

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Педагогический институт

Кафедра теории, истории и
педагогики искусства

**ЕВРЕЙСКИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ РУКОПИСИ СЕФАРДОВ НА
ПРИМЕРЕ СЕРВЕРСКОЙ И КЕННИКОТТСКОЙ БИБЛИИ**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 521 группы факультета искусств
по направлению подготовки 50.03.03 «История искусств»

Пупиной Александры Романовны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогики искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2026 г.

Введение

Существует распространённое заблуждение, что иудаизм как религия выступает против любого художественного самовыражения. В действительности, искусство живописи никогда не находилось под абсолютным запретом. Многие еврейские общины на протяжении истории украшали свои книги красочными иллюстрациями, и Библия не была исключением.

Среди всего еврейского искусства, иллюстрирование рукописей является одной из наиболее ценных и значимых областей, как по количеству, так и по качеству сохранившихся образцов. Это, несмотря на то, что число дошедших до нас рукописей значительно меньше, чем число христианских или мусульманских рукописей, главным образом из-за систематического уничтожения, которому они подвергались на протяжении всей истории. Эта важность обусловлена несколькими обстоятельствами, но в основе своей она отражает концепцию важности книги, существовавшую в еврейском мире. Книга – вместилище божественного слова, откровения и, следовательно, Закона для евреев.

Средневековая Иберия оставила нам богатое наследие, включая более сотни библейских кодексов. Древние раввины считали, что каждому еврею нужно переписывать личный свиток Торы как акт исполнения мицвы (положительной заповеди), это, по их словам, способствовало более глубокому постижению священных текстов. В средневековье, когда свитки Торы хранились для общего пользования во время еженедельных богослужений в синагоге, это понятие было применено и к кодексам Библии, которые можно было использовать для личного изучения. Библия, как священная книга, вокруг которой строится духовность еврейского народа, в Средние века представляла собой одно из лучших средств для воплощения их художественного идеала красоты. Кроме того, существовало ещё и такое понятие как "хидур мицва", что в переводе с иврита значит "украшение заповеди". Этот принцип утверждает, что исполнение заповеди должно быть

не только обязательным, но и эстетически наполненным. Это означает, что необходимо стремиться к совершенству в каждом аспекте выполнения мицвы, используя для этого предметы наилучшего качества. Такой подход превращает формальное предписание в акт духовного служения, где красота и усердие становятся языком любви к Богу.

Книга была чрезвычайно ценным и тщательно сохраняемым предметом, но из-за преследований и систематического уничтожения очень немногие экземпляры сохранились в хорошем состоянии, что делает те немногие, что сохранились, уникально ценными. Избранные сефардские Библии – Серверская и Кенникоттская, как раз и относятся к такому типу частных рукописей.

Цель выпускной квалификационной работы: исследование еврейских иллюстрированных рукописей сефардов на примере Серверской и Кенникоттской Библий и обоснование их уникальности.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть историческую и культурную среду евреев-сефардов, проживающих на Пиренейском полуострове.
2. Изучить сефардские средневековые иллюстрированные рукописи, выявить их основные виды и особенности.
3. Проанализировать Библию из Серверы
4. Проанализировать Библию Кенникотта.

Методологической основой выпускной квалификационной работы послужили работы таких исследователей как Бецалель Наркисс, Джозеф Гутман, Катрин Когман-Аппель, Семён Мордухович Якерсон и других.

Структура. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (29 наименований), двух Приложений.

Основное содержание работы

В первой главе работы «Еврейское искусство иллюстрирования рукописей в средневековой Испании» обозначены и изучены:

1. История и культура евреев-сефардов на Пиренейском полуострове

2. Сефардские средневековые иллюстрированные рукописи

В первом параграфе установлено, что начиная примерно с VIII века, в еврейской традиции термин "сефарад" прочно закрепился за Испанией. Точная дата первого еврейского поселения неизвестна, однако, принято считать, что в Сефараде евреи сосуществовали с первых веков христианской эры с римлянами, вестготами, мусульманами и христианами вплоть до последующего изгнания мусульман и евреев в 1492 году. Самым благополучным периодом для сефардской общины стал период с X по XI века, то есть эпоха Омейядского халифата и, после его сокрушительного падения, период первых тайфских королевств (эмиратов). В результате этого в городских центрах Аль-Андалуса еврейские общины не только пользовались значительной автономией в управлении, судопроизводстве и религиозных вопросах, но и достигли высокого уровня процветания. Подобно христианам, евреи имели статус зимми – "защищенных" подданных мусульманской власти, обязанных платить подушный налог за себя и налог на свои земли. Взамен они не могли быть порабощены или, теоретически, подвергнуты жестокому обращению; их жизни и имуществу гарантировалось уважение во всей мусульманской империи, а также право исповедовать свою религию и поддерживать свою общинную организацию в соответствии со своими законами и обычаями

