

Начало

1. Основные типы средневековых рукописей. Переход от свитка к кодексу в Поздней Античности. Греческие и латинские переводы Писания и появление первых христианских рукописей – отдельных книг Ветхого и Нового Заветов. Сакраментарии периода варварских королевств. Первые полные списки Библии – Турские. Оттоновские евангелиарии. XII в – атлантовские Библии и Псалтири с инициалами и вшитыми тетрадами. Первые часословы. Эволюция часослова в XIII-XV веках. Светские рукописи – Бестиарии, хроники, рыцарские романы.

Раннехристианская миниатюра. Переход от свитка к кодексу. Особенности декорирования. Иллюминированные кодексы поздней Античности (Римский Вергилий). Первые христианские иллюминированные книги: «Кведлинбургская Итала», «Венская Книга Бытия».

Византийская миниатюра VI-VII вв. Различие константинопольской и провинциальных школ. Рукопись сочинений Диоскорида (Вена, Национальная Библиотека), Россанский кодекс (Сокровищница собора в Россано, Калабрия), Евангелие Рабулы (Флоренция, Лауренциана).

Миниатюры Хлудовской Псалтири (Государственный Исторический музей в Москве).

Часть миниатюр «Проповедей Григория Назианзина» (Париж, Национальная библиотека), «Свиток Иисуса Навина» (Флоренция, Лауренциана).

Миниатюра XI-XII вв в Византии. Миниатюра – «Евангелие» (Париж, Национальная библиотека), рукопись Иоанна Кантакузина (Париж, Национальная библиотека).

Книжная миниатюра раннего средневековья: типология, стилистика, особенности национальных школ.

Пентатевх Ашбернхема, Кодекс Эгино, Геласьенский Сакраментарий (Ватикан), Геллонский сакраментарий (Париж), Кодекс Ауреус из Кентербери, Евангелие Дарроу, Келлская книга, Эхтернахское Евангелие.

2. Основные типы книжной миниатюры: иллюстрация в тексте, фронтиспис, маргиналия, инициал. Переход от свитка к кодексу и трансформация типа иллюстрации текста. Раннехристианская миниатюра: эволюция от междустрочной иллюстрации (Генезис лорда Коттона) и таблицы (Кведлинбургская Итала) к комбинированной иллюстрации (Венский Генезис и Пентатевх Ашбернхема). Рождение маргиналии (Евангелие Рабулы). Формирование фронтисписа в Туре: нарративный,

догматический, портретный, аллегорический. Цикл полностраничных иллюстраций в Оттоновском ренессансе и в XII в. От фронтисписа к инициалу: Библии XI-XIII веков. Типы инициалов в университетских рукописях XIII-XIV в. Роль маргиналий в готической рукописи, их развитие. Дролеры, их назначение и эволюция. Усложнение структуры листа в готической рукописи XIV-XV веков: иерархия инициалов от историзованного до орнаментального. Внедрение картинной композиции в рукопись XV века.

Расцвет книжного искусства. Книжная миниатюра (Кембриджское Евангелие), особенности иконографии и художественные приемы, связь с раннехристианским искусством. Книжная миниатюра («Пятикнижие Ашбернхема») — декоративность, колористическое своеобразие.

Книжная миниатюра и важнейшие центры изготовления книг в государстве франков. Работа монастырских скрипториев. Новые принципы декорирования рукописей, украшение текста, букв, полей. Стилизация, символические мотивы. «Гелазианский Сакраментарий». «Геллонский Сакраментарий». «Псалтирь из Корби».

Англо-ирландская книжная миниатюра: происхождение, своеобразие орнамента, художественные приемы, расположение иллюстраций, особенности образного языка. «Катах». «Евангелие из Дурроу». «Евангелие из Эхтернаха». «Евангелие из Личфилда». «Санкт-Галленское Евангелие». «Амиатинский кодекс». «Евангелие из Линдисфарна». «Золотой кодекс». «Келльская книга». «Саутгемптонская Псалтирь».

