

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт
(филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Искусство Византии

**Постройки Равенны. Монументальная живопись, развитие
христианской иконографии и образного языка.**

**Исполнитель: Игнатова Александра Юрьевна
студентка ФХО
группы Нт-208 ИЗО**

Равенна

Главными видами изобразительного искусства Византии были монументальная живопись, иконопись, книжная миниатюра. Ведущее положение занимала монументальная живопись. Именно ей была поручена сложная задача – создание образов небесного (горнего) мира.

Крупным комплексом памятников монументальной живописи является г. Равенна, расположенный на Аппенинском полуострове. Вначале **V** в., в годы заката Римской империи, этот город был резиденцией западных императоров, в **V** в. – первой половине **VI** в. – столицей готских королей, а с **555** г. стал принадлежать Византии.

г. Равенна, церковь Сан-Витале

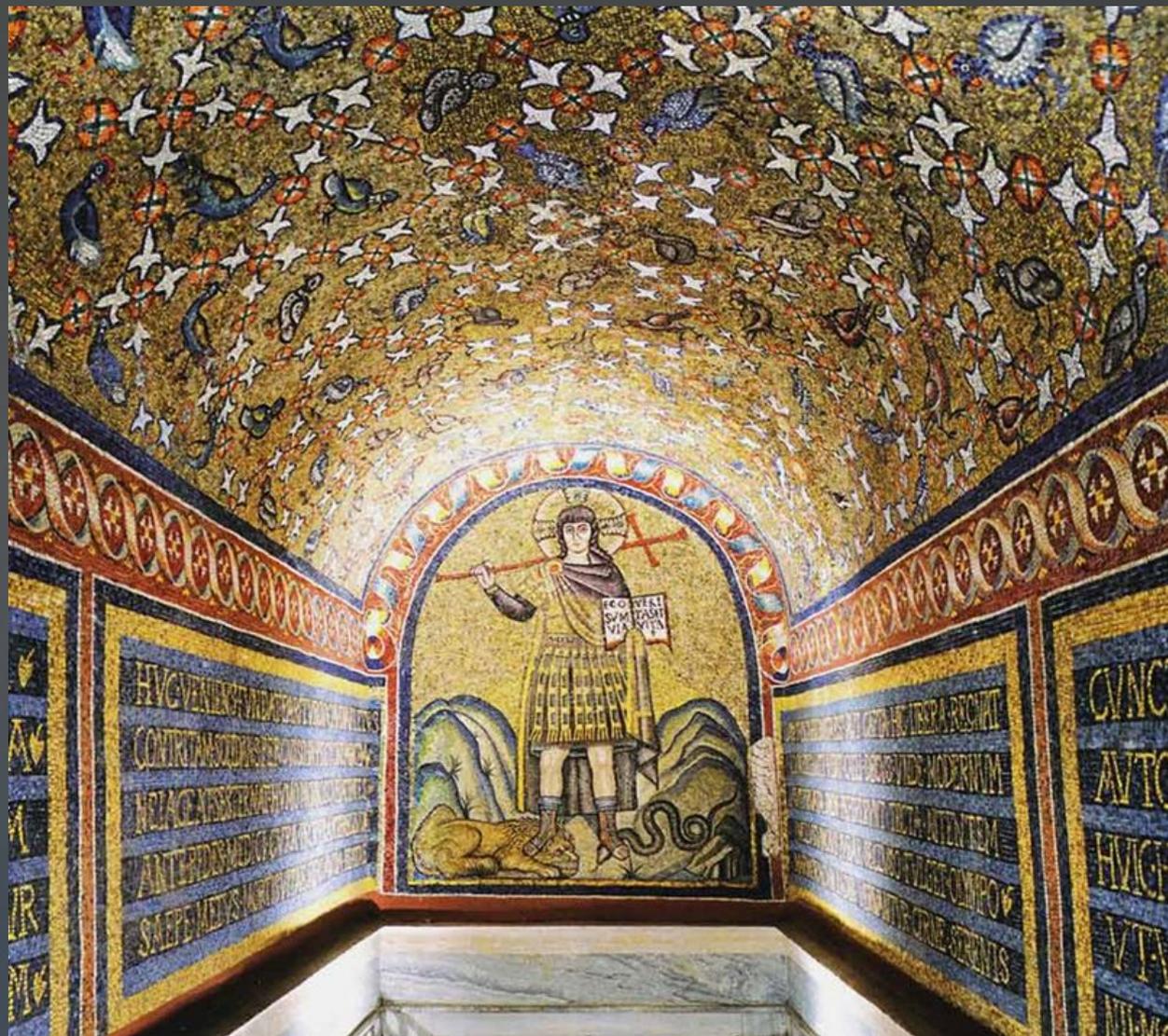
Главной достопримечательностью благословенной Равенны считается ценнейшая мозаика, которую наблюдаешь буквально повсюду. Мозаики Равенны настолько известны во всем мире, что другие культурные объекты остаются незамеченными туристами. Бесценные сокровища, равных которым нет ни в одном городе мира, спрятаны за безликими фасадами исторических зданий.

