апокалипсисов, все — исключительно высокого качества, предназначенные для частного использования в качестве альбома с иллюстрациями¹⁵. Для этого типа рукописей наличие развитого иллюстративного цикла было принципиальным.

С работами мастерской Матвея Парижского эти рукописи сближает организация структуры страницы — чаще всего это цикл иллюстраций в прямоугольных рамах, примерно на треть или половину высоты страницы. Текст написан в две колонки. Схоже и построение многофигурных композиций внутри рамы. Близость с работами этой мастерской проявится и в обращении к подробным повествовательным житийным циклам. В начале рукописей англо-французских апокалипсисов XIII века помещалось иллюстрированное житие св. Иоанна Богослова. Рукопись открывалась сценами из жизни евангелиста Иоанна после изгнания императором Домицианом и до отплытия на остров Патмос (Ил. 11), потом следовали сцены, иллюстрирующие видение Иоанна Богослова (Ил. 12–13), а заканчивался иллюстративный цикл сценами чудес, сотворенных святым Иоанном уже после возвращения с о. Патмос (Ил. 14).

14 Во Франции обширный цикл иллюстраций к Апокалипсису появляется в морализованных Библиях.

15 [Morgan, 2007], [Delisle & Meyer, 1900–1901], [Dennison, 1994], [Emmerson, 2018].

Ил. 17

Христос среди учителей. 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

Параллельно этой традиции украшения рукописи большими иллюстративными циклами, где основа декорации — крупные иллюстрации в простых рамках, занимающие половину или треть страницы, в последней четверти XIII века в Англии развивалась противоположная тенденция — измельчение декоративных элементов, украшение рукописи предельно изысканным, изящным и мелким декором, главную часть которого составляли инициал и иллюстрации на полях¹⁶. Такие изменения в структуре страницы и в характере декора были определяющими для рукописей уже XIV века. Инициалы выпускали растительные отростки или драконьи головы, появился пышный лиственный декор, поля рукописи заполнились дополнительными изображениями (маргиналиями), на нижнем поле страницы выделилось изобразительное поле — *bas-de-page*. Примером такой рукописи является Псалтирь Альфонсо¹⁷, названная по имени сына короля Эдуарда I, которому она изначально предназначалась.

Рассмотрим инициал к первому псалму (Ил. 15). В историзованном инициале на золотом фоне изображен царь Давид, играющий на арфе, текст заключен в рамку, на нижнем поле которой находится история Давида и Голиафа, выступающая комментарием к сюжету основного инициала. Там же, на нижнем поле, изображены два щита с гербами Англии и графства Голландия. Псалтирь создавалась по случаю бракосочетания наследника английского престола принца Альфонсо и дочери графа Голландии Флориса I, но принц умер накануне бракосочетания и рукопись была доделана через десять лет в качестве свадебного подарка к бракосочетанию Елизаветы, сестры принца Альфонсо и Яна I, графа Голландии. Несмотря на то, что жених и невеста поменялись, семьи (и, соответственно, гербы) остались прежними. Вокруг рамки — птички, звери, лучник, стреляющий в журавля. Этот лист — прекрасный пример новой структуры декорации страницы, представляющей собой не последовательный рассказ, а четкое архитектурное целое, с разными уровнями соподчинения элементов.

Однако совсем не всегда маргиналии тематически или сюжетно связаны с текстом, на полях которого размещены. Например, четырнадцатый псалом открывается орнаментальным инициалом "D"¹⁸, из которого вырастает длинный отросток, заканчивающийся веткой с листьями, на которой сидит птица (Ил. 16). Эта ветка формирует нижнее поле листа — *bas-de-page*, на котором рыцарь сражается с грифоном, а его мертвого коня клюет ворон. Как мы видим, никакого отношения к тексту псалма эти персонажи не имеют.

Этот процесс — появление иллюстраций на полях, маргиналий, дроле-ри — происходил практически одновременно в «искусстве по обе стороны Ла-Манша». Помимо Парижа, особую роль в этом сыграли скриптории северной Франции и Фландрии (Амьен, Аррас, Сент-Омер, Камбрэ, Лилль, Турнэ), которые находились в тесном контакте с Англией. По вполне понятным

16 [Camille, 1987a, 1987b, 1992, 1998].

17 Псалтирь Альфонсо. 1284–1316. Лондон/Вестминстер или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 24686.

18 "Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?" (Biblia Sacra Vulgata, ps. 14).

Ил. 18

Бог-Творец с ангелами и Люцифер с демонами. 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

Ил. 19

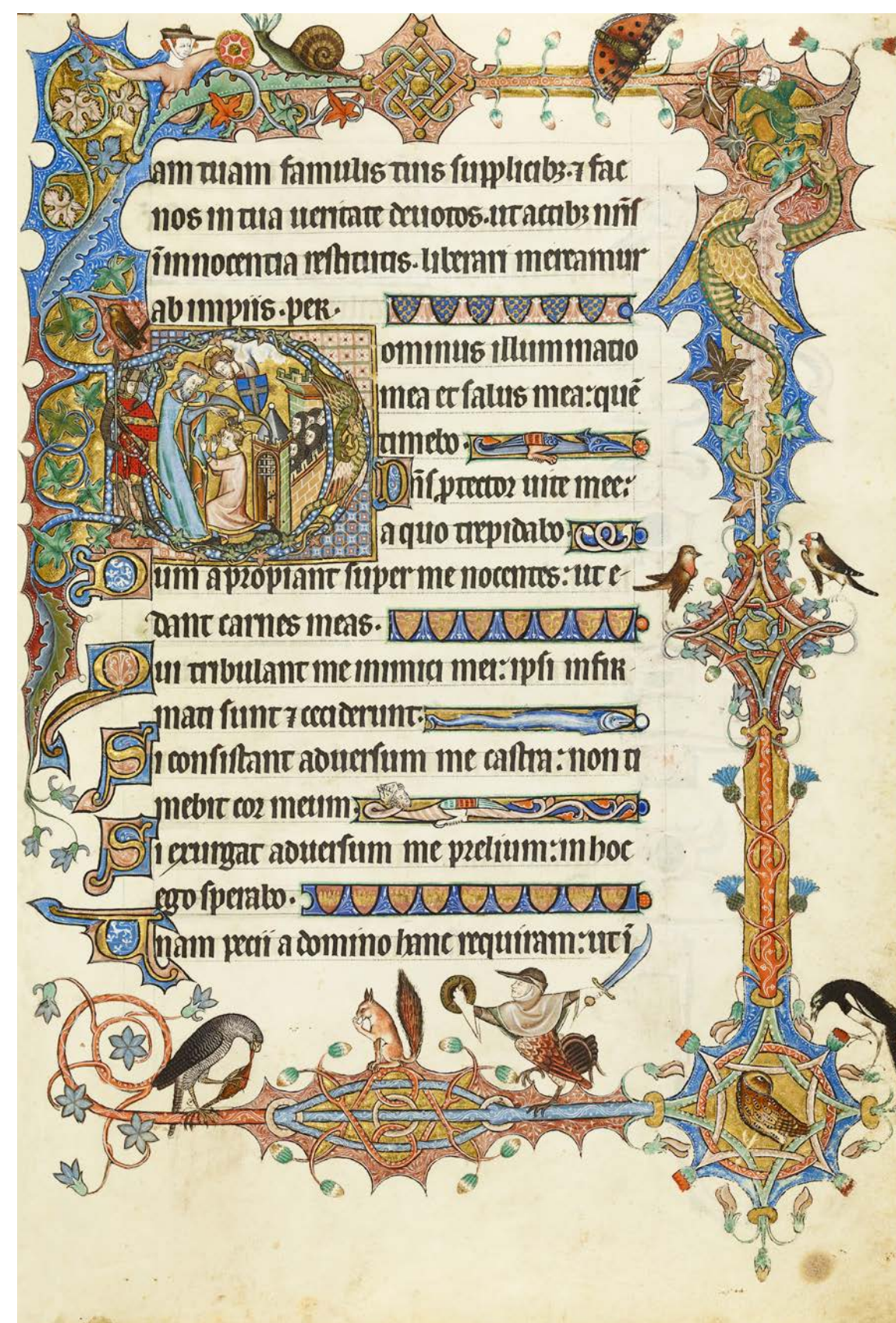
Король Освальд в битве при Мазерфилде (деталь). 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

