

A detailed still life painting of a study desk. In the foreground, there are several books, some open, showing handwritten text and illustrations. A quill pen is in a small golden inkwell. A window in the background shows a view of a street with a person sitting on a bench. The scene is lit with warm, golden light, suggesting a window view.

Муниципальное общеобразовательное учреждение №48
Мировая художественная культура

Живопись Средних веков

Автор: Межетова Мария

Руководитель: преподаватель МХК

Зыкова О. М.

Челябинск 2009

Содержание

A detailed still life painting of a study desk. In the foreground, a dark green cloth covers a table with several books. One book is open, showing illuminated pages with colorful illustrations. To the left, a silver chalice sits on a white surface. In the background, a window with a gold, ornate frame looks out onto a bright scene. The overall style is classical and detailed.

Введение

1. Что такое живопись?

1.1. Развитие живописи на протяжении веков

2. Живопись Средних веков

2.1. Искусство средневековой фрески

2.2. Искусство книжной миниатюры

2.3. Гобелены

2.4. Экслибрис

Заключение

Библиография

Введение

Выбор темы был обусловлен моим личным к ней интересом, а также желанием показать особенности средневековой живописи, не всегда заметные на фоне достижений других изобразительных искусств средневековья

Цели: познакомиться с особенностями живописи Средних веков

Задачи:

1. Поиск и отбор источников по выбранной теме
2. Изучение источников, отбор текстового и иллюстративного материала
3. Оформление проекта в форме презентации в программе Power Point

Практическое применение: наглядное пособие для уроков МХК, обществознания и истории.

Что такое живопись?



Живопись — один из видов изобразительного искусства, воспроизведение красками на холсте, дереве, плоскости стены и т. п. предметов и явлений реальной действительности. Как и другие виды искусства, живопись — форма отражения реального мира, средство познания жизни и общественного воспитания.

Развитие живописи на протяжении веков

Живопись - очень древнее искусство, прошедшее на протяжении многих веков эволюцию от наскальных росписей палеолита до новейших течений живописи XX в.



Роспись пещеры Альтамира, Испания

Живопись Средних веков



Ещё в конце VI в. папа Григорий I говорил об огромном значении изобразительного искусства в варварском мире: «Живопись допустима в церквях для того, чтобы неграмотные могли читать, глядя на стены, находя то, чего они не в состоянии почерпнуть в книгах». Таким образом, церковные росписи в раннем Средневековье превращались в «Библию для неграмотных».

Праотец Ной в церкви Спаса
Преображения, 1378. Феофан Грек



Средневековые храмы снаружи были украшены очень скромно, зато их внутреннее убранство с течением времени становилось всё более разнообразным, и прежде всего за счёт настенных росписей — фресок.

Храм Иверской иконы
Божьей Матери

Искусство средневековой фрески



Фреска (от итал. fresco, буквально — свежий), техника живописи красками (на чистой или известковой воде) по свежей, сырой штукатурке, которая при высыхании образует тончайшую прозрачную плёнку кристаллического карбоната кальция, закрепляющую краски и делающую фреску долговечной.

