

Николенко Надежда Николаевна

старший преподаватель

Иванова Анастасия Алексеевна

студентка

Алматинский филиал

НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный

университет профсоюзов»

г. Алматы, Республика Казахстан

ИНТРОСПЕКЦИИ ИЕРОНИМА БОСХА

Аннотация: *статья посвящена исследованию роли методов арт-терапии в творческой деятельности загадочного нидерландского живописца Иеронима Босха. На основе анализа странных и пугающих картин, а также особенностей личности художника, делается вывод, что причиной необычных художественных образов являлся страх Босха перед Страшным судом и адскими муками. На протяжении всей творческой жизни арт-терапия помогала художнику справиться с собственными страхами.*

Ключевые слова: *арт-терапия, автопортрет, влияние бессознательного, интроверт, интроспекции, источник страха, психотравмирующее обстоятельство, психотип, сюрреалист, эмоция страха.*

*Страх любит смотреть на страшное;
он хочет видеть его отдельно от себя.*

*Жозеф Жубер
французский писатель-моралист*

Мир мастеров живописи чрезвычайно огромен и представляет собой масштабный каталог разнообразных стилей и направлений. Тем не менее, всех авторов можно условно разделить на две группы. Работы художников первой (более многочисленной) группы имеют цель прежде всего доставить эстетическое наслаждение созерцателю – они удивляют достоверностью изображения, восхи-

щают особенной цветовой палитрой, поражают мастерством в изображении деталей, человеческих эмоций, настроений и т. д. Работы мастеров второй группы преследуют совсем иные цели – они предлагают зрителю попытаться разгадать некий скрытый смысл, заложенный в изображении необычных, непонятных, намеренно искаженных образов и предметов. Как правило, подобные работы вызывают активный интерес как у профессиональных искусствоведов, так и у рядовых любителей живописи. Так уж устроена человеческая психика – во все времена люди любили разгадывать загадки, узнавать секреты, проникать в тайны.

Ярким представителем категории «загадочных» живописцев является художник Иероним Босх, проживавший в Нидерландах на рубеже XV–XVI веков. Каждый, кто впервые смотрит на картины Босха, оказывается буквально заворочен образами фантастического мира кошмаров, зла, греха. Каждому хочется тщательно рассмотреть многочисленные детали, найти связи между изображенными элементами, получить объяснение непонятному и странному. Важно отметить, что само видение мира, отраженное в картинах Босха, не уникально – изображения мук ада и наслаждений рая были вполне традиционны для художников того времени. Тем не менее, именно про Босха принято говорить, что своими картинами он приоткрыл «занавес Ада». На сегодняшний момент существует значительное количество научных трудов, посвященных исследованию творчества художника. Немало искусствоведов посвятили часть своей жизни расшифровке символов и знаков Босха. Каждый исследователь стремился внести свой вклад в разгадку наследия загадочного нидерландца. Почему так интересно рассматривать картины Босха? В чем секрет их притягательности? Почему так много людей называют Босха своим любимым художником? Чем объяснить сильнейший уровень эмоционального восприятия образов, созданных Босхом?

О личности самого живописца известно крайне мало. Обобщая основные факты и гипотезы, проливающие свет на творчество Босха, можно говорить о том, что художника считали:

- 1) первым сюрреалистом, черпавшим вдохновение в сфере бессознательного и опередившим свое время;

- 2) знатоком черной магии, алхимии, астрологии, оккультизма;
- 3) человеком, допускавшим употребление галлюциногенов, провоцировавших страшные видения;
- 4) психически нездоровым человеком, мистиком и нелюдимым философом;
- 5) религиозным фанатиком, членом Братства Девы Марии;
- 6) любителем изображать поучительные сценки из нидерландских пословиц и поговорок;
- 7) членом тайной еретической секты, предающейся грехам и порокам.

К вышеперечисленным версиям расшифровки тайны искусства Босха можно добавить еще одну – на протяжении всей жизни художник посредством своего нестандартного творчества занимался арт-терапией собственных личных страхов перед неизбежным окончанием земного пути и возможным попаданием в ад с его демонами. Сила эмоционального воздействия живописи Босха заключается в силе его страха. Не случайно впоследствии картины художника так заинтересовали Зигмунда Фрейда, открывшего огромное влияние бессознательного на поведение и поступки человека. Несомненно, сильнейшее влияние на искусство Босха оказала мрачная гнетущая атмосфера того времени, в которое жил художник. Именно она послужила источником личного страха, который Босх пытался победить своим творчеством. Нидерланды конца XV – начала XVI века переживали тяжелейший исторический период. Страна подвергалась разграблению испанской династией Габсбургов. Бесконечные войны, эпидемии чумы, массовые костры инквизиции, публичные казни, нищета, политика устрашения населения католической церковью, разнообразные пророки с угрожающими предсказаниями – все это формировало психотип запуганного человека. Страшный суд в представлениях средневекового человека был абсолютно реальным и неотвратимым будущим. Страх перед адом стал доминирующей чертой мироощущения современников Босха. Можно предположить, что художник был весьма просвещенным человеком своего времени (особенно в богословских вопросах), но при этом имел очень ранимую, впечатлительную, тревожную натуру. Он буквально впитал в себя все страхи средневековья. Достаточно посмотреть

на известный автопортрет и присутствующие на нескольких картинах («Блудный сын», «Фокусник», «Поклонение волхвов», «Искушения Св. Антония», «Сад наслаждений», «Восхождение на Голгофу») образы самого Босха – печальное нервное лицо глубокомысленного человека, пронизательный одухотворенный взгляд, выражающий страдание, беспокойство и какое-то личное знание. Сохранился литературный портрет Босха, созданный в конце XVI века Д. Лампсониусом, поэтом и ученым, жившим в Брюгге: «Что означает, Иеронимус Босх, этот твой вид, выражающий ужас, и эта бледность уст? Уж не видишь ли ты летающих призраков подземного царства? Я думаю, тебе были открыты и бездны адского Плутона, и жилища ада, если ты мог так хорошо написать твоей рукой то, что сокрыто в самых недрах преисподней» [6, с. 303].

Само обстоятельство, что так мало фактов известно о личности нидерландского мастера, свидетельствует о закрытости, необщительности Босха, что характерно для раннего и тревожного интроверта. Психология относит страх к базовым эмоциям человека, которые обязательно реализуются в каких-либо действиях, направленных на устранение неприятного чувства. Для Босха душевным спасением стало творчество. В современном мире психоаналитики активно используют то, к чему художник пришел интуитивно. Погружение в творческий процесс арт-терапии позволяет близко соприкоснуться со своими страхами, многократно пережить их, принять это психотравмирующее обстоятельство и всем этим повысить болевой порог своей тревоги. Интерес и увлеченность, которые возникают в процессе рисования источника страха, гасят саму эмоцию страха. Босх после выгодной женитьбы стал весьма состоятельным человеком и располагал значительным количеством времени для уединенного творчества и своих драматических размышлений. Художник искренне полагал, что зло вездесуще и вмешивается во все события, даже священные. Он рисовал самозабвенно, тщательно выписывая каждую деталь, потому что искренне боялся искушения грехом и наказания адскими муками – ведь в рай могут попасть лишь избранные. Яркий талант рисовальщика и уникальная фантазия выплеснули на полотна извлеченные из подсознания потаенные страхи и переживания в виде невероятной