Ил. 20

Искушение Христа. 1320-е. Псалтирь Омерсби.
Пергамен. 37,7×25. Школа Восточной Англии.
Бодлеанская библиотека, Оксфорд

Ил. 21

Помазание Давида. 1320-е. Псалтирь Омерсби.
Пергамен. 37,7×25. Школа Восточной Англии.
Бодлеанская библиотека, Оксфорд

Ил. 22

Инициал B(eatus). 1310-е. Псалтирь Тикхилла.
Пергамен. 32,7×22,1. Школа Восточной Англии.
Публичная библиотека, Нью-Йорк

Ил. 23

Инициал B(eatus). Древо Иессеево. 1310–1324.
Горлстонская Псалтирь. Пергамен. 32,5×23,5. Школа
Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон

причинам в научном мире существует проблема определения источника влияний и линий взаимодействий¹⁹.

Одна из самых роскошных английских готических рукописей начала XIV века — знаменитая Псалтирь королевы Марии²⁰, которая была выполнена в 1310–1320 годах либо в Лондонских мастерских, либо в мастерских так называемой «школы Восточной Англии»²¹. Псалтирь в XVI веке принадлежала королеве Марии I (годы ее правления: 1553–1558), отсюда происходит ее позднее название. Но для кого она была выполнена изначально — остается загадкой, так как в рукописи отсутствуют какие-то указания на первоначального владельца (например, гербы или посвящения). Не вызывает сомнений только то, что, судя по роскошному оформлению рукописи, заказчиком был представитель высшей английской аристократии.

В рукописи 223 ветхозаветных иллюстрации, 24 календарных сцены, 104 миниатюры, 23 историзованных инициала, 464 изображения на полях или нижнем поле листа. Вся Псалтирь написана одним писцом и, более того, весь подробнейший изобразительный цикл тоже выполнен одним мастером, который остался анонимным и в научной литературе упоминается как «мастер Псалтири королевы Марии». Структура декорации вполне традиционная, она включает в себя предваряющий иллюстративный цикл на сюжеты Ветхого Завета, далее — календарь с изображениями знаков зодиака и работ по месяцам, текст Псалтири и Литаний, который украшают более сотни миниатюр. Однако мы видим здесь характерные для XIV века изменения в композиции страницы, где важное место занимают иллюстрации на полях и нарастание интереса к светским сюжетам и темам повседневности, а также к забавному и фантастическому.

Рассмотрим подробнее структуру иллюминированной страницы к тексту Псалтири (Ил. 17). Композиция страницы ясная, поле поделено на несколько частей: в верхней части страницы — крупная миниатюра в рамке; ниже — текст, открывающийся крупным историзованным инициалом, где событие происходит на узорчатом фоне, характерном для рукописей XIV века. От инициала отрастают ветви, строка, не заполненная текстом, украшается декоративными вставками. На нижней части страницы (bas-de-page) расположены дополнительные сценки, выполненные в технике подкрашенного рисунка.

Такая структура страницы распространилась с французскими влияниями, однако, при всем сходстве с французскими рукописями, характерной английской чертой, свойственной еще романским и дороманским рукописям, являлось сочетание двух очень разных живописных техник, часто на одной странице²². Во-первых, это полноцветная живопись, в нескольких случаях еще и дополненная мерцающим золотом, а во-вторых, подкрашенный перовой рисунок, где контурный абрис фигур заполняется полупрозрачными

нежными цветными тонировками (Ил. 18). Особенно интересны здесь сцены, расположенные на нижней части листа, — в основном это сюжеты, взятые из бестиариев (сирены, еж, муравьи и т. д.), и сюжеты повседневной жизни (например, соколиная охота, кавалеры и дамы, битвы) (Ил. 19).

Внимание к иллюстрации на полях и к новым темам и сюжетам продолжится в интереснейшей группе рукописей 1390-х годов — середины XIV века, которая получила общее название «Школа Восточной Англии» (East Anglian school). Термин впервые появился в монографии Сидни Кокерелла [Cockerell & Dyson Perrins, 1907] и объединил продукцию разных английских скрипториев²³ под этим общим определением. Это исследование было посвящено Псалтири Горлстон — одной из выдающихся английских иллюминированных рукописей XIV века (Ил. 23). Позже другие исследователи разделили эту группу на подгруппы и уточнили ее границы, но самыми характерными чертами рукописей «Школы Восточной Англии» были иллюстрации на полях, инициал, как основной способ декорации рукописи, и гротески, где в полной мере проявилась безудержная фантазия мастеров английской готики (Ил. 20–25).

Одна из самых знаменитых рукописей этой школы — Псалтирь Латрелла (Ил. 24, 25). Псалтирь была заказана лордом Джеффри Латреллом, чьи владения находились в Линкольншире, в Восточной Англии. Работа над ней шла около пятнадцати лет, в три этапа с перерывами, всего работало шесть разных мастеров²⁴. Несмотря на то, что в декоре рукописи различимы «руки» трех главных художников, видно, что общая структура декоративного оформления была сразу задана в начале работы. Текст на странице заключен в разноцветные орнаментальные рамки, псалмы открываются инициалами — историзованными, орнаментальными и филигранными, от рамок и инициалов отрастают и закручиваются ветви с листочками, пустое место на строке, где заканчивается текст, заполняется орнаментальными полосами, телами зверей, птиц, драконов, других фантастических и реальных созданий.

