

Содержание:

image not found or type unknown

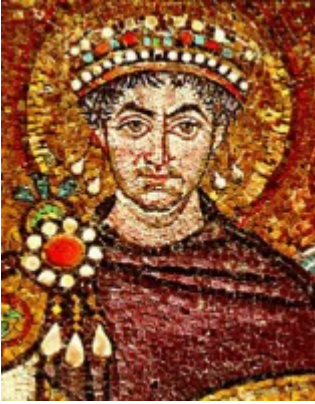
Архитектура и искусство Византии

«Византия создала блестящую культуру, может быть, самую блестящую, какую только знали средние века, бесспорно единственную, которая до XI в. существовала в христианской Европе.

Константинополь оставался в течение многих столетий единственным великим городом христианской Европы, не знавшим себе равных по великолепию. Своей литературой и искусством Византия оказывала значительное влияние на окружающие её народы. Оставшиеся от неё памятники и величественные произведения искусства показывают нам весь блеск византийской культуры. Поэтому Византия занимала в истории средних веков значительное и заслуженное место» (Ш. Диль «Основные проблемы византийской империи»).

Византийская художественная культура стала родоначальницей некоторых национальных культур, в том числе, например, древнерусской культуры. Византийская империя (Византия) сформировалась в 395 г. в результате окончательного раздела Римской империи после смерти императора Феодосия I на западную и восточную части. Через 80 лет Западная Римская империя прекратила своё существование, а Византия стала исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти 10 столетий. В 1453 г. Византийская империя окончательно прекратила своё существование под натиском османов (Османской империи).

Бессменной столицей и цивилизационным центром Византийской империи был Константинополь, один из крупнейших городов средневекового мира. В южнославянских языках назывался Царьград. Официально переименован в Стамбул в 1930 г.

Юстиниан I. Мозаика из базилики Сан-Витале (Равенна)
Положения самой могущественной средиземноморской державы Византия добилась при императоре Юстиниане I (527-565).

Общая характеристика византийского изобразительного искусства

I-III вв. – **раннехристианский период** (период предвизантийской культуры).

IV-VII вв. – **ранневизантийский период**. Его называли «золотым веком» императора Юстиниана I (527-565).

VIII-начало IX вв. – **иконоборческий период** по указанию императора Льва III Исавра (717-741). Он издал Эдикт о запрещении икон.

867-1056 гг. – **период Македонского Возрождения**. Считается классическим периодом византийского искусства. XI в. – высшая точка расцвета византийского искусства.

1081-1185 гг. – **период консерватизма**. Правление императоров династии Комнины.

1261-1453 гг. – **период Палеологовского Ренессанса**. Это время возрождения эллинистических традиций.

Архитектура Византии

На тот момент в Византии достигло высокого уровня строительное искусство, в которое органично вплелись мотивы античной архитектуры.

В городе возводятся прекрасные здания, призванные восхвалять величие государства и самого императора, а также постройки религиозно — культового характера — дворцы, триумфальные арки, ипподром, храмы, церкви и различные

инженерные сооружения.

Уже в VI столетии были заложены основы новой архитектурной традиции, и возникает собственный монументальный стиль. Получивший яркое выражение в храмовых сооружениях.

С первых дней своего существования Византия начала возводить величественные сооружения. К греко-римским элементам искусства и архитектуры примешивались восточные веяния. За весь период существования Византийской империи было создано много замечательных памятников во всех областях Восточной империи. До сих пор в искусстве Армении, России, Италии, Франции, в арабском и в турецком искусстве прослеживаются византийские мотивы.

Особенности византийской архитектуры

Главной отличительной чертой византийской архитектуры можно назвать монументальность и сложность конструкций. Кроме этого можно выделить следующие особенности архитектурного облика сооружений:

- **Единство материалов** — для возведения зданий всех типов используются кирпичи, соединяемые с помощью раствора. Из них возводили стены и пилоны, делали сводчатые конструкции. Вторым видом строительного материала был природный камень. В процессе кладки стен мастера использовали камень натурального оттенка.

Если в композиции здания сочетались два этих материала, то получался интересный декоративный эффект, в котором слои каменной кладки чередовались с кирпичной.

