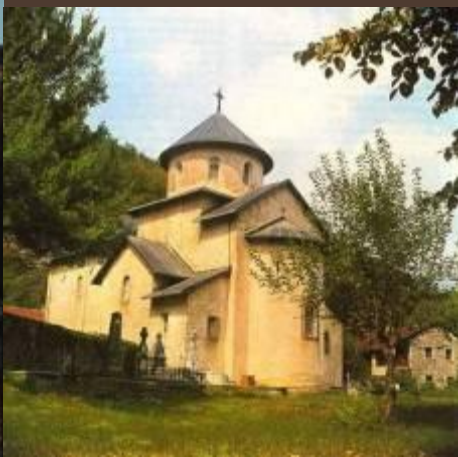

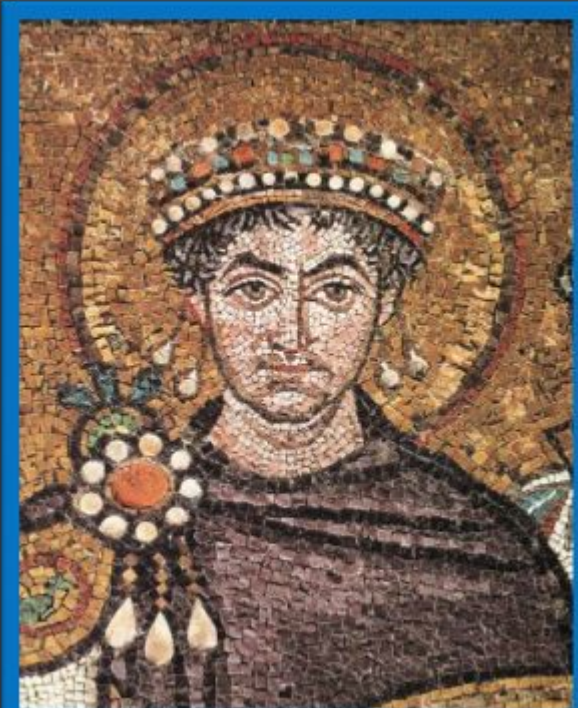
ВУЗАНТУЯ

Византийская империя, государство, возникшее в 4 в. при распаде Римской империи в её восточной части и существовавшее до середины 15 в. Столицей был город Константинополь, основанный императором Константином I в 324-330 г. Государственной религией Византии стало христианство. На византийских землях издревле сложились многочисленные философские теории и религиозные учения. На сознание простолюдинов и умы людей образованных в первые столетия византийской истории заметно влияли иудаизм, манихейство, неоплатонизм, философия Филона Александрийского, римского стоика Сенеки и т.д. Новая вера привлекала тем, что предполагала всех людей равными перед Богом. Для Бога нет ни эллина, ни иудея, ни плебея, ни патриция, ни раба, ни рабовладельца, ни мужчины, ни женщины — все равны перед Ним. Высшей ценностью был сам человек, любовь к другому человеку, к ближнему. Человек слаб, греховен, раздираем противоречиями. Христианство выявляло мучительное раздвоение внутри человека. Но земной жизнью не заканчивается человеческое бытие. Есть еще и другая жизнь, и человек верит в нее, зная, что никогда не поздно раскаяться в содеянном, спасти свою грешную душу и заслужить вечное блаженство. В таком отношении к человеку и в четко сформулированной надежде на спасение — существенные причины распространения христианства и его

Новое государство, созданное на античной почве, являлось в первую очередь хранителем и продолжателем древних традиций. В IV—V вв. проходили постоянные богословские споры, появлялось большое количество сект и ересей. Становление православия шло в борьбе с неканоническим толкованием различных религиозных догм. Соперничество западной и восточной Церквей - римской и константинопольской – нанесло большой урон искусству. Иконоборцы, основываясь на одной из заповедей — не сотвори себе кумира — и на легенде об отказе Христа запечатлеть свой лик, не только отвергали иконы, но и уничтожали их. Иконопочитание было окончательно восстановлено только в 843 г. Эта борьба и трудности становления не могли не повлиять на процесс формирования и становления византийской художественной

Архитектура, монументально-декоративная живопись, изобразительное искусство, художественное ремесло, ткацкое и красильное дело, вышивка — ведущие виды искусства этого периода.

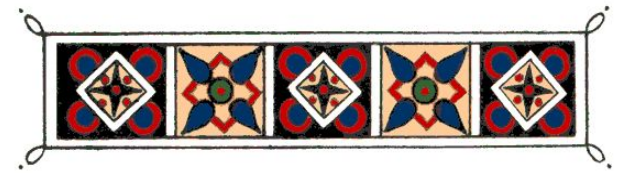
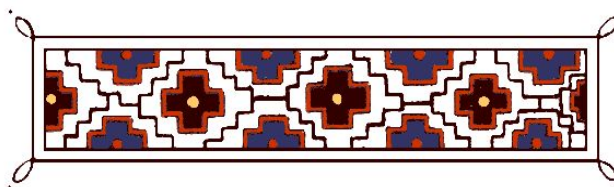
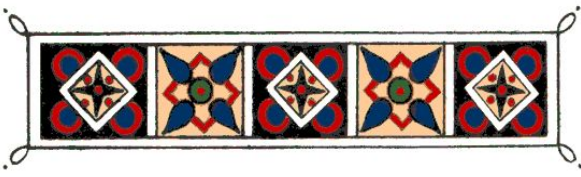
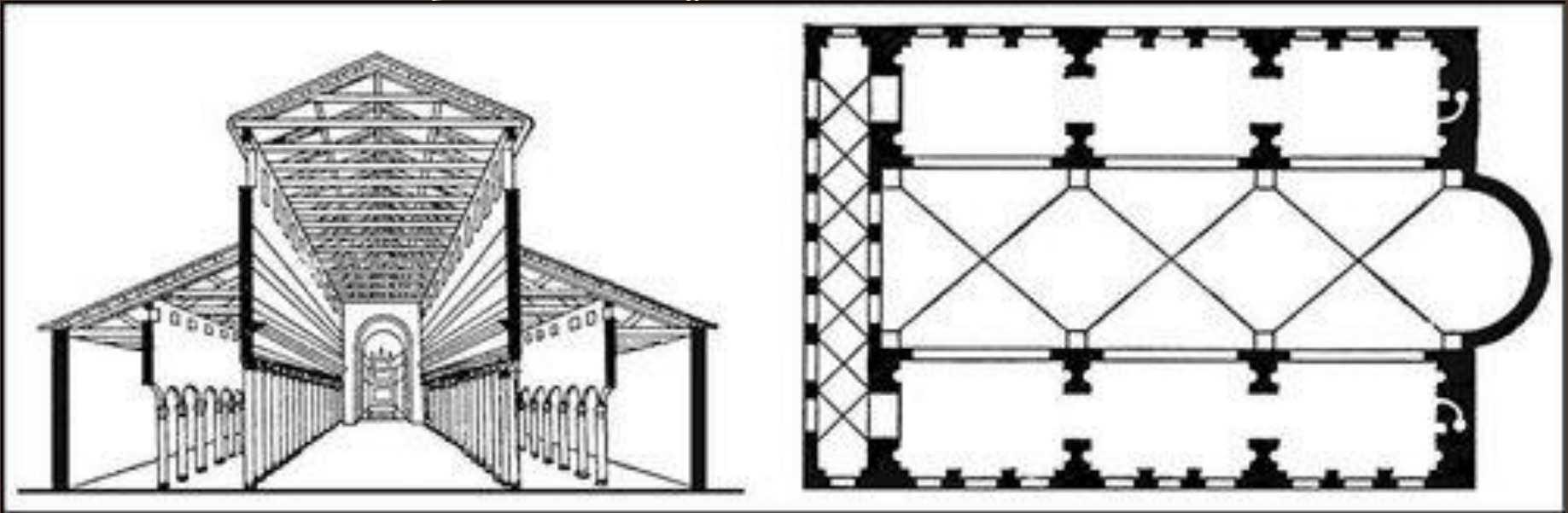
Император Константин для украшения новой столицы приказал вывезти из Рима и других захваченных им городов красивейшие статуи и колонны. Новая столица Константинополь создавалась по образцу крупнейших городов империи. Искусство **мозаики** занимало огромное место в изобразительном искусстве Византии. Она украшала стены и перекрытия светских и церковных зданий. Изображения, выполненные из разноцветных кусочков смальты, переливались, вспыхивали и мерцали всеми цветами радуги. Великолепные эффекты в мозаиках храмов Константинополя позволила создать именно византийская смальта. В Риме стены и полы домов украшались мозаикой или орнаментом из кусочков цветного камня. В Константинополе мозаику выполняли из маленьких кусочков цветного стекла, а иногда и из драгоценных камней. Монахи, живущие в монастырях, занимались переписыванием ранних греческих и священных христианских текстов. Наряду с этим занятием они много времени уделяли **иконописи**, изображая лики святых. До наших дней сохранились мозаики византийских церквей и иконопись.

