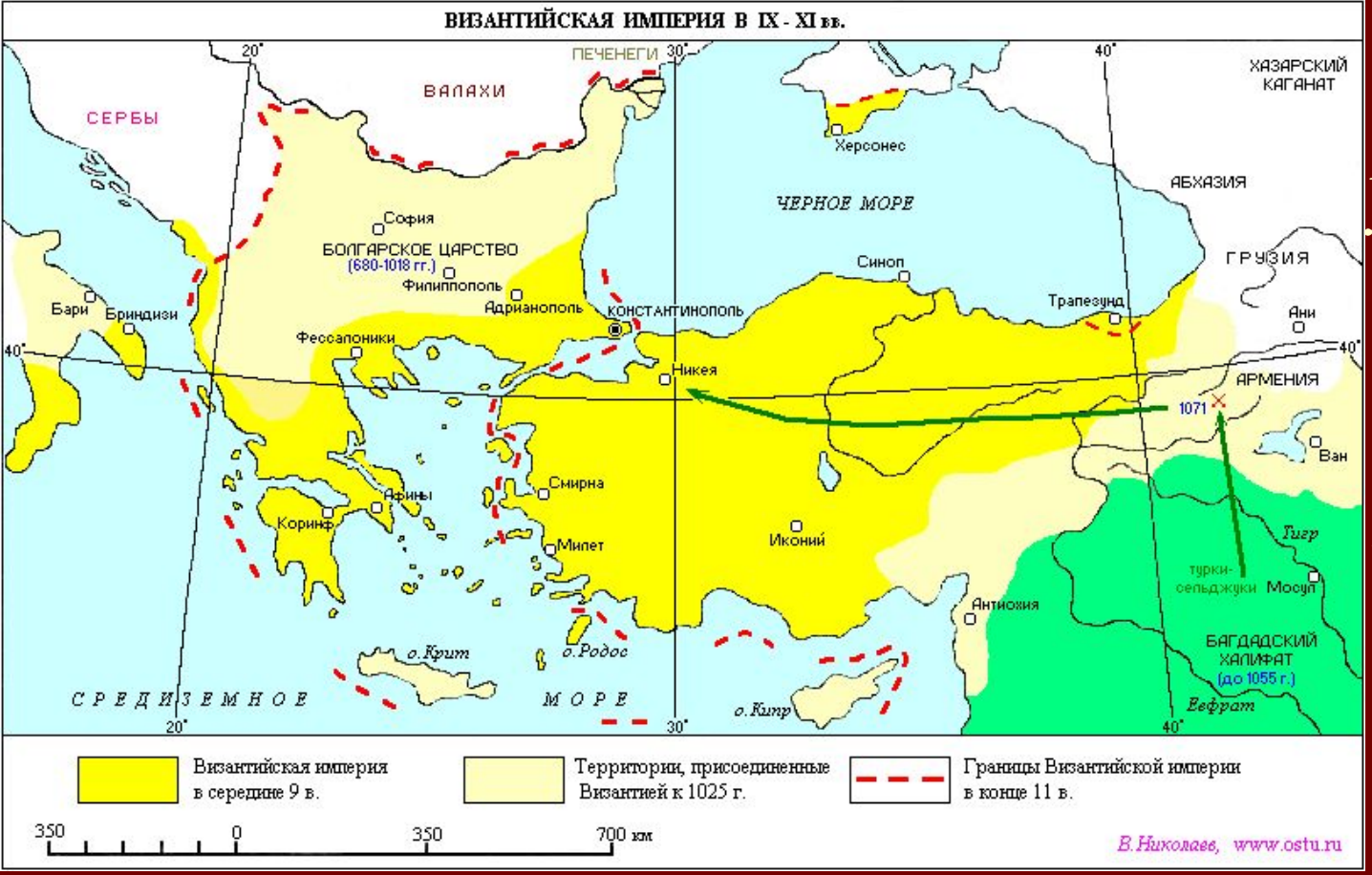
Мир византийской культуры

На берегу Босфора римским императором Константином в 342 – 330 г.г. был возведён Константинополь – «новый Рим», столица Византийского государства.

Больше тысячи лет Византия была связующим звеном между Востоком и Западом. Зародившись на закате Античности, она просуществовала вплоть до окончания европейского Средневековья. Официально годом «рождения» Византии считается 395 год, когда Римская империя разделилась на две части – западную и восточную со столицей в Константинополе. Восточная Римская империя просуществовала до 1453 года, пав под натиском османов.



