

В.Н. Тяжелов

**Искусство средних веков в Западной и
Центральной Европе**

Малая история искусств

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 7.01
ББК 85
В11

В11 **В.Н. Тяжелов**
Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе: Малая история искусств / В.Н. Тяжелов – М.: Книга по Требованию, 2023. – 382 с.

ISBN 978-5-458-29644-1

Том посвящен одной из интереснейших страниц истории искусства - искусству средних веков. Он знакомит с художественными достижениями народов Франции, Германии, Англии, Италии, Испании, Чехии, Польши, Венгрии, Скандинавских стран и др. На материале важнейших памятников архитектуры, живописи, скульптуры, книжной миниатюры автор прослеживает развитие искусства в эпоху раннего средневековья, анализирует романское и готическое искусство. Книга содержит 202 цветных и тоновых иллюстрации и большой справочный аппарат, в который входит синхронистическая таблица, словарь терминов, библиография и именной указатель.

ISBN 978-5-458-29644-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2023
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2023

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

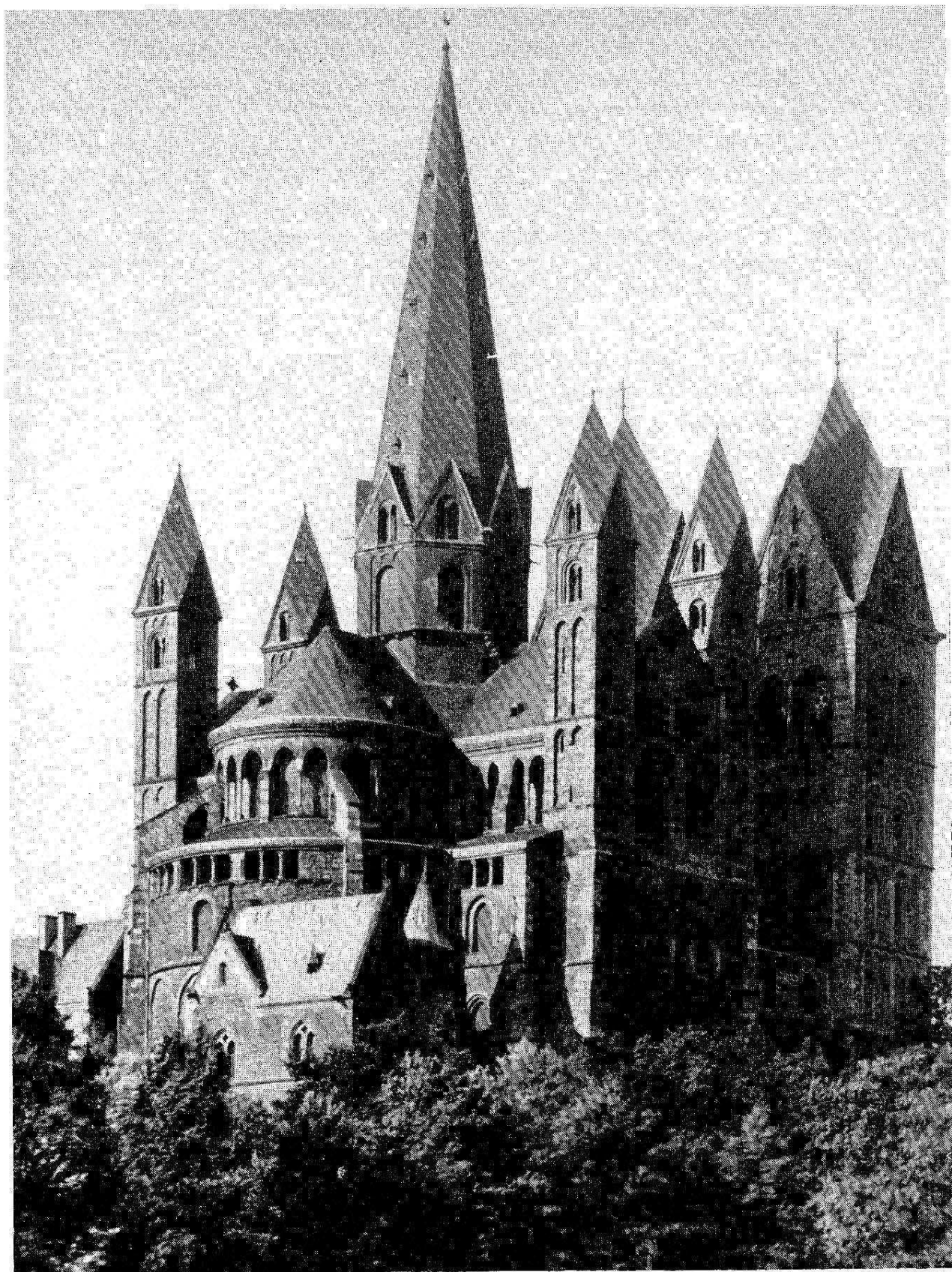
Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

