

Часослов Этьена Шевалье

Готическая иллюстрация появилась во Франции и Англии в 1160-1170 годах, в то время как романский стиль доминировал в Германии примерно до 1300 года. В течение всего готического периода Франция лидировала в стилистических разработках иллюминирования. Во время перехода от поздней готики к Ренессансу во второй половине XV века иллюминирование утрачивает свою важную художественную роль в результате развития типографии.

В начале XIII века, наряду с индивидуальным производством книг, появляется коммерческое производство. Одновременно миниатюристы получают известность по своему имени. Начиная с XIV века, мастер обычно становится начальником мастерской, которая изготавливает как картины, так и иллюминированные рукописи. В XIII веке дворянство вытеснило духовенство как главного спонсора, так что мирская литература, поэмы, становятся привилегированными объектами для иллюминирования. Наиболее иллюстрированным типом книги для частного использования, тем не менее, остается часослов.

В эпоху Позднего средневековья (конец XIV—XV вв.) стали появляться книги, адресованные не священнослужителям, а представителям аристократии. В соответствии с этим изменяется и содержание рукописных книг: религиозные тексты всё ещё популярны, однако высокопоставленных заказчиков интересует и светская литература. На первый план выходит оформление книги, её декор, миниатюры.

По сравнению с романским стилем готический отличается подвижностью персонажей в действии, а также складками одежды. Эта тенденция остается актуальной для всего готического периода и достигает вершины

в «международной готике». Другие особенности — использование современных архитектурных элементов для декоративного разделения частей изображения. Начиная со второй половины XII века, цветущие декорации, то есть воспроизводящие растительные узоры, стебли, листья и цветы, особенно синие и красные — украшают инициалы, типичные для рукописей низкого или среднего качества. Сцены, не имеющие прямой связи с текстом, могут иллюстрировать инициалы или нижние колонтитулы, а свобода тем способствует индивидуализации миниатюры и отказу от стереотипных живописных формул. В XV веке натуралистический реализм с перспективой, рельефные и световые эффекты и реалистичная анатомия персонажей постепенно занимает место в искусстве южных Нидерландов, объявляя начало Возрождения.

Хроники Эно (Южные Нидерланды, около 1446 г.)

Наряду с уже известными приёмами: вычурными инициалами, орнаментальными бордюрами, популярность приобрели многофигурные композиции, часто полностью занимающие страницу, а то и целый разворот. Появилась мода на виньетки, в которые были вписаны сценки из повседневной жизни. В это время появились известные рукописные кодексы: «Большие французские хроники», «[Великолепный часослов герцога Беррийского](#)» и «Апокалипсис Сен-Севера», манускрипты Робине Тестара, выполненные для Карла Ангулемского и Луизы Савойской (в том числе «Нравоучительная книга о шахматах любви»), «Книга сокровищ герцогини Анны Баварской» и др.

ОСНОВЫ

Пространственно-временные рамки

*Роскошный часослов г.
Беррийского*

Готическое искусство — это стиль, отмечающий эпоху Запада, то есть Европу за пределами византийской культурной области, искусство которой, тем не менее, оказало большое влияние на Западную Европу. Отправной точкой готического искусства является Франция, которая до поздней готики остается самой продвинутой в художественном плане.

Временные границы между Готическим периодом и предшествующим ему периодом (романским периодом) и следующим периодом (Ренессанс) размыты и могут варьироваться до нескольких десятилетий в зависимости от региона. Во Франции готическое искусство пришло в миниатюру около 1200 г., почти через сорок лет после начала строительства первых готических соборов. Изменение стиля датируется в Англии 1220-м годом, в то время как в Германии романские формы частично сохраняются до 1300-х гг. Везде изменение стиля в иллюминировании предшествует архитектуре.

К 1450 году ксилография, в том числе гравировка по дереву, начинает конкурировать с очень дорогостоящей миниатюрой. Быстрое развитие печати, с ручной окраской иллюстраций во второй половине пятнадцатого века, в значительной степени устраняет иллюминирование, особенно благодаря медной гравировке, что позволяет разработать безупречную художественную технику

печати. С конца XV века медная гравировка выходит за рамки иллюминирования как с точки зрения экономической рациональности, так и с точки зрения художественного качества. Великие художники эпохи Возрождения, такие как Мартин Шонгауэр, Альбрехт Дюрер или Ханс Бургкмайр, посвятили большую часть своего творчества гравировке, а не иллюминированию. В то время как типография становится массовой средой, иллюминирование остается полностью ограничено некоторыми дорогими кодексами, которые по-прежнему производятся в XVI веке. Изменение парадигмы иллюминирования примерно совпадает с переходом от готической эпохи к Ренессансу.

*Псалтырь Ингеборги,
около 1195*

Материалы и техника

Введение бумаги в качестве носителя письма глубоко революционизирует производство книг. Бумага была изобретена примерно в 100 году до н. э. должностным лицом китайского императорского двора. В XII и XIII веках она

была изобретена в Саудовской Аравии, а в XIII и XIII веках — в Европе. В XV веке бумага почти полностью вытесняет пергамент и делает производство книг намного более экономичным.

Манесский кодекс

В течение всего готического периода производство книг быстро растет. Но, поскольку книга становится более доступной, уровень исполнения ухудшается. Престижные кодексы на пергаменте, украшенные цветными миниатюрами и иногда позолотой, постепенно становятся исключением, в то время как тексты, иллюстрированные рисунками с перьями, окрашенными акварелью или содержащие только инициалы, не имеющие исторической ценности, становятся правилом.

