

Ю. И. Арутюнян

Проблемы и методы изучения декоративно-прикладного искусства в современной искусствоведческой медиэвистике

Декоративно-прикладное искусство периода Средневековья привлекает внимание исследователей с XIX в. Искусствоведческая медиэвистика сформировалась как системный, междисциплинарный подход к произведениям искусства и явлениям художественной жизни в опоре на историко-культурный контекст в последней четверти XX столетия. Отличительные черты памятников эпохи заключены в масштабном влиянии христианской традиции, в особенностях рецепции произведений в контексте храмового пространства, в синкретической сущности искусства, в иерархической концепции мира, в полисемантическом характере, специфическом отношении к истории и прошлому, в амбивалентности и дидактизме. Существует корпус источников, среди которых выделяются так называемые «рецептурные трактаты», хроники и статуты цехов. Особое значение при исследовании средневекового прикладного искусства имеет анализ социальных институтов: цеховая организация, принципы обучения, требования к мастеру. Типология предметов предполагает идейную и семантическую составляющую, иконографический и функциональный аспекты, классификацию по материалам и техникам, характеру декора и орнамента. Проблемным полем исследования являются вопросы хронологии и стиля. Исследователи используют принцип периодизации, основанный на последовательности исторических событий, определяют эпохи по правящим династиям, традиционно только зрелое средневековье связывают с конкретными художественными стилями – романским и готическим. Атрибуция требует определения региона создания, школы, мастерской, возможно, группы мастеров или конкретного художника, проблема автора стала одной из ключевых в современных исследованиях, опровергающих концепцию «безымянного искусства». На основе выявления стилистических аналогий, фиксации отличительных черт мастерской (клейма), определения путей движения артели формируется концепция средневекового искусства, характеризующегося индивидуальной творческой манерой. Проблема экспонирования средневековых памятников в музейном пространстве – формирование постоянных экспозиций и выставочные проекты – решается за счет научной реконструкции принципов бытования объекта в архитектурно-художественной среде.

Ключевые слова: методология искусствоведческих исследований, искусствоведческая медиэвистика, современные подходы в истории искусства, изучение декоративно-прикладного искусства, средства художественной выразительности, прикладные искусства, средневековое декоративно-прикладное искусство

Julia I. Arutyunyan

Problems and methods of studying decorative and applied arts in modern Medieval art studies

Decorative and applied art of the Medieval period has attracted the attention of researchers since the XIX century. Art history medieval studies were formed as a systematic, interdisciplinary approach to works of art and phenomena of artistic life based on the historical and cultural context in the last quarter of the twentieth century. The distinctive features of the monuments of the epoch are contained in the large-scale influence of the Christian tradition, in the peculiarities of the reception of works in the context of the temple space, in the syncretic essence of art, in the hierarchical concept of the world, in the polysemantic character, specific attitude to history and the past, in ambivalence and didacticism. There is a body of sources, among which the so-called «prescription treatises», chronicles and statutes of workshops are distinguished. Of particular importance in the study of medieval applied art is the analysis of social institutions: the guild organization, the principles of training, the requirements for master. The typology of objects assumes an ideological and semantic component, iconographic and functional aspects, classification according to materials and techniques, the nature of decor and ornament. The problematic field of research is the issues of chronology and style. Researchers use the principle of periodization based on the sequence of historical events, determine the epochs by the ruling dynasties, traditionally only the Mature Middle Ages are associated with specific artistic styles – Romanesque and Gothic. Attribution requires determining the region of creation, school, workshop, a group of experts or a specific artist, the author's problem has become one of the key ones in modern studies that refute the concept of «ameless art». Based on identifying stylistic analogies, fixing the distinctive features of the workshop (brand), determining the ways of movement of the artel, the concept of medieval art is formed, characterized by an individual creative manner. The problem of exhibiting medieval monuments in the museum space – the formation of permanent expositions and exhibition projects – is solved through the scientific reconstruction of the principles of the object's existence in the architectural and artistic environment.

