

Искусство
Западно-
европейского
Средневековья
V-XIII

Мистическая природа искусства

- Искусство Средневековья складывается в рамках традиционной культуры, основа которой - религиозная картина мира
- Главная ценность – Бог (творец)
- Язык искусства – символ
- Основа искусства - канон

Архитектура

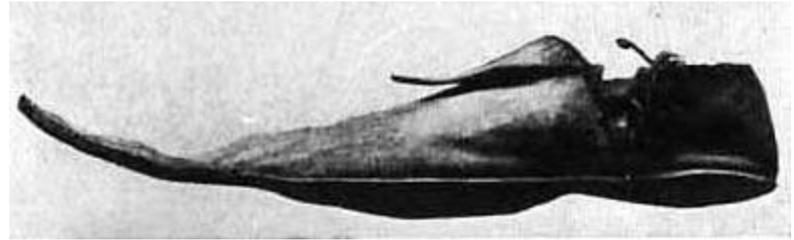
Стиль – это принцип
организации текста

Романский стиль V-XI века

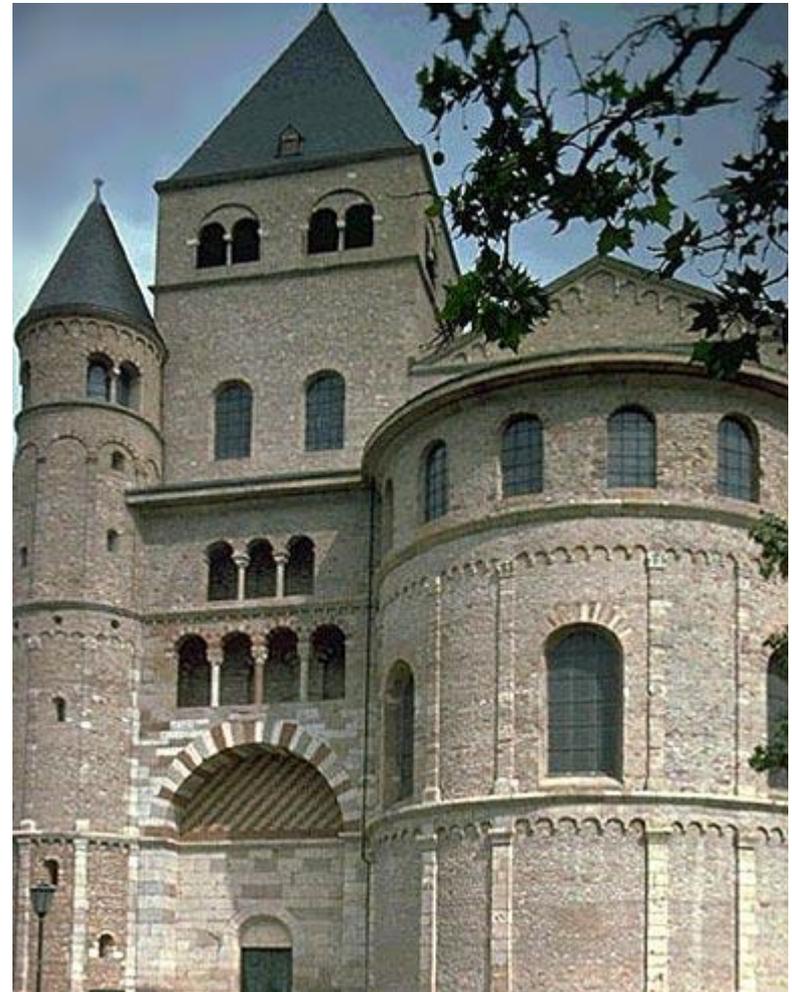
Термин условен и
указывает на
преемственность от
Рима

Эстетика

- Орнамент, линейный узор
- Частая деформация скульптурного образа – отклонение от реальных пропорций
- Внутреннее убранство: шпалеры, ковры, литье, чеканка