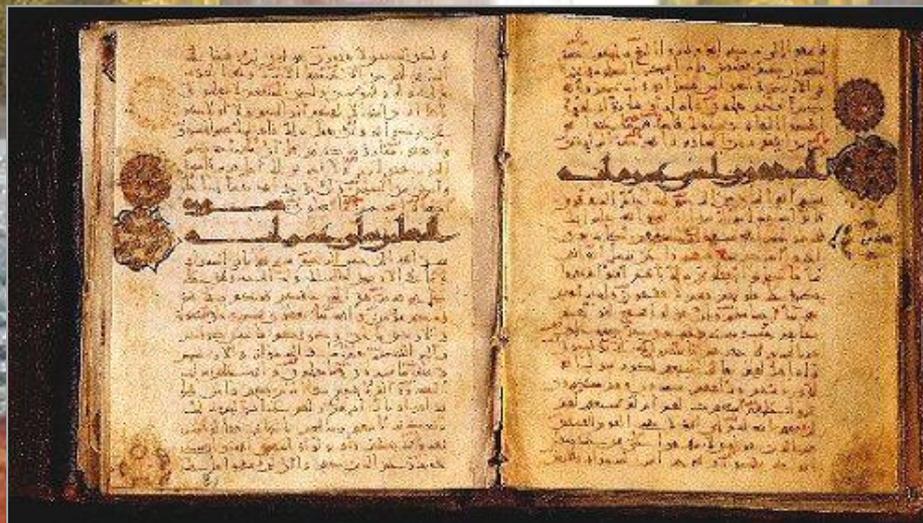
Средневековая фреска начала **13 века** с изображением **Императора**, который посвящает **Святого Мартина в рыцарство** (художник Симоне Мартини). Церковь Святого Мартина, Италия

Фреска позволяет создавать монументальные композиции, органически связанные с архитектурой. В средневековой живописи она использовалась в росписях церквей, соборов, храмов.

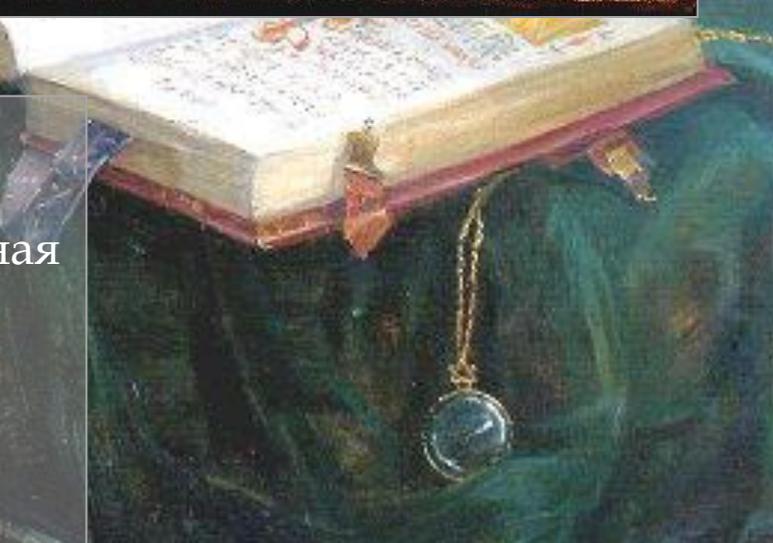


Богоматерь, Феофан Грек. 1405 г.

