

Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 «История искусства» предназначена для основ истории искусства, применяемой в профессиональной деятельности в сфере образования и культуры и реализуется в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу освоения ППСЗ на базе основного общего образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины УД.01 «История искусства».

Целью изучения учебной дисциплины УД.01 «История искусства» является развитие у студентов целостного представления об исторических традициях и ценностях искусства народов мира в их соотнесенности с наследием русского искусства.

Содержание программы направлено на достижение следующих задач:

- раскрыть истоки и основные этапы исторического развития русской (российской) художественной культуры в диалоге с художественными культурами зарубежных стран;
- выявить в многогранном историческом наследии мирового искусства наиболее значимые явления и обобщить их в контексте культурологических представлений о художественной картине мира разных эпох;
- познакомить студентов с творцами художественных произведений, оставившими наиболее заметный след в истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной;
- проанализировать шедевры русского и зарубежного искусства (литературы, архитектуры, живописи, скульптуры,

музыки и др.) с позиции эстетической актуальности и духовно-нравственной ценности художественных образов.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, необходимых для качественного освоения программы подготовки квалифицированных специалистов среднего звена (ППССЗ).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УД.01 «ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»

В структуре рабочей программы учебной дисциплины УД.01 «История искусства» первое место занимают подготовка студентов к профессиональной деятельности. Освоение материала курса позволит сформировать у студентов знания истории и сравнительного сопоставления зарубежного и русского искусства, а также познакомит с основными понятиями о системе искусств, как «ядре» художественной культуры, представления о взаимодействии искусств и их специфике.

Курс разбит на разделы в соответствии с Государственным стандартом образования.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина УД.01 «История искусства» изучается в общеобразовательном учебном цикле, дополнительные (по выбору) учебные планы ППССЗ на базе среднего общего образования с получением профессионального образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с ФГОС СПО в результате изучения учебной дисциплины УД.01 «История искусства» обучающийся должен

уметь:

- анализировать художественно-образное содержание произведения искусства;
- использовать произведения искусства в профессиональной деятельности;

знать:

- основные этапы становления и развития мирового и отечественного искусства;
- направления, стили, жанры, средства художественной выразительности различных видов искусств;
- выдающихся деятелей и шедевры мирового и отечественного искусства,
- знаменитые творческие коллективы,
- тенденции развития современного искусства;

В разделе V. Искусство восточного и западного христианства средневековья студенты изучают тему: «Искусство Византии», где раскрываются основные понятия, такие как: мозаичная монументальная живопись, Византия – родина иконописи, технология иконописи, храмовое зодчество.

По теме «Искусство средневековой Руси» изучают: Архитектуру и иконопись Древней Руси, Каменное строительство как новый этап зодчества, Становление архитектурных стилей, Ювелирное дело, Ремесла и прикладное искусство, Символика храма, Формирование местных художественных школ, Архитектура Владимиро-Суздальского княжества, Феофан Грек, Андрей Рублев.

Введение

Византия – государство, которое внесло большой вклад в развитие культуры в Европе Средних веков. В истории мировой культуры Византии принадлежит особое, выдающееся место. В художественном творчестве Византия дала средневековому миру высокие образы литературы и искусства, которые отличались благородным изяществом форм, образным видением мысли, утонченностью эстетического мышления, глубиной философской мысли. По силе выразительности и глубокой одухотворенности Византия многие столетия стояла впереди всех стран средневековой Европы.

Византийская империя возникла на рубеже двух эпох – крушения поздней античности и рождения средневекового общества в результате разделения Римской империи на восточную и западную части. После падения Западной Римской империи концепция всемирного римского владычества, титул императора и сама идея мировой монархии, а также традиции античной образованности уцелели только на Востоке – в Византийской империи.

На берегу Босфора императором Константином был возведен Константинополь – «новый Рим» – столица Византийского государства. Сказочно красивой представлялась она пришельцам с Запада, Востока и Севера.

Географическое положение Византии, раскинувшей свои владения на двух континентах – в Европе и Азии, а порою простиравшей свою власть и на области Африки, делало эту империю как бы связующим звеном между Востоком и Западом. Постоянное раздвоение между восточным западным миром, скрещение азиатских и европейских влияний (с преобладанием в отдельные эпохи то одних, то других) стали историческим уделом Византии. Смещение греко-римских и восточных традиции наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, религиозно-философские идеи, культуру и искусство византийского общества. Однако Визан-

тия пошла своим историческим путем, во многом отличным от судеб стран как Востока, так и Запада, что определило и особенности ее культуры.