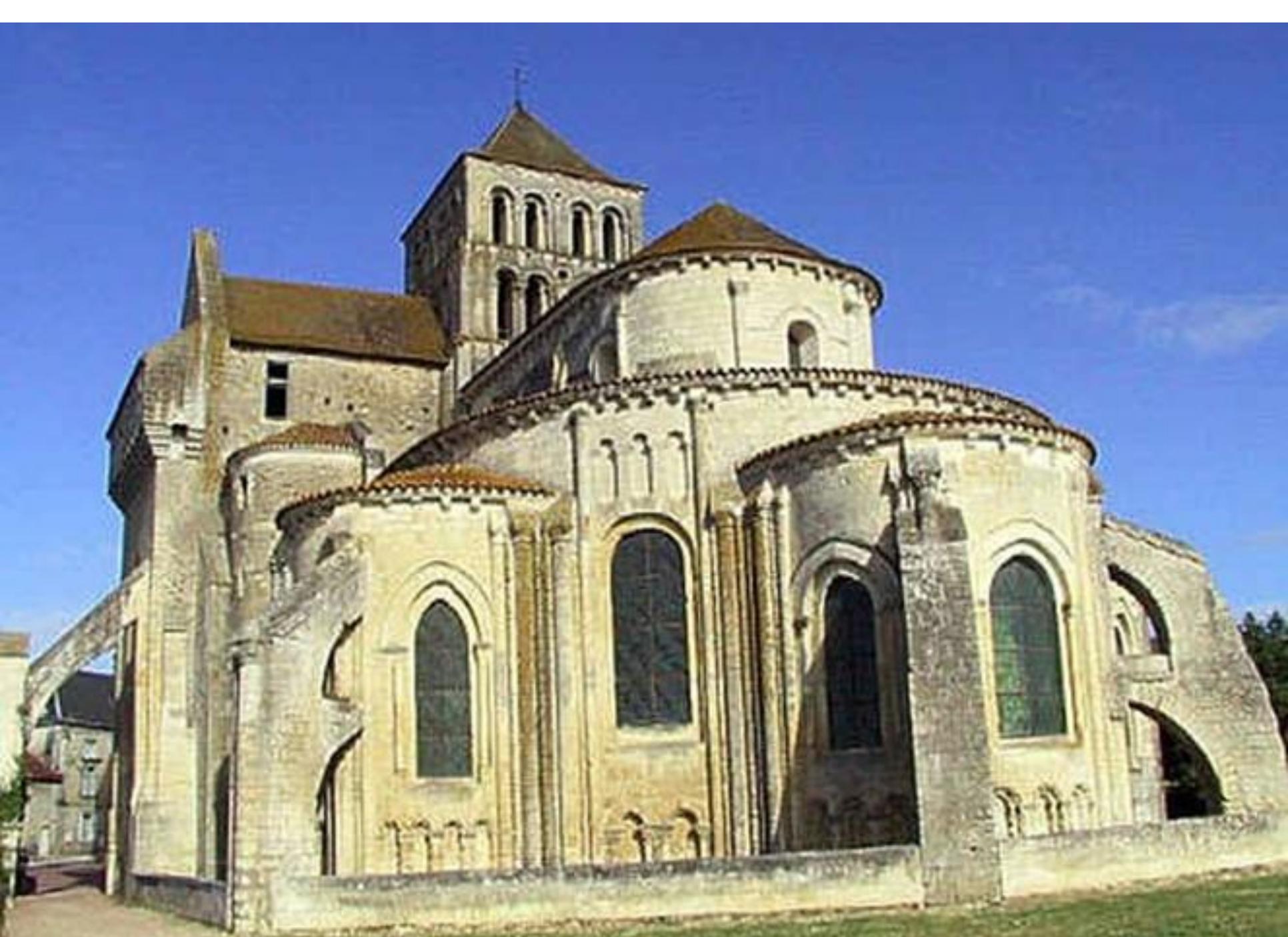
Собор в Триере,
Германия, XI

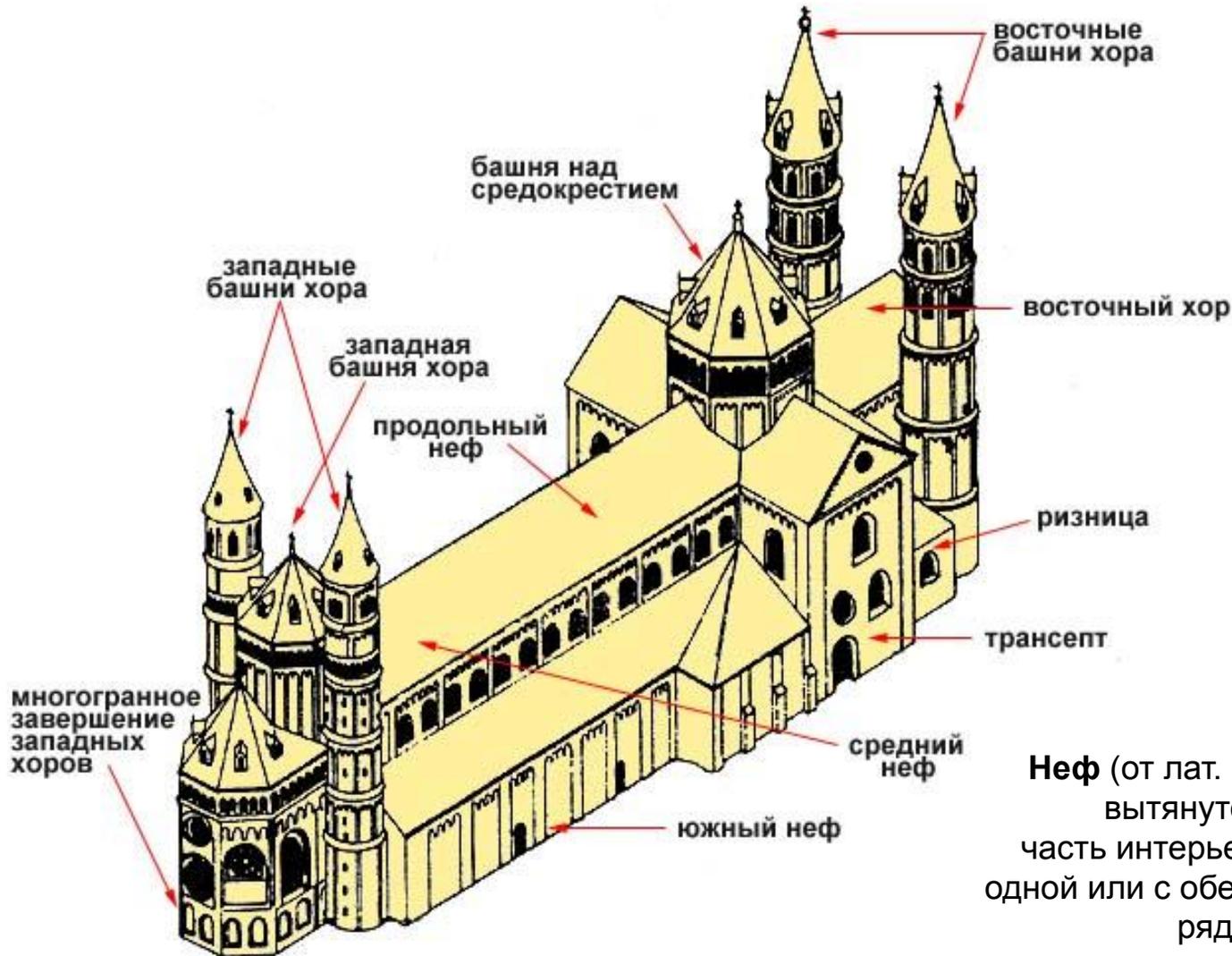
Главное сооружение стиля – замок

Замок Стерлинг,
Шотландия, XI-XII

Готический стиль с XII века

Неф (от лат. *navis* — корабль) — вытянутое помещение, часть интерьера, ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн

Эстетика

Господство вертикали

Связь архитектуры и
скульптуры

Стрельчатые арки

Витражи

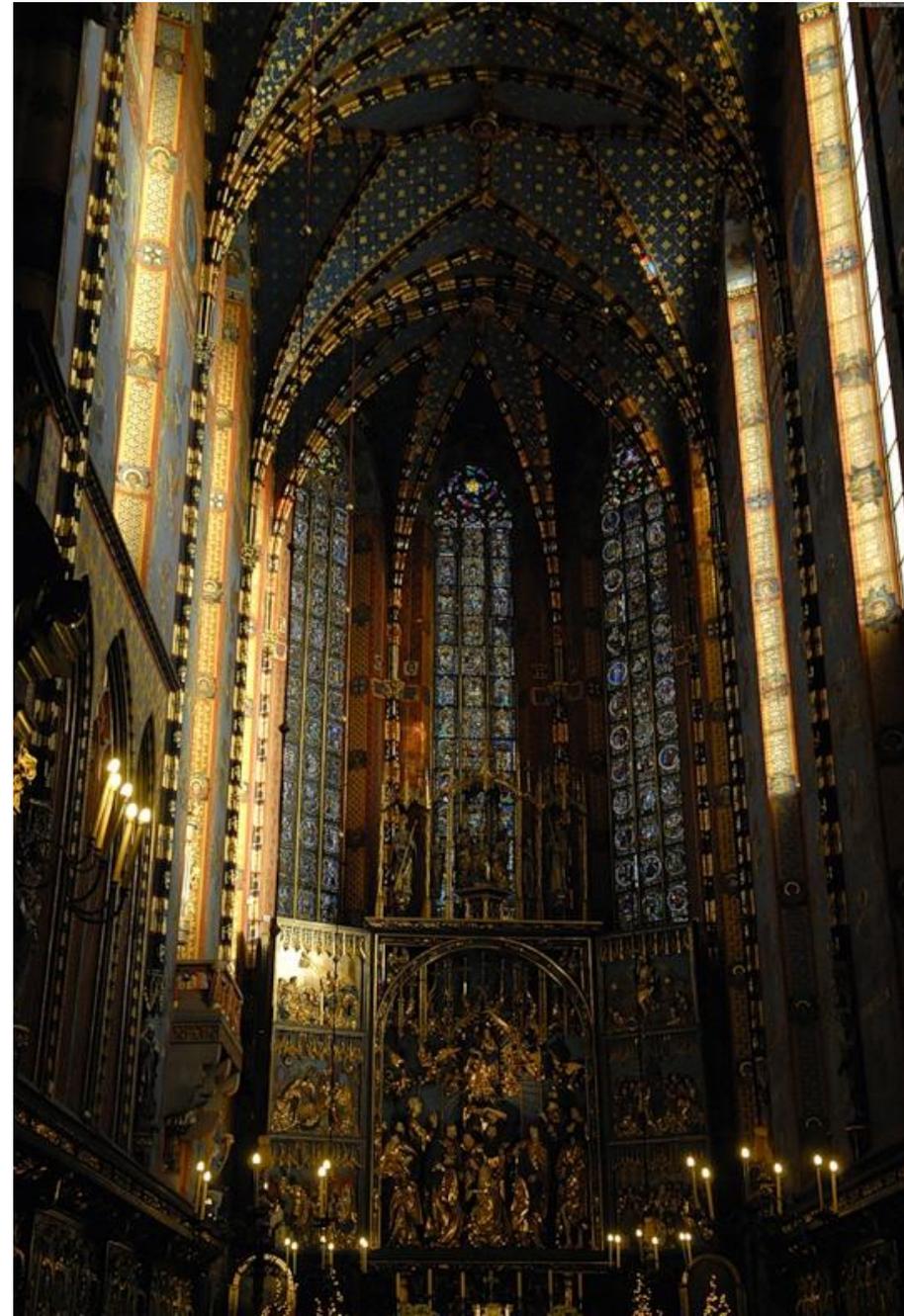
Инкрустация

Орган

Собор

- Это совершенное подобие и наглядное воплощение божественного космоса.
- Канон позволяет максимально притупить телесно-предметные реальные элементы окружающего мира

