

Ю.А. Засорина

Студентка Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

Иероним Босх

«Сад земных наслаждений»: символика любви и ада

В статье анализируется философское содержание триптиха Иеронима Босха «Сад наслаждений» с позиции православного понимания искусства и бытия, где главными являются понятия «любовь» и «ад», выраженные в визуальных знаках-образах.

Ключевые слова: любовь, ад, живопись, Иероним Босх, Иисус Христос.

«Сад земных наслаждений» – одна из самых известных и загадочных работ нидерландского художника Иеронима Босха. Картина представляет собой триптих, который посвящен греху сладострастия. В современном мире давно утрачена разница между любовью, влюбленностью и страстью. Многие молодые люди и не молодые подменяют одно понятие другим, совершенно не задумываясь о значении этих слов. Во времена же Босха вопрос о том, что такое любовь был не менее значительным, чем сейчас. С приходом христианства понятие о любви рассматривается через призму Евангельского текста: «Бог есть любовь», «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоим», «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Само слово любовь начинает приобретать более возвышенные оттенки. Наряду с этим продолжают существовать обычная страсть, куртуазная любовь, блуд и т.д. С нашей точки зрения триптих Босха «Сад земных наслаждений» обличает именно ту плотскую, греховную «любовь» и, вероятнее всего, имеет назидательный характер и был обращен к зрителю той эпохи. Изображение наполнено различными символами и образами, часть из которых утратила для современного зрителя какой-либо смысл. Но общий замысел вполне понятен.

Левая створка, как противопоставление центральной, изображает Эдем – райский сад, где был сотворен человек. Христос благо-

словляет союз Адама и Евы. Они выступают здесь, как символ любви, благословенной самим Богом. Они – муж и жена и то, что есть между ними священо. Здесь Босх допускает художественную вольность, граничащую с ересью, если ее понимать как чисто богословское изобразительное высказывание: в Раю, точнее – в саду Эдемском сотворенных Адама и Еву соединяет вочеловечившийся Христос, а не Невидимый Бог-Отец. Как художник, Босх прекрасно понимает, что именно Он – Бог Слово символизирует Любовь в высшем ее качестве, хотя во времена создания картины термин «Любовь» еще не наполнился исторически состоявшимся в будущем смыслом. Тем не менее, Господь благословляет первых людей быть единой плотью и жить единым – христианским духом. Верность и взаимная самоотдача не за страх, а за совесть сама собой разумеется. Представления Босха-человека и Босха-художника о Любви в ее сокровенном содержании не отличаются друг от друга и не страдают сиюминутным ее пониманием. Любовь для него столь же загадочно бесконечна и истинна, как сам Бог Слово, ее дающий.

Центральная же створка изображает множество обнаженных пар, предающихся любовным утехам в водоёмах, в невероятных хрустальных сооружениях, скрывающихся под кожей огромных плодов или в створках раковины. С человеческими фигурами смеша-

лись звери неестественных пропорций, птицы, рыбы, бабочки, водоросли, огромные цветы и фрукты. Здесь все перемешано и царит разврат. Хотя детально рассматривая картину, мы не найдем ни одной сцены, выходящей за рамки приличия в современном понимании. Никакой порнографии. Даже само изображение тел не несет в себе какой-либо сексуальности. Но художник ясно и четко дает нам понять о происходящем.

Один из самых значительных исследователей Босха Дирк Бакс установил множественные параллели между образами «Сада земных наслаждений», голландским фольклором и архаической литературой. Бакс считал, что животные, плоды и кораллы – это эротические символы, которые были широко распространены во времена Босха в народных песнях, поговорках и жаргонных идиомах. В них ягоды и плоды метафорически обозначали половые органы, рыба считалась фаллическим символом, а «собирать плоды» означало совокупление. Вокруг озера в центральной части триптиха движется целая кавалькада обнаженных людей, оседлавших львов, леопардов, кабанов, лошадей и других животных, многие из которых в фольклоре ассоциировались с похотливостью и грубой жизненной силой. Само понятие верховой езды в просторечии было распространенной метафорой полового акта [7].

Шарль де Тольнай один из исследователей Босха пишет: «Главная цель художника – показать тлетворные последствия чувственных удовольствий и их эфемерный характер: алоэ впивается в обнаженную плоть, коралл прочно захватывает тела, раковина захлопывается, превращая любовную пару в своих пленников. В башне Прелюбодеяния, чьи оранжево-желтые стены сверкают подобно кристаллу, обманутые мужья спят среди рогов. Стеклянная сфера, в которой предаются ласкам любовники, и стеклянный колокол, укрывающий трех грешников, иллюстрируют голландскую поговорку: «Счастье и стекло – как они недолговечны»» [3].

