

ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Герб Византии (Византийской империи) XIII-XV вв.

Эпиграф :
**«В начале было
слово. Слово было
Бог»»**

Две тенденции в развитии Византийской культуры

Античная

The diagram features a central rectangular box with a yellow-to-white gradient, containing the text 'Византийская культура'. To its left is a white arrow pointing right with the text 'Античная'. To its right is a white arrow pointing left with the text 'Христианская'. The background is a textured, light brown surface with a blue wavy line at the bottom, suggesting a river or a path of influence.

*Византийская
культура*

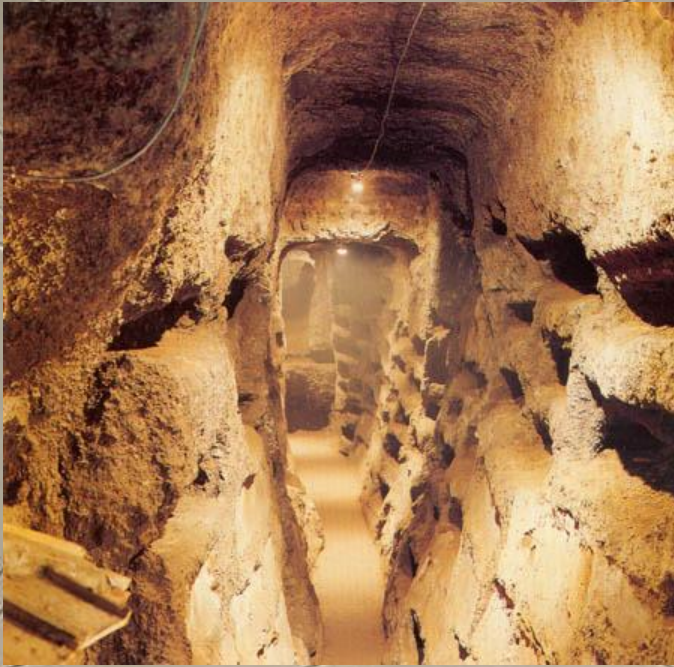
Христианская

Периоды истории византийского искусства

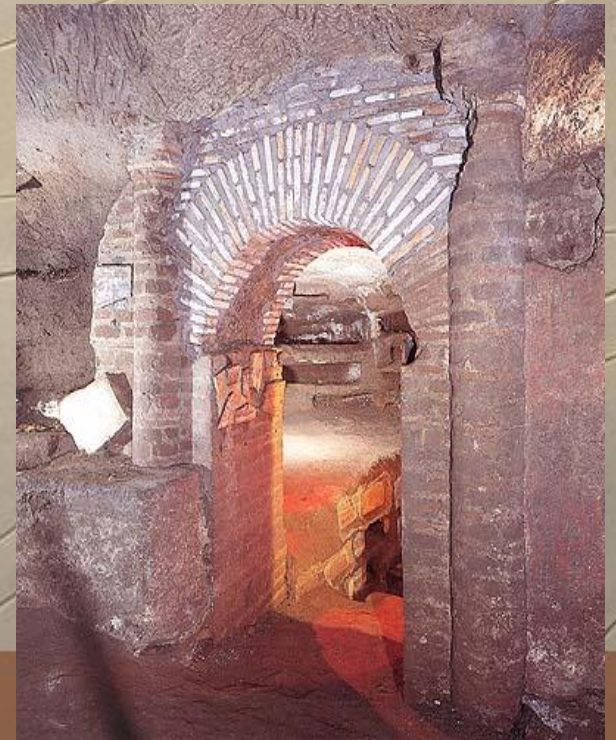
- раннехристианский период (так называемой предвизантийской культуры, I- III вв.н.э.)
- ранневизантийский период, «золотой век» императора Юстиниана I, архитектуры храма Святой Софии
- ранневизантийский период, «золотой век» императора Юстиниана I, архитектуры храма Святой Софии в Константинополе и равеннских мозаик (IV- VII вв.)
- иконоборческий период (VIII-начало IX века); получил название темное время – во многом по аналогии со сходным этапом развития Западной Европы
- период Македонского Возрождения (867 – 1056) принято считать классическим периодом византийского искусства, т.к. XI стал высшей точкой расцвета. Сведения о мире черпались из Библии и из произведений древних авторов. Гармония искусства достигалась за счет строгой регламентации
- период консерватизма при императорах династии Комнинов (1081-1185)
- период Палеологовского Ренессанса, возрождения эллинистических традиций (1261- 1453)

Предвизантийское искусство. Христианское искусство позднего Рима I-IV вв.