Keywords: methodology of art studies, medieval art studies, modern approaches in the history of art, the study of decorative and applied art, means of artistic expression in applied arts, medieval decorative and applied art

DOI 10.30725/2619-0303-2021-4-100-104

Искусствоведческая медиевистика как комплексное изучение искусства эпохи средневековья сформировалась, выделившись из корпуса исторических дисциплин, в последней четверти XX столетия, аккумулировав источники, приемы, методы наук, изучавших различные аспекты художественных практик масштабного периода европейской истории. Пути сложения искусствоведческой медиевистики, с самых ранних этапов ее формирования предопределили междисциплинарный характер исследований, принцип системного подхода к памятнику, внимание к историко-культурному контексту, интерпретационный характер приемов анализа и опору на археологическую составляющую. Изначально базировавшаяся на амбивалентном понимании произведения средневекового искусства методология, совмещавшая иконографические и формально-стилистические подходы, приходит во второй половине XX в. к стиранию жестких границ научных школ, к разработке единой исследовательской базы.

Декоративно-прикладное искусство занимает особое место в средневековой культуре. Важно отметить доминирующую христианскую традицию, «прикладной» характер искусства как явления, связанного с храмом, нерасчлененность процесса строительства и создания убранства, актуальную связь с архитектурой, «растворенность» в культе и быте. Значимыми аспектами для художественной практики эпохи средневековья становится традиционализм и историзм мышления, непосредственно связанные с особенностями иконографии, иерархия, универсализм, энциклопедичность и комплексное осмысление искусства как «образа мира». Амбивалентность, лежащая в основе средневекового миропонимания, характерные для эпохи дидактизм и полисемантизм порождают представление о нескольких уровнях смысла, доступных различным типам воспринимающих, изображения трактуются как «Bibulum illiterate» (Библия неграмотных) и «немая проповедь». Неоспоримо влияние как наследия прошлого (Античность), так и иных регионов и земель (Восток).

Источниковедческая база для изучения средневекового декоративно-прикладного искусства охватывает как богословские сочинения и исторические труды, так и корпус рецептурных трактатов (Теофил (Пугерус из Хильмерсхаузена, XI–XII вв.) «Schedula», Вильгельм Дурандус (1230–1296) «Rationale Divinorum Officiorum») [1, с. 151–154], книги образцов (Виллар де Оннекур, ок. 1195 – ок.

1266) [2] и уставы цехов (Этьен Буало «Книга ремесел города Парижа», 1268 г.) [3, с. 130–191]. Законы цеховой организации в ремесленной среде средневековых европейских городов предопределили место и роль декоративно-прикладного искусства в системе художественного творчества. Связь с архитектурой выражена в учении о пропорциях, стиле, использовании определенных орнаментальных мотивов и однотипных декоративных приемов; со скульптурой – в единстве пластического языка, в особенностях иконографии, композиционного мышления, в отношении к материалу; с книжной миниатюрой – в синтезе подходов и в целостности памятника (книжный оклад), в отношении к полихромии.

Разграничение понятий «прикладное искусство» и «мелкая декоративная пластика» осложнено рядом проблем: одинаковые материалы (кость, поделочный камень, металл), функциональностью предметов (акваманилы), единством иконографии, сходством пропорциональной структуры и композиционного решения, обращением к однотипным средствам художественной выразительности: пластический язык, работа массами, объем, ритм, орнаментальная структура. Система последовательного цехового обучения и отношение к профессионализму, к формированию мастера, связанные с ремесленными традициями («Книга ремесел города Парижа», 1268 г.), порождают специфические закономерности работы художника: копирование работ наставника, преемственность, единство образного языка мастерской, требование работать «хорошо и честно» [3, с. 154].

