

§ 3. Изобразительное искусство Средних веков: небесное и мирское

Изобразительное искусство в эпоху Средневековья было своего рода «книгой бытия», которая открывает верующим людям путь к познанию истины. Художественные образы скульптуры, живописи и графики, олицетворяя Божественное начало, в наглядной форме наставляли горожан на благие деяния.

Внешнее убранство храмов: скульптура. Скульптура в искусстве Западной Европы выполняла роль «иллюстрированной энциклопедии» христианского учения. Это и определило её месторасположение в романских храмах: отдельные рельефы, ленты фриз, а позднее и сюжетные многофигурные композиции порталов повествовали библейские истории.

На одном из рельефов *Кафедрального собора в итальянском городе Модэне* скульптор запечатлел в камне несколько эпизодов из Ветхого Завета. Лента рельефа над западным порталом последовательно «рассказывает» о сотворении людей и их грехопадении. «Рассказ» предваряет образ Всевышнего, жестом указующего на строки Святого Писания. Он будто обращается к входящим в храм с напутствием на праведное существование.

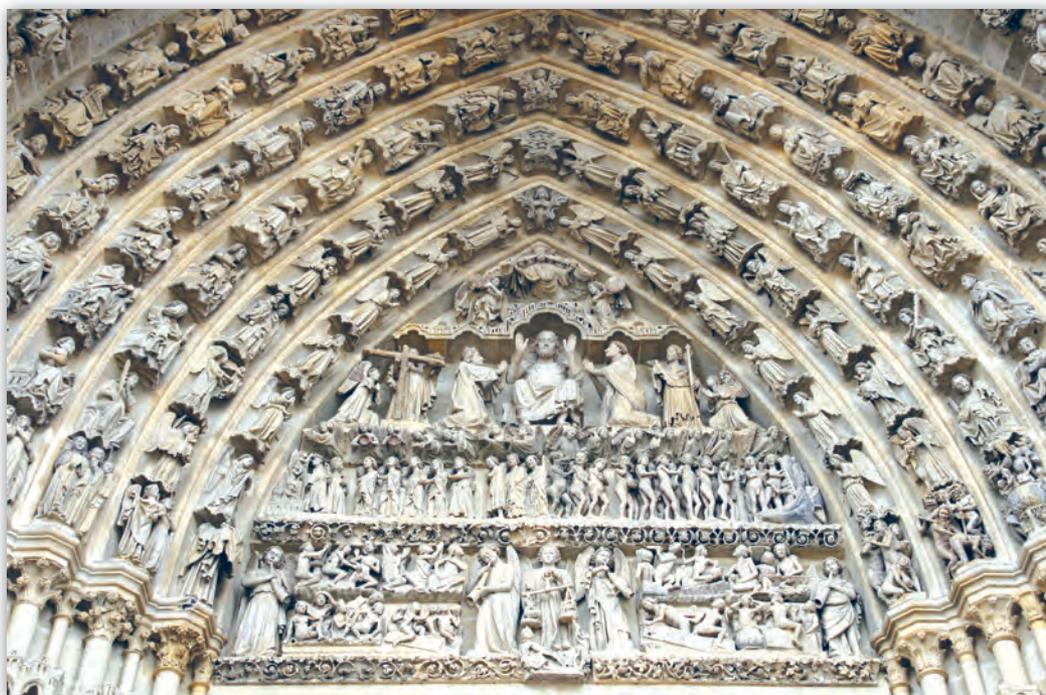

Вилджелимо. Рельеф кафедрального собора в Модэне (фрагмент), Италия (конец XI — начало XII в.)

В создании образов мастер прибегает к приёму обобщения: несколько искажённые пропорции и нехарактерные позы человеческих фигур дают лишь общее представление о библейских героях. Так, вызывая не к разумному познанию, а к эмоциональному восприятию, скульптор ставит во главу художественно-образного истолкования сюжетов символику жестов.

Наивысшее мастерство в исполнении образов скульптуры продемонстрировали французские мастера готической эпохи. Величавые городские соборы Франции сплошь «наряжены» скульптурным декором. Искусная резьба по камню и круглая скульптура украшают порталы и стены храмов.

Как и в романскую эпоху, готическая скульптура имела символический характер. Но персонажи в ней взаимодействовали друг с другом. В композиционном решении выделялся центральный образ, к которому обращались остальные фигуры. Так, в убранстве западного фасада *Амьёнского собора во Франции* главенствующее место занимает образ Иисуса Христа. Восседавая на троне, он

Фрагмент центрального портала западного фасада Амьенского собора, Франция (XIII в.)