Процесс развития Византии был не прямолинейным. В нем были эпохи подъема и упадка, периоды торжества прогрессивных идей и мрачные годы господства реакционных. Но ростки нового, живого, передового проросли рано или поздно во всех сферах жизни, во все времена.

Актуальностью является то, что в течение всего средневековья Византийская империя являлась центром яркой и своеобразной духовной и материальной культуры. Своеобразие ее в том, что в ней сочетались эллинистические и римские традиции с оригинальной, восходящей к глубокой древности культурой не только греков, но и многих других народов, населявших империю, – египтян, сирийцев, народов Малой Азии и Закавказья, племен Крыма, а также поселившихся в империи славян. В течение раннего средневековья города Византии оставались очагами образованности, где на основе достижений античности продолжали развиваться науки и ремесла, изобразительное искусство и архитектура. Торговые и дипломатические связи Византии стимулировали расширение географических и естественнонаучных знаний.

Цель дипломной работы – рассмотреть особенности развития художественной культуры Византии и проанализировать ее влияние на культуру Древней Руси.

Задачи:

- Изучить историю византийского искусства;
- Рассмотреть основные достижения культуры Византии: архитектура, скульптура, живопись;
- Изучить и проанализировать влияние византийской культуры на культуру Древней Руси.

Объектом исследования является культура Византии.

Предметом исследования выступают особенности развития художественной культуры Византии.

Глава 1

История византийского искусства

Одним из важнейших очагов средневековой художественной культуры Европы и Ближнего Востока было византийское искусство, то есть искусство народов, объединенных в период с конца 4 до середины 15 в. Византийским государством, которое образовалось на основе Восточной Римской империи¹.

Начальный рубеж истории византийского искусства – окончательное разделение в 395 г. Римской империи на Восточную и Западную – условен. 4-5 вв. представляют собой предвизантийский период, когда в различных областях Восточной Римской империи зарождалась средневековая художественная культура Византии. Конечным рубежом истории византийского искусства явился 1453 год, когда турками-османами был взят Константинополь и Византия прекратила свое существование.

От 4 до середины 15 в. Византия прошла сложный путь исторического развития. Первоначально она была рабовладельческим государством; постепенно вызревавший феодальный уклад окончательно стал господствующим, по всей вероятности, лишь с 7 в., а пережитки рабства сохранялись до 11 в. Своеобразие исторического пути определило сложность развития искусства Византии. На территории бывшей Восточной Римской империи и в прилегавших к ней областях известную роль в окончательном расшатывании устоев античного рабовладельческого общества наряду с движениями народных низов и постепенным вызреванием феодальных

¹ Название «Византийская империя» (или просто «Византия») происходит от имени древнегреческой колонии – Византии, существовавшей на месте Константинополя.

общественных отношений сыграли нашествия так называемых варварских племен.

Переход от античного к средневековому искусству в Восточной Римской империи осуществлялся на основе непрерывной преемственности античной культуры. Византия выступила хранительницей некоторых сторон античного наследия, глубоко претворенного ею в процесс формирования культуры феодального общества. Византийское искусство в период раннего средневековья прочно занимало ведущее место в художественной жизни Европы и Ближнего Востока; византийские зодчие и художники были носителями высоких традиций и развитого творческого опыта.

В процессе сложения средневекового мировоззрения принципиально изменился строй художественного образа. Средневековый византийский художник вводил в образы своего искусства представление об отвлеченном, не познаваемом разумом, а доступном только слепой вере божественном начале.

Византиец знал о том, что многое в мире неведомо и не подвластно ни его чувствам, ни его разуму; он полагал, что не все являющееся сокровенным может быть ему открыто, поскольку миром правит сверхчеловеческая божественная сила. Но само это представление о сложности мира, выраженное в художественных образах, было важным новым явлением, которое определило его относительные достижения по сравнению с античностью. Особенности византийского искусства были вызваны новыми общественными условиями, в которых оно существовало.

Церковь в Византии верно служила светской власти. Император считался наместником бога на земле и опирался на церковную иерархию, как и на мощный чиновничий аппарат. В такой обстановке художественное творчество находилось под строгим контролем правивших классов и церкви.

