

Пушкинский Intr

Летний интенсив
«Мировая история искусств»

Партнер Академии Пушкинского

Средние века в христианском мире:

Запад и Византия. Религиозное искусство
как «Библия для неграмотных»:
символика и иконография

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

С момента деления Римской империи на Западную и Восточную, свершившегося в IV веке, и ведется отсчет времени Средневековья – эпохи, которая, однако, не была однородна. Разделение определило два пути развития этих цивилизаций. Западные территории бывшей Римской империи заселили варварские племена.

На их основе сформировались варварские королевства, а впоследствии – страны Западной Европы (Италия, Франция, Германия, Испания и Англия). Восточная же часть территории Древнего Рима превратилась в мощное средневековое государство – Византийскую империю. Запад и Восток создали два разных типа культуры и искусства.

Лекция 4

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Западная Римская империя

Восточная Римская империя

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Однако их по-прежнему объединяло наследие Античности. К нему то подспудно, то напрямую обращались художники и на Западе, и на Востоке. Это не должно казаться странным или удивительным, ведь античные памятники находились у всех них перед глазами. Образ могущественного Древнего Рима, вселяющего уважение и пиетет, хотя теперь уже только как идея, не исчезал из умов людей окончательно. И эта своеобразная мечта о Древнем Риме подталкивала их смотреть на античные памятники как на эталоны и образцы для подражания.

Второй чертой, объединившей все культуры и страны бывшей Римской империи, стало христианство. Благодаря ему искусство и Запада, и Востока стало стремиться к изображению не физической, а духовной реальности. Поэтому любой средневековый художественный образ был наполнен символикой, отсылающей нас к миру божественному, нематериальному и, по сути, неизобразимому. И на Востоке, и на Западе символ стал основным средством передачи вневременной и невидимой реальности.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Восточная Римская империя, более известная как Византийская, получила свое название от небольшого поселения – Византия, на месте которого была основана ее столица – Константинополь. Византия всегда считала себя преемницей Древнего Рима и во многом таковой являлась. Она просуществовала вплоть до 1453 года, когда была захвачена Османской империей. Тысячелетний путь ее развития был подобен внезапно оборвавшемуся триумфальному шествию. Византия создала утонченную, изысканную и воистину роскошную культуру с узнаваемыми чертами, которые ярко воплотились в характерных видах искусства – резьбе по слоновой кости, иконописи и мозаике.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Самый ранний византийский памятник в экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина – пластинка из слоновой кости X века с изображением императора Константина VII Багрянородного. По ней можно оценить качество работы византийских мастеров, виртуозность и тонкость их резьбы, особенно в исполнении мелких деталей орнамента. Лик императора выполнен столь убедительно и индивидуально, что навевает мысль о портретном сходстве. В трактовке складок одежд теплится воспоминание об Античности, но пропорции фигур сильно вытянуты, тела бесплотны и невесомы. А это значит, что здесь мы сталкиваемся уже не с античным, а со средневековым изобразительным языком.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Как мы уже знаем, средневековое искусство наделяло любой образ и предмет символическим значением, и выбор материала, из которого этот предмет создавался, также не был случайным. Так, излюбленным материалом византийцев была слоновая кость. По своей природе это живой, органический материал, не слишком прочный. Однако по своему эстетическому воздействию он напоминает камень – нечто неживое и одновременно долговечное. В слоновой кости объединяется символика двух противоположных явлений, жизни и смерти – подобно тому, как смерть и последующее воскресение, жизнь вечная, воплощены в образе Христа.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Не меньше символики скрыто в византийской иконописи. Но что же такое икона и где искать ее истоки? Обратимся снова к Античности. На территории Египта, ставшего римской провинцией, в первых веках нашей эры появились так называемые фаюмские портреты.

Они представляют собой деревянные дощечки с изображением лица умершего, которые накладывались на мумии сверху. В более ранней египетской традиции на месте подобных дощечек находились маски, передававшие лицо человека схематично и обобщенно.

