

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Эпиграф урока:
**«В начале было слово.
Слово было Бог»**

Проблемный вопрос

урока:

**Византия- обломки
античной цивилизации
или «культурный
взрыв» раннего
средневековья?**

Византия.

Особенности средневекового

религиозного искусства

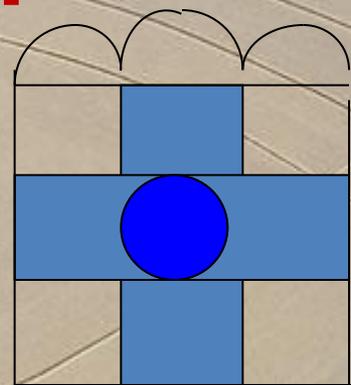
- Принцип соответствия видимых материальных форм духовным идеям.
- Мистицизм и символика.
- Крест как символ и основа христианского храма.

Крест как основа христианского храма

Все концы
вселенной

Православный
храм

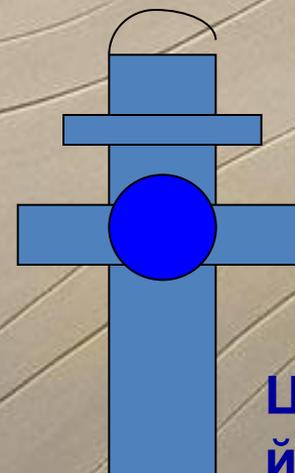

апсид
а

Крестная
жертва за
грехи мира

Католический
храм

хор

трансепт

Центральны
й неф

Искусство Византии.

- Эпоха правления императора Юстиниана (527-565).
- Храм святой Софии в Константинополе.
- Памятники Равенны: архитектура, мозаика.

Став при Императоре Константине государственной религией, христианство, отбросив аскетизм, претворилось в пышный обряд. Важнейшая роль в этом принадлежит искусству.

АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИИ

Вначале наиболее распространенной формой церковных построек была базилика. Постепенно все большее значение стал приобретать другой тип храма — крестово-купольный, имеющий в плане форму равноконечного креста и завершенный в центре куполом.

Храм – воплощение в материи идеи единого Бога.

Базлика св. Себастьяна

БАЗИЛИКА.

Рим. Базилика Санта Мария
Маджоре.

Базлика

- **БАЗИЛИКА** (от греч. basilike — царский дом), вытянутое, прямоугольное в плане здание, разделенное внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько (обычно 3 или 5) частей (нефов), имеющих самостоятельные перекрытия. Средний главный неф всегда выше боковых, верхняя часть его стен, прорезанная окнами, выступает над крышами боковых нефов.

ВИЗАНТИЙСКАЯ ЦЕРКОВНАЯ АРХИТЕКТУРА

Первые византийские церкви были постройками базиликального (храм Св. Иоанна Студита) или центрического (храм Св. Сергия и Вакха) типа. Начиная с IX в. церкви возводятся вокруг четырех угловых колонн, как показано на схеме.

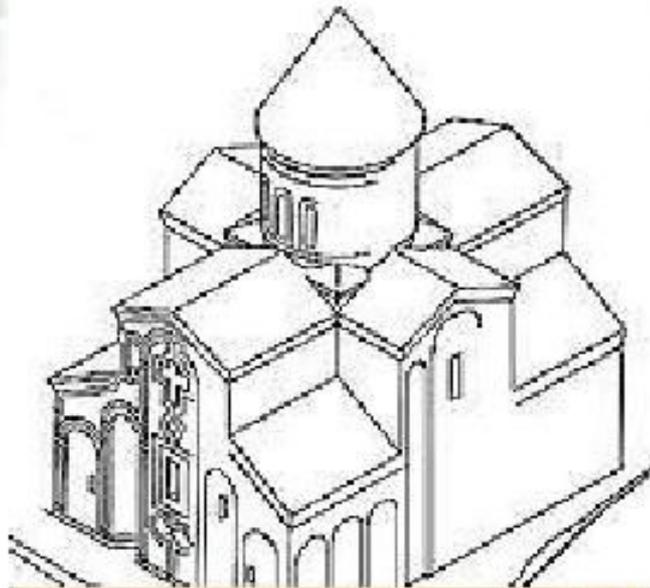
Снаружи видна кирпичная кладка без украшений, зато интерьеры богато декорированы золоченой мозаикой. И хотя после падения города церкви были превращены османами в мечети, многие первоначальные архитектурные элементы ясно различимы и по сей день.

СХЕМА ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКОЙ ЦЕРКВИ

- **КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ -**

тип христианского храма, возникший в средневековой архитектуре Византии: купол на парусах опирается на 4 столба в центре здания, откуда расходятся 4 сводчатых рукава. Крестово-купольные храмы начинают преобладать в церковной архитектуре Византии с 9 в. Такие храмы во множестве строились в самой Византии и получили распространение во всех странах православной культуры, в том числе и на Руси.

Схема

Наивысшим достижением византийской архитектуры был **собор св. Софии в Константинополе**, главный собор империи и всего христианского мира. Он был построен в 532—537 гг. малоазийским зодчими Анфимием и Исидором и соединял в себе базилику с купольным перекрытием.

Храм, достигавший в длину более 70 м, имел три нефа. Из боковых, затененных нефов человек попадал в центральную ярко освещенную часть храма, увенчанную куполом высотой 50 м. и диаметром 30 м. Грандиозный купол, голубой внутри, с золотым крестом в центре, был у основания прорезан 46 окнами и казался парящим, возносящимся к небу.

Храм считался
символом и уменьшенной
моделью Вселенной и
соединял в себе основные
части мироздания. Четыре
его стены
символизировали четыре
стороны света под
властью единой церкви,
купол уподоблялся небу,
алтарь всегда помещался
на востоке, ибо там,
согласно Библии,
находился Эдем (рай),
западная же часть храма
символизировала ад.