В церковном зодчестве, где работали крупнейшие мастера, разрешались наиболее существенные строительные и художественные проблемы, поскольку именно храм был основным типом общественного здания, выполнявшим важную идейно-воспитательную роль. В архитектуре внимательно разрабатывались сложные интерьеры, как бы вовлекавшие человека, изолировавшие его от остального мира. Религиозные требования сковали развитие скульптуры, так как православная церковь считала статую идолом. Скульптура в Византии, представленная рельефом смыкалась с декоративно-прикладным искусством. Место декоративно-прикладного искусства было весьма значительным – оно составило основной слой художественной культуры, впитавшей в себя мотивы и образы, жившие в разнообразных общественных кругах Византии.

Живопись, занявшая в изобразительном искусстве Византии главное место, находилась под строгой церковно-государственной опекой. Она развивалась по трем основным руслам: церковная мозаика и фреска, иконопись, книжная миниатюра. Здесь господствовали строгие правила изображения святых или событий из «священной истории». Художник должен был следовать канону – правилам иконографии, диктовавшим композицию, тип фигур и лиц, основы цветового решения. Иконография, складывавшаяся в процессе поисков композиции, наиболее отвечавшей той или иной теме, имела в начале своей истории живой, образный характер. Со временем эти иконографические типы превратились в утвержденные церковью окостеневшие схемы решения того или иного сюжета. Византийский художник потерял возможность работать с натуры, исходить непосредственно из наблюдений жизни.

Объемная форма, пластика, реальное пространство не являются главными средствами художественной выразительности. Изображения в византийском искусстве, как правило,

плоскостные. В эмоциональной выразительности силуэта, в ритме линий и тонов цвета искал византиец возможности передать важное для него духовное содержание, экспрессию, внутреннюю динамику образа. Поэтому так глубоко осмысливал византийский живописец эмоциональное звучание цвета и линии и доводил до виртуозности умение наполнить точно и тонко найденным духовным содержанием любой, внешне декоративный эффект, изгиб линии, оттенок цвета. Редкостная декоративная красота и сложное внутреннее содержание раскрываются в нюансах трактовки образа.

В церковной настенной мозаике мерцающий золотой фон, чистые цвета кубиков смальты и камней, из которых выкладывались изображения, составляют вместе с многоцветной орнаментальной отделкой поверхности стены единую систему, замечательную своим полновзвучным декоративным эффектом. Столичное церковное искусство играло роль образца для всех других школ.

В художественной культуре Византии большое место занимало светское искусство. Создавались крепостные сооружения, дворцы, жилые здания; важную роль, особенно в ранний период, играла светская скульптура; никогда не исчезали из византийской живописи миниатюры исторического и естественнонаучного содержания. Подавляющее большинство этих светских памятников искусства не сохранилось, но их значение в сложном организме художественной культуры Византии обязательно надо учитывать.

Сложность стилистического развития византийского искусства усугублялась тем, что с течением времени изменялись и пределы распространения византийской культуры. В результате войн и вторжений соседних народов в различные исторические периоды менялись границы Византийского государства. По мере того как отдельные области отпадали от Византии, в них формировались новые художественные школы.

В контексте культуры Средневековья Византия представляет собой своеобразный культурно-исторический тип, отличный от западноевропейского. Именно в Византии завершилось становление христианства, и оно впервые приобрело законченную классическую форму в его ортодоксальной православной версии. Все специфические черты византийской культуры определило христианство. По силе выразительности и одухотворенности художественной культуры Византия многие столетия стояла впереди всех стран Средневековой Европы.

История Византии начинается с 330 г., когда Римский император Константин перенес столицу Римской империи в древнегреческое поселение Византии на берегу залива Золотой Рог и Мраморного моря, впоследствии переименованное в Константинополь. На Руси этот город известен как Царь-Град. По своим размерам Константинополь (который называли «вторым Римом») превзошел «первый» Рим, соперничал с ним по красоте. После распада Римской империи в 395 г. на Западную и Восточную последняя стала именоваться Византией.

Византия располагалась на стыке трех континентов: Европы, Африки и Азии, став связующим звеном между Востоком и Западом. Многоэтничность населения, смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, религиозно-философскую атмосферу, искусство византийского общества.

