

Культура Византии

Ученицы 10 «Б» класса
Матвеевой Виктории

История Византии

Становление культуры Византии происходило в обстановке глубоко противоречивой идейной жизни ранней Византии. Именно византийская культура определила многие черты развития самых различных стран средневековой Европы. Это было время складывания идеологии византийского общества, оформления системы христианского мировоззрения. Христианство впитало в себя многие философские и религиозные учения той эпохи. В IV-V вв. в империи развернулись ожесточенные философско-богословские споры. В этих спорах уже очень рано проявились различия в философской направленности Востока и Запада в рамках одной мировоззренческой системы – христианства.

Византия возникла в результате раздела Римской империи в 395 г. на восточную и западную части. Административно-экономическим и культурным центром Византии стала провозглашенная в 330 г. императором Константином древняя колония на берегах Босфора — Византий. Новая столица была названа в честь ее основателя Константинополем. По Миланскому эдикту 313 г. христианам давалось право на свободу вероисповедания, что послужило началом для утверждения христианства, позднее ставшего государственной религией Византии.

Однако и после этого на обширной территории Византийской империи существовало много религиозных и религиозно-философских школ, периодически возникали ереси. В сознании большинства подданных восточных императоров новые верования и обряды долго соседствовали со старыми.

Подобное двоеверие было весьма характерным для христианизировавшихся стран. Однако не всюду и не всегда крещение жителей и упрочение новых принципов организации религиозной жизни сопровождалось напряженной умственной работой и исканиями, которыми богаты все века существования Византии. Христианство становилось носителем новой этики, нового понимания человека и его места в мире.

В XI—XII вв. в византийской культуре происходят серьезные мировоззренческие сдвиги. Что отразилось на культуре. Развитие культурного общения со странами Европы и арабским миром - все это приводит к обогащению византийской культуры и крупным переменам в мировоззрении византийского общества. В XI—XII вв. в Византии вновь возрождается жанр «историй», столь распространенный в ранней Византии.

Появляется много историков. В это же время возрождаются риторика и эпистолография. Развиваются светская любовная лирика и обличительная сатирическая поэзия. Изменяются этические воззрения. Важное место в художественном творчестве Византии занимала народная литература. Становление и развитие ее приходится на IX—XII вв. В IX-X вв. большое распространение в империи получают так называемые «акритские песни» и воинские повести.

Христианство

- Свою форму христианство приняло не сразу. Новое государство являлось хранителем и продолжателем древних традиций. Возникло соперничество западной и восточной Церквей — римской и константинопольской. Противоречия обострились в IX—X вв. Они порождались и богословскими, и политическими причинами. В 1054 г. произошел разрыв, который существует и до сих пор.
- За западной Церковью закрепилось название католическая, за восточной — православная. Еще раньше, в III—IX вв., Византию взбудоражила борьба иконоборцев с иконопочитателями. Иконоборцы, основываясь на одной из заповедей — не сотвори себе кумира — и на легенде об отказе Христа запечатлеть свой лик, не только отвергали иконы, но и уничтожали их. В ходе этой борьбы большой урон был нанесен искусству.
- Издаются императорские указы против иконопочитателей; в храмах замазываются фрески и мозаики, уничтожаются иконы.
- Борьба эта длилась долго. В какой-то период иконопочитание было восстановлено, потом вновь запрещено и окончательно восстановлено только в 843 г.
- Только со временем православие принимает свои канонические формы и утверждается в Византии как господствующая религия.
- Эта борьба и трудности становления не могли не повлиять на процесс формирования и становления византийской художественной культуры.

Византийская художественная культура

Византийская художественная культура во многом основывалась на античных представлениях о сути прекрасного, но трансформировала их в духе христианского вероучения. В результате рождались новая эстетика и новые художественные формы, соответствующие нравственным запросам и эмоциональному восприятию средневекового человека.

