

ТАРО В ИСКУССТВЕ

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ
СТАРШИЕ АРКАНЫ И РАБОТЫ
ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

 БОМБОРА
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Тайное знание. Мистическое и потустороннее в искусстве

**Таро в искусстве. Что
объединяет старшие арканы и
работы великих художников?**

«ЭКСМО»

2023

УДК 133.3:75
ББК 86.42:85.14

Таро в искусстве. Что объединяет старшие арканы и работы великих художников? / «Эксмо», 2023 — (Тайное знание. Мистическое и потустороннее в искусстве)

ISBN 978-5-04-198356-7

Как переплетаются идеи карты «Маг» и картины «Звездная ночь» Ван Гога? Что предвещает карта «Башня» и картина «Крик» Мунка? Перед вами первая книга из новой серии «Тайное знание. Мистическое и потустороннее в искусстве», которая раскрывает новые символические связи между эзотерикой и искусством. В этой уникальной, богато иллюстрированной книге вы найдете историю возникновения карт Таро, а также узнаете о значении их символов и переплетениях с произведениями западного искусства. Изучите эти и другие возможные интерпретации значений и образов, заключенных в них. Расширьте свой кругозор и откройте новые грани тех тем, которые представляют интерес по всему миру! В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 133.3:75
ББК 86.42:85.14

ISBN 978-5-04-198356-7

, 2023
© Эксмо, 2023

Содержание

Введение	6
Раздел 1	8
Не только Таро. Краткий обзор истории карт	9
Арканы и архетипы, а также высокое искусство	19
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Таро в искусстве. Что объединяет старшие арканы и работы великих художников?

Составитель Николаева А.Н

В оформлении обложки использованы элементы дизайна:

TWINS DESIGN STUDIO / Shutterstock / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации:

sivVector, Zaie, Tanya Antusenok, YummyBuum, Evgenia Pichkur, Vera Petruk,

Fer Gregory / Shutterstock / FOTODOM

Используется по лицензии от Shutterstock / FOTODOM

© Давлетбаева В.В., обложка и макет, 2023

© ИП Москаленко, текст, 2023

© Николаева А.Н., текст, 2023

© Издание на русском языке. Оформление ООО «Издательство Эксмо», 2024

Введение

Наверное, нет на свете человека, который не слышал бы о картах Таро. Самые загадочные, самые удивительные, дающие наиболее точные прогнозы – это все о них.

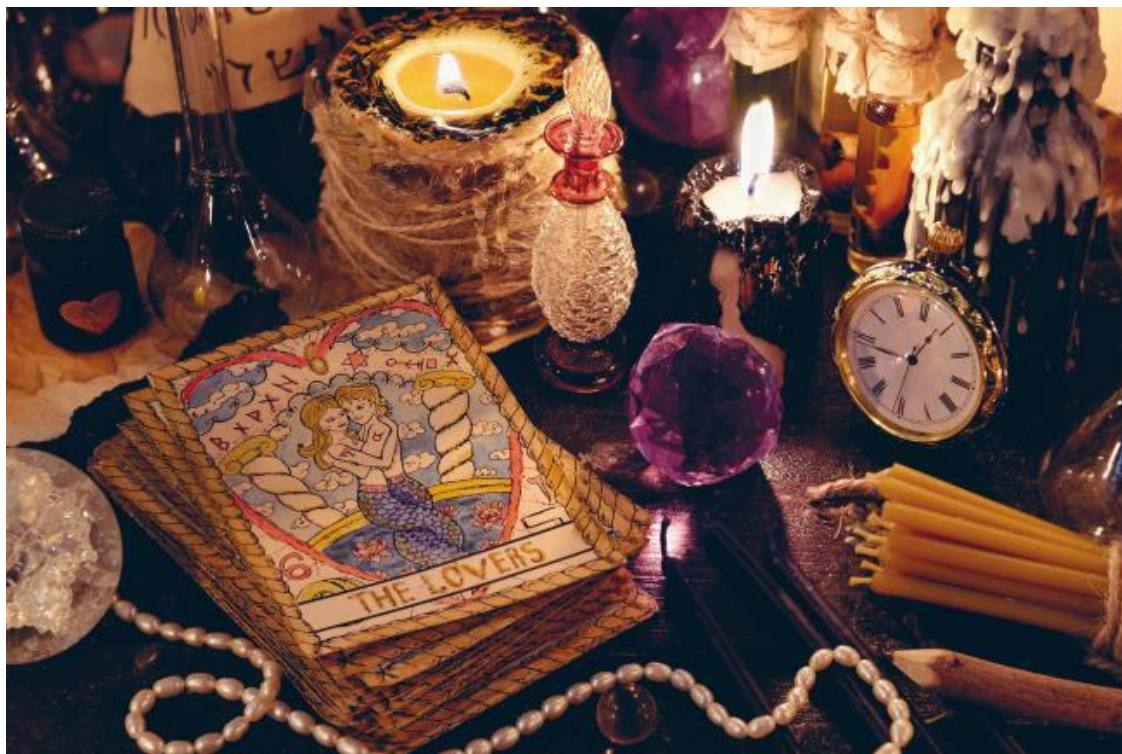
Независимо от того, относимся ли мы к предсказаниям при помощи карт серьезно или считаем это в лучшем случае развлечением от нечего делать, никто не будет спорить, что в процессе гадания включается интуиция, обостряется способность подмечать малозаметные значки и символы; мы начинаем анализировать свое прошлое, настоящее и будущее, ища тайные связи.