Характерны и иконопись, мозаика, миниатюра, резьба, эмаль, ювелирное искусство.

Архитектура

Существует пять основных типов византийских церквей

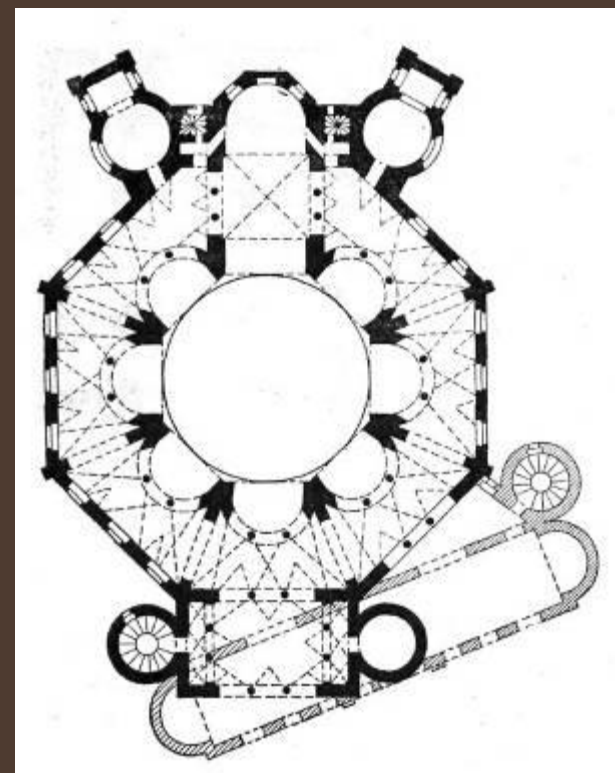
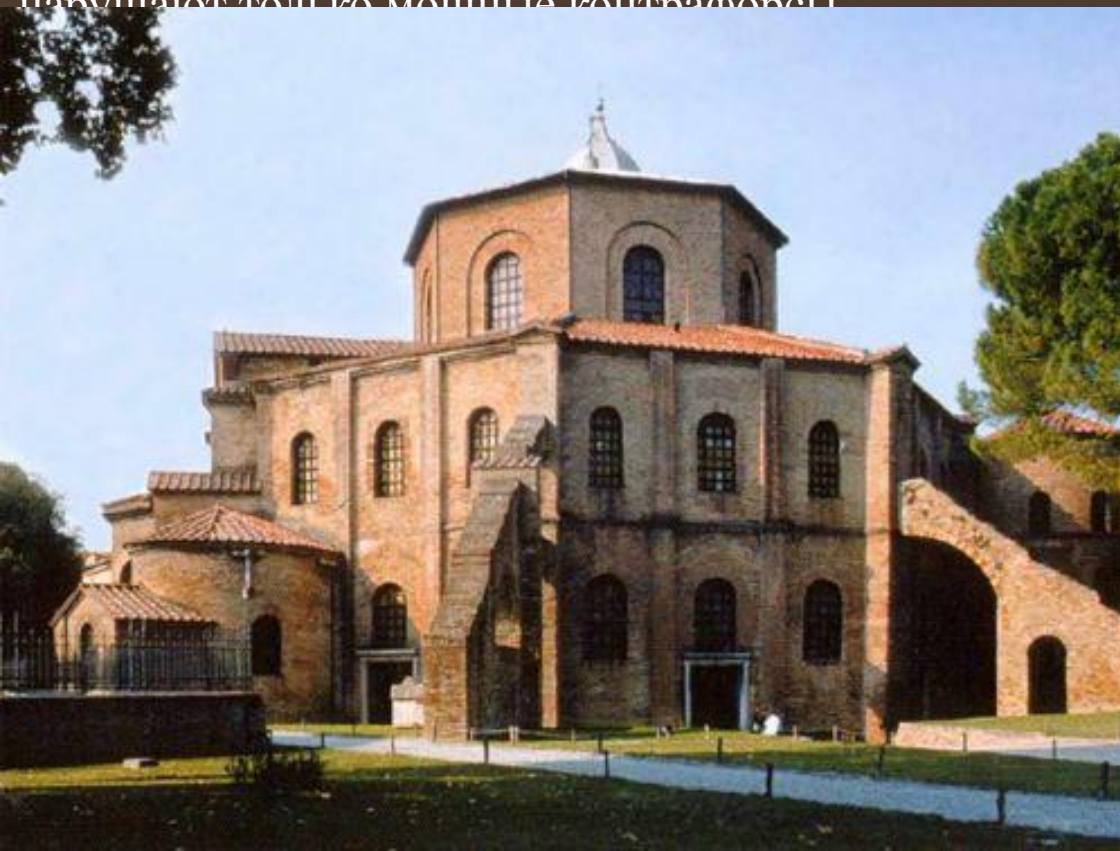
Базилика (от греч. basilike - царский дом), прямоугольное в плане здание, разделённое внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько (обычно 3 или 5) частей - т. н. кораблей, или нефов, средний неф, завершающийся апсидой, выше и шире боковых и освещается через окна над крышами боковых нефов. Вход в базилику обычно через нартекс. Римские и раннехристианские базилики имели открытое деревянное стропильное перекрытие, в более поздних применялось сводчатое. В Др. Риме они