сформировалась в сознании людей в процессе отражения более многообразных, более сложных по своей структуре и более значительных по своим масштабам жизненных реалий. История западноевропейского средневековья — это в первую очередь история новых народов, вступивших на историческую арену в эпоху заката древнего мира, а до того находившихся на дальней границе цивилизации. Их вовлечение в круг активного общественного и культурного творчества было важнейшим прогрессивным завоеванием средних веков.

Феодализм породил иную, чем античное общество, систему человеческих взаимоотношений. В Западной Европе феодальный строй складывался и существовал как классовое, сословно-корпоративное общество. Оно состояло из отдельных общественных ячеек, которые обладали определенной независимостью существования и одновременно были связаны между собой узами вассально-ленных отношений. Это общество знало представление о мировой общности человечества и жило неоднократно возрождаемой идеей вселенского государства. Но государственное единство западноевропейских стран большей частью в средние века мыслилось, а не существовало. Центральная власть почти непрерывно вела борьбу с силами феодального дробления. Политическую и общественную разобщенность, слабость экономических связей восполняли всеобщий характер религии и вселенский характер церкви.

Отношения господства и подчинения, феодальная иерархия сочетались в средневековом мире с относительным равенством членов одного сословия, одной корпорации. Однако внутри каждого такого объединения поведение его членов было жестко детерминировано вассальной верностью, принудительной строгостью этикета и ритуала. Средневековье, с одной стороны, смогло более четко, чем античный мир, разграничить и вычленить понятие личности, однако, с другой, двойственно относилось к человеку. Он мыслился как венец творения и как раб божий, личность воспринималась не сама по себе, но как арена борьбы внешних сил.

Особое место в феодальном мире Западной Европы заняла христианская церковь. В отличие от Византии она формировалась здесь как подлинно феодальная церковь, экономически и административно независимая от государства. В ее организации резче, чем на христианском Востоке, была подчеркнута противоположность духовенства и мирян. Монастыри в западных странах рано превратились из поселений отшельников в звенья политически активных монашеских орденов. Епископы имели войско и вершили суд. Римский первосвященник, который с V века стал именоваться папой, был не только духовным пастырем западных христиан, но с VIII столетия и независимым правителем собственного государства. Располагая хорошо налаженной централизованной организацией, церковь стала важным цементирующим феодальное

1 Собор Санкт Георг унд Николаус. 1213—1235 гг. Лимбург-на-Лане

2 Св. Вера. Статуя-реликварий. Золото и позолоченное серебро на деревянной основе, эмаль, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни. Конец X в. Конк-на-Ронерге, сокровищница аббатства

общество звеном, чем стремились воспользоваться римские папы, провозглашая примат своей власти над светскими государями Европы.

