

Искусство Византии

Периодизация

1) I – IV вв. –

Раннехристианское искусство,

2) V – VII вв. –

Ранневизантийское искусство;

3) VIII в. – Период иконоборчества;

4) IX – XII вв. –

Средневизантийское искусство;

5) XIII – XV вв. –

Поздевизантийское искусство;

Периодизация искусства Византии:

- **I – IV вв. – Раннехристианское искусство:**
-
- а) I – III в. – период т.н. христианской античности, развитие христианск. иск-ва в подполье во время гонений, живописи катакомб;
-
- *в) IV в. – иск-во после Миланского эдикта (312 г.);*
 - Сложение окончательного христианс. вероучения, осн. :
- а) важна деятельность капподокейских богословов (Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст; → благодаря их деятельности сформировался символ веры в единого отца-Вседержителя;

3) VIII в. – Период иконоборчества;

- а) период запрещения любого антропоморфного изображения бога, т.к. богословы увидели в этом излишнюю чувственность и осязаемость.
- Раздор привел к иконоборчеству. Осн. проблема – *насколько духовно можно изобразить?* Иск-во переживало трудное время.
- → что привело к развитию светского иск-ва;
- → в обл. религиозного иск-ва окончательно оформились следующие
- эстетические категории – икона, образ (Иоанн Дамаскин);

4) IX – XII вв. – Средневизантийское искусство;

- 867г. – приход Македонской династии; 1204 – захват крестоносцами
- *Македонское Возрождение*: явный возврат к античным формам, их переосмысление. *Основные черты*:
 - а) время укрепления Визант. государства (Xв.- крещение сербов, болгаров, славян)
 - б) миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия;
 - в) в *архитектуре* складывается *тип крестово-купольного храма*, обладающего сложной семантикой; в *живописи* сложился *иконографический канон*;
 - г) влияние античности эллинского искусства (рукописи переписывались в императорских

- *Эпоха Комнинов (сер XI – 1204) , осн. черты:*
- а) сближение Византии с Западом;
- б) романское иск-во питалось визант. традициями;
- в) широкие художест. связи;
- д) классический визант. стиль обретает законченные формы: -торжественный характер;- особенная условность;
- Константинополь наз-т “Парижем ср/вековья”
-

■ *Эпоха Палеологов (1261 – сер. XIV вв)*

- а) так называемый «Палеологовский ренессанс», т.к. сильное воспоминание об античных корнях;
- б) территория значительно увеличилась; греческая территория Византии ассоциируется с Грецией; в церквях – греческий язык;
- в) большая свобода усиливается роль личности;
- г) Григорий Палама - создатель богословского учения (исихазма);

■ *Позднепалеологовский период (сер. XIV – сер. XV-1453)*

- а) ведется малое строительство;
- б) ведущий вид иск-ва – *иконопись*; чаще создаются фресковые циклы, чем монумент. ансамблевые живописные комплексы;
- в) значение г.Мистры (очаг культуры);

■ 1453г. – развитие визант. кул-ры прерывается навсегда насильственным

5) XIII – XV вв. – Поздневизантийское

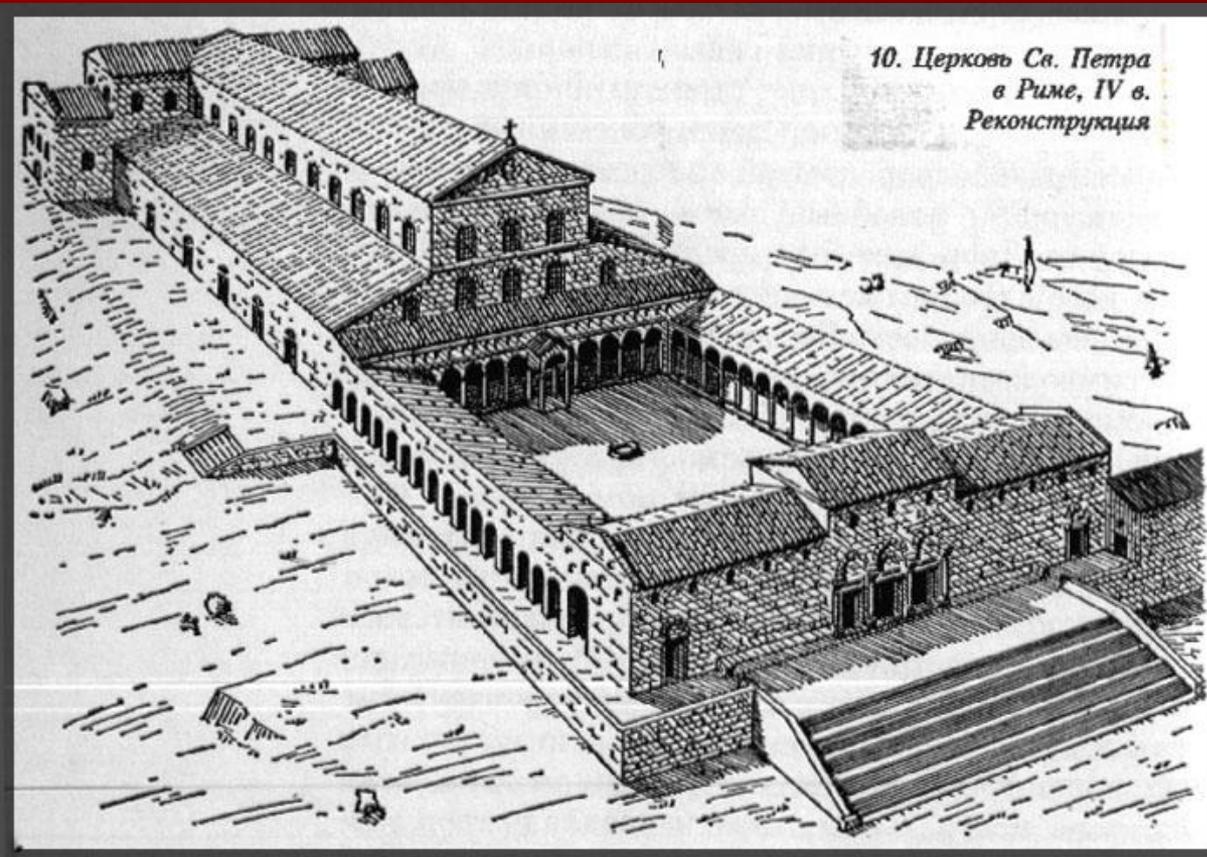
- *Иск-во латинских завоеваний (перв. пол. XIII в.), основные черты:*
- а) 1204 г. – Константинополь разграблен крестоносцами, затем был восстановлен.
- Происходит разделение территорий, которые стали заселять зап-европ. Рыцарство (рыцарские турниры);
- б) подрыв положения главенствующего Константинополя → с XIII в. рост провинц. школ;
- → собственно иск-во получает национальный оттенок, и канон перестает быть жестким регулятором;

Основные архитектурные типы храмов в Византии:

- 1) Раннехристианское искусство:
 - 1 тип - базилика,
 - 2 тип - центрические (мавзолеи, баптистерии)
- 2) Ранневизантийский период
 - 2 тип - центрические
 - 3 тип – купольная базилика
- 3) Средне- и поздневизантийский периоды
 - 4 тип – крестово-купольный (разновидности)
 - а) на 4-х опорах,
 - б) на 8-ми опорах (трюмпах) – тип зальной церкви
 - в) на 4-х опорах с развитой восточной частью (триконхом)

Раннехристианское искусство:

