Литература и искусство эпохи Средневековья.

Направления, течении, стили в Западном искусстве.

В западной художественной культуре первые два значительные направления отличаются в эпохе средневековья. **1)** Первое направление романское искусство(10-12вв.) Понятие "романский" происходит от слова "римский", в архитектуре культовых зданий романская эпоха заимствовала основополагающие принципы гражданской архитектуры. Романское искусство отличалось простотой, величественностью. **2)** Второе направление - Готическое искусство. Понятие готика происходит от понятия варварский. Готическое искусство отличалось своей возвышенностью, готическим соборам было присуще стремление ввысь и характерен богатый наружный и внутренний декорум. Готическое искусство отличалось мистическим характером, богатым и сложным символическим рядом. Наружная система стен, большую площадь стены занимали окна, мелкая детализация. **3)** Третье направление - Эпоха возрождения которая характеризуется гуманистическими и антропоцентрическими тенденциями обусловила приоритет чувственного начала. Душевно природное в человеческой культуре стало доминирующим принципом. Эпоха Возрождения не создала какого либо выделяющегося и характерного для всего культурного пространства Западной Европы художественного направления.

Влияние церкви, пытавшейся подчинить себе всю духовную жизнь общества, определило облик средневекового искусства Западной Европы. Основным образцом средневекового изобразительного искусства были памятники церковной архитектуры. Главной задачей художника было воплощение божественного начала, а из всех чувств человека отдавалось предпочтение страданию, ибо, по учению церкви, это - очищающий душу огонь. С необычной яркостью средневековые художники изображали картины страданий и бедствий. За время с XI по XII в. в Западной Европе сменились два архитектурных стиля - романский и готический. Романские монастырские церкви Европы очень разнообразны по своему устройству и украшению. Но все они сохраняют единый архитектурный стиль, церковь напоминает крепость, что естественно для бурного, тревожного времени раннего средневековья. Готический стиль в архитектуре связан-с развитием средневековых городов. Главный феномен искусства готики - ансамбль городского собора, который был центром общественной и идейной жизни средневекового города. Здесь не только исполнялись религиозные обряды, но происходили публичные диспуты, совершались важнейшие государственные акты, читались лекции студентам университетов, разыгрывались культовые драмы и мистерии.

Византия

На Востоке родился и эволюционировал так называемый центрический тип храма, когда центральное помещение делалось большим и, как правило, перекрывалось куполом. Купол, являясь для верующих олицетворением рая небесного, присутствовал в качестве элемента любого храма. Однако купол имел довольно неприятную "конструктивную слабость" - он передавал на стены гигантский распор, из-за чего последние приходилось делать очень толстыми. Поэтому хроники часто отмечали обрушение куполов. Так было и со знаменитым собором св. Софии в Константинополе. (Сейчас это Голубая мечеть в Стамбуле, поэтому мысленно уберите четыре высоких башни-минарета.) При повторном возведении купола Анфимий и Исидор впервые использовали конструкцию, которую впоследствии назовут купол на парусах, и будут массово использовать и по сей день.

После крещения Руси в 998г. в Киеве, по образу Софии Константинопольской, строится София Киевская. Но чем дальше, тем влияние византийского зодчества на русскую культовую архитектуру все более ослабевает, уступая место исконно-русским традициям Черниговской, Владимирской и т.д. школ.

Романский стиль

Главная роль в романском стиле отводилась суровой, крепостного характера архитектуре: монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в условных, экспрессивных формах выражавшими могущество Бога. Вместе с тем полусказочные сюжеты, изображения животных и растений восходили к народному творчеству. Высокого развития достигли обработка металла и дерева, эмаль, миниатюра.

В противовес восточному центрическому типу, на Западе развился тип храма, называемый базиликой. Важнейшим отличием романской архитектуры является наличие каменного свода. Ее характерными признаками также являются толстые стены, прорезанные маленькими окнами, призванные воспринимать распор от купола, если таковой имеется, преобладание горизонтальных членений над вертикальными, в основном, циркульные и полуциркульные арки.

Романская травея (травея - это проторяющаяся пространственная ячейка, образующая структуру средневековых церквей и соборов Западной Европы) базируется только на квадратном основании, т.к. в те времена строители еще не могли выкладывать каменные своды на прямоугольном основании. Как только они этому научились, наступила эпоха готики.

