

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ.

Архитектура

и

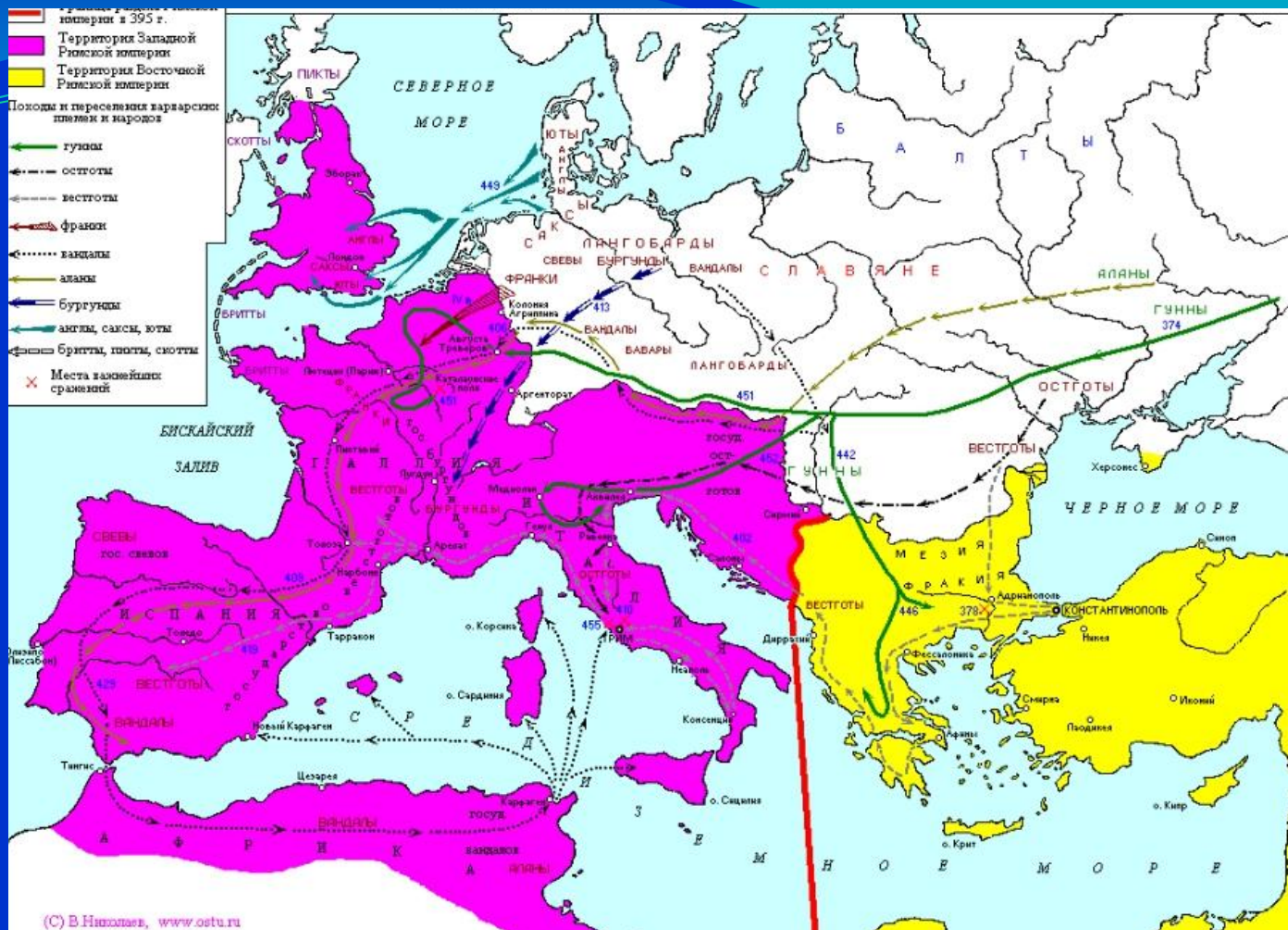
монументальная

живопись

Автор презентации:

Калабун Алена Витальевна

преподаватель МБУДО «Мартюшевская ДШИ»

IV век в политической и духовной жизни Римской империи ознаменовался важными переменами: в 330 году император Константин на берегу пролива Босфор, близ местечка Византий основал новый город – Константинополь, куда вскоре перенёс столицу. Неравномерное развитие западных и восточных областей империи привело к их обособлению и образованию в 395 году двух самостоятельных государств – Западной Римской империи (с центром в Риме) и Восточной Римской империи (с центром в Константинополе), развитие которых пошло различными путями.

Византийцы называли себя «ромеями», т.е. римлянами, а свою столицу Константинополь — «вторым Римом», имея на то полное основание.

- Византия стала достойной наследницей античной культуры. Она успешно продолжила дальнейшее развитие лучших достижений римской цивилизации. Новая столица — Константинополь — ревниво и не без успеха соперничала с Римом, довольно быстро став одним из красивейших городов того времени. Она имела большие площади, украшенные триумфальными колоннами со статуями императоров, прекрасные храмы и церкви, грандиозные акведуки, великолепные термы, внушительные оборонные сооружения. Наряду со столицей в Византии сложились многие другие культурные центры — Александрия, Антиохия, Никея, Равенна, Фессалоники. Византия существовала с 395 по 1453 г.

