

Искусство Средних веков

Главная особенность средневекового искусства

Эстетическая составляющая искусства была подчинена его религиозному содержанию, теснейшим образом связана с религиозными представлениями и переживаниями человека.

Диалектика «эстетическое / художественное»

**Эстетическое
(субъектно-объектное)
отношение
пронизывает все сферы
деятельности человека,
сказывается на его
взаимодействии
с природой, собой,
другими людьми и т. д.**

**Художественное
произведение
может ставить
острые политические
вопросы, затрагивать темы
морали, религии,
затрагивать философские
проблемы и пытаться дать
их решения**

Ханс Бельтинг

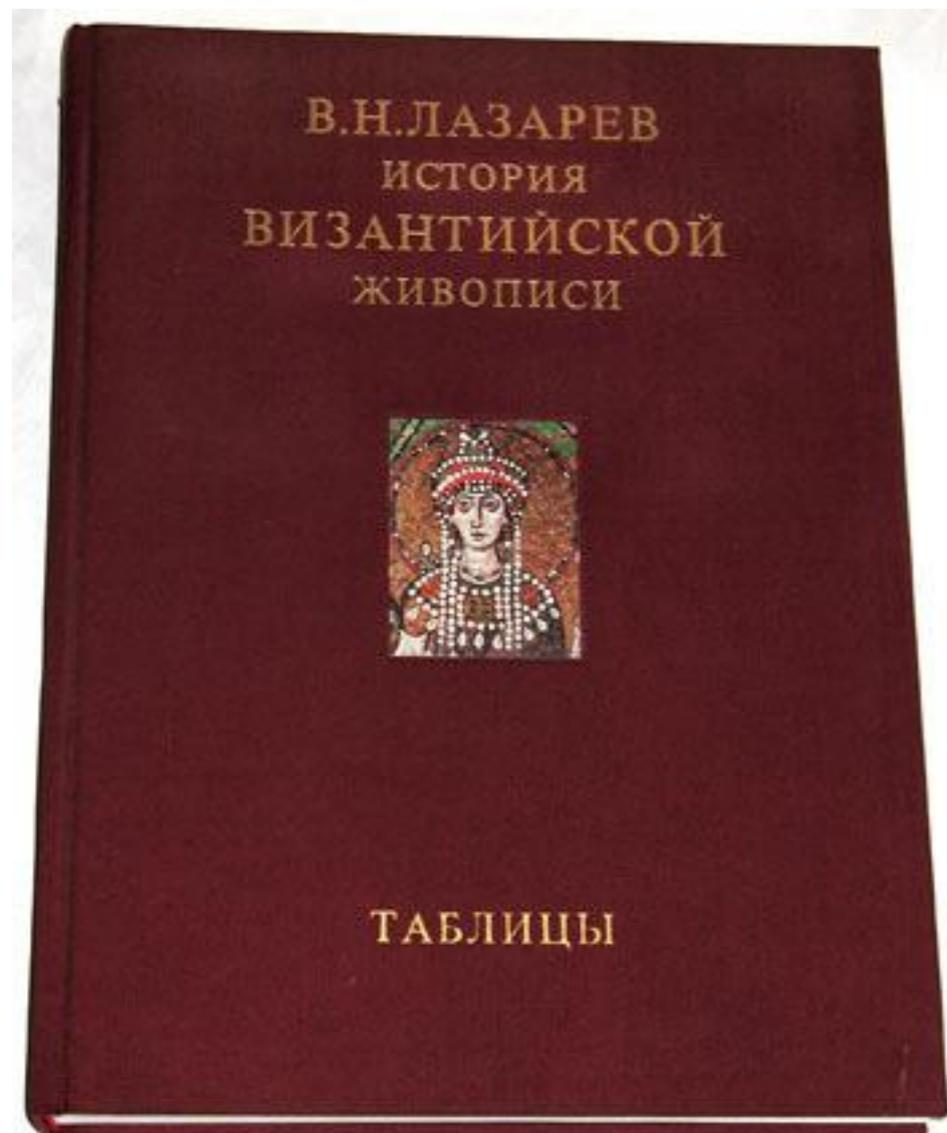
ОБРАЗ И КУЛЬТ

История образа до эпохи искусства

Ханс Бельтинг. Образ и культ: История образа до эпохи искусства / Пер. с нем. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 540 с.

Книга посвящена истории средневекового религиозного образа, исследует проблемы взаимоотношения изобразительного творчества с теологией и литургией «до эпохи искусства» (то есть до окончательного обособления искусства от культа).

Виктор Никитич Лазарев (1897–1976)

Лазарев В. Н.
История византийской
живописи: В 2 т. – М.:
Искусство, 1986.

Византийская эстетика

Двойственность мира и человека:

Мир чувственный и мир духовный
Чувственная природа человека и душа

Боязнь греха и смерти

Восприятие времени в Средние века

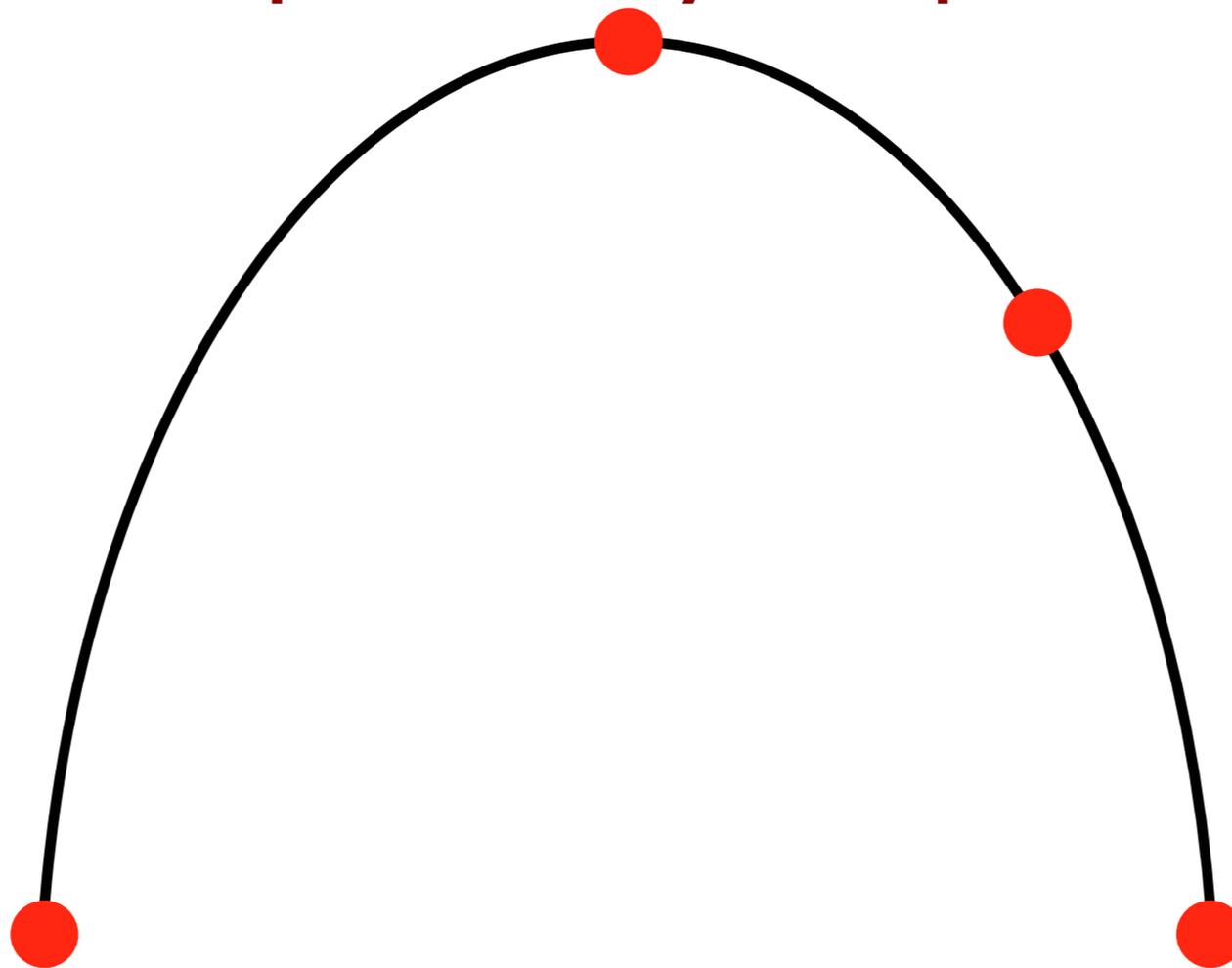
Земное воплощение Бога
в образе Иисуса Христа

