

СПЕЦИФИКА ВИЗАНТИЙСКОГО СТИЛЯ В РОССИЙСКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ

Чжао Жохэ, магистрант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(Россия, г. Москва)

DOI: 10.24412/2500-1000-2023-3-1-52-56

Аннотация. Данная статья посвящена комплексному исследованию своеобразия различных форм византийской живописи, в частности, икон, мозаик, миниатюрных мозаичных икон, фресок. Большое внимание уделялось как аспектам выполнения данных работ, так и основным темам, изображаемыми художниками. Автором были охарактеризованы основные этапы развития Византии как культурного центра и рассмотрены особенности воздействия византийского стиля на становление российского и европейского искусства, а также представлены яркие примеры образцов искусства того времени.

Ключевые слова: византийский стиль, российское искусство, европейское искусство, мозаики, фрески.

Византийское искусство – это важная часть средневекового искусства, которая основана на традициях греко-римской культуры. Большую роль в формировании и становлении византийского искусства сыграло христианство, о чем свидетельствуют многочисленные изображения Христа, Богородицы и апостолов, а также целого ряда библейских сцен в образцах искусства того времени. К тому же, именно Византийская империя охватывала три континента (Европу, Азию и Африку) и представляла собой мост между Востоком и Западом, в связи с чем тема исследования является актуальной.

Исходя из вышесказанного, целью данной статьи является изучение своеобразия византийского стиля в российском и европейском искусстве.

В качестве основного метода исследования был выбран анализ и синтез литературных источников по теме исследования.

Результаты исследования.

После распада Западной Римской империи в V веке в Константинополе утвердилось большинство новых художественных течений, что привело к зарождению византийского искусства. В VI веке Византийская империя была важнейшей политической силой в мире того времени, особенно при правлении императора Юстиниана I Великого в 527-565 годах.

Развитие различных форм византийского искусства пришлось на три периода, которые соответствовали историческим событиям и правящим династиям:

1. Ранневизантийский период длился от основания Константинополя в 324 году до окончания иконоборчества в 843 году. Этот период характеризуется зарождением византийского искусства при царствовании императора Юстиниана I Великого в 526-565 годах.

2. Средневизантийский период длился с середины IX века до завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 году. Данный этап связан с наибольшим расцветом искусства на востоке, например, в Македонии.

3. Поздневизантийский период длился от восстановления империи династиями Палеологов до завоевания Константинополя турками в 1453 году. Он характеризуется смешением западноевропейских и традиционных византийских элементов.

К примерам образцов ранневизантийского искусства относятся мозаики в церкви Сан-Витале, которые расположены по обеим сторонам алтаря, символизирующие и могущество, и славу императорского двора. На них изображен византийский идеал красоты: высокие худощавые фигуры, удлиненные головы с большими глазами, дугообразные брови, длинные и тонкие носы, маленькие рты, богато украшен-

ные одежды. Каждая сцена лишена движения. Персонажи на этих мозаиках типизированы, статичны, с большими глазами и золотым фоном (небо всегда золотое в раннем христианстве). Церковь Святой Софии в Константинополе также является самым известным сооружением этой эпохи. Купол усеян сверкающей мозаикой, что делает его невесомым.

Также стоит отметить, что для данного периода было характерно смещение христианских тем с темами классической греческой мифологии, но со временем древнегреческие темы полностью исчезли и большую роль начала играть восточно-христианская иконография.

После периода иконоборчества живопись базировалась на иконографическом и цветовом каноне, подчинялась богословию и литургии восточно-христианской церкви. Содержащиеся в ней правила, применимые к живописцам, известны из разработанного в XVIII в. на основе старинных традиций руководства под названием «Герменеи», содержащего правила живописной техники, иконографические формулы и правила размещения конкретных изображений внутри храма. Самые старые сохранившиеся иконы относятся к VI веку (например, из монастыря Святой Екатерины на Синае). Иконопись особенно сильно развивалась в позднем средневековье на Руси, где сложились многие живописные школы, наиболее известные из которых были в Великом Новгороде и Москве. Известными иконами являются, например, «Богоматерь Влодзимежская» или «Святая Троица» А. Рублева.

В более поздние периоды византийской архитектуры появляются несколько типов церквей, большие уникальные пространства уменьшаются, и приобретает значение внешняя обработка здания, где также появляются декоративные кирпичные украшения (например, церковь Святого Луки в Фокиде).

В то же время активно развивались иконы, которым верующие поклонялись, а также молились перед ними, считая, что религиозные деятели трактовали как продолжение языческого идолопоклонства. Происходили конфликты между иконо-

борцами (противниками икон) и иконофилами (сторонниками икон), кульминацией которых стал 726 год, характеризующий запретом на использование икон императором Леоном III.

Расцвет светского искусства ярче всего отразился в убранстве императорских дворцов, потому что императоры соперничали в роскоши с исламскими халифами Багдада.

В период развития поздневизантийского искусства художественные устои начали меняться. Династия Палеологов (1258-1453), отвоевавшая Константинополь в 1261 году, создала имперскую школу, в которой возвращались традиционная мозаика, живопись пасторальных пейзажей и, наконец, повествовательная фресковая живопись. Икона все же стала самым популярным средством живописи, которому теперь свойственны сдержанность выражения, сила декоративных качеств и скрупулезное внимание к деталям, отчего иконопись той эпохи получила название «палеологический маньеризм». Стоит отметить, что эта иконопись пережила падение Византийской империи в 1461 году.

