

КУЛЬТУРА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Лекция № 4.1

Лектор: ассистент кафедры социальных и гуманитарных наук ФТМИ Ольга Сергеевна Сорокина

2017

СРЕДНИЕ ВЕКА (MEDIUM AEVUM) V-XVI ВЕКА

Периодизация Средневековья:

1. Раннее (V-X века)
2. Классическое (XI-XIII века)
3. Позднее (XIV-XVI века)

Термин «средние века» появился в XV веке в среде итальянских гуманистов, оценивавших это время как «темные века». XIX век - время реабилитации средневековой культуры. Увлечение романтиков средневековым искусством и сюжетами.

- ❖ 476 год - падение Римской империи под натиском варварских племен
- ❖ Церковь в это время играла, кроме религиозной, еще и хозяйственную, социальную и иногда военную роль
- ❖ Продолжение процесса профессионального и социального размежевания
- ❖ Постепенное оформление основных сословий
- ❖ Выполнение обязанностей, предусмотренных положением человека в социальной и духовной иерархии, - смысл его жизни

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ В V-VIII ВЕКАХ

- ❖ Экономический упадок
- ❖ Неурожаи, голод, засуха
- ❖ Эпидемии (с 543 года - чума)
- ❖ Разрушение памятников культуры
- ❖ Разрушение дорог и хозяйственных построек
- ❖ Стремительное сокращение народонаселения
- ❖ Маленькая продолжительность жизни: 35 лет - женщины; 40-45 лет - мужчины

КОРЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С КОНЦА VIII ВЕКА

- ❖ Каролингское возрождение (Карл Великий)
- ❖ Восстановление культурного единства западного мира (Италия, частично Испания и Германия)
- ❖ Европа раздроблена на множество герцогств, графств, епископств и аббатств
- ❖ Формирование отдельных крупных государств с сильными армиями
- ❖ Освоение новых территорий
- ❖ Реконкиста (отвоевание территорий Испании у арабов) и крестовые походы
- ❖ Проникновение достижений арабской культуры в Европу

- ❖ В Европе складывается классический феодализм
- ❖ Лен - земельное хозяйство, которое давалось вассалу за службу сеньору
- ❖ Вассал был верен сеньору, участвовал в проводимых собраниях, вершил суд от его имени, нес военную службу
- ❖ Сеньор поддерживал и защищал вассалов, оказывал экономическую и иную помощь
- ❖ «Вассал моего вассала - не мой вассал»

ФЕОДАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

- ❖ Религиозность культуры. *Христианство* стало важнейшей *духовной силой, определяющей духовные ориентиры и художественные вкусы*
- ❖ Формирование христианской картины мира. Мир как иерархическая система
- ❖ *Дуализм мировосприятия*. Бог и Сатана. Строгое деление на *хорошее и плохое*
- ❖ Противопоставление *тела и души*
- ❖ Символичность
- ❖ Сословность

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУАЛИЗМЕ И ВСЕЕДИНСТВЕ МИРА

Мир делился на мир видимый, осязаемый, земной, полный страданий и мир потусторонний, идеальный, небесный, близкий Богу. Высший мир был главным, а земное существование рассматривалось как череда лишений и испытаний воли и плоти.

Универсализм - представление средневекового человека о мире в целом как о законченном всеединстве, сотворенном Богом.

СИМВОЛИЗМ И АЛЛЕГОРИЗМ

Это представления о мире, где всякая вещь занимает изначально определенное ей место. Она ценна не сама по себе, а как символ религиозных или моральных ценностей.

Луна - символ Церкви, ветер - Святого Духа и т.д.

Использование в средневековом искусстве аллегорий, намеков, иносказаний.

«Добрейший Адсон, - отвечал учитель. Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский:

Всей вселенной нам творенье, -

Будто бы изображение,

Книга или зеркало, -

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни».

Разговор Адсона и Вильгельма Баскервильского из романа
Умберто Эко «Имя розы»

НОВЫЙ ТИП ДУХОВНОСТИ, УТВЕРДИВШИЙСЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА

- ❖ Главное внимание - внутреннему миру человека, его нравственным установкам
- ❖ Красота человека - в торжестве духа над телом
- ❖ Высшая добродетель - усмирение плоти
- ❖ Идеал человека - *аскет*, добровольно принимающий физические страдания.