- **Развитие инженерной мысли** — зодчие Византии были хорошими конструкторами, поэтому они изобрели способ равномерного распределения нагрузок от объемных куполов на квадратную в плане основу здания.

С помощью специальных треугольных арок в виде парусов, надстроенных на сторонах квадрата, вся нагрузка распределялась на устойчивые угловые пилоны.

- **Изобретение барабана** — так называлась промежуточная вставка в виде цилиндра, размещенная между куполом и стенами. Барабан позволял сделать купол цельным, потому что окна были расположены на его боковых стенах.

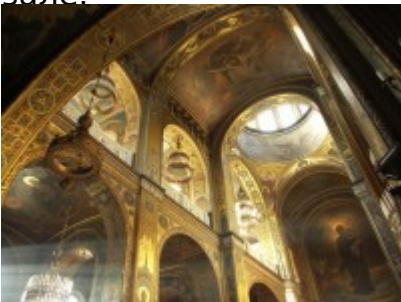
Именно купол на барабане стал наиболее выразительным элементом архитектуры Византии. В дальнейшем эта система используется зодчими многих стран в разное время.

- **Сводчатые перекрытия** — византийские мастера строили центричные сооружения и экспериментировали с различными способами возведения сводов.

Формы византийской архитектуры были заимствованы у античной архитектуры. Но византийское зодчество постепенно их видоизменяло и в течение V в. выработало свой тип сооружений. В основном это были храмовые сооружения.

Главной его особенностью являлся купол для покрытия средней части здания (центрально-купольная система). Купол был уже известен в языческом Риме и в Сирии, но там он помещался на круглом основании. Византийцы первые разрешили задачу помещения купола над основанием квадратного и четырёхугольного плана при помощи так называемых парусов.

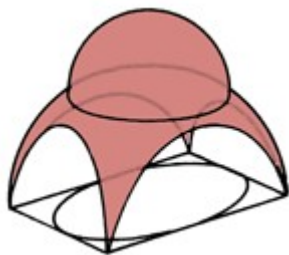
Парус - часть свода, элемент купольной конструкции. Посредством паруса осуществляется переход от прямоугольного основания к купольному перекрытию или его барабану. Парус имеет форму сферического треугольника, вершиной опущенного вниз. Основания сферических треугольников парусов в сумме образуют окружность и распределяют нагрузку купола по периметру арок. Внутри византийских храмов вокруг среднего подкупольного пространства, за исключением алтарной стороны, шла галерея типа хоров (верхняя открытая галерея или балкон внутри церкви, обычно на уровне второго этажа в парадном зале).

храмах на хорах обычно размещаются музыканты,

певчие, орган. В православных церквях – клирос (певчие и

чтецы).

Софийский собор (Стамбул)

Бывший православный собор, впоследствии – мечеть, в настоящее время – музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название памятника в сегодняшний день – Музей Айя-Софья.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире (до постройки собора Святого Петра в Риме). Высота Софийского собора 55,6 м, диаметр купола 31 м.

Церковь Святой Ирины в Константинополе (Стамбул)

Представляет новый для VI в. тип базилики в форме креста. Притвор церкви выложен мозаикой времен Юстиниана. Внутри стоит саркофаг, в котором, по преданию, покоятся останки Константина (римского императора).

После завоевания Константинополя в 1453 г. церковь не была переделана в мечеть и значительных изменений в её внешнем виде не было произведено. Благодаря этому до наших дней храм Святой Ирины является единственной церковью в городе, сохранившей свой первоначальный атриум (просторное высокое помещение при входе в церковь).

В результате слияния архитектуры обоих типов и возникает знаменитая пятикупольная система, возвышающаяся над постройкой в форме равностороннего креста, которая в дальнейшем широко используется во время строительства церквей и храмов.

Интерьер византийских зданий

Для внутренней отделки зданий в Византии используются следующие виды материалов:

- **Стеклянная смальта** — мозаикой из разноцветных кусочков смальты облицовывали своды.
- **Мрамор** — мозаикой из кусочков мрамора выкладывали удивительно красивые композиции на стенах.
- **Мраморная плитка** — использовалась в качестве напольного покрытия.

Благодаря применению материалов высокого качества оформление интерьеров церквей и храмов было роскошным и богатым.