Мозаика – это любимый вид украшения христианских храмов, в котором наиболее полно воплотились эстетические идеалы религиозного мировоззрения. Такая живопись была разработана византийцами, создавшими особую технологию производства смальты. В простое в обращении стекло они добавляли самые различные металлы (золото, ртуть, медь и другие) и получали оттенки разных цветов. Основным элементом мозаичного полотна являлись одинаковые по размеру и аккуратно выложенные кубики.

Византийская мозаика в Равенне стала главной составляющей в отделке усыпальниц, храмов, базилик, где на первый план выходят визуальные задачи.

Основной темой монументальных полотен стали христианские истории и библейские сюжеты. Техника укладки смальты с каждым годом совершенствовалась, а авторы чудесных композиций разрабатывали новые составы и цвета.

Чем отличается византийская мозаика от римской? Главной особенностью становится использование золотистого фона, на который выкладывались кубики с неотшлифованной поверхностью, отличающиеся своим положением относительно других элементов. Кроме того, мастера использовали ровные контуры границ при изображении тел или предметов, которые придавали композиции на сияющем фоне четкость.

Художники равеннской школы мозаичной живописи, творившие в период с **V** по **VII** век, работали с палитрой, состоявшей из смальты основных тонов и не отличающейся разнообразием оттенков. Чаще всего кубики имели прямоугольную, квадратную форму, хотя на некоторых картинах можно увидеть круглые и овальные элементы больших размеров – от **7** до **15** мм.

Самым старым архитектурным памятником является мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Мозаики, выполненные в V веке, создавались византийскими мастерами, которых привезла из Константинополя дочь императора Феодосия Великого. На самом деле, как установили ученые, это не настоящая усыпальница, поскольку Галла похоронена в Риме, а это сооружение, выглядящее достаточно невзрачно, являлось небольшой часовней, посвященной святому Лаврентию – покровителю семейной династии.

Храм — сравнительно небольшой, выстроен в форме креста. Весьма скромный снаружи, внутри он обильно украшен. Нижняя зона капеллы облицована узорным мрамором, а верхняя сплошь покрыта роскошными мозаиками. По сравнению с римскими мозаиками того же периода равенские выполнены на более высоком уровне.

Центр купола капеллы украшен золотым крестом, который окружают восемьсот золотых звёзд, расположенных по окружности в несколько рядов. Все это выполнено на темно-синем фоне.

