



Искусство Византии

Византи́йская импе́рия

- **Византи́йская импе́рия, Византи́я** — название Восточной Римской империи. Название «Византийская империя» государство получило в трудах западноевропейских историков уже после своего падения. Сами византийцы называли себя римлянами — по-гречески «ромеями», а свою державу — «римской», «ромейской».



Византи́йская импе́рия

- Государство, сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской империи после смерти императора Феодосия I на западную и восточную части. Менее чем через восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила свое существование, оставив Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти десяти столетий истории Поздней Античности и Средневековья

Византийская империя



Родовой знак Палеологов. XV в. (по В.И. Лавренову)

Византи́йская импе́рия

- Западные источники также называют Византийскую империю «**Романия**» (Romania, Ρωμανία на греческом языке). В течение большей части её истории многие из западных современников называли её «империя греков» из-за господства в ней греческого населения и культуры. В Древней Руси её также обычно называли «Греческим царством», а её столицу — «Царьградом».



Периодизация

- Раннехристианский период (так называемой предвизантийской культуры, I- III вв.н.э.)
- Ранневизантийский период, «золотой век» императора Юстиниана I, (VI- VII вв.)
- Иконоборческий период (VII-начало IX века);
- Период Македонского Возрождения (867 – 1056) принято считать классическим периодом византийского искусства, т.к. XI стал высшей точкой расцвета.
- Период консерватизма при императорах династии Комнинв (1081-1185)
- период Палеологовского Ренессанса, возрождения эллинистических традиций (1261- 1453)

Константинополь

- Эта цивилизация просуществовала свыше тысячи лет
- Началом Византийской империи принято считать 395 г., когда император Феодосий I разделил Римское государство на две части – восточную и западную
- Столицей восточной части империи сделался Константинополь (ныне Стамбул) – такое имя получил в 330 г. старый город Византий, основанный греческими колонистами еще в VII веке до нашей эры, но потом римский император Септимий Север после трехлетней осады взял Византию (в 196 году до нашей эры) и разрушил город, правда, вскоре по его же приказу он был восстановлен
- Бизант – имя древнегреческого героя, сына бога морей Посейдона. Он основал город и дал ему свое имя
- Всю восточную часть стали называть Византией, или Византийской империей
- Падение, разгром в 1453 г. столицы Византии Константинополя в ходе турецкого нашествия – конец могущественной державы

- В безоблачном небе над берегами Босфора парил орел со змеей в когтях. Змея извивалась, пытаясь ужалить врага, но орёл камнем упал вниз и раздробил ей голову ударом мощного клюва. Победу царя пернатых встретили радостными криками посланники римского императора Константина, искавшие место для новой столицы. Битву орла со змеей они истолковали как знак свыше. На месте старой греческой колонии Византии был основан город Константина — Константинополь, который 11 мая 330 г. официально провозгласили столицей Римской империи, новым Римом.



Флавий Валерий Аврелий Константин



Константинополь с 330 – 1930 (Стамбул)

Столицей Византии на протяжении всей её истории стал **Константинополь**, один из крупнейших городов средневекового мира. Наибольшие территории империя контролировала при императоре Юстиниане I (527—565).





25/07/2009 16:57





Византийское искусство

- Византии, в отличие от западной части Римской империи, удалось избежать опустошительных набегов варваров; она осталась главной хранительницей античного наследия, центром науки и культуры. Наряду с греческими и римскими, в Византии творчески перерабатывались элементы художественной культуры Ирана, Сирии, Древнего Египта и др. стран; этот сложный сплав преобразовался в самобытный художественный стиль византийского искусства, тесно связанный с христианским вероучением (в 325 г. христианство стало государственной религией Римской империи). В византийском искусстве тесно переплелись утончённая декоративность и пышная зрелищность, условность художественного языка и глубокая религиозность, эмоциональность и догматизм, экспрессия и философская глубина, служение Высшему началу и восхищение красотой мира.

Византийская архитектура

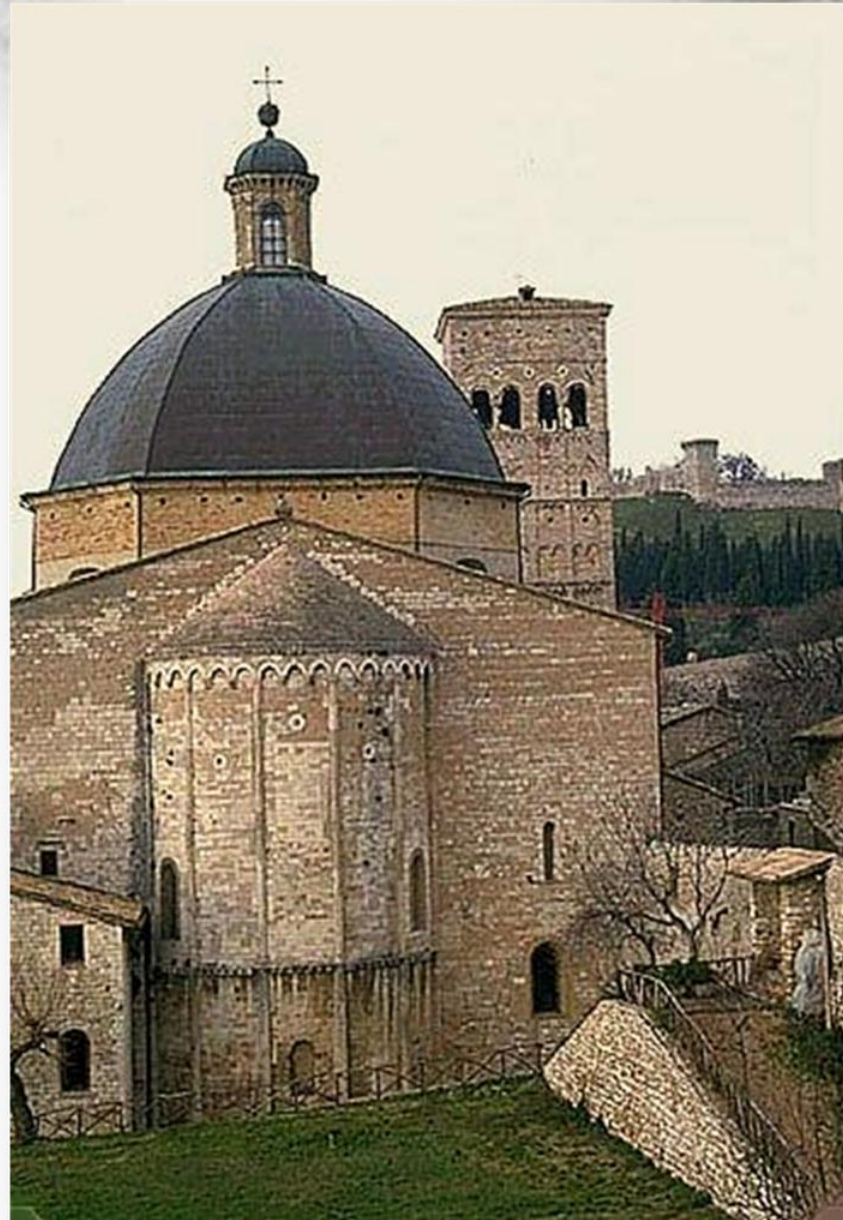
- В архитектуре Византии неразрывно слиты утонченная декоративность, стремление к пышной зрелищности и глубокая религиозность. Византийцы создали художественную систему, в которой господствуют строгие нормы и каноны, а красота материального мира рассматривается лишь как отблеск неземной, божественной красоты. Эти особенности византийского искусства ярко проявились в архитектуре.
- Здесь возводятся великолепные сооружения, призванные укреплять авторитет государства и церкви — храмы, дворцы, ипподром, триумфальные арки и различные инженерные сооружения.

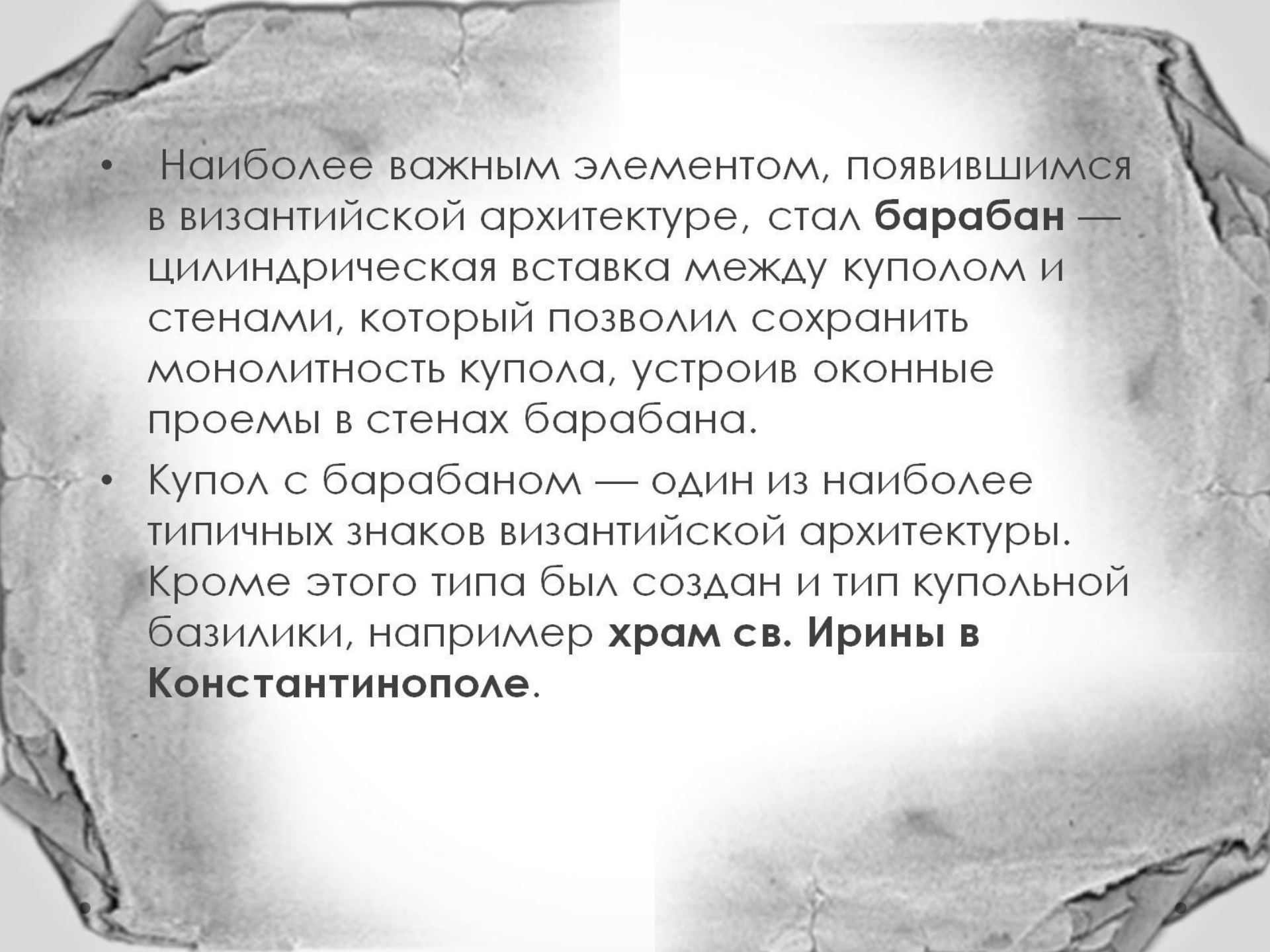
Строились церкви двух основных типов: базилики (главный тип) и крестово-купольные церкви.





