

БИБЛИОТЕКА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ФОНД «НОВОЕ ИСКУССТВОЗНАНИЕ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«ИСКУССТВО РУКОПИСНОЙ И ПЕЧАТНОЙ КНИГИ: МИГРАЦИЯ ОБРАЗОВ В
ЭПОХУ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ»**

20–21 апреля 2022 года

Программа

Санкт-Петербург

2022

Место проведения: Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург

Биржевая линия, 1, выставочный зал (5 этаж, к.501)

Организационный комитет:

Скворцова О.В., к.п.н., директор БАН – *председатель Оргкомитета*

Члены Оргкомитета:

Антонов Д.И. д.и.н., директор УНЦ «Визуальных исследований Средневековья и раннего Нового времени» РГГУ

Игошина Е.П., к.и., заведующая Научной библиотекой ГМИИ имени А.С. Пушкина

Клишева В.А., к.и.н., ученый секретарь БАН

Панина Н.Л., д.и., доцент Гуманитарного института НГУ

Подковырова В.Г., к.ф.н., с.н.с. НИОР БАН

Романова А.А., д.и.н., заведующая НИОРК БАН

Сасонко К.О., директор фонда «Новое искусствознание»

Субботина О.В., к.и., н.с. НИОРК БАН

Тогоева О.И. д.и.н., г.н.с. ИВИ РАН

Шик И.А., к.и., м.н.с. Г.Э., главный редактор научно-теоретического журнала «Новое искусствознание»

Регламент выступления – 20 минут.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией просьба иметь при себе индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

20 апреля 2022 г.

9.45–10.15 Регистрация участников конференции

10.15–10.30 Приветственное слово:

директор БАН О.В. Скворцова,

директор фонда «Новое искусствознание» К.О. Сасонко

Утреннее заседание: 10.30–12.15

Модераторы: А.А. Романова, В.Г. Подковырова

Подковырова Вера Григорьевна (БАН, Санкт-Петербург) «Кириллово древо» на окладе подносного «Жития прп. Кирилла Белозерского» из библиотеки Петра I. К вопросу об источниках иконографии

Средник на верхней крышке оклада рукописи «Житие и служба прп. Кирилла Белозерского» (1730 г., шифр хранения БАН, III Б85) содержит неопианное ранее в литературе изображение прп. Кирилла и его учеников, композиционно представляющее собой родословное древо. Изображение строится по следующей схеме: вверху Господь Саваоф, под ним – Святой Дух в образе голубя, ниже с нимбом и в парамане с крестом прп. Кирилл на вершине древа, имеющего 6 ветвей, на каждой из которых расположен образ одного монаха в парамане с крестом, у подножия древа монах с лопатой, ниже – череп Адама. Ни один из находящихся на среднике святых не подписан. В иконографии прп. Кирилла такой сюжет ранее не зафиксирован. Изображение местнотимых святых в виде древа известно для Новгородского собора (поп Георгий Алексеев, перв. четв. XVIII в.). Ряд свидетельств позволяет говорить о том, что чеканный средник оклада был изготовлен в Кирилло-Белозерском монастыре. Одним из источников рассматриваемой композиции, вероятно, была очень популярная в то время гравюра Василия Андреева «Распятие с чудесами». Пока сложно определить, что именно изображено на среднике: собор Белозерских святых (икконография его к 1730 г. не была окончательно определена), или древо связывает между собой основных учеников прп. Кирилла. Доклад будет посвящен этим и некоторым другим проблемам атрибуции изображения на окладе.

Панченко Флорентина Викторовна (БАН, Санкт-Петербург) Поморский орнамент: источники и их интерпретации

Орнамент рукописей, созданных в Выголексинском старообрядческом общежитии и получивший название поморский, занимает в русской культуре особое место. Палеографы, отмечаящие его исключительную эстетическую ценность, высокий уровень орнаментальных композиций и профессионализм мастеров, украшавших рукописи, возводят его к московской книжной традиции конца XVII в. В этот период как в рукописной, так и в печатной продукции доминировал старопечатный стиль в его трансформированном варианте барокко, разработанный мастерами Оружейной палаты, Посольского и Патриаршего приказов. Наши исследования последних лет показывают, что при формировании поморского стиля выголексинскими мастерами была освоена не только общая стилистика и «словарь» орнаментальных мотивов, но были фактически заимствованы основные композиции книжных форм: заставок, заставок-рамок, инициалов. Более того, освоенной была и вся система оформления

книги - принципы распределения декоративных форм, их связь с содержанием и структурой книги. Об этом свидетельствуют обнаруженные нами сохранившиеся рукописные книги конца XVII – начала XVIII вв., которые послужили прямыми источниками заимствований орнаментики. Именно эти новонайденные композиции породили множество вариантов и были наиболее распространены в книжной продукции выговцев на протяжении полутора веков.

Суслова Раиса Анваровна (КНИТУ и КазПДС, Казань) Миниатюры Аникиева Евангелия нач. XV в.: математические принципы композиции и проблема авторства

Тема доклада посвящена миниатюрам с евангелистами Аникиева Евангелия. Анализируется архитектура миниатюр, структура и построение композиции, и выдвигается предположение, что их композиция основывается на строгом применении математических (построение спирали Фибоначчи, квадратуры круга и др.) и чертежных (параллельное и центральное проецирование) методов. В результате анализа композиционного построения миниатюр и сравнении их с другими московскими Евангелиями того же времени (Евангелие Хитрово, Евангелие Успенского собора Московского Кремля и др.), делается вывод об общих принципах и подходах к оформлению указанных рукописных Евангелий. Делается предположение об истоках примененного метода в византийском искусстве, и более того – о преемственности некоторых математических и художественных приемов, которые христианское искусство перенимает от Античности, но переосмысляет и делает свидетельством христианской догматики. Технология математического построения миниатюр с евангелистами становится общеупотребительной в рукописных Евангелиях Византии и стран Византийского круга, свидетельством чего являются московские Евангелия начала XV в. Математический анализ миниатюр Аникиева Евангелия позволяет провести аналогии с произведениями искусства того времени и предположительно говорить об их авторстве, а также ответить на вопрос, почему у евангелиста Марка правая нога висит в воздухе.