Собор Парижской богородицы

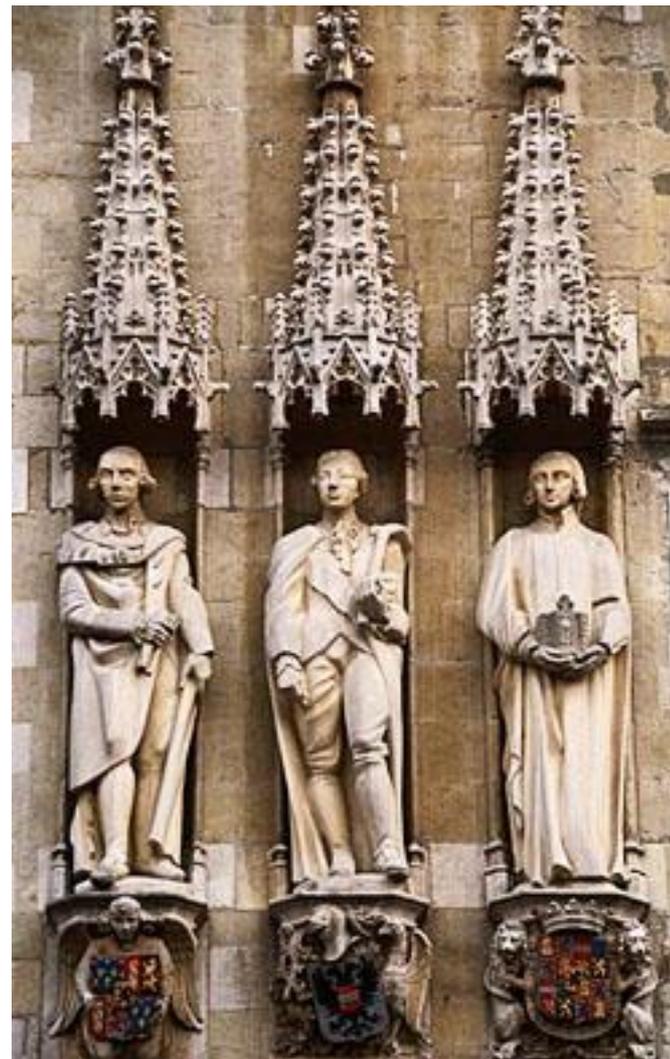
*Notre Dame de
Paris, XII-XIV*

Архитекторы
Жан де Шель и
Пьер де Монтрей

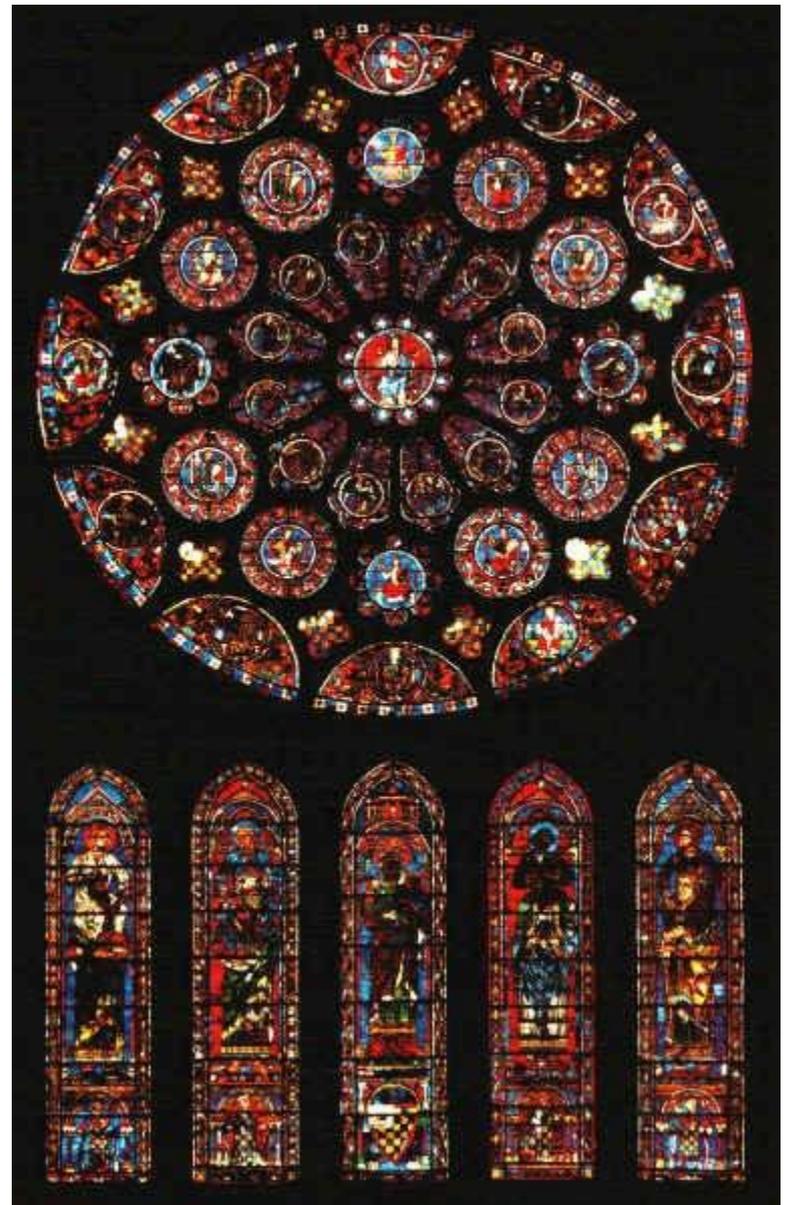
Окно - Роза

Скульптура

Витражи

- **Витраж – французское слово «vitre», т.е. оконное стекло.**
