

Романская живопись

- Романское изобразительное искусство подчинено архитектуре, оно разнородно в различных видах. Храм объединял все виды искусства и был средоточием творческой деятельности народа. Значительные памятники романского стиля в живописи 11—12 веков созданы во Франции, которая была центром формирования нового искусства. В убранстве интерьера романского храма, так же как в храмах эпохи Каролингов, большое место принадлежало фреске.

Церковь
Сен-
Савен
сюр
Гартан в
Пуату, 12
век

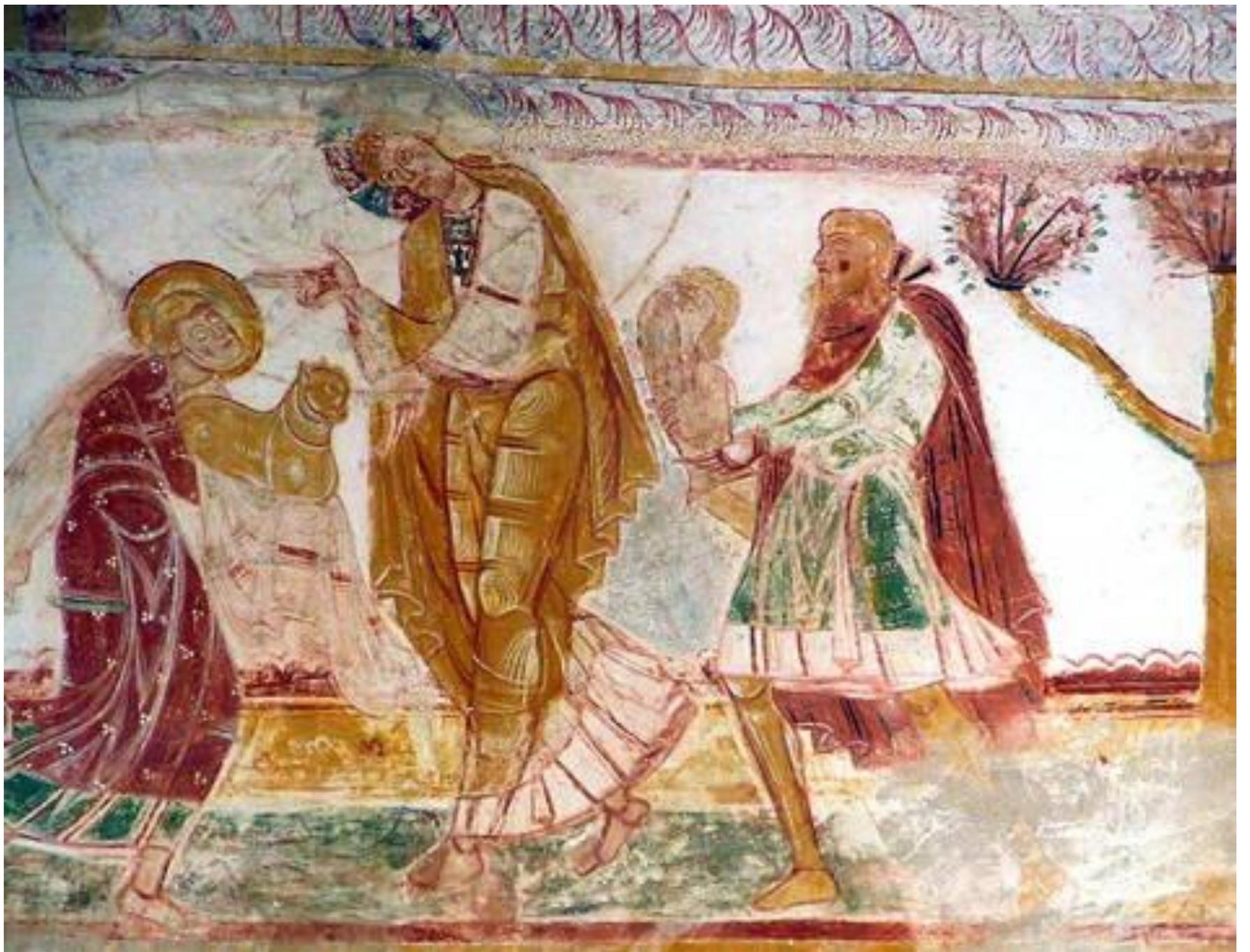
- Центральное произведение французской монументальной живописи романского периода — росписи монастырской церкви Сен-Савен-сюр-Гартан в Пуату. Здесь сохранился самый большой и характерный ансамбль романских росписей Франции. Живопись покрывает свод главного нефа, западные эмпоры, нартекс и крипту. В ее исполнении приняли участие несколько мастеров. Ансамбль в Сен-Савене дает представление о развитии, в первую очередь, местной живописной школы, несколько архаизирующей, но выразительной. На своде центрального нефа фрески располагаются фризом в два яруса, по обоим склонам.