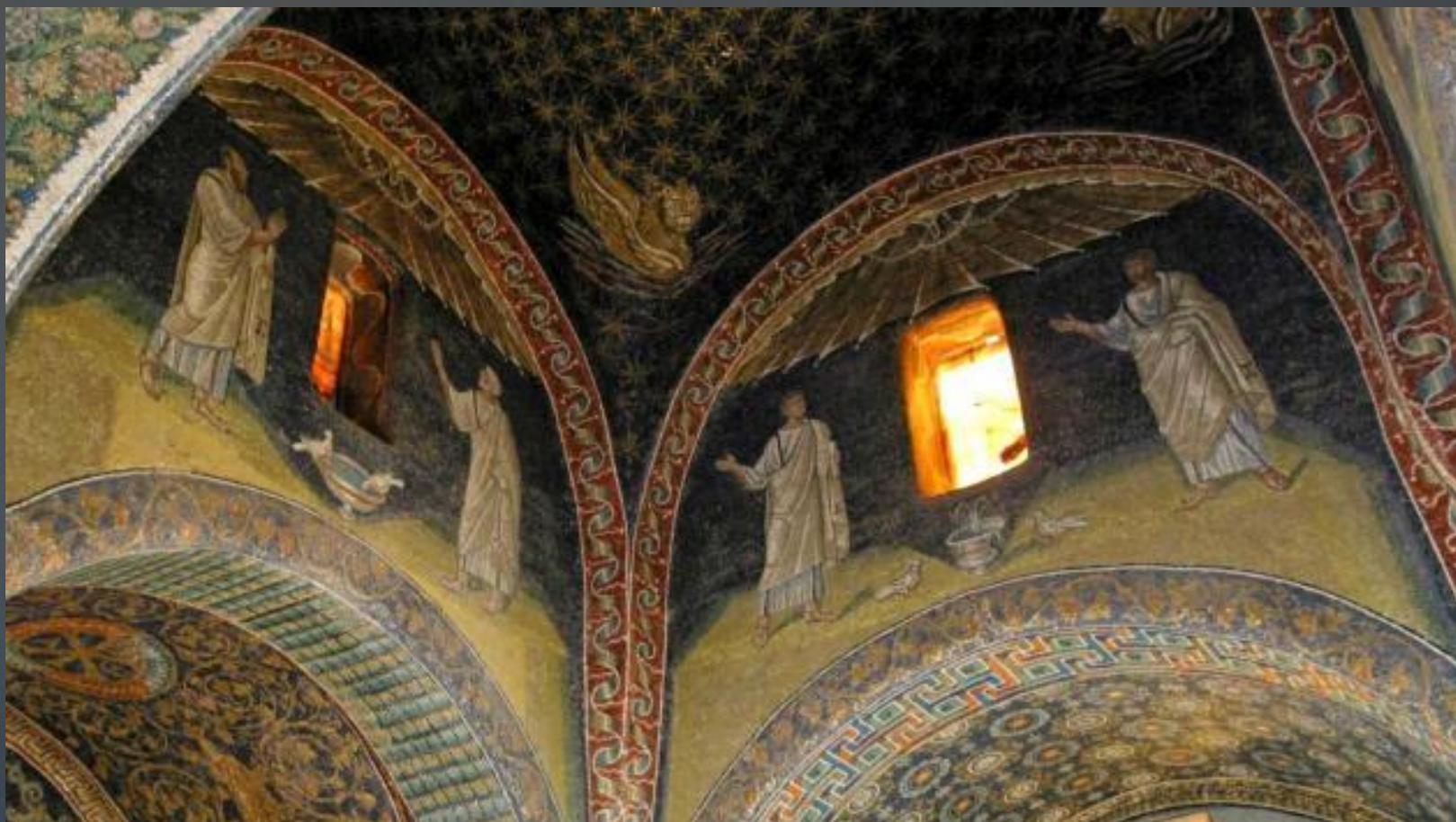
По углам этой композиции находятся символы Евангелистов: ангел, орел, вол и лев, — они выдержаны в тех же тонах, что и звезды. И все это вместе создает впечатление некоего ночного видения.

Своды храма образуют арочные полукружия, так называемые «люнетты». В мавзолее Галлы Платидии их восемь: четыре вверху, под звездным куполом, и четыре внизу, на концах рукавов креста, в форме которого выстроено это здание.

