

КУЛЬТУРА ВИЗАНТИИ

После распада в 395 г. Римской империи Восточная часть—Византия (Балканы, Малая Азия, Ближний Восток, Северная Африка) — избежала нашествия варваров и продолжала существовать в могуществе, славе и роскоши.

Византия была не только самым богатым, но и наиболее культурным государством раннего средневековья.

В Константинополе действовали юридическая, философская и высшая Патриаршая школы, работали историки и философы.

ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ:

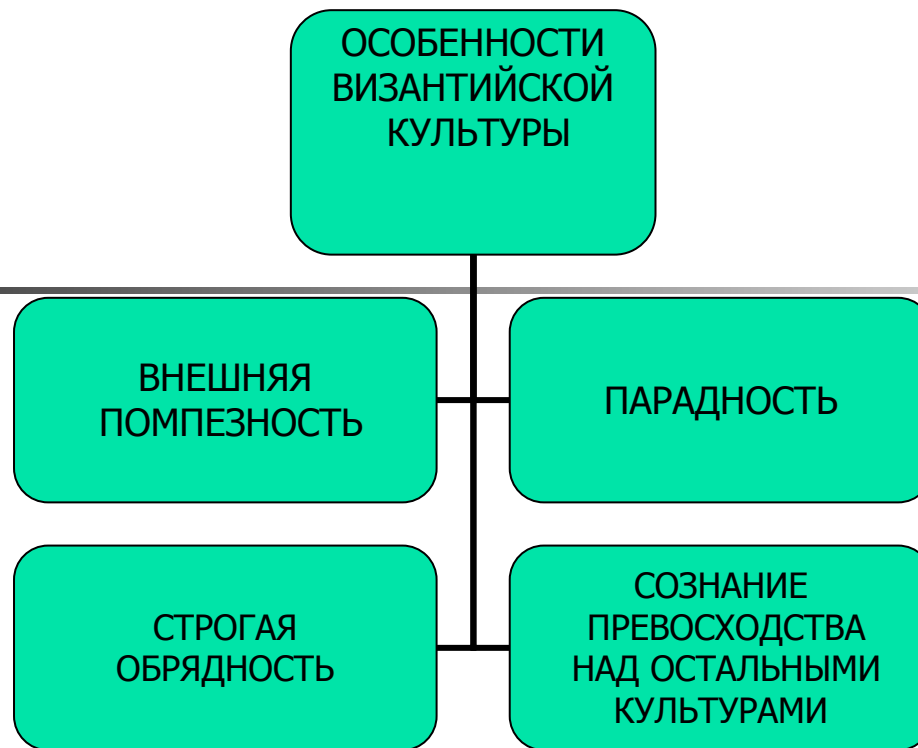
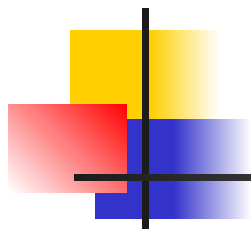
РАННЕХРИСТИАНСКИЙ
(1-3 ВЕК)

РАННЕВИЗАНТИЙСКИЙ
«ЗОЛОТОЙ ВЕК»
ЮСТИНИАНА (527-565гг)
Храм Софии, мозаики Равенны

ИКОНОБОРЧЕСКИЙ
(8-первая половина 9 века)

Поздний период
(вторая половина 9-10 века)

народное творчество: эпос и лирика, апокрифы, и «громовики» (толкователи природных явлений), искусство бродячих мимов, певцов и акробатов

светская культура: придворные церемонии, пиры и охота, игры на ипподроме и триумфы василевса

общенародные торжества: государственные и церковные календарные праздники.

Отличия византийской культуры

Более высокий (до 12 века)
уровень
материального производства

Устойчивое сохранение
античных традиций,
отсутствие периода
культурного упадка,
какой был в Европе(5-10 век)

Культ императора как
сакральной фигуры

Высокоразвитая
государственность
и полное подчинение личности
тоталитарному государству

Церковь –
господствующий орган,
подотчётный светской власти
и не претендующий на
политические функции

Борьба
за политическое влияние
между национальными
группами и социальными слоями
(Византия – многонациональная
империя)

Став при Императоре Константине государственной религией, христианство, отбросив аскетизм, претворилось в пышный обряд. Важнейшая роль в этом принадлежит искусству.

АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИИ

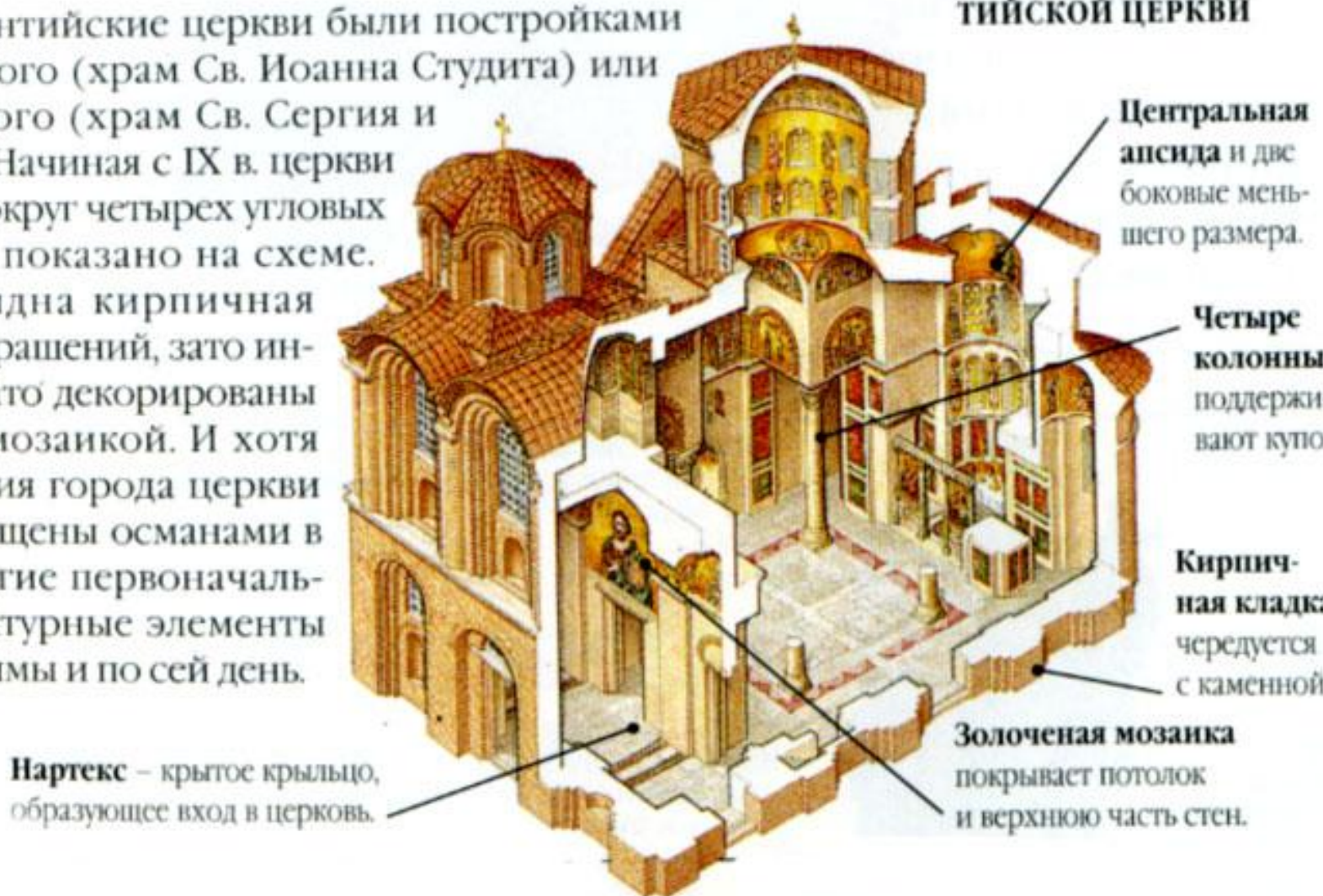
Вначале наиболее распространенной формой церковных построек была базилика. Постепенно все большее значение стал приобретать другой **тип храма — крестово-купольный**, имеющий в плане форму равноконечного креста и завершенный в центре куполом.

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА

Первые византийские церкви были постройками базиликального (храм Св. Иоанна Студита) или центрического (храм Св. Сергия и Вакха) типа. Начиная с IX в. церкви возводятся вокруг четырех угловых колонн, как показано на схеме.

Снаружи видна кирпичная кладка без украшений, зато интерьеры богато декорированы золоченой мозаикой. И хотя после падения города церкви были превращены османами в мечети, многие первоначальные архитектурные элементы ясно различимы и по сей день.

СХЕМА ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

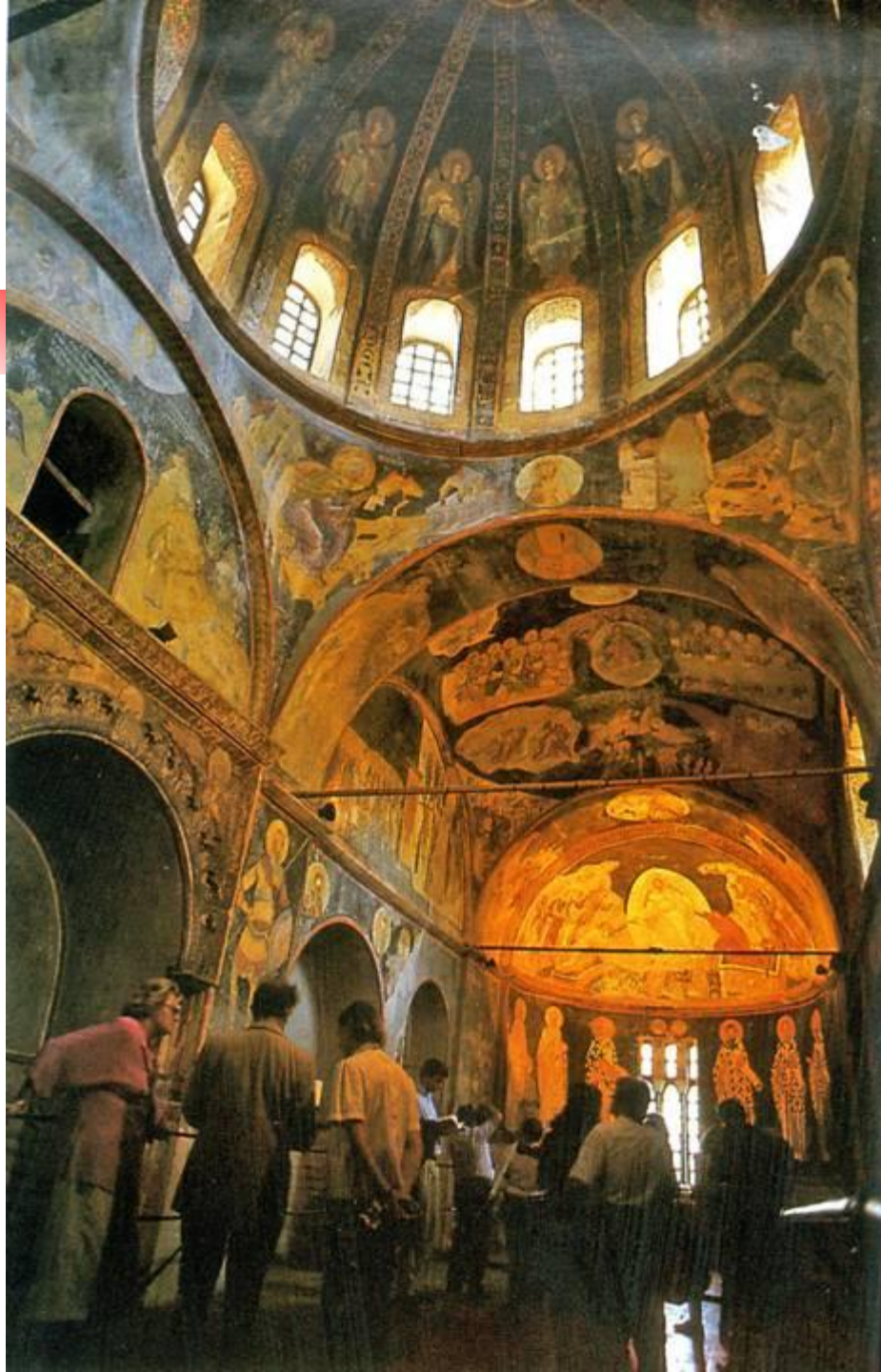

Наивысшим достижением византийской архитектуры был **собор св. Софии в Константинополе**, главный собор империи и всего христианского мира. Он был построен в 532—537 гг. малоазийским зодчими Анфимием и Исидором и соединял в себе базилику с купольным перекрытием.