Турцова Нина Михайловна (независимый исследователь, Санкт-Петербург) Книжная миниатюра и иконы Семена Спиридонова Холмогорца. Функциональные и иконографические параллели

Повышенный интерес к богословско-дидактическим сюжетам привел к зарождению в станковой живописи XVI в. особого направления, заимствовавшего ряд стилистических и технических приемов книжной миниатюры. Необычайная жизнеспособность сделала это явление господствующим в ряде регионов на протяжении последующих столетий. Во второй половине XVII столетия крупнейшим представителем рассматриваемого направления был Семен Спиридонов Холмогорец, иконописец, миниатюрист, мастер монументальной живописи. В настоящем докладе впервые будет рассмотрен ряд свидетельств, говорящих о том, что универсальность изографа обусловила глубокое постижение им искусства книжной миниатюры. В отличие от своих предшественников, северянин использовал не только ее стиль, «миниатюрное письмо», иконографии, различных сюжетов. Сама организация иллюстративных циклов рукописей оказала большое влияние на структуру ряда произведений Семена Холмогорца. Параллели в его иконах находят следующие принципы. Так, делению текста книг на главы соответствует объединение сцен по тематическому признаку и расположение таковых в определенной части композиции иконы; выбор темы для выходных миниатюр находит аналогии в сюжетах начальных клейм творений Холмогорца; сюжеты второго плана, зашифрованные в литературных произведениях, - изограф запечатлевал путем создания различных моделей. Особого внимания заслуживают и редкие иконографии разных сюжетов, известные по книжной миниатюре и иконам Семена Холмогорца, их происхождение и специфика распространения.

Панина Нина Леонидовна (Гуманитарный институт НГУ, Новосибирск) Повествование и интерпретация в лицевых списках «Книги о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской» XVII века

«Книга о иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской» представляет собой лицевой свод, изначально созданный в концептуальном единстве текста и миниатюр. Традиция копирования этого лицевого свода продолжалась с XVII по XIX в., и прошла два этапа, различающихся по характеру взаимоотношений текста и изображения: в XVII в. можно наблюдать изменения текста при неизменности изображений; в XVIII–XIX вв. текст остается неизменным, но изобразительный ряд претерпевает изменения. Автор свода, редакторы XVII в. и переписчики опирались на литургическую и гимнографическую традиции богородичной иконы, на византийские и русские сказания о чудотворных образах, на иконографическую традицию. Текст и изображения свода впитали в себя множество жанров, объединив различные формы представления чудотворной иконы. Оригинальный изобразительный ряд не сохранился, но можно попытаться приблизиться к нему, анализируя предположительный процесс разработки цикла миниатюр лицевой рукописи на основе иконного клейма и очевидный процесс адаптации оригинальных иллюстраций к различным редакциям текста. В результате выявляется соотношение приемов нарративного и интерпретативного представления иконы в XVII в., которое представляется наиболее интересным моментом в эволюции изобразительного ряда «Книги» и является результатом работы иконописцев (иллюминировавших оригинал и лицевые списки XVII в.) с традициями иконы в клеймах и книжной миниатюры.

Перерыв 12.15–13.00

Дневное заседание: 13.00–15.00

Модераторы: *О.И. Тогоева, О.В. Субботина*

Пивень Марина Георгиевна (РГГУ, Москва) Манускрипты «Хроник в картинах» XV в. Иконографическая программа миниатюр в контексте миграции образов гуманистического искусства

До наших дней дошел ряд ренессансных манускриптов с миниатюрами, иллюстрирующими события мировой истории от сотворения мира до начала XV в. Основной корпус миниатюр представляет собой репрезентацию фигур библейских персонажей, исторических деятелей древности, героев мифов и средневековых легенд. Отдельные композиции строятся по принципу мизансцены с несколькими участниками. К числу подобных памятников относятся созданные в XV в. так называемые «Хроника Креспи» Леонардо да Бизоццо (Милан) и «Хроника Кокерелла» (Бартеlemi ван Эйк?), сохранившиеся фрагменты которой разделены между несколькими музеями мира (Нью-Йорк, Музей Метрополитен; Амстердам, Рейксмузеум; Национальная галерея Виктории, Мельбурн; Государственные музеи, Берлин; Национальная галерея Канады, Оттава, и частные коллекции). Эти два наиболее родственные манускрипта считаются непосредственно связанными с утраченным циклом фресковых росписей «Uomini Famosi» в римском дворце кардинала Джордано Орсини. Связь с этим памятником обусловила особенности программы иллюстрирования манускриптов, принципы выбора персонажей и характер их размещения. В докладе предполагается рассмотреть указанные книжные памятники и связанный с ними круг копий и вариативных версий как специфический корпус произведений, обозначить роль манускриптов в трансляции образов гуманистического искусства.