1 тип - базилика,

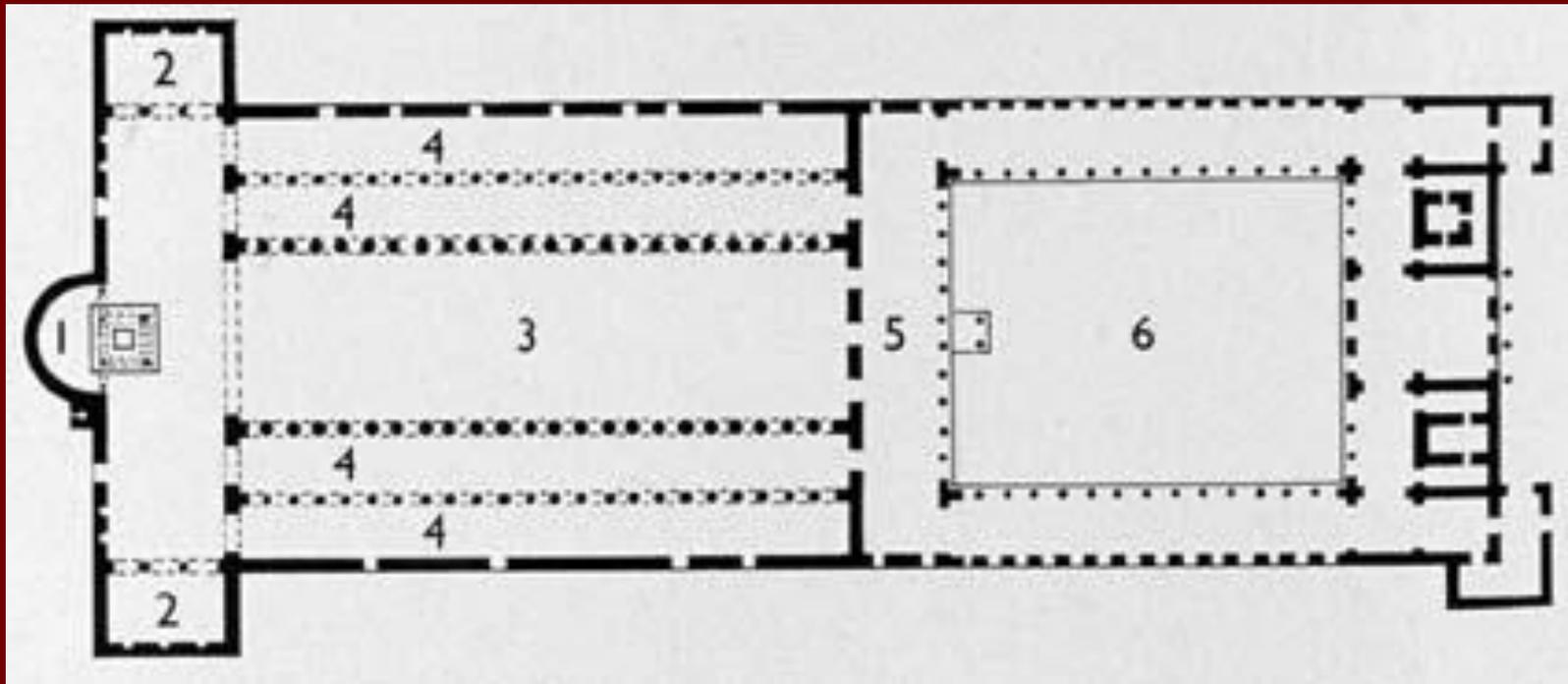

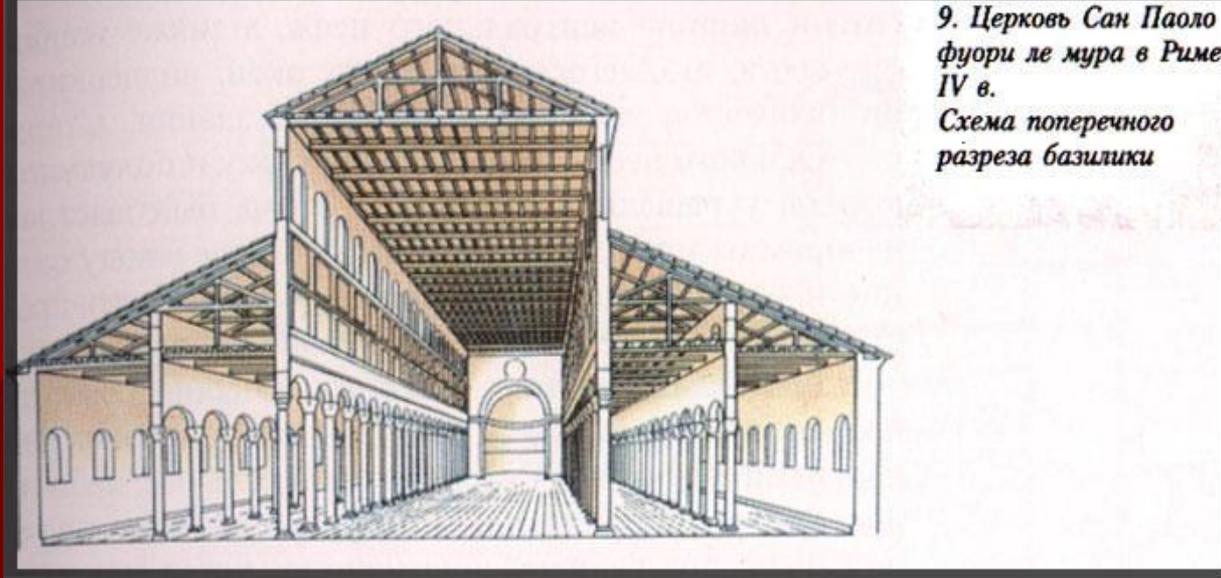
**Базилика Св. Петра
в Риме.**

**Завершена при
Константине в 329 г.
Перестроена
в 1505-1613 гг..
Реконструкция**

Ансамблевый характер базилики:

- 1 – апсида (амвон – место, откуда читаются проповеди),
- 2 – поперечный неф (трансепт),
- 3 – центральный неф,
- 4 – боковой неф, 5 – нартекс,
- 6 – атриум (внутренний двор)

9. Церковь Сан Паоло
фуори ле мура в Риме,
IV в.
Схема поперечного
разреза базилики

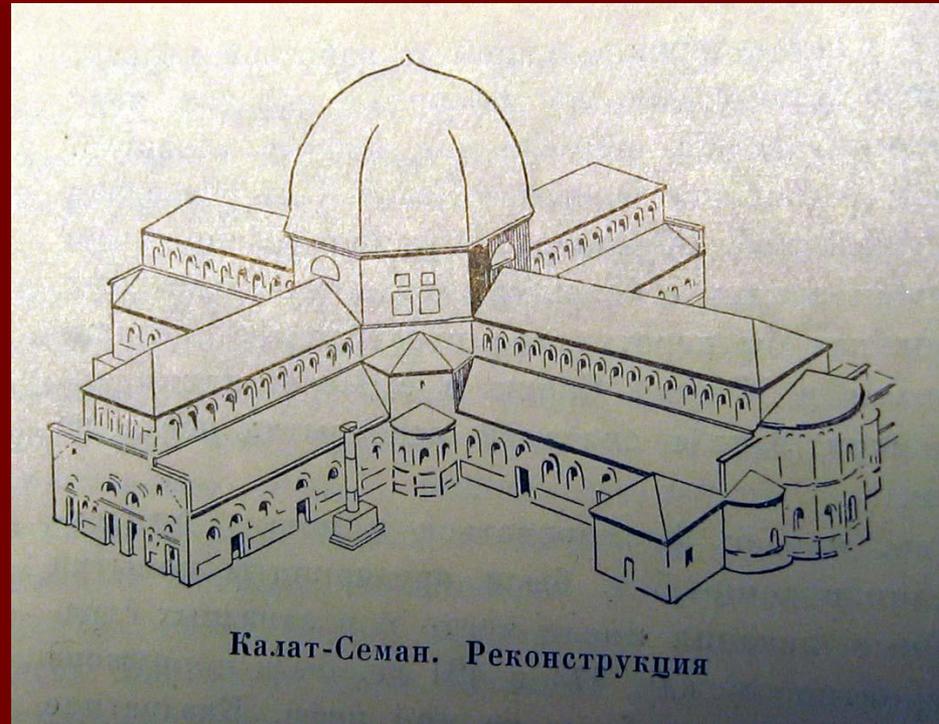
**Базилика Сан-Паоло
фуори
ле мура в Риме.
4 в. Поперечный
разрез.**

**Базилика Санта Мария
Маджоре в Риме.
Между 400 и 430 годами.
Современный интерьер.**

СИРИЙСКАЯ ШКОЛА

Изменения в литургии: 1) амвон, откуда читаются проповеди, вынесен в центр. неф, т.е храмы приобретают центр. характер, 2) 3-х частная структура храма: 1) 3-х нефн., 1 алтарн. выступ, нартекс);

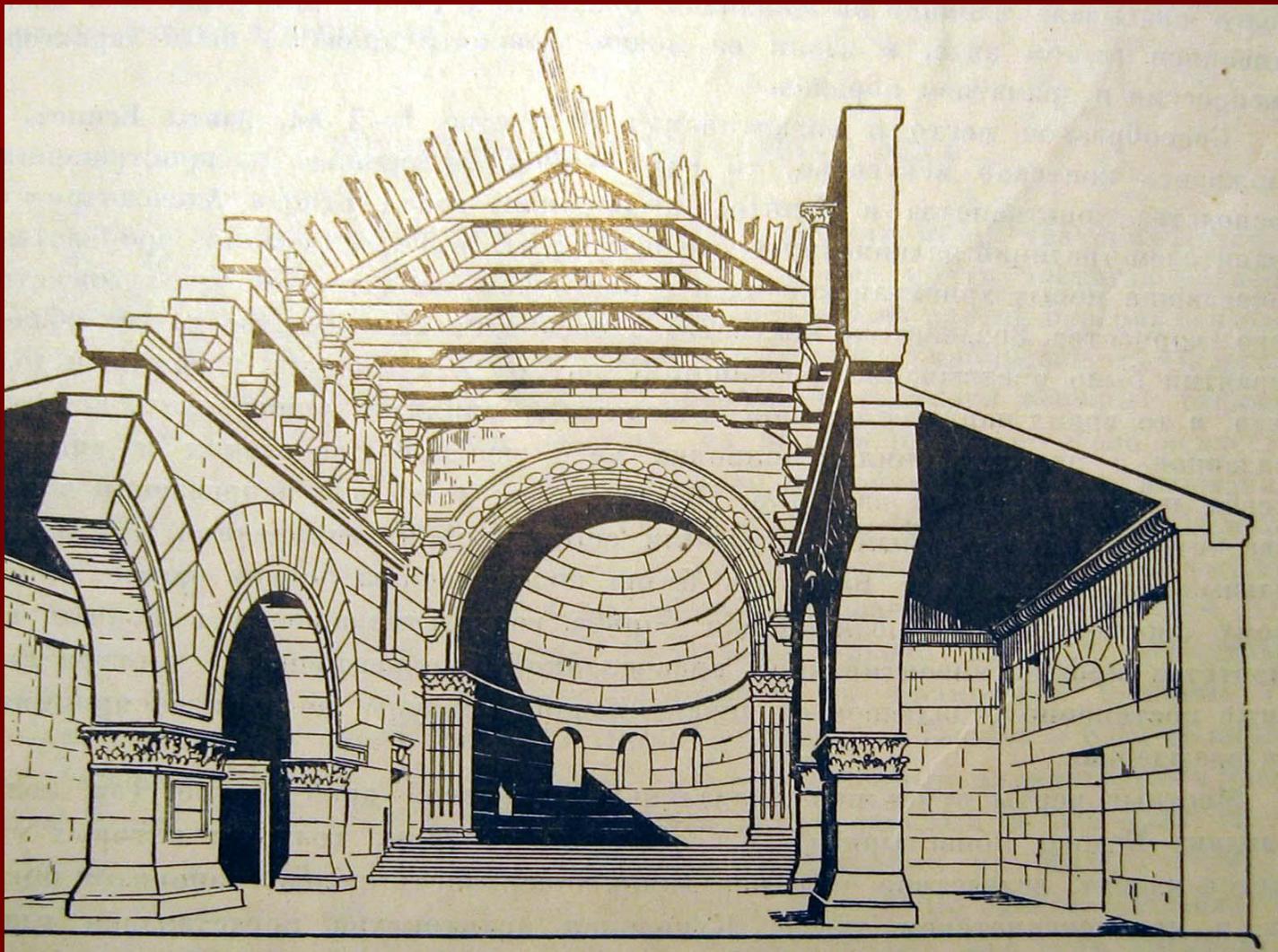

Калат-Семан. Реконструкция

**Мартирий Симеона-столпника (Калат Семан).
Сирия. 476-90**

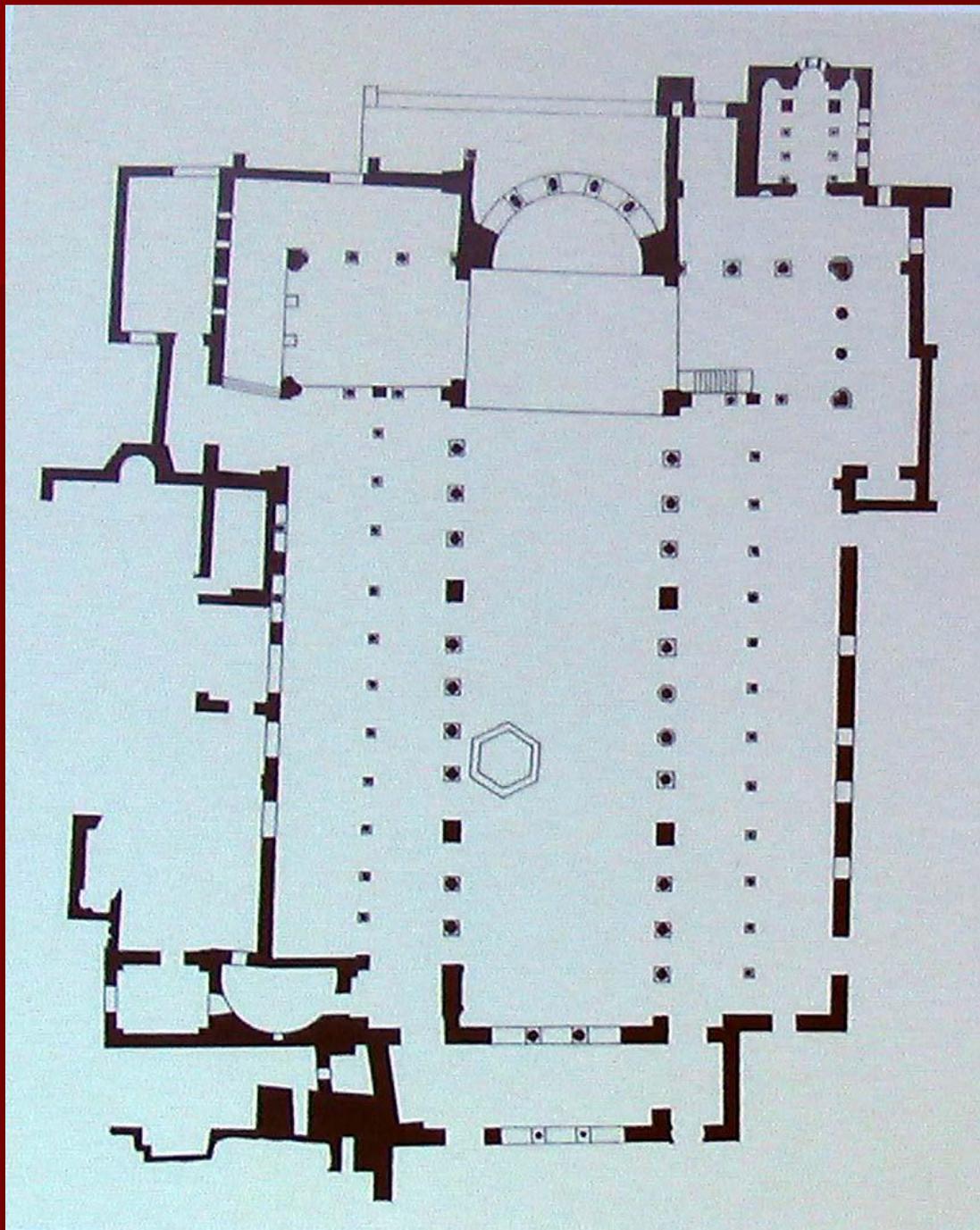

Базилика Константина

ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА
Базилика Св. Димитрия. Салоники. 5 в.

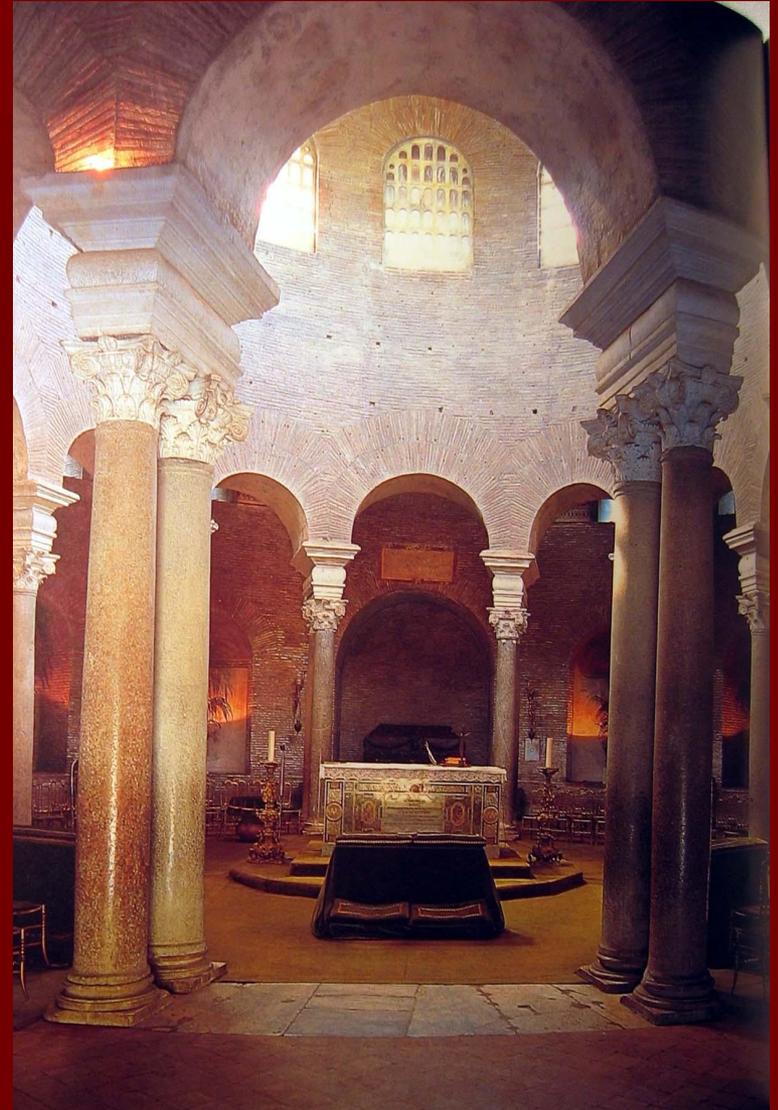

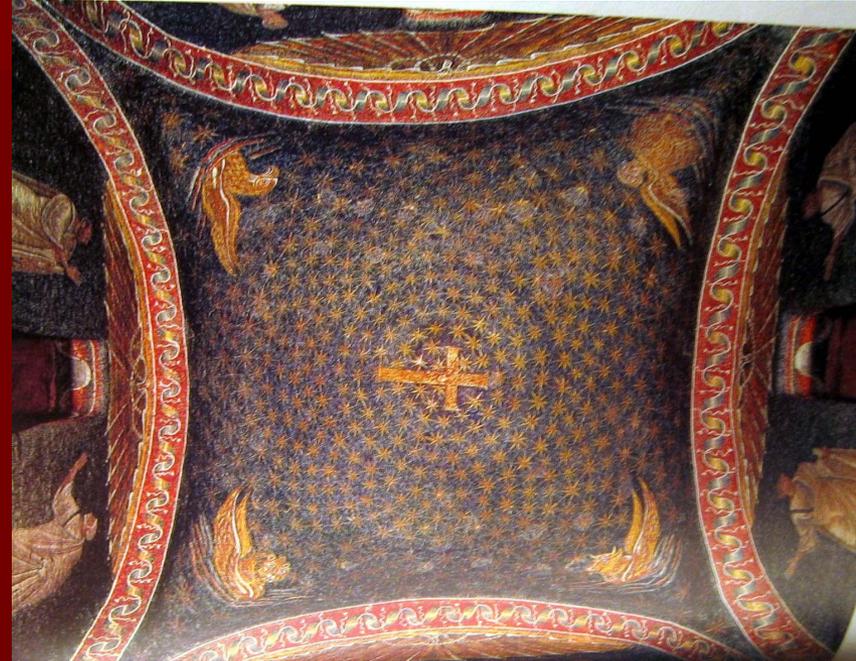
2 тип - центрические (мавзолеи)

Мавзолей Св. Констанции в Риме. 4 в.

2 тип - центрические (мавзолеи)

Мавзолей Галлы Плацидии. Равенна. 430-450.-внедрение системы парусов (сферических треугольников)

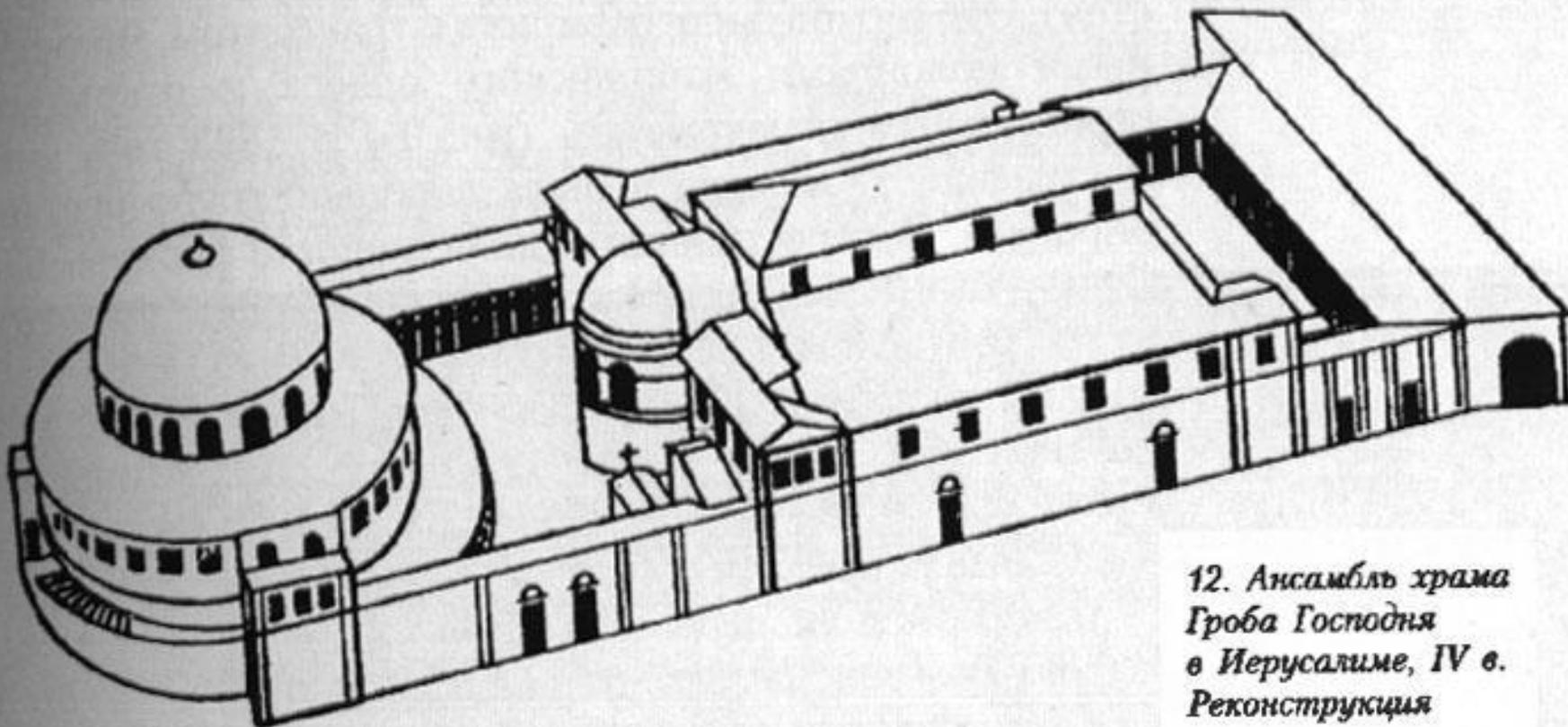
ГРЕЧЕСКАЯ ШКОЛА
Ротонда св. Георгия в Салониках. 4 в.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме. 4 в.

христиан. храмы изначально имели иные функции
(дом Господень на Земле – дом моления):

сейчас это место встречи с Богом, к-рое нач-т оформляться как
модель мира

12. Ансамбль храма
Гроба Господня
в Иерусалиме, IV в.
Реконструкция

2) Ранневизантийский период 2 тип – центрические (баптистерии)

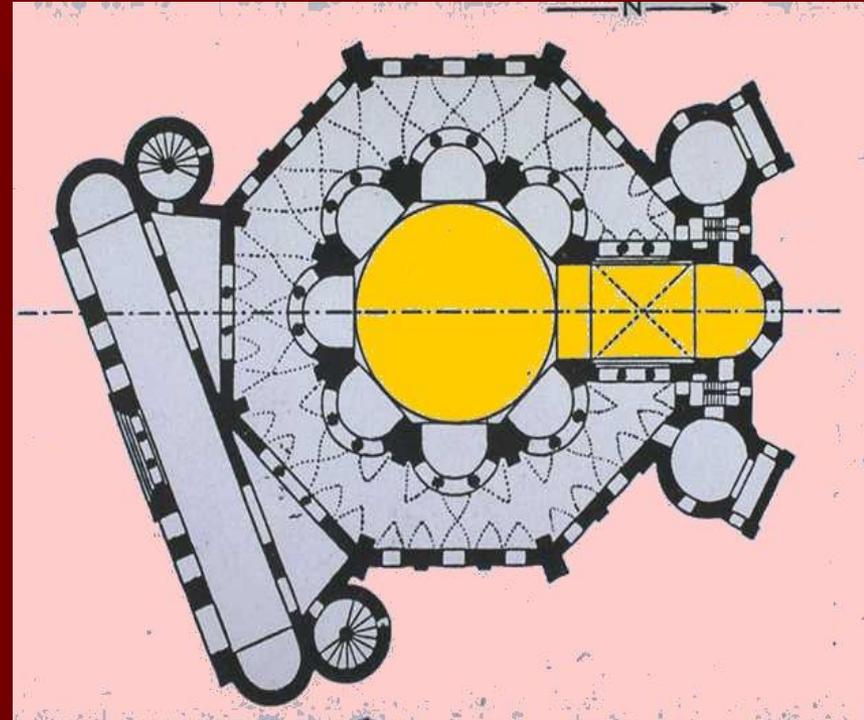

Равенна. Арианский баптистерий.
5 в

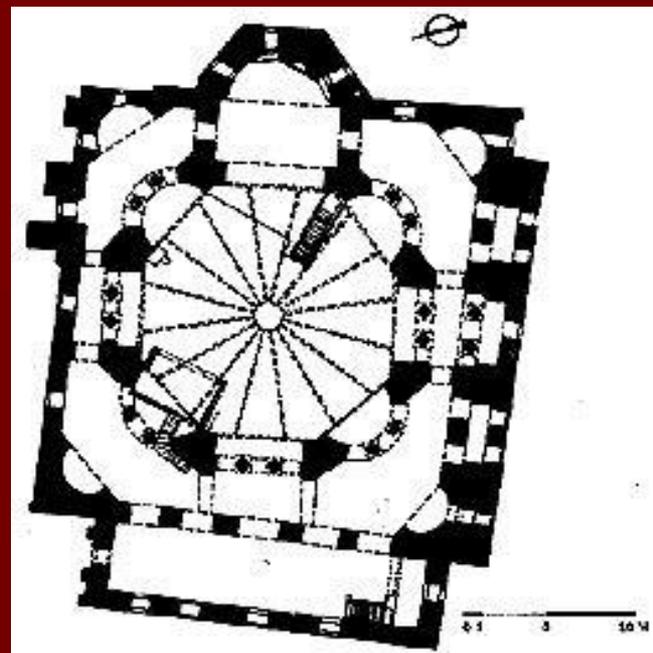
Равенна.
Баптистерий православных. 5 в.

центрический тип —
внедрение системы
экседр (полукруглые
выступы, мотив
прозрачного пространства)

**Равенна. Церковь Сан Витале.
532-548**

Церковь Сергия и Вакха. 527-532

3 тип – купольная базилика

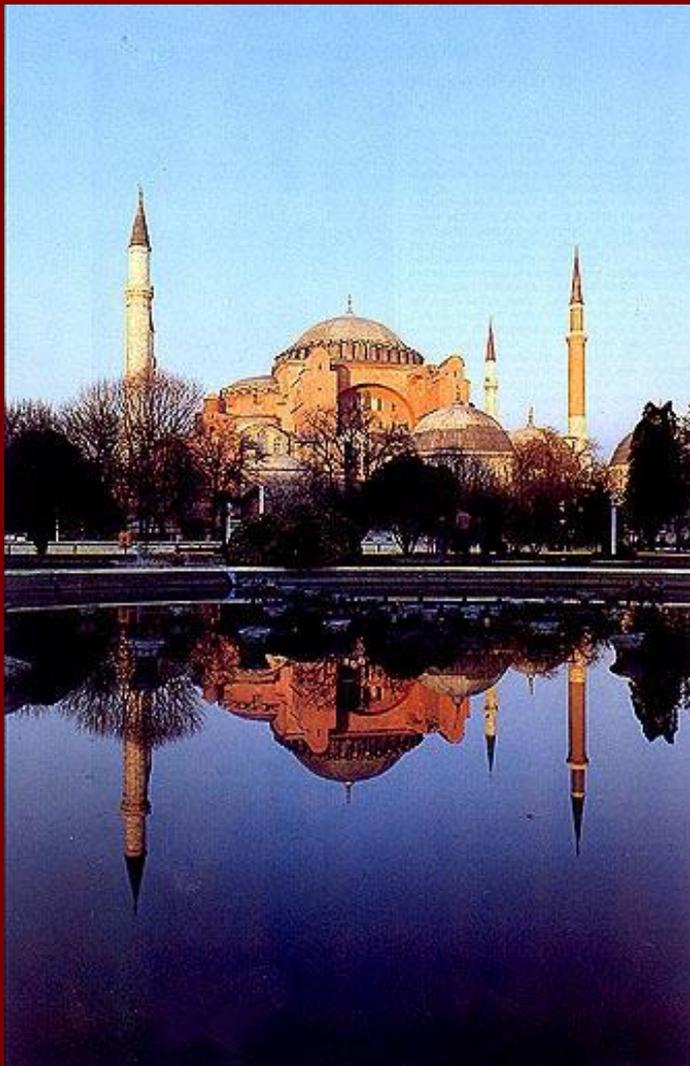

Церковь Св. Ирины. 532

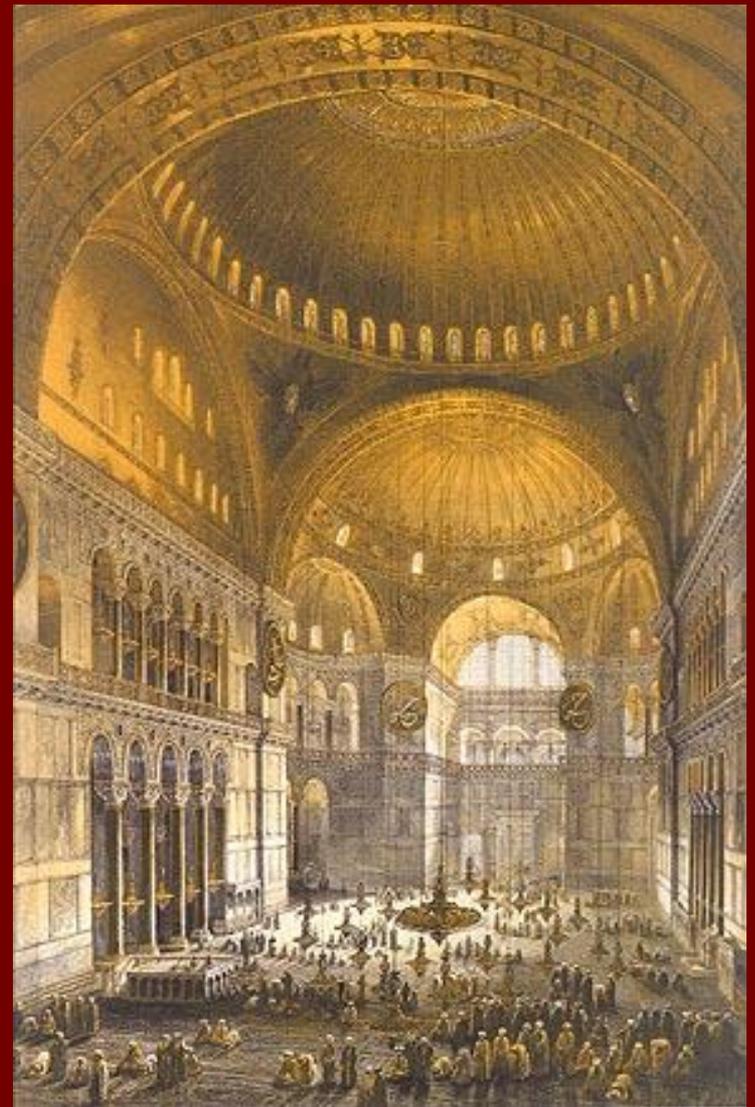
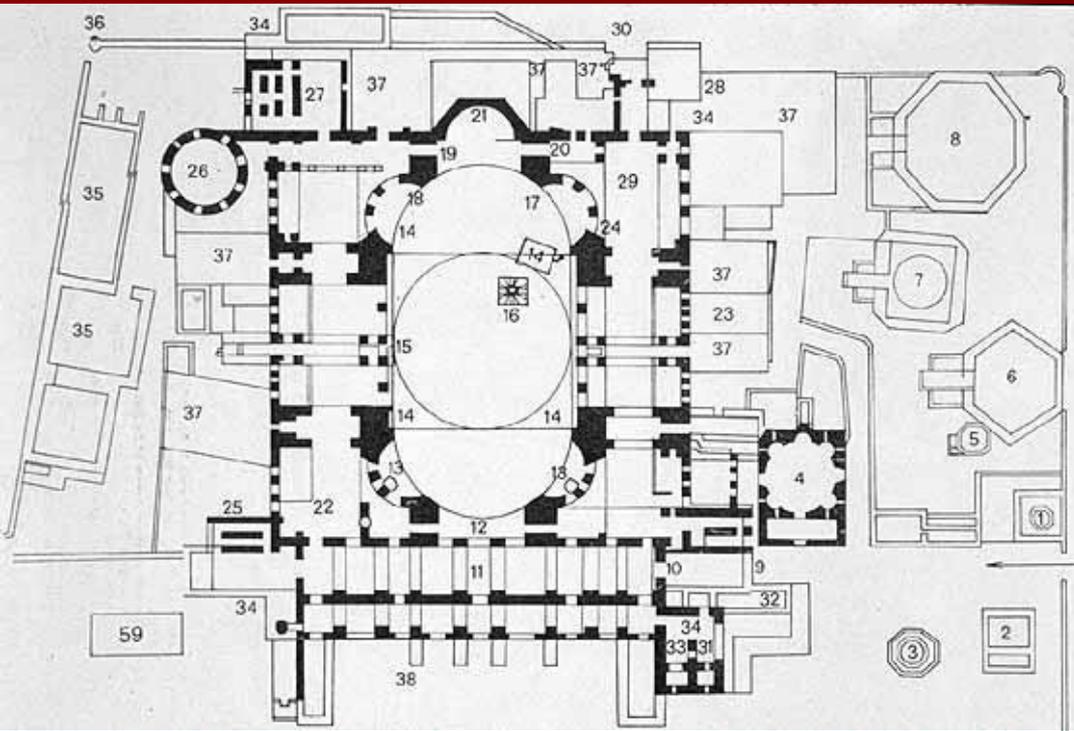

Церковь св. Ирины
в Константинополе. План

Собор св. Софии. 532-537 (ныне - Айя София).

Строители:
Исидор из Милета —
великий математик; Анфимий из Тралл
— профессиональный архитектор,
математик, инженер,

- размеры сторон 70x75 м,
- диаметр купола равен 31,5 м, высота = 62м;
- конструкция:
- тип **«балдахинной композиции»**,
- к-рый создает ощущение наброшенного купола;
- «эффект невесомости»** создается за счет системы перекрытий + центральный купол насчитывает 40 окон
- впервые оформлено **понятие «каркаса»** – есть точные опоры – устои, на к-рых концентрируется тяжесть куполов + используются встроенные контрфорсы (в стены)

Собор св. Софии. 532-537
Современный интерьер.
-облик сияющего,
дематериального мира

4 тип – крестово-купольный

- сложение концепции христианского храма как модели христианского мировоззрения,
- где монументальная живопись кодирует информацию – сложение системы декора

Особенности монументальной живописи

1 особенность - Система декора, ее сложение

- 1 – КУПОЛ– Христос-Вседержитель (Пантакратор)
- в окружении 4 архангелов – Гавриил, Михаил, Рафаил, Урия, престолы (в виде огненных крылатых колес),
- в простенках барабана – между 12 окнами – **12 апостолов;**
- между 16 окнами – **16 пророков;**
- на парусах - **евангелисты** (лев- Марк, орел – Иоанн, человек – Матфей, телец – Лука);

- 2) ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ
- -В конхе апсиды – **Богоматерь**, в виде Оранты или восседающей с младенцем (Одигитрии) на троне как Царица Небесная.
- 3) средний регистр – алтарь - совершается Евхаристия – причащение, обряд превращения хлеба и вина в тело Христово, поэтому на восточной стене естественно возникает композиция «Причащение апостолов»
- **Нижний ярус** нередко занимали **фигуры св. Отцов, творцов литургии, гимнографов, богословов**

- **3) Столбы триумфальной арки – изображают Благовещение: справа архангел Гавриил, слева – Богородица, открывают цикл сюжетов из евангельской истории;**
- **4)– на рукавах креста – с Ю-В по кругу – Праздничный цикл (12 ПРАЗДНИКОВ);**
- **5) боковые пределы, галереи, хоры – сюжеты библейской и протоевангельской истории;**
- **6) в простенках, на столбах – изображения святых и мучеников;**

- **7) ЗАПАДНАЯ СТЕНА – Страшный суд**
- **8) НАРТЕКС – ктиторские сцены**
(покровители)
- храмовые росписи представляют собой образ мира, который включает:
- а) историю (Священную историю, историю Церкви и страны), б) метаисторию (Сотворение мира и его конец), символически передает устройство и иерархию мира

2 особенность – иконографический канон, его создание

- 1) совокупность правил и норм, регламентирующих написание икон,
- 2) в его основе содержится концепция:
- ОБРАЗА (архетип - первообраза – священного события и лица)
- и СИМВОЛА (символ выступает в роли связующего звена между миром сверхбытия и действительностью, Богом и человеком)

Особенности иконографического канона:

- 1) изображение фигуры человека, с подчеркнутым в нем «духовным», неземным началом + иератичность (застылость)
- 2) обратная перспектива (условная система приемов построения 3-х мерного пространства), к-рая заключается:
 - - разделение пространства на отдельные зоны,
 - - распластывание предметов на плоскости,
 - - совмещение нескольких точек зрения,
 - - увеличение предметов по мере их удаления от переднего плана,

3) особенности цвета

- - белый – цвет чистоты, символ горнего (земного) мира
- - черный – цвет смерти, высш. ступень аскезы,
- - зеленый – цвет плодородия, юности
- - красный – символ жизни и крови,
- - желтый, золотой – символ божественного (небесного) мира,
- - голубой – цвет – наивысшей духовности,

4) Создание иконографических

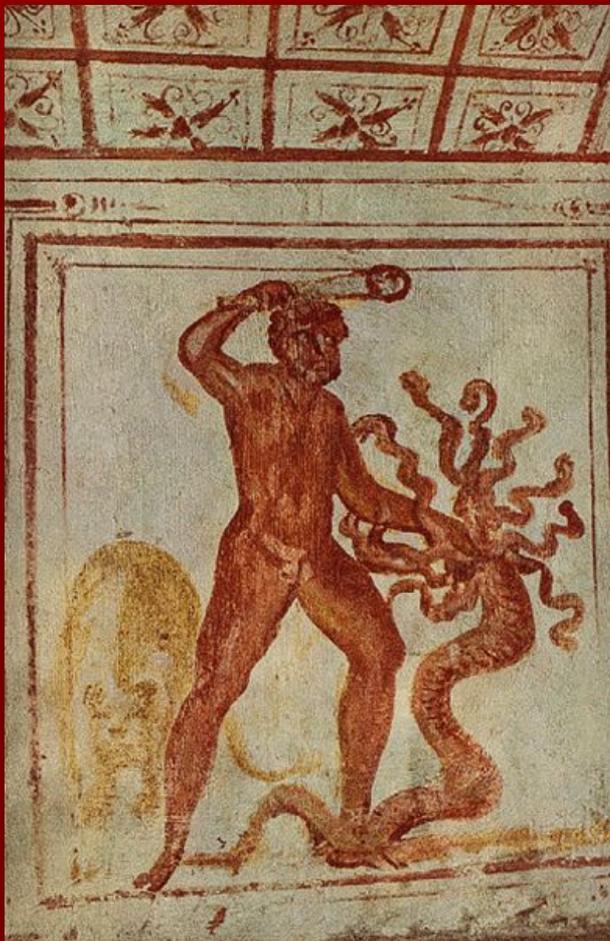
ТИПОВ:

- Христос:
- 1 тип - Христос-Пантакратор (Вседержитель),
- 2 тип – Христос-Добрый Пастырь,
- 3 тип – Христос-Эммануил (младенец)
- 4 тип – Спас
- Богоматерь:
- 1- Богоматерь-Оранта ,
- 2 – Богоматерь-Умиление,
- 3- Богоматерь-Одигитрия (Путеводительница)
- 4 – Богоматерь-Знамение (Христос в медальоне)
- 5 – Богоматерь-Млекопитательница

3 особенность – Эволюция византийского стиля (на примере иконы и монументальной живописи)

- 1 этап – Раннехристианское искусство - приемы иллюзионистической живописи (свето-теневая моделировка, объемные, осязаемые фигуры, подчеркивание их материальности)
- 2 этап – Ранневизантийский период – разрушение материальности, включение золотых и голубых фонов
- 3 этап – Средневизантийский период - поиск духовного наполнения,
Создание спиритуалистического идеала (бесплотного, одухотворенного тела)
- 4 этап – Поздневизантийский период - «подлинное обретение истинного духа» (спокойное, уравновешенное, внешняя сдержанность)

1 этап – Раннехристианское искусство - приемы иллюзионистической живописи (свето-теневая моделировка, объемные, осязаемые фигуры, подчеркивание их материальности)

**Амур и Психея. Катакомба
Св. Домициллы в Риме (3 в.)**

**Геракл и лернейская гидра.
Кабикула N катакомбы на Via Latina в Риме
(350-400 гг.)**

Катакомба Св. Присциллы в Риме (3 в.)

Христос Добрый Пастырь.
Катакомбы Св.Каллиста. 3 в.

Крипта Луцины
катакомбы Св. Каллиста. 3 в.

Символы:

**Голубь - символ мира,
сходящего на душу христианина;**

**павлин — символом бессмертия;
якорь — символ христианской
надежды;**

**рыба и агнец, пастух и виноградная
лоза напоминали о присутствии
Христа;**

Мавзолей Св. Констанции в Риме.
4 в. Мозаики сводов бокового обхода

**Базлика Санта Мария Маджоре в Риме.
432-440. Триумфальная арка.
Христологический цикл.**

Мавзолей Галлы Плацидии.
Равенна. 430-450

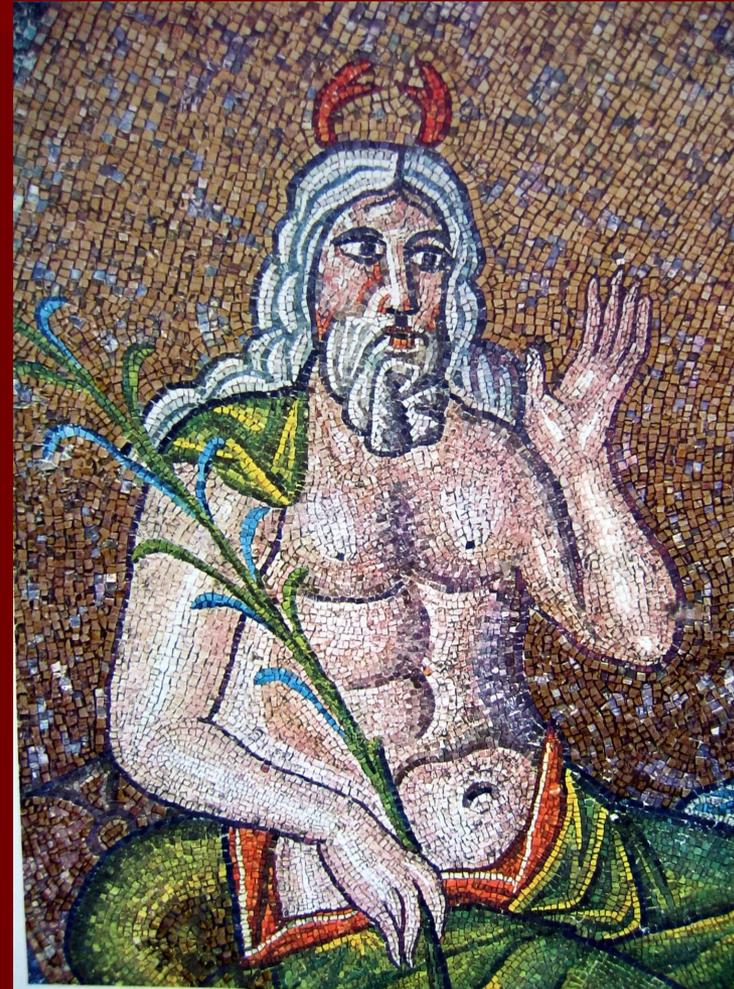

**Сцены из 1-ой Книги Царей.
Кведлинбургская Библия
(Итала). 425-50 30,5x20,5.
Государственная библиотека,
Берлин.**

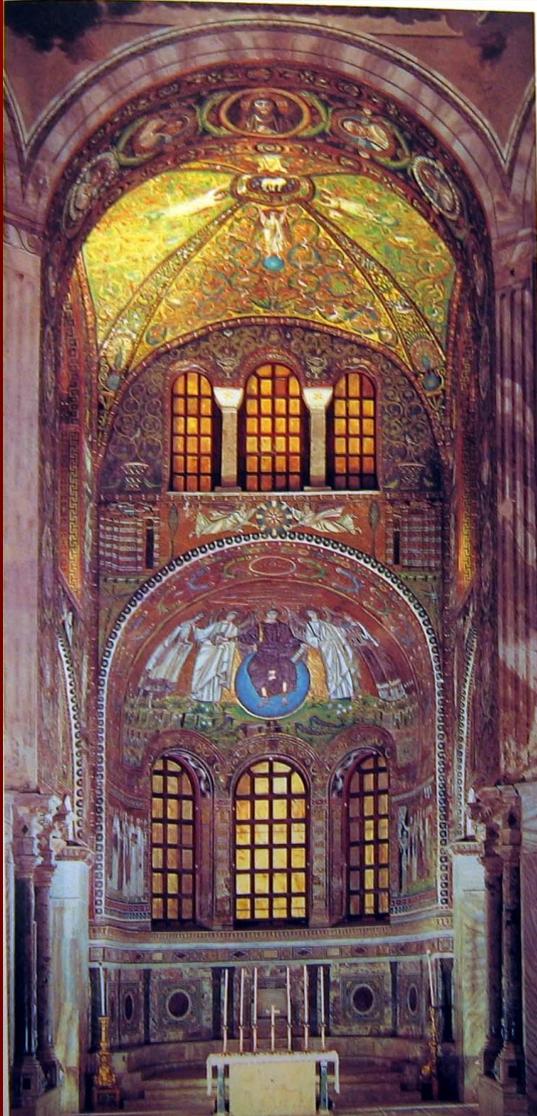
**Илиада. Гомера (конец V – начало VI в.,
Милан, Амброзианская библиотека).**

2 этап – Ранневизантийский период – разрушение
материальности,
включение золотых и голубых фонов

**Крещение Христа.
Купол Арианского баптистерия. 5 в.**

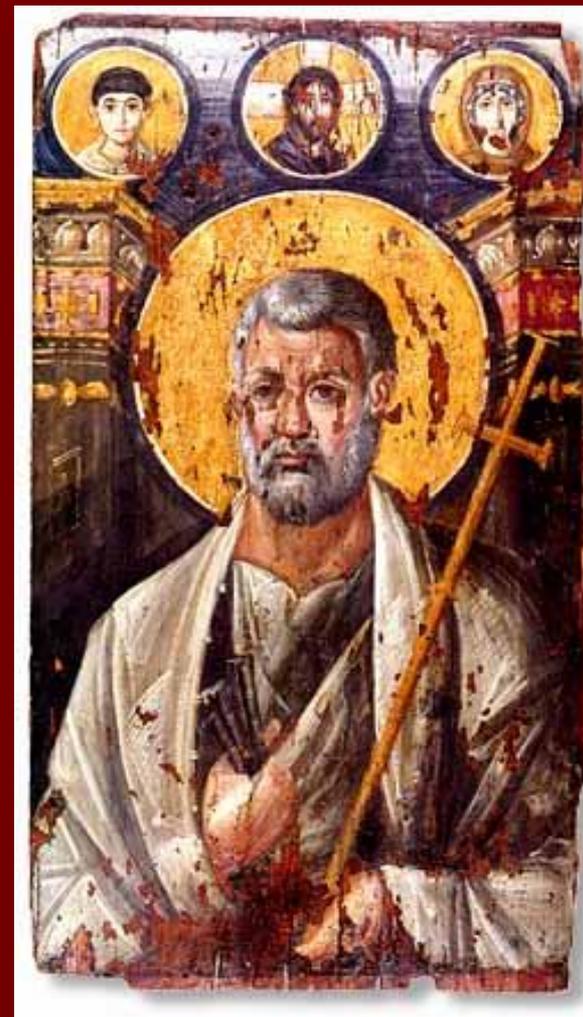
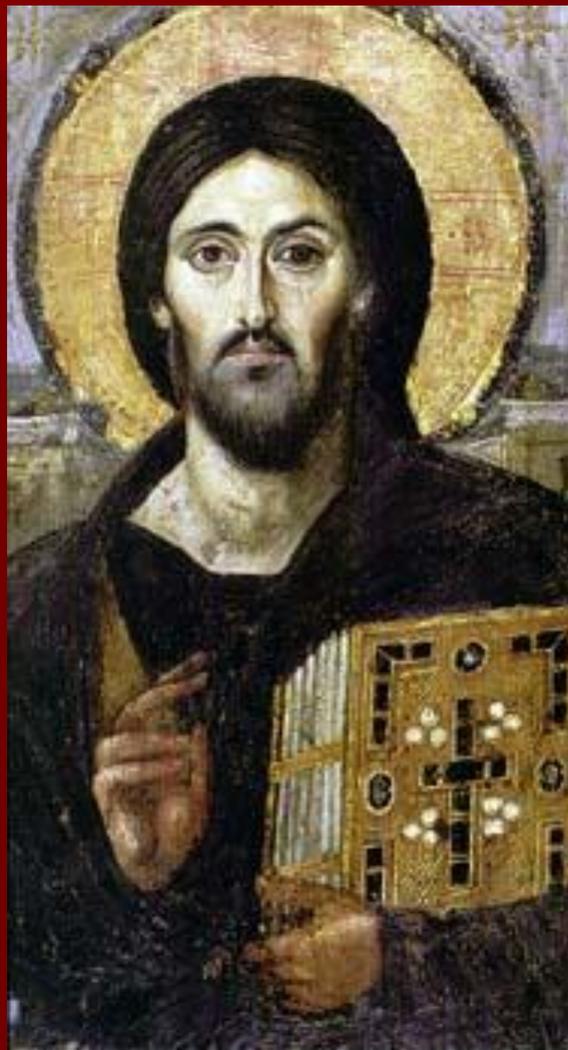
Равенна. Церковь Сан Витале. Мозаики апсиды 546-548 гг.

**Юстиниан со свитой. Феодора сос свитой.
Пресбитерий ц.Св. Виталия в Равенне. 546-548**

Богоматерь с младенцем. Христос. Апостол Петр. Энкаустические иконы из монастыря св. Екатерины на Синае. 6 в.

Ревекка и слуга Авраама. Венский Генезис или Венская Книга Бытия. Сер. 6 в. Исполнена в Антиохии. Национальная библиотека, Вена

Юлиана Аникея между фигурами Мудрости и открытия. Фиалка Лист из «Гербария» греческого врача Диоскорида. Ок. 512 г. Вена, Национальная библиотека

An illuminated initial 'I' from the Vienna Genesis. The letter is rendered in a decorative, interlocking geometric pattern. Inside the 'I', a miniature depicts a scene with three figures, likely representing the figures of Wisdom and Discovery mentioned in the text. The background is a light yellowish-gold.