Храм, достигавший в длину более 70 м, имел три нефа. Из боковых, затененных нефов человек попадал в центральную ярко освещенную часть храма, увенчанную куполом высотой 50 м. и диаметром 30 м. Грандиозный купол, голубой внутри, с золотым крестом в центре, был у основания прорезан 46 окнами и казался парящим, возносящимся к небу.

Храм считался символом и уменьшенной моделью Вселенной и соединял в себе основные части мироздания. Четыре его стены символизировали четыре стороны света под властью единой церкви, купол уподоблялся небу, алтарь всегда помещался на востоке, ибо там, согласно Библии, находился Эдем (рай), западная же часть храма символизировала ад.

В соответствии с моделью храма как космоса располагались и росписи.

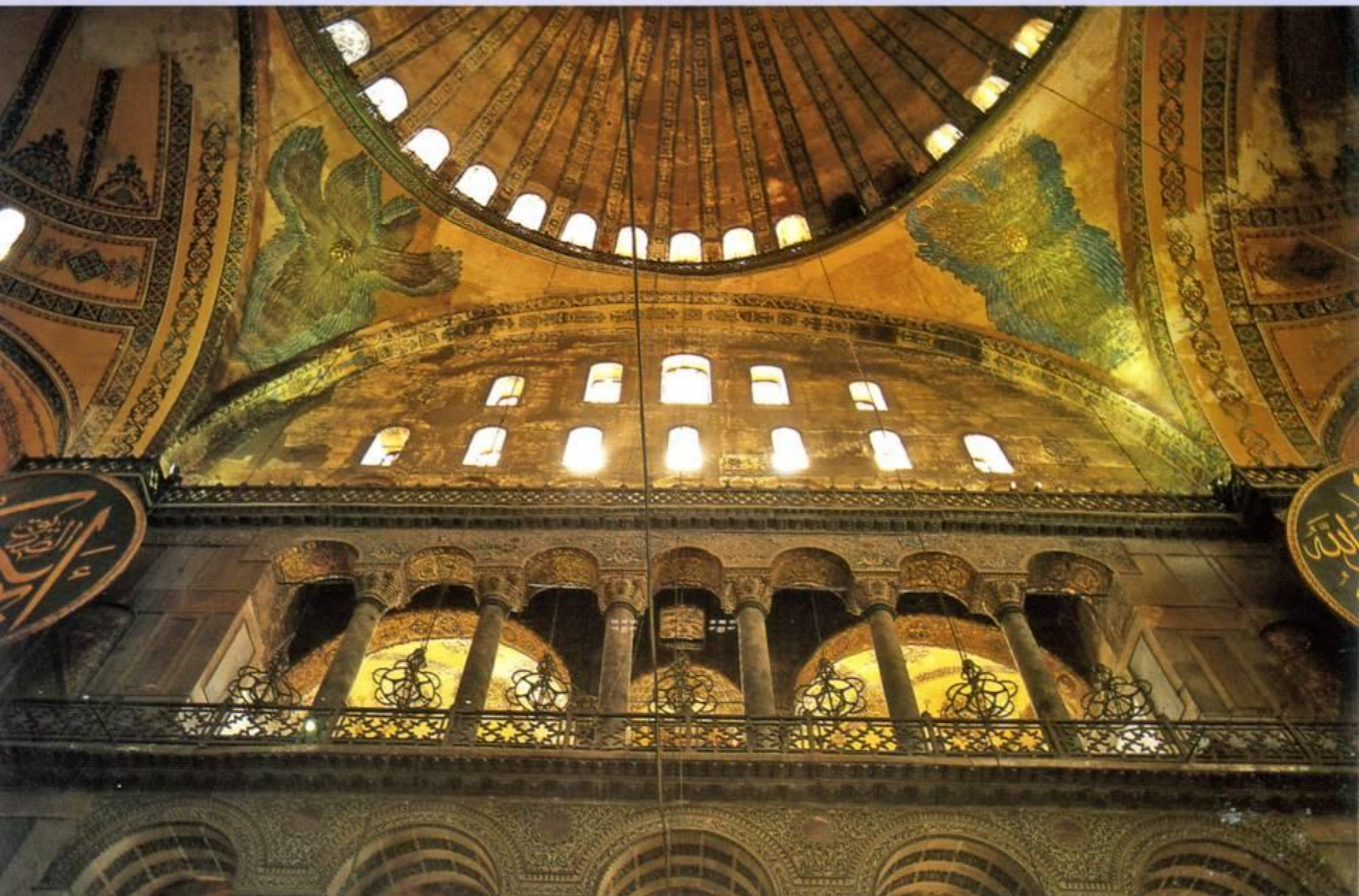
На своде купола помещалось изображение Пантократора, Христа-Вседержителя, окруженного архангелами.