Тогоева Ольга Игоревна (ИВИ РАН, Москва) Портрет vs. гравюра: особенности исторической памяти во Франции раннего Нового времени

Доклад предполагается посвятить проблеме копирования и трансформации образов в живописи и книжной гравюре во Франции в первой половине XVII в. Речь пойдет о единственном воспроизведении на бумаге практически полностью утраченных полотен из Галереи знаменитых

людей в Пале-Кардиналь в Париже – резиденции кардинала Ришелье. Таким образом, объектом анализа станет издание: Vulson, sieur de la Colombière. Les portraits des hommes illustres françois, qui sont peints dans la Galerie du Palais Cardinal Richelieu. P., 1648. В настоящее время сочинение Вюльсона де ла Коломбьера является единственным письменным и иконографическим источником, по которому мы можем составить более или менее полное представление о том, кого именно из героев прошлого ценил лично кардинал Ришелье, а также о том, как этих людей воспринимали французы первой половины XVII в. В докладе будет предпринята попытка сравнительного анализа иконографической программы сборника с его повествовательной частью, а также – с уцелевшими и дожившими до наших дней несколькими портретами из галереи Ришелье, хранящимися ныне в различных музеях Франции. В докладе будет также поднят вопрос об особенностях (сходстве и различии) мужских и женских изображений в Галерее и в сочинении Вюльсона де ла Коломбьера, о месте самого кардинала Ришелье в данном портретном ряду – с точки зрения его самого и автора сборника, а также – об отношениях, которые могли связывать сочинителя и первого министра Людовика XIV и которые также могли оказать влияние на появление данного сборника.

Жабрева Анна Эрнестовна (БАН, Санкт-Петербург) Гравюры инкунабул как изобразительный источник по истории европейского костюма конца XV в. (по материалам НИОРК БАН)

Согласно каталогу Е.И. Бобровой (Л., 1963), из 814 инкунабул БАН лишь около 90 содержат гравюры, только в 9 книгах они раскрашены. Эти иллюстрации представляют собой ценный материал для изучения костюма последней четверти XV в., поскольку, по традиции, выработанной еще иллюстраторами рукописной книги, на них запечатлены костюмы того времени, когда создавалась гравюра не независимо от содержания текста. Некоторые издания имеют одну выходную гравюру, помещенную на титульном листе или его обороте. На такой раскрашенной иллюстрации из Бrevиария (1490 г.) изображены трое мужчин в одеяниях, позволяющих судить об их социальном статусе. На выходной гравюре «Сада здоровья», изданного Антуаном Вераром (ок. 1500 г.), изображена сцена дарения книги высокопоставленному лицу. На ней показано четыре варианта мужских костюмов конца XV в. Примером богато иллюстрированной инкунабулы из фондов БАН является «Хроника славного города Кёльна» (1499 г.) – книга большого формата, декорированная множеством раскрашенных гравюр, в том числе полностраничных, включающих до десятка действующих лиц. Персонажи библейских, евангельских и исторических сюжетов представлены в образах королей, священнослужителей разных рангов, благородных рыцарей и простых наемников, ремесленников, одетых по немецкой моде позднего средневековья. Немецкая Библия (1494 г.) также снабжена раскрашенными гравюрами, иллюстрирующими текст. Многие персонажи представлены в детально прорисованных одеждах второй половины XV в., например, женщины – в облегających котт, головных уборах типа эскофьонов, остроносой обуви. Доклад посвящен рассмотрению гравюр и изображенных на них костюмов.

Субботина Ольга Владимировна (БАН, Санкт-Петербург) Комбинаторика досок как значимый прием в издательской практике Иоганна Грюнингера 90-х гг. XV в.: от «Комедий» Теренция к «Сочинениям» Горация

Повторное использование досок – известная и широко распространенная практика издателей конца XV–первой половины XVI в. В докладе планируется рассмотреть ее в связи с деятельностью Иоганна Грюнингера – крупного страсбургского типографа рубежа XV–XVI столетий. В фонде Научно-исследовательского отдела редкой книги БАН хранится ряд изданий, напечатанных Грюнингером, в том числе, «Сочинения» Квинта Горация Флакка 1498 г., поступившие из собрания Петербургской римско-католической духовной академии в 20-х гг. XX в. и ставшие предметом нашего исследования. Это единственное иллюстрированное издание трудов римского поэта в XV в., в которое вошли 167 ксилографий. В книге практически не

представлены гравюры, напечатанные с одной доски (только 7 изображений - с 5 досок), остальные иллюстрации оттиснуты с комбинированных основ, в каждом отдельном случае использовалось от 2 до 7 досок. Наиболее очевидна связь «Сочинений» Горация с «Кораблем дураков» Себастьяна Бранта (1494 г.) и «Комедиями» Теренция (1496 г.). Именно в «Комедиях» Грюнингер впервые последовательно использовал прием комбинаторики досок. Однако заслуживает внимания не только поиск источников заимствований, но и изучение миграции и трансформации образов от одного издательского проекта к другому.