- Позднее наибольшее распространение получил тип крестово-купольной церкви — квадратное в плане здание, в центральной части которого находились четыре столба, поддерживающие купол. От центра расходились четыре сводчатых рукава, образуя ясно читающийся равноконечный, так называемый греческий крест. В самой Византии возобладал крестово-купольный храм.



- 
- Наиболее важным элементом, появившимся в византийской архитектуре, стал **барабан** — цилиндрическая вставка между куполом и стенами, который позволил сохранить монолитность купола, устроив оконные проемы в стенах барабана.
 - Купол с барабаном — один из наиболее типичных знаков византийской архитектуры. Кроме этого типа был создан и тип купольной базилики, например **храм св. Ирины в Константинополе**.

Храм св. Ирины в Константинополе.



Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне V в.

- Это центрическое здание, крестообразное в плане, является типичным примером внутренней архитектуры, столь характерной для ранних христианских храмов: ее аскетичный, неприхотливый внешний вид резко контрастирует с богатством внутреннего интерьера.



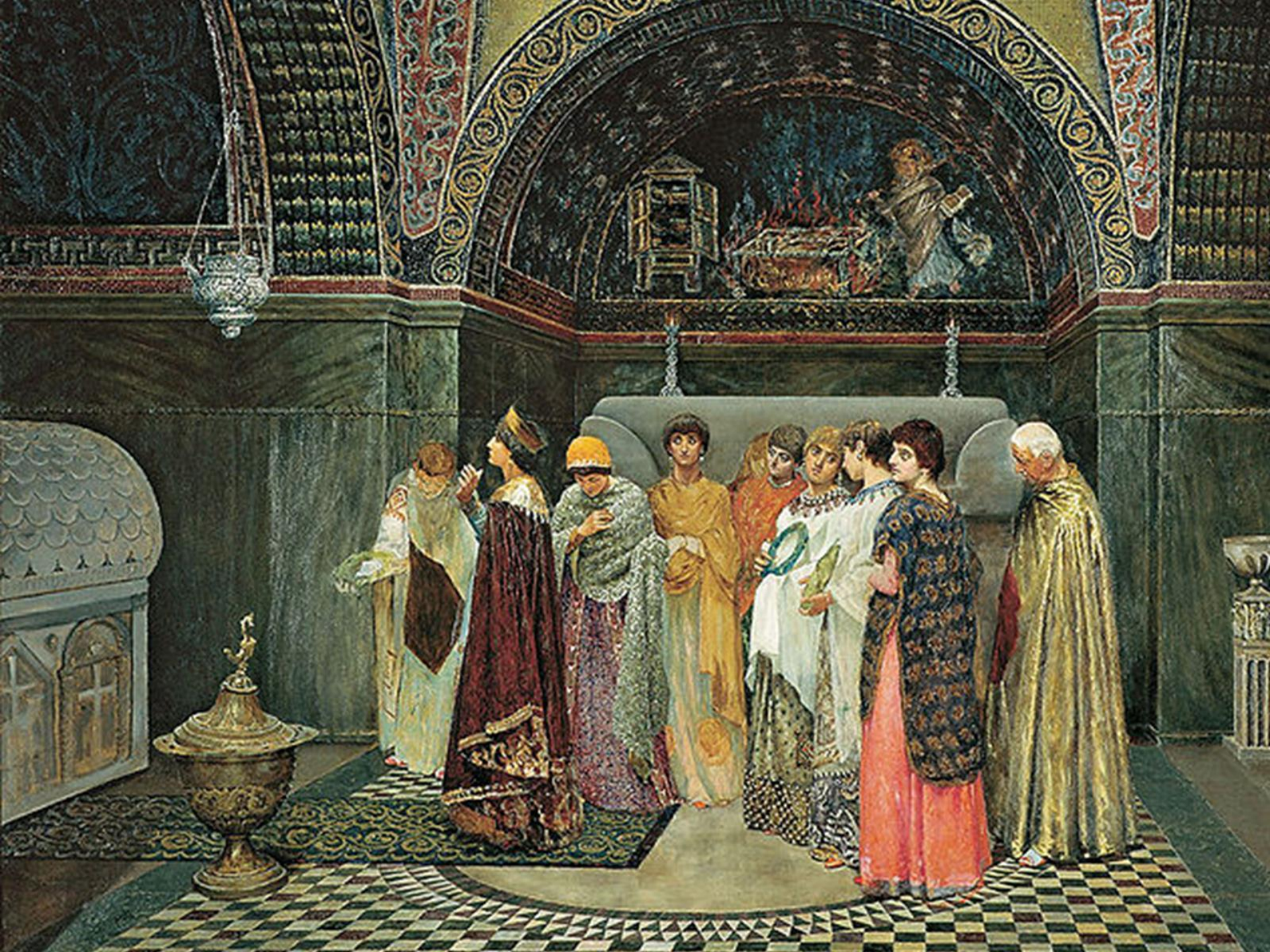
Внешнюю кирпичную поверхность стен "украшают" только плоские вертикальные выступы - лопатки, соединенные со столь же плоскими арками ("глухая аркада").



Мавзолей Галлы Плацидии Равенна. Италия.V в. -

один из древнейших христианских храмов.

Мавзолей Галлы Плацидии (первая половина V века) получил свое название в честь безвременно умершей дочери императора Феодосия Великого. На самом деле он не является мавзолеем, поскольку Галла Плацидия похоронена в Риме. Видимо, это была молельня, посвященная особо почитаемому в роду мученику Лаврентию - по крайней мере, именно его изображение находится прямо напротив входа.



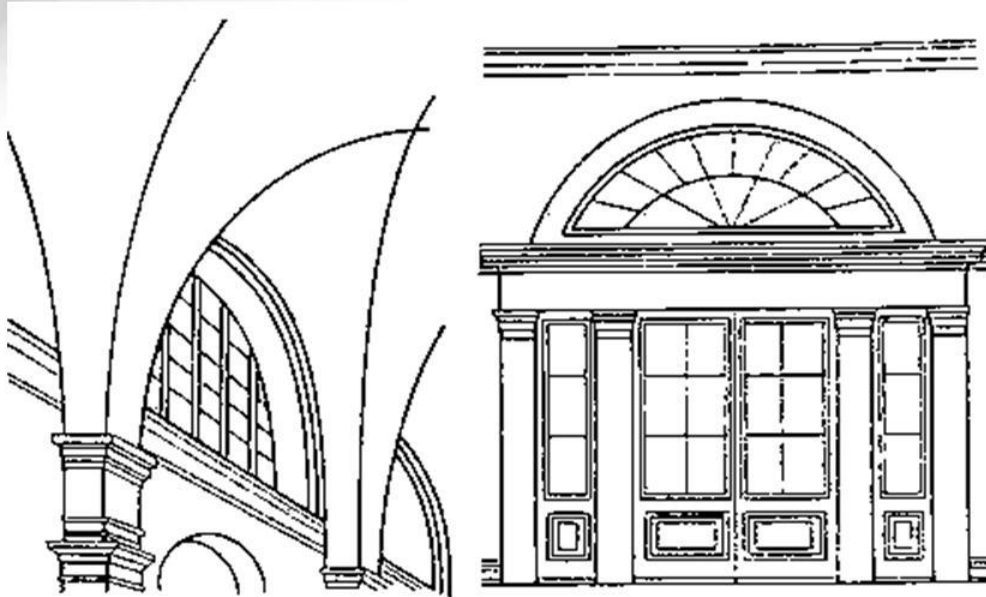
Внутри мавзолея стены на половину высоты облицованы полированным мрамором. Остальные поверхности стен, купол и люнетты арок сплошь покрыты великолепной мозаикой, в которой еще очень сильны античные мотивы. Под куполом в ярко-синем небе сияют звезды, голуби пьют из чаши, олени пасутся у озера, золоченые виноградные лозы вьются по аркам.





Люнетта:

1 — в распалубке свода; 2 — над дверью.



Люнетта (от французского lunette, буквально — лунка), арочный проём в своде или стене, ограниченный снизу горизонтально. В сквозных люнеттах обычно помещаются окна, «глухие» Л. нередко украшают росписью или скульптурой.