Но основной художественный интерес мастеров Псалтири Латрелла был направлен на иллюстрации на полях рукописи — маргиналии. Мир этих образов невероятно разнообразен — сюда включены сюжеты и религиозные, и куртуазные, и морализирующие, и пародийные, и повседневные, и просто забавные («дролери»). Здесь мы видим образы из бестиариев, рыцарские турниры, крестьянские работы по месяцам, а также изображения заказчика, его семьи и событий семейной истории. Мир английской повседневности XIV века открывается нам в удивительных подробностях, и, разглядывая страницы Псалтири лорда Латрелла, мы можем многое узнать об этом времени. Например, на л. 181 (Ил. 25) на нижнем поле страницы под текстом псалма изображено важнейшее техническое новшество того времени — водяная

19 Об этом, в частности, см. [Sandler, 1986, pp. 17–18].

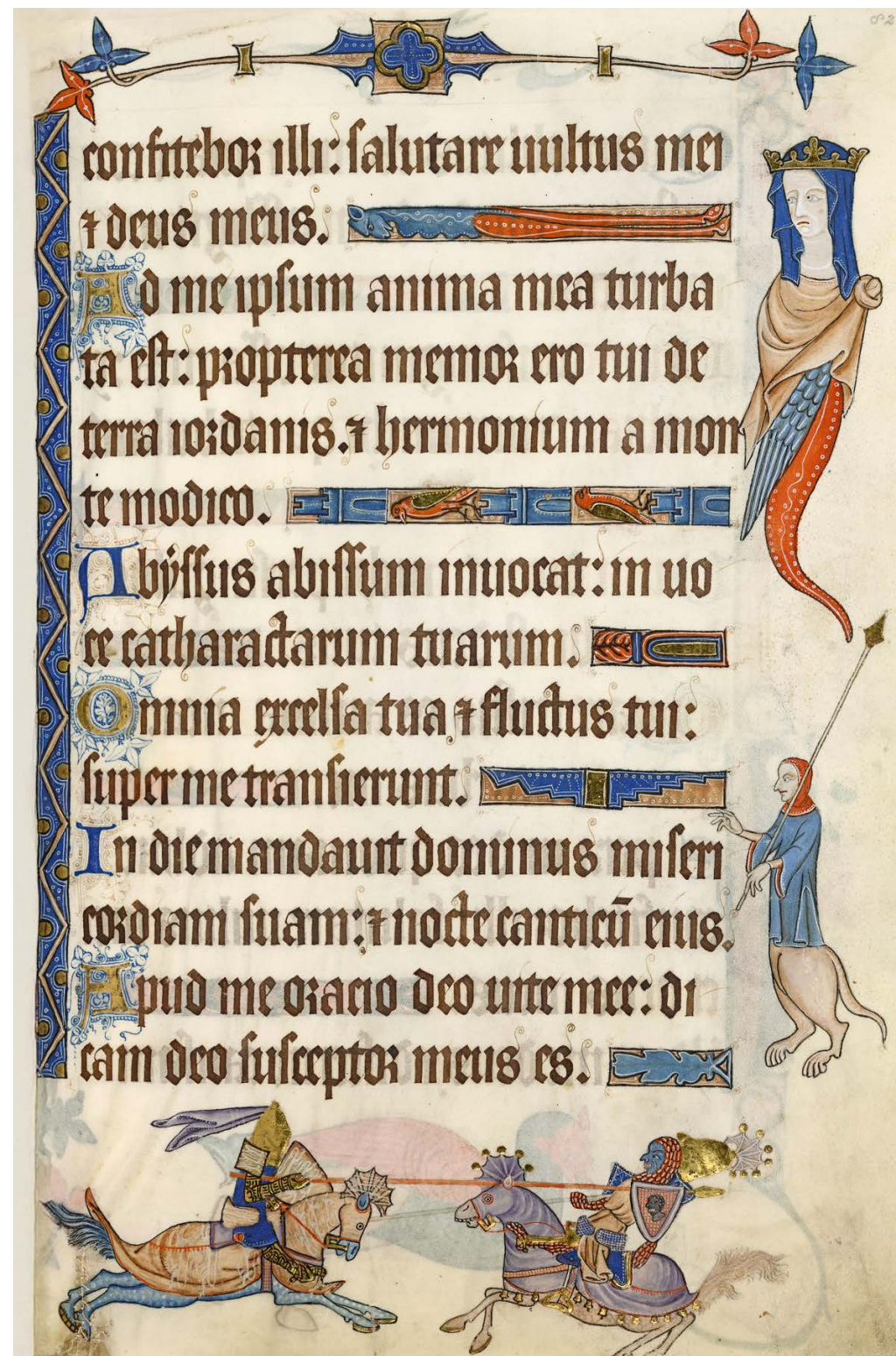
20 Псалтирь королевы Марии. 1310–1320. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Royal MS 2 B. VII.

21 [Dennison, 1986, 1990].

22 [Федорова, 2015].

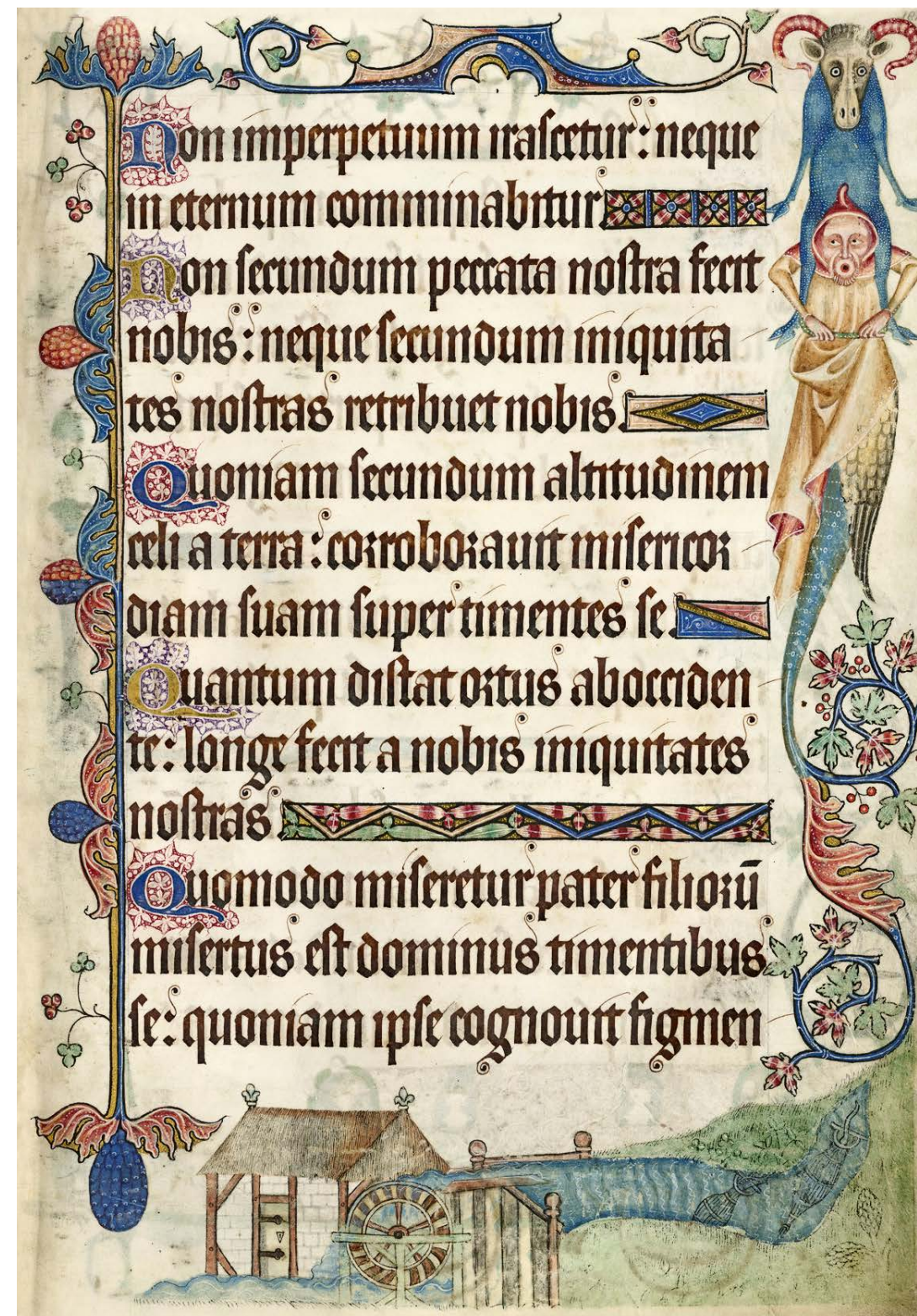
23 По литургическим и стилистическим особенностям рукописи группы связаны с диоцезами Норвича, Или и Линкольна.

