

П.А. РЕВЕНКОВ

Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова

e-mail: pavel-revenkov@yandex.ru

P.A. REVENKOV

Post-graduate student of the Stroganov Academy (MGHPA)

e-mail: pavel-revenkov@yandex.ru

ОРНАМЕНТ В ИЗДАНИИ БИБЛИИ СВЯТОГО ИОАННА

ORNAMENT IN THE SAINT JOHN'S BIBLE EDITION

Статья посвящена орнаментации издания Библии святого Иоанна. В данной работе впервые в российском искусствознании проводится исследование различных орнаментальных мотивов, описываются методы создания орнаментов в манускрипте, художники которого, опираясь на опыт средневековых рукописей, создали оригинальное и уникальное произведение современного книжного искусства.

This paper is dedicated to ornamentation of the Saint John's Bible edition. The author investigates different ornamental motives and describes methods of ornamentation in the outstanding piece of contemporary book art.

Ключевые слова: Библия святого Иоанна, манускрипт, миниатюра, иллюминирование, орнаментальный мотив, масверк, астверк, ковровая страница.

Keywords: The Saint John's Bible, manuscript, miniature, illuminating, ornamental motif, Masswerk, Astwerk, carpet page.

Библия святого Иоанна выпущена бенедиктинским аббатством в городе Колледжвилле в Соединенных Штатах Америки в честь двухтысячелетнего юбилея христианства. Со времен изобретения книгопечатания — это уникальный пример создания полностью рукописного издания Священного Писания, иллюминированного по вкусу и с учетом тенденций искусства XXI века. Художники Библии святого Иоанна под-

ражают приемам и техникам оформления иллюминированных манускриптов мастерами предшествующих эпох. Но, в отличие от попыток буквального подражания средневековым образцам, примером которого можно назвать творчество Уильяма Морриса, они создают подобие совершенно новыми для книжного искусства методами.

Методы орнаментации

Орнаменты в оформлении издания Библии святого Иоанна формируются по двум принципам. Первый — это построение орнамента на основе регулярной ритмичной структуры из повторяющихся элементов-звеньев.

Его мы встречаем в оформлении некоторых миниатюр Ветхого и Нового Заветов, о которых пойдет речь ниже. Второй, преобладающий, — это формирование декоративной поверхности

методом многократного оттиска. При таком принципе повторяющиеся элементы уже не включаются в регулярную сетку-структуру, как в набивных тканях, но наносятся экспрессивно, с разной мерой хаотичности с помощью резиновых штампов с определенным выпуклым рисунком. Единичные штампы представляют собой определенные мотивы, заключающие в себе то или иное символическое значение или являющиеся сюжетными атрибутами. Вместо регулярной рапортной сетки из оттисков может выстраиваться рисунок определенных очертаний, тоже несущий определенную символическую нагрузку.

Чаще всего штампы наносятся с резиновых форм-клише золотой краской. Также для создания орнаментации используются различные кружевные ткани, тесьмы. Этот метод применен при оформлении и создания дополнительных выразительных фактур в миниатюрах на сюжеты воскрешения Лазаря (ил. 13) и фронтисписе Евангелия от Луки в развороте Песни песней Соломона.

Рисунок 13. Пример использования кружевных тканей для оттисков в иллюминировании сюжета воскрешения Лазаря

Орнаментальные мотивы креста и розетки

Наиболее распространенными в Библии святого Иоанна является мотивы креста и розетки в различных разновидностях.

Часто распространена разновидность розетки в виде так называемой плетеной корзины, стилизованной в форме средневекового геометрического орнамента-масверка [1]. Мотив сетки-масверка образован пересечением окружностей уменьшающегося диаметра. Эта золотая геометрическая сетка символизирует божественный порядок, пронизывающий Вселенную, тонкую настройку мира. Этот мотив особенно ярко заметен в иллюминировании Деяний апостолов (ил. 14), в фронтисписе Евангелия от Иоанна, в сюжете Преображения.

Распространены и другие разновидности штампов-розеток, которые построены по принципу центральной симметрии. Они напоминают рисунок многолучевой звезды, снежинки или изображения в калейдоскопе.