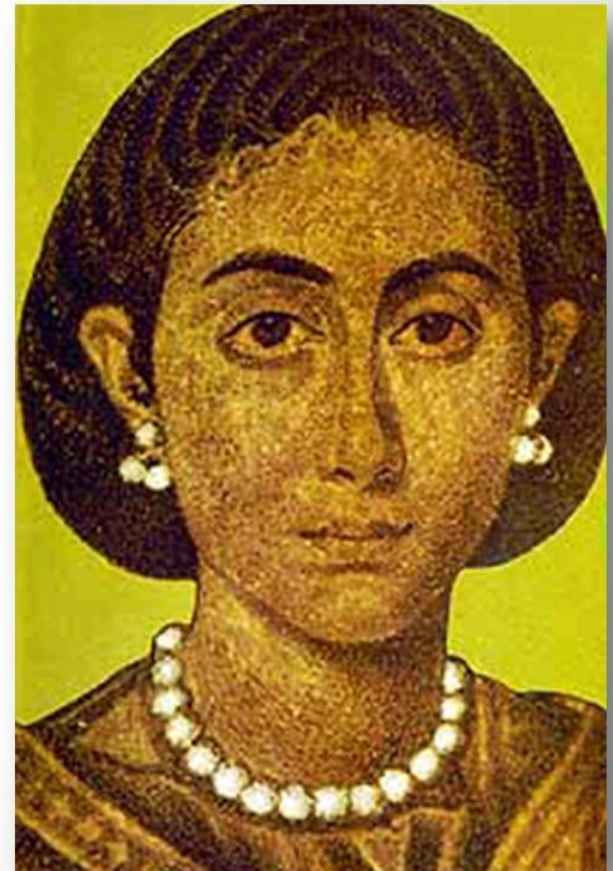
**Внутренние
поверхности
византийских
зданий
облицовывались:
своды — мозаикой
из стеклянной
смальты,
стены —
мраморной
мозаикой,
полы — мраморным
мощением.**





ГАЛЛА ПЛАЦИДИЯ

Дочь римского императора Феодосия Великого. В 414-415 - королева вестготов, в 425-437 управляла Западной Римской империей.

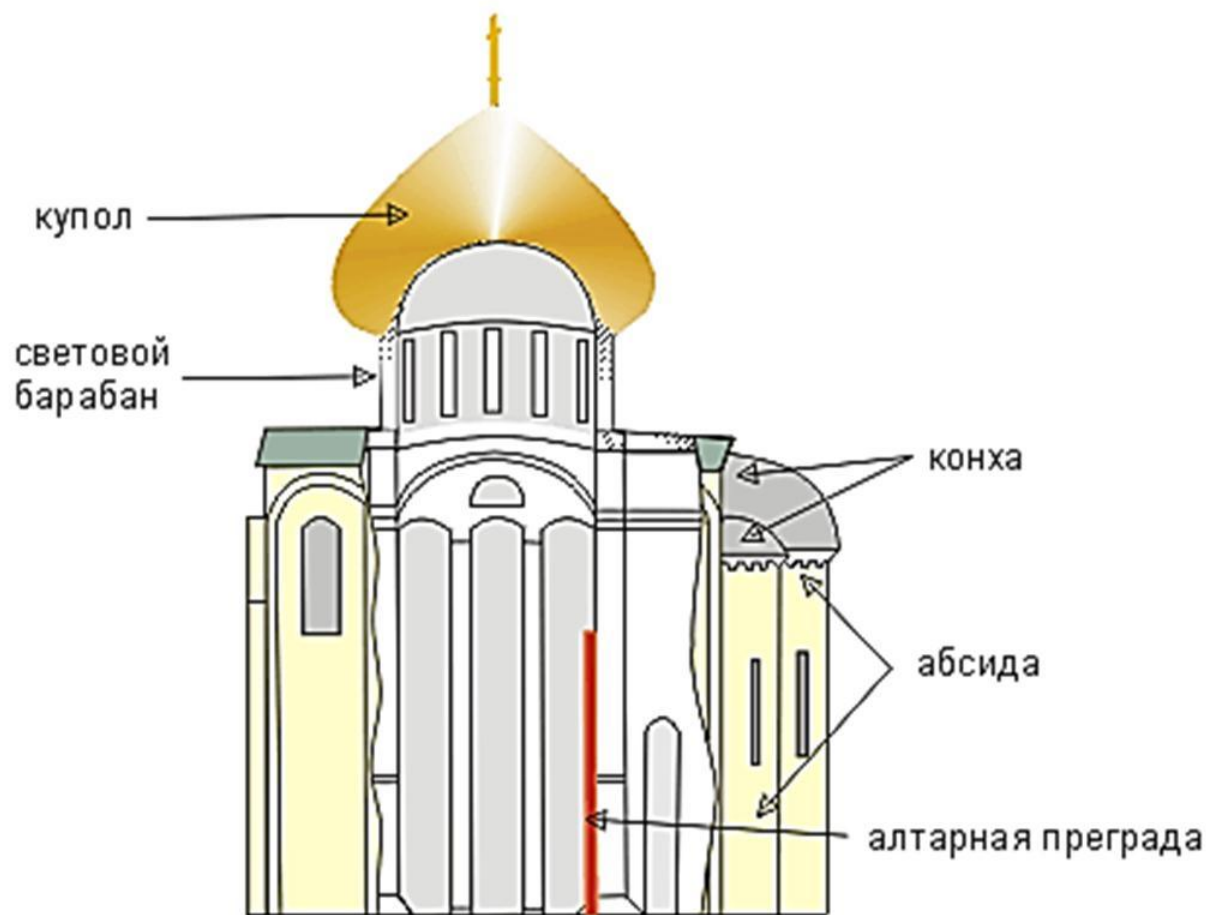


Мозаики мавзолея Галлы Плацидии.
Равенна. Италия. V в.

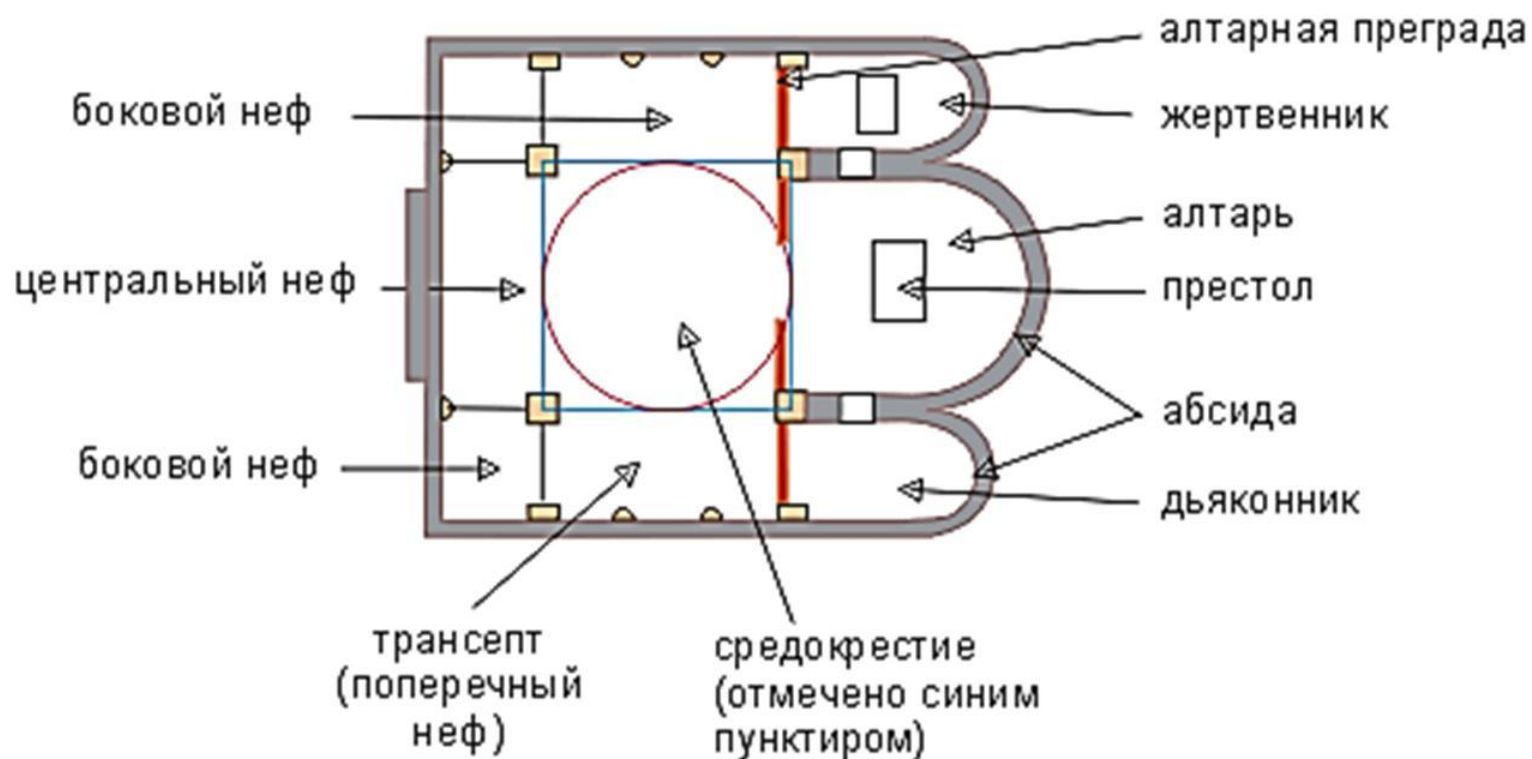
Мозаика мавзолея Галлы Плацидии. Равенна.



План крестово-купольного храма



План крестово-купольного храма



Церковь Сан Витале в Равенне

- Не без основания этот храм считают шедевром византийской архитектуры
- Она поражает изысканностью и элегантностью архитектурных форм
- Особую славу этому храму принесли его знаменитые мозаики не только церковного, но и светского характера, в частности изображения императора Юстиниана и императрицы Феодоры и их свиты
- Лица Юстиниана и Феодоры наделены портретными чертами, цветовая гамма мозаик отличается полнокровной яркостью, теплотой и свежестью





SCIENTIA

RELESTI SCIENTIA



Императорская власть

- Императора не обожествляли, он считался смертным человеком, но по отношению к обществу – был подобием Отца Небесного
- Царская власть не передавалась по наследству, негодных императоров смещали, часто трагически
- Обряд вступления на престол с X века - венчание на царство как Божьего избранника
- Обряд венчания проводился в храме Святой Софии, император нарекался Василевсом и автократом (самодержцем)
- Императоры называли себя верными сынами церкви, но в действительности самовластно распоряжались церковными делами, утверждая патриархов по своему усмотрению

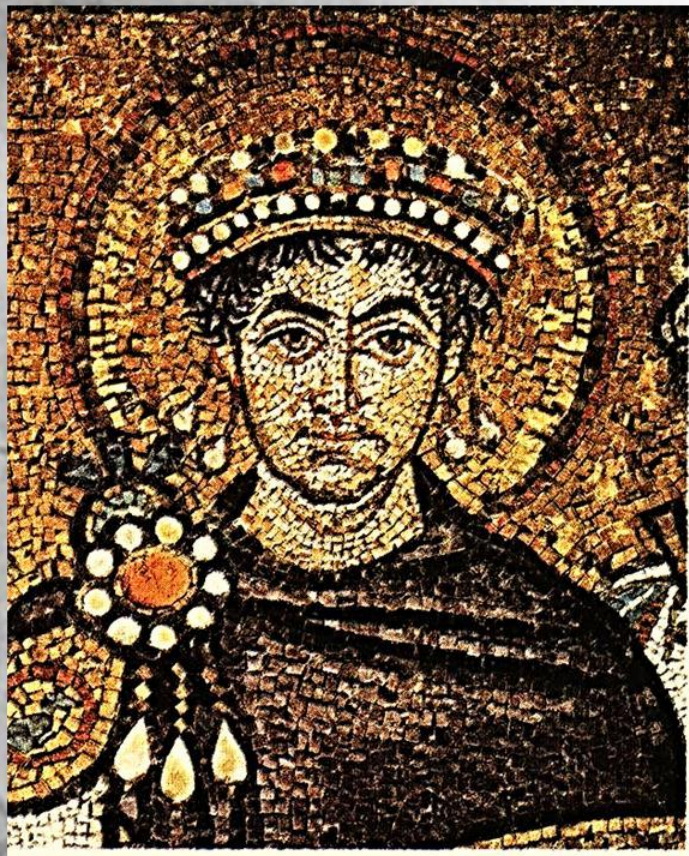
Схизма

- Вторая социальная сила Византии – церковь – в течение 2-х первых веков н.э. развивалась в рамках христологических споров
- Между Папой Римским и патриархом Константинопольским шла борьба за политическое и религиозное первенство
- Противоречия между Западной (католической) и Восточной (православной) церковью обострились крайне и к XI веку произошел раскол (схизма)

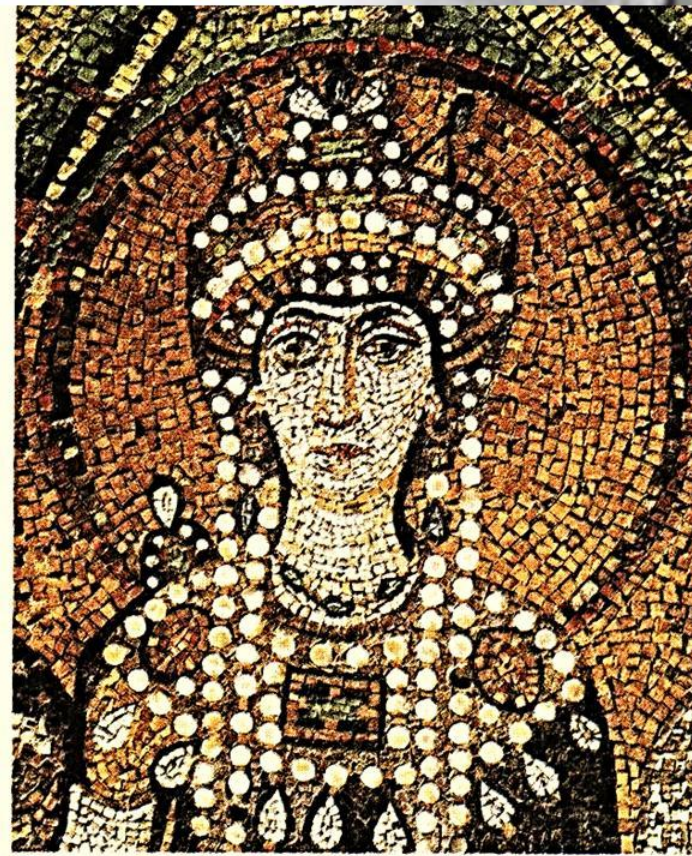


Фла́вий Пётр Савва́тий Юстиниа́н

(483, Верхняя Македония — 14 ноября 565, Константинополь) — византийский император с 1 августа 527



*Мозаические
портреты
Юстиниана
Великого и Феодоры
в церкви
Сан Витале
в Равенне. Сер. 6 в.*



Император Юстиниан, занявший в 527 году трон византийских владык, правил почти сорок лет. Он прославился сводом законов (знаменитый кодекс Юстиниана) и удачными войнами, в его правление Византия достигла наивысшего могущества.

Византийская архитектура

- Наибольшего расцвета византийская культура достигает в VI в., когда были заложены основы новой архитектуры. Возникает особый архитектурный стиль, особенно проявившийся в строении храмов.
- Тип античного храма был переосмыслен в соответствии с новыми религиозными требованиями. Теперь он служил не местом хранения статуи божества, как это было в античную эпоху, а - *местом собрания верующих* для участия в таинстве приобщения к божеству и слушания «слова божьего». Поэтому главное внимание уделялось организации внутреннего пространства.

В царствование Юстиниана в одном только Константинополе и его предместьях было воздвигнуто тридцать церквей. А среди всех этих построек самой великолепной была Святая София – «храм храмов», главный собор империи, посвященный Софии – премудрости Божьей.



Собор Святой Софии

- Архитекторы: Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Закладка его состоялась 23 февраля 533 года. На строительстве его работали 10 000 человек. Юстиниан не жалел никаких денег и сам каждый день посещал стройку. Все доходы империи за пять лет не покрыли расходов на сооружение храма. Только на амвон и хоры был потрачен годовой доход от Египта.

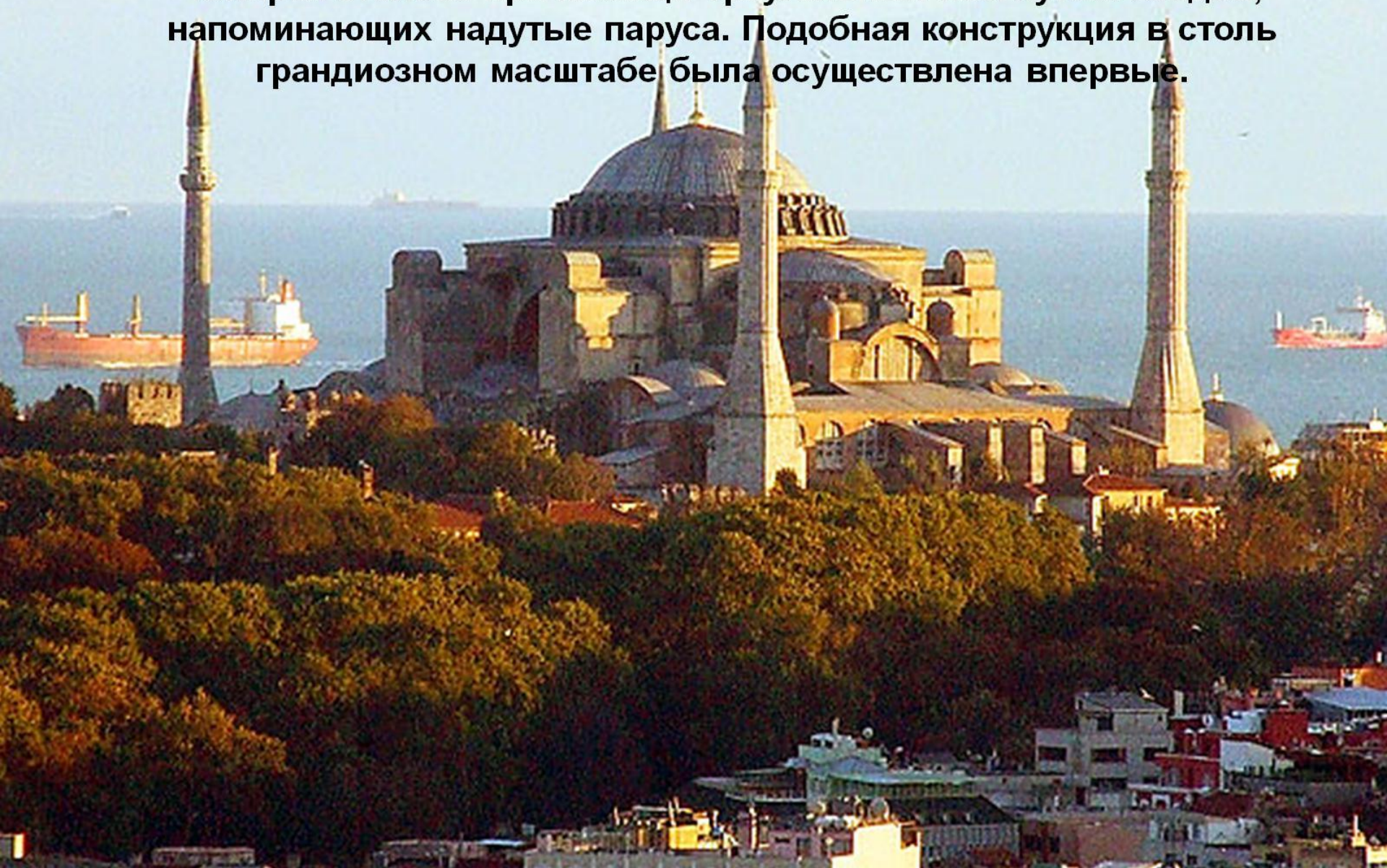
По приказу императора все провинции и города империи поставляли в Константинополь самые замечательные остатки античных зданий и мрамор. Рим, Афины, Эфес прислали колонны, которые и сейчас вызывают восхищение. Из Проконеза доставляли белоснежный мрамор, из Каристоса — светло-зеленый, из Ясоса — бело-красный, из Фригии — розовый с прожилками.



Собор Святой Софии

Гигантская стройка поглотила почти все доходы государства. Сам храм был сложен из кирпича, но для его внутренней отделки использовался дорогой поделочный камень. Золото, серебро (только на алтарь его пошло сорок тысяч фунтов!), слоновая кость, жемчуг, драгоценные камни в огромном количестве были употреблены на украшение собора. Восемь колонн из красного порфира были доставлены из развалин легендарного храма Артемиды в Эфесе. Со всех концов империи в столицу везли мрамор самых изысканных цветов: белоснежный, розовый, зеленый, бело-красный. Стены, выложенные этим холодным камнем, благодаря искусству мастеров выглядели так, словно были покрыты дорогими коврами.

Конструкция Софии Константинопольской соединила базилику и центрический тип постройки при преобладающем значении купола, который кажется свободно парящим над храмом. Зодчие возвели его на четырех столбах при помощи треугольных изогнутых сводов, напоминающих надутые паруса. Подобная конструкция в столь грандиозном масштабе была осуществлена впервые.

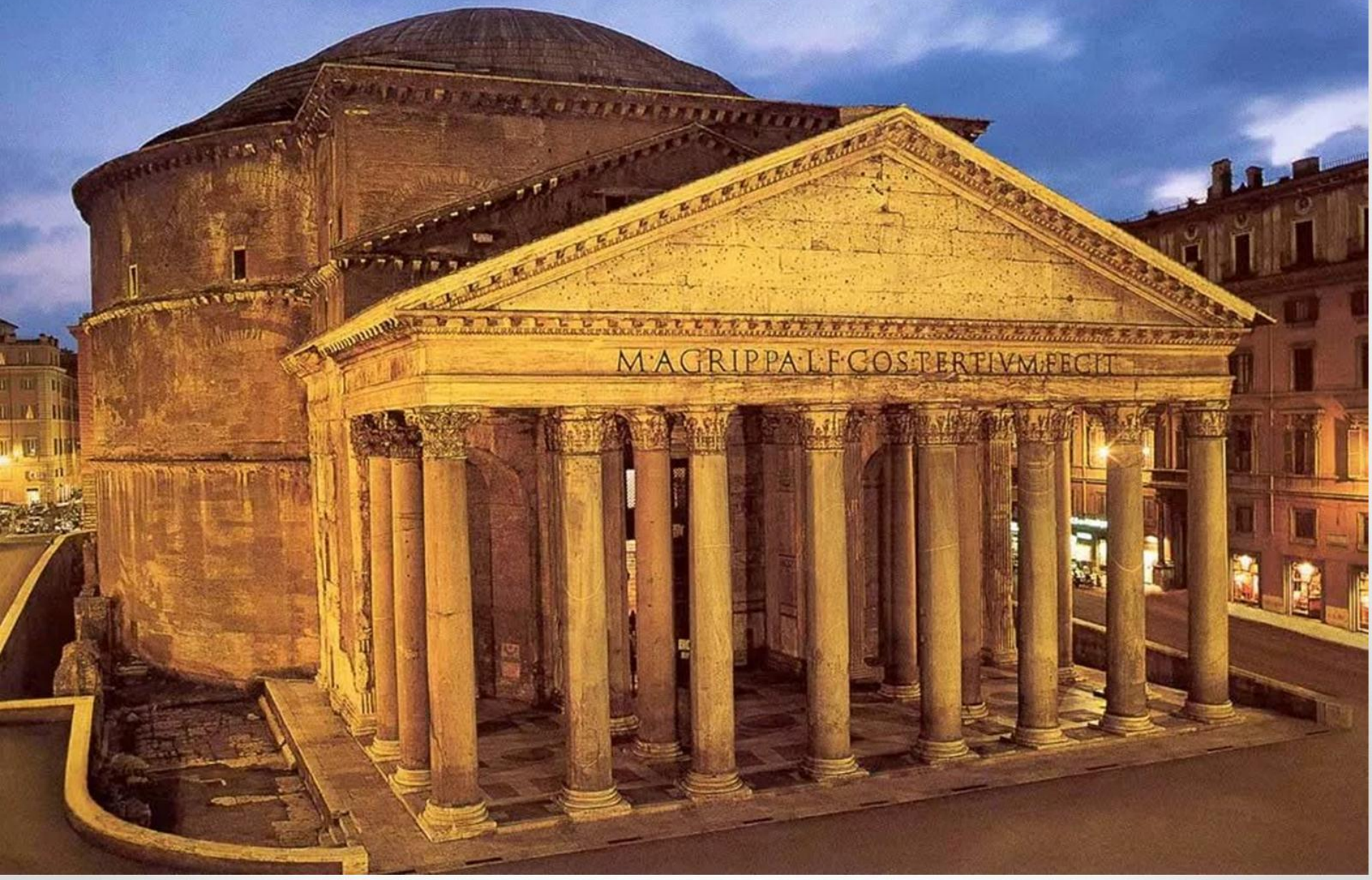


Собор Святой Софии

- Купольная базилика собора Софии Константинопольской совмещала в себе особенности структуры выдающихся римских сооружений — базилики Константина и Пантеона
- Много необычного было в строительстве этого собора. Известь изготовляли на ячменной воде, в цемент добавляли масло. Для верхней доски престола был изобретен новый материал: в растопленную массу золота бросали ониксы, топазы, жемчуг, аметисты, сапфиры, рубины — словом, все самое дорогое.

Рассказывали, что план здания был вручен императору Юстиниану во сне ангелом. Когда между императором и архитекторами возникали споры (например, сколько окон делать над главным алтарем), Юстиниану якобы во сне опять явился ангел и приказал сделать три окна в честь Святой Троицы.

При строительстве собора Святой Софии архитекторы использовали опыт строительства Пантеона



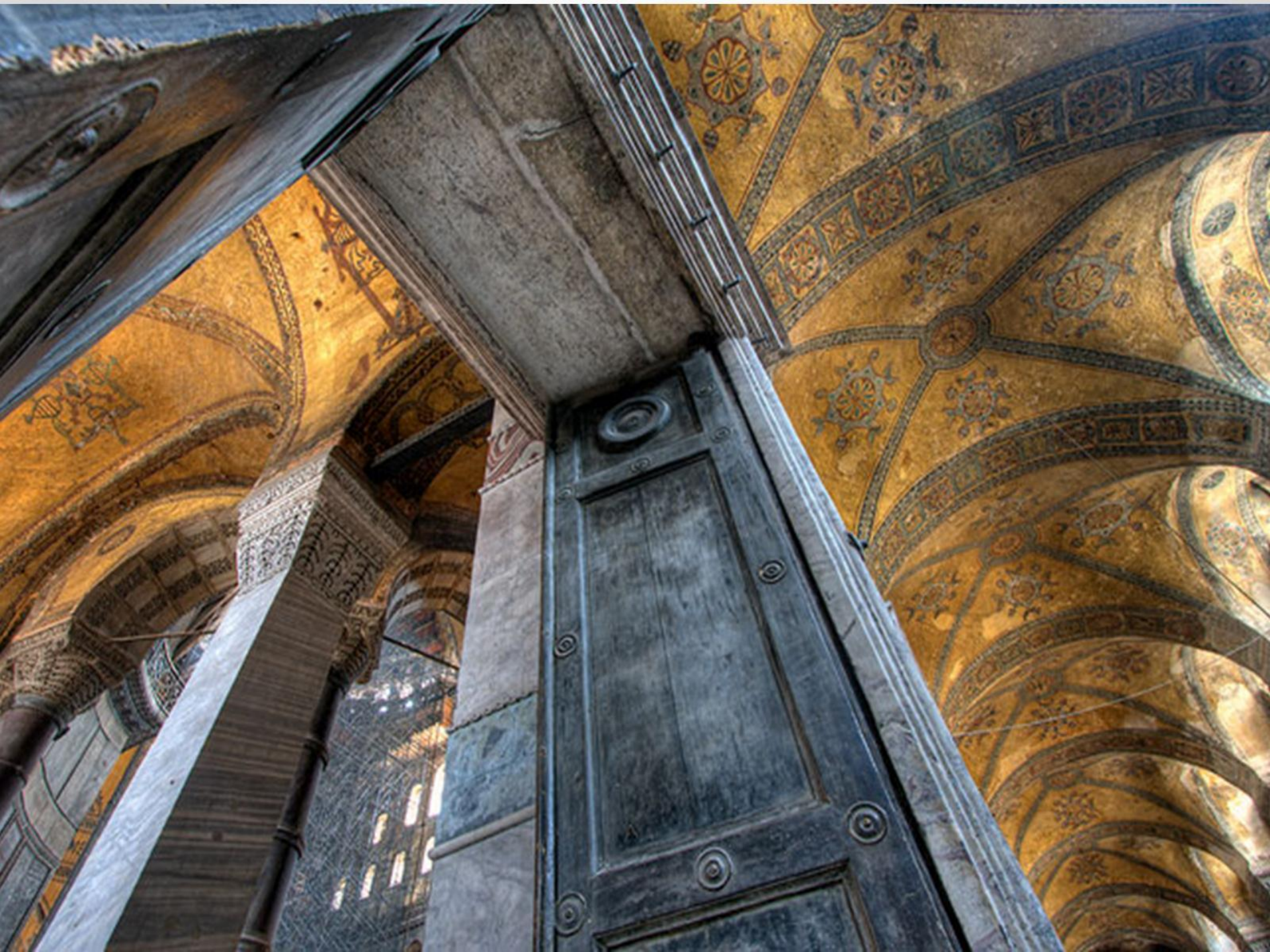


По преданию эти врата
были сделаны из
древесины Ноева
Ковчега.

Храм, предназначенный
для явлений императора
народным массам в
окружении свиты и
духовенства, должен был
создавать впечатление
ослепительного
великолепия.







Мозайка Софийского собора

Когда-то верхняя часть стен была покрыта мозаичными рисунками на религиозные темы, портретами императоров и патриархов. Мозаики, созданные при Юстиниане, были уничтожены в иконоборческий период (726–843). Сейчас мы можем только предполагать, что многие композиции носили чисто декоративный характер. На стенах храма, кроме того, были расположены медальоны с погрудными изображениями святых, замененные при иконоборцах крестами. В систему декора были включены и библейские сцены. При входе в храм хорошо сохранились три мозаичные фигуры – Мария с младенцем Иисусом, Константин Великий с макетом Константинополя и справа – Юстиниан, держащий в руках макет храма Св. Софии.





МОЗАЙКА - изображение или орнамент, выполненный из отдельных, плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков стекла, цветных камней, дерева, металлов, эмали

- Цвет воспринимался византийцами как материализованный свет, но в духовном, иррациональном смысле
- Ярче всего должна сиять Божественная сущность
- В византийской живописи никогда не изображается источник света — он в ней самой



- Богоматерь в знак особого почитания изображали в пурпурных одеждах
- Белый цвет - символ чистоты и святости, в белом изображаются души праведников
- Синий и голубой — символы небесного, потустороннего мира





ΠΡ.

ΘΥ ΙC

XC

Ο ΑΓΙΟΣ
ΙΩ.

Ο ΠΡΟΣΤΑ...



