

Устюгова Елена Леонидовна

специалист

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»

г. Тюмень, Тюменская область

DOI 10.31483/r-98049

УНИКАЛЬНОСТЬ ИНДИВИДА И ЕДИНСТВО ЗНАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТАРО ГЕРМАНА ХАЙНДЛЯ)

Аннотация: в статье предпринимается попытка осмыслиения художественного видения, способного запечатлевать и прорицать расширяющееся сознание человека. Речь идёт не только о произведениях искусства, но и о видении художника, как об источнике вдохновения всего живого. Художественное воображение создает то, что никогда не существовало. В заключении автор приходит к выводу о том, что богатая матрица Таро представляет собой символическую карту сознания, которая может служить визуальным подтверждением и синхроническим зеркалом опыта индивида и течения жизни.

Ключевые слова: Таро, архетип, эзотерические традиции, оккультизм, герметизм, символизм, маскулинность, феминизм.

Творчество немецкого художника и деятеля культуры Германа Хайндля (Hermann Haindl, 1927–2013) [1] не оставляет равнодушными ни ценителей искусства, ни критиков. Таро Хайндля передает суть видения художника и существует истинное значение слова “craft” (пер. с англ. «ремесло»), которое происходит от немецкого “Kraft”, означающее «силу и мощь». С кистью в руках Хайндль обращается с вопросом о наущности вечной и древней мудрости к современникам. Через свой стиль в колоде Таро [2] художник представляет традиционные архетипы современными символами. Карты объединяют разные духовные и эзотерические традиции, демонстрируют их актуальность и широкий спектр применения в таких современных областях, как экология, политика и развитие человеческих ресурсов, соединяют явные и тайные миры. Посред-

ством объединения оракульской традиции И Цзин (Книги Перемен), Рун, астрологии, древних культур и Каббалы, поклонники искусства художника получают доступ к бесценной информации. Вызов XXI века звучит, как объединение древних и современных учений, создающих синергические концепции развития и применения, превышающие пределы расширенного сознания человечества. Таро Хайндля напоминает нам о том, что символы представляют гармоническое зеркало нашей природы и силы.

Обратимся к происхождению слова “Tarot”. Термин имеет французские корни и означает карточную игру, известную как “Tarocchi”. На самом деле никто не знает о происхождении Таро. Многие люди придумывают теории, одни из которых оказываются вполне заурядными, другие эзотерическими или даже фольклорными. На одном конце шкалы мы видим идею о том, что Таро началилось просто как игра без глубокого значения, пока оккультисты не добавили вымысла в его значение в XVIII веке. На другом же конце этой шкалы мы читаем о магах из Древнего Египта или тайных конгрегациях мастеров Атланты, которые хотели зашифровать философские знания раннего средневековья после краха Атлантиды. Однако, опираясь на исторические данные, мы находим, что Таро впервые появилось в Италии в середине XV века. Вопреки нашим ожиданиям, карты любого типа не упоминались в европейских документах до конца XIV века. Среди ранних Таро, дошедших до нас, фигурируют карты Бонифачо Бембо, нарисованные для итальянской аристократической семьи Висконти.

В последние годы получил развитие третий альтернативный подход, противопоставляющий закодированную мудрость и пустую игру, как две крайности. Данный подход допускает историческую версию, согласно которой, идея возникновения Таро в качестве карточной игры в эпоху Итальянского Ренессанса имеет место быть. Особенное внимание уделяется иллюстрациям как аллегориям духовных (религиозных) убеждений. Теория также гласит о том, что метафизические концепты возвращают нас в далекий Египет, в старые добрые времена Александрийской библиотеки за несколько сотен лет до Иисуса. Таким

образом, согласно данной теории, Таро не было сознательным изобретением Египта, но имеет корни в Египетских мистериях.

Стоит отметить, что Таро оставалось прежним на протяжении всей истории. Со времен Бембо колода состоит из 78 карт, из двух главных частей в упоминании эзотериками, как Старшие арканы и Младшие арканы (“arcana” в англ. означает «тайна»). Старшие арканы насчитывают 22 козырные карты, обычно пронумерованные от 0 до 21 и имеющие названия такие, как «Императрица» или «Дурак». Младшие арканы содержат 4 комплекта (масти) по 14 карт, в каждом из которых 10 тузов (числовых) и 4 «придворные» карты: Паж, Рыцарь, Королева и Король.