Золотова Екатерина Юрьевна (Государственный институт искусствознания, Москва)
Гравированный образец как иконографический источник в западноевропейской книжной миниатюре XV-XVII веков (по материалам российских собраний)

В докладе предлагается обобщение результатов исследовательской работы автора в процессе каталогизации московских собраний и собрания Н.П. Лихачева (Санкт-Петербургский институт истории РАН) в той их части, которая касается использования печатной гравюры в качестве иконографического источника в мастерских западноевропейских миниатюристов. Материалом служат маргиналии, историзованные инициалы и миниатюры в лист как в рукописях религиозного содержания (часословы и хоровые книги Франции, Германии, Австрии), так и в светских памятниках книжной миниатюры XV–XVII вв. («Поручения» венецианских дождей, дворянские грамоты Габсбургов). Анализ разнообразных способов заимствований не только отдельных мотивов, но и целых сюжетных композиций из самых разных источников (от гравированных игральные карты XV в. и парижских первопечатных часословов рубежа XV–XVI вв. до гравюр Луки Лейденского, Альбрехта Дюрера и его последователей) служит подтверждением постоянного возрастания роли гравированного образца в работе мастерской миниатюриста, а также позволяет расширить представления о методах работы мастеров жанра книжной миниатюры на заключительном этапе его истории.

Перерыв 15.00-15.45

Вечернее заседание: 15.45-18.00

Модераторы: *К.О. Сасонко, Ю.И. Арутюнян*

Ефимова Елена Анатольевна (МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва) Графическая серия Roma antica и миграция вымышленных образов античности в эпоху Ренессанса

Предмет нашего исследования составляет серия изображений, получившая условное наименование Roma antica. Речь идет о фантазийных реконструкциях несохранившихся античных памятников, известных из исторических, литературных или легендарных источников. Традиция их изображения зародилась в Италии в середине XV в., когда, с одной стороны, распространение идей гуманизма стимулировало интерес к изучению римских древностей, а, с другой стороны, слабое развитие археологии и недостаток фактических знаний о древнеримской архитектуре, не позволяли представить их исторически точно. В результате, изображения античных памятников в рисунках раннего Возрождения приобретали черты средневековых, раннеренессансных или полностью вымышленных построек. К рубежу XV–XVI вв. сформировалась устойчивая группа таких изображений, запечатленная в альбомах архитектурных рисунков, живописи и скульптуре, которая приобрела характер иконографической традиции. В начале XVI в. рисунки из этой серии попадают во Францию, где они были дополнены большим блоком изображений реальных заальпийских древностей и новых вымышленных реконструкций. Затем к 1530–40-м гг. уже дополненная серия вновь оказывается в Италии, где она получает распространение в архитектурных рисунках и гравюрах не только итальянских авторов, но и северных художников,

приезжавших в Рим учиться ренессансному искусству. Особый интерес к ним питал французский рисовальщик и гравер Ж. Андруэ Дюсерсо Старший, запечатлевший фантазийные антики более, чем в десятке своих рисованных и гравированных книг. Их циркуляция в ренессансной графике по обе стороны от Альп продолжилась до конца XVI в., а отдельные модели серии *Roma antica* дожили до эпохи Просвещения. Цели нашей работы состоят в том, чтобы установить источники моделей, пути и способы их проникновения, а также понять причины их популярности и то место, которое они занимали в общих представлениях Ренессанса об античности.

Фролова Людмила Валерьевна (ГЭ, Санкт-Петербург) Молитвенник императора Максимилиана I в искусстве и культуре немецкого романтизма: историография, интерпретация, рецепция

Важный этап в сложении наших сегодняшних представлений о немецком искусстве эпохи Дюрера – их рецепция в эпоху романтизма. Некоторые оценки и толкования, предложенные романтиками, актуальны и сегодня, поэтому важным направлением в изучении памятников немецкого Ренессанса становится изучение их бытования в романтической культуре. Именно в это время внимание широкой общественности привлекают к себе иллюстрации Дюрера к Молитвеннику императора Максимилиана I (1515, Мюнхен, Национальная библиотека Баварии). Они были изданы в 1808 г. Мюнхенским гравером и рисовальщиком И.Н. Штрикснером и издателем А. Зенефельдером и стали неисчерпаемым источником для немецких писателей, теоретиков искусства и художников. В докладе будут проанализированы тексты и художественные произведения эпохи романтизма, связанные с иллюстрациями к Молитвеннику (высказывания И.В. Гете, графические работы П. Корнелиуса, Л. Гримма, Э.Н. Нойройтера, произведения анонимных мастеров). Рисунки Дюрера на полях Молитвенника использовались в первую очередь как образцы для книжных иллюстраций, романтики изучали их с точки зрения построения орнамента и взаимоотношения изображения и текста. При этом эстетика книжной иллюстрации Дюрера осмыслялась, с одной стороны, как национальная и народная, с другой – как рыцарская и средневековая.

Рогов Михаил Анатольевич (РАНХиГС, Москва, Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина) Иконографические мотивы «Чудес Богоматери», профессиональных нищих и «Двора Чудес» в изобразительном искусстве и литературе

«Чудеса Богоматери» представлены в богато иллюминированных рукописях сборников кантиг Санта Марии, Готье де Куэнси и других, в том числе в РНБ (Fr. F. v. XIV. 9), сюжеты которых активно эксплуатировались профессиональными нищими, специализировавшимися по отдельным категориям уже в XIV в. Романтический сюжет одного из чудес послужил литературным источником для стихотворения А. С. Пушкина «Легенда» (1829 г.), а богатейшая тема фальшивых нищих нашла отражение в знаменитых литературных памятниках, начиная от поэмы «Корабля дураков» (1494 г.) Себастьяна Бранта, заканчивая романами Виктора Гюго (1831, 1862 гг.) и сказкой Карло Коллоди «Приключения Пинокио» (1881–83 гг.). Неудивительно, что явление профессионального нищенства нашло свое художественное выражение и в изобразительном искусстве, например, в произведениях Питера Брейгеля Старшего, тема «Обманщиков мира» приобрела популярность в итальянской гравюре, начиная с Кристофоро Бертелли (1560-е), Джеронимо Порро, Джованни Антонио де Паули, Альберто Ронко, а позднее в серии офортов Жака Калло «Нищие» (1623–24 гг.), вдохновивших карикатуриста Жака Лагне (1657 г.). Задолго до «Обманщиков мира» эта тема нашла в позднем творчестве Иеронима Босха в триптихе «Воз сена» (1510–16 гг.) и разрозненном триптихе «Путник» (1500–10 гг.), а также в картинах его учеников и последователей («Извлечение камней глупости» (1510–20 гг.), «Фокусник» (ок. 1525 г.). Обсуждается отражение в искусстве десакрализации «чудес Богоматери» фальшивыми нищими.

