

Искусство раннего средневековья

В 410 г. Рим был разгромлен вестготами, осевшими затем на Пиренейском полуострове, большая часть которого вскоре была завоевана арабами. В 493 г. в Италии основали королевство остготы, сделав центром Равенну. В 555 г. остготское королевство было разрушено Византией. После ухода римских легионов из Британии местное население кельтов завоевали германские племена англов и саксов.

Скандинавию заселили воинственные норманны, в XI в. вторгшиеся и в Англию. На территории Галлии в V в. образовалось государство франков. В 800 г. король франков Карл Великий короновался в Риме, возникла первая средневековая империя. Из нее и на ее основе выделились впоследствии Франция, Германия и позже Италия.

С кризисом античного мира произошло вытеснение светского жизнерадостного мировоззрения античности, что имело прямые последствия в искусстве. Варвары переосмысливали христианские сюжеты и само христианство в духе своих первобытных мифов. Местное искусство имело прочные народные основы, определяющим для него было прежде всего декоративно-орнаментальное начало, в котором господствующей была «абстрактная звериная орнаментика».

Первые постройки варваров свидетельствуют об упадке строительной техники, забвении римского инженерного искусства. Так, не умея рассчитать купол, строители гробницы остготского короля Теодориха в Равенне (около 530 г.) создают перекрытие из огромного камня, выдолбленного наподобие купола. Христианизация Европы ведет к интенсивному строительству церквей. Это все тот же тип базилики, но трансепт отодвинут от абсиды к западу, придавая плану церкви форму латинского креста, что было вызвано усложнением богослужения и увеличением количества духовных лиц, занятых в отправлении службы. Полностью в базиликах исчезает атриум, наследие античности, ранее отдельно стоящая колокольня сливается со зданием и часто помещается на перекрестье нефа и трансепта. Встречается и храм типа ротонды.

От VI—VIII вв. сохранились произведения прикладного искусства — ювелирные изделия, утварь бытовая, чаще церковная. Яркие краски и драгоценные материалы — характерные черты произведений искусства раннего средневековья. Этот период — царство орнамента. Всякая свободная поверхность: порталы соборов, алтарные преграды, деревянные скамьи и кресла, церковная утварь — украшена динамичным узором из лент, спиралей, голов и лап фантастических животных и птиц.

Но особенного расцвета орнамент достиг в рукописных книгах, где сами буквы стали походить на орнамент. Заглавная буква, инициал, разрастался в целую картину, заменив собой миниатюру. Яркие краски, причудливый узор, оклад из металла, слоновой кости, драгоценных

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).

Евангелие из Дарроу

Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 2
камней, эмали превращали средневековую рукопись в драгоценность. Переписывание книг было трудным делом, этим занимались в основном монахи в специальных мастерских — скрипториях. Особенно славились скриптории французских, английских и ирландских монастырей. Французские рукописи, в основном украшены изоморфическими инициалами: заглавной буквой в виде стилизованной птицы, рыбы, фантастического животного. На полях часты рисунки христианских символов: крест, голубь и т. д. Англо-ирландские рукописи заполняет плетенка, мотивы которой происходят из дохристианских времен, когда они имели магическое значение. Встречаются фигуры Христа, святых, но они всегда геометризированных форм, в обрамлении все той же излюбленной плетенки. Животные при всей стилизации сохраняют удивительную жизненность, правдоподобие (например, Евангелие из Дарроу, около 670 г., Дублин, Тринити колледж; Евангелие из Эхтернаха, VIII в., Париж, Национальная библиотека).

Монументальная живопись и скульптура в VI—VIII вв. развития не получили. В сохранившейся же резьбе по камню наблюдается полный разрыв с классическим искусством древности. Редкие фигуры большеголовы и приземисты. Чаще же это резьба со стилизованным узором из фигур зверя или птицы, оплетенных ремнями (резьба деревянных украшений корабля, найденного в Озеберге около Осло, IX—X вв.)