Несмотря на то, что на протяжении всей истории структура оставалась прежней, символы на картах изменились и весьма. Существует набор иллюстраций, ставший классическим или традиционным – речь идет о колоде, известной как Марсельское Таро, название восходит к одноименному городу Марсель как месту первого выхода в свет колоды. Тем не менее, многие из ранних иллюстраций очень сильно изменились со временем Бембо. Хайндль же радикально изменил практически все изображения. И все же мы можем рассматривать такое изменение как часть подлинной традиции Таро. Интересен тот факт, что картой Хайндля, наиболее близкой к старым колодам, является знаменитый Повешенный. Эта карта претерпела наименьшие изменения на протяжении многих трансформаций Таро. И именно Повешенный с его изображением жертвы, духовного единства и, будучи перевернутым, часто, кажется, передает самое сильное предположение о тайных или эзотерических идеях.

Многие люди используют эзотерические теории происхождения Таро. Однако факт остается фактом: насколько нам известно, до конца XVIII века не было замечено такого полномасштабного оккультного интереса к Таро до тех пор, пока человек по имени Антуан Кур де Жебелен не заявил, что Таро сформировало «Книгу Тота», предполагаемый сборник Древнеегипетской мудрости, созданный Богом Тотом для его учеников-магов. В античные времена люди

считали Тота эквивалентом Греческому Гермесу или Римскому Меркурию. Именем Гермеса была названа эзотерическая традиция герметизм.

Многие также полагают, что эта традиция началась с работы «Изумрудная скрижаль», написанная мистической фигурой из Александрийского Египта, известной как Гермес Трисмегист (Великий Гермес Трист). Подобно многим оккультистам Кур де Жебелен считал Гермеса и Тота одной фигурой. В соотношении козырей Таро к астрологии, планета (и бог) Меркурий принадлежит к карте Маг. Вслед за Кур де Жебелен люди начали создавать оккультные колоды Таро. Самой значимой из них была колода Таро Гранд Эттейла – свое название колода получила в честь художника Alliette (читать в обратном порядке).

Расцвет Таро пришелся на середину XIX века, когда оккультист Элифас Леви (настоящее имя Альфонс-Луи Констан) связал Таро с еврейским мистическим течением, известным как «Каббала» (слово означает «традицию»). Еще со времен средневековья идеи Каббалы обогатили набирающие обороты герметические и магические философии. Заметив удивительную связь между структурами Каббалы и Таро, Леви определил для Таро путь, актуальный и по сей день.

В 1888 году человек по имени Макгрегор Мазерс, известный своими трудами о Таро и предсказаниями будущего, присоединился к другим, чтобы основать Герметический Орден Золотая Заря. Это организация просуществовала несколько десятилетий, но ее влияние остается сильным и сегодня. Организация продвигала идеи Леви, объединяя Таро и Каббалу, астрологию и церемониальную магию, что привело к использованию карт в качестве пособия в изучении, медитации и ритуалах. Золотая Заря призывала своих членов к созданию собственных колод, основываясь на групповой доктрине. Идея индивидуального творчества содействовала современному возрождению Таро, породив буквально сотни новых колод отличительных от ранних дизайнов.

Помимо поэта Уильяма Батлера Йейтса, самыми знаменитыми членами Золотой Зари были Артур Эдвард Уэйт и Алистер Кроули. Оба создали свои колоды Таро. Колода, созданная Уэйтлом, известная как Таро Райдера, с иллю-

страйями от Памелы Колман Смит стала самой популярной в мире, возможно, из-за ярких образов. Труд Кроули «Таро Тота» имела больший прорыв, чем другие колоды, из-за непосредственного объединения эзотерических и сексуальных символов. В силу этой причины и из-за того, что в книге были представлены удивительные иллюстрации леди Фриды Харрис, книга «Таро Тота» оказала огромное влияние на многих художников Таро за последние сорок лет. Одним из таких художников был Герман Хайндль, использовавший Кроули, как настольный справочник, когда принял решение нарисовать иллюстрации к своим собственным картам.

