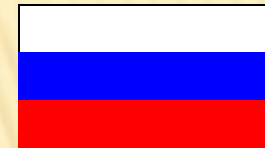

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

ЛЕКЦИЯ №4

Тема 3.4. «Культура
Византии»

**ФЕДОРИЩЕНКО
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ**

КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН

ТЕЛЕФОН КАФЕДРЫ: 20-22

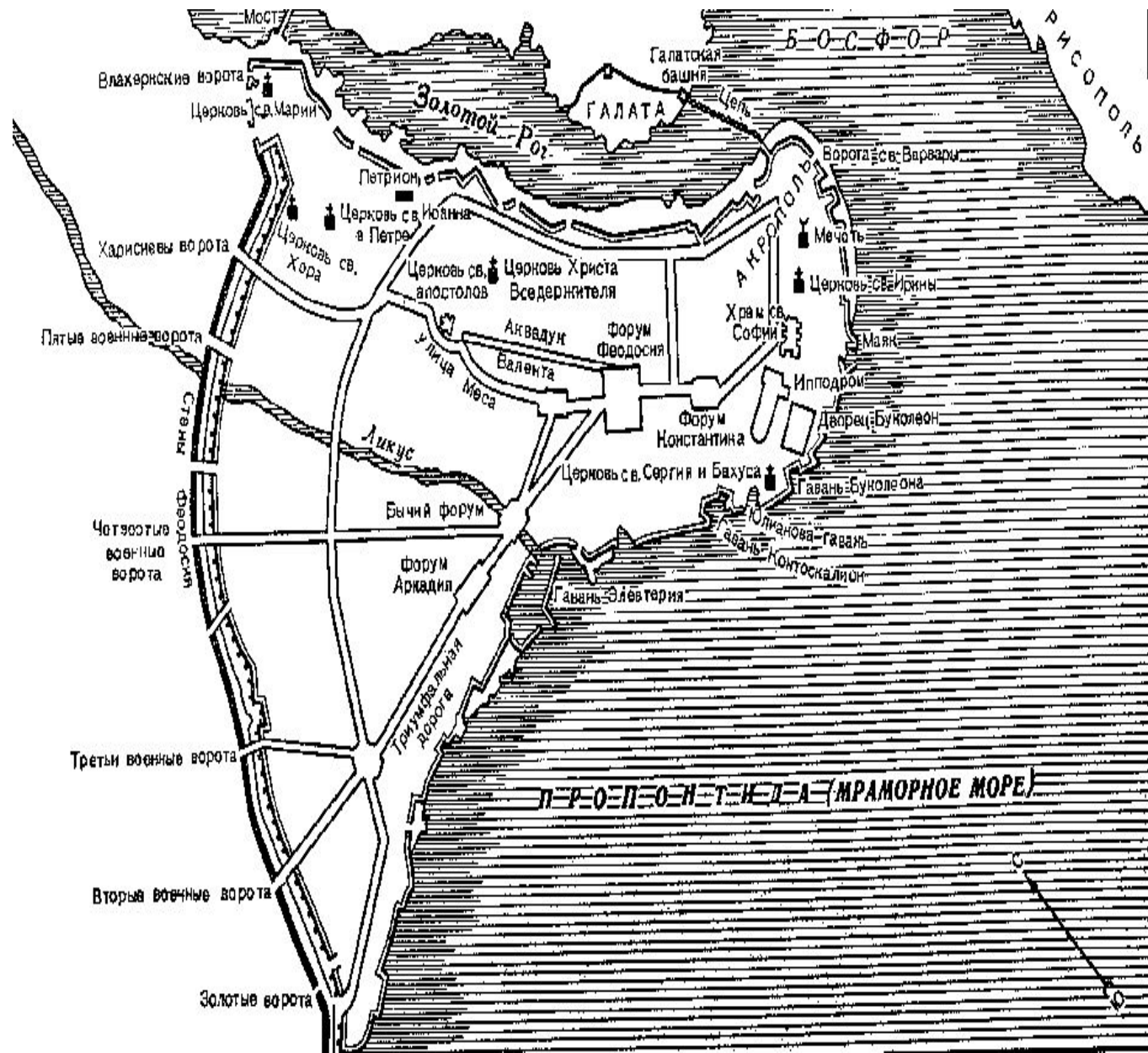
ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Специфика культуры Византии.
2. Ранний этап в истории культуры Византии
3. Средний этап в истории культуры Византии
4. Поздний этап в истории культуры Византии

Новый Рим

Византийское искусство IV - V вв. очень тесно переплетено с раннехристианским искусством и является его существенной частью. При этом на раннем этапе культура Византии испытывает сильное влияние античной культуры.

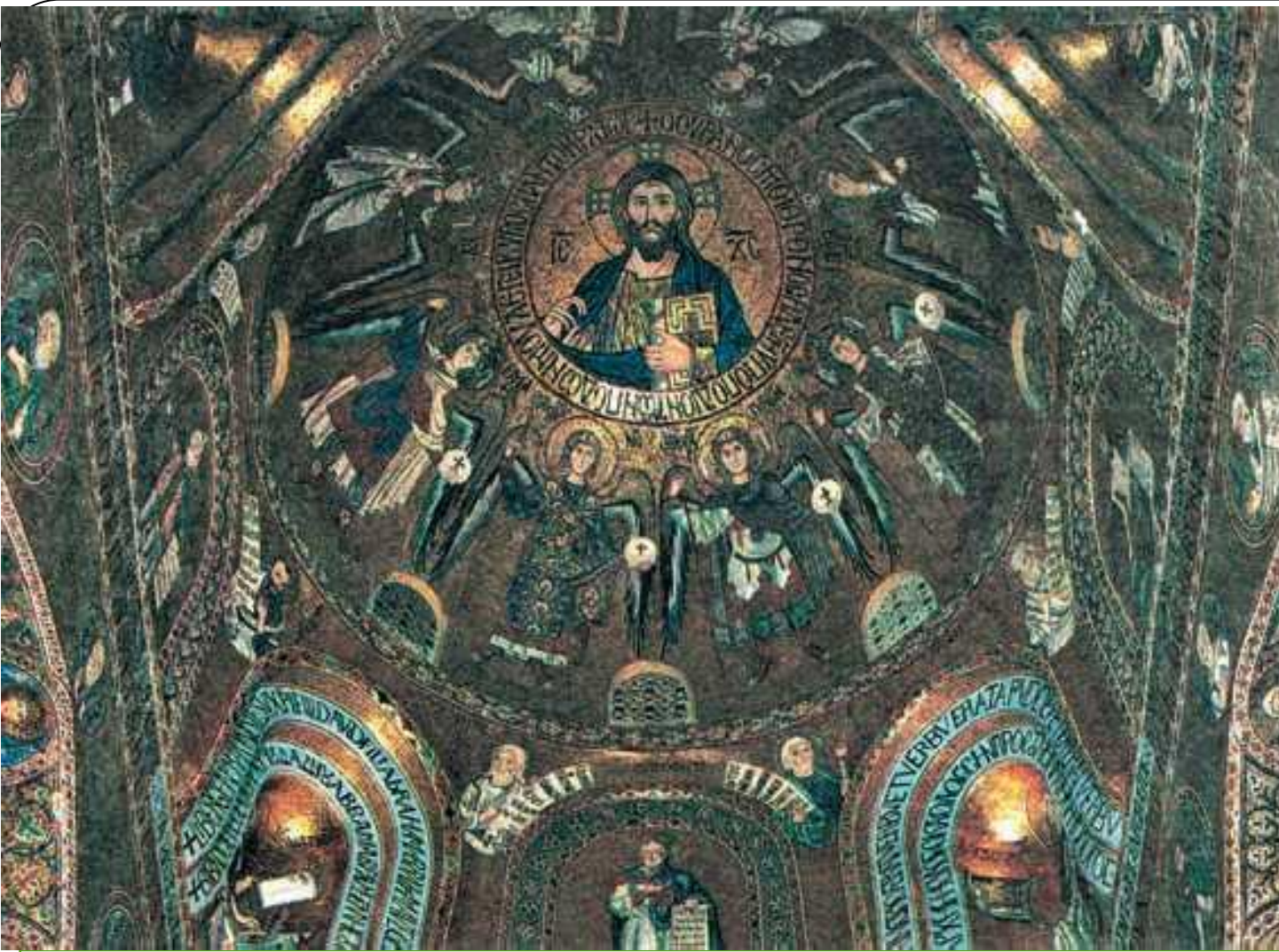
11 мая 330 года император Константин основал новую столицу - Константинополь. Этот город строился как церковный центр с сильной императорской властью и гибким аппаратом

Название происходит от города Византий, на месте которого римский император Константин I Великий в 330 г. основал столицу империи Константинополь.