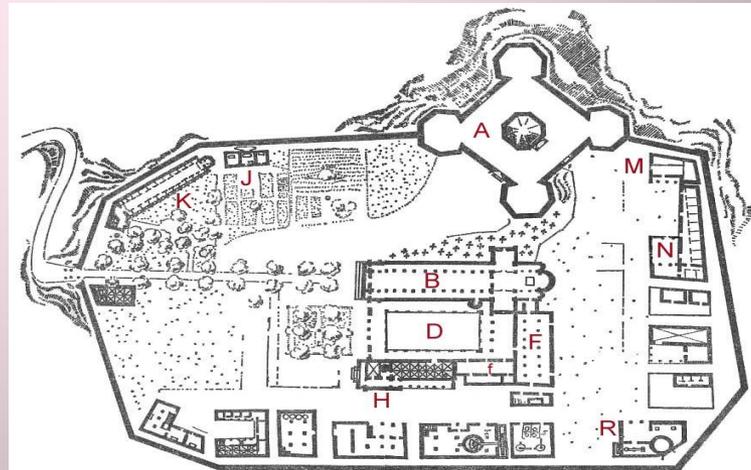
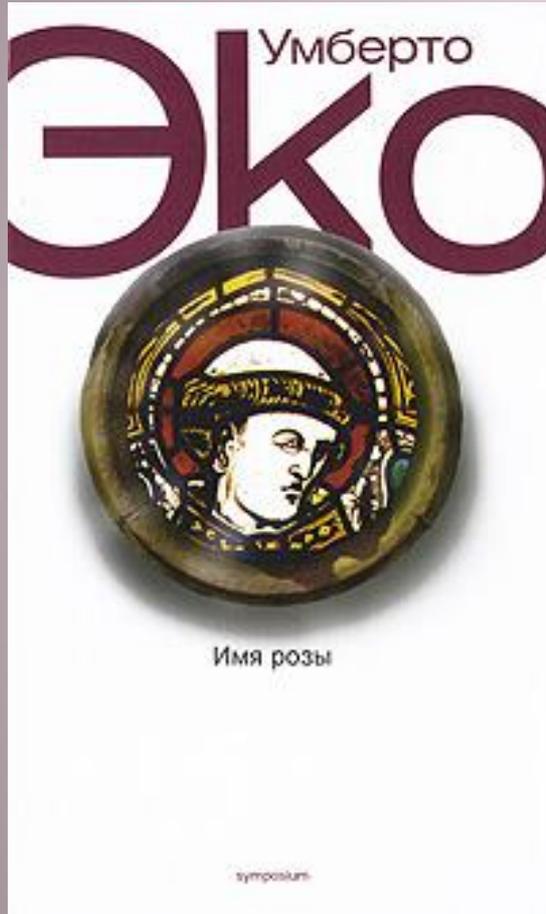
МОНАСТЫРСКАЯ КУЛЬТУРА

- ❖ Первые монастыри - IV век.
- ❖ *Августин Блаженный* - основоположник монашества.
- ❖ *Монашество* - особый образ жизни и высокое призвание человека.
- ❖ VI век. *Бенедикт Нурсийский*. Первые бенедиктинские монастыри.
- ❖ Доступ в монастырь был открыт людям всех званий.
- ❖ *Цель деятельности монастырей* - соединение хозяйственной деятельности с интеллектуально-художественной активностью и духовной аскезой.
- ❖ Ora et labora - «*Молись и трудись*» - девиз бенедиктинцев.

АББАТСТВО МОНТЕ-КАССИНО, ИТАЛИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ВИД

РОМАН УМБЕРТО ЭКО «ИМЯ РОЗЫ»

План бенедиктинского аббатства

БЕНЕДИКТИНСКОЕ АББАТСТВО МОН-СЕН-МИШЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

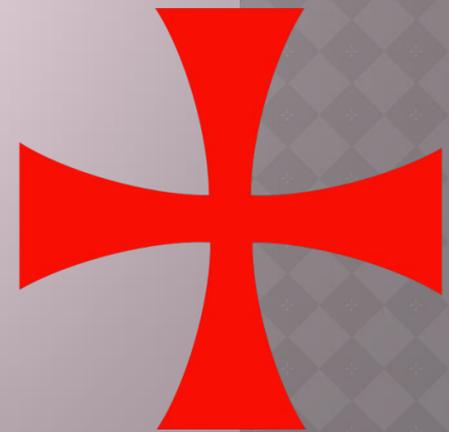
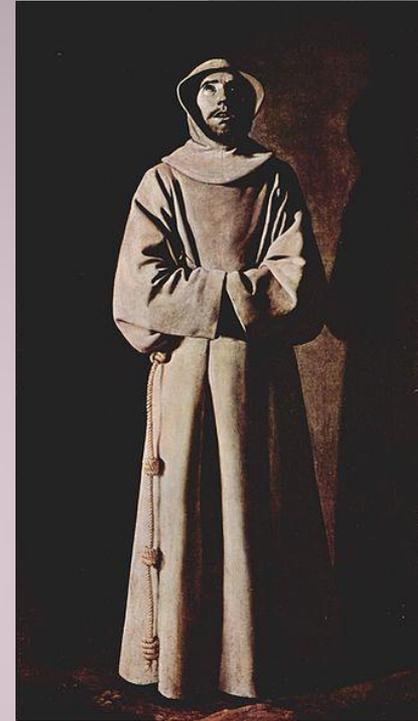