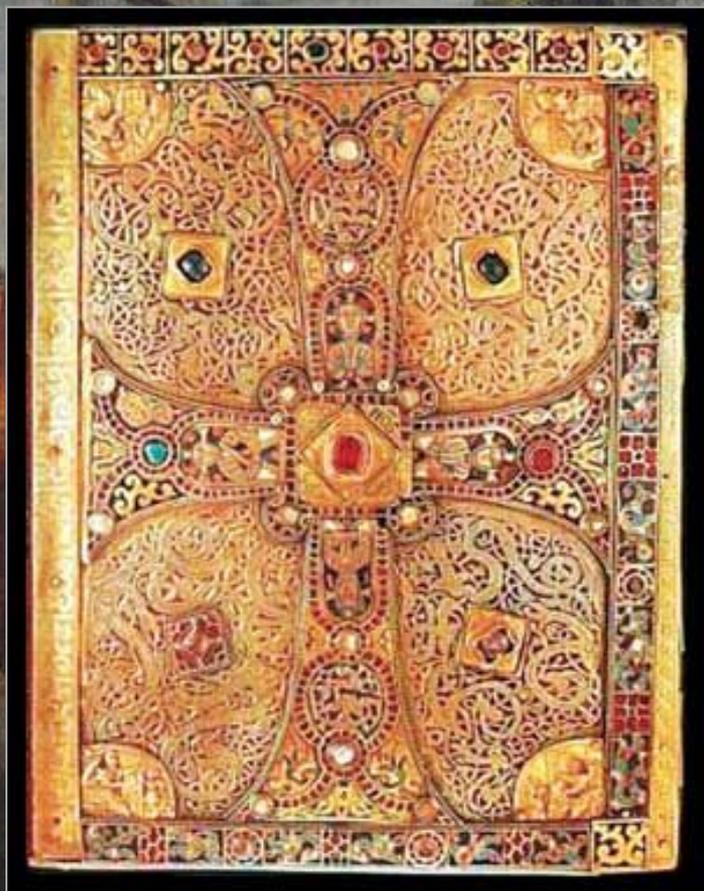
Искусство книжной миниатюры



Примерно в конце III в. на смену папирусному свитку пришел пергамент - специально обработанная телячья или свиная кожа. В VII-VIII вв. вместо стила (металлической палочки для письма) и калама (тростниковой или деревянной палочки) стали пользоваться птичьими перьями.

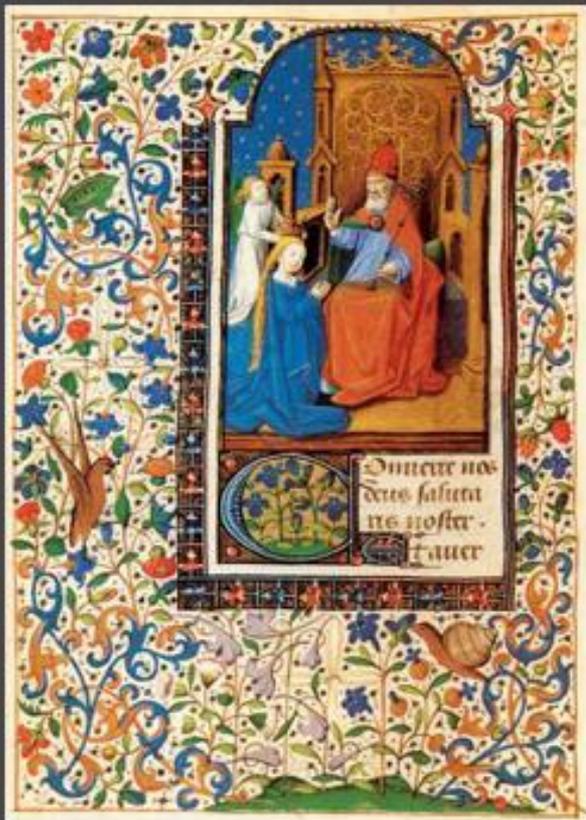


Переплёты книг, как правило деревянные, обтягивали кожей и нередко украшали пластинками из слоновой кости, золотом или драгоценными камнями. Размеры книг могли быть самыми разнообразными: от крупных до совсем крошечных, где фигурки миниатюр были размером с булавочную головку.



Переплёт книги XV века





Книжная миниатюра.
Коронавание Мари

Книги украшались миниатюрами. В эпоху Каролингов это искусство достигло необычайного расцвета.



Книжная миниатюра. Книга
Часов. Лука Евангелист

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия киновари — красной краски, которой было принято выделять начало текста.



В ОНѢ ЖЕ ЛѢТРОИЦИ ПОКАЯНІЕМЪ
 СГ҃Ъ СЛ҃ГОИЗВѢЛИ И СПАСІ ННТИ СВО
 Ю ЦРКВЬ, РАЗЛИЧНЫМИ КНІГАМИ
В ИДЕТЬ СЛЗВЪ ХАБГЛА БЛАГО ВЪ РИ
 МИ И СМѢХРАНИМИ ГИГЮРГЦЬ
 РНОЕ ВЪ КН. ЦРКВИ ПРАЗДНЫ СЪ
 КНІГЪ, ГРѢХЪ РАДІИ НАШНХ РАЗХІ
 ЦЕНІЕМЪ И РАЗДРАНИЕМЪ АГАРАНСКИХЪ УГІДЪ. **В**ЗРѢ
 ВНО ВАХЪ ПОСПѢШЕНІЕМЪ СГ҃О ДѢЛА И ЛЮБЕСВІЮ КЪ СЖ
 ТЯНЫМЪ ЦРКВАМЪ. И НА ПІСЦАХЪ СЮ ДѢШЕСПІСНУЮ КНІГЪ С
 МОГЛСНІКЪ. ВЪ ИСПАСІННІИ СЛОВО СЛѢВІЮ ТРІСЛНУ НА
 ОВЪ ДІИСТВѢ ПОКАЯНІЕМЪ ГРѢХЪ СЖТВА-МЛЮЖІЮНІЕ