С момента выхода Таро Хайндля в свет (в 1980-х) интерес вокруг новых колод не утихает. Существуют колоды, посвященные отдельным культурам – от басков до Западной Африки иaborигенной Австралии. Есть колоды, основанные на мифах и великих произведениях литературы – от финского эпоса до «Божественной комедии» Данте. Колоды бывают колдовскими, христианскими и шаманскими. Не обойтись и без таких колод, в которых художник выражает свое уникальное мистическое, эксцентричное или эпатажное видение. По большинству оценок лишь некоторые колоды достойны внимания, среди которых и Таро Хайндля, где художнику удалось достичь уровня сложности, красоты и глубины значений. Более того, колода является собой кульминацию духовной самоотверженности.

Хотя Таро Хайндля и содержит достаточно эзотерической информации, включая буквы из иврита, руны, астрологические символы и гексаграммы Идзин, нам не следует воспринимать его как оккультную колоду, по крайней мере, не в смысле Кроули. Здесь мы не найдем точные детали символов герметики или ссылки на доктрины и ритуалы, или использование магических знаков и формул, закодированных в иллюстрации. Герман Хайндль создал не просто оккультную колоду Таро, а больше божественную и духовную, уходящую корнями в древние духовные традиции многих культур.

Безусловно, Таро Хайндля содержит много информации. Но самым важным остается то, что оно расширяет наше сознание. Таро открывает для нас но-

вый мир, оно словно сосуд, наполненный духовной силой и правдой. В последние десятилетия очень многие люди стремились получить такое познание. Впечатляющие иллюстрации помогают обрести его. Колода Хайндля действительно опирается на Кроули и других представителей оккультных доктрин. В Таро используются различные мифологии и религии от Европы до коренной Америки, от Индии до Китая и Египта. Иллюстрации в Таро пропитаны вдохновением из религиозного искусства, доисторических памятников и храмов, и даже из Вагнеровской оперы. Ничто из этого не является доктриной, или чёткой идеологией. Именно как художник, Герман Хайндль стремится создать внутреннее осознание, а не пропагандировать конкретную теорию.

Следует подчеркнуть, что иллюстрации в колоде отражают концепты художника. Хайндль не планировал символику, он позволял себе проявиться в картинах. Именно поэтому иллюстрации представляют собой сложное, но в тоже время единое видение. Центральной темой Таро Хайндля является возрождение Земли – не только ее материальных ресурсов, но и духовных. На протяжении тысячелетий для людей Земля была живой субстанцией. Во всем мире ей поклонялись как образу Великой Богини, Матери Жизни. Богиня, как выражение божественной истины, не является просто символом какого-то конкретного аспекта жизни. Она также не является частью формулы, такой, как Богиня=Земля, Бог=Небо. Великая Богиня и есть Земля; Она также и Небо; Она также управляет мифологическими сферами Небес и подземного мира.

Задолго до появления Таро Хайндля люди осознали две великие опасности, с которыми сталкивается наш мир. Первая – это возможность начала технологической войны, которая положит конец всему живому, будь то в огне взрывов и тьме ядерной зимы, или с помощью биологического оружия. Второй опасностью является угроза экологической среде на нашей планете. Разные сообщества, включая Партию Зеленых в родной Хайндлю Германии, призвали к разоружению и миру, а также к прекращению кислотных дождей, вырубке лесов и разрушению озонового слоя атмосферы, что приведет к глобальной катастрофе. Герман Хайндль, как многие другие, относится к призыву, как к духов-

ной и политической борьбе. В понимании Хайндля корни современных проблем берут свое начало в доминировании мужского мышления, основанного на превосходстве и иерархии, нежели чем на сотрудничестве и взаимоуважении. Когда патриархальные идеологии изгнали Богиню, на женщину стали смотреть, как на машину, продуцирующую детей, и Земля стала считаться объектом, нежели чем Творцом. Герман Хайндль не является феминистом, равно как и Таро Хайндля не направлено против маскулинности. Скорее Таро Хайндля ищет баланс между разными качествами, и оно находит этот баланс в древнем представлении о женщине как о главном принципе творения.

