

Ван Юекай (КНР),
*соискатель ученой степени кандидата наук
учреждения образования «Белорусский государственный университет
культуры и искусств», Минск, Беларусь*

**МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СТРУКТУРЫ
ТЕМАТИКО-ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ (НА ПРИМЕРЕ
ТРИПТИХА «САД ЗЕМНЫХ НАСЛАЖДЕНИЙ» И. БОСХА)**

Аннотация. Рассматриваются художественные особенности триптиха И. Босха «Сад земных наслаждений». Исследуется использование художником живописных элементов и метафорических символов, а также интерпретируется создание картины с точки зрения построения человеческих фигур. Сделаны выводы о специфике мастерства художника, выраженной в многогранности деталей, фантасмагории, футуристичности и др.

Ключевые слова: триптих, изображение, метафора, И. Босх, «Сад земных наслаждений».

Wang Yuekai,
*Competitor of a scientific degree of Candidate of Sciences
of the Educational Institution "Belarusian State University
of Culture and Arts", Minsk, Belarus*

**METAPHORICAL INTERPRETATION OF THE STRUCTURE OF
THEMATIC PORTRAIT PAINTING (ON THE EXAMPLE OF THE
TRIPTYCH "GARDEN OF EARTHLY PLEASURES" BY I. BOSCH)**

Abstract. This article discusses the artistic features of the Bosch triptych "Garden of Earthly Pleasures", explores Bosch's using of pictorial elements and metaphorical symbols, and interprets Bosch's creation of the picture from the point of view of the construction of human figures. The author draws conclusions about the specifics of the artist's skill: the versatility of details, phantasmagoria, futurism, etc.

Keywords: triptych, image, metaphor, Bosch, "Garden of Earthly Pleasures".

Иероним Босх (ок. 1450–1516), одна из ведущих фигур европейского Северного Возрождения XV в., был очень известен в Нидерландах. Его произведения уникальны и наполнены множеством сложных деталей. Воображение и чувство юмора

позволяют художнику показывать в своих картинах истинную природу человеческой души, демонстрируя непосредственно суть духовных проблем. Произведения И. Босха опережают время, в котором созданы. Его фантастические карикатуры отображают реальность. Художника называют одним из вдохновителей сюрреализма XX в.

Известные творения живописца вызывали у современников чувство страха. Как отмечает Д. О. Беспалова: «Прежде считалось, что “чертовщина” на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей», но «...современные ученые пришли к выводу, что в творчестве Босха заключен более глубокий смысл, и предприняли множество попыток объяснить его значение» [1].

С помощью богатого воображения и таланта к моделированию художник воплотил в работе «Сад земных наслаждений»^{*} три образа: рая, земли и ада. В. Бозинг разделил мир, показанный в триптихе И. Босха, на следующие части: зеркало человека, страшный суд, торжество греха, жизнь человеческая, подражание Христу, торжество святости [2, с. 6]. На левой панели триптиха – Адам, Ева и множество прекрасных существ в Эдемском саду; на центральной – рай на земле с большим количеством обнаженных фигур, огромных фруктов и птиц; правая панель наполнена всевозможными причудливо изображенными мучителями и ужасающими сценами пыток в аду. Когда створки триптиха закрыты, на задних сторонах правой и левой панелей можно увидеть картину мира на третий день после его сотворения из великой пустоты, написанную на сером фоне, где еще нет ни людей, ни животных.

На левой панели написаны всего три фигуры: Иисус с Адамом и Евой в нижней части картины. Ю. А. Засорина отмечает: «Они двое, в саду, кроме Христа благословляющего их, никого нет» [4, с. 59]. По мнению исследователя, так «художник выражает свое отношение к истинной любви, приближенной к божественной» [Там же]. Согласно христианскому учению, Бог создал Еву как спутницу Адама и предупредил их не вкушать плоды с Древа познания добра и зла. Адам и Ева поняли, что они наги и им стыдно предстать перед Богом, только после совершения первородного греха, до открытия тайны

---

^{*} Название триптиху дали искусствоведы.

