Орнаментированный инициал является одним из самых распространённых элементов декора средневековых манускриптов. Встречаются увеличенные инициалы уже в рукописях позднеантичного периода: изысканные красные буквы чуть большего, чем остальной шрифт, размера отмечают начало параграфов.

В английской раннесредневековой книжной миниатюре именно на примере инициалов удобнее всего проследить развитие и смену традиций, так как декоративные инициалы появляются в памятниках, относящихся к самому началу обозначенного периода. Изначально украшение текста для английских мастеров было первичнее его иллюстрирования, «книга не столько предназначалась для чтения, сколько демонстрировала свои магические возможности роскошной декорировкой страниц» [1, с. 97], и значение орнаментированного инициала сохранилось вплоть до Норманнского завоевания. Хотя при рассмотрении памятников английской книжной миниатюры VII-XI вв. практически невозможно обойти вниманием орнаментированный инициал, до сих пор недостаёт исследования, анализирующего развитие форм и типов орнаментированных инициалов на протяжении всего периода раннего Средневековья как непрерывный процесс.

Началом традиции украшенных инициалов на Британских островах можно считать рукопись Катах (625 г., Дублин, Ирландская королевская академия) [2, с. 92]. Хотя памятник был создан в Ирландии, он относится к тому периоду, когда ирландское и английское искусство книжной миниатюры развивались в тесной связи и близком взаимодействии. Инициалы рукописи Катах занимают пространство от трёх до пяти строк в высоту. Буквицы декорированы орнаментальными завитками и звериными головами. Непосредственно за заглавной буквой следуют ещё несколько букв, увеличенных в размерах, которые постепенно уменьшаются, пока не сливаются с основным текстом. Этот эффект «диминуэндо» станет отличительной чертой рукописей Островного стиля.

В середине VII в. в памятниках английской книжной миниатюры наблюдается уже сложившийся тип большого инициала. В Книге из Дарроу (660-670-е гг. [3, p. 26], Дублин, библиотека Тринити-колледжа, MS 57) вертикальные элементы инициала Евангелия от Марка заполнены плетёным орнаментом: левый – двумя полосами, подчёркивающими самостоятельность двух букв; правый – одной полосой, но цветом разделённой на три части. Завершения инициала, а также диагональный элемент буквы «N» оформлены с использованием спирально-трубчатого орнамента. Принцип «диминуэндо» сохраняется в этом манускрипте, но уменьшение размера идёт теперь не буква за буквой, а строка за строкой, при этом строкам с так называемым «выделительным шрифтом» создаётся фон из мелких красных точек. В начале Евангелия от Иоанна первые три строки после инициала не только выделяются размером, цветом и фоном, но и включают элементы плетёного орнамента, который играет значительную роль в декоре большого инициала, а отдельные буквы даже завершаются завитками, в упрощённой форме повторяющими мотивы спирально-трубчатого орнамента, использованного в оформлении главной буквицы.

Линдисфарнское Евангелие (715-720 гг., Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Nero D.iv) является не только общепризнанным воплощением Островного, или Гиберно-саксонского, стиля [4, p. 272], но и богатейшим источником примеров самых разных инициалов.

Буквы инициала «LIB» в начале Евангелия от Матфея декорированы панелями, заполненными орнаментами разных видов: звериными, орнитоморфными, тонкими переплетениями и решётками. То же украшение при помощи отдельных панелей с орнаментами использовано и в инициалах, открывающих остальные Евангелия. Р. Крэмп связывает декорирование инициалов при помощи обособленных панелей с практикой использования для копирования орнаментов так называемых motif pieces [Ibidem, p. 296] – изделий из какого- либо твёрдого материала, например, кости, на которые нанесены фрагменты различных орнаментов. Как бы то ни было, применение отдельных панелей, каждая из которых заполнена своим узором, способствует увеличению разнообразия декора. В оформлении каждого инициала кодекса встречается несколько видов орнаментов, которые заполняют не только тело буквицы, но нередко и часть окружающего её пространства. Особенно ярко это проявляется на странице с монограммой «Хи-ро», где орнамент свободно заполняет буквы, а затем выплёскивается за их пределы, создавая таким образом единую композицию. Эффект «диминуэндо» сохраняется для «выделительного шрифта» на страницах с большими инициалами: буквы каждой следующей строки меньше по размеру и менее пышно декорированы.

Помимо больших инициалов, в Линдисфарнском Евангелии огромное количество буквиц более скромного размера, но столь же старательно украшенных. Можно выделить три основных типа малых орнаментированных инициалов в данном кодексе. Во-первых, это буквы, тело которых заполнено орнаментом, сплошным или разделённым на панели, а завершения их украшены завитками или переплетениями. Инициал «E» на листе 8 заполнен панелями с плетёным орнаментом, орнаментом-сеткой, а также с изображением двух сплетающихся птиц и собакоподобного существа; все завершения буквы украшены тонкими спиралями. Во-вторых, в Линдисфарнском Евангелии встречаются инициалы, тело которых только заполнено краской, а весь декор сосредоточен на концах штрихов, оформленных в виде звериных голов, дополненных плетениями. Так, инициал «I» на листе 203 об. начинается с тонкого плетения в верхней части и завершается собачьей головой внизу. Наконец, существуют буквицы, соединяющие в себе орнаментальное заполнение и зооморфные элементы в завершениях. Инициал «M» на листе 90 покрыт сплошным зооморфным орнаментом, а также в завершениях дополнен спиралями и переплетениями, которые в нижней части превращаются в две зеркально симметричные собачьи головы с раскрытыми зубастыми пастями и длинными языками.

В Псалтири Веспасиана (720-730-е гг., Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Vespasian A.i) наряду с одиночными небольшими орнаментированными инициалами, в начале некоторых псалмов (листы 21 об., 31, 42, 64 об., 79, 110, 115 об.) встречаются более крупные, за которыми следуют блоки орнаментированных букв, занимающие

целую строку. Можно назвать такие блоки развитием идеи «выделительного шрифта», сопровождавшего большие инициалы. В начале псалма 17 (лист 21 об.) первые две буквы обособлены и отличаются размером, однако выделено всё первое слово Dilegam. Инициал «D» заполнен плетёным орнаментом, верхний завиток буквы украшен спирально-трубчатым орнаментом, словно вырастающим из этого завитка и разливающимся на свободное пространство. Во внутреннюю область этого инициала помещена буква «I», объединённая с буквой «D» не только мотивом заполняющего её орнамента, но и соединяющими их линиями плетений, в нижней части выходящими за границы инициала и заканчивающимися двумя звериными головами с закручивающимися в спираль языками. Последующие буквы также украшены плетениями и завитками, а на одной из них («A») можно видеть геометрический орнамент, переходящий в зооморфный. На листе 64 об. псалом 68 также начинается с инициала, покрытого плетёным орнаментом, завершающегося спиралями и звериными головами. За ним следует панель с написанными золотом буквами на цветном фоне, но при этом сами буквы не орнаментированы, а украшено межбуквенное и внутрибуквенное пространство, заполненное изображениями птиц и зверей, а также орнаментальными плетениями.

Одиночные инициалы Псалтири Веспасиана украшены геометрическими плетениями, иногда дополненными зооморфными элементами. Хочется обратить особое внимание на инициал «D» на листе 19 об. Он не просто завершается звериной головой, но нарисован так, словно всё тело буквы образовано туловищем животного. К инициалам, заполненным свободно текущим орнаментом или орнаментальными панелями, а также инициалам, у которых украшены только завершения элементов, добавляются буквы, целиком сложенные из тела животного.

Декоративный блок, объединяющий инициал и следующие за ним несколько букв, можно также видеть на странице с монограммой «Хи-ро» Стокгольмского Золотого кодекса (сер. VIII в., Стокгольм, Королевская библиотека, MS A.135). Сам инициал «X» сложен из панелей, заполненных орнаментальными переплетениями, к которым в центральной части добавляются птицы и напоминающие собак животные. Завершения инициала слева закручиваются в простые спирали, а справа выполнены в виде звериных голов. В декоре этой страницы вообще много звериных мотивов. Слева и снизу от большого инициала, а также между ним и буквой «P» пространство заполнено спирально-трубчатым орнаментом с вкраплениями зооморфных элементов. Остальное пространство между буквами и внутри них заполняют орнамент плетёнка и впервые появляющиеся в оформлении декоративных инициалов английской книжной миниатюры растительные элементы. И к тем, и к другим примешиваются изображения различных животных, которые в сочетании с растительными орнаментами образуют так называемую «обитаемую лозу».

Более заметную роль играют растительные элементы в одном из инициалов Санкт-Петербургского Беды (Санкт-Петербург, РНБ, cod. Q.v.I.18), списка «Церковной истории англов», создание которого относят приблизительно к 746 г. [6, p. 226]. Выполненный в технике перьевого рисунка инициал «B» (лист 3) покрыт обычными

свободными орнаментальными переплетениями. Однако оба внутрибуквенных просвета заполняют изображения растений, и иконография их различна: в нижнем полукружии это похожая на пальметту ветвь с широкими скруглёнными на концах листьями, а в верхнем – закручивающаяся кольцами лоза с вы- тянутыми заострёнными листьями и мелкими кружками плодов.

Элементы растительного орнамента, в большей степени характерные для континентального искусства, в середине VIII в. только появляются в декоре английских манускриптов, и это новое веяние прежде всего опробуется в оформлении орнаментированных инициалов.

Большие инициалы Евангелия Барберини (ок. 800 г., Ватикан, Апостольская библиотека, MS Barb. lat. 570) по высоте занимают всю страницу, однако соседствуют не только с «выделительным шрифтом». Так, инициал Евангелия от Марка с «выделительным шрифтом» образуют на странице одну колонку, а во второй уже помещён обычный текст. Инициал демонстрирует соединение разных видов орнаментов. Сама буквица выложена панелями с орнаментальными плетениями, в которые, однако, также проникают и зооморфные мотивы (верхняя панель первой буквы «I»). Вертикальные элементы букв «INI» попарно соединены декоративными композициями на основе спирально-трубчатых форм, среди которых появляются звериные головы, а в верхней части к ним добавляются человеческие маски. Антропоморфные элементы находят продолжение в погрудном изображении святого с нимбом (апостола Марка?), помещённом между двух спиралей, соединяющих в нижней части буквы «NI». Перекладина буквы «N» целиком образована свернувшимся восьмёркой четырёхлапым крылатым животным, окружённым переплетениями. Внизу эти переплетения превращаются в две звериные головы с закручивающимися спиралями языками в распахнутых пастях, а вверху – в двух птицеподобных, вооружённых клювами существ, которые «лакомятся» выросшими на тонких стеблях плодами.

В период нашествия скандинавов, начавшегося в 783 г. и со временем становившегося всё более разрушительным, северные центры создания миниатюры постепенно пришли в упадок. Образование в конце IX в. Английского королевства, объединённого вокруг Уэссекса, и начатая в середине X в. бенедиктинская монастырская реформа стали толчком для начала в южных культурных центрах нового этапа в развитии книжной миниатюры. Искусство иллюминирования рукописей возрождается, а вместе с ним и традиция орнаментированных инициалов.

Вновь наблюдается соединение различных декоративных элементов, в частности, зооморфных и антропоморфных, например, в инициалах списка «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного (перв. пол. X в., Оксфорд, Бодлианская библиотека, MS Tanner 10). Однако инициалы кодекса не просто украшены орнаментом, включающим в себя изображения различных существ, или завершаются изображением головы животного или человеческой маски. Важной особенностью этого периода является

дальнейшее развитие типа инициала, целиком сложенного из тела животного. В этом кодексе всё тело буквы образовано фигурами зверей, птиц и даже людей, кусающих друг друга и друг за друга цепляющихся. И если на листе 68 стоящий на буквице человек как бы отделён от происходящей внизу суматохи всё хватающих и переплетающихся шеями существ, то на листе 115 об. двое мужчин являются полноправными участниками борьбы. Подобное соединение изображений человека со звериным орнаментом является уникальной чертой английских памятников и не имеет аналогий в современном им континентальном искусстве.