Византии, в отличие от западной части Римской империи, удалось избежать опустошительных набегов варваров; она осталась главной хранительницей античного наследия, центром науки и культуры.

в 325 г. христианство стало
государственной религией Римской
империи)

Наряду с **греческими и римскими**, в Византии творчески перерабатывались элементы художественной культуры **Ирана, Сирии, Древнего Египта** и др. стран; этот сложный сплав преобразовался в самобытный художественный стиль византийского искусства, тесно связанный с христианским вероучением.

В византийском искусстве тесно переплелись **утончённая декоративность** и **пышная зрелищность**, **условность художественного языка** и **глубокая религиозность**, **эмоциональность** и **догматизм**, **экспрессия** и **философская глубина**, **служение Высшему началу** и **восхищение красотой мира**.

Византийское искусство подразделяется на следующие периоды:

- ранневизантийское искусство (4–7 вв.);
- период иконоборчества (8 в.);
- эпоха расцвета византийской культуры (9–12 вв., до захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г.);
- поздневизантийское искусство (13–15 вв., до завоевания Константинополя турками в 1453 г.).

Творческое переосмысление наследия античности проявилось в ранневизантийский период как в изобразительном искусстве, так и в архитектуре.

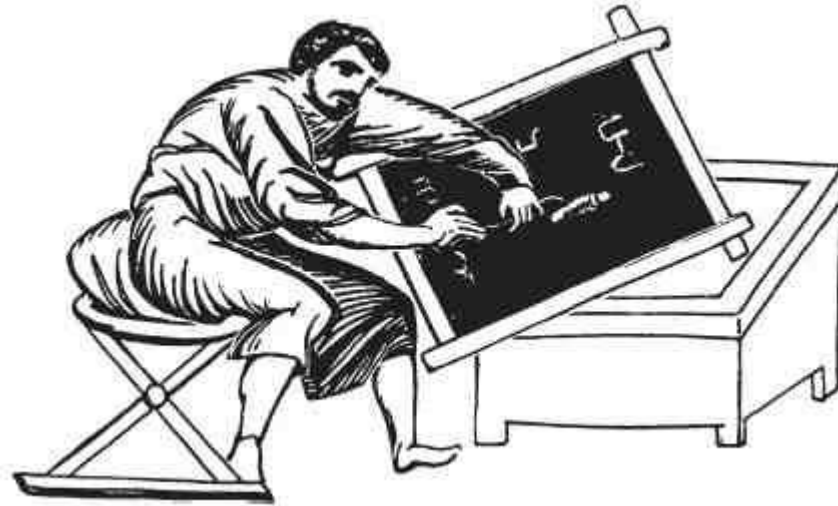
Храмы мыслились теперь не как место пребывания статуи божества, а как огромные дома для совместной молитвы.

Внешние стены храмов утратили украшения и колонное убранство: архитектурные формы воплощали идею отъединения, защиты от внешнего мира.

Скупость и простота наружного облика храмов контрастировала с великолепием интерьеров.

Образование

Два уровня образования

- **Тривиум** – грамматика, риторика и диалектика
- **Квадривиум** – арифметика, геометрия, астрономия и музыка

Неоплатонизм и христианство

Неоплатонизм-

идеалистическое направление античной философии III—VI вв., соединяющее и систематизирующее элементы

философии Платона, Аристотеля и восточных учений. Наиболее

известным и значительным

выразителем идей неоплатонизма

Христианство — авраамическая религия, основанная на

жизни и учении **Иисуса Христа**,

описанных в Новом Завете.

Христиане верят, что Иисус из

Назарета есть **Мессия, Сын Божий**

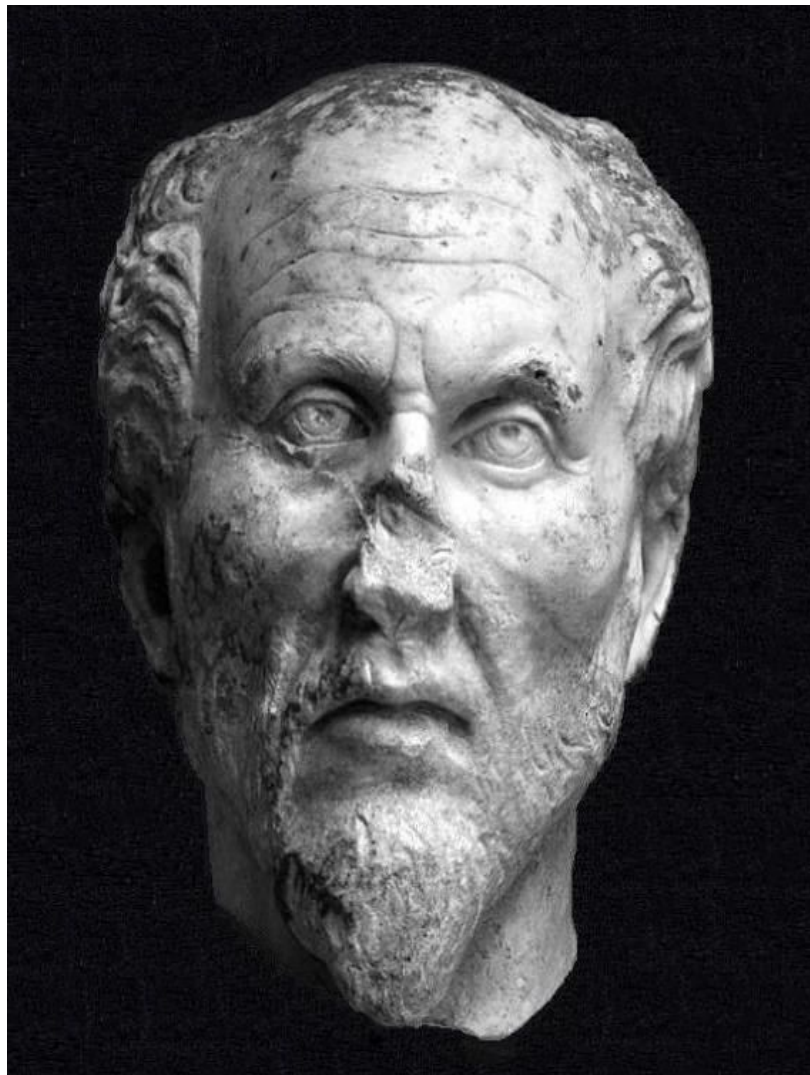
и **Спаситель** человечества.

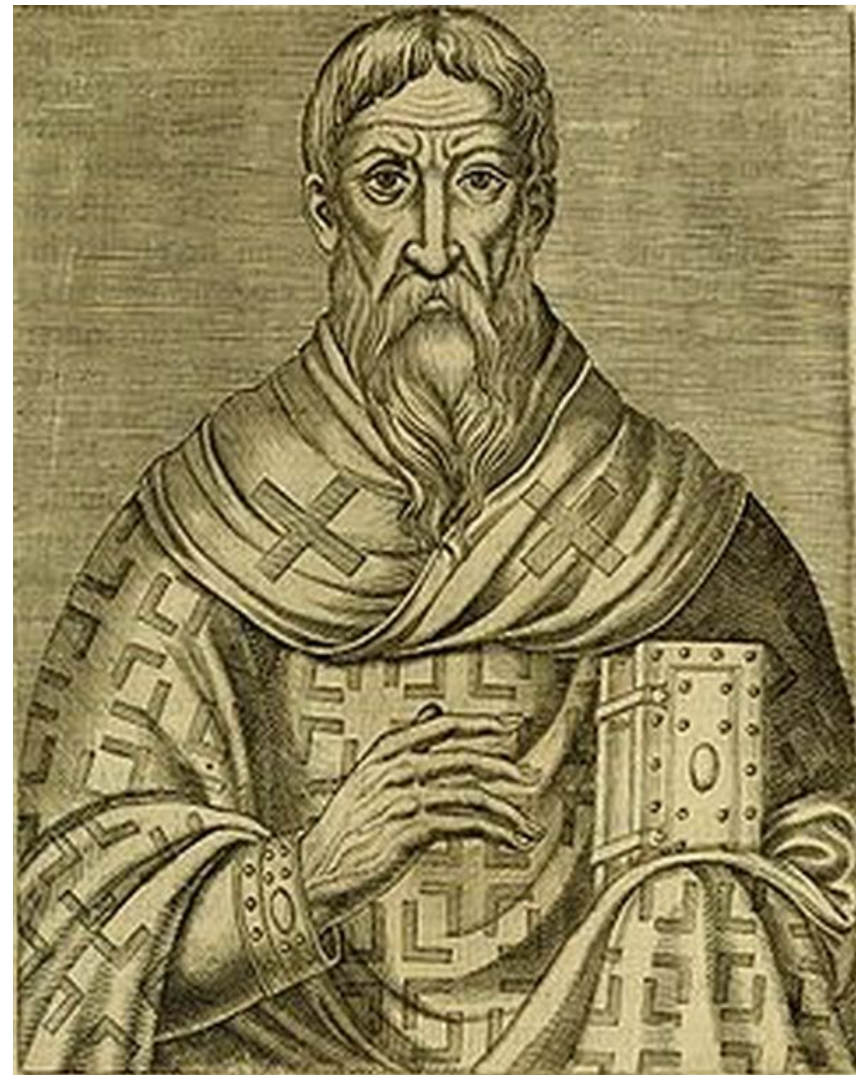
Прокл Диадох

Плотин

**Псевдо-Дионисий
(Ареопагит)**

Направления богословской мысли той ЭПОХИ

Ø Арианство: Ариане считали, что Христос - творение Бога-Отца, а потому он не единосущ Богу-Отцу, не вечен и занимает подчиненное место в структуре Троицы.

Ø Несторианство: Несториане полагали, что божественное и человеческое начала во Христе едины лишь относительно и никогда не сливаются.

Ø Монофиситизм: Монофиситы выделяли прежде всего божественную природу Христа и говорили о Христе как богочеловеке.

Ø Халкедонитство: Халкедониты проповедовали те идеи, которые впоследствии стали главенствующими: единосущность Бога-Отца и Бога-Сына, неслиянность и нераздельность божественного и человеческого во Христе.

Основные христианские догматы, в частности Символ Веры, были закреплены на I Вселенском Соборе в Никее и подтверждены на II Вселенском Соборе в Константинополе.

Догматика — раздел богословия, в котором даётся систематизированное изложение догматов (положений) какой-либо религии.

Систему догматов имеют **христианство, ислам, буддизм** и другие религии. Часто догматика выражается кратко письменно в виде официального вероисповедного документа — исповедания веры или **катехизиса**.

Патристическая литература, библейская космография, литургическая поэзия, монашеская повесть, всемирная хроника, христианская агиография, пронизанные религиозным мирозерцанием, мало-помалу овладевают умами византийского общества и приходят на смену античной культуре.

На смену античному представлению о героической личности, приходит
мир страждущего, раздираемого противоречиями, маленького, греховного человека.

Он бесконечно унижен и слаб, но он верит в свое

В ранней Византии кристаллизуется одна из фундаментальных идей средневековья - **идея союза христианской церкви и "христианской империи"**.

Во всех сферах знания, в литературе искусстве наблюдается **смещение языческих и христианских идей, образов, представлений, колоритное соединение языческой мифологии с христианской мистикой**.

Индивидуальность художника еще не растворилась в церковно-догматическом мышлении.

Центром культурной жизни этого и последующих периодов был Константинополь. В 4–5 вв. в столице шло грандиозное церковное и светское строительство, в котором соединились римский размах и конструктивный рационализм с восточной роскошью. Вокруг города поднялись тройные крепостные стены с башнями, возводились пышные дворцы с мозаичными полами, термы, библиотеки.

Воплощением нового вероучения в изобразительном искусстве стали иконы — образы Христа, Богоматери, святых. Характерные для античности живые взгляды и естественные позы соединены в них с неведомой ранее пронзительной одухотворённостью.

Наряду с иконописью, переживает расцвет искусство фрески и мозаики и книжная миниатюра

Отличительной чертой византийской эстетики был ее глубокий **спиритуализм**.

Отдавая предпочтение духу перед телом, она вместе с тем пыталась снять **дуализм земного и небесного, божественного и человеческого, духа и плоти**.

Не отрицая телесной красоты, византийские мыслители красоту души, добродетель, нравственное совершенство ставили много выше.

Мир - это прекрасное творение божественного художника.

Поэтому **красота естественная** выше, чем красота, созданная руками человека, как бы "**вторичная**" по своему происхождению.

Эллинизм не мог в полной мере противостоять мощному потоку восточных влияний, нахлынувших на Византию в первые столетия ее существования. В это время ощущается воздействие на византийское искусство **египетских, сирийских, малазийских, иранских художественных традиций.**

В VI-VII вв. византийские художники сумели не только впитать эти многообразные влияния, но и, преодолев их, создать свой собственный стиль в искусстве.

С этого времени Константинополь превращается в прославленный художественный центр средневекового мира, в "палладиум наук и искусств". За ним следуют Равенна, Рим, Никея, Фессалоника, также ставшие

В VIII веке Империя
вступила в новый период
своего развития —
становления и победы
феодалного строя.

Особенно
широкий политический и
идеологический резонанс
в Византии вызвали
церковные реформы.

В этот период становятся
основные различия между
православной и

католической церквями

В 8 в. византийское искусство переживало глубокий кризис, вызванный активизацией иконоборческих идей. Противники икон видели в священных изображениях пережитки языческого идолопоклонства, утверждая, что Бога нельзя представить в человеческом образе. Во времена иконоборчества безжалостно уничтожались ранневизантийские художественные произведения.

Впервые в истории Византии произошло открытое столкновение государства и церкви. *Иконоборцев* поддерживала правящая светская элита, а *иконопочитателей* - ортодоксальное духовенство и многие слои населения.

Иконоборчество — это борьба военной землевладельческой знати и части торгово-ремесленных кругов Константинополя за ограничение могущества церкви и раздел ее имущества.

Византийская империя к 717

году

В **период иконоборчества (726-843)** была сделана попытка официального запрещения икон.

В защиту икон выступил философ, автор многих богословских сочинений **Иоанн Дамаскин.**

По его мнению, **икона** принципиально отличается от **идола**

Окончательную победу
одержали сторонники
иконопочитания, что в
дальнейшем
способствовало
окончательному сложению
иконографического
канона.

После окончательного осуждения иконоборчества, вновь наступила эпоха расцвета византийской культуры.

Её подразделяют на периоды:
македонского ренессанса (9 – первая пол. 11 в.);
комниновский (вторая пол. 11–12 в.

Македонский ренессанс — время возрождения и расцвета иконописи и античных традиций.