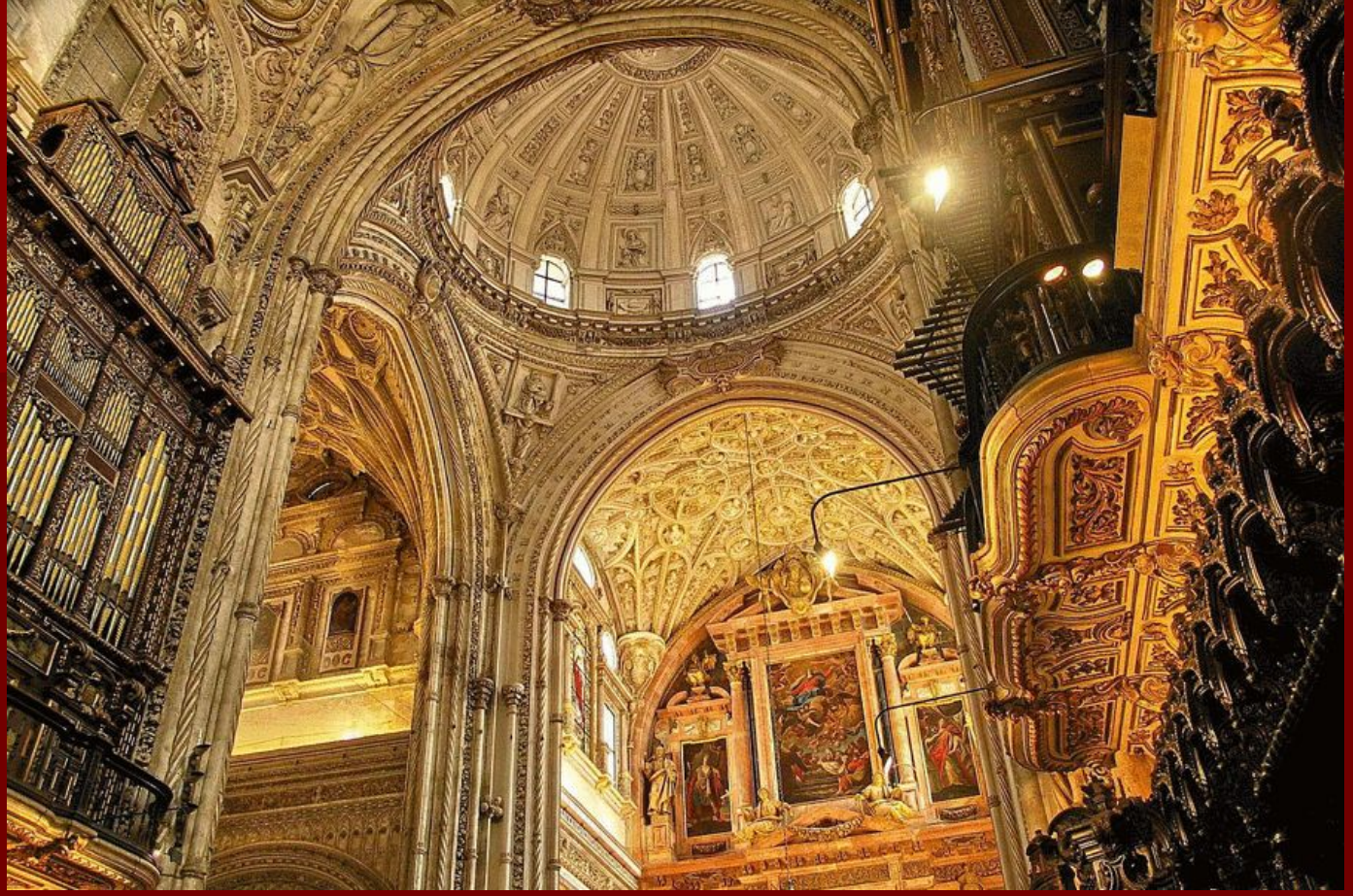
Византия стала могущественной державой, империей «ромеев» (наследников Рима) – так называли себя её жители.

Являясь продолжением богатейшей культуры Античности, византийская культура развивалась, впитывая в себя культуры многих народов. От Египта она унаследовала художественную роспись тканей, мастерство резьбы по кости и дереву, от Передней Азии – тип купольной базилики, у персов переняла придворный церемониал, из Палестины привезла святые реликвии христианской веры. И всё-таки Византии суждено было оставить собственный след в истории мировой художественной культуры.

Переход от Античности к Средневековью вызвал существенные изменения в культуре. Центром Космоса становится уже не человек, а его духовная жизнь. Византийцы создали художественную систему, в которой господствуют строгие нормы и каноны, а красота материального мира рассматривается лишь как отблеск неземной, божественной красоты. Эти особенности византийского искусства ярко проявились в архитектуре.

Византийская архитектура *прошла в своём развитии четыре основных этапа:*

- ***раннехристианский*** **период (так называемой предвизантийской культуры, I-III века);**
- ***ранневизантийский*** **(V - VIII вв.) - когда происходило взаимосвязанное становление купольных конструкций и композиционных принципов центричных зданий;**
- ***средневизантийский*** **(VIII - XIII вв.) с выработкой крестовокупольного типа культового здания;**
- ***поздневизантийский*** **(XIII - XV вв.), характерный отказом от монументальных храмов и переходом к строительству небольших сооружений изысканной архитектуры.**