Начиная с XIII века иллюстрированные книги все чаще предназначаются для частного использования. Рукописи небольшого формата занимают все большее место по сравнению с кодексами большого формата, используемыми монашескими общинами или для литургий.

Художники и заказчики

С XII по XIII век происходит коммерческое производство книг. Монастыри и университеты, особенно в Париже и Болонье, постепенно теряют свою монополию. Однако производство относится только к учебникам теологической и правовой литературы, редко иллюстрированной. Для иллюминирования, по заказам знати, используют литературу светского и куртуазного содержания. И благородные дамы играют важную роль в развитии литературы и ее иллюминирования. В XIV веке, и особенно в XV веке, этот круг расширился до мелкого дворянства, патрициев и, наконец, богатых торговцев, которые в основном заказывают часословы и другие работы для частного использования. Благородные заказчики часто

изображаются в миниатюрах-посвящениях в начале работы. С помощью этих картин можно отслеживать тенденции в портретном искусстве, которое становится все более реалистичным.

С появлением мастерских в готический период все больше и больше появляются известные художники. Начиная с XIV века, появляется типичный мастер, который ведет мастерскую, посвященную созданию картин и иллюминированию. Но монастырские писцы все же остаются активными.

Именно в реформированных монастырях Южной Германии, в пятнадцатом веке, можно найти монахинь, такие как Сибилла фон Бондорф, известный иллюминатор. Работы этих монахинь, как правило, веселых цветов, с выражениями, полными чувств, но не амбициозными в художественном плане. Неясно, участвовали ли эти монахини в создании выдающихся работ для женских монастырей или в какой степени женщины могли участвовать в профессиональных семинарах. Для женских монастырей производятся великолепные книги, такие как Graduel de Katharinental или Graduel de

*Историческая Библия
Королю Карлу Мудрому
(1371-1372)*

Библия, Франция, ок. 1250

Wonnenal. Автор, Кристина де Писан, рассказывает около 1405 года в своей работе «Город дам» об истории иллюминатора Анастасии, которая, в частности, иллюстрировала работы Кристины, и которая превзошла всех художников Парижа в искусстве украшать книги украшениями из виноградных листьев или ландшафтными фонами, и которая продавала свои произведения очень дорого.

В XV веке Свободные мастерские, без спонсоров, производят и продают, публикуя свои каталоги, дешевые рукописи, с простыми рисунками, сделанными пером. Наиболее известным мастерским является Дибольд Лаубер, след которого можно найти между 1427 и 1567 гг. в Хагенау. После быстрого развития типографии и типографской иллюстрации некоторые иллюминаторы сосредоточены на престижных рукописях. Известные художники на пороге Ренессанса выделяются как художники картин и иллюминаторов, — такие как Ян ван Эйк, **Жан Фуке** или Андреа Мантенья. В то время как региональные особенности стиля исчезают, появляется

индивидуальный почерк художников.

Типы книг

Разнообразие иллюстрированных текстов значительно расширяется в период готики. Именно светская литература стала предметом иллюминирования с XII века, вместе с литургическими текстами на латыни. Единственный светский жанр, который иллюминирован с самой большой роскошью, с золотом и сюжетными картинками, — это хроники. Универсальные хроники объединяют историю и религиозную литературу для мирян. В области эпоса немецкоязычные произведения иллюстрируются без особых амбиций, в то время как песенники, включая цикл Карла Великого, по-видимому, более связанный с историческим письмом, оформляется во Франции особенно роскошно. Роскошные манускрипты также появляются для коллекций двора в эпическом или лирическом жанре. Одним из известных примеров такого рода компиляции книги является [Манесский Кодекс](#) около 1330 г., Цюрих.

В окружении университетов в XIII веке появляются практические и специализированные иллюминированные тексты. В Болонье доминируют правовые тексты. В этой области также встречаются папские или императорские буллы, самым известным примером которых является Золотая булла Карла IV, украшенная по заказу императора Вацлава I в 1400 году. Одним из богато иллюминированных юридических источников является «Саксонское зеркало» Эйка фон Репгоу, практическая и не академическая работа.

Однако типичная рукопись готического периода по-прежнему остается религиозной книгой, которая, в отличие от предыдущих эпох, прежде всего предназначена для благочестия мирян. В XIII веке это касается прежде всего Псалтирей, из которых позже появится часослов, который становится наиболее иллюстрируемым типом книги. В области светского благочестия имеются также переводы Библии и «Biblia raureum». В Университетской и монашеской среде иллюминирование широко используется для богословских трактатов Отцов Церкви, великих мистиков и философов школы, жизней святых, а также авторов греческой или латинской древности.

Влияние других искусств (витража)

В то время как романский иллюминатор вдохновлен росписью, готический иллюминатор находит свое вдохновение прежде всего в искусстве витража в готических соборах. В миниатюру возвращается блестящий красный и синий, по крайней мере, до тех пор, пока это картины, которые можно изобразить непрозрачным цветом. Адаптация витража в основном касается самого рисунка и добавления золота, придающего иллюстрации свечение.

Влияние витража особенно заметно проявляется во французской Библии, которая дошла до нас в четырнадцати рукописях. Библейские сцены отображаются в круглых полях. Макет, а также окраска и стиль, отражают витражи в медальоне французских

соборов.