И примерно таким же воздействием на нас обладает живопись.

На первый взгляд, странно сравнивать шедевры мирового искусства и приспособления для гадания, но разве творения гениального художника не пробуждают в нашей душе новые порывы, не дарят нам желание что-то изменить? Разве, рассматривая выдающееся полотно, мы не чувствуем, как становимся лучше? Разве не известны нам случаи, когда импульс, заложенный живописцем в его творение, заставлял кого-либо полностью изменить свое мировоззрение и поверить в чудеса? И разве во всем этом нет сходства с процессом погружения в предсказание?

Объяснить это сходство можно разными причинами: философскими категориями красоты и добра, явлениями бессознательного, всевозможными эзотерическими материями.

И в этой книге мы решили поговорить о том, как связаны карты Таро (точнее, самая знаменитая колода – Таро Райдера – Уэйта) и лучшие образцы зарубежной живописи. Заглянем в известные мировые музеи и в глубины психологии? Ведь без нее работа с картами тоже вряд ли возможна. И вот вам еще один любопытный тезис: и карты Таро, и лучшие произведения мастеров живописи открывают нам нас самих!

Раздел 1

Сокровищница образов и возможностей

Не только Таро. Краткий обзор истории карт

История карт Таро не менее загадочна, чем запечатленные на них образы. Где именно и когда были созданы эти карты – спорный вопрос, но то, что они представляют собой уникальное явление в истории и культуре, пожалуй, ни у кого не вызывает сомнений...

Так что же известно о рождении Таро?

В широком смысле их можно считать родственниками обычных игровых карт, всем хорошо известных. Так же, как и обычные колоды, Таро можно использовать для различных игр, но в первую очередь их всегда использовали для предсказаний. До сих пор мы не знаем, то ли карты Таро представляют собой просто усложненную версию обычных игровых, то ли, наоборот, сначала появились Таро, а потом их «игровые» вариации. А кто-то уверен, что Таро появились на свет едва ли не в Древнем Египте во времена фараонов и представляют собой уникальное явление, развивавшееся практически независимо от игровых колод...

Попробуем проследить историю разнообразных карт как явления.

Человек всегда стремился заглянуть в будущее, получить подсказки от судьбы, прислушаться к советам из «тонкого мира». Уже в глубокой древности люди обращались к богам, искали скрытый смысл в различных мелких событиях, гадали по камням, по полету птиц, по явлениям природы... И, конечно же, когда были изобретены карты (безотносительно того, когда и какие именно), приспособление этих символических изображений к различным гаданиям было лишь вопросом времени.

Гадание на разнообразных картах часто выступает «в комплекте» с астрологией и прочей эзотерикой

Упоминания о различных настольных играх с использованием всевозможных картинок или фишек имеются еще в древних и средневековых китайских источниках. К сожалению, как именно выглядели эти штуковины – достоверно неизвестно.

