

Художественная культура европейского

Средневековья

“Средние века (Средневековье) - исторический период всемирной истории (V-XVI вв.), следующий после Античности и предшествующий Новому времени.”

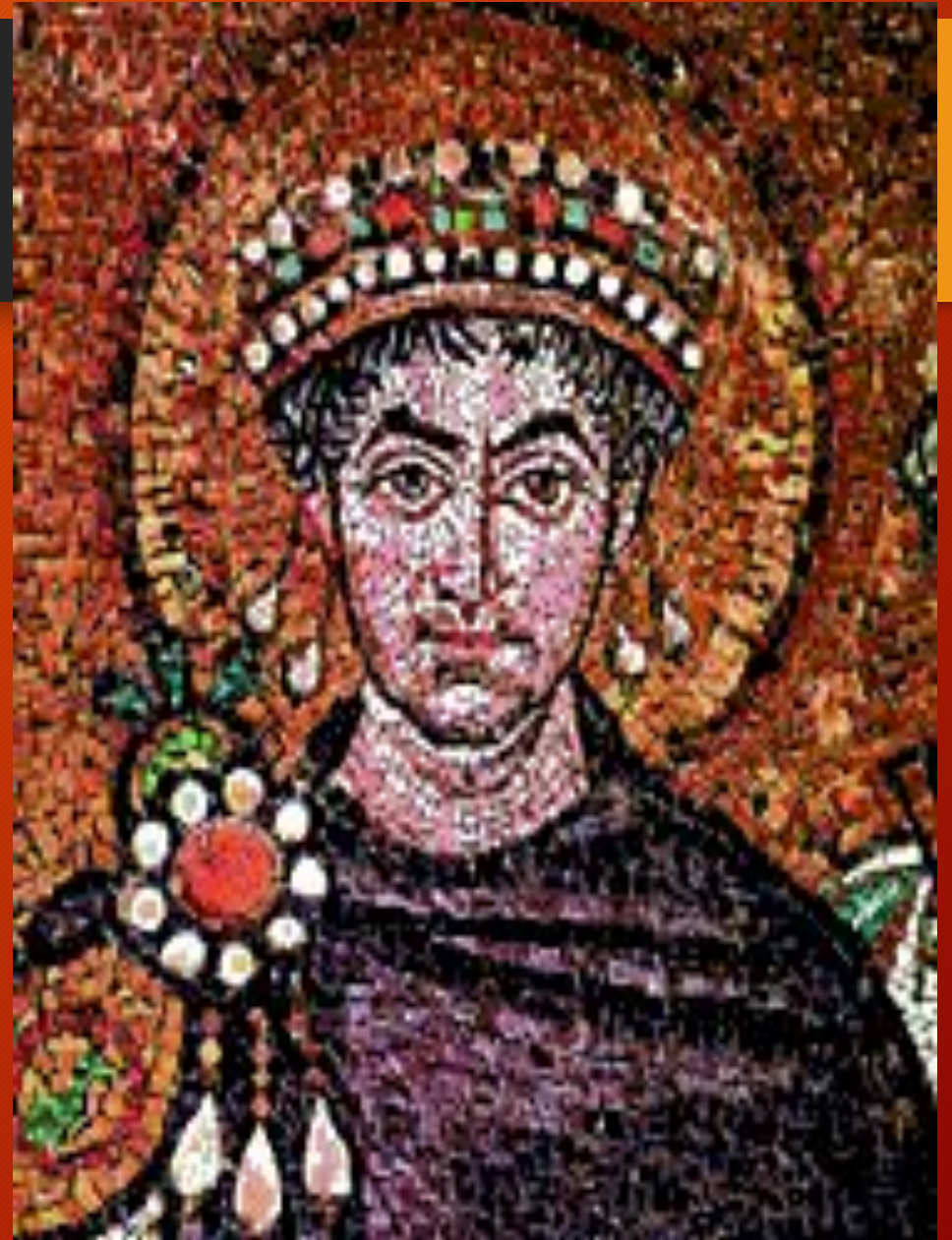
*Две ведущих ветви христианства -
католицизм (Западная церковь) и
православие (Восточная церковь).*

Юстиниан Великий

- Самым великим императором Восточной Римской империи был Юстиниан Великий (правил в 527-565 годах). При нем Империя почти достигла прежних границ Римской империи. Юстиниан отправил военные силы, чтобы отвоевать у готов Италию; еще раньше он освободил от вандалов Африку и целиком истребил все их племя.

Юстиниан Великий

- Юстиниан Великий. Мозаика в церкви Сан Витале в Равенне. Середина 6 века.

Юстиниан Великий

Император Юстиниан (ок. 482-565), по легенде, происходил из славян. Он старался восстановить величие империи во всех отношениях: военном, законодательном, культурном. Его войска во главе с великим полководцем Велисарием вернули из-под власти варваров Рим и значительную часть Италии. Юстиниан велел собрать в один «Свод права» законы римского народа, указы римских императоров и ученые толкования знаменитых римских юристов. Главное значение этого свода заключается в том, что он объяснил те понятия о праве, на основании которых до сих пор живут государства.

- Жена императора Юстиниана Великого, императрица Феодора, в молодости была цирковой актрисой. Она славилась красотой и умом. Когда в Константинополе началось восстание, названное по его лозунгу «Ника!», Феодора отказалась бежать из столицы и воодушевила мужа и придворных на решительные действия против восставших. Мозаика в церкви Сан Витале в Равенне. Середина 6 в.