КЛѢТВОУ. И ЗАКАЯНІИ, РАЗДРѢШАИ СМОУ.
 РЕКШЕ ТРОИЦѢ. ТАЖЕ, ГОУ ПОМЛНМСЕ. :-



И ІУХѢ БЖСНАШЪ. СЖЕ И
 СЛѢВЕ БГЛА ЖІВЛАГО. ПА
 СТІРОУ И АГНЬУЕ. ВЪЗЕ
 МАИИ ГРѢХЪ МІРОУ. ИЖЕ
 ДЛБГДВОИМА ДЛЖНИКО
 МА ШСТАВНІИ. И ГРѢ
 ШНОИ ЖЕНЕ ШСТАВАНІЕ
 ГРѢХѢВЪ ДЛВЪ ЕН. ИЖЕ И СЦТАНІЕ РАСЛАБЛЕ
 ННОМОУ ДАРОВАВЪ, СШСТАВАНІЕМЪ ГРѢХѢ
 МЪ ЕГО. САМЪ ШСЛАБЕМЪ ШТАВЫ ПРОСТН ГРѢ
 ХЫ, БЕЗАКОНІА ВОЛНАА И НЕВОЛНАА. ИЖЕ ВЪ
 ВѢДѢНІИ, ИЖЕ ВЪ НЕВѢДѢНІИ. ИЖЕ ВЪ ПРѢ
 СТОУПАНІИ ИЖЕ И ПРѢПЛОУШАНІИ БЫВША ШРА
 БА ТВОЕГО, И МЕРЕКЪ. ИЖЕ И КО УЛКЪ ПЛѢТЬ
 НОСЕ, И ВЪ МІРѢ СЕМЪ ЖІВЪ, ПРѢСТОУПИ.
 ИЛИ СЫ ГРѢШИ. ИЛИ ВЪ СЛѢВѢ ИЛИ ВЪ ДѢЛѢ,
 ИЛИ ВЪ ПОМЫШЛЕНІИ. ВЪ РАЗОУМѢЖЕ, И ВЪ НЕ
 ВѢДѢНІИ. ВЪ ДНѢ И ВЪ НОЦІИ. ИЛИ ПОДЪ КЛѢ

Фрагменты страниц из Октоиха пятигласника и Псалтири с воследованием Цетинье

Художники-миниатюристы часто переезжали с места на место. Поэтому школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях некоторых городов.

