Федеральное агентство по образованию РФ

Марийский государственный технический университет

Факультет социальных технологий

Кафедра социальных наук и технологий

Византийские мозаики

(реферат по курсу «Культурология»)

Выполнила: Сидоркина Надежда Васильевна

Группа: СР(Б) -12

Проверила: Гусева С.В., кандидат философских наук, доцент

Йошкар-Ола

2008

Содержание

Введение...3

1. Понятие «мозаика»..4
2. История мозаики...7
3. Римские мозаики...10
4. Византийские мозаики из смальты..13

Заключение...20

Список использованных источников...21

Введение

"Наши дни" открыли искусство мозаики, как искусство, заново. Прокатитесь по Московскому метро, техника исполнения, профессионализм мастеров, разнообразие цветов и сюжетов поражают воображение.

Для многих мозаичная техника стала не профессией, но увлечением на всю жизнь. Этим увлекательным, а главное доступным занятием можно заинтересовать и детей. [Термомозаика](http://www.sangina.ru/pedia/masterclasskids/termomozaika/index.php) создана для совместного творчества детей и их родителей.

В этом реферате я хочу познакомить вас с понятием «мозаика», с ее историей, даже о том, где можно встретить мозаичное искусство.

1. Понятие «мозаика»

Мозаика - одна из самых древних техник декоративно-прикладного искусства. Ее знали еще древние греки. Слово «мозаика» произошло от лат. opus misivum, дословно – «произведение, посвящённое музам». Мозаика - своего рода живопись, но изображение здесь набирают кусочками мелких разноцветных плиток выполненных из керамики, смальты, стекла, разноцветных шлифованных камешков и т.д. История мозаики уходит глубоко в прошлое и насчитывает не одно тысячелетие. Первые мозаики возникли в Древнем Риме, римской мозаикой украшали купальни, полы вилл и спален, роскошные залы в домах знати. Эпоха Византийской империи привнесла в мозаику глоток свежего воздуха, именно в это время распространение мозаики достигло своего пика.

Раннехристианское искусство Византии полюбило мозаику за поражающую воображение игру света, яркость и неизменность цветов. Золотые кусочки смальты таинственно переливались и играли на сводах и стенах храмов, прекрасно передавая нерукотворное божественное сияние. Характерной особенностью византийской мозаики, отличной от римской, является более мелкий модуль камней, более деликатная кладка. В римской мозаике кладка, как правило, достаточно крупная, черты лиц не отличаются тонкостью, хотя очень выразительны. Опять же византийская мозаика отличается совершенно другими приемами в кладке ликов, одежды, обилием золотого фона. Величественный, прекрасный дух византийских мозаик передается даже на маленьком фрагменте - атмосфера благоговения и тишины храма...

Флорентийская мозаика также славится утонченностью и изысканностью, мозаичное панно из флорентийской мозаики выполнялось из шлифованных камней различной формы. [4]

Сегодня мозаика широко применяется для отделки интерьера (стен, пола, потолка, подиумов, лестниц), фасадов зданий, ландшафтных объектов (клумб, фонтанов, скамеек, садовых дорожек), бассейнов, скульптур, мебели; для оформления элементов декора и создания художественных панно.

В качестве мозаичных материалов используются традиционные смальта и природный камень, а также стеклянные смеси, керамика, керамогранит, металл. Классическое исполнение мозаики из смальты, по-прежнему, остаётся самым изысканным вариантом оформления декоративных панно для избранных. Камень используется, в основном, для создания напольных изображений; металл - для придания интерьеру некоего футуристического намёка; керамогранит - для отделки зданий общественного назначения. Стеклянная же и керамическая мозаика являются самыми популярными отделочными материалами. Данная особенность продиктована, в первую очередь, их высокими техническими характеристиками, а, кроме того, - доступностью, многообразием, сильным художественным потенциалом, возможностью импровизации.

