

Герб Византии (Византийской империи) XIII-XV вв.

МИР ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Византийской империи

- 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

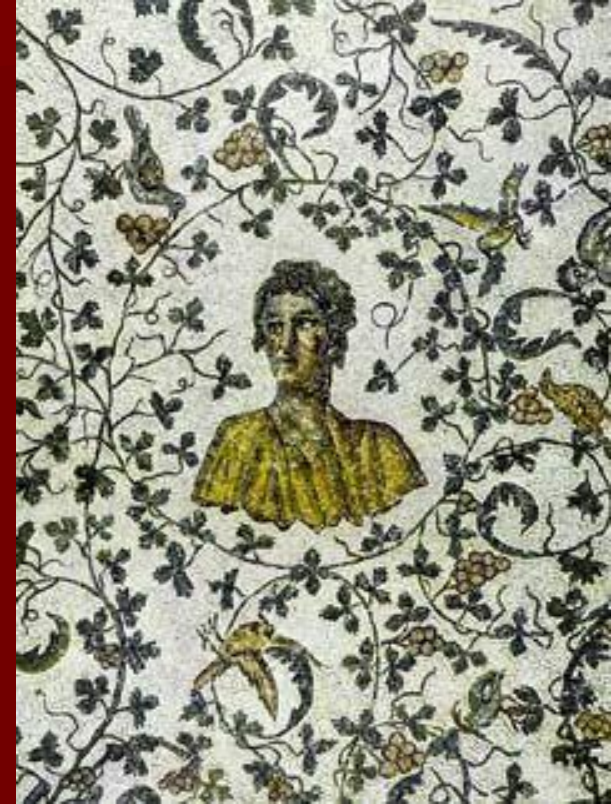
- претворял в жизнь идею придания христианству статуса государственной религии
- объявил свободу разным религиозным учениям
- старался придать Византии значение мирового центра
- имел неограниченную власть

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 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**)

Две тенденции в развитии Византийской культуры

Византийская империя породила особую культуру, названную в науке византизмом

Духовные доминанты культуры Византии

Христианство – вера в Иисуса Христа, Спасителя и Единого Бога

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 (VI- VII вв.)
- иконоборческий период (VII-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)

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- 867- 1204 гг.
- третий, последний расцвет Византия переживает в эпоху Палеологов – 1261 – 1453 гг.

«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 распространяющуюся 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*

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*

Парадоксы византийского искусства

- *Идея римейского величия в Византийской империи парадоксально соединялась с требованиями христианского смирения*
- *Это сказалось на отношении к личности художника*
- *На произведениях византийского искусства во множестве встречаются надписи, рассказывающие о заказчиках и об их благонравных намерениях, но никогда ничего не говорится о художниках*

Архитектура Византии

*Византийские
храмы
отличались
величественной
архитектурой
и великолепием
отделки внутри*