В изучении средневекового декоративно-прикладного искусства поднимается ряд актуальных методологических проблем медиевистики. Прежде всего, необходимо четко выделить корпус предметов, разработать их типологию в контексте непосредственной связи с изобразительным искусством. Особенности литургических предметов и шире атрибутов церковного обихода рассматриваются в непосредственной связи с изучением вопросов их интерпретации и функционирования, при этом ряд произведений прикладного искусства может использоваться и в культе, и в быту. Интересна, хотя и мало изучена светская традиция, дошедшая в небольшом количестве предметов.

Традиционная классификация по материалам и техникам исполнения не в полной мере отражает особенности именно средневековых произведений, специфика художе-

ственного языка которых непосредственно связана с их региональной принадлежностью и назначением. Методы типологии средневековых предметов декоративно-прикладного искусства могут опираться на выявление функциональных и формальных характеристик, принцип использования и вид, материал и технику, эпоху, стиль, период, регион, принадлежность определенной социальной структуре, национальный аспект, иконографию, тематику, образы, мотивы, характер декоративного решения, композиционные приемы, особенности орнамента.

Проблемы стиля при изучении средневековых предметов декоративно-прикладного искусства связаны с нечеткостью стилистической классификации художественных явлений периода, отсутствием четких хронологических и региональных границ, не выраженностью определенных формальных закономерностей, что стимулирует отказ от жестких рамок стилистических определений при исследовании. Ученые предпочитают опираться на временные характеристики, а не на стили.

Краеугольным камнем в анализе средневекового искусства в последние десятилетия становится символическая интерпретация памятников, трактовка как отдельных произведений, так и единых программ убранства, истолкование уровней смысла на основании принципов полисемантизма. Подобные подходы уместны и перспективны исключительно в случае широкой источниковедческой базы и четкого осмысления историко-культурных закономерностей эпохи. Бесспорно, иконология, герменевтические и семиотические подходы, интерпретация на основе текстов, опора на корпус методов, связанных с лингвистикой и культурологией, позволяют говорить о символике, однако необходимо подчеркнуть понятие границ интерпретации текста. Система возможных вариантов истолкования образных приемов может охватывать различные принципы символизации, включая аллегорию, троп, метафору, олицетворение, персонификацию и т. д. [4].

Визуальные исследования – комплексная методологическая система, основанная на междисциплинарной концепции многоуровневого синтеза подходов антропологии, археологии, истории и источниковедения, социальных наук и принципа культурных реконструкций – значимы для медиевистики, исследующей эпоху «безмолвного и неграмотного большинства», массы, для которой визуальные впечатления являются основой мировос-

приятия, базой формирования картины мира. Изучение средневекового декоративно-прикладного искусства на рубеже XX–XXI в. обращается к подходам визуальных исследований, разрабатывая комплекс проблем, связанных с культурой повседневности, вопросами религиозности, тематикой визуальной репрезентации теологических концепций и политических программ, семиотики и социальной истории образов, отражения в художественных практиках идей и реалий эпохи. Учитывая амбивалентную роль прикладных искусств в дуалистической системе высокого и низкого, церковного и профанного пространств, визуальные исследования формируют комплекс современных подходов к системному изучению памятника в его иконографической, формальной и образной, семиотической и антропологической целостности – от замысла и творческого акта к структуре визуального языка и системе рецепции смыслов, ориентированной на концепцию сконструированной идентичности и иерархии.

Типология средневекового орнамента предполагает как использование традиционных форм ленточного декора (зигзаг, плетенка, узлы различных форм), так и широкое применение архитектурных мотивов, особенно в эпоху готики (пинакли, вимперги, краббы, фиалы и т. д.), необычных элементов (льняная складка). Декоративная роль орнамента и его символика привлекают современных исследователей [5], вопросы вызывает принцип использования однотипных орнаментов в различных произведениях (книжная миниатюра, резьба по камню, кости и дереву, художественный металл, роспись керамики). Вопросы принципов классификации орнаментов и их изучение как в аспекте символической интерпретации, так и в рамках проблематики стилей неизменно интересуют современных ученых.