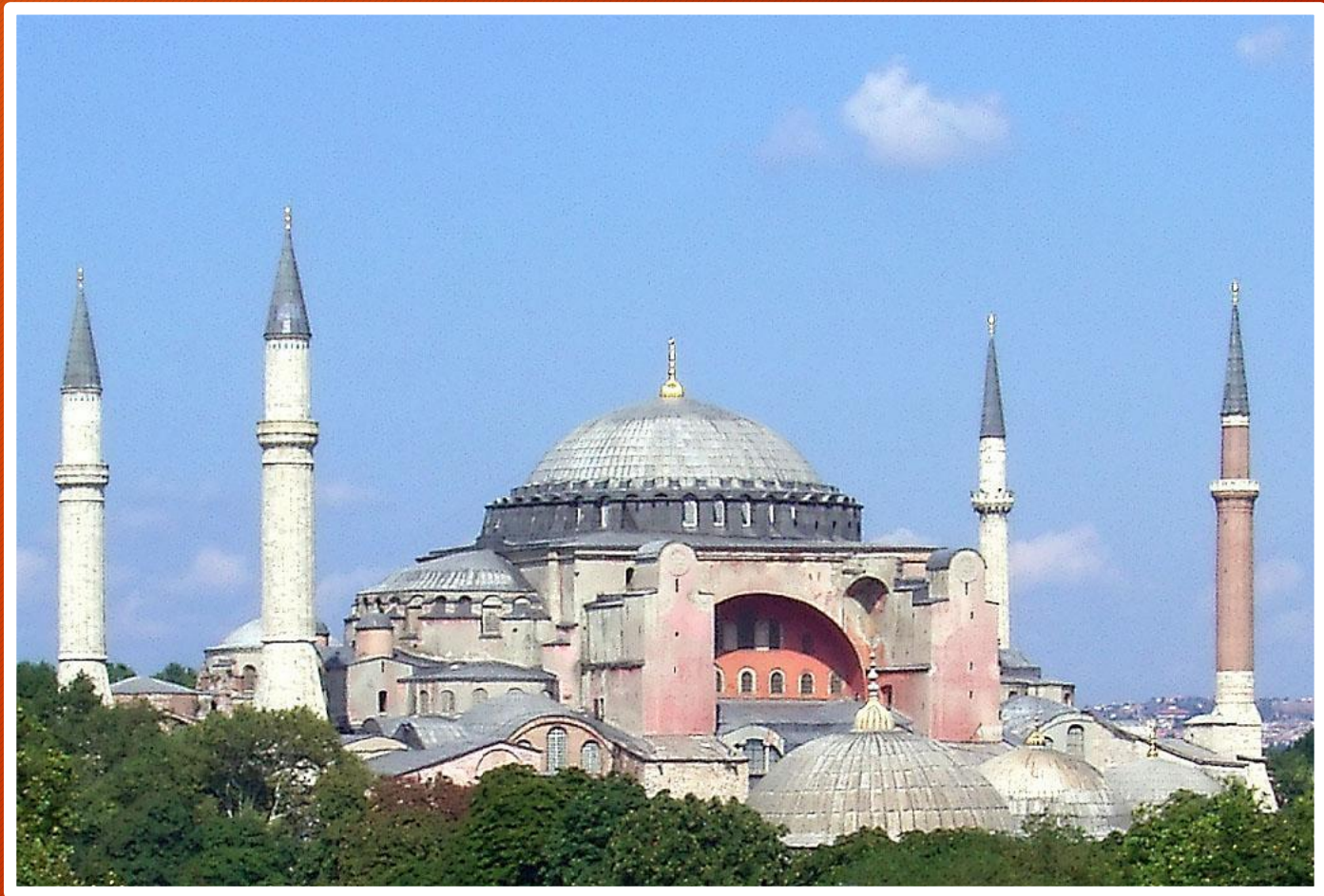

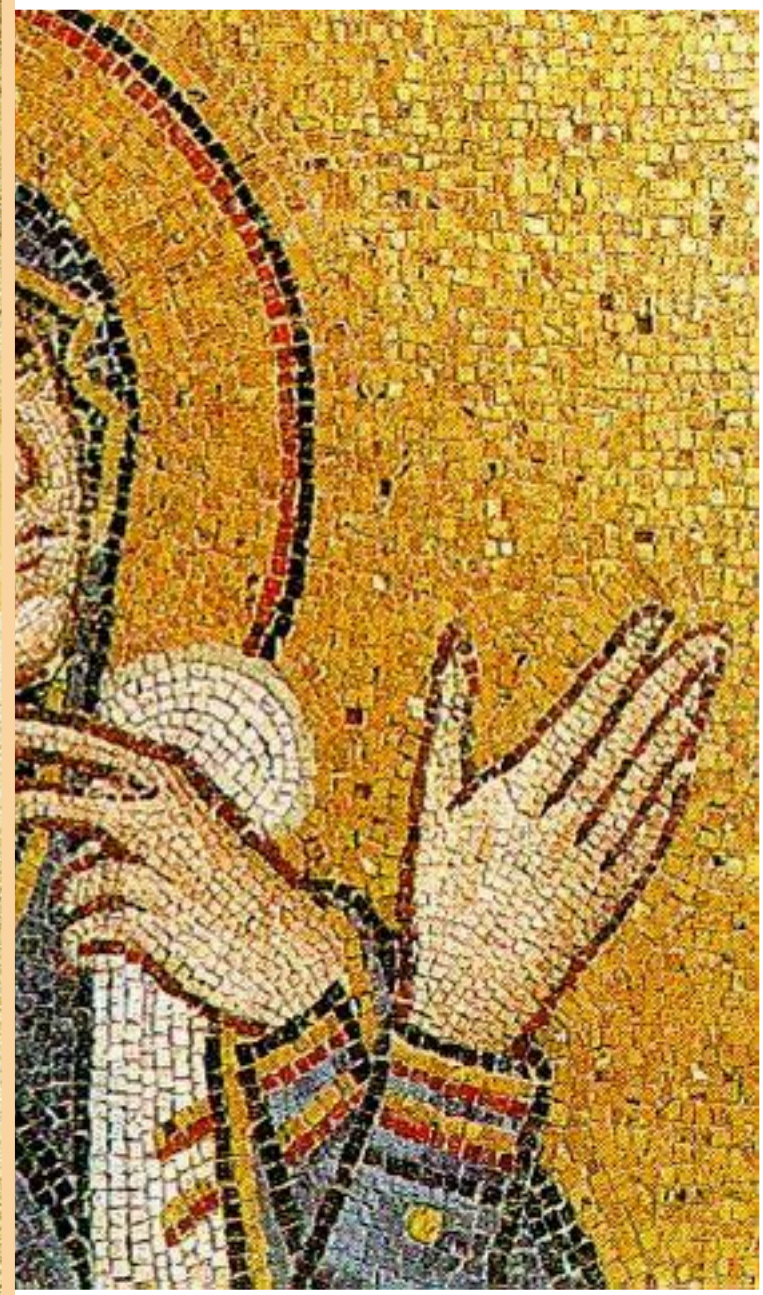
- Храм Святой Софии в Константинополе построен в 532-527 годах по приказу императора Юстиниана Великого. Этот замечательный храм сделал больше для обращения язычников в христианство, чем все войны Византии.

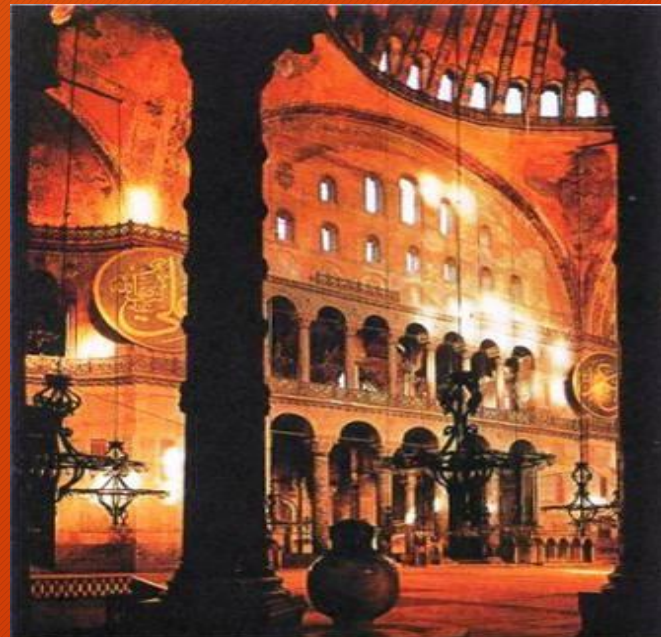
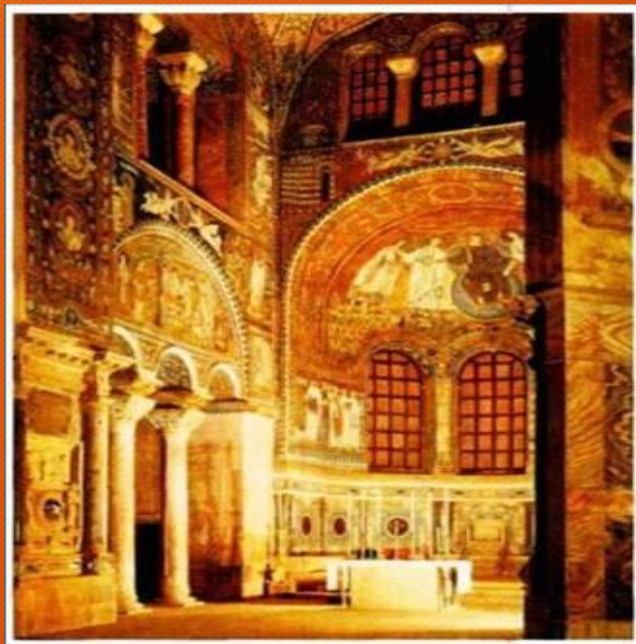

*Святая София (532-537) - бывший православный собор, впоследствии - мечеть, ныне - музей; всемирно известный памятник византийского зодчества. Официальное название памятника на сегодняшний день **Музей Айя-Софья**.*

Архитектура.

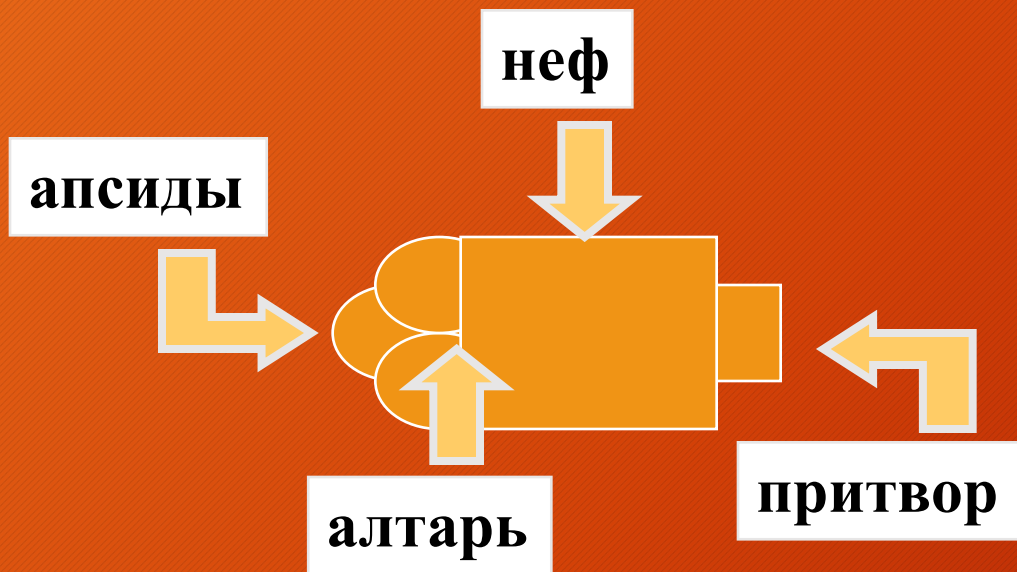
Христианская религия изменила назначение и устройство храма. В древнегреческом храме статую бога помещали внутри, а религиозные церемонии проводили снаружи, на площади. Поэтому внешний вид храма стремились сделать особенно нарядным. Христиане же собирались для общей молитвы внутри церкви, и архитекторы заботились о красоте не только внешних, но и ее внутренних помещений.

Алтарь

Христианский храм в плане разделялся на три части: **притвор** — помещение у западного, главного входа; **неф** (по-французски корабль) — вытянутая основная часть храма, где собирались верующие для молитвы; **алтарь**, куда могли входить только духовные лица. Своими **апсидами** — полукруглыми сводчатыми нишами, которые выступали наружу, алтарь был обращен на восток, где, по христианским представлениям, расположен центр земли Иерусалим с горой Голгофой — местом распятия Христа. В больших храмах ряды колонн отделяли более широкий и высокий главный неф от боковых нефов, которых могло быть два или четыре.

