

О женщинах в средневековых селеньях. С спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, и с походкой, со взглядом цариц, конечно.

Жизнь монахинь в средневековье была посвящена их вере, и это включало отказ от мирского уважения. Монахини приняли другое имя при входе в монастырь — их прежней жизни и имени больше не существовало. Работа средневековых женщин-художников, которые были монахинями, поэтому оставалась в значительной степени анонимной. Это было бы неприлично — вопреки их религиозным обетам претендовать на право собственности на любые иллюстрации, которые они нарисовали. Главным исключением из этого было то, что женщина-художник была лидером монастыря или женского монастыря, такого как аббатство или настоятельница.

Средневековые монастыри работали по иерархической системе, как и феодальная система. Монахиням из бедной семьи давали тяжелую, ручную и черную работу. Женщинам, которые происходили из богатых семей, неизменно давали более легкую работу и они занимались прядением и вышивкой. Многие монахини также работали над религиозными рукописями, и многие из них стали просветителями — эти средневековые монахини стали женщинами-художницами средневековья.

Женщины, поступившие в монастыри или женские монастыри из богатых или знатных семей, получали образование в монастыре. Эти женщины часто начинали свое образование в своих богатых семьях. Их образование продолжалось в монастыре или монастыре. Обучение женщин-художников в средние века включало обучение чтению и письму, языкам и литературе. Это образование было необходимо, так как одной из задач этих привилегированных монахинь было копирование текста рукописей, молитв и библии. Монахиня, проявившая талант к искусству, также получила возможность работать просветителем.

С XIII в. наряду с обычными записями, фиксирующими время написания и имя писца, в рукописях встречаются шуточные, а иногда и двусмысленные. Некоторые записи воспроизводят имена женщин, переписывавших книги. Так, «Золотая легенда» была в 1477 г. переписана сестрой Жанной де Малой, а устав св. Бенедикта во флорентийской рукописи XIV в. (хранится в Библиотеке АН СССР) был «переписан по распоряжению сестры Яконы из монастыря св. Фелицитаты, а душа ее в награду пойдет в рай. Аминь!».

Геррада Ландсбергская

Эльзасская монахиня, писательница и художница.

Родилась в Ландсберге, в знатном семействе. В раннем возрасте ушла в Гогенбургский монастырь на горе Святой Одилии в Вогезах, неподалеку от Страсбурга, в 1167 году

стала его настоятельницей и оставалась ею до своей смерти.

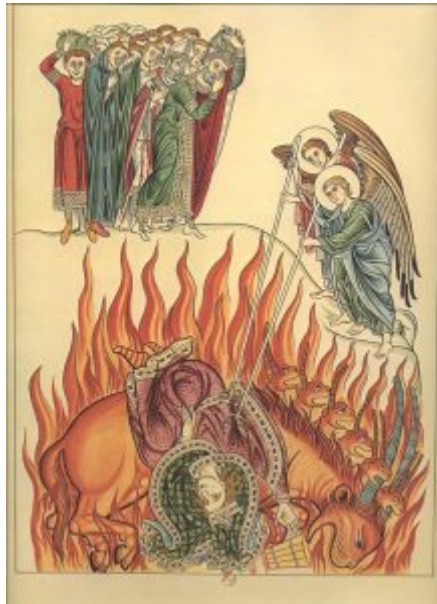
Прославилась как автор и иллюстратор книги *Hortus deliciarum* (*Сад наслаждений, рукопись до XVI века хранилась в монастыре, затем попала (1803) в Страсбургскую библиотеку. Была скопирована и издана М. Энгельгардтом в 1818 году. Во время Франко-прусской войны библиотека сгорела (1870); вместе с ней погибла и рукопись. Сущестующая копия принадлежит частной библиотеке — Эльзасской библиотеке банка Креди Мютюэль*), созданной между 1169 и 1175 годами. Первая энциклопедия, написанная женщиной, — это превосходная рукопись, компендиум различных знаний, призвание которой было по сути дидактическим и обучало этих монахинь, таким образом формируя самый первый сборник исключительно для обучения женщин. Содержит свыше 300 аллегорических миниатюр, выполненных самой настоятельницей.

