

Л. Д. Райгородский

О НЕКОТОРЫХ СИМВОЛАХ КАРТИН ИЕРОНИМА БОСХА

Иерун Антонисон ван Акен (*Jeroen Anthoniszoon van Aken*) родился в Херцогенбоссе (Брабант) в семье выходцев из немецкого города Аахен (Ахен) около 1450–1453 гг., умер в 1516 г. Его дед и отец были художниками, а поскольку каких-либо документальных свидетельств о его учебе не найдено, то предполагается, что живописи он учился у них. «Хиеронимус-живописец» впервые упомянут в документе 1480 г. Став самостоятельным мастером, он взял себе псевдоним из сокращенного наименования города, в котором родился, — Босх. И под этим именем художник Иероним (Иеронимус) Босх известен всему миру.

Творчество Босха проходило в очень сложное время. Богатая, но маленькая страна Нидерланды подвергалась насилию со стороны соседей. Борьба и сопротивление были делом народа на протяжении десятилетий. Страна была порабощена Испанией. Пытки и казни стали повседневными явлениями. В Нидерландах свирепствовала испанская инквизиция.

Кроме того, Европа тогда жила в ожидании надвигающегося конца света, который, как предполагалось, наступит в 1500 г. Ожидание этого страшного события выразилось, в частности, в том, что в эти годы особую популярность во всех слоях населения приобрело Откровение Иоанна Богослова — Апокалипсис — книга сложного и грозного содержания. Ожидание страшного суда было тревожным и мучительным. Когда же конец света не состоялся, многие впали в растерянность. Неоправдавшееся ожидание вызвало болезненную реакцию у многих европейцев. Это была сложная эпоха пророчеств, колдовства и ересей.

В 1484 г. папа Иннокентий VIII провозгласил самой серьезной и страшной ересью колдовство, а в 1486 г. был написан труд «Молот ведьм» (*Malleus Maleficarum*), авторами которого являются Генрих Крамер и Якоб Шпренгер (вклад последнего в работу над сочинением вызывает сомнения многих исследователей). В этом труде определяется колдовство как зло, исходящее от дьявола и принимаемое некоторыми людьми, прежде всего женщинами. К колдовству, как утверждалось, склонны в первую очередь те, кто подвержен испытаниям плотскими прихотями. Давались рекомендации по допросу (пыткам) и осуждению подозреваемых. Началась охота на ведьм. Сотни людей были осуждены инквизицией как колдуны и казнены. Ведьм и колдунов вешали, четвертовали, сжигали.

Сейчас трудно представить себе, как глубоко европейцы тогда верили в разного рода чудеса и колдовство, которые в представлении людей того времени были событиями повседневной жизни. Очень ярким и убедительным подтверждением этого служит запись, сделанная выдающимся немецким художником и ученым Альбрехтом Дюрером (1471–1528):

«Самое большое чудо, какое я видел за всю свою жизнь, случилось в 1503 году, когда на многих людей стали падать кресты, и особенно много на детей. Из них я видел

один, такой формы, как я затем нарисовал. И упал он на служанку Эйера... прямо на рубашку, на льняную ткань. И она была так огорчена этим, что плакала и очень жаловалась, ибо она боялась, что умрет от этого» [1, с. 59].

Эта запись поражает, поскольку Дюрер был человеком рационального и трезвого мышления. Она дает нам представление о том, что чудеса воспринимались как нечто обычное и естественное. Примечательно, что Дюрер сделал серию гравюр, посвященных Апокалипсису (1498 г.). Серьезная запись Дюрера о чуде с падающими крестами дает основания думать, что образы Босха не следует расценивать как плоды его безудержной фантазмагии. Это творческое воплощение глубокой веры и духовного проникновения в тайны мироздания. Это своего рода откровение.

Творчество Босха принадлежит и Средневековью — по образному мышлению, и Возрождению — по характеру живописной техники. Можно сказать, что оно олицетворяет осень или агонию Средневековья.

Греховность жизни людей и грядущие наказания — адские мучения — стали предметом искусства Босха. Картины Босха интересны, таинственны и загадочны. В них можно увидеть массу странных и страшных предметов и существ, многие из которых являются символами и метафорами живописного языка Босха. Символика в произведениях Босха разгадана и интерпретирована лишь фрагментарно. Многие исследователи связывают символику Босха с алхимией. Однако такой подход способствует однозначной расшифровке лишь некоторых символов. Поэтому, когда мы смотрим на картины Босха, мы заглядываем в неизвестный нам, интересный, страшный и странный мир.