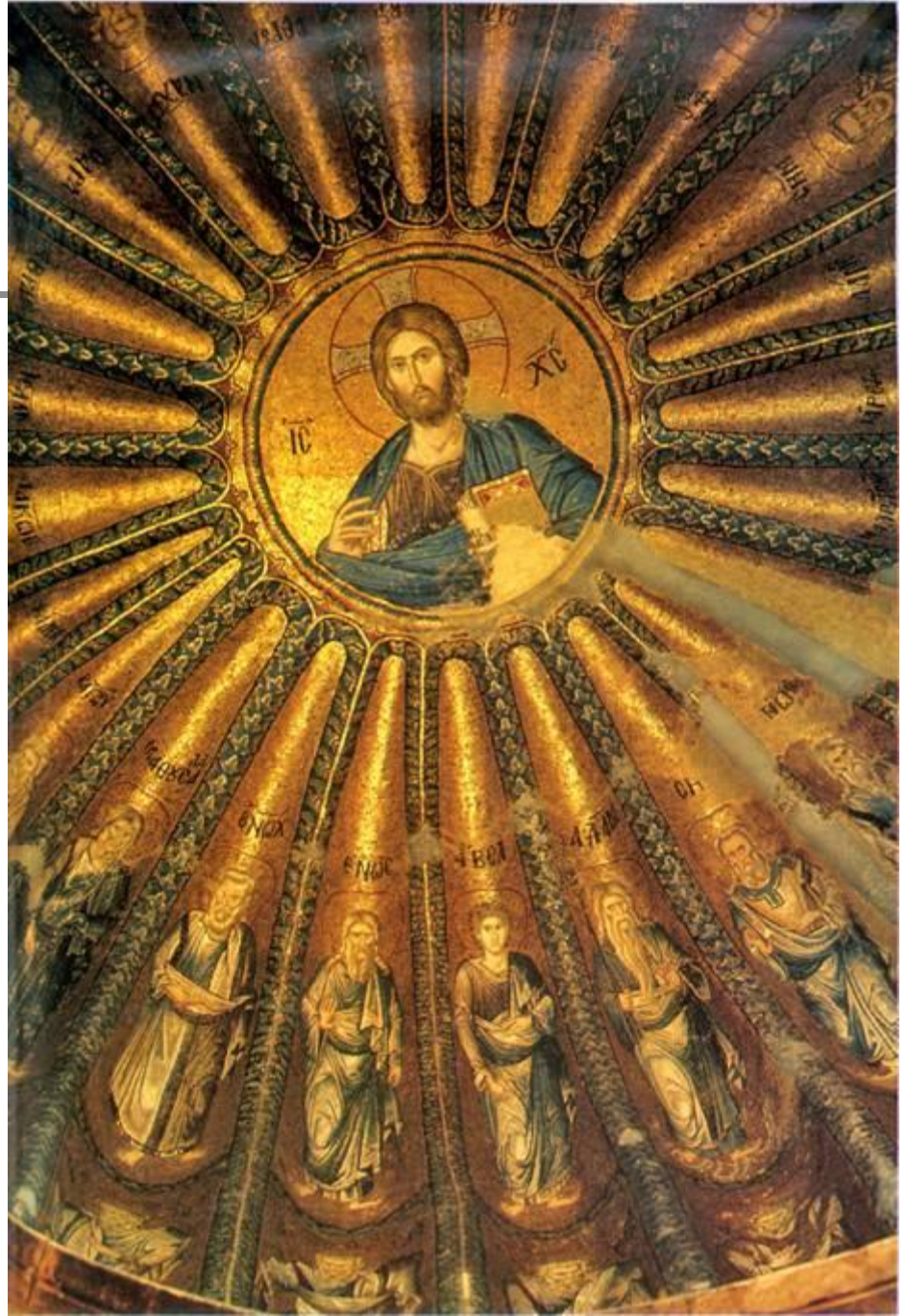
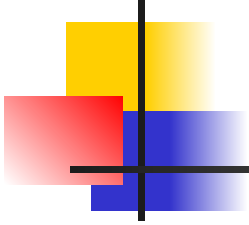
На барабане, поддерживающем купол, в простенках между окнами рисовали фигуры двенадцати апостолов, учеников Христа.

На четырех парусах изображали евангелистов — Матфея, Марка, Луку и Иоанна.

На своде алтарной арки, в конце апсиды, размещалось изображение Богоматери — оранты.

На столбах рисовали ветхозаветные сцены, а также множество образов святых и великомучеников. Все эти росписи располагались ярусами, спускаясь от Христа Вседержителя в куполе, символизировавшем небо, к земле, где жили мученики и святые.

Иисус, императрица Зоя и император Константин Великий

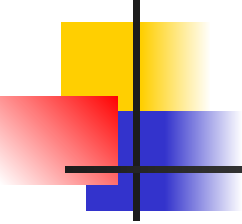
Византийские мозаики

Богоматерь с Младенцем Иисусом, император Алексей 2 Комнин с супругой императрицей Ириной

Императорская власть в Византии достигла небывалого могущества. Мозаики в алтаре церкви св. Виталия в Равенне (546-547г.г.) переносят зрителя в атмосферу роскошных царских выходов. Декор алтаря имел не только религиозный, но и политический смысл. Персона императора рассматривалась как священная. Властитель считался наместником Бога на земле.

Изображения на стенах рассказывали об основных событиях христианской истории, они переносили мысли верующих в особый мир. Многочисленные изображения Христа, пророков и ангелов, сцены из Священного Писания и прославление власти императора стали излюбленными темами и сюжетами византийских мозаик.

Их золотой фон также имел особый смысл. Во-первых, он воспринимался как символ богатства и роскоши, а во-вторых, как один из самых ярких цветов он создавал вокруг изображенных фигур эффект немеркнущего, священного сияния.

Используя античную технологию изготовления мозаик, византийские мастера нашли и свои, оригинальные способы их создания. Кусочки матовой или прозрачной смальты с тончайшей золотой подкладкой, а иногда каменные кубики различной формы и величины закреплялись в связующей основе под разным наклоном. Это позволяло лучам солнца или свету зажженной свечи вспыхивать, отражаться и искриться золотом, пурпуром и синевой

ВЫХОД ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА. МОЗАИКА АЛТАРНОЙ ЧАСТИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ВИТАЛИЯ В РАВЕННЕ

17 Detail of Justinian panel: deacon

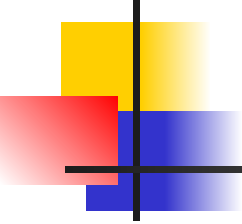

10 Detail of Theodora panel: young woman, probably Joannina

ИМПЕРИАТРИЦА ФЕОДОРА. ДЕТАЛЬ МОЗАИКИ АЛТАРНОЙ ЧАСТИ
ЦЕРКВИ СВЯТОГО ВИТАЛИЯ В РАВЕННЕ

Смальта - это и есть тот самый великолепный материал, из которого создавались мозаики Византийской империи.