24 [Brown Michelle, 2006]

Ил. 24

Псалом 41(42). 1330–1345. Псалтирь Латрелла.
Пергамен. 35×24,5. Школа Восточной Англии.
Британская библиотека, Лондон

Ил. 25

Псалом 102(103). 1330–1345. Псалтирь Латрелла.
Пергамен. 35×24,5. Школа Восточной Англии.
Британская библиотека, Лондон

мельница. Устройство ее показано со всеми подробностями, а рядом в воде стоят сети для рыбы и ловушки для угрей.

В составлении сложной изобразительной программы Псалтири участвовали не только мастера и заказчик, но и клирики, одним из которых был личный духовник лорда Латрелла. Псалтирь как книга для семейного использования предназначалась для ежедневного чтения, сопровождающегося размышлениями, назиданиями, поучениями и развлечениями. Взаимодействие текста псалма с изображениями на странице было многослойным, образ работал с текстом на разных уровнях — комментирующем, ассоциативном, буквальном, пародийном и т.д. Помимо известных сюжетов и узнаваемых персонажей на полях Псалтири Латрелла были размещены невероятные, фантастические создания — гибридные существа, созданные из частей тел разных животных, людей, ветвей растений, так называемые монстры и гротески, которые составили славу этой рукописи и наличие которых в целом стало самой узнаваемой чертой иллюминированных манускриптов, которые относили к «школе Восточной Англии».

С сороковых годов XIV века, из-за эпидемии «черной смерти», обрушившейся на европейский мир, наступил перерыв в работе рукописных мастерских, закончилась фаза высокой готики. Возобновилось производство иллюминированных рукописей в Англии только в конце XIV века, но это был уже новый исторический этап в эволюции иллюстрированной книги — эпоха интернациональной готики (или «искусство около 1400 года»). На основе нового понимания пространства и объема (от итальянских мастеров) и нового интереса к передаче натуры (под нидерландскими влияниями) появилось новое искусство, объединившее разрозненные ранее художественные потоки и школы. В качестве примера того, как новый натурализм меняет английскую рукописную традицию, можно привести замечательную рукопись — Шерборнский миссал²⁵, выполненный около 1400 года (Ил. 26–29). Это литургическая книга, заказанная Робертом Брюнингом, аббатом монастыря св. Марии в Шерборне в Дорсете (юго-западная Англия)²⁶. Облик аббата Роберта Брюнинга нам хорошо знаком, потому что его изображение многократно встречается на полях миссала. Больше сотни портретов самого заказчика, епископов, монахов, клириков украшает эту рукопись.

Миссал — литургическая книга, использующаяся священником во время мессы. Она не предназначена для частного, домашнего использования, но мы видим, что принцип оформления позднеготического миссала следует за более популярными книгами эпохи — Псалтирями и часословами. Тип миссала, к которому можно отнести этот кодекс, — праздничный миссал, missale festivum. Это роскошный, изысканный кодекс с уникальной сложной иконографической программой, предназначенный для конкретного заказчика.

25 Шерборнский миссал. 1399–1407. Англия. Британская библиотека, Лондон. Add. MS 74236.

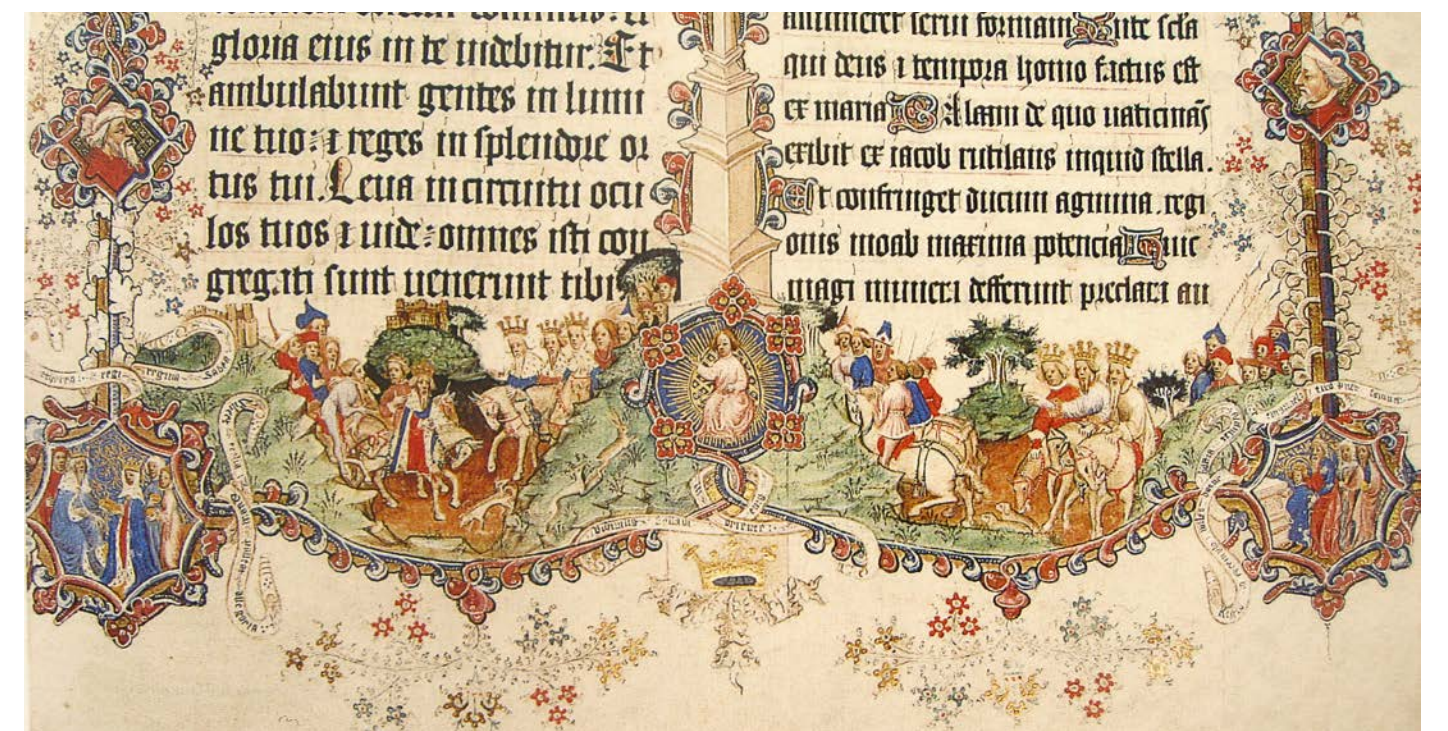
26 Роберт Брюнинг был аббатом монастыря Св. Марии в Шерборне в 1385–1415 годах.

