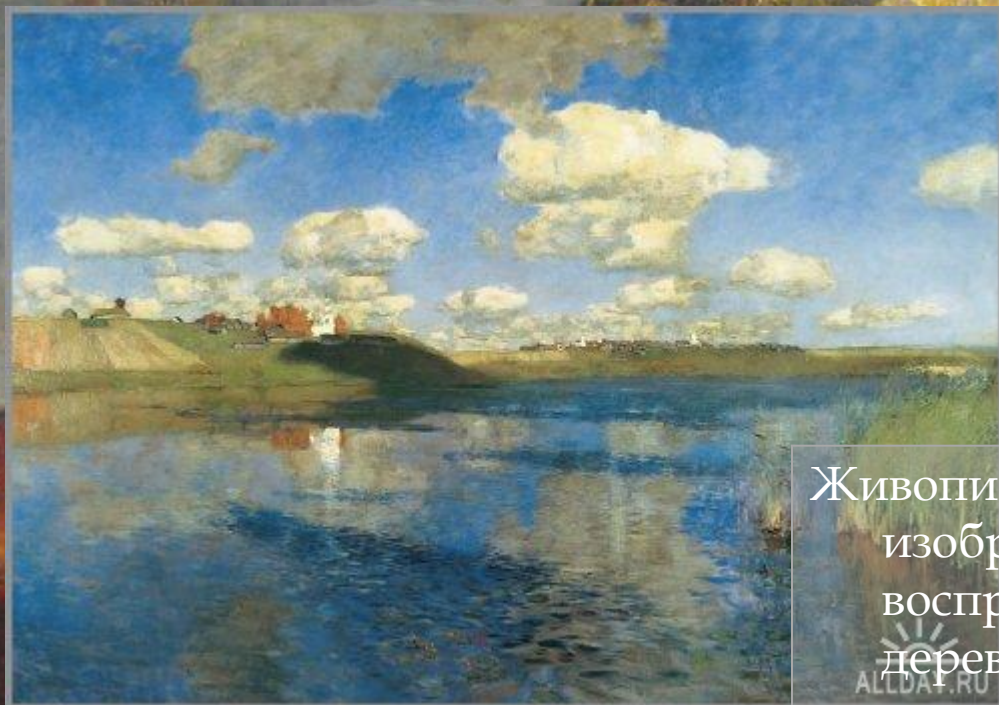

Искусство Средневековья

Автор: Севастьянов Максим

Что такое живопись?

Живопись — один из видов изобразительного искусства, воспроизведение красками на холсте, дереве, плоскости стены и т. п. предметов и явлений реальной действительности. Как и другие виды искусства, живопись — форма отражения реального мира, средство познания жизни и общественного воспитания.

Живопись - очень древнее искусство, прошедшее на протяжении многих веков эволюцию от наскальных росписей палеолита до новейших течений живописи XX в.

Роспись пещеры Альтамира, Испания

Живопись Средних веков

Праотец Ной в церкви Спаса
Преображения, 1378. Феофан Грек

Ещё в конце VI в. папа Григорий I говорил об огромном значении изобразительного искусства в варварском мире: «Живопись допустима в церквях для того, чтобы неграмотные могли читать, глядя на стены, находя то, чего они не в состоянии почерпнуть в книгах». Таким образом, церковные росписи в раннем Средневековье превращались в «Библию для неграмотных».

Средневековые храмы снаружи были украшены очень скромно, зато их внутреннее убранство с течением времени становилось всё более разнообразным, и прежде всего за счёт настенных росписей — фресок.

Храм Иверской иконы
Божьей Матери

Искусство средневековой фрески

Фреска (от итал. fresco, буквально — свежий), техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании образует тончайшую прозрачную плёнку кристаллического карбоната кальция, закрепляющую краски и делающую фреску долговечной.

Средневековая фреска начала **13 века** с изображением **Императора**, который посвящает **Святого Мартина в рыцарство** (художник Симоне Мартини). Церковь Святого Мартина, Италия

Фреска позволяет создавать монументальные композиции, органически связанные с архитектурой. В средневековой живописи она использовалась в росписях церквей, соборов, храмов.

Богоматерь, Феофан Грек. 1405 г.

Искусство книжной миниатюры

Примерно в конце III в. на смену папирусному свитку пришел пергамент - специально обработанная телячья или свиная кожа. В VII-VIII вв. вместо стила (металлической палочки для письма) и калама (тростниковой или деревянной палочки) стали пользоваться птичьими перьями.