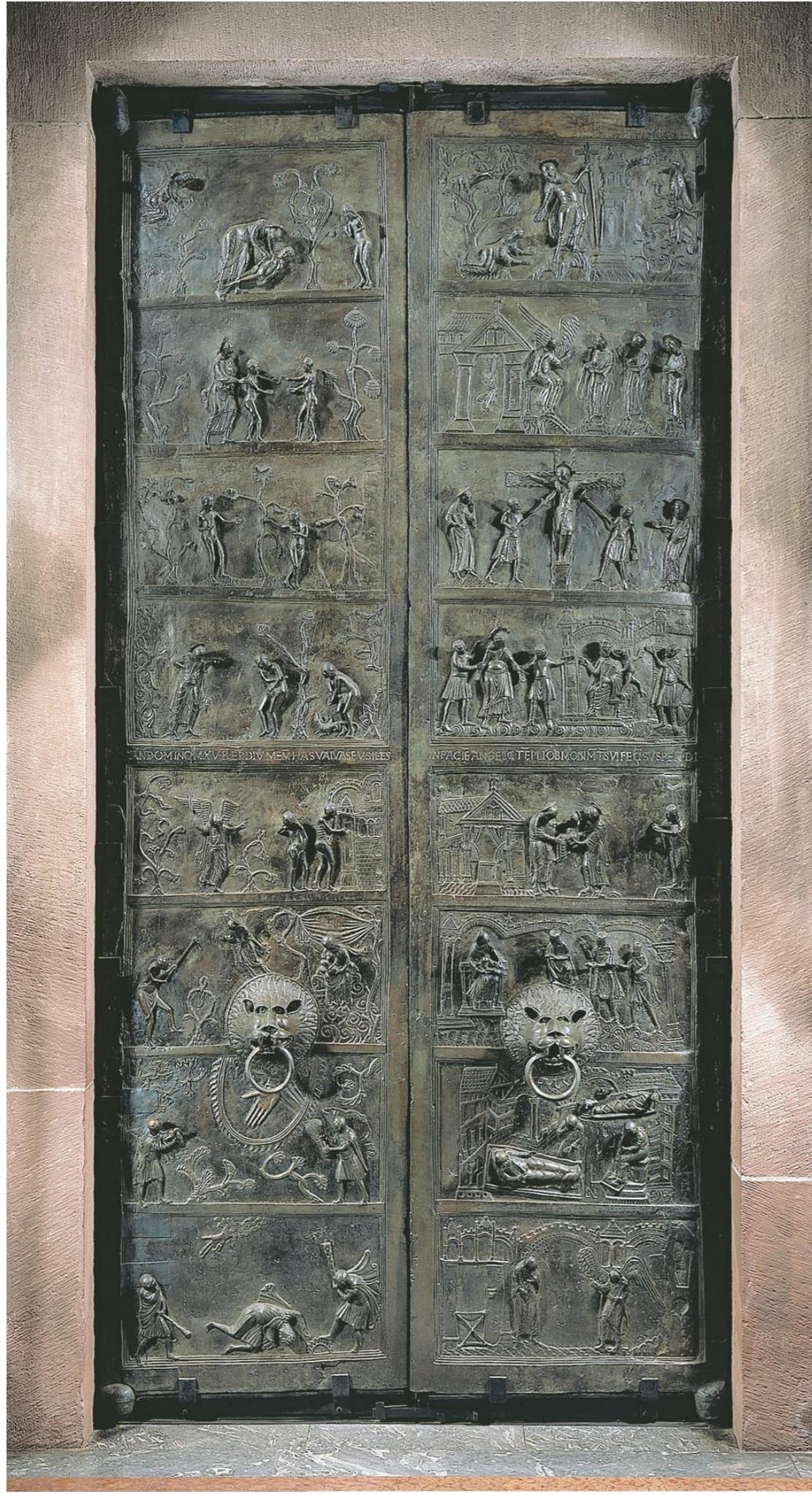
*Ветхий
Завет
(Библия
)*

*Новый
Завет
(Евангелие
)*

Сотворение
мира

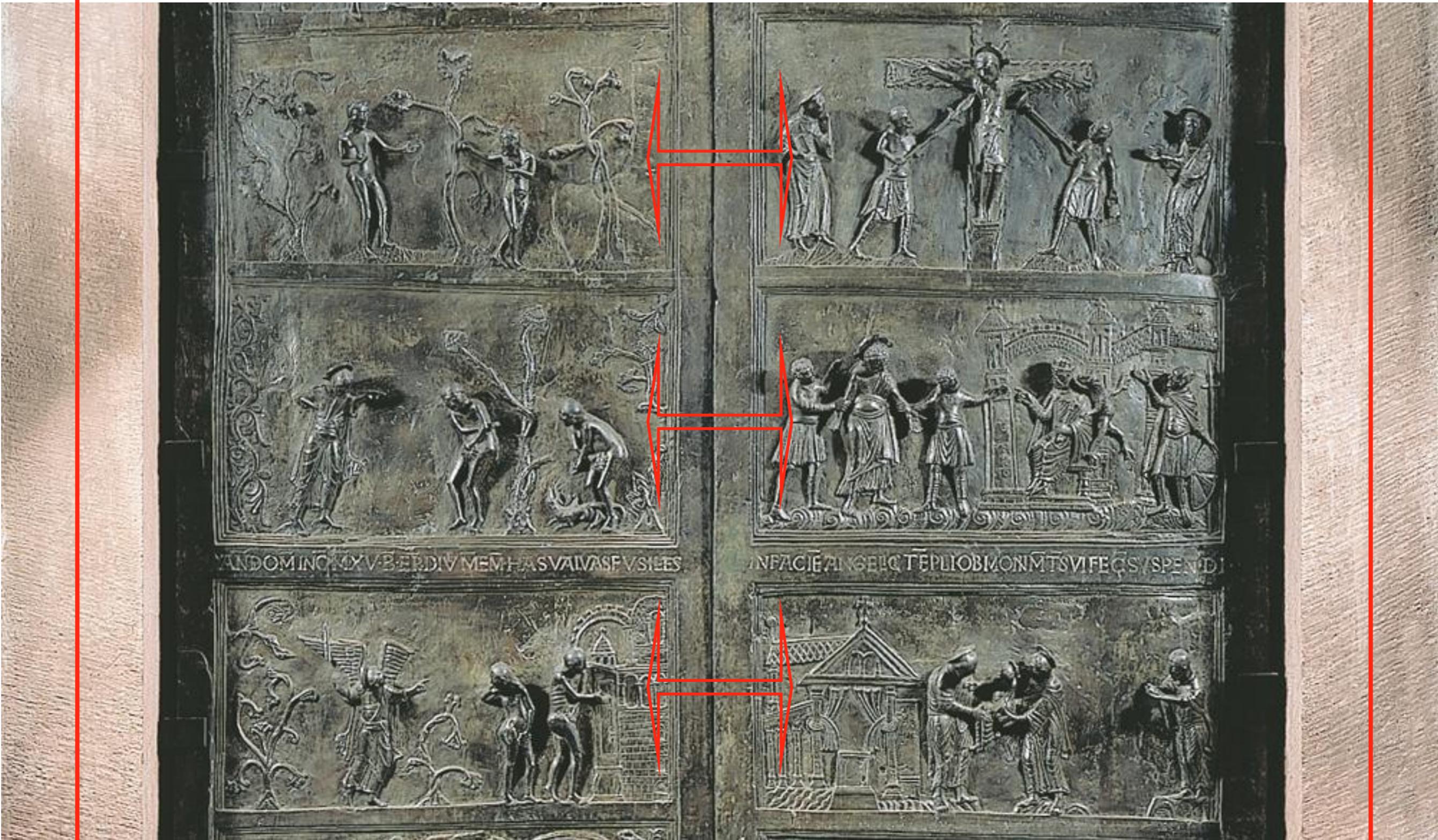
Конец
Света

**Бронзовые двери
из собора Девы Марии
(первоначально –
в церкви Св. Михаила)
в Гильдесгейме
(Германия).
Выполнены в 1015 г.
по заказу епископа
Бернварда**

Новый Завет

Ветхий Завет

Изгнание из Рая.
*Рельеф бронзовых дверей из
Гильдесгейма*

Иероним Босх. Сад наслаждений.
Триптих. 1500–1505. Мадрид,
Прадо

Византийская эстетика

Учение о воплощении Сына Божьего:

«И некогда тленное тело воссияет в великолепии»

Ефрем Сирин

Средство общения с Богом – культ, объединяющий в себе все мистерии (таинства, акты богослужения)

Духовное созерцание (аскетизм): спасение души и предуготовление ее к вечной жизни

Византийская эстетика

«Церковные здания, мозаики, фрески, иконы, утварь, облачения священников, обряды таинств, песнопения, литургические тексты – все эти элементы входили в состав культа, являвшегося грандиозным художественным ансамблем, задача которого сводилась к тому, чтобы одновременно давать эстетическое наслаждение и возносить душу верующего к небесам».