Простой центрический тип — сооружения - постройки,

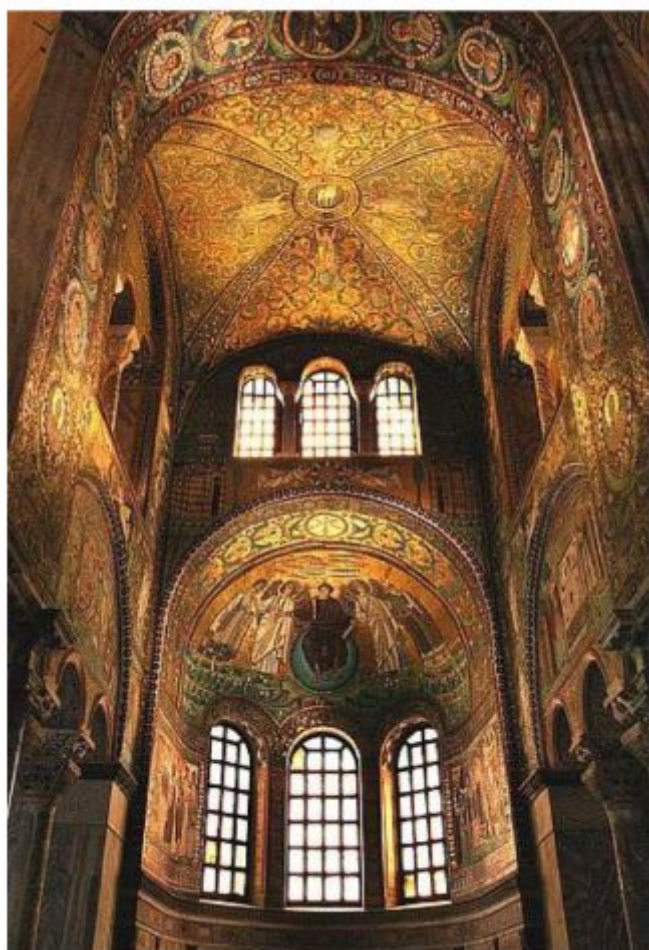
симметричные относительно вертикальной оси в центре главного помещения (круглого, квадратного или многоугольного в плане). Более простая форма происходит от римских мавзолеев или круглых в плане помещений в римских термах. **Церковь Сан**

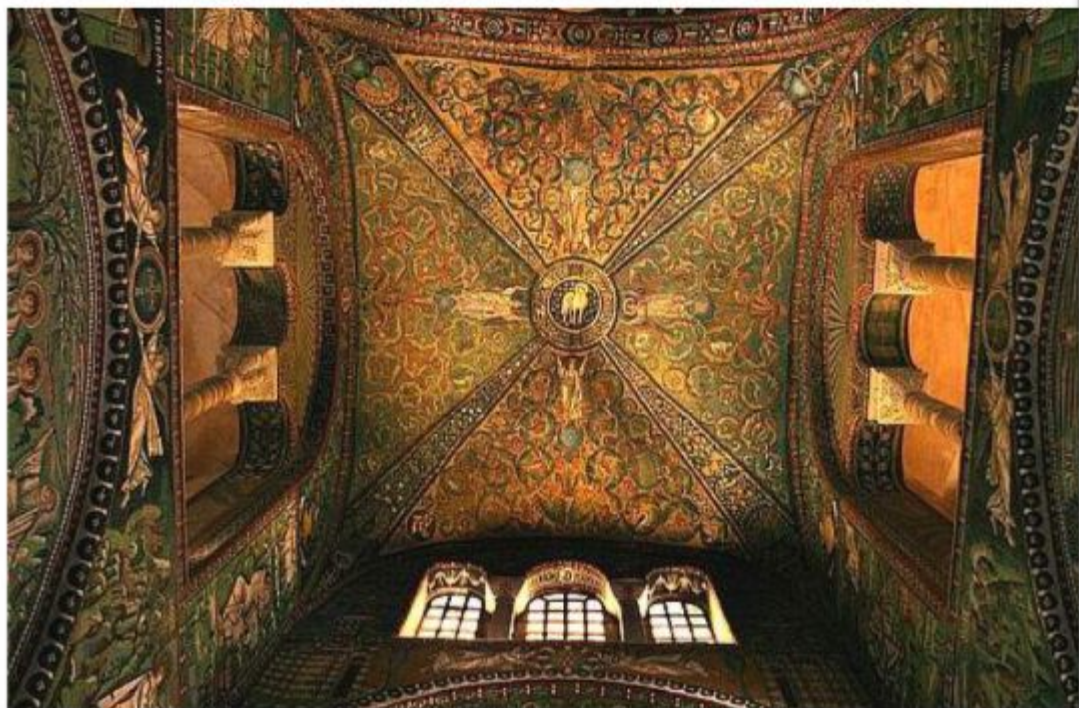
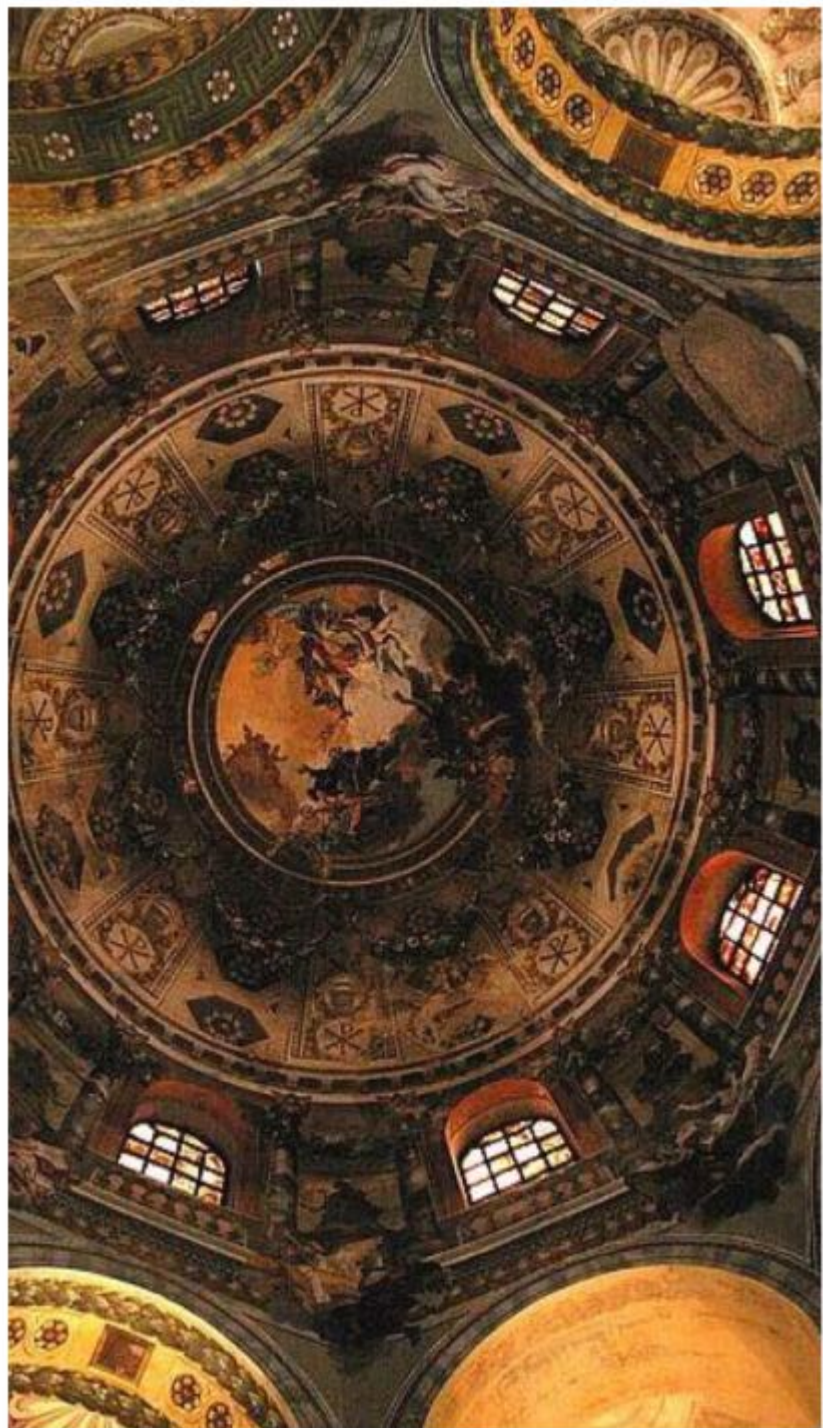
Витале в Равенне (526–547) - восьмигранник с ее расходящимися из центра по радиусам апсидой и семью экседрами. Основу конструкции составляют 8 опор, несущих купол. Опоры соединяются полукруглыми двухэтажными арками. Как все раннехристианские церкви, она удивляет прежде всего контрастом между богатым внутренним убранством и аскетичным до бедности внешним. Однообразие ее фасадов нарушает только мощные контрафорсы