Явные лидеры современных мозаичных материалов - стеклянные смеси и керамика - помогают реализовать в жизни любую творческую задумку заказчика. Стеклянная мозаика, помимо артпокрытия, является также прикладным средством искусства. Её художественные возможности безграничны: она позволяет создать декоративное изображение от простого рисунка (узора, ковра, растяжки, одиночного элемента отделки для создания акцента в интерьере) до сложной композиции и произведения живописи.

Стеклянная мозаика, кроме того, незаменима для облицовки высокотехнологичных объектов: бассейнов, прудов, водопадов, фонтанов, ванных, кухонь, саун, каминов, фасадов зданий. Сплав функциональных и эстетических свойств этого материала (высокая пластичность, нулевой коэффициент водопоглощения, жаропрочность и морозостойкость, прочность, неприхотливость, устойчивость к химикатам и воздействию солнечных лучей, независимость от погодных условий, неподверженность влиянию микроорганизмов и бактерий, разнообразие цветовых решений, дополнительные дизайнерские возможности) является уникальным для работы с сооружениями водной стихии.[3]

История мозаики

Большой славой в эпоху эллинизма пользовались произведения пергамского художника Соза, о котором Плиний говорит, как о самом **искусном греческом мастере мозаичной живописи.** В Пергаме, во дворце Атталидов, Соз набрал **мозаичный пол**, на котором были изображены беспорядочно разбросанные после пиршества остатки кушаний - рыбьи кости, клешни крабов, овощи, фрукты, раковины и т. п. Здесь же была изображена мышь, грызущая орех, и птицы, которые клевали ягоды. Эта шуточная картина была выполнена в натуральную величину с невиданным до

того в мозаичном искусстве мастерством.
 Столь же прославленной была и другая мозаика Соза,

также украшавшая пол,- «Голуби на чаше».

На ней была изображена, по описанию Плиния,

«пьющая голубка, затемняющая поверхность воды тенью своей головки; остальные сидят, прихорашиваясь». Очевидно, это произведение было в свое время очень популярно, так как при раскопках в Италии было найдено несколько вольных подражаний ей.

Плиний говорит, что Соз в своих мозаиках употреблял «мелкие кубики, окрашенные в разные цвета». Здесь, вероятно, речь идет о стеклянных кубиках, так как для них разноцветность более характерна, чем для камешков. Но зато с полной достоверностью установлено, что целиком стеклянными были мозаичные полы на острове Делос, относящиеся ко II в. до н. э. На этих мозаиках кладка цветных кубиков, иногда очень мелких, была столь совершенной, что позволяла выполнить чрезвычайно тонкий рисунок.[1, с.12]

За счет эксплуатации порабощенных народов роскошь декоративной отделки общественных зданий, дворцов, храмов и частных домов зажиточных слоев населения достигает своего апогея. **Мода на мозаику как на один из наиболее пышных и дорогих способов художественной отделки строений** распространяется до небывалых пределов. Все чаще и чаще наблюдаются случаи **украшения мозаикой не только полов, но и стен зданий**. Каждый сколько-нибудь имущий хозяин стремится завести у себя в доме хотя бы небольшую мозаичную картину или выложить на полу у входа из мелких кусочков фигуру оскалившегося пса с надписью: «cave ca-nem» -«берегись собаки».

Сам Цезарь приказывает **возить за собой в походах мозаичные плиты**, чтобы выстилать ими пол в своей палатке.

Римляне не удовлетворяются сдержанностью красок греческих мозаик и начинают применять в мозаике агат, оникс, бирюзу, изумруд и прочие драгоценные камни. Однако из-за дороговизны подобных материалов развитие мозаики в этом направлении ограничивалось, что натолкнуло на преимущественное использование стекла, как материала, дающего не меньший декоративный эффект, но неизмеримо более дешевого и широко доступного.

Переход на стекло открыл перед мозаикой новые возможности и способствовал еще большему ее распространению при отделке общественных зданий и домов богатых горожан.