Стеклоделие—умение изготовить стекло и стеклообразные массы и вырабатывать из них различные изделия— принадлежит к древнейшим ремеслам, хорошо известным и многим славянским племенам, населявшим пространства в Киевской Руси VIII—IX вв.

Палитра смальт, применявшихся в мозаичной живописи киевских храмов XI в., насчитывала 72 различных вида смальты, в число которой входило 8 видов кубиков, представлявших собой натуральные природные минералы.

ИСКУССТВО ИКОНОПИСИ

Первоначально иконами называли любые священные изображения, выполненные на камне, дереве, ткани или металле. Со временем этот термин стал применяться для обозначения изображений на специальных досках, используемых во время богослужения. Самые первые иконы относятся к IV в.

В византийской иконописи сложился **иконографический канон** — строгие правила изображения сцен религиозного содержания и образов Христа, Богоматери, святых и пр.

целью византийского **искусства** было не изображение окружающего мира, а **отображение художественными средствами сверхъестественного мира**, существование которого утверждало христианство.

Отсюда -

главные канонические требования к иконографии.

-образы на иконах должны подчеркивать их «духовный», неземной, сверхъестественный характер, что достигалось своеобразной трактовкой головы и лица фигуры. В изображении на первый план выдвигались одухотворенность, спокойная созерцательность и внутреннее величие.

-поскольку сверхъестественный мир, это мир вечный, неизменяемый, фигуры библейских персонажей и святых на иконе должны изображаться неподвижными, статичными.

-икона предъявляла специфические требования к отображению -пространства и времени.

Сергий и Вакх. VI в.
Государственный
музей западного и
восточного искусства,
Киев

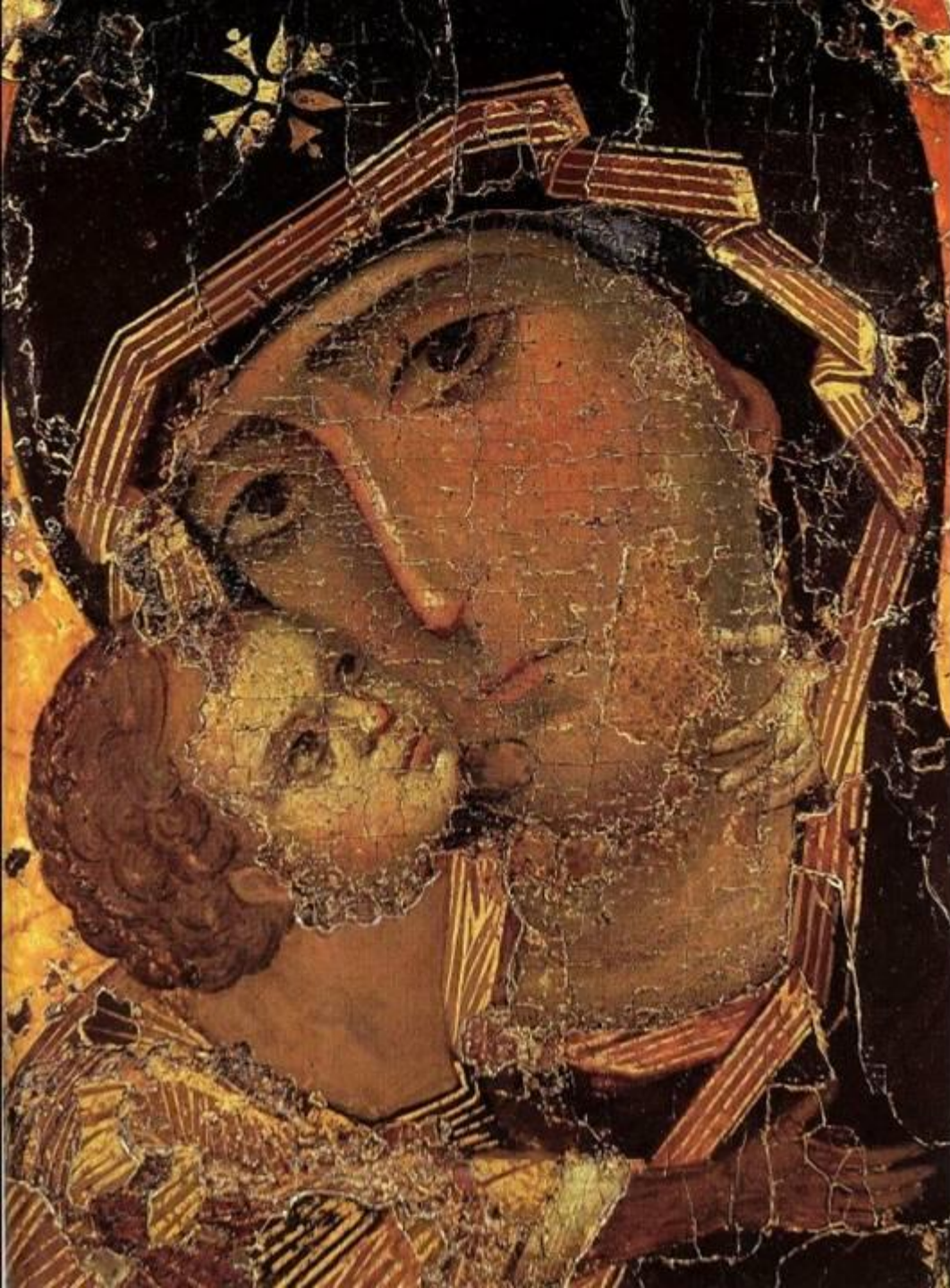
На одной из ранних византийских **икон «Сергий и Вакх»** запечатлены святые мученики, особенно почитавшиеся в Константинополе. Внимание зрителей непременно привлечет их пристальный взор, переданный с помощью неестественно крупных, широко раскрытых глаз. В этих образах особенно подчеркиваются духовная сосредоточенность и отрешенность от внешнего мира.