В X—XI веках вместо вытянутого прямоугольного здания утвердился *крестово-купольный храм*. В плане он имел вид креста с куполом посередине, установленным на круглом возвышении — *барбане*. Церквей стало много, и они стали меньше по размерам: в них собирались обитатели городского квартала, деревни, монастыря. Храм выглядел более легким, устремленным ввысь. Для его украшения снаружи применяли разноцветный камень, кирпичные узоры, чередовали слои красного кирпича и белого раствора.

Мозаики выкладывались на стенах и арках храмов мелкими разноцветными кубиками из камня или смальты (стеклянный сплав). Их углубляли в поверхность под разным углом наклона. В результате рождалось оптическое «чудо» - мозаичные изображения сияли ярким светом, внутри которого играли сотни маленьких огоньчков.

Первоначально христиане называли **иконой** любой образ святого, противопоставляя это изображение идолу - языческому божеству. Но уже в VI в. икона стала самостоятельным видом храмового искусства наряду с фресками и мозаиками.

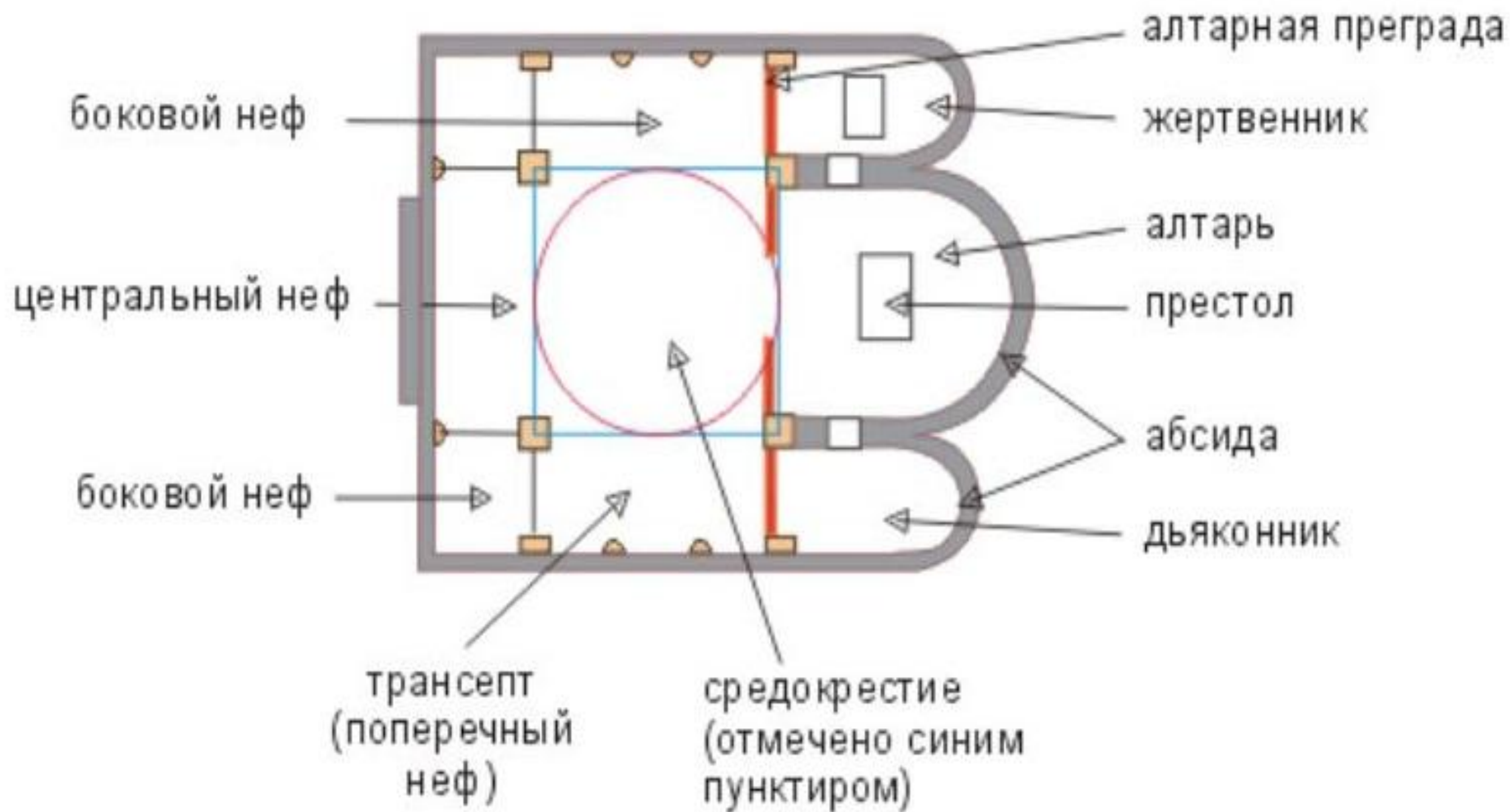