Ил. 26

Шерборнский миссал. 1399–1407.
Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская
библиотека, Лондон

Ил. 27

История волхвов. 1399–1407.
Шерборнский миссал. Пергамен.
53,5×38. Англия. Британская
библиотека, Лондон

Рассмотрим л. 51 (Ил. 26–27) из той части миссала, которая содержит тексты служб для подвижных праздников²⁷, текст данной службы относится к празднику Богоявления. В историзованном инициале в начале текста изображен основной сюжет — Поклонение волхвов. На левом поле, перед этой сценой стоит коленопреклоненный заказчик — аббат Роберт Брюнинг в священнических одеждах. Между двумя колонками текста, по центру — Богоматерь с младенцем; на нижнем поле страницы — путешествие волхвов и их встреча с царем Иродом; на полях страницы в медальонах сложной формы — история Авраама и Мелхиседека, жертвоприношение Каина и Авеля, сюжет Введения во храм, царица Савская и ее дары Соломону.

Как мы видим, процесс измельчения и усложнения элементов декорации продолжается, превращая страницу рукописи в изысканнейший предмет, близкий декоративно-прикладному искусству, предназначенный для внимательного рассматривания и близкого контакта. Элементы декорации измельчаются, но структура страницы остается иерархически выстроенной. Предельное изящество декоративных элементов при сохранении понятной структуры страницы — с упорядоченной системой рамок, бордюров, инициалов, маргиналий — это одна из важных черт искусства книги интернациональной готики.

Другая особенность этого искусства — острый интерес к реальности вещественной, стремление к предельному натурализму при изображении элементов пейзажа, различных предметов и архитектуры, природного и животного мира. Сорок восемь изображений птиц Англии на полях Шерборнского миссала, выполненных со всей орнитологической и научной точностью (Ил. 29), являются ярким примером того, что мастера «искусства около 1400 года» видят в предельно точном отображении явлений действительности свою художественную задачу.

Третья важная составляющая искусства интернациональной готики — стремление к достоверности пространственной и объемной. Завоевания итальянских художников в области построения иллюзорного глубокого пространства на плоскости были в XIV веке усвоены миниатюристами, что дало им возможность «разбивать» плоскость листа, выстраивая глубокие перспективные архитектурные формы, как, например, на нижней части листа 247 (Ил. 28), где сцена исцеления сына царедворца из Капернаума перенесена в интерьер, выглядящий как достаточно глубокая коробка со снятой передней стенкой. Последовательное освоение иллюзорного глубокого пространства и появление инструментов для его построения (таких как прямая линейная перспектива) будут одними из главных художественных открытий уже следующей эпохи — Ренессанса.

Таким образом, за два века, начиная с «искусства около 1200 года» до «искусства 1400 года», английские рукописи проходят чрезвычайно интересную эволюцию, направление которой было главным образом связано

27 Этот раздел текстов миссала называется Темпорал (Temporale).

Ил. 28

Исцеление сына царедворца из Капернаума.
1399–1407. Шерборнский миссал. Пергамен. 53,5×38.
Англия. Британская библиотека, Лондон

с полем взаимодействий и взаимовлияний в зоне «по обе стороны Ла-Манша». В XIII веке, в эпоху высокой готики, основное направление движения задавали парижские мастерские с их новаторской организацией труда и ориентацией на светского заказчика. Во-первых, они формировали новые стандарты качества, которому неизбежно приходилось соответствовать, а во-вторых, сильной стороной парижских мастеров был структурный подход к оформлению рукописей разных типов, что проявлялось в продуманной ясной иерархически выстроенной системе декора рукописи в целом и отдельной страницы в частности.

Усваивая эти новшества, английские мастерские не отказывались от своего романского и дороманского прошлого — здесь продолжали использоваться необычные иконографические схемы и своеобразные сюжеты, сохранялась любовь к подробным повествовательным иллюстративным циклам, выразительным и необычным деталям. В английских готических рукописях продолжали сосуществовать роскошные миниатюры на золотом фоне и перовой рисунок с тоновой подкраской, французским часословам практически не удалось вытеснить английские Псалтири из сферы частной молитвы и индивидуального заказа. Как особое явление среди рукописей XIII века можно выделить английские иллюстрированные Апокалипсисы, век их был недолгим, зато очень ярким, они по праву считаются свидетельством расцвета английской готической иллюминованной книги.

В начале XIV века взаимодействие с парижскими мастерскими продолжилось, но необыкновенно продуктивными оказались контакты с мастерскими северной Франции и знакомство с иллюстрациями на полях, гротесками, дролери — комментирующими, несерьезными, пародийными, маргинальными в прямом смысле слова. В результате, под иллюстрацией с ветхозаветным сюжетом стали гоняться друг за другом обезьянки, а рыцарь — сражаться с улиткой, и сквозь стройную и ясную структуру страниц готической рукописи начал пролезать и расползаться весь живой, несформулированный, буквальный, непосредственный мир, раздвигая рамки того, что может быть изображено в принципе, включая в изобразимое как фантастическое, так и реальное.

