

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИЧЕСКИЙ
КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ОТРАЖЕНИЕ В КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЕ ФРАНЦИИ XI-XV
ВВ. РЕАЛИЙ ЖИЗНИ ФРАНЦУЗСКОГО ОБЩЕСТВА
(ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМЫ В ШКОЛЬНОМ
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ)

Выпускная квалификационная работа
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность программы бакалавриата
«История. Обществознание»
Форма обучения очная

Проверка на объём заимствований:

83 43 % авторского текста

Выполнила:

Студентка группы ОФ – 505/076-5-1
Караева Наталия Константиновна

Работа реконструирована к защите

« 8 » 06 2023 г.

Научный руководитель:
кандидат исторических наук

доцент кафедры всеобщей истории

Зав. кафедрой всеобщей истории

[Подпись] / Лазарев С. А.

[Подпись] / Горшков С. М.

Челябинск
2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЫ, КАК КУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ, В XI-XV ВЕКАХ.....	7
1.1. Место рукописной книги в культурной жизни средневековой Европы XI-XV веков	7
1.2. Характерные черты культуры Франции XI-XV веков, повлиявшие на развитие книжной миниатюры	12
ГЛАВА 2. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЫ	21
2.1. Влияние религиозного аспекта на развитие книжной миниатюры Франции	21
2.2. Отражение экономической жизни и бытовых реалий в книжной миниатюре	30
ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИЛЛЮМИНИРОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»	40
3.1. Общая характеристика отражения темы в школьном курсе изучения истории	40
3.2. Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся на уроках истории средних веков.	44
3.3. Нейроэстетика. Влияние искусства на мозг человека, познавательные процессы и образование.....	48
3.4. Методические рекомендации по использованию книжных миниатюр в изучении школьного курса «История Средних веков».	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	59
ПРИЛОЖЕНИЯ	66

ВВЕДЕНИЕ

Развитие исторической науки, в особенности о давнем прошлом, ставит в некоторых случаях перед историками проблему исчерпаемости письменных источников информации. Возникает вопрос, за счет чего, каких иных источников можно было бы пополнить знания об интересующем историческом периоде. В таких случаях, помимо письменных памятников, особый интерес могут представлять визуальные источники. Безусловно, та информация, которую из них можно извлечь, зачастую достаточно специфична, однако не менее интересна и важна для составления полноценной картины изучаемой эпохи. Таким образом, актуальность данной темы заключается в возможности расширения источниковой базы исторических исследований с помощью привлечения историками изобразительных источников информации, охватывающих различные сферы человеческой жизни.

Рассмотрение книжной миниатюры может быть осуществлено на базе наиболее ярких её памятников. К числу таких относятся французские памятники, в частности, миниатюры XIII века, содержащиеся в сборнике «Французская книжная миниатюра XIII века (1270-1300 годов)».¹ А также памятники более позднего периода: часослов Жанны д'Эврё, третьей жены короля Франции Карла IV,² работы Жана Пюсея (XIV в.), «Прекрасный часослов герцога Беррийского»³ и «Великолепный часослов герцога Беррийского» (XV в.),⁴ характеризующиеся тематическим и изобразительным разнообразием. Анализ

---

¹ Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. – 248 с.

² The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 19.05.2023).

³ The Belles Heures of Jean de France, duc de Berry// New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470306> (дата обращения: 16.05.2023).

⁴ Très riches heures du duc de Berry// Le musée Condé. URL: <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964/view%22%3E> (дата обращения: 19.05.2023).

этих источников включает в себя как анализ художественного характера, отражающий изобразительные особенности, так и анализ тематико-исторического свойства, делающий акцент на особенности сюжета и его связь с эпохой. Особый интерес представляет также альбом зарисовок готического архитектора XIII века Виллара де Оннекура.⁵ Данный источник является дорожной книжкой средневекового архитектора, включающей зарисовки и особые записи, сделанные как самим Вилларом, так и последующими владельцами альбома. Источник дает возможность проведения историко-культурного и искусствоведческого анализа всех тематических групп рисунков.

Для того, чтобы понять мотивацию средневекового человека при написании иллюминированных рукописей и попытаться интерпретировать особенности изображений, необходимо составить целостное представление об исследуемой эпохе. Существует большое количество работ, отражающих как историческую, так и культурологическую сторону вопроса.

Мнения историков об эпохе Средневековья нередко различаются в попытке интерпретации исторических истоков и значения периода. Так, Йохан Хёйзинга в своем произведении «Осень Средневековья»⁶ обращал внимание на особенности сословного устройства общества и, исходя из этого, выделял и трактовал культурные особенности средневекового общества. Французский историк Жак Ле Гофф считает, что средневековая культура является продолжением Римской цивилизации со своими особенностями и принципами развития.⁷ Выдающийся отечественный историк Арон Яковлевич Гуревич делает акцент на том, что при изучении эпохи необходимо рассматривать культуру во взаимодействии со всеми другими аспектами общественной деятельности. Он считает, что рассмотрение культуры в комплексе с другими

---

⁵ Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «Ars mechanica»/ Фуртай Ф.В. – М.: БуксМАрт, 2016 – 296 с.

⁶ Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1: Пер. с нидерланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В. И. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – 544 с.

⁷ Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Издательская группа «Прогресс» «Прогресс-академия», 1992. – 376 с.

сферами жизни общества может помочь понять важные как культурные, так и социально-экономические процессы. Также автор рассматривает в целом культуру Средневековья, отмечая ее двойственность.⁸

Культурные особенности эпохи рассматривает ряд авторов - Гриненко Г.В.⁹, Емохонова Л. Г.¹⁰, Садохин А. П.¹¹ и др. Они прежде всего отмечают искусствоведческие особенности культуры Средневековья: стили, распространенные в тот период, тенденции культурного развития, изобразительные, тематические и конструктивные особенности различных видов искусства.

Некоторые работы посвящены развитию непосредственно книжной миниатюры, как например работа Т.В. Куц «Книжная культура западноевропейского Средневековья».¹² Особую роль в исследовании играет литература, посвященная культурно-историческому анализу самих источников, памятников средневековой книжной миниатюры — это работы М. Л. Мусурок¹³, П. А Кондрякова¹⁴, Е. Д. Смирнова¹⁵ и другие.

---

⁸ Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1984. — 316 с.

⁹ Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Высшее образование, 2005. — 672 с.

¹⁰ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- 544 с.

¹¹ Садохин А. П. Мировая художественная культура: учеб. пособие для учащихся средних проф. учебных заведений / А.П. Садохин – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. – 495 с.

¹² Куц, Т. В. Книжная культура западноевропейского Средневековья: учебное пособие / Т. В. Куц ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 132 с.

¹³ Мусурок, М. Л. Город внутри и вне стен. Анализ миниатюр братьев Лимбургов из часословов герцога Жана Беррийского / М. Л. Мусурок // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2012. – № 2. – С. 230-234.

¹⁴ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 539-545.

¹⁵ Смирнова, Е. Д. К вопросу о визуальных источниках средневековой повседневности: братья Лимбурги и «Великолепный часослов герцога Беррийского»/ Е. Д. Смирнова // Минск : Выд. центр БДУ. – 2017. – С.143-150.

Целью работы является выявление отражения реалий жизни французского общества в книжной миниатюре Франции XI-XV вв. и рассмотрение возможностей использования темы в школьном курсе истории.

Исходя из поставленной цели, ставятся следующие задачи:

1. Определить место рукописной книги в культурной жизни средневековой Европы.
2. Выявить характерные черты культуры Франции XI-XV веков, повлиявшие на развитие книжной миниатюры.
3. Изучить степень влияния религиозного аспекта на развитие книжной миниатюры.
4. Рассмотреть, каким образом отражены экономическая и бытовая сферы жизни в книжной миниатюре средневековой Франции.
5. Определить возможности использования книжной миниатюры Франции XI – XV веков в школьном курсе истории.

Объектом исследования является книжная миниатюра Франции в XI-XV веках.

Предмет исследования – реалии жизни французского общества в книжной миниатюре Франции XI-XV вв.

Данная работа написана в соответствии с принципом историзма. В работе использованы как общенаучные, так и специальные методы исследования. В качестве общенаучных методов используются анализ, синтез. Специальными методами выступают историко-типологический и сравнительно-исторический методы.

Территориальные рамки исследования охватывают территорию Франции.

Хронологические рамки исследования - XI-XV века.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЫ, КАК КУЛЬТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ, В XI-XV ВЕКАХ.

1.1. Место рукописной книги в культурной жизни средневековой Европы XI-XV веков

Человеческое общество — это постоянно изменяющаяся, находящаяся в движении, развитии категория. Для того, чтобы понять мотивы действий людей, их культуру, необходимо, прежде всего, обратить внимание на ту картину мира, которая была сформирована в умах людей той или иной эпохи, их систему ценностей, а также в целом на исторические реалии того времени.

В конце V-VI веке на смену Античности пришло средневековое общество. Французский историк Жак Ле Гофф по поводу начала средневековья в Западной Европе писал: «Римская цивилизация покончила самоубийством, и в ее смерти не было ничего прекрасного. Однако она не умерла, поскольку цивилизации не умирают, а вывела в средневековую культуру огромное количество своих особенностей и оснований»¹⁶. Рассматриваемый период XI-XV веков можно отнести ко второму его историческому этапу - «классическому Средневековью».

Помимо античной культуры, варварскую культуру и христианство также выделяют в качестве истоков культуры Средневековья. Античное и варварское начала в средневековой культуре связывают с особенным отношением людей к природе, ее обожествлением, язычеством, что находит свое отражение в различных магических обрядах, культуре карнавалов. Значительное влияние христианства прослеживается в особом взгляде на мир верующего человека, сложившейся в его голове картине мира, связанной с ожиданием конца света и Страшного суда, а также в особом, религиозном жизненном укладе.

---

¹⁶ Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Издательская группа «Прогресс» «Прогресс-академия», 1992. – С. 9.

Регламентация жизни осуществлялась посредством влияния института церкви и Священного писания.¹⁷

Прежде чем перейти к общей характеристике культуры Средневековья, необходимо определить, какие характерные черты были присущи экономической и социальной сферам деятельности средневекового человека. Данный период можно определить как период господства феодальных отношений, или феодализм. Основой такого типа общества является феодальная собственность на землю, господство крупной земельной собственности, сосредоточенной в руках феодалов, а также натуральный тип хозяйства. Крестьяне же, получая от феодалов землю в держание, не были ее собственниками.¹⁸ Такие экономические отношения ярко вырисовывают сословный характер средневекового общества.

Классическое понимание сословного деления сводится к тому, что это так называемая триада: светские феодалы, структуру которых возглавлял король, духовенство и остальные жители, которые позднее были названы «третьим сословием». Однако существуют и другие мнения по данному поводу. Например, Йохан Хёйзинга, поддерживающий в целом идею о том, что сословное деление общества в эпоху Средневековья пронизывает различные сферы человеческой жизни, «все теологические и политические рассуждения», склонен понимать это деление как что-то большее, нежели обозначенная триада. Именно у него мы можем найти более широкое трактование понятия «сословие», которое характеризуется им как «всякая группировка, всякое занятие, всякая профессия» и делается вывод, что сословие в целом — это «состояние» и за этим термином стоит мысль о «богоустановленной действительности».¹⁹

---

¹⁷ Сергеевкова И.Ф. Культура и религия Запада. Средние века и Эпоха Возрождения: учебно-методическое пособие по дисциплине / УдГУ. – Ижевск, 2017. – С. 9.

¹⁸ Сергеевкова И.Ф. Культура и религия Запада. Средние века и Эпоха Возрождения: учебно-методическое пособие по дисциплине / УдГУ. – Ижевск, 2017. – С. 9.

¹⁹ Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1: Пер. с нидерланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В. И. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – С. 65.

Таким образом, каждое сословие – это замкнутая социальная группа с определенными в ней морально-нравственными устоями, жизненным укладом, традициями. Различными были функции и обязанности, которые возлагались на то или иное сословие и, соответственно, само отношение к их представителям. Зачастую аристократическим кругам предписывалось следить за общим порядком и благосостоянием населения, поддерживать институт церкви и в целом способствовать распространению веры. Подобной деятельности безусловно должны соответствовать высоконравственные качества: доблесть, милосердие, организованность, справедливость.

Можно также проследить определенную двойственность средневековой культуры, проявляющуюся в столкновении парадоксальных противоположностей. Противостояние светской культуры, источником которой были влиятельные общественные слои, и стихийной народной культуры. Возвышенные религиозные начала, святость, благочестие сталкивались с низменными, мрачными образами, гротескными формами. «Святость выступает как сплав возвышенного благочестия и примитивной магии, предельного самоотречения и сознания избранности, бескорыстия и алчности, милосердия и жестокости».²⁰

Христианская идеология пронизывала различные сферы жизни общества средневекового человека. Все учения и мысли людей были направлены на постижение божественного начала. Более того, все происходящие события рассматривались с точки зрения божественного замысла. Даже экономические отношения не должны были противоречить главной конечной цели человеческой жизни – спасению души, а, следовательно, и священным текстам, писаниям. Подобным же образом мир аристократии и знати был пронизан рыцарскими

---

²⁰ Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1984. – С. 19.

идеалами. Периодически можно встретить, как авторы сравнивают рыцарские ритуалы, например, посвящения в рыцари, с религиозными таинствами.²¹

Таким образом, вышеперечисленные особенности средневекового общества оказывали непосредственное влияние на становление характерных черт средневековой культуры. Доминирование религиозных и рыцарских идеалов способствовало формированию символизма в средневековой культуре. Так, каждый изображенный или описанный предмет, вещь является символом религиозных и морально-нравственных ценностей.

В качестве еще одной характерной особенности можно выделить универсализм жизни и главной цели существования средневекового человека, принадлежащего любому из социальных слоев. Доминирование религиозной картины мира и четкое разделение общества на сословия проявляют себя в тематическом аспекте культуры, а также каноничности изобразительных форм. Стремление к общим изобразительным формам, отказ от индивидуализма, анонимность господствовали вплоть до позднего средневековья. Некоторыми авторами выделяются также глубокий психологизм, самоуглубленность искусства и иерархичность культуры, в которую включают культуру духовенства, рыцарскую культуру, а также городскую и сельскую культуру.

По мнению А.Я. Гуревича, культуру эпохи Средневековья особенно необходимо рассматривать как всеобъемлющую особую знаковую систему. Для того чтобы определить основные принципы такой культуры, важно выходить за пределы философско-эстетической стороны вопроса, обращать внимание не только на литературу, музыку, изобразительное искусство, но и на хозяйственную деятельность, правовую сферу и отношения собственности. «В основе всей творческой практической деятельности людей можно вскрыть некое

---

²¹Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1: Пер. с нидерланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В. И. – М.: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – С. 65.

единство, вне которого остается не вполне понятной каждая из этих особых сфер. Все они культурно окрашены».²²

Единство и взаимное влияние всех сфер жизни общества друг на друга и на культуру можно проследить и в различных видах искусства. Эпоха Средневековья характеризуется созданием ярких архитектурных, скульптурных произведений, оформлением новых стилей в искусстве. А одним из доминирующих видов изобразительного искусства была средневековая миниатюра. Первоначально под миниатюрой понималась заглавная буква, прописанная красным цветом, оснащенная орнаментальным декором, но позднее данным понятием стали обозначать художественное изображение малого размера и тонкой работы.

В эпоху раннего Средневековья иллюминированные рукописи имели очень высокую цену и являлись предметами роскоши. В XII—XIII вв. развитие системы образования, появление университетов способствовали изменению ситуации. Монастырские и университетские книги, безусловно, очень сильно отличались друг от друга как в оформлении, изобразительном плане, так и в своей функциональности. Если первые имели в большинстве своем сакрально-символическое значение, то вторые были, прежде всего, инструментом познания. Однако до изобретения книгопечатания книга оставалась дорогой, несмотря на все технические попытки уменьшить стоимость (скоропись, использование одних и тех же иллюстраций или вовсе их отсутствие).²³ В обозначенный нами период книжная иллюстрация переживала небывалый расцвет и стала одним из жанров искусства. Ее закат начался в XVI в. в связи с развитием печатных книг²⁴.