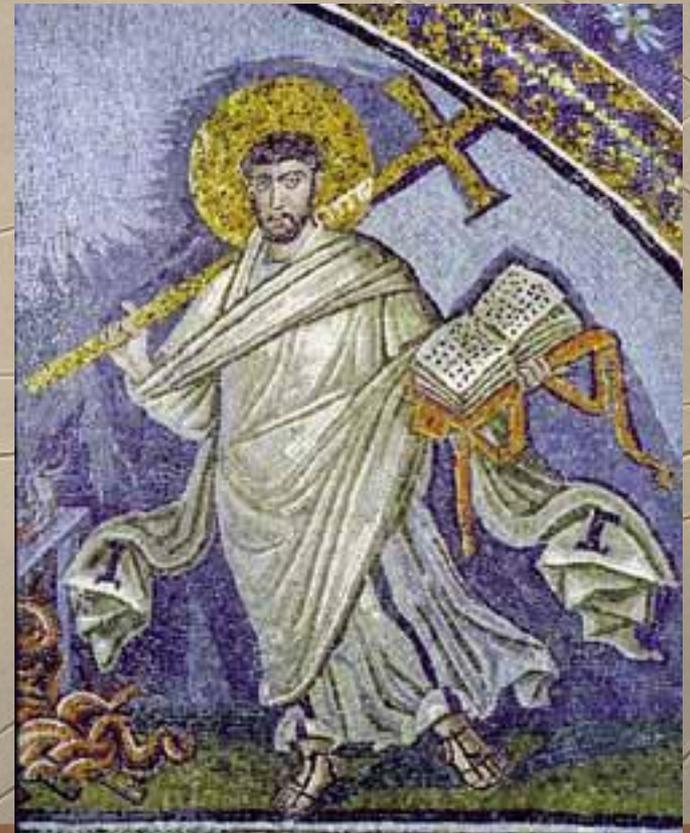
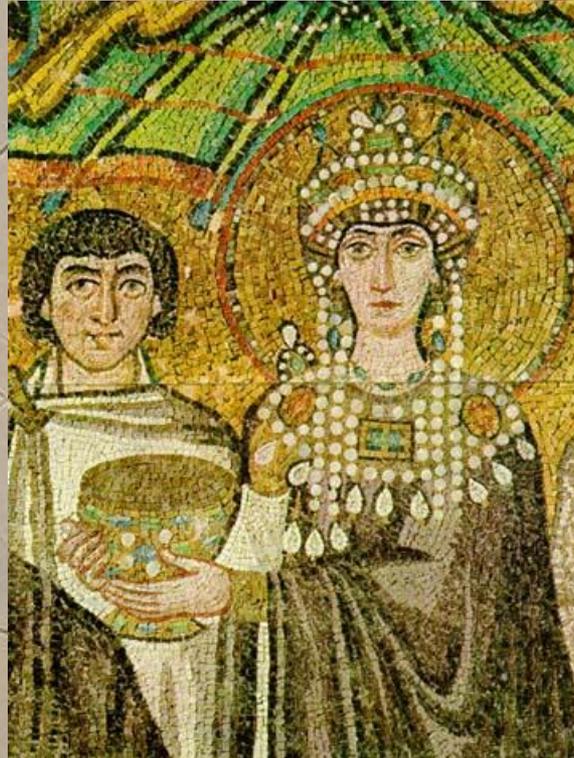
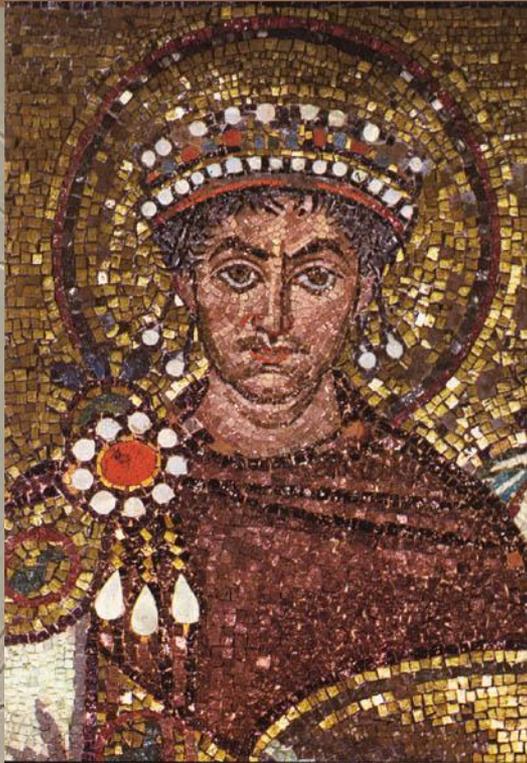

Иисус, императраца Зоя и император Константин Великий

МОЗАИКА

Мозаика

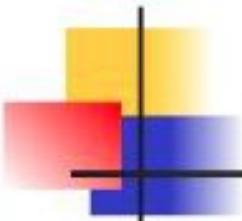
(франц. mosaïque, итал. mosaico, от лат. musivum, буквально - посвящённое музам), изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камень, смальта, керамические плитки и пр.), один из основных видов монументального искусства.

Императорская власть в Византии достигла небывалого могущества.

Мозаики в алтаре церкви св. Виталия в Равенне (546-547 г.г.)

переносят зрителя в атмосферу роскошных царских выходов. Декор алтаря имел не только религиозный, но и политический смысл. Персона императора рассматривалась как священная. Властитель считался наместником Бога на земле.