Комниновский период — время расцвета религиозной мысли; самые сложные богословские идеи и образы находят в искусстве полноценные формы выражения. Вместе с тем широко распространяются светские жанры, в религиозном чувстве становятся важными личные переживания, произведения искусства отличаются теплотой и человечностью

При иконоборческих императорах в архитектуру проникло влияние мусульманского зодчества.

Все дворцы окружали парки с фонтанами, экзотическими цветами и деревьями.

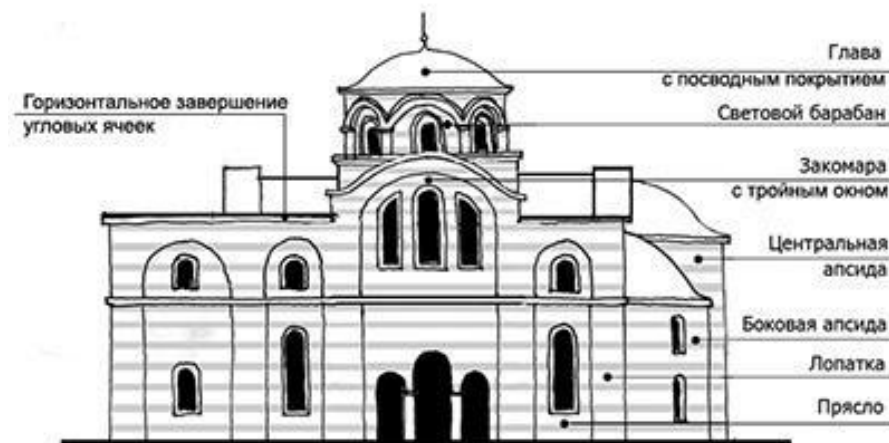
В светском искусстве иконоборческого периода победили принципы архитектурной монументальности и красочной многофигурной декоративности.

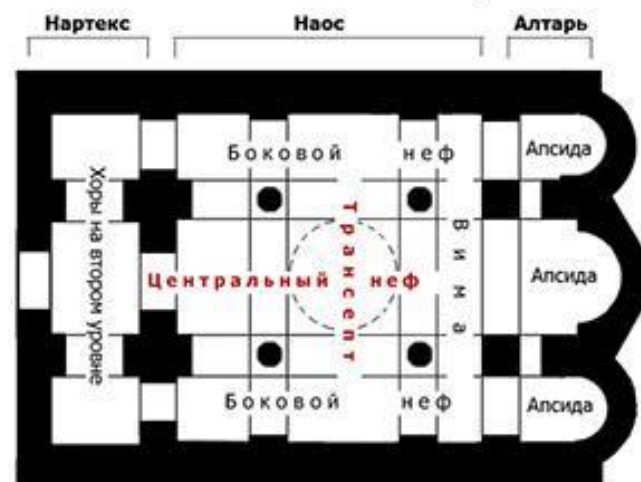

Архитектурные типы

- Типы храмов:
 - Базилика
 - Центрическая церковь
- Местные школы зодчества:
 - Константинопольская (столичная)
 - Римская
 - Восточная (сирийская)

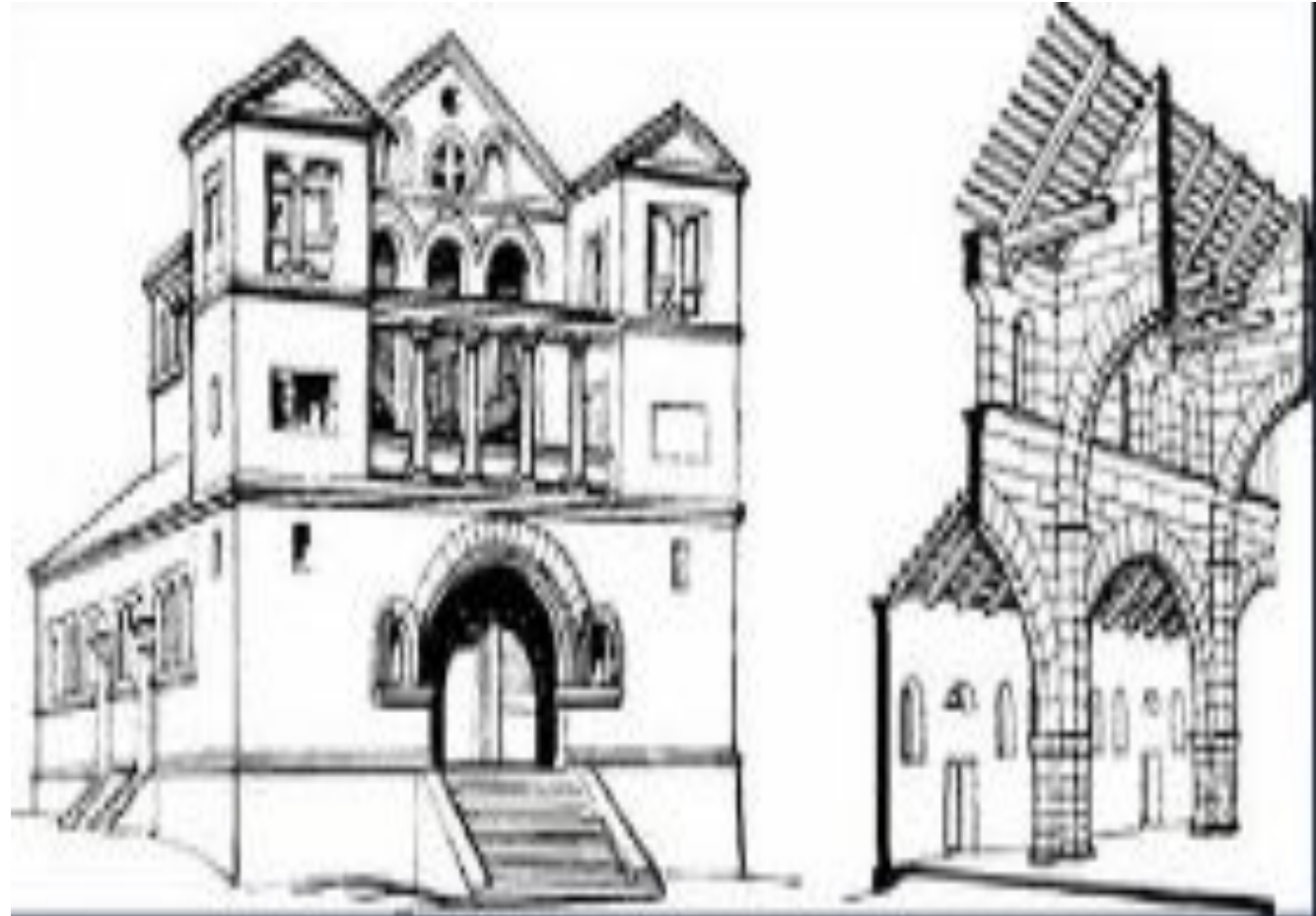
Фасад византийского храма

План византийского храма с вимой

Сирийская школа

- ❖ Кладка из хорошо пригнанных каменных блоков.
- ❖ Деревянные перекрытия.
- ❖ Иногда применялись деревянные купола.
- ❖ Деревянные стропильные фермы перемежаются каменными арочными перемычками.
- ❖ Отчетливые геометрические объемы, небольшие проемы окон.

