

Энциклопедия быстрых знаний

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО

Для тех, кто хочет все успеть

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К БОГУ

ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ И ЖИВОПИСИ

ТРАДИЦИИ И СИМВОЛЫ

МОСКВА
2019

УДК 7.03"4/14"
ББК 85
С75

Автор: *Валерия Черепенчук*

С75 **Средневековое** искусство. Для тех, кто хочет все успеть. — Москва : Эксмо, 2019. — 128 с. — (Энциклопедия быстрых знаний).

ISBN 978-5-04-193961-8

Средние века... Период, окутанный для современного человека романтическим флером. Время отважных рыцарей, прекрасных дам, турниров, песен менестрелей... и, конечно, удивительных шедевров — величественных зданий, ярких витражей и гобеленов, живописных полотен, созданных мастерами, прославившими свои имена в веках. Да, мы понимаем, что не все так однозначно, Средневековье не было золотым веком истории. Культура духовная и культура светская нередко противостояли друг другу. И все же не восторгаться наследием этого периода просто невозможно. Наша книга посвящена наиболее значимым и знаковым явлениям средневекового искусства и будет интересна широкому кругу читателей.

УДК 7.03"4/14"
ББК 85

© ИП Сирота Э. Л. Текст и оформление, 2018
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2019

ISBN 978-5-04-193961-8

СОДЕРЖАНИЕ

На какие вопросы отвечает эта книга	4
Предисловие.....	6
Глава I. Истоки средневекового искусства	8
Глава II. Раннехристианское искусство Европы	13
Глава III. Византия: тысячелетие могущества	20
Глава IV. Дороманская архитектура: основательность и мощь.....	30
Глава V. «Стиль Меровингов» в искусстве.....	39
Глава VI. «Каролингское возрождение» и его черты	46
Глава VII. Романский стиль и его идеалы.....	56
Глава VIII. Стиль — романский, искусство — светское	63
Глава IX. Витраж — «окно в небеса»	71
Глава X. Готический стиль: стремление ввысь	78
Глава XI. «Готическая книга» и возрождение портрета.....	91
Глава XII. Исламское искусство: характерные черты	99
Глава XIII. Закат Средневековья — расцвет искусства.....	108
Глава XIV. Уже не Средневековье, еще не Ренессанс	113
Глава XV. Средние века — в последующих веках	118
Литература и другие источники.....	126

НА КАКИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

КАКИЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИОРИТЕТЫ БЫЛИ ОСНОВНЫМИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЕ?

Вера, духовная сила и чистота. Средневековое искусство иносказательно и символично. *См. главу I*

ЧТО ТАКОЕ «КАТАКОМБНОЕ ИСКУССТВО»?

Так принято называть изображения (преимущественно раннехристианские, на сюжеты Священного Писания), находящиеся в катакомбах Апеннинского полуострова и некоторых других регионов. *См. главу II*

В ЧЕМ ВЫРАЖАЛСЯ «ИКОНОБОРЧЕСКИЙ ПЕРИОД» В ВИЗАНТИИ?

В VIII — начале IX века было запрещено почитание икон и других священных изображений. Иконоборцы опирались на заповедь «не сотвори себе кумира». *См. главу III*

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАПЕЛЛЕ КАРЛА ВЕЛИКОГО ИМЕЮТ ВОЛКИ?

По легенде, капеллу помогал строить сам дьявол. Но он потребовал взамен душу первого человека, который войдет в нее, рассчитывая получить душу священника. Строители первой запустили в капеллу пойманную в лесу волчицу — и князю тьмы пришлось удовольствоваться волчьей душой. *См. главу IV*

КАКИМИ КАМНЯМИ ЛЮБИЛИ УКРАШАТЬ СВОИ ИЗДЕЛИЯ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ФРАНКИ И ПОЧЕМУ?

Одним из самых любимых был красный гранат: видимо, он напоминал воинам брызги крови. *См. главу V*

ЧТО ТАКОЕ РЕЛИКВАРИЙ И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?

Так принято называть специальное вместилище для хранения значимых и почитаемых Церковью вещей. В большинстве случаев это мощи. В реликварии храма обычно хранится частичка мощей того святого, в честь которого храм возводился. *См. главу VI*

КАК ВЫШИВКА МОЖЕТ СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ СВЕДЕНИЙ ПО СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ?