Огромной известностью пользуется мозаика, найденная в Помпеях, в так называемом доме Фавна, изображающая последний момент битвы Александра Македонского с Дарием при Иссе. Она считается копией с живописного оригинала, который приписывается греческому художнику Филоксену из Эритреи, современнику Александра.[1, с.13]

В картине поражает огромное внутреннее напряжение и глубина характеров действующих лиц. Лицо Александра, сего горящим взглядом и резкими угловатыми чертами, совсем некрасивое, по-видимому, имеет большое сходство с оригиналом и совершенно не напоминает многочисленные идеализированные портреты этого героя. На лице царя Дария, который видит гибель одного из близких ему людей, художник передал сложное выражение ужаса, жалости и беспомощности.

Мозаика украшала пол одной из комнат дома Фавна и занимала площадь в 15 кв. м. Для ее изготовления потребовалось около полутора миллионов кубиков из естественных горных пород. В мозаике использовано ограниченное число цветов: черный, белый, желтый и красный.

Гете, неоднократно любовавшийся этим замечательным произведением искусства, писал, что каждый раз, подходя к нему, «мы все снова возвращаемся к простому и чистому восторженному изумлению».[1,с.14]

Римские мозаики

Интересные римские мозаики, относящиеся к I-II вв., хранятся в собрании Государственного Эрмитажа. Среди них - превосходная мозаика "Танцующая девушка", небольшая картина, аллегорически изображающая месяц июнь в виде мальчика, держащего корзину с фруктами, и большая мозаика, показывающая Гиласа, спутника Геракла, в его странствиях.

Все эти мозаики набраны из смальт с использованием некоторого количества мраморных кубиков.

Упомянем еще мозаику античного периода, недавно найденную в Гарни, близ Еревана. На ней изображены морские божества в обрамлении богатого орнамента. Мозаика набрана, по всем признакам, местными армянскими мастерами из разноцветных кубиков натурального камня.

Огромный интерес представляют недавно открытые мозаики древней Антиохии, на которых с выдающимся мастерством изображены мифологические сцены.

Примером **удачного использования мозаики в римской архитектуре** могут служить найденные в Помпеях четыре колонны, богато украшенные орнаментом с изображением охотничьих сцен, набранным из разноцветных кусочков смальты.

В Помпеях сохранились также фонтанные ниши, сплошь покрытые **орнаментальной мозаикой**.

Наибольшего развития римская мозаическая живопись достигает в первую половину II в. при императоре Адриане. Во время своих длительных путешествий он возил с собой целый отряд архитекторов и художников, в том числе мозаичистов, которые должны были украшать здания, возводимые по его приказу в разных городах Римской империи. Под руководством этих художников в ряде городов были созданы мозаичные мастерские.[2, с.162]

Вполне возможно, что известная мозаика пола из Палестины, изображающая долину Нила во время разлива, оживленную многочисленными бытовыми сценами, была создана римскими художниками-мозаичистами ко времени возвращения Адриана с верховьев Нила.

К концу II в. Римская империя вступает в полосу глубокого кризиса, который впоследствии приводит к гибели весь античный рабовладельческий мир. Государственная казна постепенно истощается, в стране растет нищета. Однако правители Рима не хотят замечать надвигающейся катастрофы. Тратятся неисчислимые средства на пиршества, представления и народные празднества. Народ ни о чем не должен знать - все обстоит совершенно благополучно. Все рассчитано на внешний эффект: и огромные размеры построек, и непомерная стоимость отделочных материалов, и необычайно пышное убранство интерьеров. **Мозаическое искусство** как один из самых дорогих приемов украшения зданий получает особенно широкое применение.

Знаменитые термы (бани) Каракалла, построенные в начале III в., богато отделываются мозаикой. Полы выложены кубиками из цветных мраморов, в стенных мозаиках применены смальты самых ярких цветов и позолота. Остатки этой пышной декорировки дошли до нас и позволяют различать неуклюжие изображения знаменитых римских атлетов. Грубая упрощенная трактовка фигур и жесткие краски свидетельствуют о резком упадке художественного вкуса. Все говорило о том, что в истории Римского государства приоткрывалась одна из самых мрачных страниц, насыщенная политическими репрессиями, угрожавшая отодвинуть искусства на задний план и затормозить их развитие на долгие годы.