«Кто был бы в состоянии рассказать о всех тех бродивших в голове Иеронима Босха удивительных и странных мыслях, которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских чудовищах, которые часто более пугали, чем услаждали смотрящего!» [2, с. 98] — так писал о картинах Босха нидерландский художник и историк искусства Карел ван Мандер (1548–1606).

Интереснейшими произведениями Босха являются алтари-триптихи. Широкую известность обрели два из них: «Воз сена» и «Сад земных наслаждений». Левые створки этих алтарей посвящены творению мира и человека. Господь подарил жизнь Адаму и из его ребра создал Еву. Первые люди оказались и первыми грешниками, которые нарушили божий запрет и вкусили с древа познания. Их изгнали из рая, после чего они сами и их потомки построили «человеческую жизнь», которой посвящены средние, центральные, створки алтарей. Но прежде чем оторвать взгляд от левой створки алтаря «Сад земных наслаждений», заметим, что уже здесь, в прекрасном мире, сотворенном Богом и изображенном Босхом, живут странные и страшные существа: собака с двумя, а не с четырьмя лапами, крылатое существо с тремя головами на длинных шеях, некое животное, пожирающее лягушку, и множество других жутких тварей. Вероятно, Сатана успел напасть в только что сотворенном мире. Покоя и безопасности уже нет: видим кошку, захватившую зубами мышь, которую она сейчас съест, найдем и других зверей, пожирающих только что сотворенных животных. Начались борьба и уничтожение одних особей другими. Средняя створка посвящена жизни людей или тому, во что они ее превратили.

В алтаре «Воз сена» смысл жизни людей показан как стремление и попытки «урвать» с воза как можно больше охапок сена. Алчность людей не знает границ. Кто-то уже успел утащить и припрятать приобретенное, а некоторые за клочок сена заплатят

сейчас своей жизнью — они будут раздавлены колесами воза. Заметим, что воз сена символизировал в те времена суету и тщеславие. Потрясает фигура Иисуса Христа в верхней части центральной створки. Он парит в облаке над землей, смотрит на то, что происходит на ней, в какой-то трагической растерянности раскинув руки.

А в алтаре «Сад земных наслаждений» жизнь людей — это похоть и ее удовлетворение. Эта человеческая плотская страсть как двигатель жизни показана как бы в круге времен и поколений.

Люди отвернулись от Господа и предали Сатане. Внешне они выглядят вполне обычно, но их поступки ужасны. А слуги дьявола приняли человеческий облик, и угадать, кто есть кто, невозможно. Суккубы и инкубы в виде мужчин и женщин вошли в супружеские спальни и обесчестили их. Мир и смысл жизни в нем для многих и многих похотливых пар замкнулся в прелюбодеянии. Эти пары изображены находящимися в шарах или между створками раковины. (Шар в эпоху Средневековья символизировал вселенную.) Земные плотские утехи написаны яркими светлыми красками — таков их обманчивый облик в глазах грешников.

Правая створка изображает возмездие, которое ждет грешников. Поскольку мы рассматриваем картины слева направо, то глядя на алтари Босха, мы как бы прочитываем историю человечества от начала и до конца.

Правые створки алтарей Босха более других заполнены символическими предметами и существами. Экстатическая пронизательность Босха зашифрована в символах и иносказаниях. Алтари его работы содержат своего рода криптографию, которую многие исследователи и искусствоведы [3–7], а также психиатры [8] пытаются расшифровать до сих пор. Например, считается, что сова символизирует неверие и несчастье, зимородок — гордость и тщеславие, улетающая стая птиц — расточительность и разруху, волынка — похоть и плотские грехи и т. п. Однако необходимо отметить, что расшифровка и интерпретация приведенных только что символов далеко не бесспорна. Смысл многих символов, таких как кувшин, дятел, лебедь, жаба и многих других, окончательно еще не выяснен.

Несколько изображений жабы встречается на правой створке алтаря «Сад земных наслаждений» и на левой и правой створках алтаря «Искушение Святого Антония». Здесь мы предложим возможную интерпретацию символа жабы, которая может дополнить наше представление об этих алтарях и о той духовной атмосфере, в которой они были написаны.

Согласно народной традиции жаба считалась носителем злого духа, но инквизиторы, допрашивая и пытая подозреваемых в колдовстве, получили гораздо более важные сведения о жабе и ее свойствах. Это можно узнать из документов, которые были составлены следователями в ходе допросов. Многие из таких документов можно найти в книге Хуана-Антонио Льоренте «Критическая история испанской инквизиции». В разделе, посвященном секте колдунов, читаем:

«Их показания были откровенны и пространны... Они называли свое собрание... словом, обозначающим Козлиный луг, потому что собрание происходило на лугу, где дьявол обыкновенно показывался им в виде этого животного¹. «Мужчина или женщина, пригласившая кого-нибудь стать колдуном, приводит его на первое собрание». Дьявол метит прозелита фигурой жабы, «которая служит всем колдунам знаком для

¹ В образе козла изобразил дьявола и Гойя в картине «Шабаш ведьм» (*El Aquelarre*).