Характерными особенностями

икон становятся

- фронтальность изображения (обращенность их к зрителю),
- строгая симметрия по отношению к центральной фигуре Христа или Богородицы,
- подчеркнуто высокий лоб - средоточие духовного начала, сияющий нимб вокруг головы,
- пристальный, суровый взгляд увеличенных глаз, состояние аскетического бесстрастного покоя,
- декоративность и условность одежды, подчеркивающей бесплотность, бестелесность фигур.

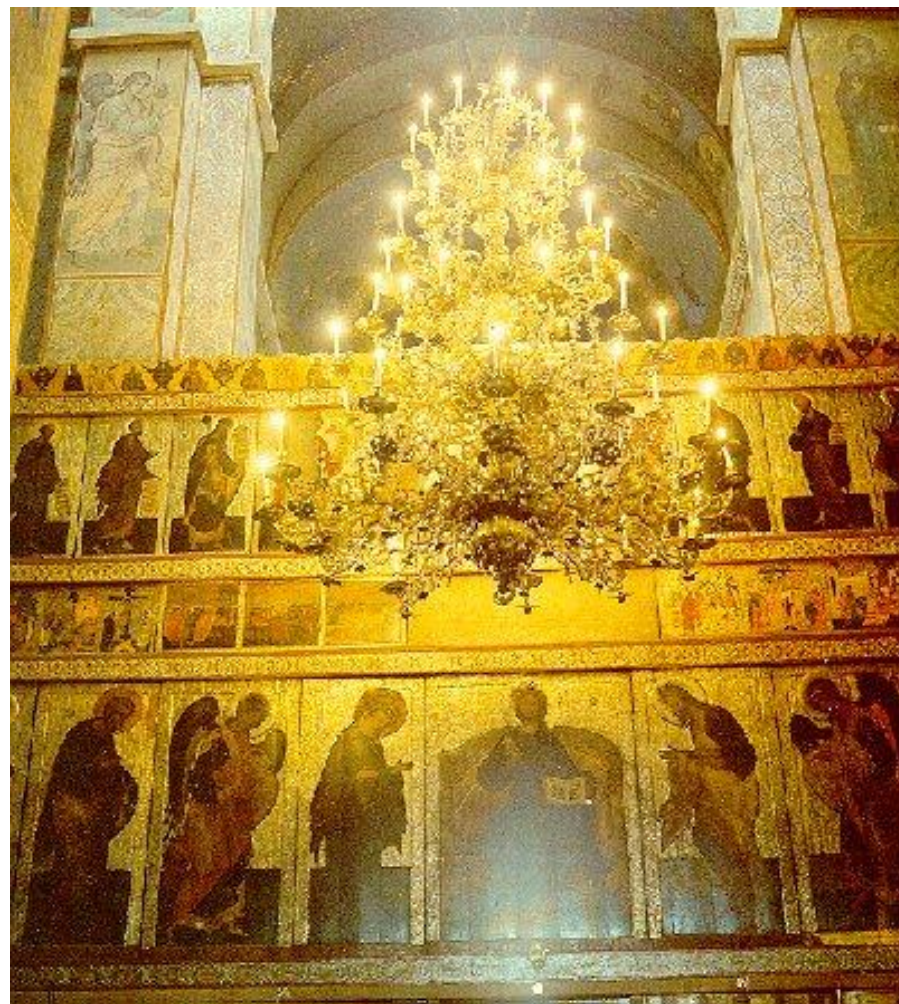
Шедевром византийской иконописи по праву считается **икона «Владимирской Богоматери»** (начало XII в.), привезенная на Русь из Константинополя в 1155.

Мир переживаний Богоматери глубоко человечен. В нем выражено то, что близко и понятно всем людям, — идея жертвенности материнской любви. В глазах Богородицы святая печаль. Она предвидит трагическую участь сына.

Владимирская
Богоматерь. Начало XII
в. ГТГ

Иконы играли важную роль в убранстве византийских храмов. К X в. в Византии сформировался **иконостас** — особая преграда, отделяющая помещение храма от алтаря, место сосредоточения большого количества икон.

В иконостасе иконы располагаются рядами над «царскими вратами», ведущими в алтарь.