В. Н. Лазарев

Византийская эстетика

«Через видимый образ наше мышление должно устремляться в духовном порыве к невидимому – величию божества».

Византийский иконопочитатель

«Из этого своеобразного понимания основных задач искусства логически вытекала невозможность появления реализма на византийской почве. Художники ставили себе задачей изображать не единичное явление, а лежащую в его основании идею».

В. Н. Лазарев

Византийская эстетика

Идея

Неизменная и вечная сущность

Консервативный традиционализм иконографии

Иконографические типы Христа, Марии, святых

Иконография, или История типов

Систематическое описание изображений, связанных с определенной *идеей, темой, сюжетом, персонажем, объектом*, толкование их содержания, как правило, на основе соответствующих письменных источников той эпохи, когда они были созданы.

Например, свод правил изображения лиц Священного Писания, свойственных им атрибутов, одеяний, положений и т. п.

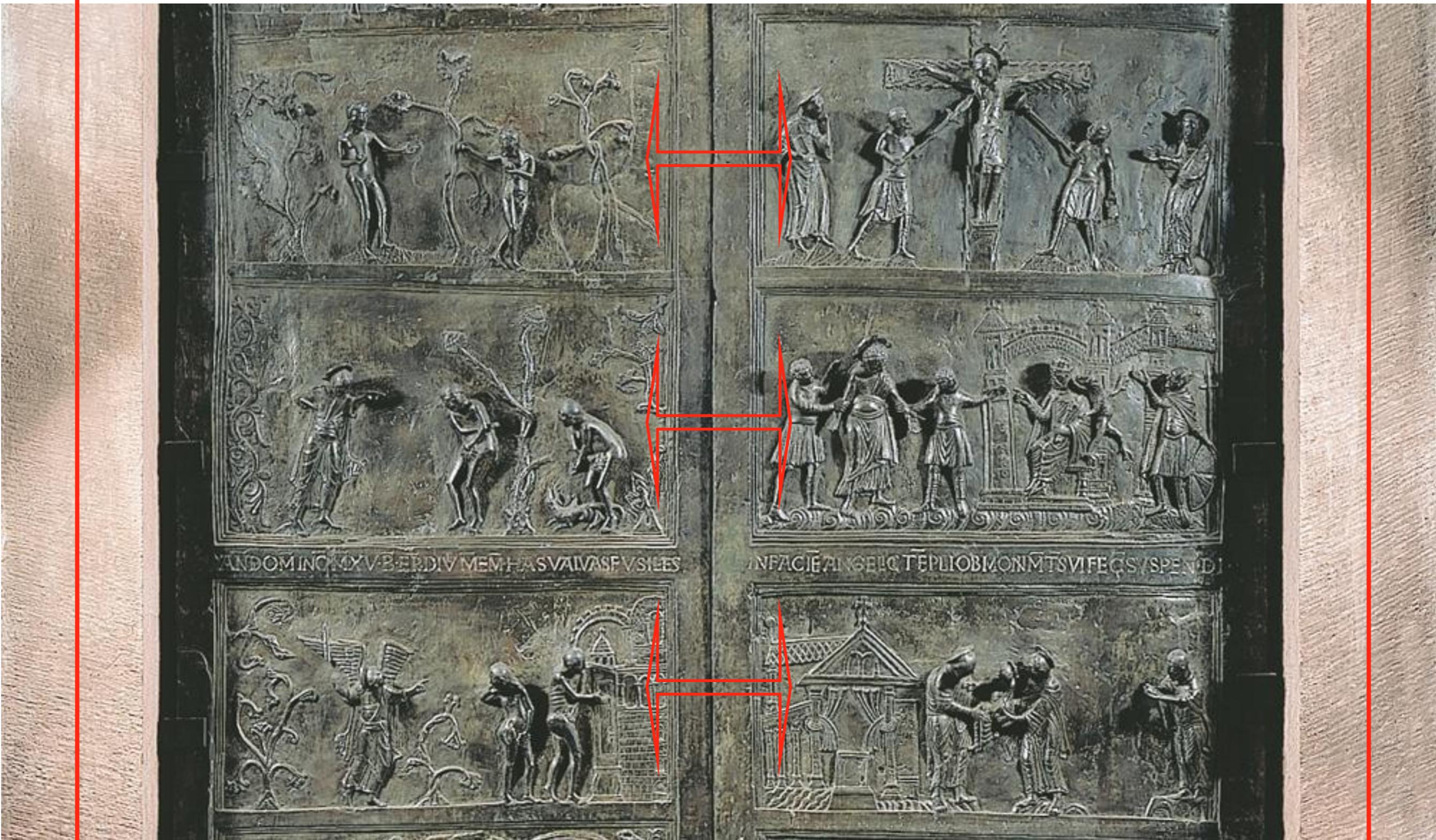
Иконология, или История «СИМВОЛОВ»

«Общая история культурных симптомов, или “символов” (постижение того, как при меняющихся исторических условиях основные тенденции человеческой мысли выражались определенными темами и понятиями)».

Эрвин Панофский

Иконология, обращаясь к литературному или философскому контексту, к мировоззрению эпохи (художника) пытается раскрыть внутреннее содержание произведения искусства, мир символических ценностей.