Влияние на зодчество других стран

Опыт и строительные принципы византийских зодчих охотно заимствуют в Европе и Азии, в греческом мире и в славянских областях.

Начало XIII столетия ознаменовалось возникновением новых культурных центров на Крите, в Македонии, в Сербии и Болгарии. В период с XIII по XV века в стилистике архитектуры Византии возводятся также монастыри в Сербии и Греции.

Монастырь Студеница в Сербии

Однако византийский стиль оказывает влияние не только на развитие православного христианского зодчества в славянских странах, но и на характер исламской архитектуры в Сербии и Турции.

В 998 году во времена правления князя Владимира произошло значительное историческое событие — Крещение Руси. В результате этого христианство стало государственной религией. Вместе с новой верой в Киевскую Русь приходит византийское искусство, которое проникает во все сферы церковной жизни.

София Киевская

В середине XI столетия город Киев становится одним из красивейших и богатейших европейских городов. В 1037 году был построен Софийский собор, который

считался главным государственным храмом страны. Для Киевской Руси он имел такое же важное значение, как и храм Святой Софии для Константинополя.

Однако создатели Софийского собора в Киеве несколько отошли от византийских канонов. Собор имеет значительные отличия в конструкции и особенностях планировки, а также характеризуется большим количеством куполов — их тринадцать, в отличие от традиционных для Византии пяти куполов.

В процессе строительства происходило постепенное расширение плана, который изначально имел форму греческого креста. Далее, в результате многочисленных перестроек и исправлений были сооружены 9 нефов в десять апсидами и 13 куполами характерной формы.

Отличительными особенностями архитектуры новгородских церквей XII века являются следующие:

- Апсиды имеют овальные очертания.
- Уровень парусов несколько снижен.
- Арочный фриз используется в качестве декоративного элемента фасадов.

Спустя столетие церковная архитектура Новгорода несколько меняет свой характер, и в XIII веке среди характерных особенностей сооружений можно выделить следующие:

- Использование полуцилиндрических сводов.
- Для конструкции зданий характерно наличие единственного купола с четырьмя пилонами.

Таким образом, в архитектуре Киевской Руси появляются свои собственные черты, отличные от византийского зодчества.

Византийская архитектура, первый в истории великий стиль купольной архитектуры, существовавший на огромной территории, находившейся под властью Византийской империи, а также в сфере ее политического и культурного влияния. Период активного развития византийской архитектуры продолжался с 6 по 15 вв., в 4–6 вв. ему предшествовал этап становления, а с середины 15 в. начался период развития производных стилей.

Вопрос о происхождении византийского архитектурного стиля является предметом ожесточенных споров. Французский археолог Ф.А.Шуази (1841–1909) и австрийский историк искусства Й.Стржиговский (1862–1941) отстаивали его ближневосточные корни, в то время как итальянский искусствовед Дж.Т.Ривоира (1849–1919) и его последователи придерживались версии римского влияния. Во всяком случае очевидно, что элементы, общие для архитектуры и того и другого региона, вошли в состав развитой строительной практики византийцев.

В качестве важнейшего общего элемента следует указать кирпичный купол (часто на барабане) с полихромными мозаиками на внутренней поверхности, вес которого посредством парусов (сферических треугольников с вершиной, направленной вниз) передается четырем массивным столбам внутри здания, а прочие конструктивные элементы представлены полукуполами, тропями (коническими сегментами, передающими нагрузку от округлой или многоугольной конструкции – прямоугольной), арками, сводами, колоннами.

Византийский стиль – первый и единственный среди западных стилей, в котором удалось соединить полноту цветового богатства с мощными и рационально

выверенными конструктивными формами, обладающими высокой степенью функциональной цельности.

Основным видом живописи была иконопись. Иконопись развивалась,

в основном, на территории Византийской империи и стран, принявших восточную ветвь христианства – православие. Иконопись вместе с христианством приходит сначала в Болгарию, затем в Сербию и Русь.