- **Устанавливают новые отношения между человеком и мирозданием**

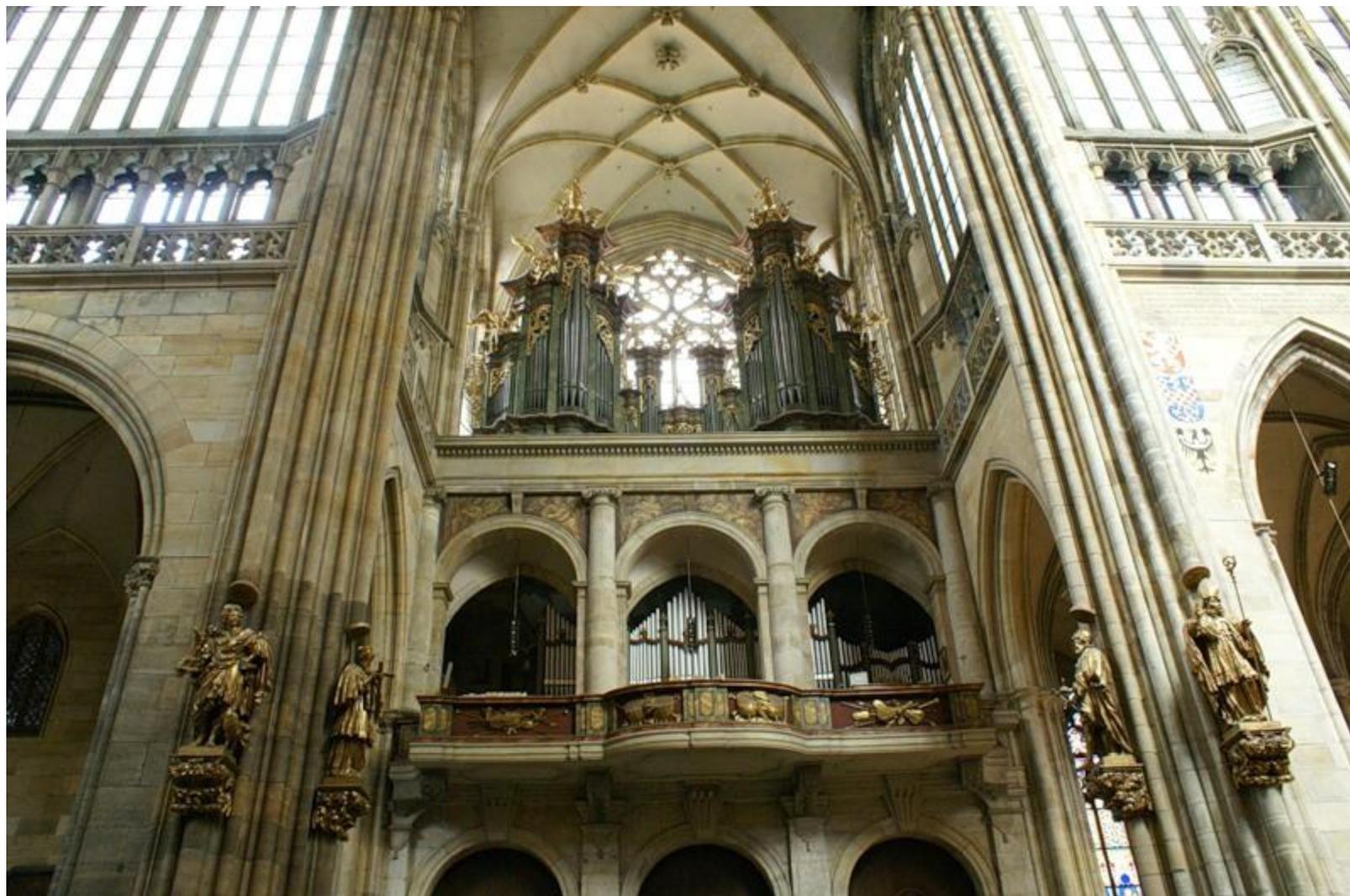

Сюжеты - «Библия для бедняков» -

повествуют о жизни Богоматери и Иисуса Христа и других персонажах Ветхого и Нового завета.