*Базлика в Турманине (Сирия) V в.
фасад, схема разреза*

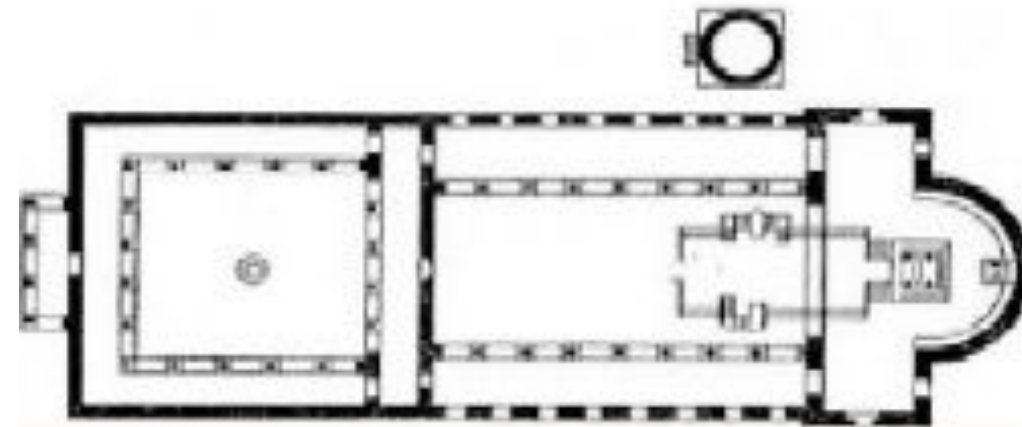
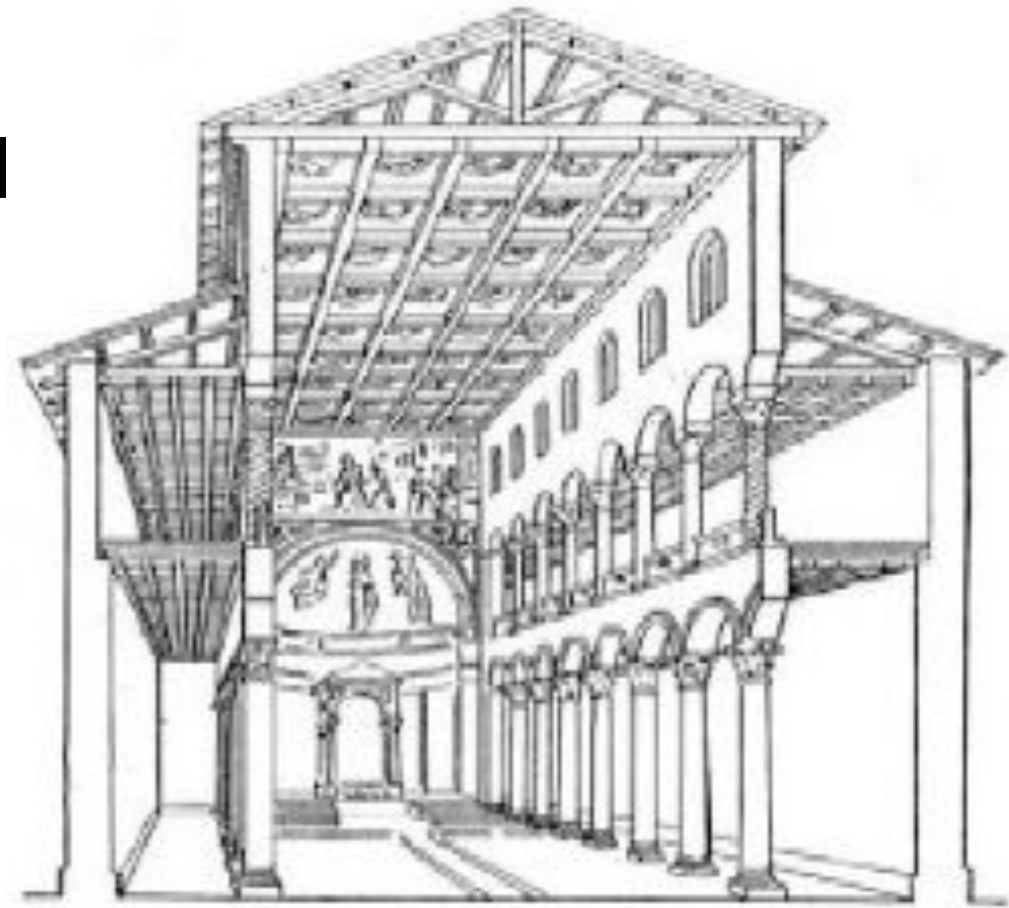
Константинопольская школа

- Широкое применение кирпича и сводов
- Тенденция к сложным интерьерам
- Византийская кладка – кладка, состоявшая из перемежающихся рядов плинфы и тесаных каменных блоков с толстыми слоями раствора

Базилики

- Интерьеры ритмом колонн главного **нефа** организуют движение вперед, к **алтарю**
- В соответствии с христианскими обрядами пространство базилики делилось на несколько частей.
- В **апсиде** устраивался **алтарь**, зал для молящихся был разделен на три **нефа**
 - От входа зал отделялся **нартексом**

Базилика Константина в Трире

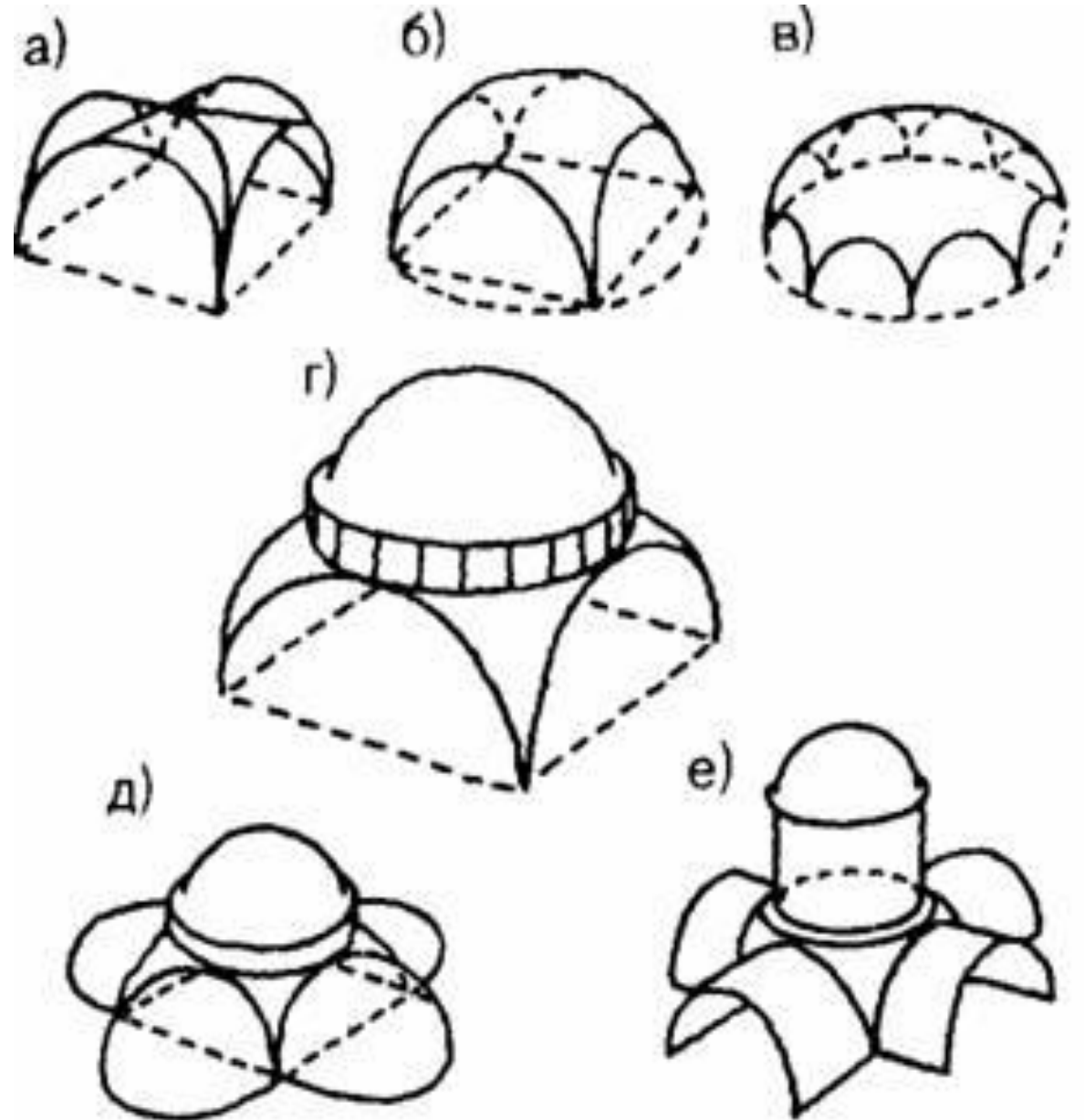

Сент-Аполлинер в Равенне

Центрическая архитектура

В плане они представляли квадрат, круг, восьмиугольник или равноконечный (греческий) крест. Основа – радиальная симметрия.