Новый Завет

Ветхий Завет

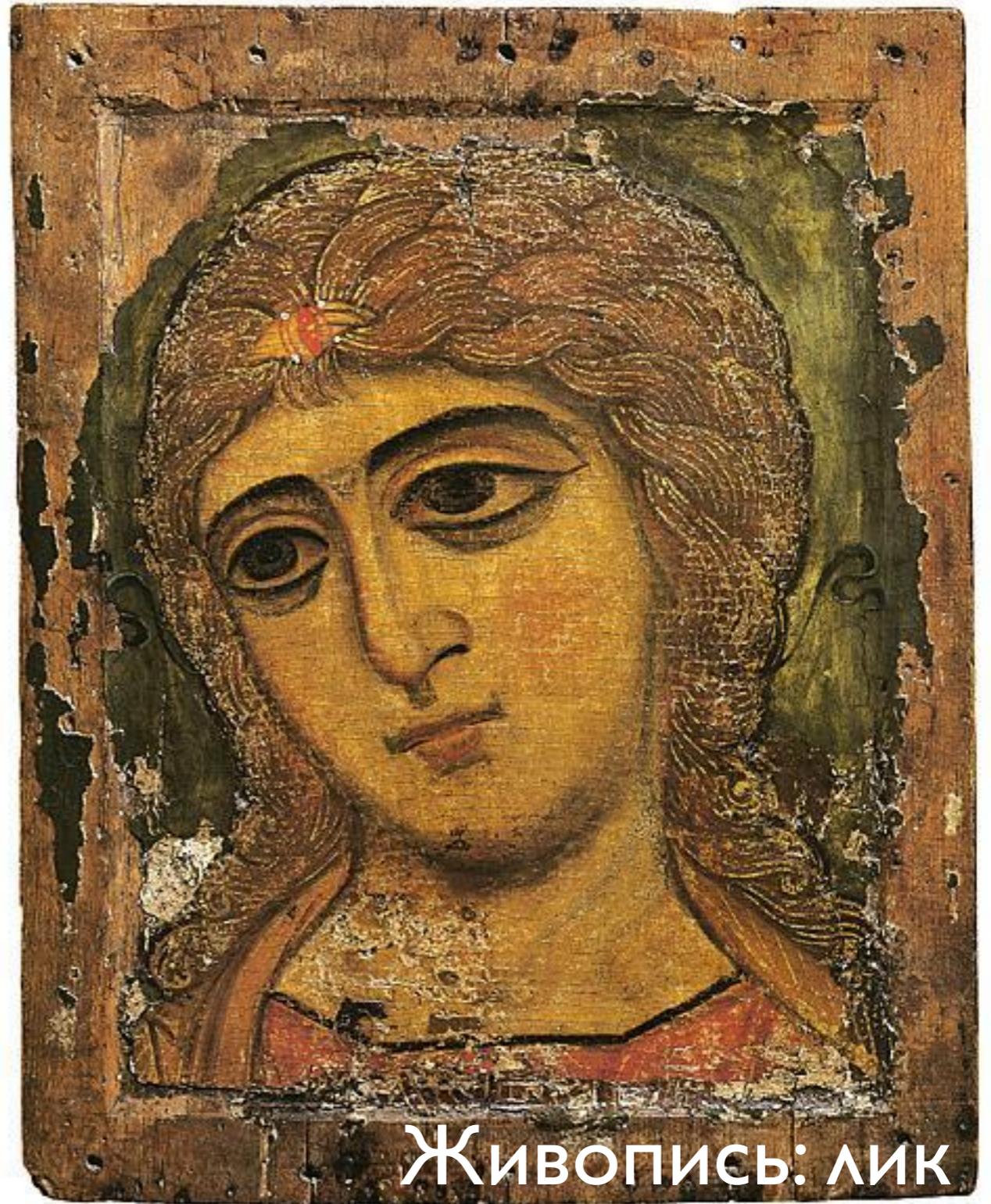
Николо Пизано.
«Сила».
Фрагмент кафедры
Пизанского
баптистерия.
1259–1260

**Бельведерский торс.
I в. до н.э. Ватикан**

Скульптура: тело

Живопись: лик

Архангел Гавриил.

**XII в. Русский
музей**

**Портрет двух братьев
II в. н. э. Из Фаюма (Египет)
Дерево (липа), восковые
краски
(энкаустика). Диаметр 61 см
Каир, Египетский музей**

Воскрешение Лазаря.
Кон. XIV – нач. XV вв.

Византия.

*Темпера, дерево.
Санкт-Петербург,
Русский музей*

- Золотой фон
- Зеркальная симметрия
- Обратная перспектива
- Чистые пигменты:
ультрамарин
- Притенения и пробела