Новое мировоззрение,
проявлялось во всех видах
искусства. В переходное
время трудно не заметить
таких черт, как
многоликость
художественной практики
и ярко выраженное
местное своеобразие.
Старые изобразительные
формы разрушались, шел
интенсивный поиск новых
решений, на формирование
которых оказала влияние
античная философская
мысль различных
направлений.

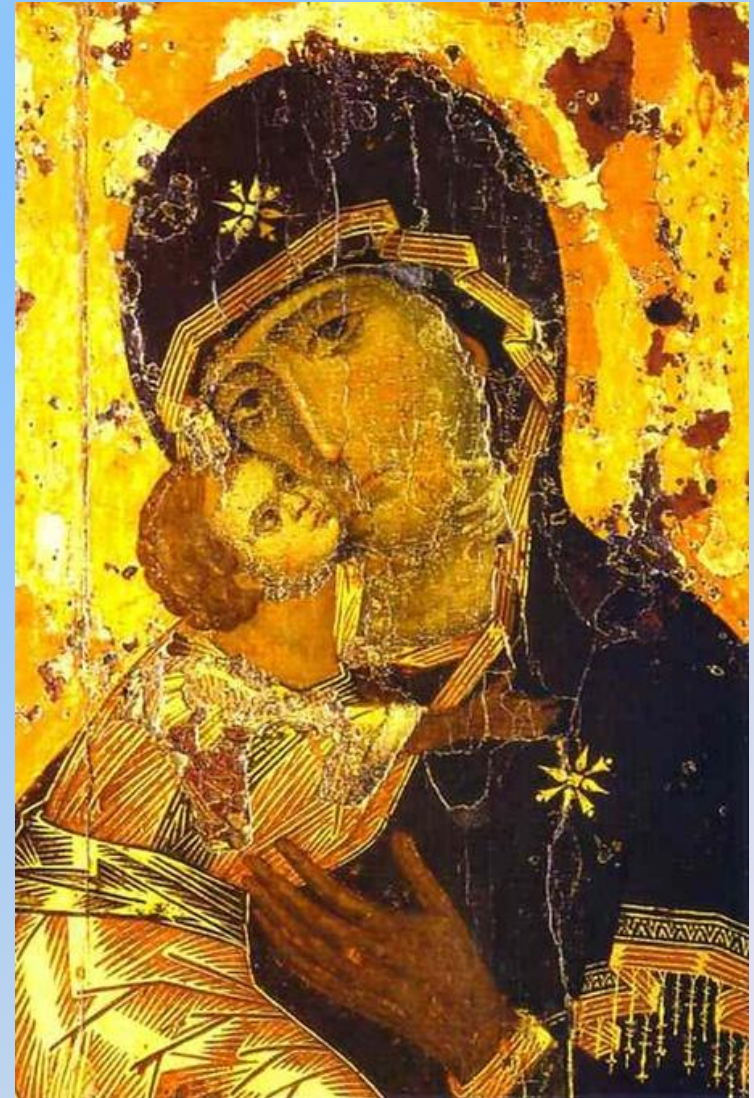
Высшей точкой расцвета стал XI век. Тогда наиболее полно и последовательно воплощались в эстетическую форму специфические византийские идеалы. Сведения о мире черпались из Библии и произведений древних авторов, главным образом греческих. Гармония искусства достигалась за счет строгих соблюдения правил.