Баптистерий в Равенне

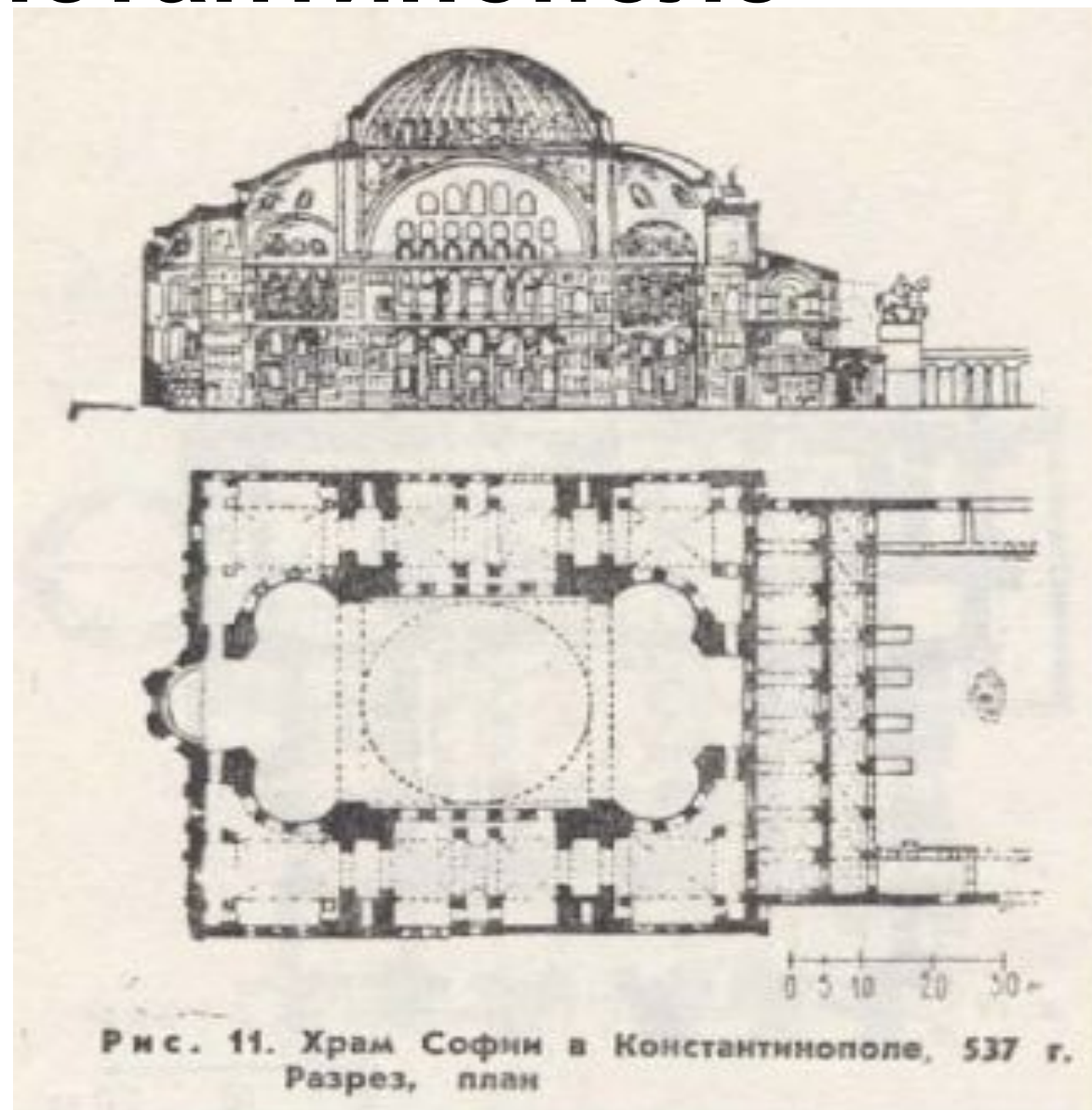

Церковь Святых Апостолов

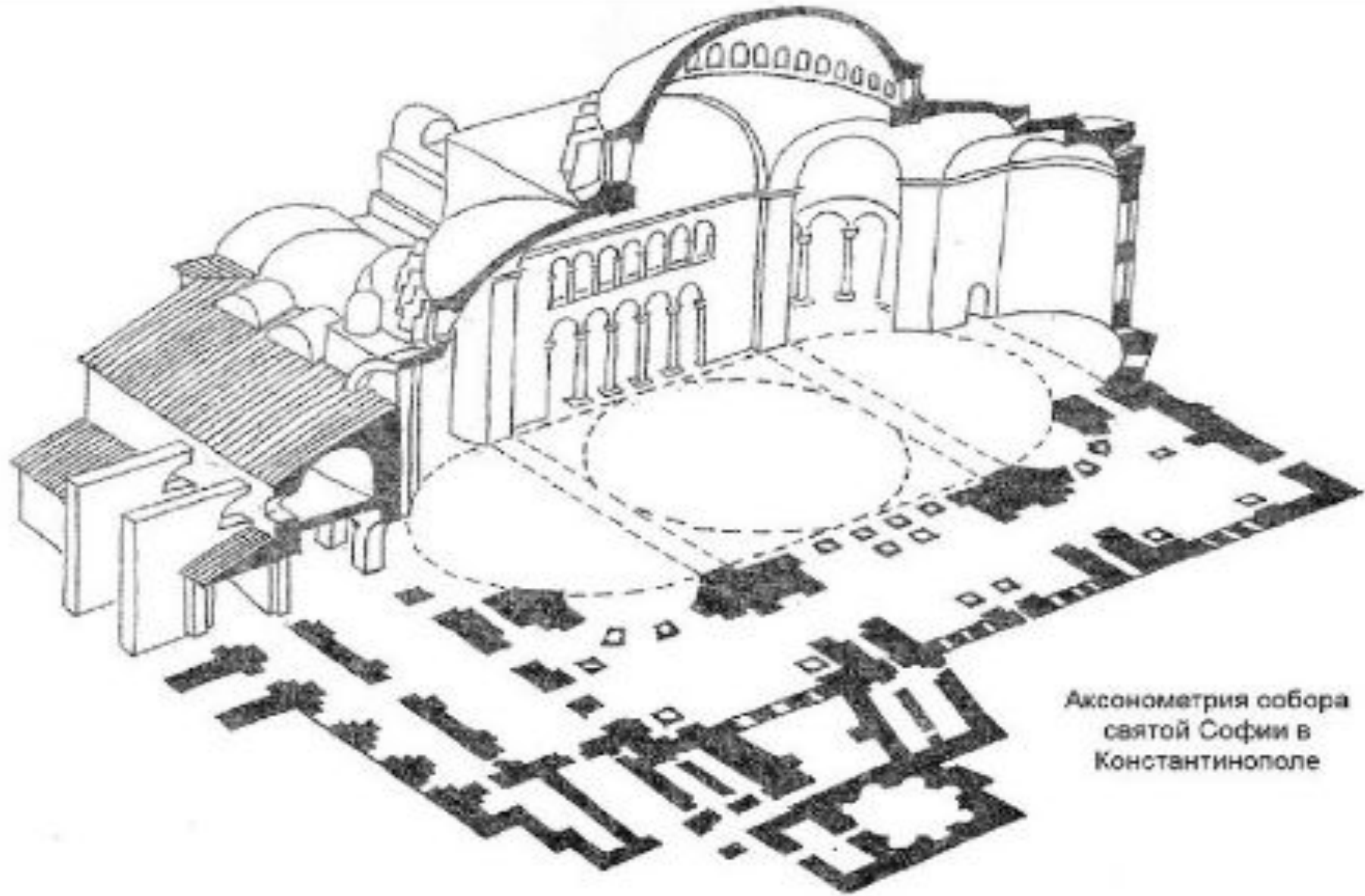

Храм Софии в Константинополе

- Самое значительное сооружение византийского зодчества—храм Софии в Константинополе.
- Грандиозный замысел создания храма, который должен был затмить римский Пантеон, был осуществлен архитекторами **Анфимием из Тралл и Исидором из Милета** в 537 г.

Храм Софии в Константинополе

Аксанометрия собора
святой Софии в
Константинополе

Золотые ворота

Византийская мозаика - это прежде всего мозаика из смальты. Именно византийцы разработали технологию производства смальты, благодаря которой это относительно экономичное и простое в обращении стекло стало основным материалом в монументальной живописи.

Византийские мозаики из смальты

Ранневизантийский период

Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне, V век

Византийские мозаики из смальты Ранневизантийский период

Баптистерий Православных в Равенне, V век

Византийские мозаики из смальты Ранневизантийский период

Большой императорский дворец в
Константинополе. V век

Византийские мозаики из смальты Ранневизантийский период

[Церковь Сан-Витале в Равенне, VI век](#)

Византийские мозаики из смальты Ранневизантийский период

[Базлика Сант-Аполлинаре Нуово в
Равенне, VI век](#)

Византийские мозаики из смальты Ранневизантийский период

Базилика Сант-Аполлинаре ин Класе в
Равенне, VI век

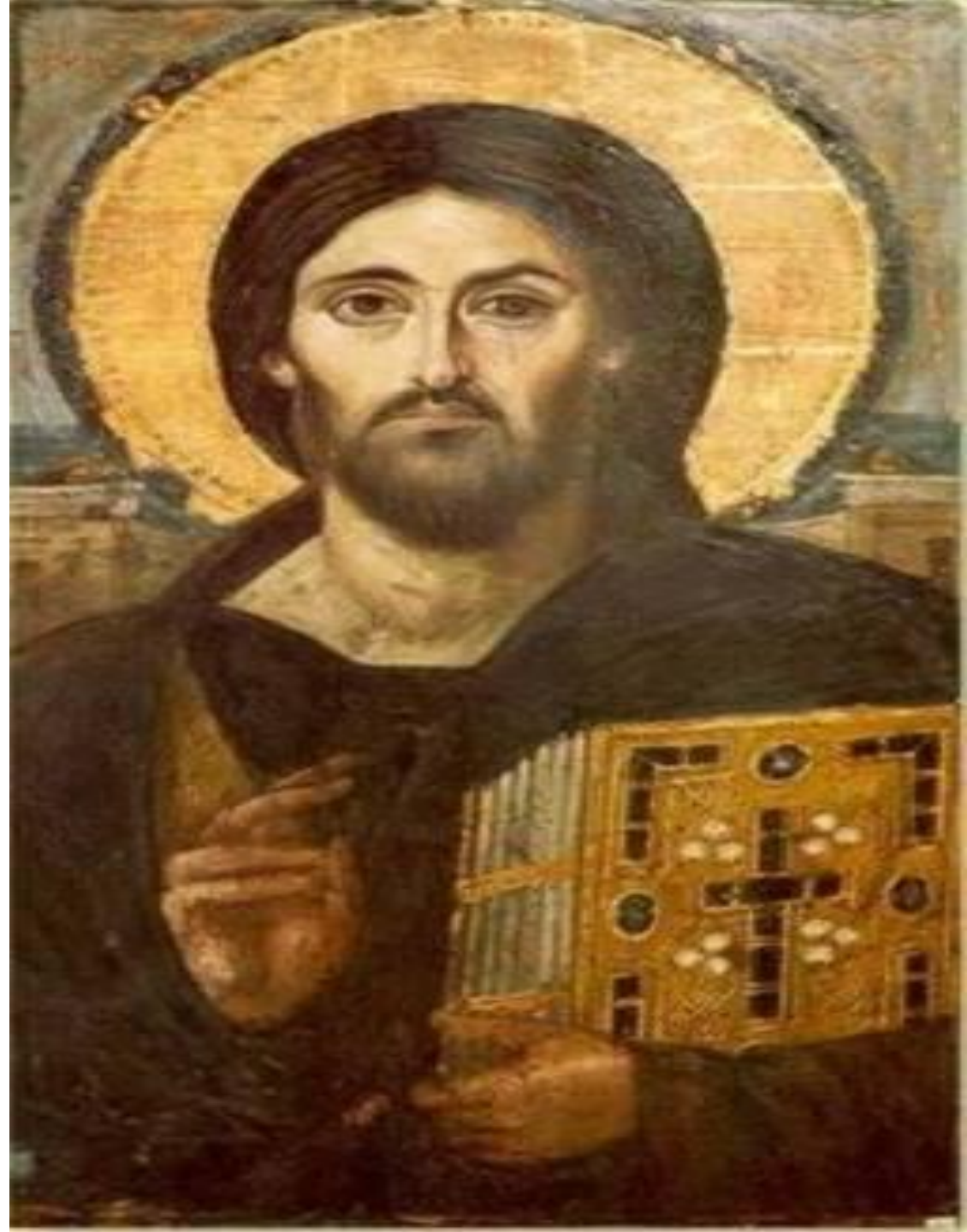
Светская тематика в мозаике

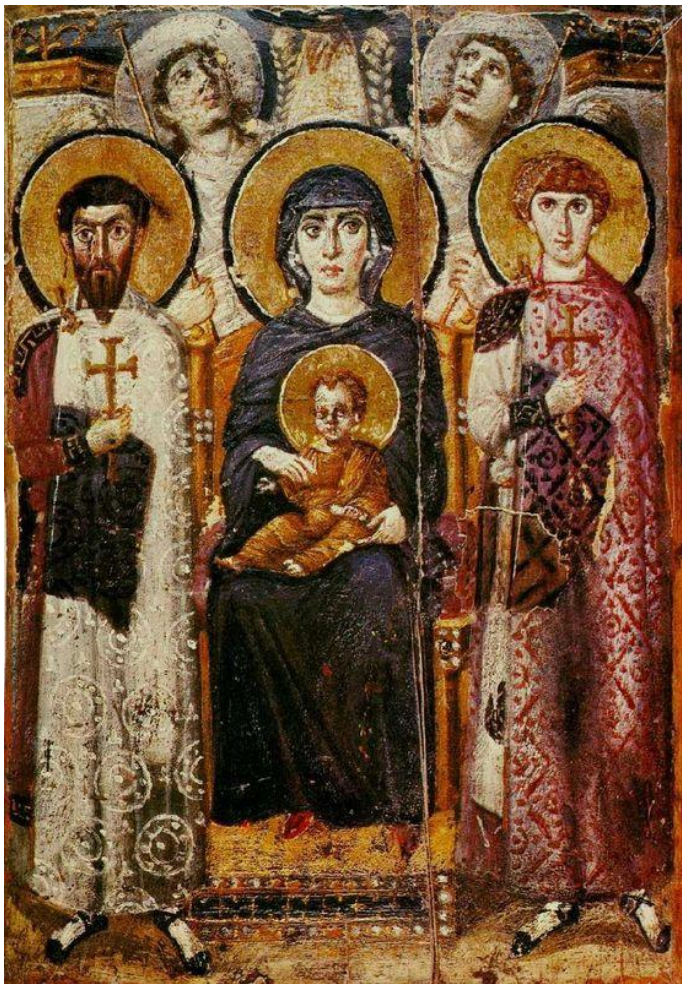
Император Юстиниан со свитой и Епископ Максимилиан.
Мозаика базилики Сан Витале в Равенне.