В верхних люнетах (в каждом попарно по сторонам окон) изображены апостолы. Эта симметричность не позволила иконописцам написать в люнетах всех **12**-ти апостолов, поместилось только восемь. Остальных апостолов разместили на сводах двух из четырех арок, но так же симметрично – по сторонам от монограммы Христа.

Апостолы располагаются по сторонам от небольших окон, которые заложены тонкими пластинами желтой яшмы, благодаря чему создается особый эффект мягкого свечения при прохождении солнечных лучей через пластину. Вероятно, это должно символизировать Божественный свет, который «просвещает всех».

Фигуры выстроены с учетом, что на них будут смотреть снизу, и потому пропорции преднамеренно несколько искажены – они расширяются кверху, что компенсирует зрительные искажения. Этот прием в дальнейшем будет использован в классической византийской монументальной живописи.

Живопись здесь очень тонкая, исполненная нюансов, полутонов и игры света. Здесь каждая мелочь «говорит» о высоком мастерстве, например, золотой крест святого Лаврентия, проходя сквозь нимб, вспыхивает ярким светом.

Мозаики мавзолея Галлы Платидии во многом ещё ориентируются на античность, но более одухотворенную — в ней мы видим отблеск зарождающегося высокого византийского искусства.

Рядом с мавзолеем находится знаменитая **церковь Сан-Витале** в Равенне. Мозаики базилики, выполненные византийскими мастерами, являются главным богатством аскетично выглядящего архитектурного памятника, где покоятся мощи покровителя благословенного города – святого Виталия.

Христиане, которые задумывались о красоте духовной, а не внешней, не украшали свои храмы, приберегая роскошь для внутреннего убранства.

Выполненная в **VI** веке византийская мозаика Сан-Витале в Равенне, которая считалась самой красивой за пределами Константинополя, украшает алтарную часть, апсиду и возвышение у алтаря. Сцены из Ветхого Завета, изображения Иисуса со святыми, императора Юстиниана со своей супругой сильно отличаются от полотен в мавзолее.

Попадая в Сан Витале, сразу оцениваешь специфические свойства мозаики, которая лишь здесь по-настоящему раскрывает таящиеся в ней красоты. Мозаика на гладких поверхностях (например, на стенах базилик) никогда не смотрится так, как на изогнутых (на арках, сводах, конхах, парусах и тромпах). Только тут она обретает полноценное эстетическое значение, поскольку размещенные под различными углами кубики смальты начинают искриться и переливаться различными оттенками. Это как раз и можно наблюдать в интерьере Сан Витале.

Особое место среди мозаик Сан Витале занимают портреты Юстиниана и Феодоры, размещенные на боковых стенах апсиды, по сторонам от окон. Для их исполнения были выбраны, по-видимому, лучшие из равеннских мастеров, которым дали столичные образцы.