---

²² Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1984. — С. 22.

²³ Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Высшее образование, 2005. — С. 307.

²⁴ Куц, Т. В. Книжная культура западноевропейского Средневековья : учебное пособие / Т. В. Куц ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — С. 72 .

1.2. Характерные черты культуры Франции XI-XV веков, повлиявшие на развитие книжной миниатюры

В XI-XV во Франции широкое развитие получили два художественных стиля - романский и готический. Наибольшее проявление характерных черт обозначенных стилей мы можем найти в архитектуре. Религиозность средневекового общества определила специфику ведущих архитектурных сооружений того периода. Храмовое строительство было непосредственно связано с картиной мира средневекового человека, оно связывало земной мир и божественный, а также способствовало религиозному просвещению населения. О важнейшей роли религиозного фактора свидетельствует базиликальный тип храмов, имеющий в своей основе очертания креста.

XI и XII века можно назвать периодом относительного подъема материальной и духовной культуры Франции эпохи Средневековья. В культуре это время характеризуется ведущей ролью романского стиля. «Романское искусство» или «романский стиль», как термин (от лат. romanus - римский), появился в начале XIX в., когда было открыто внешнее сходство, прежде всего, архитектуры раннего средневековья с древнеримской.

В период раннего Средневековья происходит зарождение рыцарства, расцвет которого приходится на классическое Средневековье. В реальной жизни между рыцарями постоянно возникали конфликты, существовала вражда, они регулярно совершали набеги и грабили. Именно эти почти непрекращающиеся распри рыцарей стали причиной появления укрепленных средневековых замков, определенного культурного символа эпохи. Строительство замков происходило обычно на естественной возвышенности. Таким образом, он доминировал над окрестностью, либо на островах широких рек и озер. Замок представлял собой не только жилище феодала, но и крепость, поэтому большое внимание уделялось

стенам, толщина которых была в несколько метров. Также их окружали глубокие рвы.²⁵

Таким образом, необходимость защиты и обороны, а не стремление к красоте и комфорту, диктовали определенные требования к устройству жилища феодала. В связи с этим в течение долгих лет основную массу художественных произведений составляли предметы прикладного искусства. Тканевые ковры или шпалеры украшали стены жилых и парадных помещений, а также предназначались для утепления каменных стен. Росписи можно было встретить лишь в капеллах, а скульптуры создавались для украшения надгробий.²⁶

В качестве основных черт романского стиля обычно выделяют четкость, ясность, простоту, строгость, симметричность, массивность, приземленность. Художники эпохи романского искусства украшали миниатюрами в основном Библии и церковные книги. В изображении прослеживается появление многофигурности композиций и удлиненные человеческие фигуры с напряженным взглядом.

Особым явлением рыцарской культуры стало также появление рыцарской литературы, которая нашла свое проявление в двух литературных жанрах - рыцарский роман и рыцарская поэзия.

С XII в. начинается массовое возведение городов, появляется регулярная планировка. На пересечении центральных магистралей располагался жизненный центр города - рыночная площадь и церковь. Вокруг размещались резиденция епископа и различные общественные здания. Позднее, во многих городах возникло самоуправление - муниципалитет, располагавшийся в ратуше.

Центром романского города, воплощавшим представления романского периода о мироздании, был кафедральный городской собор. Появление

---

²⁵ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- С. 204-205.

²⁶ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- С. 204.

барельефа, особенного каменного декора, стало еще одной отличительной чертой романского собора. Его особенность заключалась, прежде всего, в изображении нечистой силы.²⁷

Четкую хронологическую границу между романским стилем и готикой определить невозможно. Готику часто называют высшей ступенью средневекового искусства. Этот стиль получает свое распространение с XII века. Его основные черты – легкость, возвышенность, вертикальность, сложность композиции, вытянутые формы, а также воспроизведение отвлеченных и абстрактных понятий. Современниками готический стиль был назван «французской манерой» или «застывшей в камне музыкой».

Франция считается родиной готического стиля, именно она положила в его основу церковное архитектурное строительство. Необходимость расширения убранства монастыря Сен-Дени, перестройка церкви аббатства способствовали появлению нового стиля в искусстве. Главной отличительной особенностью готической архитектуры является появление крестово-нервюрного свода, позволившего уменьшить нагрузку на стены храма и распределить их с помощью аркбутан на контрфорсы. Применение нервюрного стрельчатого свода позволило заменить часть стен высокими окнами, которые были отделены друг от друга лишь узкими перемычками опор.²⁸

Соборы декорировались скульптурными элементами как снаружи, так и изнутри: статуи королей, святых, ангелов, ветхозаветных царей. Именно в готике можно наблюдать переход от барельефа к горельефу. Ясно обозначились три основные сюжетные линии, темы декорирования: Страшный суд, цикл сюжетов, посвященных Марии, и цикл, связанный со святым, которому посвящен храм, - патроном храма, или с наиболее почитаемыми святыми. Готическая скульптура

---

²⁷ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- С. 207.

²⁸ Садохин А. П. Мировая художественная культура: учеб. пособие для учащихся средних проф. учебных заведений / А.П. Садохин – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. – С. 176-177.

отличалась особенным S-образным изгибом фигуры, получившим название «готической кривой».

Помимо полихромной росписи стен, скульптур и колонн красочность собора усиливали развешанные вдоль нефов шпалеры-милфлёры (от фр. mille fleurs - тысяча цветов), в которых изображения фигур располагались на темном фоне, сплошь усеянном цветами. Особое место в изобразительном искусстве готики заняли витражи. Главной их задачей, по мнению аббата Сугерия, было просвещение народа, формирование у неграмотных людей особой религиозной картины мира, не противоречащей Священному Писанию.²⁹ Сюжетная линия композиции также имела в своей основе религиозный характер: библейские и евангельские сюжеты, фигуры Христа, Марии, апостолов, святых, изображения различных исторических событий и т.д. Стоит отметить и технологические особенности витража. Цвет и свет стали играть не только эстетическую роль, но и символическую.

Таким образом, данный стиль нашел свое проявление во всех видах искусства: в скульптуре, декоративных элементах городских соборов, витражах, церковной утвари, рукописях. В отличие от романского стиля, с его тяжеловесностью и монументальностью, для готических храмов была характерна устремленность ввысь (к Богу). Размер окон увеличился, а форма стала вытянутой вверх, как и все здание. Определенный эффект торжественности, возвышенности создавали витражи с религиозными сюжетами, орнаментами, крестами. Это собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам), собор в Шартре, соборы в Амьене и Руане.³⁰

Одним из ярких источников, посвященных готической архитектуре, является альбом Виллара де Оннекура. Альбом представляет собой дорожную книжку с рисунками и записями. На сегодняшний день он является

---

²⁹ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- С. 219.

³⁰ Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.- С. 215-218.

единственным средневековым памятником, сочетающим в себе индивидуальный текст с оригинальными рисунками мастера. Готический архитектор эпохи Средневековья должен был обладать навыками скульптора, рисовальщика, резчика, миниатюриста, оформителя интерьера – все это показывает альбом XIII в. Виллара де Оннекура. Архитектор выражает себя, как весьма разносторонний мастер, иногда в литературе его даже называют «средневековым Леонардо да Винчи».³¹

Готические мастера использовали образец в качестве начальной визуализации творческой идеи, также посредством системы образцов вырабатывалась иконография, канон – наиболее полно отражающий основные черты нового художественного стиля. В начале альбома Виллар де Оннекур говорит как раз о той пользе, которую может получить ученик, который будет работать с помощью этой книги: «...сможет найти хороший совет для великого дела каменного строительства и механизмы для плотничных работ; <...> работы по технике рисования, такие, как искусство геометрии, указывает и учит».³²

Существует несколько тематических классификаций рисунков альбома. Одним из первых, кто разбил рисунки на тематические группы, был швейцарский историк искусств Х. Ханлозер. Он выделил: 1) архитектуру (фасады, планы, разрезы); 2) инженерное дело и механизмы; 3) плотницкое дело; 4) рисунки для скульптуры и витража; 5) геометрические композиции; 6) орнаменты; 7) животные; 8) мебель, утварь. Современные искусствоведы выделяют немного иные тематические части: 1) рисунки для скульптуры и витражей; 2) архитектурные зарисовки и планы; 3) учебные рисунки по

---

³¹ Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «Ars mechanica»/ Фуртай Ф.В. – М.: БуксМАрт, 2016 – С. 7-8

³² Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «Ars mechanica»/ Фуртай Ф.В. – М.: БуксМАрт, 2016 – С. 74-75.

рисованию; 4) анималистические рисунки; 5) ботанические рисунки; 6) инженерное дело и механизмы; 7) рисунки мебели и утвари; 8) разное.³³

Сочетая в себе большое количество разнообразных рисунков и текстовых фрагментов, альбом Виллара де Оннекура представляет собой уникальный источник для изучения архитектуры и других видов изобразительного искусства готического периода Средневековья.

Полная противоположность религиозно-церковной культуре – культура народная. Согласно М.М. Бахтину, она представляла собой культуру смеховую, праздничную, карнавальную, которой соответствует грубая материальность, телесность, отражающая нравы крестьян. Основанная на фольклоре, средневековая народная культура включала в себя также народные сказки, поэзию, героические эпосы.³⁴ На рубеже XI-XII вв. были впервые сделаны записи средневекового эпоса. Наиболее известным литературным памятником той эпохи является «Песнь о Роладе».

Народная (крестьянская) культура менее всего в сравнении с другими видами культуры была завязана на религиозной модели мира с определенными христианскими принципами, а представлялась наполненной сюжетами крестьянской жизни и воссоздающей её практическую повседневную деятельность. Однако существовала и другая сторона этой особенности – мифологическое объяснение действительности, отождествление природного и человеческого. Таким образом, предметы прикладного искусства составляли основу художественного творчества крестьян.³⁵

Множество новшеств были вызваны развитием городов. Свое распространение получило творчество жонглеров, в крупных городах они объединялись в корпорации со своими уставами. В Париже на «улицах

---

³³ Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «Ars mechanica»/ Фуртай Ф.В. – М.: БуксМАрт, 2016 – С. 79.

³⁴ Борзова Е. П. История мировой культуры. — СПб.: Издательство «Лань», 2001. — С.229.

³⁵ Садохин А. П. Мировая художественная культура: учеб. пособие для учащихся средних проф. учебных заведений / А.П. Садохин – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. – С. 170-171.

жонглеров», «улицах музыкантов» обитали «комедианты», «фидельщики», «скрипачи». Сами по себе жонглеры должны были быть универсальными исполнителями, уметь играть на струнных и духовых музыкальных инструментах, исполнять поэмы о героических деяниях, рыцарские романы, сирвенты, пасторелы, фаблио, рассказывать различные истории на латыни и родном языке, показывать фокусы, трюки и т.д.³⁶ Французский историк Э. Фараль провел аналогию между жонглерами и мотыльками, переносящими цветочную пыльцу с места на место. «Они были украшением общества, его поющей душой», «анонимными, но могучими тружениками цивилизации».³⁷

Отдельно выделяют фокусников и иллюзионистов. Они были активными участниками народных гуляний. Происходили всенародные праздничные гуляния, празднества – действа, вовлекавшее все население городов и деревень. Трюки фокусников и иллюзионистов зачастую выходили за рамки привычного, обыденного понимания и считались проявлением определенных мистических сил. Они показывали быстрые, точные движения-манипуляции или иллюзии, производившиеся с использованием разнообразных приспособлений. Нередко иллюзионистами затрагивались «кровавые» темы, использовались трюки, пародирующие жестокость.³⁸

Большого распространения достигло искусство эквилибристики. Эквилибристы средневековой Франции доводили до совершенства навык балансирования и обладали совершенным чувством равновесия. Они показывали трюки на шаре, канате, балансирование с шестом, различными предметами, животными, с использованием зубов и многие другие.³⁹ Особый интерес представляет средневековый кукольный театр, существовавший тогда в двух

---

³⁶ Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – С.16-18.

³⁷ Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – С.84.

³⁸ Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – С.56-57.

³⁹ Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – С.21-25.

видах: спектакли управляемых ниточных кукол – марионеток, и действия кукол, надеваемых на руки.

На дорогах средневековой Франции можно было встретить бродячих скоморохов-дрессировщиков. Они ставили номера с животными одного вида, показывающими различные трюки, или выступали со смешанными группами зверей. Более того, в дни народных празднеств устраивались шествия «удивительных» зверей.⁴⁰

Появление ремесленных объединений изменили направление развития французского искусства XIII века.⁴¹ Так, в рукописном деле «меняется решительно всё: место изготовления книги, которая переходит из скрипториев в лавку профессионального писца; форма книги – в ней растет число аббревиатур, значков, глосс и комментариев»⁴². Объединившись, художники перестали быть обособленными творцами. В связи с этим готическому искусству присуща большая анонимность, нежели романскому.

Развитие образования, университетов способствовало увеличению спроса на книжную продукцию. Для упрощения и ускорения процесса создания книги французские ремесленные мастерские в XIII веке использовали так называемые книги образцов, готовые схемы на различные канонические сюжеты. Книги образцов также позволяли художникам следовать определенному религиозному средневековому изобразительному канону. Однако книги образцов не ограничивали фантазию художника и не запрещали проявлять свою индивидуальность в творческом процессе. В основном эти книги использовались для упрощения выполнения живописных работ и представляли собой вспомогательные рисунки.

---

⁴⁰ Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – С.28-30.

⁴¹ Васягина, В. А. Книги образцов как инструмент средневекового миниатюриста французской и франко-фламандской школы (XIII - начало XV вв.) / В. А. Васягина // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 8. – № 3. – С. 58-61. – EDN YNFPYN.

⁴² Шартье Р. Письменная культура и общество. - М.: Новое издательство, 2006. - С. 29.

На развитие книжной миниатюры оказали непосредственное влияние все типы культуры: городская, народная, рыцарская, однако в средневековье доминирующую роль играла культура религиозная, церковная. Наибольшее воздействие обозначенных характерных черт культуры Франции XI-XV веков прослеживается в сюжетной линии иллюминированных рукописей, а также технике исполнения, особенностях изображения, композиции и символизме книжной миниатюры.

ГЛАВА 2. СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КНИЖНОЙ МИНИАТЮРЫ

2.1. Влияние религиозного аспекта на развитие книжной миниатюры Франции

Религиозно-церковная культура оказывала влияние на мировоззрение и в целом жизнь средневекового человека. Именно в ней нашло свое проявление христианское мирозерцание средневекового общества. В соответствии с этим христианским мировоззрением, мир представлялся вертикально и иерархически выстроенным, а также полным контрастных противоположностей: земного и небесного, священного и мирского, духовного и телесного, добра и зла и т. д.

Царство Божественного, всего святого, духовного представлялось как первоначало, «несущее свет», «духовное Солнце». ⁴³ В иконографии, живописном искусстве Святой Дух обычно изображался в виде голубя, спускающегося по светоносному лучу. Земля же представлялась чем-то плотским, низменным, греховным. Возможно, в этом кроется одна из причин устремленности вверх спилен готических соборов. Взор, а вместе с ним и душа верующего человека, созерцающие остроконечные шпили башен, словно уносились с их помощью вверх, к Богу.

Двойственной, духовно-телесной представлялась также и сама природа человека. Главной задачей его жизни была прежде всего забота о своей бессмертной душе, отданной Богу. О людях, которые смогли оставить мирскую плотскую жизнь, посвятили себя молитве и посту, слагались легенды, а их имена канонизировались церковью, их изображали иконописцы и живописцы.