Архитектура Византии

Храм св. Софии

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*

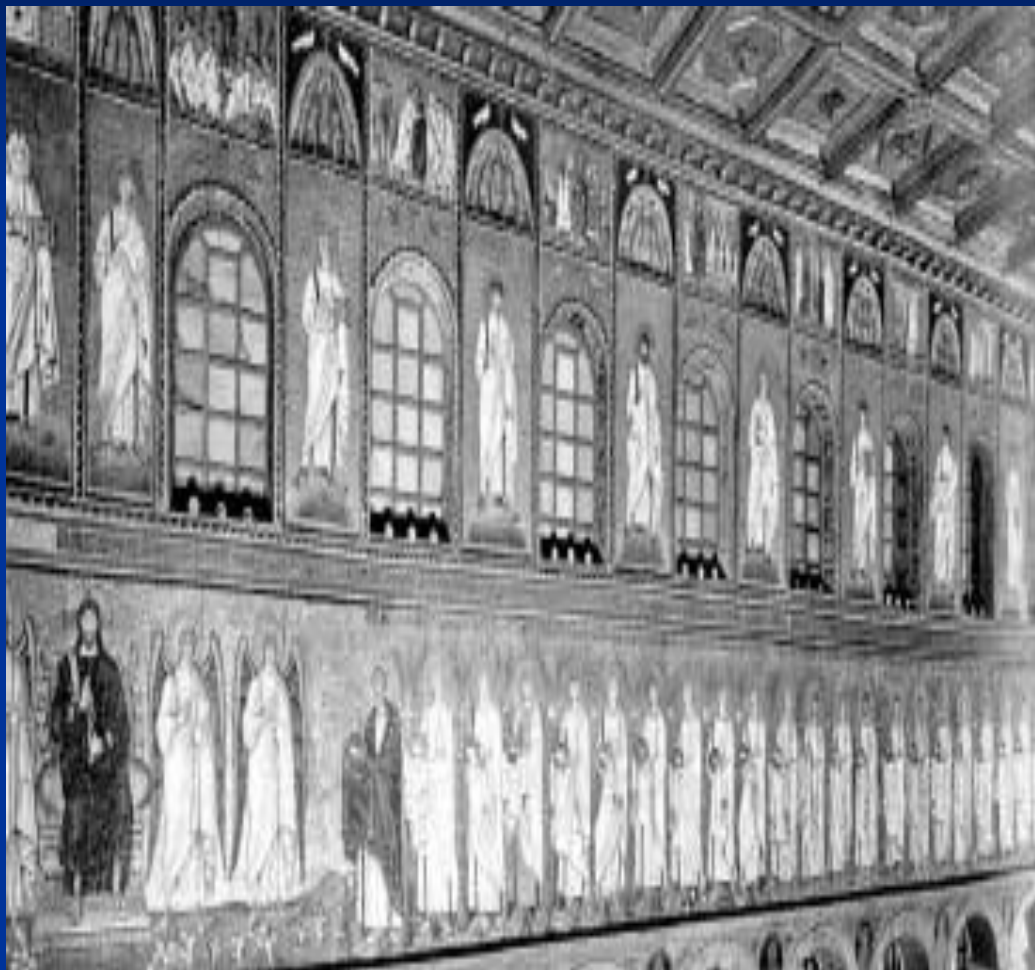
Храм св. Софии

- 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 четырём 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 четырём 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 софок 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

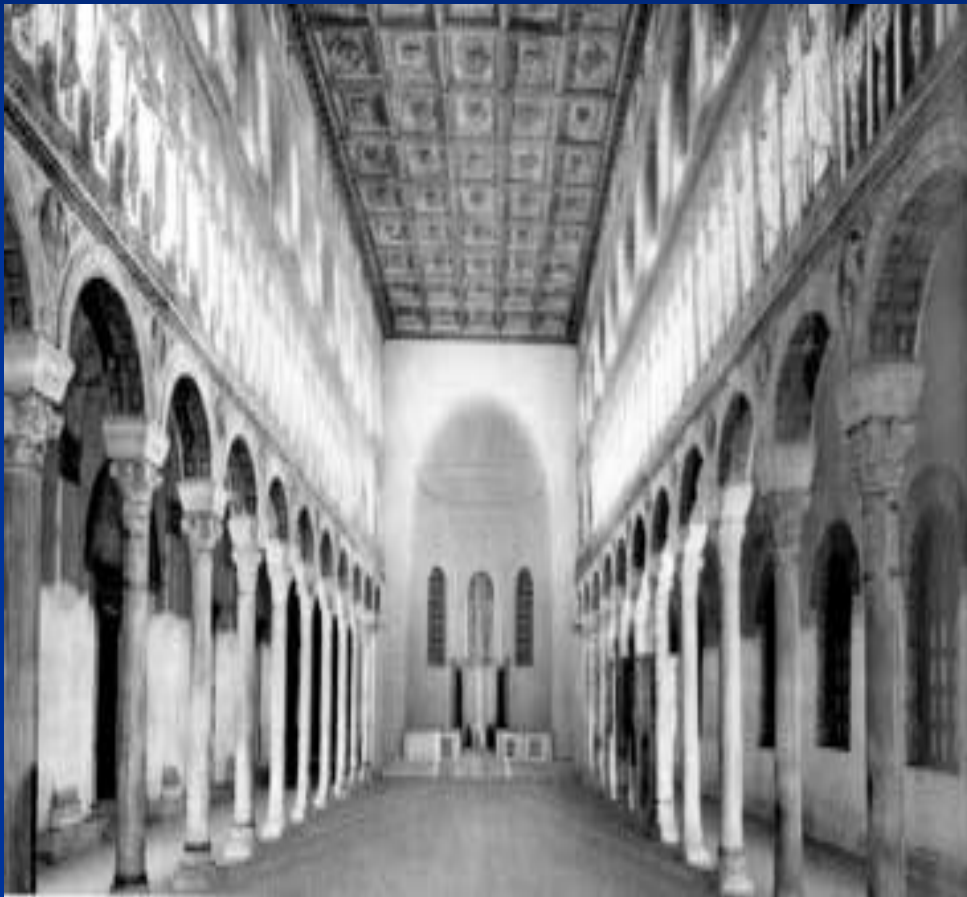
- *Пространство собора буквально пронизано светом*
- *Этот эффект усиливается отражением лучей от мозаичных картин*
- *Мозаики отражали свет, мерцали, вспыхивали под прямыми лучами солнца*
- *Обилие света в храме не было случайным*
- *Оно связано с желанием дать прихожанам ощутить присутствие Господа*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