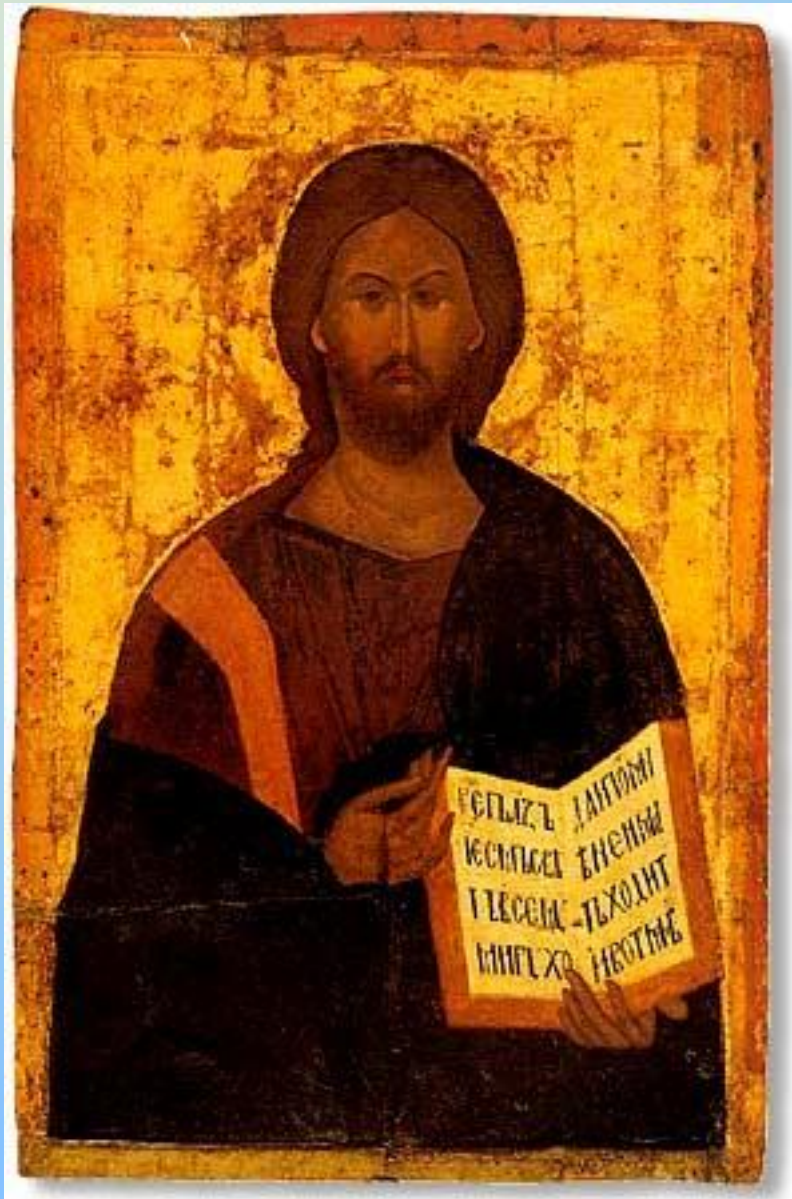

Развитие станковой живописи

Наряду с монументальной мозаичной и фресковой живописью в византийском искусстве 10-12 вв. развивается своеобразный вид станковой живописи - икона. Она выполнялась техникой яичной темперы или восковыми красками (энкаустика). Монументальная живопись оказала значительное воздействие на икону. Как и в мозаике, в иконе часто встречаются архитектурные элементы (арки, колонны), однако человеческая фигура господствует в композиции. Ландшафт и архитектурный фон - условны, число действующих лиц ограничено. Композиция строится вокруг центральной фигуры, большей по размеру. На иконе изображали Иисуса Христа, Богоматерь, святых. Изображению и самой иконе присваивали священное значение, способность творить чудеса.

Крупнейшим произведением этого вида искусство является икона столичной школы Владимирская Богоматерь, исполненная в 12 в. в иконографическом типе "Умиление" (младенец прижимается щекой к щеке матери). В первоначальном виде сохранились только лица Богоматери и Христа, свидетельствующие о наблюдательности мастера, сумевшего передать оттенки человеческих чувств и мыслей. Внутренняя близость матери и младенца никогда прежде не была раскрыта в искусстве с такой глубиной. Христос нежно обнял шею Богоматери, прижался к ее щеке, ласкаясь и как бы ища защиты.

Привлекают внимание глаза Марии, в которых поражает глубина трагического прозрения. Склонившись к младенцу она смотрит проникновенным взглядом, в нем безграничная любовь омрачена предвидением скорбной судьбы сына. Тонкие черты лица Богоматери, слегка обозначенные изогнутыми линиями, полны сдержанности и благородства.