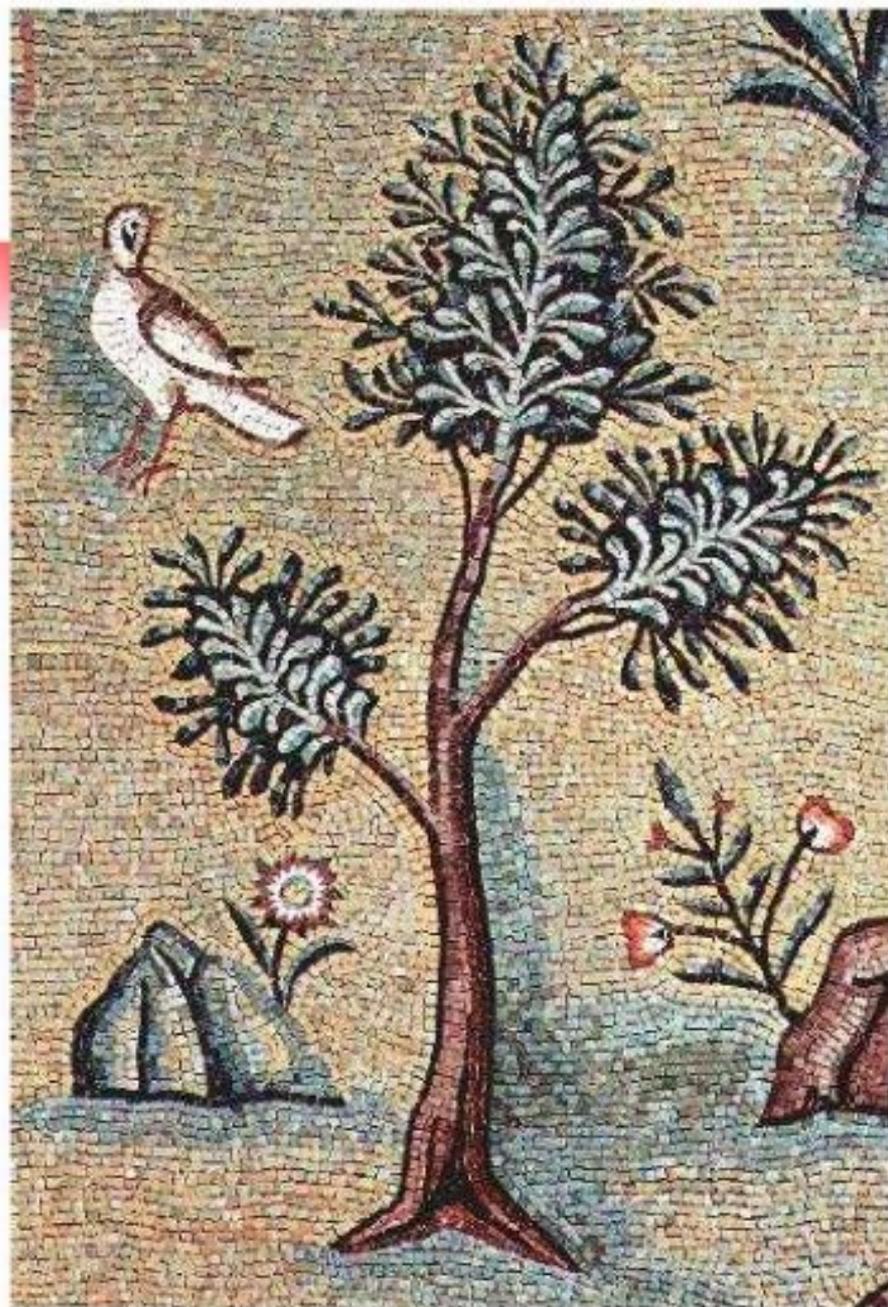

Изображения на стенах рассказывали об основных событиях христианской истории, они переносили мысли верующих в особый мир. Многочисленные изображения Христа, пророков и ангелов, сцены из Священного Писания и прославление власти императора стали излюбленными темами и сюжетами византийских мозаик.

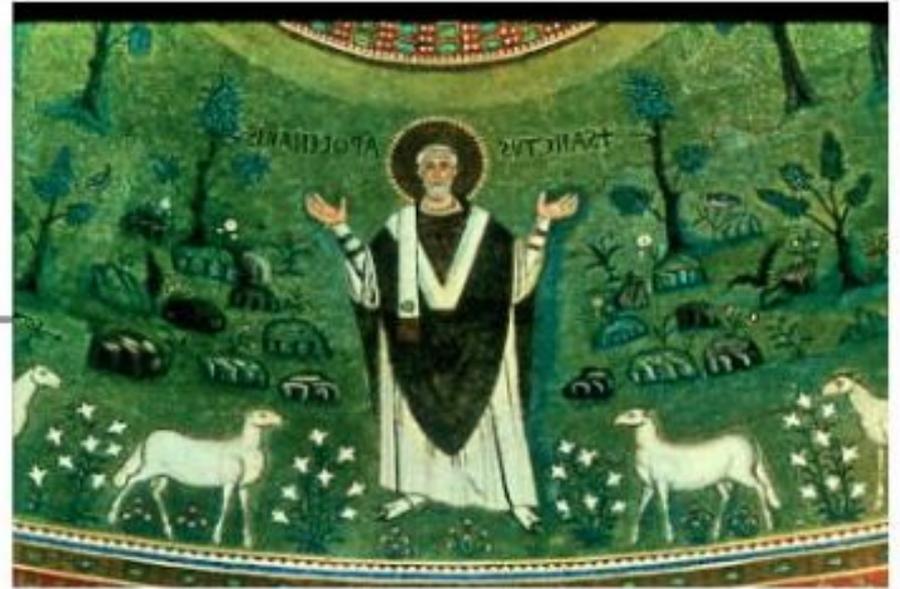

Их золотой фон также имел особый смысл. Во-первых, он воспринимался как символ богатства и роскоши, а во-вторых, как один из самых ярких цветов он создавал вокруг изображенных фигур эффект немеркнущего, священного сияния.