- Чтение росписей предполагает сложное движение зрителя по интерьеру. Живопись свободна и вдохновенна. Действие течет то эпически величаво, то становится динамическим. Каждому эпизоду соответствует определенная цветовая тональность в пределах общего охристого тона. Бог — неременный участник большинства ветхозаветных сцен. Фигура Творца значительна и отличается благородством. Его жесты наставительны, величаво свободны и повелительны. По отношению к божеству остальные персонажи изъявляют почтительную покорность, смятенность, радостное изумление или дерзновенное непослушание. Роспись крипты — более тщательная и плотная. Работавшего здесь мастера влекла к себе обстоятельность рассказа. В нартексе манера письма сурова и экспрессивна.

- Клубятся в беспокойном ритме линии нимбов, голов, ангельских крыльев, среди плотных красок ослепительно вспыхивает белое. Сюжеты росписей не ограничиваются библейскими и евангельскими сценами — некоторые фрески живописуют, например, эпизоды из басен Эзопа. К характерным особенностям живописного стиля можно отнести плоскостные изображения, разномасштабные фигуры; иногда ноги и голова персонажей повернуты в разные стороны, из-за чего позы кажутся неестественными.

Жертвоприношение Каина и Авеля

- Адам познал Еву, жену свою; и она зачала и родила Каина. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его. И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля и убил его.» (Бытие, гл. 4).

Бог обращается к Ною.

Фреска ордена бенедиктинцев. 12 век, мастер собора
Сен-Савен сюр Гартан

Ноев ковчег

- Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с лица земли. Сделай себе ковчег из дерева гофер; отделения сделай в ковчеге и осмоли его внутри и снаружи, и сделай в нем нижнее, второе и третье жилье. И вот, Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих. Введи также в ковчег из всякого скота, и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых; мужеского пола и женского пусть они будут. Ты же возьми себе всякой пищи, какой питаются, и собери к себе; и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Господь. (Бытие, гл. 6).

Вавилонская башня

- На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. И сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали сделать. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.» И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. (Бытие, гл. 11).

Вавилонская башня

- Новым явлением были витражи (вид живописи из цветных кусочков стекла, соединенных свинцовым каркасом и заключенных в бронзовые, мраморные или деревянные рамы), которые заполняли оконные проемы апсиды и капелл и получили особое развитие в эпоху готики. На темной стене собора витражи образовывали яркие цветовые пятна, оживляя пространство рефлексамии. В витражах изображались сюжеты из священной истории, житий святых — популярной литературы того времени.

Голова Христа из Вейссембургского
аббатства в Эльзасе (Германия),
примерно 1050-1100гг.

Самый ранний из сохранившихся витражей

Собор св. Марии
Германия , Аугсбург, 12 в.
Витраж 4-х ветхозаветных пророков

Хорошо сохранившиеся фигуры

представляют самый ранний из известных экземпляров цветного, расписного стекла в свинцовых переплетах. В них явно чувствуется влияние иллюстраций к манускриптам, и, возможно, они были созданы в аббатстве Тегернзее у границы

Швейцарии.