Переплёты книг, как правило деревянные, обтягивали кожей и нередко украшали пластинками из слоновой кости, золотом или драгоценными камнями. Размеры книг могли быть самыми разнообразными: от крупных до совсем крошечных, где фигурки миниатюр были размером с булавочную головку.

Переплёт книги XV века

Книжная миниатюра.
Коронование Мари

Книги украшались миниатюрами. В эпоху Каролингов это искусство достигло необычайного расцвета.

Книжная миниатюра. Книга
Часов. Лука Евангелист

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия киновари — красной краски, которой было принято выделять начало текста.

ОНЕЖЕЛ ТРОИЦИ ПОКАНИЕМЪ
СГ҃А СЛ҃ГОУЗВОЛИ ИСПАИИТИ СВО
Ю ЦРКВЬ, РАЗЛИЧНЫМИ КНИГАМИ
ВНДѢЛЪЗВѢХА БЛАГО ВЪРНИ
МЪ ИМѢХРАНИМЪ ГЛ҃ГОУРЪЦЬ
РНОЕВЫКЪ. ЦРКВЫ ПРАЗДНИЦЪ
КНИГЪ, ГРѢХЪ РАДІИ НАШЕХЪ РАЗХИ
ЩЕНИЕМЪ И РАЗДРАНИЕМЪ АГАРЯНСКИХЪ УДѢЛЪ. ВЪЗРѢ
ВНОКАХЪ ПОСПѢШЕНИЕМЪ СГ҃ОУ ДѢЛАЮЩЕ СЪВІЮЩЕ ЖЕ
ТЯНЫМЪ ЦРКВАМЪ. И НА ПИСАХЪ СЮДѢШЕ СЪВІЮЩЕ КНИГЪ СЪ
МОГЛѢНЫКЪ. ВЪ ИСПАИИНИ СЛАВО СЛ҃ОВІЮ ТРІСЛ҃НУ НА
ОВЕДѢНИИ ТѢБѢ ПОКАНИЕМЪ АГОУЖЕ ТВА. МЛ҃ЮЖЕЮЩЕ

КЛѢТВОУ. И ЗАКАНИАНІЕ, РАЗДРѢШАИ ИМОУ.
РѢКШЕ ТРІСТОИ. ТАЖЕ, ГОУ ПОМЛНИ МСЕ.

И ІУХЕ БЖЕ НАШЕ. СГ҃Е И
СЛ҃ОВЕ БЖЕ ЖИВГО. ПА
СТІРОУ И АГНЬУЕ. ВЪЗЕ
МАИИ ГРѢХЪ МИРОУ. ИЖЕ
ДЛ҃ГЪ ДВОИМА ДЛ҃ЖНИКО
МА СЪСТАВНИИ. И ГРѢ
ШНОИ ЖЕНЕ СЪСТАВАНІЕ
ГРѢХОВЪ ДЛ҃ВЪ ЕН. ИЖЕ И СЦѢЛЕНІЕ РАСЛАБЛЕ
ННОМОУ ДАРОВАВЪ, СЪ СЪСТАВАНІЕМЪ ГРѢХОВЪ
ЕГО. САМЪ СЪ СЛАБЕМЪ СЪСТАВЪ ПРОСТИ ГРѢ
ХЫ, БЕЗАКОНІА ВОЛНАА И НЕВОЛНАА. ИЖЕ ВЪ
ВѢДѢНИИ, ИЖЕ ВЪ НЕВѢДѢНИИ. ИЖЕ ВЪ ПРѢ
СТОУПАНІИ ИЖЕ И ПРѢПЛОУШАНИИ БЫВША СРѢ
БА ТВОЕГО, И МѢРЕКЪ. ИЖЕ И КО УЛКЪ ПЛѢТЬ
НОСЕ, И ВЪ МІРѢ СЕМЪ ЖИВЪ, ПРѢСТОУПИ.
ИЛИ СЫ ГРѢШИ. ИЛИ ВЪ СЛ҃ОВѢ ИЛИ ВЪ ДѢЛѢ,
ИЛИ ВЪ ПОМЫШЛЕНІИ. ВЪ РАЗОУМѢЖЕ, И ВЪ НЕ
ВѢДѢНИИ. ВЪ ДНѢ И ВЪ НОЩИ. ИЛИ ПОДЪ КЛѢ

Фрагменты страниц из Октоиха пятигласника и Псалтири с воследованием Цетинье

Художники-миниатюристы часто переезжали с места на место. Поэтому школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях некоторых городов.