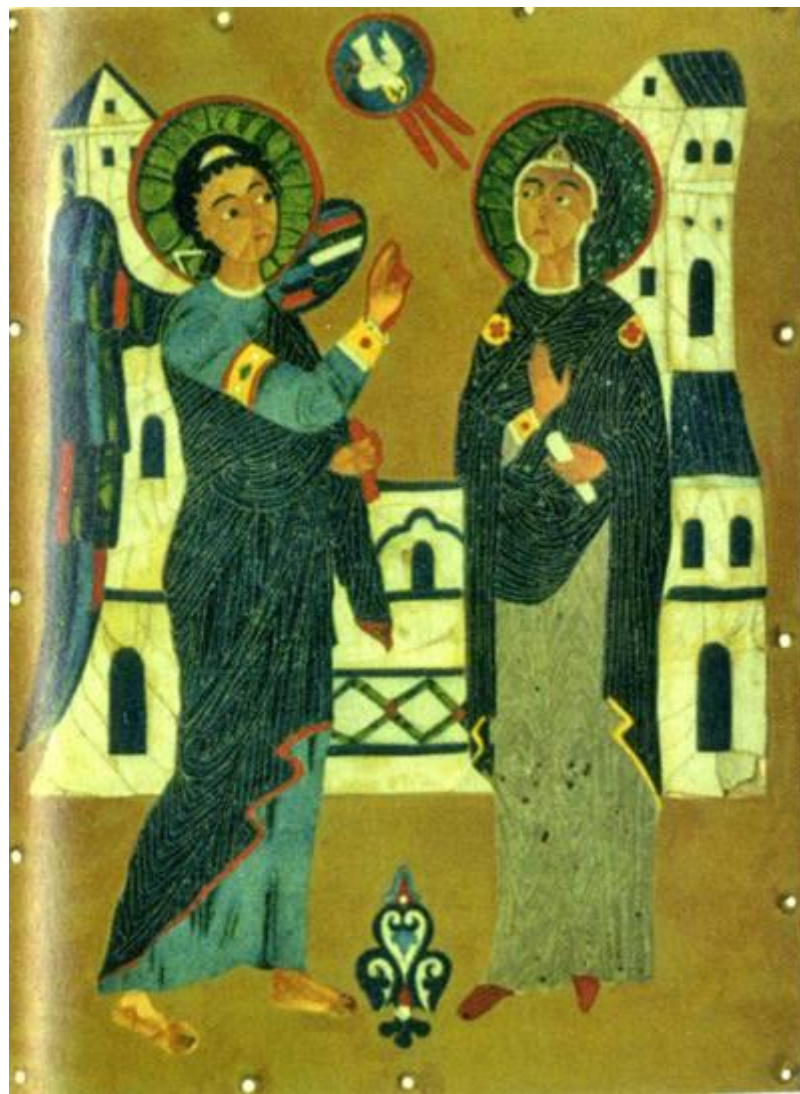

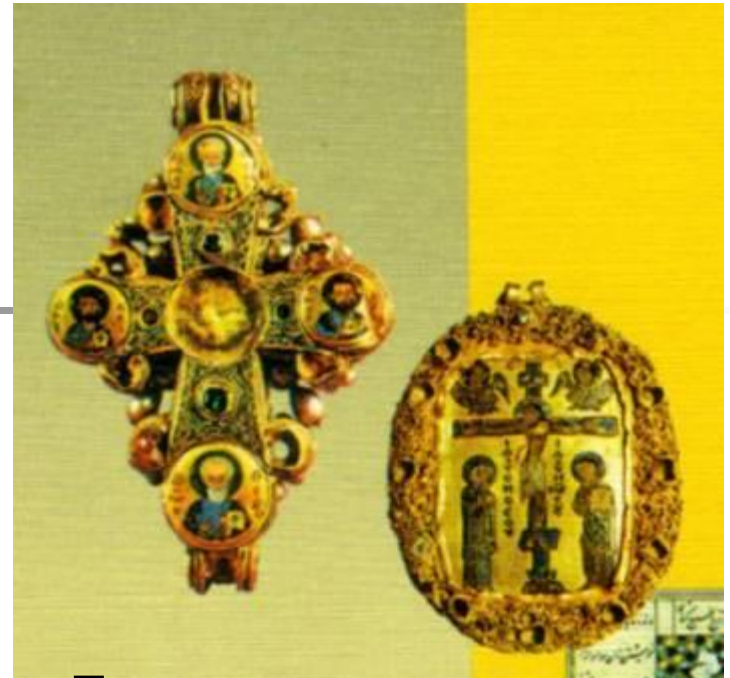
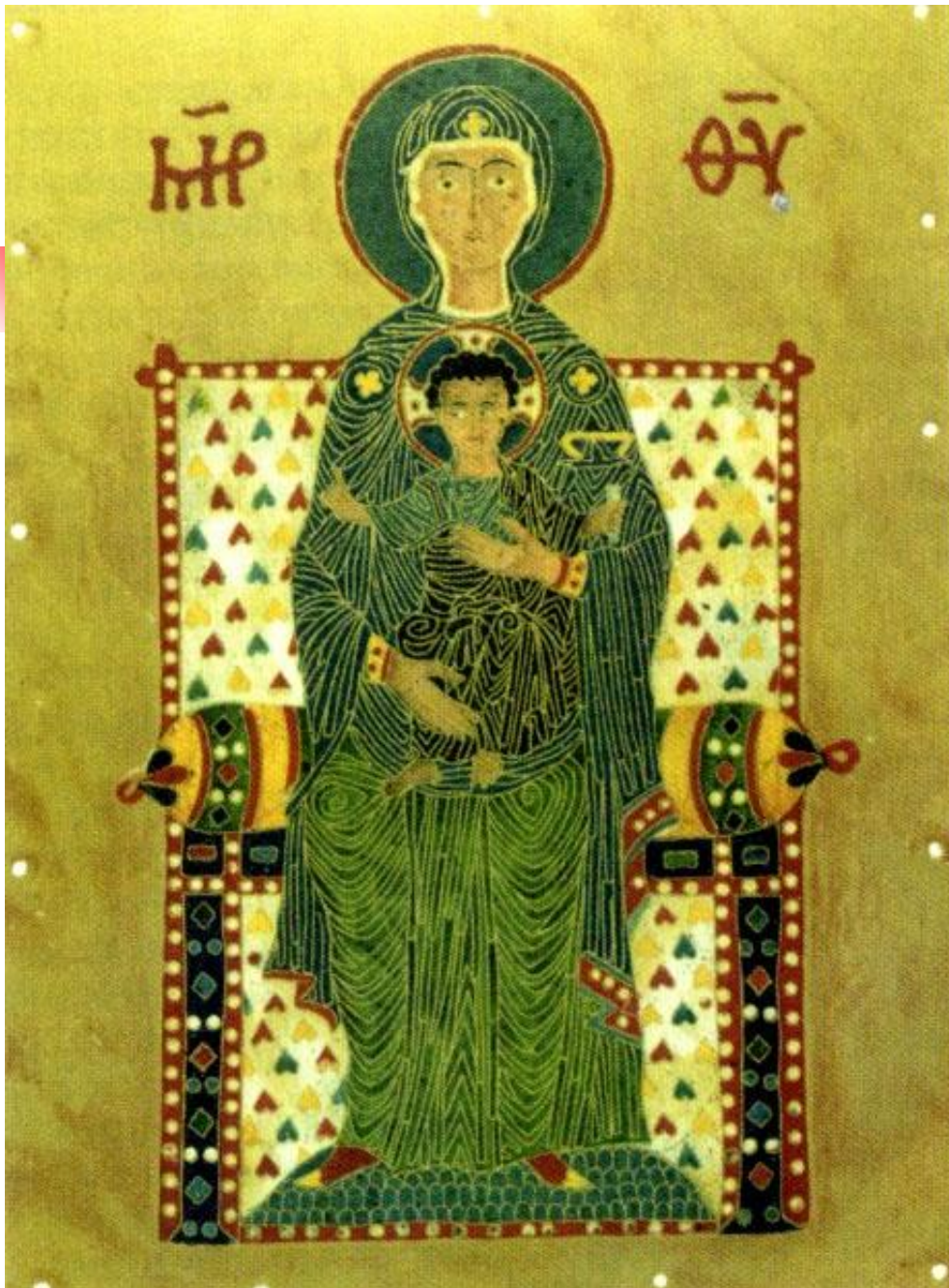
ИСКУССТВО ЭМАЛИ

Высокого расцвета в Византии IX-XII вв. достигло производство эмали, позаимствованное с Востока.