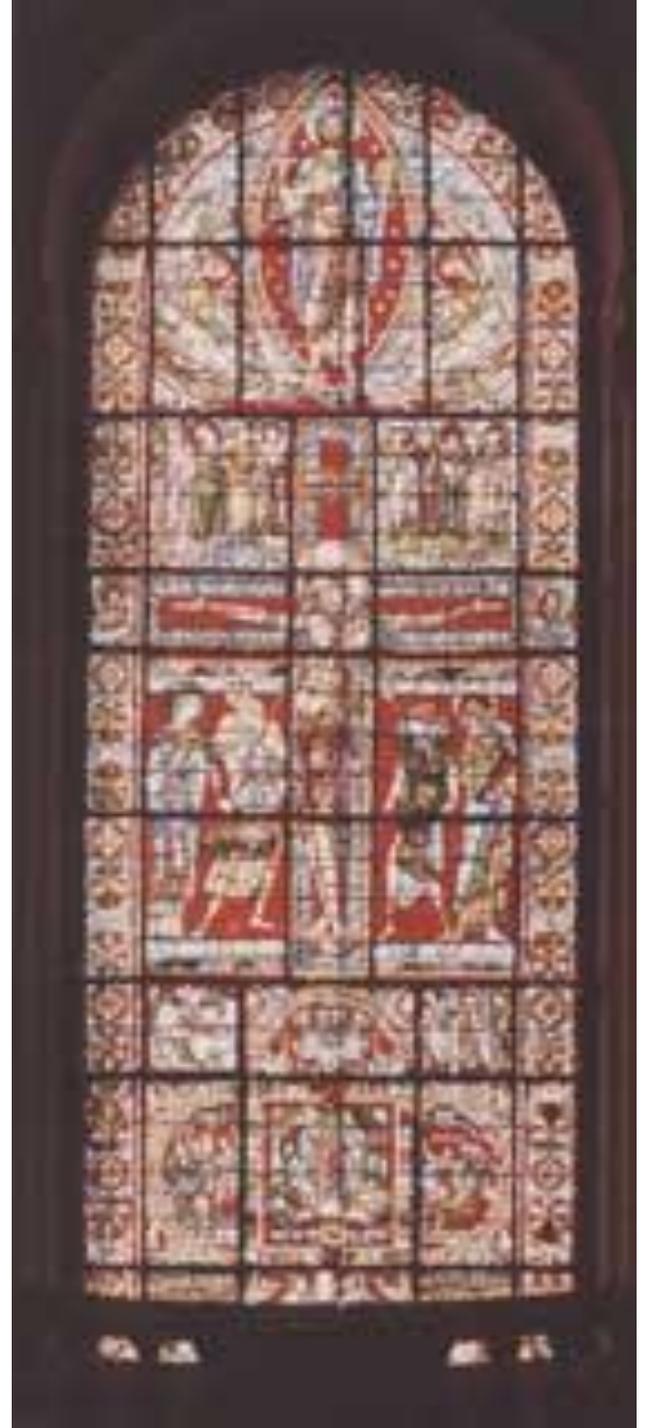
▪

Распятие и вознесение Христа. Собор в Пуатье, 12 в.

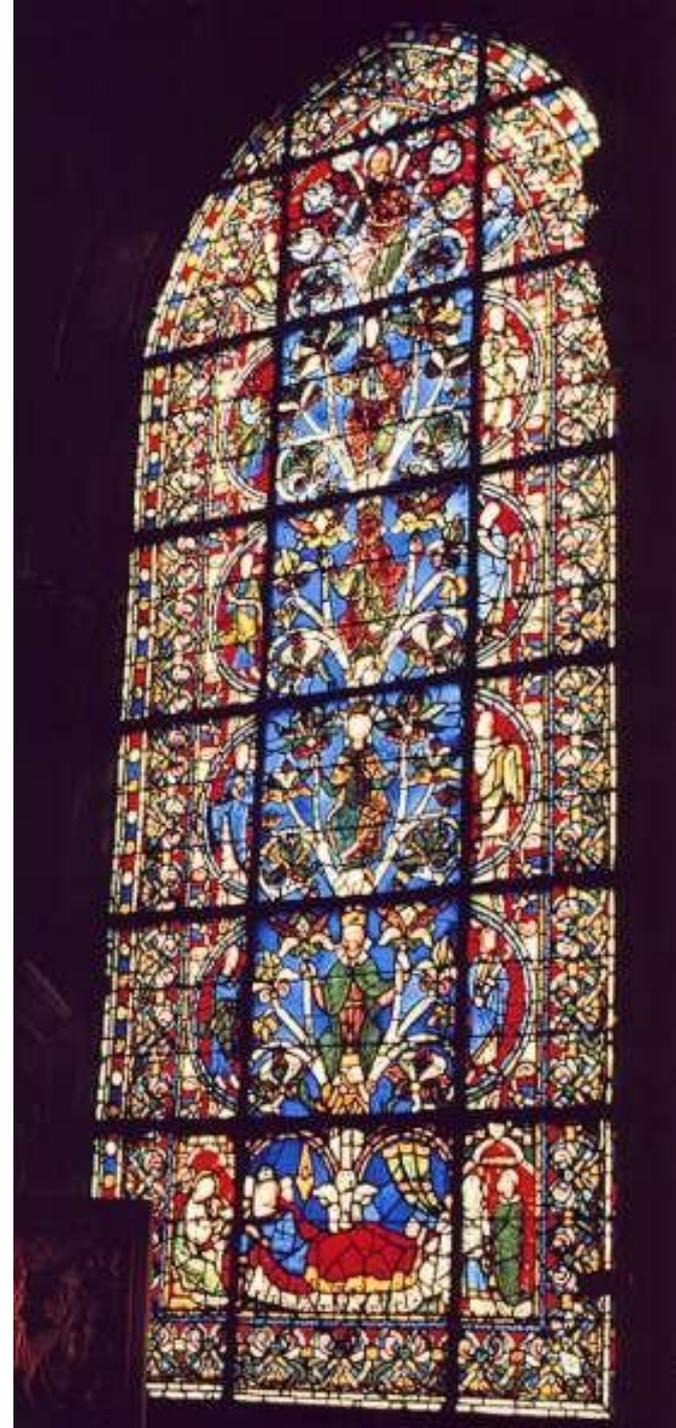
Живые жестикулирующие фигуры
«Вознесения Христа», типичные для
искусства этого региона, датируются
примерно 1130 годом и резко
контрастируют со статичной
композицией Аугсбургских пророков.

В течение одного поколения или
около того романский стиль вышел за
рамки жесткой формализации и начал
разрабатывать более органический
подход к изображению человеческого
тела.

- Из произведений XII в. следует упомянуть выдающиеся витражи монастырской церкви в Сен-Дени (1144 г.), и в частности витраж, где изображен крупный политический и культурный деятель Франции XII в. аббат Сугерий, и другой витраж—«Древо Иессея».

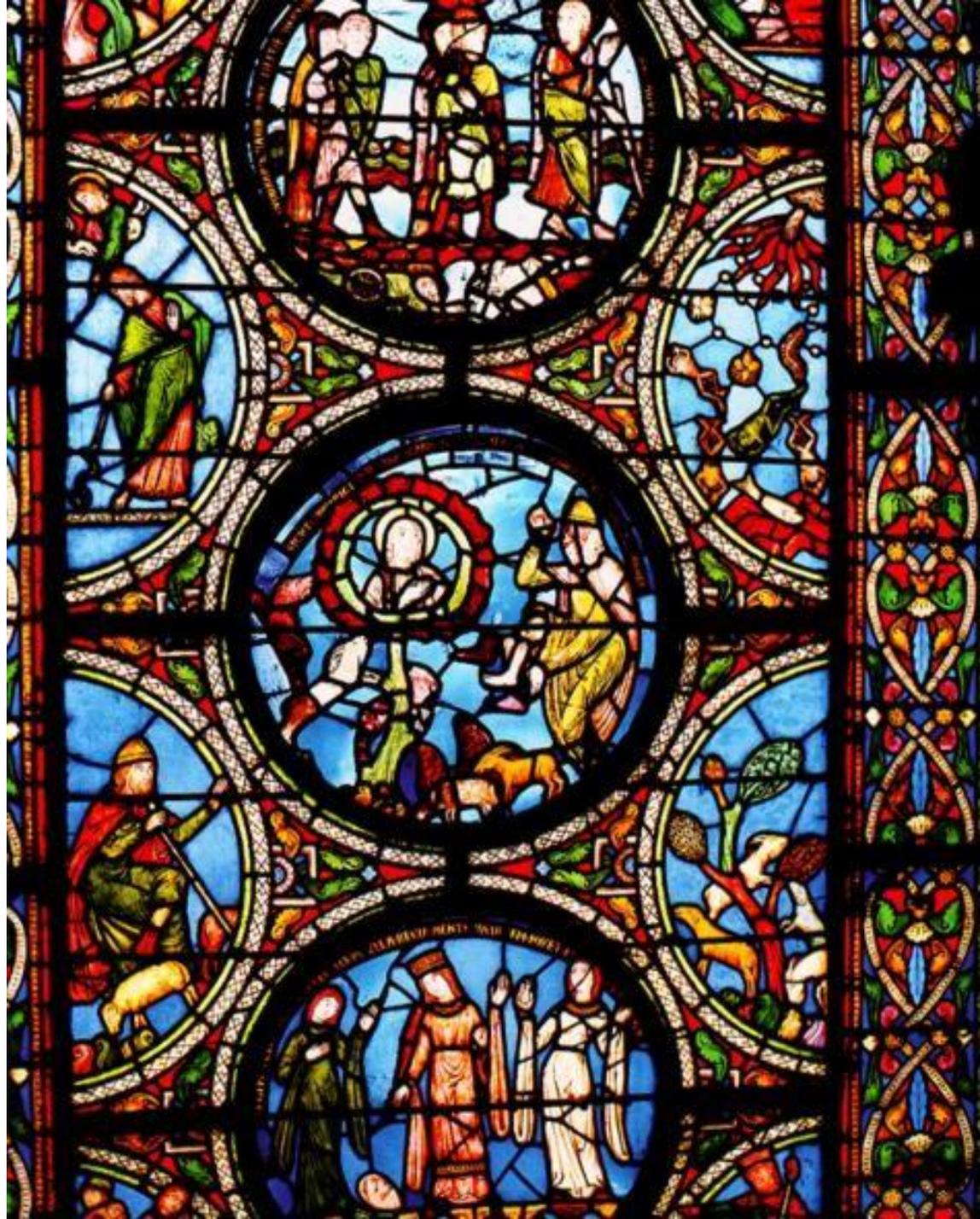
«Древо Иессея»,
церковь Сен-Дени,
1140г, Франция

- Средневековая церковь была наиболее важным патроном искусств. Наиболее ярким представителем XII века был аббат Сугерий из аббатства Сен-Дени. Сугерий был студентом и другом королю Луи VI, министром Луи VI, регентом во время второго крестового похода. Его записки представляют нам проницательного бизнесмена, гениального политического деятеля и преданного подданного короля. Сугерий руководствовался философией, включая мистику. Эта философия заставила его увеличивать окна и украшать их витражами. Королевская церковь аббатства Сен-Дени стала совершенно новым визуальным воплощением

- Окна Сен-Дени явились исключительным новаторством. В панно были включены жизнеописания святых, Марии и Христа, их родословные и, возможно, первый крестовый поход. Площадь окна заполнена рядом вертикально расположенных витражных ронделей, или медальонов. Изобретение Сугерием оконных медальонов оказало глубокое влияние на сюжеты витражного искусства. Окна становятся эквивалентом рукописных текстов, описывающих жизненный путь христианских святых. Окна Сен-Дени сильно пострадали во время французской революции.

Витраж
церкви
Сен-Дени
1140-1144г
г.

Ковер из Байе

- О светской живописи можно судить по так называемому ковру из Байе (11 век, Париж, Байе, собор), в котором прослеживается другая особенность романской живописи — реалистические тенденции. На плотном ковре (70 м в длину и 50 см в ширину) цветной шерстью вышиты эпизоды завоевания Англии норманнами в 1066 году
- и битвы при Гастингсе, созданные в конце XI века. В настоящее время ковёр выставлен в специальном музее в городе Байё, в Нормандии, и относится к национальному достоянию Французской республики. В 2007 году ЮНЕСКО включила ковёр из Байё в реестр «Память мира».
- Повествование на ковре отличается мерным эпическим строем. События, происходящие одновременно, передаются как следующие одно за другим, подробно и обстоятельно передаются детали.