Hortus deliciarum содержит 636 иллюстраций, включая приблизительно 9000 человеческих фигур. Рисунки являются отражением техник и изобразительных знаний того времени и не особенно примечательны своими техническими качествами. Иллюстрации содержат ошибки пропорций, полное отсутствие перспективы, что довольно часто встречается в это время. По словам Чарльза Джерарда в «Художниках Эльзаса в средние века» это особенно касается женских персонажей, которые страдают от этой технической тяжести, причем изображения мужских лиц более разнообразны. Пейзажи практически отсутствуют, они кажутся намеренно удаленными от миниатюр. Архитектура представлена очень условно. С другой стороны, она уделяет особое внимание работе с тканями, предметами повседневного обихода и представлению движений своих персонажей.

С другой стороны, сила рисунков заключается в их фантазии. Использование фантастических мотивов — относительно редкое явление в XII веке в западной живописи.

Аллегория философии и семи гуманитарных наук

Вавилон, мать безнравственности

Изображение ада в Hortus Deliciarum

Шкала добродетелей

Гуда

Гуда. Автопортрет.

Немецкая монахиня XII века, художница-иллюминатор.

Гуда была переписчицей рукописей в одном из монастырей Вестфалии; иных сведений о её жизни не сохранилось.

Известна благодаря автопортрету в сборнике проповедей (Государственная библиотека Франкфурта-на-Майне, Ms.Barth.42), который переписала и иллюминировала.

Изображение вплетено в инициал слова Dominus («Господь») и снабжено надписью на латинском языке: «Guda, peccatrix mulier, scripsit et pinxit hunc librum» («Гуда, грешная женщина, написала и украсила рисунками эту книгу»).

Правую руку монахиня на портрете держит перед собой, в левой находится лента с текстом. Её взгляд обращён не на читателя, а выше, словно устремляясь в небо. Несмотря на самоуничижительный характер надписи, Гуда явно осознавала всю важность своей работы; её желание оставить своё имя в истории необычно для того времени, поскольку переписчики, как женщины, так и мужчины, оставались, как правило, анонимными.

Автопортрет Гуды считается одним из первых в истории западного искусства.

Анастасия

Женщина-иллюстратор. Работала в начале XV века в Париже.

О ней ничего не известно, за исключением похвалы, данной ей средневековой писательницей Кристиной де Пизан в ее работе «Книга города женщин» (1405). Пизан описывает ее как лучшего иллюминатора своего времени в своей области.

Специализировалась на сложных декоративных рамках, которые были модными и пейзажными фонами. В это время большинство рукописей создавалось в коммерческих мастерских, и многие художники были женщинами, особенно те, которые специализировались на рамках, которые часто создавались разными художниками из основного миниатюрного изображения. Школа Парижа была ведущим центром иллюминирования в этот период, и парижские работы были широко распространены по всей Европе.

Брошюра о рукописи «Длинного учебного пути» Кристины де Пизан, которая могла быть украшена Анастасией

Страница из «Города Женщин» Кристины де Пизан, где декоративная рамка написана Анастасией

Эфразия Бурламаччи

Итальянская доминиканская монахиня и иллюстратор рукописей, работавшая в Лукке. Умерла 2 января 1548 года.

Родом из большой семьи в городе Лукка в Тоскане. Дочь Катерины Трента Олсо и Джованни Бурламаччи, банкира, торговца, производителя шелка и члена городского совета.

Жизнь монахини известна только по некрологу, написанному в монастыре. Евфразия и ее сестра Габриэлла с раннего возраста воспитывались в августинском монастыре Сан-Николао. 15 апреля 1502 года, когда Эфразии было 20 лет, она покинула монастырь со своей сестрой и десятью другими монахинями, чтобы основать новый доминиканский монастырь Сан-Доменико в том же городе с помощью своего отца. Позже она стала старшей настоятельницей монастыря, в котором воспитывались многие девочки из семьи Бурламаччи.