вздымает руки к небесам, чтобы благословить праведные души. Его фигура показана фронтально и отличается от других своим масштабом. Преклонив колени, ему внемлют Богородица, Иоанн Креститель и ангелы. Ниже расположены фигуры грешников и избранных, смиренно расходящихся в противоположные стороны. У подножия — сцена воскрешения душ умерших, в которой выделяется фигура архангела Михаила с весами в руках.

Рассмотрите в параграфе и на дополнительной страничке скульптурные образы, украшающие готические храмы. Многие из них изображены в древнегреческих хитонах или древнеримских тогах. Как вы думаете, почему?

Внутреннее убранство храмов: витражи и фрески. Интерьер средневековых христианских храмов Западной Европы всегда имел богатое убранство. В мерцании пламени свечей на фоне царившего полумрака образы скульптуры и живописи приобретали мистическое звучание. Божественный свет порождали *витражи* — композиции из цветного или бесцветного стекла, использовавшиеся для освещения храма. Рисунки витражей имели широкую тематику. Наряду с персонажами Ветхого Завета, образами святых, деятелей культуры нередко использовались абстрактные мотивы. Усложнялась и витражная техника. Цветные стёкла покрывались росписями, которые не только усиливали рисунок, но и придавали ему объём.

Адам. Витраж Кентерберийского собора, Англия (конец XII в.)

Тематика *фресок*, украшающих стены и своды храмов и монастырей, не была столь многогранной: они повествовали сюжеты Святого Писания. Образы фресковой живописи, как и скульптуры, имели символический характер. Художники стремились в простой и доступной форме раскрыть сюжет. Особенно выделялись жесты и атрибуты персонажей. Языком жестов образы фресок проповедовали истины, а атрибуты давали ясно понять, кто «ведёт монолог».

В романскую эпоху во Франции сложились две крупные *школы фресковой живописи* — *школа светлых фонов* и *школа синих фонов*. Представители первой из них избрали светлую тональную гамму. В композициях преобладал светло-жёлтый фон, изображения были плоскостными. Так, например, на *фреске «Битва архангела Михаила с драконом»* церкви *Сен-Савен-сюр-Гартан* во французском городе Пуату персонажи изображены на первом плане, будто выстроенные в ряд. Рисунок проработан выразительно и лаконично: здесь нет лишних деталей. Первостепенное значение отводится эмоциям, которые должны охватить верующих при созерцании композиции.

В совершенно иной манере, характерной для школы синих фонов, выполнена *фреска «Христос Пантократор»* — Вседержитель — в церкви *Сан-Клементе де-Таулл* в Испании. Композицию отличают яркие контрастные

Битва архангела Михаила с драконом. Фреска церкви Сен-Савен-сюр-Гартан в Пуату, Франция (1110 г.)

Христос Пантократор. Фреска апсиды церкви Сан-Клементе де-Таулл, Испания (XII в.)

цвета с преобладанием лазурно-синего. Орнаментальные мотивы в одеждах святых и обрамлении пространства, в котором они находятся, придают фреске особую торжественность. Образы композиции словно застыли: они разобщены и неподвижны. И фигуры, и лица фрески однотипны. И лишь средствами масштаба, цвета и декора мастер выделяет главного персонажа.

Лазурно-синий фон, который использовали мастера фресок и витражей, отождествлялся с обителью Божьей — небесами. В некоторых живописных композициях фон был жёлтым, золотым. Как вы думаете, что он символизировал?

Книжная миниатюра. В сравнении с витражами и фресками книжная миниатюра допускала большую свободу в выборе как сюжетов, так и художественных средств. Иллюстрировались и тексты Святого Писания, и литературные произведения — исторические хроники, поэтические сборники... Строгих правил в изображении персонажей и характеристике места действия здесь не было. Иллюстрации лишь дополняли текст.

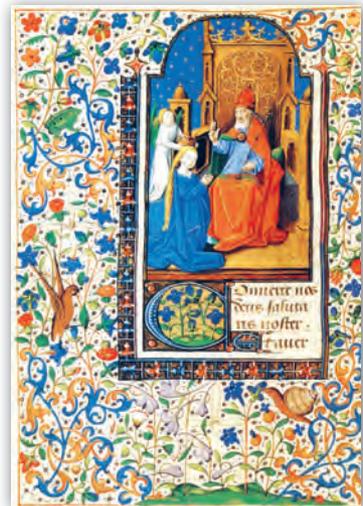
Искусство рукописной книги требовало времени и высокого мастерства. Каждую рукопись создавали несколько человек, работающих в специальных помещениях — *скрипториях*. Один мастер делал переплёт, другой занимался начертанием текста, третий выписывал *унициалы* — первые буквы разделов, а четвёртый создавал миниатюры... Переплёт рукописей обтягивали кожей и украшали резьбой по слоновой кости, а иногда даже золотом и драгоценными камнями. Книга была настоящим сокровищем!