Архитектура Византии

**Внутреннее
убранство
и мозаика
центрального нефа
церкви Сант
Аполлинаре Нуово
Равенна
Италия
VI в**

Архитектура Византии

*Пол в храме
выложен плиткой*

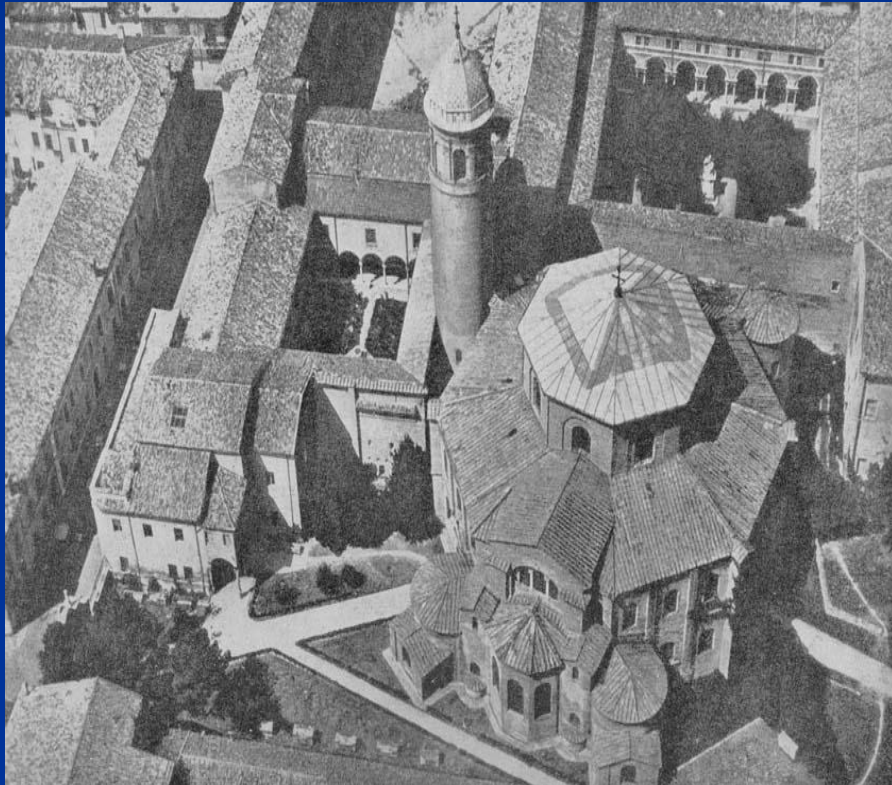
*Центральный неф
церкви Сант Аполлинаре Нуово
Равенна
Италия
VI в*