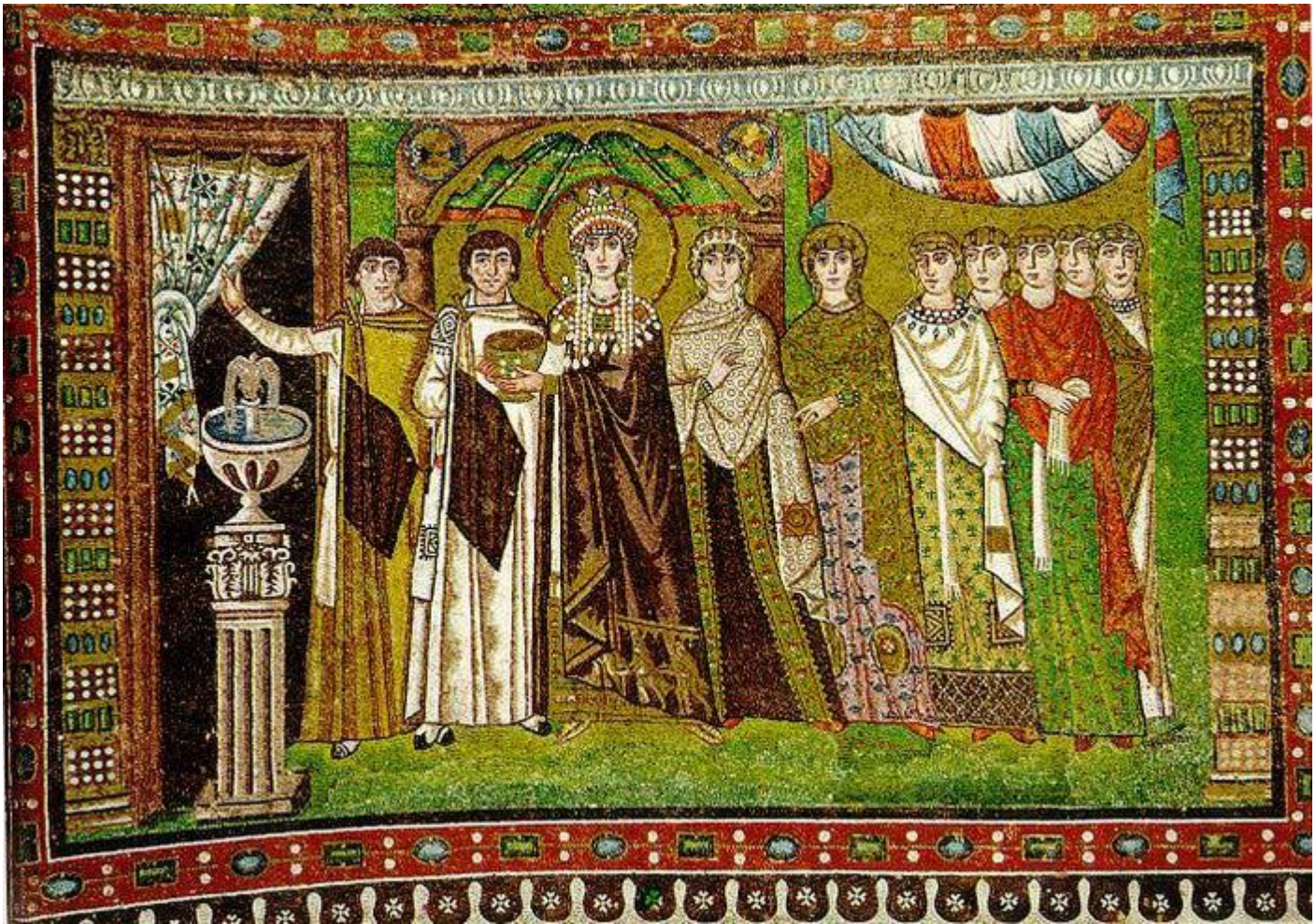
Владимирская икона Божией Матери (начало XII в., Константинополь)

По церковному преданию, икону написал евангелист Лука. Икона попала в Константинополь из Иерусалима в V в. при императоре Феодосии.

На Русь икона попала из Византии в начале XII в. в качестве подарка святому князю Мстиславу от патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга. Сначала Владимирская икона находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода (недалеко от Киева). Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 г. принес икону во Владимир (поэтому она и получила своё наименование). Хранилась в Успенском соборе.