В Японии до сих пор существует игра, представляющая собой гибрид карт и лото, – «Ута-гарута». Там нужно еще и собирать стихотворение из отдельных, напечатанных на картах фрагментов. История этой игры тоже достаточно древняя.

Согласно популярной версии, эти самые прообразы карт, родившись в Китае, проникли в Индию, Персию, Египет и на территории, занятые арабами. Там они дополнительно обогатились различными символами и в итоге приехали в Европу, первоначально, скорее всего, в Испанию и Италию. Произошло это приблизительно в XIV столетии.

Именно арабам часто приписывают честь нанесения на карты числовых обозначений – они были необходимы для подсчета набранных очков в разных версиях игр и, соответственно, для выявления победителя. Скорее всего, уже во время «путешествия» с Востока в Европу (возможно, тоже на арабских территориях) на картах закрепились символы, ныне характерные для Таро, например кубки, мечи, монеты и так далее.

Что же касается фигурных изображений – всевозможных Рыцарей, Королей и прочих, – то, скорее всего, они появились на картах уже в Европе, ведь, как известно, ислам запрещал изображение живых существ.

Получается, что уже в эпоху Средневековья в Европе появляется то, что можно назвать карточными колодами. Примерно тогда же на картах начинают активно гадать. Из Италии они проникают во Францию и Германию, и, по мнению многих исследователей, именно французы делают игральные колоды такими, какими мы привыкли их видеть сейчас: появляются две чер-

ные и две красные масти. Причем есть версия, что мечи трансформировались в пики, монеты – в бубны, палицы – в трефы, а кубки – в червы. Постепенно закрепились такие элементы колоды, как Туз, Король, Дама, Валет; числовые карты получили обозначения от 2 до 10. Были также карты без обозначения мастей – видимо, там имело значение только «старшинство». Джокеры, или Шуты, которые во многих играх могут заменять собой любую карту, скорее всего, появились в колодах достаточно поздно.

А. Анкер. Предсказание будущего. 1880 г.

С течением времени возникли различные вариации сложившейся в Европе колоды. Например, популярен вариант, в котором самой младшей картой является не двойка, а шестерка – а Джокеры вообще отсутствуют.

Практически сразу с картами и картежниками начала бороться церковь. Во-первых, гадание было тяжелым грехом, потому как будущее знает только Господь Бог, и пытаться ставить себя на его место нельзя. Во-вторых, азарт и жажда денег, с которыми часто связывались карточные игры, недостойны верующего человека; лучше бы церковную десятину вовремя платили! И, наконец, в-третьих, в карточных символах (пиках и прочем) служителям церкви виделись прозрачные ассоциации с орудиями пыток и казни Христа. И использовать подобные символы для недостойной игры было кощунственно!

Родиной Таро часто называют Италию эпохи Ренессанса – мол, именно там сложилась «классическая» система рисунков и знаков: восточная основа + оккультная символика.

В России карты появились, возможно, при Иване Грозном, то есть позднее, чем в Европе, и были привозными. Сохранились документы семнадцатого столетия, запрещающие карточные игры. Но, скорее всего, многие продолжали играть несмотря на запреты. А при Петре I

карты были реабилитированы и стали одним из развлечений на царских ассамблеях. Очень азартными были императрицы Елизавета и Екатерина II, при которых входят в моду расчеты за карточным столом бриллиантами и деревнями. Церковь по-прежнему не одобряла подобные игрища, но у аристократов, как известно, степень допустимого была шире, чем у обычных людей.

И когда же во всей этой истории формируются колоды Таро? Самая популярная версия выглядит так. Когда в Европе появляются первые восточные карты с мечами, кубками и прочим (но без фигурных изображений), возникают несколько направлений в дальнейшем их оформлении. Где-то к этой основе добавляют обычных Рыцарей, Дам, Королей, переименовывают мечи в пики и так далее, и такие колоды превращаются в простые игральные, знакомые всем и каждому. А где-то эту основу дополнительно обогатили оккультной символикой, добавили более интересные, разнообразные и сложные изображения, и на свет появились карты Таро.

П. Спангенберг. Что означает карта? 1911 г.