Мотив креста проходит через весь Новый завет. У него существует несколько разновидностей. Первые две формируются методом многократного нанесения на страничное поле штампов с рисунком мотива. Первая разновидность — равноконечный крест. Небольшим рапортом в виде равноконечного греческого креста заполнен фон евангельских ковровых страниц. Самый яркий пример использования этого мотива —

Рисунок 14. Иллюминирование книги Деяний апостолов. Дональд Джексон. 2002 г. Темпера на пергаменте, золочение. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 15. Преображение. Дональд Джексон, Эйдан Харт. 2002 г. Темпера на пергаменте, золочение. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 1. «Воскресение». Дональд Джексон. 2002 г. Темпера на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 2. «Христос и грешница». Дональд Джексон, Эйдан Харт. 2002 г. Темпера на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 3. Ковровая страница Евангелия от Марка. 2002 г. Дональд Джексон. Штамповка на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

миниатюра на сюжет Преображения. Белоснежные одежды преобразившегося Спасителя выглядят сотканными из множества малых белых крестов (ил. 15).

Вторая разновидность отображает рисунок Иерусалимского креста, ее также можно назвать отдаленной репликой крестов из ковровых страниц [2] ирландских рукописей, например, Линдисфарнского Евангелия. Также эта разновидность отсылает к чертежам планов христианских соборов. Оттисками этого мотива сформирована ковровая страница Евангелия от Иоанна (ил. 3), а также оформлены заставки многих апостольских посланий. Примечательный образец активного его использования — в миниатюре «Воскресения» в Евангелии от Иоанна (ил. 1). Оттисками фрагментов мотива иерусалимского креста создается обрамление и орнаментация на одеждах воскресшего Спасителя, что уравнивает экспрессию живописной миниатюры.

Третья разновидность орнамента с мотивом креста формируется по регулярному принципу и представляет собой крестообразно пересекающиеся линии, напоминающие шотландский тканевый орнамент-тарган. Встречается в обрамлениях миниатюр новозаветных эпи-

зодов и притч, среди которых «Притча о Сеятеле», «Христос и грешница» (ил. 2), «Исцеление кровоточивой женщины и исцеление дочери Иаира».

Орнаментация Ковровых страниц

Ковровые страницы Ветхого завета часто набираются оттисками мотива храмового портала. Из повторенных оттисков складываются рисунок древа, пальмы, традиционного ближневосточного символа, отсылающего к архетипу Мирового древа, библейским Древу жизни и Древу познания добра и зла. Именно так оформлена ковровая страница Книги Сираха, из солнцобразных элементов с крестчатými лучами. Подобна ей ковровая страница, заканчивающая Евангелие от Луки. Но, как отмечено выше, преобладающий мотив ковровых страниц — крест. (ил. 3).

Миниатюра на сюжет чудес умножения хлебов и рыб

Создатели Библии святого Иоанна избрали путь не буквального цитирования средневековых образцов, но обобщенного их подобия. Мастера создают с помощью штампов подобие растительного кринового орнамента-астверка [3] из североевропейского часослова XV века, аллюзию на средневековые образцы, которая считывается при отдаленном обобщающем взгляде. Современная орнаментация выглядит подобной именно по плотности и «колючему», «гирляндовому» характеру рисунка (ил. 4).

Композиция состоит из двух частей, потому что иллюминирует сюжеты о двух подобных друг другу чудесах, насыщению пяти тысяч и семи тысяч человек.

Символически два сюжета чудесного насыщения народа являются прообразами христианского таинства евхаристии, поскольку рыба — древний акроним Иисуса Христа, а хлеб — Его Тело, в церковно-евхаристическом понимании.

Левая половина разворота — холодных оттенков — посвящена чуду насыщения 5000 народа пятью хлебами и двумя рыбками. На участке фона, подложке, выложенной квадратами различных холодных оттенков с вкраплениями розового и золотистого, поверх оттиснуты атрибуты чуда: пять условных круглых значков с крестами в центре, обозначающих евхаристический хлеб с крестообразным надрезом, и две рыбы, рисунок которых является прямой цитатой мозаики из древней византийской базилики в Табгхе, построенной на предполагаемом месте событий.