Перед нами предстает грандиозная сцена земного «блаженства», наслаждения. Некоторые исследователи считают, что здесь изображен «золотой век» человечества, когда животные и люди жили в мире и довольстве..., но как обманчива картина! Казалось бы, она

притягивает своей красочностью, так и хочется рассмотреть каждый эпизод, каждую сцену... Но так ли центральная створка отличается от правой, где изображен «Ад»? Действительно, такое счастье недолговечно, и за него придется расплатиться. Совершенно по-другому перед нами встают образы Адама и Евы. Ева смущена и ее глаза опущены вниз, а Адам с неподдельным восхищением наблюдает за своей супругой. Они двое, в саду, кроме Христа благословляющего их, никого нет. Только они вдвоем, как подобает мужу и жене, созданные друг для друга. Именно так, по нашему мнению, художник выражает свое отношение к истинной любви, приближенной к божественной. Центральная же часть триптиха резко отличается от нежных и любящих Адама и Евы. Здесь все тела сплетены, изображение одного человека практически отсутствует, а если и есть, то находится в объятьях птиц, животных. Трудно говорить о характерах, но видно общее выражение наслаждения и довольствия.

Один из первых интерпретаторов картины ученый монах Хосе де Сигуэнса считал, что «Сад земных наслаждений» – нравоучительная картина. Он полагал, что перед нами собирательный образ человечества, которое погрязло в греховных наслаждениях, променяв на них первозданную красоту утраченного рая. Более того: де Сигуэнса даже предлагал написать с картины как можно больше число копий и распространить их, чтобы вразумлять верующих.

А Вальтер Бозинг, автор книги «Иероним Босх. Между Адом и Раем» приводит интересную аналогию: во времена Босха в Голландии были очень популярны фигурки из слоновой кости. С одной стороны, они изображали нагих красавиц или слившиеся в объятиях фигурки любовников, но стоило только перевернуть их – и фигурки оказывались полурасложившимися трупами. Подобным образом, утверждает ученый, и все то, что показывает зрителям Босх – это не настоящий Рай, а его обманчивое подобие. В противном случае, за ним не следовало неизбежное наказание в аду, так убедительно изображенном на правой створке босховского триптиха [2].

Правая сторона триптиха – Ад является логическим продолжением центральной по многим пунктам. Сад наслаждений щекочет

нервы животного состава человека, не затрагивая никаких струн духовной радости. Переходя в геенну огненную, индивид продолжает жить в поле подобных ему – чисто физических ощущений, неожиданно переходящих в изменение родового состояния: прорастают корни конечностей, тела трансформируются в нечто абсурдное и непривычное, хотя и знакомое как предмет или нечто живое. Пространство наполнено видениями самого разного – абсурдного свойства, модификациям, на которые у людей не может быть ответа.

При всей исторической отдаленности от нас Босх не изображает Любовь, а точно и ясно указывает на нее, не расшифровывая по пунктам. Его представление о возможной любви по сути не отличаются от нашего. Любовь подлинную изобразить на картине невозможно, как и кукиш в кармане, на нее можно лишь указать. Изобразить физическую ее часть можно, но здесь она ничем не отличается от порока. А вот в его аду уже никакая любовь - ни ложная, ни истинная – невозможны. И самое страшное – там нет Бога.

Библиографический список:

1. Астахова Н. «Сад земных наслаждений», 2007 г.
2. Бозинг Вальтер. Босх. Между Адом и Раем. - М.: Арт-родник, 2001 г. – 96 стр.
3. Де Тольнай Шарль. Босх. `Серия ``Великие мастера``. - М.: Ulysses international publishers, 1992г. 176с.+илл.
4. Дзери Федерико. Босх. Сад земных наслаждений. - М.: Белый город, 2004. – 48 с.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки. Вып. 2. – М.: Искусство, 1975. – 344 с. + илл.
6. Энциклопедия мировой живописи / Текст и сост. Е. В. Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 496 с.: 1461 илл.
7. Сад наслаждений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: - <http://oknovmadrid.ru/bosch5/>; (27.03.2019).

©Засорина Ю.А., 2019