Казалось, такой печальной участи не могло миновать и мозаическое искусство, но этого не случилось, поскольку судьба этого искусства оказалась связанной с новой христианской религией, закреплявшейся вокруг византийского трона восточных римских императоров. [2, с.163]

Битва кентавров с хищниками. Мозаика виллы Адриана в Тиволи. Берлин. Государственный музей

Битва [Александра Македонского](http://www.varvar.ru/arhiv/slovo/alexandr_makedonskiy.html) с Дарием III при Иссе. Мозаика из дома Фавна в Помпеях. Неаполь. Национальный музей

[6]

1. Византийские мозаики из смальты.

Ранневизантийский период

[Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне, V век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/mavzolei-gally-placidii-ravenna/).
Характерной особенностью мозаик мавзолея Галлы является контраст двух люнетов. Сцена с Добрым пастырем исполнена в духе античной пасторали с намеренной умилительностью образов. Сцена с образом св. Лаврентия демонстрирует рождение нового художественного языка. Композиция ясна, отличается простой симметрией крупных форм. Изображение намеренно выведено на передний план. Начатки обратной перспективы создают иллюзию «опрокидывающегося» на зрителя пространства.

[Баптистерий Православных в Равенне, V век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/baptisterii-pravolavnyh-ravenna/).
Мозаичная живопись купола весьма эффектна. Фигуры апостолов показаны в движении. Крупность их шага подчеркивается широко расставленными ногами и изгибом бедер. Иллюзия пространства еще присутствует: поверхность, по которой ступают апостолы, выглядит более светлой, чем таинственный и бездонный синий фон основного изображения. Тяжелые и пышные одежды напоминают великолепие римских патрицианских одеяний. В апостольских хитонах варьируются только два цвета - белый, олицетворяющий свет, и золото - свет небесный. [5]

[Большой императорский дворец в Константинополе. V век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/bolshoi-imperatorskii-dvorec-konstantinopol/).
В отличие от культовых сооружений эпохи пол Большого императорского дворца в Константинополе содержит большое число изображений бытовых сцен с участием людей и животных. Обращает на себя внимание фоновая мозаичная выкладка - сотни тысяч кусочков однотонной белой мозаики образуют причудливый узор, в котором поражают масштабы работ и аккуратность древних мастеров.

[Церковь Сан-Витале в Равенне, VI век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/cerkov-san-vitale-ravenna/).
В композициях господствует идеальная уравновешенность. Архитектурные формы, растительные мотивы, человеческие тела, уподобленные простейшим геометрическим фигурам, словно вычерчены по линейке. Драпировки не имеют ни объема, ни живой мягкости. Ни в чем нет живого ощущения вещества, хотя бы отдаленного намека на природное дыхание. Пространство окончательно утрачивает какое-либо сходство с реальностью.

[Базилика Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, VI век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/basilika-sant-apoliinare-nuovo-ravenna/).
В изображении мучеников и мучениц четко прослеживается тенденция, которую можно назвать сакрализацией стиля. Изображение намеренно стремится отрешиться от каких бы то ни было конкретных жизненных ассоциаций. Исчезает даже отдаленный намек на воображаемое пространство или среду действия — все свободное пространство занимает бесконечный золотой фон. Цветы под ногами волхвов и мучениц играют чисто символическую роль и еще больше подчеркивают ирреальность изображенного. [5]

[Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, VI век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/basilika-sant-apoliinare-in-klasse-ravenna/).
Стиль мозаик обнаруживает явственные признаки западного вкуса. Формы абстрактны и нарочито упрощены, в композиции господствует линейный ритм. Широкие и бесплотные пятна силуэтов окрашены ровным цветом, только он, собственно, и сохраняет выразительность. Внешняя нарядность, цветовая звучность компенсируют анемичность и аморфность стиля.