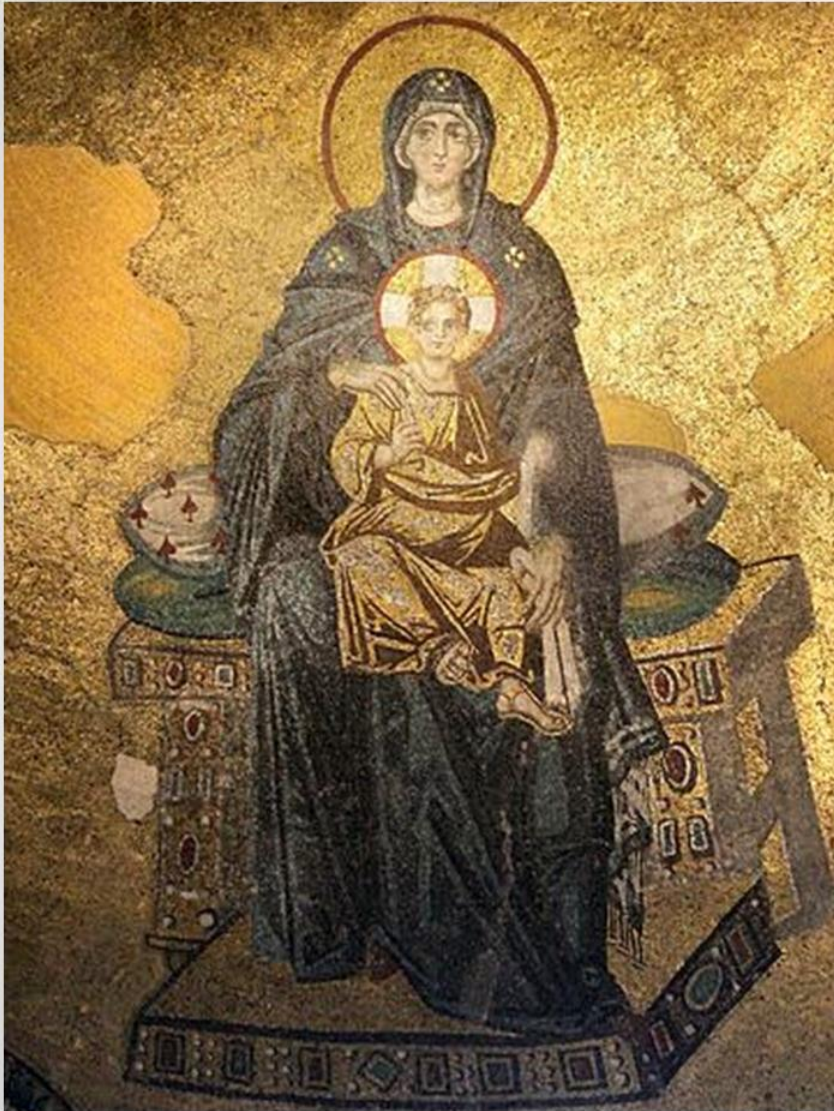








Мозаичный цикл



• Мозаичное изображение Богородицы в апсиде



• Архангел Гавриил



Иоанн Златоуст



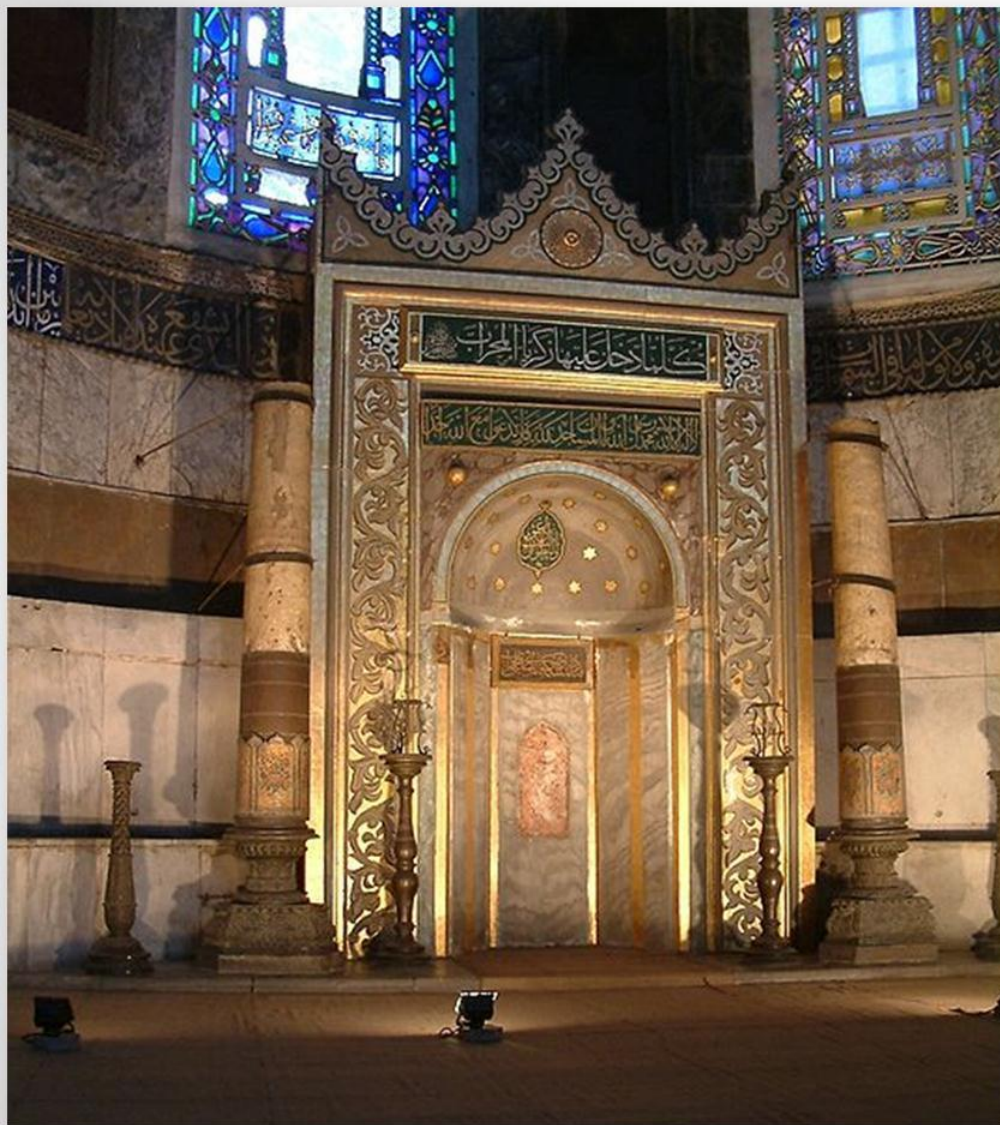


● Императоры Константин и Юстиниан перед Богородицей ●

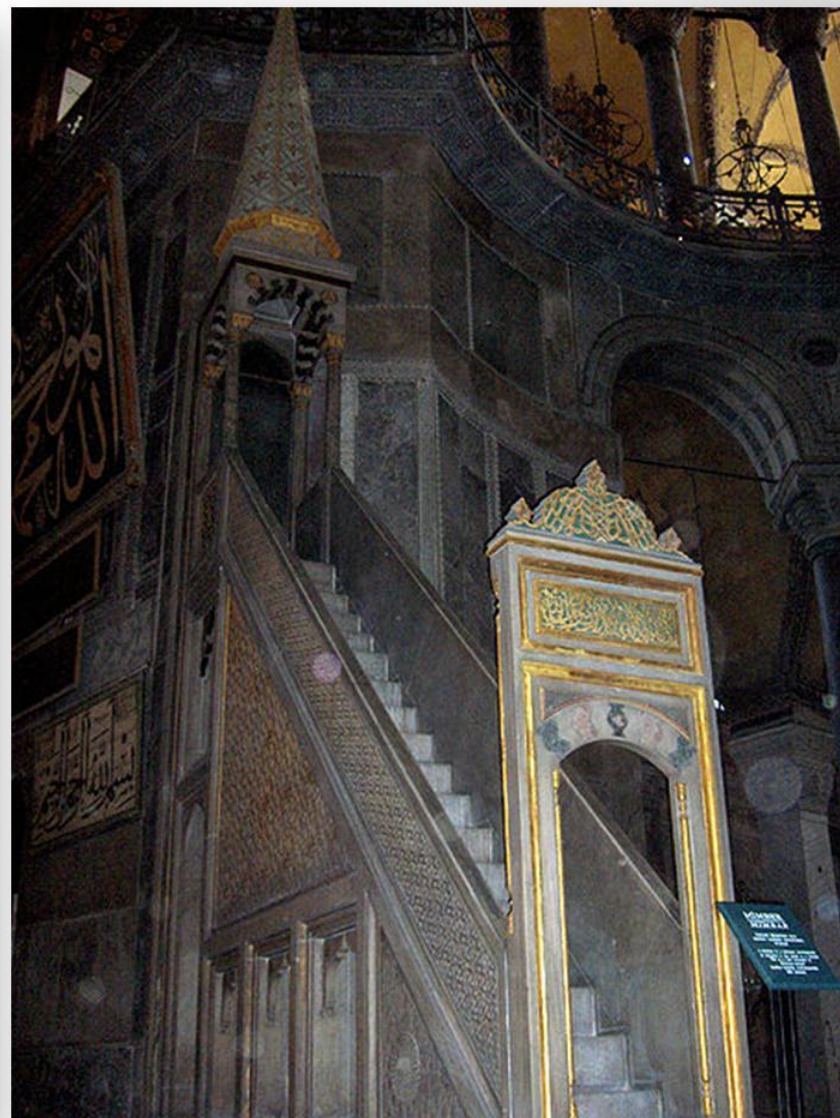
Византийский архитектурный тип

- С IX в. регламенты и каноны пронизывают всю жизнь византийца
- Появился новый архитектурный тип здания, сохранившийся в восточно-христианском мире до сегодняшнего дня. В основу его структуры лег план в виде креста, центральная часть которого перекрывалась куполом на барабане.
- Такая структура здания получила название крестово-купольной системы
- Общими отличительными чертами этих храмов стало уменьшение площади зданий, заметный рост вверх и создание единого внутреннего пространства
- Соборы вытянулись вверх, всё ярче выражая стремление человека к Богу
- Фасады церквей облицовываются разноцветным камнем или декорируются чередованием слоев белого камня с кирпичными узорами
- В результате внешний вид сооружения теряет замкнутость, становится праздничным

Исламские элементы Софийского собора



● Михраб, расположенный в апсиде



● Минбар, откуда имам читает проповеди



عَلَيْهِ السَّلَامُ
م م

Скульптура

- Для религиозных целей *ваяние* с самого начала употреблялось умеренно, потому что восточная церковь всегда неблагоприятно смотрела на статуи, считая поклонение им в некотором роде идолопоклонством, и если до IX века круглые фигуры ещё были терпимы в византийских храмах, то постановлением Никейского собора 842 г. они были совсем устранены из них.