Мягкие тона живописи, оливково-розовая, теплая гамма красок соответствуют строго очерченному изящному рисунку. Прозрачность легких теней смягчает резкость линий. Освещенное лицо Христа написано в более свободной манере, краски положены густыми мазками. Контраст линейного и живописного исполнения подчеркивает одухотворенность образа Богоматери, который стал образцом для многих поздних воспроизведений и подражаний. (Икона хранится в Третьяковской галерее в Москве).

Развитие архитектуры

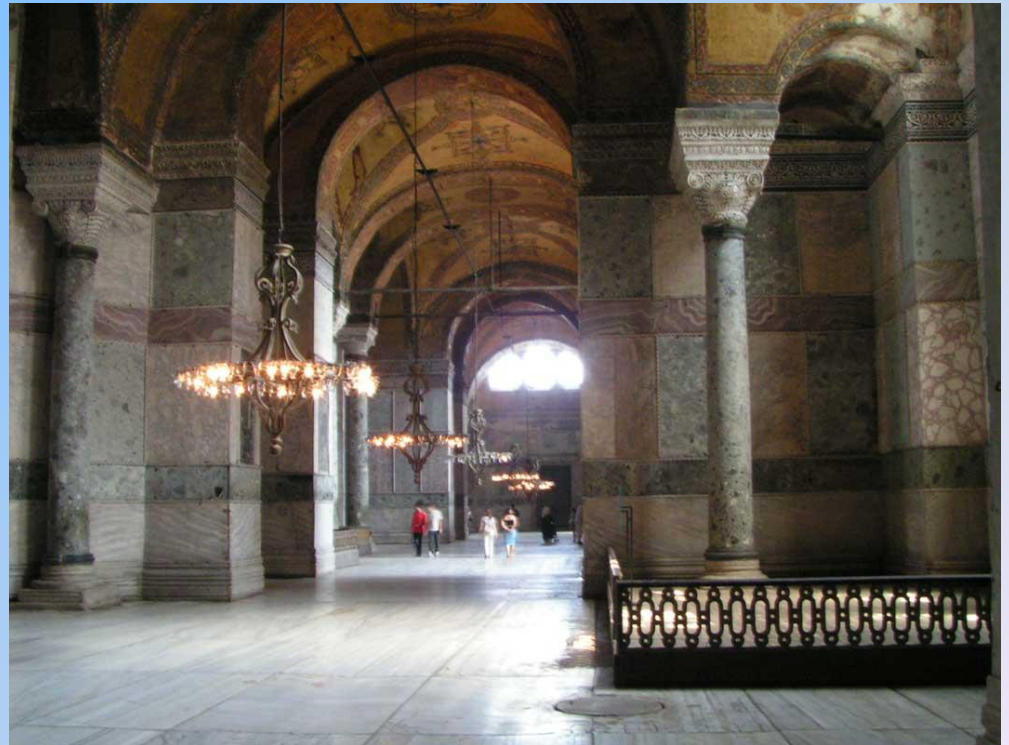
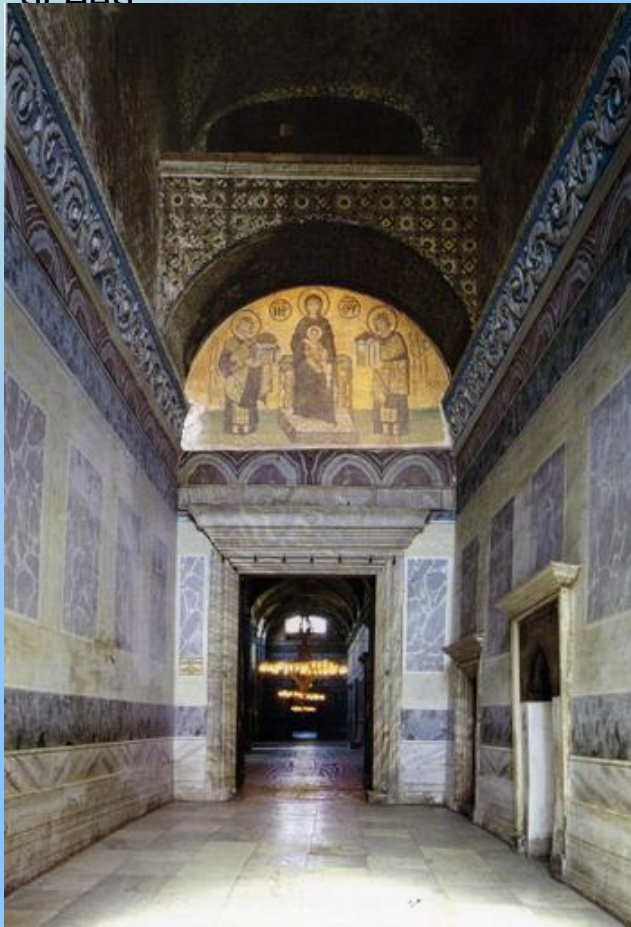
Значительные перемены происходили и в сфере искусства, и во всей художественной культуре византийского общества. В VI – VII в. византийские художники сумели не только впитать многообразие влияние Востока и античности, но и, преодолевая их, создать свой собственный стиль в искусстве. С этого времени Константинополь превращается в православный художественный центр средневекового мира.

