

На правах рукописи

УДК: 7.046.3.246; 7.033.5(430)3; 75.056

РОГОВ Михаил Анатольевич

**ИКОНОГРАФИЯ «ЗЕРЦАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СПАСЕНИЯ»
В НЕМЕЦКОМ И НИДЕРЛАНДСКОМ ИСКУССТВЕ XV ВЕКА**

Специальность: 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург
2022

Диссертация выполнена на кафедре зарубежного искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Научный руководитель:

СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, кандидат искусствоведения, доцент, профессор кафедры зарубежного искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Официальные оппоненты:

ЭТИНГОФ ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств

ПОЖИДАЕВА АННА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат искусствоведения, доцент Школы исторических наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение «Российский институт истории искусств»

Защита состоится 18 мая 2022 года в 15:00 на заседании совета Д 999.089.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина», по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17, ректорат.

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48, корп. 5 и на сайте университета по адресу:

https://disser.herzen.spb.ru/Preview/Karta/karta_000000814.html

Автореферат разослан ____ марта 2022 года

Учёный секретарь
диссертационного совета,
кандидат искусствоведения

Гильдина Татьяна Александровна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В основе типологической христианской экзегезы лежат представления о том, что каждое событие это часть истории спасения, разбитой на периоды «до закона, под законом, под благодатью» и символическом прообразовании новозаветных событий и образов (антитипов) ветхозаветными (типами): «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается» (Августин). Самое распространенное в Западной Европе типологическое сочинение «Зерцало человеческого спасения» (*Speculum humanae salvationis*, SHS) повлияло на произведения книжной иллюстрации, монументального и декоративно-прикладного искусства и алтарной живописи, в том числе принадлежащие выдающимся мастерам немецкого и нидерландского искусства XV в. Яну ван Эйку, Рогиру ван дер Вейдену, Конраду Вицу, Дирку Баутсу. В эпоху «изобразительного поворота» искусствоведческое изучение семантики и синтаксиса визуальной экзегетики типологических иконографических программ, как «Зерцало человеческого спасения», которым присущи интертекстуальность и контаминация протографов, вызывает особый интерес.

Актуальность темы исследования

Об интересе к исследованию иконографии «Зерцала человеческого спасения» свидетельствуют научные конференции, публикации и проекты. В 2018 г. в составе иконографической базы Института Варбурга (Лондон) профессором Бертольдом Крессом был создан специальный проект, посвященный «Зерцалу человеческого спасения», содержащий изображения сотни полностью или частично сохранившихся иллюминированных манускриптов и более десятка изданий инкунабул с ксилографиями. В декабре 2021 г. вышло английское издание об иллюстрированном «Зерцале человеческого спасения» Мелинды Нильсен (Nielsen M. *An Illustrated Speculum Humanae Salvationis*, Brill, 2021), в 2023 г. ожидается выход в свет издания Мартина Шуберта и Юдит Ланге, посвященного так называемому анонимному стихотворному немецкому переводу «Зерцала человеческого спасения» (Schubert M., Lange J. *Spiegel der menschlichen Seligkeit: Anonyme Versübersetzung des 'Speculum humanae salvationis'* (Deutsche Texte des Mittelalters, Band 94), 2023).

В России также представлены уникальные памятники «Зерцала человеческого спасения». Помимо почти полностью утраченных, но задокументированных уникальных восточно-прусских памятников, в отечественных музейно-библиотечных и частных собраниях существует ряд полностью или фрагментарно сохранившихся иллюминированных рукописей, инкунабул и ксилографических листов, посвященных «Зерцалу человеческого спасения». Кодикологический анализ некоторых из них привел к научному консенсусу о необходимости их включения в научный оборот истории искусства: «Эти кодексы остались вне поля зрения ученых и нуждаются в дальнейшем текстологическом и искусствоведческом изучении с целью

выявления ближайших иконографических прототипов и родственных списков.»¹.

Актуальность темы диссертационного исследования связана с возрастающим интересом к иконографической программе «Зеркала человеческого спасения», ее значимостью для немецкого и нидерландского искусства XV в., а также отсутствием комплексного искусствоведческого исследования этой проблематики и соответствующих памятников в российских собраниях.

Степень разработанности проблемы.

Библиография по теме исследования, затрагивающая общие вопросы теории искусства, истории немецкого и нидерландского искусства, иконографии в целом, очень велика, и здесь необходимо отметить общее влияние на диссертационное исследование работ авторов по истории искусства изучаемого периода, в том числе: М. Баксандалла, Х. Бельтинга, Ж. Ле Гоффа, А. Я. Гуревича, Ф. Огли, Й. Хейзинги; по иконографии, в том числе зарубежных авторов: Э. Маля, А. Грабара, Э. Гомбриха, К. Корихэйна, отечественных авторов: Д. И. Антонова, Ю. Г. Боброва, С. С. Ванеяна, Н. П. Кондакова, А. М. Лидова, М. Р. Майзульса, Н. В. Покровского, А. В. Пожидаевой, М. Ю. Торопыгиной, Д. Д. Харман, О. Е. Этингоф; по истории немецкого и нидерландского искусства, в том числе зарубежных авторов: А. М. В. Ас-Вийверс, О. Бенеша, Т.-Х. Борхерта, Я. Думолина, А. С. Кортвег, П. Кристеллера, М. Мартенса, Э. Панофского, О. Пэхта, М. Смейерса, Ш. де Тольная, М. Фридендера, отечественных авторов: А. Н. Донина, А. В. Егоровой, Ю. Н. Звездиной, Н. А. Истоминой, М. Я. Либмана, Ц. Г. Нессельштраус, Н. Н. Никулина, М. Н. Соколова, А. В. Степанова, Б. А. Успенского.

Вопросы иконографии жестов и роли жестологии и кинесики в искусстве исследовались в том числе на основе трудов зарубежных авторов: Дж. Агамбена, А. Варбурга, М. Бараша, Р. Бриллианта, Л. Брубакера, П. Бурдьё, Э. Винда, Э. Гомбриха, А. Грабара, Ф. Закля, Э. Маля, Э. Панофского, Б. Пасквинелли, Ж.-К. Шмитта, отечественных авторов: Д. И. Антонова, В. В. Жаданова, Н. В. Злыдневой, О. Ю. Клаутовой, Г. Е. Крейдлина, Л. Ю. Лиманской, М. Р. Майзульса. Особо следует выделить монографии о грамматике жестов в Средние века Ф. Гарнье, о структуре и роли жестов в живописи позднего Средневековья Ф. Дойчлера, работы А.Е. Махова о функции жестов в средневековых образах.

Наиболее значимый вклад в изучение иконографии «Зеркала человеческого спасения» внесли труды: Ж.-М. Гишара (1840), который первым начал научное исследование и объяснил типологическую концепцию; П. Поппе (1884), впервые подробно рассмотревшего стихотворные и прозаические немецкие переводы «Зеркала человеческого спасения»; Ж. Лутца – П. Пердризе (1907) выпустивших первое критическое издание

¹ Панченко Ф. В. Международная научная конференция «Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания»//Русская литература, 2017, №4. С. 265.