Хотя Хайндль и работал в Партии Зеленых, он реализовывал свои идеи благодаря собственному опыту, прежде всего работая с коренными народами Северной Америки. Герман Хайндль и его супруга Эрика Хайндль путешествовали по коренной Америке, они останавливались в домах местного населения и принимали участие в ритуалах. Это не было простым любопытством с их стороны. Супруги познавали новое и пробуждали в себе искреннее уважение к Земле и Святым Духам, населяющим наш мир. Из своего опыта они поняли, что духи это не просто символы, концепты или интересные истории; Святые Духи такие же реальные, как люди или деревья. Это знание также вошло в создание Таро Хайндля.

Таро Хайндля не транслирует учение коренных американцев или оккультные доктрины. Опыт Хайндля, приобретенный в среде коренных жителей Америки, сформировал влияние на колоду, так же, как и его путешествия по Индии и другим странам или знание европейской мифологии, традиций и самого Таро – все повлияло на содержание колоды. Прежде всего, он создал священное произведение искусства, которое ведет с нами диалог благодаря силе иллюстраций.

Когда-то символизм колоды Таро был важнее, чем сами иллюстрации. Наименьший интерес для людей представлял вопрос о качестве искусства и гораздо больший – ссылки на некоторые учения, такие, как Каббала и Масонство, которые могли бы внести ясность в вопрос, почему лишь немногие профессио-

нальные художники создали колоды Таро. Возможно, причина крылась в том, что тема оказалась очень узкой, даже для тех художников, кто интересовался эзотерикой. Однако, за последнее время большое количество новых колод вернуло иллюстрациям их былую значимость. Сегодня людей, прежде всего, интересует, какое значение скрывают иллюстрации, а не только сами доктрины. Хайндль перерабатывает старые дизайны радикальным способом, но так поступает не только он один. Другие начали переосмыслять Таро, создавая новые иллюстрации, исходя из собственного опыта и веры. Самые яркие из таких иллюстраций выходят за пределы личного, вплоть до архаичного и мифологического уровней. Мы находим такую силу в Таро Хайндля, особенно в таких картах, как Колесница, Звезда или в очень красивых придворных картах, уходящих корнями в религиозные традиции во всем мире. И вновь профессиональных художников стало интересовать Таро. Наряду с такими известными личностями как Сальвадор Дали и Ники де Сен-Фалль, группа молодых художников (опять первоначально в Италии, но также и в Америке) создала свои собственные колоды. Таро Хайндля идет глубже, чем большинство колод, поскольку оно формирует жизненное кредо художника, посвященного духовному осознанию.

Очевидно то, что карты Хайдля очень символичны. Каждая из карт, в особенности Старшие арканы, содержит целостную структуру символизма, основанную на наборе идей и иллюстраций, возникших из традиции, но в конечном итоге принадлежащих именно этой колоде. Поскольку Хайндль в первую очередь является художником, то смысловое содержание скорее становится частью иллюстрации, нежели чем картина создается в угоду теории. Многие карты демонстрируют то, что мы определяем как экономия символизма. Обычный жест, предмет или цветной узор кажутся простыми, но на самом деле передают целый ряд идей. Впоследствии эти идеи создают новые взаимоотношения друг с другом. Карта сводит их воедино.

Быть художником значит олицетворять в социуме уникальность индивида и единство знания. Как отмечает в своей работе Ю.В. Курносов [3, с. 197], для создания мистической картины мира требуется переживание накопленных зна-

ний с последующим преображением собственного взгляда на мир. Мистическая живопись имеет много граней – от отражения философских воззрений художника, до способности разглядеть в произведении второй план, таинственный и неуловимый. И таро Хайндля является полным тому подтверждением.

Список литературы

1. Hermann Haindl [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Haindl
2. Hermann Haindl: Leben – Kunst – Tarot, Erika Haindl et al., Königsfurt-Urania, 2017. – 272 Seiten.
3. Курносов Ю.В. Эзотеризм как культурно-исторический феномен: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. – М.: Российская академия государственной службы при Президенте РФ, 1997. – 249 с.