Происхождение ее обучения иллюминированию неизвестно, но она, вероятно, обучалась этому искусству в своем монастыре. На её стиль повлияли произведения Фра Бартоломео, который также был доминиканским монахом в Сан-Марко. Эфразии приписывают иллюстрации в четырех антифонариях и градуале, датируемые между 1502 и 1516 годами, которые в настоящее время хранятся в Библиотеке в Лукке. Эти книги утратили колофоны, которые указывали точную дату их создания и автора.

Иллюстрация из Liber Missarum de Tempore a Cena Domini usque ad Adventum

Иллюстрация из Liber Missarum de Tempore a Cena Domini usque ad Adventum

Кларичия

Германская женщина-иллюминатор XIII века.

Существует её предполагаемый автопортрет в Псалтыри 1175-1250 гг., который хранится в Художественном Музее Уолтерса в Балтиморе. Можно увидеть её тело, формирующее хвост украшенного инициала Q в начале псалма Quid gloriaris in malicia qui potens es in iniquitate (Чем вы хвастаетесь своей злобой, вы человек насилия, Псалом 52,3), её руки поддерживают букву и упоминание её имени.

Предполагаем Псалтырь является работой нескольких монахинь-бенедиктинок и, *ый* возможно, был предназначен для монастыря Св Ульриха и Санкт-Арфа *автопортрет* в Аугсбурге. *Кларичии*

Гизела фон Керценброк

Монахиня XIII века из северного немецкого города Рулле, которая работала большую часть своей жизни, сочиняя и иллюстрируя рукописи, а также была певицей хора. Умерла в 1300 году.

Гизела де Керценброк документирована только как создатель рукописи, которая известна как Кодекс Гизелы или «Градуал Гизелы фон Керценброк». Градуал был создан для цистерцианского монастыря Rulle близ Оснабрюка в Вестфалии, и теперь хранится Оснабрюке. Следующие слова вписаны в грамоте четырнадцатого века на первом листе:

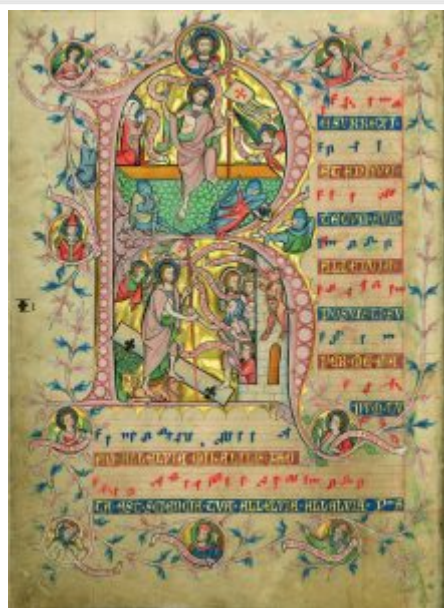
Достопочтенная и набожная девственница Гизела де Керценброк написала эту необыкновенную книгу в своей памяти, в год Господа 1300 года, с иллюминацией, нотами, нумерацией страниц и красивыми изображениями этой прекрасной книги в ее памяти о Господе. Пусть ее душа покоится с миром. Аминь.

Эта надпись была добавлена после смерти Гизелы, хотя, судя по стилю рукописи, через некоторое время.

Рукопись содержит 52 исторических инициала, два из которых включают портреты Гизелы.