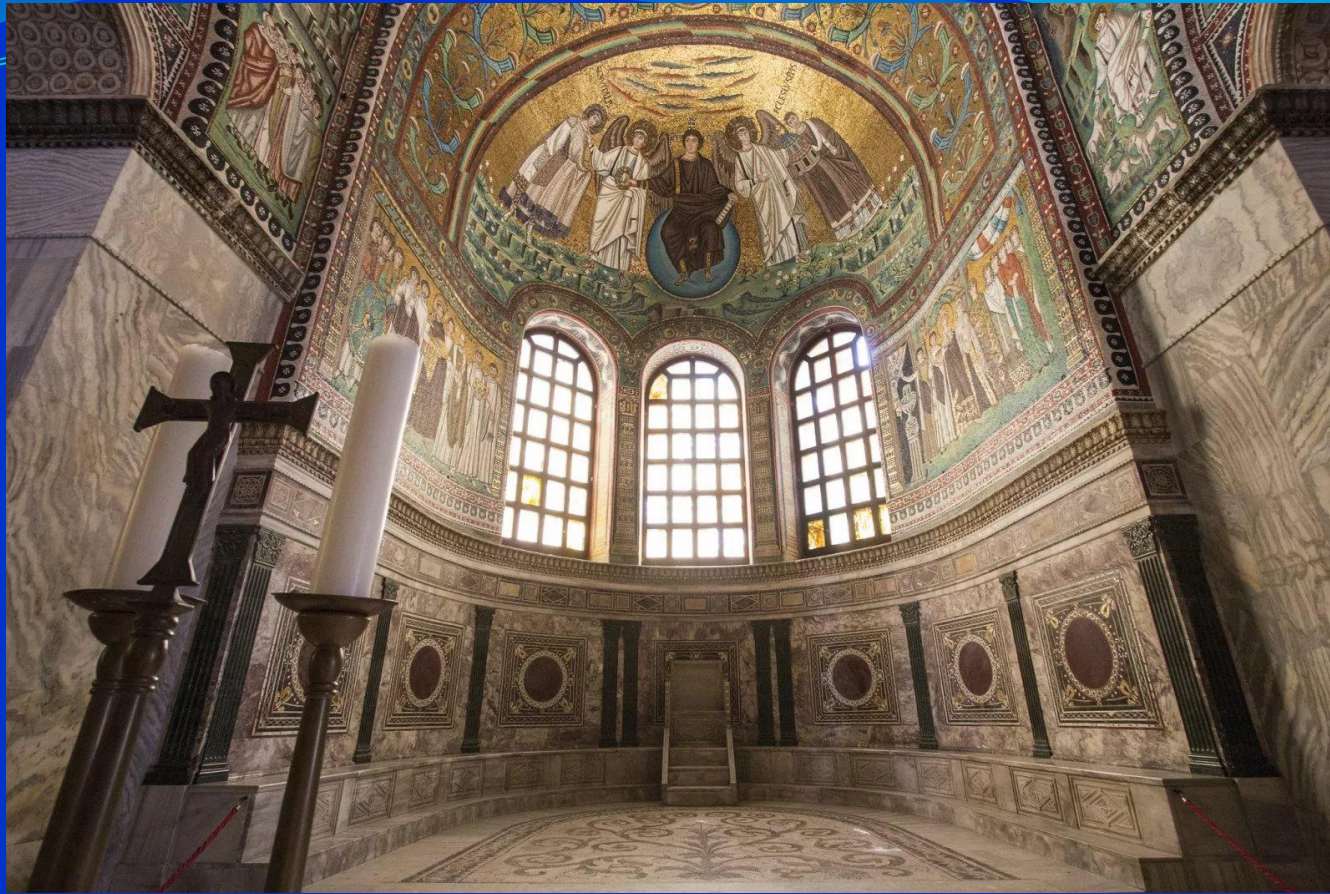
- Большое число архитектурных памятников сосредоточено в Равенне, городе на североитальянском побережье Адриатики. Здесь находится внушительный мавзолей Галлы Плацидии — византийской царицы V в. В Равенне стоит оригинальная восьмигранная церковь Сан-Витале (VI в.).

- Важнейшим событием в идеологической жизни стало официальное признание христианства как государственной религии. Из религии рабов и угнетённых оно превратилось в культ, который освящал существующее неравенство. Учение о едином боге подтверждало незыблемость императорской власти, а идея всеобщего равенства постепенно трансформировалась в идею равенства перед Богом, окончательно отодвинув установление царства справедливости в потусторонний мир.

● Организация церкви копировала официальные учреждения Римской империи. Не без вмешательства императорской власти на съездах епископов – Вселенских Соборах – вырабатывались и закреплялись основные догматы веры, разрабатывался сложный ритуал богослужения – всё это вызвало к жизни новое по своим темам и принципам искусство. Главная его особенность – связь с религией, ведь церковь была главным заказчиком искусства. Духовенство, будучи единственным образованным классом, как никто понимало огромную силу искусства в воздействии на души людей, возможность через художественные образы донести смысл Священного писания даже до неграмотных.

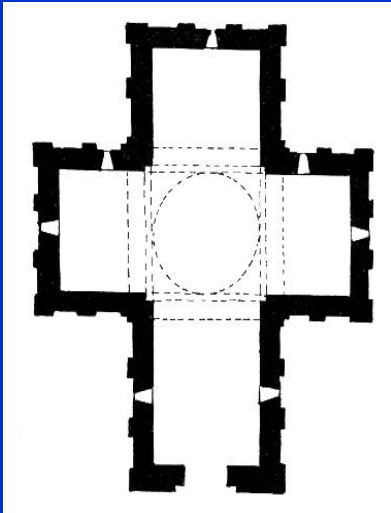

Земное существование, которое в понимании христиан ничтожно по сравнению с загробной жизнью, не достойно стать предметом внимания художника. Тело – это лишь «уродливая тюрьма для души», оковы для её бессмертия, ничтожный сосуд греха и соблазна. Так из доктрин христианства рождается идеал, противоположный идеалу античности. Искусство уже не стремится подражать природе, реальным формам, оно превращается в символы запредельного. Оно стремится передать внутренний мир человека, постичь общие законы мироздания.