запретного плода у Адама и Евы не было никакого гендерного сознания. На левой панели изображен Иисус, ведущий Еву к Адаму, а в качестве начала И. Босх выбрал библейский сюжет, то есть историю Эдемского сада. И это самая очевидная религиозная образность в триптихе, которая показывает, что художник скрыл за праздничной сценой «земного рая» первоначальное табу. В отличие от лиц на других картинах И. Босха, лица фигур на центральной панели, занимающей половину пространства произведения «Сад земных наслаждений», в значительной степени схематичны, и именно на центральной панели художник начинает проявлять себя как портретиста. Автор разделил содержание картины с помощью пространственных зон и пейзажей. В центре круглого бассейна в далеких водах появляется русалка (сирена) с женской верхней частью тела и рыбьим хвостом вместо ног. (Сирена в древнегреческой мифологии – демоническое существо, верхняя часть тела которого была женской, а нижняя – птичьей, которая соблазняет мореплавателей своим прекрасным пением, а затем пожирает их.) Здесь также можем увидеть художественное отражение особенностей времени, в котором жил автор, в частности, влияние труда «Молот ведьм», согласно ему «зло, исходящее от дьявола», принимается «прежде всего женщинами» [6, с. 184].

Помимо фигур в воде, толпы людей разных форм и размеров разбросаны по нескольким ландшафтным сооружениям, а в небе – люди, следующие за фруктами. (Ягоды, например, были символом пустых удовольствий, иллюзий, несбывшихся надежд.) Вокруг круглого водоема в центре, где купаются женщины, скачут мужчины верхом на диких животных. Всадники в целеустремленной погоне напоминают дикий, но управляемый отряд, демонстрируя экстаз наготы и сдерживаемый пыл, а их ассоциация со своими животными подчеркивает низменные побуждения, приписываемые последним: плодовитость, похотливость, грубую жизненную силу. Женщины в водоемах, с фруктами или птицами на головах пытаются привлечь всадников на берегу, поведенческая символика схожа с символикой сирен, в значительной степени присутствует аллюзия на соблазнение.

На данной панели люди, напротив, передвигаются, цепляясь за гигантских птиц, фрукты и раковины, причем раковины служат им убежищем, подавая тайные знаки желания. Слева на переднем плане два компаньона окружены стаей гигантских птиц. В картине нет и намек на наказание; единственной главной темой является праздное веселье. В представлении И. Босха мужчинам и женщинам разных рас дано право свободно устанавливать отношения. Подобно «запретному плоду», который съели Адам и Ева, семена греха в конечном итоге приносят кроваво-красные плоды в аду, изображенном на правой панели. Потерявшие право на свободу, плененные монстрами люди испытывают болезненные мучения, пожирают и истощают свои проклятые души. В адском мраке и огне они превратились в главных героев сцены жестокого наказания.

Выражение человеческой фигуры в триптихе «Сад земных наслаждений» И. Босха предельно простое, каждая созданная первыми мазками деталь показывает индивидуальность персонажа и вызывает глубокий эмоциональный отклик у зрителя. Художник полагается только на мимику и жесты тела, чтобы выразить эмоции героев, эффективно создавая лица персонажей минимальными средствами. И. Босх обладает отличной способностью выражать свою идею в группе персонажей, и можно сказать, что он мастер быстрых карикатур, передающих характер [3, с. 249].

Рассмотрим образное построение произведения. В триптихе «Сад земных наслаждений» различные виды животных распределены по трем панелям неравномерно. Центральная панель состоит в основном из птиц и нескольких млекопитающих; рыбы и земноводные составляют незначительное меньшинство и более сосредоточены в левой панели; в то время как на правой панели собрано множество антропоморфных гибридных чудовищ. Нелегко идентифицировать все, что изобразил здесь И. Босх, но можно с уверенностью сказать, что образы животных, нарисованные им, были во многом заимствованы из ба-сен, бытовавших в то время, и Библии, а также частично навеяны средневековой скульптурой, ксилографическими иллюстрациями и письменными источниками об экзотических существах. Живописец использовал это как основу для изображений в триптихах.