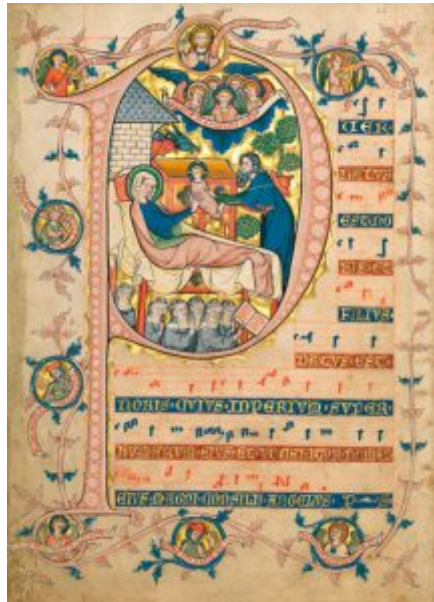
Domine probasti me et cognovisti me

Resurrexi et adhuc tecum sum

Spiritus Domini replevit orbem terrarum

Puer natus est nobis

Хильдегарда Бингенская

Немецкая монахиня, р. 16 сентября 1098, Бермерсхайм — ум. 17 сентября 1179, монастырь Рупертсберг. Настоятельница-аббатиса возведённого под её руководством бенедиктинского монастыря Рупертсберг. Автор и иллюстратор мистических книг видений.

Она была десятым ребёнком у своих родителей, Хильдеберта и Мехтильды. В возрасте восьми лет была отдана на воспитание к монахине Ютте, сестре графа Мейнхарда фон Шпонхайма. Когда Хильдегарде было четырнадцать, она вместе с Юттой поселилась в женском ските под Бингеном под покровительством тамошнего мужского бенедиктинского монастыря, посвящённого св. Дизибоду. Помимо св. Писания

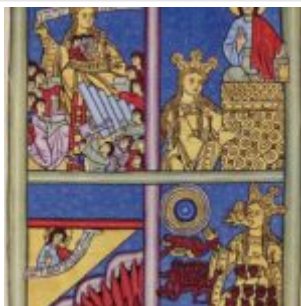
Хильдегарда изучала основы семи свободных искусств, латинскую патристику, литургику.

После смерти Ютты фон Шпонхайм в 1136 году Хильдегарда взяла на себя руководство женской монашеской общиной — к тому времени в ските было уже около десяти монахинь. В 1147—1152 годах она добилась строительства монастыря Рупертсберг под Бингеном, куда и перевела общину; в этот монастырь она принимала послушниц только из зажиточных семей. В 1165 году был создан филиал монастыря в Айбингене. Бенедиктинский монастырь (ныне церковь св. Хильдегарды) в Айбингене (район г. Рюдесхайм-на-Рейне) ныне — всемирный центр культа Хильдегарды; там покоятся её мощи.

Хильдегарда создала основные труды богословских и визионерских работ — *Scivias*. Также считается, что Хильдегара была иллюстратором *Scivias* и, следовательно, одной из немногих опознаваемых женщин-художников средневековья.

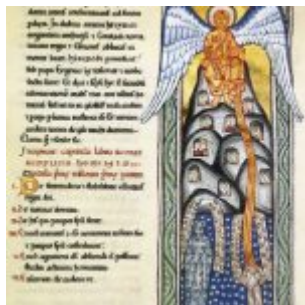
Hildegardis Codex

Hildegardis Codex

Hildegardis Codex

Primeira iluminura do Liber scivias Domini

Космическое дерево

Миниатюра из рукописи Хильдегарды

Мария Ормани дельи Альбицци

Была монахиней-августинкой — итальянкой — отшельником — иллюстратором рукописей. Родилась в 1428 году во Флоренции, умерла около 1470 г.

Она была внучкой Ринальдо дельи Альбицци, лидера аристократической партии гвельфов; и ее отец Орманно и дедушка Ринальдо были сосланы, когда семья Медичи вернулась во Флоренцию в 1434 году. В 1438 году она пришла в монастырь Санта-Катерина-аль-Монте, известный как Сан-Гаджо, расположенный недалеко от Флоренции. Монахини Сан-Гаджо образовали элитное сообщество с выдающейся библиотекой, унаследованной от кардинала Пьетро Корсини. Они скопировали свои собственные краткие рукописи и рукописи для монахов-августинцев в Санто-Спирито, Флоренция, и для нового женского монастыря августинцев в Санта-Монаке. Они также активно работали с текстилем и производили тонкое постельное белье и золотые нити.