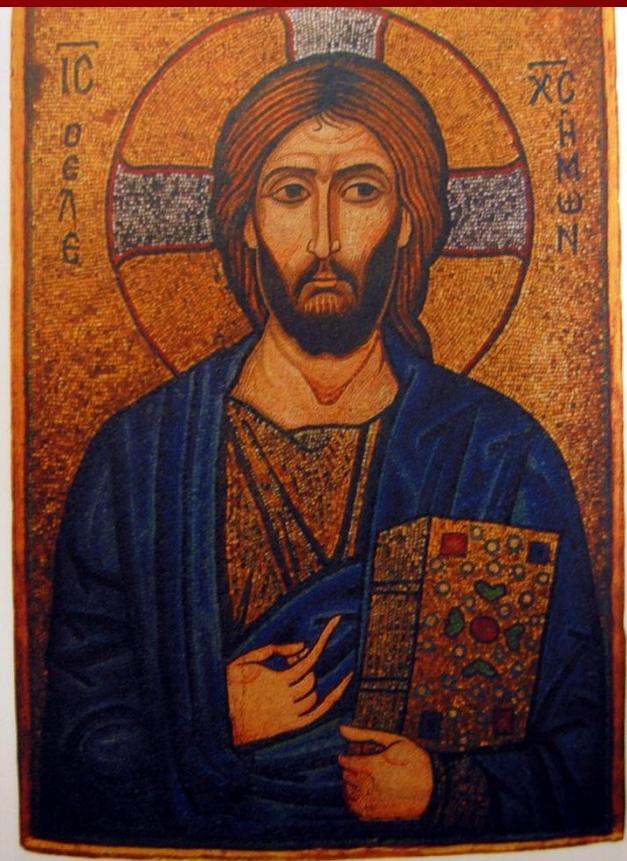
A botanical illustration of a violet from Dioscorides' Herbarium. The drawing shows a plant with a central root system, several stems with leaves, and several bell-shaped flowers. The illustration is rendered in a simple, line-drawing style on aged, yellowish paper.

3 этап – Средневизантийский период - поиск духовного
наполнения,
Создание спиритуалистического идеала (бесплотного,
одухотворенного тела)

**Распятие. Мозаика нартекса.
Католикон монастыря Хосиос Лукас.
1012.**

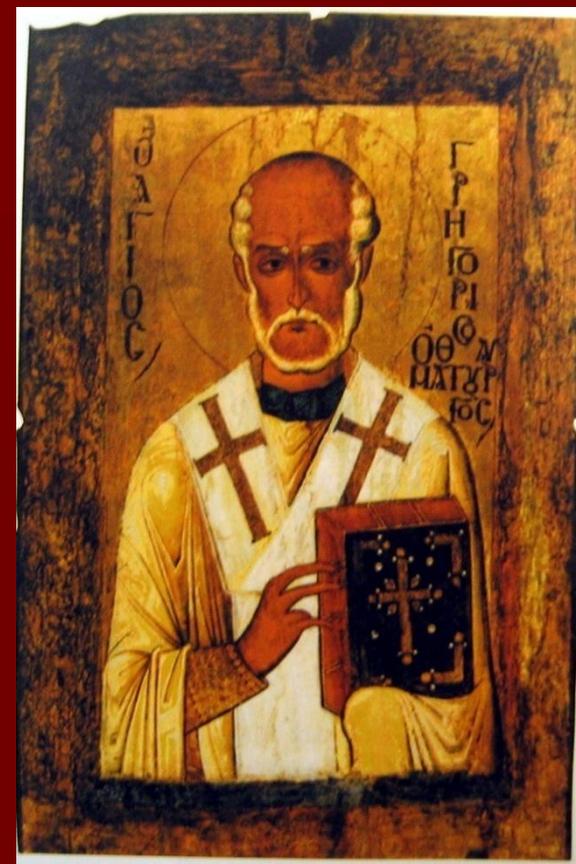

**Христос Пантократор
Милующий
(Елеемон). Мозаичная
икона 11-12 в.
Далем-музей, Берлин**

**Владимирская Богоматерь,
12 в. Третьяковская
галерея**

**Св. Григорий Чудотворец.
Вторая половина 12. в.
С-Петербург, Гос. Эрмитаж**

Воскрешение Лазаря.
Тайная вечеря. Въезд
в Иерусалим.
Кодекс Григория
Назианзина. 879-83 гг.
Парижская
национальная
библиотека

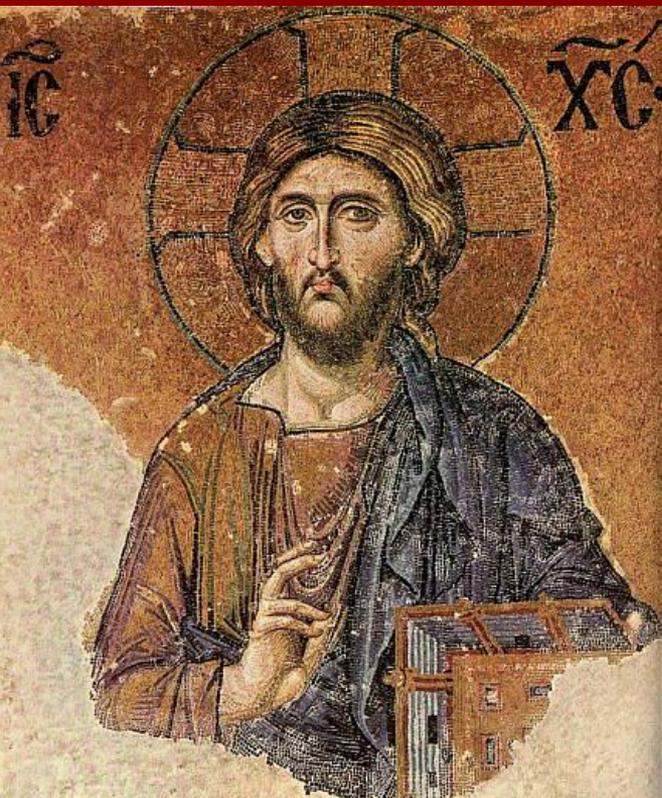
Моление пророка
Исаи.
Парижская псалтырь.
950-70 гг.
Парижская
национальная
библиотека

Страшный суд.
Евангелие.
1050-75. Национальная
библиотека, Париж.

4 этап – Поздневизантийский период -
«подлинное обретение истинного духа» (спокойное,
уравновешенное, внешняя сдержанность)

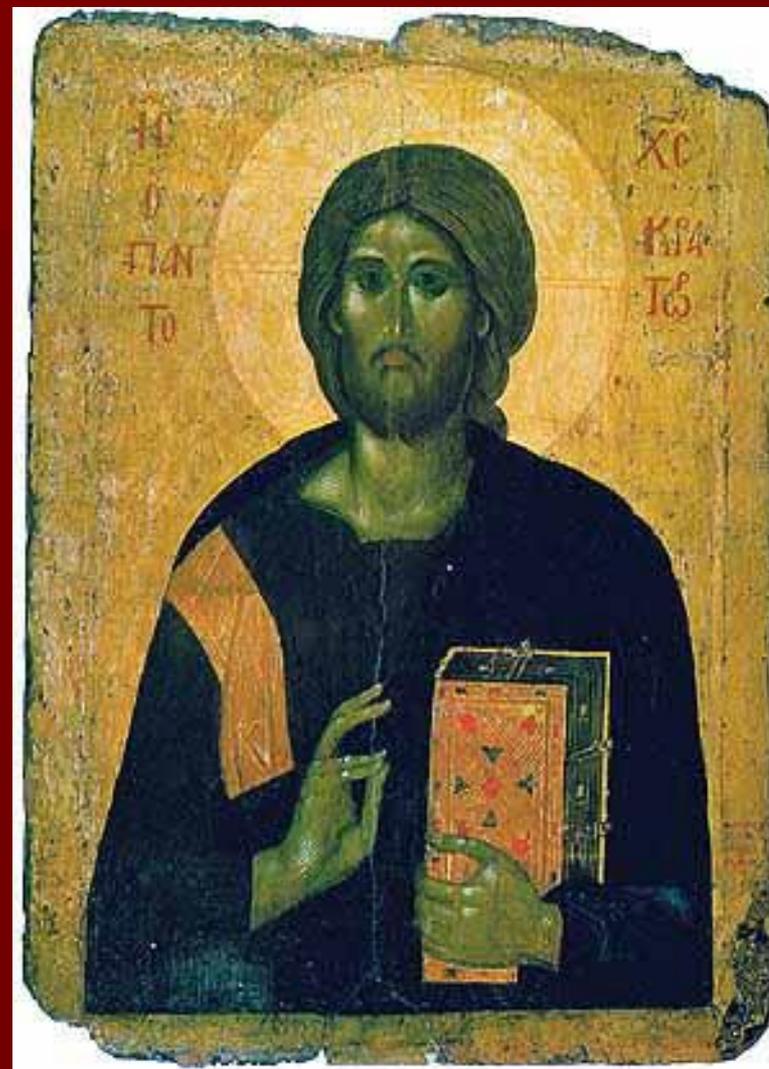

**Христос-Пантакратор. Перепись в Вифлееме.
Ц. Спаса монастыря Хора
(Кахрие Джамии). 1315-21**

**Двенадцать апостолов.
Нач. 12 в. ГМИИ.**

Христос Пантократор. 1363. Эрмитаж

**Пророк Исайя.
Новый завет с
Псалтырью. Вт. пол.
14 в. ГИМ**

**Дионисий Ареопагит. Труды
Дионисия Ареопагита.
1403-05 в. Лувр**

