

школа
популярного
искусства

Занятие 3.

Раннехристианское искусство. Искусство Византии

Основные вопросы для рассмотрения

- 1) Особенности византийского храма по отношению к античному наследию
- 2) Символика католического и православного храмов
- 3) Символика элементов православного храма
- 4) Специфика изобразительного искусства в византийской традиции

311 год – официальное признание Христианской
Церкви

Необходимость поиска формы культового
сооружения. Ориентир на Античное зодчество

Античные храмы

Базилика Максенция

Заимствование купольной системы

Римский Пантеон

Церковь Сергия и Вакха
Константинополь
527 г

Перенесение светских элементов

Мозаики Помпеи

Мозаика Сант Аполлинаре ин Классе

РОТОНДА
Античный театр

Мавзолей Теодориха в
Равенне

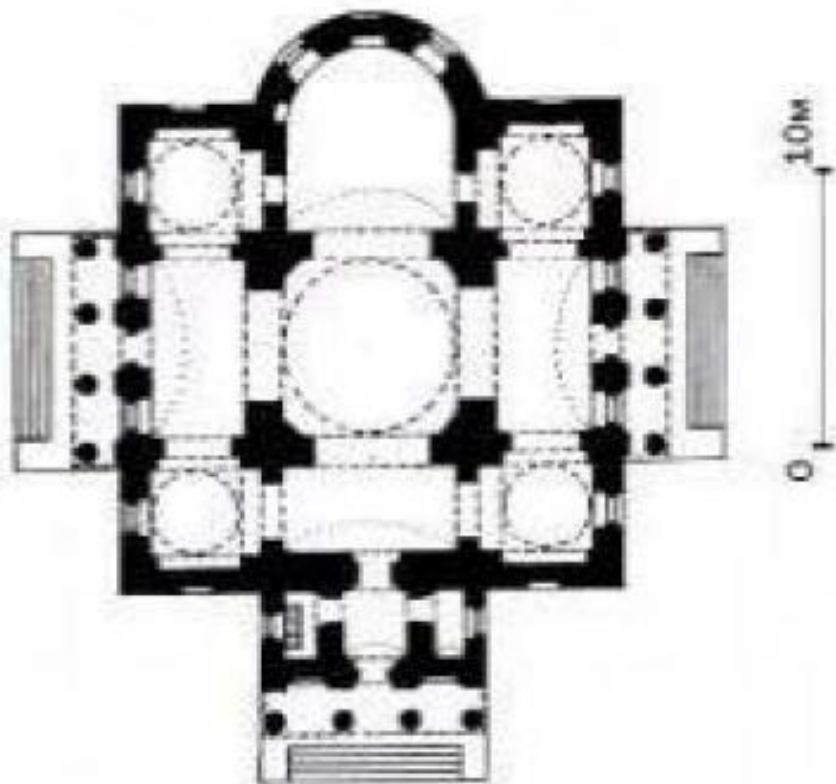

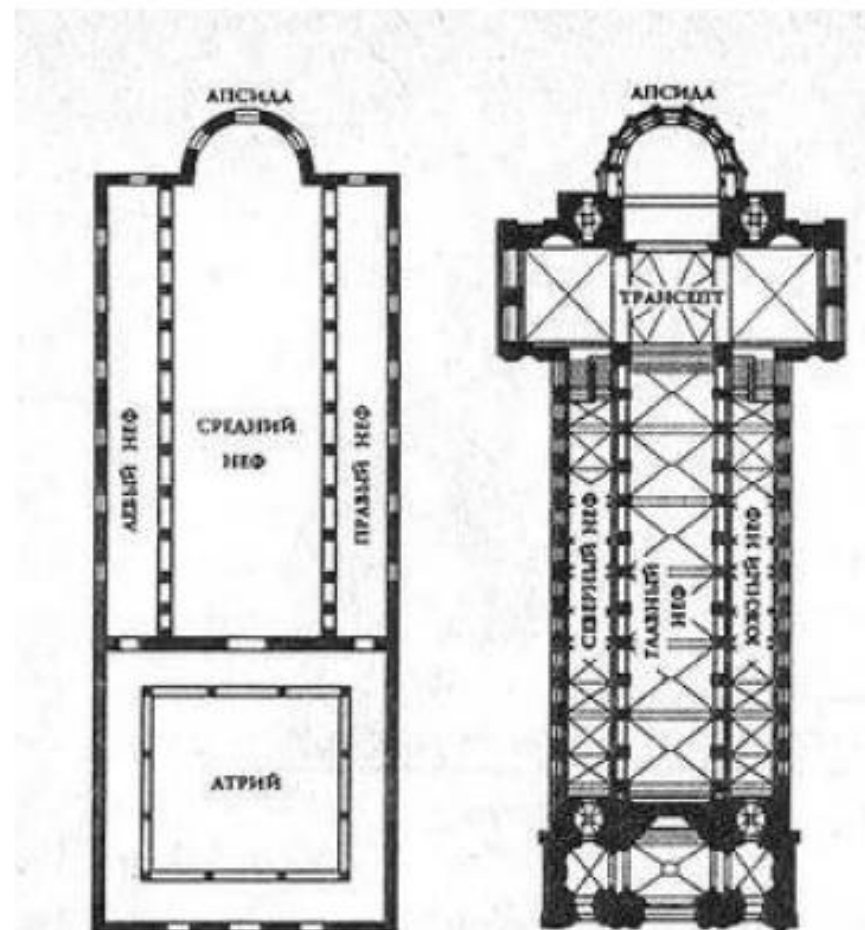
Крестово-купольный храм

Базиликальный романский храм

Крестово-купольный храм

Базилика

школа
популярного
искусства

Собор Святой Софии 532-537

Мозаики церкви Сан Витале в Равенне

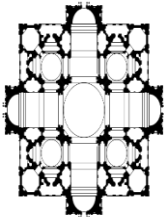
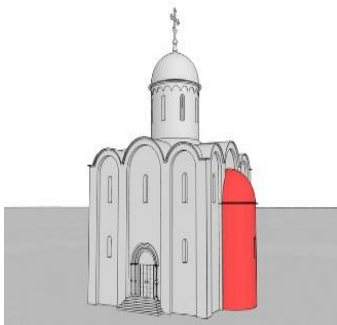
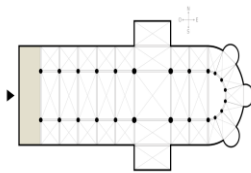

Архитектура раннего христианства была определена теологической программой, сформированной Аврелием Августином в V–VI вв. в учении «О двух градах». Церковь являла собой Небесный Иерусалим на земле, т.е. пространство-модель горнего мира. Внутреннее пространство раннехристианской церкви символически представляло душевный мир верующего христианина. Это значение предопределило богатство оформления интерьера, символизировавшее наполненность духовным богатством, присутствие Бога в душе верующего. Экстерьер базилики соответствовал раскрытию визуальных понятий «тело – вместилище души», «плоть – оболочка и тюрьма души», что определило лаконизм конструктивных элементов внешнего облика, простоту декора. В соответствии с концепцией о двух градах – грешном Вавилоне и праведном Иерусалиме – стены церкви также несли миссию границы, преграды, охранявшей внутренний мир от влияния греховности профанного окружающего

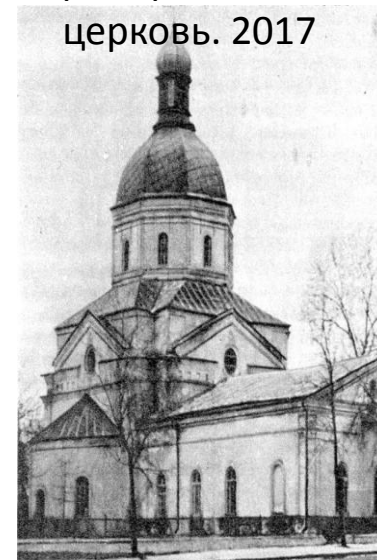
Задание 1. Найдите в своем городе какие-то детали, о которых можно было бы сказать, что это византийское наследие. Почему Вы так думаете