Эпоха династии Комнинов

1. [Церковь Успения Богоматери, Дафни, XII век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/cerkov-uspeniya-bogomateri-dafny/).
   Мозаики Дафни создают ощущение праздничности, незамутненного спокойствия и вселенской гармонии. Из живописи полностью исчезают мрачные тона, а евангельские образы исполняются поэтической красоты. Даже в сценах страстей нет и намека на страсти и пафос страдания и жертвы.

Каждая мозаика в Дафни представляет собой самостоятельную композицию и вместе с тем неотъемлемую часть стройного единого ансамбля росписи, органически связанную с архитектурой. Нужно заметить, что при этом мозаики не покрывают сплошь все стены, а оставляют незаполненными большие поверхности, которые подчеркивают красочное богатство росписи.

Стройные и правильные по своим пропорциям человеческие фигуры изображены в сложных, иногда стремительных движениях и поворотах, формы переданы объемно, хотя большую роль играет четкая линия контуров, придающая изображению некоторую сухость.

Основное назначение мозаик, по представлению византийских правящих кругов, заключалось в поучении верующих.[5]

Ясность в развитии сюжета и доходчивость до зрителя мозаик монастыря Дафни могут служить образцом для монументальной живописи.

1. [Собор в Чефалу, XII век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/sobor-v-chefalu/).
   Мозаичные композиции собора сочетают византийское совершенство художественного исполнения и глубину духовного смысла с необыкновенной, чуть варварского толка, праздничной роскошью. [5]

Византийские мозаики. Константинополь. Дворец Дафна

Грифон	Орёл и змея
Охота на тигра	Пастухи

Дионис. Мозаика из дворца македонских царей в Пелле

Охота на оленя. Мозаика из дворца македонских царей в Пелле

Заключение

В своем реферате я познакомила вас с историей мозаики, раскрыла сущность понятия мозаики, продемонстрировала известные памятники мозаичного искусства.

В заключении выделим основные моменты. Слово «мозаика» произошло от лат. opus misivum, дословно – «произведение, посвящённое музам». История мозаики уходит глубоко в прошлое и насчитывает не одно тысячелетие. Первые мозаики возникли в Древнем Риме, римской мозаикой украшали купальни, полы вилл и спален, роскошные залы в домах знати. Эпоха Византийской империи привнесла в мозаику глоток свежего воздуха, именно в это время распространение мозаики достигло своего пика.

Интересные римские мозаики, относящиеся к I-II вв., хранятся в собрании Государственного Эрмитажа. Наибольшего развития римская мозаическая живопись достигает в первую половину II в. при императоре Адриане.

Примером византийских мозаик могут служить: [Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне(V век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/mavzolei-gally-placidii-ravenna/)), [Баптистерий Православных в Равенне(V век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/baptisterii-pravolavnyh-ravenna/)), [Базилика Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне(VI век](http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/basilika-sant-apoliinare-nuovo-ravenna/)), «Голуби на чаше» художника Соза и другие.

Переход на стекло открыл перед мозаикой новые возможности и способствовал еще большему ее распространению при отделке общественных зданий и домов богатых горожан. Сейчас отделку мозаикой можно встретить во многих местах.

Список использованных источников

1. Вахрушева Ю. История мозаики: [мозаичное искусство]// ДЕКО. – 2008. - №1. – 62с.
2. Искусство Византии/ Д.Т.Райс. –М.: Слово, 2002. – 254с.: цв. ил. –(Большая библиотека «Слова»)
3. Искусство Византии: ранний и средние периоды/ Г.С.Колпакова. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 527с. : цв. ил.- (Новая история искусств)
4. Мельников Ю.С. История мозаики. <http://stroy-server.ru/mozaika>
5. http://www.smalta.ru/istoriya-smalty/vizantiya/
6. <http://www.art-glazkov.ru/article/other/mozaika06.htm>