компилированного латинского текста и среднефранцузского перевода Жана Мьело; Э. Брайтенбаха (1930), существенно дополнившего каталог, подробно исследовавшего иконографию и классифицировавшего рукописи на круги, группы и отдельные рукописи; Э. Зильбер (1982), доказавшей по итогам открытия А. Алессандрини (1958), и исследованиям Г. Шмидта (1974) принадлежность миниатюр группы старейших рукописей «Зеркала человеческого спасения» болонской школе; Б. Кардона (1996), исследовавшего иллюминацию южно-фламандских рукописей, Н. Палмера (2009), уделившего внимание дидактическому характеру пролога, Й. Р. Роббе (2010), исследовавшего макро-, мезо- и микроструктуру «Зеркала человеческого спасения». Этот перечень был бы неполон без упоминания работ Ж. Ф. Бержо (1862), Э. Дютюи (1884), Ш. Дуделе (1903), Л. фон Винтерфельд (1919), М. Р. Джеймса и Б. Беренсона (1925), М. Томаса (1970), М. Барруканд (1972), Х. Аппуна (1981), А. и Дж. Л. Вильсонов (1984), К. А. Вирта (1985), А. Генри (1986), Г.-В. Сторка и Б. Вахингера (1993), М. Ниснер (1995), М. Крамарич (2019), а также предшественников научного изучения «Зеркала»: А. де Йонге (Юниуса) (1588), П. Скривериуса (1628), Г. Меермана (1765), К. Г. фон Хайнекена (1769).

Ряд важных для диссертационного исследования публикаций связан с проблематикой памятников «Зеркала человеческого спасения» в России. Стенописным циклам в Кенигсбергском соборе и кирхе святой Катерины в Арнау посвятили свои работы Э. А. Хаген (1833), Р. Детлефсен (1912), В. Зейдель (1930), С. Хайнеманн и Ю. Калфф (2008), И. В. Кожевникова (2012), И. Пиотровска (2012), В. Т. Рикс (2012). Историография рукописей из Российской национальной библиотеки включает труды О. Н. Блескиной (1994), исследованию ксилографического наследия в Российских государственной и национальной библиотеках посвящены работы Т. А. Долгодровой (1999). Историография рукописи из Кенигсбергской городской библиотеки Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° включает в себя труды Э. Штеффенхагена (1867), А. Серафима (1909), рукописные описания В. Франца (1923), основополагающую реконструкцию Е. Ю. Золотовой (2009, 2012), работы Г. А. Есиповой (1985), Г. С. Кислых (2009), Е. Р. Сквайрс (2012), Д. Баров-Василевич (2012).

Текущий научный консенсус состоит в том, что «Зерцало человеческого спасения» было написано в 1300 – 1320 гг. высокообразованным священнослужителем и проповедником, обученным мистицизму и знакомым с работами Фомы Аквинского, вероятнее всего доминиканцем, имевшим связи в Германии, однако вопрос о немецком или итальянском происхождении книги остается открытым. На данный момент используется классификация рукописей Эдгара Брайтенбаха. Большинство изученных им произведений было сгруппировано в четыре больших круга: круги Шлеттштадтского (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 146), Майхингенского (Maihingen, Fürstl. Oettingen–Wallersteinsche Bibliothek, I.2. lat. fol. 23), Вольфбюттельского (Wolfenbüttel, Herzog August Bibl., I12 Aug fol.)

манускриптов и круг Западных рукописей. Ряд групп и отдельных рукописей в эти круги не вошел.

«Зерцало человеческого спасения» в немецком искусстве конца XIV–XV вв. активно использовалось как источник: вслед за стенописью XIV в. в Эммаусском монастыре в Праге, в Восточной Пруссии (Кенигсберге и Арнау), в XV в. появились витражи в монастыре Эбсторфа, ковер в замке Винхаузен, стенопись в Южном Тироле (Бриксене и Клеранте). В Базеле Конрад Виц (ок. 1400 – 1445/46) написал алтарь «Зерцало человеческого спасения» (ок. 1435 г.), подчеркивавший достоинство священства и выразивший антигуситскую позицию проходившего в это время Базельского собора.

Берт Кардон указал на прямое влияние живописи Мельхиора Брудерлама (ок. 1328 – после 1409) на миниатюры южно-фламандской рукописи «Зерцала человеческого спасения» доэйкианского периода (London BL Ms. Add. 11575) ок. 1410 г. как пример того, что южно-фламандская миниатюра начала XV в. попала под влияние живописи на досках и стала отражать ее стилистические характеристики: более изысканный стиль живописи и более изящные фигуры. Созданный в светской мастерской для горожанина контекст повлиял на иконографию и стиль иллюминации рукописей. В качестве их потребителя можно представить городского священника, использующего кодекс в качестве справочника для своих занятий катехизисом, или благочестивого бюргера, читающего и рассматривающего иллюстрации. Монастырский стиль XIV в. трансформируется в бюргерский стиль середины XV в., но с иконографической точки зрения более поздние рукописи в основном оставались верными традиции. Имели место две тенденции: во-первых, взгляд горожан на человека, мир и историю спасения, что способствовало интересу к более натуралистичному изображению; во-вторых, взгляд на придворную культуру, которой подражали. Общее значение рукописей как модели для типологической интерпретации было связано с Орденом Золотого Руна, основанным Филиппом Добрым (1396 – 1497), и его планами организации крестового похода. Все это носило более общую функцию и значение типологии, которое применялось при монарших дворах со времен каролингского и оттоновского ренессансов, когда рыцарство ассоциировало императора с Новым Давидом или Новым Иосией, империю с Иерусалимом, а себя соотносило с Соломоном. «Зерцало» функционировало как образец для герцога, тогда как его правление рассматривалось как исполнение божественного плана. Эта идея лежит в основе изображения Филиппа Доброго в образе господина в притче о минах и в образе Гедеона. В XV в. бургундский двор был единственным, в котором «Зерцало человеческого спасения» имело столь важную функцию. Здесь следует отметить, что несмотря на исследования Вальтером Зейделем стенописных циклов Кенигсбергского собора и Арнау, и обсуждение Хорстом Аппуном наличия гербов Тевтонского ордена в сокращенных рукописях «Кельнской группы», роль «Зерцала человеческого спасения» в Тевтонском ордене в XIV в. историками искусства кажется недостаточно изученной.

Фундаментальная идея соотношения Ветхого и Нового заветов выражена в работах Яна Ван Эйка (1385/90 – 1442), Флемальского мастера (Робера Кампена), ок. 1375 – 1444), Рогира Ван дер Вейдена (1399/1400 – 1464) и Дирка Баутса (ок. 1415 – 1475), которые могли пользоваться услугами советников при разработке программ. В частности, активно применялось изображение старого (романского) и нового (готического) архитектурного стиля, отображение событий или персонажей Ветхого Завета в декоре изображаемых помещений, использование контраста полихромии и гризайля. В последующие годы «Зерцало человеческого спасения» оставалась самой популярной типологической книгой благодаря печатным изданиям. Богато иллюминированные рукописи все еще производились, и традиция типологических изображений в живописи и скульптуре имела чрезвычайно высокий статус вплоть до XVI в. В отечественном искусствознании специальных исследований проблематики «Зерцала человеческого спасения», недостаточно, проблема искусствоведческого исследования рукописей и ксилографии в российских собраниях оставалась нерешенной.

Объект исследования – корпус памятников «Зерцала человеческого спасения» и иных западноевропейских визуальных источников XV в., включая циклы стенописи, миниатюр манускриптов и гравюр инкунабул, витражей, шпалер, архитектурный декор, алтарную живопись, ксилографические листы.