Арутюнян Юлия Ивановна (Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербург) «Бестиарий» Вацлава Холлара: от Средневековья к Новому времени

Анималистические мотивы в обширном наследии богемского графика Вацлава Холлара (1607–1677), работавшего в Голландии и Британии, включают научную иллюстрацию, изображения реальных животных, образы фауны далеких земель и изображения фантастических созданий. Мастер копирует изображения животных известных художников прошлого («Лев» по работе Дюрера). Создает многочисленные листы с весьма достоверно трактованными зверями и птицами – «Крот», «Осёл», «Два лебедя». В. Холлар выпускает альбомы, отражающие принципы классификации живых существ (в частности, насекомых), издания представляют собой альбом-каталог с делением на типы и виды, публикует тематические подборки (фауна Африки). Художник иллюстрирует басни Эзопа и античные мифы, в которых нередко несколько «очеловечивает» животных. Внимания заслуживает оригинальный альбом В. Холлара, изображающий как реальных, так и фантастических существ «Animalium, ferarum et bestiarum...», изданный в 1663 г. в Лондоне. Отдельные листы посвящены грифону, леопарду, кабану, медведю, лисице, слону, льву, верблюду и жирафу, изображенным на фоне растений, цветов и плодов. В трактовке фантастических персонажей может угадываться как влияние непосредственных предшественников В. Холлара. Образы учителя – М. Мериана, «Бестиарий» которого был издан в Амстердаме в 1657 г., близок как в интерпретации животных, так и в использовании техники офорта. Характерные изображения фантастических существ восходят к средневековой иконографии. Принцип распределения изображений и характер применения двуязычных подписей приближает издание к научной иллюстрации.

Кулакова Ольга Юрьевна (Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербург) Натурализм ботанической иллюстрации как отражение естественно-научных интересов времени. На примере европейских ботанических трактатов XIV-XVI вв.

По сохранившемуся до наших дней трактату «Венский Диоскорид» можно предположить о традиции изображать растения в травниках периода античности. Растения были представлены настолько достоверно, что их можно легко идентифицировать. В период средневековья изображения растений в трактатах о здоровье и травниках подвергались стилизации. В процессе воспроизведения прототипов от копии к копии средневековые миниатюристы, редко имевшие практические знания о растениях, неверно истолковывали первоначальную форму, в результате чего растения в иллюстрациях часто становились совершенно неузнаваемыми. Рассмотрев ряд медицинских трактатов в Италии, Германии и Нидерландах в период с конца XIV по XVI в., можно увидеть, что натурализм и ботаническая достоверность в изображении растений развивались не постепенно, а представляли собой пульсирующее движение, то возрождаясь, то затухая, вплоть до серьезной реформы в становлении ботанической иллюстрации, произошедшей в трактатах Отто Брунфельса и Леонарда Фукса. Эти всплески натурализма предположительно связаны с развитием интереса к медицине, с формированием медицинских школ и университетов, с появлением науки ботаники и естественно-научным интересом меценатов и увлеченных аристократов. Манускрипты Салерно и Падуи, первые флорилегиумы французских мастеров, часословы живописцев из региона Гента и Брюгге, немецкие ботанические трактаты с гравюрами Ханса Вайдица, Генриха Фюльмаурера и Альбрехта Мейера, естественно-научные рисунки голландского мастера Якоба де Гейна — вот предполагаемый обзор материала, который планируется рассмотреть в докладе.

21 апреля 2022 г.

Утреннее заседание: 10.00–12.00

Модераторы: *К.О. Сасонко, О.В. Субботина*

Казбекова Елена Валерьевна (ИВИ РАН, Москва) Иллюстрации к Библии с небиблейскими сюжетами (на примере миниатюр XV в. в Библии Гутенберга в РГБ) (*онлайн*)

Экземпляр 42-строчной Библии Гутенберга с миниатюрами из собрания Г. Клемма в МК РГБ имеет 138 миниатюр третьей четверти XV в. и 144 миниатюры конца XIX в. (Казбекова Е.В. Экземпляр Библии Гутенберга в РГБ – памятник двух эпох // ЭНОЖ «История». 2017. Т. 8. Вып. 5 (59). (Электр. издание, DOI: 10.18254/S0001882-9-1); Она же. Новое об иллюминации экземпляра Библии Гутенберга в РГБ // История книжной культуры XV–XX веков. В 2-х ч. М., 2018. Ч. 2. С. 39–49). Средневековые миниатюры демонстрируют хорошую привязку к тексту, но не всегда иллюстрируют его содержание. Яркий пример – миниатюра «Приезд царицы Савской» (Т. 1 л. 167v), которая отражает легенду о Крестном Древе из «Legenda aurea» Иакова Ворагинского. Еще как минимум десять миниатюр отходят в отдельных деталях или существенно от библейского текста. Часть из них следует образцам из альбомов, как например, «Соломон на троне в окружении советников» (Т. 2 л. 1 – ср. аналогичную миниатюру в рукописи Гаага. Koninklijke Bibliotheek. Ms 76 E 7. л. 112v). Другие содержат явные ошибки, заставляющие предполагать, что художник неправильно понял пересказ / описание сюжета или вынужден был домысливать слишком краткий пересказ, как «Смерть Ахава» (Т. 1 л. 216), «Чудесное воссоздание огня Неемией» (Т. 2 л. 178v). Не для всех таких миниатюр удалось найти источник сюжета. Сравнение с миниатюрами в упомянутой гаагской рукописи позволяет отчасти судить о работе миниатюриста при использовании альбомов с образцами: заимствоваться (в том числе для других сюжетов) могли только отдельные элементы, а не весь образец.