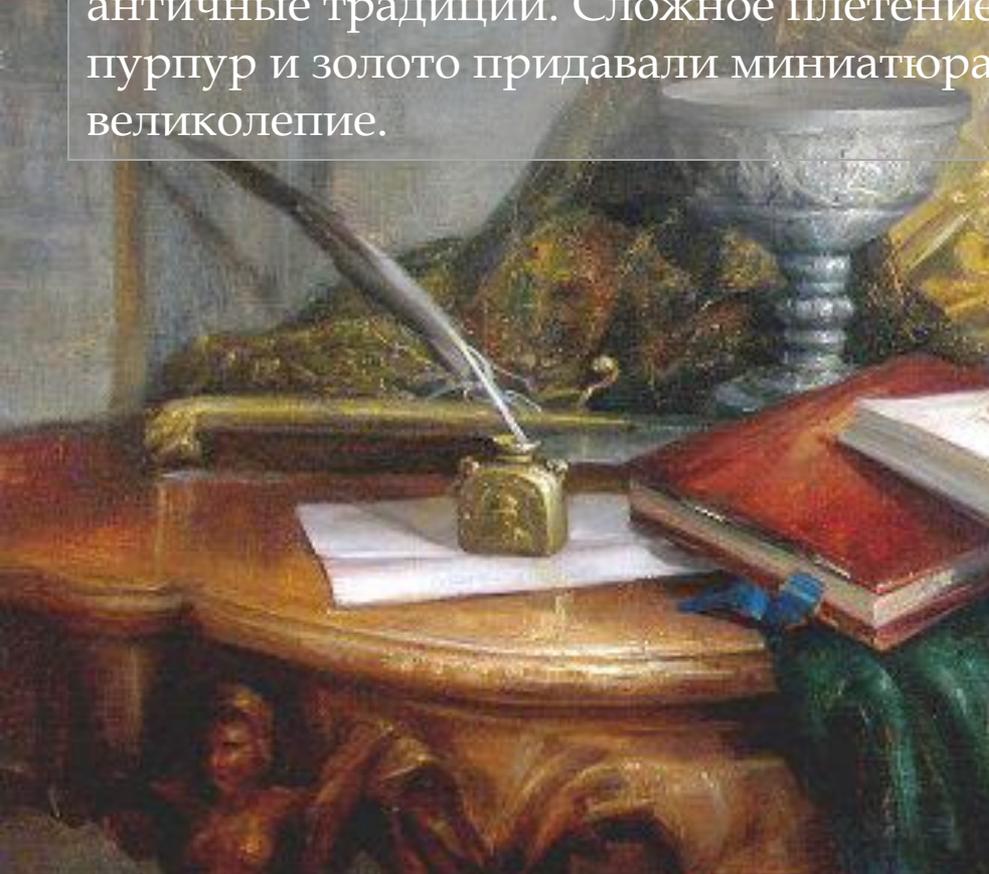


Մ. Գրիգորյան

средневековый монастырь Санаин



В конце VIII в. под покровительством Карла Великого была основана книгописная мастерская в Ахене. В миниатюрах, созданных здесь, художники использовали и варварские, и античные традиции. Сложное плетение узоров, пурпур и золото придавали миниатюрам великолепие.



Книжная миниатюра «Четыре евангелиста», книгописная мастерская в Ахене



Книжная миниатюра. XVIIв.
Афон. Пророк Агей

Впервые в средневековой Западной Европе в них появились изображения человека - евангелистов в величественных и торжественных позах, как правило с книгой и пером в руках.