Правая, с преобладанием теплых оттенков, иллюминирует чудо насыщения 4000 народа семью хлебами и тремя рыбками. Атрибуты чуда наложены уже на мозаику из квадратов с преобладанием красных и золотистых оттенков с вкраплениями синего и отличаются от левой стороны числом: здесь семь евхаристических хлебов и три рыбки.

Орнаментация на полях сформирована оттисками темной краской из стилизованных рисунков плетеных корзин, в которые, по сюжету, собрали оставшуюся после насыщения еду. Это корзины американских индейцев. Их условный рисунок представляет собой спиральный узор и символизирует действие умножения любви в геометрической прогрессии.

Спиральные узоры, заключенные в окружности, сочетаются с золотыми оттисками других циркульных центральносимметричных калейдоскопических украшений с разнообразным рисунком. Среди них — сквозной мотив издания — циркулярная сетка-массверк. Накладываясь друг на друга, они создают на полях своеобразное вуалеподобное напыление, отдаленно напоминающее растительных орнамент из колючих побегов трилистника на полях рукописных часословов XV века (ил. 5).

Рисунок 4. «Чудо умножения хлебов и рыб». Дональд Джексон. 2002 г. Темпера на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 5. Часослов Гевина Хилла. Северная Европа. 15 в. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 6. Миниатюра книги Псалтирь. Дональд Джексон. 2004 г. Темпера на пергаменте, золочение. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 7. Служебник доминиканского обряда. Испания. 1541 г. Манускрипт на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Псалтирь

Принцип небуквального, визуального подобия мы видим в оформлении Псалтири. За образец взят служебник с песнопениями доминиканского обряда (ил. 6, 7).

В орнаментально-графическую форму превращен стилизованный рисунок колебаний звуковых волн человеческого голоса, записанных при исполнении пения монахов аббатства, даосов, муэдзина и американских индейцев. Золотые пульсирующие и дрожащие волнообразные линии пронизывают развороты со стилизованными рисунками раскрытых книг-окон по горизонтали, красные и синие — по вертикали. Ромбическое обозначение нот преобразовано в абстрактное ритмичное позолоченное украшение.

Книга Песнь Песней Соломона

Центральный мотив данной библейской поэмы — сад. Поля манускрипта заполнены оттисками мотивов кипарисового дерева и штампами, которые образованы из лапчатых крестов в виде восьмиконечной звезды и по форме напоминают колючий цветок. Подобные калейдоскопические центральносимметричные структуры, похожие на снежинки, сочетаются с геометризованными рисунками фигурок людей, верблюдов, птиц, заимствованных из текстиля Раджастхани. Умноженные

многократным оттискиванием по краям манускрипта, они образуют символическое изображение сада для влюбленных. Посреди символического восточного сада-парадиза вверху слева помещено стилизованное изображение плана дома с двумя входами, в виде круга оттенка киновари, заполненного арабеской и вписанного в квадратную ограду фисташкового цвета с зигзагообразной орнаментацией, как отдаленное эсхатологическое напоминание об Иерусалимском храме (ил. 8).

Рисунок 8. Миниатюра «Песня песней царя Соломона». Дональд Джексон. 2006 г. Темпера на пергаменте, золочение. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна Колледжвилле, США

Колесо, ангельские крылья, храмовый портал и прочие орнаментальные мотивы

Мотив колеса и крыльев серафимов встречается в иллюминировании книг пророков Исайи и Иезекииля. Колесо является символическим атрибутом культуры языческих народов, захвативших Израиль, безбожной и самонадеянной человеческой цивилизации.

Оттиски крыльев серафимов и херувимов напоминают о служении Богу, волю которого извещают пророки, вестниками которого являются ангелы. Они наполняют пространство божественного присутствия, когда в сюжете затрагивается тема Иерусалимского храма. Об этой теме также свидетельствует мотив портала храма Гроба Господня, проходящий через всю Библию. Оттисками мотива храмового портала сформированы ковровые страницы исторических книг Библии святого Иоанна, например, Иисуса Навина (ил. 9).