Троицкая Анна Алексеевна (Эстонский литературный музей, Тарту; РГПУ имени А.П.Герцена, Санкт-Петербург) Портретированные инициалы в английских *Coram Rege Rolls* (*онлайн*)

Традиция портретированного инициала в рукописных английских документах прослеживается с XIII в. и сохраняется на протяжении XVI–XVII вв. В докладе рассматривается иллюминирование английских свитков *Coram Rege* портретами английских монархов от Генриха VIII до Карла I. Эти рукописи представляют собой списки дел, входящих в ведение Суда Королевской скамьи (высшей судебной инстанции). Оформление их уже в XV в. включает в себя декорированный инициал, постепенно меняющий репрезентативную конструкцию королевской символики. Целью доклада является анализ художественной специфики королевского портрета в технике книжной миниатюры, его связь со средневековыми традициями и с особенностями творчества придворных портретистов. В инициалах *Coram Rege* прослеживается развитие королевских образов от эмблематических элементов и схематично переданных силуэтов к характерным для искусства Нового времени индивидуализированным изображениям. Интересным представляется создание иконографических схем портрета, обусловленных официальным статусом документа, и не менее интересным — примеры их нарушения. Развитие техники книжной иллюминации связано с именами миниатюристов, повлиявших на процессы формирования английского портретного жанра — Л. Теерлинк и Н. Хиллиарда, что делает эти исторические источники примечательными произведениями искусства своего времени.

Зеленин Даниил Андреевич (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) *Membra disjecta*: словесные и изобразительные руины в книге эмблем Жоржетт де Монтене

В данной работе исследуются словесные и живописные техники дефрагментации в книгах эмблем. Для анализа руинности в докладе представляются наиболее фрагментированные эмблемы, содержащие руины как на живописном, так и на словесном уровне. В докладе объясняются не только предпосылки создания руинности в эмблематических сборниках в целом, но и то, почему они стали объектом особого внимания именно в этой, первой протестантской книге эмблем. Руины пронизывают эту книгу на всех эмблематических уровнях, в образах, надписях и подписях к эмблемам. Анализ в этом докладе предлагает связывать эти техники с традицией *membra disjecta*, а также поднимает вопрос о том, в какой степени это произведение предопределило эмблематическую тенденцию разъятия изображений на части. В широком смысле доклад обсуждает присущую этой книге поэтику руинности, связываемую как с кальвинистским мировоззрением автора, а также взаимодействием словесно-визуального инструментария в руках автора. В докладе утверждается, что руины в этой книге представляют собой корневой мотив эмблематического мировоззрения автора для усиления нравственной и религиозной проблематики этого произведения.

Багровников Николай Адрианович (НГЛУ имени Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород) Рисунок Эрхарда Альтдорфера «Общество за столом с фонтаном». Попытка исторической реконструкции» ([онлайн](#))

В докладе осуществляется исследование рисунка Эрхарда Альтдорфера (1490 г., Регенсбург – 1562 г., Шверин) «Общество за столом с фонтаном». Целью исследования является определение места действия, отдельных действующих лиц, а так же уточнение даты создания этого произведения. Рисунок относится к бытовому жанру. Этот жанр занимал важное место в творчестве Э. Альтдорфера в 1506 – 1512 гг., но столь масштабных произведений и в отношении сложности композиции, и по числу изображенных персонажей он еще не создавал. Автор являет нам придворное общество, увиденное им в жизни впервые. Праздничная торжественность, церемониальная представительность, элементы лицедейства произвели на художника сильное впечатление. Сочинить «из головы», сфантазировать такое изображение невозможно. Это то, что надо было видеть самому, оказавшись наблюдателем неофициальной части официального и весьма представительного торжества. Многие были для художника в новинку, впечатлений оказалось слишком много. Стремление свести их воедино, изобразить, причем, очень подробно, с немецкой педантичностью все увиденное, – предопределило особенности композиции рисунка, расположение персонажей, акцентирование семантических элементов. Анализ произведения позволяет предположить, что в нем Эрхард Альтдорфер запечатлел и судьбоносное событие своей жизни, и важное событие в истории Мекленбургской и Саксонской династий.