В период римского владычества место масок заняли настоящие портреты. Они получили свое название от Фаюмского оазиса, на территории которого первые подобные портреты были найдены в конце XIX столетия.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

В экспозиции Пушкинского музея выставлены фаюмские портреты разного времени, благодаря чему мы можем проследить их эволюцию – от конкретных и реалистичных образов до максимально условных. «Портрет пожилого мужчины» (конец I века н.э.), созданный с использованием светотеневой лепки, передает возраст и характер модели, которые читаются по рисунку его морщин как по точно начерченной карте. Совершенно иными качествами обладает «Портрет молодой женщины» (III век н.э.): от индивидуальности модели здесь не осталось и следа. Это плоскостное, схематичное изображение с увеличенными, широко раскрытыми глазами, будто устремленными в бесконечность. Условный художественный язык этого портрета связан с попыткой отобразить не реальный мир, а духовный. Именно такие, поздние фаюмские портреты стали художественной основой для ранней византийской иконы.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Зрелый, сформированный язык византийского искусства можно понять, рассматривая великолепные образцы поздней иконописи из коллекции Пушкинского музея. Обратимся, например, к образу Христа Пантократора, или Вседержителя, исполненному во второй четверти XV столетия. Что же такое икона? Это образ для молитвы. Он может являть (как в данном случае) самого Христа – богочеловека, а может и изображать святого, то есть человека, уподобленного Богу. Тот, кто показан на иконе и к кому обращаются с молитвой, уже не принадлежит нашему миру; таким образом, икона призвана передавать иную реальность – небесную, духовную. В ней не действуют физические законы – напротив, все физическое исчезает.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

В частности, на иконе Христа Пантократора нет единого источника освещения – вместо этого все пространство залито божественным сиянием, переданным золотым фоном. Свет исходит и из самой фигуры: он передан с помощью тонких белых штрихов и золотого диска над головой Христа – нимба. Фигура Спасителя также не подчинена физическим законам – она вытянута и уплощена, ее силуэт напоминает арку: она как бы уподоблена архитектурному строению. Лик Христа бесстрастен, серьезен и сосредоточен: он словно передает то молитвенное, сдержанное и просветленное состояние, в котором должен находиться молящийся перед иконой.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Одной из самых ценных и редких византийских икон собрания Пушкинского музея является «Собор двенадцати апостолов», созданный в начале XIV века. Ее ценность обусловлена высоким качеством исполнения и редкостью иконографии. Вместо традиционного изображения верховного апостола Павла, который на самом деле не входил в число учеников Христа при его жизни, на иконе двенадцатым во втором ряду показан Матфей, избранный по жребию на место предателя Иуды. А это значит, что в иконе появляется нетипичный интерес к исторической достоверности. Сама трактовка фигур очень жизненна, каждая поза подвижна, а мелкие и острые складки одежд добавляют дополнительной динамики – все это заставляет снова вспомнить об Античности.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Возможно, самым праздничным, роскошным и великолепным видом искусства Византии, наиболее точно передающим его торжественный характер, является мозаика.

Византийские мастера, заимствовав древнеримскую технику, довели ее до совершенства. Мозаикой украшались своды, купола и верхние части стен крупнейших соборов.

Роскошью убранства пространство храма стремилось уподобиться Граду Небесному.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

В собрании Пушкинского музея хранится фрагмент римской мозаики VIII века с изображением святого Иосифа, позволяющий составить впечатление об особенностях этой формы искусства. Это – часть убранства Оратория Иоанна VII в базилике Святого Петра в Ватикане. Папа Иоанн VII, заказчик мозаики, был греком по происхождению, выходцем из византийских аристократических кругов, и римское искусство его времени было отмечено влиянием греческих образцов. Мозаика состоит из кусочков смальты, т.е. цветного непрозрачного стекла, которые кладутся чуть под углом к основе, с наклоном в разные стороны. Поэтому в каждом кусочке свет преломляется немного иначе, придавая ему новый оттенок и многократно усложняя цветопередачу всей мозаичной живописи. Мозаика – это синтез цвета и света. Она наполняется зримым сиянием, которое становится символическим выражением божественного света.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Византийское искусство подарило нам величественно прекрасные образы. Они словно оставляют на земле легкий отпечаток небесного мира. Что же происходило на Западе, пока Византия создавала свои шедевры?