Стремление создать грандиозную художественную картину мира привело художников к необходимости соединения (синтеза) архитектуры, монументальной живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в единый ансамбль. Основой средневекового синтеза, стилеобразующим элементом выступает архитектура, другие виды искусства подчинялись ей, комментировали, уточняли суть намеченного архитектурой образа.

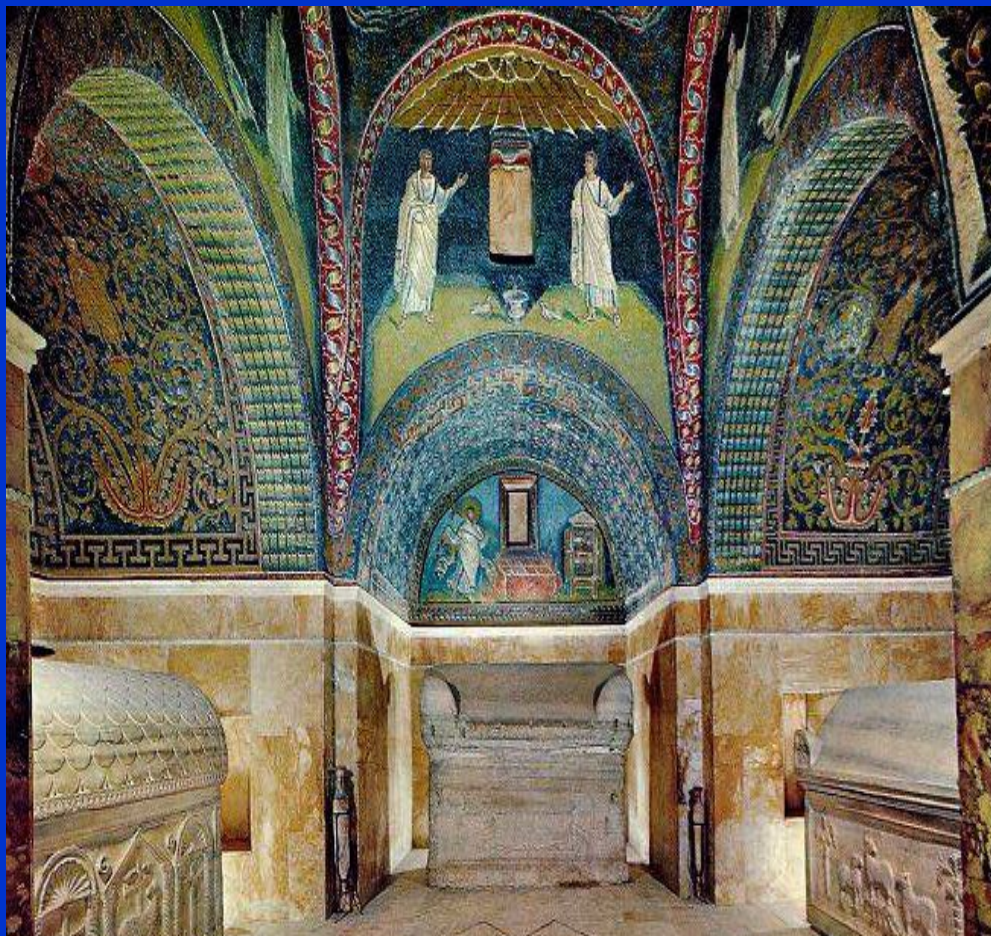
Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне

Развитие культового ритуала привело к необходимости создания христианского храма, объединяющего молитвенный зал и поминальное святилище. От античности средневековая архитектура унаследовала 2 системы - базиликальную и центрическую. Архитектура восточно-христианского мира (Византии, Грузии, Армении, Древней Руси) развивалась по пути соединения центрально-купольной и базиликальной форм.

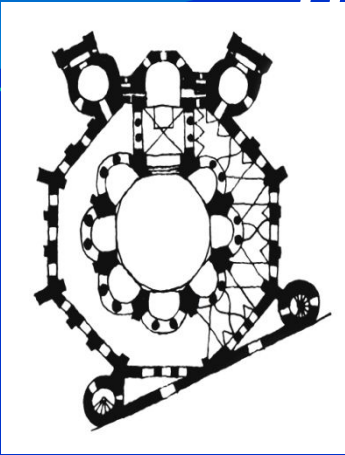

В отличие от языческих храмов античности христианский храм воспринимался не как жилище бога, а как **модель вселенной**, как место на земле, где верующие внимают «гласу божьему» и приобщаются к идеальному «божественному» миру. Простота экстерьера христианской церкви была противопоставлена богатому внешнему декору античных храмов. Храм должен был являть собой «иной мир», поэтому особое внимание уделялось украшению интерьера.