Бурное строительство в городах ранней Византии стало мощным стимулом развития архитектуры.

Непревзойденным шедевром византийского зодчества стал построенный в 532-537 гг. храм св. Софии в Константинополе. Воздвигнутый на высоком холме, рядом с императорским дворцом и ипподромом, далеко видимый с моря и суши, храм стал не только символом могущества Византии, но и главной святыней христианского Востока. Впервые здесь была реально воплощена идея грандиозного центрического храма, увенчанного колоссальным куполом. При Юстиниане весь купол был украшен мозаиками; в вершине купола был изображен огромный крест посреди усеянного звездами неба. Убранство храма поражало торжественной пышностью и изысканным интерьером.

Великолепие храму придавали мраморные колоннады, расположенные двумя ярусами вдоль центрального пространства храма. Нижняя часть стен и полы храма были покрыты разноцветными мраморами. Поэт Корипп называет св. Софию чудом света, которое затмевает все другие храмы и представляет точное отображение самого неба. Блеск разноцветных мраморов, мерцание золота мозаик и драгоценной утвари, сияние множества лампад, парение блистающего купола – все это действительно создавало иллюзию беспредельности пространства собора, превращало его в подобие космоса, символически приближало к образу Вселенной. В архитектуре и живописи св. Софии были заложены основы художественного стиля, которому суждено было стать господствующим во всей дальнейшей истории византийского искусства.

В плане собор представляет собой продолговатый четырёхугольник (75,6 м длины и 68,4 м ширины), образующий три нефа: средний — широкий, боковые — более узкие. Это базилика с четырехугольным средокрестием, увенчанном куполом. Гигантская купольная система собора стала шедевром архитектурной мысли своего времени. Прочность стен храма достигается, по мнению турецких исследователей, за счёт добавления в строительный раствор экстракта листьев

Этот храм представлял чудесное зрелище, — для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нем — совершенно невероятным. В высоту он поднимается как будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая его как составная его часть, сам украшается им, так как, будучи его частью и входя в его состав, он настолько выдается над ним, что с него можно видеть весь город, как на ладони

Мозаики храма Св. Софии

Мозаичное изображение
Богородицы в апсиде

Мозаики Святой Софии представляют собой пример византийского монументального искусства периода Македонской династии. Мозаики показывают все три этапа развития столичного неоклассицизма, так как были выполнены в три периода: около середины IX века, на рубеже IX—X веков и в конце X века.

Самый первый мозаичный цикл был создан после окончания иконоборчества в 867 году. К ним относятся мозаики апсиды и примыкающей к ней вимы. Манера исполнения этих мозаик роднит их с живописью VII века. В апсиде помещено тронное изображение Богородицы, держащей перед собой на коленях младенца Христа. На сводах вимы по сторонам от фигуры Богородицы были изображены два архангела.