Теологи приписывали витражам способность просветлять душу человека и удерживать его от зла.

Орган: полифония, поклонение невидимому

- Собор Парижской богородицы, с 1163
- Кёльнский собор, с 1248
- Собор в Страсбурге, с 1276
- Собор Св.Витта в Праге, с 1344...

- Антонио Гауди
Саграда Фамилия, с 1883

Литература

**Слово – абсолют, управляющий
миром**

Слово магично

Отсутствие авторского начала

Три потока:

фольклор (автор -)

клерикальная лит. (автор -)

рыцарская лит.

Фольклор (эпос)

- Жонглеры, Франция
- Шпильманы, Германия

Эпос связан с мифологией и фольклором

Библия

- Это код культуры (литературы), -
Д.Лихачев
- Это основа искусства (сюжеты)
- Это основа языка (библеизмы)

Новые жанры:

- Историческая хроника
- Поэма
- Притча
- Моралите (фр. *Moralité*) – среднев. театральное произведение в аллегорической форме

Рыцарская литература

Жанр романа – XII век: четкость конструкции,
продуманность, уравновешенность и смелость
вымысла,
фантазия, игра воображения, наивность

Кретъен «Тристан и Изольда»
«Окассен и Николетт»

1513 г.
1: Профессиональный солдат,
свита Монтроза
2: Французский сержант
3: Квитый джентльмен-подрывчик,
из отряда лорда Хоума
4: Уильям Грэм, граф Монтроз

Поэзия вагантов и трубадуров

от лат. *vagantes* —
странствующие

Пик развития движения
вагантов приходился на
XII - первую пол. XIII вв.

Итак, искусство Средневековья

- Это искусство канона и игры воображения.
- Это искусство символа (язык) и аллегории (символ, спроецированный на поверхность воображения).
- Это искусство полифонии.
- Это искусство сакральное...

Древнерусское искусство X-XV вв

X век – принятие христианства на
Руси;

XV век – расцвет древнерусского
искусства

Искусство канона и символа

Канон - правило, обязательное для исполнения.

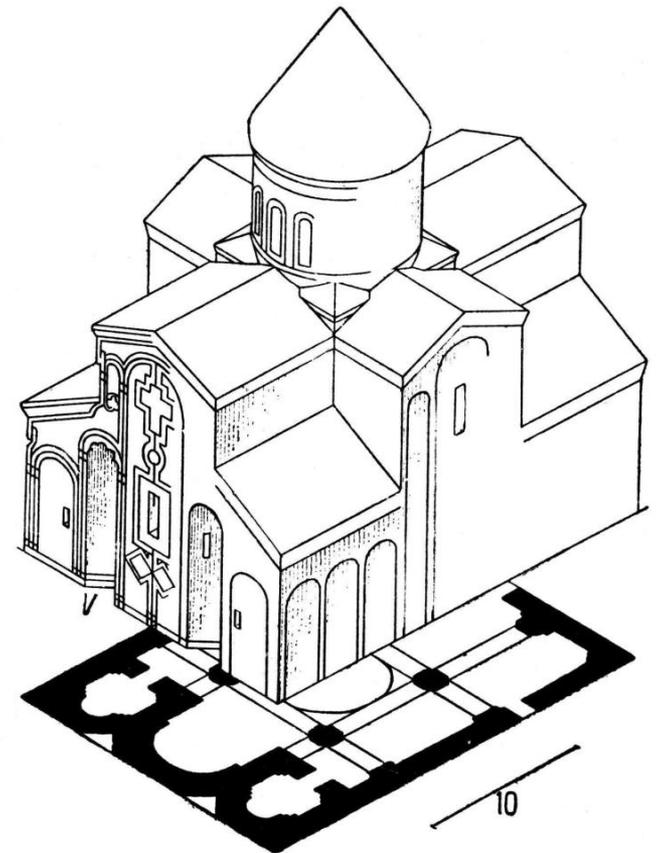
Символ в средневековой эстетике – это и художественная форма подачи материала, и тот смысл, который определен религиозным каноном

Архитектура

- Византийский стиль – крестово-купольный тип храма

В основе конструкции – квадрат, расчлененный 4-мя столбами, венчает храм – купол с крестом