Наиболее важными чертами, отличающими византийскую культуру от культур Европы, Переднего и Ближнего Востока, являются следующие:

- языковая общность (основным языком был греческий);
- религиозная общность (христианство в форме православия);
- существование этнического ядра, состоявшего из греков;

• устойчивая государственность и централизованное управление (самодержавная монархия с неограниченной властью императора – василевса²);

• отсутствие экономической и административной автаркии (т. е. самостоятельности) церкви: в отличие от Рима православная церковь Византии подчинялась царской власти.

В истории культуры Византии выделяют три этапа:

- ранний (IV – середина VII века);
- средний (VII–IX века);
- поздний (X–XV века).

Греко-римское наследие сыграло огромную роль в формировании византийской культуры. Противостояние античной традиции и нового христианского мировоззрения сформировало культуру Византийской империи. Борьба с философскими, этическими, естественнонаучными, эстетическими воззрениями античного мира проявилась во всей истории византийской культуры. Но при этом происходил постоянный синтез христианства и многих греко-римских философских учений.

² В Византии василевсами назывались только византийские императоры — для западно-европейских королей использовалось слово «ре́гас» («ри́гас», греческий вариант лат. гех «король», Ρήγας).

Глава 2

Достижения художественной культуры Византии

Наивысшими достижениями отмечена художественная культура Византии. Ее своеобразие состоит в том, что она сочетает в себе внешне несоединимые начала. С одной стороны, ей присущи избыточная роскошность и пышность, яркая зрелищность. С другой стороны, для нее характерны возвышенная торжественность, глубокая духовность и утонченный спиритуализм. Эти особенности в полной мере проявились в архитектуре византийских храмов и церквей.

2.1 Архитектура Византии.

Византийский храм существенно отличается от античного классического храма. Последний выступал как обитель Бога, тогда как все обряды и празднества происходили снаружи, вокруг храма или на прилегающей площади. Поэтому главным в храме был не интерьер, а экстерьер, внешний его вид. Напротив, христианская церковь строится как место, где собираются верующие. Поэтому в ней на первый план выходит организация внутреннего пространства, хотя и внешний вид не теряет своего значения.

Именно в таком ключе построен храм св. Софии в Константинополе (532-537), ставший самым знаменитым памятником византийской архитектуры. Его авторами являются зодчие Анфимий и Исидор. Внешне он не выглядит слишком грандиозным, хотя его отличают строгость, стройность и великолепие форм. Однако внутри он кажется поистине необъятным. Эффект безграничного пространства создает прежде всего находящийся на высоте 55 м огромный купол диаметром 31 м, а также прилегающие к нему подкупола, расширяющие и без того огромное пространство.

Купол имеет 400 продольных окон, и когда солнечный свет заливает подкупольное пространство – он как бы парит в воздухе. Все это делает конструкцию удивительно легкой, изящной и свободной.

Внутри собора находится более 100 отделанных малахитом и порфиром колонн. Своды украшены мозаиками с символическим изображением креста, а стены облицованы ценнейшими породами мрамора и украшены мозаичными росписями, содержащими различные религиозные сюжеты и портретные изображения императоров и членов их семей.

Храм Софии стал редчайшим творением человеческого гения, подлинным шедевром не только византийского, но и мирового искусства. Храм примечателен еще и тем, что в нем органически объединены два основных типа конструкции: базиликальная и крестово-купольная.

Базилика представляет собой прямоугольное в плане здание, разделенное внутри рядами колонн на три, пять или больше продольных нефов, средний из которых обычно шире и выше боковых. Восточная сторона базилики заканчивается полукруглым выступом – апсидой, где помещается алтарь, а на западной стороне находится вход.

Крестово-купольная постройка в плане чаще всего является квадратной. Внутри она имеет четыре массивных столба, которые делят пространство на девять обрамленных арками ячеек и поддерживают находящийся в центре купол. Примыкающие к куполу полуцилиндрические своды образуют равноконечный крест. До IX в. преобладающим типом византийского храма была базилика, а затем – усложняющийся крестово-купольный.

Помимо Константинополя, большое число архитектурных памятников сосредоточено также в Равенне, городе на североитальянском побережье Адриатики. Здесь находится внушительный мавзолей Галлы Пلاцидии – византийской царицы V в. В Равенне стоит оригинальная восьмигранная

церковь Сан-Витале (VI в.). Наконец, здесь также находится гробница великого Данте (XV в.).

