

Средневековая культура Западной Европы

Из данного урока вы узнаете о средневековой европейской культуре, а именно о том, какие источники легли в основу средневековой культуры, чем средневековая европейская культура отличается от предшествующих культур и последующей культуры Нового времени, об особенностях университетского образования, а также о том, какие качества в героях воспевались, а какие порицались в литературе Средневековья.

Введение

В данном уроке речь пойдет о средневековой европейской культуре. Есть легенда, которая говорит о том, что Средние века – это мрачное, скучное, страшное и бескультурное время. Это утверждение является неверным. Средневековая культура своеобразна и интересна.

1. Источники формирования средневековой культуры

Античное влияние (античное искусство, идея империи, идея города как особого мироустройства);
библейское влияние (представления о цели истории как о царстве небесном – «град божий», идеал, к которому должны стремиться люди);
варварская этика (германская и кельтская культура, военная этика германцев: представления отношений между вождем и дружиной).

Все это, соединившись, составило рыцарскую при
дворную средневековую европейскую культуру.

2. Отличия средневековой культуры

Вся культура Средневековья делится на культуру безмолвствующего большинства (в основном жители деревни) и культуру грамотного, образованного меньшинства. Культура большинства представлена в виде фольклора (Рис. 1), но от этой культуры мало что сохранилось, так как большинство людей в то время не умело писать. Грамотное меньшинство владело латынью – универсальным языком Средневековья.

Рис. 1. Средневековый фольклор

2. Отличия средневековой культуры

Есть и другие деления средневековой культуры. Общество Средних веков – сословное общество. Существовала система трех сословий:

духовенство,

рыцари,

крестьяне, ремесленники.

2. Отличия средневековой культуры

У каждого из этих сословий была своя культура, кото
рая сильно отличалась друг от друга. Развлечения,
литература и музыка, которую слушали представите
ли разных сословий, были различны. Но было нечто
их объединявшее. Это **церковное искусство** (бого
служебная музыка, росписи храмов, церковная архи
тектура). Церковная культура была доступна всем в
разной степени. Простые необразованные люди не
могли, например, понимать богослужебные песни на
латыни, но они могли наслаждаться церковными рос
писями и архитектурой.

2. Отличия средневековой культуры

Историки придумали выражение **«Библия для неграмотных»** (Рис. 2) – это церковная живопись. Она была понятна практически всем. Церковные росписи, фрески, иконы, мозаики давали образ мира таким, каким его видела церковь.

Рис. 2. «Библия для неграмотных»

3. Культура клириков, аристократии, горожан и крестьян

Клирики создавали тексты – жития святых или хроники (погодные повествования о различных событиях), всевозможные проповеди и прочие духовные тексты (Рис. 3).

Литература

1. **Жития святых** – рассказы о подвигах людей, признанных церковью святыми мучениками.
2. **Хроники**- история событий, описанная по годам.
3. **Эпические песни** – сказания о героях прошлого («Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», «Беовульф»).

3. Культура клириков, аристократии, горожан и крестьян

Культура аристократии представлена любовными стихами трубадуров (Рис. 4), рыцарскими поэмами о героях круглого стола. Здесь мы видим образ человека, который, с одной стороны, бесстрашен и силен, а с другой стороны, это прекрасный кавалер, который может служить даме, слагать стихи, играть в интеллектуальные игры и т.д. Это культура воинской доблести и высоких нежных чувств.

Рис. 4. Средневековый трубадур

3. Культура клириков, аристократии, горожан и крестьян

Культура горожан представлена в виде **фаблио** (один из жанров французской городской литературы XII – начала XIV в. Это небольшие стихотворные новеллы, целью которых было развлекать и поучать слушателей) и **шванков** (жанр немецкой городской средневековой литературы, небольшой юмористический рассказ в стихах, часто сатирического и назидательного характера) (Рис. 5).

Рис. 5. Фаблио и шванки

3. Культура клириков, аристократии, горожан и крестьян

Крестьянская культура – всевозможные песни, легенды, сказки и прочие устные фольклорные жанры.

4. Герои средневековой культуры

Известным до сих пор героем является Роланд (Рис. 6) – рыцарь, который погибает в борьбе с мусульманами. Например, король Англии Ричард Львиное Сердце (Рис. 7), о котором написаны романы и снимались фильмы уже в наше время, предстает перед нами как бесстрашный, великодушный король, который воюет на Святой земле с неверными. Известным героем того времени можно считать и Робин Гуда (Рис. 8) – бесстрашный разбойник, защитник бедных и угнетенных.