Используя античную технологию изготовления мозаик, византийские мастера нашли и свои, оригинальные способы их создания. Кусочки матовой или прозрачной смальты с тончайшей золотой подкладкой, а иногда каменные кубики различной формы и величины закреплялись в связующей основе под разным наклоном. Это позволяло лучам солнца или свету зажженной свечи вспыхивать, отражаться и искриться золотом, пурпуром и синевою

ВЫХОД ИМПЕРАТОРА ЮСТИНИАНА. МОЗАИКА АЛТАРНОЙ ЧАСТИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ВИТАЛИЯ В РАВЕННЕ

ИМПЕРИАТРИЦА ФЕОДОРА. ДЕТАЛЬ МОЗАИКИ АЛТАРНОЙ ЧАСТИ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ВИТАЛИЯ В РАВЕННЕ

ΦΡΕΣΚΑ

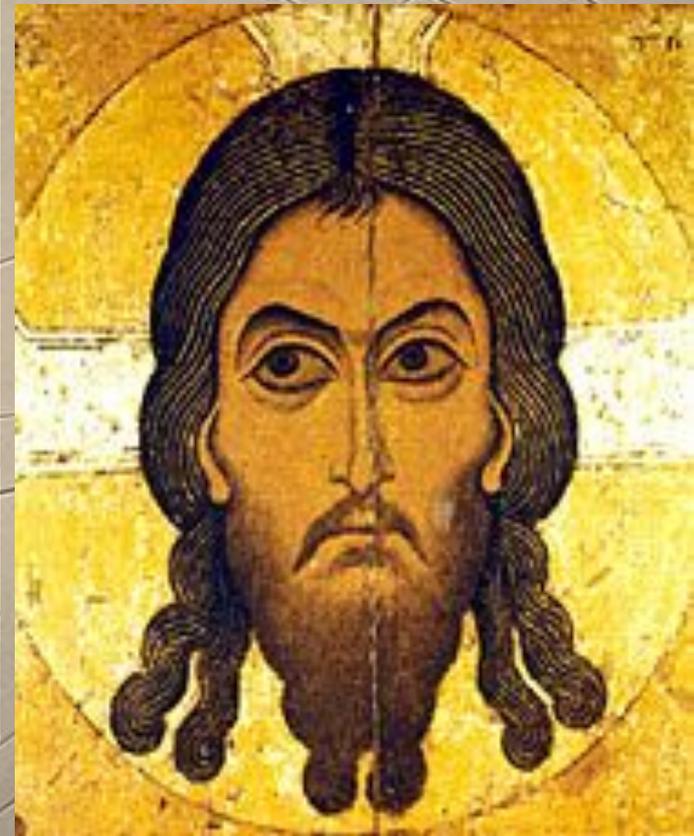

ФРЕСКА- (от итальянского fresco - свежий) техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой штукатурке. Фреской называют также произведение, выполненное в этой технике.

[Евхаристия \(Причащение Апостолов\). Фреска собора Святой Софии в Охриде, Македония. XI век.](#)

ИКОНОПИСЬ

Иконопись

писание икон, вид живописи (главным образом средневековой), религиозной по темам и сюжетам, культовой по назначению. В отличие от стенописи (см. Стенные росписи, Фреска) и миниатюры, произведения иконописи - иконы - представляют собой отдельные живописные композиции, выполнявшиеся (на деревянных досках, холсте, реже на металлических пластинках и др.) первоначально в технике энкастики (см. Восковая живопись), затем главным образом темперы и в редких случаях мозаики, а позднее (в основном с XVIII в.) масляной живописи.

ИСКУССТВО ИКОНОПИСИ

Первоначально иконами называли любые священные изображения, выполненные на камне, дереве, ткани или металле. Со временем этот термин стал применяться для обозначения изображений на специальных досках, используемых во время богослужения. Самые первые иконы относятся к IV в.

В византийской иконописи сложился **иконографический канон** — строгие правила изображения сцен религиозного содержания и образов Христа, Богоматери, святых и пр.

целью византийского **искусства** было не изображение окружающего мира, а **отображение художественными средствами сверхъестественного мира**, существование которого утверждало христианство.

Отсюда -

главные канонические требования к иконографии.

-образы на иконах должны подчеркивать их «духовный», неземной, сверхъестественный характер, что достигалось своеобразной трактовкой головы и лица фигуры. В изображении на первый план выдвигались одухотворенность, спокойная созерцательность и внутреннее величие.

-поскольку сверхъестественный мир, это мир вечный, неизменяемый, фигуры библейских персонажей и святых на иконе должны изображаться неподвижными, статичными.

-икона предъявляла специфические требования к отображению

-пространства и времени.

Сергий и Вакх. VI
в.

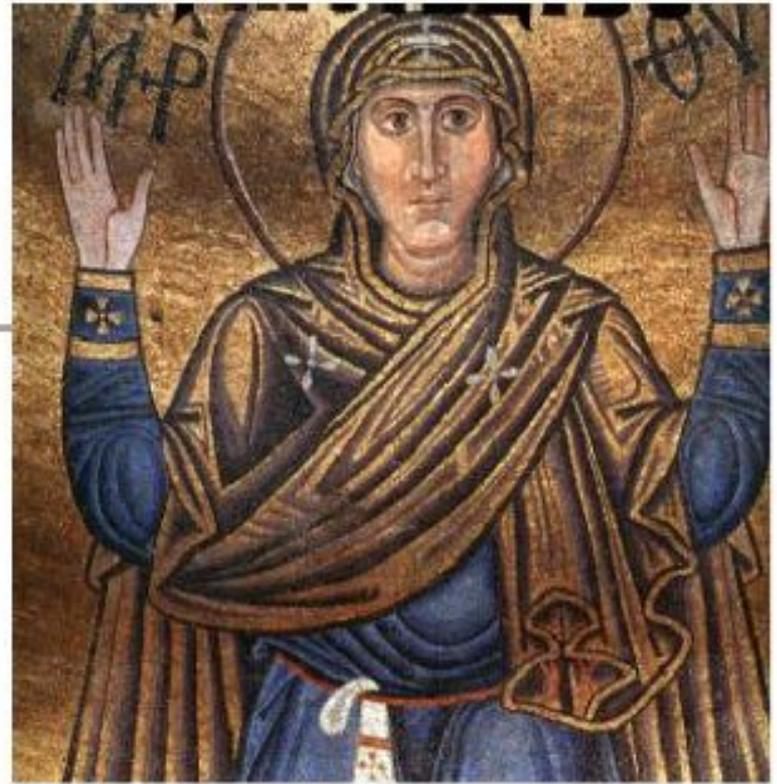
Государственный
музей западного и
восточного искусства,
Киев

На одной из ранних византийских **икон «Сергий и Вакх»** запечатлены святые мученики, особенно почитавшиеся в Константинополе. Внимание зрителей непременно привлечет их пристальный взор, переданный с помощью неестественно крупных, широко раскрытых глаз. В этих образах особенно подчеркиваются духовная сосредоточенность и отрешенность от внешнего мира.