В этих условиях, чтобы оправдать свою роль, идеологически обосновать ее, освятить существующий социальный порядок и его общественные институты, уменьшить силу классовых конфликтов, отстаивать собственные притязания, католическая церковь должна была сочетать незыблемость догм с наступательной гибкостью их истолкования. Теоретическую основу католицизма — одного из основных направлений христианства, востор-

жествовавшего в Западной и Центральной Европе, — питали римская юридическая наука и психологический субъективизм латинских философов. Контрасты общественной жизни Европы того времени, бесконечные войны, стихийные бедствия, голод и эпидемии наложили неизгладимый отпечаток на стиль мышления средневековья. Для западного богословия характерна обостренная эмоциональная напряженность, в католицизме на первый план выступила идея подсудности человечества, греха и искупления. В сочинениях западных теологов непременно, прямо или косвенно, присут-

ствует картина божьего суда, ожиданием которого суеверно жил феодальный мир. Контрастом к этой эсхатологической перспективе явилось появление в Западной Европе социальной утопии, традиции которой протянулись от «небесного града» Аврелия Августина до рыцарской утопии идеального мира Грааля и ранних утопий Возрождения.

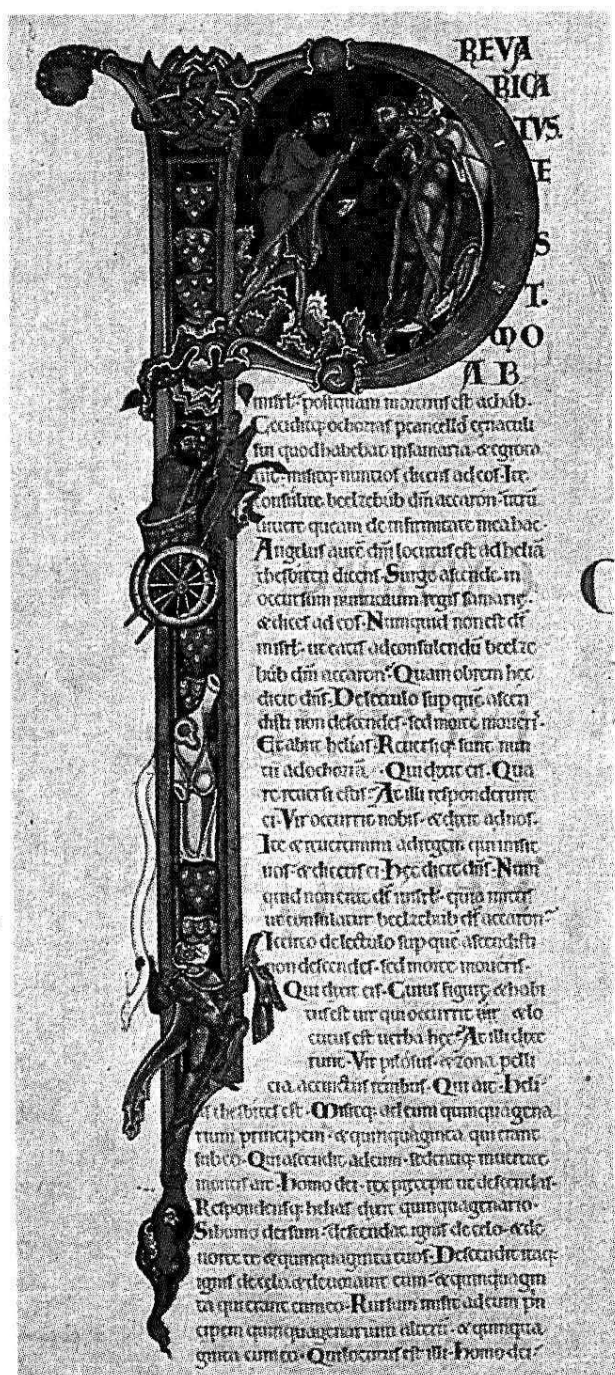
Контрастность средневекового западного мира проступала в его истории, мировоззрении, культуре, искусстве. Само становление культуры Западной Европы совершалось в условиях столкновения полярных явлений. По сравнению с Византией рубеж, отделивший древность от средневековья, был проведен здесь более резко. Запад пережил кризис и падение Римской державы, массовые народные передвижения, образование новых варварских королевств. На заре средневековья на европейской арене встретились две фазы общественного развития — конец высокой цивилизации с началом формирования классового общества. Столкнулись две приведшие к единому финалу силы: умиравшее рабовладение, в недрах которого вызревали элементы феодальной формации, и принесенный молодыми народами общинный строй, вступивший в полосу своего распада. Это столкновение носило напряженный и драматический характер, оно во многом определило амплитуду колебаний в мировоззрении и культурном развитии западноевропейских народов. Культура этого региона формировалась в процессе противостояния первобытно-