План

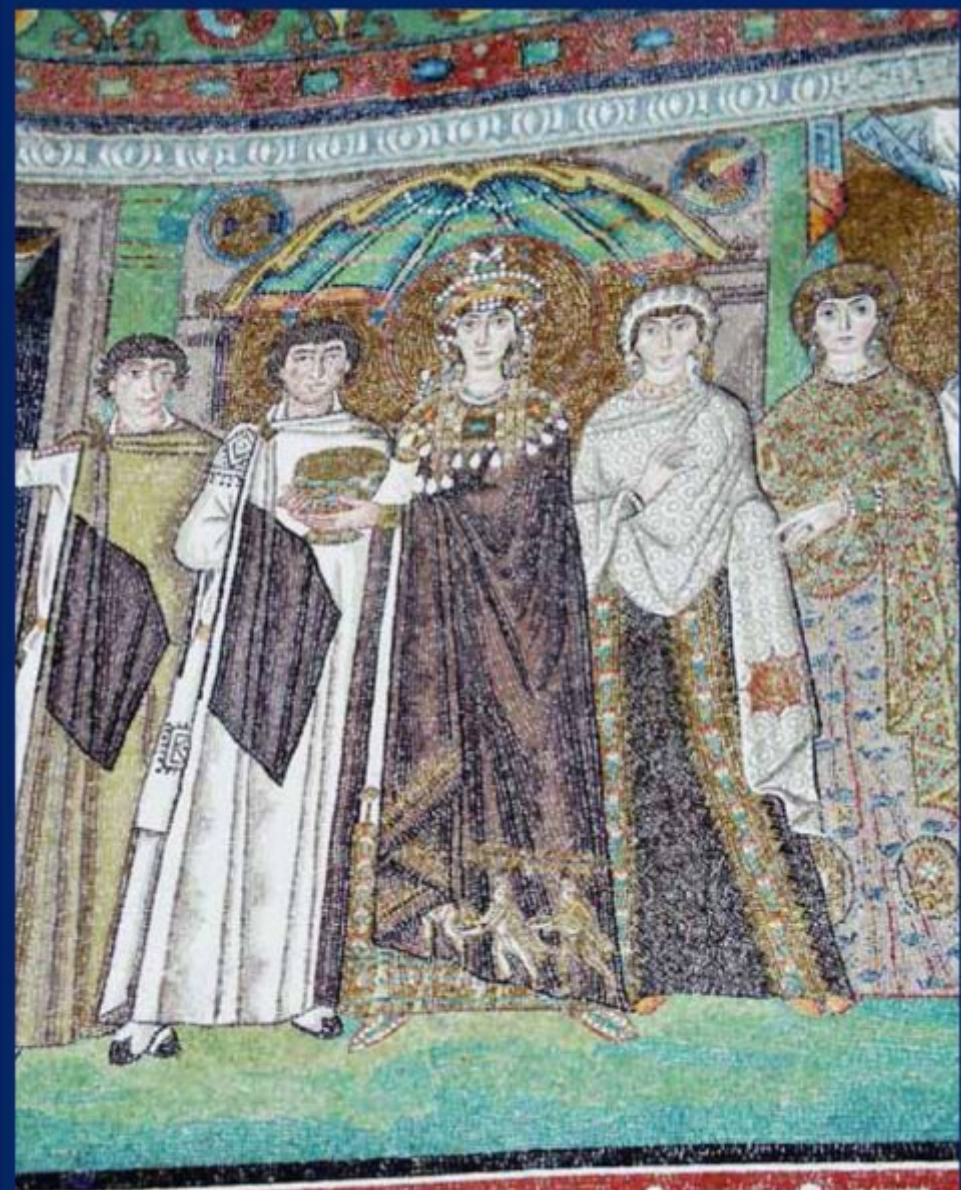
Это типичный пример внутренней архитектуры, как бы подчеркивающий, что важна не внешняя оболочка, а внутренняя сущность, что это место для сбора верующих, молитв и церковных служб. Не стой на пороге, зайти и помолись. Интерьер церкви великолепен: кружевные капители колонн, бесчисленные арки, сплошная мозаика стен, преобладающий цвет - золотой. На мозаике алтаря парит юный Христос, протягивая мученический венок святому Виталию. Справа святой Экклесий, строитель первой церкви, стоящей на этом месте, протягивает Христу модель храма. Святые не видят друг друга. Они никогда не встречались при жизни, время разъединило их, но Вечность соединила.

Особый интерес представляют две мозаики на боковых стенах алтаря - две процессии, приносящие дары храму. Одну возглавляет император Юстиниан собственной персоной, другую - его супруга императрица Феодора.