БЕНЕДИКТИНСКОЕ АББАТСТВО МОН-СЕН-МИШЕЛЬ, ФРАНЦИЯ

ИНЫЕ МОНАШЕСКИЕ И ДУХОВНО-РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА

- ❖ **Францисканский орден.** Основан в XIII веке. Нищенствующий орден. Бедность, проповедь, телесный и душевный уход за больными, строгое послушание папе. Преподавание.
- ❖ **Доминиканский орден.** Основан в XIII веке. Основные сферы деятельности доминиканцев — проповедь Евангелия, изучение наук, образование, борьба с ересями, миссионерская деятельность.
- ❖ **Тамплиеры, госпитальеры (иоанниты)** - духовно-рыцарские ордена. Армия римских первосвященников.

РЫЦАРСКАЯ КУЛЬТУРА

- ❖ Сословие светских феодалов
- ❖ Кодекс рыцарской чести
- ❖ Этика воинственности, силы и мужества переплеталась с нравственными идеалами христианства и средневековым идеалом красоты.
- ❖ Соблюдение правил *куртуазности* - безупречного воспитания и поведения при дворе
- ❖ Рыцарская литература - роман и поэзия

РЫЦАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

- ❖ XII век - французский поэт *Кретьен де Труа*
- ❖ Наиболее известный роман - «Повесть о Тристане и Изольде»
- ❖ Куртуазная поэзия и культ служения Прекрасной Даме
- ❖ Лирическая поэзия *трубадуров* (Прованс), *миннезингеров* (Германия), *менестрелей* (Англия). Любовь к женщине - источник совершенства и добра
- ❖ Гармония внешней и внутренней красоты Дамы
- ❖ Сирвенты - политические памфлеты
- ❖ Известные поэты - барон *Бертран де Борн*, герцог Аквитанский Гильом IX

Бертран де Борн

ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА. XII-XIII ВЕКА

- ❖ Антифеодалная, антицерковная, свободололюбивая культура
- ❖ Дух практицизма
- ❖ Особенно ценились трудолюбие, смекалка, лукавство и хитроумие
- ❖ Реалистические бытовые сюжеты
- ❖ *Фаблио* (шванк) - жанр городской литературы
- ❖ *Ваганты* - бродячие поэты-студенты. Их поэзия обличала церковь, воспевала веселье и свободу

Занятия в средневековом университете

ТВОРЧЕСТВО ВАГАНТОВ

В своем творчестве ваганты касались серьезнейших нравственных, религиозных и политических проблем, подвергая дерзким нападкам государство и церковь, догматизм и косность. Протест против существующего миропорядка, сопротивление авторитету церкви предполагали отказ от обескровленной книжности и радостное приятие жизни, озаренной светом *знания*.

Культ *чувства* неотделим у них от культа *мысли*, подвергавшей все явления умственному контролю, строгой проверке опытом.