го варварского язычества и рожденного древним миром христианства, магических представлений и античной философии, церковной доктрины и антифеодальной ереси, фольклора и ученой литературы, народных диалектов и официального наднационального языка, стихии орнамента и античного антропоморфизма. Взаимодействие этих полярных сфер, их взаимопроникновение и подчас причудливое переплетение оставалось и в дальнейшем важным компонентом культурного развития средневековой Европы.

Особое положение церкви в средневековом мире предопределило господство религиозного мировоззрения в рассматриваемую эпоху. Философия, мораль, право, образование, литература, искусство были связаны или подчинялись богословию, оценка реальности чаще всего давалась в категориях, рожденных в сфере религии и теологии. Единство мира и раздробленность государства, богатство и бедность, власть и бесправие, верность и коварство, благополучие и тяготы жизни осмысливались людьми средневековья не столько в их прямом значении, сколько как противоположность земного и небесного, возвышенного и низменного, праведного и грешного, как антитеза души и тела, как всемирный конфликт добра и зла. Стремясь понять соотношение индивидуальной человеческой судьбы и законов, управляющих миром, западноевропейская мысль была склонна решать этот вопрос как проблему взаимоотношений свободной воли человека и божественного

8 Роспись интерьера церкви Санкт Иоханн. Конец IX в. Мюстер. Швейцария

4 Инициал «Р» с изображением пророка Или. Миниатюра «Винчестерской Библии». Вторая половина XII в. Винчестер, библиотека собора

провидения. Мера моральной ответственности людей за свои поступки, нравственная ценность явлений окружающего мира стали важной гранью мировосприятия средневекового мира. Но не только религиозные формы мышления пронизывали повседневную жизнь, последняя

в свою очередь заставляла вносить коррективы в привычный ход рассуждений. К тому же не одна религиозность определяла жизнь людей западного средневековья; рядом с церковной культурой существовала культура народная и культура светская.

