РАЗДЕЛ XII. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Рахаев А.И., Гринченко Г.А.

Символика тайных обществ Европы в мастерской гравюре

Альбрехта Дюрера «Меланхолия I»

Северо-Кавказский государственный институт искусств

(Россия, Нальчик)

doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-38

idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-38

Альбрехт Дюрер – крупнейший гуманист эпохи Возрождения, отличительная черта творчества которого – верность ренессансным гуманистическим идеалам, неуклонное стремление к реалистическому отражению диалектических сложностей реальной жизни, а художественный язык довольно сложен, символичен и аллегоричен. Он вошел в историю не только как живописец и гравер, но и воплотил собой новый тип художника-ученого.

Идеал Дюрера – «осмысленное» искусство, выступающее в роли продукта познающего рассудка, подчиняющегося твердым законам и подкрепленного математически. Не принимая какую-либо мифическую искаженность и ненадежность традиционного взгляда, искусство для него превращается в «науку», постигающую свои методы и осознающую путь к успеху.

Ряд исследователей творчества Дюрера считают, что он имел личную встречу с Леонардо да Винчи либо с одним из его близких людей Якопо де Барбари, от которого ему стала известна информация о возможностях Леонардо приоткрыть тайну построения вселенной, тайны мироздания при помощи математики. Это послужило основанием для изучения «божественной пропорции», объяснения принципа строения вселенной. По мнению Г.Благовещенского, Леонардо да Винчи состоял членом ордена Приорат Сиона, а в период с 1510 по 1519 годы возглавлял его, являясь великим магистром или навигатором. По-видимому, после встречи с ним или с кем-то из его приближенных, стала возможной некая связь Дюрера с этим орденом.

А.Дюрер. «Меланхолия I»

Большой интерес своим содержанием и наличием огромного количества различных символов вызывает одна из так называемых «мастерских» гравюр «Меланхолия I». «В Меланхолии I даже само название, размещенное над радугой на фоне взрывающегося метеорита, словно на первой странице книги, подводит итог всей совокупности знаний и верований, свойственных людям Средневековья и Ренессанса. Если разгадать этот ключ, то все элементы этой композиции читаются без усилий, скорее, читались, так как мы только с большим трудом расшифровываем этот словарь намеков и образов, к которым так часто прибегал Дюрер» [3, с. 114-115]. При помощи типичных, принадлежащих языку, доступному всем понимающим смысл традиционных образов, трудно понять смысл гравюры. Использование других ключей, ясных лишь посвященным, причастным к эзотерическим традициям и тайным орденам, позволяет считать ее энциклопедией алхимических и масонских символов.

Цель алхимии как высочайшего этапа символического мышления, специфической области натурфилософии, формы аксиологического и прагматического знания, пользующегося символической системой терминов в синтезе с изоморфной символическостью алхимического процесса, где металлы и минералы выступают в роли знаков сил универсума – путь к духовному совершенству.

Для изображения разнообразных фаз и философского смысла процесса великого делания, включавшего в себя ряд процедур, алхимики Европы XV-XVI веков применяли огромное число знаков и символов. В действиях алхимика было два способа: «сухой» – более трудный, но быстрый и «мокрый». «Сухой» путь обозначался ветряной мельницей или жерновом, изображение которого Дюрер поместил между сидящей женщиной и многогранником. Его суть заключалась в смешивании «меркурия философов», олицетворенного гермафродитом, символизирующим соединение серы и ртути, с металлическим земным телом, и нагревании в реторте на легком огне в течение четырех дней. В процессе великого делания материя, принимая поначалу черный цвет, означающий соединение серы и ртути, приобретает серый, белый, желтый и красный цвета.

За многогранником Дюрер поместил плавающий тигель с горящим огнем. Летучая мышь, имеющая массу символических значений, в данном случае выглядит как «меркурий философов» и изображает процесс алхимической трансмутации, в результате которого чернота постепенно покрывается цветами радуги, видной на заднем плане, и завершается побелением. В черный цвет окрашено лицо крылатой женщины, а у ее ног находится распространяющий вокруг себя свет белый шар. «Малое Делание, или Малый Магистериум, представлял операцию с ртутью (солью серебра), но Философский Камень, полученный таким способом, был белый и он обращал металлы в серебро. Великое Делание производилось смесью солей золота и серебра с серой и ртутью, и тогда получался настоящий Философский Красный Камень, превращавший металлы в золото» [9, с. 50]. Одно из символических значений Юпитера, квадрат которого помещен на одной из сторон башни, как бога войны и победы было связывало с обычаем триумфа, при котором лицо полководца-победителя было выкрашено в красный цвет. Сама планета также имеет вариации красноватого тона, что может быть объяснимо наличием в нем соединений красного фосфора, серы, углерода и т.д. Таким образом, квадратом Юпитера, о котором пойдет речь ниже, Дюрер мог обозначить красный камень великого делания.