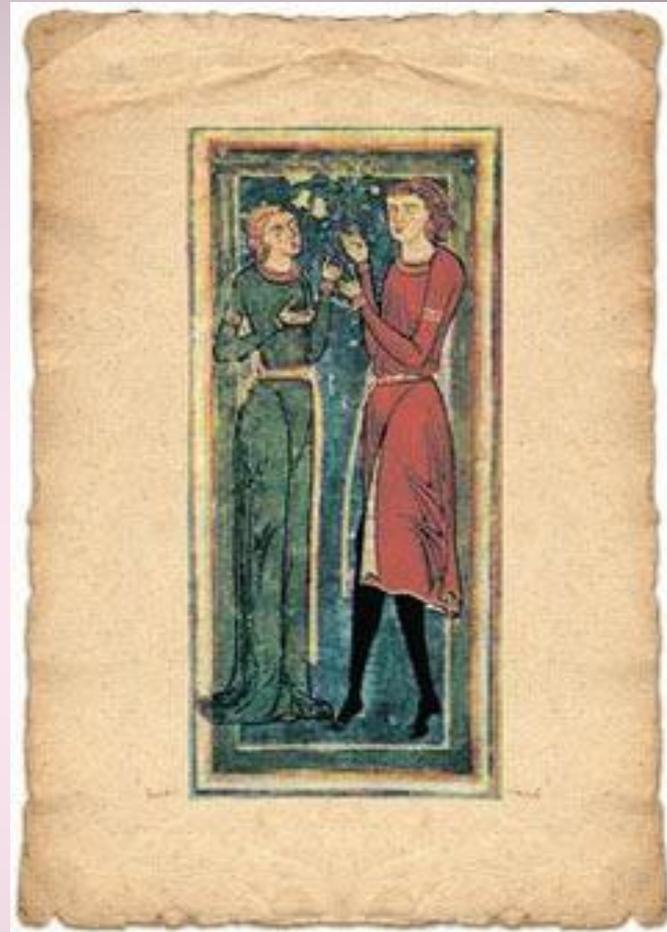
Я — кочующий школяр...
На меня судьбина
свой обрушила удар,
что твоя дубина.

Не для суетной тщеты,
не для развлечения —
из-за горькой нищеты
бросил я ученье.

На осеннем холоду,
лихорадкой мучим,
в драном плащике бреду
под дождем колючим ...

К милосердию аббат
паству призывает,
а его бездомный брат
зябнет, изнывает.

Подари, святой отец,
мне свою сутану,
и тогда я наконец
мерзнуть перестану ...

«Нищий студент», из
лирики вагантов

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ. X-XII ВЕКА

- ❖ Архитектура - основной вид искусства романского стиля
- ❖ Использование строительных приемов римлян (отсюда название «романский» стиль - римский, введенное в XIX веке)
- ❖ Архитектурные сооружения формировали чувство надежности, защищенности
- ❖ Феодальный замок, монастырский ансамбль, храм - основные типы зданий
- ❖ Массивные гладкие каменные стены, узкие окна, скульптурный орнамент
- ❖ План храмов - латинский крест

АББАТСТВО МАРИЯ ЛААХ, ГЕРМАНИЯ

ЗАМОК ПЬЕРФОН, ФРАНЦИЯ

Самая высокая башня замка – сторожевая башня или **донжон**. На башне находились набатные колокола. Под донжоном располагались кладовые, помещения для слуг и т.д. Замок был окружен рвом, имел подъемный мост и воспринимался как воплощение несокрушимой силы и надежности. Замок стал символом власти сеньора над окрестными землями.

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Франция, Руан, башня Жанны Д'Арк

Бельгия, замок
Графенкастелл

ШПАЙЕРСКИЙ СОБОР, ГЕРМАНИЯ

СОБОР В ВОРМСЕ, ГЕРМАНИЯ

САН-ДЗЕНО МАДЖОРЕ, ВЕРОНА, ИТАЛИЯ

ПИЗА, ИТАЛИЯ

БАПТИСТЕРИЙ СВЯТОГО ИОАННА. ПИЗА, ИТАЛИЯ

МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЛЬФЫ РОМАНСКИХ СОБОРОВ

- ❖ Фигуры приземисты и статичны, изображения в фас
- ❖ Произвольность пропорций, схематичность
- ❖ Восхваление мощи и божественной силы

Королевский портал собора в Шартре

СОБОР СЕН-ЛАЗАР В ОТЕНЕ, ФРАНЦИЯ, «СТРАШНЫЙ СУД»

СОБОР СЕН-ЛАЗАР В ОТЕНЕ, ФРАНЦИЯ, «ИСКУШЕНИЕ ЕВЫ»

ЖИВОПИСЬ РОМАНСКИХ СОБОРОВ. ФРЕСКИ

- ❖ *Фреска* (fresco (ит.) - свежий) - живопись по сырой штукатурке, противоположность «а секко» - росписи по сухому
- ❖ Главная трудность фресковой живописи в том, что художник должен начать и закончить работу в тот же день, пока сырая известь не высохла.