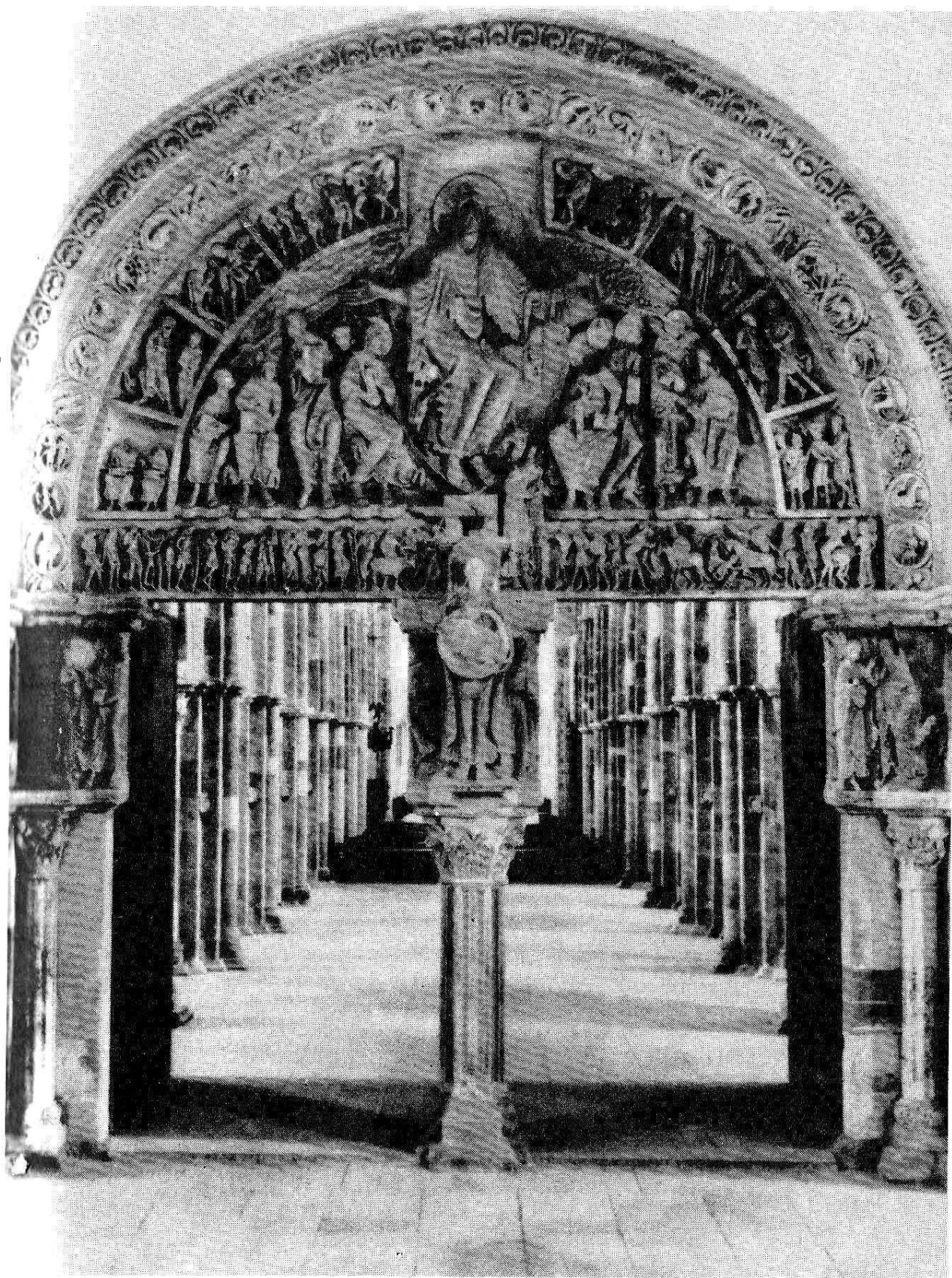

Богоматерь с чашей Грааля. Деталь росписи церкви Сан Клементе в Тауле. Ок. 1123 г. Барселона, Музей каталонского искусства.

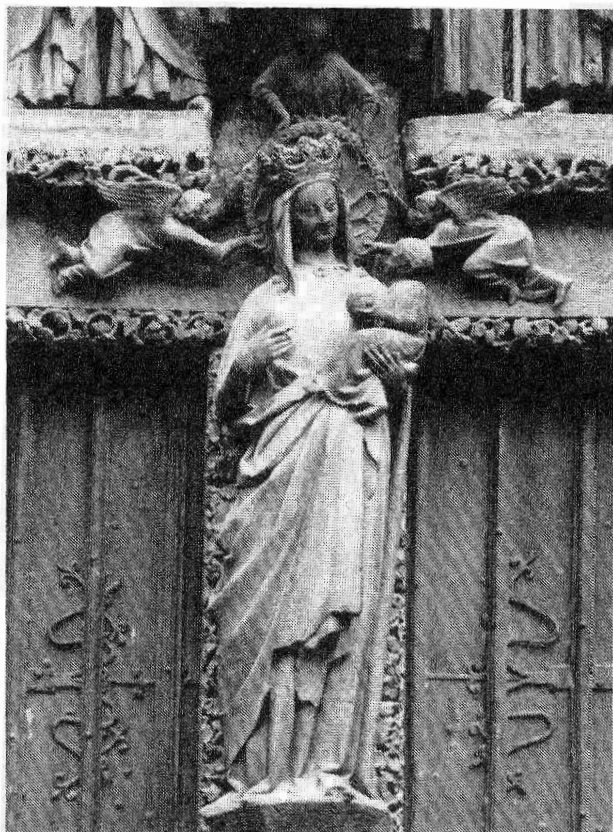
Изобразительное искусство и архитектура заняли исключительное положение в средневековой Европе. В феодальном обществе, где грамотность была уделом немногих, образование — монополией церкви, а языком богослужения, науки и ученой литературы — древняя латынь, искусство наряду с устным словом оставалось наиболее действенным средством общения, обращенным к широкому зрителю, способным придать его суждениям о мире конкретный, постигаемый чувствами и умом характер. Это открывало перед искусством возможность выходить за рамки чисто утилитарного назначения быть «проповедью в камне». Жизненная сила средневекового искусства заключалась в его общественном назначении. Оно апеллировало ко всем слоям феодального общества и уже потому было более демократичным, чем искусство древнего мира, которое адресовалось лишь к свободным. Обращенность к широкой аудитории, необходимость затронуть ее ум и душу неминуемо приводили к тому, что искусство не могло игнорировать представления, чаяния и устремления масс. Во взаимоотношениях заказчика — а им по преимуществу в средние века выступала церковь — и художника всегда незримо присутствовало третье лицо — зритель. Искусство средних веков отражало определенные стороны народного сознания, несвободного от иллюзий, но демократического по существу. Кроме того, в силу своей специфики искусство стремилось нащупать наиболее короткие связи с