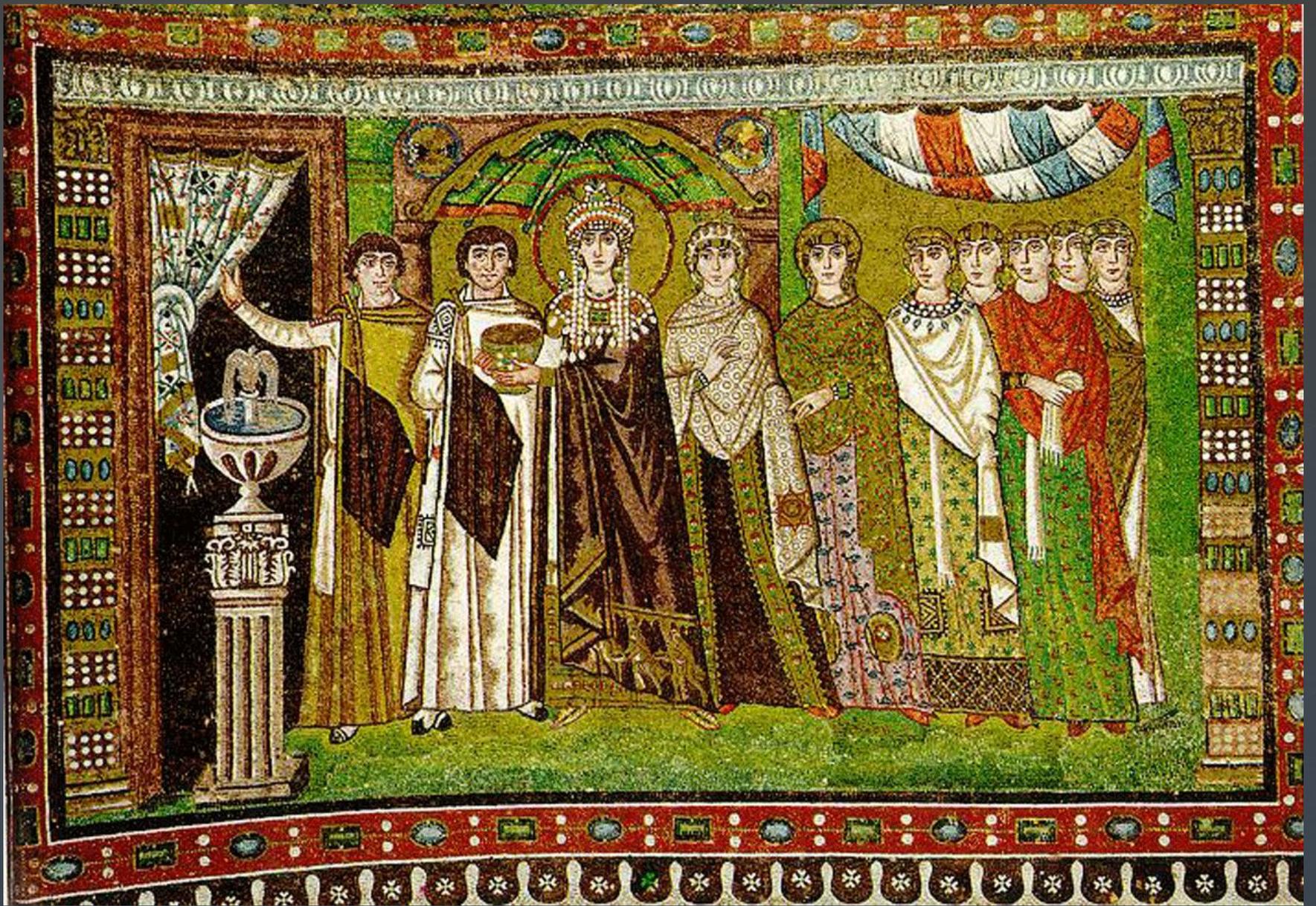
Юстиниан изображен приносящим в дар церкви тяжелую золотую чашу. Он представлен, как и все другие, в строгой фронтальной позе. Голова его, увенчанная диадемой, окружена нимбом. Так как царь обычно снимал диадему при входе в нарфик, где его встречало духовенство, есть основание полагать, что на мозаике запечатлен момент, когда процессия еще не вошла в церковь.

Юстиниан со свитой и архиепископ Максимиан

Еще тоньше по колориту другой групповой портрет, изображающий императрицу Феодору и ее свиту. Феодора стоит в нарфике, собираясь пройти через дверь на лестницу, ведущую на женскую половину галереи. В руках она держит золотую чашу, на ее голове, окруженной нимбом, роскошная диадема, на плечах тяжелое ожерелье. На подоле хламиды императрицы вышиты золотые фигуры трех несущих дары волхвов, намекающие на приношение Феодоры.

Особенно красивы краски на трех центральных женских фигурах. Их лица набраны из более мелких и более разнообразных по форме кубиков, что облегчило передачу портретного сходства. Лица остальных придворных дам, как и лица стражи в мозаике с Юстинианом, носят стереотипный характер и мало выразительны. В них высокое искусство уступает место ремеслу и рутине.