Кстати, что означает это название? На этот счет нет единого мнения. Известно, что в Италии XV–XVI столетий их именовали *tarocco*, но происхождение слова никак не объясняется. Возможно, оно происходит от арабского «тарок» или «турук», то есть «путь». Вполне логично, ведь при гадании карты используют именно для того, чтобы они указали путь, по которому следует идти...

Именно из Древнего Египта выводил историю Таро один из самых известных оккультистов XVIII века Антуан Кур де Жебелен.

Погребальный папирус Нани, певицы Амона. XI в. до н. э.

И все же у этой стройной версии есть немало противников. Во-первых, утверждают они, внешне Таро уж очень сильно отличаются от обычных карт, а значит, и происхождение их, скорее всего, иное. Во-вторых, есть упоминания о том, что гадание по похожим изображениям имело место еще в Древнем Египте. И якобы часть символов на картах Таро очень напоминают картинки из древнеегипетской Книги Мертвых. Желающих отсылаем к изображениям этих папирусов (в различных изданиях и в Сети их представлено достаточно много), и насколько сильно рисунки на картах Таро напоминают Книгу Мертвых – судите сами! Уточним только, что Книга Мертвых использовалась как сборник религиозных текстов и заклинаний, которые должны были облегчить покойнику переход в мир иной. То есть, уверяют сторонники египетской версии, создатели Таро вовсе не придумали свои колоды на основе восточных игровых карт в эпоху Возрождения, а восстановили искусство предсказаний, существовавшее еще за много столетий до нашей эры! А так как в Древнем Египте (да и во многих других древних государствах) гадания были не развлечением, а частью официального культа, то карты Таро благодаря такой версии одним махом превращаются не в настольную игру, а в нечто таинственное, глубокое и, скажем так, влиятельное.

Герметизм – это учение, основанное на текстах, якобы составленных полулегендарным мудрецом Гермесом Трисмегистом. Этот образ вобрал в себя черты греческого Гермеса и древнеегипетского бога мудрости Тота. Трисмегисту приписывают труды по алхимии, магии, астрологии. Герметизм же был популярен в эпоху поздней Античности и Средневековья, впоследствии церковь запретила его.

Еще есть версия, что происхождение карт Таро тесно связано с каббалой – мистическим учением, которое возникло в Средние века в среде иудеев. Что ж, это тоже похоже на правду: слово «Таро» созвучно с названием сборника священных текстов иудаизма – «Тора»; кроме того, в еврейском алфавите 22 буквы, а так называемых Старших карт в классической колоде Таро тоже 22. К тому же различные толкования карт и их раскладов основаны именно на том, что каждой карте соответствует определенная буква – «алеф», «далет» и так далее.

Но каббалисты ли создавали первые колоды Таро? Вовсе не обязательно. Вполне возможно, что авторы карт просто использовали эту загадочную символику для придания большей значимости собственному творчеству. В целом, рассматривая многочисленные варианты колод Таро, мы видим в них и христианские, и каббалистические, и языческие символы; там присутствуют зодиакальные знаки и обозначения времен года, реверансы в сторону Древней Греции, Египта, Вавилонии... Карты явно впитали в себя элементы самых разных культур, времен и цивилизаций. Такой синтетизм характерен именно для эпохи Возрождения с ее интересом к высокому искусству и различным тайным знаниям. Следовательно, вполне возможно, что Таро все же детище Ренессанса, вобравшее в себя все лучшее из прообразов других времен и культур.

Одна из вариаций карты «Дама мечей» из Таро Висконти – Сфорца. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке. Йельский университет. XV в.

За время их существования (даже если мы примем за точку отсчета XV–XVI века, а не более ранние времена) Таро использовали для предсказаний, магических практик, герметических ритуалов, даже для врачевания!

Вариант карты Мир из Таро Висконти – Сфорца. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке. Йельский университет. XV в.