С приходом к власти христиан между церковью и еврейской общиной возникало все больше и больше конфликтов. Отношение к евреям-сефардам сильно зависело от правителя и его религиозных взглядов, однако, однозначно негативно к еврейской общине относилась именно христианская церковь. Именно она была инициатором многих дискриминационных практик.

Районы испанских городов, в которых жили евреи, назывались "худариями" или "альхамами". Это были изолированные от остального города улицы, иногда обнесенные стенами по периметру городской застройки. Помимо жилых домов в еврейских районах располагались

синагога, школы, кладбище, бани, рынок, таверны, мясные лавки и т.д. Некоторые из построек были как общественные так и ритуальные, например бани. Внешний вид и одежда евреев, как правило, отражали модные веяния того общества, в котором они жили. Даже в те времена, когда их внешний облик становился предметом особого внимания или подвергался законодательным ограничениям, в повседневной жизни их одежда и украшения не выделяли их из общей массы.

После своего изгнания евреи-сефарды направились в разные страны и вместе с собой они приносили туда свое наследие как духовное (философию, литературу, язык), так и материальное. Они помогли сформировать торговые сети между Европой, Северной Африкой и Османской империей. Также вместе с ними распространились и религиозные обычаи.

Во втором параграфе говорится о том, что главными видами иллюстрируемых рукописей в сефардском искусстве были Пасхальная Агада и еврейская Библия (ТаНаХ).

История еврейской иллюстрированной рукописи в Испании начинается не с первого "Золотого века" евреев в мусульманской Испании (X-XI века), поскольку ни один такой манускрипт не сохранился. Первые еврейские миниатюры появились лишь в XIII веке, во время второго "Золотого века" еврейской культуры, который пришелся на период христианского правления.

Большинство сохранившихся датированных еврейских рукописей с Пиренейского полуострова – это Библии. В средневековой Иберии существовало три основных вида еврейских Библий: масоретская, учебная и хумаш (Пятикнижие для литургических целей). Масоретская Библия была самой распространенной. Первые еврейские иллюстрации, датируемые XIII веком, появились в библейских рукописях из процветающих еврейских общин Кастилии, таких как Толедо и Бургос. Пасхальная Агада, тесно связанная с праздником Песах, занимала второе место по значимости среди

еврейских рукописей. В Испании сохранилось около пятнадцати иллюминированных Агада, большинство из которых относятся к XIV веку.

Также в данном параграфе выявлены характерные особенности художественного оформления сефардских рукописей.

Оформление сефардских Библий иллюстрирует культурный синкретизм средневековой Иберии. Сефардская иллюминация, хотя и укоренена в ближневосточных и североафриканских традициях, представляла собой новаторский диалог с исламской культурой, а не репликацию. Характерной чертой также было последовательное отмежевание от современной христианской книжной эстетики. Образцами для этих украшений, вероятно, послужили мусульманские украшения, встречающиеся на зданиях и в рукописях. Большинство испанских Библий также содержат ковровые листы, украшенные микрографией или росписью, подобной восточным.

Испанские Библии, как и восточные, редко имели иллюстрации на текстовых страницах. В этот период стало обычным изображать золотые и серебряные культовые предметы, которые, по еврейской традиции, находились в Храме Соломона.

XV век ознаменовал собой кардинальные изменения в искусстве оформления еврейских книг. Изображения Храма почти полностью исчезли, а ковровые страницы стали редкостью. Микрография, напротив, укрепила свои позиции, став не просто важным, но и доминирующим элементом декора. В последней четверти XV века в Лиссабоне (Португалия) достигла своего расцвета последняя школа еврейской книжной живописи. Характерными чертами этих рукописей являются богато украшенные рамки на начальных страницах библейских книг и орнаменты на грамматических трактатах.