- Катакомбы – подземные захоронения первых христиан.**
- Росписи и символы первых христиан.**

Римские катакомбы

Росписи стен в катакомбах

Рим. Катакомбы
Присциллы. «Добрый
пастырь»

Рим. Катакомбы
Присциллы. Богоматерь
Оранта

Особенности средневекового религиозного искусства

- **Принцип соответствия видимых материальных форм духовным идеям.**
- **Мистицизм и символика.**
- **Крест как символ и основа христианского храма.**

Византийская империя

- 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
- **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
- Но культура Византии продолжала свою жизнь в многочисленных отзвуках и влияниях, сказывавшихся на других культурах мира
- По силе выразительности и глубокой одухотворенности Византия многие столетия стояла впереди всех стран средневековой Европы
- **Сами византийцы называли свою империю Ромейским царством, а Константинополь – Новым Римом**
- Византия просуществовала целое тысячелетие, вплоть до захвата Константинополя турками

Факторы формирования византийской культуры

Благоприятными факторами формирования своеобразной византийской культуры ученые — называют следующие:

- в Византии была языковая общность (основным языком был греческий)
- Византии была характерна религиозная общность (основной религией было христианство в форме православия)
- при всей многоэтничности, в Византии существовало этническое ядро, состоящее из греков
- Византийскую империю всегда отличали устойчивая государственность и централизованное управление, что в определенные периоды значительно способствовало быстрому восстановлению/скачку в развитии культуры

Основа византийской культуры - феодализм

Император Константин

- претворял в жизнь идею придания христианству статуса государственной религии
- объявил свободу разным религиозным учениям
- старался придать Византии значение мирового центра
- имел неограниченную власть

Основа византийской культуры - феодализм

- 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

Основа византийской культуры - феодализм

- Император – «Басилевс ромеев» - объявил себя также и верховным жрецом (в средневековье Византия называлась Романией, сами византийцы называли себя ромеями, а свою культуру – ромейской)
- Это нашло отражение в официальном искусстве Константинополя, выражавшем идеи культа «басилевса ромеев» как космократора (от греч. – «держитель», повелитель вселенной)
- С тех пор она является центром гражданской и духовной жизни греко-римского мира

Император Константин I
Мозаика мавзолея Константины
(церкви С. Констанца) в Риме
4 век

Схизма

- Вторая социальная сила Византии – церковь – в течение 2-х первых веков н.э. развивалась в рамках христианских 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**)

«Око Вселенной»

- *В первых веках нашей эры Византий - Константинополь слыл главным перекрестком мира, этот город прозвали «Оком Вселенной»*
- *В XI-XII вв. сравнивали с «городом чудес», сказочным Багдадом*
- *В качестве основной силы, связующей разнородные начала, обычно называют новую идеологию, быстро распространявшуюся в связи с принятием христианства как государственной религии императором Константином в 337 г.*
- *Но еще долго после этого события не было собственно «византийского искусства», единого художественного стиля, а существовали разные течения официального и народного, светского и церковного искусства*
- *Только после V в. названием «искусство Византии» можно определить новое искусство, которое соединило черты Античности, тенденции Востока в своеобразном христианском искусстве, но даже и тогда это искусство не стало однородным*

Три периода «расцвета» византийской культуры

- эпоху Юстиниана принято называть «первым золотым веком» византийской культуры – 527 – 565 гг.
- период власти македонской династии и время царствования Комнинов считают «вторым золотым веком» византийской культуры – 1081 – 1204 гг.
- третий, последний расцвет Византия переживает в эпоху Палеологов – 1261 – 1453 гг.

Парадоксы византийского искусства

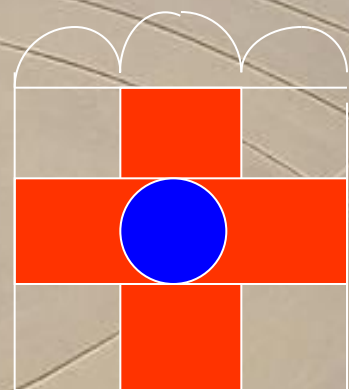
- *Государственная и церковная регламентация со временем сделала невозможным сосуществование разных художественных стилей, течений и индивидуальных манер мастеров, как было в те же годы в Западной Европе*
- *Это одна из главных особенностей «византийского искусства», хотя вопрос о каноничности придворного искусства в самом Константинополе остается нерешенным*
- *Нормативность мышления, общая для средневекового искусства, и особенный догматизм византийского православия «разбавлялись» многонациональным укладом константинопольской художественной школы*
- *На формирование византийского стиля, искусства, наряду с эллинистической, оказывали влияние многие этнические традиции народов Востока: Персии, Сирии, Армении, Средней Азии*
- *В Константинополе свободно селились, говорили на своем языке и развивали свое искусство греки, итальянцы, арабы, армяне, сирийцы, славяне, индусы, египтяне, испанцы*