Мозаики мавзолея Галлы Плацидии (V век)

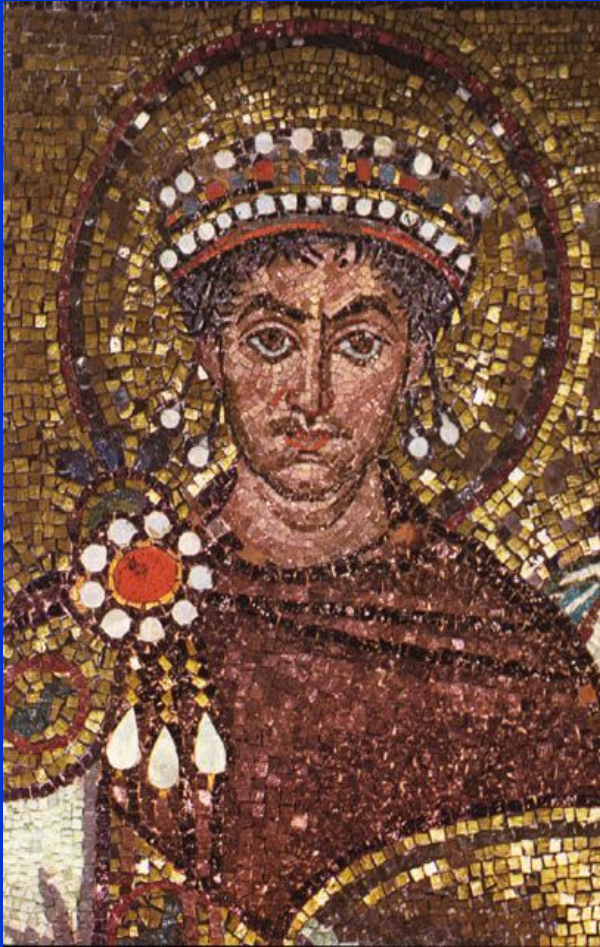
Церковь Сан-Витале в Равенне

Художественное оформление интерьера строилось в соответствии с церковным ритуалом. Согласно христианскому учению оно должно соединять два мира – реальный и потусторонний..

И изобразительное искусство играло тут важную роль, создавая божественные образы, поучая и открывая путь к спасению, уводя верующего из мира реального в сверхчувственный.

Достижению этих целей способствовали такие приёмы, как принцип симметрии, плоскостность композиции, разномасштабность фигур, их фронтальная постановка (как в египетских фресках). Основным способом изображения была мозаика – «мерцающая драгоценная живопись», дающая особые оптические эффекты и как нельзя более подходящая для создания отвлечённого образа, возвышенного и неземного

Император Юстиниан. Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне (VI в.)

Собор святой Софии в Константинополе,

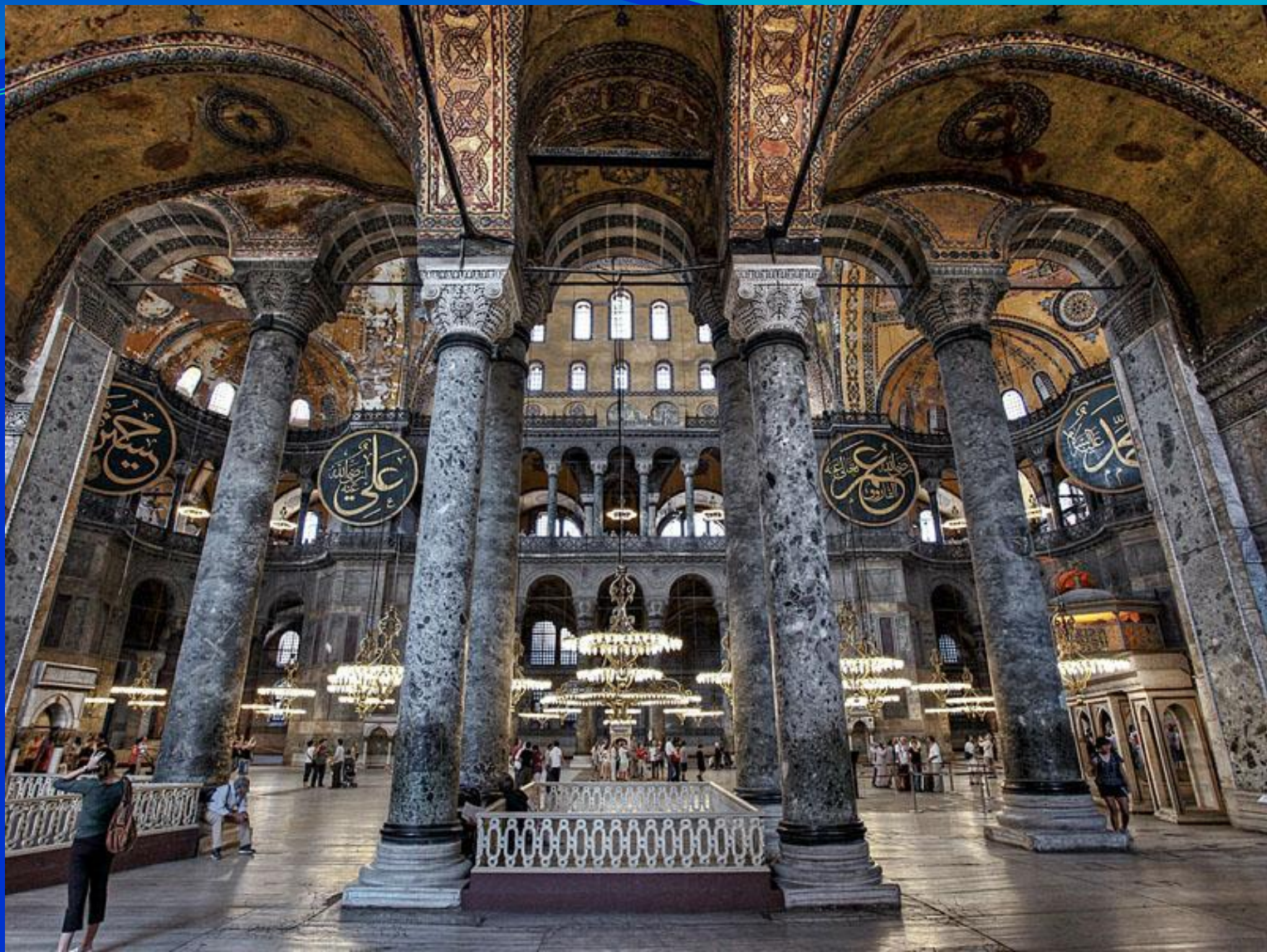
Вершиной разработки византийскими зодчими купольной системы стал Собор святой Софии в Константинополе, воздвигнутый в VI веке