Вместо того чтобы подчинить фигуру плоскости, мозаичист располагает ее так, как будто она выступает из золотого фона. В подобной трактовке живо чувствуются пережитки того античного понимания формы, которое можно было бы назвать статуарным.

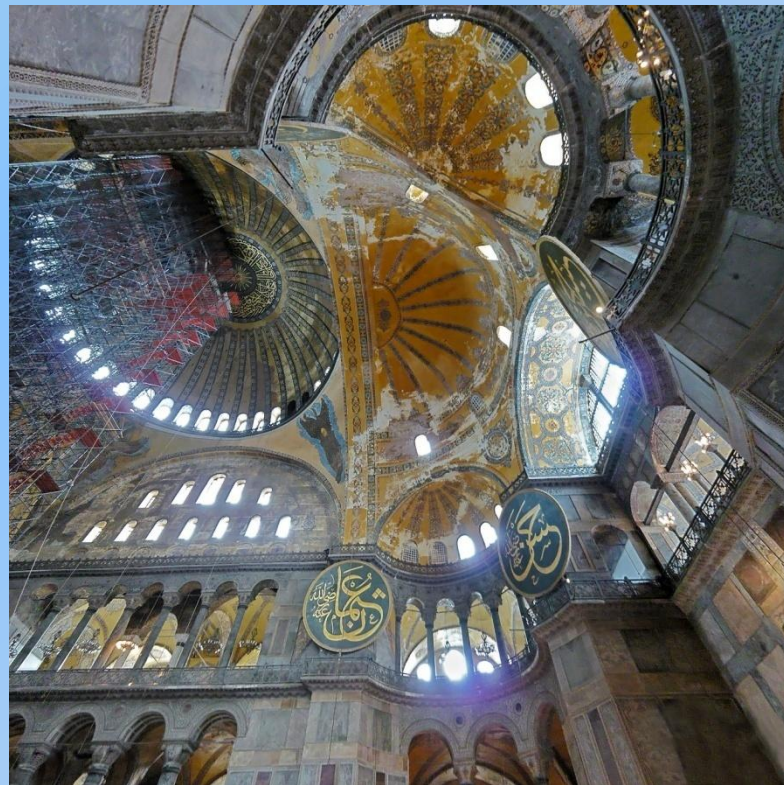

Архангел Гавриил

Император Александр

Уже с момента постройки за церковью закрепилось название «великая». Для совершения богослужений в соборе имелась многочисленная драгоценная утварь. Для изготовления драгоценного престола собора, по были использованы золото, серебро, медь, электр, железо, стекло, яхонты, смарагды, бисер, касидер, магнит, алмазы и др. На нём император поместил надпись «Твоя от Твоих приносим Тебе Твои, Христе, рабы Юстиниан и Феодора». Согласно 43-й новелле Юстиниана от каждой торгово-ремесленной корпорации выделялось определенное количество мастерских, доходы от которых шли на нужды храма Святой Софии.