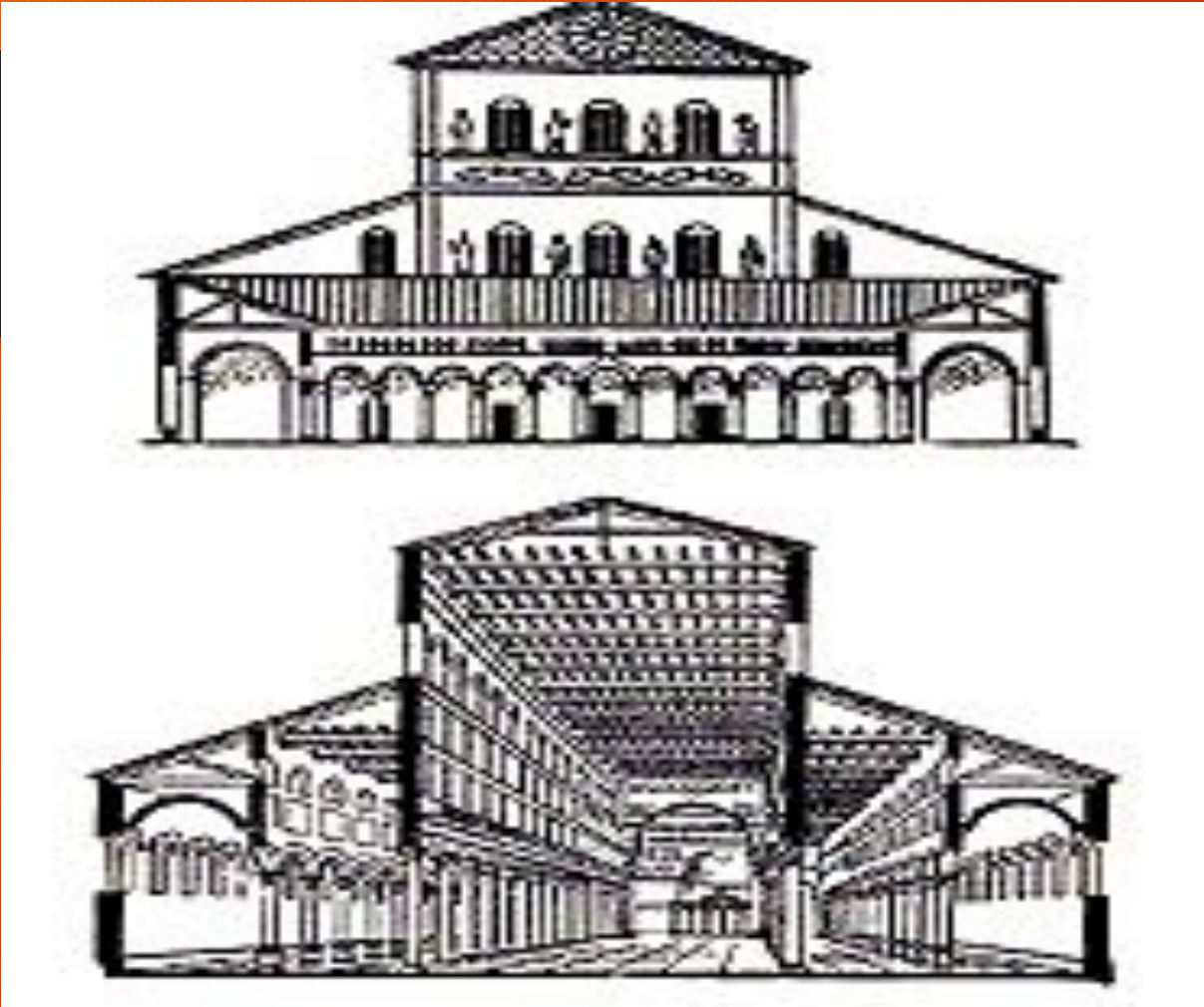

Афонский мужской монастырь

*расположенный на
одном из трех зубцов
полуострова
Халкидики в Эгейском
море*

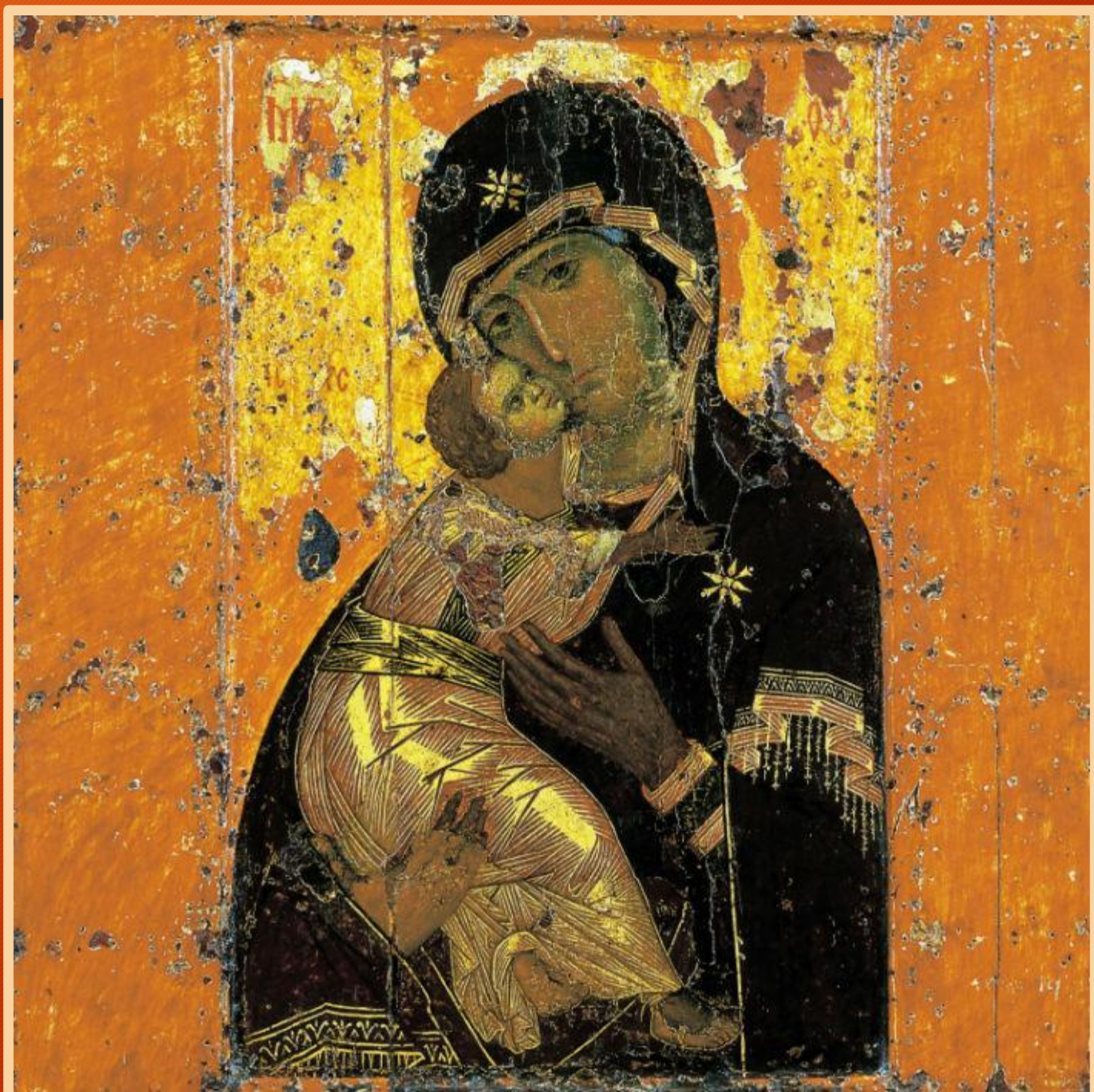
- Схема раннехристианской базилики Св. Петра.

- Интерьер византийской базилики — церкви Святого Аполлинария Нового в Равенне.

Шедевром византийской живописи является образ **Богоматери**, названный на Руси **Владимирской**

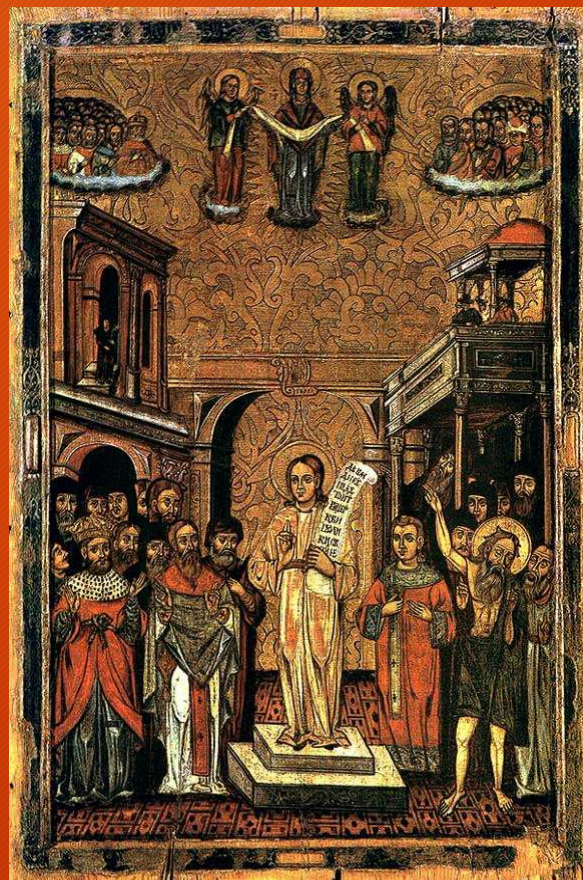

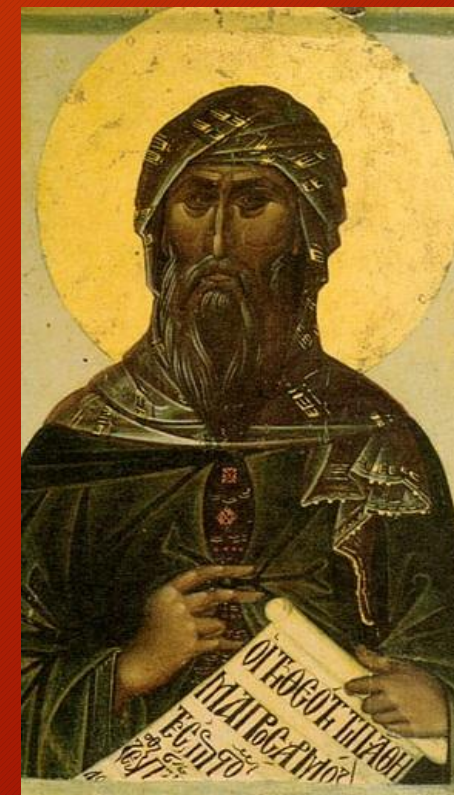
Ефрем Сирин IV в.

Роман Сладкопевец VI в.

*Иоанн Дамаскин
(ок. 675 - до 749)*

- Святой Роман Сладкопевец. Аналойная икона Успенского мужского монастыря в Иваново. Роман Сладкопевец служил в 5 в. при соборе Св. Софии в Константинополе и прославился как автор и исполнитель кондаков — поэм-гимнов на религиозные темы.

Музыка в православной традиции

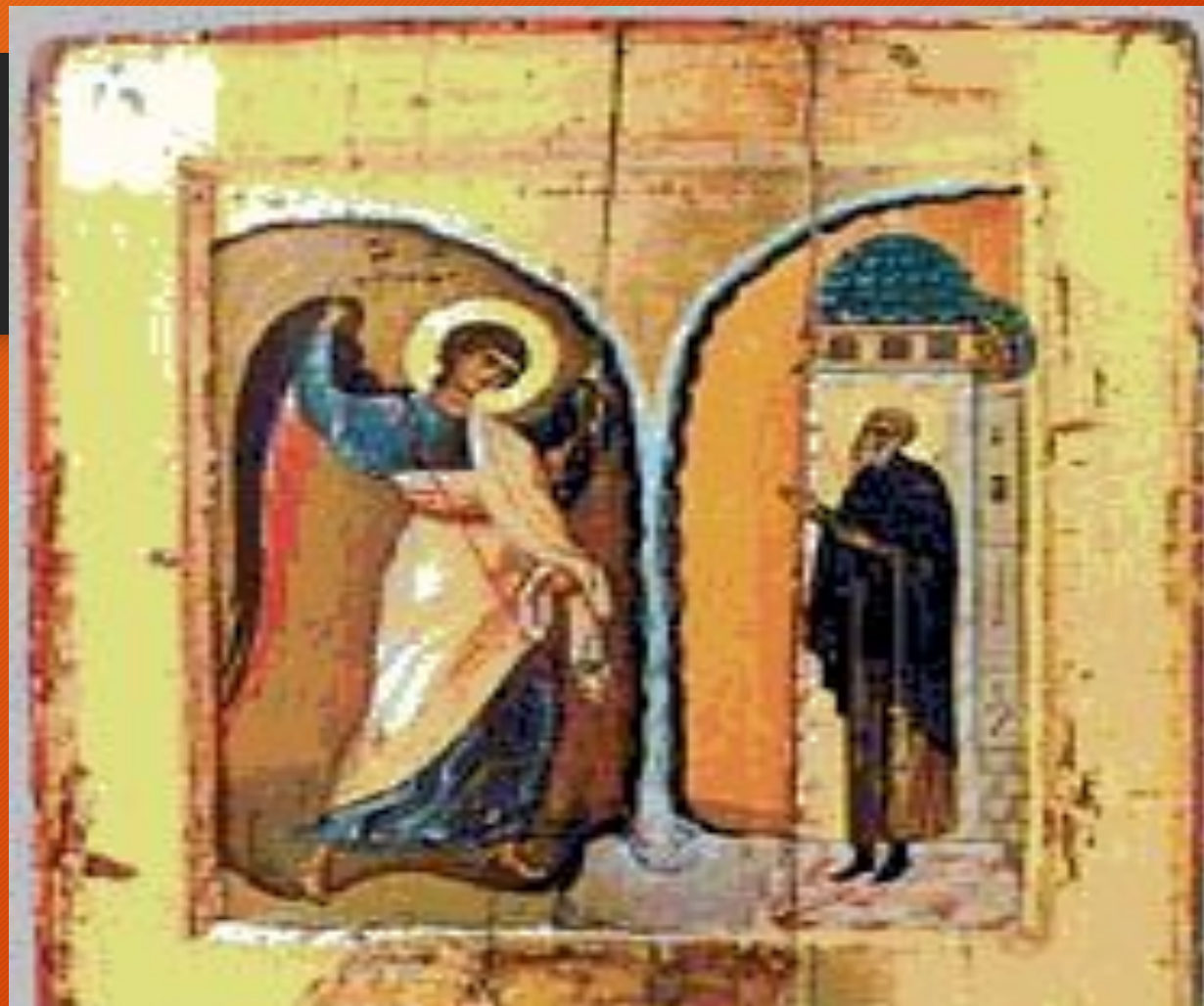
- Литургия - общественное служение (обедня). Кульминация - Таинство Причастия (Евхаристии)
- Всенощное бдение - праздничная служба

