

галерея мировой живописи

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

ОГИЗ

Издательство АСТ
Москва

УДК 7.033
ББК 85.1(3)
К69

Кортунова, Наталья Дмитриевна.

К69 Искусство Средневековья / Наталья Кортунова. Москва: Издательство АСТ, 2024. — 160 с. : ил. — (Галерея мировой живописи)

ISBN 978-5-17-158774-1

Средневековье – значительнейший период мировой истории, длившийся около тысячи лет. Термин «средние века» впервые возник в XV веке, в текстах итальянских гуманистов, обозначивших этим понятием период с момента падения Римской империи до начала эпохи, в которую жили сами. Но еще столетием ранее знаменитый поэт Франческо Петрарка дал этому периоду другое определение — «темные века». Биограф великих мастеров эпохи Возрождения, Джорджо Вазари, называл его «безобразным и диким», а мыслитель эпохи Просвещения Вольтер считал, что историю Средних веков «стоит знать только для того, чтобы ее презирать». В наше время к Средневековью давно уже не относятся столь сурово и категорично, а художественному наследию этой эпохи заслуженно отведено достойное место в истории европейского искусства. Этот красочный альбом со множеством цветных иллюстраций подарит вам возможность ближе познакомиться с удивительным наследием Средних веков.

УДК 7.033
ББК 85.1(3)

Издание для досуга

Галерея мировой живописи

Наталья Дмитриевна Кортунова
Искусство Средневековья

Заведующая редакцией Ю. Данник. Ответственный редактор А. Чудова. Дизайн обложки В. Воронина.

Подготовка иллюстраций С. Русаков. Технический редактор М. Караматовян

Компьютерная верстка Е. Гурьевой. Корректор С. Довгань

Общероссийский классификатор продукции: ОК-034-2014 (КПЕС 2008): 58.11.1 — книги и брошюры печатные

Подписано в печать 03.09.2024 г.

Формат 70 × 90 1/16. Усл. печ. л. 11,7. Печать офсетная. Бумага мелованная.

Гарнитура Arno Pro. Тираж экз. Заказ № .

Произведено в Российской Федерации. Изготовлено в 2024 г.

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, РФ, г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. 1, 7 этаж.

Электронный адрес: www.ast.ru. E-mail: ogiz@ast.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085, Мәскеу қ., Звёздный бульвары, 21-үй, 1-құрылыс, 705-бөлме, 1 жай, 7-қабат.

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

Интернет-магазин: www.book24.kz. Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РАЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РАЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибутор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан: ТОО «РАЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі

«РАЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 2 51 59 89,90,91,92; Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген. Өндірген мемлекет: Ресей Сертификация қарастырылмаған

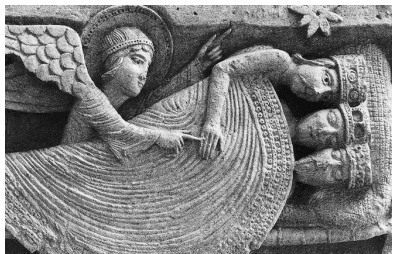
© ООО «Издательство АСТ», 2024

© Кортунова, Н.Д., текст, 2024

© В оформлении использованы материалы,
предоставленные фотобанком Shutterstock, 2024

ISBN 978-5-17-158774-1

Содержание

Вступление
5

Глава 1
Искусство
«темных веков»
(III–X вв.)
9

Глава 2
Романика
65

Глава 3
Готика
111

Вступление

Термин «Средние века» впервые возник в XV веке, в текстах итальянских гуманистов, обозначивших этим понятием период с момента падения Римской империи до начала эпохи, в которую жили сами. Но еще столетием ранее знаменитый поэт Франческо Петрарка дал данному периоду другое определение — «темные века». Действительно, этот исторический промежуток, длившийся около тысячи лет, долгое время оценивался негативно. Биограф великих мастеров эпохи Возрождения, Джорджо Вазари, называл его «безобразным и диким», а мыслитель эпохи Просвещения Вольтер считал, что историю Средних веков «стоит знать только для того, чтобы ее презирать». Переосмысление этой оценки произойдет в XIX веке, по-новому взглянувшем на средневековое художественное наследие. Историческая наука XX и XXI столетий, в свою очередь, постепенно развеет и легенду о мрачных «темных веках».

Сон трех волхвов. Капитель церкви Сен-Лазар. Отён, Франция. Ок. 1120–1130 гг.

«Очень долго принято было считать, что средневекового искусства не существовало. А все потому, что его смешивали — повторим это снова, без устали, ведь не уставали же твердить это оскорбление три века подряд, — с "варварством". Даже сегодня самые дерзкие умы, кичащиеся тем, что будто бы смывают в готическом искусстве, еще делают оговорки. Однако это искусство является одним из самых величественных ликов прекрасного.»

*Огюст Роден.
«Французские соборы»*

До сих пор вызывает споры между учеными периодизация Средневековья. Его начало порой связывают с эпохой правления императора Константина Великого (306–337 г.), с разделением Римской империи на западную и восточную (395 г.), но наиболее часто — с падением Западной Римской империи в 476 году. Финальная стадия Средневековья также имеет плавающие границы — от XV до XVIII века, по мнению некоторых исследователей. В истории искусства эти границы оказываются не менее размытыми. В формировании искусства Средних веков значительную роль сыграло христианство и появление его первых художественных памятников, в связи с чем для нас в данной книге точкой отсчета станет III столетие. «Осенью Средневековья» (согласно поэтичному определению Йохана Хейзинги) мы будем считать XIV и отчасти XV век, стараясь не заступать на территорию прославленных героев Проторенессанса и раннего Возрождения. Также стоит отметить, что речь здесь пойдет исключительно об искусстве Западной Европы и о тех памятниках, которые в основном сохранили свой первоначальный облик и не подверглись значительным реконструкциям в последующие эпохи.

Традиционно в истории средневекового искусства выделяют три основных этапа: искусство «темных веков» (или искусство эпохи варварских королевств) — с V по X столетие, романика (XI–XII вв.) и готика (XII–XV вв.). В соответствии с этой хронологией книга разделена на три главы, каждая из которых посвящена определенному периоду.

Искусство «темных веков»
V–X столетие.

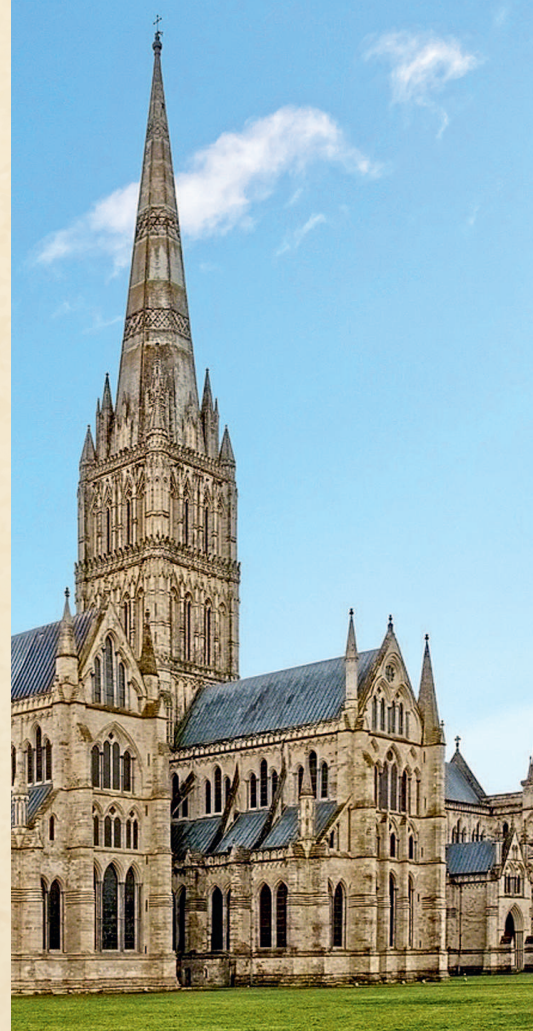
Церковь Сан-Хуан-де-Баньос. Паленсия, Испания. VII в.

Романика XI–XII вв.

Собор в Шпайере. 1027–1100 гг.

Готика XII–XV вв.

Собор в Солсбери. Англия.
1220–1258 гг.

Глава 1

Искусство

«ТЕМНЫХ ВЕКОВ»

(III–X вв.)

Становление христианского искусства

Дата, которую принято считать концом эпохи Древнего мира, — 476 год, когда прекращает свое существование древнеримская Западная империя, — для истории искусства довольно условна, поскольку переход от античного искусства к искусству средневековому происходил постепенно, и начался данный процесс намного раньше, еще в первые века нашей эры. Своеобразным мостом, знаменующим этот переход, стало раннехристианское искусство, формирующееся в тот период, когда на христиан в языческом Риме еще велись гонения (III–IV вв.). Его образцы в большей мере сосредоточены в так называемых катакомбах — подземных галереях, служивших местами погребения, в том числе и для христиан. Здесь сохранились фрагменты живописных росписей и мраморные, украшенные рельефами погребальные саркофаги.

Поклонение волхвов.

Алтарь короля Ратхиса.

Ок. 740 г.

**Оранта. Катакомбы
Присциллы. Рим. III в.**
(из книги Ж С. 17)

В виде оранты или оранта — женщины или мужчины в молитвенной позе с воздетыми к небу руками — в раннехристианском искусстве изображалась душа усопшего человека.

Добрый пастырь. III в.

Сюжеты христианских росписей были тогда понятны только посвященным. Так, изображение рыбы и хлеба служило символом евхаристии — святого причастия, а изображение юноши с агнцем (агнцем) на плечах — олицетворением Доброго пастыря (пастуха), которому уподобляли Христа.

Катакомбная живопись в целом сохраняла еще специфику античного искусства с его правильными пропорциями в передаче фигур, использованием различных ракурсов, разнообразием поз и жестов, хотя телесное начало все более будет уступать началу духовному, и образы постепенно начнут утрачивать плотность и объем.

После того как христианство в Древнем Риме было официально признано (313 г.) и превратилось к концу IV века в господствующую религию, началось строительство первых христианских храмов. Новые религиозные постройки получают название «базилика». Чаще всего они представляли собой прямоугольное здание, вход в которое располагался с западной стороны, а с восточной находилось алтарное пространство — апсида, преимущественно имеющая полукруглую форму. Расположение алтаря было ориентировано на восток, поскольку именно в этой части света, в Иерусалиме, находился Гроб Господень. Кроме того, второе пришествие Христа могло ассоциироваться с восходом солнца, которое поднимается на востоке. Внутри помещения базилики разделялось рядами ко-

лонн на три или пять частей, которые получают название «нефы», или «корабли», поскольку церковь будет символизировать собой корабль, спасающий человеческие души. Центральный неф традиционно был выше боковых, и первые христианские базилики имели двускатную крышу над центральным нефом и односкатные над боковыми. В дальнейшем перед апсидой в пространстве базилики появляется еще один неф, поперечный, называющийся трансептом. Рядом с церковью нередко возводилась колокольня, а иногда и баптистерий — отдельное сооружение, где происходило таинство крещения.

Существовал и другой, центрический тип храмов — круглый, многоугольный или крестообразный в плане (Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне или Сан-Лоренцо-Маджоре в Милане (IV в.)).

Базилика Константина.
Трир, Германия. Ок. 310 г.

Мавзолей Галлы Плацидии.
Равенна, Италия. V в.

Крестообразный в плане мавзолей Галлы Плацидии — образец центрического сооружения. На месте пересечения ветвей креста — средокрестия — расположена невысокая башня, отмечающая центр здания. Во внутреннем пространстве в башню вписан купол, невидимый снаружи. Интерьер богато украшен мозаиками.

Базилика Санта-Сабина.
Рим. 422–432 гг.

Архитектурный образ базилики мог совмещать в себе отдельные элементы как античного храма, так и общественных построек. В античной архитектуре храм традиционно представлял собой прямоугольный объем, по периметру которого с внешней стороны располагался ряд колонн. Все культовые действия совершались перед зданием или рядом с ним, и ритм внешних колонн мог задавать движение религиозных процессий. У христиан же, напротив, богослужение проводилось внутри храма, где часто собиралось большое количество людей. И теперь здесь, внутри, колонны, разделяющие нефы, задавали ритм движения верующих к алтарному пространству, к апсиде, где в момент таинства причастия из рук священника можно было вкусить хлеб и вино — символы тела и крови

Интерьер базилики Санта-Сабина.

Внешнее оформление церкви было скромным, но внутреннее убранство нередко отличалось особой роскошью: античные колонны (иногда перенесенные из языческих храмов), полы из разноцветного камня, мозаики с христианскими сюжетами на стенах, драгоценная утварь.

Христовой. Этот образ движения к апсиде во многом перекликался с общественной жизнью Рима. Так, базилика Константина в Трире, возведенная предположительно в 310 году, первоначально служила залом для собраний, где могли происходить разные общественно значимые события. В апсиде базилики как античной постройки общественного характера, где проводились судебные разбирательства, на возвышении сидела коллегия судей. В христианском храме это место заняли священнослужители.

Большинство раннехристианских базилик претерпели значительные перестройки в последующие столетия (Латеранская базилика, базилика св. Петра, Санта-Мария-Маджоре в Риме), лишь некоторые из них сохранили облик, близкий к первоначальному. Одним из таких строений является базилика Санта-Сабина на Авентинском холме в Риме, возведенная в 422–432 годах. Подобно многим ранним базиликам она не имела богатого внешнего декора, а ее интерьер выглядел скромно, но величественно. Строгая аркада, разделяющая нефы и состоящая из классических коринфских колонн, принесенных из языческого храма богини Юноны, была украшена инкрустацией. Конха (полукупол) апсиды, как и в других базиликах, был декорирован мозаикой, однако в данном случае древнее мозаичное изображение было заменено фреской уже в XVI веке.

В этом храме находится и одно из самых знаменитых произведений раннехристианского искусства из числа сохранившихся — вырезанные из кипарисового дерева двери, расположенные на западной стене здания. Их датируют 430–432 годами.

Двери базилики
Санта-Сабина.
Ок. 430–432 гг.

Из двадцати восьми резных панелей со сценами Ветхого и Нового Завета до наших дней сохранилось лишь восемнадцать. Среди них — одно из самых ранних изображений Распятия, где Христос и два разбойника представлены без крестов, поскольку в те времена крест распятия ассоциировался с позорной казнью и его старались не изображать.

Храмы богато украшались настенной мозаикой, образцов которой также дошло до наших дней немного. Мозаику в христианском искусстве ценили за возможность создания неожиданных оптических эффектов, преобразующих весь интерьер церкви, способных своим богатством и красотой поразить воображение зрителя. Ранние мозаики сохранились на «триумфальной арке», отделяющей неф от апсиды, в знаменитой римской церкви Санта-Мария-Маджоре. Они были созданы в 430-е гг. при римском папе Сиксте III. Многофигурные композиции, расположенные регистрами, подробно рассказывают о событиях, связанных с рождением Христа — о Благовещении, поклонении волхвов, бегстве в Египет, Сретении. В условной форме представлены здесь и два важнейших для христиан города — Иерусалим и Вифлеем. Эти образы, создаваемые мозаичистами в соответствии с устойчивым иконографическим каноном, демонстрируют еще традиции античного наследия: фигуры, имеющие правильные пропорции, представлены в различных ракурсах, их позы и движения кажутся свободными и естественными, образы персонажей индивиду-

Святитель Амвросий. Капелла Сан-Витторе, базилика Сант-Амброджо. Милан. V в.

ализированы. Столь же подробные мозаичные изображения по сюжетам Ветхого Завета украшают и стены центрального нефа церкви.

Интересные примеры ранних мозаик можно увидеть в современном Милане — древнем городе Медиолан, который некоторое время был столицей Западной Римской империи. Они частично сохранились в капелле Сан-Аквилино церкви Сан-Лоренцо-Маджоре и в капелле Сан-Витторе в базилике Сант-Амброджо (V в.). Почти полностью дошла до нашего времени мозаика с фигурами Христа и апостолов, изображенными на золотом фоне, в капелле Сан-Аквилино. Христос предстает здесь еще в облике молодого безбородого человека, так как иконографические правила его изображения на тот момент только формировались. Иисуса окружают апостолы, чья внешность в каждом случае решена очень индивидуально. В той же капелле можно видеть фрагменты мозаики с изображением пастухов, отдыхающих и пасущих свои стада. Центр

Христос и апостолы.
*Капелла Сан-Аквилино,
церковь Сан-Лоренцо-Маджоре.
Милан. V в.*

**Мозаики церкви
Санта-Мария-Маджоре.**
Рим. 430-е гг.