Одним из главных предметов в алхимической лаборатории была печь, присутствующая на гравюре в форме башни, занимающей верхнюю правую часть. Великое делание породило массу мифологий, где химические элементы выглядели как живые существа. При соединении женского и мужского начала, обозначаемого ртутью и серой, получался зародыш, развивающийся в сосуде. В результате данного процесса рождался философский камень или философское дитя, изображаемое в искусстве как королевское дитя или принц. Дюрер представил его в образе мальчика или ангела, сидящего рядом с женщиной.

Гладко отесанный или грубый камень – один из важных символов в масонстве. В данном случае это октаэдр или полиэдр с изображением едва различимого черепа, как символа смерти и, в частности, безвременной смерти Хирама Абифа, на правой стороне.

Он состоит из шести пятиугольников (пентаграмм, являющихся каббалистическим микрокосмом, сверкающей звездой масонства, символом всемогущей воли, символизирующим пять элементов принадлежности к третьей степени масонства) и двух равнобедренных треугольников, образующих гексаграмму или звезду Давида. По-видимому, камень олицетворяет философское яйцо, изображаемое в виде закрытого гроба, где находились соединенные сера и меркурий (король и королева) до окончания процесса растворения или смерти этих двух элементов, рождающего Философский камень. Треугольники, образующие гексаграмму, символизируют окончание великого делания. Весы, как и песочные часы, отражают точность и совершенство, необходимые для работы алхимика. История философского камня начинается с Гермеса, изображенного на гравюре в образе собаки как его символа, считавшегося первым алхимиком, совершившим великое делание и получившим Философский камень.

Таким образом, в гравюре отражены четыре основных главных алхимических процесса: соединение, как первый процесс, выраженный летучей мышью, олицетворяющей гермафродита; гниение – второй процесс – камнем, в котором происходит разложение элементов и черным цветом лица женщины. Омовение – третий процесс – белым шаром, побелением материи, при котором происходит внутренняя дистилляция, подразделяющаяся на два вида: выделение паров и сгущение паров, символизирующихся поднимающимися и опускающимися птицами или просто крыльями, а их на гравюре достаточно. Фиксация – завершающий процесс изображен, рождением философского дитя и гексаграммой.

Название гравюры «MELENCOLIA I» имеет несколько версий, по одной из которых она первая из серии не созданных гравюр на эту тему. Другая – опирается на мнение Корнелиуса Агриппы Неттесгеймского, писавшего о трех ступенях человеческого гения: первая – художники и ремесленники, вторая – ученые и государственные деятели, третья – теологи и пророки. Первоначальное значение древнееврейской буквы ' – Йод – «Один». Перейдя в латинский алфавит, она приняла на себя роль буквы I. Поэтому, в данном случае она играет роль буквы ' , означающей отца до сотворения всего сущего. Один из символов масонства – точка в круге. А.Пайк уверен, что точка невидима так же, как невидим и Бог масонов, и раньше точка обозначалась искаженным именем древнееврейской литеры ' . Таким образом, буква I, представляющая собой ' , может, как раз, и являться точкой в круге, образованном при помощи радуги.

Теперь подробнее о масонских символах. В руке женщины на гравюре циркуль, на коленях закрытая книга как Книга Закона, а на голове венок из веток акации. В складках юбки на поясе связка ключей, один из которых не лежит, а висит на переднем плане с надеждой, что вскоре им можно будет воспользоваться. Крылья женщины и ребенка могут символизировать строку из Псалтири: «sub umbra alarum tuarum, Jehova!» («В тени крыл Твоих, Иегова!»), упоминаемую в манифесте розенкрейцеров «Откровение» (Fama Fraternitatis). В руках ребенка чертежная доска и карандаш, который учит, что за всеми словами и поступками наблюдает великий архитектор. По двум сторонам башни весы, песочные часы, колокол и квадрат Юпитера. Верхние части весов своей формой похожи на отвес, применяемый каменщиками для измерения вертикальной поверхности и представляющий собой символ истины, и колокола – на уровень для измерения горизонтальной поверхности, используемый как символ равенства. Уровень – олицетворение первого стража ложы, являющегося вторым по значению после досточтимого мастера. Рядом с колоколом кисточка, из находящихся четырех в масонском храме и канат, важный для каждого масона, умеющего мыслить. Длина каната не ограничена и имеет свойство раскручиваться до тех пор, пока мастер-масон способен изучать свое эфирное тонкое тело и воссоединиться с физическим. Рядом с башней лестница из семи ступеней как лестница масонства, ведущая в храм Соломона. Комета внутри радуги, является неотъемлемой частью масонского символизма.