Какие варианты колод Таро были самыми ранними? Одна из старейших – это Таро Висконти – Сфорца. Согласно популярной легенде, они были изготовлены по заказу миланского герцога Филиппо Висконти ко дню свадьбы его дочери и кондотьера Франческо Сфорца в 1420-х годах. Странный свадебный подарок? Вовсе нет, если учесть, что эти карты представляли собой настоящие произведения искусства. Сколько колод и в каких вариациях было изготовлено – точно неизвестно, видимо, их было несколько. До наших дней дошли разрозненные группы карт, которые ныне хранятся в различных музеях. Считается, что оформлением занимался известный в Милане художник Бонифацио Бембо. Никакой астрологической и кабалистической символики на этих картах пока нет, а Короли, Рыцари и прочие персонажи явно имеют портретное сходство с членами клана Висконти – Сфорца.

На основании этой колоды, а также других, изготавливавшихся примерно в то же время, сложилась классическая структура Таро. Это 78 карт, которые делятся на две группы: 22 Старших аркана (реже их именуют Великими арканами или Козырями) и 56 карт Младших арканов. Познакомимся с этой системой подробнее.

Арканы и архетипы, а также высокое искусство

Старшие арканы представляют собой мини-произведения искусства, именно они несут на себе таинственные и оригинальные изображения – Императрица, Отшельник, Башня... Именно Старшие арканы, как утверждают некоторые тарологи, наиболее важны для предсказаний в целом и для чтения гадательных раскладов в частности. Именно эта часть колоды более всего насыщена важной символикой, связанной с древними обрядами, различными мировыми религиями, астрологией. Но большинство специалистов уверены, что первостепенных и второстепенных элементов в картах Таро нет! Можно лишь отметить, что благодаря своей сложности и иносказательности Старшие арканы представляют определенную сложность для начинающего таролога и в то же время дают большое поле для толкований.

Высказывается также версия, что именно Старшие арканы – это древнейшая часть колоды Таро, основы которой родились еще в Древнем Египте (да, мы снова возвращаемся к «египетскому» варианту). А потом к ней добавили Младшие арканы, сложившиеся в эпоху Средневековья и Возрождения благодаря китайцам, персам, арабам...

Что означает термин «аркан»? С французского языка это слово можно перевести как секрет или таинство. Впервые его ввел в оборот оккультист XIX столетия Поль Кристиан, он же предложил называть арканы Старшими и Младшими.

Младшие арканы (как вы помните, их 56) делятся на четыре масти, названия которых в разных системах Таро могут немного различаться:

- кубки (они же чаши);
- мечи;
- жезлы (они же посохи, палицы либо скипетры);
- пентакли (они же диски, денарии или монеты).

В некоторых колодах Таро присутствуют одна или две пустые карты. Они могут быть белыми, черными либо покрытыми каким-либо узором. Используются ли они в раскладах и других видах гадания? Зависит от самого таролога!

• Карты Младших арканов называют следующим образом: Тройка чаш, Двойка жезлов, Восьмерка мечей и так далее. Обычно эту группу карт называют номерными, а также очковыми, так как в тех нечастых случаях, когда Таро используют для игр, они могут быть использованы для подсчета очков. Единицам в этой системе соответствуют Тузы.

• Помимо номерных карт – двоек, пятерок и прочих – в каждой масти Младших арканов имеются четыре фигурные, или придворные, карты (они же карты двора). Это:

- Король (в некоторых колодах он может называться Правителем, Фараоном и т. д.);

- Дама (Королева);
- Рыцарь (он может называться Воином, Всадником, Принцем);
- Паж (он же – в разных колодах – Валет, Гонец или даже Принцесса).

Названия карт звучат следующим образом: Король чаш, Паж пентаклей, Дама жезлов и так далее.

Как используются арканы (и Старшие, и Младшие) в практике предсказаний? В основе так же, как и самые обычные. Те, кому довелось присутствовать при карточном гадании (не обязательно при помощи Таро), знают, что в основе процесса – символические значения, которые придаются той или иной карте. Например, Туз пик часто ассоциируется с тревогой, плохими новостями и тому подобным; правда, многое зависит и от того, какие именно карты оказались в раскладе в непосредственной близости от этого самого туза.

Туз пик из колоды Русский стиль. 1911

Занимаясь предсказаниями с помощью Таро, гадалка тоже включает прямые ассоциации. Например, при составлении прогноза для определенной личности выпавшая карта Император характеризует эту личность как весьма сильную, харизматичную и обладающую огромным потенциалом. И в то же время такая трактовка будет выглядеть очень упрощенной и

неглубокой. Это потому, что изображения на картах Старших арканов весьма многослойны и символичны, сотканы из множества мелких деталей. А значит, при работе с ними нужно подключать не только лобовые ассоциации, но и интуицию, проницательность, опору на архетипы.