Готика (XII-XV вв.)

Готика преследует цель максимально разгрузить пространство и очистить его от лишних предметов. Готическая архитектура зародилась во Франции в XII в. Коротко обрисуем историческую ситуацию... Средние века. Дикие нравы. Жизнь ушла из городов в укрепленные замки и монастыри. По дорогам бродят разбойники. Церковь настолько ортодоксальна, что полностью отвергает человеческое начало. "В моде" все "бестелесное" - удлиненные пропорции, ни малейшего намека на плоть. Возникает потребность в новом типе храма - просторном, эфемерно высоком, где человек

чувствовал бы себя песчинкой. Так в стремлении максимально разгрузить пространство интерьера готические строители придумали систему вынесенных наружу аркбутанов (наклонных опорных арок) и контрфорсов, т.е. готическую каркасную систему. Теперь пространство между травеями заполнялось тонкими стенами, покрытыми "каменным кружевом" или цветными витражами в виде стрельчатых арок. Данная конструктивная система позволила достигнуть небывалой высоты сводов и, благодаря большим окнам, отличной освещенности. Колонны, поддерживающие теперь своды, стали тонкими и собранными в пучки. Главный фасад (классический пример - Собор в Амьене) обрамлялся по бокам обычно 2-мя башнями, не симметричными, а слегка отличающимися друг от друга. Над входом, как правило, красуется огромное витражное окно-роза.

Трудно найти подходящие слова, чтобы описать впечатления от готического собора. Они высоки и тянутся к небу бесконечными стрелами башен и башенок, вимпергов, фиалов, заостренных арок. Благодаря своей архитектуре с каждой точки собор смотрится по-новому. В отличие от романской церкви с ее четкими, легко обозримыми формами, готический собор необозрим, часто асимметричен и даже неоднороден в своих частях: каждый из его фасадов со своим порталом индивидуален. Стены не ощущаются, их как бы и нет. Арки, галереи, башни, какие - то площадки с аркадами, громадные окна, все дальше и дальше - бесконечно сложная, ажурная игра ажурных форм. И все это пространство обитаемо - собор и внутри и снаружи населен массой скульптур. Они занимают не только порталы и галереи, но их можно найти также и на кровле, карнизах, под сводами капелл, на винтовых лестницах, возникают на водосточных трубах, на консолях. Словом, готический собор- это целый мир. Он и действительно вобрал в себя мир средневекового города. Если даже сейчас, в современном Париже, собор Парижской Богоматери царит над городом, и перед ним меркнет архитектура барокко, ампира, классицизма, то можно представить, как еще более внушительно он выглядел тогда, в том Париже, среди кривых улочек и маленьких двориков по берегам Сены.

Византийское искусство.

Византийская империя возникла на рубеже двух эпох - крушения поздней античности и рождения средневекового общества в результате разделения Римской империи на восточную и западную части. Смешение греко-римских и восточных традиций наложило отпечаток на общественную жизнь, государственность, религиозно-философские идеи, культуру и искусство византийского общества. Однако Византия пошла своим историческим путем, во многом отличным от судеб стран, как Востока, так и Запада, что определило и особенности ее культуры. Вплоть до XIII в. Византия по уровню развития образованности, по напряженности духовной жизни и красочному сверканию предметных форм культуры, несомненно, находилась впереди всех стран средневековой Европы. Особенности византийской культуры состоят в следующем: **1)** синтез западных и восточных элементов в различных сферах материальной и духовной жизни общества при господствующем положении греко-римских традиций; **2)** сохранение в значительной степени традиций античной цивилизации, послуживших основой развития в Византии гуманистических идей и оплодотворивших европейскую культуру эпохи Ренессанса; **3)** Византийская империя в отличие от раздробленной средневековой Европы сохранила государственные политические доктрины, что наложило отпечаток на различные сферы культуры, а именно: при все возрастающем влиянии христианства никогда не затухало светское художественное творчество; **4)** отличие православия от католичества, что проявлялось в своеобразии философско-богословских воззрений православных теологов и философов Востока, в догматике, литургике, обрядности православной церкви, в системе христианских этических и эстетических ценностей Византии.