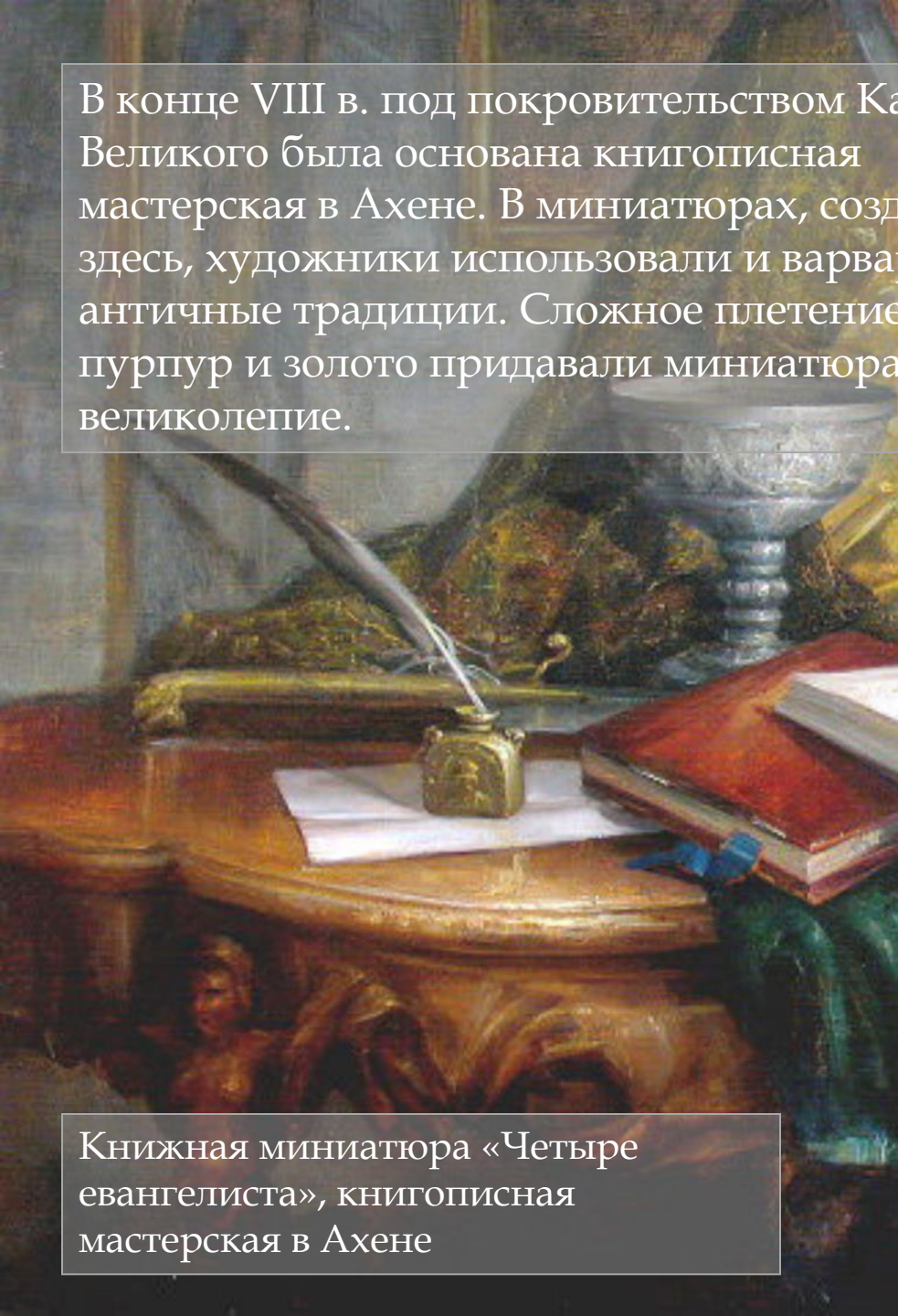

Մ. Գրիգորյան

средневековый монастырь Санаин

В конце VIII в. под покровительством Карла Великого была основана книгописная мастерская в Ахене. В миниатюрах, созданных здесь, художники использовали и варварские, и античные традиции. Сложное плетение узоров, пурпур и золото придавали миниатюрам великолепие.

Книжная миниатюра «Четыре евангелиста», книгописная мастерская в Ахене

Книжная миниатюра. XVIIв.
Афон. Пророк Агей

Впервые в средневековой Западной Европе в них появились изображения человека - евангелистов в величественных и торжественных позах, как правило с книгой и пером в руках.