Во время нашествия Тамерлана в 1395 г. чтимая икона была перенесена в Москву для защиты города от завоевателя. На месте «сретения» (встречи) москвичами Владимирской иконы был основан Сретенский монастырь, давший название улице Сретенке. Войска Тамерлана без видимых причин повернули от Ельца обратно, не дойдя до Москвы, по заступничеству Богородицы.

В монументальной живописи Византии большое распространение получила **мозаика**.

Первоначально, как в мавзолее св. Константина в Риме, мозаика была в основном орнаментальная, в ней использовались христианские символы: виноград, лоза — символы крови Христа, павлин — символ вечной жизни. Наиболее ценный в художественном смысле ансамбль интерьера был создан в церкви св. Витале в Равенне. Мозаики были сосредоточены главным образом в алтаре. Фигуры подчинялись структуре архитектурных членений. В основу росписи положена символическая программа, объединенная идеей жертвы Христа. В мозаиках нижнего яруса апсиды запечатлен торжественный выход императора Юстиниана и его жены Феодоры. Пропорции фигур вытянуты, под одеждами не чувствуется объем тела. Все изображение дано на мерцающем золотом фоне.

Византия — родина иконописания.

Икона пишется на доске, в Византии чаще всего использовались кипарисовые, а на Руси липовые и сосновые доски. Из отдельных досок сбивался щит, который укрепляли с обратной стороны специальными шипами (шпонами) от возможного покорбления.

Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне

Доска прослушивалась, в ней выдалбливалось небольшое углубление — ковчежец, окруженное полями. Затем средник царапали чем-нибудь острым, проклеивали, наклеивали паволоку, т.е. холст, а сверху снова наводили клей. Сутки спустя на нее наносили побел — хорошо размешанную жидкость из клея и мела. Когда побел высыхал, в течение трех-четырех дней доска левкасилась, левкас наносился 6-7 раз, затем шлифовался мокрой пемзой.

Потом делался предварительный рисунок углем, черной краской; контуры нимбов и голов, фигур и зданий нередко выцарапывали, чтобы облегчить в последующем наложение золота и краски. Краски в основном применяли из минеральных пигментов. Икона пишется темперой. Темпера представляет способ смешения краски — сухого пигмента, полученного из растираний камней, металлов, остатков органического происхождения, связующим элементом служит желтковая эмульсия. Среди пигментов — киноварь, красная охра, сурик, охра светлая, сиена — для желтой, натуральный ультрамарин, полученный из лазурита, лазурит, индиго — для синей, резинат меди (ярь — медянка) — для зеленой, свинцовые белила — для белого, древесный уголь — для черного. Богатство оттенков получалось при смешении нескольких пигментов со связующим веществом или при наложении слоев друг на друга. Особенность иконописания — накладывание одного красочного слоя только поверх полностью высохшего предыдущего.

Лессировка — один из приемов живописной техники, состоящий в нанесении очень тонких слоев прозрачных и полупрозрачных красок.

Санкирь — темный тон основы, с которой начиналось исполнение открытых частей тела.

Краски художник накладывал в определенной последовательности. Сначала покрывался фон, затем горы, здания, затем одежды, только потом лицо.

Одежды писались сначала основным тоном, затем все время уменьшающаяся поверхность покрывалась все более разбеленным тоном. Затем в тенях наносился тонкий слой темной лессировочной краски — затинка.

После завершения работы над драпировками художник писал свободные от одежды части тела — «личное». По заранее наложенному санкирю наносился повторный рисунок коричневой или оливковой краской. Затем шло «охрение ликов». Телесный колер был еще более светлым, клался локально, небольшими островками на самых выступающих частях формы. Поверх телесного колера наносили белильные мазки светов. Румяна из смеси киновари с небольшим количеством охры или белил покрывали щеки, теневые части лба и шеи, губы и гребень носа. Лица писали путем последовательного наложения мелкими мазками светлых тонов, а граница между красочными слоями затушевывалась охрой — это называлось «писать плавями». Самые выпуклые части лица подчеркивались мазками чистых белил, называемыми «движками» или «оживками».