Крест как основа христианского храма

**Все концы
вселенной**

**Православный
храм**

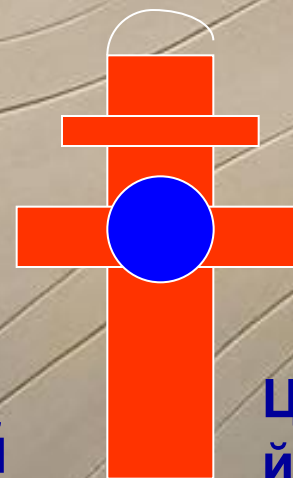

апсида

**Крестная
жертва за
грехи мира**

**Католический
храм**

трансепт

**Центральны
й неф**

Архитектура

- Принятие христианства привело к изменению архитектуры- основное внимание уделялось внутреннему убранству, ведь внутри проводилось основное богослужение.
- Своды храма расписывались фресками на темы из Библии и Евангелий.
- В центр храма падал свет изо всех окон.

Храм – воплощение в материи идеи единого Бога.

Восприятие храма как символа
всего Божьего мира

БАЗИЛИКА

Базилика св. Себастьяна

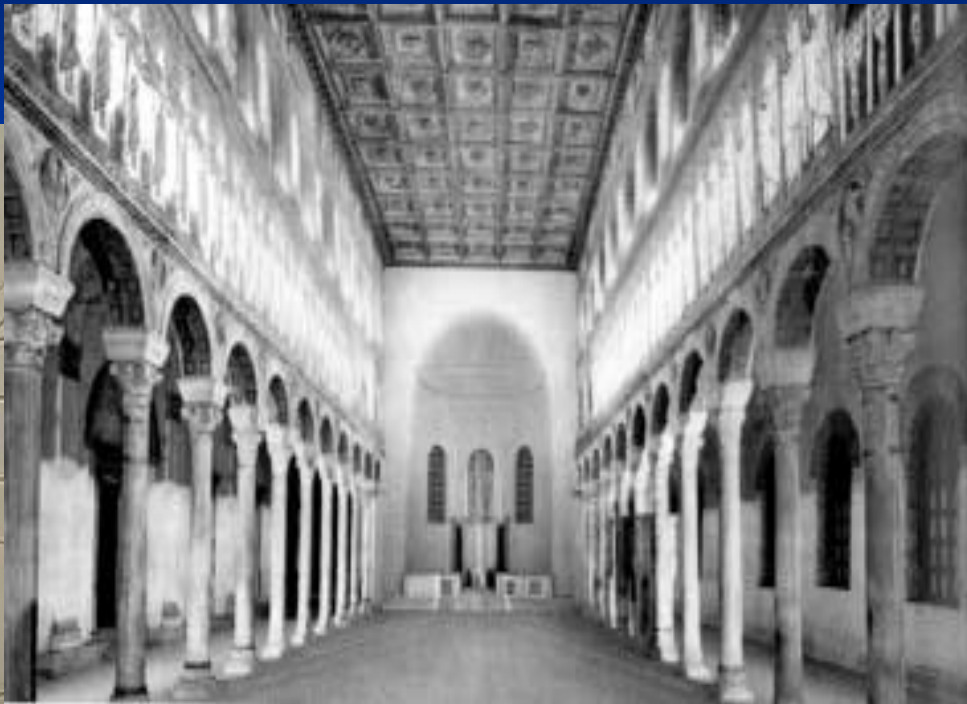

Архитектура Византии

Церковь Сант Аполлинаре ин Класе,
г. Равенна, искусство Византии
533–549 г.
Раннее средневековье
трехнефная базилика