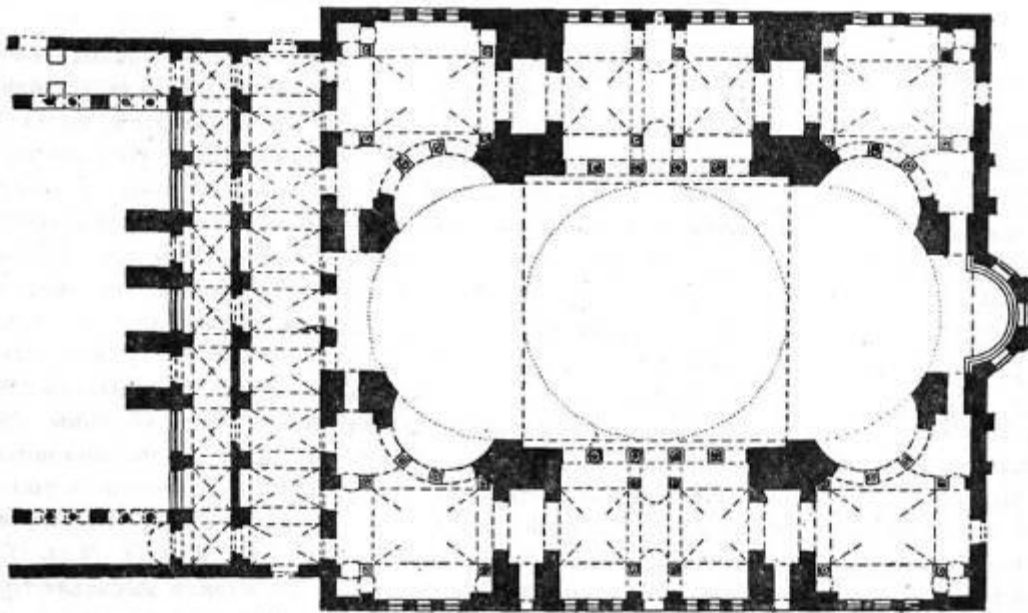

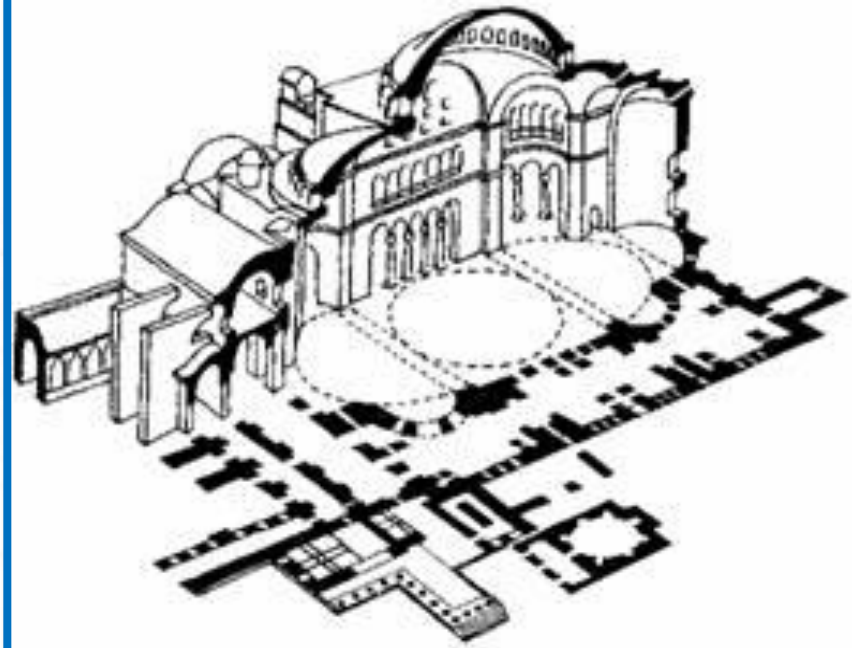
Купольная базилика Данный тип отличается менее вытянутым главным нефом, перекрытым куполом . Боковые нефы той же длины, что и главный, и имеют второй ярус для женщин. Наиболее классическим примером здания данного типа является **собор св. Софии в Константинополе** (532 - 537 г.г.), возведенный во времена императора Юстиниана. Это безусловно самое выдающееся произведение византийского зодчества, символ "золотого века" Византии. Храм, в котором размеры главного нефа существенно выросли, создавал идеальные условия для богослужения. Этот собор - чудо инженерной мысли.

В плане собор представляет собой крест, 70x50 м. Это трехнефная базилика с куполом диаметром 32 метра. Сложность заключалась в грандиозных размерах постройки. Основную нагрузку несут многочисленные хитросплетенные арки и своды. В направлении восток-запад распор гасится так - к центральному куполу с двух сторон примыкают два больших полукупола, к ним, в свою очередь - меньшие полукупола. Сила распора растекается, дробится до тех пор, пока ее не принимают на себя специальные колонные пилоны.