Характерными

особенностями икон становятся

- фронтальность изображения (обращенность их к зрителю),
- строгая симметрия по отношению к центральной фигуре Христа или Богоматери,
- подчеркнуто высокий лоб - средоточие духовного начала, сияющий нимб вокруг головы,
- пристальный, суровый взор увеличенных глаз, состояние аскетического бесстрастного покоя,
- декоративность и условность одежды, подчеркивающей бесплотность, бестелесность фигур.

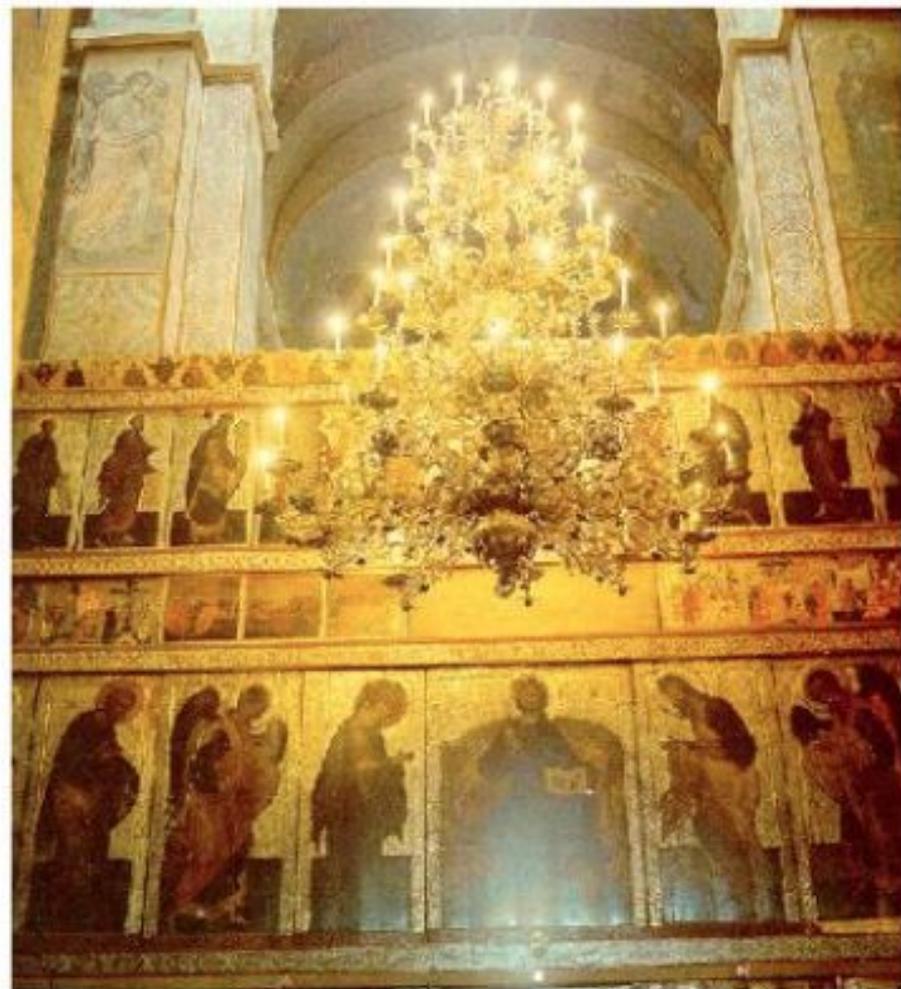
Шедевром византийской иконописи по праву считается **икона «Владимирской Богоматери»** (начало XII в.), привезенная на Русь из Константинополя в 1155.

Мир переживаний Богоматери глубоко человечен. В нем выражено то, что близко и понятно всем людям, — идея жертвенности материнской любви. В глазах Богородицы святая печаль. Она предвидит трагическую участь сына.

Владимирская
Богоматерь. Начало
XII в. ГТГ

Иконы играли важную роль в убранстве византийских храмов. К X в. в Византии сформировался **иконостас** — особая преграда, отделяющая помещение храма от алтаря, место сосредоточения большого количества икон.

В иконостасе иконы располагаются рядами над «царскими вратами», ведущими в алтарь.