Между колоколом и весами висят песочные часы, как символ преходящего времени, а над ними, по-видимому, солнечные, похожие на якорь, означающий безопасность и надежду, и циркуль, раскрытый лишь наполовину. С точки зрения К. Найт и Р. Ломас, равнобедренный треугольник в масонстве, обращенный на восток, был

заимствован из астральной религии хананеев. В масонском ремесле в руках двух дьяконов присутствует палка, названная Ашерах. Ее предназначение – фиксировать движения солнца на основании его тени. На заре в день летнего солнцестояния Ашерах отбрасывал тень к юго-западу, в день зимнего солнцестояния – к северо-западу, в результате чего образовывалась дельтаобразная форма. Угол этих теней зависит от широты. Внутренние углы равностороннего треугольника, равные 60 градусам, точно совпадают с широтой Северного полушария и соответствуют Иерусалиму. Так же тени от двух колонн на портике храма Соломона Иахим и Воаз указывают на святая святых под углом 60 градусов. По мнению упомянутых авторов три степени масонства имеют астрономическую основу. При посвящении в первую степень ученику предлагается информация о линии движения солнца во время восхода в день летнего солнцестояния, во вторую – зимнего солнцестояния. Когда он становится мастером-масоном речь идет о центральной линии, разделяющей две предыдущие, которая является линией либо весеннего, либо осеннего равноденствия. Этот символ используется для обозначения великого мастера-масона, где на месте центральной линии находится равносторонний треугольник с сияющим оком внутри. На гравюре часы показывают линию зимнего солнцестояния.

Вокруг женщины виднеются рубанок, пила, линейка, символизирующая равенство сословий, щипцы, молоток каменщика. Четыре гвоздя, лежащие рядом с линейкой, образует римскую цифру XXI, в чем явно просматривается намек на XXI аркан карт Таро, называемый Мир. По мнению М. Холла, аркан называется Микрокосмом и Макрокосмом из-за сочетания всех действующих сил, участвующих в структуре творения, а поза женщины соответствует алхимическому символу серы. Г. Благовещенский считает, что XXI аркан, символизирует возвращение к исходному циклу и доказывает прочную связь мира обыденного с тайным знанием.

Удивительной загадкой на гравюре выглядит магический квадрат Юпитера. По-видимому, Дюрер был знаком с книгой Корнелия Агриппы «Оккультная философия», где описываются магические особенности подобного рода таблиц и, в частности, данного квадрата. Почему Дюрер использовал те же числа, что и у Агриппы, но в несколько иной последовательности? Во-первых, сумма всех сторон квадрата по вертикали, горизонтали, диагонали и в других сочетаниях равна 34. Сумма этого числа составляет цифру 7, которая делает ложу совершенной и является ее символическим обозначением: квадрат и над ним треугольник. Во-вторых, чередование четных и нечетных чисел квадрата некоторым образом намекает с одной стороны на Пифагора, а с другой – символизирует мозаичный пол в масонской ложе, состоящий из чередования белых и черных квадратов. Кроме того, Юпитер считался гарантом верности клятве, защитником свободы и хранителем границ. Ведь именно масонам принадлежит девиз «Свобода, равенство, братство!», каждый масон должен хранить молчание и не разглашать тайну, а также дать торжественное обещание-клятву перед лицом Господа говорить только правду.

Таблица 1.

Квадрат Юпитера																																							
<table><tr><td>16</td><td>3</td><td>2</td><td>13</td></tr><tr><td>5</td><td>10</td><td>11</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>6</td><td>7</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>15</td><td>14</td><td>1</td></tr></table> <div>Квадрат Дюрера</div>				16	3	2	13	5	10	11	8	9	6	7	12	4	15	14	1	<table><tr><td>4</td><td>14</td><td>15</td><td>1</td></tr><tr><td>9</td><td>7</td><td>6</td><td>12</td></tr><tr><td>5</td><td>11</td><td>10</td><td>8</td></tr><tr><td>16</td><td>2</td><td>3</td><td>13</td></tr></table> <div>Квадрат Агриппы</div>				4	14	15	1	9	7	6	12	5	11	10	8	16	2	3	13
16	3	2	13																																				
5	10	11	8																																				
9	6	7	12																																				
4	15	14	1																																				
4	14	15	1																																				
9	7	6	12																																				
5	11	10	8																																				
16	2	3	13																																				