Но в дороманском искусстве был период, отмеченный влиянием античности: это время так называемой Каролингской империи (конец VIII — первая половина IX в.). Походы на Рим, завоевание Равенны, конечно, познакомили франков с искусством Древнего Рима и с раннехристианским искусством. Возникли произведения искусства, носящие несомненные следы влияния античности или, лучше сказать, подражания античности. Это центрического типа (8-угольник, заключенный в 16-угольник) дворцовая капелла в Аахене (мастер Эйд из Меца, около 796—805 гг.) — по примеру церкви св. Вителлия в Равенне (VI в.). Для ее декора использовали облицовочные материалы дворца Теодориха (начало VI в.). При Карле Великом особенного развития достигло монастырское строительство. Как правило, монастыри представляли сложный архитектурный комплекс, центром которого являлась базилика с ризницей 18 при ней и библиотекой со скрипторием. Внешнее убранство монастырских церквей было очень скромным (плитки разных оттенков в облицовке, иногда резные капители колонн), внутри же стены расписывались фресками или покрывались мозаикой.

Монументальная живопись в IX в. была на высокой ступени развития, но памятников сохранилось очень немного. Это фрески церкви св. Иоанна в Мюнстере, дающие представление о расположении сюжетов: «Христос в славе» и «Вознесение» помещались в абсиде; на стенах нефов — сцены из Священного писания; на западной стене — «Страшный суд». Влияние позднеантичной художественной культуры сказывалось в наличии фонов с изображением классической архитектуры, в более или

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).

Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 3 менее правильных пропорциях фигур, в их светотеневой моделировке, в естественности поз и движений. Экспрессивность же, напряженность повествования — это новые черты, свойственные западноевропейскому средневековью.

Особое внимание заслуживает каролингская рукописная книга, в которой рядом с чисто декоративным принципом украшения сочетается иллюстративный. На миниатюрах этих рукописей предстают величавые мужи в античных тогах с книгой в руках. В Каролингской империи даже возникло несколько крупных центров изготовления книг, появились отдельные школы — Годескалька, реймсская, турская — каждая со своими особенностями и характерными для нее памятниками.

X век был временем больших бедствий для Европы. Из Скандинавии в Западную Европу двинулись норманны, с востока — венгры, от Средиземноморья — арабы. Культурная жизнь теплилась лишь на окраинах, в Испании и Англии. Книга остается единственным памятником культуры этого времени. Знаменательно, что самой популярной книгой становится Апокалипсис — откровение евангелиста Иоанна, предвещающее гибель человечеству за его грехи.

Романская церковь св. Кириака

В конце X в. на первый план в Центральной Европе выступает Германия. В 962 г. король Оттон I коронуется в Риме, положив начало «Священной Римской империи германской нации». На покоренных землях Восточной Германии, в Саксонии, в этот период интенсивно строятся суровые и неприступные монастыри. Их церкви хотя и сохраняют уже известный базиликальный тип, но более просты по форме, чем каролингские, четки по объему, лишены наружного декора. В центре Гарца, в Гернроде, и по сей день стоит в своей суровой первозданной красоте церковь св. Кириака (X — начало XI в.).

Фрески этого периода также сохранились только во фрагментах. Но и по ним можно судить о живописи большого внутреннего напряжения и взволнованности. В миниатюре германских книг этого времени преобладают графичность, плоскостность, холодные локальные цвета; пейзаж сведен до минимума, преобладает золотой фон, экспрессивность чувств доведена до предела (рукописи школы Рейхенау). Но даже среди этих сцен ярко выраженного спиритуалистического характера отчетливо проступает в немецких миниатюрах народная струя: в декор вплетаются чудища, забавные фантастические фигурки. Те же

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).
Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 4
народные черты прослеживаются в предметах
прикладного искусства; в изделиях из бронзы,
дерева, стука, в рельефах (рельеф бронзовых дверей
из Гильдесгейма, 1015).