Ландер Инга Георгиевна (независимый исследователь, Санкт-Петербург) Гравированные альбомы образцов итальянских кружев XVI века

История европейского кружевоплетения совпадает с развитием гравирования. Всего в XVI–XVII вв. было напечатано более 150 названий 400 изданиями. Эти альбомы связаны с традицией публикации образцов орнаментальной гравюры для различных предметов декоративно-прикладного искусства. Наиболее ранними являются Венецианские издания. Распространению в Европе моды на итальянские ткани, кружева, костюм способствовали гравированные изображения. Их создавали знаменитые мастера костюма Чезаре Вечеллио, профессиональный гравер Никколо Дзоппино, рисовальщик Джованни Тальенте. Среди них и женщина-дизайнер Изабелла Парасоле. Эти альбомы необычайно редки в связи с их популярностью и технологией «стежков в воздух», которые уничтожали узоры, награвированные на бумаге. Венецианский издатель Фердинандо Онгания (1842–1911) факсимильно переиздал около 30 наиболее значительных альбомов образцов кружев. В настоящее время эти редкие издания используются при исследовании предметов декоративно-прикладного искусства, костюма, гравюр, организации выставок. Экземпляры этих альбомов хранятся и в петербургских музеях и библиотеках.

Перерыв 12.00–12.30

Дневное заседание: 12.30–15.00

Модераторы: *А.А. Романова, Н.Л. Панина*

Устинова Юлия Владимировна (Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, ПСТГУ, Москва) Редкие сцены детского цикла св. Иоанна Предтечи в «Слове на Зачатие» лицевого сборника Чудова монастыря 1560-1570-х гг.: к проблеме поиска образцов (*онлайн*)

«Слово на Зачатие Иоанна Предтечи» в составе лицевого сборника Чудова монастыря (ОР ГРБ Ф.98 №1844) - уникальное иллюминированное житие святого, выполненное в 1560-х-1570-х гг. в кремлевских мастерских предположительно для царя Ивана Грозного. В составе т.н. «детского цикла» его миниатюр присутствуют редкие сцены и иконографические детали, аналогов которым не находится в древнерусском и византийском искусстве предшествующих эпох. Среди них – изображение «Встречи Девы Марии и Елисаветы» с видимыми фигурками их нерожденных младенцев в лонах, «Обрезание св. Иоанна Предтечи», а также «Отослание св. Троицей Иоанна Предтечи в мир» в составе сложносочиненной композиции с изображением царя, земного царства и Царства Небесного. На создание данных сцен кремлевских художников-миниатюристов вдохновили западноевропейские образцы - вероятно, гравюры, повторявшие распространенные в искусстве католической Европы художественные мотивы. О том, что европейские гравюры частично послужили образцами при создании миниатюр Чудовского сборника, было известно ранее из трудов Г.П. Георгиевского и Ю.А. Неволлина. Однако их наблюдения касались в основном фактов заимствования второстепенных пейзажных деталей и архитектурных мотивов. Более пристальное изучение иконографической программы «Слова на Зачатие Иоанна Предтечи» делает очевидным, что проникновение западноевропейских образцов в художественную ткань данного произведения было более глубоким, оно отразилось на сюжетно-композиционной структуре миниатюр и привело к непосредственному созданию указанных сцен. Поиску изобразительных источников данных сюжетов, а также гипотетических причин, по которым художники были вынуждены обращаться именно к ним, будет посвящен настоящий доклад.

Мишина Елена Александровна (ГРМ, Санкт-Петербург) Западноевропейские оригиналы русских гравюр XVII в.

Гравирование, как графическое искусство, появилось на Руси в XVII в. Большой интерес представляет вопрос о взаимодействии русской гравюры с более ранней западноевропейской гравюрой. Русские мастера чаще всего использовали в своей работе европейские гравюры, второй половины XVI – начала XVII в. В некоторых случаях русские мастера заимствовали композиции целиком, иногда включали в свои произведения отдельные группы или фигуры. Одними из самых ранних европейских гравированных серий, попавших в русское изобразительное искусство, стали гравюры «Апокалипсиса». В конце XVII в. московский ксилограф Василий Корень, создавая свою серию иллюстраций к «Апокалипсису», использовал именно западноевропейские оригиналы. Гравюра на металле, более тесно связана с европейской гравюрой, чем гравюра на дереве. Одна из самых ранних, известных нам, русских гравюр на металле «Семь смертных грехов» была исполнена Симоном Ушаковым в 1665 г. По содержанию это произведение полностью ложится в русло представлений древнерусского человека о грешности земной жизни и о том, куда ведут человека его пагубные пристрастия. В XVII в. особенно популярны были у русских потребителей голландские лицевые Библии. С ними связана совместная работа над иллюстрациями к изданиям Верхней типографии Симона Ушакова – рисовальщика и Афанасия Трухменского – гравера. Примером связи русских гравюров с Италией служит гравюра Василия Андреева «Распятие с чудесами» (второе название – «Плоды страстей Христовых»).

Ходько Юлия Михайловна (ГРМ, Санкт-Петербург) Воскресение со Страстями – фронтиспис Московского Евангелия 1717 года. Как Иван Зубов заимствовал европейские образцы

Творческая воля граверов Московского Печатного двора, как правило, проявляется в выборе и адаптации образца. Изобразительный текст, будто по отдельным словам, заимствовался из разных европейских источников. Фронтиспис Евангелия (2°, М., 1717) с Воскресением и Страстями наглядно демонстрирует трудоемкость этого процесса. Композиция состоит из средника и двенадцати клейм. Оригиналы большинства из них удалось определить. Они происходят из разных гравированных циклов, имеют различный размер и формат. Редуцируя композиции большеформатных западноевропейских эстампов до крошечных клейм на периферии книжного фронтисписа, «вырезая» фигуры из нескольких гравюр, переворачивая некоторые из них зеркально, и затем составляя с их помощью свои собственные маленькие пазлы, Иван Зубов методично делал кропотливую и трудную работу. Риторичность мышления, основанного на использовании и комбинировании общих мест – тропов, не допускала абсолютной самостоятельности. Только черпая осященные традицией изобразительные решения из бездонного колодца всемирной культуры, русский гравер мог рассчитывать на то, что будет понят и убедителен.