Византийские зодчие успешно строили и вне пределов своей империи. Одной из ярких удач в этом плане стал собор Сан-Марко (св. Марка) в Венеции (XI в.), представляющий собой пятинефную базилику³, в которую вписан равноконечный крест. Каждый из отрезков креста, перекрытый отдельным куполом, повторяет в общей системе конструкции единую тему креста в квадрате. В центре собора находится самый большой купол. Внутри храм облицован мраморными плитами и украшен полихромной мозаикой.

В последний период существования Византии (XIII-XV вв.) ее архитектура становится все более сложной. Грандиозные сооружения как бы распадаются на несколько небольших самостоятельных построек. При этом роль наружной декорации зданий возрастает. Характерным примером такого сооружения может служить монастырь Хора в Константинополе, перестроенный впоследствии в церковь Кахрие Джамии⁴.

Культура Византии славилась не только шедеврами архитектуры. Не менее успешно развивались и другие виды и жанры искусства – мозаика, фреска, иконопись, книжная миниатюра, литература. Особого выделения заслуживает прежде всего мозаика. Следует подчеркнуть, что в этом жанре искусства Византия не имеет себе равных. Византийские мастера знали все секреты изготовления смальты с чудесными

³ Базилика — тип строения прямоугольной формы, которое состоит из нечётного числа (1, 3 или 5) различных по высоте нефов. В многонефной базилике нефы разделены продольными рядами колонн или столбов.

⁴ Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре — наиболее сохранившая свой первоначальный вид византийская церковь в Стамбуле (бывш. Константинополь). С 1948 года открыта для туристов как музей Карие, входит в число стамбульских памятников Всемирного наследия.

свойствами, а также умели с помощью искусных приемов превращать исходное разноцветье в удивительно живописное целое. Благодаря этому они создали непревзойденные шедевры мозаики.

2.2 Византийская мозаика

Мозаика – составление картин или панно из мелких однородных частиц. Это могут быть цветные камни, керамика, ракушки или кусочки дерева и стекла, которые кладут на заранее подготовленную поверхность. Наиболее известна именно византийская мозаика, так как это изящное искусство было очень развито в Византии в разные периоды ее истории.

Искусство выкладывать узоры и целые сюжетные картины из разноцветных кусочков (камней, керамических плиток, цветного стекла и т. д.) зародилось в глубокой древности. Оно развивалось в разных странах и везде имело свои особенные черты.

Известны римские мозаичные картины, которые покрывали полы и стены дворцов, терм или общественных зданий. Выполнялись панно из камешков и смальты.

Смальта – особое стекло, которому придавали разные цвета при помощи добавок: золота, ртути, меди и т. д. Металлы добавляли в различных сочетаниях и пропорциях и получали разные оттенки смальты.

Но византийское искусство поднялось на ступеньку выше, чем римское. Мастера сумели детально проработать технологию получения необходимых исходных материалов для создания великолепных мозаичных картин.

Прекрасные мозаики украшают храм Софии и другие упомянутые выше архитектурные памятники, из которых особого упоминания заслуживают усыпальницы Равенны, где основным сюжетом мозаики выступает Христос – Добрый Пастырь. Великолепные мозаики были в Церкви Успения в

Никее, разрушенной войной в 1922 г. Редкие по красоте мозаики украшают Церковь Димитрия в Фессалониках.

К XI в. сложился законченный, классический стиль византийской мозаики. Он отличается строгой системой расположения сюжетов, иллюстрирующих и раскрывающих основные темы и догматы христианства. По этой системе в куполе храма помещается поясное изображение Христа Пантократора (Вседержителя), в алтаре-апсиде фигура Богоматери-Оранты, молящейся с воздетыми руками. По сторонам от нее даются фигуры архангелов, а в нижнем ряду – апостолов. Именно в таком стиле исполнены многие мозаичные циклы XI-XII вв. как в самой Византии, так и за ее пределами.

Художественные особенности мозаики заключаются в композиции. Композиции из смальты в Византии всегда отличались большей, чем у римлян, красочностью, многими оттенками и игрой цвета. Главным цветом для фона стал золотой:

- Золотой фон, на котором выделялись фигуры. Такой цвет, благодаря материалу, всегда казался ярким и мерцающим, и днем, и при свете свечей. Причем при колеблющемся свете свечей фигуры казались живыми и движущимися. Это должно было производить неизгладимое впечатление на собравшихся прихожан.