Каролингское Возрождение

На Рождество 800 г, в Латеранской базилике в Риме папа Лев III возложил на франкского короля Карла Великого (768—814 гг.) «корону римских цезарей». В Западной Европе возродилась империя. Карл, император и наместник Бога на земле, отныне должен был заботиться о спокойствии и процветании своих подданных. Под его владычеством оказалась значительная часть территории прежней Западной Римской империи. Образ этого властителя, запечатлённый в легендах и сказаниях, превратился в символ справедливости и могущества. Со времён Карла Великого европейские государи стали называть себя королями (от лат. Karolus — «Карл»).

При Каролингах — так называлась династия, основанная Карлом Мартеллом, дедом Карла Великого, — античность провозглашалась идеалом государственности и культуры. На документах ставили печать с изображением ворот Рима и надписью: «Обновление Римской империи». Строители в своих сооружениях подражали античной архитектуре, порой просто заимствуя колонны и другие детали из древних зданий. Миниатюристам образцом служила римская живопись. «Каролингский ренессанс» (от франц. renaissance — «возрождение») — так называли исследователи искусство этой эпохи.

Архитектура

Строительство собора начал около 800-го года Карл Великий, пригласив специалистов из южных стран (Рима, Византии) для создания на германской территории монументальной каменной постройки. В 805 году собор был освящён папой Львом III, а в 814 Карл Великий был погребён в дворцовой капелле (точное место спорно).

Дворцовая императорская капелла, построенная около 796 по инициативе Карла Великого Одоном Мецским в византийском стиле, является ядром собора. Она имеет высоту 31 м, а в разрезе 32 м, по форме же представляет собой восьмигранный купол, окружённый 16-гранной галереей в два этажа. Купол поддерживается 8 столбами; в 8 арках верхнего обхода установлены двойные колонны, выполняющие чисто декоративную функцию. Хоры в готическом стиле были пристроены в 1353—1414. Большинство капелл, окружающих восьмиугольник, в готическом стиле.

Своей столицей Карл Великий избрал небольшой городок Ахен (современная Германия). Новая столица быстро строилась. Были возведены королевский дворец, разнообразные административные здания. Время унесло с собой почти все архитек-

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).
Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 5
турные памятники той эпохи. До

Дворцовая капелла в Ахене. 788—805 гг.

наших дней сохранилась Ахенская капелла (от лат. *capella* — «часовня»), считавшаяся одним из прекраснейших зданий средневековой Европы. Капелла в Ахене. 788—805 гг. Германия. Капелла представляла собой величественное двухэтажное сооружение высотой около тридцати двух метров. Её нижний, в плане шестнадцатиугольный этаж олицетворял землю, а верхний, меньший по размерам и в плане восьмиугольный — небо. Первый этаж предназначался для придворных и людей низкого звания. На втором этаже, напротив алтаря, располагался императорский трон. В куполе капеллы находилось мозаичное изображение Христа, восседающего на троне в окружении двадцати четырёх старцев и четырёх символов евангелистов — ангела, льва, тельца и орла. Из Италии для отделки капеллы привезли античные мраморные колонны, а также облицовочные плиты из дворца короля Теодориха в Равенне. Освящённая в 805 г. капелла служила не только церковью. Здесь хранились собранные Карлом Великим драгоценные христианские реликвии. 28 января 814 г. в капелле похоронили самого Карла.

Церковь монастыря Сен-Рикье в Северной Франции — наиболее распространённый тип храма эпохи Каролингов. Руководил строительством церкви настоятель монастыря Ангильберт под покровительством самого Карла Великого. До наших дней церковь не сохранилась, ее реконструкция сделана по описаниям и рисункам.

Дворцовая «Академия» Карла Великого

Центром «каролингского ренессанса» стала так называемая «академия» — учёный кружок при дворе Карла Великого, созданный в 794 г. по образцу античной школы. «Из всех государей он был самым жадным в поисках людей знающих и в побуждении их к философствованию», — отмечал придворный биограф Эйнгард.