Эстетика храма

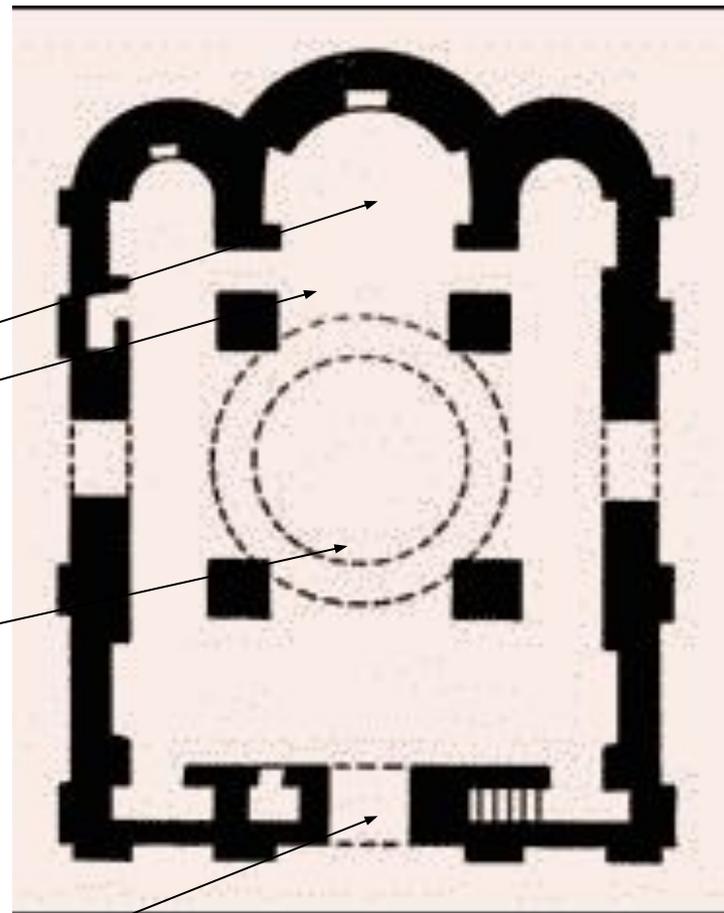
- Церковь (храм) – это явление неба на земле
- Символика цвета: белый, золотой, голубой
- Числовая символика: количество куполов
- Графическая символика: удлинение пропорций храма за счет высоко поднятой «главы»