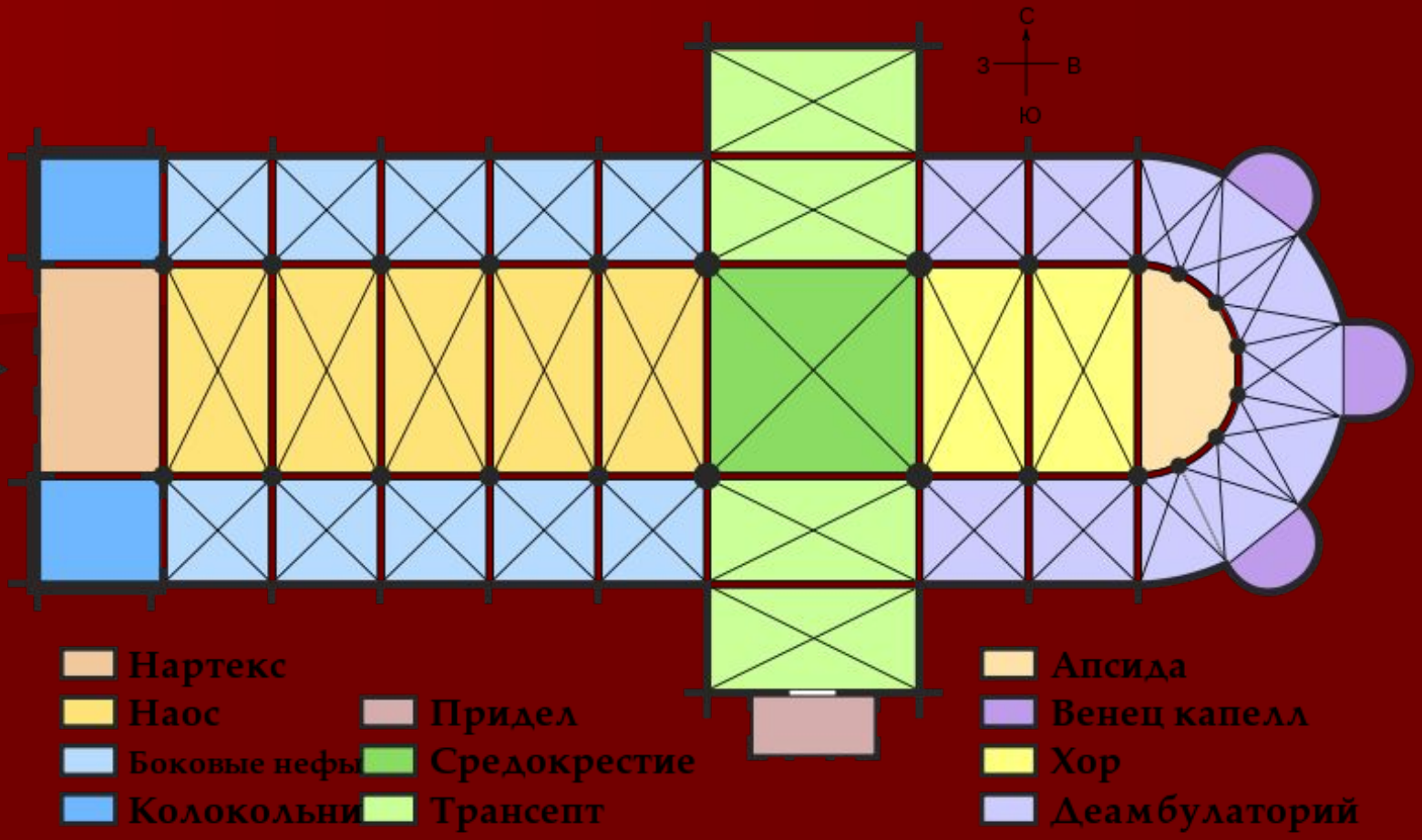


В византийской архитектуре органично совмещались элементы античного и восточного зодчества. Строятся дворцы, ипподромы, триумфальные арки и различные инженерные сооружения. Но главным архитектурным сооружением был *храм*, призванный укреплять авторитет государства и церкви. Тип античного храма был переосмыслен в соответствии с новыми религиозными требованиями. Теперь он служил не местом хранения статуи божества, как это было в античную эпоху, а местом собрания верующих для участия в таинстве приобщения к духовным ценностям. Поэтому главное внимание уделялось организации внутреннего пространства храма.

Базилика Сант Аполлинаре ин Классе. г. Равенна. Италия

Главным типом храма в *раннехристианский* период были *базилики*, которые отличались внешней строгостью и отсутствием декора при утончённой декоративности и пышной зрелищности внутренней отделки.

Излюбленным строительным материалом была *плинфа*, крупный и плоский обожжённый кирпич.