«Академия» Карла Великого превратилась в островок учёности и цивилизации в суровом и беспокойном мире. Император сам подавал пример усердия и стремления к знаниям: в частности, начал изучать латинский и греческий языки, однако до конца своих дней так и не выучился писать...

Монументальная живопись

Каролингские храмы снаружи были украшены очень скромно, зато их внутреннее убранство с течением времени становилось всё более разнообразным, и прежде всего за счёт настенных росписей — фресок.

Ещё в конце VI в. папа Григорий I говорил об огромном значении изобразительного искусства в варварском мире: «Живопись допустима в церквах для того, чтобы неграмотные могли читать, глядя на стены, находя то, чего они не в состоянии почерпнуть в книгах». Таким образом, церковные росписи в раннем Средневековье превращались в «Библию для неграмотных».

Книжная миниатюра

В эпоху Каролингов необычайного расцвета достигло искусство миниатюры — книжной иллюстрации.

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия киновари — красной краски (minium), которой было принято выделять начало текста. Художники-миниатюристы часто переезжали с места на место. Поэтому школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях некоторых городов.

В конце VIII в. под покровительством Карла Великого была основана книгописная мастерская в Ахене. В миниатюрах, созданных здесь, художники использовали и варварские, и античные традиции. Сложное плетение узоров, пурпур и золото придавали миниатюрам великолепие. Впервые в средневековой Западной Европе в них появились изображения человека — евангелистов в величественных и торжественных позах, как правило с книгой и пером в руках.

Через несколько десятилетий традиции каролингской миниатюры стали известны в Реймсе, Туре (современная Франция) и других городах. В изображениях постепенно исчезла античная величавость, человеческие чувства оживили персонажей миниатюр.

Одним из самых замечательных произведений эпохи Каролингов считается Утрехтская Псалтирь (IX в.). Названа она так по месту хранения — в университете города Утрехта в Нидерландах. В ней сто шестьдесят пять рисунков, каждый из которых соответствует определённому псалму.

Утрехтская псалтирь, лист 15 v

Стиль Утрехтской Псалтири оказал огромное влияние на другие виды средневекового искусства. Подобные изображения стали появляться на книжных окладах, выполненных из

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).
Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 7
слоновой кости или золота, а также на
небольших алтарях.

Карл Лысый стал последним покровителем искусств и ремёсел из династии Каролингов. После его смерти в 877 г. и вплоть до начала X в. практически не существовало таких крупных художественных центров, как в период «каролингского ренессанса».

В 843 г. империя Каролингов распалась. Не прекращающиеся в течение второй половины IX столетия междоусобные войны королей и их подданных разрушили хрупкий мир империи Каролингов. Шаткое политическое и экономическое положение привело к почти полному упадку культуры.

Островная школа миниатюры

Англо-саксонским называют период истории британских островов, начавшийся в конце 5го века и продолжавшийся до норманнского завоевания 1066 года. За точку отсчета принимают обычно 597 год, когда св. Августин Кентерберийский в первый раз отправился с христианской миссией из Рима в Англию.

Успех христианизации привел к обращению в христианство всех королевств и принятию римской литургии в 664 году.

Принятие новой религии потребовало не только постройки каменных церквей и возведения крестов, но и производства литургических книг, посуды и одеяний; рукописи и декоративно-прикладное искусство в больших количествах сохранились до наших дней. Несмотря на то, что благодаря Меровингам и позднее Каролингам средиземноморская культура доходила до Британских островов, связи с кельтскими областями оставались очень сильными.

Миниатюра.

Ранний период в истории англо-саксонского искусства (ок. 600 — ок 900 гг.) связан с расцветом англо-ирландской культуры кельтских областей (рукописи, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и называется также Островным искусством (островным стилем, *insular style*). Здесь же речь пойдет о более позднем периоде (ок 10 в — 1066 гг), связанном с расцветом собственно англо-саксонской живописи.