Эмаль — это прочное стекловидное вещество, получаемое путем обжига, прозрачное или окрашенное в разные цвета.

Художественная эмаль применялась при украшении икон, императорских корон, блюд, кубков, ювелирных изделий и пр. Византийские мастера славились искусством перегородчатой эмали на золоте.

При изготовлении эмали стекловидную разноцветную массу заливали в участки, образованные тонкими перегородками, напаянными на золотую основу, затем массу обжигали, а после затвердевания она приобретала прозрачность и особый блеск.

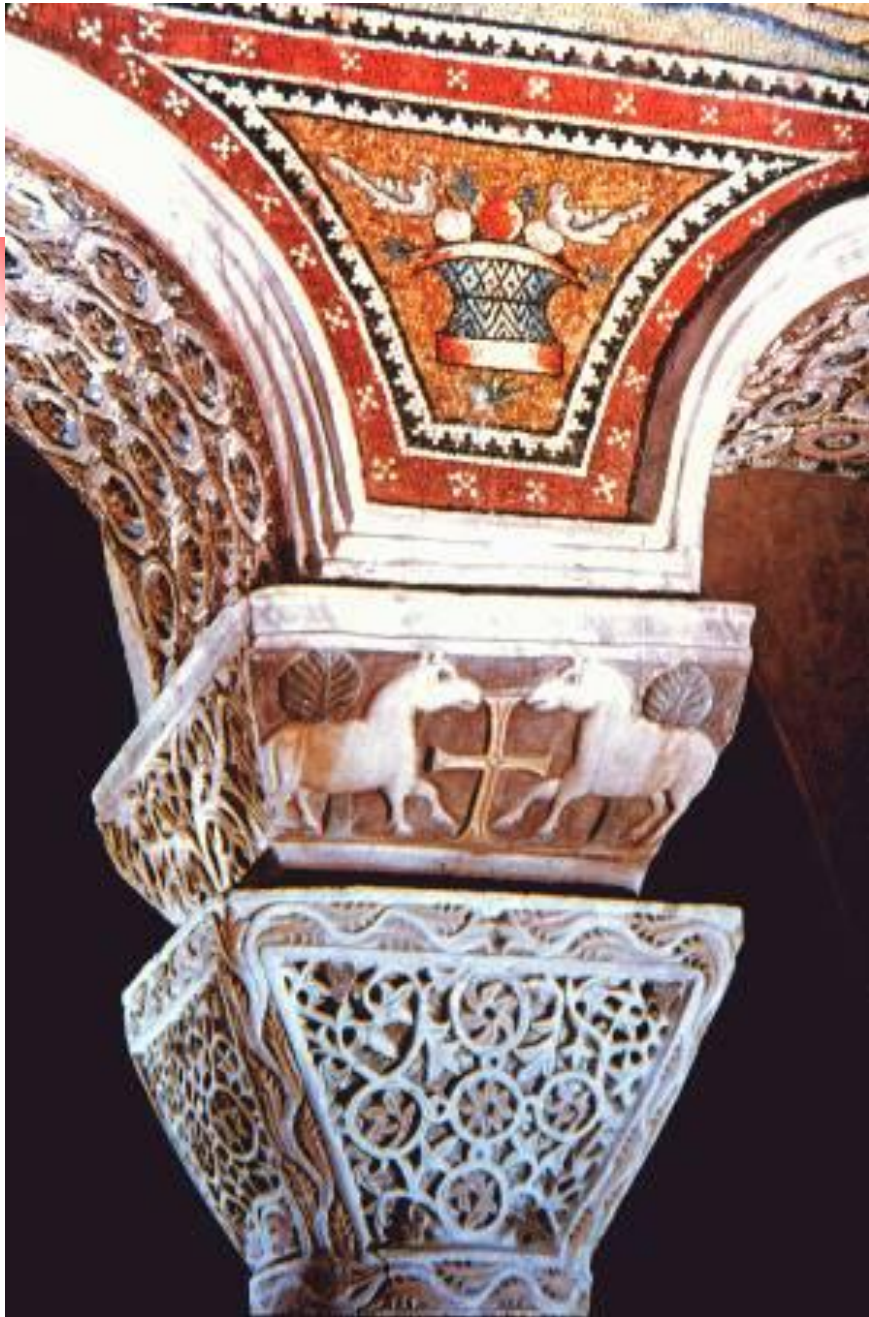
МУЗЫКА ВИЗАНТИИ

Считалось, что во время богослужения голоса ангельские сливаются с человеческими и воссоздают в песнопениях божественный образ.

Основным видом церковного песнопения был тропарь (греч. «тропос» — стиль, характер, лад, тональность)

Это были музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты или тексты. Широкое распространение получили и гимны, возникшие поначалу вне церковной музыки.

Начиная с VII в. самым популярным жанром становится **канон** — сложная музыкально-поэтическая композиция, исполнявшаяся во время утренней службы. Она имела несколько частей, строфы канона (от 8 до 36) объединялись в песни, число которых составляло от 2 до 9, по четыре строфы в каждой.

История византийской музыки ознаменована также введением **НОТНОГО ПИСЬМА**, позволившего с точностью записывать и воспроизводить мелодию.

Музей Кахрие

Турецкие войска, завоевавшие Константинополь в 1453 г., поставили точку в истории Византийской империи.

Но это не был конец ее художественного и культурного развития.