узнавания, и передает ему... жабу, приказывая ему заботиться о ней, кормить ее, часто ласкать ее, стараться особенно о том, чтобы никто не видел ее, не обижал ее, не овладевал ею, чтобы ее убить, ввиду того, что все его благополучие зависит от нее, потому что он дарит ему в виде этого маленького животного могущественный дух, при помощи коего он может летать по воздуху, переноситься в короткий срок и без усталости в самые отдаленные местности... причинять зло тому, кто ему не нравится».

«До отбытия на собрание колдун старательно намазывает свое тело жидкостью, которую извергает жаба. <...> Колдун сохраняет ее в бутылке и пользуется ею для натирания ступней ног, ладоней рук, лица, груди и детородных частей, чтобы быть в состоянии потом улететь с животным, которое он носит при себе» [9, р. 436–439; 10, с. 264–272].

Таким образом, мы видим, что в ту эпоху считалось, что жабы играют огромную роль в жизни колдунов.

Посмотрим теперь на правую створку алтаря «Сад земных наслаждений». Изображена таверна. Она имеет форму желудка или яйца, которое снабжено двумя опорами — «лапами» или «ногами», «ступнями» которых являются два плывущих корабля. У этой таверны есть и голова, увенчанная диском, на котором дьявольские существа — монстры и люди-сатанисты — совершают танец вокруг волынки — символа похоти. В самой же таверне можно увидеть одного из посетителей, сидящего на жабе, принесшей его сюда (рис. 1).

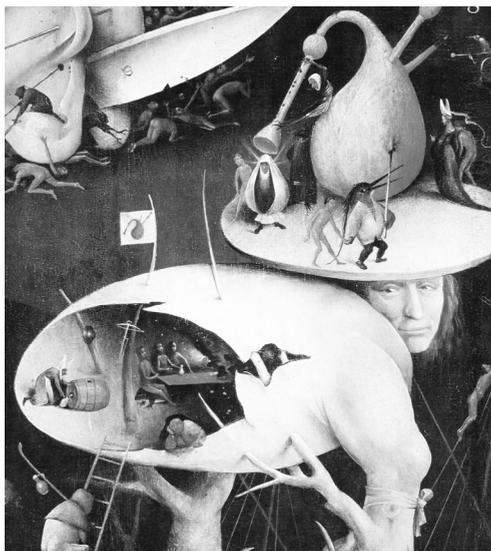

Рис. 1. И.Босх. Сад земных наслаждений. Фрагмент

Справа, недалеко от таверны, мы видим лежащего рыцаря, окруженного псами, которые готовы в него вцепиться. На штандарте рыцаря метка дьявола — жаба (рис. 2). (Быть может, собаками обозначены «псы господни» — *domini canes* — как именовали себя доминиканцы, члены ордена святого Доминика (1170–1221), основателя инквизиции.)

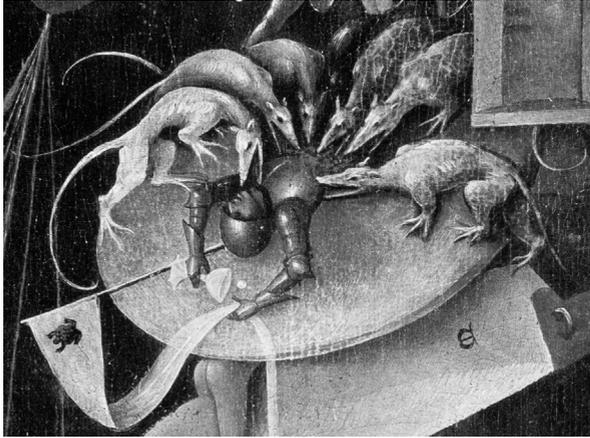

Рис. 2. И. Босх. Сад земных наслаждений. Фрагмент

Рис. 3. И. Босх. Сад земных наслаждений. Фрагмент

Жабу можно увидеть на груди женщины, обнимаемой чудовищем (рис. 3), и на плече одного из людей в нижней части этой створки.

На нижней части правой створки алтаря «Искушение Святого Антония» изображена обнаженная женщина, стоящая в расселине треснувшего дерева. Тонкие нити тянутся от ее тела к лапе жабы. Тем самым однозначно указано, что женщина подпала под власть сатаны.