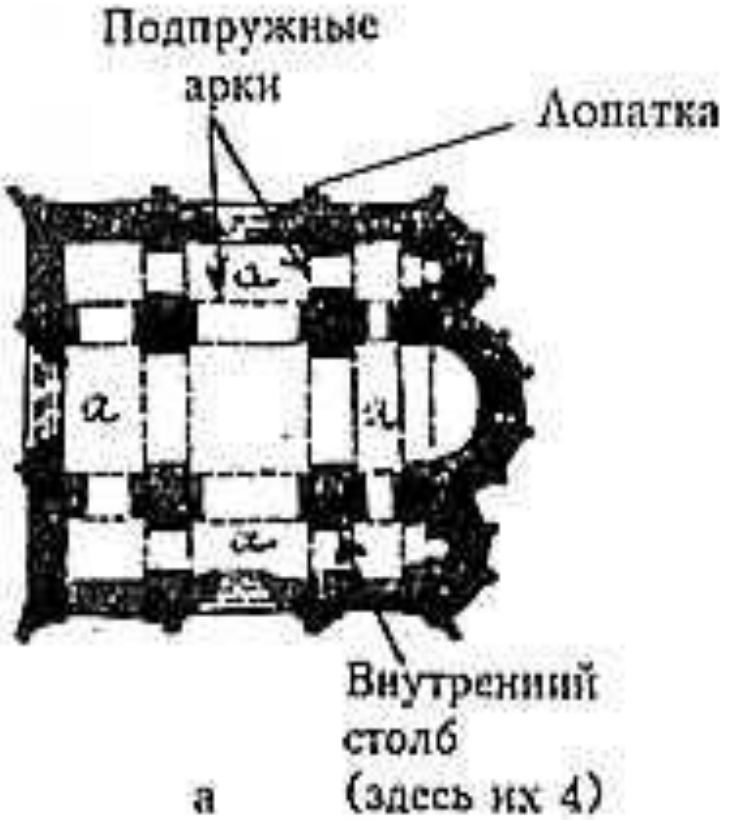


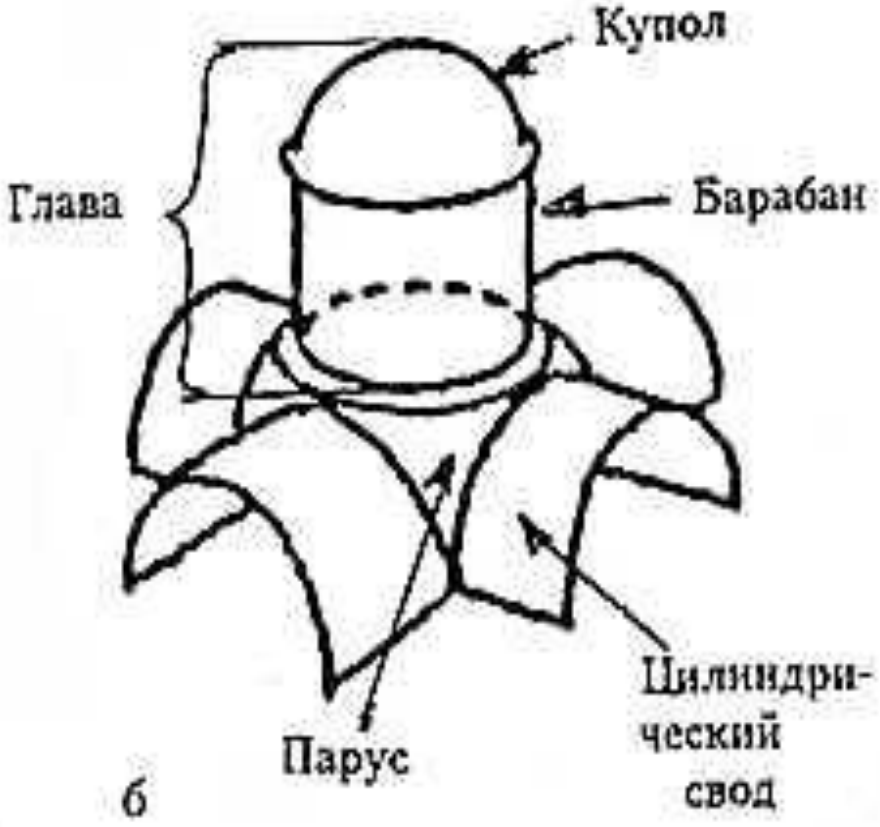
Базилика - («дом базилевса, царский дом») — тип строения прямоугольной формы, которое состоит из нечётного числа (3 или 5) различных по высоте нефов.

Неф - (от лат. *корабль*) — вытянутое помещение, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн, отделяющих его от соседних нефов.

Базилика Сан-Витале в Равенне. Италия. 548 г.

Особое значение в *ранневизантийский* период приобретает купол на четырех или восьми опорах, так называемый *простой центрический тип*.





Позднее, в *средневизантийский* период, наибольшее распространение получил тип *крестово-купольного* храма - квадратное в плане здание, в центральной части которого находились четыре столба, поддерживающие купол. От центра расходились четыре сводчатых рукава, образуя ясно читающийся равноконечный, так называемый греческий крест.

Собор Сан Марко в Венеции (X-XI вв.)

***Собор Святого Марка*— кафедральный собор Венеции, представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Собор, украшенный многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле, является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов.**

ORIBVS QVORVM PRECE
VAT VOR
SPE
TRV
SNICHO
LAVS

Ая-Ирена (церковь Святой Ирины) Стамбул

Ая-Ирена **(в переводе - святой мир)— это один из самых старых сохранившихся храмов византийского периода. Церковь была украшена традиционными византийскими мозаиками, но те, как и многие другие храмовые изображения, пали жертвой иконоборцев в VIII веке. Иконоборцы отрицали традиционные религиозные рисунки, заменяя их на простые кресты.**

Уникальной особенностью *церкви святой Ирины* считается её феноменальная акустика — в стены храма вмурованы специальные «голосники», кувшины-резонаторы. Именно поэтому в наши дни Ая-Ирена нередко используется для проведения особенно значимых концертов.

Айя София (собор Святой Софии) Г. Стамбул. Турция

Строительство *собора Святой Софии* было начато во времена Юстиниана, пришедшего в 527 году к власти. На протяжении пяти лет, около десяти тысяч рабочих в каторжных условиях возводили его. В основе строительства храма использовался кирпич, а для отделочных работ был использован дорогостоящий материал: жемчуг, золото, серебро, поделочный камень, слоновая кость, драгоценные камни.