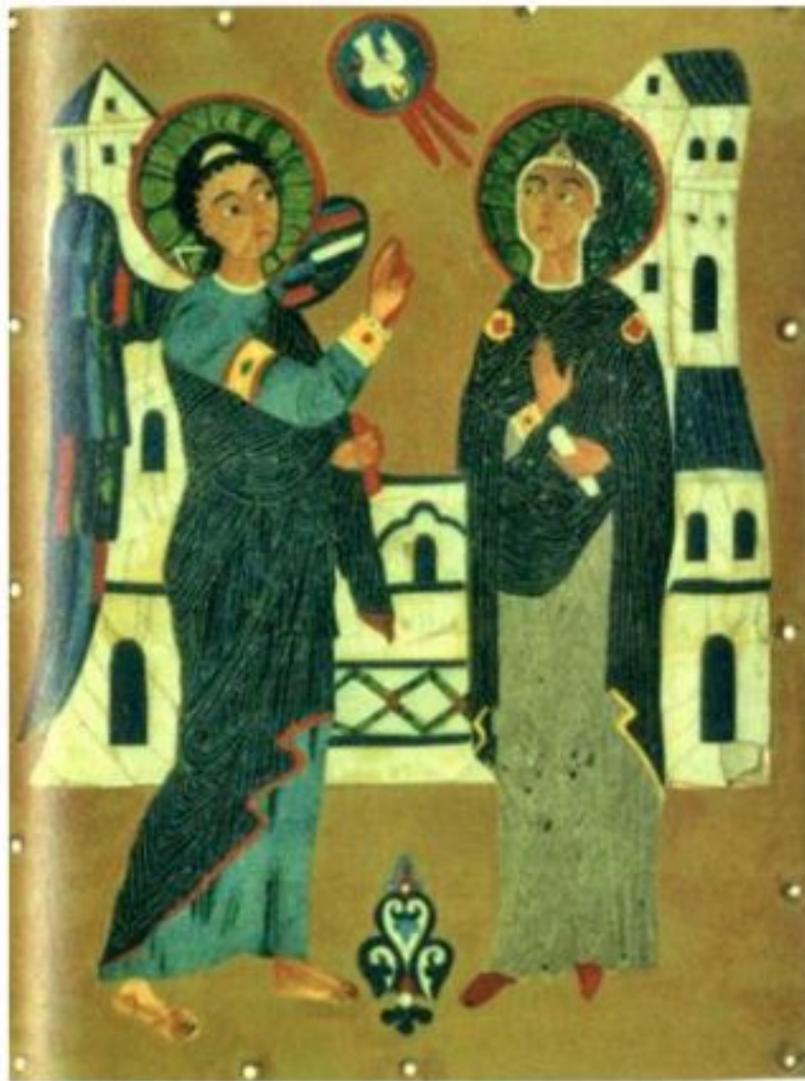

ИСКУССТВО ЭМАЛИ

Высокого расцвета в Византии IX-XII вв. достигло производство эмали, позаимствованное с Востока.

Эмаль — это прочное стекловидное вещество, получаемое путем обжига, прозрачное или окрашенное в разные цвета.

Художественная эмаль применялась при украшении икон, императорских корон, блюд, кубков, ювелирных изделий и пр. Византийские мастера славились искусством перегородчатой эмали на золоте.

При изготовлении эмали стекловидную разноцветную массу заливали в участки, образованные тонкими перегородками, напаянными на золотую основу, затем массу обжигали, а после затвердевания она приобретала прозрачность и особый блеск.

МУЗЫКА ВИЗАНТИИ

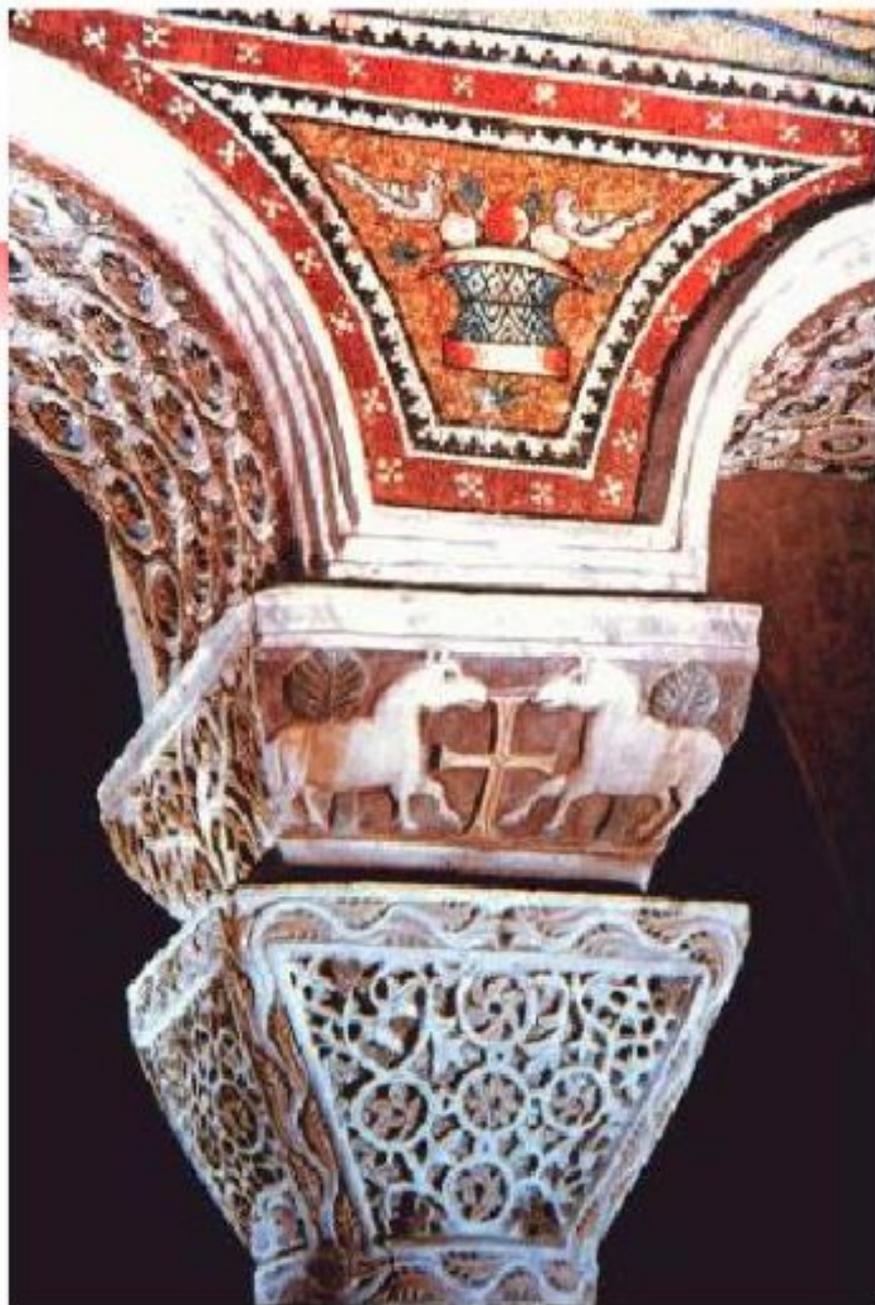
Считалось, что во время богослужения голоса ангельские сливаются с человеческими и воссоздают в песнопениях божественный образ.