- Согласно традиционной точке зрения, ковёр был вышит по приказу королевы Матильды, жены *Вильгельма Завоевателя*, её придворными ткачихами. Во Франции ковёр известен как «Ковёр королевы Матильды».

- В случае, если заказчиком ковра действительно был епископ Одо, его авторами, вероятно, были английские ткачи, поскольку основные земельные владения епископа находились в Кенте. Это косвенно подтверждается тем, что некоторые *латинские* названия на ковре являются производными от англосаксонских, а растительные красители, использованные при создании ковра, были широко распространены именно в Англии. Существует предположение, что авторами ковра из Байё были монахи монастыря Св. Августина в Кентербери.
- Ковёр вышит на льняном полотне шерстяными нитями четырёх цветов: фиолетового, голубого, зелёного и чёрного. При вышивке применялись *техника тамбурной строчки, техника стебельчатого шва*, а также простой «набор».

IC: NVN PLATVM EST: VILLEM DE HAROLD:

hic

DOMVS: IN CEN DITV

VENERUNT

VBI VNVS: CLERICVS: E

ÆLFGY VA

- Остро подмечены энергичные, порою уродливые движения всадников и коней, сумятица рукопашной схватки, плывущие по морю корабли; в бордюр вплетаются мотивы фольклора. Выразительные, резко очерченные силуэты, декоративность яркого цвета усиливают эмоциональное воздействие вышивки и придают ей легендарно-фольклорный оттенок. Шпалеры и вышитые ковры в убранстве интерьеров играли не только утилитарную, но и декоративную роль, они украшали парадные и жилые покои, в праздничные дни — стены храмов. Заменяя настенные росписи, они сообщали мрачным средневековым интерьерам нарядный вид.

HIC EADWARDVS: REX
INLECTO: ALLOQVIT: EIDE LES:

HIC DEDERVN
CORO: N

ETHIC: DEFVNC TVS
EST

NAVIBVS - ETHIC: MILITES: FESTINA VE

ELVM: AT HESTENG

CEASTRA

888

История обнаружения

- Ковёр был обнаружен в конце XVII века в Байё, где он по традиции раз в год выставлялся в местном соборе. Первые репродукции ковра были опубликованы в 1730-х гг. Бернаром де Монфоконом. В период *Великой Французской революции* некоторые республиканцы из Байё хотели сделать из ковра покрытие для повозки с военной амуницией, но один из адвокатов, понимавший ценность ковра, спас его, предоставив другую ткань.

- В 1803 г. *Наполеон* вывез ковёр в Париж с целью пропаганды планируемого французского вторжения в Англию. Однако, когда план вторжения провалился, ковёр возвратили в Байё. Там он и хранился в свёрнутом виде, пока его не захватили представители германского Аненербе. Большую часть Второй мировой войны ковёр провёл в подземельях Лувра.
- В настоящее время ковёр выставлен в специальном музее в Байё, причём, во избежание ухудшения состояния этого произведения искусства, он помещён под стекло, а в комнате поддерживается специальное слабое освещение.