Образцы
фресок

- ❖ Художники, писавшие фрески для романских храмов, часто использовали экспрессивный и динамичный рисунок, чтобы передать драматизм библейских сцен, так как считалось, что *страдание* - это очищающий душу огонь
- ❖ Фигура Христа значительно превосходила по размерам остальные
- ❖ В изобразительном искусстве Германии с XI века становится популярной тема распятия, смерти и воскресения Христа

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. XIII-XIV ВЕКА

- ❖ Готический стиль появился во Франции в XII веке, затем распространился в Англии, Германии и по всей Европе
- ❖ Развитие готики связано с возрастанием роли рационалистических элементов и усилением реалистических тенденций, а также с рядом технологических новшеств
- ❖ Усиление символического значения красоты
- ❖ Готика стремилась объединить религиозную абстрактную идею и реальную жизнь

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ. XIII-XIV ВЕКА

- ❖ Эпоха становления централизованных государств. Начало процесса обмирщения искусства
- ❖ Собор - ведущий архитектурный тип
- ❖ Стрельчатая арка и свод, покоящийся на столбах
- ❖ Принцип вертикали
- ❖ Распор свода передается вынесенным наружу столбам (*контрфорсам*)
- ❖ Декоративные остроконечные башенки
- ❖ Стрельчатые окна, сложный орнамент
- ❖ Витражи

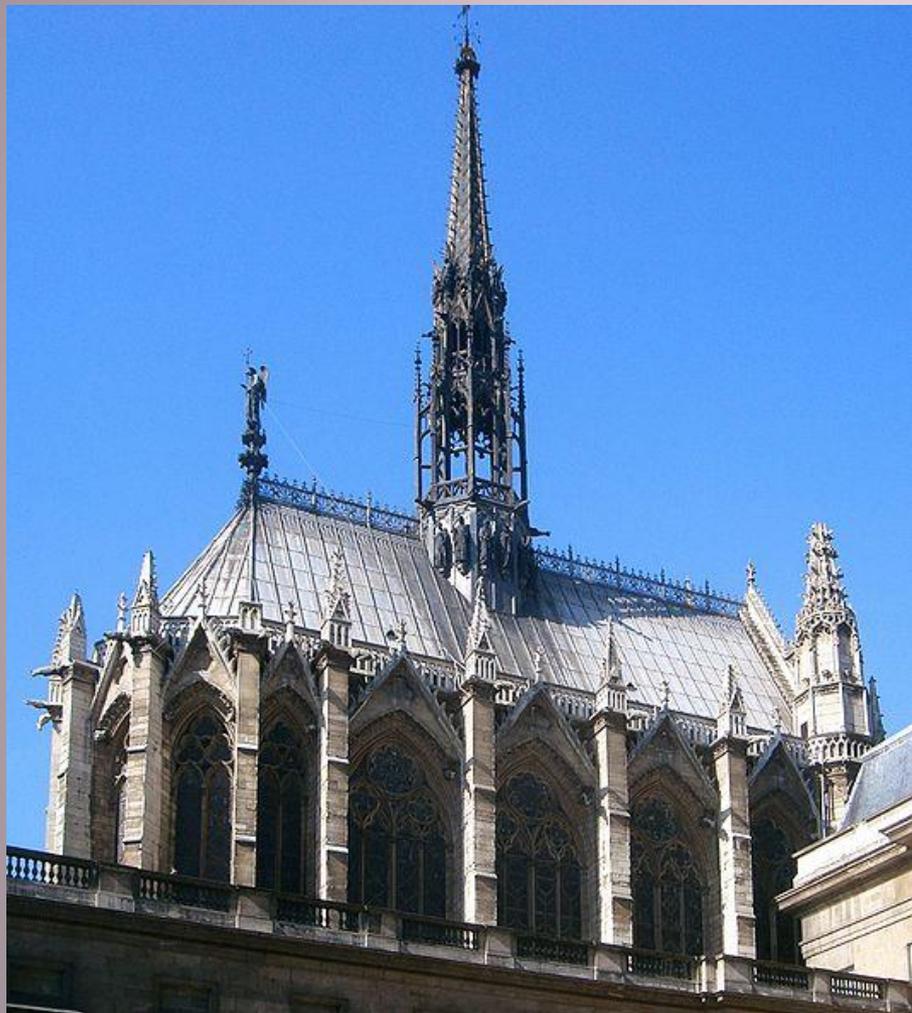
НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ, ФРАНЦИЯ