4. Герои средневековой культуры

Рис. 6. «Песнь о Роланде»

Рис. 7. Ричард Львиное Сердце – король Англии

Рис. 8. Робин Гуд (кадр из х/ф «Робин Гуд», 2010)

4. Герои средневековой культуры

Таким образом, главными героями средневековой культуры были бесстрашные рыцари, короли, разбойники. У этих персонажей нет сложной психологии, они не знают душевных колебаний и раздвоенности.

4. Герои средневековой культуры

Вспомните **Гамлета** (Рис. 9), персонажа, который не уверен ни в чем, который во всем сомневается, и раздираем противоречиями. Это уже не средневековый герой, это герой эпохи Нового времени, так как в нем большое место занимают чувства.

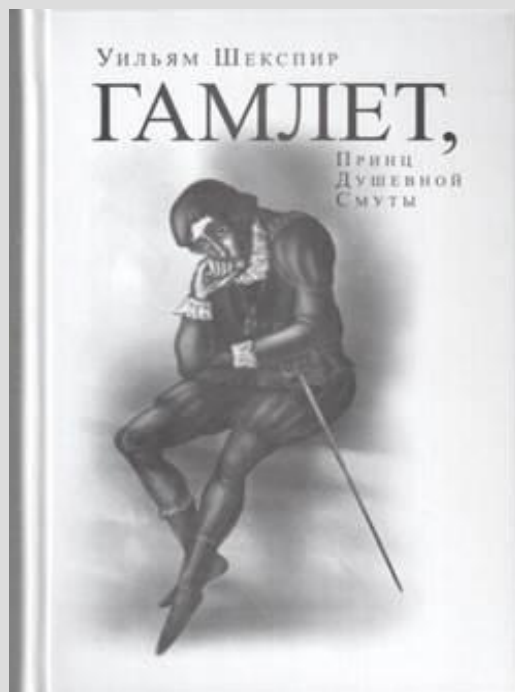

Рис. 9. Герой произведения Уильяма Шекспира – Гамлет

5. Авторы средневековой литературы

Имена авторов средневековых произведений мы часто не знаем. Например, нам неизвестен автор «Великой песни о Роланде». Средневековое искусство часто анонимно. Это связано с тем, что не было представления о романтической личности творца. Автор выражал не свою индивидуальность и личное мнение, а общепризнанные истины. Поэтому авторство было не характерно для эпохи Средневековья.

5. Авторы средневековой литературы

В изобразительном искусстве господствовало **понятие канона** (совокупность норм и правил в искусстве). То, как должны изображаться персонажи на фресках и т.д., было подробно оговорено правилами. Позы, цвета, жесты – все это подчинялось канонам. В изобразительном искусстве также не было место индивидуальности и проявлению авторского начала. Несмотря на то, что многих средневековых авторов мы не знаем, существуют и известные, дошедшие до нас имена средневековых авторов. Чем ближе был конец Средневековья, тем больше авторов становятся нам известны.

5. Авторы средневековой литературы

Можно назвать такие известные имена средневековых мастеров, как живописец **Джотто** (Рис. 10), поэт **Данте Алигьери**, автор знаменитой «Божественной комедии» (Рис. 11).

Рис. 10. Живописец Джотто ди Бондоне

Рис. 11. Портрет Данте Алигьери

Авторы средневековой литературы

Творцы культуры, то есть художники, поэты, считались творцами среди ремесленников. Скульпторы, архитекторы, живописцы входили в ремесленные объединения, братства или цеховые объединения.

Университеты в Западной Европе

Первые университеты возникли в XII веке – либо из епископских школ, где преподавали богословие и философию, либо из объединений частных преподавателей – специалистов по философии, праву и медицине. Наиболее древними университетом в Европе считается Парижский университет (XII в.), Болонский, Салернский, Оксфордский и Кембриджский в Англии (XIII в.).

Университеты в Западной Европе

Вопросы для обсуждения:

1) Как в наши дни чаще всего объясняют значение слова «университет»? Можно ли это объяснение применить и к средневековым университетам?

Сегодня университет – высшее учебное заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим прикладным наукам. Как правило, осуществляет и научно-исследовательскую работу. Отчасти да, поскольку университетское образование было самым продвинутым и в нем занимались научными изысканиями.

Университеты в Западной Европе

2) Почему наличие университета считалось большой честью для города и было к тому же ему выгодно (ведь порой приходилось терпеть буйство студентов)?

Свой университет – честь для любого города, поскольку подчеркивало важность и значимость его.

Университеты в Западной Европе

3) Опишите последовательно, какие предметы изучал студент Парижского университета, хотевший стать доктором богословия, как оттачивались и проверялись его знания.