- Благовещение. Мозаика монастыря Дафни близ Афин.

- Христос Пантократор. Мозаика собора св. Софии в Константинополе. Искусство мозаики Византия унаследовала от Древнего Рима. Мозаика складывалась из множества кусочков смальты — сплава стекла с минеральными красками. Византийские мастера мозаики пользовались всем спектром красочной палитры.

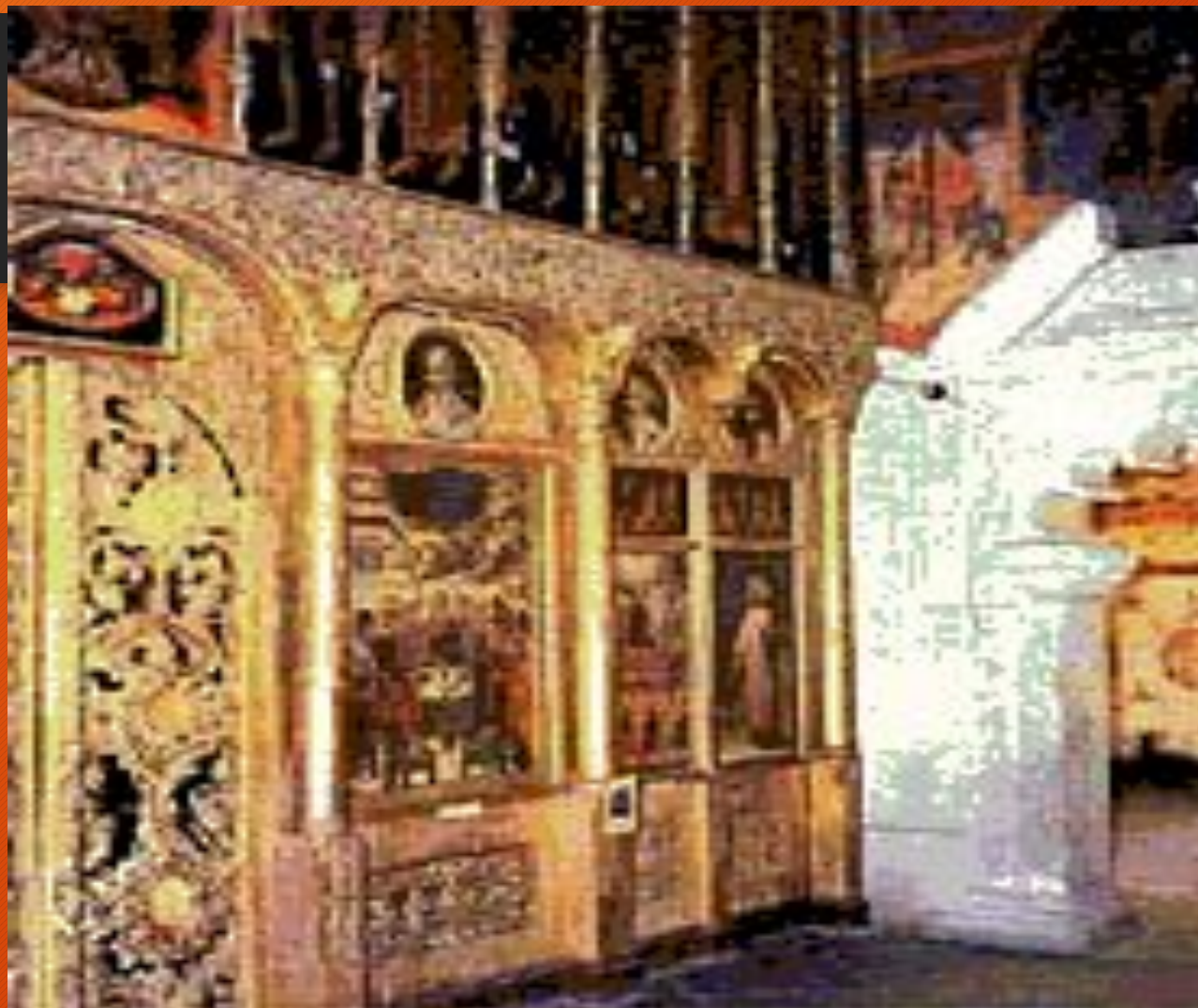

Чудо архангела Михаила в Хонах. Икона.
Вторая половина 12 в. Из монастыря святой Екатерины на Синае.

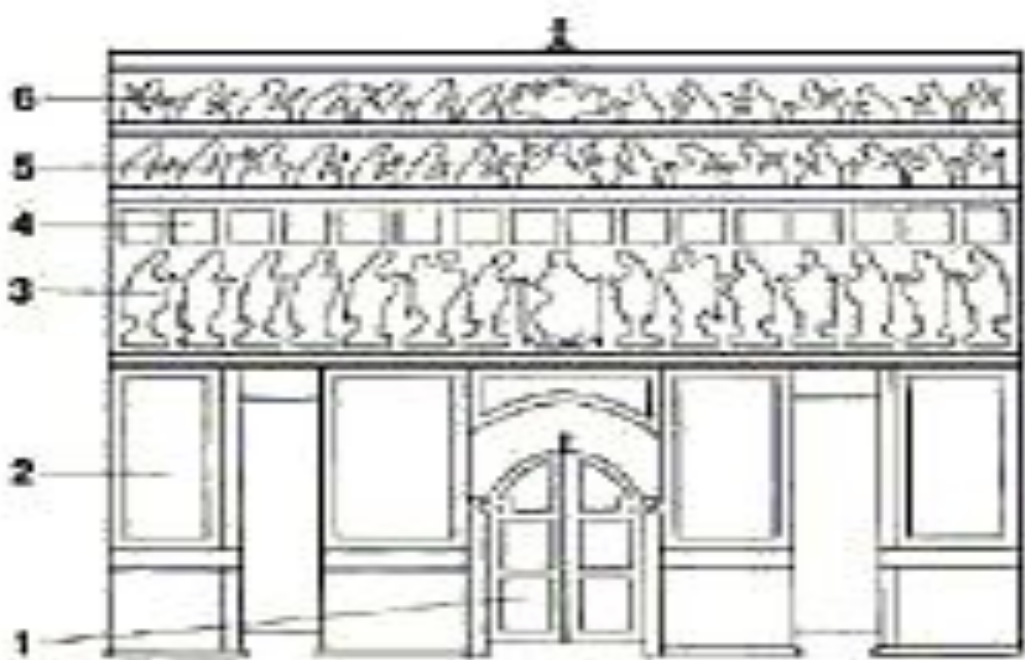
Византийские фрески в церкви Каранлык (12 век). Гереме (Каппадокия).

Иконостас

- Фрагмент иконостаса православной церкви

Иконостас

- Схема православного иконостаса:
- 1 — царские врата;
- 2 — местный ряд;
- 3 — деисусный чин;
- 4 — праздничный чин;
- 5 — пророческий чин;
- 6 — праотеческий чин.

Иконопись Византии

- Характерными особенностями византийских икон становятся фронтальность изображения, строгая симметрия по отношению к центральной фигуре Христа или Богоматери. Святые на иконах статичны, находятся в состоянии аскетического, бесстрастного покоя. Золотой и пурпурный цвет на иконах выражают идею царственности, синий — божественности, белый символизирует нравственную чистоту. Шедевром византийской иконописи считается икона Владимирской Богоматери (начало 12 в.), привезенная на Русь из Константинополя в 1155. В образе Богоматери выражена идея жертвенности и материнской любви.

В истории средневековой художественной культуры Западной и Центральной Европы принято выделять три этапа:
дороманский (середина V-X в.),
романский (XI-XII вв.),
готический (конец XII-XIV в.).

Монастыри

- **МОНАСТЫРЬ** (от греч. monasterion — келья отшельника), в буддизме, христианстве (православии и католицизме) общины монахов (мужской монастырь) или монахинь (женский монастырь), принимающие единые правила жизни (устав). Первые христианские монастыри возникли как поселения отшельников (3-4 вв. в Египте). В средние века в Европе монастыри — крупные землевладельцы. Монастыри способствовали распространению грамотности, книжного дела. В России крупнейшие мужские монастыри назывались лаврами.
- Первые христианские монастыри Сев. Африки и Ближнего Востока имели облик крепостей. Четкая регулярная композиция отличает средневековые европейские католические монастыри, более свободная живописная планировка присуща православным монастырям Балканского п-ова, Малой и Передней Азии, Руси, Грузии, а также армянским монастырям.

• Афонский монастырь.

Афонские монастыри.

- АФОН (Айон-Орос, святая гора), полуостров, восточная оконечность полуострова Халкидики на северо-востоке Греции, центр православного монашества. 20 монастырей, в т. ч. греческий Карейский (резиденция монашеского управления Афон — Протатон), Лавра Св. Афанасия (10 в.), сербский — Хиландар (12 в.), болгарский — Зограф (11-13 вв.), грузинский — Иверский (10 в.), русский монастырь св. Пантелеймона (1169). Крупнейшее собрание рукописей и памятников церковного искусства. Афон находится под юрисдикцией Константинопольской патриархии с правом самоуправления.

• Афон. Монастырский комплекс.

Ново-Афонский монастырь

- В 7 в. при участии византийцев возведена основная линия стен средневековой Анакопии. В 14 в. здесь обосновались генуэзцы. В 1875 у подножия Афонской горы основан монастырь Новый Афон. Он основан русскими монахами из Пантелеймонова монастыря со святой горы Афон в Греции (отсюда название города) у древнего храма Симона Кананита.

- Вид с Иверской горы на Новоафонский монастырь Святого Апостола Симона Кананита.

- Новый Афон. Развалины средневековых укреплений.

- Пантелеймоновский собор Новоафонского монастыря. 1888-1900.

**Романским искусством,
романским стилем или романикой**
(от лат. Roma - Рим) принято называть
период в европейском искусстве, начиная
примерно с 1000 года и вплоть до
возникновения готического стиля в XIII
веке. Развивалось в храмовой культуре:
зодчестве, скульптуре, живописи, музыке.

Характерные черты романского храма:
цилиндрические и крестовые своды,
массивные толстые стены, крупные опоры,
обилие гладких поверхностей. Основа
здания - сама каменная масса: для большей
устойчивости здания старались увеличить
толщину и крепость стен.

*Церковь
Нотр-Дам ла Гранд
в Пуатье*

*Вормсский
собор*

Соборный комплекс в тосканском городке Пизе

*Падающая
Пизанская
башня*

Готика - период в развитии средневекового искусства на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XI-XII по XV-XVI века.

Термин «готика» чаще всего применяется к известному стилю архитектурных сооружений, который можно кратко охарактеризовать как «устрашающе величественный».

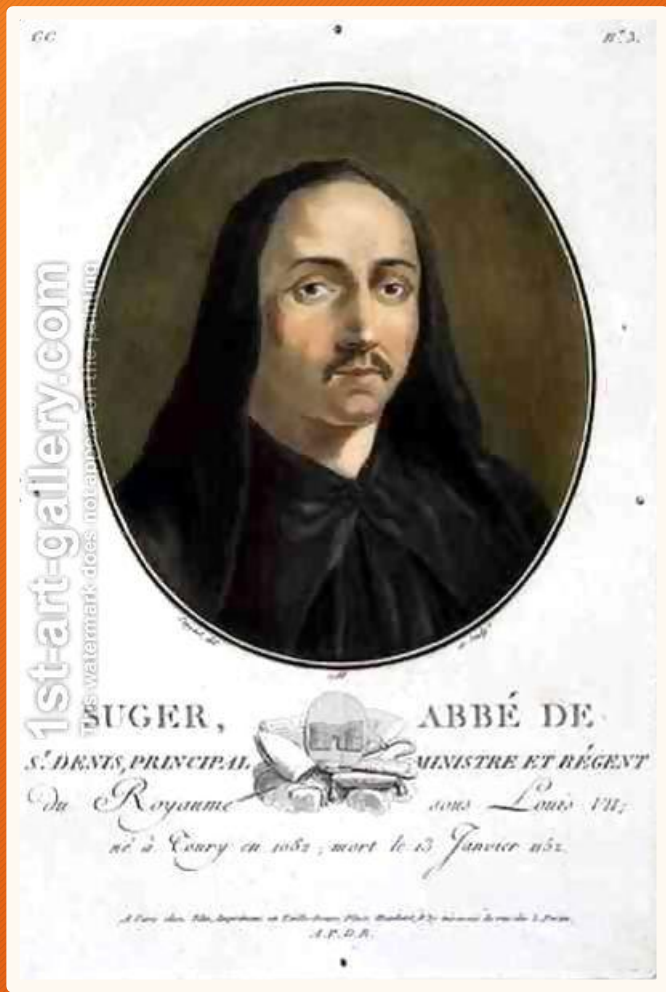

Готика охватывает практически все произведения изобразительного искусства данного периода: скульптуру, живопись, книжную миниатюру, витраж, фреску и мн.др.

Аббат
Сугерий

Церковь аббатства
Сен-Дени (XII в.)

Собор Нотр-Дам де Пари (Парижской Богоматери)