Диптих Барберини, V—VI вв. Лувр, Париж



Иконы

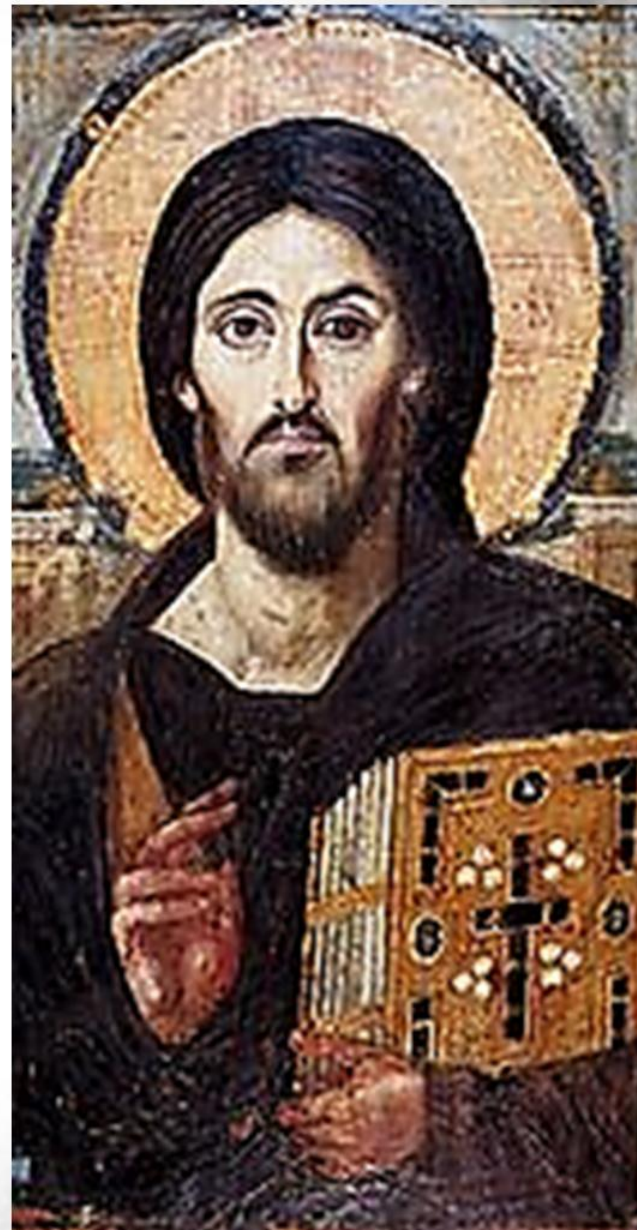
- Греческое слово *eikon* означает «образ», «портрет».
- С VI в. всё большую роль в интерьере храмов начинают играть иконы
- В Византии иконы обычно писали яичной темперой на деревянных досках, покрытых левкасом (особым грунтом) и — редко — на холсте
- Могли изображаться сюжеты из земной жизни Иисуса, но гораздо чаще художники рисовали на иконах отдельные образы: Иисус, Богоматерь, апостолы, архангелы, святые (само слово икона по-гречески значит образ)
- При этом художники писали не изменчивые лица, а лики тех, кто пребывают в вечном, идеальном мире

На данный момент очень многие сохранившиеся византийские иконы хранятся на горе Синай в монастыре святой Екатерины. Самые известные из них:

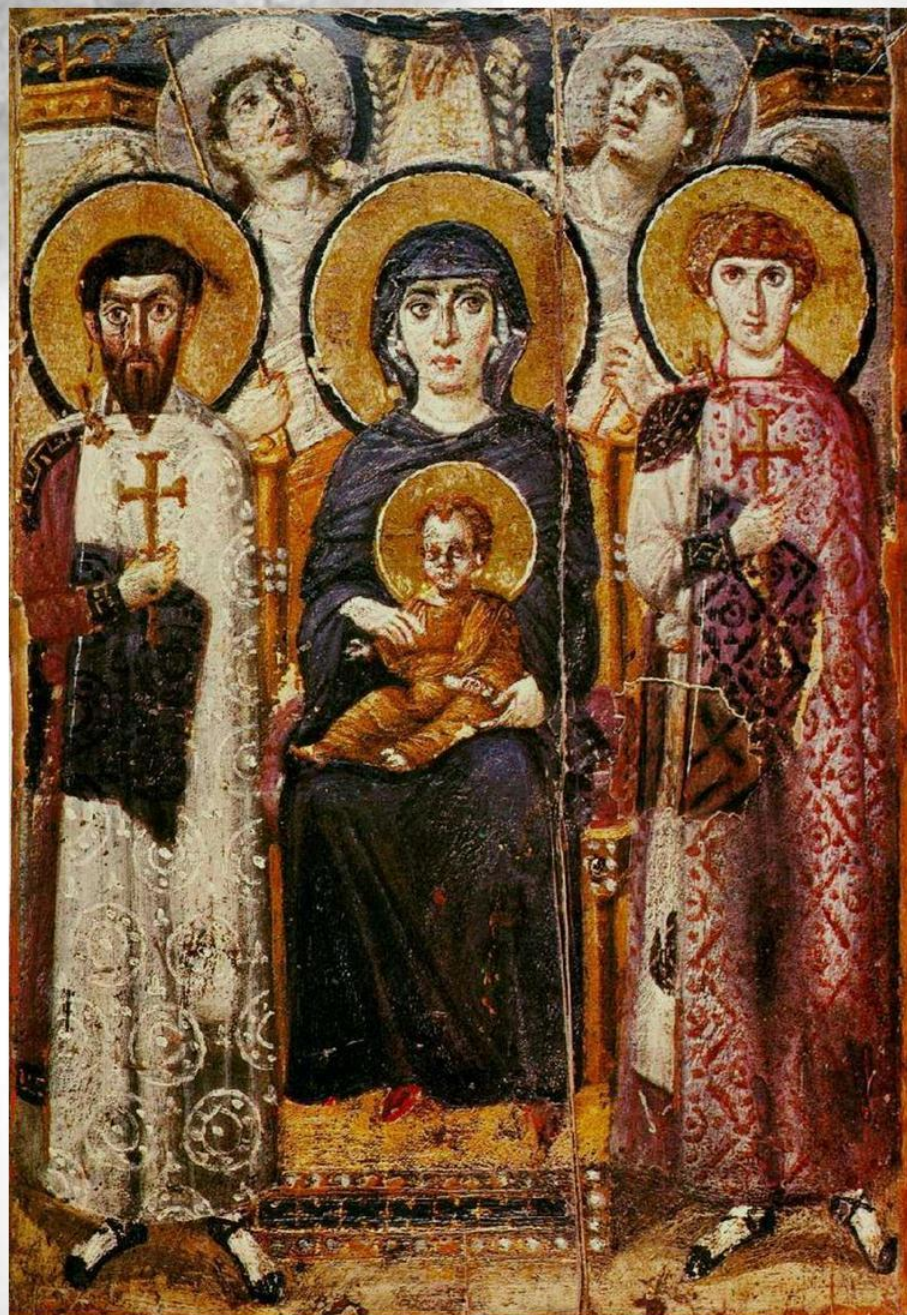
"Христос Пантократор".

"Апостол Петр".

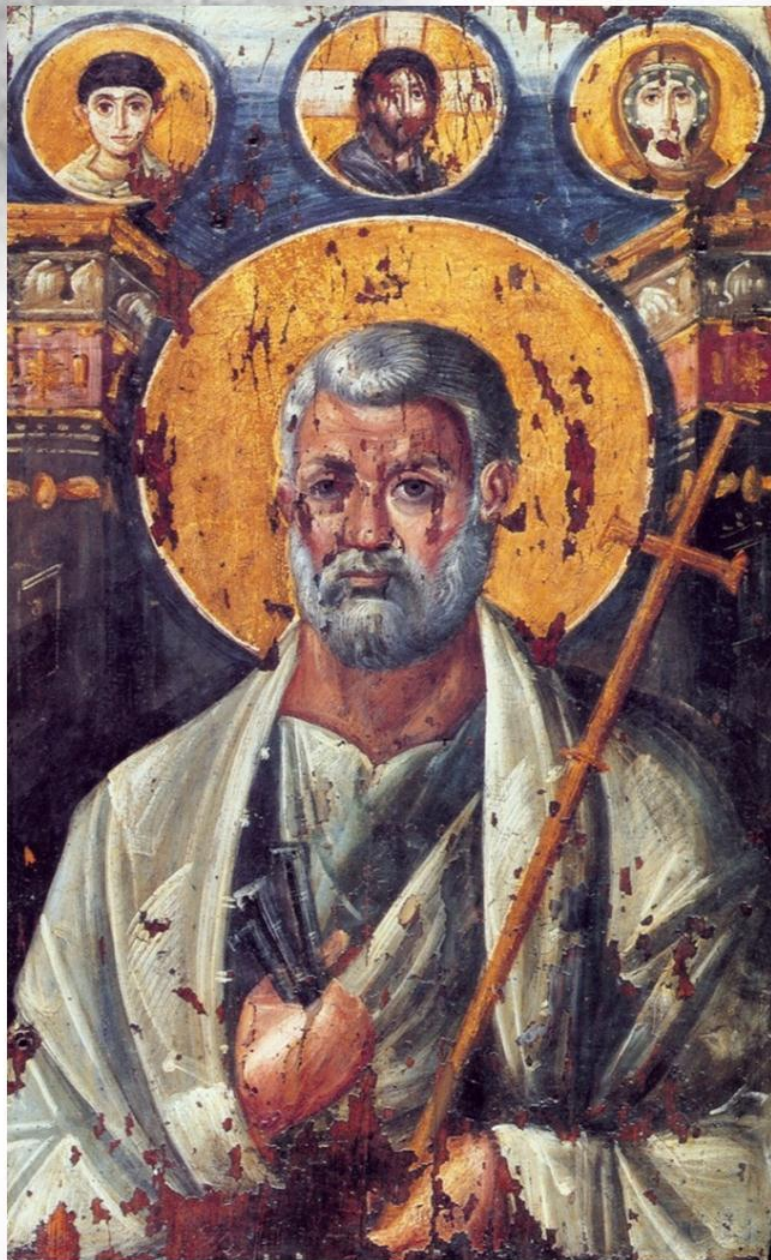
"Богоматерь на троне". Их стиль написания энкаустика - считался одним из самых популярных в то время. Его особенность в том, что образ пишется восковой краской, даже еще горячей. Этот способ написания позволял очень реалистично изображать формы на иконе



"Христос Пантократор".