Монастырь Сан-Гаджо, как известно, получал копии многих иллюстрированных рукописей: это брeвиарии, часословы, которые записаны в архивах монастыря. В 1449 году Мария Ормани скопировал работу Бартоломео да Сан Конкордио The Summa

Pisanella. Некоторые из рукописей сохранились до сих пор:

- Исповедь св. Августина, 1453, Bibliothèque nationale centrale de Rome, Rome, Vitt. Em. 856
- Бревиарий Марии Ормани, 1453, Bibliothèque nationale autrichienne, Cod.1923
- Liber moralium св. Григория, 1460, Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresde, Mscr. Dresd. OB.5

Самая известная работа Марии ди Ормани дельи Альбицци — это автопортрет из бревиария, который она подписала и датировала 1453 годом. Это самый ранний датированный автопортрет женщины-художника в искусстве итальянского ренессанса. Ее изображение обрамлено свитком с латинской надписью, описывающей ее как «служанку Бога, дочь Ормана и автора книги». Ее надпись дает имя ее отца, но опускает фамилию. Портрет Марии отличается от портретов флорентийских светских женщин середины пятнадцатого века своей фронтальной позой и прямым «самообладанием».

Liber moralium 06

Страница рукописи с рисунком Ормани

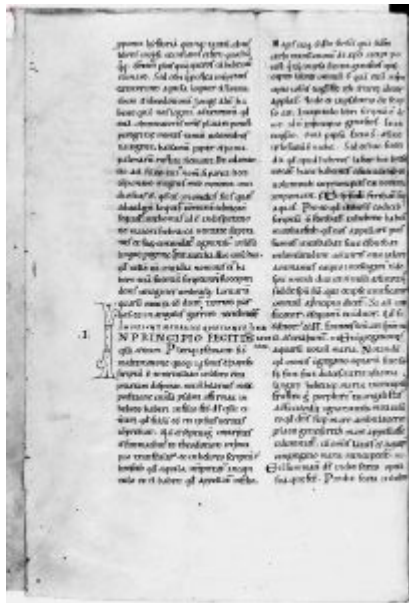
Агнес II из Кведлинбурга

Немецкая аристократка, член палаты веттинов. Она была настоятелем Кведлинбургского аббатства с 1184 года до своей смерти в 1203 году. Она также известна своей работой как копировщик и иллюминатор, а также поощряла создание произведений искусства.

Хроники после её смерти рассказывают нам несколько элементов жизни. Они указывают, что она поощряла создание произведений искусства во всех формах, и она сама была художником. Она копировала и иллюстрировала книги для богослужения, участвовала со своими сестрами в создании гобеленов, некоторые из которых все еще существуют.

Но изображений — нет.

Диемод

BSB_Clm_22016_f3v

Немецкая отшельница из Вессобруннского аббатства в Баварии, известная своей деятельностью в качестве переписчика и иллюстратора рукописей.

Ее жизнь мало известна, за исключением очень поздних житий XVI века. В этом тексте говорится, что Диемод присоединилась к сообществу аббатства Вессобрунн в Верхней Баварии, когда она еще была маленькой девочкой. Однако в это время в этом бенедиктинском аббатстве жили только мужчины. Поэтому возможно, что она появилась здесь позже, когда бежала от неудачного брака или другого несчастного случая. Она могла получить религиозное образование и подготовку в качестве переписчика в другом женском монастыре. Ее первое пребывание засвидетельствовано в Вессобрунне в XII веке с доказанным большим опытом в области изготовления книг. Копирование книг позволяло ей вести жизнь затворника, переписывая рукописи в обмен на продовольствие.

Ей приписывают два списка книг, XII и XIII века. Почти половина из них — литургические библейские книги. Некоторые из них были отданы прелатам или другим монастырям, её работы использовались для обеспечения хороших отношений с другими церковными учреждениями. Другая половина — патристические работы, что доказывает интерес монастыря к библейским исследованиям. После 1803 г. и секуляризации монастырей библиотека монастыря попала в Баварскую государственную библиотеку, где до сих пор записано 14 произведений кисти Диемод.

Все рукописи содержат орнаментированные инициалы, выполненные теми же

чернилами, что и текст. Некоторые из этих рукописей были более ярко иллюстрированы и дополнены миниатюрами, в том числе портретами иллюстраторов (Clm20044).

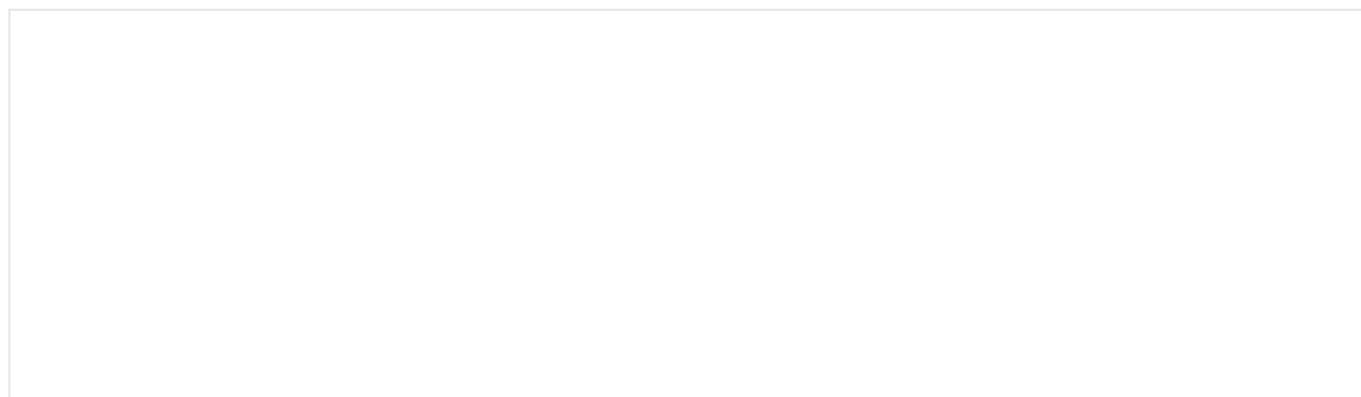
Энде

Женщина-иллюминатор рукописей (ок. 950 — 1000 гг.), которая работала над группой рукописей 10-го века, из которых имеется 24 известных экземпляра с иллюстрациями. Сестра Энде считается специалистами первым миниатюристом, чье имя известно в Европе благодаря надписи, которая появляется в *Beatus of Girona* «*In depintrix*» и *Dei aiutrix*. Эти рукописи содержат Комментарий к Апокалипсису, составленный испанским монахом Беатусом из Ливана в 786 году. Ее подпись появляется в Беатусе, хранящемся сейчас в соборе Жироны, известном как Жирона Беатус, но, возможно, она работала и в каком-то другом кодексе.

Рукописи были созданы в монастыре в горах Леона на северо-западе Испании. В рукописях видно несколько рук. Главным художником, вероятно, был священник по имени Старший. Историки также приписывают элементы рукописей Эметрию, чей стиль можно объяснить по сравнению с ранее подписанной работой. Третья приписываемая рука — рука Энде. Она подписала работу как *DEPINTRIX* (художник) и *DIE AIUTRIX* (помощник Бога). Скорее всего она была монахиней.

Изображение иллюстрирует Апокалиптическое видение Святого Иоанна Богослова в Книге Откровений в мозарабском стиле. Этот стиль развивался в Испании после мусульманских нашествий, сочетая элементы исламского искусства и декоративных традиций, в частности, акцент на геометрии, богатых цветах, орнаментах и стилизованных фигурах.

Случай с Энде является исключительным, потому что подписанных произведений очень мало, что характерно для всей средневековой Европы, где искусство считается ремеслом, и лишь немногие оставили свое имя потомкам. Таким образом, желание вписать имя автора этой работы выражает уверенность этих женщин в важности и качестве их работы и их художественной ценности. Надпись, однако, связана с подчеркиванием трансцендентности этой задачи как помощи Бога (*Dei aiutrix*) путем преобразования образов божественности в цвета и формы.

Женщина, одетая в солнце и дракона, Gerona Beatus

Миниатюра из Gerona Beatus

Страшный суд, написанный Энде, из Gerona Beatus

Христос во Славе, Gerona Beatus

<http://www.lordsandladies.org/middle-ages-women-artists.htm>