Сильное впечатление производит фрагмент верхней части левой створки этого алтаря — вызывающее ужас видение в искушениях Святого Антония: его куда-то уносит летящая жаба (рис. 4), рядом с которой парят дьявольские монстры.

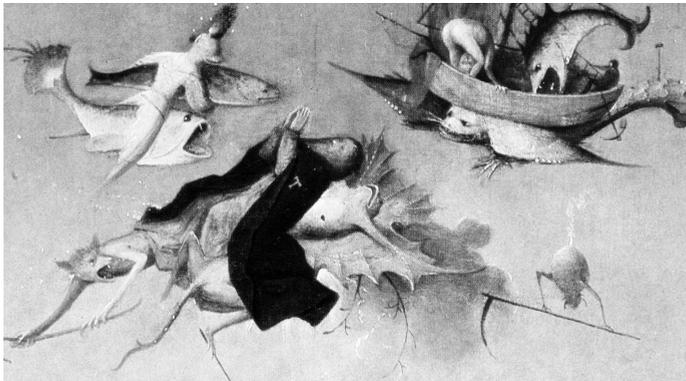

Рис. 4. И. Босх. Испытание Святого Антония. Фрагмент

Жабу можно увидеть на картине Босха «Несение креста» (Вена, Музей истории искусств, другой вариант этой картины находится в Музее искусства университета Лойола в Чикаго). Жаба расположена на щитке за спиной человека в белом, с плеча которого свисает веревка, привязанная к поясу Иисуса Христа, несущего крест и согнувшегося

Рис. 5. И. Босх. Несение креста. Фрагмент

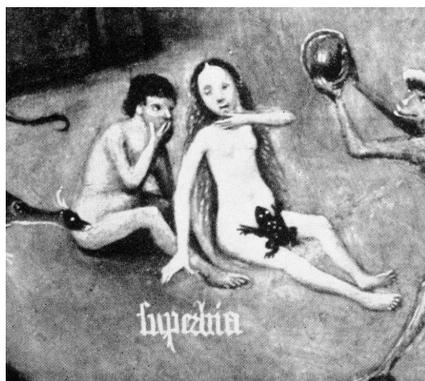

Рис. 6. И. Босх. Семь смертных грехов и четыре последние вещи. Фрагмент

под его тяжестью (рис. 5). Этот человек сразу же бросается в глаза. Он слуга Дьявола, а окружающие Христа люди подпали под власть Сатаны, лишившего их человеческого сострадания и сочувствия, превратившего их в жестоких и тупых тварей. Они идут на голгофу, чтобы посмотреть казнь — смерть осужденных. Их влечет туда подлое и гнусное любопытство. Страшная духовная слепота этих людей ошеломляет.

Жаба дважды изображена и на творении Босха «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» в левом нижнем тондо. Плотская греховность женщины, низвергнутой в ад, показана очень откровенно (рис. 6).

Мир в картинах и алтарях Босха заполнен чудовищами. Тайственный смысл его символики далек от расшифровки и интерпретации. Быть может, то, о чем рассказано в этой статье, поможет нам чуть полнее понимать смысл творчества Иеронима Босха.

Литература

1. *Бенеш О.* Искусство Северного Возрождения. М.: Искусство, 1973. 222 с.
2. *Мандер ван К.* Книга о художниках. М.; Л.: Искусство, 1940. 380 с.
3. *Tolnay Ch. de.* Hieronimus Bosch. London: Methuen, 1966. 451 p.
4. *Fraenger W.* The Millennium of Hieronimus Bosch. Chicago: The University of Chicago Press, 1952. 164 p.
5. *Fraenger W.* Hieronimus Bosch. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1975. 516 p.
6. *Calas E.* Boschs Garden of Delights: a Theological Rebus // Art Journal. 1969/70. Vol. XXIX/2. P. 184–1997.
7. *Hemphill R. E.* Hieronimus Bosch — visionary artist // Abbotempo. 1968. Vol. 5. P. 24–29.
8. *Machek V.* Studie o tvoreni vyrazu expresivnich. Praha: Filos. Fak. Karlovy University, 1930. N 27. 56 s.
9. *Llorente J.-A.* Histoire critique de L'Inquisition d'Espagne. Vol. I–IV. Paris: Treuttel et Wurtz, 1817–1818.
10. *Льоренте Х.-А.* Критическая история испанской инквизиции: в 2 т. М.: Соцэкгиз, 1936. Т. II. 559 с.

Статья поступила в редакцию 14 марта 2012 г.