После падения Западной Римской империи на этой территории образовались варварские королевства. В отличие от единой и целостной византийской культуры, для Запада было характерно культурное многообразие. С одной стороны, каждое варварское государство являлось хранителем собственной языческой народной традиции. С другой стороны, на новой территории эти традиции встречались с наследием Античности и христианством, в результате чего образовывались новые оригинальные культуры.

Основными задачами искусства на Западе были толкование и визуализация библейских текстов.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Примером этого могут служить Гильдесгеймские врата, на которых изображены сцены из Ветхого и Нового Завета. Посмотрите, как выразительны жесты Адама и Евы, когда они впервые встречаются друг друга или когда Бог уличает их в совершении греха. При этом у мастера Гильдесгеймских врат было очень мало места для того, чтобы изобразить всю историю грехопадения и искупления, ведь оформление ворот состоит всего из 16-ти сцен. В таких случаях средневековые художники прибегали к особому приему единовременности действий. Например, Адам и Ева здесь держат в руках три яблока, хотя в Библии с Древа познания добра и зла был сорван только один плод. Так в одной сцене показывается три действия: Ева срывает яблоко, передает его Адаму, а Адам принимает его.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Имеет значение и то, как располагаются сцены по отношению друг другу: ведь они отображают иерархическую структуру Вселенной, в которой все лучшее находится вверху, а худшее – внизу. Поэтому ветхозаветная история на левой створке развивается сверху вниз, физически демонстрируя схождение от добра к злу. Движение к небу, к совершенству (вверх) образовано порядком расположения новозаветных сцен справа. При этом сюжеты левой и правой створки, находящиеся на одном уровне, образуют смысловые пары. Например, изгнание из Рая символически связывается с Принесением во храм (как с возвращением в Рай); сотворение Адама и Евы – с Воскресением Христа (как с созданием нового, искупленного человека).

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Прихожанин средневекового собора еще не успевал переступить его порог, как перед ним уже разворачивались не только сами библейские истории, но и их богословская трактовка, которую он мог понимать или не понимать в меру своих способностей и образования.

Украшались не только сами двери собора, но и поверхность стен по сторонам и сверху от входа. Такой декорированный скульптурой вход в собор называется порталом. Он выступал условной границей между миром профанным и сакральным, и поэтому оформлялся с особой тщательностью. Программа изображений всегда продумана и выстроена в соответствии с представлениями Средневековья о мире и об истории. Расположение частей портала не случайно, в них главенствует принцип иерархии: то, что в центре, важнее того, что на периферии; верхние части всегда более значимы, чем нижние. При этом все элементы связаны между собой и образуют цельное повествование. Портал Фрайбергского собора, или «Золотые врата», созданные в 1240-х годах, очень хорошо демонстрируют масштаб средневековой богословской мысли.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Портал посвящен теме пришествия в мир Христа, боговоплощению и последующему спасению человечества в конце времен. В центральной части акцентируется роль Богоматери: Она представлена как Царица Небесная, сидящая с Младенцем на коленях на троне, а к Ней подходят с дарами волхвы. В сцене, расположенной сразу над Поклонением волхвов, Христос коронует Богоматерь на небесах после Ее смерти и телесного вознесения. В арках над главной сценой изображены апостолы и евангелисты. Это – следующий этап священной истории, когда благая весть о Христе распространяется по миру. Завершается рассказ в последней арке, иллюстрирующей Страшный суд во время Второго пришествия.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Нижняя часть портала дополняет по смыслу верхнюю. Здесь представлены ветхозаветные прообразы Христа и Богородицы, а также Иоанн Богослов, описавший конец времен в своей книге Апокалипсиса. Вся история, как ее представлял средневековый человек, проходит у нас перед глазами: время до пришествия Христа, время после, и тот момент в отдаленном будущем, когда время вовсе перестанет существовать.

А теперь приглядимся к форме портала. Хотя он был создан тогда, когда в Германии уже развивался готический стиль, полукруглая арка, которая положена в основу формы «Золотых врат», отсылает к предшествующей эпохе, романской.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Романика и готика – два главных стиля западноевропейского Средневековья, которые воплотились прежде всего в архитектуре, а также в скульптуре и живописи. Романский стиль стал первым общеевропейским стилем в искусстве, а свое название получил благодаря использованию в архитектуре полукруглой арки, которую широко и виртуозно применяли древние римляне. Благодаря романской полукруглой арке средневековые соборы получили свободное сводчатое пространство и хорошую акустику. Но был у нее и недостаток: романский свод требовал широких толстых стен и небольших окон, поэтому интерьеры романских построек не были достаточно освещены. И только когда изобрели готическую стрельчатую арку, опирающуюся не на стены, а на столбы-устои и дополнительные наружные опоры, средневековый храм наполнился светом. Стены перестали держать на себе здание, и их уже можно было прорезать огромными окнами.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Готическому собору уподоблена по своей конструкции рака (реликварий для хранения мощей) святой Гертруды – монахини, жившей в VII веке. Рака была создана в XIII столетии, в эпоху расцвета готики, и полностью уничтожена в 1940 году во время военных действий. Теперь в соборе Святой Гертруды в Нивеле находится реконструкция реликвария, а ГМИИ им. А.С. Пушкина – слепок, сделанный непосредственно с оригинала. Внимательно разглядывая раку, можно понять основное назначение средневекового собора. Это – модель мироздания, средневековая энциклопедия. В соборе собрано все, чем наполнен мир: растения и животные – природа, сотворенная Богом; люди – герои Ветхого и Нового завета, а также мученики и святые, совершающие чудеса (вроде самой святой Гертруды); и, наконец, Богородица и сам Бог, Христос, а также Святой Дух, изображавшийся обычно в виде голубя. Поэтому не только портал, но и весь средневековый собор можно «читать», как книгу.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия. Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Готический стиль стал заключительным и самым зрелым этапом эволюции западного средневекового искусства. Но и сам он прошел несколько стадий развития. Если мы посмотрим на истонченную фигуру пророка с западного портала собора в Шартре (середина XII века), то увидим, как мастера готики сумели в скульптуре передать духовное и молитвенное состояние. Однако постепенно в религиозном искусстве сформировалось стремление достоверно изобразить не только духовное, но и материальное, природное, человеческое. Через несколько десятилетий своего развития готическая скульптура изменилась до неузнаваемости. Статуи обрели естественные пропорции (примером может служить фигура святого Георгия из Шартра, 1230–1235), а впоследствии стали передавать также эмоции и индивидуальные характеристики (как, например, фигура святого Иосифа на центральном портале главного фасада Реймского собора). И уже в XIII веке в соборе Наумбурга появились образы настолько психологически достоверные, что кажется, будто перед нами настоящие портреты, хотя формально это пока еще не так.

Средние века в христианском мире: Запад и Византия.

Религиозное искусство как «Библия для неграмотных»: символика и иконография

Статуи донаторов Наумбургского собора, маркграфа Экхарда и его супруги Уты (около 1250), демонстрируют, что религиозное искусство Западной Европы постепенно начало ориентироваться на реального человека.

Искусство средневековой Византии и Западной Европы выросло, как мы уже знаем, из наследия Античности, но за тысячу лет развития пути Востока и Запада несколько разошлись. Однако эти культуры не могут рассматриваться как противостоящие друг другу, ведь они нашли две разные формы выражения одного и того же. Кроме того, они обе являются христианскими культурами. Для христианина мир создан единым Богом-Творцом, и все, что есть в мире, исполнено религиозного смысла и значения. Поэтому в Средние века и на Востоке, и на Западе искусство стало своеобразным посредником между миром земным и небесным, между Богом и человеком.