Воскрешение Лазаря. Фреска церкви монастыря. Пантанассы

После завершения работы для отделки нередко употреблялось золото или серебро, которое приклеивалось клеем. Сверху икону покрывали олифой либо льняным или конопляным маслом, чтобы усилить звучность цвета.

Задача иконописи — воплощение Бога в телесном образе. Дошедшие до нас иконы относятся к VI в. Среди икон особую роль играет образ Христа, с правой рукой, поднятой в жесте благословения, и с Евангелием в левой руке.

Для передачи божественности образов складывается особый, строго определенный тип изображений. Был зафиксирован обязательный внешний вид святого. Дионисий Ареопагит разработал учение о символике цвета, согласно которому вишневый цвет, объединяющий красный и фиолетовый, символизировал Христа, голубой

означал чистоту, красный — божественный огонь, пурпурный — символ царственности, зеленый — цвет юности, белый — символ Бога, ибо подобен свету и сочетает все цвета радуги. Христа стали изображать в вишневом хитоне и голубом плаще — гиматии, Богородица — в темно-синем хитоне и вишневом покрывале — мафории. Выработались принципы «обратной перспективы», согласно которым точка схода зрительных линий находится не за предметами, а впереди них.

Фон византийских икон чаще всего золотой. Иногда золотом прорисовывали контуры фигур и складки одеяний, иногда сеткой золотых линий покрывали всю одежду. В христианстве золото символизировало нерукотворный свет. Наличие золота придавало изображению мистический характер.

Иконография росписей храмов и отдельных икон имела определенную систему, чаще всего основанную на символике литургии и гимнографии. При этом создаются художественные образы, никогда не повторяющие друг друга.

Богоматерь с Младенцем

и ангелы. Мозаика. 3-е десятилетие VI в.

Византийские иконы была крупнейшим достижением в восточно-христианской ортодоксальной цивилизации. Она не только легла в основу ряда национальных культур, но и оказала влияние на католические страны – Италия, в частности, Венеция, находилась под влиянием ромеев.

Первый период расцвета византийской иконописи сохраняет черты античности, которые вытесняются в ходе поиска изобразительного языка, способного перенести суть христианских догматов и религиозного учения в плоскость

художественной графики. Исчезает натурализм, иконы теряют индивидуальные черты, становятся более схематичными.

Развитие изобразительного искусства было остановлено под прессингом иконоборчества, утвердившегося в качестве официальной идеологии на целое столетие. В это время иконопочитателей преследовали, многие иконописцы были вынуждены сменить родное государство на соседние страны, где продолжали свою работу.

Ренессанс в создании икон начался в XX веке, а подлинный расцвет наступил ближе к закату Византийской империи. Для этого периода характерно усложнение цветовой гаммы, возвращается натурализм; изображаемые фигуры приобретают индивидуальность, они становятся более воздушными, иконопись в целом приобретает черты маньеризма (Двенадцать апостолов, Сошествие Христа в ад).

Под влиянием византийской традиции сформировалась церковная культура Руси. Внешнее убранство, внутреннее оформление задавались достижениями ромейской эпохи. Одним из главных искусств, перенесенных из Византии, стала мозаика.

Иконопись на византийский манер была основным видом искусства России до XVI в., когда ее потеснила светская живопись. Основные произведения создавались художниками Владимиро-Суздальского и Новгородского княжеств. Главные принципы – духовность, выразительность, сакральность.

Экономическое и духовное сообщение с Византией прекратились после завоевания Руси монголо-татарами. Тем не менее, глубокие культурные связи уже были заложены и сегодня мы, потомки русичей, являемся наследниками древней цивилизации.

Список литературы

- 1. <http://ency.info/mirovaya-khudozhestvennaya-kultura/izobrazitelnoe-iskusstvo-i-arkhitektura-drevnikh-narodov/545-iskusstvo-vizantii>
- 2. <http://design-fly.ru/stili-arxitektury/arxitektura-vizantii.html>
- 3. <http://cvetamira.ru/iskusstvo-vizantii>
- 4. <https://mirxenia.com/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B8/>
- 5. <https://perstni.com/magazine/history/kultura-i-iskusstvo-vizantii.html>
- 6. https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/izobrazitelnoe_iskusstvo/VIZANTI

7. <http://galamosaic.ru/ru/mediateka/detail.php?id=484>