3. Романская миниатюра: атлантовские Библии и псалтири с тетрадами иллюстраций. Появление атлантовских Библий как результат грегорианской реформы. Связь с каролингским Туром. Гипотеза о раннеримском образце. Римские библии XI-XII в и аккумуляция нескольких ранних традиций. Формирование национальных стилей – римское наследие и национальные особенности. Винчестерская Библия как итог пути, проделанного этим типом рукописи. Листы перед псалтирью как наследие оттоновских евангельских циклов, их роль как образцов. Роль английской школы – Сент-Олбанская, Винчестерская псалтири, псалтирь Глазго. Финал этого типа рукописи – псалтирь Ингеборг.

Каролингская книжная миниатюра: сочетание традиций меровингской книги с англо-ирландской, византийской и раннехристианской миниатюрой. Приемы декорирования рукописей «Придворной школы» Карла Великого, «классическое» направление «Дворцовой школы». Локальные школы миниатюры в Реймсе, Туре, Метце и др.

Каролингская книжная миниатюра.

Евангелие Годескалька, Евангелие Сен-Медард из Суассона, Аахенское Евангелие, Венское коронационное Евангелие, Евангелие Эббо, Утрехтская Псалтирь, Евангелие Лотаря, Турские библии.

Иллюстрированные манускрипты комментариев Беатуса из Лиебаны к «Книге

Даниила» и «Апокалипсису». Приемы оформления, смешение элементов арабской, вестготской и раннехристианской традиций. Англо-винчестерская школа миниатюры X-XI веков, особенности орнаментики и графическая манера исполнения. Миниатюры, исполненные в технике пера и цветных чернил, своеобразие языка и иконографии («Котонианская Псалтирь»).

Книжная миниатюра: расцвет книжного искусства в Германии, важнейшие центры. Трирская школа. Школа Рейхенау. Кельнская школа. Регенсбургская школа. Художественные, композиционные и иконографические особенности, основные памятники.

Разнообразие локальных школ книжной миниатюры Франции. Книжная миниатюра Германии.

Расцвет итальянской книжной миниатюры в XI – XII веках. «Экзультет».

Миниатюры испанских манускриптов XI – XII веков.

Высокий уровень английской книжной миниатюры, сохранение влияния англо-винчестерской школы. «Псалтирь Эдвина». Большая Винчестерская Библия.

Оттоновская книжная миниатюра.

Кодекс Геро, Псалтирь Эгберта, Registrum Gregorii, Евангелие Оттона III, Бамбергский Апокалипсис, Евангелие аббатисы Уты, Евангелие Хитды, Золотой кодекс из Эхтернаха, Золотой кодекс собора в Шпайере.

Книжная миниатюра 950-1050 годов: типология, стилистика, особенности национальных школ.

Оттоновская миниатюра: см. выше.

Английская миниатюра: Нью-Минстерская хартия, Сакраментарий Роберта Жюмьежского, Бенедикционал Этельвуда.

Французская миниатюра: Сен-Северский Апокалипсис.

Испанская миниатюра: Библия монастыря Альбеарес, Иллюстрированные комментарии Беатуса на Апокалипсис.

Особенности романской миниатюры.

Книжная иллюстрация второй половины 11 — 12 веков.

Германия: Библия из Поммерсфельдена, «Человек как микрокосм» сборника из

Прюфенинга, «Scivas» Хильдегарды Бингенской, «Hortus Deliciarum».

Англия: Псалтирь Сент Олбанс, Библия дворца Ламбет, Винчестерская Псалтирь, Винчестерская Библия, иллюстрированный Теренций.

Прочие: Библия Пантеона, Библия Флорефф.

4. Переход от фронтисписа и заставки к инициалу. «Иконографический взрыв» XII в. Немецкие, французские и английские гигантские библии – дальнейшее развитие фронтисписа и формирование инициала. Лоббская библия как первый пример использования историзованного инициала. Римская традиция и ее преломление в Адмонтской библии и библии Сувињи. Расцвет богословия и рождение новых схем. Флореффская библия. Влияние естественнонаучных трактатов. «Церебральная иконография». «Сад наслаждений» Герраде фон Ландсберг как яркий пример иконографического творчества в экзегетике.