План собора

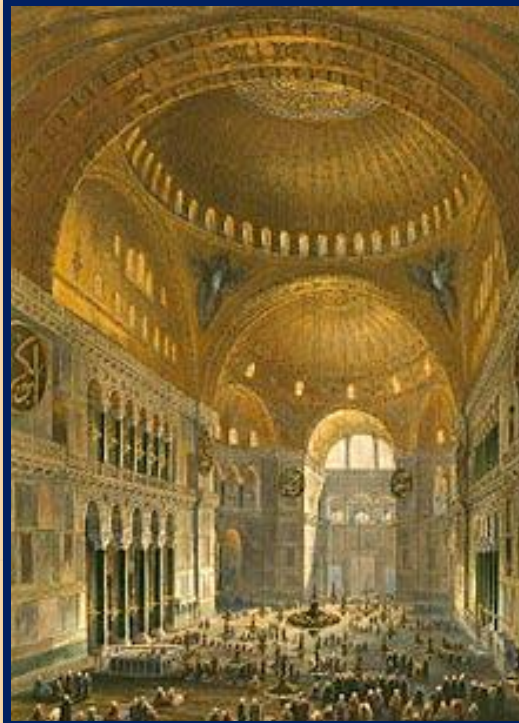

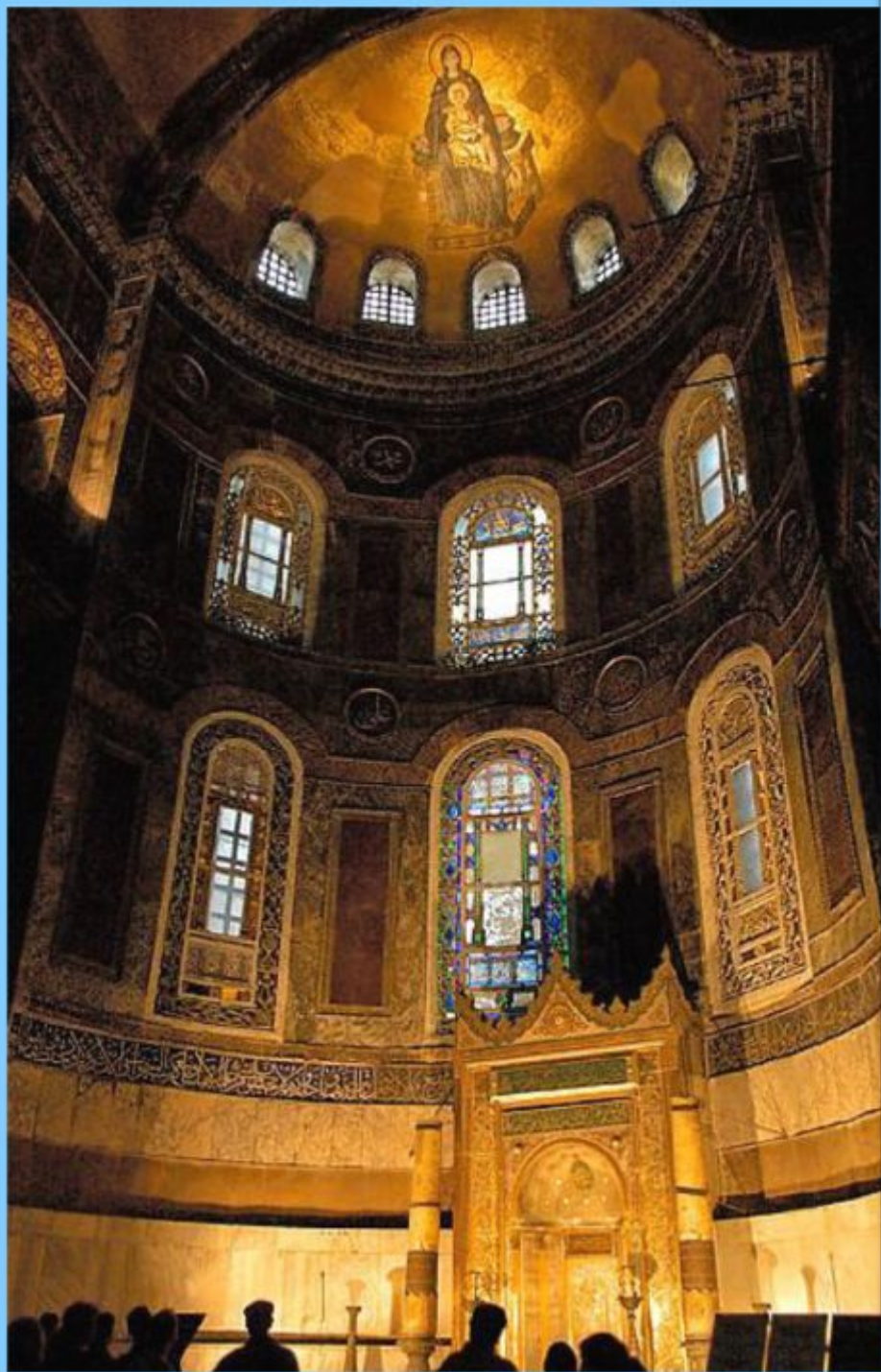
Продольный разрез собора

Окна в основании купола, поставленные очень близко друг к другу, зрительно отрезают его от нижней части храма. Вошедшему в храм кажется, что его огромный купол не имеет реальной опоры, он как бы висит в воздухе. Писатель Прокопий Кессарийский (VI век) сказал: «Совершенно непонятным образом держится в воздухе это воздушное строение, как будто не на прочной основе, а на золотом канате свисает с неба. ...Всякий сразу понимает, что не человеческим могуществом или искусством, но Божьим соизволением завершено такое дело».

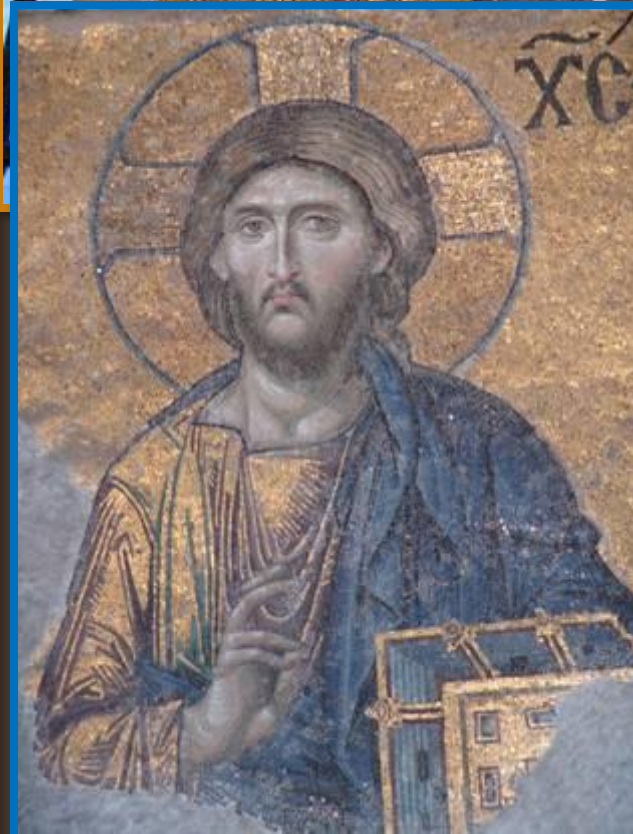

Внутренняя отделка храма продолжалась на протяжении нескольких столетий. Естественно, она отличалась особой роскошью (мозаики на золотом полу, 8 зеленых яшмовых колонн из храма Артемиды в Эфесе). Стены храма также полностью покрыты мозаиками, нигде их плоский характер не нарушен выпуклыми узорами. Часть стенной мозаики погибла в период "иконоборчества", но была восстановлена позднее.

Одной из первых была воссоздана великолепна мозаика - Богоматерь с младенцем Христом (IX век), созданная неизвестным мастером во времена «македонского ренессанса».

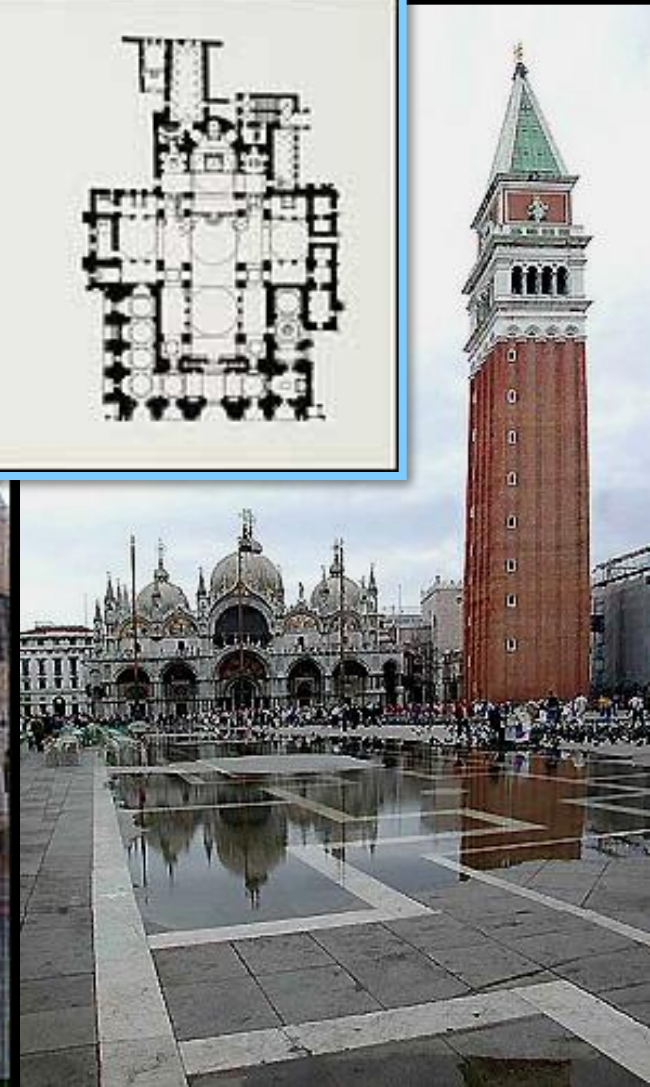
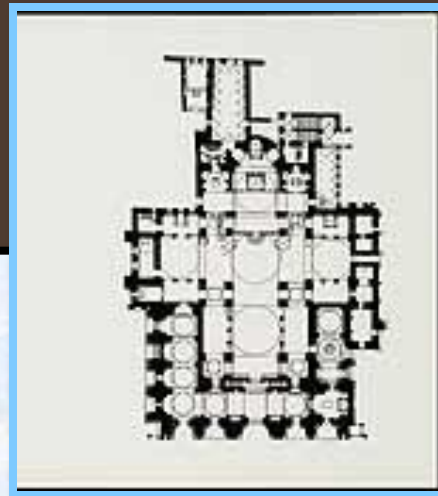

Сейчас собор Святой Софии - мечеть Айя-София, окруженная четырьмя минаретами. Турки построили на территории бывшей Византийской империи много мечетей, созданных по образу и подобию великого и непревзойденного храма Святой Софии.