Предметом исследования является специфика иконографической программы памятников «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском искусстве XV в.

Хронологические рамки и территориальные границы исследования обусловлены исторической эпохой периода наивысшего расцвета памятников на сюжеты «Зерцала человеческого спасения» в контексте искусства раннего Нового времени и ограничиваются искусством XV в., преимущественно на территориях, находившихся в это время под управлением Бургундских Нидерландов, Священной Римской империи германской нации и Тевтонского ордена – территория современных Австрии, Бельгии, Германии, северной Италии, Люксембурга, Нидерландов, северной Франции, Чехии, Швейцарии, а также Калининградской области (Российская Федерация). По необходимости привлекается материал других эпох и регионов для комплексного понимания иконографической традиции и вариативности иконологических интерпретаций.

Цель исследования - изучить специфику иконографической программы памятников «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском искусстве XV в.

Задачи исследования:

1. Исследовать особенности иконографической программы «Зерцала человеческого спасения».
2. Исследовать специфику памятников «Зерцала человеческого спасения» на территории России: восточно-прусских циклов монументальной живописи (Калининградская область).

3. Ввести в научный оборот и провести искусствоведческое исследование вновь открытых фрагментов немецкого иллюминированного манускрипта XV в. «Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары).
4. Реконструировать исторический контекст создания и бытования разрозненной рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb.
5. Провести искусствоведческое исследование миниатюр рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и двух оттисков гравюры монограммиста UA из частного собрания (Москва).

Методология исследования определяется спецификой его задач. Используемая в настоящем исследовании методология искусствоведческого исследования основана на комплексном подходе, включающем семиотический подход к изучению семантики и синтаксиса визуальной экзегетики, основанный на концепте интертекстуальности, предложенном Ю. Кристевой, культурно-исторический метод исследования исторического контекста и соответствует трехступенчатой программе иконологической интерпретации художественного произведения Э. Панофского, адаптированной с учетом особенностей книжной миниатюры и гравюры. На предиктографической стадии привлекается кодикологический анализ, затем формально-стилистический анализ, иконографический анализ. Исследование мотивов основано на методах иконографического анализа с поиском максимально раннего визуального прототипа и подходом, предполагающим реконструкцию эволюции мотивов на основе построения иконографических серий и компаративный художественно-стилистический анализ памятников с привлечением текстовых источников. Методологические подходы к атрибуции памятников основаны на методе сравнения с эталонами и аналогами, включают в себя иконографический и формально-стилистический, источниковедческий анализ с привлечением результатов необходимых технико-технологических методов анализа произведения.

Источниковую базу исследования составили текстовые и изобразительные источники. Среди важнейших текстовых источников следует указать библейские тексты, типологическую литературу («Зерцало человеческого спасения»), агиографические произведения («Золотая легенда» Иакова Ворагинского, апокриф «Успение Марии»), произведения патристики и схоластики (толкования Амвросия Медиоланского, Августина, Григория Великого, Исидора Севильского, Петра Ломбардского, Петра Коместора, Бонавентуры, Фомы Аквинского), мидраши. Изобразительными источниками являются корпус находящихся в публичном доступе миниатюр 105 манускриптов и ксилографий 11 изданий инкунабул «Зерцала человеческого спасения», фоторепродукций фрагментов стенописи Кенигсбергского собора и кирхи Арнау, произведения ранненидерландской живописи и находившихся под ее влиянием немецких, итальянских и других европейских художников с

привлечением, по необходимости, произведений изобразительного искусства более широкого круга.

Положения, выносимые на защиту:

1. В иконографической программе наиболее распространенного позднесредневекового типологического произведения «Зерцало человеческого спасения» важную роль играет интертекстуальность, когда в бимедиальном пространстве текста и изображения могут пересекаться высказывания из других текстов, иногда приводящие к контаминации различных визуальных источников. Интертекстуальность здесь проявляется в соответствии изображений текстам, контекстам, друг другу. Во-первых, это композиционный параллелизм антитипа и типов иллюстрируемой главы «Зерцала человеческого спасения» (например, предательство Иуды и убийство Иоавом Амессая – оба во время предательского поцелуя). Во-вторых, соответствие изображений особенностям текста источников «Зерцала человеческого спасения» (например, изображение жены Лота, превратившейся в соляной столб, не в виде камня, как это написано в «Зерцале», а в виде колонны, как это указано в «Церковной истории» П. Коместора). В-третьих, соответствие изображений текстам, не являющимся источниками «Зерцала», но имеющими отношение к его содержанию (например, мотива облаченного в столу ангела, изгоняющего праотцев из рая, и молитва обряда облачения в столу священника перед мессой *Ad stolam*, упоминающая грех праотцев). В-четвертых, связь изображений с не предусмотренными текстом «Зерцала» отсылками к другим текстам и аллегориям (например, аллегория Исидора Севильского о меняющейся Синагоге на фронтисписе подношной рукописи из Глазго).

2. Обосновано выдвижение гипотезы о возможном влиянии мотива монастырских работ в историзованных инициалах цистерцианских рукописей на притчу пролога «Зерцала человеческого спасения» о дубе как аллегория экзегезы.

3. Основное пространство для вариативного творчества создателей иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» представляли фронтиспис, сюжеты циклов Творения, календарных и зодиакальных циклов, притчи пролога.

4. Основные факторы, определявшие интертекстуальность: особенности заказа, заказчика, процесса создания и бытования рукописей.

5. Учет интертекстуальности позволяет интерпретировать на основе «Зерцала человеческого спасения» другие произведения той же эпохи (на примере мотива жеста Девы Марии с палицей в «Мадонне, приходящей на помощь»).

6. Важную роль в иконографии «Зерцала человеческого спасения» играет иконография жестов. В частности, неизученный ранее наукой мотив попраiania одежды, обозначая старшинство в семейной или иной иерархии, покровительство и соответствующее подчинение чьей-то воле, нередко встречается в «Зерцале», в том числе в сюжетах: «Иов страдает от своей жены и сатаны», «Снятие с Креста», «Воины приносят воду Давиду» (параллельном

сюжету «Поклонения волхвов»), «сотворение Евы», «брак Адама и Евы», «Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина издевается над Дарием», «обручение Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына Товию». Если это не стилистическое или случайное пространственное пересечение, то, подобно эмблематическому жесту наступания на ногу, жест попрания одежды может означать верховенство, старшинство, подчинение воле, покровительство, патерналистские отношения и служить для идентификации персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, он не используется для указания силового господства, насилия. Наивысшее развитие мотив попрания одежды получил, начиная с 1420-х гг. в немецком и раннеидерландском искусстве и у мастеров, находившихся под его влиянием. «Символическое насилие», габитус воспроизводят иерархические отношения, однако эмблематический жест попрания, пришедший из восточных деспотий Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, эволюционирует от символа превосходства к маркеру старшинства, покровительства, патернализма. К началу XVI в. этот мотив, практически, исчезает из репертуара художников.

7. В России полностью или фрагментарно представлены памятники «Зерцала человеческого спасения»: монументальная живопись, миниатюры иллюминированных рукописей, ксилографии инкунабул и однолистные гравюры. Ввод этих памятников и их атрибуций в международный научный оборот позволил установить их место в иконографической традиции.

8. Реконструкция и искусствоведческое исследование уникальных циклов монументальной живописи Кенигсбергского собора и церкви святой Екатерины в Арнау (Родники, Калининградская область) привели к выводу о контаминации визуальных источников и наличии общего протографа с рукописью *Wolfenbüttel, HAB, 2805*, демонстрируя особенность заказа Тевтонского ордена, связанную с рукописями сокращенной редакции «Зерцала».

9. Получено доказательство, что вновь обнаруженные автором миниатюры из частного собрания Н. В. Угодиной (Чебоксары) и фондов Новосибирского государственного художественного музея, как и ранее известные фрагменты (*sister-lieves*) достоверно принадлежат разрозненному манускрипту *Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb*, написанному писцом Каспаром 1 мая 1426 г., искусствоведческое исследование которого позволяет отнести миниатюриста этой «изолированной» по классификации Брайтенбаха рукописи «западного» типа иллюминации к верхненемецким мастерам Южного Тироля или Швейцарии в общий кластер с художником мадридского манускрипта *BNE, Vit. 25-7 (olim B. 19)* с опосредованным влиянием мастеров круга Мастера вотивной доски св. Ламбрехта (Г. фон Юденбурга?).

10. Санкт-Петербургская рукопись РНБ, *Lat. F. I. 694*, созданная, судя по исполнению, ремесленником-мирянином для городских проповедников нищенствующего ордена, является памятником «западного» типа иллюминации группы немецких средне- или нижнерейнских рукописей, которую следует отнести к «Майхингенскому» кругу по классификации Брайтенбаха.

11. Благодаря мотиву жеста пальцевого счета установлен сюжет «Зеркала человеческого спасения» о Данииле и Валтасаре в двух поздних состояниях ксилографии монограммиста UA (Nagler, 936) из частного московского собрания.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. Представленная работа – первое в российской историографии комплексное искусствоведческое исследование, обращающееся к изучению иконографической программы «Зеркала человеческого спасения» и круга соответствующих памятников на российской территории. Исследованы особенности художественного выражения визуальной типологии с учетом и контаминации протографов. Впервые сформулированы основные формы и факторы бимедиальной интертекстуальности в иконографии «Зеркала человеческого спасения».
2. Впервые введен в научный оборот иконографический мотив жеста попраения одежды, нередко встречающийся в «Зеркала человеческого спасения» в немецком и нидерландском изобразительном искусстве XV в. как результат эволюции мотивов попраения – маркера старшинства, покровительства и подчинения.
3. Впервые совместно исследована специфика иконографии памятников «Зеркала человеческого спасения» на территории России: восточно-прусских циклов монументальной живописи (Калининградская область), иллюминированных рукописей и гравюр в российских музейных, библиотечных (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новосибирский государственный художественный музей, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека) и частных собраниях (Москва, Чебоксары).
4. Введены в научный оборот обнаруженные миниатюры немецкого иллюминированного манускрипта XV в. «Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары) и обоснована их искусствоведческая атрибуция. Реконструирован исторический контекст создания и бытования разрозненной рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Bl. 1ra-68vb.
5. Обоснована искусствоведческая атрибуция миниатюр рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и гравюры монограммиста UA из частного московского собрания.

Достоверность результатов обеспечена применением научных принципов и методов искусствоведческого исследования, адекватных проблематике работы, с проведением необходимого объема иконографического, композиционного, стилистического, источниковедческого анализа произведения. Объем и репрезентативность исследованного материала (изображений миниатюр около 60% всего дошедшего до настоящего времени корпуса иллюминированных рукописей и корпуса ксилографий инкунабул «Зеркала человеческого спасения»), а также широкого круга иных памятников

и текстовых источников) соответствует хронологическим и территориальным границам, обозначенным в исследовании.

Апробация результатов. По результатам диссертационного исследования диссертантом подготовлены более 20 докладов на научных семинарах, круглых столах и конференциях, в том числе международного, всероссийского и межрегионального уровня в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Калининграде, Марбурге:

1. Конференция «Вещь и контекст: художественное произведение и современные подходы к его анализу», Европейский университет в г. Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, 16 –17 мая 2015. Тема доклада: «Новые фрагменты "Зеркала человеческого спасения" из Кёнигсбергской городской библиотеки: вещь и контекст».
2. VI Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова – Санкт-Петербургский государственный университет совместно с Музеями Московского Кремля, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, 27–31 октября 2015. Тема доклада: «Зеркало человеческого спасения: Миниатюры из собрания Н. В. Угодиной».
3. Международная научная конференция «Библейские и литургические темы и образы в искусстве Востока и Запада: диалог культур, традиция и современность», Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 18-19 ноября 2015. Тема доклада: «О западноевропейском мотиве попраия одежды на иконе “Воскрешение Лазаря” XVI в. из собрания Ярославского художественного музея.»
4. XXI Научные чтения памяти И.П.Болотцевой, Ярославский художественный музей, Ярославль, 18-20 марта 2016. Тема доклада: «О патерналистском мотиве попраия одежды на иконе “Воскрешение Лазаря” XVI в. из собрания Ярославского художественного музея.»
5. Научная конференция "Русско-немецкие рабочие встречи по истории книги" (МАМО), Марбургский университет имени Филиппа, Марбург, 7-9 апреля 2016. Тема доклада: «Speculum humanae salvationis: iconographic and stylistic analysis of miniatures from the collection of N. Ugodina».
6. VII Международная конференция «Актуальные проблемы теории и истории искусства», Санкт-Петербургский государственный университет – Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова при участии Государственного Эрмитажа, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 11-15 октября 2016. Тема доклада: «Символика глупости и развода в мотивах снятой обуви в раннем нидерландском и немецком искусстве».
7. Конференция III Чтения памяти Е.И. Ротенберга «Проблемы искусства Северного Возрождения. К юбилею Иеронима Босха

- (1450-1516)», Государственный институт искусствознания, Москва, 20 декабря 2016. Тем доклада: «Моносандализм» в живописи Иеронима Босха и других мастеров Северного Возрождения.»
8. «Иконографический семинар», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, 13 июня 2018. Тема доклада: «Иконографическая программа «Зерцала человеческого спасения»: современное состояние проблемы».
 9. Пятая межрегиональная научно-практическая конференция «Современный музей в культурном пространстве Сибири», Новосибирский государственный художественный музей, Новосибирск, 14-16 ноября 2018. Тема доклада: «Иконография иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» Cod. S 18.2° и Lat. F. I. 694 в российских собраниях».
 10. Круглый стол "Агрессия демонов и гнев святых: жесты и орудия противостояния", Институт всеобщей истории Российской академии наук, Москва, 7 ноября 2018. Тема доклада: «Иконография жеста с палицей: типологический и дидактический аспект, основанный на иконографии «Зерцала человеческого спасения».
 11. Международная конференция "Эмоция и жест: визуальные репрезентации эмоциональных состояний", Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 13-15 декабря 2018. Тема доклада: «Иконографический мотив попраания одежды в заальпийском искусстве раннего нового времени – эмоция или жест?».
 12. Всероссийская научная конференция «Современные методы изучения культуры — XI», сессия «Пространство фантазии в христианской иконографии», Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 11 апреля 2019. Тема доклада: «Некоторые казусы иконографии «Зерцала человеческого спасения».
 13. IV Международная научная конференция «Библейские и литургические темы и образы в искусстве востока и запада: диалог культур, традиция и современность» Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 24 апреля 2019. Тема доклада: «Мотив распиливаемого дерева в иконографии «Зерцала человеческого спасения».
 14. Круглый стол «Христианское искусство Востока и Запада. Отражение темы Страшного суда в иконографии и литургической традиции», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 25 июня 2020. Тема доклада: «Иконография Страшного суда в «Зерцале человеческого спасения».
 15. Международная онлайн-конференция «Антропология сновидений», Центр социальной антропологии, Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 30 августа 2020. Тема доклада: «Мотив сновидений в иконографии «Зерцала человеческого спасения».