Местом для строительства собора был выбран холм с таким расчётом, чтобы собор своим расположением был заметен на общем, городском фоне. Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире. Высота Софийского собора — 55,6 метров, диаметр купола 31 метр.

Для руководства работами Юстиниан пригласил лучших архитекторов того времени: *Исидора Милетского* и *Анфимия Тралльского*.

Прокопий Кесарийский, современник строительства, описывая Постройки императора Юстиниана, восторженно описывает собор Святой Софии:

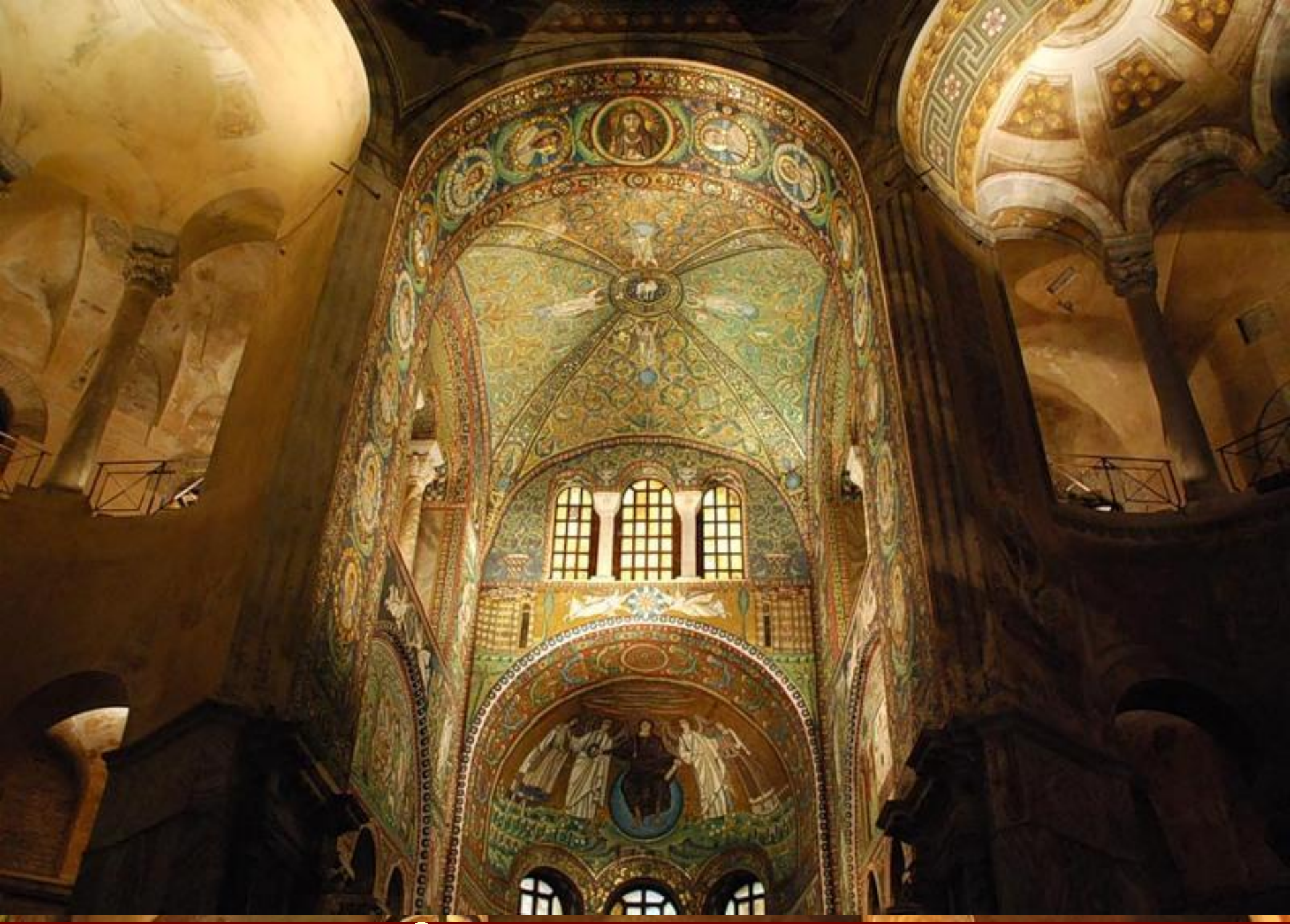
«Этот храм представлял чудесное зрелище, — для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нём совершенно невероятным. В высоту он поднимает ся как будто до неба и, как корабль на высоких волнах моря, он выделяется среди других строений, как бы склоняясь над остальным городом, украшая 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».