Елена Луполл

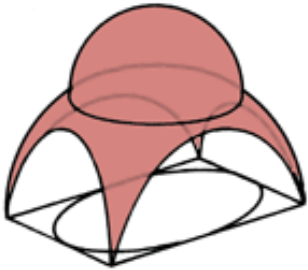
Тетрако нх (римс.)	в раннехристианском и средневековом зодчестве тип центрического храма с четырёхлепестковым планом: к квадратному внутреннему подкупольному помещению примыкают четыре полуциркульные в плане апсиды.	 Тетраконх Браманте план Собора Святого Петра
Апсиды (грец.)	примыкающий к основному объёму пониженный выступ здания, полукруглый, гранёный, прямоугольный или усложнённый в плане, перекрытый полукуполом (конхой) или сомкнутым полусводом. Православный храм имеет обычно нечётное число апсид — три или одну. Константинопольские храмы IX—XI веков часто имели три апсиды	
Притво р (римс.)	ос у греков, передняя проходная часть античного храма). Может устраиваться с западной, южной и северной сторон храма. Обычно отделяется от храма стеной с дверным проемом.	

Спасо-
Преображенская
церковь. 2017

Спасо-Преображенская
церковь 1960 г.

ЧНИКИ	декоративное оформление оконного или дверного проёма в виде накладных фигурных профилированных планок. Выполненный из дерева и обильно украшенный резьбой — резной наличник. Функционально наличник прикрывает щель между стеной и оконной или дверной коробкой.	
Парус, пандатив	часть свода, элемент купольной конструкции, посредством которого осуществляется переход от прямоугольного основания к купольному перекрытию или его барабану	

Зарина Хайрутдинова

На Кавказе находятся самые древние на территории России храмы. Построены они в раннем Средневековье, в период VI-XIII столетий, расположены в горах, труднодоступны и малоизвестны. Наиболее активно строительство храмов велось в X-XII веках. Оно совпадает с пиком развития Византийской империи, под влиянием которой в те времена и находился этот регион. Сентинский храм, о котором пойдёт речь, является одним из пяти самых древних храмов X века на территории Российской Федерации. Он был построен ещё во времена Аланского государства, что располагалось на этих землях.

Пожалуй, одна из главных достопримечательностей Сентинского храма - его фрески, покрывавшие весь интерьер. Сейчас от них сохранились незначительные фрагменты, к тому же сильно покрытые "автографами" современных посетителей.

Валентина Погиблова

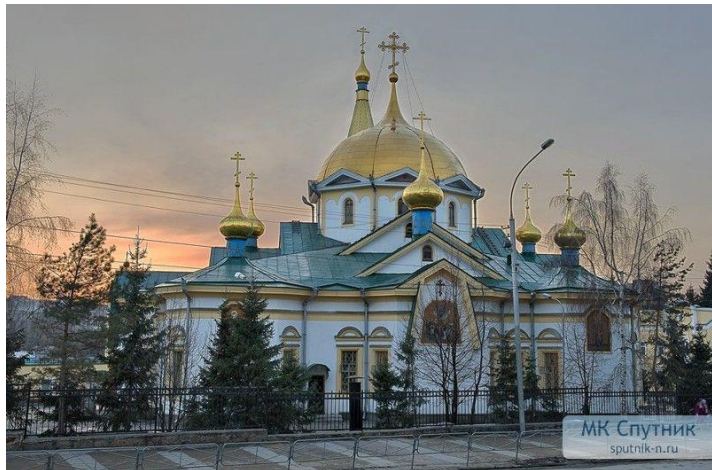
Храм Александра Невского

Архитектура храма выполнена в нео-византийском стиле. Строгий, величественный облик. Не очень высокий, широкий барабан, аккуратный купол. Храм освещается окнами центрального нефа.

Внутри все стены украшены большим количеством фресок, изображающих сцены из Священных Писаний, апостолов, святых.

В самой высокой точке купола расположено изображение Христос Пантократор, что тоже является традиционным для храмового искусства Византии.

**Кафедральный Вознесенский
собор города Новосибирска**

Инга Иванющенко

Примером византийской архитектуры в Роттердаме служит, конечно же, церковь Александра Невского, принадлежащая к русской православной церкви.

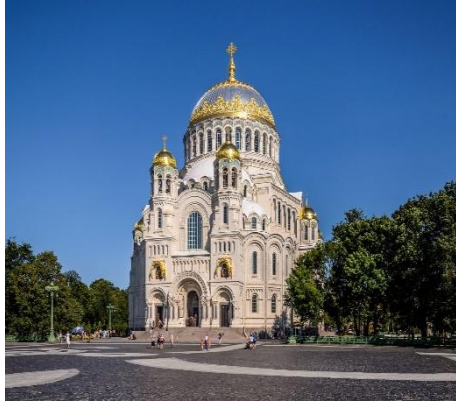
Это крестово-купольный храм восточного типа, построенный по классическому канону - квадрат + 9 ячеек, 3 абсиды, в центральной абсиде алтарь и 2 боковых нефа.

Мозаика – вид настенной живописи в византийском искусстве, однако в наши дни мозаичные орнаменты встречаются не только в церкви. На фото фонтанчик «Русалка» на небольшой торговой площади.

Ядвига Кирсанова

Морской собор-
крестово-купольный
тип строения

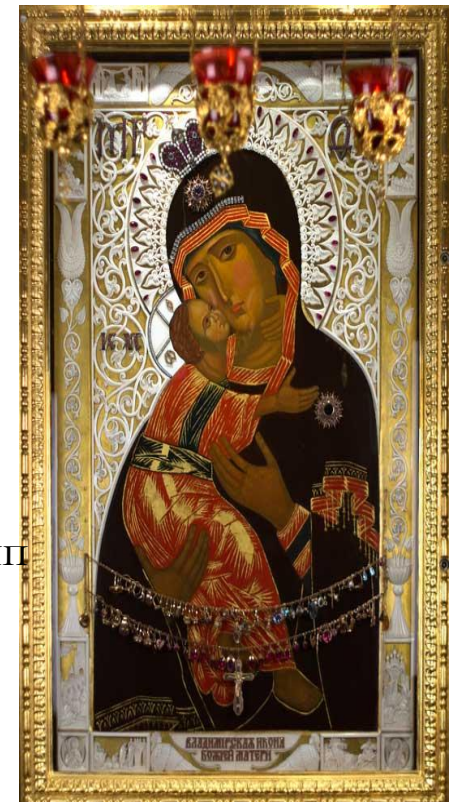
Спас на криви-
мозаика, каноны
изображений- в
центре купола Иисус
Пантократор, в 4
трюмпах Архангелы.

Золотой фон икон

Каноны
иконописи.,
(Умиление.
Византийский тип
лица, складки
одежды не
фрески подчеркивают
тело)

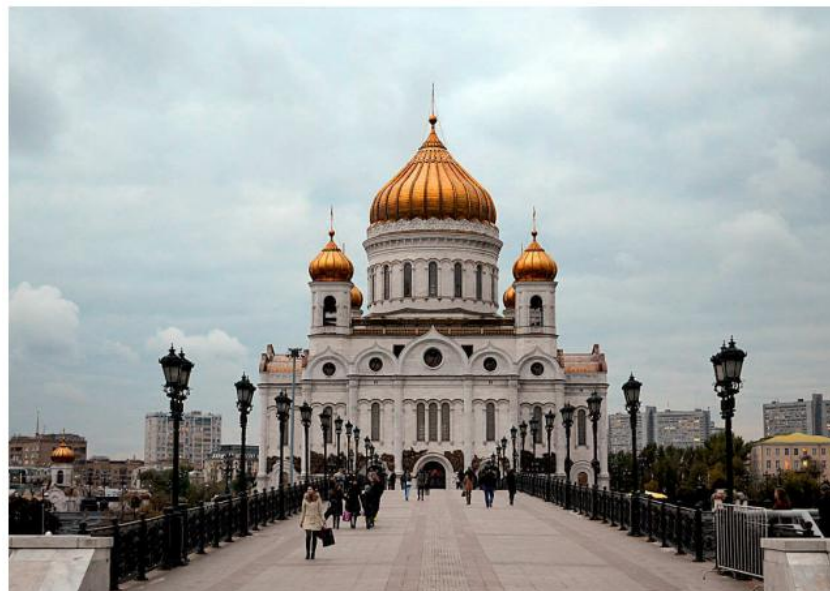
Вера Гопа

видим арки - ещё одно характерное для византийского стиля «новшество». Перед входом в храм выделяется ротонда.

Ярким образцом византийского наследия в Москве можно считать Храм Живоначальной Троицы на Каширском шоссе. На его примере хорошо видны апсиды, перекрытые куполами. Под куполами мы

В главном для всех православных христиан Храме Христа Спасителя так же отмечаются детали, свойственные византийскому стилю, а именно крупные монументальные купола. В обработке русских зодчих круглые «полукупола» обретают форму луковицы, которая по своей форме несколько облегчала работу мастеров того времени.

Регина Хаерова

Когда я смотрела урок и была затронута тема про мозаику, то сразу же в голове возник образ Спаса на крови.

Здесь можно увидеть из Византии мозаику, образ Христа в куполе и образы святых, типичные для Византии: у них нет эмоций, лица просветленные, спокойные, позы статичные.

Светлана Лисенкова

Детали в архитектуре или живописи города Самары, о которых можно было бы сказать, что это византийское наследие (в основном – мозаика)

1. Над этой масштабной мозаикой работала целая группа художников в 1968-1969 годах.

Сейчас она в хорошем состоянии по сравнению с другими экземплярами. В советское время тут находился Дом профсоюзов, сейчас-ресторан. Стены украшают два мозаичных полотна, которые отражают революционные события и первые годы Советской власти. Рядом отражены достижения Куйбышевцев.

2. Эта необычная мозаика выполнена в 1965 году художником Александром Завьяловым и называется «Гражданская авиация». Известно, что дом, на котором она изображена, был построен в конце XIX века и известен под названием "дом Малышева". С 1987 года здание зарегистрировано как памятник архитектуры регионального значения.

Мозаичный образ Алексия Московского на западном фасаде Покровского собора (1), мозаика храма Св. Георгия Победоносца (2) в Самаре (современная). Мозаичная икона Преображения Господня (современная) над главным порталом собора Спаса Преображения (3) в городе Тольятти Самарской области.

Собор в честь Святого Вознесения Христова (Вознесенский собор). Здание храма было построено в стиле классицизма, в виде **однокупольной базилики с колокольной** на 9 колоколов, увенчанной тонким шпилем.

Задание 2. В mind-map к этому уроку есть список терминов, упомянутых на занятии. Подберите к каждому из них иллюстрацию

Катакомбы

Катакомбы

Катакомбы Св.Себастьяна

Локулы

Вера Гопа

В катакомбах, на гробах мучеников, первые христиане совершали свои литургии. И первое христианское искусство и родилось из литургии. Еще не было храмов, были только помещения, приспособленные для богослужений, но уже на стенах возникают образы, которые передают смысл проповеди христиан, смысл самой веры – веры в Воскресение прежде всего, в воскресшего Спасителя – и евхаристические символы.

Ирина Алашеева

Елена Булавкина

Базлика

Раннехристианская базилика представляла собой сооружение, прямоугольное в плане, вытянутое первоначально востока на запад, а затем, с установлением архитектурного канона в 5 веке – с запада на восток (на Иерусалим). Здание возводилось над могилой святого мученика (криптой), выступавшего покровителем данной церкви, объектом притяжения верующих, эталоном христианина. Несколько функций сочетались в одном здании раннехристианской базилики: поминовение, духовная ориентация верующего на ЭТАЛОННОГО ХРИСТИАНИНА, совместное моление, руководство процессом принятия верующими божественного закона.

Базлика Санта Мария Маджоре. 440 г

После легализации христианства в 313 году началось массовое возведение церквей в Риме и за его пределами. При этом базиликальный тип постройки продолжал противопоставляться традиционному типу языческого храма. Четырёхугольная конструкция с ориентацией по сторонам света вполне отражала христианские представления о мироустройстве. С функциональной точки зрения базиликальная постройка отличалась большой вместительностью, с символической точки зрения — напоминала своей протяжённостью корабль спасения.

В отличие от своих языческих предшественников, раннехристианские зодчие делали упор на продольной вытянутости базилики от апсиды на востоке до входа (нартекса) на западе. Осевую композицию подчёркивали параллельные ряды колонн между нефами, над которыми надстраивались арки. Потолки, как правило, кессонировались.

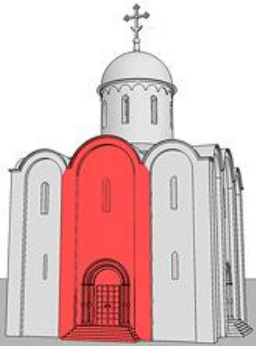
Ирина Алашеева

Ольга Лопакова

Неф

Неф

Неф — вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн или столбов, отделяющих его от соседних нефов

Неф романской церкви Сен-Савен-сюр-Гартамп зального типа, перекрытый сводом

Елена Луполл

Многие подземные станции Московского метрополитена устроены как трехнефные залы, иногда с выделенным центральным нефом. 1. Станция Белорусская, украшена мозаичными панно. 2. Станция Новослободская, украшена витражами. 3. Станция Комсомольская. Потолок станции украшен восемью мозаичными панно из смальты и ценных камней.

Светлана Лисенкова

Базилика Сант Аполлинаре ин
Класе. Равена. 530 г

Пастырь

Добрый Пастырь. Мавзолей Галлы Плацидии.

Добрый пастырь. Русская икона.

Ксения Кайряк

Инга Иванющенко

Ротонда

Церковь-ротонда Святой
Александры, Лебедевка

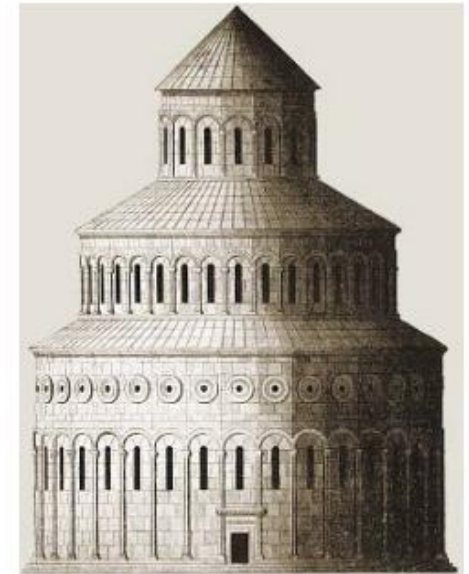
Вера Гопа

Ротонда (на примере разрушенного армянского храма Звартноц)

Валентина Погиблова

Ротонда - Центрическое сооружение, круглая в плане постройка, обычно перекрытая куполом. По периметру нередко расположены колонны. Форму ротонды имеют древнегреческие толосы и моноптеры, некоторые древнеримские храмы (например, Пантеон) и мавзолеи, баптистерии, отдельные христианские церкви (в основном, романского стиля, эпохи Возрождения и в стиле классицизма), залы, с XVIII в. — парковые павильоны и беседки.

Зарина Хайрутдинова

Мавзолей

Мавзолей –монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру, где помещались останки умершего, и иногда поминальный зал. Назван по пышной гробнице карийского царя(Турция). Впоследствии мавзолеи получили большое распространение в Древнем Риме: мавзолей Августа, мавзолей Адриана, мавзолей Галлы Платидии, мавзолей Юлиев в Сен-Реми-де-Прованс.

Усыпальница
Николая
Пирогова 1881г

Мавзолей Г. И. Котовского
памятник-усыпальница

Елена Луппол

Алтарь

Алтарь. София Киевская.

Алтарь базилики Санта-Мария-Ассунта, Торчелло. Ксения Кайряк

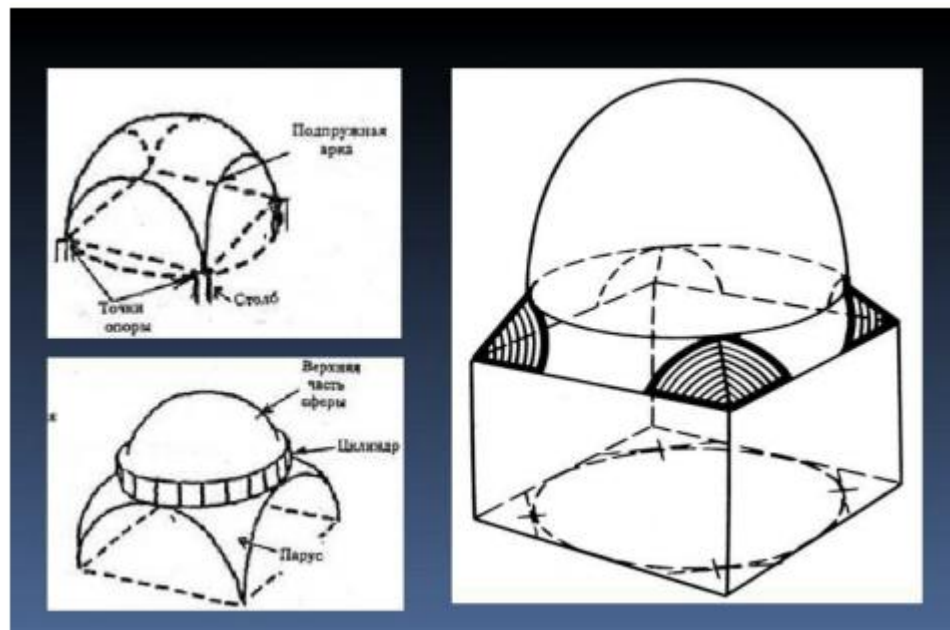
Инга Иванющенко

Алтарь. В переводе с латинского слово altarium означает «жертвенник». Древние люди практиковали культ жертвоприношения богам и использовали в этих целях специальный постамент, куда укладывали жертву перед смертью. Сегодня алтарем называют возвышенную часть в храме, отделенную от остальной части здания перегородкой (иконостасом). Это самое сакральное место в храме. В центре алтарного помещения устанавливают квадратный стол (престол), где раскладывают Священное Писание, крест, дароносицу и другую церковную утварь.

Ирина Алашеева

Тромп

Марина Громова

Тромп - сводчатая конструкция в форме части конуса, внешне обычно имеющая вид ступенчатой ниши. Является конструктивным элементом, обеспечивающим перенос нагрузки и визуальный переход от сферического купола или верхнего восьмигранника к кубическому (или близкому к нему) объёму нижнего помещения; как правило, в храмовой архитектуре. Иногда служит опорной конструкцией угловых куполов, эркеров и т. д.

Елена Булавкина

Темпера

Темперная живопись – одна из древнейших техник, которая использовалась для рисования. Начало ее использования относят к началу времен (росписи египетских гробниц, например, выполнены в этой технике), но действительно широкое распространение темпера получила в Византии.

Свое название этот вид живописи получил от наименования краски – темпера. В основе этого слова латинское *temperare*, что значит «смешивать». Технология производства этой краски приблизительно заключалась в следующем. Пигменты растирали с водой и высушивали. Далее их смешивали со связующим веществом – яйцом, разведенным клеем, уксусом, вином или пивом.

Ксения Кайряк

Марина Громова

Инга Иванющенко

Смальта

Смальта - цветное непрозрачное («глушённое») стекло, изготовленное по специальным технологиям выплавки с добавлением оксидов металлов, равно как и кусочки различной формы, полученные из него методом колки или резки.

Кусочки смальты являются традиционным материалом для создания мозаичных панно. В России XVIII—XIX века смальтой (шмальтой) нередко называли и сами мозаики целиком.

Елена Булавкина

Ольга Лопакова

Мозаика

Мозаика - разновидность монументальной живописи; рисунок или узор, составленный из кусочков разноцветных натуральных камней, смальты (кусочки цветного стекла), керамики и других материалов.

Двор императрицы Феодоры. Фрагмент мозаики в базилике Сан-Витале, Равенна, VI век

Зарина Хайрутдинова

Ядвига
Кирсанова

Фреска

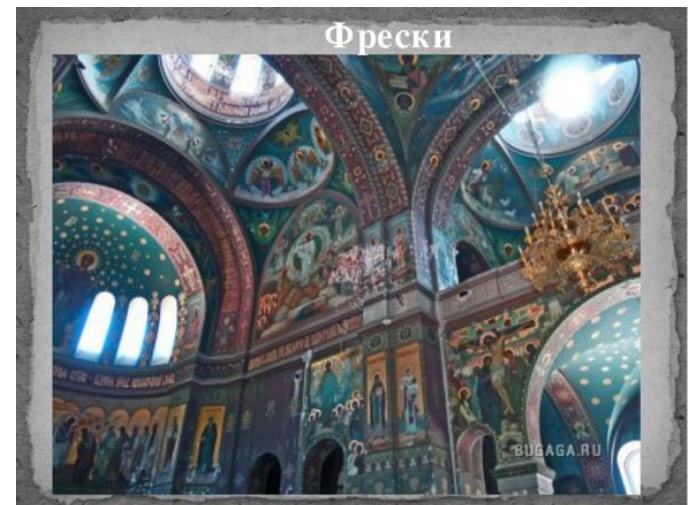
Итальянское слово фреска (fresco) означает свежий, сырой. Это живопись по сырой штукатурке. Стену покрывают известковым раствором и тотчас, пока он свежий, начинают писать красками - пигментом, разведенным чистой водой. Когда штукатурка высыхает, краски оказываются словно впаянными в стену. Фреску художник должен писать очень быстро, ведь раствор высыхает полностью за 10-15 минут, и тогда уже краски на нем не закрепляются.

Зарина Хайрутдинова

Ядвига Кирсанова

Архангел Гавриил. Фреска из церкви Санта-Мария-Антиква, Рим (ок. 565-578 гг.).

Задание 3. Подберите для каждого
символа евангелистов несколько
вариантов иллюстраций

Источником для такого изображения послужили цитаты из Книги пророка Иезекииля и Откровения Иоанна Богослова:

И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня; и из середины его видно было подобие четырех животных... и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла... и сверкали, как блестящая медь... Подобие лиц их — лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны — лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.

Иез 1:4-10

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.

Откр 4:7

Светлана Лисенкова

В *Откровении Иоанна Богослова* эти четыре ипостаси упоминаются порознь. Подобно четырем сторонам света, четырем временам года, четыре символа евангелистов образуют единство Евангелия, изложенного в четырех книгах. Любопытно, но многие исследователи-богословы (например, *Григорий Двоеслов*) сравнивают образы евангелистов с Самим Господом Иисусом Христом. Он был рожден как **Человек**, искупил грехи человечества Своей Кровной Жертвой, подобно **Тельцу**, далее воскрес и разорвал узы смерти, будто **Лев** и вознесся на небо, подобно **Орлу**.

Похожее сравнение встречается и у патриарха *Софрония*. Он считал, что **Человек** - это символ явления во плоти Господа Иисуса Христа, **Лев** – сила и слава Господа, **Телец** – служение и жертва Христа, **Орел** – символ сошедшего Святого Духа.

	Человек (ангел) (лат. imago hominis)	Матфей	Человеческая природа Христа, его воплощение
	Лев (лат. imago leonis)	Марк	Действенность, господство и царская власть Христа-Царя, его Воскресение из мёртвых
	Бык (Вол) (лат. imago vitulis)	Лука	Священнодейственное и священническое достоинство Христа, его крестная жертва
	Орёл (лат. imago aquilae)	Иоанн	Дар Святого Духа, носящегося над Церковью, а также Вознесение Господне

Евангелист Матфей

Символика *ВОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ*. Мессианское посланничество в мир Человека. Слова Литургии - *ГЛАГОЛЮЩЕ*

Караваджо. Св. Матфей

Евангелист Марк

Символика *ОДЕРЖАНИЯ ПОБЕДЫ НАД ВРАГАМИ*. Царственной власти.
Ознаменование могущества и достоинства. Слова литургии – *ВЗЫВАЮЩЕ*.

Анжело Бронзино. Св. Марк

Евангелист Иоанн

Символика *вознесения на небеса*. Возвышенность Евангельского учения.
Слова литургии – *ПОЮЩЕ*.

Эль Греко. Св. Иоанн

Евангелист Лука

Символика *жертвы* за человеческий род. Искупительное служение Спасителя. Слово Литургии – *ВОПИЮЩЕ*. Считается первым иконописцем

Эль Греко. Св. Лука

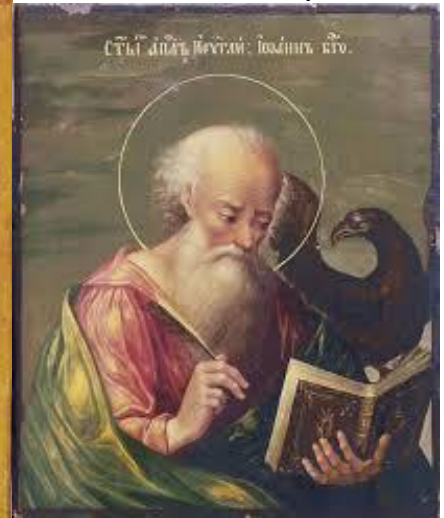
Ксения Кайряк

Гульмира Мадиева

Марк-лев

Иоанн-орел

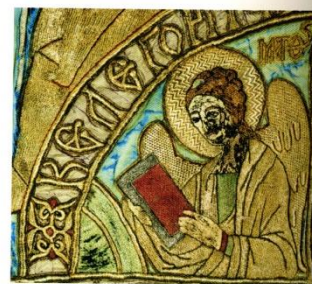

Матфей-ангел

Лука-телец

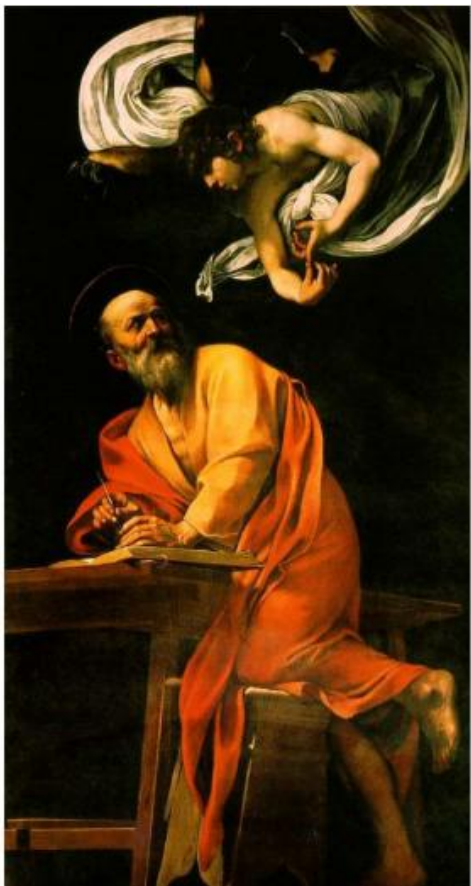
Ядвига Кирсанова

Регина Хаерова

Юлия Брейкина

Караваджо «Святой Матфей и ангел», 1599-1602.

. Эйтевал Иоахим «Евангелист Марк», 1615.

Эль Греко «Святой Лука Евангелист», 1605-10.

Иероним Босх «Иоанн на острове Патмос», 1504—1505.

Елена Булавкина

Собор Святого Петра, Ватикан

Матфей

Марк

Иоанн

Лука

Елена Шуенеманн

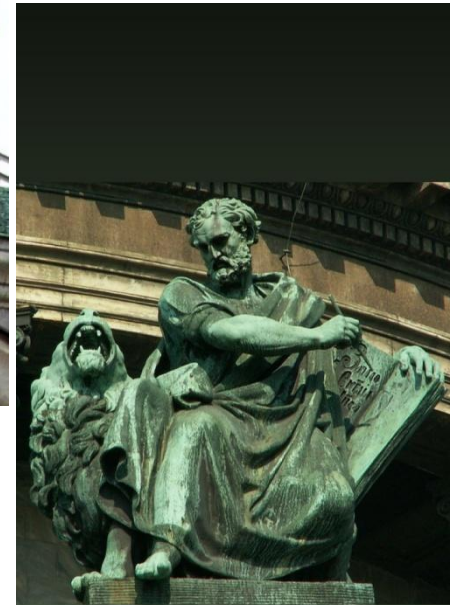
Исаакиевский собор,
евангелист Иоанн

Исаакиевский собор,
евангелист Лука

Исаакиевский собор,
евангелист Матфей

Исаакиевский собор,
евангелист Марк

Контрольная работа

1. Что обычно считается первыми произведениями раннехристианского искусства?
2. Какой образ перейдет из раннехристианской живописи в византийскую?
3. Как называется основной тип храма ранних христиан? В чем его особенность?
4. К какому архитектурному типу относиться мавзолей Галлы Плацидии?
5. В какой технике созданы живописные ансамбли Равенны?
6. По каким принципам располагаются изображения в византийском храме?
7. Что такое фреска?
8. Какая техника использовалась для создания ранних византийских икон?

1. Что обычно считается первыми произведениями раннехристианского искусства?

Раннехристианское искусство — период искусства в истории от возникновения христианства и признания христианства государственной религией Константином I Великим в Римской империи (в 313 году) до формирования византийского искусства в VI—VII веках.

1. **Тематика:** библейский сюжет из греко-римской мифологии, которым придавался христианский смысл.

2. **Символика:** рыба, хлеб, «косой крест», якорь, насаженный на трезубец дельфин, крылатые Амуры.

3. Христос как Добрый пастырь

4. **Иконопись:** условное изображение Христа, Богородицы, святых сцен из Библии по строгим канонам в качестве **молельных образов**.

Ирина Алашеева

2. Какой образ перейдет из раннехристианской живописи в византийскую?

Оранта - тип изображения Богоматери, представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, т.е. она молится за нас, являясь «проводником» к Богу

Ольга Лопакowa

3. Как называется основной тип храма ранних христиан? В чем его особенность?

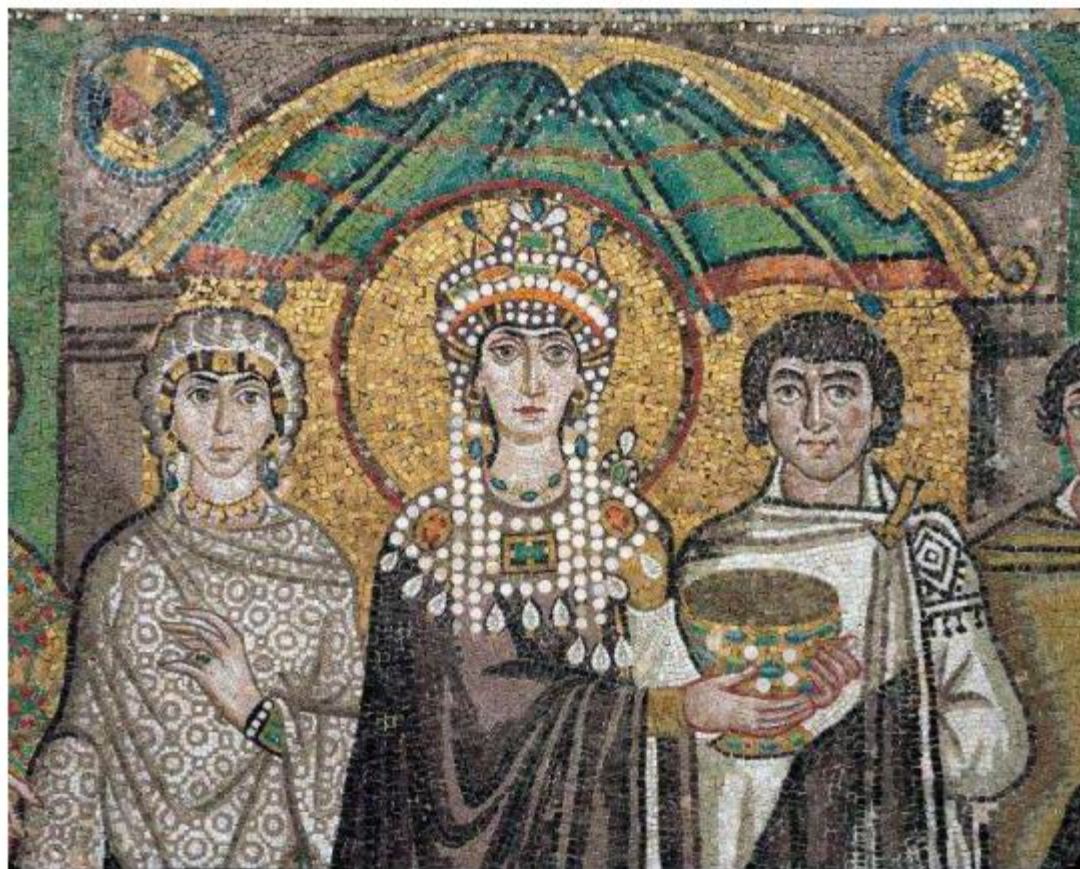
Когда император Константин сделал Христианство официальной религией, верующие использовали в качестве храмов те постройки, что остались от римского наследия. Например, базилики, являющиеся ранее местом биржи, судебных и бюрократических дел. Также для первых храмов строились ротонды (круглые постройки), которые со временем стали «обрастать» дополнительными элементами, что начало усложнять архитектурно-композиционную схему храма. Позже стали строиться крестово-купольные своды храмов. Появляются маленькие храмы.

Валентина Погиблова

К какому архитектурному типу
относится мавзолей Галлы Плацидии?

Крестовая постройка

5. В какой технике созданы живописные ансамбли Равенны?

7. Что такое фреска?

Фреска- изображение по сырой штукатурке. Художнику нужно сделать все быстро, хорошо, с одной попытки. Использовали пигмент и яичный желток.

Марина Громова

8. Какая техника использовалась для создания ранних византийских икон?

Энка́устика (от др.-греч. ἐγκαυτική — *[искусство] выжигания*) — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название). Разновидностью энкаустики является восковая темпера, отличающаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы. Возникла в Древней Греции.