- Византийские мастера обязательно выкладывали контуры фигур, что придавало им больше четкости. С большого расстояния (что обычно и бывало, т. к. картины располагались на высоких потолках или дальних стенах) четко очерченные фигуры выглядят выразительнее и эффектнее.

- Большое разнообразие цветов и оттенков делало изображения почти живыми и объемными.

- Цветное стекло – очень выигрышный материал по сравнению с предыдущими. Оно прекрасно смотрится при любом, даже неярком освещении. А при дневном свете или

множестве свечей просто потрясает воображение яркостью и сочностью красок.

- Эти картины были главным декором соборов, базилик и других подобных сооружений, они были рассчитаны на восприятие с большого расстояния. Отсюда и яркий фон, контуры и некоторая «неровность» изображений, что придает им глубины и выразительности.

- По сравнению с античными изображениями, ранние мозаичные фигуры более условными, более символичными. Ведь они изображали не простых людей и окружающую реальность, а христианских святых, Иисуса Христа, Богоматерь или императоров.

В Византии мозаика превратилась в имперскую технику. Предназначение мозаики определяло и размеры изображений, и монументальность композиций, и характер кладки. Бархатистость и живая неровность византийской кладки были рассчитаны на восприятие изображения с большого расстояния. Выдающиеся образцы искусства мозаики можно увидеть в византийских церквях.

Византийские мозаики – это преимущественно монументальные полотна, украшающие купола, ниши и стены, составляющие храмовые пространства с объемами в сотни и тысячи квадратных метров. Стены и своды некоторых храмов почти полностью были покрыты мозаикой.

Задолго до появления иконы мозаичное искусство было поставлено на службу христианства.

Начиная с Византии, последующее развитие мозаики прочно связывается с христианством. Идея божественности образов мира, который воссоздавался на стенах храмов, определила и материал, применявшийся для набора мозаик.

С принятием христианства мозаика и мозаичное искусство появляются и в Киевской Руси в X в. Однако этот вид декоративно-прикладного искусства не получил широкого распространения по причине слишком высокой цены на

материалы, которые везли из Константинополя. Византия установила государственную монополию на вывоз смальты. Поэтому мозаика на Руси служила символом роскоши и царственной власти. Два столетия мозаикой украшали главные помещения храмов.

Первый опыт появления мозаик на Руси – это украшение церковью Святой Софии (1043–1046 гг.). Исторические летописи свидетельствуют, что софийские мозаики набирали византийские мастера. Эти монументальные полотна по-прежнему чисты и красочны, хотя с момента их создания прошла почти 1000 лет.

Спустя полвека для другого собора – Архангела Михаила (1108–1113 гг.) в Киеве – мозаики набирали уже киевские мастера. Для чего на территории Киево-Печерской лавры было организовано полноценное производство смальты, теперь ее не нужно было доставлять по слишком высокой цене из Константинополя. Мозаичное убранство храма было выполнено из драгоценного материала собственного производства. Но затем последовали трагические события, связанные с татаро-монгольским нашествием, связи с Византией были прерваны, так наступила историческая пауза в развитии этого искусства на Руси. Оно было надолго забыто и возродилось лишь в середине XVIII в.

2.3 Византийская иконопись

Высокого уровня достигает в Византии иконопись, представляющая собой вид станковой культовой живописи. Период первого расцвета византийской иконописи приходится на X–XII вв. когда в иконе господствующее положение занимает изображение человеческой фигуры, а другие элементы – ландшафт и архитектурный фон – передаются весьма условно. К числу выдающихся образцов иконописи данного периода относится икона Григория Чудотворца (XII в.), которую отличает глубокая одухотворенность, тонкий

рисунок и насыщенный цвет. Особо необходимо отметить икону Владимирской Богоматери (XII в.), которая стала на Руси главной иконой Русской православной церкви и остается ею вплоть до наших дней. Изображенная на ней Богоматерь с младенцем наделена проникновенным выражением и при всей своей святости и духовности наполнена глубокой человечностью и эмоциональностью.