Современная искусствоведческая медиевистика опровергает традиционные представления о «безымянном искусстве»; проблема авторства средневековых памятников изучается как на основе анализа надписей, источниковедческих и архивных изысканий, так и на базе поиска стилистических аналогий, выявления характерных черт конкретных мастеров (клейма, цеховые знаки, технические особенности или формальные признаки единой системы), складывается представление о наличии «мастеров», «мастерских», «школ». Создание широкого корпуса справочных изданий расширяет возможности атрибуции. Особый интерес привлекает вопрос взаимо-

действия и взаимовлияний, выявление путей движения мастерских.

Средневековое декоративно-прикладное искусство – объекты, гармонично включенные в музейное пространство. Постоянные экспозиции за последние годы существенно реструктурировали концепцию презентации памятников, акцентируются вещь и контекст. Современные выставочные проекты охватывают вопросы археологии средневекового искусства (например, выставочные проекты, посвященные наследию меровингов (2007) [6] и лангобардов (2018) [7] в Государственном Эрмитаже), семантике мотивов (Музей Метрополитен (2005) [8]), политику (Лувр: искусство периода Капетингов – «*La France romaneau temps des premiers Capétiens, 987–1152*», 2005; эпоха Людовика Святого – «*Saint Louis*», 2015), реставрационные технологии (монументальная живопись Каталонии – экспозиция романских монументальных росписей – Национальный музей искусства Каталонии в Барселоне; проблемы полихромной скульптуры – «*Polychromies secrètes*» – Тулуза, 2006).

Декоративно-прикладное искусство средних веков широко отражено в исследованиях и публикациях. Активно затрагиваются вопросы методов исследования, атрибуции и сохранности, изучается полихромия в скульптуре, анализируются иконография и источники изображений (в том числе, источниковедческие исследования и публикация текстов), поднимается проблема классификации памятников.

С 1980-х гг. идет процесс систематизации и опубликования музейных собраний и частных коллекций, издаются аннотированные каталоги. Популяризация средневекового наследия отражена в расширении музейных и выставочных проектов, в распространении реконструкций, в использовании мотивов средневекового прикладного искусства в современных визуальных практиках.

Методы исследования средневекового декоративно-прикладного искусства приобрели комплексный характер, методологическая база медиевистики мультидисциплинарна. «Вещеведческая практика», исследование конкретного предмета, атрибуция, публикация результатов соседствуют с очевидной трансформацией иконографических исследований, связанной с акцентировкой филологического аспекта. Активно применяются подходы социальной истории искусства. Распространено стремление к выявлению и интерпретации неизвестных, чаще – светских, фольклорных аспектов (народная религиоз-

ность). Междисциплинарный подход формирует базу комплексного метода исследования памятников.

Декоративно-прикладное искусство периода Средневековья – явление, занимающее особое место в современных искусствоведческих исследованиях, базирующихся на мультидисциплинарных подходах к изучению произведений. Вопрос классификации и типологии предметов связан с особенностями материалов и техник, назначением и функциональной составляющей, особенностями орнамента и принципами бытования в контексте средневековой культуры. Традиционные формально-стилистические и иконографические принципы анализа соседствуют в современных исследованиях с комплексом междисциплинарных подходов к материалу. Изучение памятников сталкивается с проблемой обособления группы произведений, с нерасчлененностью пластики и с отношением к рельефному изображению в средневековой культуре. Полисемантизм и многовариантность адресата изображений формируют сложные смысловые структуры, ориентированные на различные типы рецепции художественного образа. Форма связана не столько с функциональной определенностью, сколько со смысловой составляющей предмета, материал обусловлен как содержательными аспектами, так и отношением к особенностям использования. Таким образом, классификация по периодам и стилистически замкнутым эпохам, по материалам и техникам уступает место принципам систематизации материала на основании его места в пространстве, специфики и семантики орнамента, в рамках соотношения его с памятниками изобразительного искусства, несущими сходные стилистические черты и иконографические особенности.

