

УДК 7.033.1

**ВЛИЯНИЕ СТИЛИСТИКИ КЕЛЬТСКОЙ И СКАНДИНАВСКОЙ ОРНАМЕНТИКИ
НА СТАНОВЛЕНИЕ ИСКУССТВА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ****А.В. ФЁДОРОВА***(Представлено: канд. ист. наук, доц. В.Е. ОВСЕЙЧИК)*

Посвящена изучению стилистики кельтской орнаментики, а именно происхождению и развитию оригинального орнамента. В статье рассмотрены процесс влияния орнаментики на становление Средневекового искусства.

В английском языке появление слова «кельты» произошло лишь в XVII веке. Оксфордский уэльский лингвист Эдвард Ллуйд обратил внимание на сходства, присущие языкам, на которых говорят в Ирландии, Шотландии, Уэльсе, Корнуолле и Бретани (герцогство на северо-западе Франции). В настоящее время эта народность практически утратила свое существование в чистом виде, а современные кельтские народы составляют ирландцы, валлийцы, шотландцы, бретонцы и корнцы.

Орнамент является основной чертой искусства кельтов – группы племён, обитавших с первой половины I тысячелетия до н. э. на территории Западной и Центральной Европы. Искусство кельтов прослеживается от гальштатской культуры (900–400 годы до н. э.), имеет заимствования из искусства иберов, иллирийцев, фракийцев и других племён, с которыми кельты имели контакты, а также из древнегреческого искусства и искусства этрусков.

Древние кельты верили, что через множество жизней, смертей и возрождений человек проходит путь к божественному совершенству. Кельтские орнаменты – это символические карты Пути. Они ведут к центру – духовному началу, которое присутствует во всем.

Известные изображения обычно должны были помогать в жизненной борьбе, отгонять злые силы, привлекать удачу, использовались в культовых отправлениях.

Кельтские орнаменты могли отражать реальные события. Это своего рода летопись о жизни отдельного человека или целого народа.

Мастер, создавая узор в ознаменование какого-либо подвига, мог заложить в орнамент «запись» о том, сколько героев приняли участие в событии, каков был их путь, какие силы помогали или препятствовали героям. Создавая узор, мастер выкладывал его из простой веревки, моделируя свою мысль, а потом тщательно переносил на подходящий материал.

Изначально в искусстве кельтов преобладал орнамент (геометрический, растительный, зооморфный) на металле – гравированный, позже рельефный, сочетавшийся с инкрустацией и эмалью. Сильно переработанные заимствования из античного искусства отличают металлическую и каменную скульптуру, грубовато-выразительную и обобщённую по форме, а также монеты, в которых изображения распадаются на отдельные геометрические, причудливо декоративные элементы. Высокого уровня достигло ювелирное искусство кельтов: орнаментированные браслеты, застёжки-фибулы и поясные бляхи из бронзы и железа.

Одни из первых элементов кельтского орнамента были найдены в искусстве таинственного народа Пикт, кельтского происхождения. В начале нашей эры он населял территорию современной Шотландии. Впоследствии пикты слились со скоттами в единый шотландский народ. Они оставили после себя несколько сотен каменных стел и украшений, на которых вырезаны изображения животных, крестов, узлов, зеркал, расчесок, а также сцены охоты и битв.

В Шотландии обнаружено множество так называемых пиктских камней – стел, покрытых сложной резьбой. Среди важнейших символов, встречающихся на этих камнях, – знаменитый кельтский крест и изображения кельтских узлов.

Резьба на знаменитых пиктских камнях содержит загадочные письмена. Древний орнамент был выгравирован на языке воинственных пиктов, а не на латыни, англо-саксонском, норвежском или каком-либо из известных кельтских языков [3].

Историкам удалось датировать эти произведения искусства (VI–IX века), однако установить истинный смысл изображений ввиду их многообразия ученые были не в силах.

В кельтских орнаментах много поэтического, много на первый взгляд детского и наивного, но, если приглядеться – как все тонко и изящно, рассчитано до мельчайших деталей, как точны и как мудро выстроены образы. А тонкие линии причудливо переплетаются, одна фигура переходит в другую, и нет им конца, и нет им начала.

Так же для кельтских произведений характерен орнамент, выполненный на металле. Изначально нанесение орнамента осуществлялось гравировкой, позднее стали изготавливаться рельефные изображения.

Таким образом, в орнаменте использовались геометрические, растительные и зооморфные элементы, т. е. так называемый «звериный стиль». Одним из наиболее развитых направлений стало изготовление ювелирных изделий, украшенных характерным орнаментом.

Среди украшений наибольшей любовью пользовались фибулы и торквесы (гривны). Фибулы являлись в кельтском мире массовой продукцией, изменение стиля которой дает надежные хронологические точки отсчета. Фибула (лат. fibula, скоба) – металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века до раннего Средневековья.

Фибулы раннего стиля весьма разнообразны и неоднородны стилистически. В их украшении начинают искусно воплощаться зооморфные и антропоморфные мотивы, иногда применяются украшения из коралловых бусин. А торквес нес на себе следы не вполне ясной нам религиозной символики. Его нередко приносили в дар божеству, а с некоторыми богами он прямо ассоциировался как неперменный их атрибут.

В ранней скульптуре кельтов велико влияние античного искусства, однако для кельтов характерно более грубое исполнение фигур и украшение их вставками из стекла и полудрагоценных камней, а также использование различных эмалей и инкрустации. Статуи изображали кельтские божества, героев, а также животных и фантастических существ.

С I века до н. э. усиливается давление на кельтов со стороны Римской империи и германцев. В искусстве появляются произведения из керамики, стекла и бронзы. Скульптура и культовая архитектура приобретают черты галло-римского типа.

В Средние века искусство кельтов пережило своеобразное возрождение: к нему обратились народы Франции, Швейцарии, Бельгии и отчасти Великобритании. В Ирландии в VII–IX веках возник так называемый новокельтский стиль.

До X в. в Европе длился период так называемых «темных веков». Начало ему положило падение западной части Римской империи. Германские племена вторглись в Италию, разорили Рим. Варвары не видели в изображениях людей и богов никакой ценности, с легкостью уничтожая их. Веря в магические свойства металлов, они переливали бронзовые скульптуры в слитки, помещая их в клады.

Единственный вид искусства, который варварам пришелся по душе – это украшение утвари и оружия орнаментом, имевшим ряд черт, отличных от орнамента античности: одинаковую выпуклость вместо постепенного нарастания объема, постоянные мотивы узора, располагающиеся в разных направлениях, пронизывающие друг друга [1].

На долю орнамента в раннем средневековом искусстве выпала огромная роль. Сложнейшие узоры в те времена украшали всякую свободную поверхность: архитравы порталов, алтарные преграды, плиты кивориев, спинки и подлокотники деревянных скамей и кресел, ножки и бортики кубков. Начиная с VI в. излюбленным типом узора становятся бесконечно разнообразные мотивы плетений, среди которых внезапно появляется то птичья голова или крыло, то звериная лапа, то изгибающееся тело, то оскаленная морда хищника. Этот орнамент весь пронизан динамикой, он не дает глазу остановиться. Такой декор, получивший в научной литературе название «абстрактный звериный орнамент», особенно прочно держался в искусстве стран. В Скандинавии он был широко распространен еще в конце X в.

В целом искусству раннего средневековья чуждо изображения человека. Излюбленными мотивами его являются фигуры птиц, различных чудовищ и демонов, в образах которых причудливо сплелись древние магические верования и христианское представление о греховном начале в мире. Более плодотворным, чем античное, оказалось для европейского искусства этой поры влияние прикладного искусства Востока – Сирии, Египта, Ирана. Любовь к ярким и драгоценным материалам – характерная черта художественной культуры раннего средневековья.

Период X–XIII вв. связан с процессом становления и развития средневекового христианского мира. Христианство открыло красоту внутреннего мира человека, противопоставив ее бездушной красоте тела, так любимой античностью. Поэтому памятник, портретное изображение человека становятся неостребованными новой культурой. Реализм и натурализм изображения, иногда доходящий до иллюзионизма, присущий позднеантичному искусству, не подходил. Для искусства Средневековья характерно использование системы символов.

Христианство внесло смысл многим орнаментальным знакам. Это отобразилось в преображении Треугольника (как символа Троицы), в преображении Креста (как символа распятия), в обновлении пяти стихий Мира (Огня, Воды, Земли, Воздуха и Эфира). Орнамент таким образом, явился и в эту эпоху важнейшим носителем новых или обновленных идей.

В той популярности, какую имело кельтское искусство в раннесредневековый период в западной христианской культуре, нет ничего удивительного. Так как это был мир серых каменных стен, за которыми проходила жизнь горожан, обитателей замков, монастырей, аббатств и проч. Яркие краски были далеки от постоянного быта дворян и горожан, в котором долгое время не было места комфорту и рос-

коши жилищ, изобилию изящных предметов, красивых тканей для одежд. Все это привозилось из далеких восточных стран, стоило баснословно дорого и порицалось церковью.

Только в XI–XIII вв. в Западной Европе происходит заметное накопление культурного потенциала, достаточного для возникновения определенного стиля, получившего название романского.