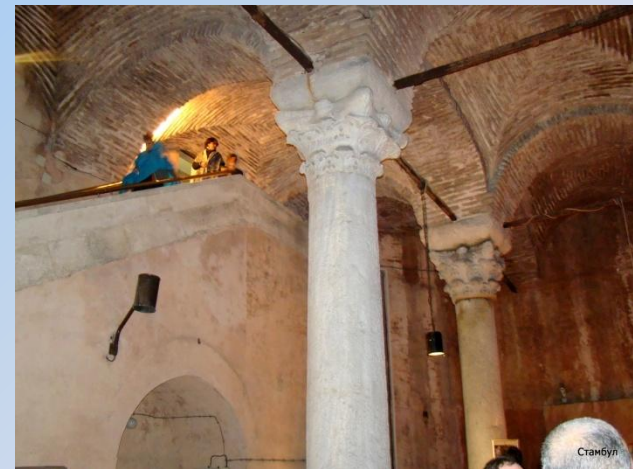
В ранней Византии создаются и другие шедевры византийского зодчества – храм 12 Апостолов в Константинополе, храм св. Димитрия в Салониках. Особенно поражает изысканностью архитектурных форм, плавностью и чистотой линий, элегантность декора храм св. Виталия в Равенне. Памятников светского искусства Византии сохранилось, к сожалению, не так уж много. Ведь при нашествии внешних врагов именно дворцы императоров и богатые дома знати в первую очередь подвергались разрушению и разграблению, многое погребено в пламени пожаров. Но и то, что дошло до нашего времени, и чем рассказывают письменные источники, достойно восхищения. И в наше время поражают величием крепостные стены и башни Константинополя, сложная система акведуков и цистерн, воздвигнутых для снабжения города водой. При Юстиниане была построена великолепная цистерна, настоящий подземный дворец, украшенный множеством колонн и наполненный прозрачной водой. Турки после завоевания Константинополя, пораженные красотой цистерны, назвали ее «Тысяча и одна колонна». Она до сих пор восхищает жителей. Еще в IV-V вв. Константинополь - Новый Рим украсился дворцами императоров и домами знати.

Подземное водохранилище

Огромное водохранилище, построенное по распоряжению византийского императора Юстиниана I и прозванное народом "Дворцом, провалившимся под землю" получило название Базилика (до строительства на этом месте стояла базилика). Гигантское сооружение имеет четырехугольную форму с длиной 140 и шириной 70 метров. 52 каменных ступеней спускаются вовнутрь водохранилища с 336 колоннами, высота каждой 9 метров. Колонны расположены в 12 рядах по 28 колонн в каждом ряду. Несущие арочные своды передают тяжесть перекрытия на колонны. Стены водохранилища выложены из камня и имеют толщину 4,8 метра, пол также выложен из камня и покрыт крепким известковым раствором. Общая площадь водохранилища 9800 кв.м. и оно было способно вместить примерно 100.000 тонн воды.

Цистерна Базилика - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся древних подземных водохранилищ Константинополя (в настоящее время в городе найдено более 40 цистерн), имеющее внешнее сходство с дворцовым комплексом. Здесь хранился резерв питьевой воды на случай засухи или осады города, вода доставлялась по водопроводу и акведукам из источников Белградского леса, расположенном в 19 км к северу от города.

Само название водохранилища «Цистерна базилики» означает «водохранилище храма Святой Софии», поскольку расположенный рядом с ним храм Святой Софии по конструктивным признакам является базиликой.

Строительство цистерны было начато греками во время правления императора Константина I и закончено в 532 году при императоре Юстиниане. Размеры подземного сооружения — 145 на 65 метров, ёмкость — 80 000 кубических метров воды. Сводчатый потолок цистерны поддерживают 336 колонн 8-метровой высоты, колонны стоят на расстоянии 4,80 метра друг от друга, стены сделаны из огнеупорного кирпича толщиной 4 метра и покрыты специальным водоизоляционным раствором.

Большая часть колонн взята из античных храмов, поэтому они отличаются друг от друга сортом мрамора и видом обработки, часть из них состоит из одной, другие из двух деталей, у двух колонн в основании головы Медузы Горгоны. Неизвестно откуда привезены и какому древнему сооружению принадлежали раньше. По соседству находится «Бассейн желаний», а на дне его поблескивают монетки. На возвышении при выходе из Цистерны находится помост и ресторанчик, где вечером играет живая музыка.

Перевернутая голова Медузы
Горгоны

Цистерна активно использовалась до XVI века, впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.

В заключение необходимо отметить, что в XI— XII вв. культура Византии еще оставалась средневековой, традиционной, во многом каноничной. Но в художественной жизни общества несмотря на силу традиции, начинают пробивать себе дорогу некоторые, пусть еще слабые, предренессансные явления.

Итак, культуре Византии по праву принадлежит видное место в развитии Европы. Культурное влияние Византии, как известно, пережило саму империю. Поэтому византийская цивилизация вызывает живой интерес у людей современной эпохи.