Понятие «бессознательного» в своих работах использовал также Зигмунд Фрейд. По его мнению, бессознательное – это тот слой души, куда вытесняются наши тайные желания, фантазии, в основном противоречащие общественным нормам и морали.

Архетипы! Именно их часто ставят на первое место в работе с Таро, хотя в то время, когда эти карты создавались и завоевывали популярность, это слово еще не использовалось.

Н. Бертин. Персей и Андромеда. 1-я четв. XVIII в.

Персей – древнегреческий победитель Горгоны и чудовищ – типичный архетип героя

Архетип можно примерно перевести с древнегреческого как первообраз. В первой половине XIX века это слово использовали в двух случаях: говоря о божественном замысле в деле создания мира (архетип – это божественная идея) либо так называли подлинники произведений искусства.

Вторую жизнь понятию «архетип» дал соратник Зигмунда Фрейда, психиатр Карл Густав Юнг (1875–1961). В своих работах он много писал о «бессознательном» и «коллективном бессознательном». В первом случае это психический процесс, который мы не можем контролировать ни сознанием, ни воспитанием, ни еще чем-либо. Например, если мы много ночей подряд видим во сне какой-то навязчивый кошмарный сюжет – это может свидетельствовать о какой-то нерешенной проблеме. А понять, что это за проблема, нам поможет анализ сюжета этого кошмара. Ну а коллективное бессознательное – это нечто вроде копилки образов и понятий, общее для всего человечества.

Передаются эти образы при помощи особых структур мозга. Например, почему образ Богоматери все люди воспримут как позитивный, добрый образ мамы (независимо от того, какую религию они исповедуют), а при виде рычащего тигра или какого-то фантастического чудовища испытают прилив страха? Потому что здесь в дело вступают архетипы – те самые общепринятые, понятные всем образы, «живущие» в коллективном бессознательном. Архетипы, в теории Юнга, вызывают схожие ощущения и ассоциации абсолютно у всех людей, независимо от их возраста, воспитания, культуры, профессии. И изображения на картах Таро – в основном именно архетипы. Так что же, если это архетипы, они всегда будут иметь только одно значение? Вовсе нет. При толковании расклада нужно учитывать не просто всю совокупность изображений на карте, но и комбинацию, в которой карта оказалась (то есть ее «соседей»), а также прислушиваться к своему «бессознательному» и интуиции. Потому как на результат предсказания могут повлиять также вопрос, который был задан картам, вид расклада, личность того, для кого гадают...

Собственно способов раскладов и предсказаний существует огромное количество. Начинаящие тарологи тренируются на простейших из них, например вытаскивая несколько карт, чтобы те «ответили» им на животрепещущие вопросы. Это происходит примерно так: задается вопрос, вытаскивается карта и толкуется в соответствии с традиционным ее значением. Ну а потом придет время для многоступенчатых раскладов, где учитывается не только значение той или иной карты, но и значение ее соседей, перевернутость, а при желании – даже фазы Луны и расположение знаков Зодиака.

Рафаэль. Мадонна со щеглом. 1505–1506 гг.

Впрочем, мы уже слишком глубоко забрались на территорию сугубо эзотерическую. Остановимся пока на том, что в классическом искусстве – скажем, в живописи – архетипы, ассоциации и символы также играют огромную роль. Например, почему младенца Иисуса на картинах часто сопровождает птичка-щегол? Это известный символ: ярко-красные щечки щегла – намек на кровь, которую Спасителю предстоит пролить ради спасения человечества. А почему Георгия Победоносца, победителя дракона, обычно изображают восседающим на

белом или серебристо-сером коне? Потому что такая масть больше ассоциируется с добром и светом, нежели, например, темно-гнедая или черная.

У слова «искусство» очень интересное происхождение. Старославянский корень «искус» означает «искушение», «испытание». Тоже самая прямая связь с «пограничностью» и «непознанным»...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.