К концу XIV века английские рукописи попали в еще более широкое поле художественных взаимодействий, став частью так называемой «интернациональной готики» — явления, ключевой особенностью которого было взаимное обогащение разных художественных школ (особенно важным стало влияние нидерландского и итальянского искусства). Натурализм в изображении элементов пейзажа, растений и животных, стремление к достоверности пространственной и вещественной, объемные фигуры, выстроенные с помощью светотеневой разработки, перспективные формы, создающие иллюзию глубокого пространства, — все эти черты появятся в английских рукописях около 1400 года, свидетельствуя о том, что искусство уже готово к усвоению нового ренессансного художественного языка.

Ил. 29

Малиновка. 1399–1407. Шерборнский миссал.
Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская библиотека,
Лондон

Библиография

- Федорова, Т. Е. (2015).** *Английская книжная миниатюра середины X—середины XI вв.: техники изготовления и проблема стилистики* // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. № 2. С. 168–175.
- Alexander, J. J. G. (ed.) (1976–1996).** *A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles*, 6 vols. London: Harvey Millar.
- Avril, F. (1976).** *A quand remontent les premiers ateliers d'enlumineurs laïcs à Paris?* // Les dossiers d'archéologie. Vol. 16. Pp. 36–44.
- Backhouse, J. (1999).** *The Sherborne Missal*. Toronto: University of Toronto Press.
- Branner, R. (1966).** *Manuscript Makers in Mid-Thirteenth Century Paris* // Art Bulletin. 48. N 1. Pp. 65–67.
- Brown, M. (2006).** *The World of the Luttrell Psalter*. London: British Library.
- Camille, M. (1987a).** *Labouring for the Lord: The Ploughman and the Social Order in the Luttrell Psalter* // Art History. N 10. Pp. 423–454.
- Camille, M. (1987b).** *The Language of Images in Medieval England, 1200–1400* // Age of Chivalry: Art in Plantagenet England 1200–1400. J. J. G. Alexander and P. Binski (Eds). London. Pp. 33–40.
- Camille, M. (1992).** *Image on the Edge: The Margins of Medieval Art*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Camille, M. (1998).** *Mirror in Parchment: The Luttrell Psalter and the Making of Medieval England*. Chicago: University of Chicago Press.
- Clark, G. T., Vanwijnsberghe, D., Wijsman, H., Wolter-von dem Knesebeck, H., Pascale Charron, P., Gil, M. (2010–2011).** *Les manuscrits à peintures au Moyen Âge: bilan et perspectives de la recherche* //Perspective: la revue de l’INHA, № 2. Pp. 301–318.
- Cockerell, S. C. & Dyson Perrins, C.W. (1907).** *The Gorleston psalter, a manuscript of the beginning of the fourteenth century in the library of C. W. Dyson Perrins*. London, Chiswick Press.
- Cockerell, S. C. (1930).** *The Work of W. de Brailes, An English Illuminator of the Thirteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Delisle, L. & Meyer, P. (1900–1901).** *L’Apocalypse en français au XIIIe siècle*, 2 vols. Paris: Firmin Didot.
- Dennison, L. (1986).** *An Illuminator of the Queen Mary Psalter Group: The Ancient 6 Master* // The Antiquaries Journal, 66 (1986). Pp. 287–314.
- Dennison, L. (1990).** ‘Liber Horn,’ ‘Liber Custumarum’ and Other Manuscripts of the Queen Mary Psalter Workshops // Lindy Grant (Ed). Medieval Art, Architecture and Archaeology in London. Leeds. Pp. 118–134.
- Dennison, L. (1994).** *The Apocalypse, British Library, MS Royal 19 B. XV: A Reassessment of Its Artistic Context in Fourteenth-Century England* // The British Library Journal, 20. 1. Pp. 35–54.
- Donovan, C. (1991).** *The de Brailes Hours; Shaping the Book of Hours in Thirteenth Century Oxford*. London: The British Library. Pp. 9–24.
- Emmerson, R. K. (2018).** *Apocalypse Illuminated: The Visual Exegesis of Revelation in Medieval Illustrated Manuscripts*. University Park: PA.
- González, J. (2015).** *Etude iconographique de la gueule d'enfer au Moyen Âge. Origines et symboliques: iconographie et sources textuelles*. Université de Pau. (докторская диссертация,

не опубликована). URL: <https://theses.fr/2015PAUU1004> (дата обращения: 20.03.25).

- Lewis, S. (1987).** *The Art of Matthew Paris in the “Chronica Majora”*. Berkeley: University of California Press.
- Michael, M. A. (1993).** *English illuminators c.1190–1450: a survey from Documentary Sources* // English Manuscript studies. № 4. Pp. 62–113.
- Millar, E. G. (1926).** *English Illuminated Manuscripts from the Xth to the XIIIth Century*. Paris: Van Oest.
- Millar, E. G. (1928).** *English Illuminated Manuscripts of the XIVth and XVth Centuries*. Paris: Van Oest.
- Morgan, N. J. (1988).** *Matthew Paris, St. Albans, London, and the Leaves of the Life of St. Thomas Becket* // The Burlington Magazine. 130. Pp. 85–96.
- Morgan, N. J. (1992).** *Old Testament Illustration in Thirteenth-Century England* // The Bible in the Middle Ages: Its Influence on Literature and Art, Medieval & Renaissance Texts & Studies. Bernard S. Levy (Ed.). Binghamton. Pp. 149–198.
- Morgan, N. J. (2007).** *The Douce Apocalypse. Picturing the end of the world in the Middle Ages*. Oxford: Bodleian Library.
- Rickert, M. (1954).** *Painting in Britain in the Middle Ages*. The Pelican History of Art. London: Penguin Books.
- Smith, K. A. (2019).** «Specially English»: Gothic Manuscript Illumination, c. 1190 — Early Fourteenth Century // A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, c. 1000–1300. 2nd, Rev. Ed., Ed. Conrad Rudolph (Wiley-Blackwell). Pp. 569–600.
- Thompson, E. M. (1895).** *English Illuminated Manuscripts*. London: K. Paul, Trench, Trübner and company.