Того же типа инициалы можно увидеть в манускрипте второй половины X в. (Лондон, Британская библиотека, Harley MS 1117), содержащем тексты стихотворного и прозаического житий святого Кутберта, составленных Бедой Достопочтенным. Орнамент, соединяющий геометрические, звериные и растительные формы, становится в этих инициалах настолько обильным, что уже не просто образует контур буквы, но и плотным ковром переплетений заполняет внутрибуквенный просвет. В большом инициале «P» на листе 4 вертикальный штрих собран с использованием отдельных элементов контура, помогающих, как каркас, сохранять форму конструкции, в то время как полукружие заполнено свободным орнаментом, который близко к центру собирается маской напоминающего льва зверя с вырастающими из пасти побегами акантовых листьев. Эта звериная маска, изображённая в фас, станет отличительной чертой инициалов конца X – первой половины XI в., как и сложившийся к концу X в. тип акантового листа характерной формы.

К типу инициалов, целиком сложенных из фигур животных и растительных форм, относятся и инициалы манускрипта Юниуса (ок. 1000 г., Оксфорд, Бодлианская библиотека, MS Junius 11). Инициал «P» на листе 5 состоит из четырёх когтистых крылатых зверей, кусающих друг друга за хвосты, оканчивающиеся акантовыми листьями. Вертикальный элемент буквы «B» на листе 18 состоит из стебля с листьями аканта на концах и четырёхлепестковой розетки по центру, а полукружия – из двух свернувшихся крылатых существ, пытающихся дотянуться до своих собственных хвостов. Инициал «D» на листе 43 декорирован без использования зооморфных элементов, но выполнен целиком в растительных формах: из розетки крест-накрест вытягиваются четыре листа аканта, два из которых удлиняются, образуя вертикальный штрих буквы; из ближних к внутренней части буквы лепестков вырастают ещё два побега, которые, как бы перехлёстываясь и загибаясь, образуют полукружие.

В богато украшенной Псалтири Рамзи (кон. X в., Лондон, Британская библиотека, Harley MS 2904) впервые появляется большой инициал нового вида – инициал Beatus [3, p. 89], которым начинаются строки первого Псалма («Beatus vir…»). Этот инициал продолжает традиции больших инициалов Островного стиля. Он занимает больше половины страницы и относится к типу инициалов, сложенных из отдельных панелей, заполненных акантовым орнаментом. В левой части буквы мы встречаем характерную для английских памятников плетёнку, которая завершает сверху и снизу вертикальный элемент буквицы, сплетаясь в собачью морду. Место сочленения верхнего и нижнего полукруглых элементов буквы скреплено изображённой в фас маской льва. Изо рта

этого зверя выходят две спирали, закручивающиеся к центру. Спирали усеяны переплетающимися и цепляющимися за буквицу разноцветными акантовыми листами, исполненными объёмно, несмотря на полноцветную технику. Золотые буквы псалма, написанные рядом с инициалом, демонстрируют эффект «диминуэндо», хотя и лишены какого-либо орнаментального декора.

Псалтирь Эдуи (между 1012 и 1023 гг., Лондон, Британская библиотека, Arundel MS 155) получила своё название из-за того, что её создателем – писцом, а возможно и иллюстратором – был Эдуи Басан [5, p. 72], известный мастер XI века из Кентербери. Манускрипт, помимо сюжетной миниатюры, украшают страницы с инициалами, окружёнными пышными рамками. Буквицы исполнены в цвете, и на них штрихами и тоном показан объём декоративных элементов. Инициал Beatus на листе 12 напоминает аналогичный инициал из Псалтири Рамзи. Буквица также состоит из отдельных панелей, которые, однако, не заполнены орнаментом, а просто закрашены. Вертикальный элемент буквы «B» тоже с обоих концов завершается плетёнкой с изображениями звериных голов. На месте сочленения двух полукруглых элементов видна маска животного, близкая по иконографии льву из Псалтири Рамзи. Однако в отличие от более раннего памятника элементы растительного орнамента в инициале из Псалтири Эдуи крупнее, поэтому орнамент выглядит менее пышным.