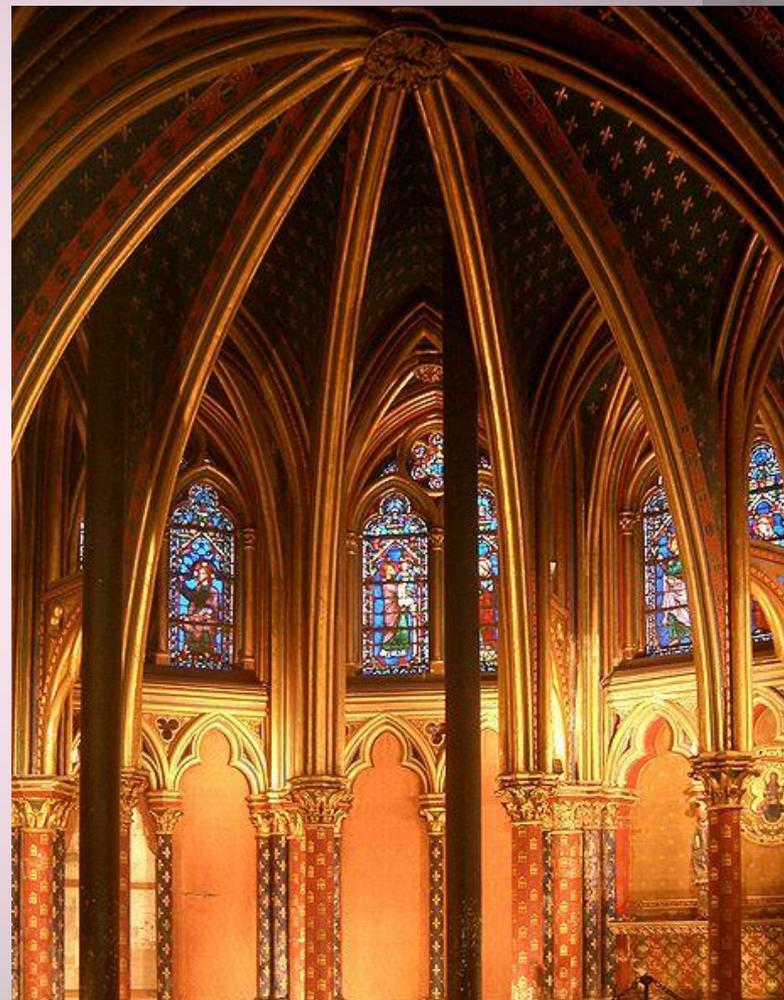
НОТР-ДАМ ДЕ ПАРИ, ФРАНЦИЯ

СЕНТ-ШАПЕЛЬ, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

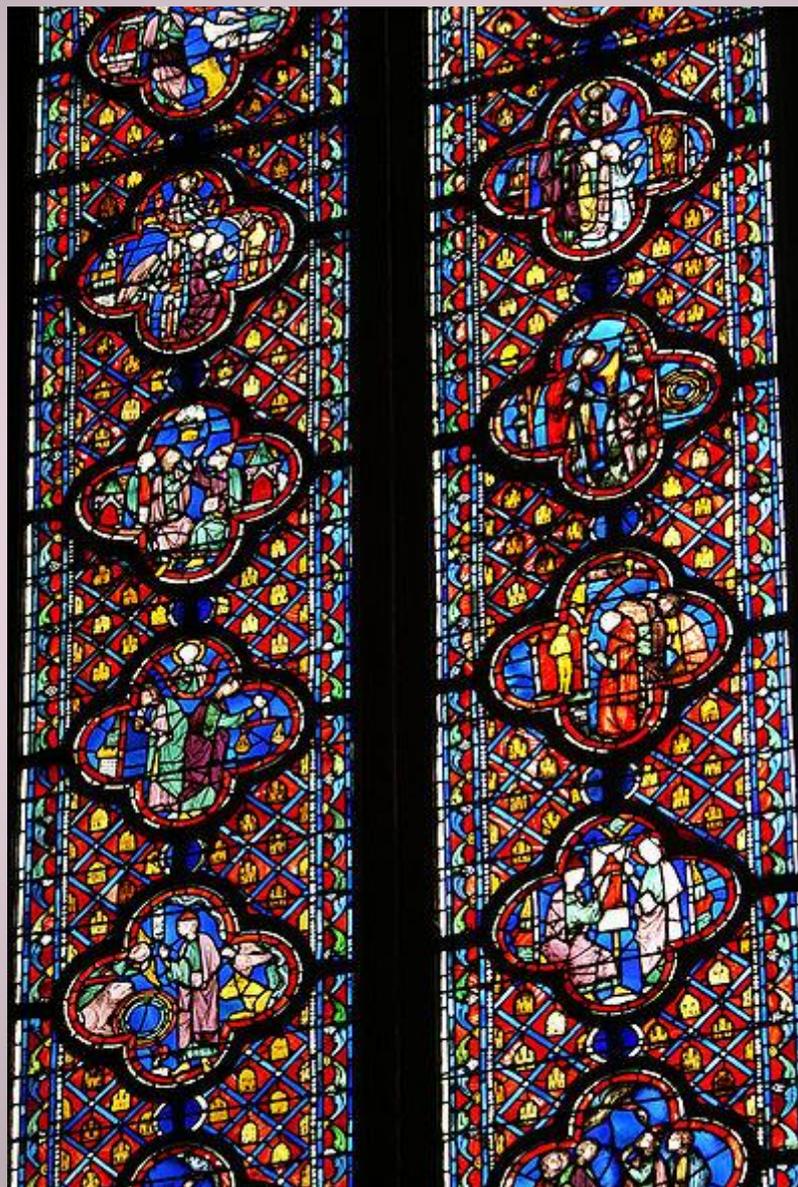

Сент-Шапель, общий вид

Нижняя капелла Сент-Шапель

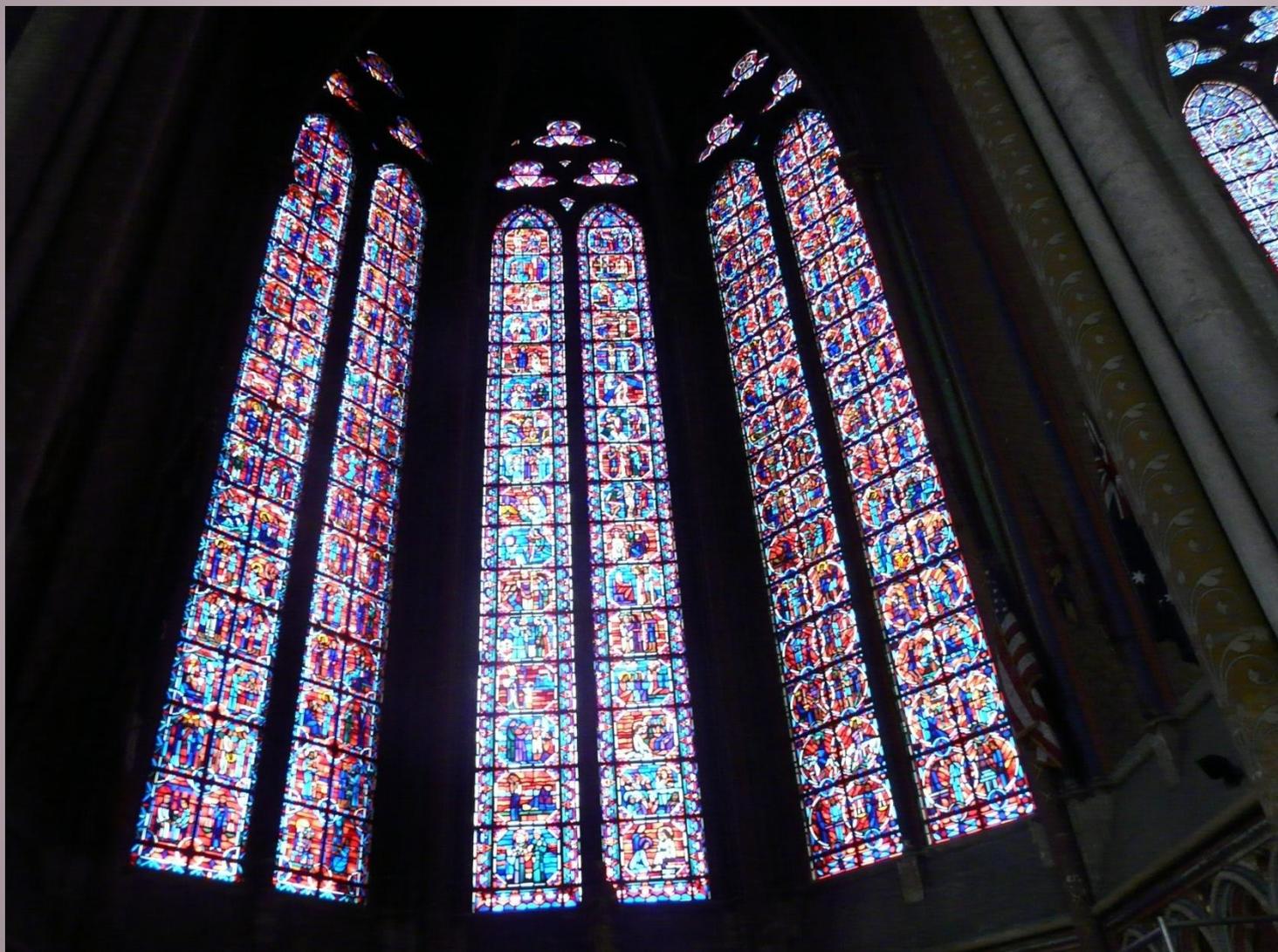
СЕНТ-ШАПЕЛЬ, ВИТРАЖ

СОБОР В АМЬЕНЕ, ФРАНЦИЯ

ВИТРАЖИ СОБОРА В АМЬЕНЕ

РУАН, ФРАНЦИЯ

ГОТИЧЕСКИЕ ХРАМЫ

- ❖ Готические храмы были художественной моделью мироздания, объединяли Божественное и человеческое
- ❖ Конструкция готических храмов выражает стремление ввысь, к Богу
- ❖ Храмы напоминали о том, что мир есть система противодействующих сил и конечный результат борьбы - Вознесение
- ❖ Витражи служили иллюстрациями Священного Писания
- ❖ Фиолетовый - цвет молитвы и мистического устремления души, был самым популярным цветом изображений