Список иллюстраций

- Ил. 1.** Январь. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 1. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 2.** Шесть дней Творения. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 5. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 3.** История Адама и Евы. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 5v. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 4.** История Иакова: Лестница Иакова (вверху), борьба Иакова с ангелом (внизу). 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 13. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 5.** Мучения грешников в Аду. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 30v. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 6.** Инициал V(eatus vir) к первому псалму. В медальонах — сцены из жизни царя Давида. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 31. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 7.** Инициал S(alvum me fac) к псалму 68. 1200–1225. Мюнхенская Псалтирь. Пергамен. 28,0×19,5. Оксфорд (?). Баварская государственная библиотека, Мюнхен. Clm 835, fol. 81. Источник изображения — URL: <https://hdl.loc.gov/loc.wdl/wdl.8939> (дата обращения: 15.03.25)
- Ил. 8.** Мастерская Уильяма де Брайля. Падение Ангелов. Ок. 1250. Псалтирь (?). Пергамен. 13,2×9,5. Оксфорд. Художественный музей Уолтерса. W.106, fol.24. Источник изображения — Официальный сайт музея. URL: <https://art.thewalters.org/object/W.106.24R/> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 9.** Мастерская Матвея Парижского. Мученичество св. Альбана. Житие св. Альбана. 1230–1250. Пергамен. 24×16,5. Библиотека Тринити Колледж, Дублин. IE TCD MS 177, fol.38v. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://digitalcollections.tcd.ie/concern/works/8p58rm63q> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 10.** Мастерская Матвея Парижского. Слон. 1240–1255. Chronica majora II. Пергамен. 35,8×24,4 см. Библиотека Корпус Кристи Колледж, Кембридж. MS 016l, fol. Iv. Источник изображения — URL: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris.elefant.jpg?uselang=en#Licensing> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 11.** Сцены из жизни апостола Иоанна. 1255–1260. Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Библиотека Тринити Колледж, Кембридж. R.16.2, fol.002. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/R.16.2/UV#?c=0&m=0&s=0&cv=6&r=0&xywh=-5121%2C303%2C17250%2C8922> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 12.** Дракон и Жена, облеченная в солнце. 1255–1260. Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Библиотека

- Тринити Колледж, Кембридж. R.16.2, fol.014. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/R.16.2/UV#?c=0&m=0&s=0&cv=30&r=0&xywh=-5811%2C-2%2C18630%2C9637> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 13.** Четвертый всадник Апокалипсиса. 1265–1270. Апокалипсис. Пергамен. 31×21,5. Вестминстер (?). Бодлеанская библиотека, Оксфорд. MS. Douce 180, fol.16. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/800ee953-8af1-4b97-9a12-9d179331d3a8/surfaces/65af828a-823e-492c-8b6b-b4b5850a16e2/> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 14.** Чудеса св. Иоанна Богослова. 1255–1260. Апокалипсис. Пергамен. 43,5×32. Вестминстер (?). Библиотека Тринити Колледж, Кембридж. R.16.2, fol.028v. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://mss-cat.trin.cam.ac.uk/Manuscript/R.16.2/UV#?c=0&m=0&s=0&cv=59&r=0&xywh=-2981%2C1495%2C12389%2C6408> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 15.** Инициал V(eatus). 1284–1316. Псалтирь Альфонсо. Пергамен. 24,3×16,5. Лондон/Вестминстер или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 24686, fol. 11. Источник изображения — Блог Британской библиотеки. URL: <https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2011/07/the-alphonso-psalter.html> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 16.** Инициал D(omine). 1284–1316. Псалтирь Альфонсо. Пергамен. 24,3×16,5. Лондон/Вестминстер или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 24686, fol. 18. Источник изображения — Сайт Британской библиотеки. URL: <https://imagesonline.bl.uk/asset/4814/> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 17.** Христос среди учителей. 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Royal MS 2 B. vii, fol. 151. Источник изображения — Блог Британской библиотеки. URL: <https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2012/11/beautiful-contraband-the-queen-mary-psalter.html> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 18.** Бог-Творец с ангелами и Люцифер с демонами. 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Royal MS 2 B. vii, fol. 1v. Источник изображения — Блог Британской библиотеки. URL: <https://blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2012/11/beautiful-contraband-the-queen-mary-psalter.html> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 19.** Король Освальд в битве при Мазерфилде (деталь). 1310–1320. Псалтирь королевы Марии. Пергамен. 27,5×17,5. Лондон или Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Royal MS 2 B. vii, fol. 259. Источник изображения — URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Queen_Mary_Psalter_\(1310-1320\)_-_BL_Royal_MS_2_B_VII?uselang=fr#/media/File:Queen_Mary_Psalter_-_BL_Royal_2BVII_f259_\(detail_-_Oswald_at_Maserfield\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Queen_Mary_Psalter_(1310-1320)_-_BL_Royal_MS_2_B_VII?uselang=fr#/media/File:Queen_Mary_Psalter_-_BL_Royal_2BVII_f259_(detail_-_Oswald_at_Maserfield).jpg) (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 20.** Искушение Христа. 1320-е. Псалтирь Омерсби. Пергамен. 37,7×25. Школа Восточной Англии. Бодлеанская библиотека, Оксфорд. MS. Douce 366, fol.72. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/34a6037b-12e8-4b12-8920-26c33914fe0e/surfaces/0a90fc67-dac4-4590-9558-a72edd5af765/> (дата обращения: 06.04.25)
- Ил. 21.** Помазание Давида. 1320-е. Псалтирь Омерсби. Пергамен. 37,7×25. Школа Восточной Англии. Бодлеанская библиотека, Оксфорд. MS. Douce 366, fol.38. Источник

изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/34a6037b-12e8-4b12-8920-26c33914fe0e/surfaces/011c8d47-2abb-472c-bda5-50d502311f70/> (дата обращения: 06.04.25)

Ил. 22. Инициал В(eatus). 1310–е. Псалтирь Тикхилла. Пергамен. 32,7×22,1. Школа Восточной Англии. Публичная библиотека, Нью-Йорк. Spencer Coll. MS. 26, fol.4. Источник изображения — Официальный сайт библиотеки. URL: <https://digitalcollections.nyp.org/items/510d47da-eb5e-a3d9-e040-e00a18064a99/book?parent=83b5c840-c6ba-012f-2564-58d385a7bc34#page/5/mode/2up> (дата обращения: 06.04.25)

Ил. 23. Инициал В(eatus). Древо Иесеево. 1310–1324. Горлстонская Псалтирь. Пергамен. 32,5×23,5. Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 49622, fol.8. Источник изображения — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Gorleston_Psalter#/media/File:Gorleston3.jpg (дата обращения: 06.04.25)

Ил. 24. Псалом 41(42). 1330–1345. Псалтирь Латрелла. Пергамен. 35×24,5. Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 42130, fol.82. Источник изображения — URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luttrell_Psalter_\(c.1325-1335\)_-_BL_Add_MS_42130#/media/File:Two_knights_Jousting_-_Luttrell_Psalter_\(c.1325-1335\),_f.82_-_BL_Add_MS_42130.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luttrell_Psalter_(c.1325-1335)_-_BL_Add_MS_42130#/media/File:Two_knights_Jousting_-_Luttrell_Psalter_(c.1325-1335),_f.82_-_BL_Add_MS_42130.jpg) (дата обращения: 06.04.25)

Ил. 25. Псалом 102(103). 1330–1345. Псалтирь Латрелла. Пергамен. 35×24,5. Школа Восточной Англии. Британская библиотека, Лондон. Add MS 42130, fol.181. Источник изображения — URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luttrell_Psalter_\(c.1325-1335\)_-_BL_Add_MS_42130#/media/File:Psalm_103;_a_watermill_-_Luttrell_Psalter_\(c.1325-1335\),_f.181_-_BL_Add_MS_42130.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luttrell_Psalter_(c.1325-1335)_-_BL_Add_MS_42130#/media/File:Psalm_103;_a_watermill_-_Luttrell_Psalter_(c.1325-1335),_f.181_-_BL_Add_MS_42130.jpg) (дата обращения: 06.04.25)