В Парижском университете было четыре факультета: один низший – подготовительный и три высших. На низшем изучались «семь свободных искусств»: грамматика, риторика, диалектика, астрономия, геометрия, математика и музыка. Проучившись несколько лет на факультете искусств, школяр мог рискнуть сдать экзамен на первую ученую степень – бакалавра. Бакалавр чем-то напоминал подмастерье в ремесленном цехе: он продолжал учиться, но понемногу уже начинал и сам преподавать.

Университеты в Западной Европе

Бакалавр, полностью закончивший обучение на артистическом факультете, мог сдавать более сложный экзамен – на звание магистра свободных искусств. Только магистрам свободных искусств разрешалось стать студентами на одном из трех высших факультетов: богословском (самом знаменитом в Париже), юридическом или медицинском. На каждом из них также можно было сначала стать бакалавром, а в случае успешного завершения образования получить высшую степень доктора.

Университеты в Западной Европе

4) Почему о книгах, которые средневековые студенты изучали в ходе обучения, в документах того времени говорилось, что они «прослушаны», а не «прочтены»?

Потому что в средневековье книги были очень дорогими и их было мало, поэтому учитель зачитывал какой-либо текст и тотчас заставлял учеников повторять его и записывать на воощенные дощечки (на дощечке писали, нанося на воск знаки острой металлической, деревянной либо костяной палочкой – стилусом).

Университеты в Западной Европе

5). Почему путь средневекового студента был сложным и длительным? Как, по вашему мнению, это влияло на отношение к науке в средневековом мире? Учеба студентов в Средние века была мучительной зубрежкой и сопровождалась побоями. Во время лекций полагалось сидеть на полу, так студента учили знать свое место. Экзамены проходили сурово, жестко, но оканчивалось все праздничной попойкой прямо в процессе сдачи. Наукой занимались немногие, те, кто не видели себя в другом ремесле.

Университеты в Западной Европе

б) Почему средневековые студенты очень часто, терпя невероятные лишения и подвергаясь бесчисленным опасностям, путешествовали по дорогам Европы из одного университета в другой, тогда как в современных университетах преподаватели не очень хорошо относятся к студентам, которые то и дело «переводятся» из одного вуза в другой?

Многие школяры переходили из города в город, чтобы слушать лекции разных знаменитостей. Жажда знаний гнала их из Саламанки в Париж, из Парижа в Неаполь, из Неаполя в Оксфорд... С парой книг и краюхой хлеба в котомке они брели по дорогам Европы. Таких студентов-странников называли ваганты (по-латыни – «бродящие»).

Галерея изображений «Книжное ИСКУССТВО»

Вопросы и задания к галерее изображений:

1) По словам известного исследователя средневековой культуры А.Я. Гуревича, «средневековые мастера не различали четко мир земной и мир сверхчувственный, – оба изображаются с равной степенью отчетливости, в живом взаимодействии... в пределах одной фрески или миниатюры. Все это в высшей степени далеко от реализма в нашем понимании». Чем, по Вашему мнению, объясняется данная особенность средневекового изобразительного искусства? Приведите соответствующие примеры среди увиденных Вами изображений.

Галерея изображений «Книжное искусство»

- 2) Сравните изображения, относящиеся к раннему Средневековью и позднему Средневековью (например, из «Истории Давида» и из «Роскошного часослова герцога Жана Беррийского»). В чем различие между ними? О чем это свидетельствует?
- 3) Какое впечатление произвели на Вас эти изображения? Как Вы думаете, что должен был чувствовать, глядя на них, средневековый человек?
- 4) Предположите, кем могли быть люди, которые читали книги, содержащие эти изображения.

Галерея изображений «Книжное искусство»

1) Вход Господень в Иерусалим. Книга перикоп из монастыря Санкт Эрентруд в Зальцбурге. Около 1140 г. Мюнхен, Баварская государственная библиотека.

Галерея изображений «Книжное искусство»

2) История Давида. Винчестерская Библия. Около 1150-1180 гг. Библиотека Пирпонта Моргана, Нью-Йорк.

Галерея изображений «Книжное искусство»

3) Апрель. Псалтирь. Около 1180 г. Франция.

Галерея изображений «Книжное искусство»

4) Леопард. Бестиарий. XIII век. Северная Франция.

Галерея изображений «Книжное искусство»

5) Месяц январь. Фрагмент. «Роскошный Часослов герцога Жана Беррийского». 1412-1416 гг. Нидерланды. Лимбурги, братья (Поль, Эрманн и Жеаннекен).