Важным моментом в формировании романской стилистики является и своеобразное влияние кельтского искусства, несущего в себе оттенок языческой традиции. В романском декоре происходит сращение, взаимное проникновение восточных и кельтских традиций звериного стиля, элементов плетения. Сами кельтские мотивы, проникающие в романский декор, теряют свою угловатость, асимметричность стилистики, приобретая округлые очертания. Все это особенно присуще резному, скульптурному декору.

В этот же период – эпоха викингов, искусство северных стран достигло удивительной выразительности.

Богатая и при этом подчиненная единым нормам орнамента, выполненная по металлу и дереву, камню, рогу и кости, покрывала бытовые вещи, ювелирные изделия, оружие, ковры и одежду, боевые корабли и стены жилищ.

Северные мастера, разумеется, испытывали воздействие искусства других стран. Так, на раннем этапе эпохи викингов в памятниках о. Борнхольм ощущается влияние англо-каролингской орнаментаики Рейнланда, видимо связанное с активностью западных христианских миссий.

Традиционный для германцев «звериный» стиль в изобразительном искусстве в начале эпохи викингов, переживает небывалый подъем.

Многочисленные изображения животных, тела которых по большей части фантастически стилизованы и образуют сложные орнаменты, запечатлены в дереве, камне и на кости, на брошках, пряжках и других металлических украшениях. Эти животные исполнены живости и напряженной силы; они одновременно пугают и веселят.

Особенно излюбленным был мотив «хватающего зверя»: животные, лапы которых охватывают друг друга, сплетаются в причудливый орнаментальный узор. Этот стиль глубоко оригинален.

Более отчетливы франкские влияния в изображениях «большого зверя» (льва), например, на руническом камне в Еллинге, но и эти влияния усваиваются по-своему. Зачастую этот зверь борется со змеей, образуя вместе с ней стилизованную S-образную форму.

Искусство эпохи викингов, выражая и удовлетворяя эстетические потребности, в то же время служило магическим целям. Изображения зверей и чудовищ должны были, по тогдашним поверьям, отпугивать злые силы Утгарда (мира хаоса, окружающего Мидгард, мир людей).

Прибывая в гавань, викинги снимали со штевня голову дракона или змея для того, чтобы не разгневать духов, которые покровительствовали этой местности.

В данной культуре животная орнаментация пронизана языческими верованиями и магическими представлениями.

Известные изображения обычно не преследовали лишь развлекательную цель; они должны были помогать в жизненной борьбе, отгонять злые силы, привлекать удачу, использовались в культовых отправлениях. Искусство непосредственно переплеталось с практической деятельностью человека [5].

Орнаментом отделяли и оружие, и украшения. Из последних наиболее характерны скорлупообразные фибулы, которые носили попарно на плечах (они скрепляли бретели платья). Такие серебряные украшения часто встречаются в кладах эпохи викингов.

Таким образом, причиной появления специфического стиля орнамента лежит в Великом переселении народов, ставшим одним из источников культуры Средних веков наравне с поздней античностью. Когда на территорию переживавшей упадок Римской империи пришли с востока германские племена, то вместе с характерными для кочевников предметами быта они принесли очень древнюю и имевшую широкое распространение художественную традицию, известную как «звериный стиль».

Искусство кельтов возродившись в новокельтский стиль в Средние века, впитало в себя культуру различных народов. С характерными для себя чертами образовались устойчивые орнаменты. Примером чего являются кельтские узлы или кельтское плетение, декоративные образцы, которые связывают с ранней кельтской христианской церковью, где они использовались для украшения рукописных библий, памятников и драгоценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ласкавий, Г. В. Викинги / Г. В. Ласкавий. – Минск : Минск. фабрика цвет. печати, 2004. – 320 с.
2. Искусство // Энциклопедия для детей / под ред. М. Д. Аксёнова. – 2-е изд. – М : Аванта, 2001. – Т. 7. – 688 с.

3. Пауэлл, Т. Кельты. Воины и маги / Т. Пауэлл. – М. : Центрполиграф, 2004.
4. Гюйонварх, Ж. К. Кельтская цивилизация / К. Ж. Гюйонварх, Ф. Леру. – СПб. : Культурная инициатива, 2001.
5. Филип, Я. Кельтская цивилизация и её наследие / Я. Филип. – web-проект Historic.ru, 2008.
6. Искусство Кельтов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>.
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://infox.ru/science/past/2010/04/01 ... zhye.phtml](http://infox.ru/science/past/2010/04/01...zhye.phtml).
8. Оле Клиндт-Енсен Искусство и художественный стиль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://historic.ru/books/item/f00/s00/z ... t040.shtml](http://historic.ru/books/item/f00/s00/z...t040.shtml).
9. Книга Гуревича «Походы викингов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.gumer.info/bibliotek_Vuks/Hi ... /index.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Vuks/Hi.../index.php).