Вскоре после этого иллюминация также включает в себя архитектурные элементы, окружающие витражи, сначала импосты, а затем пинокли, розетки, кедровые орехи, фризы, арки, которые напоминают о Святой часовне Парижа или больших готических соборах. Яркая окраска, переданная красным, голубым и золотом, может быть следствием красочной орнаментации готических соборов, которую можно увидеть в письменных источниках, но от которых осталось очень мало следов.

История стиля

Общая характеристика стиля и его развития

Стиль готического периода характеризуется гибкими и динамичными персонажами, с изогнутой линией, изящной элегантностью, стройными силуэтами и складками в одеждах. Еще одной особенностью является использование архитектурных элементов того времени для декоративного структурирования частей изображения.

Начиная со второй половины XII века, для самых простых работ наиболее часто используемая форма украшения — это инициалы с использованием цветов и вязи. Стиль этих орнаментов позволяет датировать и локализовать рукописи, так как для этой повторяющейся работы не требуется никакой оригинальности.

Независимые сюжеты, вставленные в исторические инициалы и гротескные нижние колонтитулы, обеспечивают пространство для фантазийных, независимых от текста представлений и в значительной степени способствуют индивидуализации иллюминирования и постепенному отказу от согласованных и статичных изображений.

В результате межрегиональной политики браков европейских княжеских домов и растущей мобильности художников готический стиль образует, примерно между 1380 и 1420 гг, язык форм, который распространяется по всей Европе; из-за его межрегионального характера он называется международной готикой. Особенности этого стиля — это складки одежды и волос, плавно спадающие, тонкие тела с подтянутыми придворными одеждами и верхними ремнями. Из-за гибкости линий мы также можем говорить о «гибком стиле».

Характерной чертой готического иллюминирования является представление модных персонажей того времени в рамках готической архитектуры, даже если речь идет о библейских событиях. С XIII века распространяются примеры эскизных блокнотов, которые больше не ограничиваются иконографическим воспроизведением ранее существовавших произведений искусства, а содержат оригинальные творения исследований природы или архитектуры. Знаменитая книга эскизов — это французская книга рисунков Виллара д`Оннекура, выполненная в 1235 году. На пороге возрождения и вдохновляясь реализмом искусства южных Нидерландов, в иллюстрации преобладают натуралистические представления. В XIV веке перспектива,

глубокие эффекты и реалистичная анатомия персонажей, в преддверии Возрождения, становятся необходимостью.

После распространения типографии, иллюминирование XV века возвращается к созданию роскошного кодекса для высокопоставленных заказчиков. И, особенно в поздней готике, разграничение между станковой картиной и иллюминированием становится все более размытым: миниатюры все больше повторяют сложные композиции картин и отказываются от функции информативной иллюстрации текста, становясь самостоятельными произведениями.

Франция

*Псалтирь св. Луи, BNF
Lat.10525. f1v*

Франция уже в раннеготический период выделялась среди других стран по части миниатюрной живописи, и её иллюстраторы рукописей славились повсюду.

История французской готической миниатюры довольно отчетливо делится на три периода. Первый длился примерно с 1200 по 1250 г., следующий охватывал вторую половину столетия, а третий — 14 в.

В XVI веке изготовление рукописей, перестав быть занятием исключительно монахов и монастырских мастерских, становится весьма распространённой профессией мирян, среди которых появляются в большом числе каллиграфы и рисовальщики, удовлетворявшие возросшему при дворах владетельных особ и в высшем обществе запросу на роскошные иллюстрированные молитвенники и книги для чтения.

Во второй половине XIV столетия таким мастерам особенно покровительствовали во Франции король Карл V и его младшие братья, герцоги Жан Беррийский и Филипп Смелый Бургундский.

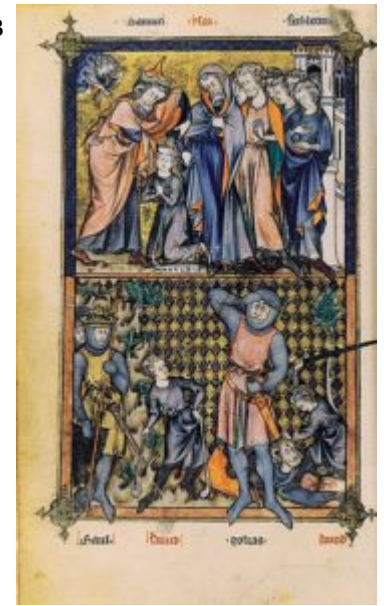
К 1200 году Дворцовая культура и декоративно-прикладное искусство Франции занимают преобладающее место на Западе и распространяются по всей Европе. Этой гегемонии благоприятствует сочетание различных факторов, включая централизацию Франции, развитие национального чувства и усиление влияния Парижского университета. Во Франции, и особенно в Париже, производство рукописей развивается в профессиональных мастерских светских художников. В конце XIII века они сосредоточены на улице Erembourg (сегодня улица Бутебри), между колледжем Ключи и улицей пергаменщиков, то есть в Латинском квартале.

Псалтирь Ингеборги Датской, сделанный около 1195 в Турне, является вершиной раннего готического

иллюминирования. Здесь язык романских форм превращается в классическую фазу, отличительными чертами которой являются одежда со многими складками, гибко падающими, мелко нарисованные лица и новый облик тел.