"Богоматерь на троне".



• "Апостол Петр". •

Мученики Сергей и Вакх

Сергий и Вакх (также Саркис и Бахус, лат. *Sergius et Vaschus*) — солдаты Римской империи в III веке. Почитаются святыми мучениками в христианстве. День их памяти приходится на 7 октября.



Согласно их агиографии, Сергей и Вакх были офицерами в армии цезаря Галерия Максимиана, они занимали важные должности при нём и были его фаворитами до тех пор, пока не стало известно, что они тайные христиане. За это они были подвергнуты жестоким пыткам, во время которых Вакх погиб; впоследствии и Сергей был обезглавлен.

Иконоборничество

Император Лев Исавр 717-741 г.

приказал уничтожить иконы, считая
все попытки изобразить лик Бога
греховными





Владимирская икона Божией Матери



К концу XI века или к началу XII столетия относится создание Владимирской иконы Богоматери (ГТГ). Это один из лучших образов константинопольской работы. В 1131-32 гг. икона была привезена на Русь, где стала особо почитаема.

От первоначальной живописи сохранились только лики Богоматери и Младенца. Прекрасный, наполненный тонкой скорбью о страданиях Сына, лик Богоматери— характерный пример более открытого и человеческого искусства этой эпохи.

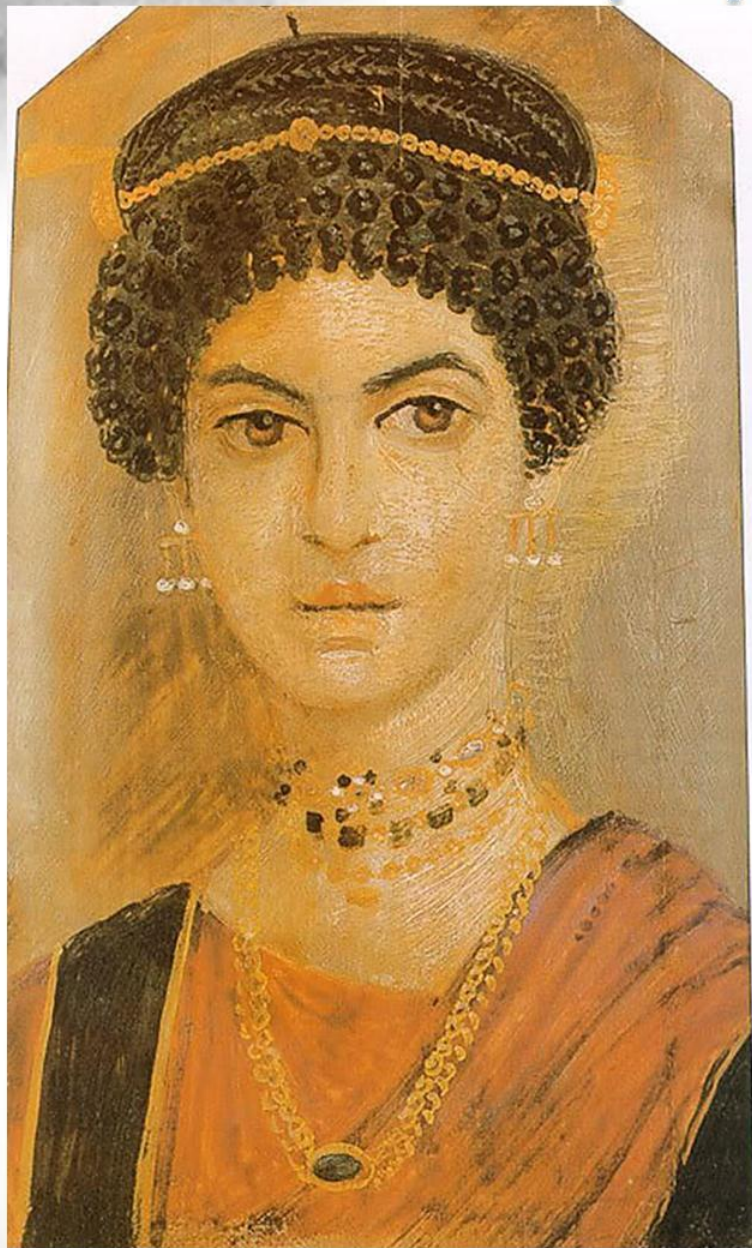
Во второй половине XII столетия была создана икона «Григорий чудотворец» из Гос. Эрмитажа. Икона отличается великолепным константинопольским письмом. В образе святого особо сильно подчеркнуто индивидуальное начало, перед нами как бы портрет философа.



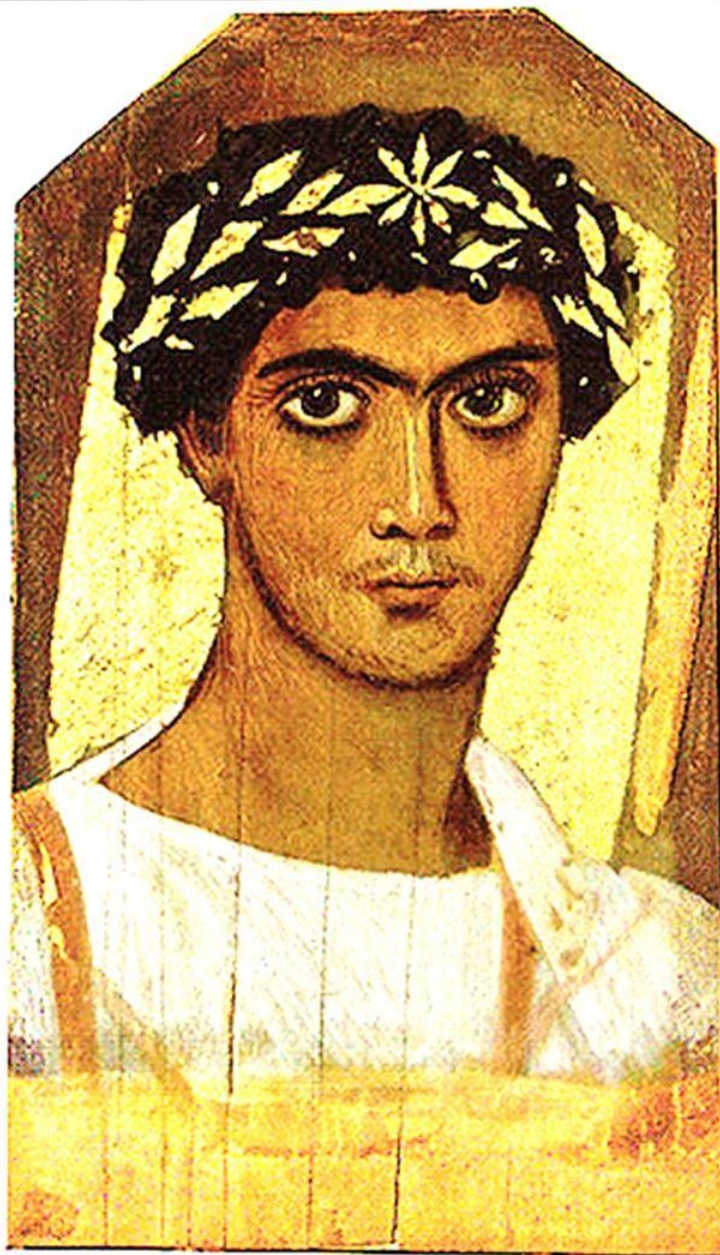
Иконографический канон

- Доску покрывали слоем шлифованного грунта из мела или гипса – левкасом.
- Обрамление иконы – оклад -был выполнен из драгоценных металлов и камней.
- Уплощение фигур
- Намеренное изменение (удлинение лица и тела) пропорций
- Тела скрыты складками одежды
- Утрата античной линейной перспективы
- введение обратной перспективы
- Отказ от многопланового фона (художник изображает не предмет, а его сущность)
- Отказ от светотени

Фаюмский портрет



Фаюмский портрет



Фаюмский портрет



Фаюмский портрет



Фаюмский портрет

Фаюмские портреты — созданные в технике энкастики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков. Своё название получили по месту первой крупной находки в Фаюмском оазисе в 1887 году британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри. Являются элементом видоизмененной под греко-римским влиянием местной погребальной традиции: портрет заменяет традиционную погребальную маску на мумии. Находятся в коллекции многих музеев мира, в том числе Британского музея, Лувра и в Музее Метрополитен в Нью-Йорке.

Императорский дворец

Большой или Святой дворец в Константинополе (греч. Μέγα Παλάτιον) оставался главной резиденцией византийских императоров на протяжении восьмисот лет, с 330 по 1081 гг. Он был заложен Константином Великим между Ипподромом и Святой Софией, перестроен Юстинианом и расширен Феофилом. Детей императора, рождённых в Порфирном зале дворца, называли порфирородными.

Большой или Святой дворец в Константинополе (греч. Μέγα Παλάτιον) оставался главной резиденцией византийских императоров на протяжении восьмисот лет, с 330 по 1081 гг. Он был заложен Константином Великим между Ипподромом и Святой Софией, перестроен Юстинианом и расширен Феофилом. Детей императора, рождённых в Порфирном зале дворца, называли порфирородными.





Императорский дворец



В начале XX века при пожаре были обнаружено несколько фрагментов Большого императорского дворца — тюремные камеры, захоронения и залы с мозаичным полом IV—V веков.

Мозаики времён Юстиниана







Особенности Византийской культуры

- Города как центры ремесла, торговли, искусства
- Культ императора как сакральной фигуры
- Церковь как господствующий орган, подотчетный светской власти, не претендующий на политические функции
- Отсутствие сословной замкнутости господствующего класса
- Внешняя помпезность, парадность
- Приверженность к строгой обрядности
- Сознание превосходства над культурой народов остального мира