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 наделены портретными чертами, цветовая гамма мозаик отличается полнокровной яркостью, теплотой и свежестью*

Архитектура Византии

Церковь св. Виталия в Равенне

- Восприятие храма как символа всего Божьего мира
- Одним из таких храмов была равеннская церковь Сан-Витале

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*

*Императрица Феодора и её свита
Мозаика из церкви Сан-Витале
в Равенне, 1-я пол. VI в.*

*Одежда из многоузорчатого шелка
с пестро вышитой или вытканной отделкой*

- *Его стены облицованы разноцветным мрамором и украшены драгоценной мозаикой*
- *Выкладывали ее из кусочков смальты — цветных стеклянных сплавов*
- *Смальта, отражая лучи, создает магический эффект рождения света внутри храма*

Византийский архитектурный тип

- С IX в. регламенты и каноны пронизывают всю жизнь византийца
- Именно в это время стал вырабатываться новый архитектурный тип здания, сохранившийся в восточнохристианском 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
- В это время появляются и новые декоративные детали
- Фасады церквей облицовываются разноцветным камнем или декорируются чередованием слоев белого камня с кирпичными узорами
- В результате внешний вид сооружения теряет замкнутость, становится праздничным

Византийский архитектурный тип

- Увеличить внутренний объем здания архитекторы сумели, развивая каркасную конструкцию
- Опоры для купольного перекрытия становятся настолько мощными, что между ними архитекторы уже не ставят ни стен, ни колонн
- Поэтому человек, находящийся внутри храма, может видеть всё его пространство
- Существенным новшеством в византийских храмах стала принципиально иная, чем в античности, организация восприятия архитектурных масс в интерьере
- На смену принципу тектоничности (ясности и четкости членения несомых и несущих частей) приходит система, скрадывающая реальную роль конструкций и деталей
- Находясь внутри церковного здания, вы можете не ощущать тяжести купола
- Он представляется нам вздымающимся вверх
- В то же время циркульные арки создают ощущение стекания архитектурных масс сверху вниз
- Это разнонаправленное движение отвечало чрезвычайно важным для восточнохристианской догматики идеям: о постоянном нисхождении божественного в тварный мир и о возможности для человека прийти, подняться к Богу

Византийский архитектурный тип

- Постепенно конструкция церкви, во внутреннем пространстве которой «слияется дальнее и горнее» (Иоанн Геометр, X в.), становится самой распространенной в византийской архитектуре
- Создание ощущения разнонаправленного движения архитектурных масс в интерьере храма становится важнейшей особенностью православных церквей
- Она отличала их от западнохристианских соборов, в которых движение архитектурных масс, как правило, было однонаправленным (вперед, к алтарю — в романском храме; вперед и вверх — в готическом)
- Повышенность объемов, множество украшений и четкость форм придают храму большую торжественность

Мозаика с изображением императора Юстиниана и императрицы Феодоры

Византийские мозаики

- 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

Византийские мозаики

- **Византийские мозаики пронизаны внутренним духовным светом, они светоносны**
- **Золотой фон означает Божественность; пурпур — символ духовного озарения, Софии Премудрости божией, а также знак божественного императорского достоинства**