Иконопись

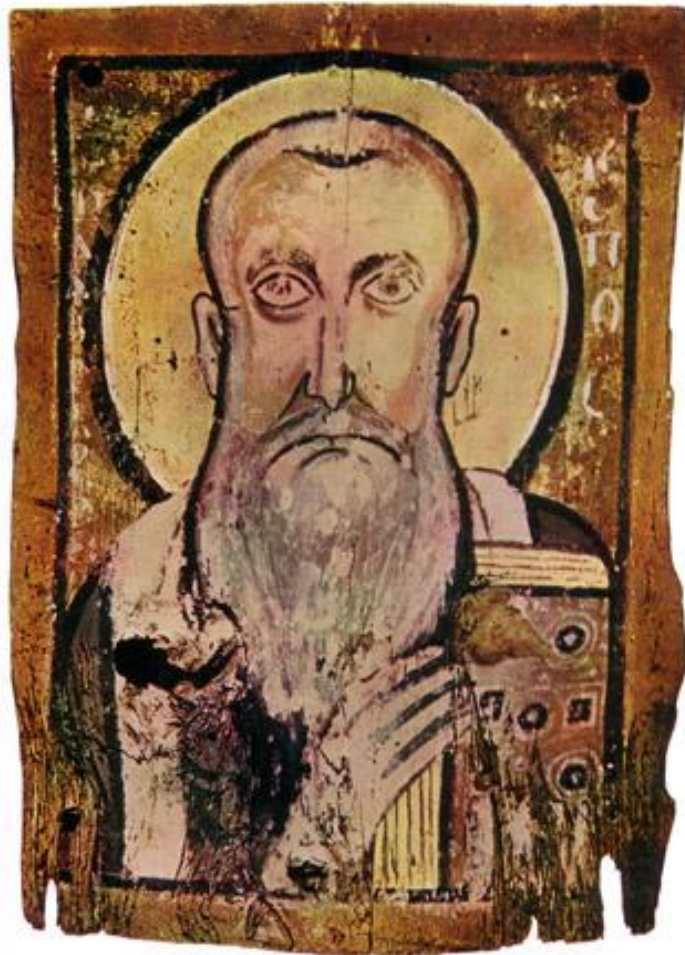
- С VI в. всё большую роль в интерьере храмов начинают играть иконы.
- Большая часть ранних икон погибла во время иконоборчества .
- Полагают, что в основе этого вида искусства лежал заупокойный египетский портрет (т.н. **фаюмский портрет**), который проник в раннехристианскую среду.
- Все ранние иконы, как и

Репрезентанты ранневизантийской иконописи

Богоматерь с младенцем,
св. Феодором, св. Георгием
и двумя ангелами

Епископ Авраам

Сергий и Вакх

Скульптура и пластика

- Византийская скульптура первоначально была ограничена светской тематикой.
- Основным же видом скульптуры становится **рельеф**.
- Византийские произведения пластики выполнены в традициях античности.
- Такие предметы получили в науке название

Languidum saluasti mundu languidum donans cetero
do donans cetero donans cetero do: donans cetero ceterum:

mundu languidum donans cetero ceterum:

Languidum saluasti mundu languidum donans cetero
do donans cetero ceterum:

mundu languidum donans cetero ceterum:

МУЗЫКА ВИЗАНТИИ

Считалось, что во время богослужения голоса ангельские сливаются с человеческими и воссоздают в песнопениях божественный образ.

Основным видом церковного песнопения был тропарь (греч. «тропос» — стиль, характер, лад, тональность)

Это были музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты или тексты.

Широкое распространение получили и гимны, возникшие поначалу вне церковной музыки.

Византия в этот период достигла наивысшего могущества и наивысшей точки развития культуры.

В общественном развитии и в эволюции культуры Византии очевидны противоречивые тенденции, обусловленные ее срединным положением между Востоком и Западом

Последний яркий расцвет поздневизантийского искусства пришёлся на время правления династии Палеологов (1261–1453).

Священные образы исполнены величия и сосредоточенной отстранённости; библейские и евангельские сюжеты связаны непрерывным повествованием, единым движением и масштабом, отмечены стремлением к изображению пространственной среды

В XI-XII вв. возрождаются *литературные традиции ориентированные на шедевры античности*, что сказалось на выборе и сюжетах, и жанров, и художественных форм.

Заимствуются сюжеты и формы и восточной и западной литературы.

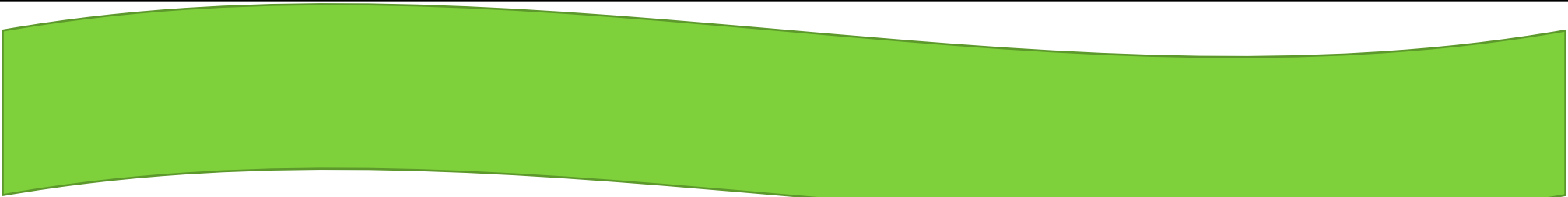
Осуществляются переводы и переработки с арабского и латыни.

Появляются опыты поэтических сочинений на народном, разговорном языке.

Впервые за всю историю Византии начиная с IV в. оформился и стал постепенно расширяться с XII в. *цикл народоязычной литературы (эпическая поэма о Дигенисе*

Акрите, созданная на основе цикла народных песен в X-XI вв.)

Фольклорные мотивы проникают и в возродившийся в ту пору эллинистический *любовно-приключенческий роман.*

-
- *В IX-X вв. существенно обогатился и усложнился декор рукописей, богаче и разнообразней стали книжные миниатюры и орнамент.*
-

- *Однако подлинно новый период в развитии книжной миниатюры приходится на XI-XII вв., когда переживала расцвет константинопольская школа мастеров в этой области искусства.*
-

В 1453 г. Константинополь был захвачен турками, превратившими христианские храмы в мечети.

Однако традиции византийского искусства сохранялись в Греции, на островах Крит и Кипр, в Южной Италии, Венеции, Армении, Грузии. Эту культуру называют поствизантийской (15–17 вв.)

Византия сыграла огромную роль в развитии художественной культуры Древней Руси, унаследовавшей её традиции.

ПЛАН СЕМИНАРА

1. Исторические особенности формирования Византийской империи, их влияние на культуру Византии.

2. Ранний этап в истории культуры Византии.

- неоплатонизм, арианство, несторианство, монофиситизм, халкедонство и христианство;
- политическая и военная организация византийского государства;
- образование в Византии;
- архитектура, живопись и скульптура;
- церковная музыка, литература, народные зрелища.

3. Средний этап в истории культуры Византии.

- иконоборцы и иконопочитатели;
- эстетические идеалы и искусство;
- расцвет культуры (возрождение светской литературы, драматического искусства, создание нотного письма и др.).

4. Поздний этап в истории культуры Византии.