Императрица Феодора со свитой

В V веке появился архитектурный объект, признанный одним из самых значительных в мире памятников, – городской баптистерий. Мозаика Равенны, дополненная мраморными инкрустациями и лепниной, словно вписана в купол строения, предназначенного для совершения крещения и являющегося ровесником мавзолея Галлы Плацидии.

Мастера использовали уникальный прием: все фигуры и разделяющие их элементы – это своеобразный радиус, и от центрального диска струятся золотые лучи. На купольном панно можно увидеть сцены крещения Христа Иоанном Крестителем, голубя, символизирующего Святого Духа, **12** апостолов, несущих мученические венцы. Фигуры посланников Бога, изображенные на темно-синем фоне, показаны в движении, и поверхность, на которую они ступают, выглядит более светлой. В хитонах учеников Иисуса главенствуют два цвета – золотой и белый, олицетворяющие духовность. Лики апостолов, обладающих ярко выраженной индивидуальностью, торжественны.

В Византии была особая символика цвета, которую разработал Дионисий Ареопагит в **IV** веке:

- **золотой** цвет передавал образ Божьего присутствия, сияние небесного, горнего мира, такое же значение имел желтый цвет;
- **синий и голубой** передавали стремление к Богу и символизировали чистоту и целомудрие;
- **белый** – символ божественного света, невинности, святости и чистоты;
- **пурпурный** цвет – цвет божественного и императорского достоинства;

- красный – цвет огня, как карающего, так и очищающего; он же и цвет крови Иисуса Христа;
- зеленый – символ юности, обновления. Это земной цвет. Он противостоит в изображениях “небесным и царственным цветам” – пурпурному, золотому и голубому;
- черный – имел несколько значений: символизировал отсутствие благодати, смерть; отречение от мирской суеты, смирение и покаяние.

Христос традиционно изображался в хитоне пурпурного цвета и голубом или синем гиматии (плаще), Богоматерь имела пурпурный мафорий (покрывало) и темно-синий хитон.

Изображения, создаваемые на сюжеты Священного писания, также несли особую символику:

- фигура, обращенная лицом к христианину, стоящая или сидящая – символ духовного общения;
- женская фигура с распростертыми руками («Мария Оранта») – символ материнской защиты, покровительства;
- распятая на кресте фигура – символ человеческих страданий, а также символ грядущего спасения человечества;
- фигура в нимбе – знак святости;
- крылатая фигура ангела – символ духовной чистоты и красоты

Мозаики Сан Витале, выполненные в одно время, но разными мастерами, наглядно свидетельствуют о том, насколько богатыми кадрами художников обладала Равенна еще в середине **VI** века. Об этом же говорят и мозаики Сант Аполлинаре ин Классе и Сан Микеле ин Аффричиско, в которых, однако, сильнее дают о себе знать местные равеннские черты и где уже ясно чувствуется начинающийся упадок монументальной живописи Равенны.

Список источников:

- Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.
- Византийские мозаики Равенны. [Электронный ресурс]. URL.: <https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/305236/vizantiyskie-mozaiki-ravennyi>;
- Изобразительное искусство Византии. [Электронный ресурс]. URL.: https://studopedia.ru/19_2708_vizantiyskaya-arhitektura.html;
- Архитектура в Равенне. [Электронный ресурс]. URL.: <https://www.votpusk.ru/country/dostoprims.s.asp?CN=IT&CT=IT74&Q=2&P=1>;
- История искусств. Живопись, графика, скульптура, архитектура от древности до XX века. [Электронный ресурс]. URL.: <https://history-of-art.livejournal.com/102746.html>;
- Мозаики Равенны. Римский период. [Электронный ресурс]. URL.: <https://pravlife.org/ru/content/mozaiki-ravenny-rimskiy-period-chast-1>.