Таким образом, главенствующее христианское мирозерцание предопределило религиозную направленность культуры, искусства и ее широкое

---

⁴³ Борзова Е. П. История мировой культуры. — СПб.: Издательство «Лань», 2001. — С.226.

представление в различных памятниках и письменных источниках. Исключением не стала и иллюминированная рукописная книга. Средневековые художники служили, прежде всего, Церкви.

Латинский язык, традиционно использовавшийся в религиозных процессиях, службах, развивавшейся научной мысли и литературе, ограничивал доступность знаний населению. В связи с этим получившие развитие в средневековом обществе изобразительные искусства, тесно связанные с сохранявшимся народным творчеством, в том числе и фольклором, обращенные ко всем слоям социума, становились более доступным, оптимальным по своему воздействию средством социального межкультурного общения и источником религиозных знаний.⁴⁴

Написанные на книжных страницах образы славили Бога, христианских святых, визуализировали сложнейшие догматические идеи, основы христианского вероучения. Изображения Бога, Девы Марии, ангелов и святых цветовым многообразием, ценностью материалов изготовления, а также искусностью исполнения показывали могущество Церкви и, более того, являлись одной из ее важнейших опор.⁴⁵

Безусловно, Церковь была главным заказчиком изображений в Средневековье, однако и сами миряне бывали заказчиками религиозных образов, содержащихся, в том числе, в Псалтырях и Часословах с миниатюрами. Часослов представляет собой сборник молитв, предназначенный для персонального использования мирянами. Книги часов - наполненные миниатюрами средневековые рукописи. От финансовых возможностей заказчика зависело исполнение, богатство декорирования, количество иллюминированных листов часослова. Монахи и аристократы могли себе позволить книги, соответствующие

---

⁴⁴ Килимник, Е. В. Культурно-исторические особенности развития европейского средневековья и изобразительного искусства / Е. В. Килимник, Ж. В. Орлова // Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 5. – С. 85. – EDN ZSSPHB.

⁴⁵ Золотов, С. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии/ Сергей Золотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – с.13-14.

их личному вкусу, роскошно украшенные, качественно выполненные. В то же время представители более бедных слоев населения приобретали экземпляры массовой продукции с гораздо меньшим количеством изображений, исполнение которых было зачастую весьма посредственным.⁴⁶

Каждый памятник отличает особенное содержание, своеобразное, индивидуальное исполнение, что позволяет исключить возможность существования двух идентичных образцов. От заказчика, его пожеланий зависело содержание иллюминированных рукописей: количество молитв, заимствованных из Псалтирей и Бревиариев, а также текстов отцов церкви и известных богословов. Довольно часто на полях календарей можно было встретить отметки, относящиеся к жизни определенной семьи, страны, праздниках и других важных событиях – рождение детей, день свадьбы, смена монарха и т.д.⁴⁷

Центральное место книги занимали Часы Девы Марии, то есть молитвы, обращенные к ней и произносимые в соответствии с общехристианской практикой до восьми раз в сутки с определенными временными промежутками. Помимо них молитвенник мог содержать от пяти до двадцати пяти дополнительных элементов и в целом его структуру можно описать так: Календарь; Избранные места из Евангелий; Молитвы «Взываю к тебе» и «Дева пречистая» (если книга принадлежала женщине); непосредственно Часослов Девы Марии; Страстной цикл; молитвы, посвященные Святому Духу и Святому Кресту (наличие молитв было необязательным и, следовательно, не имелось особого места их расположения); Покаянные псалмы; Литании, обращенные к

---

⁴⁶ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 539. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

⁴⁷ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 540. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

Однако невозможно рассматривать миниатюры вне смысла текста книги. Изображения дополняли, поясняли и были непосредственно тесно связаны с сюжетной линией рукописи. Наибольшее разнообразие в исполнении и художественном оформлении рукописей можно проследить в том разделе, содержание которого посвящено Житиям святых, так как выбор текстов полностью зависел от воли будущего владельца.

Особый интерес представляет часослов Жанны д'Эврё⁴⁹, третьей жены короля Франции Карла IV, работы Жана Пюселя. Этот памятник книжной миниатюры парижской школы XIV века являет собой одну из немногих полностью сохранившихся рукописей, в которой можно проследить особое сочетание текстовой составляющей и изобразительной. Основная сюжетная линия повествует о младенчестве и жизни Христа (два первых цикла, состоящих из 8 сцен) и святого Людовика (третий цикл), канонизированного в 1297 году и страстно почитаемого при французском дворе.

Двойственность, характерная для религиозно-церковной культуры Средневековья, прослеживается в миниатюрах этой иллюминированной рукописи. Об этом свидетельствует расположение миниатюр, сопоставляющее семь радостей и семь скорбей Богоматери: «Христос перед Пилатом» и «встреча Марии и Елизаветы» (Fol. 34v-35r); «Бичевание Иисуса Христа» и «Рождество» (Fol. 53v-54r); «Несение креста» и «Благовестие пастухам» (Fol. 61v-62r); «Распятие» и «Поклонение волхвов» (Fol. 68v-69r); «Снятие с креста» и «Сретение Господне» (Fol. 75v-76r). Исключение составляет пара «Положение во

---

⁴⁸ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 540. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

⁴⁹ The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 14.03.2023).

гроб» и «Бегство в Египет», представляющие собой скорби Девы Марии.⁵⁰ Главная идейная мысль такого сопоставления, вероятно, заключается в двойственности самой жизни и в целом мироздания: неразрывная связь рождения и смерти, конечность жизни земной и вечность духовной на небесах, сопоставление счастья и страдания.

Особенность художественного исполнения Жана Пюселя заключается в особой технике гризайль, которую использовал художник при написании своих работ. Уникальность ее заключается в том, что все основные изысканные черты, пластичность персонажей, декоративность элементов передаются с помощью черных контуров, пунктирных линий, штриховки и различных переходящих оттенков серого цвета. Данная техника с помощью светотеневой моделировки позволяет передать объемы фигур, динамику их тел, складок одежды, а также эмоции персонажей миниатюр.

Изображения более ранних периодов в основном представляют зрителю однотипное, в какой-то степени даже стандартизированное каноном, выражение лица.⁵¹ Яркие примеры таких книжных миниатюр можно найти в сборнике «Французская книжная миниатюра XIII века (1270-1300 годов)»⁵². Образы святых весьма условны, главная цель художника того времени – передать сюжет, не обращая особого внимания на тонкости эмоционально-чувственные. Однако стоит отметить цветное исполнение миниатюр XIII века. Яркий локальный колорит изображений, использование красного, золотого, синего, черного и белого цветов придают им определенную торжественность, роскошность.

---

⁵⁰ The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 15.05.2023).

⁵¹ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 544. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

⁵² Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. - 251 с.

Несмотря на то, что работа Жана Пюселя весьма сдержанна в цветовом плане, яркими красками выделяются зачастую определенные детали или фон. Художнику за счет усложнения поз, ракурса, мимической прорисовки изображаемых фигур удалось вывести на новый уровень интерпретацию эмоциональных переживаний героев миниатюр, расширить диапазон испытываемых ими чувств.

Остановим свое внимание на некоторых миниатюрах подробнее. «The Crucifixion» («Распятие» Fol. 68v). Разнообразен спектр эмоций, испытываемый различными героями изображения: горечь, страдания, трагизм, удивление от происходящего, пронизывает облики героев. Совершенно иные чувства передают облики миниатюры «The Flagellation» («Бичевание Иисуса Христа» Fol. 53v). Лица и позы стражников наполнены злостью, напряжением, особым остервенением. Изображение Святого Людовика в сцене «Saint Louis Feeding the Sick» («Исцеление» Fol. 142v-143r) выражает спокойствие, умиротворение, сочувствие.⁵³

Некоторые исследователи полагают, что на такое становление Жана Пюселя как художника особое влияние оказало искусство итальянского Проторенессанса. Помимо усложненных ракурсов, все более натуралистичного изображения фигур, сходство со стилистикой треченто прослеживается также в стремлении художника создать единую пространственную систему на плоскости листа и попытке вписать образы в архитектурные конструкции⁵⁴ (например, «The Annunciation» («Благовещение» Fol. 16r) или «Christ Before Pilate» («Христос перед Пилатом» Fol. 34v.)).⁵⁵

---

⁵³ The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 15.05.2023).

⁵⁴ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 543. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

⁵⁵ The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 15.05.2023).

Определенную связь средневековой миниатюры с готической архитектурой можно заметить не только в конструктивных формах, напоминающих систему аркбутанов и контрфорсов с ее различными функциональными и декоративными элементами, но и в наличии фигур, изображающих подобие горгулий или химер, а также так называемых дролери – веселых, причудливых фигурок на полях, наводящих на мысли о скульптурном убранстве фасадов готических соборов. Встречаются также ярко выполненные фигуры музыкантов, шутов, карликов и обычных животных. Использование архитектурных элементов⁵⁶ и образов, напоминающих различных демонических существ⁵⁷ прослеживается и в миниатюрах XIII века, правда гораздо реже.

В христианской традиции гибриды (звероподобные люди) – одна из главных метафор грехопадения. Грех пробуждает в человеке его звериное или низменное начало. «Гибридизация – это прием позволяющий придать зримую форму злу, осаждающему человека извне или разъедающему его изнутри»⁵⁸. Средневековые мастера довольно часто пытались представить внутреннюю борьбу человека с искушениями, чем-то низменным и греховным, обличая ее в противостояние самого человека с хищными животными, олицетворяющими демонические силы.

Гораздо меньшее количество звероподобных демонических существ мы можем встретить в иллюминированных рукописях начала XV века. Остановим свое внимание на двух выдающихся часословах того времени, созданных братьями Лимбург в период с 1406 по 1416 г. Созданные по заказу брата французского короля Карла V – герцога Жана Беррийского, в традиции мировой

---

⁵⁶ Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. – С.142.

⁵⁷ Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. – С. 138.

⁵⁸ Золотов, С. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии/ Сергей Золотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. – Москва: Издательство АСТ, 2019.

культуры они получили названия «Прекрасный часослов герцога Беррийского» (1405-1408/1409) и «Великолепный часослов герцога Беррийского» (1411-1416).

Сохранилось описание «Прекрасного часослова герцога Беррийского»⁵⁹ хранителем библиотеки герцога Робине д'Этамп: «... прекрасный часослов, очень хорошо и богато иллюстрированный. В начале его располагается изящно написанный и иллюстрированный календарь; к нему примыкают сцены жития и мученичества Святой Екатерины; далее следуют четыре Евангелия и две молитвы к нашей возлюбленной Деве; с них начинаются часы Девы Марии и различные другие часы и молитвы...»⁶⁰ В миниатюрах часослова мы можем заметить изображения различных животных, однако сверхъестественных существ гораздо меньше, чем в памятнике Жана Пюсея. Довольно часто встречается образ, напоминающий горгулью, причем чаще его можно встретить в верхней части страницы, за пределами миниатюры, но и в некоторых сюжетах самих изображений также присутствует подобное существо (Folio 170r, Saint Anthony of Padua Stills a Storm) (Bifolium: 186r Saint Jerome is Tempted by Dancing Girls⁶¹). Стоит отметить и декорирование полей вокруг миниатюр, представлявших собой ветвистый растительный орнамент с листьями клена и другими растениями, цветами, изображениями ангелов, святых, а также животных и знаков зодиака.

В «Роскошном часослове герцога Беррийского» демонических существ также довольно мало. Образы горгулий встречаются лишь в нескольких

---

⁵⁹ The Belles Heures of Jean de France, duc de Berry// New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470306> (дата обращения: 16.05.2023).

⁶⁰ Guifery J. Inventaires de Jean, duc de Berry. Paris, 1894—1896, II, p. 253 (960). Цит. по: Казель Раймон, Ратхофер Иоханнес. «Роскошный часослов герцога Беррийского», М., 2002. - С. 208—209.

⁶¹ The Belles Heures of Jean de France, duc de Berry// New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470306> (дата обращения: 16.05.2023).

миниатюрах (f.107v-108, f.161v-162, f.165v-166).⁶² Декорированные вставки полей по краям больших миниатюр также, как и в «Прекрасном часослове», представлены растительным орнаментом, однако с более крупными элементами и менее плотно расположенными друг к другу. Встречаются изображения ангелов, святых, дрессировщиков, животных, различной символики.

В целом миниатюры братьев Лимбург гораздо более красочны, имеют насыщенное цветовое исполнение. Фигуры реалистичны, эмоциональны. Важное место в них занимает пейзаж, благодаря которому заметен объем и намечающаяся перспектива. Архитектурные конструкции достаточно масштабны и прописаны с детальной точностью, скульптурные элементы динамичны и пластичны. За счет богатого декора часословы братьев Лимбург выглядят более роскошно, а зрители обращают внимание не только на сюжет изображений, но и на богатое обрамление миниатюр.

Таким образом, католическая доктрина являлась главной сюжетной линией средневековых иллюминированных рукописей. Доминирующее религиозное мировоззрение этого периода сделало одной из главных функций миниатюр просвещение, религиозное воспитание населения. Изображения более доступно толковали католические постулаты. Хотя основным заказчиком изображений была церковь, миряне также обращались с просьбой о создании образов. Наиболее распространенным видом иллюминированных рукописей среди богатых слоев населения, которые могли себе позволить приобрести подобные книги, были часословы.

Средневековые миниатюры отражали особенности картины мира, сложившейся в умах людей того времени. Доминирование религиозных идейных основ, двойственность миропонимания, символизм и каноничность мышления – все эти специфические черты можно обнаружить в изображениях мастеров

---

⁶² Très riches heures du duc de Berry// Le musée Condé. URL: <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964/view%22%3E>
<https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964> (дата обращения: 17.05.2022).

Средневековья. Однако со сменой веков заметны определенные изменения в художественном оформлении как миниатюр, так и рукописей в целом.

Если в XIII веке акцент делался в основном на сюжетной линии изображений, а художественная выразительность достигалась прежде всего цветовой яркостью и контрастностью, то уже в XIV в. заметно стремление художника привлечь внимание зрителя на эмоционально-чувственную сторону изображаемых фигур. Сама композиция становится менее яркой, выходит за рамки миниатюр, приобретает более хаотичный характер и содержит гораздо большее количество изображений демонических, гибридных существ. Отголоском народной культуры в иллюминированных рукописях можно считать фигуры дрессировщиков, трубадуров и жонглеров на полях. В XV в. вновь заметно обращение мастеров к ярким краскам, отход от большого количества демонических существ в миниатюрах, но при этом сохранение эмоциональности фигур, характерной для изображений предыдущего столетия. Более того, все отчетливее становятся видны отголоски намечающейся перспективы, изображение постепенно приобретает глубину, а, следовательно, и реалистичность, связь с миром земным.

2.2. Отражение экономической жизни и бытовых реалий в книжной миниатюре

Средневековые книжные миниатюры являются не только источником, отражающим особенности религиозных представлений людей того времени, но и историческим памятником, содержащим в себе сведения об экономике средневекового общества и бытовой сфере жизнедеятельности населения. В этом смысле нельзя не согласиться со словами Надежды Брониславовны Петрусевич: «В книжной миниатюре реалистические тенденции выражались особенно полно и свободно»⁶³.

---

⁶³ Петрусевич Н.Б. Искусство Франции XV-XVI веков. - Ленинград: Искусство. Ленингр. отделение, 1973. - С. 18.

Богатством оформления отличаются миниатюры, содержащиеся в сборнике «Французская книжная миниатюра XIII века (1270-1300 годов)». ⁶⁴ Их отличает цветовое разнообразие, множественные золотые вставки, плоскостное изображение. Однако сами миниатюры - содержательно ограниченный источник информации о бытовой стороне жизни общества. В иллюстрациях мы можем заметить редкие попытки изображения архитектурного пространства, в основном это каменные башни романского стиля и конструктивные элементы ранней готики.