*An Archangel
Detail
St Sophia, Istanbul*

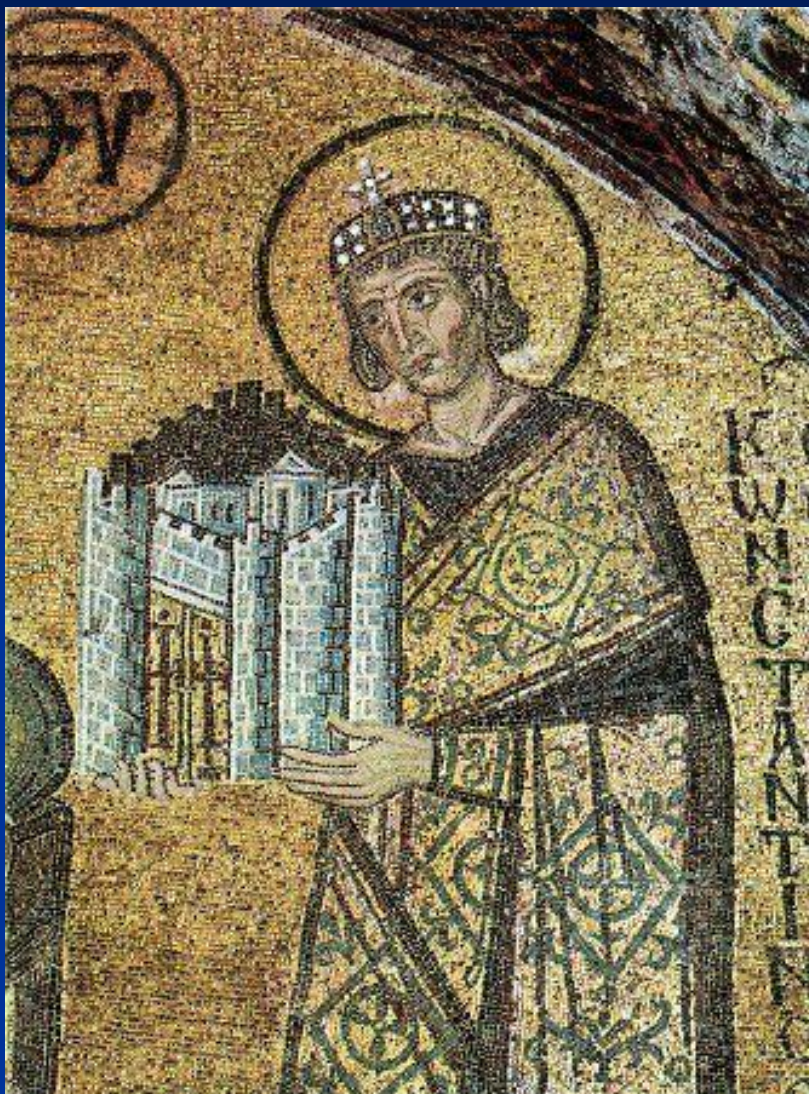
Византийские мозаики

- 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

*The Theotokos and Child
Apse mosaic
St Sophia, Istanbul*

Мозаики Святой Софии Константинополь 11 век

Приношение даров
Константином и Юстинианом
Мозаика в южном
вестибюле Святой Софии
Константинополь
11 век

Мозаики Святой Софии Константинополь 11 век

Приношение даров императором
Константином IX Мономахом
и императрицей Зоей

Византийские мозаики

*Justinian, detail of mosaic
S. Vitale, Ravenna*

*Justinian with Bishop Maximian Mosaic
S. Vitale, Ravenna*

Византийские мозаики

*Theodora with courtiers
Detail
S. Vitale, Ravenna*

*Theodora with courtiers
Detail
S. Vitale, Ravenna*

Византийские мозаики

*S. Vitale, Ravenna
Apse mosaic
Detail*

*S. Vitale, Ravenna
Apse mosaic
Detail*

Мозаики храма Аполлинария Нуово в Равенне

- *Изображения на византийских мозаиках и иконах отличаются статичностью, фронтальностью, иератичностью, созерцательностью*
- *В них нет динамики, живой пластики, ракурсов, пространственной глубины и натуралистических деталей*