Сюжет

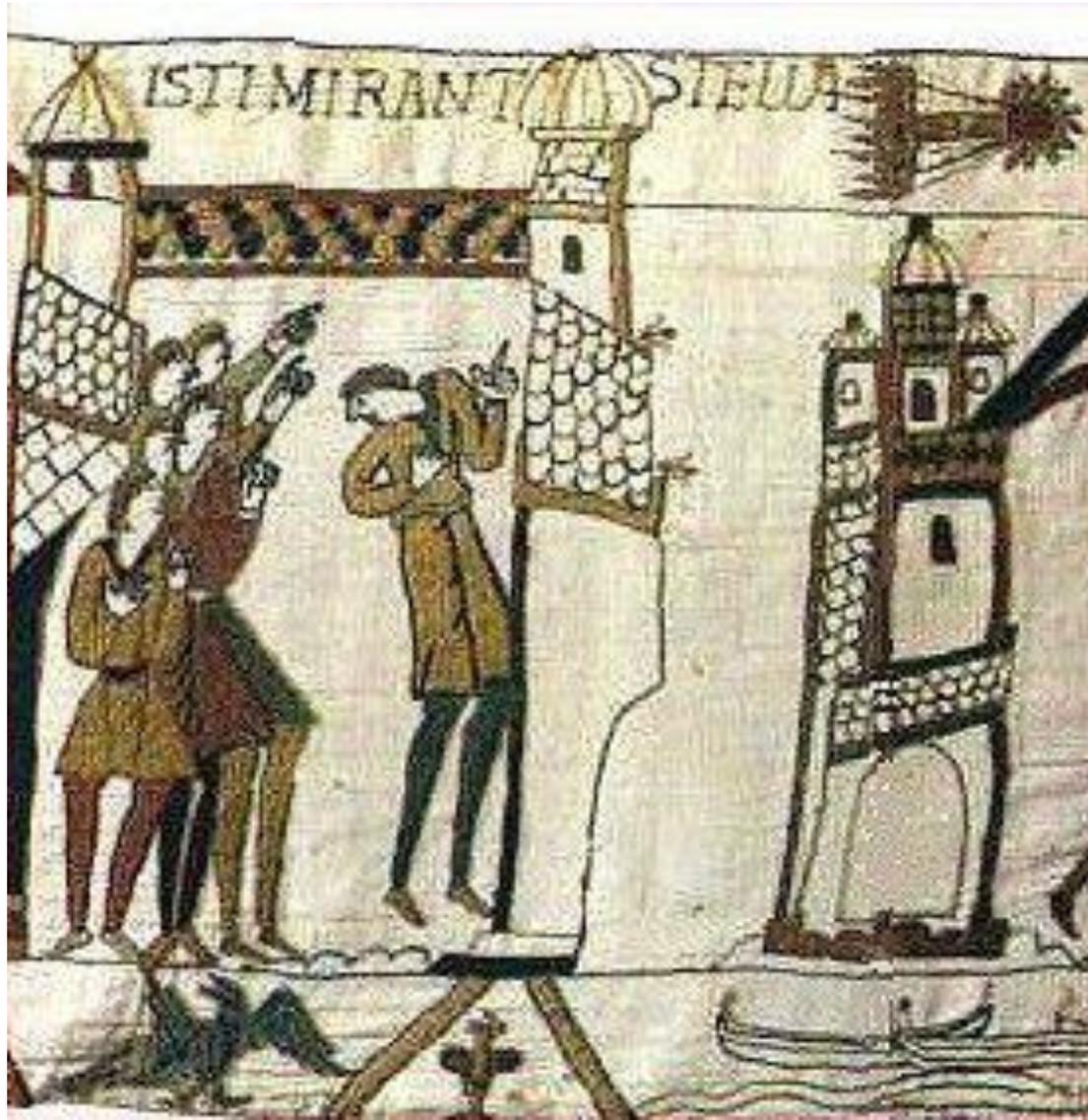
- Изображения, вышитые на ковре, рассказывают историю *нормандского завоевания* Англии. События разворачиваются в хронологическом порядке и представлены последовательными сценами:
- отправка *Гарольда* королём Эдуардом Исповедником в Нормандию;
- его пленение людьми *Ги*, графа *Понтье*,
- его освобождение герцогом Вильгельмом;
- клятва Гарольда Вильгельму и его участие в осаде Динана;
- смерть Эдуарда Исповедника и коронация Гарольда;
- появление кометы, предвещающей несчастье, над дворцом Гарольда;
- приготовления Вильгельма к вторжению и путь его флота через Ла-Манш; и,
- наконец, битва при Гастингсе и гибель Гарольда.

- Авторы ковра отразили нормандскую точку зрения на события 1066 г. Так, англосаксонский король Гарольд изображён лицемерным, а нормандский герцог Вильгельм — решительным и смелым воином. Коронацию Гарольда проводит отлучённый Стиганд, хотя скорее всего, по свидетельству *Флоренса Вустерского*, помазание осуществлял архиепископ Элдред, *рукоположенный* в полном соответствии с церковными канонами.
- Часть ковра длиной около 6,4 м не сохранилась. На ней, вероятно, изображались события после битвы при Гастингсе, в том числе коронация Вильгельма Завоевателя.