Производство иллюминированных рукописей расцвело в два последних десятилетия 10 века; особенно богато украшались литургические книги. Памятники этого периода часто называют Винчестерской школой, по названию места происхождения нескольких наиболее важных манускриптов.

На сложение школы сильное влияние оказало искусство Каролингской империи. По сравнению с эпохой Островного стиля происходят существенные изменения в

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).

Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 8
принципах декорации рукописей: появляются сюжетные иллюстрации, человеческие фигуры утрачивают орнаментальный характер, в композициях появляется динамика, экспрессия. Постепенно складываются характерные черты англо-саксонской миниатюры, главной из которых является подцвеченный контурный рисунок.

Правление короля Этельстана (924\5 -939). Появлению Винчестерской школы предшествовали несколько рукописей, относящиеся к правлению короля Этельстана. Самой ранней среди них считается копия труда Бэды Достопочтенного «Жизнь св. Кутберта» (после 934; Кэмбридж, колледж Corpus Christi) , в которой находится листовая миниатюра, изображающая короля, подносящего книгу святому.

Копия была заказана в честь посещения Этельстаном могилы св. Кутберта в Честер-ле-Стрит в 934 году.

К этому же периоду относятся четыре листовых миниатюры, добавленных к маленькой итальянской Псалтыри 9 века, вероятно, находившейся в собственности самого короля и сейчас носящей его имя (Псалтырь короля Этельстана, до 939 г., Британская Библиотека).

Две из четырех миниатюр изображали Христа на троне среди небесных сил. В средние века рукопись принадлежала Олд Минстеру (сейчас собору) Винчестера.

Известно, что король Этельстан привез множество рукописей и христианских реликвий для английских церквей, и тем самым способствовал появлению нового поколения английских миниатюристов, имевших доступ к континентальным образцам.

Период монастырских реформ (940-1000).

Рукописи, ассоциирующиеся с именем Этельвольда , епископа Винчестерского, — прежде всего предметы роскоши, предназначенные для показа.

Этельвольд, как и Дунстан, получил образование в аббатстве Гластонбери, а позже был назначен аббатом заброшенного монастыря в Абингдоне, в котором он основал новую общину (954). Считается, что шрифт, позднее ставший характерной чертой винчестерского скриптория, был выработан здесь, в Абингдоне. С именем Этельвольда связывают также величайший шедевр эпохи, Бенедикционал св. Этельвольда (Лондон, Британская Библиотека).

Поклонение Волхвов и Крещение Христа

Манускрипт датируется около 980 года. Ни один из дошедших до наших дней Бенедикционалов не был так богато украшен. Судя по посвящению, написанному золотыми буквами в стихотворной форме, рукопись была выполнена для Этельвольда капелланом Олд Минстера Годеманом. Изначально в ней было 43 листовых миниатюры, включая цикл, изображавший небесные силы, сцены из жизни Христа и отдельных святых. Среди последней группы особенно изысканным и тонким является

Искусство раннего средневековья (дороманское искусство).

Островная школа миниатюры. «Каролингское возрождение» | 9
изображение Св. Этельдреды из Или, покровительницы одного из монастырей,
основанных Этельвольдом.

Великолепный подцвеченный рисунок «Распятия», открывающий манускрипт, и роскошная страница посвящения (Beatus) указывают на связи, существовавшие в это время между Англией и континентом. Происхождение Псалтыри Рамзи – английское, но вот другие работы того же художника были выполнены уже во Франции. Среди них – копия «Аратеи» Цицерона (конец 10 века, Британская Библиотека, Harley 2506), перевода астрологической поэмы грека Арата «Феномены», посвященной созвездиям, небесным телам и явлениям.

Для Винчестерской школы миниатюры характерно сильное влияние континентальных образцов и орнамент в форме листьев аканта. Однако, как мы видим по памятникам круга Освальда, параллельно развивается другая тенденция, связанная с техникой перьевого, контурного рисунка. Свое высшее развитие эта тенденция получит в памятниках кентерберийского скриптория.