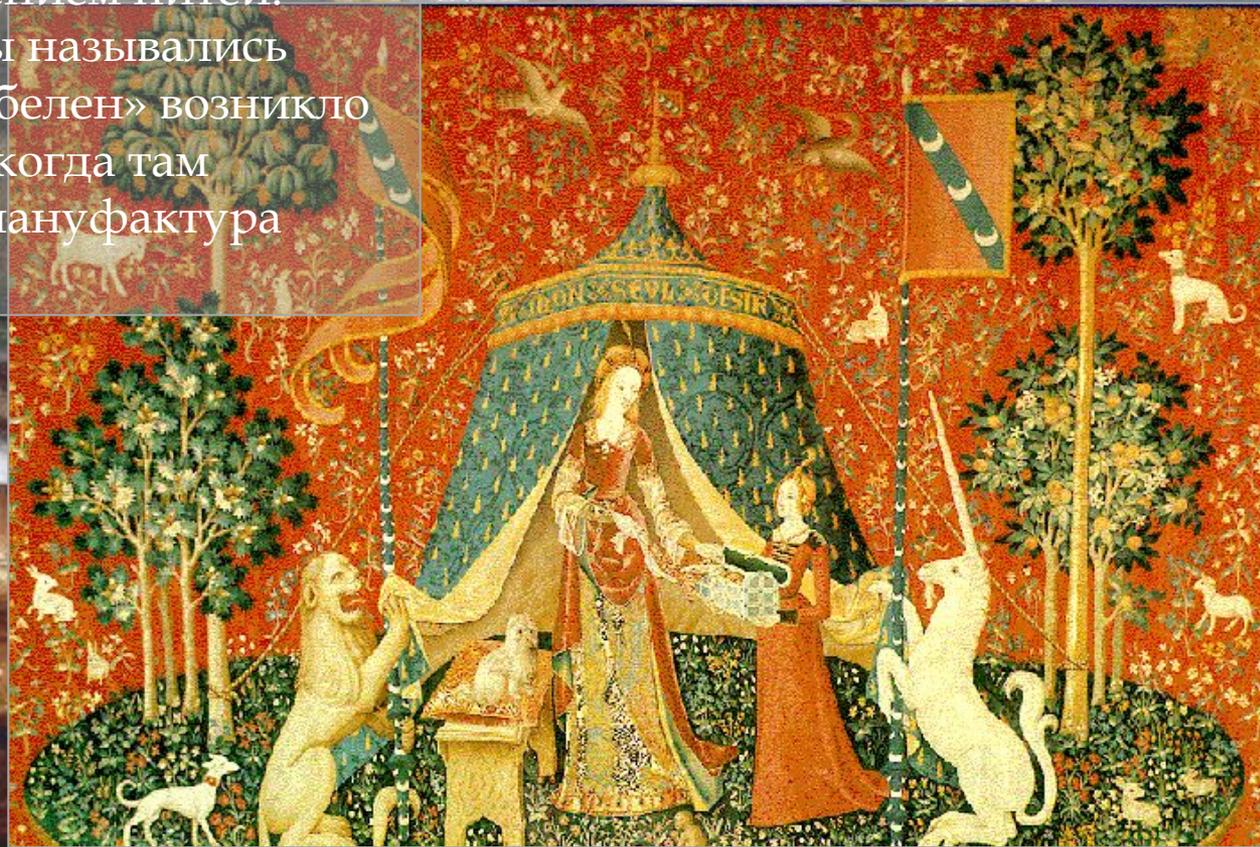
Через несколько десятилетий традиции каролингской миниатюры стали известны в Реймсе, Туре (современная Франция) и других городах. В изображениях постепенно исчезла античная величавость - человеческие чувства оживили персонажей миниатюр.



Крестьяне. Миниатюра из французской рукописи

Гобелены

Гобелен — стеной безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей. Первоначально гобелены назывались шпалерами. А слово «гобелен» возникло во Франции в XVII веке, когда там открылась королевская мануфактура братьев Гобеленов



Шпалера из серии «Дама с единорогом»



В Европе первые шпалеры появились в XII—XIII вв. в Германии. Тогда на юге Европы стены украшала фресковая живопись, на севере Европы появились шпалеры. Они не только украшали стены кафедральных соборов, а затем замков и дворцов, но и позволяли сохранить тепло, защититься от сквозняков.

Триумф надежды. Брюссель

В ранних шпалерах фон был гладким, изображение — простым: геометрические узоры, геральдические знаки, растительный орнамент. В XIV веке возникают шпалеры на исторические сюжеты.



В XV веке во Франции появились шпалеры «милфлер» (*mille fleur*, что означает «тысяча цветов»). На тёмном зелёном или красном фоне рассыпано множество букетиков цветов и ягод, часто изображённых с ботанической точностью. На цветочном фоне изображались аллегорические сюжеты, сцены из сельской жизни и сюжеты из Библии, отдельные фигуры юношей и девушек, животных и птиц.