Гарольд,
направляющийся в
Нормандию

Появление кометы Галлея в 1066 г.

Романская миниатюра

- Большим разнообразием отмечена достигшая расцвета во Франции романская миниатюра, иллюстрирующая евангелия, библии, хроники.
- К замечательным образцам романской миниатюры **линейно-плоскостного стиля** относятся написанные плотным, ярким, густым цветом:
- **«Апокалипсис» из Сен-Севера** (между 1028 и 1072 годами, Париж, Национальная библиотека),
- **«Книга перикоп Генриха II»** (начало 11 века, Мюнхен, Баварская государственная библиотека, миниатюры в рукописи относятся к произведениям лиутарской группы, школа Райхенау времен аббата Витиго, 985-997 годы)
- **Евангелие Амьенской библиотеки** (конец 11 века).
- Торжественно-спокойные или полные экспрессии, они отличаются колористической насыщенностью, соответствующей пронизывающим фигуры страстям.

Миниатюра из «Книги перикоп Генриха II».

Апостол Петр принимает ключ. (XI век)

- Термин «перикопа» используется для обозначения совокупности фрагментов текста Библии, объединённых одним смыслом, сюжетом или богословской идеей.
- Считается, что впервые дробление текста Священного Писания на перикопы было введено в середине III века
- **Книга перикоп Генриха II** — произведение художников эпохи Оттонов, один из известнейших *манускриптов* того времени.
- Книга была создана около 1007-1012 годов в монастыре Райхенау по заказу Генриха II для Бамбергского собора.
- Относится к произведениям так называемой школы Лиутгарда. *Пергаментная* рукопись состоит из 206 листов размером 42,5 x 32 сантиметра.
- В манускрипте 28 миниатюр в полный лист, 10 декоративных страниц и 184 инициала. Обложка украшена распятием из слоновой кости в золотой оправе в каролингском стиле.

- **«Апокалипсис Сен-Севера»** (также известен, как «Толкование на Апокалипсис») — апокалиптический манускрипт, основное произведение бенедиктинского монаха Беата Лиебанского. Содержит одни из ярчайших образцов миниатюры в искусстве средневековой Западной Европы.
- «Благодаря Беату в Европе появился первый настоящий триллер» (Жак Ле Гофф «Рождение Европы»)
- Первые три редакции книги вышли в 776 год, 784 и 786 годах. В период с X по XII века «Апокалипсис Сен-Севера» была весьма популярен в Испании и расходился в большом (для тех времён) количестве рукописных списков, получивших даже собственное название — «беаты» (*beatos*).
- До нас полностью или фрагментарно дошли 23 *манускрипта* X—XII вв. Самыми богато иллюстрированными книгами являются манускрипты X века, выполненные переписчиками и миниатюристами Магио, Эметерио, Овеко (в городах: Леон, Самора и Паленсия).

• Структура и содержание

- Произведение написано катренами и включает в себя из 12 книг, каждая из которых состоит из истории (*storia*) и толкования (*explanatio*).
- При написании книги автор активно пользовался многими аналогичными сочинениями, (в т.ч. блаженного Августина, папы Григория I). При этом, только благодаря упоминаниям в «Апокалипсисе Сен-Севера» до нас дошли фрагменты Толкования на Апокалипсис сторонника донатистского раскола *Тикония Африканца*.
- Из-за столь большого количества источников, книга имеет компилятивный вид, из-за чего определить собственные взгляды автора практически невозможно. Единственное, что бросается в глаза — это крайне эсхатологические настроения и ожидание скорого конца света.
- Беат Лиебанский рассматривает Апокалипсис, как отражение истории Церкви. Современную ему действительность он соотносит с концом шестого дня Апокалипсиса, в который будут происходить великие гонения на Церковь и сокращение числа верующих. Сам же конец света автор ожидает в 800 году.

- Книга содержит большое количество иллюстраций. Считается, что для первых изданий Беат Лиебанский делал их сам (или, как минимум, руководил их изготовлением).
- Так, например, в прологе ко второй книге приведена карта регионов миссионерской деятельности апостолов, основанная на данных из сочинений Исидора, Орозия, Иеронима, Августина.

Миниатюра из «Апокалипсиса Сен-Севера»