Привлечение к христианству широких масс было задачей не только религиозной, но и политической. Поэтому архитекторы свои искания сосредоточили на создании **интерьера** храма с максимально объединённым внутренним пространством.

Возведение собора стало делом жизни императора Юстиниана. Для его строительства были использованы все средства великого государства. Собор простроили всего за пять лет. По своим размерам (диаметр купола 32 метра, высота от основания до купола 40 метров) он превосходил знаменитый Пантеон. Возвышаясь над всеми постройками города, он должен был воплощать идею централизации и могущества империи и выражать в архитектурных формах «непостижимость и неизреченность» христианского восприятия Вселенной, её сложность и гармонию.

Софийский собор посвящён Премудрости Божией, которая связана с Логосом, то есть Богом-Словом, Христом. И хотя религиозное есть, конечно, главное в содержании художественного образа здания, но сильны и отголоски императорской дворцовой культуры, многие его перспективы, особенно в боковых нефках, напоминают дворцовые залы.

Стены, колонны, своды храма отделаны драгоценно: бронзовые обрамления порталов (входов) были позолочены; деревянные полотнища дверей обиты бронзовыми и серебряными пластинами, капители колонн покрыты инкрустацией или резьбой с позолотой. Своды собора покрывали орнаментальные и сюжетные мозаики. Поэтому понятны слова наших предков, посланных тысячу лет назад великим князем киевским Владимиром Святославичем для испытания христианской веры в Константинополь: «... не знаем на небе или на земле были; нет ведь на земле такого вида и красоты той...знаем только там Бог с человеками пребывает... мы не можем забыть красоты той».

- Храм Софии стал редчайшим творением человеческого гения, подлинным шедевром не только византийского, но и мирового искусства. Храм примечателен еще и тем, что в нем органически объединены два основных типа конструкции: базиликальная и крестово-купольная.

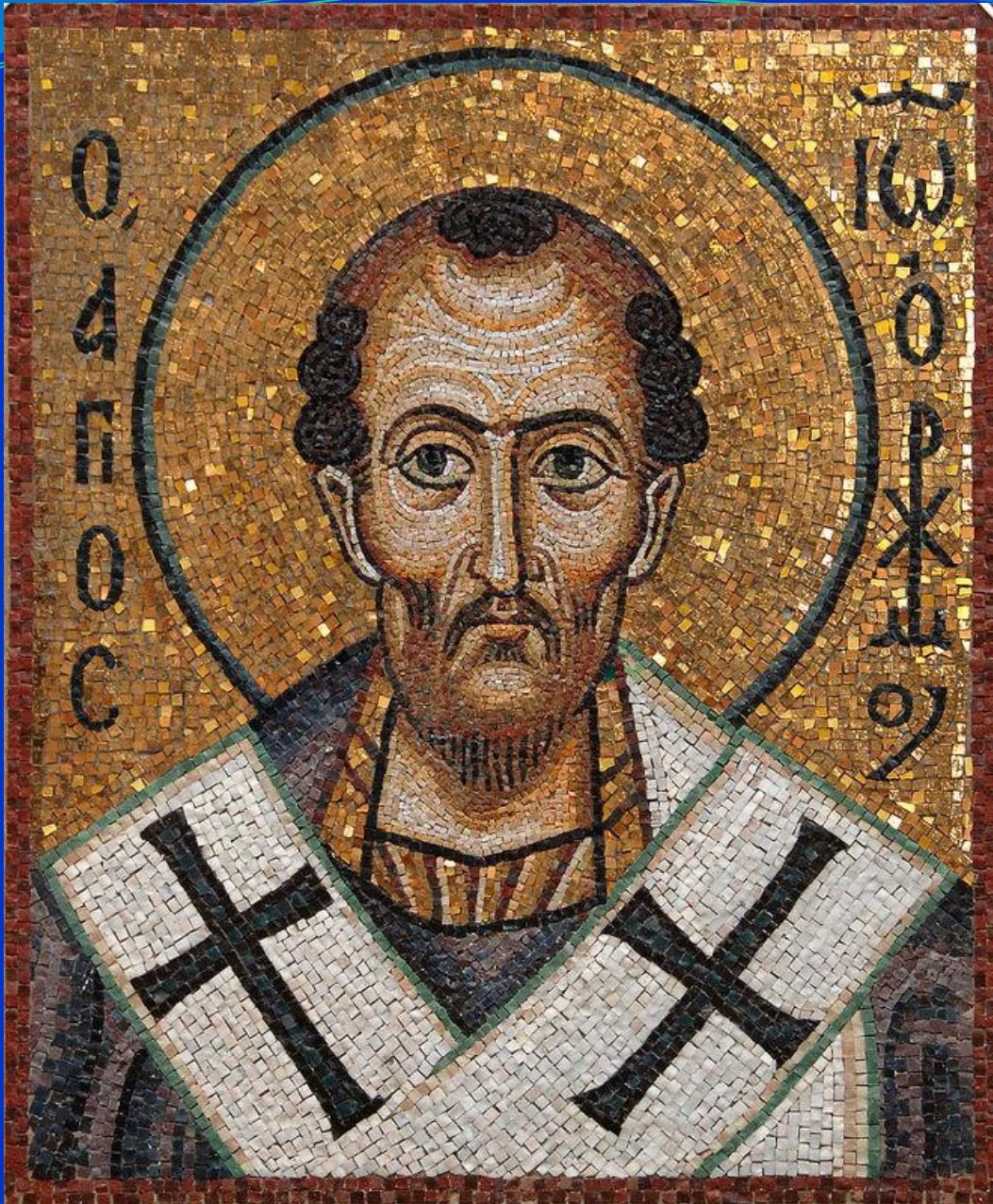
В VI в., при Юстиниане Византия достигла наибольших территориальных размеров и стала могущественной средиземноморской державой.