Становление византийской культуры происходило в обстановке глубоко противоречивой идейной жизни ранней Византии. Это было время складывания идеологии византийского общества, оформления системы христианского миросозерцания, утверждавшегося в острой борьбе с философскими, этическими, эстетическими и естественнонаучными воззрениями античного мира. В патриотической литературе ранневизантийской эпохи, в трудах Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория Нисского, в речах Иоанна Златоуста, где закладывался фундамент средневекового христианского богословия, мы видим сочетание идей раннего христианства с неоплатонической философией, парадоксальное переплетение античных риторических форм с новым идейным содержанием. Каппадокийские мыслители Василий Кесарийский, Григорий Нисский и Григорий Назианзин закладывают фундамент византийской философии. Их философские построения уходят корнями в древнюю историю эллинского мышления. В центре патриотической философии находится понимание бытия как блага, что дает своеобразное оправдание космоса, а, следовательно, мира и человека. У Григория Нисского эта концепция порой приближается к пантеизму.

Литература Западного Средневековья.

В XII-XIII вв. под влиянием школьного и университетского образования в городах Западной Европы развивалась латинская литература (на церковные и светские сюжеты): стихотворения с описанием природы и обличительные произведения, осуждающие пороки духовенства. Особое место в этой литературе занимала поэзия вагантов (vagantus (лат.) - "бродячие"), появившаяся в Германии, Франции, Англии и Северной Италии. Расцвет поэзии вагантов совпал с развитием школ и средневековых университетов; носителями этой поэзии были бродячие студенты. Их вольнодумная, озорная поэзия была очень далека от аскетических идеалов средневековья; ваганты шли по пути создания чисто светской литературы. В XI-XII вв. оформился и был записан героический эпос, который до этого передавался только в устной традиции. Героями народных сказаний были обычно воины, защищавшие свою страну и свой народ; в эпических сказаниях воспевались храбрость, сила, верность, воинская доблесть. Записанный в условиях феодализма, героический эпос испытал на себе влияние рыцарских и церковных представлений: героями эпоса всегда были преданные вассалы своих сюзеренов, защитники христианства. Величайшим памятником французского эпоса является "Песнь о Роланде". Крупнейшим памятником немецкого героического эпоса является "Песнь о Нибелунгах" (1200). В основе эпоса лежат древние германские сказания времен "великого переселения", историческая основа произведения - гибель Бургундского королевства, разрушенного гуннами в 437 г. В XI-XII вв. сложился морально-этический образ рыцаря, отличавшегося светским характером, чуждым аскетизму. Рыцарь должен молиться, избегать греха, высокомерия и низких поступков, он должен защищать церковь, вдов и сирот, а также заботиться о подданных. Он должен быть храбрым, верным и не лишать никого его собственности; воевать он обязан лишь за правое дело. Он должен быть заядлым путешественником, сражающимся на турнирах в честь дамы сердца, повсюду искать отличия, сторонясь всего недостойного; любить своего сюзерена и оберегать его достояние; быть щедрым и справедливым; искать общества храбрых и учиться у них свершению великих деяний по примеру Александра Македонского. Этот образ получил отражение в рыцарской литературе. Рыцарская поэзия возникла на юге Франции, где сложился очаг светской культуры в средневековой Западной Европе. В Лангедоке получила широкое распространение лирическая поэзия трубадуров на провансальском языке. При дворах феодальных сеньоров появилась куртуазная поэзия, прославлявшая интимные чувства и культ служения "прекрасной даме". Этот культ занимал центральное место в творчестве трубадуров - провансальских поэтов, среди которых были рыцари, крупные феодалы, короли, простые люди. Поэзия трубадуров имела много самых разнообразных жанров: любовные песни (одним из ярких певцов был Бернард де Вентадорн), лирические песни, политические песни (наиболее яркие песни у Бертрана де Борна), песни, выражавшие скорбь поэта по поводу смерти какого-либо сеньора или близкого поэту человека, песни-диспуты на любовные, философские, поэтические темы, плясовые песни, связанные с весенними обрядами. Особое место в рыцарской литературе принадлежит стихотворной повести на любовно-приключенческий сюжет, заимствованный из кельтских преданий и легенд. Главная из них - история короля бриттов Артура и его рыцарей, живших в V-VI вв. и собиравшихся за круглым столом. Из этих легенд составился цикл романов, так называемый бретонский цикл о короле Артуре и святом Граале. Большую роль в развитии буржуазного романа сыграл французский поэт Кретьен де Труа, создавший романы с таинственными приключениями героев, заколдованными людьми, чудесными странами. У него были также произведения, открывавшие новый мир глубоких человеческих чувств, к ним относится роман о Тристане и Изольде, принадлежавший к кругу бретонских (кельтских) сказаний. Популярность этого романа в европейской литературе ХП-Х1П вв. объясняется тем, что центральное место в нем отводится земной, человеческой любви, привлекавшей внимание средневековых поэтов. В целом можно сказать, что рыцарская литература, несмотря на ее ограниченный характер, способствовала развитию средневековой культуры, появлению интереса к личности человека и его переживаниям.