5. Раннеготическая миниатюра. «Стиль мокрых складок» и искусство около 1200 г. Феномен «искусства около 1200 года». Сложение особого стиля под влиянием 3 и 4 крестовых походов. Псалтирь Ингеборг как яркий пример нового стиля в старом типе рукописи. Связи ее миниатюр со скульптурой и живописью французской готики (от «готической классики» к «куртуазному стилю»).

6. Школы зрелой готической миниатюры сер.XIII-XIV веков. «Ковровые фоны». Формирование светской мастерской и влияние этого явления на стиль, тип и качество иллюминированной рукописи. Разделение труда в мастерской. Феномен *rescia*. Появление университетских библий и псалтирей. Новый тип частной рукописи – часослов и бревиарий. Жан Пюсель и мастер Оноре. Влияние проторенессансной Италии. Происхождение и роль дролери. Английская школа – псалтирь Латрелла как классический пример использования маргиналий. Их связь со светскими сюжетами в готической скульптуре.

Городские школы и скриптории готической Европы.

Готическая книга и ее особенности.

Особенности готической миниатюры во Франции. Влияние витража на композицию и колорит иллюстрации начала XIII—13 века. «Псалтирь Бланки Кастильской». Изменение характера декора и композиции миниатюр в середине XIII века, интерес к архитектурным мотивам и светский характер изображений, внимание к деталям костюмов, оружию. «Псалтирь Людовика Святого». Использование накладного золота. «Бревиарий Филиппа Красивого». Декоративные мотивы и дролери в миниатюрах XIV века. Мастерская Жанна Пюселля. «Беллевильский Бревиарий». «Большие французские хроники». Распространение рукописей светского содержания. Вкус к коллекционированию книг, библиотеки Карла V, Филиппа Бургундского, Герцога Жанна де Берри. Миниатюра конца XIV — начала XV веков, связь с искусством итальянского Проторенессанса. «Большой Часослов», «Прекраснейший Часослов

герцога Беррийского» работы Жакмара де Эсден. Андре Боневе. «Псалтирь герцога Беррийского». Парижская школа миниатюры, «Часослов маршала Бусико», пространственные построения. Работа братьев Лимбург. «Богатейший Часослов герцога Баррийского», изображение современной архитектуры и пейзажа, портреты. «Часослов Рогана».

Английская книжная миниатюра периода готики. Особенности декорировки: орнаментальное начало в инициалах, бордюрах, дролери. Связь с французской миниатюрой XIII – XIV веков. «Псалтирь Робера де Лилль», «Псалтирь королевы Мери», английские иллюстрированные «Апокалипсисы».

Особенности нидерландской книжной миниатюры XIV века, роль местных художников во Франции.

Особенности немецкой книжной миниатюры, распространение рукописей светского содержания, «Рукопись Манессе».

Готическая книжная миниатюра 13 века.

Франция: Псалтирь Ингебург, Библия королевы Кристины, Морализирующие Библии, Библия кардинала Мацейовского, Псалтирь Св. Людовика, Мастер Оноре: La Somme de Roi и Бревиарий Филиппа Красивого. Англия: Псалтирь Windmill. Испания: Альфонс Мудрый: Cantigas de la Virgen. Италия: Трактат Фридриха II о соколиной охоте, Падуанская Псалтирь.

Готическая книжная миниатюра 14 - начала 15 века.

Псалтирь Робера де Лилль, псалтирь Латрелла, Бревиарий Бельвилль Жана Пюселля, иллюстрации к Гийому де Машо, миниатюры Великой хроники Франции короля Карла V, миниатюры «Прекраснейшего» часослова герцога Беррийского, часослова Роганов, «Роскошнейшего» часослова герцога Беррийского.

7. Позднегоготическая миниатюра и ее связь с ars nova и искусством Северного Возрождения Дальнейшее развитие миниатюры при Бургундском и Беррийском дворе. Рождение картинной композиции и зарождение в ней элементов пейзажа, портрета, интерьера. Роль авиньонской живописи и «Турино-миланский часослов» как связующее звено между Италией и Нидерландами. Часословы герцога Беррийского и Библия Борсо д'Эсте. Отражение в исследованиях миниатюры общей проблемы идентификации искусства XV века как средневекового или ренессансного.