Этот новый стиль формируется до тех пор, пока, примерно в 1250 году не будут разработаны все его основные характеристики, что предвещает начало высокой готики. Репрезентативными примерами книжной иллюстрации третьей четверти XIII века являются, например, Псалтирь св. Луи, Евангелиарий Сен-Шапель или Роман о груше.

Мастер Оноре — один из первых иллюминаторов, известных своим именем во Франции. Его современники и он стараются придать рельеф своим иллюстрациям, и для этого создают работы, напоминающие скульптуры и рельефы в пластическом моделировании одежды, лиц и волос. Чуть подцвечивая розовым и голубым лист, мастер Оноре тщательно вписывал текст. За изящной рамкой из плюща изображался особый мир комических фигурок: дролеры (полуфантастические существа), музыканты, охотники, преследующие Зверя, и т. п. Художник через всю страницу помещал инициал с миниатюрами, например изображение сотворения мира. Образцовая работа мастерской Оноре — Бrevиарий Филиппа Ле Бе, датируемый примерно 1290 годом.

Бrevиарий Филиппа де Бе, f.7r

Часослов Жанны д'Эврё, 68v-69r, Распятие \ Поклонение волхвов

Первое трехмерное представление интерьера к северу от Альп можно увидеть в [часослове Жанны Д'Эврё](#) придворного художника Жана Пюселя, который был первым, кто показал Франции итальянское искусство треченто. Стиль этого мастера характеризуется отказом от золотых фонов и усилением значения орнаментальных рамок, в которых среди остrokонечных листьев плюща очень живо изображены птицы, бабочки, стрекозы, различные животные. Красочная гамма богата. Фантазия сочетается со стремлением внести в миниатюру реальные подробности быта, жизненно убедительные детали. В то же время, он вводит в иллюминирование технику гризайля, которая широко практикуется в течение всего XIV века его учениками, в том числе Жаном Ленуаром. Кроме того, он создает сильный отпечаток на типичном готическом обрамлении,

окружая текст цветущими иллюстрациями — лиственные ветви, усеянные гротескными рисунками. Пюсель также является первым иллюминатором, о котором есть информация и надписи от 1325-1334 годов, имеющиеся в колофонах. Таким образом стало известно, что в его мастерской работали по крайней мере три сотрудника.

Украшение книг было существенно поддержано покровительством короля Карла V, который правил с 1364 до 1380, и считается одним из крупнейших библиотекарей Средневековья. Привлекая иностранных художников в Париж, в частности Жана де Бондола, Брюгге и Зебо-де-Флоренс, Карл V внес большой вклад в то, чтобы Париж стал международным центром иллюстрации, которая берет здесь новое начало и распространяется по всей Европе. Ободрения занятием искусством приходят к Карлу от его братьев — [Жана де Берри](#) и Филиппа Ле Харди. На службе у герцога Беррийского состояли Андре Боневе, Валансьен, Жакмар д`Эсен в Бургундской Фландрии, а также родившиеся в Неймегене братья Лимбург, создавшие [Роскошный часослов герцога Беррийского](#) — самый известный иллюминированный манускрипт XV века, где мы находим первые реалистичные пейзажи в искусстве Северных Альп.

Первая перспектива внутри зданий появляется в творчестве мастера Бусико в Париже между 1405 и 1420

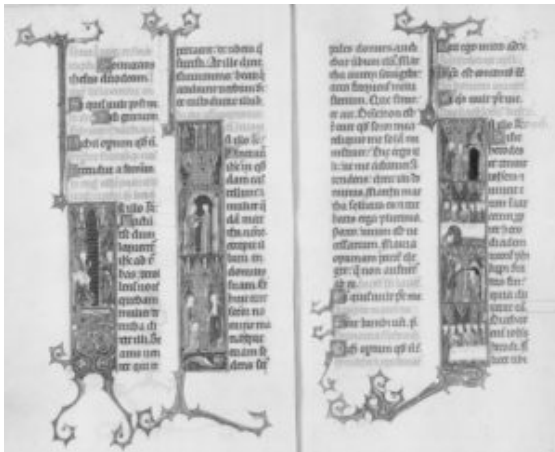
годами. Именно он и братья Лимбург вводят лист аканта в качестве основного декоративного рисунка во французское иллюминирование. Мастер часослова Бедфорда, который работал в Париже между 1405 и 1465 годами, собирает основные миниатюры и окружающие сцены в тематическом блоке. Жан де Бондоль не боится реалистично изобразить самого короля и представить портретное искусство. Кроме того, братья Лимбург, мастер Бусико, мастер Бедфорда и Жан де Бондоль открывают новый реалистичный период готического иллюминирования, что продуктивно изменяет итальянское искусство Треченто и международную готику. В этот период следует также упомянуть мастера Рохана, который следит за развитием, и частично игнорирует императивные конвенции французского иллюминирования.

*Роман о груше. fol.41. Ms. fr.
2186*

Рядом с доминирующим Парижем единственным автономным художественным центром XIV века является папская резиденция Авиньона. Во второй четверти XV века Париж потерял свое доминирующее

положение в художественном мире из-за поражения Франции против Англии в результате Столетней войны и корреляционного ослабления королевской власти, что привело к тому, что Королевский суд обосновался в Турени. Художественные центры теперь находятся в регионе Луары и, как правило, в Западной Франции, где княжеские дворы конкурируют великолепием с королем и привлекают известных художников в качестве придворных. Даже в Париже мастер часослова Бедфорда не остается на службе у короля, а переходит к английскому губернатору, герцогу Бедфорду.