16. Научная конференция «Искусство книги позднего Средневековья и раннего Нового времени: проблемы и перспективы изучения», Библиотека Академии Наук, Санкт-Петербург, 26 сентября 2020. Тема доклада: «Иконографическая программа рукописей «Зеркала человеческого спасения» в российских собраниях».
17. Всероссийская научная конференция "Современные методы изучения культуры – XIII" Секция «Материализованная святость: почитание христианских реликвий от средневековья до современности», Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 17 апреля 2021. Тема доклада: «Реликвии и паломничества Девы Марии в иконографии «Зеркала человеческого спасения».
18. Круглый стол «Современные проблемы христианской иконографии», Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, 19 июня 2021. Тема доклада: «Интертекстуальность сюжетов в «Зеркале человеческого спасения».
19. Международная научная конференции памяти М. В. Доброклонского «Искусство и наука. Актуальные вопросы образования, исследований и технологий», Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, Санкт-Петербург, 11-13 ноября 2021. Тема доклада: «Иконография жестов в «Зеркале человеческого спасения».
20. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Первые Калининградские искусствоведческие чтения РОССИЯ – ЕВРОПА: МЕСТО ВСТРЕЧИ», Калининградский областной музей изобразительных искусств, Калининград, 24-25 ноября 2021. Тема доклада: «Памятники "Зеркала человеческого спасения" на территории Калининградской области: иконография миниатюр Cod. S 18.2° из Кёнигсбергской городской библиотеки и общий протограф рукописи НАВ 2805 (Вольфенбюттель) и стенописных циклов Кёнигсбергского собора и кирхи св. Катерины в Арнау».
21. Всероссийская конференция с международным участием «IX Даниловские чтения «Античность – Средневековье – Ренессанс. Памятник в контексте эпохи». К столетию И. Е. Даниловой». Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 11 марта 2022. Тема доклада: «Цикл «Зеркало человеческого спасения» в монументальной живописи Восточной Пруссии».

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что результаты позволяют расширить представления об иконографических исследованиях истории искусства, обогатив их решением важной научной проблемы - комплексным изучением специфики иконографической программы «Зеркала человеческого спасения» и искусствоведческим исследованием соответствующих памятников на российской территории: стенописи, книжных миниатюр и ксилографии, их вводом в научный оборот зарубежного

и отечественного искусствознания, новыми возможностями интерпретаций произведений с учетом ранее неизвестного иконографического мотива попраяния одежды в ранненидерландском и немецком искусстве XV в. В своих публикациях ссылаются на работы диссертанта по теме исследования ведущие ученые в области искусствоведения и истории книги из Государственного института искусствознания (Москва)², Отдела рукописей Российской Национальной Библиотеки (Санкт-Петербург)³, Научного центра культурологических исследований (Энги, Швейцария)⁴, Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук (Москва) и другие исследователи⁵.

Практическая значимость работы подтверждается тем, что полученные результаты открывают новые возможности для искусствоведческих исследований, материалы могут быть использованы при разработке учебных курсов по истории искусства, иконографии, для определения стратегий музеефикации, атрибуции памятников. В Приложении I диссертации впервые на русском языке публикуется полный список тем (*tituli*) и источников «Зеркала человеческого спасения». Публикация автора диссертации внесена в каталог немецких средневековых рукописей. Публикация автора диссертации внесена в каталог немецких средневековых рукописей *Handshriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters*. В Приложении II диссертации приведены документы о внедрении. Предложенная соискателем атрибуция открытых им девяти новосибирских фрагментов утверждена атрибуционным советом Новосибирского государственного художественного музея и использована в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (№№ 9747410, 9747415, 9747426, 9747428, 9747442, 9747455, 9747460, 9747477, 9747478). В ходе научного сотрудничества соискателя с Институтом Варбурга (Лондон) в иконографическую базу изображений проекта «Зеркало человеческого спасения» переданы изображения открытых диссертантом чебоксарских фрагментов манускрипта *Cod. S 18.2° Vl. 1ra-68vb* и соответствующая библиография, принята предложенная диссертантом атрибуция. Атрибуция

² Золотова Е. Ю. Книжная миниатюра Западной Европы XII–XIX веков. Исследования и атрибуции. М.: ГИИ, 2019. С. 345.

³ Блескина О. Н. Библии для «бедных» в собрании Отдела рукописей Российской национальной библиотеки // Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания: к 510-летию создания Библейского сборника Матфея Десятого. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2017. С. 27–38.

⁴ Barow-Vassilevitch D. Die Königsberger Stadtbibliothek und ihre Spuren in Moskau, in: Von mittelalterlichen und neuzeitlichen Beständen in russischen Bibliotheken und Archiven. Ergebnisse der Tagungen des deutsch-russischen Arbeitskreises an der Philipps-Universität Marburg (2012) und an der Lomonossov-Universität Moskau (2013), hg. von Natalija Ganina u.a. (Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Sonderschriften 47; Deutsch-russische Forschungen zur Buchgeschichte 3), Erfurt 2016, S. 60, 77.

⁵ Махов А.Е.; Подшивалова П.И. «Притча в живописи: 'Комната в голландском доме' и 'Читающая женщина' Питера Янсенса Элинги». // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение 11, no. 3 (2021): 494–511. С. 507.

пяти миниатюр анонимного австрийского миниатюриста, предложенная соискателем, принята отделом рисунка Старых мастеров Национальной галереи искусства (Вашингтон) с соответствующим изменением их названий на сайте этой музейной институции. Результаты диссертационного исследования использовались в разработке и чтении диссертантом авторских лекционных курсов: микрокурс «Иконография патернализма» для студентов курса «Социология искусства» Государственного университета «Дубна» (2015), спецкурс «Атрибуция гравюры» для слушателей Программы профессиональной подготовки «Атрибуция антиквариата и произведений искусства» (2017) и курс лекций «Религиозные аспекты искусства Ренессанса» для студентов-искусствоведов (2019) в Российском государственном гуманитарном университете.

Структура работы обусловлена задачами исследования и состоит из *введения, трех глав основной части, заключения, списка источников и литературы, списка публикаций* диссертанта по теме исследования и *трех приложений*.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во *введении* обосновываются актуальность темы, степень разработанности проблемы, предмет, объект, хронологические и географические границы, цель, задачи, методология и источниковая база, структура исследования; положения диссертации, выносимые на защиту; научная новизна, теоретическая и практическая значимость, апробация и публикации полученных результатов; соответствие диссертации паспорту научной специальности.