Что же касается занятий населения, большое количество миниатюр посвящено религиозной тематике, соответственно мы можем составить обобщенное представление о том, как выглядели, чем занимались священнослужители, религиозные деятели. Но стандартизированность, условность образов, ограничивает источник информации. Главная цель миниатюр – передать сюжет, доступно трактовать священное писание, следовательно, детализировать бытовые элементы, исходя из этой логики, не имело смысла.

Иллюминированные рукописи XIV и XV веков являются более подробным источником исторической информации. Получившие широкое распространение в то время часословы обычно начинались с календаря. Именно в нем художник использовал ассоциативный ряд для передачи специфики времени года. Каждый месяц изображал определенную сцену из повседневной жизни и деятельности средневекового человека, обычно крестьянина или аристократа, причем среди изображенных людей нередко можно было распознать заказчика. Особый интерес для реконструкции истории, реалий прошлого представляет разнообразие бытовых деталей. В этом отношении наиболее важно обратить внимание на дорогостоящие книги, выполненные по личному заказу, они отражают гораздо больше правдивых черт эпохи, в отличие более дешевых

---

⁶⁴ Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. - 251 с.

вариантов, изображения которых нередко носили номинальный характер, так как делались с использованием книг образцов.⁶⁵

Какие же особенности экономического уклада Средневековья и бытовых реалий мы можем обнаружить в миниатюрах того времени? Проанализировав содержание миниатюр, расположенных в календарях часословов XIV и XV веков, можно обнаружить как сюжетно-тематическое сходство, так и различия.

Наибольшее количество изображений в календарях иллюминированных рукописей посвящено сценам сельской жизни и различной сельскохозяйственной работе крестьян. Причем зачастую сюжеты миниатюр одних и тех же месяцев, но разных веков совпадают. Безусловно, они имеют сильные изобразительные отличия, о которых уже говорилось ранее, в связи с этим памятник XV в. представляет гораздо больший интерес с точки зрения источника информации за счет более подробного и детализированного сюжетного исполнения. В этом смысле нельзя не согласиться со словами французской исследовательницы Франсуазы Пипоннье: «Эта универсальная последовательность сельскохозяйственной работы, символизировала развитие времени, причем настолько, что вначале появилась на фасадах церквей, а затем на наиболее изысканных живописных миниатюрах королевских книг».

Благодаря этим миниатюрам, мы можем сформировать представление о предметном устройстве дома, утвари, важнейших занятиях крестьян по месяцам, различных орудиях труда, используемых для труда и перевозок животных и многом другом. В миниатюре «Февраль» Великолепного часослова герцога Беррийского изображена сцена из крестьянской жизни.⁶⁶ В самый морозный месяц в году одни жители греются у очага, другие рубят дрова, подгоняют

---

⁶⁵ Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 539. – DOI 10.5281/zenodo.3887163. – EDN WSWRVR.

⁶⁶ Très riches heures du duc de Berry// Le musée Condé. URL: <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964/view%22%3E>
<https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964> (дата обращения: 19.05.2022).

нагруженного осла или занимаются делами во дворе, обнесенном деревянным забором. Возле дома можно увидеть вязанки хвороста, стоящие бочки, овец в овчарне и кормящихся ворон.

В миниатюре «Март» проиллюстрирована вспашка земли, посев и обработка виноградника на фоне замка Лузиньян в Пуату.⁶⁷ На переднем плане крупно изображен впряженный в плуг крупный рогатый скот. Далее, в левой части миниатюры видно, как трудятся крестьяне, обрабатывая виноградные деревья. Также можно рассмотреть орудия труда, используемые работниками. Правая часть изображения посвящена посеву, зритель видит крестьянина с большим мешком семян.

В миниатюре «Июнь» изображен покос крестьянами пахотных полей. Пейзаж представляет собой луг на островке Жюиф, рядом с Сите, видны замок Консьержери, Сент-Шапель. Крупно видны фигуры достаточно худых, босых крестьянок, работающих вилами и граблями. За ними виднеются трое мужчин с косами. Уже можно заметить результаты их работы (более светлая часть обработанного луга и ритмично расположенные кучи с уже собранными культурами).

Иллюминированная часть книги «Июль» посвящена жатве и стрижке овец. Миниатюра имеет диагональную композицию. На фоне замка Пуатье (не сохранившегося до наших дней), расположенного на берегу реки Клен в Пуату, в правом нижнем углу изображения художники поместили образы двух сидящих крестьян, обрезающих специальными ножницами овечью шерсть. На втором плане виднеется поле, обрабатываемое также двумя крестьянами, использующими серпы. Интересная деталь изображения заключается в том, что

---

⁶⁷ Логачев, А. И. «Великолепный часослов герцога Беррийского»: история и библиографическое описание / А. И. Логачев // Университет XXI века: научное измерение : Материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тула, 14–30 ноября 2022 года. – Тула: Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 2022. – С. 93-94. – EDN PKDFVG.

зрителю не видны лица работников, в связи с этим, весь фокус внимания смещается на крепкие, тяжеловесные стены замка и занятия самих крестьян.

Еще одним ярким примером иллюстрации сельскохозяйственных работ Средневековья является миниатюра «Сентябрь». Работники, изображения которых сконцентрированы в левой нижней части миниатюры, как мужчины, так и женщины, занимаются сбором винограда. Действие, как и почти на всех миниатюрах календаря Великолепного часослова герцога Беррийского, происходит на фоне замка, в данном случае замка Сомюр в Анже. В сравнении с другими изображениями, иллюстрирующими главным образом сцены сельскохозяйственных работ, в данной миниатюре заметно доминирование теплых оттенков и ярких цветов в передаче самих культур, виноградников, плодов. Особое место в описании занимает большое количество навьюченных животных, рассредоточенных по всей нижней части миниатюры.

Миниатюра «Октябрь», на заднем плане которой виднеется замок Лувр, посвящена посеву озимых культур. Изображение отличается тусклым и холодным изображением природного ландшафта. Один мужчина на коне занимается боронованием, второй с уставшим, угрюмым выражением лица засеивает озимые. Еще более хмурю атмосферу создают налетевшие вороны.

Скотоводческому занятию – выпасу свиней в лесу посвящена миниатюра «Ноябрь». В отличие от множества других описанных изображений, эта особенна не только своим сюжетным изображением, но и пейзажем. На заднем плане виднеется преимущественно густой и темный лес, напоминающий виды Савойи. Главный акцент в миниатюре сделан на динамичной фигуре свинопаса, взгляд и тело которого устремлены вперед. Сами по себе животные увлечены желудями. Они изображены довольно крупными и рассредоточенными по всему правому нижнему краю миниатюры. Верным спутником свинопаса является собака, сидящая и внимательно наблюдающая за выпасом свиней.

У подножия замка Этамп (Иль-де-Франс) в миниатюре «Август» на склонах холма крестьяне убирают урожай: жнут, вяжут снопы, грузят их на телегу, кто-то купается в реке Жьен. Однако главной сюжетной линией является соколиная охота. Впереди в серой одежде идет сокольничий. На левой руке персонажа сидят два сокола со специальными колпачками, прикрывающими их головы, а в правой руке мужчина держит еще один необходимый атрибут для охоты - длинный шест. Далее, следом за сокольничим едут верхом на лошадях в ярких, богатых костюмах кавалеры и дамы. Знатные особы также держат в руках соколов. Всадник, сидящий верхом на белом коне в синем упленте, по предположениям историков и искусствоведов, вероятно, является самим герцогом Жаном Беррийским.⁶⁸

Еще одна миниатюра, главным образом посвященная сцене охоты, - «Декабрь». Работа отличается динамичностью, насыщенностью, экспрессивностью. В качестве места охоты выступают владения самого герцога Беррийского - дубовая роща, растущая около Венсенского замка. Сюжетной доминантой миниатюры является момент схватки собаками дикого животного. Три охотника стоят вокруг места поимки, наблюдают, хвалят собак, трубят в рог.

Сюжетное сходство можно наблюдать и в других сценах календарей. Так, например, январь традиционно начинает год с пира. Особенно ярко его изображают братья Лимбурги в Великолепном часослове герцога Беррийского. В самом центре миниатюры расположена фигура самого герцога. Он сидит за праздничным столом в окружении своих гостей, друзей, придворных, епископа. Благодаря данной миниатюре, мы можем составить общее представление о том, как проходили празднества, какие яства сопровождали ход праздника, а также

---

⁶⁸ Смирнова, Е. Д. К вопросу о визуальных источниках средневековой повседневности: братья Лимбурги и "Великолепный часослов герцога Беррийского" / Е. Д. Смирнова // Лістападаўскія сустрэчы - XII : Матэрыялы Міжнар. навук. выкладчыц.-студэнц. канф. у гонар акад. М. М. Нікольскага і У. М. Перцава : да 140-годдзя з дня іх нараджэння, Мінск, 16–17 ноября 2017 года / рэдкал.: В. А. Фядосік [і інш.]. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. – С. 147. – EDN UPQWLU.

богатой утвари и интерьере аристократов. Примечательно изображение животных, находящихся как возле стола, так и на нем.

Праздничным духом пронизаны и две другие миниатюры календаря – «Апрель» и «Май». На первой работе изображена сцена обручения. Зритель может увидеть, как жених надевает кольцо на руку стоящей перед ним невесты. Справа от них две девушки с распущенными золотистыми волосами, что, согласно средневековым традициям, говорит об их незамужнем положении, занимаются сбором цветов. Все действие происходит на фоне замка Дурдан, у стен которого можно заметить небольшой городок. Наряды знатных персонажей красочны, с множеством декоративных элементов.

Праздничное настроение зеленеющих трав и ярких цветов пронизывает миниатюру «Май». Контрастность, насыщенность красок, многообразие оттенков – все это характеризует изображение. Во Франции существует традиция с языческих времен – устраивать праздник, когда появляются первые зеленые листья. Участники празднества, дамы и сеньоры, украшали себя и одежду ветками различных растений, зеленью и в сопровождении музыки шли в лес. На самой миниатюре в начале шествия зритель может заметить музыкантов, облаченных в сероватую одежду. Мужчина, одежда которого представляет собой яркий синий упленд, вероятно, сам герцог Беррийский.

Рядом с ним верхом на коне сидит юноша, взгляд которого обращен на Даму на белом коне в зеленой «майской ливрее». В XIV и XV вв. «майские ливреи» специально шили при французском дворе. Голову Дамы (по мнению историков и искусствоведов, предположительно, это дочь герцога Мария Беррийская либо его вторая жена Жанна Булонская) украшает изысканный убор в форме двурогого месяца.⁶⁹

---

⁶⁹ Смирнова, Е. Д. К вопросу о визуальных источниках средневековой повседневности: братья Лимбурги и "Великолепный часослов герцога Беррийского" / Е. Д. Смирнова // Лістападаўскія сустрэчы - XII : Матэрыялы Міжнар. навук. выкладчыц.-студэнц. канф. у гонар акад. М. М. Нікольскага і У. М. Перцава : да 140-годдзя з дня іх нараджэння, Мінск, 16–17 ноября 2017

Таким образом, благодаря миниатюрам календаря Великолепного часослова герцога Беррийского можно в деталях рассмотреть занятия крестьян Средневековья, их орудия труда, узнать распорядок сельскохозяйственных работ по месяцам, выделить мировоззренческие особенности эпохи, а также расширить знания о традициях и образе жизни знатных людей.

Миниатюры, в которых можно заметить элементы архитектурного устройства, городского пейзажа позволяют представить Париж начала XV в. В календаре часослова Жанны д'Эврё⁷⁰ архитектурное изображение встречается лишь в миниатюре «февраль». Притом, что конструктивные особенности выражены весьма условно, больший интерес представляет внутреннее устройство помещения. Комната выглядит утрированно сжатой и тесной, на полках стоят сосуды, а сам персонаж миниатюры греется у очага.

В календаре же Роскошного часослова герцога Беррийского⁷¹ городской пейзаж или отдельные архитектурные элементы встречаются на миниатюрах каждого месяца. Так, например, в миниатюре «июнь» представлен королевский дворец де ла Сите, окруженный весомой стеной с зубчатым завершением, башни Консьержери, Башня часов, сдвоенный фронтон Большого зала, круглая, массивная башня Монтгомери и готическая часовня Сен-Шапель.

Помимо этих сооружений, на миниатюрах также можно увидеть замок Лузиньян в Пуату, Дурдан, Пуатье, Этамп, Сомюр и другие. Причем некоторые из них не дошли до наших дней или были полностью перестроены, как замок Лувр эпохи Карла V. Весь этот архитектурный ансамбль позволяет

года / рэдкал.: В. А. Фядосік [і інш.]. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. – С. 146. – EDN UPQWLU.

⁷⁰ The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000. URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 19.05.2022).

⁷¹ Très riches heures du duc de Berry// Le musée Condé. URL: <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964/view%22%3E> <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964> (дата обращения: 18.05.2022).

реконструировать отдельные объекты и составить общее представление о Париже конца XIV – начала XV в. ⁷²

Таблица 1 «Экономические и бытовые сюжеты памятников XIV и XV вв.»

Экономические и бытовые сюжеты	Памятник XIV века (Часослов Жанны д'Эврё.)	Памятник XV века (Роскошный часослов герцога Беррийского)
Сцены сельской жизни и работ крестьян	февраль (сидение у очага); март (обрезка деревьев); апрель (садоводство); июнь (сенокос); июль (жатва); август (молотба зерновых культур); сентябрь (сбор и обработка винограда); октябрь (вспашка и посев); ноябрь (сбор желудей); декабрь (забой скота).	февраль (сидение у очага, рубка леса, устройство быта); март (вспашка); июнь (косьба); июль (жатва, стрижка овец); август (сбор урожая); сентябрь (сбор винограда); октябрь (вспашка и посев); ноябрь (выпас свиней).
Охота	май (соколиная охота);	август (соколиная охота); декабрь;
Сцены из жизни аристократов (пиры, празднества)	январь (сцена пира).	январь (сцена пира); апрель (сцена обручения); май (праздник цветов и зеленеющих трав)
Архитектурное устройство, городской пейзаж	февраль.	январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь декабрь.

Миниатюры могут быть также источником информации о средневековой одежде, которая являлась знаком принадлежности к тому или иному сословию. Сословные различия наблюдались, прежде всего, в форме и цвете. Один из самых популярных цветов среди высокопоставленных светских и церковных лиц, символизировавший власть и богатство, был красный. Он часто сочетался с белым или черным. Синий до XII в. оставался на втором плане, его ценность была сравнительно небольшой. Изменения произошли в XII в. и были связаны с культом Девы Марии. Синий цвет и его оттенки стали одним из основных атрибутов Богоматери, цветами ее траура. А начиная с XIII в. синий цвет стали

⁷² Мусурок, М. Л. Город внутри и вне стен. Анализ миниатюр братьев Лимбургов из часословов герцога Жана Беррийского / М. Л. Мусурок // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2012. – № 2. – С. 232-233. – EDN TAMFQH.

использовать короли и французское дворянство в своих гербах.⁷³ Одежда, ее цвет в Средневековье несли в себе исторические сведения о разных областях человеческой деятельности и, прежде всего, о социально-экономическом статусе ее владельца.

Таким образом, средневековая книжная миниатюра является ценным источником исторической информации, отражающим особенности экономической жизни и бытовых реалий. В ней содержатся сцены сельской жизни и работ крестьян, сцены пира и празднеств аристократов, охоты, особенности одежды населения и архитектурного устройства.