Евангелиарий Сен-Шапель lat 8892

В середине XV века появился новый стиль, на который в значительной степени повлиял реализм искусства голландской Бургундии. Канцлер Жювенель заказывает работу у Жана Фуке из Тура, который становится в третьей четверти XV века ведущей художественной личностью во Франции. Среди его шедевров — часослов Этьена Шевалье и Большие Французские Хроники. С Фуке начинается переход к Возрождению. Его произведения считаются оригинальным синтезом традиции французского иллюминирования, первого итальянского Ренессанса кватроченто и фламандского реализма. В основном это перспективные конструкции, освещение и историческая точность его картин, которые делают его одним из величайших мастеров своего времени.

Единственный, кто может конкурировать с Фуке, — это Бартеlemi Д'Эйк, который создал для Рене Анжуйского Книгу о сердце, охваченном любовью между 1457 и 1470 годами. После Фуке выделяются еще некоторые иллюминаторы, такие как Жан Коломб в Бурже, Жан Бурдишон в Туре или мастер Франсуа в Париже.

Англия

Слон, *Chronica maiora*, Parker Library, MS 16, fol. 151v

В Англии переход от романского иллюминирования к готике постепенно осуществляется примерно в 1220 году. Мастерские Англии поддерживают тесную связь с французским иллюминированием. Двор Англии, однако, играет очень скудную роль спонсора иллюминированных рукописей по сравнению с королями Франции. Характерной чертой английского иллюминирования, особенно между 1280 и 1340 годами, является орнаментация узорами — гротескными животными и шуточными персонажами, не имеющими никакого отношения к тексту. Помимо иллюстраций непрозрачными картинами на золотом фоне, англичане продолжают технику окрашенных рисунков, особенно широко распространенную в Великобритании.

Бенедиктинец Матфей Парижский из аббатства Сент-Олбанс выделяется как автор, писатель и

иллюминатор, и принадлежит к самому закрытому кругу советников короля Генриха III. Его шедевром является *Chronica Majora* (*Chronica Majora* — рукопись, написанная на латыни Матфеем Парижским, которая рассказывает историю Англии в средние века), иллюстрированная рисунками пером, частично окрашенными акварелью, для избранных. Скрипторий в Солсбери работал в стиле Сент-Олбанс. В середине XIII века было несколько мастерских в непосредственной близости от Оксфордского университета, работающие по образцу парижских. Именно здесь работает Уильям де Брайл, который подписал несколько своих иллюстраций, и, следовательно, является одним из немногих иллюминаторов того времени, чье имя дошло до нас. Были также важные мастерские в Лондоне, где находилась особенно богатая клиентская база.

Наиболее иллюстрируемым видом книг английского готического периода до XIV века является Псалтирь, в то время как часословы уже широко распространены на континенте. Среди важных псалтирей XIII века — Вестминстерская Псалтирь, несколько псалтирей Питерборо, в том числе Линдси, Псалтирь для настоятеля Ившема, иллюминированный экземпляр

Псалтирь королевы Марии, 1310-1320. Рождество, начало псалмов с буквицей, изображающей Давида, играющего на арфе, f.85r

Douce Апокалипсис, 21r

для монахини Амсбери середины XIII века, богато украшенный Псалтирь Оскотта, который, возможно, был сделан для будущего папы Адриана V, который занимал свое место только 36 дней в 1276 году, и Псалтирь Альфонсо. В XIV веке самыми выдающимися были Псалтирь Ормесби, Псалтирь Люттрелла, названный в честь его спонсора, Псалтирь Горлстона, Псалтирь Роберта Де Лисла, Псалтирь Петерборо и, самое главное, роскошный Псалтирь королевы Марии. Кроме того, среди любимых видов книг английского иллюминирования есть Библия или книги Библии, в частности иллюминированные рукописи откровения XIII века, например откровение из Тринити Колледжа (около 1242-1250), откровение Ламбета (1260-1270), «сладкое» откровение (Апокалипсис Иоанна, 1270-1272). Иллюстрировались и другие книги, такие как жизни святых и бестиарии.

В XIV веке Лондон развивается как один из самых важных центров английского иллюминирования. Королевский двор берет на себя ведущую роль в его развитии.

Вестминстерский дворец привлекает художников из самых разнообразных мест и вырабатывает свой собственный стиль, сначала новый, а затем «стиль королевы Марии». В конце XIV века Ричард II поощряет иллюминирование. В восточной Англии семья Богун вырабатывает новый стиль иллюстрации рукописей, с важными натуралистичными деталями, полными жизни.

К 1400 году Англия также начинает доминировать в одной из форм международной готики. Примечательно, что многие рукописи большого формата переживают новый расцвет, например Шернборский Миссал. В XV веке на английскую иллюстрацию влияют фламандские и нижнерейнские иллюминированные рукописи, которые импортируются в большом количестве. В первой половине XV века важную роль играет иллюминатор Герман Шерр из Северного Рейна.

Распад монастырей (1536-1540) и иконборчество реформаторов в XVI и XVII веках приводят к большим потерям в производстве иллюминированных рукописей Англии.