В первой главе «Иконографическая программа “Зерцала человеческого спасения”» подробно изучается корпус памятников «Зерцала человеческого спасения»: витражи, циклы монументальной живописи, скульптурный архитектурный декор, настенные ковры, живопись на досках, садово-парковую скульптуру, корпус рукописей, блокбухов, инкунабул, однолистных гравюр, драматургические произведения. Основной корпус памятников представлен циклами миниатюр в иллюминированных рукописях и ксилографий в инкунабулах. Обсуждаются историография типологического искусства и произведений «Зерцала человеческого спасения», особенности их заказа, передачи иконографической традиции, типологические концепции универсального и исторического символизма, макро-, мезо- и микроструктура «Зерцала человеческого спасения», формулируются основные проявления интертекстуальности визуальных мотивов.

Подробно излагается история изучения «Зерцала человеческого спасения», начиная с дискуссии о «костерианском мифе» о приоритете открытия книгопечатания и заканчивая основополагающими исследованиями Лутца-Пердризе, Брайтенбаха, Кардона и Роббе. Особенности заказа были связаны с интересами монашества, бюргерской среды и двора. В Бургундских Нидерландах первая фаза (по терминологии Берта Кардона) развития

производства иллюминированных рукописей продолжалась примерно до 1440 – 1450 гг. Во второй фазе 1450 – 1470 гг., пришедшейся на период правления Филиппа Доброго, было создано наибольшее количество манускриптов, преимущественно, в придворном окружении герцога. Над иллюминацией рукописей работали различные мастерские: мастера Группы Золотых Свитков (Брюгге), Жан де Ставло, Жан Мьело, Жана Ле Тавернье (Оденардо), мастерская Виллема Врелана (Брюгге), Мастер Рамбура, Мастер Перистых облаков (Утрехт), а позднее Мастера Эдуарда IV, Мастера Темных глаз.

«Зерцало человеческого спасения» – это «новая компиляция» (*nova compilatio*). Она, как и «Библия бедных», попала в контекст городской культуры и стала выполнять несколько функций: традиционную катехизическую, дидактическую, а также иногда идеологическую функцию (например, поддержка рыцарства и крестовых походов). Типологический подход рассмотрен, начиная с Нагорной проповеди и идей Августина о типологии как *allegoria in factis* («аллегория в делах»), в отличие от *allegoria in verbis* («аллегория в словах»), и заканчивая противоположными взглядами на универсальный и исторический символизм Бонавентуры и Фомы Аквинского.

Макроструктура включает в себя пролог, проэмий, основную часть истории Спасения от Творения до Страшного Суда в 42 главах и три главы медитативных цикла. Мезоструктура – это структура основной части, в которой центральным является Распятие. Три медитативных цикла (главы 43-45) соответствуют частям проповеди, характерной для риторики XIII в.: *exordium*, *divisio*, *tractatus*, *admonitio* и заключительная молитва. Микроструктура: система образов реализует типологическую иерархию – один антитип «уравновешивают» три типа. Рукопись функционирует как зеркало, в котором становится видимым спасение человечества, дидактический мотив «познай себя» становится центральным. Духовное ядро «Зерцала человеческого спасения» черпает из Евангелия от Никодима и патристики, мариологические антитипы из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, типы – из Библии и «Церковной истории» Петра Коместора, а также из исторических анекдотов Валерия Максима.

Интертекстуальность выражается в соответствии изображений, во-первых, заложенному в программе параллелизму антитипа и типов иллюстрируемой главы. Во-вторых, в соответствии изображений особенностям текста источников «Зерцала». В-третьих, в соответствии изображений текстам, не являющимися источниками «Зерцала», но имеющими отношение к содержанию. В-четвертых, в соответствии изображений другим текстам и аллегориям, не предусмотренным текстом «Зерцала». Факторы, определяющие интертекстуальность: влияние текстов, особенности заказа, вкусы заказчика, производство и бытование памятника, особенности иллюминации пролога, фронтисписа. Впервые предлагается ряд выводов: о связи мотива облаченного в столу ангела, изгоняющего праотцев из рая, и молитвы *Ad stolam*, об аллегории меняющейся Синагоги Исидора Севильского на фронтисписе подносной рукописи из Глазго, гипотеза о влиянии мотива монастырских работ в историзованных инициалах

цистерцианских рукописей на притчу пролога «Зеркала человеческого спасения».

Во второй главе «Иконография жестов в «Зерцале человеческого спасения» изучается роль иконографии жестов в «Зерцале человеческого спасения». В частности, неизученный ранее наукой мотив попраiania одежды, обозначающий старшинство, покровительство, например, мужа или опекуна (например, святого Иосифа или апостола Иоанна как опекуна Девы Марии), соответствующее подчинение чьей-то воле, нередко встречается в «Зерцале», в том числе в сюжетах: «Иов страдает от своей жены и сатаны», «Снятие с Креста», «Воины приносят воду Давиду» (параллельном сюжету «Поклонения волхвов»), «сотворение Евы», «брак Адама и Евы», «Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина издевается над Дарием», «обручение Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына Товию. Например, на миниатюре Товия наступают на платье ангела, в *Pictor in Carmine* говорится, что он раб Товии. Мотив наступания на ногу приобретает негативные коннотации к концу XIV в., когда в европейских языках появляется идиоматическое выражение «наступить кому-либо на пальцы», означающее оскорбление какого-либо лица путем вторжения в сферу его суверенитета. В позднеготическом искусстве северных мастеров мотив наступания на ногу сменяется куртуазным эмблематическим жестом наступания на одежду. Как и эмблематический жест наступания на ногу, он может означать верховенство, старшинство, особенно в семье, подчинение воле, покровительство, патерналистские отношения и служить для идентификации персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, он не используется для указания силового господства, насилия. Наступание (или касание) стопой или стопами ног на подол, шлейф, края одежды другого лица встречается не позже конца XII в. в некоторых сюжетах. Однако наивысшее развитие мотив попраiania одежды получил, начиная с 1420-х гг. в немецком и раннеидерландском искусстве и у мастеров, находившихся под его влиянием. «Символическое насилие», габитус воспроизводят иерархические отношения, однако эмблематический жест попраiania, пришедший из восточных деспотий Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, эволюционирует от символа превосходства к маркеру старшинства, покровительства, патернализма. К началу XVI в. этот мотив, практически, исчезает из репертуара художников. Учет интертекстуальности позволяет интерпретировать на основе «Зеркала человеческого спасения» другие произведения той же эпохи (на примере мотива жеста Девы Марии с палицей в «Мадонне, приходящей на помощь»).

В третьей главе «Иконографическое исследование как метод атрибуции памятников «Зеркала человеческого спасения» в России» подробно изучается историография российских памятников «Зеркала человеческого спасения», включая иллюминированные манускрипты, инкунабулы, циклы монументальной живописи. Установлена контаминация стенописных циклов в кирхе св. Катерины в Арнау и в Кенигсбергском соборе, обосновывается их иконографическая и стилистическая близость протографу рукописи Wolfenbüttel, HAV 2805 и связь с особенностями заказа в Тевтонском

ордене. Подробно излагаются результаты проведенного искусствоведческого исследования с проведением иконографического, стилистического, источниковедческого и кодикологического анализа миниатюр из частного чебоксарского собрания и Новосибирского государственного художественного музея; обосновывается реконструкция исторического контекста создания и истории бытования рукописи 1426 г. из Кенигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Vl. 1ra-68vb; доказываемая принадлежность известных фрагментов этой рукописи и обосновывается близость иконографии мадридского манускрипта VNE, Vit. 25-7 (olim B. 19) к одному из ее протографов. Подробно излагаются результаты искусствоведческого анализа рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и обосновывается ее принадлежность к группе средне-нижнерейнских рукописей «западного» типа иллюминации «Майхингенского» круга конца первой половины XV в., выполненной светским художником, вводится в научный оборот обнаруженная в этом кодексе оригинальная компиляция из 1-ой дистрикции 2-ой книги «Сентенций» Петра Ломбардского. Подробно излагаются результаты искусствоведческого анализа двух состояний поздних оттисков однолистной ксилографии монограммиста UA из частного московского собрания и обосновывается на основе жеста пальцевого счета принадлежность изображенного сюжета (Даниил перед Валтасаром) к программе «Зерцала человеческого спасения».