По мнению некоторых исследователей, сочетание различных комбинаций цифр определенным способом связаны с датами жизни Дюрера, например, со временем написания гравюры в 1514 году, что находится в нижней строке квадрата. Можно с этим не согласиться, так как крылатая женщина сидит на камне, на одной из сторон которого выгравирован год создания гравюры 1514, а ниже монограмма Дюрера. Если продолжить эксперимент с числами квадрата и сложить по два числа отдельно по вертикали и горизонтали, то в полученной таблице по горизонтали сумма дает нам два повторяющихся числа 15 и 19, а по вертикали – 13 и 21. Рассматривая их как даты,

приходим к выводу, что 1519 год – год смерти Леонардо да Винчи, который был 12 по счету великим магистром ордена Приорат Сиона. Год 1515 важен для самого Дюрера – это время создания им карты южного и северного неба, что явилось шагом на пути к созданию современной астрологии, а в 1513 году – гравюры «Всадник, смерть и дьявол». Сочетание же цифр 13 и 12, как вариант числа 21, дает дату 5 апреля 1312 года, когда буллой «Vox clamantis» Папы Климента V был положен конец существованию ордена Тамплиеров. 13 октября 1307 года произошел арест рыцарей. В 1313 году – суд над Якобом де Моле, являвшимся последним великим магистром ордена, и тремя сановниками, обвиненными вместе с ним, а 1314 – сожжение магистра на костре. Кстати, числа 13 и 14 присутствуют в самом квадрате. Кроме этого, соединение линиями повторяющихся цифр горизонтали и вертикали создают впечатление двух разнонаправленных перекрещенных треугольников, образующих гексаграммы.

Таблица 2.

Сумма колонок квадрата Юпитера Дюрера			
19	15		
15	19		
15	19		
19	15		
Сумма по горизонтали			
		21	13
		13	21
		13	21
		21	13
		Сумма по вертикали	

Е. Schröder пришел к выводу, что углы пентаграммы на камне имеют $126^\circ - 108^\circ - 72^\circ - 108^\circ - 126^\circ$. Существует мнение о том, что миф об Осирисе зашифрован при помощи определенных чисел, образующих некую программу, способную установить точные параметры, относящиеся к движению Солнца. Среди них цифры 360, 72, 30 и 12. В оккультной традиции число 36 соответствует универсальному космическому учению, становясь в конце основой единой вселенской церкви. Плутарх, по словам М. Холла, наделяет тетрактис, называемый им миром, значением 36, потому что он состоит из суммы первых четырех нечетных и четных чисел: $1+3+5+7=16+2+4+6+8(=20)=36$. Данное число непосредственно связано с братством Креста Розы. Ф. Йейтс заостряет внимание на появившемся в Париже в 1623 году объявлении, извещавшем о пребывании в городе братии Розового Креста. В анонимном сочинении, именуемом «Ужасающие соглашения, заключенные между Дьяволом и Теми, кто выдает себя за Невидимых», повествуется о том, что число невидимых составляет 36 и рассеяны они по всему миру по шесть человек. Кроме того, в предании розенкрейцеров заходит речь о циклах, в течение которых братство проявляет свое влияние в мире. Тройственный цикл, имеющий место в их расчетах, обладает продолжительностью в 108 лет, из которых 36 – разрушение, 36 лет – созидание и 36 – поддержание.

В Каббале присутствуют 72 ангела, Тетраграмматон включает 72 имени Бога. Древний ритуал в китайских обществах требовал от кандидата в посвященные кроме вступительного взноса оплату за пошив одежды 360 кэшей, за кошелек – 108, за инструктаж – 72 и за наказание предателя – 36.

О. Диксон сообщает, что числовой расклад 72 имен Бога (тетраграмматон $\aleph\iota\eta$) принадлежит Иоганну Рейхлину. Согласно еврейскому алфавиту, расположение имен и их цифровой эквивалент, в соответствии с принципом гематрии, выглядит следующим образом: $\aleph=10$, $\iota=15$, $\eta=21$, $\aleph\iota\eta=26$. Сумма всех имен составляет великое имя Бога 72 ($10+15+21+26=72$).