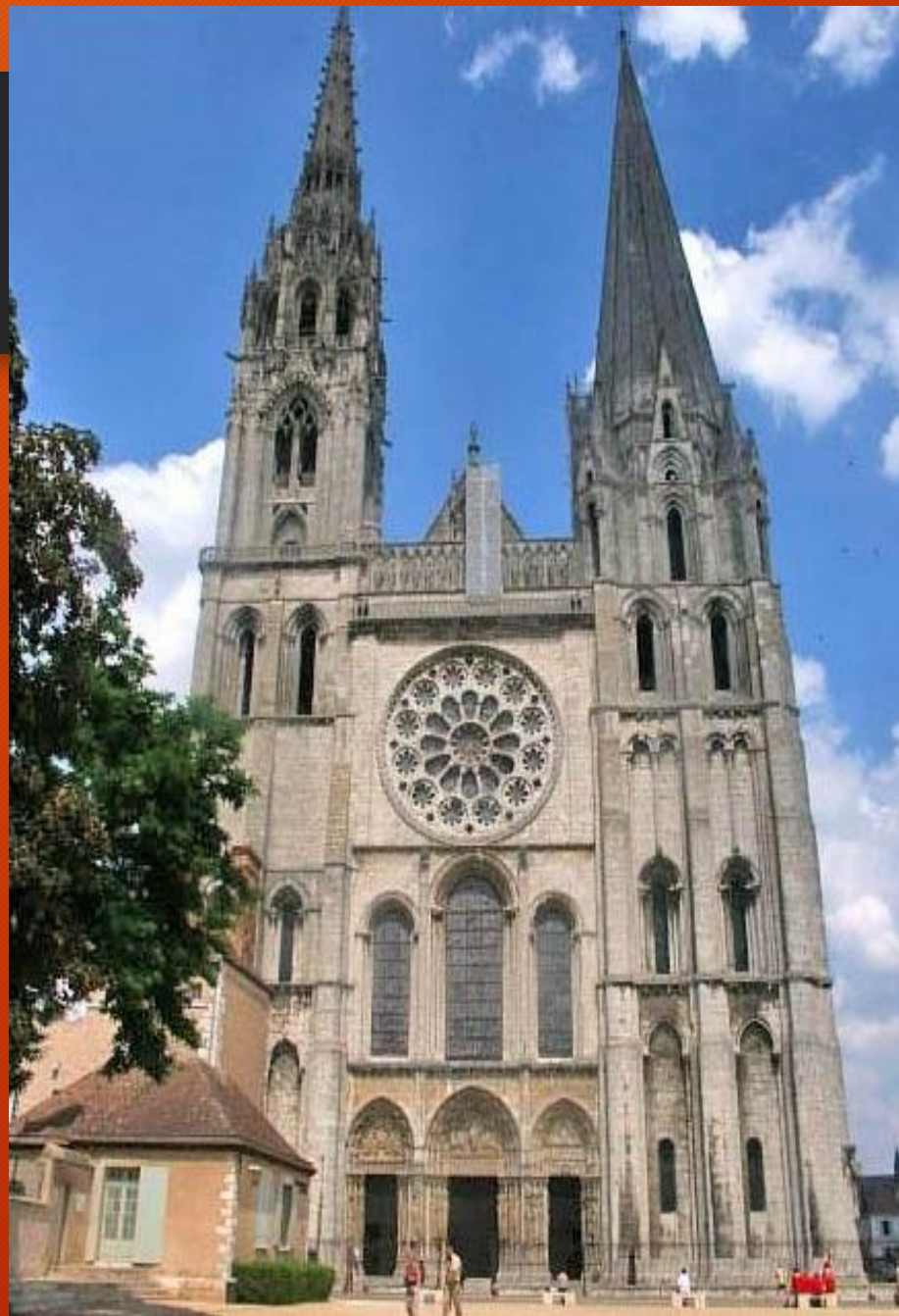

Виолле-ле-Дюк

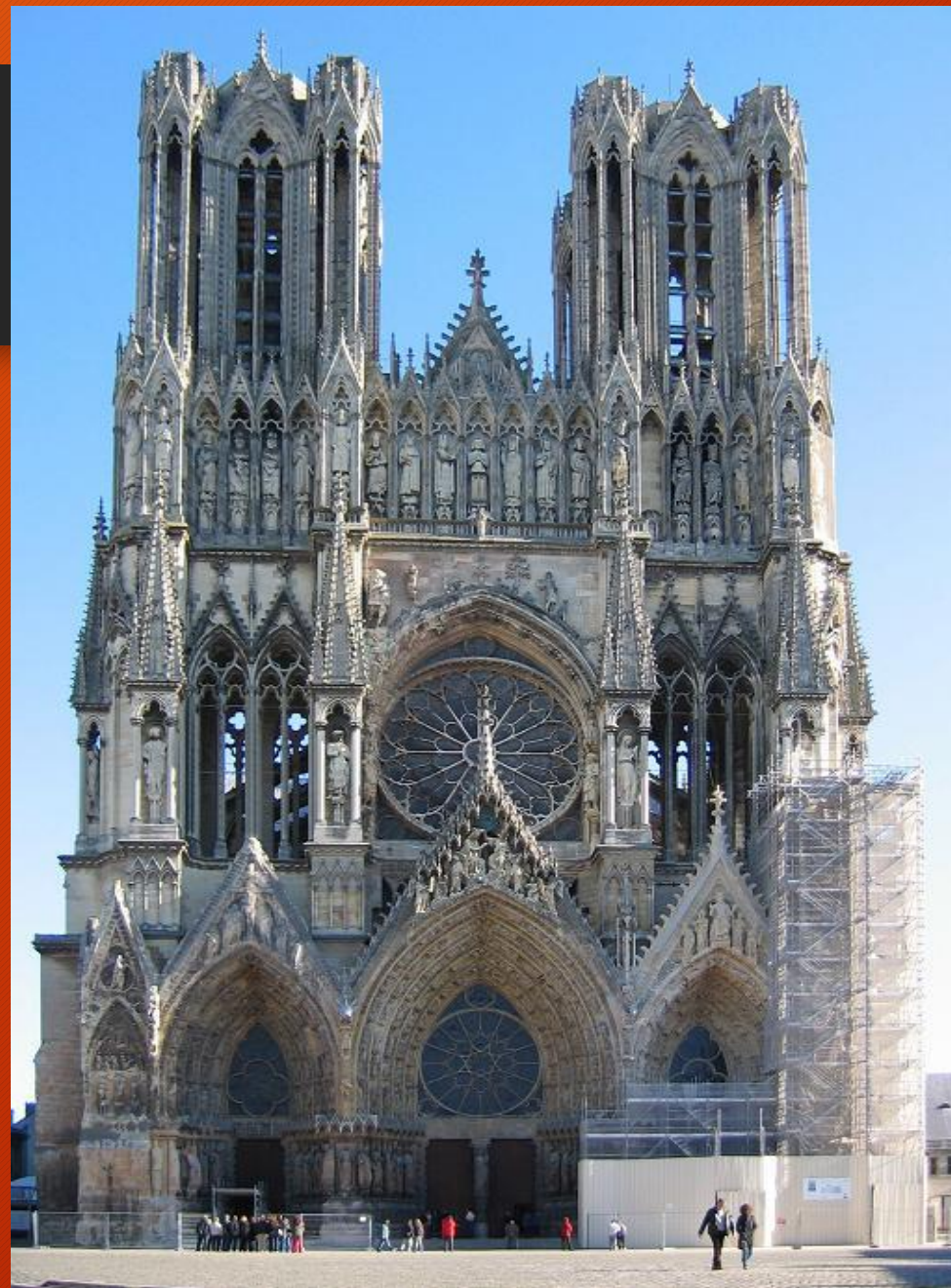

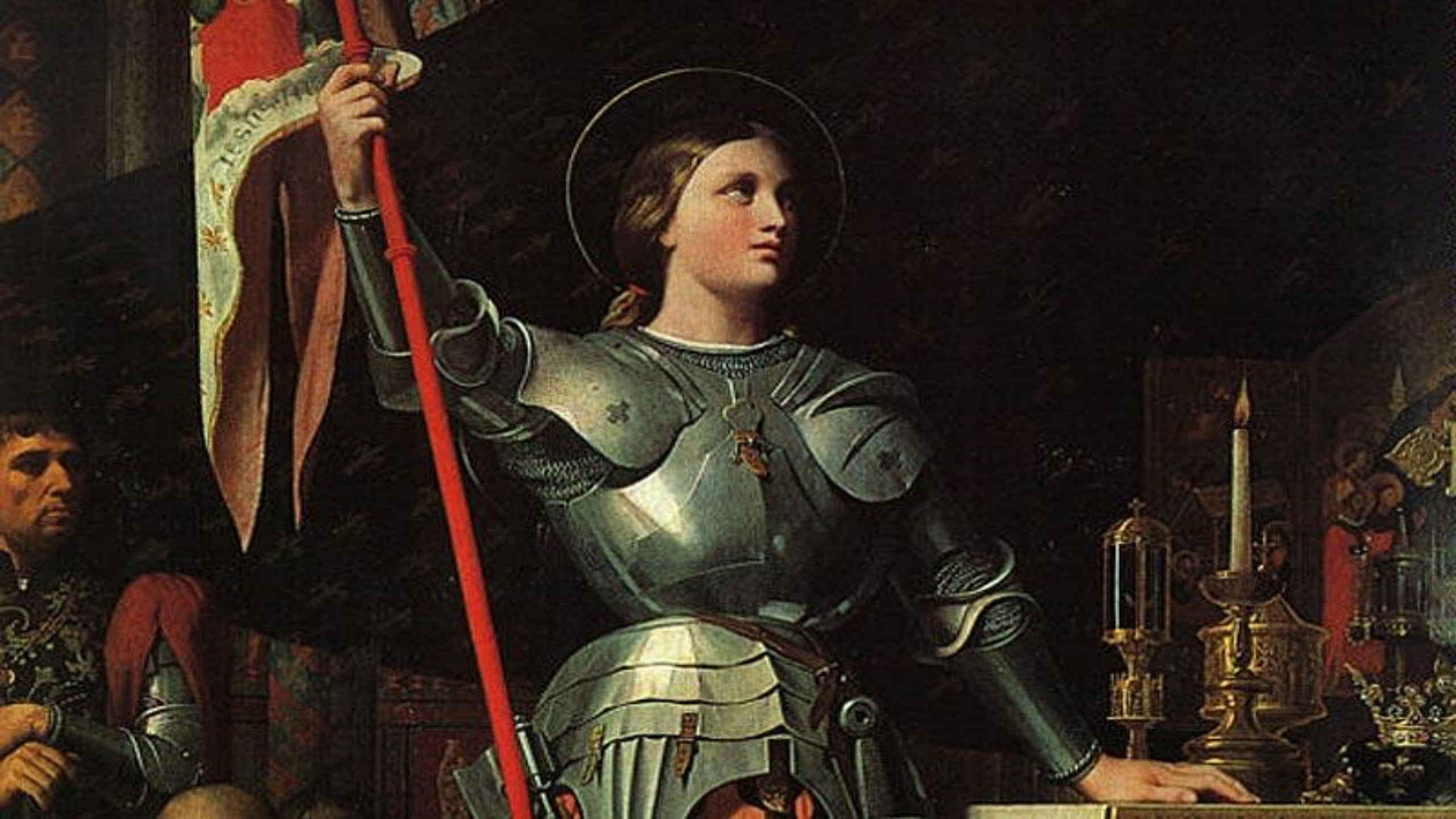
Храм в Шартре

Собор в Реймсе

Королевская Святая капелла (Сент-Шапель)