Крестокупольный ТИП Будучи признанным византийским типом, крестокупольные церкви не получили широкого распространения. Для них характерен четкий крестообразный план, образованный нефом и пересекающим его широким трансептом. Средокрестье и все четыре ветви креста увенчаны куполами, которые опираются на столбы, стоящие группами, между которыми проходят боковые нефы. Таков собор Сан Марко в Венеции. Роскошный главный фасад собора доминирует над обширным пространством площади Сан-Марко и стоит как могущественный символ Венеции, которая являлась морской державой.

Внешняя часть собора украшена мрамором, привезенным из Константинополя в 1204 г. Пять куполов базилики, которые формируют крышу, расположены в форме греческого креста. Внутренняя часть церкви с золотыми мозаиками на куполах и стенах и мраморными полами также производит сильное впечатление. Посетители могут зайти в галерею собора, чтобы посмотреть на великолепную четверку бронзовых коней, привезенных из ипподрома в Константинополе в ходе Четвертого крестового похода. Также возможно подняться наверх к лоджии собора, откуда открывается восхитительный вид на лагуну и на площадь Сан-Марко.

Площадь Св. Марка является тем местом, где располагаются два самых прекрасных здания города - собор Сан-Марко и Дворец Дожей. Недалеко от набережной возвышаются две колонны, привезенные в Венецию с восточного побережья Средиземного моря в 1170 г., одну из колонн венчает статуя льва Св. Марка, другую - Св. Теодор, один из покровителей Венеции. Когда-то здесь проходили публичные казни. Жители Венеции до сих пор считают плохой приметой проходить между колоннами. Слева от собора Сан-Марко находится башня с часами Торре дель Оролоджо. На 98,5 м ввысь устремлена кампанила (колокольня) - самое высокое здание Венеции, отсюда открывается один из самых красивых в Европе видов.

Квадратнокупольный тип применялся главным образом в небольших церквях. Отличительные его особенности: вписанный в квадрат крест в плане и пять куполов, один над средокрестием и четыре по обратным углам креста. Эта схема развилась из типа купольной базилики.

церковь в Троодосских горах Кипр

церковь св. Федора Константинополь (12в.)

церковь монастыря св. Луки в Фокиде (11в.)

Церковь г. Мистра на юге Пелопоннеса (13в.)

Интерьер

в целом отличает эстетическое совершенство. Византийские архитекторы отказались от классических ордоров, они выработали колонные опоры, капители, карнизы, фризы и архитектурные профили. Византийцы переносили едва не все убранство внутрь здания, проповедуя тем самым склонность к уходу в себя, главенство внутренней жизни над внешней. Система убранства образована главными составляющими: 1) мозаики или написанные темперой фрески; 2) разнообразная мраморная облицовка, колонны, резные капители, резные или инкрустированные фризы, панели и т.д.; 3) обладающие собственной пластической выразительностью архитектурные формы, которым подчинены первые два момента; 4) тщательно выверенное использование света как деятельного элемента в создании общего декоративного эффекта. Полы покрывали мраморными плитами, образующими геометрические узоры. Нижнюю часть внутренних стен часто облицовывали тонкими плитами разноцветного мрамора, распиленными таким образом, чтобы выявить богатую текстуру материала. Ряды этих плит чередовались с блоками мрамора иного цвета, плоскими или резными, так что все вместе образовывало единое целое. Иногда применялись вставные резные панели, на которых в технике барельефа изображались линейно стилизованные орнаменты, например виноградные лозы и павлины. Отделанные мрамором стены были отделены от криволинейных или сводчатых поверхностей, обычно по линии сопряжения сводов со стеной, мраморными профилированными поясами, карнизами или фризами – плоскими, лепными, резными или инкрустированными. Эти поверхности отводились для размещения мозаик, а в

Мозаики набирались из маленьких кусочков смальты – цветного стекла со сколотыми краями, усиливавшими преломление света. Золотые и серебряные мозаичные камешки изготавливали, вплавляя между двумя стеклами тонкие листочки драгоценного металла. Размеры кусочков смальты варьировали, а поверхность изображения специально делали чуть неровной, чтобы свет отражался от разных точек под разными углами. Готовя поверхность под мозаику, на нее наносили первый слой относительно крупнозернистой штукатурки, а по нему – второй, с более мелким зерном. Когда второй слой подсыхал, по нему процарапывался рисунок, после чего та часть поверхности, которую сразу же предполагалось покрыть мозаикой, покрывали слоем специального раствора. В него, следуя линиям процарапанного рисунка, вдавливали кусочки смальты. Фон мозаики обычно заполнялся кусочками искрящейся золотой смальты, между которыми тут и там делали серебряные вставки. В ранних мозаиках фон иногда бывал зеленым или синим. Изобразительные мотивы (библейские сюжеты, святые, фигуры императоров и их приближенных, символы, растительные орнаменты и бордюры)

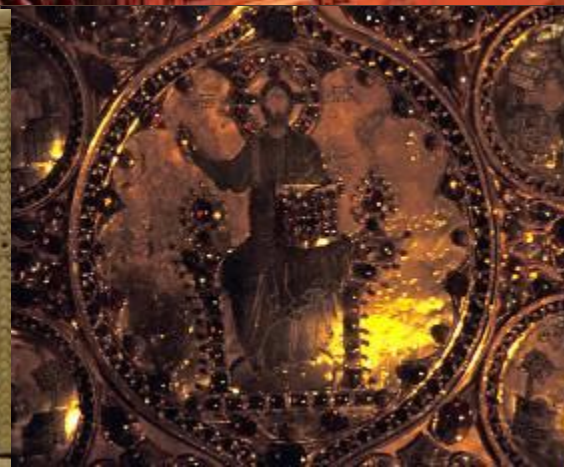
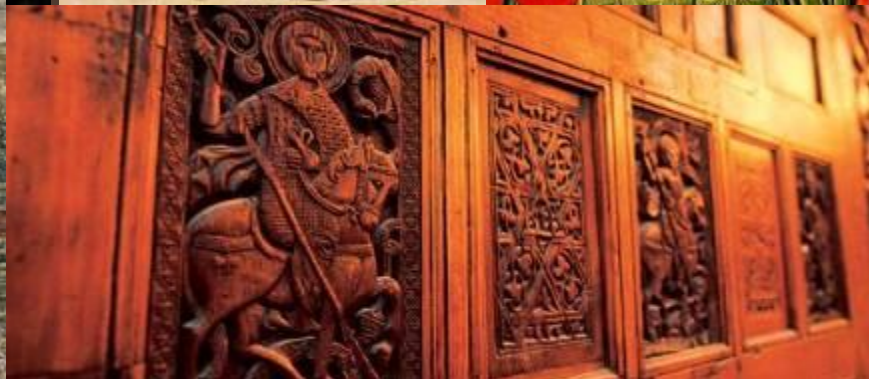