Основным видом церковного песнопения был тропарь (греч. «тропос» — стиль, характер, лад, тональность)

Это были музыкально-поэтические импровизации на библейские сюжеты или тексты.

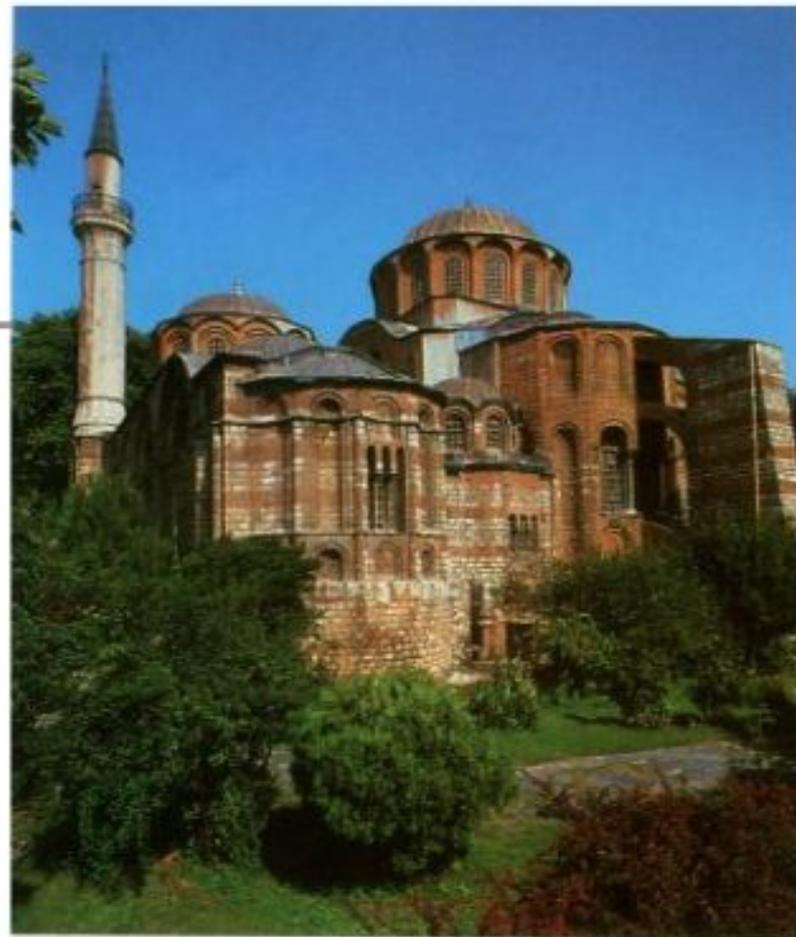
Широкое распространение получили и гимны, возникшие поначалу вне церковной музыки.

Начиная с VII в. самым популярным жанром становится **канон** — сложная музыкально-поэтическая композиция, исполнявшаяся во время утренней службы. Она имела несколько частей, строфы канона (от 8 до 36) объединялись в песни, число которых составляло от 2 до 9, по четыре строфы в каждой.

История византийской музыки ознаменована также введением **НОТНОГО ПИСЬМА**, позволившего с точностью записывать и воспроизводить мелодию.