В отличие от библейских орнаментов, чьи иконографические корни уходят в исламскую традицию, иллюстрации в Агадот явно напоминают

готическую книжную миниатюру. Этот яркий изобразительный стиль резко контрастирует с аниконическим подходом, характерным для Библий.

Иллюминированные Библии отражают культуру сефардской элиты, стремившейся к гармоничному сочетанию иудаизма и ислама и придерживавшейся рационализма Маймонида. В то же время, иллюстрации в Пасхальных агадот связаны с культурой ашкеназских евреев и их сторонников на Пиренейском полуострове.

Вторая глава «Примеры сефардского искусства иллюстрирования рукописей» содержит:

1. Серверская Библия
2. Кенникоттская Библия

В первом параграфе проделан анализ сефардской масоретской Библии из Серверы. Серверская Библия, созданная в 1300 году тремя мастерами – переписчиком Шмуэлем бен Авраам ибн Натаном, масоретом Йешуа бен Авраам ибн Гаоном и художником Иосифом ха-Царфати, является ярким примером культурного синтеза. Её оформление и иллюстрации отражают влияние ашкеназского и сефардского еврейского искусства, исламских и мудехарских традиций Пиренейского полуострова, а также французской и иберийской готики.

Наиболее богато украшенной частью рукописи является грамматический трактат Давида Кимхи "Сефер Михлол". Его архитектурные рамки, имитирующие готические и мудехарские оконные проемы (бифории) с орнаментированными пазухами арок, служат главным декоративным элементом. Иосиф ха-Царфати не придерживался строго сефардских художественных канонов. Его изображение золотой меноры является ярким примером отхода от традиционной сефардской иллюстрации: Единственная истинно повествовательная иллюстрация, созданная Иосифом ха-Царфати, – это история пророка Ионы. В его работах влияние исламской культуры заметно меньше. Во второй части трактата "Сефер Михлол" он использовал геометрические узоры в стиле мудехаров, но вместо традиционных для

сефардских рукописей ковровых страниц, он дополнил их фигуративными изображениями: птицами, животными-музыкантами, мифическими существами вроде единорогов, кентавров, гибридов и русалок

В заключительной части рукописи художник оставил колофон, где указал свое имя и подтвердил, что именно он создал иллюстрации и закончил эту Библию. Уникальность этого колофона в том, что он впервые в истории иллюстрирования сефардских Библий использует буквы в виде животных и людей.

Во втором параграфе, проделан анализ сефардской масоретской Библии Кенникотта, рукописи, для которой Серверская Библия стала главным образцом для копирования.

Кенникоттская Библия, созданная в 1476 году на основе Серверской Библии, является выдающимся образцом средневекового еврейского манускрипта. Над её созданием трудились писец Моисей бен Якоб ибн Забара и художник Иосиф ибн Хаим. Самым ярким примером подражания можно однозначно назвать колофон художника.

В оформлении Библии прослеживается влияние позднеготической стилистики XV века, проявляющееся в филигранных пинаклях и мотивах европейских игральные карт. Несмотря на это, стиль Иосифа ибн Хаима отличается архаичностью: его фигуры и животные сильно стилизованы, а храмовые принадлежности изображены традиционно. Также архаичным элементом являются арабесковые "ковровые" страницы, которыми художник завершает основные разделы Библии. Грамматический трактат "Сефер Михлол" в целом следует своему прототипу.

Заключение

Положение еврейской общины Пиренейского полуострова было в достаточной степени уникально. Средневековая Испания была чрезвычайно плодородной почвой для культурного обмена между этническими группами, религиями и странами. Каждое из королевств Иберийского полуострова – Аль-Андалус, Арагонская корона, Наварра, Кастилия и Португалия –

населяли мусульмане, христиане и евреи. Уникальное политическое положение полуострова способствовало встречам этих разных культур, результаты которых в изобилии можно найти в литературе, философии, науке и искусстве. Хотя городские районы еврейской общины и её члены находились в некоторой изоляции и часто подвергались дискриминации, это не ограничивало их в культурном обмене.