Архитектура Византии

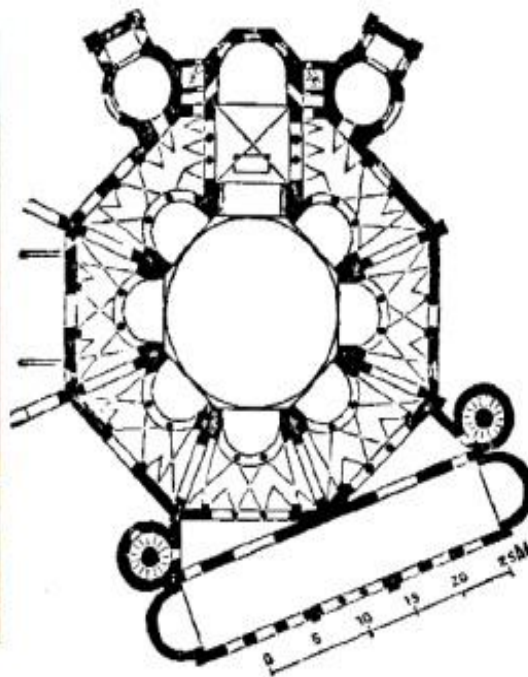
Пол в храме
выложен плиткой

Центральный неф
церкви Сант Аполлинаре Нуово
Равенна
Италия
VI в

Архитектура Византии

Церковь св. Виталия в Равенне

Центрические постройки. Архитектура Равенны.

Сан Витале (526-547 гг.)

Церковь св. Виталия 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 наделяны портретными чертами, цветовая гамма мозаик отличается полнокровной яркостью, теплотой и свежестью*