Нидерланды

Часослов Марии Д`Аркур

В течение всего Средневековья южные провинции Нидерландов, Фландрия и Брабант экономически и культурно доминируют в голландском пространстве. Часть этих южных провинций принадлежит короне Франции под названием Бургундские Нидерланды, которые, начиная с XIV века, тесно связаны с Францией. Именно поэтому французское готическое искусство в значительной степени пронизывает Южные Нидерланды с XIII века. Переход от романского стиля к готике происходит там около 1250 года. С каролингских времен маасские территории, особенно Льежское епископство, играют важную роль в передаче искусства французской и немецкой книг. В XIV веке Маастрихт превысил епископство Льежа по количеству иллюстрированных Библий, жизней святых, а также светских трудов. Третий центр иллюминирования образовался в Синт-Трёйдене.

Поскольку фламандское иллюминирование XIII века все еще полностью находится под влиянием и в тени Парижского, крупные французские меценаты XIV века широко привлекают в Париж фламандских мастеров, таких как Жан де Бондоль, Андре Боневе или Жакмар-д`Эсден. Вероятно, под итальянским влиянием важной темой голландского иллюминирования является рельеф. Поиск большего сходства с природой также влияет на представление персонажей. С 1375 по 1420 год Международный готический стиль приходит в Нидерланды.

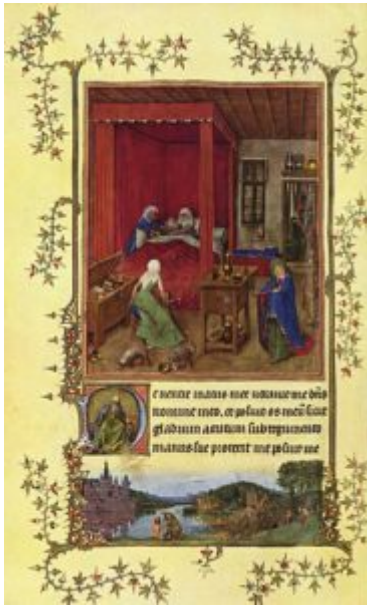
XV век — это век расцвета фламандского иллюминирования. Крупные художники, работающие во Франции,

родом из Фландрии, такие как братья Лимбурги или, позже, Бартеlemi д`Эйк. Под руководством Филиппа Ле Бона и Шарля Ле Темерара фламандские города также начинают свое экономическое и культурное развитие. Это особенно касается Филиппа, который объединяет в своем дворе в Брюгге известных художников, таких как Лойс Льеде, Виллем Врелан или Жан Тавернье. Серия иллюминированных рукописей Валансьена с 1458 по 1489 годы приписывается Симону Мармиону и показывает влияние на них пейзажей Дирка Боутса. Венский анонимный мастер Марии Бургундской увеличил иллюзионизм голландского

Часослов Марии Бургундской

иллюминирования своими эффектами оптических иллюзий.

В это время французское искусство теряет свое влияние, а фламандские мастера развивают четко выраженный собственный характер, революционизируя картину наблюдением за природой. Эта новинка фламандских мастеров характеризуется прежде всего реалистичными пейзажными фонами, тем самым отличаясь от золотых фонов средневековых иллюстраций. Точное наблюдение за природой также распространяется на представление человеческих тел, движения и текстура которых точно воспроизводятся, а также на эффект моделирования неодушевленных объектов световыми эффектами, точно наблюдаемых и эффективно воспроизводимых. Центральным персонажем обновления этого времени является [Ян ван Эйк](#), который, возможно, сам работал над иллюстрациями [Турино-Миланского часослова](#).

Турино-Миланский часослов

После смерти Карла Безрассудного в 1477 году и падения Бургундского дома, местный рынок резко исчезает для иллюминаторов. В результате этого мастера, такие как Саймон Бенинг или мастер молитвенной книги из Дрездена, экспортируют качественные часословы в качестве роскошных товаров во все европейские страны. Фламандские мастерские не только имеют высокий уровень качества, но и являются хорошо организованными производственными центрами, которые могут производить религиозные книги в большом количестве и для широкого круга клиентов. Красочная и натуралистическая иллюстрация этой школы в Брюгге и Генте объявляет начало Возрождения.

Северные Нидерланды произвели лишь несколько важных готических рукописей. Самым важным центром

был Утрехт. Из Аббатства Премонстрантов, близкого к Мариенверду, происходит Библия Иакова Ван Маерланта, а рукой того же художника — изображения в *Der naturen bloeme* (Цветы природы) XIV века. Именно в Утрехте, около 1440 года, руками анонимного мастера была создана самая роскошная и творческая рукопись Северных Нидерландов с ее 150 миниатюрами: часослов Екатерины Клевской, особо отмечаемая фламандской живописью, в частности Робером Кампенем. Он также работал

в Утрехте и Кельне между 1470 и 1510 годами мастером алтаря Бартоломе, иллюминатором и художником. Искусство гравировки на Севере конкурирует с иллюстрацией более сильно, чем на юге в конце пятнадцатого века. Выявление искусства иллюминирования в Северных Нидерландах затрудняется из-за потерь, вызванных иконоборчеством реформаторов в XVI веке.

Часослов Екатерины Клевской

Германоязычные страны

Градual Катаринентал, инициал N

В германоязычных странах под влиянием готической архитектуры в это время распространился «Зубчатый» стиль, который характеризуется формой одежды с сильно заломанными складками, перемещая германоязычный мир от романского искусства к готическому. Только около 1300 готический стиль приходит во все немецкие провинции. По сравнению с Францией, монашеские скриптории доминировали в иллюминировании дольше, а коммерческие мастерские появились много позже.