Например, «ковер из Байё», длина которого почти 70 метров, очень достоверно воспроизводит события времен Вильгельма Завоевателя, представляет зрителю сцены сражений и дипломатических переговоров того времени. *См. главу VIII*

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ГАРГУЛЬЯ ОТ ХИМЕРЫ?

В готической архитектуре гаргульи — существа, напоминающие полужмей-полудраконов, — представляют собой просто художественно оформленные водостоки. Химеры же (например, химеры собора Парижской Богоматери) — это в основном более поздние дополнения, и практической функции они не выполняют. *См. главу X*

ЧЕМ НЕОБЫЧНО ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКОВ СИЕНСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ?

В их произведениях сочетались традиции готики и зарождающегося Ренессанса. В целом же творчество представителей сиенской школы очень утонченно и акцентированно-возвышенно. *См. главу XI*

КАКОЕ ИСКУССТВО ИСЛАМСКИЕ МАСТЕРА НАЗЫВАЛИ «ИСКУССТВОМ ИДЕАЛЬНОГО ДУХА»?

Это искусство каллиграфии. *См. главу XII*

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ГОТИЧЕСКИЙ ТРИЛИСТНИК»?

Обычно этот элемент оформления истолковывают как символ Святой Троицы. *См. главу XIII*

ВАРИАНТ ПЕРИОДИЗАЦИИ

В начале XVIII столетия профессор Фридрих-университета в Галле Кристоф Келлер относил к Средневековью период от правления римского императора Константина Великого до взятия Константинополя турками (1453 год)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда начинается и когда заканчивается Средневековье? И что такое «средневековое искусство»?

Такие несложные, на первый взгляд, вопросы много лет подряд были предметом дискуссий.

По поводу начала эпохи Средневековья исследователи более или менее единодушны: в качестве отправной точки большинство из них предлагает считать падение Западной Римской империи, конкретнее — отстранение от власти правителя Флавия Ромула Августа (Ромула Августула) и переход фактической власти в руки «варварских» военачальников. Произошло это в 476 году, во второй половине V века.

Что же касается условной даты окончания Средних веков, то здесь в качестве вариантов предлагали год падения Византийской империи (середина XV века), открытие Америки Колумбом (1492 год) и даже конец XVIII века!

Ныне в российской историографии (а также в немецкой и британской) принята следующая периодизация:

- раннее Средневековье — с конца V по середину XI века;
- Высокое (или Классическое) Средневековье — с середины XI по конец XIV века;
- позднее Средневековье — конец XIV — первая половина XVI века.

Это все очень приблизительно, так как политические, культурные, социальные процессы в разных странах протекали неравномерно. Вы, наверное, обратили

внимание, что годы, относящиеся к позднему Средневековью, во многих книгах, посвященных искусству и культуре, уже относят к периоду Возрождения, Ренессанса? Никакой ошибки в этом нет. В исторической периодизации, а тем более в периодизации стилей и направлений искусства в большинстве случаев все даты достаточно условны... Оговоримся сразу: речь у нас пойдет в первую очередь об искусстве средневековой Европы, так как применить одни и те же временные и культурные рамки ко всем мировым цивилизациям невозможно.

Каковы особенности искусства этого периода? Оно прочно основано на религиозной идее. А значит, искусство Средневековья глубоко символично и многозначно. Кроме того, помимо христианских традиций, оно сохранило отголоски культурного наследия могучей Римской империи, элементов «варварской» культуры, которая, несмотря на свое кажущееся нелицеприятное название, была богата и интересна...

Начинающему исследователю может показаться странным тот факт, что условные этапы развития средневекового искусства, о которых мы будем говорить ниже, не совсем совпадают хронологически с периодами собственно Средневековья. В этом тоже нет ничего удивительного, поскольку развитие определенных стилей, жанров и видов на разных землях шло неравномерно — например, из-за политических и военных катаклизмов, нередких в то время.

Впрочем, обо всем по порядку. Вы готовы к путешествию в яркий и загадочный мир искусства Средневековья?