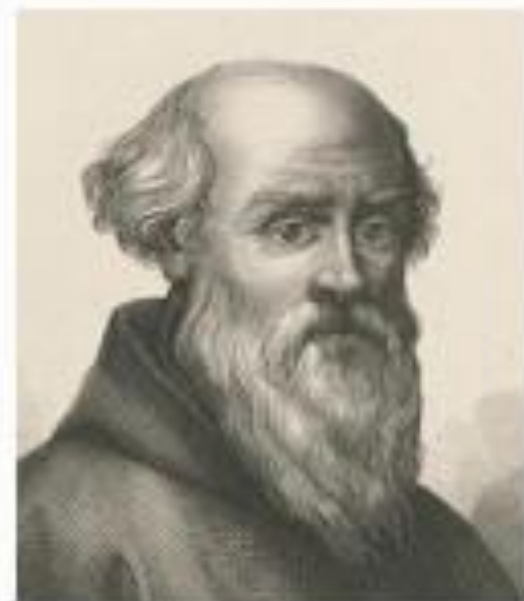
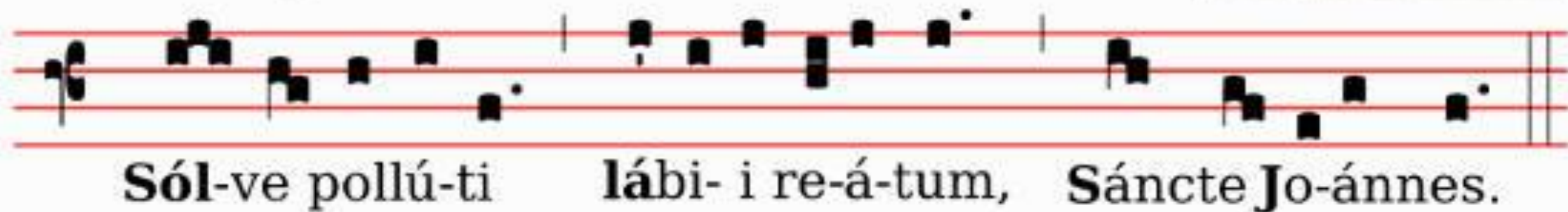
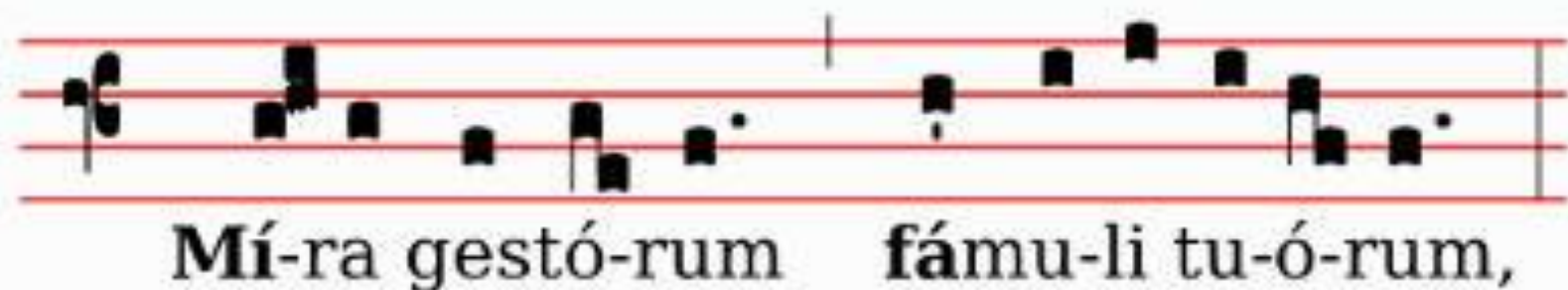
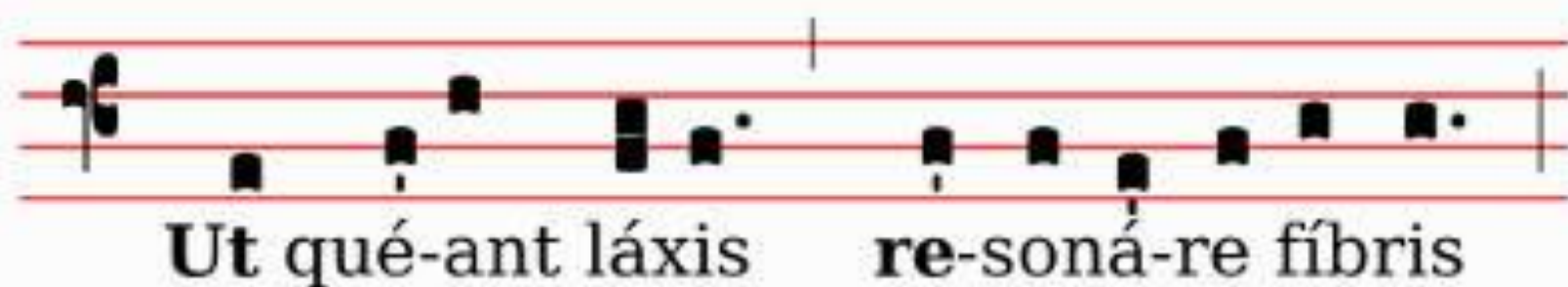

Музыка в католической традиции

Григорианский хорал

Месса:

Господи, помилуй

Слава в вышних

Верую

Трисвятая песнь

Благословен грядый

Агнец Божий

ПЕСНЬ
О
НИБЕЛУНГАХ

Un vander
al geseit
von helden lobederen
v großer ardet von vrent
vnd hochgehuren. von we
nen vnd von schlagen. v
schiner rechen friten. w
ir wunder horn sagen.
Ein etel magetm. de
in allen landen nicht scho
ners mochte im Grimhilt
was si geprezen die ward
ein schones wip. dar v
me muosen legen vil blie
sen den lip.
Der minnichlichen ma
ge freuten wol gesa
m. Ir muosen chone redel
meinen was ir gram. die
massen schone si was ir
schoner lip. si muoch fron
wen schone die freuten an
ir pflegen die wip.
Ider chvrtige etel vnd rich

Das ist das Buch
Chvrtwilden.

Wunther vnde Gernot di
rechen lobelich. Gylher
si unge ein v erweiter re
gen. die wouwe was ir
swester. die fursten heten
si in ir pflegen.

Ein reiche chvrtiginne
wouwe wie ir muoter
was. Ir vater d' hiez dant
wart d' in die erbe hiez. si
nach sinem lebn ein ellen
reicher man. d' d'uch ma
ner sagent grozer ein vil

Die freun
waru milde von arde
hoch geboren. Mit chvrt v
massen chone. die rechen
v erchorn. Da zu den ch
vrtiginne so was ir lant ge
nant. Si fronten chvrt
wunder sint in chvrt
wunder sint in chvrt

Zu wirtat bi
dem rine. si wouren
mit ir chvrt. In diech von
ir lant vil stolze ritterch
ast. Mit lobelichen ern v
an ir endes zu. Si chvrt
i armetlichen. sint von sw
ner wouwen nit.

De die chvrtige warn
als ich besaget han.
von vil hohem allen in
warn vnter lant d'uch die

*Любовная
рыцарская
поэзия*

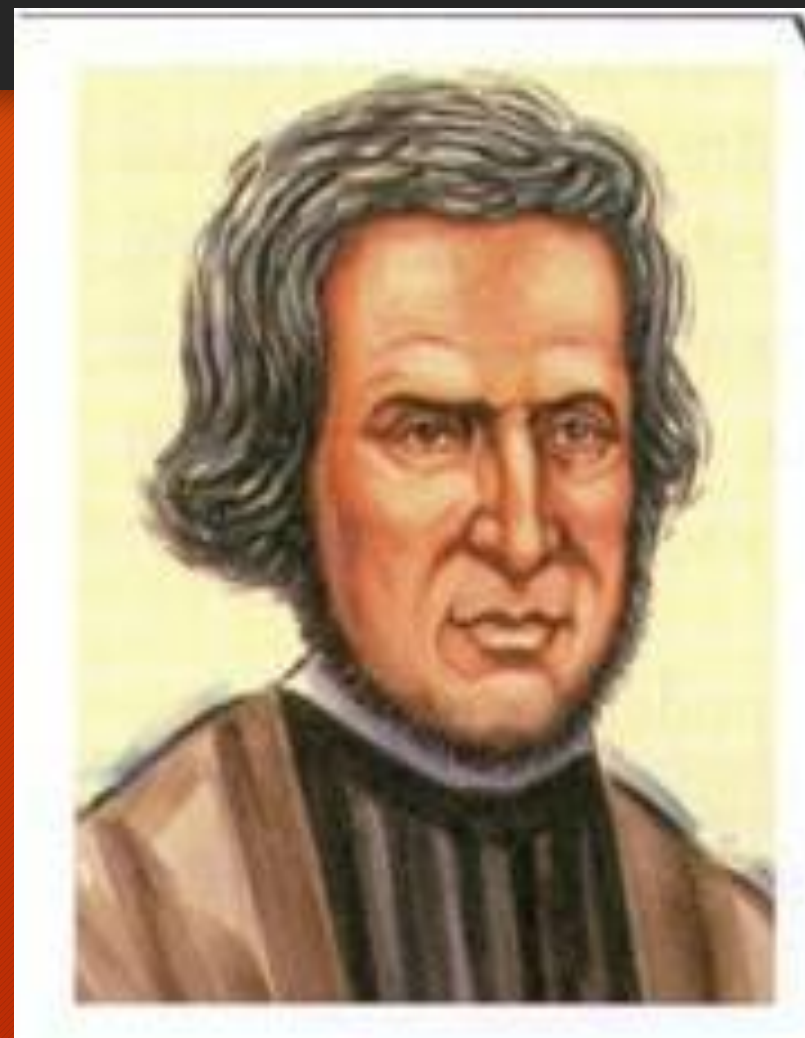

Кретьен де Труа

(XII в.)

*французский поэт,
воспевший идеалы
рыцарской
нравственности*

Ваганты - «бедные люди» в Средние века (XI-XIV века) в Западной Европе, способные к сочинительству и к исполнению песен или, реже, прозаических произведений.