---

⁷³ Смирнова Елена Дмитриевна Знаки средневековых сословий: цвет костюма и его символика // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. 2009. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znaki-srednevekovyh-sosloviy-tsvet-kostyuma-i-ego-simvolika> (дата обращения: 17.05.2022).

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ИЛЛЮМИНИРОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ «ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ»

3.1. Общая характеристика отражения темы в школьном курсе изучения истории

Средневековое общество рассматривается в линейной системе школьного курса истории в шестом классе.

Учебник – это основной источник информации на уроках. Учителя активно используют его материалы в качестве источника информации, дополнения слов учителя, иллюстрации отдельных элементов и другой работы. Согласно Федеральному перечню рекомендованных учебных пособий для шестого класса по курсу «Всеобщая история» допускаются следующие учебные пособия:

- 1) История. Всеобщая история. История Средних веков: 6-й класс: учебник Агибалова Е. В., Донской Г. М.; под ред. Сванидзе А. А. Издательство Акционерное общество «Издательство «Просвещение».
- 2) История. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций. Бойцов М.А., Шукуров Р.М.; под науч. ред. Карпова С.П. Издательство ООО «Русское слово-учебник».
- 3) История. Всеобщая история. История Средних веков: 6-й класс: учебник. Абрамов А.В., Рогожкин В.А., Тырин С.В.; под общ. ред. Мединского В.Р. Издательство Акционерное общество «Издательство «Просвещение».⁷⁴

---

⁷⁴Федеральный перечень учебников.

URL:<https://fpu.edu.ru/?name=&fio=&schoolClass=7&subjectAll=162&publisher=&fpuGroup=&educationLevel=&subjectArea=&subject=&language=&submit=> (Дата обращения 26.05.2023)

В учебнике Абрамова А.В., Рогожкина В.А, Тырина С.В.; под общ. ред. Мединского В.Р. большое количество средневековых европейских миниатюр встречаются в разделах «Западная Европа в XI-XIV веках», «Закат Средневековья». Задания к иллюстрациям носят различный характер. Условно их можно разделить на несколько типов:⁷⁵

1 тип заданий – «репродуктивный» или «описательный». Авторы учебника просят описать занятия персонажей, обстановку, действия героев, то есть все то, что проиллюстрировано в миниатюре или отдельные части изображения.

2 тип заданий – «аналитический». Предполагается, что ученики на основе полученной из миниатюры информации смогут выявить причины проиллюстрированного процесса, специфику, сделать определенные обобщения, сформулировать вывод.

3 тип заданий – «творческий». Данный тип заданий предполагает, что обучающиеся в ходе решения смогут проявить свою фантазию, воображение, образное, критическое, логическое и ассоциативное мышление. Например, предположить, чем может закончиться изображенная на миниатюре сцена.

Из разобранных ранее французских миниатюр в данном учебнике встретилось изображение из календаря Великолепного часослова герцога Беррийского «Июль». К изобразительному источнику дано задание «репродуктивного» характера: «Расскажите о процессе производства шерстяной ткани. Какие инструменты при этом используются?».

Средневековые европейские миниатюры сконцентрированы в учебнике Бойцова М.А., Шукурова Р.М.; под науч. ред. Карпова С.П. в разделе «Европа на подъеме», состоящем из четырех глав: «Крестьяне и рыцари», «Западная Европа

---

⁷⁵ Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: учебник / А.В.Абрамов, В.А.Рогожкин, С.В.Тырин; под общ. ред. В.Р. Мединского. – Москва: Просвещение, 2021. – 271 с.

в эпоху Крестовых походов», «Лики средневекового города» и «Вершина Средневековья».⁷⁶

Задания к миниатюрам встречаются тоже разного типа. Однако в сравнении с первым учебником в учебном пособии Бойцова, Шукурова встречается больше заданий «аналитического» характера (примерно равное количество «репродуктивных» и «аналитических» заданий). В учебнике Абрамова, Рогожкина, Тырина «репродуктивные» задания преобладали. В то же время во втором учебнике встречаются комбинированные задания, сочетающие в себе источник письменного характера (информационная вставка или документ), миниатюры (несколько миниатюр) и вопрос к этим источникам. Задания направлены на анализ, сравнение, обобщение или даже выдвижение гипотез на основе добытой учеником информации из предложенных источников.

Однако стоит отметить, что в учебном пособии Бойцова, Шукурова нет заданий к миниатюрам «творческого» типа. Они встречаются в конце глав и разделов, но направленности на работу конкретно с миниатюрами в себе не несут.

Наибольшее количество средневековых европейских миниатюр встречается в учебнике Агибаловой Е. В., Донского Г. М. под ред. Сванидзе А. А. Они находятся в таких главах, как: «Становление средневековой Европы (VI-XI века)», «Феодалы и крестьяне», «Средневековый город в Западной и Центральной Европе», «Католическая церковь в XI-XIII веках. Крестовые походы», «Образование централизованных государств в Западной Европе (XI-XV века)» и «Культура Западной Европы в Средние века».⁷⁷

В учебнике можно заметить все вышеперечисленные типы заданий к миниатюрам. Более того, довольно часто встречаются комбинации из разных

---

⁷⁶ Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 264 с.

⁷⁷ Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А. А. Сванидзе. – М. : Просвещение, 2012. – 288 с.

типов вопросов к одной или нескольким миниатюрам. В данном учебном пособии обнаруживается также наибольшее количество «творческих» заданий в сравнении с другими учебниками. Примерами таких заданий служат: «Опишите эпизод, запечатленный на миниатюре, от имени одного из изображенных персонажей»; «Озвучьте рисунки: придумайте, о чем говорят изображенные на них люди» и др.

Также стоит отметить, что в учебнике Агибаловой Е. В., Донского Г. М. под ред. Сванидзе А. А. можно выделить еще два типа заданий к миниатюрам.

4 тип заданий – «художественный». Он включает в себя обращение к самому изображению и замыслу художника, изобразительное описание (с элементами искусствоведческой направленности) миниатюр: краски, тона, особенности техники изображения, колорит и т.д. Вопросы этой направленности, как и следующей (5 тип заданий) встречаются очень редко.

Однако в качестве иллюстрации данного типа задания может выступить такой вопрос: «Как вы считаете, на чьей стороне симпатии автора миниатюры – еретиков или католической церкви?». Это задание обращается именно к замыслу художника, осмыслению действительности через его взгляд. Предполагается, что при ответе на вопрос ученик в процессе аргументации своей точки зрения будет апеллировать художественными характеристиками, обращаться к изображению и его особенностям.

5 тип заданий - «эмоционально – личностный». Он обращается к личности самого ученика, его чувствам, настроению через художественные образы миниатюр. Примерами таких вопросов могут быть: «Что вас удивило в этой миниатюре?»; «Какое настроение создает у вас миниатюра?».

В учебнике встречаются разобранные ранее миниатюры календаря Великолепного часослова герцога Беррийского, а именно «Октябрь» (к ней авторы дают задание «эмоционально-личностного» типа), «Сентябрь», «Январь», «Май» (используются в качестве иллюстрации текста учебника),

«Февраль» (к этой миниатюре предполагается задание «репродуктивного» характера).

Большое количество миниатюр во всех учебниках используются авторами в качестве иллюстрации и разъяснения самого текстового материала учебника. Однако учитель во время разбора той или иной темы со своими учениками может использовать эти миниатюры (и даже те, к которым уже есть задания) как вспомогательный источник знаний на уроке, придумав свой вопрос или задание к ним.

Таким образом, в школьных учебниках по Всеобщей истории за 6 класс встречается довольно много западноевропейских (и в том числе французских) книжных миниатюр XI-XV веков, отражающих реалии жизни европейского общества эпохи Средневековья. Миниатюры дополняют, конкретизируют и объясняют материал учебников, а также могут быть использованы учителем на уроке для реализации задуманных им видов работ. Более того, в самих учебниках содержатся задания разных типов (удалось выделить 5) к приведенным миниатюрам. О влиянии, которое оказывают вопросы и задания к миниатюрам вариативной направленности, будет сказано далее.

3.2. Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся на уроках истории средних веков.

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) образование является единым и целенаправленным процессом воспитания и обучения, в результате которого человек приобретает определенные знания, умения, навыки, ценностные установки и иные качества, характеристики и

компетенции необходимые ему для успешной адаптации и реализации в социуме.⁷⁸

Цель же школьного исторического образования определена в Приказе Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764). В документе делается акцент на комплексном формировании и развитии личности обучающихся, способных к «самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом». Восприятие исторического наследия Отечественной и Всеобщей истории способствует созданию целостной картины мира, выработке личностной позиции школьника по отношению к прошлому и настоящему.⁷⁹

История средневекового европейского общества является важным элементом в системе изучения всего курса Всеобщей истории в школе. В шестом классе продолжается формирование у обучающихся исторического мышления, вырабатывается понимание истории как поступательного, последовательного, закономерного процесса. Шестиклассники знакомятся с периодами феодализма: становления, феодальной раздробленности, образования централизованных государств. Кроме того, в рамках курса рассматривается религия и культура средневекового европейского общества, развитие хозяйственной жизни и городов.

Средневековые иллюминированные рукописи могут выступать в данном смысле средством для достижения обозначенных выше целей и задач. Сами миниатюры, выступающие в качестве иллюстраций, дополняющих текст

---

⁷⁸ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023).

⁷⁹ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).

учебника, а также задания различных типов к ним способствуют формированию предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся.⁸⁰

Предметные результаты освоения программы по истории средневекового общества включают в себя:

1. Умение определять последовательность произошедших событий, явлений, процессов, их существенные черты и характерные признаки.
2. Умение выявлять культурные, бытовые и религиозные особенности исторической эпохи.
3. Умение рассказывать об исторических событиях, явлениях, процессах истории Средневековья и их участниках.
4. Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов Средневековья.
5. Умение сравнивать исторические события.
6. Умение критически анализировать для решения познавательной задачи исторические источники разных типов, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов.

Для достижения этих предметных результатов учитель может организовать деятельность обучающихся с средневековыми миниатюрами как на уроке, так и давать самостоятельную работу с ними в качестве домашнего задания. Обсуждение содержательных характеристик миниатюр, решение заданий разных типов, в особенности «репродуктивного» и «аналитического», а также

---

⁸⁰ Уразимова Т. В. Эстетическое воспитание - основа формирования личности / Уразимова Т. В., Надырова А. Б. // Научные исследования. 2017. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vozpitanie-osnova-formirovaniya-lichnosti> (дата обращения: 10.06.2023).

заданий, сочетающих несколько источников информации, способствуют достижению вышеуказанных результатов.⁸¹

Метапредметные результаты отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия. Эти результаты сгруппированы по трем направлениям: познавательные, регулятивные и коммуникативные. В зависимости от того, какие формы работы выберет для работы учитель, такие результаты в большей или меньшей степени будут формироваться у обучающихся.

Прежде всего, ранее упомянутые типы заданий к миниатюрам направлены на достижение познавательных метапредметных результатов. К ним можно отнести выработку умений работать с изобразительными источниками информации, анализировать, сопоставлять и обобщать факты, формулировать и обосновывать выводы. А также формирование способности решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах. На выработку этих результатов направлены все типы заданий, особенно «творческие», «художественные» и «эмоционально-личностные».⁸²

В качестве коммуникативных универсальных учебных действий могут выступить: умения владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, формулировать вопрос, сжато давать ответ, и др. Данных результатов можно достичь, например, если работа с миниатюрами организована в группах; если обсуждение вопросов

---

⁸¹ Сергеев, М. А. Творческие задания как средство развития креативного мышления на уроках истории / М. А. Сергеев // *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XLV Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 15 мая 2021 года. Том Часть 2.* – Пенза: Общество с ограниченной ответственностью "Наука и Просвещение", 2021. – С. 189-191. – EDN KSTFZD.

⁸² Иконникова, П. П. Формирование и оценка критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации («4К») на уроках истории / П. П. Иконникова // *Россия и мир: история и современность : тезисы IX всероссийской конференции студентов и молодых учёных, Сургут, 23 апреля 2021 года.* – Сургут: РИО БУ «Сургутский государственный педагогический университет», 2021. – С. 129-130. – EDN KGJVBVJ.

ведется фронтально с элементами общих дискуссий; если ответ на вопрос предполагает письменное изложение.

Как уже было сказано ранее, согласно ФГОС целью современного образования, в том числе исторического, является не только получение предметных знаний, но и личностное развитие обучающихся. А история является одним из тех предметов, который обладает большим потенциалом в плане формирования личностных результатов.

На достижение этих результатов активное влияние оказывают «эмоционально – личностные», «художественные» и «творческие» типы заданий. В процессе работы у обучающихся вырабатывается понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других народов, формирование гуманизма и толерантности, уважение прав и свобод человека, а также выработка устойчивого интереса и уважения к истории культуры человечества.

3.3. Нейроэстетика. Влияние искусства на мозг человека, познавательные процессы и образование.

Сегодня существует запрос на креативно и оригинально мыслящих, гибких и хорошо ориентирующихся в современном мире людей. Проводником, формирующим подобные компетенции у учеников, может быть искусство.⁸³

Искусство (и средневековые книжные миниатюры в том числе) оказывает позитивное влияние на эмоциональную, познавательную, интеллектуальную деятельность человека. В последние годы с развитием науки и техники расширились возможности для исследования такого сложного органа, как

---

⁸³ Ковалевская, А. А. Специфика воздействия музыки и изобразительного искусства на развитие личности / А. А. Ковалевская // Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе художественного образования : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Витебск, 24 ноября 2011 года / Под редакцией Д.С. Сенько. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2011. – С. 83-88. – EDN YYRXSH.

человеческий головной мозг.⁸⁴ В прошлом веке в научный оборот вошли новые диагностические методы, такие, как ЭЭГ, МРТ, фМРТ, КТ, ПЭТ и др. Эти методы получили общее название – нейровизуализация – за их способность визуализировать структуру, функции и биохимические характеристики мозга.

Методы нейровизуализации стали особыми инструментами, с помощью которых медицинские работники смогли совершить множество открытий о человеческой психике и ее особенностях.⁸⁵ Нейровизуализация широко используется медиками, а также учеными, изучающими такие свойства мозга, как восприятие, память, адаптация, эмоции и т.д. На основе развития новых методов исследования появилась наука - «нейроэстетика», изучающая восприятие мозгом красоты и искусства, пытающаяся дать ответы на философские вопросы, волнующие людей многие десятилетия.⁸⁶

Понятие нейроэстетики и основные его принципы были определены английским нейрофизиологом Семиром Зеки. Его работы прежде всего были направлены на исследование зрительного восприятия объектов искусства. Большая часть первоначальных исследований была сосредоточена на эмпирической эстетике — изучении нейронных основ, лежащих в основе того, как мы воспринимаем и оцениваем произведения искусства и эстетические переживания.

---

⁸⁴ Michael I. Posner, Ph.D., Brenda Patoine. How Arts Training Improves Attention and Cognition / Michael I. Posner, Ph.D., Brenda Patoine // Dana Foundation. – 2009. – URL: <https://dana.org/article/how-arts-training-improves-attention-and-cognition/> (Дата обращения 16.04.2023).

⁸⁵ Хаджимуратова, А. Д. О некоторых аспектах влияния искусства на психологическое развитие личности / А. Д. Хаджимуратова, И. В. Мусханова // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2018. – № 6. – С. 134-140. – EDN MJMUNN.

⁸⁶ Матвеева, М. М. Нейроэстетика - как мозг воспринимает искусство / М. М. Матвеева, Н. А. Лобанов // Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века : Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, Москва, 19–21 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2019. – С. 236. – EDN BFNHED.