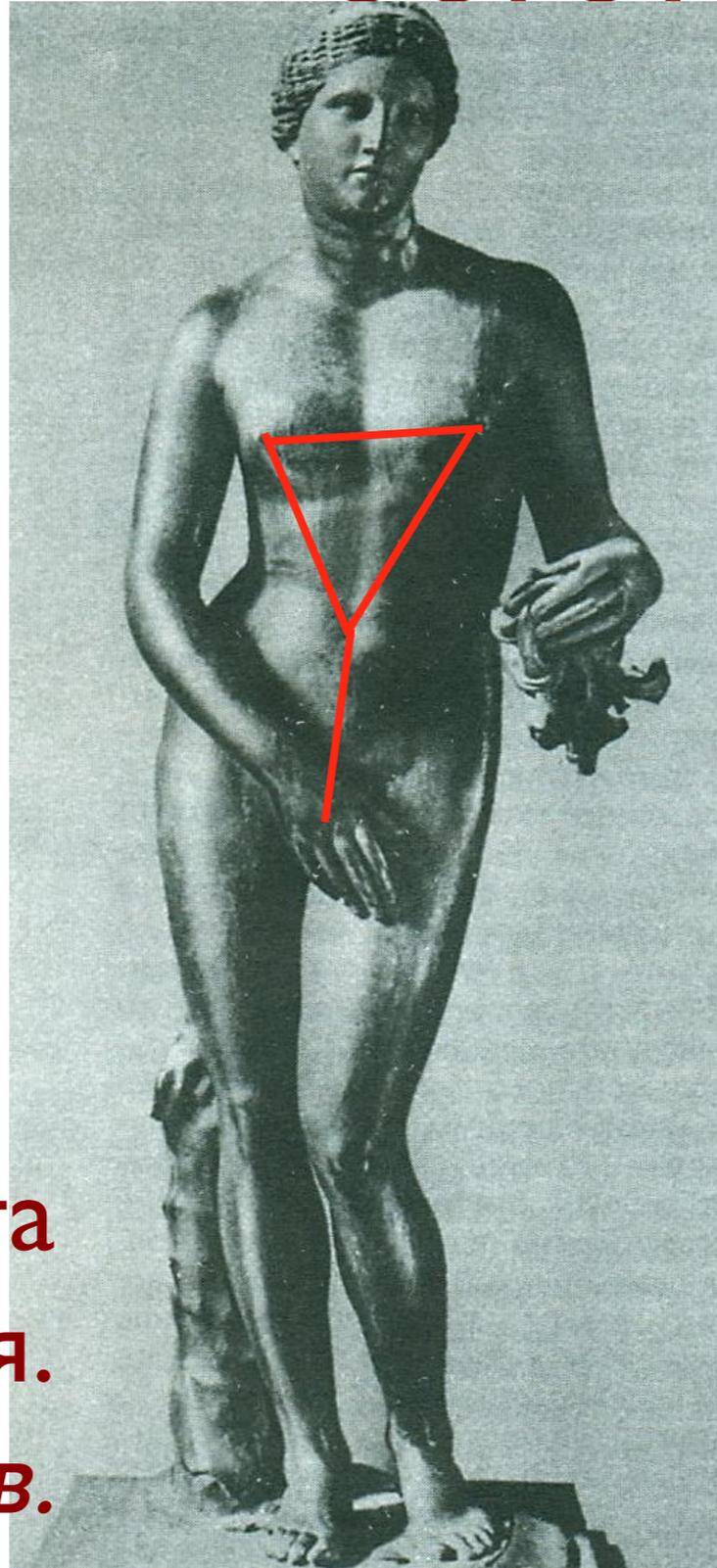
Цивилизация средневекового Запада: I

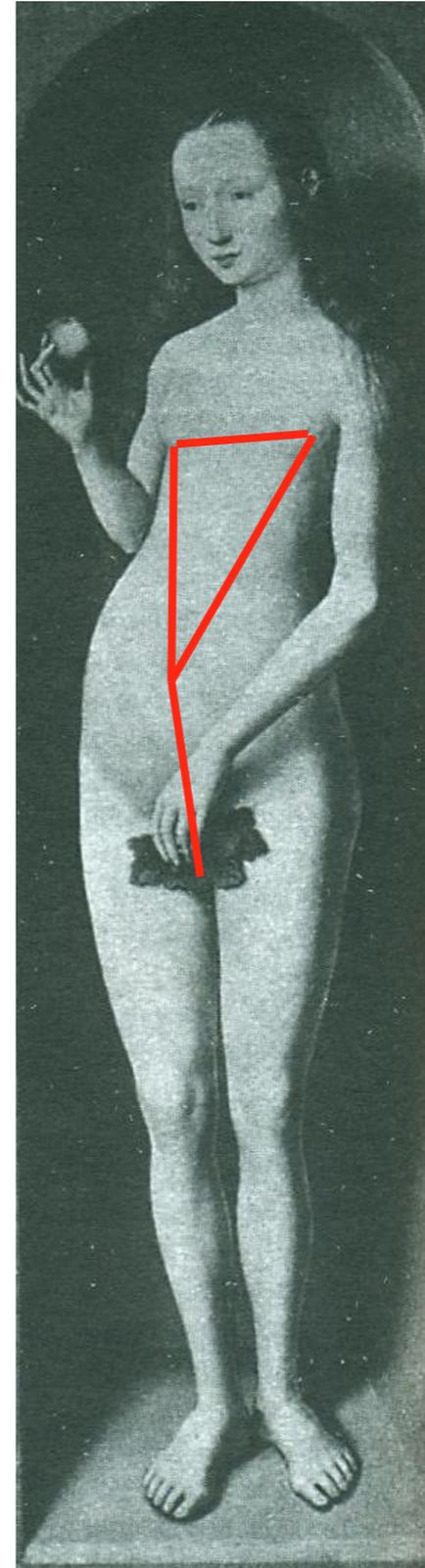
Цивилизация средневекового Запада: II

Западноевропейская эстетика

Афродита
Бельведерская.
Отливка XV в.

Мастерская
Ханса Мемлинга.
Ева. Ок. 1485

Св. Петр. Рельеф
портала церкви
Сен Пьер в Муассаке
(Франция).
Ок. 1135

Ведущая роль архитектуры

Собор Парижской богородицы. XII–XIII вв.

Базилика Сант Аполлинаре ин Класе. Равенна. Ок. 530

Поцелуй Иуды. Сант Аполлинаре Нуово
Равенна. Ок. 520

Западное искусство Средних веков

- Искусство раннего Средневековья:
VI–X вв.
- Романское искусство: XI–XII вв.
- Готическое искусство: XIII–XIV вв.

Искусство раннего Средневековья: синтез германских и римских черт

- Искусство периода «варварских» королевств: VI–VIII вв.
- Каролингское искусство: VIII–IX вв.
- Искусство перехода к зрелому феодализму: X в.