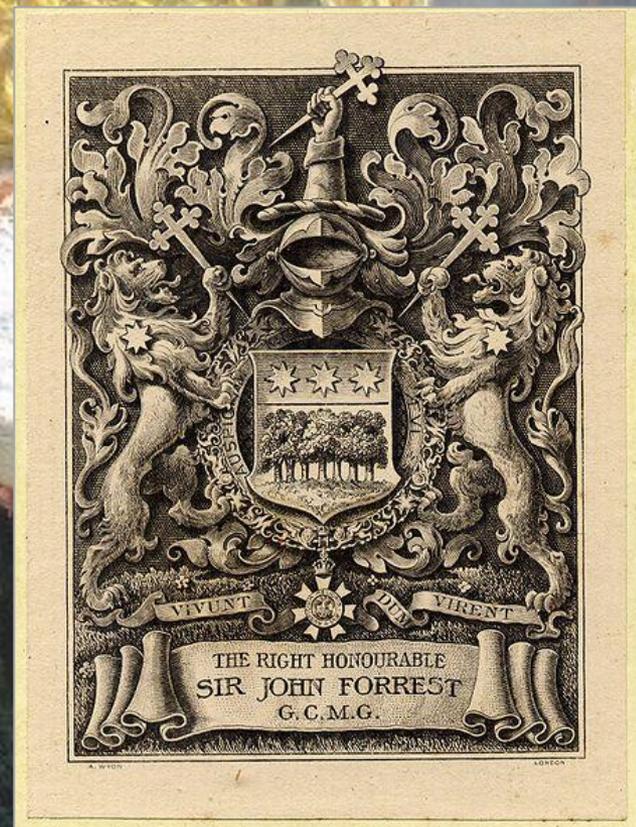
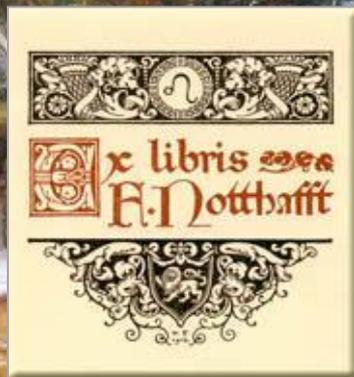
К концу XV века в шпалерах появляется реалистический пейзаж, тогда как в более ранних работах пейзаж, если появлялся, был весьма условным.



«Родник», из серии 8 гобеленов, вытканых на одноименной мануфактуре при королевском дворе в 17-ом веке

Экслибрис

Эпоха средневековья завершилась, и живопись постепенно отделялась от других видов изобразительных искусств. Одним из достижений живописи Средних веков является экслибрис.



Экслибрис (от лат. *ex libris* «из книг») — книжный знак, наклеиваемый владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутреннюю сторону переплета. Обычно на экслибрисе обозначены имя и фамилия владельца и рисунок, лаконично и образно говорящий о профессии, интересах или о составе библиотеки владельца. Родиной экслибриса считают Германию, где он появился вскоре после изобретения книгопечатания.