Сам текст имел сложное начертание. Отдельные слова и буквы выделялись цветом или дополнялись орнаментальным рисунком. Необычное художественное оформление получала первая буква главы или книги. Иногда она походила на сказочное существо, а иногда содержала в основе растительный мотив. Иллюстрации помещались либо среди текста, либо на отдельной странице, но всегда обрамлялись рамкой. Поле вокруг текста часто было украшено ажурным переплетением растительных завитков, изображениями представителей флоры и фауны.

Иллюстрации выполнялись в разной манере. В миниатюрах на библейские сюжеты образы

Интересный факт

При оформлении раннесредневековых книг широко использовалась красная краска, называемая по-латыни «миниум». От неё и возникло название «миниатюра».

Страница рукописи «Книга часов», Франция (XV в.)

Интересный факт

В готическую эпоху длина носка обуви соответствовала социальному статусу её владельца. Наиболее длинные носы имела обувь знатных господ. Длина их обуви достигала нескольких десятков сантиметров (до 70 см).

имели обобщённый характер, фон показывался условно, а то и вовсе оставался пустым. Миниатюры исторических хроник отличались более насыщенной сюжетной линией. Персонажи изображались в разных ракурсах, они словно общались друг с другом. Композиции наполнялись движением, в них ощущался дух эпохи.

Художники старались передать особенности костюма, запечатлеть быт и моду своего времени. Так, например, в иллюстрациях «Хроник Жана Фруассара» можно видеть типичную для готической эпохи обувь с длинными носами, высокие чулки, короткие куртки или кафтаны знатных особ либо длинные одежды духовенства, шляпы и тюрбаны... Образы миниатюр исторических хроник Средневековья служат «энциклопедией» культуры эпохи.

Встреча короля Шотландии Роберта Брюса и Эдуарда III. Миниатюра из «Хроник Жана Фруассара» (XIV в.)

В чём, на ваш взгляд, заключается своеобразие книжных миниатюр Средневековья на исторические и религиозные сюжеты?

Изобразительное искусство Средневековья стало образным выражением «души христианской культуры». Художественные образы, вдохновлённые верой, создавались на уровне чувств и эмоций. Фигуры, символика жестов, поз и атрибутов персонажей выражали идеи главенства небесного над мирским.

Вопросы и задания

1. В скульптурном убранстве средневековых церквей, соборов отдельное место занимали образы фантастических существ — горгулий. Прочитайте об этих существах на дополнительной страничке. Подумайте, какое значение имели эти образы для раскрытия сюжетов Святого Писания. Аргументируйте свой ответ.

Марк Шагал. Распятие Христа. Витраж кафедрального собора Нотр-Дам в Реймсе (фрагмент), Франция (1974 г.)

2. Найдите в информационных источниках витражи окон-роз готических соборов Нотр-Дам в Париже, Шартре, Руане. Какие мотивы и образы в них использованы? Как вы думаете, почему эти витражи производят незабываемое впечатление на туристов?

3. В 1974 году белорусский художник Марк Шагал принимал участие в создании витражей кафедрального собора Нотр-Дам в Реймсе во Франции. Обратившись к мотивам средневекового искусства, художник по-своему раскрыл один из эпизодов Святого Писания — распятие Христа. Его витраж искрится всё теми же «драгоценными» красками средневековой лазури, рубина, изумруда, наполняя интерьер храма Божественным свечением. Рассмотрите фрагмент витража «Распятие Христа» М. Шагала. Какие черты роднят этот современный витраж со средневековыми? Что нового привнёс мастер?

4. Рассмотрите миниатюру «Встреча короля Шотландии Роберта Брюса и Эдуарда III» из «Хроник Жана Фруассара». Определите статус изображённых особ. Какие детали помогли вам это понять? Кого из персонажей художник изобразил в необычной позе?

Творческая мастерская

5. Выберите любое знаменательное событие из истории нашей страны. Составьте об этом несколько предложений. На тему этого события оформите эскиз страницы рукописи в духе Средневековья, обращая внимание на начертание букв, инициалов, оформление полей (техника и форма презентации вашей работы — по выбору).

§ 4. Сюжеты и образы в литературе, музыке и театре Средневековья

Литература, музыкальная и театральная культура Средневековья, так же как архитектура и изобразительное искусство, складывались в недрах античной культуры, христианства и фольклора.

Рыцарский роман. Знатных людей благородного происхождения в эпоху Средневековья называли рыцарями. Считалось, что рыцарь должен обладать определёнными качествами — мужеством, великодушием, благоразумием, преданностью Прекрасной Даме... Такой своеобразный «кодекс чести» воспет в *рыцарских романах*. В этом жанре переплетались реалистические и фантастические сюжетные линии. Совершая подвиги во имя любви и чести, герои