Первыми регионами, которые приняли новые стилистические элементы, были Северный и Южный Рейн, а также пространство вокруг Боденского озера. Эльзас, где Страсбург в XIII веке был бесспорным центром немецкого готического искусства, играет центральную роль в франко-немецком культурном обмене. Важную посредническую роль играет Лотарингия, где Мец

производит значительное количество часословов, а также территория Мосан вокруг Льежа. К югу от Боденского озера в Цюрихе появился Манесский кодекс с 137 песнями, которые образуют текстовое свидетельство немецкого средневекового искусства миннезингеров. В области между Цюрихом и Констанцией в первой половине XIV века были произведены другие великолепные кодексы, в том числе две рукописи из

универсальной хроники Родольфа Эмса — *Золотая Булла, 1356*
 Эмса — хроники Карла Великого
 и Градуал Катаринентал.

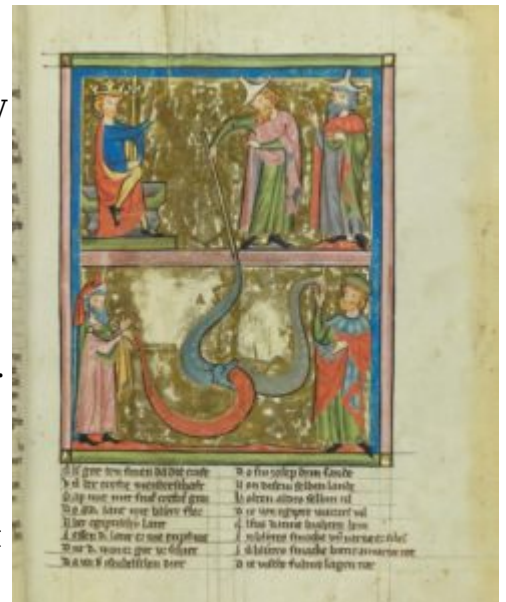
В Кельне в 1299 году в качестве заметных работ в готическом стиле сохранились два градуала, иллюстрированные Иоганном фон Валкенбургом, отмеченные французско-фламандским влиянием. С 1400 года Кельн становится одним из крупных городов Европы, в 1388 году здесь появляется университет и занимает центральное место в книжном искусстве. Штефан Лохнер прославляется не только как живописец, но и как иллюстратор.

*Первая страница книги
 Бытия, Библия
 Венцеслава.*

В XIV веке готический стиль постепенно достигает восточных регионов; сначала появляются монастырские скриптории Святого Флориана, Кремсмюнстера, Адмонта, Сейтенштеттена, Лилиенфельда, Зветтля и Клостернойбурга, под влиянием Италии, и около 1330 года достигают более реалистичного стиля. Альберт III из Австрии создает школу иллюстраторов при

своем дворе, который продолжал свою деятельность до середины XV века. После перерыва в течение нескольких лет, иллюминирование возрождается во времена правления (1508-1519) императора Максимилиана I. Она достигает новых высот и завершает переход от готического стиля к Возрождению. В то же время типография и ее графические процессы приобретают важное значение, к примеру, вышедшая в печатном издании стихотворная история под вымышленными именами путешествия Максимилиана к его любимой Марии Бургундской.

*Рудольф Эмс, история Мира.
 Хроники Карла Великого, 50r*

Во второй половине XIV века Богемия достигла своего пика при дворе Люксембурга,

под императорами Карлом IV и Вацлавом I. Прага становится политическим и культурным центром императорской власти и с 1348 года здесь появляется первый немецкий университет. В области иллюминирования становится известной мастерская Вацлава, которая производит, примерно между 1387 и 1405 годами, шедевры готического иллюминирования, — Библию Вацлава в шести томах, Золотую Буллу и немецкий эпос «Willehalm» Вольфрама фон Эшенбаха.

Италия

Трактат о соколиной охоте, третья четв. xiv

в.

Иллюминирование в Италии остается, дольше, чем где-либо еще в Европе, отмеченным византийским влиянием, которое долгое время остается доминирующим как в Венеции, так и в Южной Италии. Среди замечательных произведений этой византийской традиции можно назвать лекционарий Джованни да Гайбана из Падуи (1259). Именно под влиянием Гогенштауфенов немецкий стиль прибывает в Италию, особенно Южную. Для Гогенштауфенов были созданы знаменитые иллюминированные учебники: Трактат о соколиной охоте *Arte venandi cum avibus*, иллюстрированный очень натуралистичными изображениями хищных птиц и *balneis puteolanis* (ванны Поццуоли) во второй половине XIII века. Именно трактат о соколиной охоте показывает, что через Сицилию Южное итальянское иллюминирование также подвергается влиянию Исламского книжного искусства.

Во время Треченто и Кватроченто города все чаще становятся

художественными центрами, поощряя искусство как средство престижа и повышая привлекательность лучших художников. Независимо от того, что итальянское иллюминирование в начале XIV века определяется французским влиянием, в течение века в различных регионах постепенно появляются оригинальные стили, а личности художников становятся более заметными. Отношения между монументальной живописью и иллюминированием становятся более узкими, а искусство иллюминирования постепенно заимствует схемы композиции у широкоформатной живописи. Итальянская литература в полном расцвете и требует изобретения новых форм иллюстрации. В XIV веке работы на простом, не церковном языке, такие как Божественная комедия Данте или Декамерон Боккаччо, находятся в центре интересов и получают множество иллюстраций.

Книга Бадайоло, 14 в.