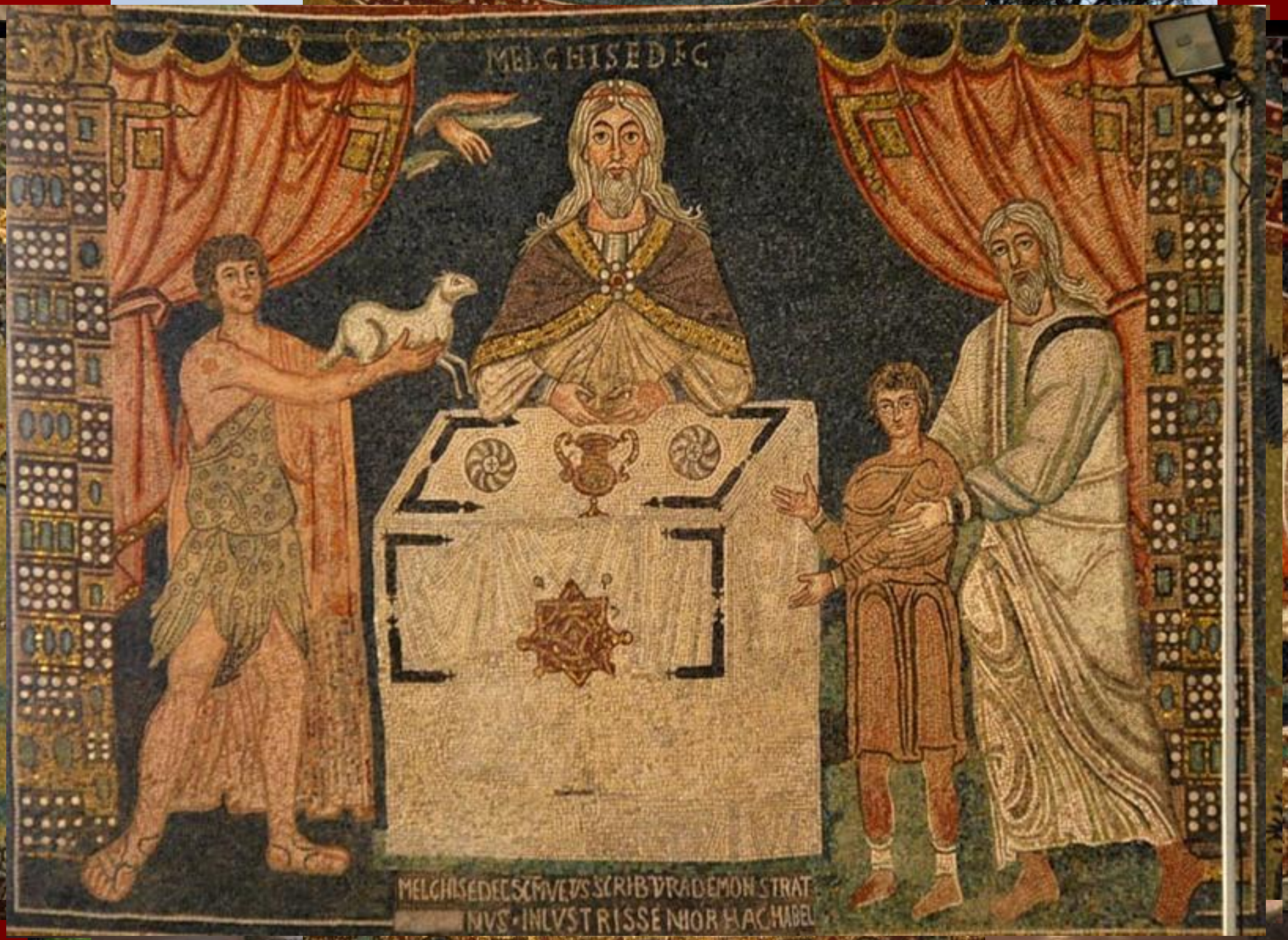
После захвата Константинополя османами под предводительством Мехмеда II, Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935г. он приобрёл статус музея. Официальное название памятника на сегодняшний день ***музей Айя-Софья.***

Византийская мозаика, украшающая интерьер храма, великолепно сохранилась, т.к. Мехмед II приказал её замазать известью.

MP
ΘV
IOCTINIANOC
KWNCTANTINOC

Излюбленной техникой монументальной живописи Византии была мозаика. Если в античности мозаикой украшали обычно пол здания, то в Византии стали ею украшать стены. Кубики смальты, стекловидной массы, окрашенной окисью металлов в разные цвета, а затем подвергшиеся обжигу, составляли яркие композиции. Кубики отличались по размеру и форме друг от друга, поэтому поверхность не была идеально гладкой. Неровная поверхность подчеркивала оттенок цвета, создавала мерцание тона. Первоначально мозаика была, в основном, орнаментальная, в ней использовались христианские символы: виноград, лоза - символы крови Христа, павлин - символ вечной жизни.




MELCHISEDEC
MELCHISEDEC SCMVEVS SCRIBVRADEMON STRAT
NVS · INLVSTRISSENIOR HAC HABEL

К XI в. сложился законченный, классический стиль византийской мозаики. Он отличается строгой системой расположения сюжетов, иллюстрирующих и раскрывающих основные темы и догматы христианства. По этой системе в куполе храма помещается поясное изображение *Христа Пантократора (Вседержителя),* в алтаре-апсиде фигура **Богоматери-Оранты,** молящейся с воздетыми руками. По сторонам от неё даются фигуры архангелов, а в нижнем ряду — апостолов.

EGO
VERI
SVM
TASET
VIA
VITA

«Свв. Сергий и Вакх», VI в. Киев. Музей западного и восточного искусства.