Предметы декоративно-прикладного искусства играют ведущую роль в изучении путей стилистической эволюции образных средств, принципов сложения и трансформации иконографических мотивов. Особое место в средневековом искусстве занимает влияние архитектуры и архитектурных мотивов в предметах декоративного характера, памятники включены в систему синтеза искусств, ориентированную на сложный диалог и пластическую целостность художественных форм и творческих приемов.

Таким образом, исследовательские проекты и перспективы развития искусствоведческой медиевистики в области декоративно-прикладного искусства основаны на комплексных междисциплинарных принци-

пах изучения и на интернациональном характере научных школ, что в свою очередь порождает проблему диалога исследовательских практик. Актуальна и тенденция популяризации средневекового искусства в музейных и выставочных проектах, в литературе и визуальных практиках. Два ключевые вектора развития современной искусствоведческой медиавистики – обращение к предмету и расширение контекста – порождают и два основных подхода: атрибуционно-аналитическую работу с произведением и «семанτικο-интерпретационные» методики, требующие «выхода» за границы конкретного предмета. Ведется постоянная музейная деятельность – систематизация коллекций, работа с экспозицией, выставочная практика, реставрация. На уровне массовой культуры популяризируется система включения предмета в современный контекст, актуализация, обнажение конкретных приемов и стилей, прежде всего – готики.

Список литературы

1. Фуртай Ф. *Ars et Schola. Теория изобразительного искусства в Средние века*. СПб.: Эйдос, 2010. 176 с.
2. Фуртай-Проскурина И.-Ф. В. Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «*Ars mechanica*». М.: Букс-МАрт, 2016. 295 с.
3. Муратова М. К. Мастера французской готики XII–XIII веков: проблемы теории и практики худож. творчества. М.: Искусство, 1988. 349, [2] с.
4. Неретина С. С. Слово и текст в средневековой культуре. История: миф, время, загадка. М.: Гнозис, 1994. 208 с.
5. Reuterswärd P. *The Visible and Invisible in Art: Essays in the History of Art*. Vienna: Irsa Verlag, 1991. 340 p.
6. Фурасьев А. Г. *Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана*. Изд-во Гос. Эрмитажа, 2007. 40 с.
7. Лангобарды. Народ, изменивший историю: кат. выст. Государственный Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2018. 464 с.
8. *Set in Stone: The Face in Medieval Sculpture* / ed. Ch. T. Little. New-York: The Metropolitan Museum of Art and Yale University Press, 2006. 211 p.

References

1. Furtay F. *Ars et Schola. The theory of fine art in the Middle Ages*. Saint-Petersburg: Eidos, 2010. 176 (in Russ.).
2. Furtay-Proskurina I.-F. V. *Album of Willard de Honnecourt: medieval encyclopedia «Ars mechanica»*. M.: Books MArt, 2016. 295 (in Russ.).
3. Muratova M. K. *Masters of French Gothic of the XII–XIII centuries: problems of theory and practice of artistic creativity*. M.: Iskusstvo, 1988. 349, [2] (in Russ.).
4. Neretina S. S. *Word and text in medieval culture. History: myth, time, riddle*. M.: Gnosis, 1994. 208 (in Russ.).
5. Reuterswärd P. *The Visible and Invisible in Art: Essays in the History of Art*. Vienna: Irsa Verlag, 1991. 340.
6. Furashev A. G. *The Merovingian Era: the Eagles of Rome and the crows of Wotan*. SPb.: Publ. house of the State Hermitage, 2007. 40 (in Russ.).
7. *The Lombards. The people who changed history: exhib. cat. State Hermitage Museum*. SPb.: Publishing House of the State Hermitage Museum, 2018. 464 p.
8. Little Ch. T. (ed.). *Set in Stone: The Face in Medieval Sculpture*. New-York: The Metropolitan Museum of Art and Yale Univ. Press, 2006. 211.