В Риме и в монастырях Лацио наследие древности превосходит и долго тормозит появление готических форм языка. С изгнанием папской штаб-квартиры в Авиньон исчезает самый важный меценат между 1309 и 1377 гг.

*Симоне Мартини.
Фронтиспис
Амброзианского Кодекса
— Вергилий с
аллегориями его
произведений. 1340*

Тем не менее, центры итальянского иллюминирования — это города севера, Милана и Павии под господством Висконти, где доминирует французское влияние. При дворе Висконти, династически связанном с Бургундией, сначала возникают галантные рыцарские романы, такие как Тристан или Ланселот. Среди самых известных иллюминаторов в конце XIV века — Джованнино де Грасси, который, среди прочего, освещает часослов и амброзианский бревиарий для Жана Галеаса Висконти. Другими художниками на службе Висконти являются Бельбелло да Павия и Микелино да Безоццо.

Вокруг Болонского университета развивается оригинальный стиль иллюстрации, чьи первые представители — Одеризи да Губбио, иллюстрирующий Данте, и Никколо ди Джакомо. Университет выпускает новые виды книг, в частности иллюстрированные книги права для юридического факультета, а также тексты классических авторов.

В Центральной Италии становится популярен стиль иллюминирования, более приближенный к жизни, например как в книге Бадайоло во Флоренции в середине XIV века, украшение которой приписывается Мастеру доминиканских чучел. Первый прием пространственной концепции изображения Джотто находится в миниатюрах Пачино Ди Бонагида. Флорентийские иллюминаторы почти полностью отказываются от любого декоративного орнамента и сосредоточены только на иллюстрации текста. Из Сиены приходит к нам Симоне Мартини, который, по сути, выполняет монументальные картины, но не пренебрегает иллюминированием. Он иллюстрирует в 1340 году от имени Петрарки фронтиспис для Вергилия Петрарки.

Испания и Португалия

Альфонс X и его двор. Книга Игр.

До средневековья Испания и Португалия находятся под арабской колонизацией, а христианское искусство остается в значительной степени изолированным от событий остальной Европы. В середине XIII века Реконкиста передала под христианскую власть Иберийский полуостров Гранаде. Таким образом, искусство в королевствах Арагон-Каталония, Кастилия и Леон, Португалия и Наварра медленно открывается европейским влияниям. С XIII века художники прибывают из Франции, Нидерландов или Италии, прежде всего ко дворам Кастилии в Мадриде и в каталонский мегаполис Барселона. Это королевство Майорка, которое открывается особенно французским и итальянским влиянием до середины XIV века.

Среди выдающихся произведений XIII века — [Песни в честь Девы Марии](#) и Книга игр, написанные и иллюстрированные для Альфонса X.

Скандинавские страны

Иллюминирование играло в скандинавском искусстве второстепенную роль скромного уровня. Относительно небольшое число богатых монастырей, известных школ, а также литераторов объясняют эту маргинальную роль книжного искусства. С точки зрения стиля на него влияет англо-саксонское и немецкое искусство, но он дольше сохраняет старомодные формы языка. Таким образом, иллюминирование XIII века в основном ограничивается архаизирующими историческими инициалами в романском стиле. Только около 1300 года под влиянием английского искусства, появляются готические формы. В то же время многие из северноевропейских иллюминаторов демонстрируют на протяжении Средневековья популярные и провинциальные образы. Среди скандинавских иллюстрированных кодексов большинство — юридические книги.

Еврейская готическая иллюстрация

Иллюстрация к Агаде. 14 в.

Еврейское иллюминирование рукописей — особый случай готического иллюминирования. С одной стороны, она вписывается в особый контекст искусства страны и адаптируется к современному региональному стилю, с другой стороны, она показывает сходство со всей Европой и тем самым отделяется от местных особенностей.

Только в XIII веке в еврейском иллюминировании появляются изображения персонажей, в то время как ранее оно ограничивалось орнаментацией. Еврейские Библии, используемые в синагогах, в основном имеют форму рулонов, без орнамента. Иллюстрированные религиозные книги предназначены для частного использования. Это, в первую очередь, еврейская Библия, Тора или Пятикнижие, книга Пророков и Ктувим. К другим еврейским текстам относятся Агада, брачный договор Кетуба, а также труды Маймонида и Раши.

Искусство книги испанских сефардов и евреев Прованса сильно пропитано восточными декоративными системами и достигло своего пика в XIV веке. Полностраничные миниатюры и золотое оформление объектов культа очень характерны для храмов. Связь между европейской готикой и мусульманским орнаментом характерна для некоторых еврейских Библий на Пиренейском полуострове, которые дошли до нас. Это относится, например, к каталонской Библии Фархи (1366-1382), и особенно великолепной Библии, принадлежащий Элише Бен Авраам Крескас. С изгнанием евреев из Франции в 1394 году, а также из Испании в 1492 году (где с 1391 года многие еврейские общины уже были разогнаны), а затем из Португалии культурное развитие этих стран переживает конец.

- ВИИ т2
- Муратова К. М., Мастера французской готики 12-13 вв, М., «Искусство», 1988
- Ювалова Е. П. Готика // БСЭ. — 3-е изд. — Т. 7. — М.: Советская энциклопедия, 1972.
- Charles Sterling. Парижская средневековая живопись: 1300—1500 = La peinture médiévale à Paris : 1300-1500. — Bibliothèque des Arts, 1990. — Т. 1 и 2.
- Петрусевич. Искусство Франции 15-16 вв.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Enluminure_gothique