Собор святого Вита, Прага,
Чехия

Кёльнский собор, Кёльн, Германия
«Пламенеющая готика»

АНГЛИЙСКАЯ ГОТИКА. КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ СОБОР

АНГЛИЙСКАЯ ГОТИКА. ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Схоластика - средневековая университетская наука.

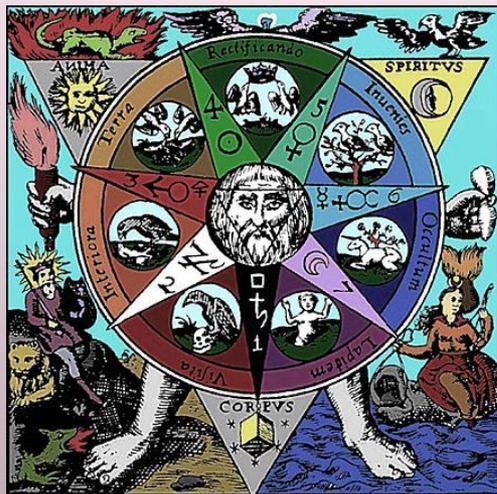
Основные черты схоластики:

- ❖ Стремление опереться на церковные авторитеты
- ❖ Недооценка роли опыта как метода познания
- ❖ Соединение теолого-догматических посылок с рационалистическими принципами
- ❖ Интерес к формально-логическим проблемам

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

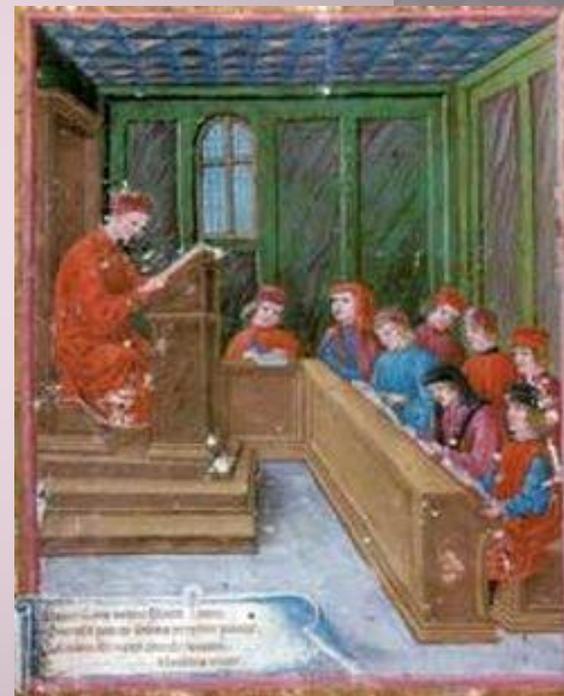
Основные направления средневековой
науки:

- ❖ Физико-космологическое (физика, математика, астрономия)
- ❖ Науки о душе
- ❖ Астрология и медицинские знания (а также учение о минералах и алхимия)

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

- ❖ XI-XIII века - время появления первых университетов. Болонья, Париж, Монпелье, Кембридж, Оксфорд
- ❖ Три основных факультета: права, медицинский и богословский
- ❖ «Семь свободных искусств»
- ❖ Лекции и диспуты на латинском языке
- ❖ Административная автономия

1436 год - Иоганн Гуттенберг изобрел первый печатный станок

- ❖ В XII-XIV веках в Европе появились симптомы экономического кризиса
- ❖ Кризис сельского хозяйства, голод
- ❖ Кризис феодальной власти
- ❖ Столетняя война
- ❖ Всё более активные процессы централизации государств и формирования абсолютных монархий
- ❖ Начало расцвета бюргерства
- ❖ Предпосылки перехода к эпохе Возрождения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!