жизнью, которая и питала его живительными соками. В Западной Европе эта связь оказывалась в значительной мере более непосредственной, чем в восточнохристианском мире, поскольку не возвышенный и совершенный мир духовно прекрасных образов, а несовершенство грешного человечества оказалось на Западе в центре внимания. Здесь не было утрачено телесное и предметное отношение к жизни, но при этом дух и тело воспринимались непримиримыми полярностями, а потому путь к достижению идеала мыслился как мучительный и драматический. Гуманность в искусстве западного средневековья приобрела трагический оттенок.

Одно из слагаемых средневековой культуры — фольклор. Он породил народную поэзию, сказки, карнавальный гротеск, он лежал в основе героического эпоса. Влияние фольклора ощутимо в церковных апокрифах, назидательной агиографии и всевозможных средневековых «видениях». Фольклорное начало давало о себе знать в ученой литературе, оплодотворяло искусство. На характер последнего огромное влияние оказала также такая характерная черта средневекового сознания, как его слабая дифференцированность. При всем осознании сложности и двойственности окружающего человека мира последний переживался людьми той эпохи в основном еще целостно. Частное воспринималось как уменьшенная копия целого, отвлеченное и конкретное примиряли при помощи символа, реальная вещь восприни-

6 Центральный портал церкви Сент Мадлен в Везле. 1125—1130 гг.

7 «Золотая Богоматерь». Скульптура южного портала транспта собора в Амьене. Камень. Середина XIII в.

малась как намек на скрытый, сокровенный смысл, как видимый образ невидимых вещей. Легенда и действительность не противостояли друг другу, правда и вымысел даже во внехудожественной сфере нередко причудливо сплетались в некую «синкретическую правду»². Эта особенность средневекового мировосприятия во многом определила стремления искусства той эпохи к ансамблевости, к наиболее широкому охвату доступных сознанию представлений о мире, к единству воздействия изобразительных и зрелищных искусств.

Народная основа пластических искусств в средние века заключалась в самом факте коллективного художественного творчества. Средневековые знали крупных архитекторов,

живописцев, скульпторов, история сохранила имена некоторых из них. Однако уровень строительной техники, организация труда средневековых мастеров приводили к тому, что произведение искусства могло возникнуть лишь как плод усилий целого коллектива или нескольких поколений мастеров. Анонимность средневековых художников была поэтому не только следствием религиозного благочестия.

Характерная особенность средневекового искусства — его тесная связь с ремеслом. Ручной труд был главной формой материальной деятельности средневековья; искусство не противопоставлялось ему, но из него вырастало, становилось высшим его выражением. Как никогда, духовное и материальное было слито в созда-