Ил. 26. Шерборнский миссал. 1399–1407. Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская библиотека, Лондон. Add. MS 74236. Fol. 51. Источник изображения — Backhouse, J. (1999). *The Sherborne Missal*. Toronto. University of Toronto Press, p. 14

Ил. 27. История волхвов. 1399–1407. Шерборнский миссал. Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская библиотека, Лондон. Add. MS 74236. Fol. 51 (деталь). Источник изображения — Backhouse, J. (1999). *The Sherborne Missal*. Toronto. University of Toronto Press, p. 14

Ил. 28. Исцеление сына царедворца из Капернаума. 1399–1407. Шерборнский миссал. Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская библиотека, Лондон. Add. MS 74236. Fol. 347 (деталь). Источник изображения — Backhouse, J. (1999). *The Sherborne Missal*. Toronto. University of Toronto Press, p. 38

Ил. 29. Малиновка. 1399–1407. Шерборнский миссал. Пергамен. 53,5×38. Англия. Британская библиотека, Лондон. Add. MS 74236. Fol. 382 (деталь). Источник изображения — Backhouse, J. (1999). *The Sherborne Missal*. Toronto. University of Toronto Press, p. 50

References

Alexander, Jonathan James Graham (ed.) (1976–1996).

A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles, 6 vols. London: Harvey Millar.

Avril, François (1976). *A quand remontent les premiers ateliers d'enlumineurs laïcs à Paris?* // Les dossiers d'archéologie. Vol. 16. Pp. 36–44.

Backhouse, Janet (1999). *The Sherborne Missal*. Toronto: University of Toronto Press.

Branner, Robert (1966). *Manuscript Makers in Mid-Thirteenth Century Paris* // Art Bulletin. 48. N 1. Pp. 65–67.

Brown, Michelle (2006). *The World of the Luttrell Psalter*. London: British Library.

Camille, Michael (1987a). *Labouring for the Lord: The Ploughman and the Social Order in the Luttrell Psalter* // Art History, N 10. Pp. 423–454.

Camille, Michael (1987b). *The Language of Images in Medieval England, 1200–1400* // Age of Chivalry: Art in Plantagenet England 1200–1400. J.J.G. Alexander and P. Binski (Eds). London. Pp. 33–40.

Camille, Michael (1992). *Image on the Edge: The Margins of Medieval Art*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Camille, Michael (1998). *Mirror in Parchment: The Luttrell Psalter and the Making of Medieval England*. Chicago: University of Chicago Press.

Clark, Gregory; Vanwijnsberghe, Dominique; Hanno, Wijsman; Harald, Wolter-von dem Knesebeck; Charron, Pascale; Gil, Marc (2010–2011). *Les manuscrits à peintures au Moyen Âge: bilan et perspectives de la recherché* //Perspective: la revue de l'INHA, № 2. Pp. 301–318.

Cockerell, Sydney Carlyle & Dyson Perrins, Charles William (1907). *The Gorleston psalter, a manuscript of the beginning of the fourteenth century in the library of C. W. Dyson Perrins*. London, Chiswick Press.

Cockerell, Sydney Carlyle (1930). *The Work of W. de Brailes, An English Illuminator of the Thirteenth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.

Delisle, Léopold & Meyer, Paul (1900–1901). *L'Apocalypse en français au XIIIe siucle*, 2 vols. Paris: Firmin Didot.

Dennison, Lynda (1986). *An Illuminator of the Queen Mary Psalter Group: The Ancient 6 Master* // The Antiquaries Journal, 66 (1986). Pp. 287–314.

Dennison, Lynda (1990). 'Liber Horn,' 'Liber Custumarum' and Other Manuscripts of the Queen Mary Psalter Workshops // Lindy Grant (Ed). *Medieval Art, Architecture and Archaeology in London*. Leeds. Pp. 118–134.

Dennison, Lynda (1994). *The Apocalypse, British Library, MS Royal 19 B. XV: A Reassessment of Its Artistic Context in Fourteenth-Century England* // The British Library Journal, 20. 1. Pp. 35–54.

Donovan, Claire (1991). *The de Brailes Hours; Shaping the Book of Hours in Thirteenth Century Oxford*. London. The British Library. Pp. 9–24.

Emmerson, Richard Kenneth (2018). *Apocalypse Illuminated: The Visual Exegesis of Revelation in Medieval Illustrated Manuscripts*. University Park: PA.

Fedorova, Tatiana (2015). *English illuminated manuscripts of mid-10th — mid-11th centures: Production techniques and the problem of style* // Vestnik of Saint-Petersburg university. History. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/angliyskaya-knizhnaya-miniatyura-serediny-x-serediny-xi-v-tehniki-izgotovleniya-i-problema-stilistiki> (access date: 15.03.2025). [In Russ.]

González, Julie (2015). *Etude iconographique de la gueule d'enfer au Moyen Âge. Origines et symboliques: iconographie et sources textuelles*. Université de Pau. (докторская диссертация, не опубликована). URL: <https://theses.fr/2015PAUU1004> (access date: 20.03.25).

Lewis, Suzanne (1987). *The Art of Matthew Paris in the "Chronica Majora"*. Berkeley: University of California Press.

Michael, Michael A. (1993). *English illuminators c. 1190–1450: a survey from Documentary Sources* // English Manuscript studies. № 4. Pp. 62–113.

Millar, Eric George (1926). *English Illuminated Manuscripts from the Xth to the XIIIth Century*. Paris: Van Oest.

Millar, Eric George (1928). *English Illuminated Manuscripts of the XIVth and XVth Centuries*. Paris: Van Oest.

Morgan, Nigel Jeremy (1988). *Matthew Paris, St. Albans, London, and the Leaves of the Life of St. Thomas Becket* // The Burlington Magazine. 130. Pp. 85–96.

Morgan, Nigel Jeremy (1992). *Old Testament Illustration in Thirteenth-Century England* // The Bible in the Middle Ages: Its Influence on Literature and Art, Medieval & Renaissance Texts & Studies. Bernard S. Levy (Ed.). Binghamton. Pp. 149–198.

Morgan, Nigel Jeremy (2007). *The Douce Apocalypse. Picturing the end of the world in the Middle Ages*. Oxford: Bodleian Library.

Rickert, Mary (1954). *Painting in Britain in the Middle Ages*. The Pelican History of Art. London: Penguin Books.

Smith, Kathryn (2019). "Specially English": Gothic Manuscript Illumination, c. 1190 — Early Fourteenth Century // A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, c. 1000–1300. 2nd, Rev. Ed., Ed. Conrad Rudolph (Wiley-Blackwell). Pp. 569–600.

Thompson, Edward (1895). *English Illuminated Manuscripts*. London: K. Paul, Trench, Trübner and company.