Галерея изображений «Книжное искусство»

Вопросы и задания к галерее изображений:

1) По словам известного исследователя средневековой культуры А.Я. Гуревича, «средневековые мастера не различали четко мир земной и мир сверхчувственный, – оба изображаются с равной степенью отчетливости, в живом взаимодействии... в пределах одной фрески или миниатюры. Все это в высшей степени далеко от реализма в нашем понимании». Чем, по Вашему мнению, объясняется данная особенность средневекового изобразительного искусства? Приведите соответствующие примеры среди увиденных Вами изображений.

Галерея изображений «Книжное ИСКУССТВО»

1). Чем, по Вашему мнению, объясняется данная особенность средневекового изобразительного искусства?

Объясняется религиозной, а не научной картиной мира средневекового человека. Между земным и небесным мирами не было непроницаемой перегородки, они составляли единое целое. Согласно космографии (описанию мира) долгая дорога души приводит шаг за шагом к Богу.

Галерея изображений «Книжное ИСКУССТВО»

1). Приведите соответствующие примеры среди увиденных Вами изображений.

Леопард изображен с фантастическими чертами: необычные хвост, лапы и морда. Представлены библейские сюжеты, а покроей одежды средневековый; средневековое оружие, а не то, которое было в древнем мире.

Галерея изображений «Книжное искусство»

2) Сравните изображения, относящиеся к раннему Средневековью и позднему Средневековью (например, из «Истории Давида» и из «Роскошного часослова герцога Жана Беррийского»). В чем различие между ними? О чем это свидетельствует?

Галерея изображений «Книжное искусство»

История Давида.
Винчестерская
Библия. Около 1150-1180 гг.

VS

Роскошный Часослов герцога
Жана Беррийского». 1412-1416 гг.

Галерея изображений «Книжное искусство»

В живописи периода раннего средневековья прослеживается эхо античной живописи. Живопись позднего средневековья отличается тем, что художники, не отказываясь от религиозной тематики, но с явным удовольствием изображали материальный мир и творили в новой реалистичной и гуманистической манере. Это связано с тем, что духовная культура постепенно освобождается от преобладающего влияния религии и с зарождением новых отношений – капиталистических.

Галерея изображений «Книжное ИСКУССТВО»

3) Какое впечатление произвели на Вас эти изображения? Как Вы думаете, что должен был чувствовать, глядя на них, средневековый человек?

Галерея изображений «Книжное ИСКУССТВО»

4) Предположите, кем могли быть люди, которые читали книги, содержащие эти изображения.

Священники, короли, рыцари, торговцы и ремесленники.

Аудиофрагмент: Лютня

Еще одним важным достижением европейской музыкальной культуры конца эпохи средневековья было разрешение использования музыкальных инструментов в богослужении. С этого времени постепенно начинает оформляться инструментальная музыка и связанные с этим технологии как самостоятельное направление искусства.

Лютня

Герард Терборх.
Женщина играет на лютне.

Аудиофрагмент: Лютня

Вопросы для обсуждения:

В какой обстановке могла исполняться такая музыка?
На людей какого круга она рассчитана?

Лютня – любимый инструмент музыкантов Возрождения. Была завезена в Испанию арабами в 7-м столетии (во время завоеваний). Была распространена во всех странах Европы. В отличие от виолы, на лютне можно было исполнять многоголосные произведения. Умение играть на лютне считалось знаком утонченности, знатности. В XV - XVII веках она звучала повсюду.

Аудиофрагмент: Лютня

Вопросы для обсуждения:

2) Какое настроение выражено в мелодии? Можно ли определить, является ли эта музыка светской или церковной?

Мажорное, т.е. – приподнято-весёлое настроение, радостное и бодрое. Музыка является светской и исполнялась, например, на балах.

Итоги урока

Средневековая культура была весьма своеобразной. Она была сложно устроена по своему происхождению, источников у средневековой культуры было несколько: античный, библейский, германо-кельтский. Эта культура была сословной, но объединяла всех церковь. Герои средневековой культуры не обладали привычной нам психологией, внутренней борьбой, противоречиями. Они, наоборот, были цельными и простыми. Авторы, как правило, мы не знаем. Это были ремесленники, которые действовали по канонам, в соответствии с некоторыми правилами. Они не выражали свою индивидуальность, а славили Бога и показывали ту картину мира, которая была общей для всех.

Домашнее задание

- Выполнить презентацию (5-7 слайдов) на тему: «Выдающиеся представители духовной культуры Средневековья».
- Выполнить презентацию (5-7 слайдов) на тему: «Выдающиеся представители светской культуры Средневековья».