

Тюрикова Юлия Михайловна

СОБОР НОТР-ДАМ В ЛОЗАННЕ: СИМВОЛИКА ВРЕМЕНИ В ВИТРАЖАХ ОКНА-"РОЗЫ" В ЭПОХУ ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

В данной статье рассматривается окно-"роза" Лозаннского кафедрального собора, представляющее средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг Бога-Творца, в связи с чем можно говорить об античной природе мироздания, которое лежит в основе изображений. Витражи окна-"розы" собора, до сих пор специально в отечественном искусствоведении не изучавшиеся, представлены с точки зрения развития идеи творения и космоса. Предпринята попытка показать, как сочетаются традиционные изображения "трудов месяцев" с предренессансными, которые являлись новаторскими на тот момент. Автором проводится детальный анализ сюжетов витража, а также сравнение с другими подобными циклами Средневековья.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2015/2-1/50.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2015. № 2 (52): в 2-х ч. Ч. I. С. 182-185. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2015/2-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hlist@gramota.net

9. **Смирнов С. В.** К проблеме концептуального осмысления стратегии социоприродного развития: от ноосферы к биointеллектосфере // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти ч. Дніпропетровськ: Інновація, 2013. Ч. 2. 231 с.
10. **Шишкіна А. А.** Основные виды современной экологической этики: антропоцентризм и биоцентризм // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 6. Ч. 1. С. 202-204.
11. **Энгельс Ф.** Диалектика природы. М.: Издательство политической литературы, 1969. 358 с.

BIOINTELLECTOSPHERIC APPROACH TO DEVELOPMENT OF SOCIETY AND NATURE: ESSENCE, SPECIFICS OF FORMATION

Smirnov Sergei Vladimirovich, Ph. D. in Philosophy
Kazan (Volga Region) Federal University (Branch) in Elabuga
sunstability@yandex.ru

In the article the author characterizes the essential features and specifics of the formation of biointellectospheric approach to the development of society and nature. This approach is based on the conceptions of the integrity of intellectual and organic life, on attitude to human mind and its activity as factors for preserving and maintaining the natural mechanisms of the functioning of biosphere – a necessary condition for the further stable development of mankind.

Key words and phrases: biointellectosphere; harmonization; co-evolution; nooshere genesis; nature consistency; mind; radical anthropocentrism; eco-centrism.

УДК 7; 72.033.5

Искусствоведение

В данной статье рассматривается окно-«роза» Лозаннского кафедрального собора, представляющее средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг Бога-Творца, в связи с чем можно говорить об античной природе мироздания, которое лежит в основе изображений. Витражи окна-«розы» собора, до сих пор специально в отечественном искусствоведении не изучавшиеся, представлены с точки зрения развития идеи творения и космоса. Предпринята попытка показать, как сочетаются традиционные изображения «трудо-в месяцев» с предренессансными, которые являлись новаторскими на тот момент. Автором проводится детальный анализ сюжетов витража, а также сравнение с другими подобными циклами Средневековья.

Ключевые слова и фразы: Лозаннский кафедральный собор; готика; окно-«роза»; витраж; знаки зодиака; «труды месяцев».

Тюрикова Юлия Михайловна

Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова
fii-rhea@mail.ru

СОБОР НОТР-ДАМ В ЛОЗАННЕ: СИМВОЛИКА ВРЕМЕНИ В ВИТРАЖАХ ОКНА-«РОЗЫ» В ЭПОХУ ВЫСОКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ[©]

Изображение символики времени было популярным сюжетом в средневековом искусстве. Знаки зодиака и «труды месяцев», входящие в символику времени, изображали в скульптуре, мозаике, витраже и фреске.

Наиболее полное понимание «трудо-в месяцев» в искусстве отражено в исследовании Вебстера «Труды месяцев в античном и средневековом искусстве к концу XII века», которое было написано в 1938 году [12], однако еще в 1873 году Джеймс Фуллер предпринял первую попытку обобщения того материала, который знали в то время о «трудо-в месяцев», в своей книге «Средневековые представления о месяцах и сезонах».