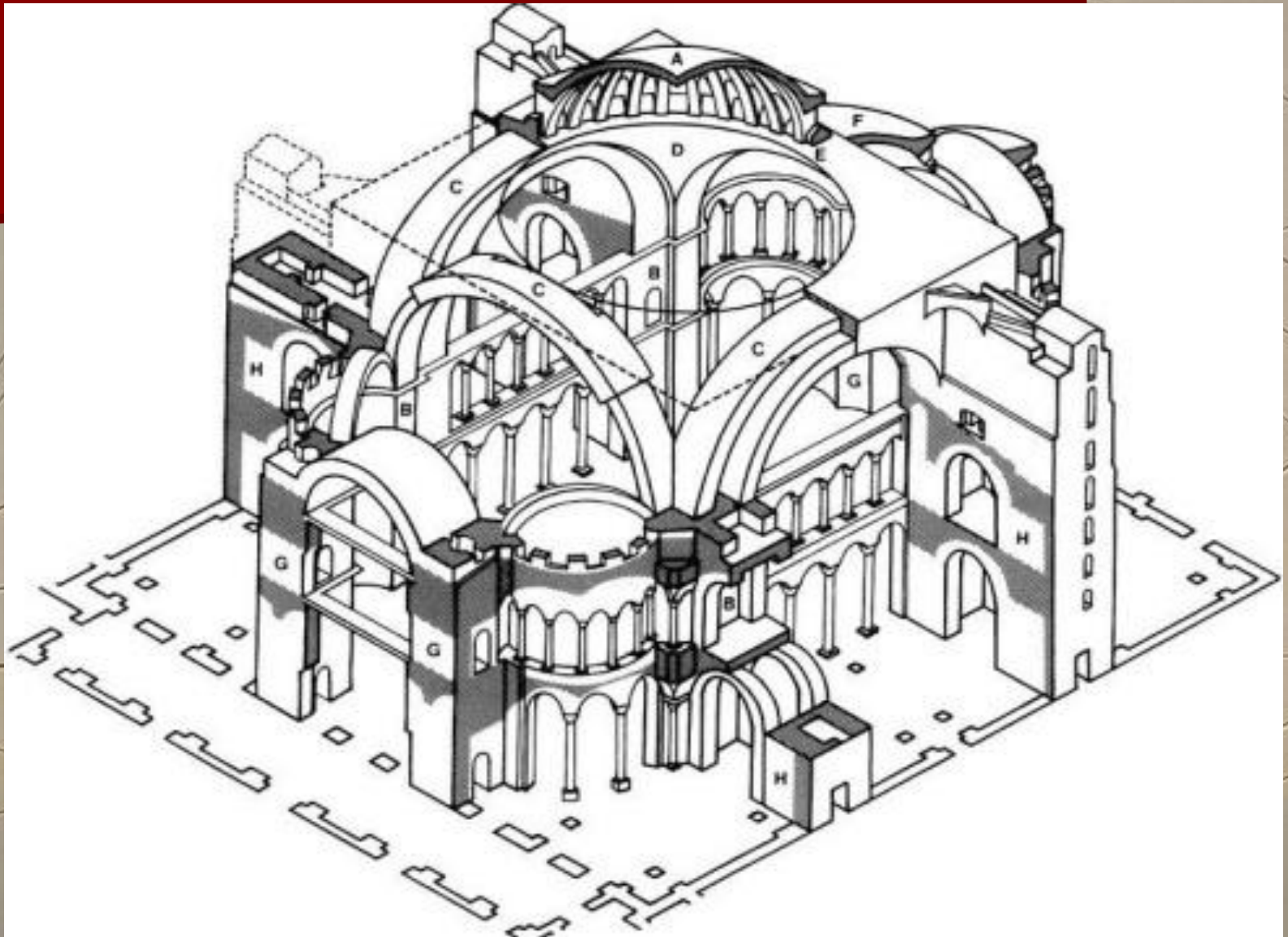
Церковь св. Виталия в Равенне

- Пологий купол покоится на восьми мощных устоях
- Эти устои соединены арочными перекрытиями со стенами
- Узкой стороной они обращены в центр зала, от чего у зрителя создается впечатление легкости купольной конструкции
- Между устоями поставлены колонны с позолоченными капителями, украшенными тонкой и разнообразной резьбой
- Широкие проемы окон позволяют проникать свету внутрь здания

Крестово-купольный храм

Константинополь. Храм святой Софии. Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. 532—37 гг.

Храм св. Софии

- Непревзойденным шедевром византийского творчества стал *храм св. Софии*
- Этот храм со времени Юстиниана стал гордостью Константинополя
- Под руководством зодчих Анфимия и Исидора на постройках ежедневно были заняты до 10.000 человек каменщиков, плотников и других работников
- Этот храм парил над городом, как корабль, над волнами моря

Храм св. Софии

- *Со всей страны в Константинополь были привезены мастера*
- *Сюда доставили лучшие породы мрамора и гранита*
- *Для украшения храма выламывали целые фрагменты из языческих храмов*
- *Например, из Рима привезли восемь порфировых колонн из святилища бога Солнца*
- *В результате грандиозной работы, длившейся пять лет, архитекторы и строители не только решили сложнейшие конструктивные проблемы, но и создали принципиально новый образ христианского храма, ставший эталоном для многих поколений зодчих*

Храм св. Софии

- Над центральной частью здания возведен купол
- Купол опирается на мощные циркульные арки и на паруса (парус — часть купольного свода в виде вогнутого треугольника).
- С них тяжесть передается на мощные устои, расположенные по четырем сторонам центрального зала
- С восточной и западной сторон она дополнительно перераспределялась с помощью конх на устои, расположенные между апсидами (конха — свод в виде полукупола)
- С внешней стороны здание было укреплено по четырем сторонам мощными вертикальными выступами — контрфорсами.
- Такая конструкция дала возможность зодчим сделать в стенах храма ажурные аркады, галереи и поместить множество окон
- В основании купола находятся сорок окон
- Когда яркие лучи света светят в эти окна, снизу тонкие переборки между ними почти не видны
- Купол словно парит над храмом, не касаясь стен

Храм св. Софии

- *Пространство собора буквально пронизано светом*
- *Этот эффект усиливается отражением лучей от мозаичных картин*
- *Мозаики отражали свет, мерцали, вспыхивали под прямыми лучами солнца*
- *Обилие света в храме не было случайным*
- *Оно связано с желанием дать прихожанам ощутить присутствие Господа*
- *Ведь свет с евангельских времен — это определение Христа*

Мировое значение византийской культуры

- *Византия внесла огромный вклад в развитие мировой культуры*
- *Ее основные принципы и направления культуры перешли к соседним государствам*
- *Практически все время средневековая Европа развивалась на основе достижений византийской цивилизации*
- *Византию можно назвать "вторым Римом", т.к. ее вклад в развитие Европы и всего мира ничем не уступает Римской империи*

Мировое значение византийской культуры

- *Византия нашла такой образ мира, который удовлетворил потребности многих народов периода Средневековья*
- *Византийцы открыли духовную природу человека*
- *Культурные процессы, происходившие в этой стране, способствовали рождению синтеза эллинистической философии, христианского нравственного религиозного учения и мистических идей, связанных с образами древнееврейской культуры*
- *На заре Средневековья Византия оставалась единственной хранительницей эллинистических традиций*

Мировое значение византийской культуры

Влияние византийской культуры ощутили на себе как страны, примыкающие к византийскому региону (Македония, Сирия, Херсонес, Сицилия и др.), так и те страны, для которых Византия стала эталоном величия и колыбелью православия (Сербия, Болгария, Грузия, Древняя Русь)

Вывод :

**тысячелетняя история
византийской империи была не
только хранительницей античных
традиций, но и создала свою
неповторимую художественную
культуру, передав ее другим
 народам.**