галереи монстров, демонов-искусителей, фантастических гибридов. На его картинах дьявол принимает тысячи обликов: это традиционные рогатые черти с крыльями, огромные насекомые и птицы, парадоксальные полулюди-полуживотные, человекоподобные машины, существа с частью тела, перетекающей в музыкальный инструмент или предмет посуды, бестелесные уродцы с безобразной головой на тонких ножках, всевозможные библейские «нечистые» животные-мутанты. Знания алхимии и обращение к мифическим персонажам северо-европейского фольклора явились неисчерпаемым источником образов и символов, расшифровке которых впоследствии будет посвящено большое количество научных работ. В ожидании главной катастрофы для человечества Босх создает свои самые знаменитые картины – «Страшный суд» и «Сад земных наслаждений», где воплощает свои пессимистические представления о практически пустом блаженном рае, переполненном людьми мученическом аде и процессе Страшного суда. Картины тщательно продуманы и предельно детализированы – чувствуется длительная сосредоточенная работа равнодушного к этой теме мастера. Известнейшей картиной «Восхождение в эмпирей» часто иллюстрируют информацию о процессе клинической смерти. Ангелы-хранители с остроконечными крыльями возносят праведные души через тоннель навстречу бесконечному сиянию Вечности. Откуда Босх мог знать о светящемся тоннеле, который описывают все пережившие клиническую смерть? Скорее всего, это была интуитивная догадка-фантазия художника, проводшего много времени в переживаниях о конечности человеческого бытия. Еще один прием арт-терапии по борьбе со страхами – изображение сильных положительных героев, способных противостоять подстерегающим опасности и быть примером поведения в кризисных ситуациях. Для Босха таким героем являлся чудесный целитель Святой Антоний, популярность которого в средневековой Европе достигла апогея. Картина «Искушение святого Антония» буквально кишит живописными демоническими существами, но Святой Антоний, не обращая никакого внимания на искушающую его нечисть, верен своим нравственным идеалам и сохраняет невозмутимый покой души. Бесы поднимают молящегося Антония в небесную высь и бросают

на землю. Монахи ордена святого Антония, в одном из которых художник изобразил себя, поднимают святого после падения с неба. Изображение ситуации столкновения и борьбы с объектом, воплощающим страх, в которой этот страх терпит поражение, в арт-терапии имеет важнейшее значение. Все исследователи творчества Босха отмечают один неоспоримый факт – в поздних работах художника тема искушения и греха резко теряет свою остроту. Демонические монстры, которые ранее были распространены по всей площади картин, больше не угрожают человеку – они приобрели крошечные размеры и стали прятаться, пугливо выглядывая из-за деревьев, камней и холмиков. У художника просыпается интерес к прекрасному бесконечному пейзажному пространству и сюжетам с Иисусом Христом. Этот факт свидетельствует о том, что Босху все-таки удалось победить свой страх и в какой-то степени примириться с устройством мироздания.

Известно, что картины Босха пользовались огромной популярностью среди его современников. Фантастические, страшные, но поучительные сцены были близки и понятны преисполненному религиозных чувств средневековому зрителю. И сейчас, по наблюдениям сотрудников Лиссабонского музея, Венской академии художеств и музея Прадо, у картин Иеронима Босха посетители проводят значительно большее количество времени, чем у картин многих других мастеров. Человеку свойственно испытывать гипертрофированный интерес к смерти. У современных людей нет страха перед адом, но на чужой страх смотреть всегда интересно.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология искусства / Общ. ред. В.В. Иванова; коммент. Л.С. Выготского и В.В. Иванова; вступит. ст. А.Н. Леонтьева. – 3-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 573 с.
2. Грегори М. Творчество Босха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ikleiner.ru/lib/bosch/bosch-0001.shtml>
3. Консон Г.Р. Психология трагического в картинах Иеронима Босха и Питера Брейгеля старшего [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

http://systempsychology.ru/journal/2011_4/72-konson-gr-psihologiya-tragicheskogo-v-kartinah-ieronima-bosha-i-pitera-breygelya-starshego.html

4. Копытин А.И. Основы арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.
5. Никулин Н.Н. Золотой век нидерландской живописи. XV век / Ред. З. Челюбеева. – М.: Изобразительное искусство, 1981. – 400 с.
6. Тайнопись искусства: Сборник статей. – М.: Новый Акрополь, 2014. – 552 с.
7. Тревин Коплстоун. Хиеронимус Босх. Жизнь и творчество / Тревин Коплстоун. – М.: Лабирнт-К, 1998. – 121 с.