Раздел исторической науки, изучающий европейское Средневековье, принято называть медиевистикой (от лат. *medius* — «средний» и *aevum* — «век, эпоха»)

При многих крупных университетах и академиях имеются центры изучения Средневековья

- При Университете Бергена
- При Лидском университете
- При Карловом университете и Академии наук Чехии
- При Университете Торонто

ИСТОКИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА

*Искусство может переживать времена упадка,
но оно вечно, как сама жизнь.*
Ф. И. Шаляпин

Ни одно явление культуры не возникает просто так, на пустом месте. У любого стиля и направления, у любого мастера есть предшественники и последователи — даже если сам художник заявляет о желании создать нечто новое и небывалое. Ведь он в любом случае учитывает опыт предыдущих поколений — хотя бы затем, чтобы не соглашаться с ними!

И, говоря о средневековом искусстве, не стоит обходить вниманием отразившиеся в нем разнообразные культурные явления более ранних времен...

Келлская книга.
VIII–IX вв.

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ «СИНТЕТИЧЕСКОЕ»

Начнем с парадокса: несмотря на то, что искусство средневековой Европы проникнуто религиозной идеей, а главным заказчиком произведений искусства выступает Церковь, в нем сохраняются черты греческих и римских языческих традиций — казалось бы, отживших и официально объявлявшихся греховными. Шумные древние обряды в честь богов природы и веселья в Средние века воплощаются в традициях карнавала, святые на ранних средневековых фресках и мозаиках неуловимо похожи на персонажей античной мифологии...

«Но ведь Рим к IV веку нашей эры уже был христианским! — скажете вы. — А значит, наследуя античную культуру,

Средневековье просто углубило и возвело в абсолют именно эти религиозные нормы!» И будете отчасти правы, но на тот момент многовековая традиция многобожия еще не была полностью побеждена христианскими догмами. Впрочем, здесь уместно вспомнить о Масленице — что это, как не языческий праздничный обычай, благополучно переживший века и тысячелетия и дошедший до наших дней?

Свой вклад внесли и варварские племена — готы, франки и многие другие, в среде которых на момент падения Римской империи языческие элементы были выражены очень ярко. Хотя в определенной мере — в первую очередь это касается варварской военной знати — они тоже были «христианизированы». Вообще этот своеобразный культурный обмен происходил на протяжении нескольких веков — как мы помним, в процессе развития государства Рим покорял все новые и новые территории, высокомерно называя «варварами» всех, кто не являлся римлянами. Ну а впоследствии именно варварам было суждено основать на месте бывшей империи свои королевства, ставшие основой государств Западной Европы...

Интересный пример — кельты. Эти воинственные племена, проживавшие в древности в Центральной и Западной Европе, создали очень самобытное искусство. До наших дней дошли ювелирные украшения, оружие, разнообразные декоративные накладки

«История — сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение для настоящего, предостережение для будущего»

(М. де Сервантес)

**«ВАРВАРСКИЕ
КОРОЛЕВСТВА»
ПЕРВЫХ ВЕКОВ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:**

- Королевство вестготов
- Королевство вандалов
- Королевство бургундов
- Королевство франков
- Королевство лангобардов

на ремни и конскую сбрую. С VI–III веков до нашей эры сохранились каменные и металлические изображения людей и животных, которые, возможно, носили ритуальный характер. Кельты любили сложные геометрические и растительные узоры.

После завоевания кельтов римлянами и оттеснения их на север кельтское искусство приходит в упадок, правда, его традиции к этому времени были восприняты и подхвачены многими проживавшими в Европе племенами.

Когда пала Западная Римская империя и начали создаваться новые государства, кельты удачно совместили в своем творчестве древние черты с крепнущими христианскими традициями. Яркий пример — так называемая «Келлская книга», четыре Евангелия на латинском языке, которую, как считает большинство историков, создали кельтские (ирландские) монахи на рубеже VIII–IX веков. Страницы манускрипта украшают великолепные миниатюры, невероятно сложные и многоцветные. В них явственно прослеживаются характерные черты кельтского стиля...

Именно так и рождалось средневековое искусство — с одной стороны, рушилась величайшая империя и на ее месте возникали новые государства, причем этот процесс был жестоким и кровавопролитным; а с другой — происходило слияние разных культур, разных цивилизаций, породившее в итоге удивительное в своей сути явление!