

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 978-5-04-102298-3

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 978-5-04-102298-3

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ книги издательства эки монета
Купить на www.litres.ru

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:
ООО «ТД «Эксмо». 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»
E-mail: international@eksmo-sale.ru

*International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.*
international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам, в том числе в специальном
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.
E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:
Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменная ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД», Невский пр-т, д. 46.
Тел.: +7(812)601-0-601, www.bookvoed.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо». Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1.
Телефон: +7 (495) 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Нижний Новгород. Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде. Адрес: 603094,
г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза».
Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94). E-mail: reception@eksmonn.ru

Санкт-Петербург. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге. Адрес: 192029,
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны,
д. 84, лит. «Е». Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04. E-mail: server@szko.ru

Екатеринбург. Филиал ООО «Издательство Эксмо» в г. Екатеринбурге. Адрес: 620024,
г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ. Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08).
E-mail: petrova.ea@ekat.eksmo.ru

Самара. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Самаре.

Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е».
Телефон: +7(846)207-55-50. E-mail: RDC-samara@mail.ru

Ростов-на-Дону. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 А. Телефон: +7(863) 303-62-10. E-mail: info@rnd.eksmo.ru
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Ростове-на-Дону. Адрес: 344023,
г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, д. 44 В. Телефон: (863) 303-62-10.

Режим работы: с 9-00 до 19-00. E-mail: rostov.mag@rnd.eksmo.ru

Новосибирск. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске. Адрес: 630015,
г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3. Телефон: +7(383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Хабаровск. Обособленное подразделение в г. Хабаровске. Адрес: 680000, г. Хабаровск,
пер. Дзержинского, д. 24, литера Б, офис 1. Телефон: +7(4212) 910-120. E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Тюмень. Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени.

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени.
Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Алебашевская, д. 9А (ТЦ Перестройка+).
Телефон: +7 (3452) 21-53-96 / 97 / 98. E-mail: eksmo-tumen@mail.ru

Краснодар. ООО «Издательство «Эксмо» Обособленное подразделение в г. Краснодаре

Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Краснодаре
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, лит. «Г». Телефон: (861) 234-43-01(02).

Республика Беларусь. ООО «ЭКSMO АСТ Ся энд Си». Центр оптово-розничных продаж
Cash&Carry в г. Минске. Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск,
пр-т Жукова, д. 44, пом. 1-17, ТЦ «Outlet». Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92.

Режим работы: с 10-00 до 22-00. E-mail: ekmoast@yandex.by

Казахстан. РДЦ Алматы. Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, д. 3 «А».

Телефон: +7 (727) 251-59-90 (91 92). E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Интернет-магазин: www.book24.kz

Украина. ООО «Форс Украина». Адрес: 04073 г. Киев, ул. Вербова, д. 17а.

Телефон: +38 (044) 290-99-44. E-mail: sales@forsukraine.com

**Полный ассортимент продукции Издательства «Эксмо» можно приобрести в книжных
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине www.chitalai-gorod.ru.**
Телефон единой справочной службы 8 (800) 444 8 444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru

EKSMO.RU

новинки издательства

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 ГАРГУЛЯ ОТ ХИМЕРЫ?

В готической архитектуре гаргульи — существа, напоминающие полузмею-полудракона, — 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 единодушно: 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 нелицеприятным 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.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ «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 традиции 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, разнообразнейшие 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 кровопролитным; а с другой — происходило слияние разных культур, разных цивилизаций, породившее в итоге удивительное в своей сути явление!

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Многим произведениям средневекового искусства — особенно раннего — кажутся грубоватыми и примитивными по сравнению с творениями скульпторов и художников Древней Греции и Рима. Иногда это представляют как проявление варварских традиций. Да, отчасти это действительно так, но нужно отметить: эта «грубоватость» не является характерной чертой исключительно раннего средневекового искусства. Она проявилась уже в эпоху упадка Римской империи. Были и другие причины появления таких особенностей: во-первых, раннее Средневековье — это период непрерывных войн, что и отразилось в некотором «огрублении» образов. Во-вторых, с точки зрения христианской церкви человек — создание грешное, изучение человеческого тела — недостойная попытка анализировать творение Божие. Тело — лишьместилище души. А значит, на первом месте должна быть не достоверность, а символическая глубина и иносказательность!

Именно образцы церковного, культового искусства Средневековья в основном дошли до наших дней. Храмовое зодчество и скульптура, изображения святых, мозаики на темы Священного Писания, церковная утварь... Церковь, как самый богатый феодал, могла позволить себе оплачивать труд многочисленных мастеров — зодчих, каменщиков, резчиков, переписчиков книг.

Переписчик книг.
Миниатюра XV в.

«Наивысшая задача любого творчества — найти необычное в обычном и обычное в фантастическом»

(Д. Дидро)

(книжная миниатюра — особый, интереснейший вид средневекового искусства!). Служители Бога прекрасно понимали возможности искусства в деле влияния на умы и не жалели средств на «зримое воплощение Библии». Тем более что абсолютное большинство простого народа тогда было попросту неграмотно и постулаты веры могло воспринимать лишь через зрительные образы и проповеди. Ничего удивительного, что особое значение в средневековой культуре занимает храм, ведущая роль отводится архитектуре. Условно говоря, в первую очередь именно пространство храма концентрирует в себе все основные направления искусства: скульптуру, живопись, мозаику, витражи...

Важным элементом любой культуры всегда был народный фольклор. И древние сказки, и предания в эпоху Средневековья, конечно, трансформировались, но не утрачивали своих исконных черт — яркости, образности, меткости. И поэтому иногда — например, на страницах средневековой книги среди переплетений сложного орнамента или на каменной резной колонне — мы вдруг можем встретить сказочных персонажей, представленных в явно непотребном с точки зрения духовности виде. Впрочем, подобные изображения трактуют и как наглядный символ греха, который непременно будет наказан. Ведь основными приоритетами средневековой культуры были вера, небесная чистота и духовная сила.