Иконопись Византийской империи была крупнейшим художественным явлением в восточно-христианском мире. Византийская художественная культура не только стала родоначальницей некоторых национальных культур (например, Древнерусской), но и на протяжении всего своего существования оказывала влияние на иконопись других православных стран: Сербии, Болгарии, Македонии, Руси, Грузии, Сирии, Палестины, Египта. Также под влиянием Византии находилась культура Италии, в особенности Венеции. Важнейшее значение для этих стран имели византийские иконографии и возникавшие в Византии новые стилистические течения.

Древнейшие иконы, дошедшие до нашего времени, датируются VI веком. Ранние иконы VI—VII веков сохраняют античную технику живописи – энкаустическую. Некоторые произведения сохраняют отдельные черты античного натурализма и живописный иллюзионизм (например, иконы «Христос Пантократор» и «Апостол Пётр» из монастыря Святой Екатерины на Синае), другие же склонны к условности, схематичности изображения (например, икона «епископ Авраам» из музея Далема, Берлин, икона «Христос и святой Мина» из Лувра). Иной, не античный, художественный язык был свойствен восточным областям Византии – Египту, Сирии, Палестине. В их иконописи изначально выразительность была важнее, чем знание анатомии и умение передать объём.

Развитие христианского искусства было прервано иконоборчеством, утвердившемся как официальная идеология

империи с 730 года. Это вызвало уничтожение икон и росписей в храмах. Преследование иконопочитателей. Многие иконописцы эмигрировали в отдалённые концы Империи и соседние страны – в Каппадокию, в Крым, в Италию, отчасти на Ближний Восток, где продолжали создавать иконы.

Византийским иконописцам удалось создать зримый образ Всевышнего и показать его миру. Не удивительно, что весь православный мир принял этот способ воплощения Бога, и иконописная культура распространилась во всех странах.

Византийская иконопись сформировалась не в одночасье. Принято выделять шесть периодов в развитии иконописи:

- Доиконоборческий период начался в 6 веке нашей эры и продлился около ста лет;
- Иконоборческий период длился с 730 по 843 год;
- Македонский период начался в 843 году и закончился только в 12 веке;
- Комниновский период – занял 2 половину 11 века;
- 13 век;
- Палеологовский период – самый короткий он занял лишь первые десятилетия 14 века.

Доиконоборческий период: иконы этого периода характеризуются следующими особенностями: изображения были грубыми и схематичными, так как иконописцы не прорисовывали мелких деталей; из-за схематичности изображения иконы были похожи друг на друга. Иконописцы этого времени использовали особую технику живописи (так называемую энкаустическую), которая позволяла надолго сохранять иконы в их первоначальном виде. Благодаря этому и в наше время сохранились иконы, написанные в 6–7 веках. Наиболее известные иконы доиконоборческого периода – «Христос Пантократор» и «Апостол Андрей».

Иконоборческий период: этот период стал самым сложным в развитии еще не сформированной окончательно византийской иконописи. В тридцатых годах восьмого века в Византии начинается активная и жестокая борьба с религиозными противниками. В результате этой борьбы многие иконописцы были объявлены еретиками, а их произведения подверглись уничтожению. Вместо икон художникам предписывалось изображать животных, растения, сюжеты из повседневной жизни и прочее. Но это не смогло остановить развитие иконописи. Многие мастера уехали в отдаленные уголки империи и продолжили свою работу. Центром иконописи стала Италия, куда переехали многие византийскими иконописцами.

Македонский период: В сороковых годах девятого века иконоборческий период закончился, и иконописные традиции получили возможность продолжения и развития. В это же время зарождается новый стиль в иконописи – аскетический стиль. Основой этого стиля стали образцы икон, написанные греческими мастерами. Особенности этого стиля заключаются в следующем: иконописцы старались сосредоточить внимание зрителя на лице святого, поэтому мелкие детали и «лишние» украшения отсутствовали на иконах; лица святых были полностью лишены эмоций и чувств, они практически ничего не выражали; главным объектом всего изображения стали огромные глаза с замершим пристальным взглядом. Типичный пример иконы македонского периода – две иконы Богоматери Одигитрии, которые сохранились до нашего времени.

Комниновский период: этот период характеризуется сменой стиля. Иконописцы вновь вернулись к античному стилю, оставив аскетический. Изображения на иконах получают форму. Лики святых становятся более живыми, имеют индивидуальные черты. Хорошо прорисованы одежды святых. Ярчайшими примерами являются: «Владимирская икона Богоматери», написанная в

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru