

Голубая мечеть (XVII в.) и собор Святой Софии (VI в.) в Стамбуле, Турция

развитию и мусульманского искусства. Как вы думаете, почему турки-османы решили перенять опыт византийских зодчих?

Творческая мастерская

4. Подготовьте виртуальную экскурсию по Софийскому собору в Константинополе, привлекая ресурсы интернета. Подумайте, о чём бы вы хотели рассказать экскурсантам. Придумайте для экскурсии образное название с символическим смыслом.

§ 6. Сияние византийской живописи

В убранстве европейских соборов было много скульптуры, а в церквях Византии — только живопись. Скульптуру византийские богословы не признавали. Она напоминала статуи языческих богов и своей объёмностью подчёркивала телесную природу образов. Выразить духовные идеалы христианства могла, по их мнению, лишь живопись — менее материальный вид искусства.

Мозаика — царство Божественного света. Тусклым фрескам византийцы предпочитали яркие мозаики. Их набирали из *смальты*, кубики которой укладывали на поверхности стены под небольшим углом, чтобы они лучше «ловили» и отражали свет. Любимым цветом византийских художников был

Император Юстиниан со свитой. Мозаика храма Сан-Витале в Равенне, Италия (VI в.)

Императрица Феодора со свитой. Мозаика храма Сан-Витале в Равенне, Италия (VI в.)

золотой — символ вечной сущности Бога. Мозаичные изображения обычно выкладывались на золотом фоне из смальты, проложенной золотой фольгой. Мерцая и переливаясь цветом и светом, златофонные мозаики создавали иллюзию невидимого, но ощутимого присутствия в храме Божественного начала.

Лучший комплекс византийских мозаик сохранился в итальянском городе Равенне. Небольшой, увенчанный куполом храм *Сан-Витале в Равенне* снаружи выглядит скромно. Зато внутри он ослепляет роскошью мозаичного убранства. Самые известные мозаики представляют *императора Юстиниана и его жену Феодору*, пришедших в храм в сопровождении свиты.

По сравнению с античными произведениями византийские мозаики менее реалистичны. Фигуры плоскостные, неподвижно застывшие. Лица сурово отрешённые, с одинаково большими, напряжённо смотрящими глазами. Словно всё земное, плотское, сиюминутное покинуло этих людей, и, войдя в храм, они перешли в какое-то новое состояние, приближённое к Божественному миру. В нём нет ни времени, ни пространства, ни движения — только золотой свет...

Приход императора в храм — конкретное событие его жизни — византийский мастер превратил в символическое высказывание. Чаша с золотом в руках императора — это символ щедрости. Крест епископа и Евангелие дьякона — символы веры. Копья и щиты воинов — знаки готовности защищать свою церковь. Мозаика с изображением Феодоры отличается более светским характером. Однако и она пронизана христианским символизмом. Подол платья императрицы украшают фигуры волхвов, спешащих с дарами на поклонение Христу. А бьющий фонтанчик у входа напоминает о том, что путь человека к Богу начинается через обряд Крещения.

Многие византийские храмы снаружи выглядели весьма аскетично, а внутри поражали великолепием своего убранства. Подумайте, какая христианская идея лежала в основе такого сознательно созданного контраста.

Икона — нерукотворный образ. Помимо мозаик, в византийских храмах находились *иконы* — изображения Христа, Богоматери и святых, выполненные на дереве *тёмперными красками*. В отличие от картины икона (как и в целом византийская живопись) — это не реалистическое, а условно-символическое изображение священных образов. Золотой фон иконы указывает на то, что её образы находятся в мистическом пространстве. В их характеристике акцент сделан на духовных, а не материальных качествах. Отсюда в иконе такое явное нарушение пропорций, законов анатомии и трёхмерности изображения. Отсюда и сведённая к минимуму характеристика среды.

Икона Святого Григория (XII в.)

Главное назначение иконы состоит в том, чтобы через молитву связать верующего с Божественным миром. Поэтому святые на них обычно представлены фронтально, прямо смотрящими на человека или в полуобороте к нему. Своим взглядом они как бы отвечают на молитву верующего и духовно поддерживают его. С лёгким укором взирает на нас с иконы *святой Григорий*. Чуть нахмуренные брови вопросительно изломаны, но мудрость и терпение старца смягчают его строгий взгляд.

Византийские иконы красивы своим внутренним светом и тонким рисунком. Образы святых кажутся бесплотными: они созданы хрупкими линиями, скользящим контуром. Пронизанные золотым свечением, их фигуры и лики истончились, приобрели неземную лёгкость. Всё материальное на иконе словно растворилось, чтобы сквозь преображённую светом плоть проступило духовное начало. Красив ли святой Григорий? Да, но это не физическая красота, как в античном искусстве, а духовная — красота внутреннего мира человека, озарённая Божественным светом.

Интересный факт

Тёмпера — краска, замешанная на яичном желтке. Темперные краски трудно смешивать, чтобы получать разные оттенки цвета. Поэтому они не подходят для создания реалистического, объёмного изображения, но прекрасно подходят для написания икон. Ведь в иконе объёмное, правдоподобное изображение не приветствуется.

Как вы понимаете выражение «Глаза — зеркало души»? Рассмотрите икону, представленную в параграфе, вспомните уже известную вам византийскую икону Владимирской Богоматери. Подумайте, почему на иконах глаза святых часто изображаются преувеличенно большими.

Искусство книжной миниатюры. Как и в Западной Европе, утверждению и распространению христианства в Византии способствовали книги религиозного содержания. До IV века они имели форму папирусного свитка, а затем, с появлением *пергамента*, получили форму кодексов — книг, сшитых из отдельных тетрадей.

Византийские рукописные книги отличались особой культурой исполнения. Если в европейской миниатюре вплоть до VIII века встречались только абстрактные орнаментальные композиции, то в Византии уже первые кодексы украшались многофигурными сценами. Кроме того, византийские рукописи долгое время превосходили европейские образцы пышностью оформления.

Самые роскошные византийские кодексы писали серебряными и золотыми чернилами на пурпурном пергаменте. Так было выполнено знаменитое *Евангелие из Россано* VI века. Большинство его миниатюр включены прямо в текст. На одной из них мы видим Христа, въезжающего в Иерусалим в сопровождении своих учеников. А внизу — словно вырастающие из столбцов текста полуфигуры святых. Воздетыми руками они указывают на Христа. На тёмно-пурпурном фоне их экспрессивные фигуры с воздетыми вверх руками смотрятся подобно ярким цветовым вспышкам.

Со временем в византийских книгах всё больше становилось иллюстраций, занимавших отдельные страницы. Заключённые в рамки, они напоминали произведения «большой» живописи и выглядели как полноценные иконы. Именно такими миниатюрами были украшены богословские сочинения императора

Въезд Христа в Иерусалим. Миниатюра Евангелия из Россано, Италия (VI в.)

Преображение. Миниатюра рукописи Иоанна Кантакузина (XIV в.)

Иоанна Кантакузина. Одна из них посвящена *Преображению* — событию, произошедшему с Христом и его учениками на горе Фавор. Во время молитвы на горной вершине Христа озарил небывало яркий свет, повергший апостолов наземь. Византийские богословы считали, что Божественный Фаворский свет порой снисходит и на человека. Но преобразиться с его помощью, как преобразился Христос на горе Фавор, могут только самые крепкие духом люди. Силу Фаворского света, его сложную структуру художник-миниатюрист показал холодным блеском голубого цвета.

В миниатюре «Преображение» главным действующим «лицом» является Фаворский свет. Какая идея воплощается в подобном решении? Почему художник изобразил Фаворский свет именно голубым цветом?

Византийское искусство — это удивительное сочетание пышного имперского величия и утончённого христианского мистицизма. Его свет продолжает сиять и ныне. Ведь традиции Византии стали основой для всей православной культуры.

Вопросы и задания

1. В Византии ведущим видом изобразительного искусства стала живопись, в средневековой Европе — скульптура. Подумайте, чем вызвана эта разница?
2. Любовь к мозаике византийцы унаследовали от древних римлян. Вспомните известные вам образцы древнеримских мозаик. Чем произведения византийских мастеров отличаются от античных мозаик? Как это можно объяснить?

3. Рассмотрите произведения живописи, представленные в параграфе и на компакт-диске. Какими приёмами пользовались византийские художники, чтобы подчеркнуть бестелесность внешнего облика святых и духовную возвышенность их внутреннего образа?
4. В начале XX века в городском посёлке Мир рядом с Мирским замком его владельцы князя Святополк-Мирские построили родовую часовню-усыпальницу. Её фасад украсила созданная в византийских традициях мозаика с изображением Христа Пантократора. При установке мозаику пришлось обрезать, однако образ остался читаемым. Рассмотрите нимб Христа. Чем он отличается от нимбов святых? Поясните его символику.

Христос Пантократор.
Мозаика часовни Святополк-Мирских в Мире, Беларусь (XX в.)

Творческая мастерская

5. Ознакомьтесь с представленными на дополнительной страничке материалами о двенадцатых праздниках — главных событиях земной жизни Христа и Богородицы. Выберите один из праздников и с помощью информационных источников проиллюстрируйте его живописными произведениями разных времён. Подготовьте устное сообщение о том, как художники более поздних эпох изображали евангельские события.

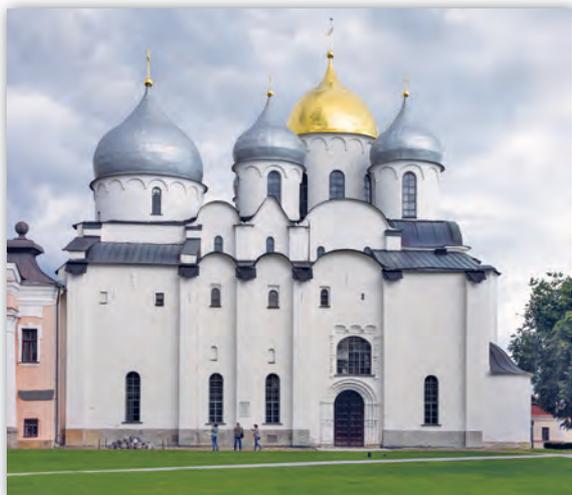

§ 7. Величие и гордость искусства Древней Руси

Древняя Русь приняла христианство «из рук» Византии. А вместе с ним заимствовала и систему византийских художественных традиций: каменное зодчество, крестово-купольный храм, мозаику и иконопись, книжную миниатюру... Все эти достижения византийского искусства русские художники не только быстро усвоили, но и переработали согласно собственным представлениям о прекрасном. Так сложилось самобытное древнерусское искусство.

Храмы Древней Руси. Ещё в Византии крестово-купольные храмы иногда завершались не одним, а несколькими куполами. Однако на Руси многокупольные сооружения особенно пришлись по вкусу. Иногда количество куполов на русских церквях достигало 25! Есть предположение, что так было в *Десятинной церкви* в Киеве — первом каменном храме, построенном на древнерусских землях князем Владимиром — крестителем Руси.

Многоглавыми были и знаменитые *Софийские соборы в Киеве и Новгороде*. Как и главный византийский храм, они были посвящены святой Софии Премудрости Божьей. И в своей архитектуре ориентировались на архитектуру собора в Константинополе. Но венчали киевскую и новгородскую Софию соответственно 13 и 6 куполов!

Собор Святой Софии в Новгороде, Россия (XI в.)

Собор Святой Софии в Киеве, Украина (XI в.)