Через несколько десятилетий традиции каролингской миниатюры стали известны в Реймсе, Туре (современная Франция) и других городах. В изображениях постепенно исчезла античная величавость - человеческие чувства оживили персонажей миниатюр.

Крестьяне. Миниатюра из французской рукописи

Гобелены

Гобелен — стеной безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Первоначально гобелены назывались **шпалерами**. А слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов

Шпалера из серии «Дама с единорогом»

В Европе первые шпалеры появились в XII—XIII вв. в Германии. Тогда на юге Европы стены украшала фресковая живопись, на севере Европы появились шпалеры. Они не только украшали стены кафедральных соборов, а затем замков и дворцов, но и позволяли сохранить тепло, защититься от сквозняков.

Триумф надежды. Брюссель

В ранних шпалерах фон был гладким, изображение — простым: геометрические узоры, геральдические знаки, растительный орнамент. В XIV веке возникают шпалеры на исторические сюжеты.

В XV веке во Франции появились шпалеры «милфлер» (*mille fleur*, что означает «тысяча цветов»). На тёмном зелёном или красном фоне рассыпано множество букетиков цветов и ягод, часто изображённых с ботанической точностью. На цветочном фоне изображались аллегорические сюжеты, сцены из сельской жизни и сюжеты из Библии, отдельные фигуры юношей и девушек, животных и птиц.

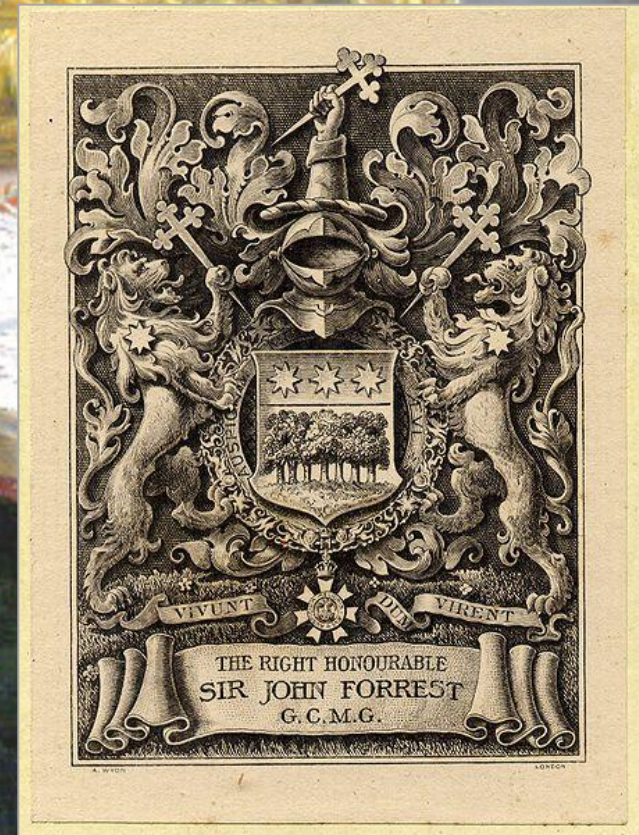
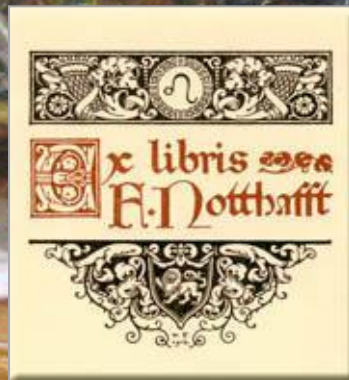
К концу XV века в шпалерах появляется реалистический пейзаж, тогда как в более ранних работах пейзаж, если появлялся, был весьма условным.

«Родник», из серии 8 гобеленов, вытканых на одноименной мануфактуре при королевском дворе в 17-ом веке

Экслибрис

Эпоха средневековья завершалась, и живопись постепенно отделялась от других видов изобразительных искусств. Одним из достижений живописи Средних веков является экслибрис.

Экслибрис (от лат. *ex libris* «из книг») — книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания.

Гравированный экслибрис немецкого художника Альбрехта Дюрера

Заключение

В Средние века не существовало живописи как таковой, она была неразрывно связана с другими видами изобразительного искусства. Долгое время художник воспринимался как ремесленник, такая профессия не уважалась. Но эти обстоятельства не мешали развитию живописи, мастерство живописцев росло.

Живопись Средних веков позволила развиваться многим видам искусств более позднего времени, которые продолжали веяния и основывались на достижениях средневековья.