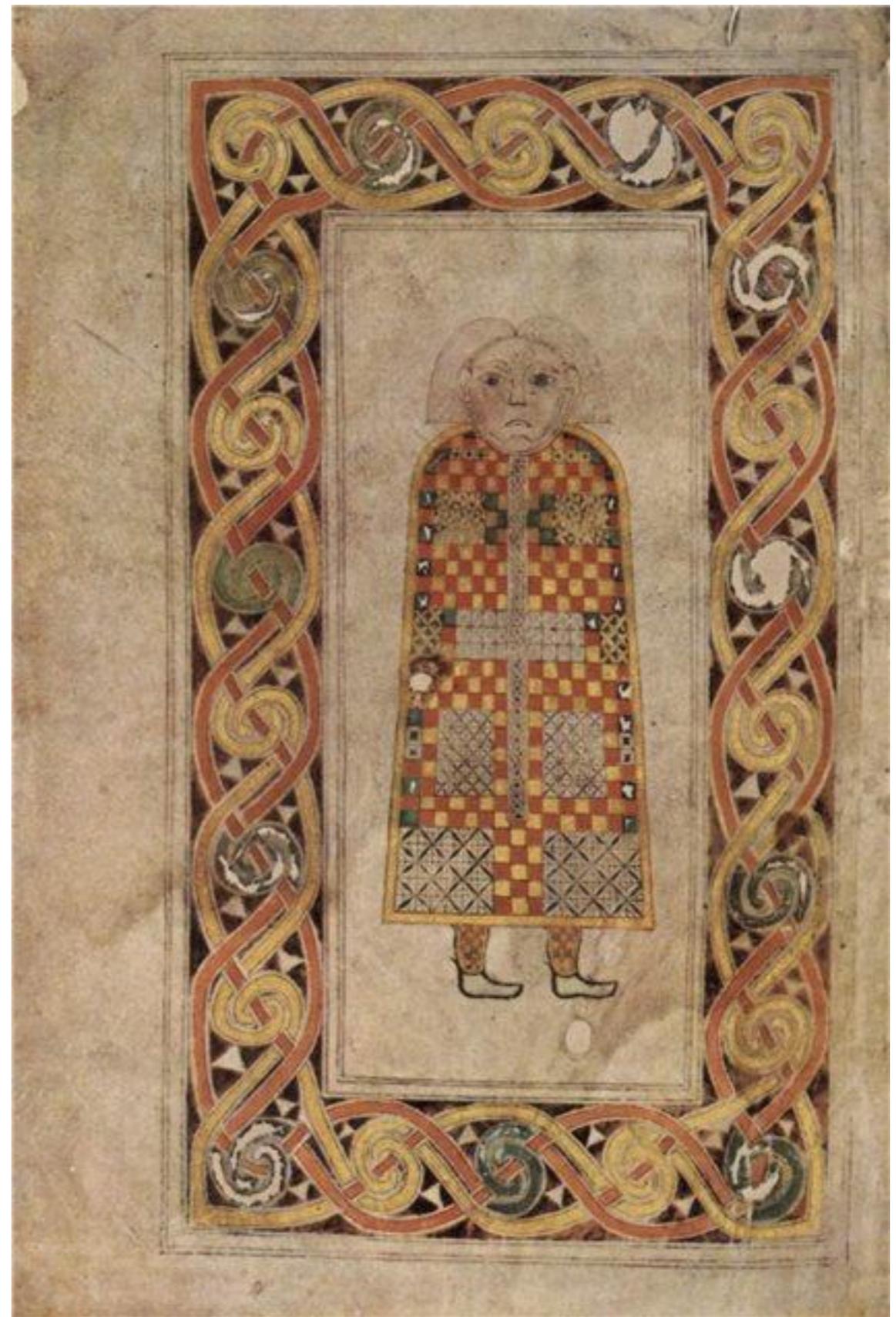
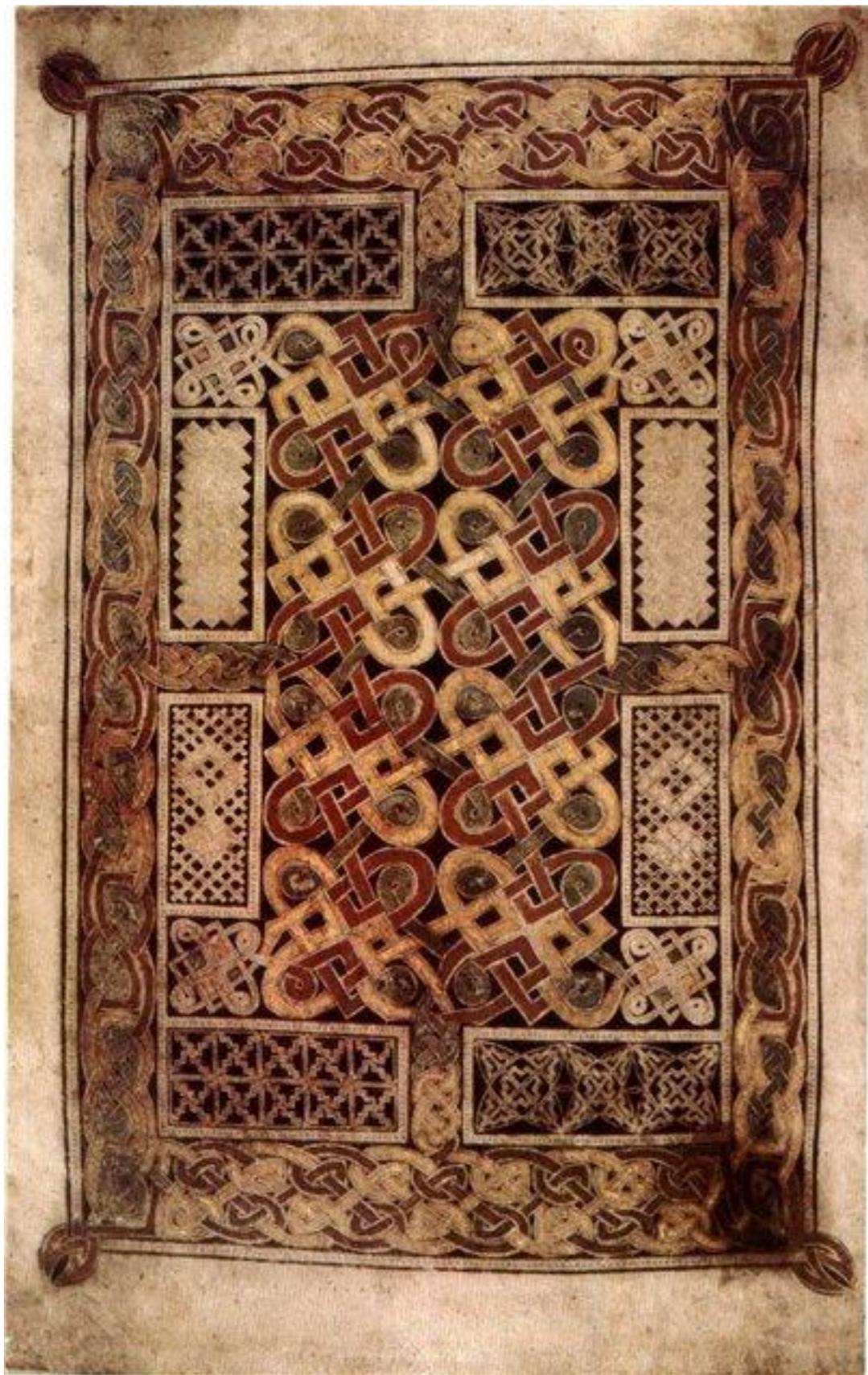
Готские фибулы (украшения)