Символика цвета Каждый цвет, наряду со словом, выступал важным выразителем духовных сущностей и имел глубокий религиозный смысл. Высшее место занимал **пурпурный** цвет — цвет божественного и императорского достоинства. Следующий по значению цвет — **красный**, цвет пламенности, огня (как карающего, так и очищающего), — это цвет животворного тепла и, следовательно, символ жизни. **Белый** цвет часто противостоял красному как символ божественного цвета. Одежды Христа в византийской живописи, как правило, белые. Уже со времени античности белый цвет имел значение чистоты и святости, отрешенности от всего мирского, т.е. цветного. Далее располагался **черный** цвет как противоположность белому, как знак конца, смерти. Затем — **зеленый** цвет, который символизировал юность, цветение. **Золотой** цвет — символ богатства и изобилия. **Синий** и **голубой** воспринимались в Византии как символы духовного мира. Но для византийской иконописи не характерен психологизм, главные ее эстетические признаки — **обобщенность, условность, статика, самоуглубленность, каноничность**. Изображение Христа строго регламентировалось, могло быть только фронтальным, в то время как изображение Богоматери, апостолов могло даваться в три четверти; в профиль изображали лишь отрицательные образы — образы сатаны, ада. Каноничность византийского искусства отличается особой нормативностью, несоизмеримой с системой регламентации художественной практики западноевропейского средневековья. Автор-живописец должен был не упражняться в умении адекватно воссоздавать образы реального мира, а идти по строго регламентированному пути, который рассматривался как условие восхождения к Абсолюту. Как и любые ограничения, эти каноны «спрямляли» творческий замысел, порождали драматические противоречия у авторов. Ряд иконописцев, как только у них появлялась возможность, старались покинуть Византию. Так, рожденный в Византии Феофан Грек как художник фактически состоялся на русской почве.

Элементы устройства храма

Важнейшими принадлежностями храма являются алтарный престол, иконостас (алтарная преграда), амвон (кафедра) и крестильная купель. Они различны по богатству исполнения, но в большинстве случаев изготавливались из простого, инкрустированного или резного мрамора. Иногда они отличались особенной роскошью, — например, в соборе св. Софии в Константинополе, где можно было увидеть золотой, украшенный драгоценными камнями и эмалью тимпан над алтарем или скульптурный серебряный иконостас, о которых сообщают древние источники.

орнаме

нт

4-5

6-7в

10-11

Византийский костюм

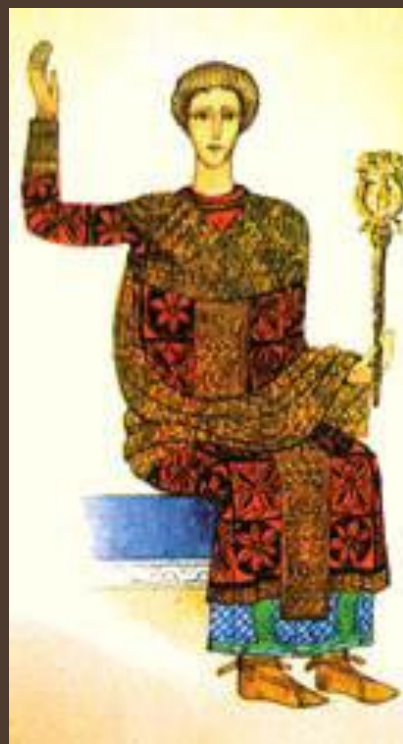
унаследовал римские образцы, изменив их название. Но при императорском дворе античная мода подверглась изменениям. Некоторые элементы одежды перестают носить парадный, официальный характер и превращаются в повседневную одежду, одежду накладную. В Византии зарождается женская мода надевать одновременно по нескольку одежд. Византийская одежда — прообраз многослойной одежды европейцев. К широким туникам рубашкообразного покроя Византия добавила рукава. Тело человека для византийской моды не представляло никакого интереса. Знаки отличия создают основу моды. И в русской моде византийская одежда сохранялась почти безо всяких изменений на протяжении 800 лет. Мозаичное изображение торжественного шествия императора Юстиниана и его жены в окружении свиты, сохранившееся до наших дней, дает нам полное представление о византийской придворной моде. Члены царской семьи были законодателями моды.

Верхней одеждой императора и знати был **плащ-мантия**. Это — длинная широкая накидка, закрепленная на правом плече или у шеи застежкой — фибулой. Плащ украшался декоративными полосами по разрезу, у шеи и сословными знаками.

С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается **лорум** — широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Лорум был главным декоративным и сословным элементом в костюме знати. Не менее важным был и воротник-оплечье — широкий круглый или фигурно вырезанный, пышно декорированный золотом и драгоценностями. Большое влияние оказали эти элементы византийского костюма на костюм царя и бояр Древней Руси.

Основные виды женской одежды: **туника, стола**, мафорий, плащ-мантия. Так же как и в мужской одежде, силуэт женского костюма стремится к цилиндрической форме, маскирующей тело. массивное широкое ожерелье из золота и драгоценных камней, на голове — золотой венец, на ногах — вышитые золотом башмаки.

Наряду с роскошными светскими одеждами из дорогих тканей в Византии появляется накидка — **мафорий**, закрывающая верхнюю часть женской головы. Вместе с длинной столой такая накидка придает фигуре аскетический вид. Этот костюм требованиям христианской религии и эстетики и стал постоянной одеждой святых в иконописи

1. Green - August in the Catacombs. 2. 3. Women. 4. Peter. 5. E. Y. Woman with Children. 6. Soldier. 7. St. St. Brown Woman. 8. Roman

Византийский костюм оказал большое влияние на костюм средневековой Европы и особенно Древней Руси, с которой был развит культурный и торговый обмен. Футлярообразный силуэт, закрытые одежды, которые соответствовали основным идеям христианства, долго бытовали в Европе. Великолепные ткани использовались в изготовлении одежды для знати. Такие виды античной одежды, как туника, далматик, пенула, мантия, претерпев соответствующие изменения в византийском костюме, оказались очень долговечны. Они отразили принципиально новое отношение к костюму, который должен был скрыть природные формы и пропорции человеческого тела.

Вышивка и шитье

— общеизвестное и распространенное рукодельное искусство украшать самыми разнообразными узорами всевозможные ткани и материалы, от самых грубых и плотных, как, напр., сукно, холст, кожа, древесная кора, до тончайших материй в виде батиста, кисеи, газа, тюля и пр. Страсть к украшению себя и своей одежды, с целью выделиться чем-нибудь из окружающей среды, свойственна человеческой природе. Не только одежда, конская сбруя и седла, но и сапоги и ножны сабель были богато разукрашены вышивками. Многие полагают, что византийский стиль, часто встречающийся на узорах русских вышивок, заимствован нами вследствие частых и близких сношений древней Руси с Византийскою империей. Несомненно, что высоко развитое искусство в Византии повлияло и на наше искусство, но так как и Византия заимствовала свои образцы с Востока, то вернее сказать, что русское рукоделие азиатского, а именно - персидского происхождения.