Иоанн Дамаскин

Византийская культура стала первой в полном смысле христианской культурой. Именно в Византии завершилось становление христианства, и оно впервые приобрело законченную, классическую форму в его ортодоксальной, или православной, версии. Огромную роль в этом сыграл Иоанн Дамаскин (ок. 675 г. — до 753 г.) — выдающийся богослов, философ и поэт, автор фундаментального фило-софско-теологического труда «Источник знания». Он завершил и систематизировал греческую патристику, так называемое учение «отцов Церкви», благодаря чему христианство поднялось на уровень настоящей теории. Вся последующая теология в той или иной мере опирается на идеи и концепцию Иоанна Дамаскина. Он также является создателем церковных песнопений.

Иоанн Златоуст

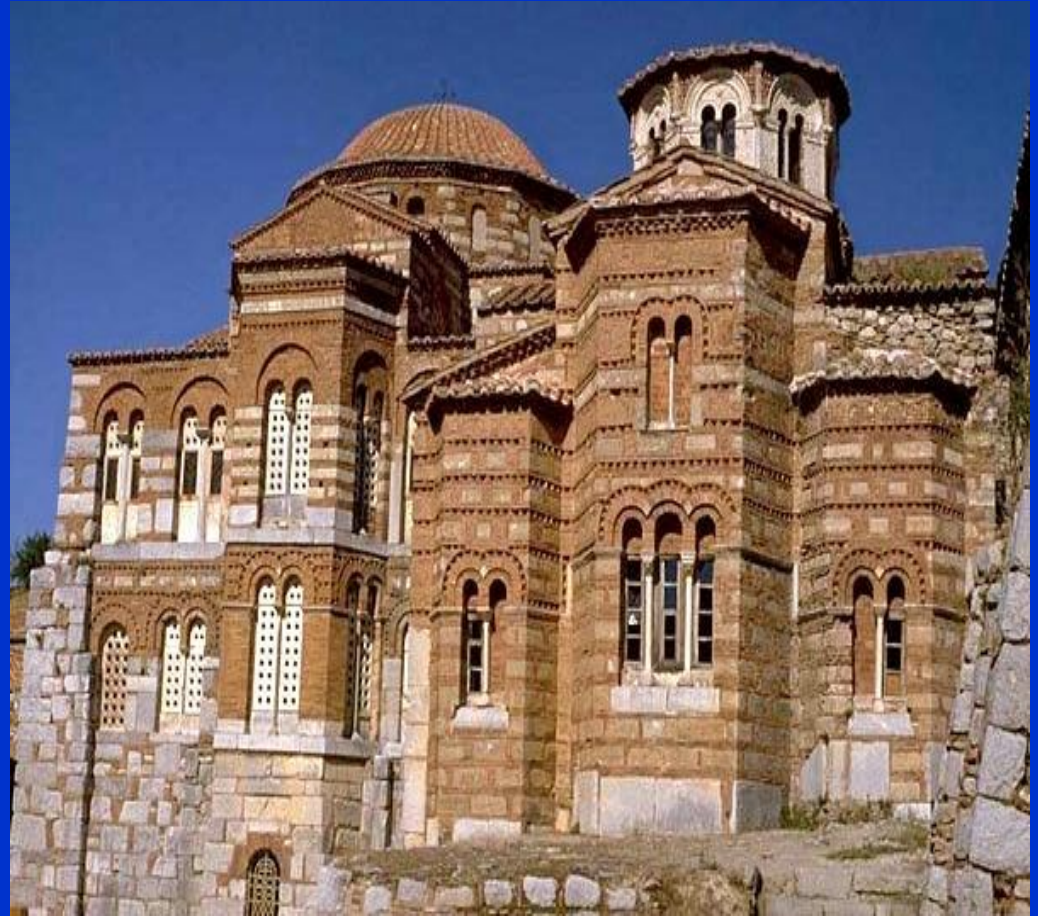

Огромный вклад в становление и утверждение православного христианства внес также

Иоанн Златоуст (ок. 350-407 гг.) — выдающийся представитель искусства церковного красноречия, епископ Константинополя. Его проповеди, панегирики и псалмы пользовались огромным успехом. Он прославился как страстный обличитель всякой несправедливости, борец за осуществление аскетического идеала. Иоанн Златоуст ставил деятельное милосердие выше всяких чудес.