В *списке источников и литературы*, включая ресурсы интернет, приводятся 229 наименований. В трех *приложениях* впервые на русском языке представлены темы (tituli) и источники «Зерцала человеческого спасения», документы о внедрении результатов диссертационного исследования, альбом иллюстраций (46 позиций).

В **Заключении** подводятся итоги проведенного исследования и перспективы дальнейших исследований.

Целью диссертационного исследования является изучение специфики иконографической программы памятников «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском искусстве XV в. Для этого были поставлены основные задачи: во-первых, исследовать особенности иконографической программы «Зерцала человеческого спасения» в целом и, во-вторых, изучить специфику всего корпуса памятников «Зерцала человеческого спасения» на территории России: двух восточно-прусских циклов монументальной живописи в Калининградской области в Кенигсбергском соборе и кирхе святой Катерины в Арнау, открытых диссертантом фрагментов немецкого иллюминированного манускрипта «Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары), происходящего вместе с другими известными фрагментами, как удалось доказать в ходе исследования, из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Vl. 1ra-68vb, миниатюр рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694, и двух оттисков гравюры монограммиста UA из московского частного собрания.

Для полноценного ввода обнаруженных памятников (фрагментов иллюминированного манускрипта) в научный оборот и выяснения контекста их создания и бытования и места в корпусе памятников «Зеркала человеческого спасения» логика исследования потребовала соответствующей специфики комплексного методологического подхода, опирающегося не только на культурно- исторический метод исследования исторического контекста, но и на современный семиотический подход к изучению визуальной экзегетики. Трехступенчатая программа иконологической интерпретации художественного произведения Э. Панофского здесь адаптирована для книжной миниатюры и гравюры: формально-стилистический и иконографический анализ подтверждается выводами кодикологического исследования и, при необходимости и возможности, опирается на выводы технико-технологических методов исследования.

Изучение корпуса памятников и историографии типологического искусства и «Зеркала человеческого спасения» позволило выявить особенности структуры, заказа, передачи иконографической традиции, обратить внимание на проблему интертекстуальности визуальных мотивов этой иконографической программы, сформулировать основные формы ее проявления и факторы, ее определяющие (влияние текстов, особенности заказа, вкусы заказчика, производство и бытование памятника), особенности иллюминации пролога, фронтисписа, использование иконографии для интерпретации других произведений (на примере «Мадонны, приходящей на помощь»).

В диссертации продемонстрирована плодотворность привлечения концепта интертекстуальности для изучения иконографической программы. В бимедиальном пространстве текста и изображения «Зеркала человеческого спасения» пересечение нескольких текстов, иногда приводит к контаминации различных визуальных источников. Интертекстуальность проявляется в соответствии изображений текстам, контекстам, друг другу. Так, композиционный параллелизм антитипа и типов иллюстрируемой главы «Зеркала человеческого спасения» (например, предательство Иуды и убийство Иоавом Амессая – оба во время предательского поцелуя), соответствие изображений особенностям текста источников «Зеркала человеческого спасения» (например, изображение жены Лота в виде колонны, как это указано в «Церковной истории» П. Коместора), соответствие изображений текстам, не являющимся источниками «Зеркала», но имеющим отношение к его содержанию (например, мотива облаченного в столу ангела, изгоняющего праотцев из рая, и молитва обряда облачения в столу священника перед мессой *Ad stolam*, упоминающая грех праотцев) демонстрируют соответствующие проявления интертекстуальности. Другой случай интертекстуальности – связь изображений с не предусмотренными текстом «Зеркала» отсылками к другим текстам и аллегориям (например, аллегория Исидора Севильского о меняющейся Синагоге на фронтисписе подносной рукописи из Глазго).

Основные факторы, влияющие на проявление интертекстуальности: особенности заказа (например, свадебный подарок), заказчика (например, политика Филиппа Доброго, вкусы епископа Безье), процесса создания рукописей и конволютов (подписи к иллюстрациям, компоновки конволютов, содержащих другие рукописи, например, «Зерцало человеческого спасения» и «Книга Шахмат» Якоба де Цессолиса, описывающая модель феодального общества), бытования памятников (порча и исправления изображений, читательские пометы). Основное пространство для вариативного творчества создателей иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» представляли фронтиспис, сюжеты циклов Творения, календарных и зодиакальных циклов, притчи пролога.

В работе удалось выдвинуть обоснованную гипотезу о возможном влиянии мотива монастырских работ в историзованных инициалах цистерцианских рукописей на притчу пролога «Зерцала человеческого спасения» о дубе как аллегории экзегезы: историзованный инициал с изображением монаха, рубящего дуб с конверзом наверху и иллюстрируемый им отрывок Моралий на книгу Иова Григория Великого в цистерцианской рукописи Стефана Хардинга из бургундского аббатства Сито 1111 г. соответствует притче пролога «Зерцала» о распиливаемом монахами дубе, однако возможность трансмиссии этой иконографии еще предстоит доказать или опровергнуть, это – задача будущих исследований.

Важную роль в иконографии «Зерцала человеческого спасения» играет иконография жестов. В частности, неизученный ранее наукой мотив попраiania одежды, обозначая старшинство в семейной или иной иерархии, покровительство и соответствующее подчинение чьей-то воле, нередко встречается в «Зерцале», в том числе в сюжетах: «Иов страдает от своей жены и сатаны», «Снятие с Креста», «Воины приносят воду Давиду» (параллельном сюжете «Поклонения волхвов»), «сотворение Евы», «брак Адама и Евы», «Ревекка и Елеазар у колодца», «Апамина издевается над Дарием», «обручение Марии и Иосифа», «Анна оплакивает сына Товию». Если это не стилистическое или случайное пространственное пересечение, то, подобно эмблематическому жесту наступания на ногу, жест попраiania одежды может означать верховенство, старшинство, подчинение воле, покровительство, патерналистские отношения и служить для идентификации персонажей, но, в отличие от наступания на ногу, он не используется для указания силового господства, насилия. «Символическое насилие», габитус воспроизводят иерархические отношения, однако эмблематический жест попраiania, пришедший из восточных деспотий Древнего мира, наступания на ногу, а затем и на одежду, эволюционирует от символа превосходства к маркеру старшинства, покровительства, патернализма. К началу XVI в. этот мотив практически исчезает из репертуара художников.