Следует заметить, что сумма цифр каждого из приведенных чисел составляет 9. Олард Диксон говорит о цифре 9 или эннеаде как одной из самых священных величин в оккультизме, уступающей только декаде (10), состоящей из союза цифр 0 и 9. Е. Блаватская указывает, что логос в синтезе с духом представляют собой девять цифр, образующих с нулем декаду, в каковой заключена вся Вселенная. Диксон ссылается на Ричарда Кавендиша, определяющего девятку числом инициации, окончанием одного этапа духовного развития и началом другого. М. Гендель говорит о посвященных

различных степеней мистерий, в представлении которых Земля имеет центральное ядро и девять уровней или слоев, открывающихся им постепенно. С каждым новым посвящением становится доступным следующий слой, и по окончании девяти низших мистерий он владеет всеми девятью слоями, но тайна ядра остается недоступной. А для начала ему разъясняется путь существования десятиричной конституции, состоящей из триединого тела, триединой души и триединого духа. Число 9 это число Адама или жизни, инициировавшей свою эволюцию в виде человека. На еврейском языке гематрия слова Адам אָדָם равна 45: алеф א – 1, далет ד – 4 и мем מ – 40. Цифровой корень – $9=4+5$. Кроме того, это число имеет любопытное свойство: умножение его на любое другое число всегда воспроизводит себя, т.е. $3 \times 9=27$, $2+7=9$ и т.д. Это число ассоциируется с орденом тамплиеров, состоявшим первоначально из девяти рыцарей.

Угол 72° у Дюрера получается в результате сложения двух цифр $36+36$, далее $72+36=108$, а $108+108=216$. Но построить угол в пентаграмме, равный 216° невозможно, поэтому Дюрер заменяет его цифрой 126. Сумма всех углов пентаграммы 540, что являет собой половину от 108 с усилением в 10 раз и зеркальным отражением числа Адама. Кстати, сумма цифр каждого из углов пентаграммы равна 9. Следует сказать, что в масонстве треугольник символизирует тройственность космоса: свет, тьму и время. Один из лучей пентаграммы, т.е. высокий треугольник, имеет угол на вершине 36° , а два других – по 72° . Если увеличить угол вершины в 10 раз, то получится 360° , что образует окружность. Равнобедренный треугольник со светящейся дельтой или всевидящим оком имеет один из углов в 108° и двумя другими – в 36° . Эти три угла персонифицируют суть трех колонн: Мудрость, Сила и Красота, являющиеся тремя божественными достоинствами, символизирующими три составляющие природы и три стадии человеческой жизни – рождение, жизнь и смерть.

«Меланхолия I» входит в группу гравюр, за которыми в историографии закрепилось название «мастерских». Они были созданы Альбрехтом Дюрером в период 1513-1514 годов: в 1513 году – гравюра «Всадник, смерть и дьявол», 1514 – «Святой Иероним» и последней из них «Меланхолия I». Как мы убедились, в последней из них наблюдается огромное количество алхимических и масонских символов, изучение которых приводит к просветлению и субъективному постижению истины, создающей возможность закладки фундамента внутреннего храма Господа или получения философского камня, способного любые «металлы» превращать в духовное золото.

1. Блаватская Е. П. Тайная доктрина / Е. П. Блаватская; пер. с англ. А. Хейдок. – М.: Эксмо, 2010. – Т.3. – 752 с.
2. Благовещенский Г. Тайные общества, правящие миром: [Приорат Сиона, Орден тамплиеров и другие] / Г. Благовещенский, В. Спаров. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2007. – 319 [1] с. – (Все тайны Земли)
3. Брион М. Дюрер / М. Брион; пер. с фр. Л. Ф. Матяш. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 180 с.
4. Гендель М. Лекции о христианстве розенкрейцеров / М. Гендель; пер. с англ. В. В. Егоров. – М.: Литан, 1999. – 360 с.
5. Диксон О. Символика чисел / О. Диксон; сб. пер. с англ. – М.:Рефл-бук, 1996. – 288 с.
6. Йейтс Ф. Розенкрейцеровское просвещение / Ф. Йейтс; пер.с английского А. Кавтаскина. – М.: Алетеия, Энигма, 1999. – 496 с.
7. Львов С. Альбрехт Дюрер / Львов С. – М.: Искусство, 1985. – 320 с.
8. Найт К. Масонский завет. Наследие Хирама / К. Найт, Р. Ломас; пер. с англ. М. Звонарев. – М.: Эксмо, 2006. – 544 с.
9. Пуассон А. Теория и символы алхимии. Великое делание / А. Пуассон. – Киев: Новый Никрополь, ООО Бронт – ЛТД, 1995. – 288 с.
10. Холл Мэнли П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / Мэнли П. Холл; пер. Виталия Валентиновича Целищева. – М.: Астрель, 2005. – 480 с.
11. Schröder E. Dürer-Kunst und Geometrie / E. Schröder. – Berlin: Akademie-Verlag, 1980.