В IX-X веке процесс сложения нового композиционного принципа в Византии завершился созданием **крестово-купольной системы** – здания в виде вписанного креста, в котором 4 устоя соединены со смежными стенами, образуют крестообразное пространство, увенчанное куполом.

Начиная с IX века, размеры храмов заметно уменьшились. Это связано со строительством монастырей, где храм был рассчитан на небольшое количество народа.

● *Монастырь Хосиос Лукас в Фокиде*

● *Монастырь Хора*

Особую выразительность византийским постройкам XI – XII веков придаёт система кладки, сочетающая каменные блоки и кирпич. Это позволило мастерам украшать наружные стены декоративными узорами.

Одновременно складывалась и система внутреннего декора. Из-за скромного размера здание уже не могло изображать Вселенную архитектурными формами, как в соборе Святой Софии, оно могло лишь символизировать её. Поэтому неизмеримо возросло значение росписи, толковавшее символическое значение различных частей – своды и купол олицетворяли небо, пространство близ пола – землю, алтарь символизировал рай, западная половина – ад.

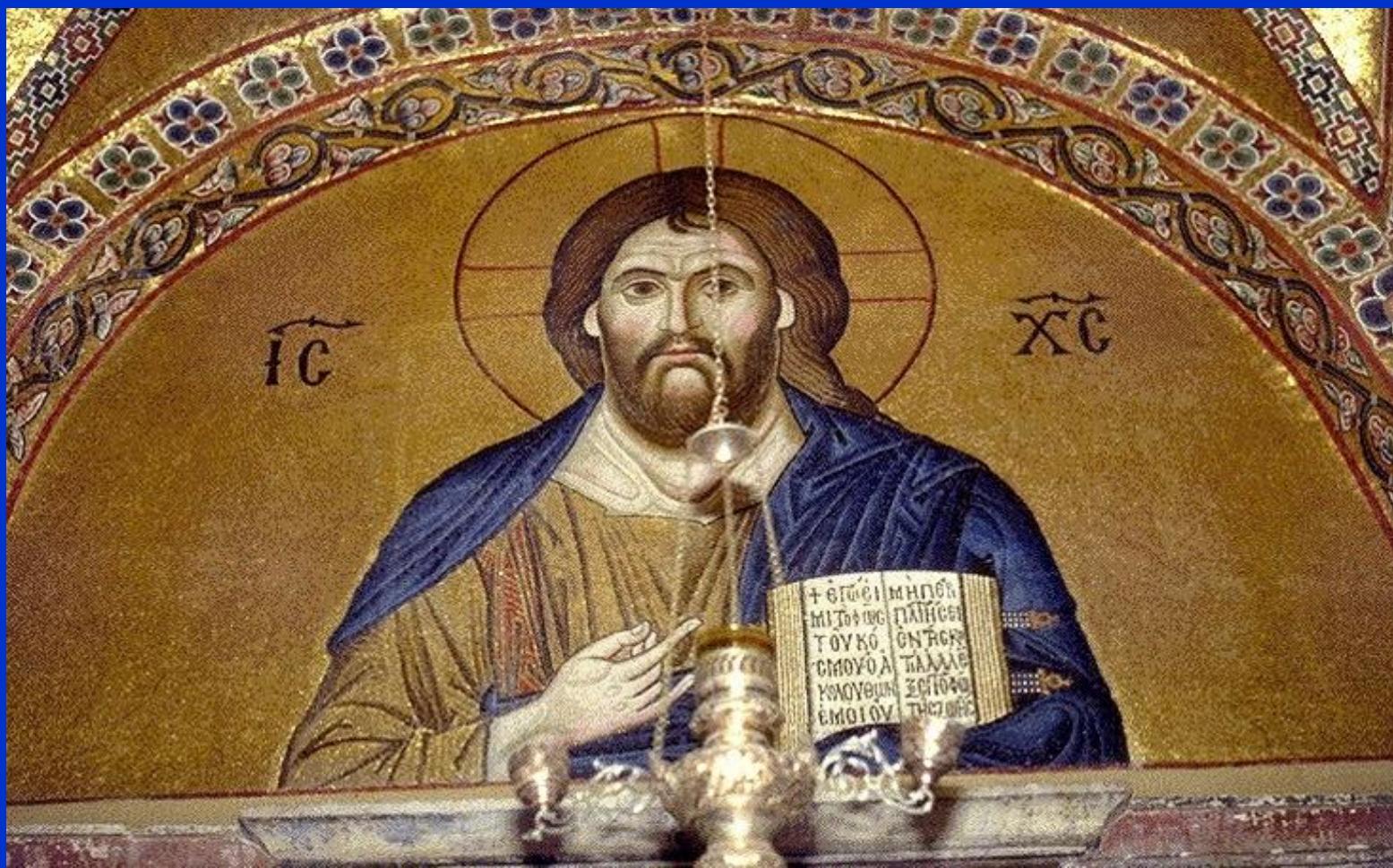
Фрески монастыря Хора

- Культура Византии славилась не только шедеврами архитектуры. Не менее успешно развивались и другие виды и жанры искусства — мозаика, фреска, иконопись, книжная миниатюра, литература. Особого выделения заслуживает прежде всего мозаика. Следует подчеркнуть, что в этом жанре искусства Византия не имеет себе равных. Византийские мастера знали все секреты изготовления смальты с чудесными свойствами, а также умели с помощью искусных приемов превращать исходное разноцветье в удивительно живописное целое. Благодаря этому они создали непревзойденные шедевры мозаики.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Мозаики и фрески были призваны не только освещать и пояснять основные догматы, но и служить наглядным материалом для церковного богослужения. Покрывая стены церкви росписью с многочисленными эпизодами священной истории, живописцы обязаны были следовать определённым правилам, составляющим **иконографический канон**.