Кузаева Юлия Викторовна (БАН, Санкт-Петербург) «Академии Наук с гравированных досок отпечатанные листы» в Академическом собрании БАН

В научно-исследовательском Отделе изданий Академии наук БАН хранится уникальный памятник русского гравировального искусства первой половины XVIII в. Речь идет о многотомном собрании оттисков, отпечатанных в 1745 году со всех досок, оказавшихся к тому моменту в академической Фигурной палате – «типографии гравированных фигур». Этот материал принято атрибутировать как собрание всех произведений Гравировальной палаты Академии Наук за период с 1725 по 1743 гг. Однако такое определение не является точным. Помимо академических работ, в состав собрания включены памятники иного характера. Исследователи русской культуры XVIII в. часто ссылаются на этот ценный материал, однако до сих пор ни один из томов БАН не становился предметом самостоятельного комплексного исследования. Причины создания этого источника также не получили должного освещения в научной литературе. Между тем, подробное изучение такого обширного материала может не только прояснить некоторые аспекты деятельности академической мастерской, но и стать отправной точкой для дальнейших научных изысканий. В докладе мы обратимся к истории и обстоятельствам создания этого собрания, а также рассмотрим состав первого тома.

Перерыв 15.00-15.45

Вечернее заседание: 15.45-17.00

Модераторы: *Т.В. Кульматова, С.Ю. Нечаев*

Ронгонен Софья Львовна (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Санкт-Петербург) Евангелие московской печати из храма в Ловийсе

Православный приход финского города Ловийса (Православная церковь Финляндии) является одним из старейших в стране. Походный полковой иконостас известен с 1795 г. До 1833 г. он «путешествовал» по разным городам, пока не оказался в Ловийсе и был размещен в военных казармах 1754–1755 гг. постройки. Здесь же были иконы, утварь и книги. Убранство храма сохранилось в первоначальном виде. Подобные храмы никогда не освещались. Только в 2001 г. он

получил официальный статус и был освещен в честь Казанской иконы Божией матери. Долгое время в приходе существовало предание о том, что находящийся в нем экземпляр старинного Евангелия уникален, поскольку весь тираж был уничтожен из-за большого количества опечаток. Нам посчастливилось описать данный экземпляр. Он находится в прекрасном состоянии физической сохранности. По большинству параметров соответствует отмеченному в каталоге Гусевой А.А. Евангелию 1789 г., за исключением иллюстраций. Экземпляр имеет бархатный переплет с металлическими накладками с клеймами. Нам удалось сопоставить данный экземпляр с имеющимися в российских музейных собраниях.

Кульматова Татьяна Васильевна (БАН, Санкт-Петербург) Мраморная бумага в русском переплётё первой половины XVIII в.: основные мотивы

Мраморная бумага является важным декоративным и конструктивным элементом переплета, делает книгу более привлекательной, придает ей особое очарование, свидетельствует о своей эпохе. Как часть переплета она нуждается в научном описании, которое пока остается недостаточно разработанным. В русском переплете мраморная бумага появляется во второй половине XVII в. и получает широкое распространение в XVIII в. Свидетельства ее бытования можно обнаружить в книготорговых объявлениях, описях имущества, на живописных полотнах. В России она получает название «пестрой», «волнистой», «турецкой». Сами названия свидетельствуют о характере ее рисунка, восточном происхождении и косвенным образом указывают на страну, через которую это декоративно-прикладное искусство было воспринято (только в Германии мраморная бумага называлась турецкой – «türkisches Papier»). В докладе предпринята попытка выделить и описать основные группы мотивов (паттернов) мраморной бумаги первой половины XVIII в., технику изготовления, цветовую гамму, элементы рисунка, особенности. Рассматриваются следующие мотивы (в условиях отсутствия отечественной терминологии для их обозначения предлагаются русские соответствия европейским): «французский завиток», «широкий гребень», «листья», «камень», «рисунок на основе камня». Исследование выполнено по материалам Академического собрания БАН.

Нечаев Станислав Юрьевич, Прохоренко Анита Витальевна (БАН, Санкт-Петербург) Изобразительные материалы в газете "Санкт-Петербургские ведомости" первой половины XVIII века (заставки, иллюстрации, лубки)

В докладе будут рассмотрены изобразительные элементы первой регулярной отечественной газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Начавшая выходить в 1728 г., она печаталась при Петербургской академии наук. На протяжении первых десятков лет издания в большей или меньшей степени видоизменялись заставки (виньетки) на титульном листе газеты. В докладе будут даны описания деталей этих элементов с указанием годов их использования и диапазона номеров, а также авторы проведут сопоставление с немецкоязычным вариантом столичной газеты – «St. Petersburgische Zeitung». В оформлении некоторых статей из приложения к газете - журнала «Примечания на ведомости» - использовались иллюстрации, полный список которых до сих пор не был определен. Кроме того, известны и лубки – «народные картинки», которые в специфической манере также иллюстрировали фрагменты текста из академической газеты. В докладе будет представлена историография темы исследования, а также информация об известных и вероятных авторах (граверах) рассматриваемых изобразительных материалов.

Подведение итогов конференции.

Во время конференции участники смогут ознакомиться с тематической выставкой новых поступлений из фондов БАН (к. 501, 5 этаж). Подготовка выставки:
М.Ю. Лугавцова (Музей БАН), сотрудники отделов НИОРК, ОИАН.