Экзотические существа на левой панели (рай) отличаются от существ земли и ада: это крупные животные в верхней части, символизирующие красоту и доброту. Единорог, пьющий воду в левой верхней части изображения со склоненной головой, в Средние века чаще всего был символом чистоты и невинности и использовался церковью как метафора силы Бога и жизненной силы человека. Справа вверху над единорогом изображен слон – символ добра, который часто появляется на средневековых миниатюрах в образе несущего башню со стрелами или шатер на поле боя. В нижней части левой панели и в центре, у пруда, И. Босх изобразил земноводных с темными скользкими телами, такими как у жаб и ящериц, символизирующих зло и соблазн. В центре картины – розовый фонтан уникальной формы с выдолбленным гнездом на дне, в котором живет сова, вокруг фонтана много других птиц, символизирующих соблазны Эдемского сада [4, с. 60].

Стоит отметить, что слон и единорог – враги змея, и как одновременное присутствие противоборствующих существ, так и продолжающаяся повсюду охота за ними наводят на мысль о великой опасности, которая таится в Эдемском саду. На панели с адом И. Босх изображает более антропоморфных гибридных монстров: лягушек в изысканных придворных нарядах, охотников на зайцев, трубящих в рог об удачной охоте и т. д. Среди них огромный кролик несет на плече копье, а к копью подвешен головой вниз человек: похотливому зверю удалось схватить свою добычу – человечество. Эта деталь является примером того, как мир перевернут с ног на голову, и таким образом художник создает разнообразные образы сверхъестественного на своих картинах. Образ охотника на зайцев также заимствован из декоративных иллюстраций на полях манускриптов, на другие представленные автором персонажи в основном повлияли комические и гротескные фигуры, известные как «дроллеры»* [3, с. 249], которые часто изображали юмористических антропоморфных существ в человеческой одежде и с человеческими движениями. Эти декоративные манускрипты были популярны в XIV в.

Подобное сочетание чудовищных и мифических существ можно увидеть и в резьбе на папертях средневековых храмов,

---

* Маргинальные иллюстрации средневековых рукописей.

например, в скульптурах романских церквей, где их использовали для отпугивания злых духов, и в подвалах готических соборов, где они играли ту же роль. В позднем Средневековье, как зафиксировано в мировых хрониках и гравюрах на дереве, гибридный монстр был также геральдическим элементом, появляясь на гербах многих дворян. Е. В. Карабегова отмечает, что «...накануне эпохи Возрождения гротеск становится одним из наиболее популярных стилей в самых разных областях искусства» [5]. Эти гибридные существа дали И. Босху возможность продемонстрировать свое мастерство, а поразительная оригинальность и воображение художника вывели его за рамки простого подражания имеющимся образцам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Беспалова, Д. О. Сад земных наслаждений: анализ и символика фантасмагорического мира И. Босха / Д. О. Беспалова // Бизнес и дизайн ревю. – 2020. – № 3 (19). – С. 4.

2. Бозинг, В. Иероним Босх. Около 1450–1516. Между Адом и Раем / Вальтер Бозинг ; пер. П. Боборыкина. – М. : Арт-Родник, 2001. – 96 с.

3. Ефимова, Е. А. Гротески: к истории одного мотива средиземноморской декоративной традиции / Е. А. Ефимова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2012. – № 6 (3). – С. 249–255.

4. Засорина, Ю. А. Иероним Босх «Сад земных наслаждений»: символика любви и ада / Ю. А. Засорина // На пути к гражданскому обществу. – 2019. – № 4. – С. 58–60.

5. Карабегова, Е. В. Проблема гротеска в искусстве Реформации (Образ «Корабля дураков» в живописи Иеронима Босха и в поэме Себастиана Бранта) / Е. В. Карабегова. – URL: <http://svr-lit.ru/svr-lit/articles/germany/karabegova-problema-groteska.htm> (дата обращения: 24.03.2024).

6. Райгородский, Л. Д. О некоторых символах картин Иеронима Босха / Л. Д. Райгородский // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия : Искусствоведение. – 2012. – Т. 6, № 2. – С. 184–190.