Христос-Пантократор. Мозаика монастыря Хосиос Лукас. XI век.

Согласно христианским представлениям здание церкви являло собой уменьшенное повторение вселенной. Храм был символом неба и земли, рая и ада. Самое священное место – алтарь – располагался в восточной части храма, так как именно на востоке расположен центр земли – Иерусалим с горой Голгофой, на которой был распят Иисус Христос. С противоположной стороны, на западе, у входа в храм часто находилась крещальня, служа символ прихода к христианству. Представление о храме как о своего рода микрокосмосе обусловило расположение храмовых росписей: чем священнее смысл изображения, тем выше оно помещается

● **Богоматерь.**

*Мозаики
монастыря
Хосиос Лукас.
XI век.*

- В крестово-купольном храме можно разграничить 3 зоны размещения сюжетных композиций.
- В верхней части здания (купол, барабан, конха апсиды) изображались только те сцены, которые мыслились на небе, и художники помещали здесь изображения персонажей, находящихся на верхней ступени христианской иерархической лестницы (Христос, Богоматерь, апостолы, ангелы). В куполе храма обычно располагалось изображение **Христа Пантократора** (Пантократор (греч.) – Вседержитель), в церковной апсиде, символизирувавшей место рождения Христа – Вифлиемскую пещеру, изображали **Богоматерь**, в простенках, между окнами барабана – 12 апостолов или 8 пророков.

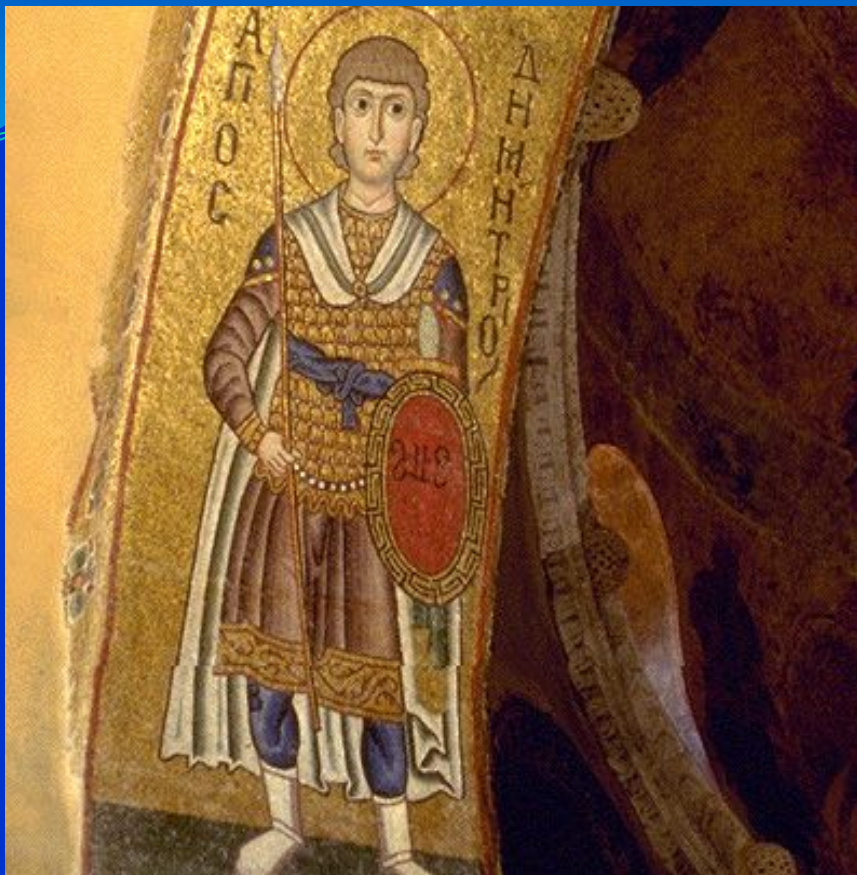
- *Распятие*
- *Мозаики монастыря Хосиос Лукас.*
- *XI век.*

Вторую зону росписей представляли верхние части стен храма. Здесь изображались эпизоды из жизни Иисуса Христа, это был своего рода монументальный календарь.

Сюда обязательно включались изображения 12 праздников: Рождество Христово, Крещение, Сретенье, Благовещенье, Воскрешение Лазаря, Вход в Иерусалим, Распятие, Сошествие во ад, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Богоматери.

Неверие Фомы. Мозаика монастыря Хосиос Лукас. XI век.

В третьей зоне, самой нижней, а поэтому менее значительной в православном храме, изображались отдельно стоящие фигуры святых, святителей, отцов церкви. Они располагались в хронологическом порядке, соответственно дням памяти каждого из них.

Излюбленной техникой монументальной живописи в Византии была мозаика. Византийцы ценили её за драгоценность и своеобразие оптических эффектов, которые они умели извлекать из мерцающей поверхности смальт.

Церковные здания, мозаики, фрески, иконы, облачения священников, обряды таинств, песнопения, чтение литургических текстов – все эти элементы входили в состав религиозного культа, являвшегося грандиозным художественным ансамблем, задача которого сводилась к тому, чтобы одновременно давать эстетическое наслаждение и возносить душу верующего к небесам.

- К XI в. сложился законченный, классический стиль византийской мозаики. Он отличается строгой системой расположения сюжетов, иллюстрирующих и раскрывающих основные темы и догматы христианства.