Культура Византии славилась не только шедеврами архитектуры. Не менее успешно развивались и другие виды и жанры искусства —фреска, ***иконопись***, книжная миниатюра, литература.

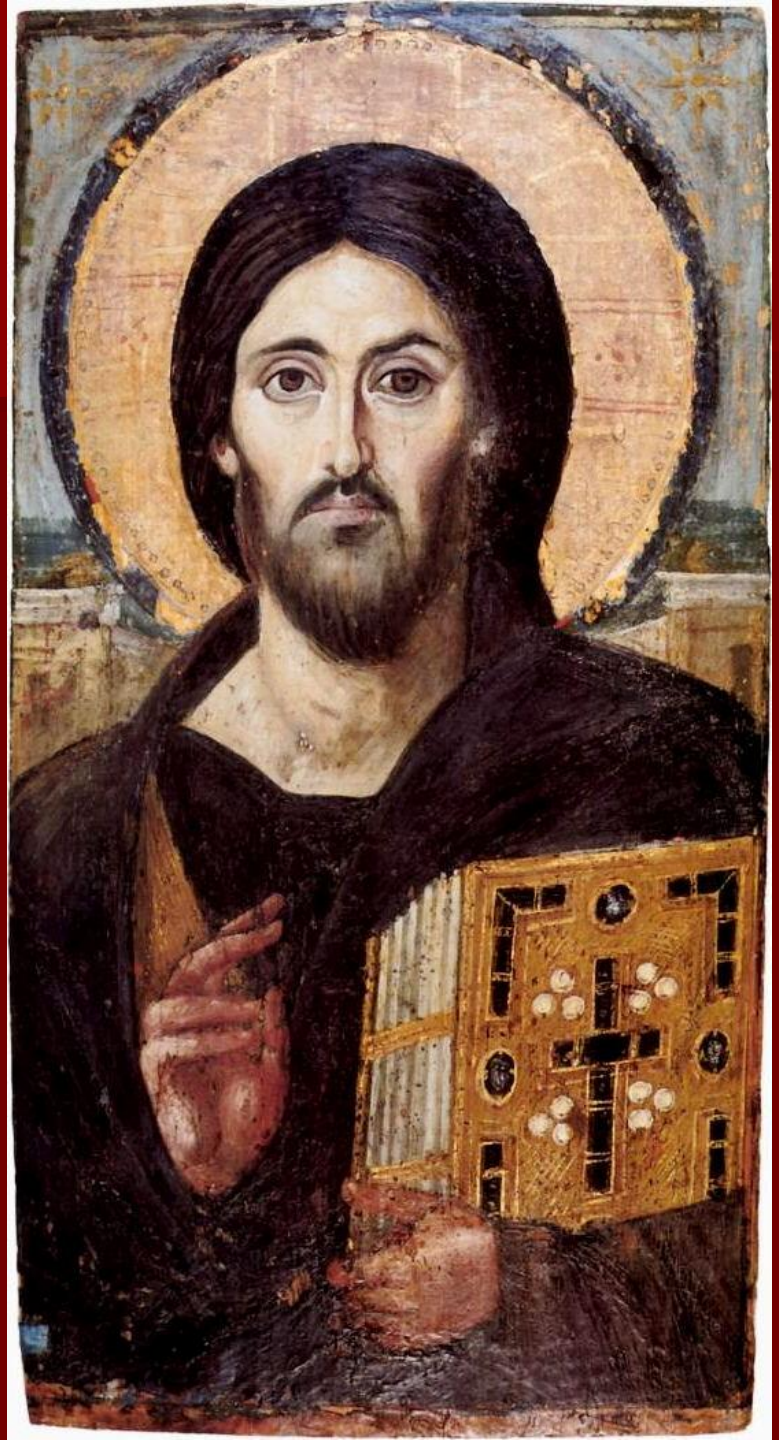
Древнейшие из дошедших до нас икон относятся к VI веку и выполнены в технике ***энкаустики*** на деревянной основе.

Икона "Апостол Пётр", **похожа на портрет реального человека с индивидуальными чертами лица. Архитектурный фон за его спиной, углубляющийся в правильной перспективе, создаёт иллюзию совершенно конкретного пространства. Иконография этой иконы весьма свободная, в ней ещё просматривается наследие античного стиля.**