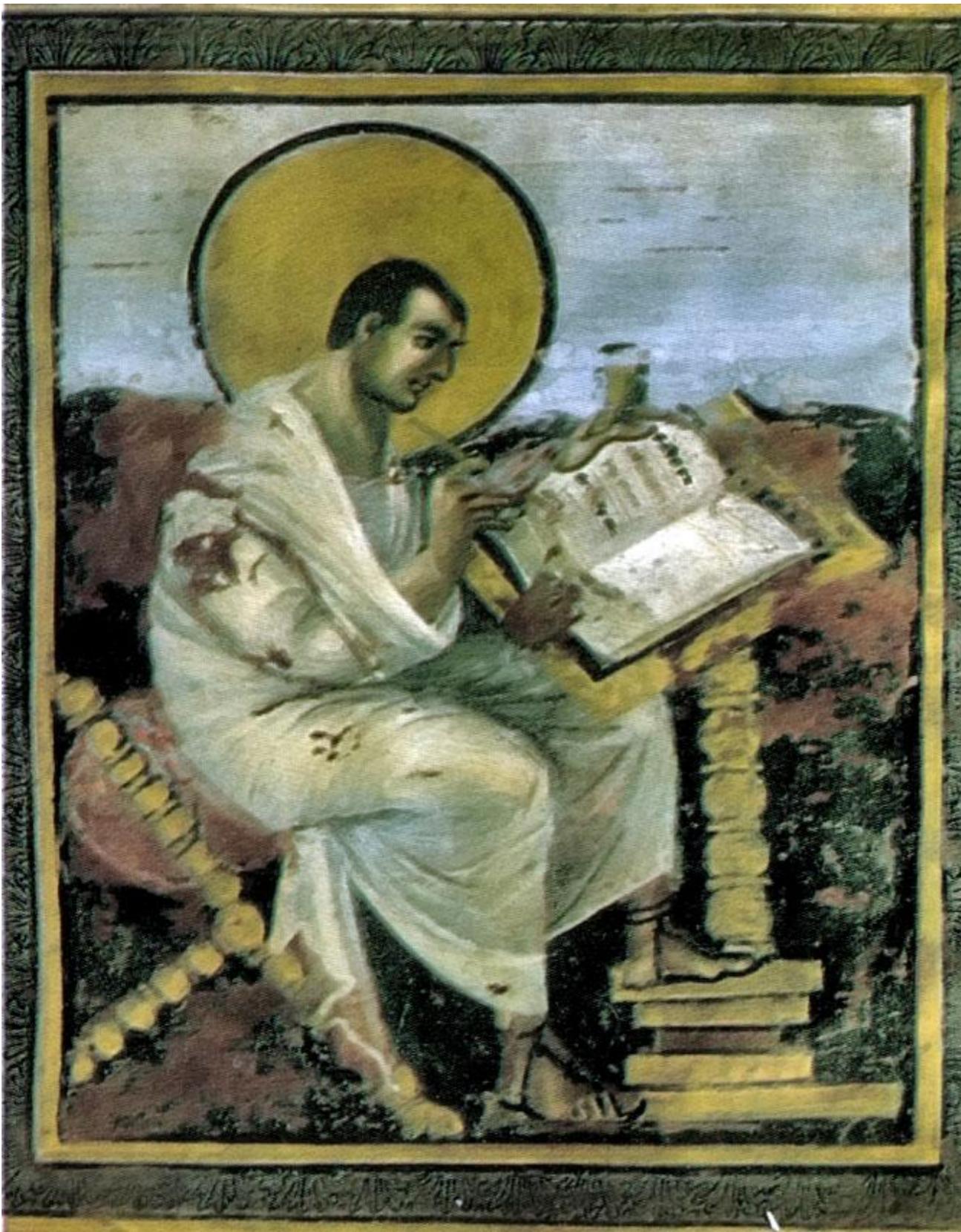

IV-V

ВВ.

Книга Дурроу. Ок. 670 г.

Евангелист Матфей: 1) Евангелие из Ахена. Ок. 800
2) Евангелие Эбона, Реймс. Ок. 830

Миниатюры из Евангелия Оттона III.

Ок. 998–1001 гг.