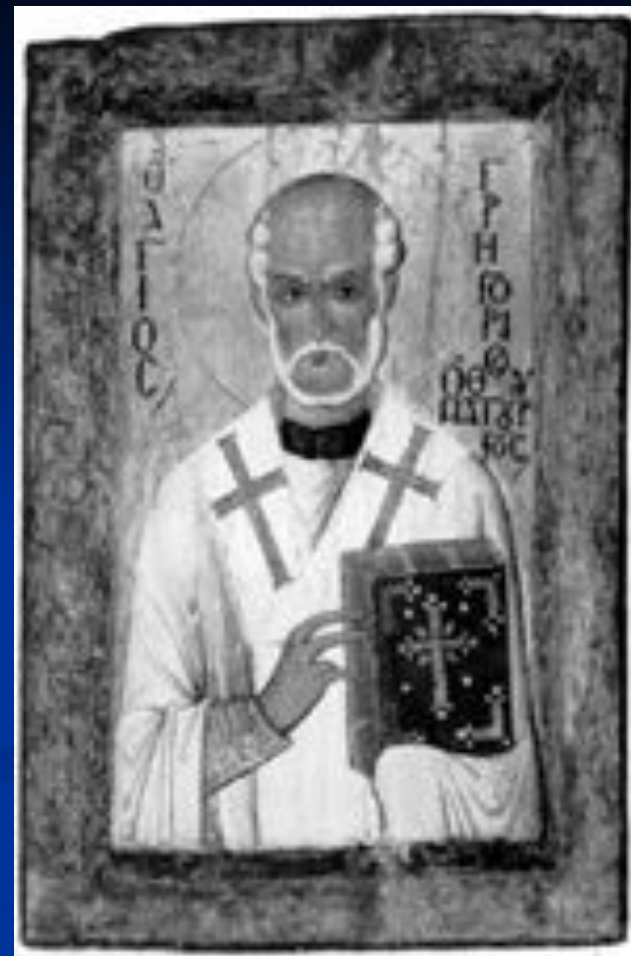
Иконы

- *С VI в. всё большую роль в интерьере храмов начинают играть иконы*
- *Именно в этом виде искусства эстетические идеи христианской культуры были воплощены в наиболее полной мере*
- *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*

Иконы

*Для христианина иконы
служат окном в
небесный мир,
помогают возводить
ум «через телесное
созерцание к
созерцанию
духовному»*

(Псевдо-Дионисий)

**Григорий Чудотворец
Икона второй
половины XII в.**

Иконы

Икона понималась не только как образ, который может возвести к духовным сущностям, но и как священный предмет

В ней самой заключена Божественная благодать

Представление о том, что икона есть носительница спасающей силы, безусловно, оказало воздействие на интерпретацию иконных образов

Большая часть ликов, созданных художниками, обращают к нам взгляд, дарящий покой и надежду на справедливый суд

Как правило, конкретному образу на иконе соответствует определенный фон — чаще всего золотой, красный или белый

Иконы

"Св. Марина" из Византийского музея в Афинах, исполненной, вероятно, в конце XIV в.

Согласно византийской иконографии, св. Марина всегда облачена в красный плащ

Красный цвет обладает многими символическими смыслами

Это "пылающий огонь, заключающий в себе Божественные энергии" (Дионисий Ареопагит), которые дают жизнь творению

Это цвет мученичества, указание на кровь Христа, пролитую во имя спасения человечества

Это символ Божественной любви, "пламя горения любви, согревающее сердца... чтобы страх перевоплотился в любовь" (Григорий Великий)

Это символ Спасения, ибо в Ветхом Завете кровью агнца евреи помечали двери своих домов во время египетских казней

Иконы

- В иконе "Св. Марина" красный цвет имеет особенную тональность благодаря непривычному темному оттенку, близкому к малиновому, очень активному, даже фронзительному
- Фигура св. Марины погружена в красный плащ, будто в некую особую сферу, подобную пламени
- Красный цвет является здесь не только преобладающим, но почти единственным; лишь темно-синие вырез платья и рукава, да золотые ворот и нарукавники, создающие архитектуру цветовой композиции, служат дополнениями к огромному сплошному полю красного
- Именно он определяет главную тему образа: духовное горение, погружающее святую в огнеподобную мистическую сферу, в которой она пребывает в великолепной красоте и величественном спокойствии
- Эта икона, воплощающая представления о непрременном торжестве идущего по духовному пути, отвечает настроениям, связанным с триумфальной победой идеи исихазма

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*
- *Унификация научного и художественного творчества в силу бюрократически централизованного государственного устройства*
- *Использование свойств искусства для формирования религиозного сознания Византии*
- *Внешняя помпезность, парадность*
- *Приверженность к строгой обрядности*
- *Сознание превосходства над культурой народов остального мира*

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)