Алтарь – место пребывания
Бога

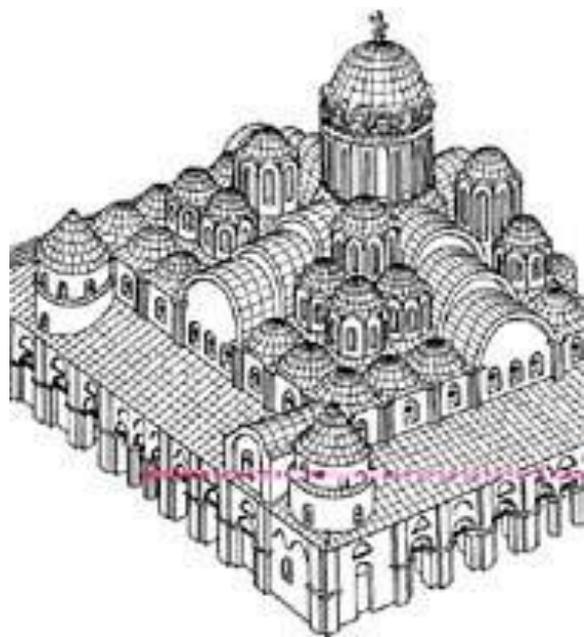
Иконостас

Место молитвы –
символ соединения земного
и небесного

Притвор – символ земного бытия

- Софийский собор в Киеве

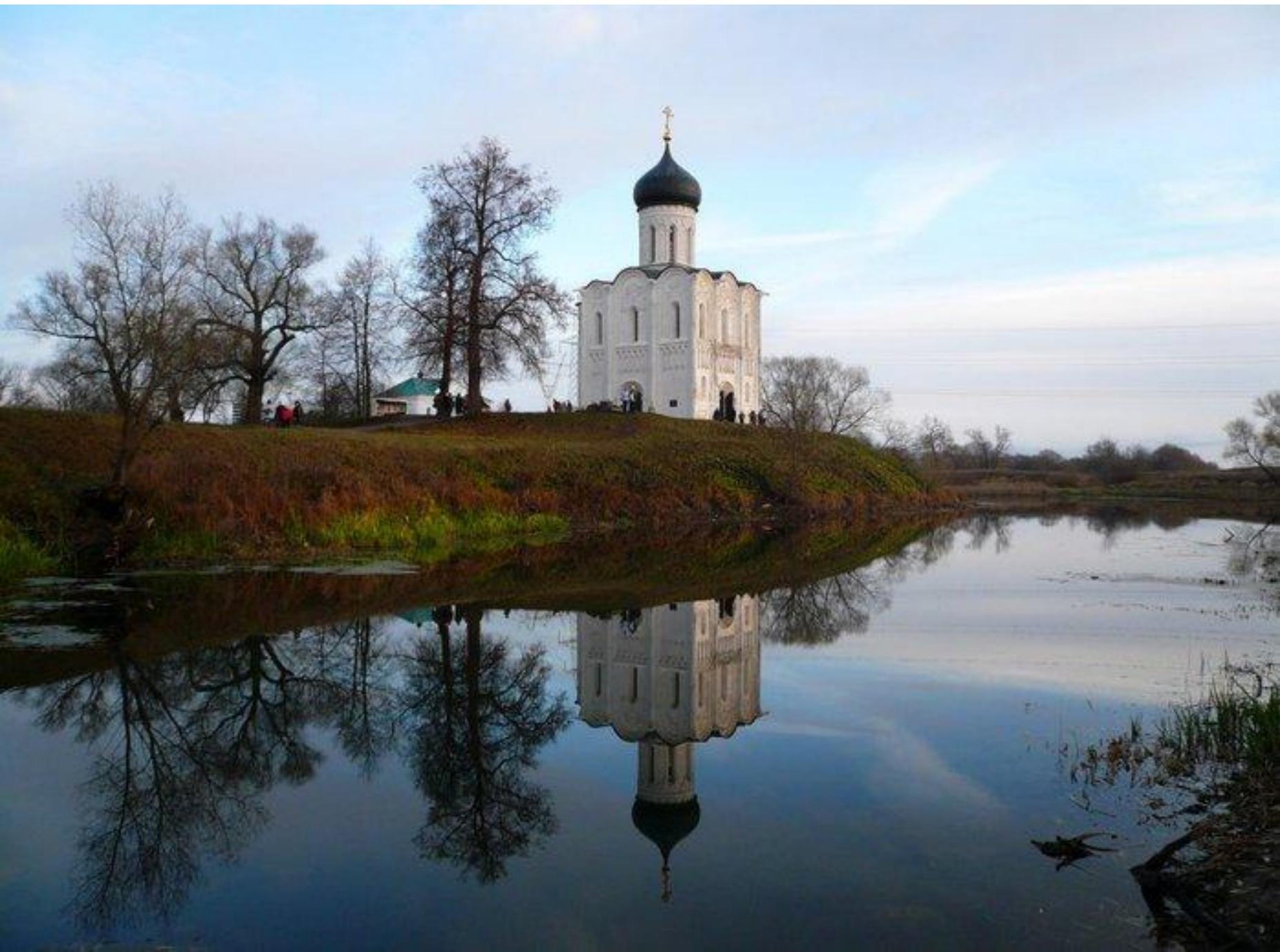

- Храм Покрова на Нерли

XI век.
Владимирская
область, близ
Боголюбова, при
впадении р. Нерль в
Клязьму.

Монастырь как архитектурный ансамбль

- Монастырь – место уединения
- Афонский монастырь, нач. XI в
- Киево-Печерская Лавра, XI в
- Троице-Сергиева Лавра, XIV в
- Ферапонтов монастырь, XIV в

Икона как текст культуры

- С греч. – «образ»
(русск. – образа)
- Выразила центральные идеи древнерусской культуры
- «Икона – это умозрение в красках»,
- Дм. Лихачев

Икона как текст искусства

- Сюжеты: Успение богородицы
Покров
Сретение
Благовещение
Спас ... (канон)
- Основная идея – вера в Бога (канон)
- Эстетика – символы +
«геометрические странности»

Каноническое восприятие

Одигитрия =
путеводительница

Эстетическое восприятие:

1. Условность
композиции

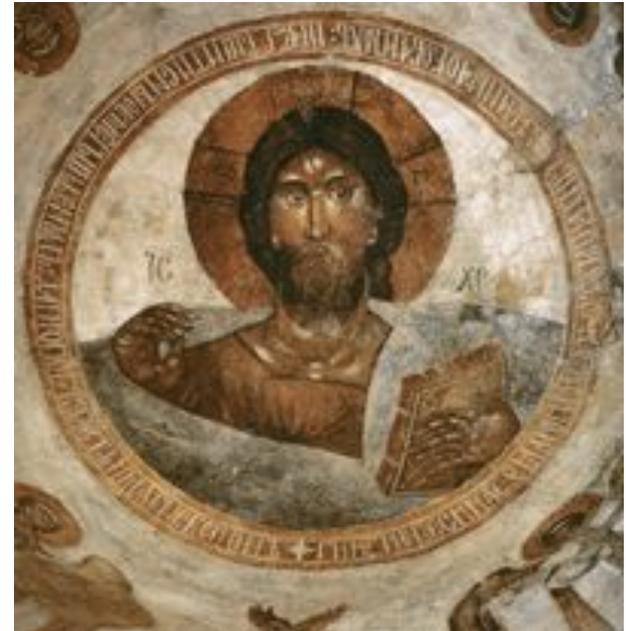
2. условность
времени и пространства

Оранта = молящая

Русские иконописцы

- Феофан Грек - нач. 15 в.
- Андрей Рублев – 15 в.
- Дионисий – 16 в.

Андрей Рублев
Троица

Дионисий, московский

иконописец к. XV — нач. XVI вв.

- Изящный уверенный рисунок
- Легкий прозрачный колорит
- Гибкие вытянутые пропорции фигур
- Уравновешенная гармоничная композиция

Итак, древнерусское искусство – это искусство

- Символа как условности(язык),
- Канона как дисциплинарного начала (и смысл и форма: жанр иконы, византийский стиль храма).
- Синтеза как единства надличного и личного, небесного и земного

Евангельские сюжеты в литературе

- Жозе Сарамаго. Евангелие от Иисуса.
- Никос Казандзакис. Последнее искушение Христа. (экран. М.Скоркезе, 1997)
- Клайв С.Льюис. Хроники Нарнии
- Л.Андреев. Правила добра
- Т.Манн. Иосиф и его братья.
- М.Булгаков. Мастер и Маргарита ...

21.11.17 – 2 модуль

Библейские сюжеты в искусстве

Просьба подготовиться!

???

- **Почему основные идеи** древнерусского искусства до сих пор **«не дошли»** до современного зрителя?
- **Чем объяснить моду** на древнерусскую икону на Западе и её отторжение в России?
- **Почему**, на Ваш взгляд, в ряде российских городов в 2016 г. **запретили** постановку рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» (1971, Бродвей, первая постановка)?