Позже в Калифорнийском университете в Сан-Диего нейробиолог В. С. Рамачандран разработал «восемь законов художественного опыта», чтобы описать основные нейронные механизмы, лежащие в основе нашего наслаждения визуальным искусством.⁸⁷ В статье, написанной в соавторстве с Уильямом Хирштейном, Рамачандран предположил, что тактики, используемые художниками-визуалистами, такие как использование симметрии, баланса и группировки, создают эстетическую привлекательность и приятную реакцию, на которую «включается» мозг зрителя.⁸⁸

В последние годы подобными исследованиями занимаются Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН (Санкт-Петербург), Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН (Санкт-Петербург), Международная лаборатория искусств и Разума (IAM Lab) при Медицинском Институте наук о мозге Джона Хопкинса (США), Миссурийский университет науки и технологий, фонд Даны (Dana Foundation) - частная благотворительная организация, базирующаяся в Нью-Йорке, занимающаяся продвижением неврологии и общества путем поддержки междисциплинарных пересечений, таких как неврология и этика, право, политика, гуманитарные науки и искусство, и другие организации. Таким образом, можно сделать вывод, что со временем количество исследований, направленных на изучение восприятия мозгом человека произведений искусства, только увеличивается.⁸⁹

На сегодняшний день можно сказать, что растет количество доказательств, демонстрирующих прямое влияние изобразительного искусства, архитектуры, дизайна, цифровых МЕДИА и музыки на человеческий мозг, биологию и

---

⁸⁷ Шестакова, М. А. Нейроэстетика В. Рамачандрана и философия науки / М. А. Шестакова // Философские науки. – 2015. – № 11. – С. 40-47. – EDN VSMGNT.

⁸⁸ Искусство и мозг: актуальные направления изучения / Спивак, Д. Л., Бугаева, Л. Д., Степанов, М. А., Венкова, А. В. ; Международный журнал исследований культуры. 2016. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-mozg-aktualnye-napravleniya-izucheniya> (дата обращения: 16.04.2023).

⁸⁹ Краева, А. Г. Современная культурная нейронаука и искусство: эпистемологические основания и перспективы исследования / А. Г. Краева, И. В. Михайлова // Актуальные вопросы современной науки. – 2016. – № 50. – С. 15-24. – EDN ХНХРJR.

поведение.⁹⁰ Более того, расширяется определение нейроэстетики, которая теперь охватывает не только человеческую реакцию на искусство, но и его более широкие последствия для общества.⁹¹ Этот подход объединяет ряд дисциплин — неврологию, когнитивные науки, психологию, психиатрию, общественное здравоохранение, дизайн, образование, гуманитарные науки и сами искусства — для изучения фактических данных и разработки основанных на искусстве решений, которые решают проблемы современного мира.⁹²

Что же касается конкретных когнитивных результатов, которых удается достичь при изучении и анализе произведений искусства, в том числе и в стенах школы, то они также имеют широкий спектр.

Использование разных форм работы с произведениями искусства приводит к высокому уровню мотивации, которая формирует навыки длительного внимания, необходимые для улучшения обучения. Также большое влияние оказывается на восприятие. Согласно теории Дамасио⁹³, восприятие нового феномена, в том числе и художественного, проходит всегда одним образом, а именно, путем его сопоставления с однотипными переживаниями, коды которых хранятся в долгосрочной памяти. Таким образом, процесс восприятия рассматривается как активный процесс, включающий в первую очередь сравнение и сопоставление нового опыта с содержимым памяти. Более того, данные взгляды во многом пересекаются с вышеупомянутыми идеями С. Зеки⁹⁴.

---

⁹⁰ Физические основания нейроэстетики / А. М. Зотов, П. В. Короленко, А. Ю. Мишин, Ю. В. Рыжикова // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. – 2019. – № 6. – С. 52-57. – EDN GJPMIM.

⁹¹ Кузьменко, Е. Д. Применение нейроэстетики в различных сферах социальной жизни / Е. Д. Кузьменко // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2016. – № 6-2(89). – С. 168-171. – EDN WCJMDB.

⁹² Magsamen S. Your Aesthetic Brain: A Growing Case for the Arts. / Susan Magsamen // Dana Foundation. – 2019. – URL: <https://dana.org/article/your-aesthetic-brain-a-growing-case-for-the-arts/> (Дата обращения 16.04.2023).

⁹³ Damasio A. Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain. L., Pantheon Books, 2010.

⁹⁴ Искусство и мозг: актуальные направления изучения / Спивак, Д. Л., Бугаева, Л. Д., Степанов, М. А., Венкова, А. В. ; Международный журнал исследований культуры. 2016. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-mozg-aktualnye-napravleniya-izucheniya> (дата обращения: 16.04.2023).

Произведения искусства улучшают восприятия материала, так как отличны от одинаковых или сходных объектов, изображенных на фотографиях, а также других произведений искусства по своей форме, композиции, различному цветовому и световому спектру.⁹⁵

Анализ памятников искусства, в том числе средневековых миниатюр, а также творческие, художественные задания к ним активизируют в целом работу мозга, память, мышление, что способствует достижению предметных, метапредметных и личностных результатов в школе.⁹⁶ О позитивном влиянии искусства на мозг человека пишет и Доктор биологических и филологических наук, учёная в области нейронауки и теории сознания Татьяна Владимировна Черниговская: «Мозг показывает в искусстве то, что он как когнитивный инструмент умеет. Высвечивает лучом, как в живописи барокко, центры интереса, играет в «несуществующие» комбинации, как в сюрреализме, пробует описать мир геометрическими формами, отказывается от форм вообще или использует только формы — «врожденные идеи» и абстракции, сжимает все формы и цвета в черном квадрате...».⁹⁷

Основываясь на данных, полученных современными учеными, можно сделать вывод, что искусство в целом, и живопись в частности оказывают позитивное влияние на мозг человека, активизируют особым образом его работу, что может способствовать эффективному достижению предметных, метапредметных и личностных результатов на уроке истории.

---

⁹⁵ Сухарева, А. А. Нейроэстетика, или влияние цветового кода картины на человека / А. А. Сухарева // НАУКА, СТУДЕНЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ исследований : сборник статей III Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 30 ноября 2022 года. Том Часть 1. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 181-183. – EDN NGAJLP.

⁹⁶ Черниговская, Т. В. Языки человека: мозг и культура / Т. В. Черниговская // Психофизиологические и нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и невербальных паттернов коммуникации : Коллективная монография / Под научной редакцией Т.В. Черниговской, Ю.Е. Шелепина, О.В. Заширинской. – Санкт-Петербург : ООО "Издательство ВВМ", 2016. – С. 11-16. – EDN YKMAAX.

⁹⁷ Человек и системы искусственного интеллекта / Под ред. акад. РАН В.А. Лекторского. — СПб.: Издательство «Юридический центр», 2022. — с. 170

3.4. Методические рекомендации по использованию книжных миниатюр в изучении школьного курса «История Средних веков»

В изучении школьного курса всеобщей истории 6 класса средневековые книжные миниатюры могут быть использованы на различных этапах урока (актуализация уже пройденных тем, изучение нового материала, закрепление знаний и т.д.). Вариативны также технологии, формы и методы работы с миниатюрами.

Книжная миниатюра может использоваться учителем на уроке истории в качестве зрительной основы повествования или привлекаться для закрепления изложенного материала. Возможен анализ и сравнение миниатюр XI - XIV веков (как их сюжетной стороны, так и художественной) (Приложение 1). С помощью миниатюр могут быть установлены межпредметные и межкурсовые связи. В заданиях возможно сочетание миниатюр с другими видами источников информации (Приложение 4). В условиях реализации системно-деятельностного подхода учитель может обратить внимание на творческие задания, а также учебные и исследовательские проекты (обобщение результатов исследований средневековой книжной миниатюры или самостоятельное изучение миниатюр в проблемном ключе).

В рамках урока может быть реализована фронтальная, индивидуальная работа с миниатюрами, работа в группах (Приложение 1). Также могут быть реализованы игровая деятельность (театрализация на основе средневековых книжных миниатюр) и внеурочные занятия (например, реконструкция сюжетной линии книжной миниатюры и т. п.).

Анализ документально-методического комплекса:

Документально-методический комплекс состоит из средневековых книжных миниатюр XIII – XV вв., текста сочинения, отрывка поэмы, вопросов и заданий к этим источникам информации.

«Феодалы и крестьяне»

Задание 1 и задание 3 направлены на формирование представлений у обучающихся об образе жизни, одежде, занятиях феодалов и крестьян. В данном случае средневековые книжные миниатюры являются источником получения новых знаний. Более того, в задании 1 вопрос № 4 направлен на обобщение информации из различных миниатюр и формулирования на их основе вывода о жизни крестьян. Примером творческого задания является №5 задания 3.

Задание 2 и задание 4 представляют собой сочетание работы с миниатюрами и текстовым источником информации. Обучающемуся предлагается проанализировать информацию, содержащуюся в изобразительных и текстовых источниках, сравнить, обобщить, сделать вывод. Задания также включают в себя номера, предполагающие творческую деятельность обучающихся.

Католическая церковь и духовенство

Задание 1 направлено на формирование представлений о религиозной сфере жизни общества. Оно предполагает такие виды работы обучающегося с миниатюрами, как извлечение информации для ответа на поставленный вопрос, сравнение миниатюр и формулирование вывода на основе изображений и уже имеющихся знаний.

Таким образом, с помощью использования документально-методического комплекса ученик формирует навыки работы с различными источниками информации (прежде всего визуальной), развивает навыки анализа и критического мышления, учится анализировать как сюжетную, так и художественную линию источника, и формулировать собственные ценностные суждения, развивает историческое воображение, учится использовать разные виды исторических источников для реконструкции прошлого, овладевает

применением исторического знания в современных обстоятельствах. Документально-методический комплекс подходит для индивидуальной, групповой и фронтальной формы работы в рамках урока и внеурочной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средневековое общество представляло собой сложноорганизованное формирование с сословной структурой в его основе. Двойственность, универсализм, символизм, доминирование христианских и рыцарских идеалов насквозь пронизывали все сферы жизни общества, и, прежде всего, культуру. Однако, также как и каждое сословие в этот период имело свои определенные особенности, так и различные направления искусства имели свои черты.

Безусловно, религиозные идеалы влияли на развитие искусства, так как в целом христианство формировало картину мира средневекового человека. Но существовала также рыцарская культура, в которой прослеживались свои закономерности развития, и народная (крестьянская) культура, наиболее сильно отошедшая от христианских принципов.

В этом смысле иллюминированные рукописи занимают особое место в изучении культуры и истории Средневековья. Подавляющее большинство книг, носивших религиозный характер, уже в XIII веке потеснила светская культура, активно начавшая свое развитие. Появились специальные книги – часословы, позволившие удовлетворить желание населения самостоятельно и лично общаться с Богом. Это явление свидетельствует о все большем переплетении разных культур - светского и религиозного характера, а книги стали считаться не только предметами культа, но и роскоши.

Таким образом, средневековая книжная миниатюра представляла собой вид искусства, наиболее оперативно и чутко реагирующий на любые изменения общественной мысли и развитие культуры. Она отражает определенный синтез искусств, вобравший в себя наиболее яркие и выразительные черты различных видов искусств – красочность витража, пластичность скульптурных фигур, ясность и конструктивность архитектуры и т.д.

Иллюминированные рукописи являются особенным источником культурно-исторической информации, содержащим в себе сведения о религиозной, экономической и бытовой сферах жизни средневекового общества. При этом миниатюры были непосредственно связаны с текстом, подчинялись ему, трактовали содержание, а в некоторых случаях и дополняли. Иногда можно встретить как в самих миниатюрах, так и на полях изображения демонических и гибридных существ, а также сцен, относящихся скорее к массовым гуляниям и культуре (различные животные, жонглеры, фокусники и т.д.). Все это в совокупности позволяет сделать вывод о мировоззренческих особенностях людей Средневековья.

С течением времени в миниатюрах можно также проследить определенные изменения как изобразительного, так и сюжетного свойства. В XIII веке изображения отличает цветовое разнообразие, множественные золотые вставки. Однако сами миниатюры выступают главным образом в качестве источника информации сюжетного характера, имеющего доминирующую религиозную направленность. В связи с этим иллюминированные рукописи XIII века содержат мало информации о бытовой стороне жизни общества. В иллюстрациях мы можем заметить редкие попытки изображения архитектурного пространства, конструктивных элементов.

Иллюминированные рукописи XIV и XV веков представляются более подробным источником исторической информации. Часословы этого периода обычно начинались с календаря, каждый месяц которого изображал определенную сцену из повседневной жизни и деятельности средневекового человека. В них мы уже можем увидеть отражение эмоционально-чувственной стороны фигур, их пластичность, реалистичность, а также разнообразие бытовых деталей. В этом смысле миниатюры XV века сочетают в себе пластичность, эмоциональность, детальную содержательность изображений XIV века и цветовую яркость, красочность миниатюр XIII века.

Часословы, помимо сведений религиозной направленности, содержат в себе информацию также об экономической и бытовой сторонах жизни населения. Миниатюры создают представление о костюме различных слоев населения, занятиях крестьян и сельской жизни, празднествах, охоте и быте аристократов, о реально существовавших и часто несохранившихся замках и дворцах Франции.

Сейчас книги часов являются уникальными памятниками средневековой истории и культуры, во многом отражающими реалии людей того времени, их быт, обычаи и уклад жизни. К сожалению, вскоре после достижения уровня максимальной популярности и наивысшей точки развития мастерства пришел и упадок традиции рукописных книг, связанный с началом книгопечатания. В XVI веке книги часов начали издаваться в парижских типографиях.

В современном мире существует целая наука - «нейроэстетика», изучающая восприятие мозгом красоты и искусства. Учеными выявлено позитивное влияние искусства, в том числе книжных миниатюр, на мозг человека, его мотивацию к познанию нового, обучению, развитие когнитивных процессов. На методическом уровне можно выделить пять типов заданий к средневековым книжным миниатюрам, которые имеют вариативный уровень сложности и способствуют достижению предметных, метапредметных и личностных результатов на уроках истории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Источники:

1. Альбом Виллара де Оннекура: средневековая энциклопедия «Ars mechanica»/ Фуртай Ф.В. – М.: БуксМАрт, 2016 – 296 с.
2. Мокрецова, И. П. Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях 1270-1300 / Мокрецова И.П., Романова В.Л. - Москва: Искусство, 1984. – 248 с.
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993 "Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования" (Зарегистрирован 22.12.2022 № 71764).
4. Федеральный перечень учебников.
URL:<https://fpu.edu.ru/?name=&fio=&schoolClass=7&subjectAll=162&publisher=&fpuGroup=&educationLevel=&subjectArea=&subject=&language=&submit=> (Дата обращения 26.05.2023)
5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023).
6. The Belles Heures of Jean de France, duc de Berry// New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000.
URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470306> (дата обращения: 16.05.2023).
7. The Hours of Jeanne d'Evreux, Queen of France // New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000.
URL: <https://www.metmuseum.org/art/collection/search/470309> (дата обращения: 19.05.2023).
8. Très riches heures du duc de Berry// Le musée Condé.
URL: <https://bvmm.irht.cnrs.fr/iiif/22470/canvas/canvas-2045964/view%22%3E> (дата обращения: 19.05.2023).