«Апостол Пётр»
из монастыря св. Екатерины на Синае

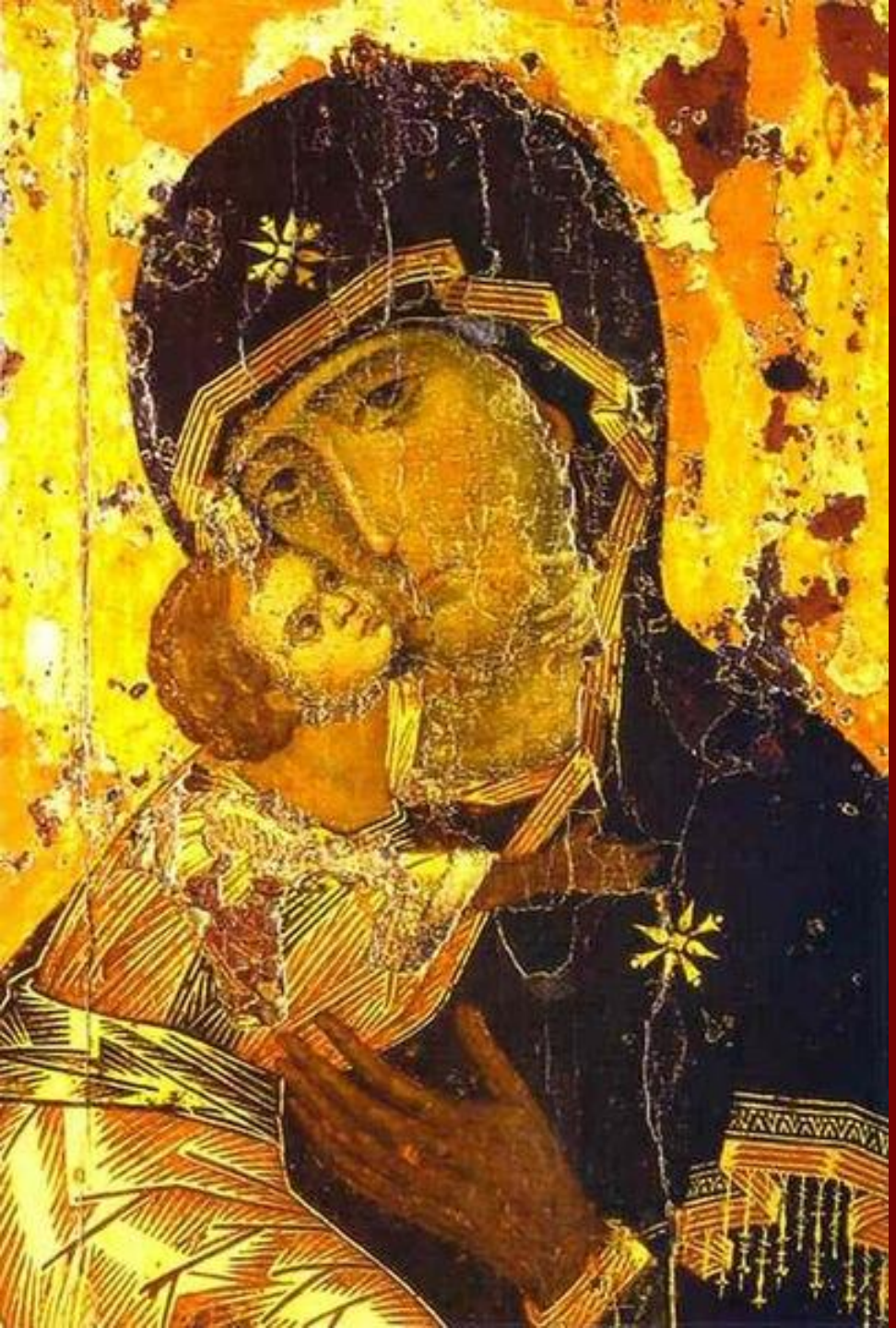
Богоматерь на троне со свв. Федором и Георгием", Энкаустическая икона VI-VII вв.
Синай

Изображения ангелов, живых, эмоциональных, с красивыми чувственными обликами очень похожи на античные фигуры.
Но строгость фигуры Марии, окутанной тёмными одеждами, подчеркивает её христианскую отстранённость от мирской суеты.
Изображения Фёдора и Георгия, почти бесплотные, исполнены духовной сосредоточенности.



Христос Пантократор из Синайского монастыря. сер. VI в. энкаустика

Самая важная по содержанию и самая прекрасная по исполнению из ранних икон – это "*Христос Пантократор*", благословляющий правой рукой и держащий Евангелие в левой. Именно такой образ будет играть ключевую роль во всём византийском искусстве. В этом образе Христа мы встречаемся с важнейшими отличительными чертами византийской иконописи : появляется особая иконная гладкость, менее заметными становятся мазки, свет лежит столь идеально, что создаёт особое излучение. Образ утрачивает эллинистическую чувственность и римскую натуралистичность.



Икона «Владимирская Богоматерь»

– это выдающееся произведение византийского искусства. На Русь икона попала из Византии в начале XII века как подарок Юрию Долгорукому от константинопольского патриарха Луки Хризоверха. Иконографический тип иконы «Владимирская Богоматерь» - «Умиление» или Елеуса (с греч.— милующая). Редкая тонкость исполнения, богатство колорита (все оттенки коричневого, золотого и красного) говорят о руке выдающегося мастера константинопольской школы. Лицо Богоматери с чистым овалом, тонким носом и большими миндалевидными глазами проникнуто нежностью и подлинным человеческим страданием.

Характерные черты византийского искусства:

- **Синтез античной и восточной культур.**
- **Главную роль начинают играть те виды искусства, которые связаны с церковными аспектами жизни.**
- **Целью искусства становится выражение внутреннего смысла образов и явлений, а не внешней их привлекательности и характерности. Отсюда статика, самоуглублённость и каноничность образов.**
- **Художественное творчество не было средством самовыражения автора. Художники, в первую очередь, были проводниками духовности.**
- **Византийская цивилизация оказала глубокое воздействие на развитие культуры многих стран средневековой Европы, особенно: Греции, Болгарии, Сербии, Древней Руси.**