Во второй половине 1980-х годов этой темой вновь заинтересовались ученые, после того как в 1984 году в Мичигане вышла диссертация Панадеро о «трудо-в месяцев» и знаках зодиака на французских фасадах XII века [11].

В конце XX – начале XXI в. на Западе началась новая волна интереса к этой проблеме, благодаря чему стало появляться много книг и статей, рассматриваемых не только на специалистов, но и на простых читателей. В России также заинтересовались этим вопросом, благодаря чему стали появляться статьи, в которых делались первые попытки объяснить расположение знаков зодиака и «трудо-в месяцев», вписывая их в философский, богословский и символический контекст. Так, в 2002 году в сборнике «Древнерусское искусство. Византия. Русь. Западная Европа: искусство и культура» вышла статья М. В. Зубовой «Тема времени в порталах романских церквей Франции» [3], в которой дается средневековое понимание времени, условно разделенное на космическое (циклическое), историческое (линейное) и вечность (хотя по своей природе отлично от времени),

обличенное в сложный религиозный и философский контекст. Затем в 2008 году выходит статья И. Г. Галковой «Космология в романских порталах: воплощенная память о мистическом опыте (на примере портала церкви Сен-Жиль в Аржантон-Шато)» [1], которая рассматривает декор портала как комплекс меморативных ключей, которые включены в общий процесс воспоминания. Автор показывает процесс вхождения в храм как не только физический, но и символический акт, в котором изображения носят сакральное значение.

Примером изображения символики времени в витраже является окно-«роза» в кафедральном соборе Нотр-Дам в швейцарском городе Лозанна, выполненное в XIII в. Заложенный в 1175 году, собор был освящен в 1275 в честь Девы Марии. Здание изначально строилось в романском стиле, однако в процессе строительства программа менялась. В основном оно было выполнено в готическом стиле, впрочем, окончательной даты завершения строительства нет.

«Роза» собора находится в южном рукаве трансепта, обращает внимание на себя тонким переплетом, символизирующим мироздание: четыре стихии, четыре ветра, четыре реки рая, четыре времени года, двенадцать месяцев и знаков зодиака, – и представляет средневековую картину мира, сосредоточенную вокруг Бога-Творца. Окно, вероятно, создано под влиянием розы Ланского собора [8] в начале XIII века (около 1230 г.), так называемую «вершину средневековья» [10], странствующим художником из Пикардии Пьером Д'Аррасом. Витражи сохранились не полностью, что касается рассматриваемой темы, то сюжеты «Февраль» и «Декабрь» восстановлены в 1909 году.

Как подчеркивают исследователи вопроса, эта «роза» – уникальное сосредоточие средневекового образа мира, *imago mundi*, или Творения. Его структура – восемь округлых форм и пять с прямыми углами. Это взаимопроникновение квадрата и круга, символики конечного и бесконечного, отличает «розу» Лозанны от других витражных «роз» Средневековья, как и богатство тем: в ней сочетаются день и ночь, солнце и луна, времена года и месяцы, реки Эдема, ветры и жители бестиариев, стихии и знаки зодиака.

Эта «роза» – зримое воплощение суммы знаний о мире человека эпохи высокого Средневековья, выраженное в ярких образах, опирающихся на аллегории форм и чисел. Комбинация круга и квадрата в Лозанне – изображение земли как квадрата в космосе – круге, – образ, принятый Каролингами. Р. Генон, исследуя традиционные символы индоевропейской культуры, приходит к выводу о том, что круг-зодиак в пределах квадрата – города – это образ космоса, проецирующийся в традиционных культурах на расположение социальных групп в поселении: «традиционный план города является образом Зодиака; и мы тотчас же обнаруживаем здесь соответствие четырех сторон света четырем временам года... расселение каст в городе точно следует ходу годового цикла, обычно начинающегося зимним солнцестоянием» [2].

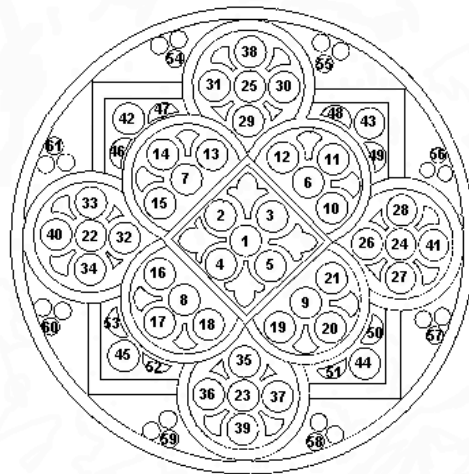

Диаграмма южного окна-«розы» Лозаннского кафедрального собора [7]

1. Бог-Творец	14. Июль
2. Свет и Тьма	15. Август
3. Земля и Море	16. Сентябрь
4. Рыбы и Птицы	17. Октябрь
5. Люди и Животные	18. Ноябрь
6. Весна	19. Декабрь
7. Лето	20. Январь
8. Осень	21. Февраль
9. Зима	22. Планета
10. Март	23. Воздух
11. Апрель	24. Вода
12. Май	25. Огонь
13. Июнь	26. Овен

27. Телец	38. Солнце
28. Близнецы	39. Луна
29. Рак	40. Аэромантия
30. Лев	41. Огнегадание
31. Дева	42. Нил
32. Весы	43. Тигр
33. Скорпион	44. Ганг
34. Стрелец	45. Ефрат
35. Козерог	46-53. Народы, населяющие нашу планету
36. Водолей	54-61. Разные виды ветра
37. Рыбы	

Центральная панель с изображением Творца окружена четырьмя антитетичными аллегориями Творения (свет и мрак, земля и вода, птицы и рыбы, животные и люди). В центре круга движения «розы» Лозанны – Солнце и Луна, как в издании трудов Арата (III в. до н.э.) в Санкт-Галлене (Швейцария).

Изначально центральная панель была занята изображением года, Янусом, и в целом, в отличие от «розы» Шартра, здесь гораздо меньше традиционной христианской иконографии (так же как и в витражной «розе» Семюр-ан-Осуа, по замечанию Э. Маля, «труды месяцев» стали единственным предметом изображения, рядом с которыми «не нашлось места святому, ни сцене из Писания» [9]). Эта панель вся была воссоздана в 1844 году стекольщиком по фамилии Хош. Далее следуют четыре круга, каждый из которых содержит две панели, указывающие на четыре элемента, и по внутренней стороне – по три знака зодиака.

Образы времен года и «трудов месяцев» символизируют течение времени. Весна представлена человеком в придворном платье, окруженным цветами и листьями, который несет цветок. Март – человек в тюрбаноподобном уборе, обрезает виноградную лозу. Апрель – женщина в поварском колпаке с цветами в руках, открывает дверь в свой сад. Изображение Мая – молодой человек на белом коне с соколом в руке, напрямую указывает на соколиную охоту.

Лето – молодой мужчина, одетый только в легкое покрывало, обернутое вокруг груди и бедер, и в короне из красных лучей. Июнь (ошибочно подписанный *Julius*) – уборка урожая зерновых при помощи серпа. Июль – молодой человек косит, заготавливая сено на зиму. Август – молодой человек, обнаженный по пояс, обмолачивает зерно под жарким солнцем.

Осень представлена в образе человека в мантии (античных одеждах) среди белого и красного винограда. Сентябрь – молодой человек срезает гроздь винограда, что символизирует процесс его сбора для производства вина. Изображение Октября представляет процесс откорма свиней желудями, а Ноябрь – забой телят, овец и свиней.

Зима, одетая в белое одеяние с капюшоном, стоит в метели (по некоторым трактовкам, выбивает палкой облако, из которого летят хлопья снега). Декабрь, в образе пожилого мужчины, поднимает свой бокал вместе с бокалом скелета (образ Смерти), символизирует уходящий год. Январь – мужчина с двумя лицами (двуликий Янус): с одной стороны – поднимает чашу за будущий обильный год, с другой – смотрит на год прошедший. Февраль представлен традиционной сценой согревания рук над огнем.

Три из четырех сезонов «розы» Лозанны – Весна, Лето и Осень – появляются в виде фронтальных фигур, только Зима стоит в профиль. Последний витраж прерывает череду стоящих изображений: олицетворение Зимы простирает руки и находится в позиции молящегося, на коленях.

Солнце, Луна, Земля, знаки зодиака и четыре стихии олицетворяют Вселенную. Знаки зодиака выполнены в традиционном ключе, хотя следует отметить, что некоторые из них – Скорпион, Стрелец, Водолей, Весы – являются более поздней реставрацией.

В XII-XIII вв. расположение зодиака представлялось во многих вариантах, в большинстве из них за основу взято традиционное кольцо. Восходящая к кольцу форма зодиака окна-«розы» в Лозанне уникальна. Знаки зодиака изображены на синем фоне в круглых медальонах, обрамленные двумя концентрическими кольцами красного и белого цвета. Эти характеристики общие для всех зодиаков, представленных в витражах собора.

Колосья пшеницы, цветы и фрукты связаны со знаком Девы, потому что Солнце проходит этот знак в период урожая. Это показывает близость ее изображений в эпоху Средневековья к известным образам античной Деметры, а также объясняет мотивы изображения небольших по размеру деревьев.

Созданный во II или I веке до н.э. наиболее «молодой» (по времени появления) знак зодиака – это Весы. Впервые он появляется в Вероне. Изначально его эмблемой были только весы, которые означали равенство дней и ночей во время осеннего равноденствия – момент, когда Солнце находится в этом знаке. Позднее Весы могли быть изображены на клешнях Скорпиона или в руках у Девы. Последний вариант – самый распространенный, его мы и видим в Лозанне. Христианские авторы, кроме того, видят в весах символ креста Иисуса.

Цикл, который сопровождает зодиак, – один из самых распространенных, если говорить об изображении месяцев. Здесь противопоставлены земные месяцы, которые проиллюстрированы будничными трудами человека, через которые он приходит к Спасению, и небесные месяцы, представлены в знаках зодиака, о последних мы встречаем еще и звезды, которые являются источником времени. Эти же мотивы объединения месяца и знака мы встречаем и в других зодиакальных изображениях (например, в Отене).

Так же как в Везле (нач. XII в.) и на резной зодиакальной колонне в Сувиньи (вторая половина XII в.), зодиак Лозанны ассоциируется в большей степени с месяцами, в нем есть легендарные персонажи и

монстры, которые символизируют народы, проповедующие Евангелие. Экзотические персонажи являются земными (представляют земной мир), тогда как зодиак символизирует небесную сферу, и таким образом все элементы составляют один полный космический образ. С течением времени элементы добавлялись, показывая расширение представления о мире.

Один из зодиаков, который наиболее близок к циклу Лозанны, – Зодиак Отена. Его сопровождают фигуры Солнца и Луны, циклы сезонов и месяцев, что усиливает аспект вечности Христа, который присутствует на суде над душами. К тому же персонификация года в образе Януса, представленная в Отене, также существовала и в Лозанне.

У лозаннского зодиака больше акцентирована идея творения и космоса, здесь смешано все: и экзотические народы, и реки, и рыбы, и птицы и пр. Зодиак Лозанны кажется точкой соединения двух типов представления о нем – с одной стороны, в миниатюре, с другой стороны, в скульптуре. Миниатюры календаря в часословах носили светский характер, но соседствовали с изображениями религиозного толка.

По замечанию Б. Курман-Шварц, «женщина в элегантном одеянии, обозначающая зодиакальный знак Девы, сочетание хрупкого, изящного тела с крупной головой напоминает изображения блудного сына с буржского витража, однако цветовая гамма, в которой она выдержана, сближает ее, скорее, с шартрским витражом «Святой Евстафий»», исследователь приходит к выводу о том, что «окно-роза в Лозанне, возможно, было создано в первое десятилетие XIII века, т.е. раньше, чем предполагали... до недавнего времени» [4].

В целом изображение отличается яркостью красок, изяществом линий и сюжетов высокой готики. Нужно заметить, что в этой «розе», одной из наиболее масштабных и значительных в Средневековье, традиционные решения сюжетов «трудоу» сочетаются с новыми, предренессансными (мотив пиршества со смертью). Времена года, зодиак и «труды месяцев» вписаны средневековым мастером в удивительный образ мира, мозаику творения, в которую входят также стихии и народы земли, восемь ветров и четыре реки Рая, чудесные звери бестиариев. Тот факт, что изначально центральную панель занимал не образ Творца, а образ Года, позволяет говорить о «розе» собора Лозанны как о воплощении истинно народного, уходящего в своей основе в тему античных представлений о природе мироздания, а не специфически клерикального мироощущения высокого Средневековья.

Список литературы

1. **Галкова И. Г.** Космология в романских порталах: воплощенная память о мистическом опыте (на примере портала церкви Сен-Жиль в Аржантон-Шато) // Искусство как сфера культурно-исторической памяти: материалы конференции. М., 2007. С. 123-135.
2. **Генон Р.** Символы священной науки. М.: Беловодье, 2004. 480 с.
3. **Зубова М. В.** Тема времени в порталах романских церквей Франции // Древнерусское искусство. Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура: посвящается 100-летию со дня рождения Виктора Никитича Лазарева (1897-1976). СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 154-171.
4. **Курман-Шварц Б.** Готические витражи // Готика: архитектура, скульптура, живопись. Кельн: Konemann, 2000. С. 468-483.
5. **Bach E., Blondel L., Bovy A.** Cathedrale de Lausanne. Bale: Birkhaeuser, 1944. 459 p.
6. **Beer E.** Die Rose der Kathedrale von Lausanne und der typologische Bilderkreis der Mittelalteris. Bern, 1952. 39 S.
7. **Cowen P.** The Rose Window, Splendour and Symbol. L.: Thames and Hudson, 2005. 276 p.
8. **Lethaby W. R.** Medieval Art: from Peace of the Church to the Eve of the Renaissance, 312-1350. Ayer Publishing, 1904. 315 p.
9. **Male E.** Religious Art in France: XIII Century. Study in Medieval Iconography and Its Sources of Inspiration. L. – N. Y., 1913. 415 p.
10. **Meegan W. J.** The Secrets & the Mysteries of Genesis: Antiquity's Hall of Records. Trafford Publishing, 2003. 462 p.
11. **Panadero M. J. H.** The Labours of the Months and the Signs of Zodiac in Twelfth-Century French Facades: Ph. D. diss. Michigan, 1984. 344 p.
12. **Webster J. C.** The Labors of the Months in Antique and Mediaeval Art to the End of the Twelfth Century. Princeton, 1938. 185 p.

NOTRE DAME CATHEDRAL IN LAUSANNE: SYMBOLICS OF TIME IN STAINED GLASS “ROSE” WINDOW IN ERA OF HIGH MIDDLE AGES

Tyurikova Yuliya Mikhailovna

Moscow State Academic Art Institute named after V. I. Surikov

fii-rhea@mail.ru

This article considers the “rose” window of Lausanne Cathedral representing the medieval world view centered on God the Creator, and therefore we can talk about the ancient nature of the universe, which is the basis of images. The stained glass “rose” windows of the Cathedral, not studied before in domestic art criticism, are presented in terms of the development of the idea of creation and Cosmos. An attempt is made to show, how the traditional images of “The Labors of the Months” were combined with the pre-Renaissance ones that were innovative at that time. The author carries out a detailed analysis of the plots of the stained glass, as well as a comparison with other similar cycles of the Middle Ages.

Key words and phrases: Lausanne Cathedral; Gothic; “rose” window; stained glass; signs of zodiac; “The Labors of the Months”.