Схема как орнамент

Декоративно-орнаментальную роль может сыграть даже чертеж или схема. В Библии святого Иоанна, в книгах пророков и Апокалипсисе важную пластическую роль играет рисунок плана Иерусалимского храма. Иногда он превращается в сложную геометрическую схему,

Рисунок 9. Ковровая страница книги Иисуса Навина. Дональд Джексон. 2010 г. Штамповка золотой краской на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 10. Фронтиспис книги пророка Исаии. Дональд Джексон. 2005 г. Чернила и водорастворимая краска для линогравюры на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Рисунок 11. Адам и Ева. Крис Томлин. 2003 г. Темпера на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

напоминающую оформление миниатюр Евангелия Эхтернаха (ил. 10). Также во фронтисписе Евангелия от Матфея в орнамент превращен рисунок молекулы ДНК как аллюзия на повествование родословия Иисуса Христа в начале книги. В иллюминировании книг Бытия и Экклесиаста проходит мотив циркульных окружностей. Этот астрономический чертеж движения небесных тел, выполненный тонкой золотой линией, напоминает о неумолимом течении времени, течении жизни.

Орнамент в роли культурного атрибута

Поскольку Библия святого Иоанна заявлена в качестве издания, открытого для культурного многообразия мира, то орнаментация в ней носит атрибутику различных культур и традиций. Например, миниатюру грехопадения Адама и Евы обрамляет перуанская вышивка (ил. 11), миниатюру Есфири — наполовину элементы персидского декора, ковроткачества, текстиля и крылатые мифические животные, наполовину — иудейская атрибутика, обозначенная священной менорой. В орнаментике

Песни песней проходят мотивы из традиций раджастанского текстиля. Заставка для книги Премудрости, посвященная добродетельной женщине, заполнена орнаментальными мотивами из Кении и Замбии (ил. 12).

Библия святого Иоанна как уникальный пример современной рукописной книги не только укоренена в многовековой традиции бенедиктинского аббатства, но и когерентно следует свежей струе современного плюралистического экспрессивного искусства и культурно-стилевого многообразия. Важную роль в отражении этих тенденций играет орнамент, который также отличается широким многообразием мотивов, культурной атрибутики и символики, заключенных смыслов, представляет иллюминирование как художественный комментарий, пластическую экзегетику к сложному и многоуровневому библейскому тексту.

Рисунок 12. «Гимн Добродетельной женщине». Хейзел Долби. 2006 г. Темпера на пергаменте. Музей и библиотека манускриптов Университета святого Иоанна в Колледжвилле, США

Примечания:

1. Ма́сверк — (Maßwerk, с нем. — «чертёжная работа») готический декоративный каркасный орнамент, все элементы которого построены при помощи циркуля.

2. Так называемые «ковровые страницы» закрывают определенную книгу Библии, если текст заканчивается на четной странице (примеч. авт.).

3. Астверк (нем. Astwerk, от Ast — «сук, ветка» и Werk — «работа»). Декоративный мотив в виде сучьев, переплетения веток.

Библиография:

1. *Купер Дж.* Энциклопедия символов. Серия «Символы». Книга IV. М.: Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», 1995. 404 с.

2. *Бусыгина О.М., Милова Н.П.* Организация раппортной композиции (Руководство) / ред. Л.И.Александрова. 1. Виды орнаментальных мотивов [Электронный ресурс] // ВГУЭС: [сайт]. URL: <https://abc.vvsu.ru/books/rapportn/page0002.asp> (дата обращения: 07.05.2019).

3. *Расинэ О.* Орнамент всех времен и стилей. Т. 1. М.: Арт-родник, 2004. 268 с.
4. *Calderhead C.* Illuminating the Word: The Making of the Saint John's Bible. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, Saint John's Abbey, 1st edition, 2005. 216 p.
5. *Patella M.* Word and Image: The Hermeneutics of The Saint John's Bible. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, Saint John's Abbey, 2013. 366 p.
6. *Sink S.* The Art of The Saint John's Bible. The Complete Reader's Guide. Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, Saint John's Abbey, 2005. 392 p.