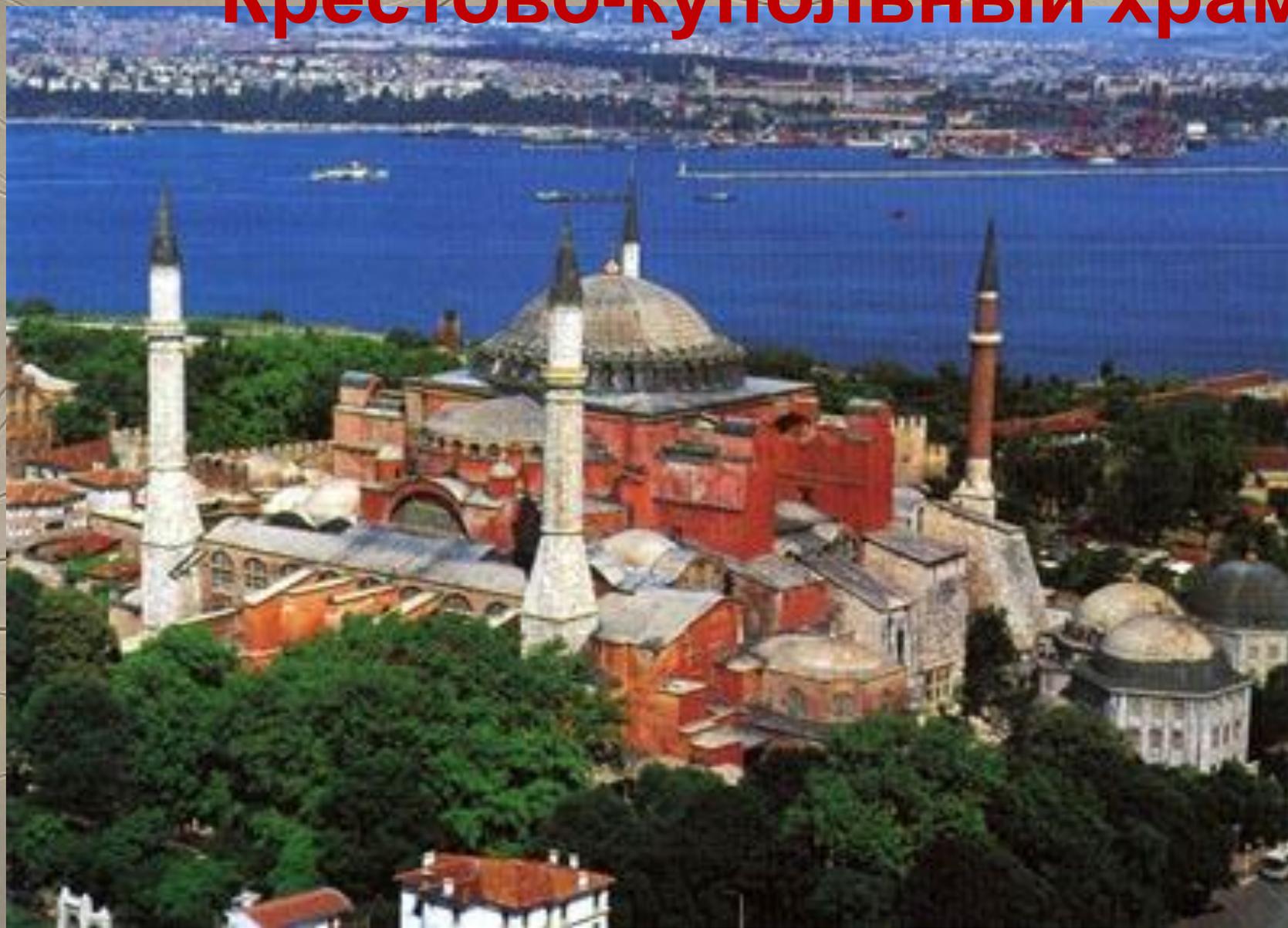

Музей Кахрие

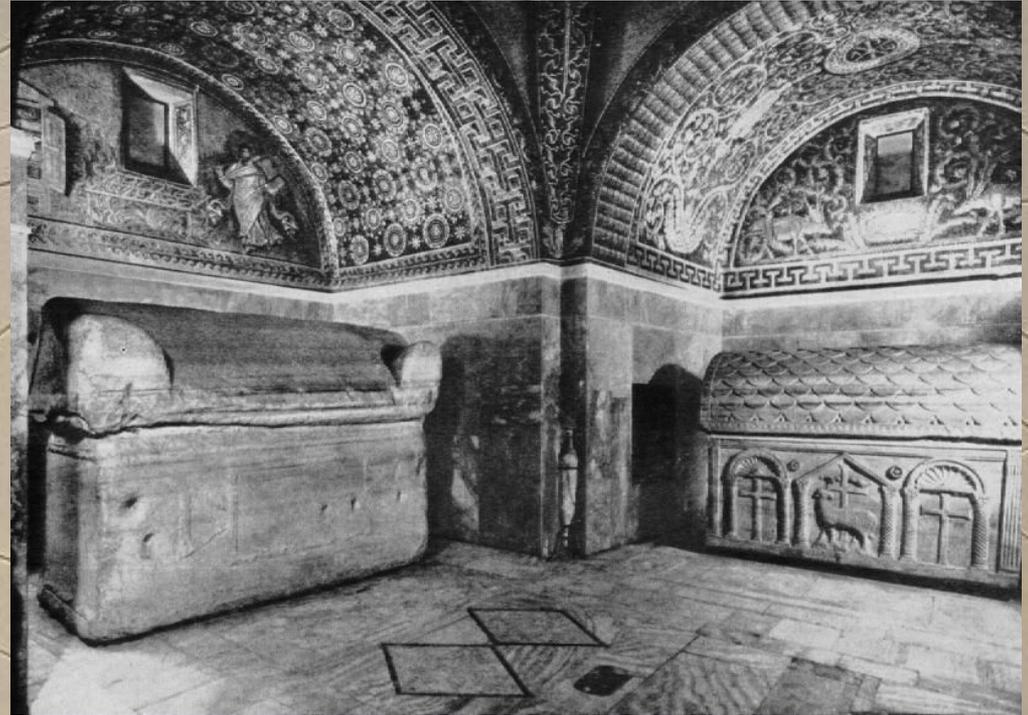
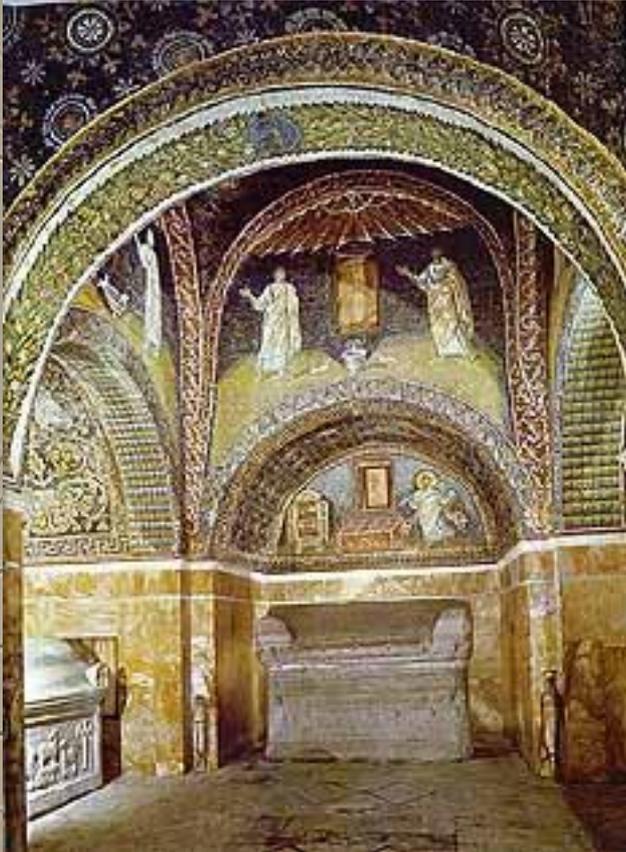
Турецкие войска, завоевавшие Константинополь в 1453 г., поставили точку в истории Византийской империи.

Но это не был конец ее художественного и культурного развития.

Крестово-купольный храм

Константинополь. Храм святой Софии.

Равенна. Мавзолей Галлы Плацидии. 5 век.

- Разорение Константинополя крестоносцами в 1204 году.

- Осада и взятие Константинополя турками в 1453 году.

Вывод урока:

тысячелетняя история византийской империи была не только хранительницей античных традиций, но и создала свою неповторимую художественную культуру, передав ее другим народам.

Домашнее задание:

- 1. Записи в тетради.**
- 2. Тема реферата:
- «Византийская мозаика»**