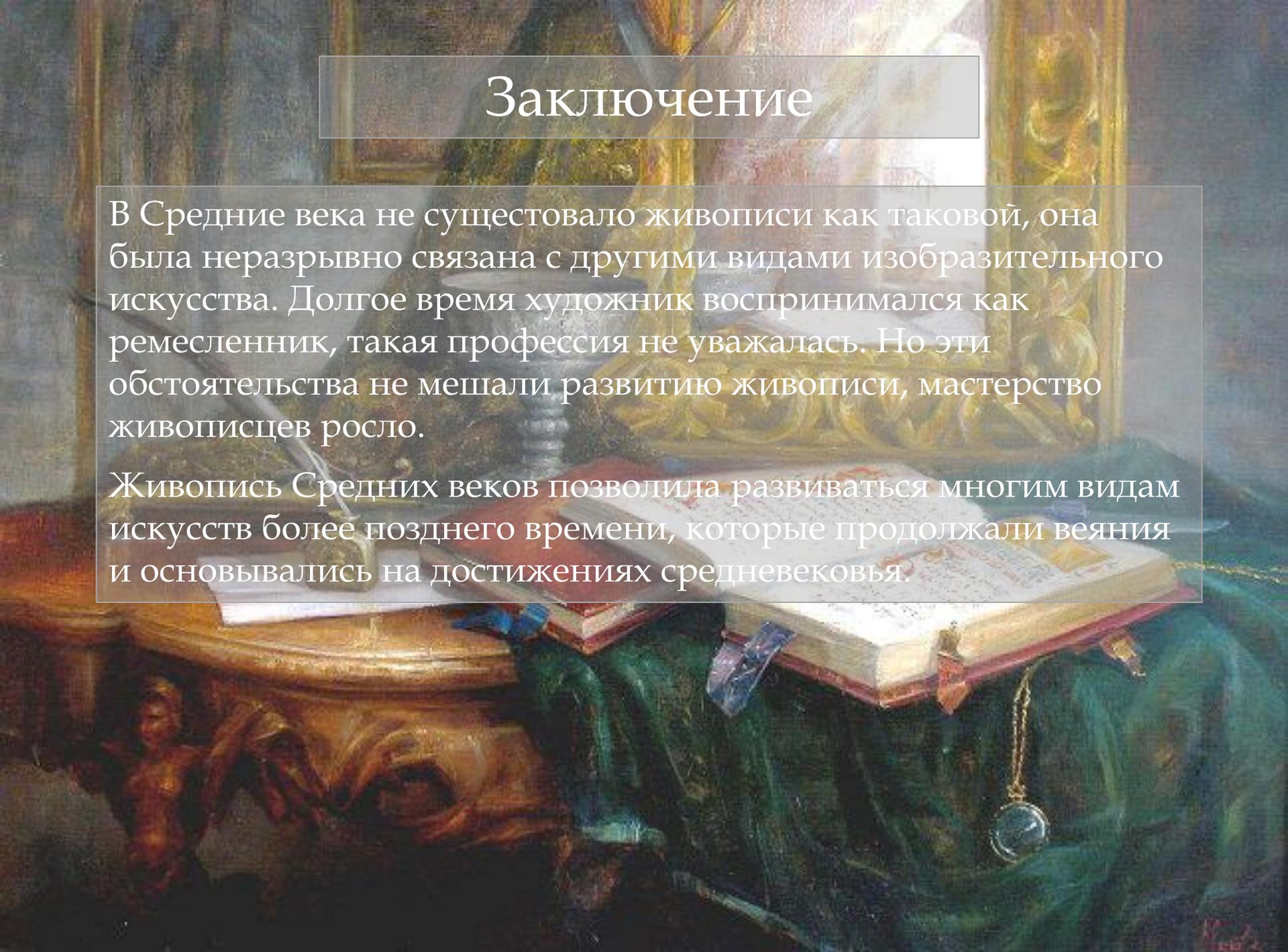


Гравированный экслибрис немецкого художника Альбрехта Дюрера

Заключение

В Средние века не существовало живописи как таковой, она была неразрывно связана с другими видами изобразительного искусства. Долгое время художник воспринимался как ремесленник, такая профессия не уважалась. Но эти обстоятельства не мешали развитию живописи, мастерство живописцев росло.

Живопись Средних веков позволила развиваться многим видам искусств более позднего времени, которые продолжали веяния и основывались на достижениях средневековья.



Библиография

A detailed still life painting of a desk. In the foreground, a quill pen lies on a green cloth. Several books are scattered on the desk, some open, showing handwritten text and illustrations. A silver inkwell is visible. In the background, a window with a golden frame looks out onto a cityscape. The overall style is classical and detailed.

Литература:

- Данилова Г. И. - «Мировая художественная культура. 10 класс», М., «Дрофа», 2004

Интернет - сайты:

- Википедия – <http://ru.wikipedia.org/>
- Энциклопедия искусства - <http://www.artprojekt.ru/Menu.html>
- Большая Советская энциклопедия - <http://bse.sci-lib.com/>
- Энциклопедия живописи и истории искусства - <http://arthis.ru/>