Литература:

9. Борзова Е. П. История мировой культуры. — СПб.: Издательство «Лань», 2001. — 672 с.
10. Васягина, В. А. Книги образцов как инструмент средневекового миниатюриста французской и франко-фламандской школы (XIII - начало XV вв.) / В. А. Васягина // Успехи современной науки. – 2017. – Т. 8. – № 3. – С. 58-61.
11. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Е. В. Агибалова, Г. М. Донской; под ред. А. А. Сванидзе. – М. : Просвещение, 2012. – 288 с.
12. Всеобщая история. История Средних веков: 6 класс: учебник / А.В.Абрамов, В.А.Рогожкин, С.В.Тырин; под общ. ред. В.Р. Мединского. – М.: Просвещение, 2021. – 271 с.
13. Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных организаций / М.А. Бойцов, Р.М. Шукуров. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. – 264 с.
14. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры: Учебное пособие. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Высшее образование, 2005. — 672 с.
15. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Искусство, 1984. – 316 с.
16. Даркевич В.П. Народная культура средневековья: светская праздничная жизнь в искусстве IX – XVI вв. – М.: Наука, 1988. – 344 с.
17. Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века : Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, Москва, 19–21 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

- "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2019. – 300 с.
18. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 544 с.
19. Золотов, С. Страдающее Средневековье. Парадоксы христианской иконографии/ Сергей Золотов, Михаил Майзульс, Дильшат Харман. – Москва: Издательство АСТ, 2019. – 397 с.
20. Зотов А. М. Физические основания нейроэстетики / А. М. Зотов, П. В. Короленко, А. Ю. Мишин, Ю. В. Рыжикова // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. – 2019. – № 6. – С. 52-57.
21. Иконникова, П. П. Формирование и оценка критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации («4К») на уроках истории / П. П. Иконникова // Россия и мир: история и современность : тезисы IX всероссийской конференции студентов и молодых учёных, Сургут, 23 апреля 2021 года. – Сургут: РИО БУ«Сургутский государственный педагогический университет», 2021. – С. 129-130.
22. Искусство и мозг: актуальные направления изучения / Спивак, Д. Л., Бугаева, Л. Д., Степанов, М. А., Венкова, А. В. ; Международный журнал исследований культуры. 2016. №1 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-i-mozg-aktualnye-napravleniya-izucheniya> (дата обращения: 16.04.2023).
23. Килимник, Е. В. Культурно-исторические особенности развития европейского средневековья и изобразительного искусства / Е. В. Килимник, Ж. В. Орлова // Теория и практика мировой науки. – 2017. – № 5. – С. 83-88.
24. Ковалевская, А. А. Специфика воздействия музыки и изобразительного искусства на развитие личности / А. А. Ковалевская // Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и дизайн в системе художественного

- образования : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Витебск, 24 ноября 2011 года / Под редакцией Д.С. Сенько. – Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2011. – С. 83-88.
25. Кондрякова, П. А. Часослов Жанны д'Эврё. Уникальный памятник XIV века / П. А. Кондрякова // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – № 5-7(63). – С. 539-545. – DOI 10.5281/zenodo.3887163.
26. Краева, А. Г. Современная культурная нейронаука и искусство: эпистемологические основания и перспективы исследования / А. Г. Краева, И. В. Михайлова // Актуальные вопросы современной науки. – 2016. – № 50. – С. 15-24.
27. Кузьменко, Е. Д. Применение нейроэстетики в различных сферах социальной жизни / Е. Д. Кузьменко // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2016. – № 6-2(89). – С. 168-171. – EDN WCJMDB.
28. Куш, Т. В. Книжная культура западноевропейского Средневековья: учебное пособие / Т. В. Куш ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 132 с.
29. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М.: Издательская группа «Прогресс» «Прогресс-академия», 1992. – 376 с.
30. Матвеева, М. М. Нейроэстетика - как мозг воспринимает искусство / М. М. Матвеева, Н. А. Лобанов // Дизайн и искусство - стратегия проектной культуры XXI века : Сборник по материалам Всероссийской научно-практической конференции в рамках Всероссийского форума молодых исследователей, Москва, 19–21 ноября 2019 года. Том Часть 2. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2019. – С. 235-239.

31. Мусурок, М. Л. Город внутри и вне стен. Анализ миниатюр братьев Лимбургов из часословов герцога Жана Беррийского / М. Л. Мусурок // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2012. – № 2. – С. 230-234.
32. Петрусевич Н. Б. Искусство Франции XV-XVI веков. - Ленинград: Искусство. Ленингр. отд-ние, 1973. - 222 с.
33. Садохин, А. П. Мировая художественная культура: учеб. пособие для учащихся средних проф. учебных заведений / А.П. Садохин – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2017. – 495 с.
34. Сергеев, М. А. Творческие задания как средство развития креативного мышления на уроках истории / М. А. Сергеев // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей XLV Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 15 мая 2021 года. Том Часть 2. – Пенза: Общество с ограниченной ответственностью "Наука и Просвещение", 2021. – С. 189-191.
35. Сергеенкова И. Ф. Культура и религия Запада. Средние века и Эпоха Возрождения: учебно-методическое пособие по дисциплине / УдГУ. – Ижевск, 2017. – 469 с.
36. Смирнова Е. Д. Знаки средневековых сословий: цвет костюма и его символика // Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. 2009. №2 (23). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/znaki-srednevekovyih-sosloviy-tsvet-kostyuma-i-ego-simvolika> (дата обращения: 17.05.2022).
37. Смирнова, Е. Д. К вопросу о визуальных источниках средневековой повседневности: братья Лимбурги и «Великолепный часослов герцога Беррийского»/ Е. Д. Смирнова // Мінск : Выд. цэнтр БДУ. – 2017. – С.143-150.
38. Сухарева, А. А. Нейроэстетика, или влияние цветового кода картины на человека / А. А. Сухарева // Наука, студенчество, образование: актуальные

- вопросы современных исследований : сборник статей III Международной научно-практической конференции : в 2 ч., Пенза, 30 ноября 2022 года. Том Часть 1. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 181-183.
39. Уразимова Т. В. Эстетическое воспитание - основа формирования личности / Уразимова Т. В., Надырова А. Б. // Научные исследования. 2017. №1 (12). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vozpitanie-osnova-formirovaniya-lichnosti> (дата обращения: 10.06.2023).
40. Хаджимуратова, А. Д. О некоторых аспектах влияния искусства на психологическое развитие личности / А. Д. Хаджимуратова, И. В. Мусханова // Экономические и гуманитарные исследования регионов. – 2018. – № 6. – С. 134-140.
41. Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1: Пер. с нидерланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В. И. – Москва: Издательская группа «Прогресс» - «Культура», 1995. – 544 с.
42. Человек и системы искусственного интеллекта / Под ред. акад. РАН В.А. Лекторского. — СПб.: Издательство «Юридический центр», 2022. — 328 с.
43. Черниговская, Т. В. Языки человека: мозг и культура / Т. В. Черниговская // Психофизиологические и нейролингвистические аспекты процесса распознавания вербальных и невербальных паттернов коммуникации : Коллективная монография / Под научной редакцией Т.В. Черниговской, Ю.Е. Шелепина, О.В. Заширинской. – Санкт-Петербург : ООО "Издательство ВВМ", 2016. – С. 11-16.
44. Шартье, Р. Письменная культура и общество / Роже Шартье ; [пер. с фр. и послесл. И. К. Стаф]. - Москва: Новое изд-во, 2006 (М.: Тип. ЦИСН). - 270 с.
45. Шестакова, М. А. Нейроэстетика В. Рамачандрана и философия науки / М. А. Шестакова // Философские науки. – 2015. – № 11. – С. 40-47.

46. Damasio A. *Self Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain*. L., Pantheon Books, – New York, NY: Pantheon Books, 2010. – 367 p.
47. Magsamen S. *Your Aesthetic Brain: A Growing Case for the Arts*. / Susan Magsamen // Dana Foundation. – 2019. – URL: <https://dana.org/article/your-aesthetic-brain-a-growing-case-for-the-arts/> (Дата обращения 16.04.2023).
48. Michael I. Posner, Ph.D., Brenda Patoine. *How Arts Training Improves Attention and Cognition* / Michael I. Posner, Ph.D., Brenda Patoine // Dana Foundation. – 2009. – URL: <https://dana.org/article/how-arts-training-improves-attention-and-cognition/> (Дата обращения 16.04.2023).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Тема «Западноевропейское средневековое искусство в XI-XV веков»

Цель: формирование у обучающихся представлений об особенностях культурного развития средневекового общества в XI – XIV веках и чертах искусства того времени.

Планируемые результаты:

Личностные результаты:

- Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других стран, толерантность;
- Формирование у учащихся устойчивого интереса к истории культуры человечества;

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

- способность сознательно организовать и регулировать свою учебную деятельность;
- формирование у учеников умения определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;

Коммуникативные УУД:

- владеть устной и письменной речью, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, сжато давать ответ;
- Готовность к сотрудничеству с другими учениками, работе в группе;

Познавательные УУД:

- выработка умений работать с учебной литературой информацией (анализировать и обобщать факты, формулировать и обосновывать вывод);
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (...)

Предметные результаты:

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значение событий и явлений прошлого;

- продолжить формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации: документ, произведения искусства (живопись, музыка, скульптура, архитектура);
- развивать умения у учащихся анализировать исторические факты и произведения искусства, формулировать выводы, выделять главное в тексте документа, определять тематику произведений и обобщать;
- формировать готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников.

Вид (форма) учебного занятия: урок изучения нового материала.

Понятия: романский стиль, готика, миниатюра, витраж.

План урока:

- 1) Направления развития архитектуры.
- 2) Средневековая скульптура.
- 3) Особенности живописного средневекового искусства.

<p>Крючок (работа музыкальным произведением)</p> <p>Целеполагание, определение темы, плана и проблемного задания урока</p>	<p><i>(звучит григорианский хорал:</i> https://www.youtube.com/watch?v=v6CRsw2gdcc&list=PLdcwbgQ5l-RmI97rlZOIl6UfDEuT6yAgE&index=1 (0:00 – 0:38). <i>)</i></p> <p>Как вам кажется, где бы могло звучать подобное музыкальное произведение?</p> <p>Действительно, звучал григорианский хорал – литургическое одноголосное пение, без участия музыкальных инструментов. Данный вид произведений был распространен в Средневековой Католической церкви. И вы верно сказали, что оно могло звучать в храме.</p> <p>Мы с вами вспомнили о литературе, о которой говорили на прошлом занятии, сейчас услышали отрывок из музыкального произведения и вспомнили об определенном типе архитектурных сооружений. Как вы думаете, чему будет посвящен наш урок? Что нам предстоит узнать?</p> <p>Тема нашего сегодняшнего урока «Западноевропейское средневековое искусство в XI-XIV веках».</p> <p>Сегодня я предлагаю вам побыть роли исследователей и составить краткие заметки (сведения) о средневековой западноевропейской культуре XI – XIV веков.</p> <p>Таким образом, цель нашего урока: составить комплексное представление об особенностях культурного развития средневекового общества в XI – XIV веках и основных чертах искусства того времени.</p> <p>Чтобы наше небольшое исследование данной области культуры и искусства состоялось, мы будем работать по такому плану:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Направления развития архитектуры. 2) Средневековая скульптура. 3) Особенности живописного средневекового искусства. 	<p>Слушают.</p> <p>Предполагают, какой будет тема и цель урока.</p> <p>Знакомятся с исследовательским листом, планом и проблемным заданием урока</p>	<p>Данное музыкальное произведение могло звучать в средневековом соборе.</p> <p>Урок будет посвящен Средневековому искусству. Нам необходимо будет узнать, как развивались различные виды искусства, такие как живопись или архитектура.</p>
--	--	--	--

<p>Работа иллюстрациями учебника</p> <p>С</p> <p>Слово учителя</p>	<p>Откройте, пожалуйста, ваши исследовательские листы (Приложение 2), именно в них мы будем делать все необходимые записи.</p> <p>Предлагаю в ходе нашего урока поработать с высказыванием У. Эко и ответить на вопросы:</p> <p>«Средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже когда на самом деле лишь повторяет уже известное).»</p> <p style="text-align: right;"><i>«Искусство и красота в средневековой эстетике» Умберто Эко</i></p> <p>Как вы думаете, что имел в виду У. Эко? Согласны ли вы с ним?</p> <p>1 вопрос: Направления развития архитектуры.</p> <p>Давайте поподробнее познакомимся с архитектурой средневековой Западной Европы. В период раннего Средневековья был распространен романский архитектурный стиль. Откройте страницу 230 учебника, рассмотрите сооружения данного стиля. Как вам кажется, почему стиль получил название «романский».</p> <p>Какими достижениями в архитектуре и технике строительства прославились древние римляне?</p> <p>Романский храм — массивное здание с почти гладкими стенами, высокими башнями и лаконичным декором. Всюду повторяются очертания полукруглой арки — на сводах, оконных проёмах, входах в храм. В то же время своей мощью романские храмы напоминают замки. И действительно, они нередко служили убежищем для населения округи.</p>	<p>Рассматривают иллюстрации учебника, отвечают на вопросы.</p> <p>Слушают учителя</p>	<p>Строители раннего Средневековья восприняли от строгой архитектуры древних римлян, и поэтому сооружения вплоть до XI—XIII веков называют романскими (от «Рома» — Рим).</p> <p>Полукруглые арки, своды, колонны.</p>
--	--	--	---

<p>Заполнение сравнительной таблицы на основе изображений и текста учебника.</p>	<p>Постройки XII—XV веков получили позже название готических. На слайде вы видите два архитектурных сооружения романского и готического стилей. Используя изображения и текст учебника, сравните стили. Для этого заполните таблицу. (Приложение 2)</p> <p>Проверим положения таблицы и сделаем вывод. В отличие от романского стиля, с его тяжеловесностью и монументальностью, для готических храмов была характерна устремленность ввысь (к Богу). Размер окон увеличился, а форма стала вытянутой вверх, как и все здание. Для готического храма характерны лёгкий и высокий стрельчатый свод, опирающийся внутри на пучки узких, высоких колонн, а снаружи — на массивные опорные столбы и соединительные арки. Залы просторные и высокие, в них поступает больше света и воздуха, они богато украшены живописью, резьбой, барельефами.</p> <p>Прочитайте отрывки из произведений авторов различных эпох на странице 232 учебника о готических постройках и ответьте на вопросы.</p>	<p>Заполняют таблицу в исследовательском листе на основе текста и иллюстраций учебника.</p>	<p>Сооружения романского стиля представляли собой массивные здания, имеющие высокие башни, сдержанный декор. Самый распространенный элемент, встречающийся на оконных проемах, сводах, порталах, — полукруглая арочная конструкция.: церковь Сен-Сернен в Тулузе, церковь монастыря Мария-Лах. Готические же соборы имели легкий, стрельчатый свод, опирающийся на пучки колонн, а снаружи на опорные столбы (контрфорсы) и соединительные арки (аркбутаны): собор в Реймсе, собор в Амьене.</p>
<p>Работа с документом (отрывки из произведений авторов различных эпох)</p>	<p>Потомки о готических зданиях</p> <p>В этих постройках устраивали они столько выступов, разрывов, завитушек. что лишали свои вещи всякой соразмерности, и часто, нагромождая одно на другое, они достигали такой высоты, что верх двери касался у них крыши. Манера эта была изобретена готами, ибо после того, как были разрушены древние постройки и войны погубили архитекторов, то оставшиеся в живых стали строить в этой манере, заполняя всю Италию чёрт знает какими сооружениями... Упаси Боже любую страну от одной мысли о работах подобного рода, столь бесформенных... <i>(Дж. Вазари, итальянский живописец, архитектор, историк искусства. XVI век.)</i></p>	<p>Внимательно читают отрывки и произведений, отвечают на вопросы.</p>	<p>1. Дж. Вазари описывает в негативном ключе готические соборы, как «бесформенные» сооружения. И.В.Гёте же наоборот восхищается готической манерой</p>