Подробное исследование корпуса и историографии российских памятников «Зерцала человеческого спасения», включая иллюминированные манускрипты, инкунабулы, гравюры, циклы монументальной живописи, позволили сделать ряд выводов и обоснованных предположений. Было

установлено явление контаминации визуальных источников стенописных циклов в кирхе св. Катерины в Арнау и в Кенигсбергском соборе, обоснована их иконографическая и стилистическая близость протографу рукописи Wolfenbüttel, НАВ 2805. Несмотря на то, что эти циклы монументальной живописи почти полностью утрачены, их исследование проливает свет на особенности функционирования типологического искусства в Тевтонском ордене. Искусствоведческие исследования миниатюр из частного чебоксарского собрания и Новосибирского государственного художественного музея привели к обоснованию и реконструкции исторического контекста создания и истории бытования рукописи 1426 г. из Кенигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° Vl. 1ra-68vb; выяснению общности ее иконографии и протографа мадридского манускрипта BNE, Vit. 25-7 (olim V. 19), обоснованному предположению о принадлежности художника кругу Мастера вотивной доски святого Ламбрехта (Ганса фон Юденбурга?).

Иконографический, стилистический и источниковедческий анализ рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 позволил обосновать принадлежность ее иллюминации к группе средне-нижнерейнских рукописей «западного» типа иллюминации «Майхингенского» круга конца первой половины XV в., выполненной светским художником, ввести в научный оборот обнаруженный в этом кодексе текст компиляции из «Сентенций» Петра Ломбардского.

На основе жеста пальцевого счета удалось обосновать принадлежность изображенного на однолистной ксилографии монограммиста UA из частного московского собрания сюжета (Даниил перед Валтасаром) программе «Зерцала человеческого спасения».

Представленная работа – первое в российской историографии комплексное искусствоведческое исследование, обращающееся к изучению иконографической программы «Зерцала человеческого спасения» и круга соответствующих памятников на российской территории. Исследованы особенности художественного выражения визуальной типологии с учетом контаминации протографов. Впервые сформулированы основные формы и факторы бимедиальной интертекстуальности в иконографии «Зерцала человеческого спасения». Впервые введен в научный оборот иконографический мотив жеста попраения одежды, нередко встречающийся в «Зерцала человеческого спасения» в немецком и нидерландском изобразительном искусстве XV в. как результат эволюции мотивов попраения – маркера старшинства, покровительства, подчинения. Впервые совместно исследована специфика иконографии памятников «Зерцала человеческого спасения» на территории России: восточно-прусских циклов монументальной живописи (Калининградская область), иллюминированных рукописей и гравюр в российских музейных, библиотечных (Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Новосибирский государственный художественный музей, Российская государственная библиотека, Российская национальная библиотека) и частных собраниях

(Москва, Чебоксары). Введены в научный оборот обнаруженные миниатюры немецкого иллюминированного манускрипта XV в. «Зерцало человеческого спасения» из фондов Новосибирского государственного художественного музея и частного собрания (Чебоксары) и обоснована их искусствоведческая атрибуция. Реконструирован исторический контекст создания и бытования разрозненной рукописи из Кёнигсбергской городской библиотеки Cod. S 18.2° V1. 1ra-68vb. Обоснована искусствоведческая атрибуция миниатюр рукописи из Российской национальной библиотеки Lat. F. I. 694 и гравюры монограммиста UA из частного московского собрания. Концепты интертекстуальности и визуальной экзегетики обогатили методологию иконографического анализа в рамках комплексного искусствоведческого исследования и реконструкции контекста создания и бытования памятников. Перспективы дальнейших исследований связаны с обновлением иконографической классификации рукописей «Зерцала человеческого спасения», с развитием иконографии жестов, с поиском и изучением недостающих фрагментов (sister-leaves) кенигсбергского манускрипта.

Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях:

- 1. Рогов М. А. Инаковость и правовой символизм жестов попраия в мотивах разувания, снятой обуви и моносандализма в раннем нидерландском и немецком искусстве // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 8 / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2018. С. 50–60. (Перечень ВАК, Scopus) (0,5 п.л.)**
- 2. Рогов М.А. Миниатюры «Зерцала человеческого спасения» из Новосибирского государственного художественного музея / М.А. Рогов // Артикульт. 2017. 28(4). С. 59-66. DOI: 10.28995/2227-6165-2017-4-59-66 (0,3 п.л.)**
- 3. Рогов М. А. Иконографический анализ миниатюр «Зерцала человеческого спасения» из собрания Н. В. Угодиной // Актуальные проблемы теории и истории искусства: сб. науч. статей. Вып. 6. / Под ред. А.В. Захаровой, С. В. Мальцевой, Е.Ю. Станюкович-Денисовой – СПб.: НП-Принт, 2016, С. 333-343, Рис.109-113. (0,7 п.л.)**
- 4. Rogov Mikhail. Speculum humanae salvationis: iconographic and stylistic analysis of miniatures from the collection of N. Ugodina // Scriptorium: revue internationale des etudes relatives aux manuscrits, Vol. 69, №2, 2015, pp. 275-292, Pl.34-35. (0,9 п.л.)**

5. Рогов М. А. Зерцало человеческого спасения: Миниатюры из собрания Н. Угодиной // Актуальные проблемы теории и истории искусства – 2015: Тезисы докладов VI Международной конференции / Под ред. С. В. Мальцевой, Е. Ю. Станюкович-Денисовой, А. В. Захаровой. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2015, с.90. (0,05 п.л.)
6. Rogov Mikhail: Unknown Fragments of the Königsberg Illuminated Manuscript from the Collection of Natalya Ugodina: a Late Gothic Motif of “Treading-on-another’s-Garment”, in: Deutsch-russische Kulturbeziehungen in Mittelalter und Neuzeit. Aus abendländischen Beständen in Russland. Ergebnisse der Tagung des deutsch-russischen Arbeitskreises vom 7. bis 9. April 2016 an der Philipps-Universität Marburg, hg. von Natalija Ganina, Klaus Klein, Catherine Squires und Jürgen Wolf (Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, Sonderschriften 49; Deutsch-russische Forschungen zur Buchgeschichte, hg. von Rudolf Bentzinger, Bd. 4). Erfurt / Stuttgart 2017 S.107-114. (0,35 п.л.)
7. Рогов М. А. Иконография иллюминированных рукописей «Зерцала человеческого спасения» Königsberg, Stadtbibl., Cod. S 18.2° и Р НБ, Lat. F. I. 694 // Современный музей в культурном пространстве Сибири: Пятая межрегиональная научно-практическая конференция, 14–16 ноября 2018: [сб. материалов] / Новосибирский государственный художественный музей; составитель С. П. Голикова; редакторы: С. П. Голикова, И. Р. Хамидова. – Новосибирск: [НГХМ : Новосибирский издательский дом], 2019, с. 46-55. (0,5 п.л.)
8. Рогов М. А. Иконографическая программа рукописей «Зерцала человеческого спасения» в российских собраниях. // Искусство книги позднего Средневековья и раннего Нового времени: проблемы и перспективы изучения [материалы научной конференции] / СПб.: Фонд содействия развитию образования, науки и искусства "Новое искусствознание", 2020, с. 54-61 (0,3 п.л.)
9. Рогов М. А. Иконографическая программа рукописей и гравюр «Зерцала человеческого спасения» в российских собраниях. //Новое искусствознание. История, теория и философия искусства. 2020. № 3. С.8-14. (0,3 п.л.)
- 10.Рогов М. А. Иконография жеста с палицей в "Madonna del Soccorso" и "Speculum humanae salvationis": типологический и дидактический аспект // «Агрессия демонов и гнев святых в средневековых текстах и изображениях» Коллективная монография. / Под ред. А. Б. Герштейн. М.: ИВИ РАН, 2021, С. 68-94. (Препринт). (1,3 п.л.)