Убранство храмов в Византии.

В начале средних веков Византия не пережила такого упадка культуры, как Западная Европа. В Византии сохранилось много памятников античного искусства. Их разыскивали и привозили для украшения столицы. Константинополь застраивался с необычайной пышностью. Десятки величественных дворцов и храмов высились на его главных улицах. Роскошные постройки должны были создавать впечатление могущества и прочности императорской власти. Христианская религия изменила назначение и устройство храма. В древнегреческом храме помещали статую бога внутри, а религиозные церемонии проводили снаружи на площади. Поэтому греческий храм стремились сделать внешне особенно нарядным. Христиане же собирались для общей молитвы внутри церкви, и архитекторы особенно заботились о красоте ее внутренних помещений. Самым замечательным произведением византийской архитектуры был построенный при Юстиниане храм святой Софии в Константинополе. Его называли "чудом из чудес", воспевали в стихах. Император не скупился на расходы: он хотел сделать этот храм главной церковью столицы и всей империи. Храм сооружали 10 тысяч человек в течение пяти лет. Для того времени он был построен очень быстро. Строительством храма руководили прославленные архитекторы, его отделывали лучшие ремесленники из разных областей империи. Внутри храм поражал своими размерами и красотой. Стены храмов и дворцов украшали мозаики - изображения из разноцветных камешков или кусочков цветного непрозрачного стекла - смальты. Смальту укрепляли в сырой штукатурке с различным наклоном. Когда зритель двигался в помещении, мозаика, отражая свет, вспыхивала и искрилась яркими многоцветными красками. В храмах помещали иконы - живописные изображения бога, "святых" и сцен из "священных книг". Живописцы писали иконы красками на гладких деревянных досках. Они старались передать внутренний мир человека, особенно его религиозные порывы и чувства. Фигуры, размещенные на золотом или голубом фоне, кажутся плоскими и застывшими, а выражения лиц торжественными и сосредоточенными. Пропорций обычно не соблюдали: фигуру Христа рисовали более крупной, чем остальные, а башни и деревья - меньшими по размеру, чем стоящие рядом люди.

Романский ваятель чаще всего изображал Христа в сиянии славы и власти, всемогущим и торжествующим. Даже над смертью! В готической пластике преобладает образ Христа в терновом венце, на кресте в предсмертных муках. Характерное для позднего средневековья драматическое видение мира нашло свое отражение в искусстве. В сцене успения Богоматери художники изощрялись в передаче тревоги и горестного недоумения перед лицом непоправимой утраты. Но наряду с беспощадным, подчас чрезмерным в своей обнаженности натурализмом проявлялось и другое стремление: в темном тревожном мире утвердить человеческое достоинство, прославить душевное благородство, высокое назначение человеческого рода. И это стремление нередко рождало образы поразительной красоты.

Такая композиция, как "Рождество Христово" мастера Вышебродского алтаря (около 1350 г.), изящна, декоративно - занимательна, с условными горками, забавными жанровыми мотивами, осликами, овечками, без правильной перспективы, без передачи пространства, и в то же время значительна, монументальна, правдива в самом главном - живой передаче материнской любви. А творчество мастера Тржебоньского алтаря (1370-1380 гг.) исполнено подчас драматизма, величаво и патетично, особенно в таких шедеврах, как "Моление о чаше" и "Воскресение Христа". И при этом какая игра света, идущая от витражной живописи, какая графическая декоративность, идущая от миниатюры!