Винчкомбская Псалтирь (ок. 1030-1050 гг., Кембридж, Библиотека Университета, MS Ff.I.23) украшена инициалами разного размера, выполненными в технике перьевого рисунка с применением тонировки. Крупный инициал Beatus на листе 5 по своим формам близок аналогичному инициалу из Псалтири Рамзи. В Винчкомбской Псалтири образующие саму буквицу панели оставлены не заполненными орнаментом, однако это компенсируется тем, что растительные элементы более активно оплетают букву, выходя за её границы.

В Псалтири также множество разнообразно украшенных менее крупных инициалов, большинство из которых относится к типу буквиц, образованных телами животных и людей. На листе 169 об. инициал «M» полностью составлен из двух акробатически изогнутых фигур. Инициал «D» на листе 235 об. не просто завершается львиной головой, туловище льва оказывается вписано в закруглённую часть инициала. Инициал «C» на листе 249 об. образован изогнувшимся драконоподобным существом с высунутым языком и хвостом в форме листьев аканта.

В начале рассматриваемого периода большие инициалы роскошных кодексов целиком заполняются свободно переплетающимся орнаментом, однако довольно скоро складывается тип буквицы, украшенной панелями с орнаментами, благодаря которому декор буквы становится более разнообразным. Малые инициалы отличаются большим типологическим многообразием: помимо указанных выше, среди них постепенно формируется тип буквы, полностью сложенной из различных декоративных элементов (тел людей и животных, их голов, фрагментов растительного орнамента). На ранних этапах мастера используют разнообразные геометрические плетения и кельтские трубчатые спирали с добавлением отдельных элементов звериного орнамента. К VIII в.

количество звериных форм в инициалах растёт, а в начале IX в. к ним добавляются изображения людей. В середине VIII в. в английском орнаментированном инициале появляются растительные элементы, которые постепенно приобретают характерную форму листа аканта. С середины X в. доля растительного орнамента в декоре инициалов увеличивается, пока он не занимает ведущее положение наряду со звериными элементами, оставив геометрический орнамент-плетёнку на периферии. На протяжении долгой эпохи раннего Средневековья английский орнаментированный инициал немало меняется, однако сохраняется преемственность традиций как в формах орнаментального декора, так и в типологии самих букв.

Список источников

1. Зимина Ю. Э. К вопросу о формировании иконографии «ковровых страниц» и «больших инициалов» в ирландской миниатюре дороманского периода // Русская и зарубежная графика в фондах Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1991. С. 93-104.
2. Шкунаев С. В. Средневековая ирландская миниатюра // Панорама искусств – 6. М.: Советский художник, 1983. С. 85-106.
3. Brown M. P. Manuscripts from the Anglo-Saxon Age. L.: British Library, 2007. 184 p.
4. Brown M. P. The Lindisfarne Gospels: Society, Spirituality and the Scribe. L.: British Library, 2003. XVI+479 p.
5. The Golden Age of Anglo-Saxon Art, 966-1066 / ed. by J. Backhouse, D. H. Turner, L. Webster. L.: British Museum, 1984. 216 p.
6. Voronova T., Sterligov A. Western European Illuminated Manuscripts of the 8th to the 16th Centuries in the National Library of Russia, St Petersburg. Bournemouth – St Petersburg: Parkstone Press; Aurora Art Publishers, 1996. 287 p.

Источник: Федорова Т. Е. Эволюция орнаментированного инициала в английской книжной миниатюре эпохи раннего Средневековья // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.- Тамбов: Грамота, 2017.- № 7.