<p>Работа с видеофрагментом</p>	<p>Как же я был поражён, когда приблизился к Страсбургскому собору. У меня дух захватило от его целостности и величия. Собор состоял из тысяч отдельных, гармонически сочетавшихся частей, он приводил в восторг и восхищение, но постигнуть, объяснить его себе было невозможно. <i>(И. В. Гёте, немецкий писатель. XIX век.)</i></p> <p>1. Как менялось отношение к готическому искусству в течение столетий? 2. Как Вазари объясняет происхождение названия «готический»?</p> <p>Впервые понятие в современном смысле применил Джорджо Вазари для того, чтобы отделить следующий культурно-исторический период эпоху Возрождения от Средневековья, а также для того, чтобы подчеркнуть "варварский" характер средневекового искусства указанием на его связь с искусством готов. Однако варварского в этом стиле ничего не оказалось: напротив, он отличается большим изяществом, гармоничностью и соблюдением логических законов.</p> <p>3. В чём вы лично согласны или не согласны с представленными здесь мнениями?</p> <p>При рассмотрении устройства готического храма, вы говорили о скульптурах, украшающих храмы. Давайте рассмотрим их более подробно. Обратите, пожалуйста, внимание на второе задание в ваших исследовательских листах.</p> <p>2 вопрос: Средневековая скульптура. Вам необходимо будет ответить на вопросы во время просмотра видеофрагмента. Прочитайте внимательно вопросы. Задание понятно? Тогда давайте начнем. Видео «Средневековое искусство»: https://www.youtube.com/watch?v=lzjqowwHI8 (3:24 – 5:40). 1) Где располагались скульптуры? Что из себя представляли? 2) Какова была тематика скульптурных произведений?</p>	<p>Смотрят видеофрагмент. Отвечают на вопросы в задании №2 исследовательского листа.</p>	<p>строительства, в частности Страсбургским собором. 2. Вазари связывает происхождение понятия «готический» с готами и их манерой строительства.</p> <p>1. В средние века скульптура была неотделима от архитектуры. Рельефы украшали вход в собор, скульптуры располагались</p>
---------------------------------	--	--	--

<p>Работа в группах (анализ средневековых миниатюр)</p>	<p>3) С чем связана подобная тематика? Что стремились раскрыть скульпторы средневековья в своих произведениях?</p> <p>Проверим ответы, которые у вас получились. Отлично. Однако украшали готические храмы не только скульптуры, но и произведения живописного искусства.</p> <p>3 вопрос: Особенности живописного средневекового искусства.</p> <p>Стены храмов романского стиля заполняли росписи. Но стены готического собора украшали преимущественно огромные окна, заполненные витражами — картинами или узорами из кусков цветного стекла, скреплённых свинцовыми ободками. Через них свет проникал в храм, отражаясь на колоннах, сводах и камнях пола яркими бликами, что делало храм по-своему праздничным, нарядным.</p> <p>Одним из больших достижений живописи Средневековья является книжная миниатюра. Давайте поподробнее познакомимся памятниками искусства разных веков. Сейчас вам предстоит работа в группах. Откройте, пожалуйста, конверты, которые лежат у вас на партах. (Приложение 3)</p> <p>Первый ряд будет работать с миниатюрами XIII в. Второй ряд будет работать с миниатюрами XIV в. Третий ряд - с миниатюрами XV в.</p> <p>Рассмотрите внимательно миниатюры и ответьте на вопросы, которые прописаны в третьем задании вашего исследовательского листа.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что изображено на представленных миниатюрах? 2. Какие краски использовал автор для передачи художественного образа? 3. Как вы думаете, почему тематика (сюжет) миниатюр была именно такой? 4. Какое настроение создает у вас миниатюра? 	<p>Работают в группах. Анализируют средневековые книжные миниатюры.</p> <p>Анализируют миниатюры, отвечают на вопросы, делают вывод.</p>	<p>как снаружи, так и внутри храма.</p> <p>2.Изображались сцены, описанные в христианских книгах, святые, а также химеры, горгульи и другие существа.</p> <p>3.Религия формировала картину мира средневекового человека. скульптурные образы религиозной тематики воспитывали человека</p> <p>Скульпторы Средневековья стремились раскрыть богатство души, мыслей и чувств человека. Церкви и аббатства были крупными заказчиками, финансируя создание больших произведений искусства и оформления их интерьеров.</p> <p>Анализ миниатюр, ответы на вопросы в группе. Различные области средневековой культуры обладают своими особыми чертами, однако художники эпохи стремились сделать уникальное незаметным, типологизируя образы, сцены и т.д. В современности же многие деятели культуры и</p>
---	--	--	--

	<p>Обсудите ответы на вопросы в группе. Давайте теперь посмотрим, какие результаты получились у каждой группы. Сделаем вывод о развитии книжной миниатюры в Средневековье.</p> <p>Вернемся к высказыванию У. Эко и ответим на вопросы:</p> <p>«Средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже когда на самом деле лишь повторяет уже известное).»</p> <p style="text-align: right;"><i>«Искусство и красота в средневековой эстетике» Умберто Эко</i></p> <p>Как вы думаете, что имел в виду У. Эко? Согласны ли вы с ним?</p> <p>Посмотрите еще раз на все этапы заполнения вашего исследовательского листа. Какой вывод можно сделать в результате нашей работы? Запишите ваши мысли.</p>	<p>Озвучивают результаты</p>	<p>искусства стремятся открыть что-то новое, нередко повторяя уже имеющийся в истории опыт.</p> <p>Средневековое западно-европейское искусство было сильно связано с религией и католической церковью. Христианство играло огромную роль в этом периоде и было мощным стимулом для создания произведений искусства, которые передавали важные религиозные сообщения. Изображения святых, апостолов и сцены из Библии были частыми мотивами в искусстве.</p> <p>В архитектуре распространение получили два стиля – романский и готический. Скульптура была тесно связана с архитектурой.</p> <p>Развитие получила книжная миниатюра. Книжные миниатюры часто использовались для иллюстрации рукописных книг, чтобы сделать текст проще и понятнее для читателей.</p>
--	---	------------------------------	---

Исследовательский лист

Приложение 2

«Средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает вид, что она изобретает нечто новое, даже когда на самом деле лишь повторяет уже известное).»

*«Искусство и красота в средневековой эстетике»
Умберто Эко*

Как вы думаете, что имел в виду У. Эко? Согласны ли вы с ним?

Направления развития архитектуры.

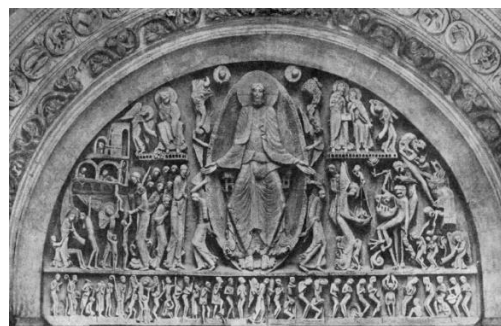
Задание 1. Заполните таблицу.

	Романский стиль	Готический стиль
Описание внешнего вида (экстерьер)		
Описание внутренней обстановки (интерьер)		
Примеры соборов		
Вывод		

Средневековая скульптура.

Задание 2. Ответьте на вопросы.

- 1) Где располагались скульптуры?
- 2) Какова была тематика скульптурных произведений?
- 3) С чем связана подобная тематика? Что стремились раскрыть скульпторы средневековья в своих произведениях?

Церковь Сен Лазар.
Рельеф тимпана главного портала.

Скульптуры собора Нотр-Дам де Пари.

Особенности живописного средневекового искусства.

Задание 3. Поработайте в группе и ответьте на вопросы.

1. Что изображено на миниатюрах?
2. Какие краски использовал автор для передачи художественного образа?
3. Как вы думаете почему тематика (сюжет) миниатюр была именно такой?
4. Какое настроение создает у вас миниатюра?

_____

_____

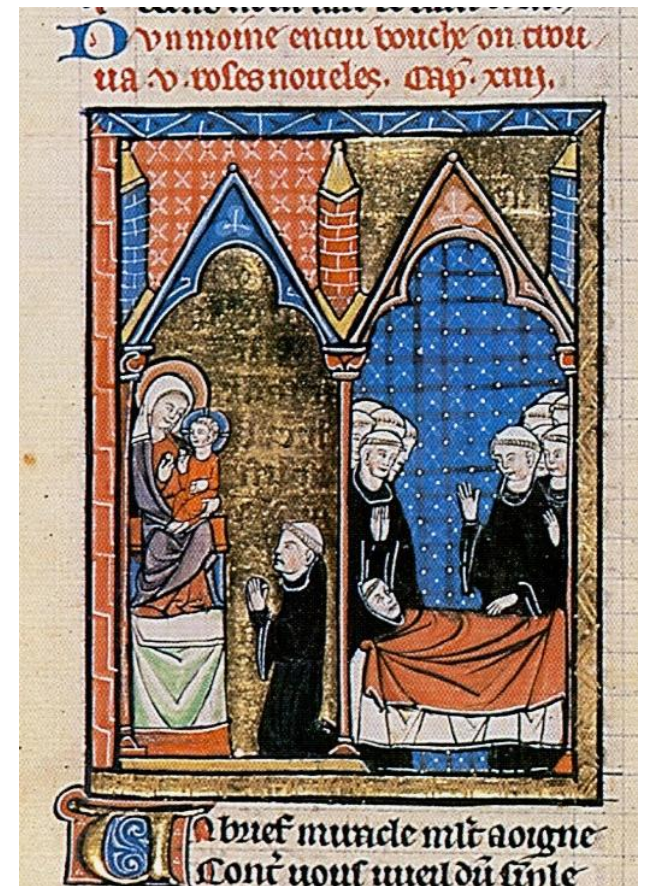
_____

Вывод: _____

_____

1 группа – работа с миниатюрами XIII в.

2 группа – работа с миниатюрами XIV в. (часослов Жанны д'Эврё)

3 группа – работа с миниатюрами XV в.

Прекрасный часослов герцога Беррийского

Великолепный часослов герцога Беррийского

Великолепный часослов герцога Беррийского

Документально-методический комплекс

«Феодалы и крестьяне»

Задание 1. Изучите внимательно миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского» (февраль, март, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь) и ответьте на вопросы.

1. Какие работы выполняют крестьяне, изображенные на миниатюре?
2. В каком порядке они происходили в течение года?
3. Какие орудия труда использовали крестьяне?
4. Какие домашние животные и растительные культуры можно увидеть на миниатюрах?
5. Опишите внешний вид. Какую одежду носили крестьяне?
6. Как вы думаете, почему жизнь крестьян в Средневековье была тяжелой?

Задание 2. Изучите текст «Повинности зависимых крестьян (вилланов) Нормандии» (отрывок из поэмы середины XIII века).

Вилланы должны косить луга, сгребать и собирать сено в копны и складывать его стогами на лугах, а потом везти на барский двор. Затем должны они чистить мельничные каналы, каждый приходит со своей лопатой. Наступает август. Вилланы должны жать хлеб, собирать, отвозить. И вот подъезжает он к амбару, где берут с него штраф, если он потерял хоть один сноп, упавший с воза в поле или на дороге.

А потом подходит сентябрьский день, когда надо нести поросят. Если у виллана восемь поросят, то он берёт двух наилучших. А сверх того, надо приложить по монете за каждого поросёнка из оставшихся. Затем идёт пивная повинность: ячмень и пшеница с каждого. Если виллан выдаёт дочь замуж за пределы сеньории, то сеньор получает пошлину.

После этого пора отправляться за дровами в лес. Кроме того, на них лежит обязанность молотить на мельнице сеньора, виллан должен заплатить ещё и за выпечку своего хлеба.

Вопросы и задания

1. Какие обязанности крестьян, упомянутые в тексте, отражены в миниатюрах из задания 1, а какие нет?
2. Какие обязанности можно отнести к оброку, какие - к барщине?
3. Как вы считаете, насколько тяжело жилось крестьянам?
4. На основании текста документа и миниатюр из задания 1 составьте схему «Повинности средневековых крестьян».
4. На основании текста документа и миниатюр из задания 1 напишите рассказ на тему «Один день из жизни крестьянина в эпоху Средневековья».

Задание 3. Рассмотрите внимательно миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского» (январь, апрель, май, август).

Вопросы и задания:

1. Какие занятия феодалов отражены в миниатюрах?
2. Как выглядели знатные люди эпохи Средневековья?
3. Опишите постройки, изображенные на миниатюрах. В каких условиях жили феодалы?
4. Рассмотрите внимательно миниатюру «январь». Расскажите, как проходил пир знатных людей Средневековья.
5. Составьте рассказ «Праздничный день феодала», включив в него описание замка, или охоты, пира в замке.

Задание 4. Изучите текст из сочинения Робера де Блуа «Хороший тон для дам» и миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского» (январь, апрель, май, август).

из сочинения Робера де Блуа «Хороший тон для дам»

Знатные средневековые женщины были приятными образованными собеседницами, умели сыграть с кавалером в шахматы. Для них существовали специальные правила поведения.

«Дама, которая не встаёт с места и прячет лицо, когда её приветствует сеньор, считается дурно воспитанной, поскольку могут подумать, что у неё болят зубы. Если дама едет верхом, то пусть надевает вуаль. Если случается

засмеяться, то должно изящно прикрыть рот рукой. Если у вас хороший голос, пойте, но не слишком долго, ибо это нередко утомляет. Если дама оказывается в ситуации, когда с ней говорят в малоподобной манере, то самый лучший выход - промолчать, сохранив при этом своё доброе имя.

Следите за собой за столом, это очень важно. Смейтесь мало, говорите умеренно. Если вы едите вместе с кем-либо из одной тарелки, оставляйте лучшие куски ему. Не тяните в рот кусков ни слишком горячих, ни слишком больших. Каждый раз, когда пьёте, вытирайте губы, но остерегайтесь приближать салфетку к глазам или носу либо пачкать пальцы. Пусть ваши руки будут чистыми, ногти - хорошо подстриженными и светлыми. Нет красоты, которая могла бы заставить забыть об опрятности».

Вопросы и задания:

1. Какой, согласно тексту сочинения, должна была быть знатная дама?
2. Отражения каких наставлений, по вашему мнению, мы можем найти в миниатюрах?
3. На основании миниатюр и отрывка из сочинения Робера де Блуа, составьте рассказ «Один день из жизни знатной дамы».

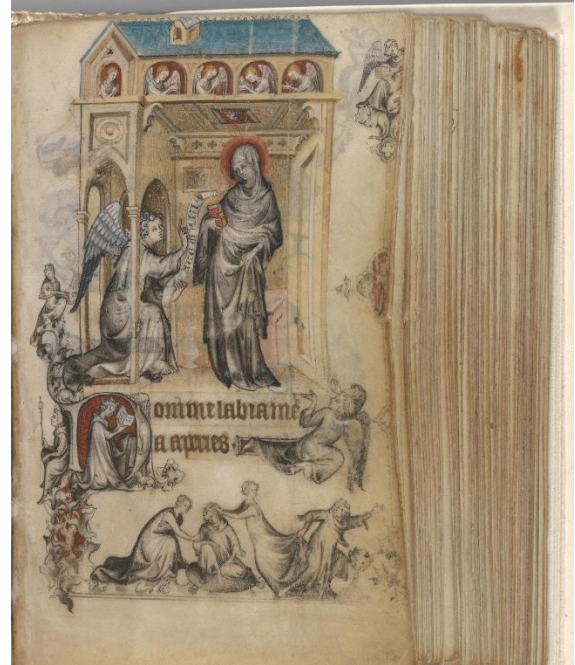
Католическая церковь и духовенство

Задание 1. Рассмотрите миниатюры и ответьте на вопросы.

Фрагмент миниатюры из «Великолепного часослова герцога Беррийского»

1. Как выглядели представители духовенства?
2. Сравните две миниатюры «Благовещение» Прекрасного часослова герцога Беррийского XV в. и часослова Жанны д'Эврё XIV в. Узнайте больше о сюжете миниатюр.

3. Почему что большинство миниатюр часослова имеют религиозный сюжет в своей основе?