Все эти аспекты – исламское и христианское искусство, еврейская традиция и внешние влияния – находят отражение в оформлении еврейских Библий, созданных в Испании в Средние века. Иллюминированные Библии – одни из самых интересных проявлений еврейской культуры средневековой Испании. Их обильные декоративные узоры, как правило, заимствовались из исламского репертуара; лишь постепенно они впитали мотивы, характерные для готического искусства, которое доминировало в период развития искусства испанского еврейства в XIII, XIV и XV веках. Особенно поразительно в этих книгах почти полное отсутствие повествовательных и изобразительных изображений. Изображение храма можно наблюдать только в виде довольно абстрактных, символических образов. Вторым по значимости типом рукописи была Пасхальная Агада – сборник молитв, гимнов и толкований Торы, описывающий историю исхода евреев из Египта. Иллюстративное оформление состояло часто из сцен приготовления к празднику и непосредственному его проведению с центральным событием – Седером. На страницах Агады также могли располагаться и полностраничные иллюстрации событий исхода, а иногда даже и более ранние сюжеты, например, сотворение мира. Эта рукопись была также особенной, потому что её использовали лишь раз в году в праздник Песах.

Избранные рукописи – Серверская и Кенникоттская Библии, практически невозможно отнести к одной конкретной региональной школе, обе они являются уникальными образцами сефардского искусства иллюстрирования. В обоих случаях художники прибегают к уже известным

приемам оформления текста – ковровые страницы, микрография, изображения храмовых принадлежностей и т.д. В то же время в художественном репертуаре обеих Библий можно обнаружить неожиданные переплетения разнообразных иконографических основ, как текстологических, так и изобразительных.

Общий характер и тон оформления у избранных Библий отличается друг от друга, если Серверская Библия выполнена более сдержанно и лаконично, то Кенникоттская Библия поистине заслуживает называться “роскошной”, художник ибн Хаим в её оформлении стремился продемонстрировать все свои возможности. Больше всего внимания в обеих рукописях уделено орнаментальному оформлению. Геометрический и растительный декор в множественных формах и вариация встречается в оформлении грамматического трактата Давида Кимхи, указок "параша" и "сидурим", в оформлении заключительной масоры, в микрографии и т.д. Самым распространенным мотивом как в Серверской, так и в Кенникоттской, можно считать филигрань. Орнамент также активно используется в ковровых страницах, особенно в Кенникоттской Библии. Храмовые принадлежности – одна из отличительных художественных традиции сефардских рукописей по-разному интерпретирована в Серверской и Кенникоттской Библиях. Если в Кенникоттской художник следует классической каталонской традиции, то в Серверской художник Иосиф ха-Царфати обращается к тексту ведения пророка Захария и изображает лишь золотую менору.

Обе Библии являются ярким примером разрыва с аниконической традицией в сефардских рукописях. В обоих случаях на страницах можно обнаружить не только геометрический и растительный орнамент, но и изображения животных, фантастических существ и гибридов. Изображения что в Серверской, что в Кенникоттской плоские, не имеющие объема. Отдельно стоит отметить такой прием как зооморфные и антропоморфные буквы, которые художники активно используют в своих колофонах. Кроме

того, оба художника решаются на изображение человеческих библейских героев – пророка Ионы, царя Давида, Валаама и т.д. До этих двух рукописей ни один художник не решался на подобное. Подход к изображению людей в двух Библиях разный – в Серверской Библии люди выполнены в привычном для средневековой европейской традиции виде, а в Кенникоттской в изображении людей происходит архаизация – лица в большинстве случаев изображаются в профиль с характерными большими глазами, единственным исключением является царь Давид, чей образ был вдохновлен испанскими игральными картами 14-15 века.

Кенникоттская и Серверская Библии – признанные шедевры сефардского искусства иллюстрирования рукописей и беспрецедентные примеры трансформации и изменения традиций в художественном оформлении масоретских Библий. Их декора поражает не только своим обилием и связью с текстом, но и изящностью исполнения вместе с широким спектром иконографических образцов. В обеих Библиях сплелись множество художественных традиций: искусство ашкеназских и сефардских евреев, исламское и мударское искусство Пиренейского полуострова, а также французское и иберийское готическое искусство. Они также входят в корпус рукописей, уцелевших во время множественных погромов и изгнания евреев с Пиренейского полуострова. Кенникоттская и Серверская Библии показывают многогранные межкультурные взаимодействия, которые определяют сефардскую культуру.