Центром византийского искусства был Константинополь, где восточные и греко-римские традиции прониклись христианским представлением о том, что император является представителем Бога на земле. Данные мотивы выражались в живописи в виде настенных росписей, мозаик, фресок и икон. В них подчеркивалась идея подавления физического и чувственного в пользу духовного абсолюта [1]. Выбор цветов – пурпурного, золотого и синего – был призван подчеркнуть величественный характер святого образа. В своих работах художники не стремились к индивидуализации нарисованных фигур.

Уникальное место среди стран, находящихся под влиянием Византии, заняли Русь и страны раннесредневековой Западной Европы (например, Сербия, Хорватия). Стоит отметить, что европейские художники воспринимали византийское искусство как превосходящее западное, даже совершенное, и стремились соответствовать ему. В свою очередь, Русь в 988 году приняла христианство по восточному об-

ряду вместе с развитым православным учением об иконе, а древнерусское искусство в очень сильной степени опиралось на византийские образцы.

Такое влияние византийского искусства проявлялось в разнообразных рисунках и многочисленных формах живописи – от классических икон до мозаик или фресок. Рассмотрим их поподробнее.

Во-первых, иконы как материальные выражения духовной красоты занимали центральное место в византийской культуре, так как они имели в глазах верующих чудотворную и защитную силу [2]. Этим объясняется строгая фронтальность персонажей и выразительность больших глаз, подавление материальной составляющей характеров Святых, а также частое применение перевернутой перспективы.

Композиция центральна и статична, контуры подчеркнуты черным цветом, а жесты размеренны и величественны. Сами работы были выполнены в технике энкастики с изображением святых, а также библейских и богослужебно-символических сцен [3]. Первоначально их украшали драгоценными камнями, затем поверхность рисунка, кроме лица и рук фигуры, покрывали золотыми или серебряными листами. Фоны и нимбы святых были окрашены в золотой цвет, который символизировал вневременную действительность. Творцы почти всегда изображали религиозные темы, например, евангельские циклы или темы из Ветхого Завета, руководствуясь чувством прекрасного, которое проявляется в выборе красок.

Самой известной иконой византийского стиля является Владимирская икона Божией Матери, которая была написана в Константинополе в начале XII века и отправлена в дар великому киевскому князю Юрию Долгорукому патриархом Лукой Хрисобергесом. В современные дни она хранится в Третьяковской галерее и считается одной из наиболее древнейших икон России. Специфичной чертой иконы является выражение чувства, которое Богородица проявляет, прижимая тело ребенка к своему лицу. Мария показывает глубокую нежность, но в то же время ее глаза выражают глубокую печаль.

Но не все иконы были выполнены творцами из Константинополя. Например, в монастыре Святой Екатерины на горе Синай, расположенном в Египте, до сих пор хранятся многочисленные иконы этого периода. Одна из самых известных икон, «Лестница в небо», тематически основана на произведении сирийского монаха Яна Климака VI или VII века. Еще одна значимая синайская икона «Благовещение», датируемая концом XII века, изображает ангела, приближающегося к кружащейся Богородице. Она содержит в себе множество новаторских элементов: проработку деталей (крылья ангела, завеса, зловещий сад или животные), а также динамическое положение фигур (особенно ангела, чье положение сочетается с воздушным потоком). Можно сделать выводы о том, что каждая икона рассказывает историю, состоящую из множества переплетенных более мелких историй, евангельских отсылок и духовных посланий, скрытых в каждой детали.

Лики святых были изображены и на миниатюрных мозаичных иконах, где мелкие камни (мрамор, лазурит, цветное стекло, золоченая и посеребренная медь) вдавлены более чем на 1-2 мм в воск или смолу на деревянном панно. Эти произведения искусства предназначались для личных целей и принадлежали состоятельным аристократам. К таким работам относятся, например, мозаичная икона «Преображение Господне» в Лувре. Переносная икона размером 50x35 см несет в себе элементы чрезвычайной тонкости мозаики и использует несколько материалов - мрамор, лазурит, цветное стекло и позолоченную и посеребренную медь. Дизайн иконы состоит из двух разных частей – верхней, более громоздкой монументальной части с более древним рисунком и нижней, в которой прослеживается почти экспрессионистский мотив.

Во-вторых, одинаковое чувство непосредственного контакта с Богом через изображения Христа, Богородицы и многочисленных святых вдохновляло мастеров церковных мозаик, а также искусно выполненных кадилниц, крестов-

мощевиков, причастных чаш, крестов из золота и серебра, гемм и камней.

Различные мозаики в основном украшали как священные места церквей в таких городах, как Константинополь, Арта и Салоники, так и располагалась во внутреннем убранстве монастырей, пользовавшихся поддержкой богатых покровителей, например, Кахрие Джамии (Турция), Осиос Лукас (Греция).

Из множества сохранившихся в мире мозаик выделяются древние изображения, представленные в соборе Святой Софии. На них изображены император Иоанн II со своей женой Ириной, рядом с ними находится Богородица Одигитрия. Кроме того, на соседней колонне представлен портрет императора Алексея I. Для данных работ характерны контрастность красок и пластика лиц. Каждая из мозаик образует композиционно замкнутое обрамленное целое, соблюдая пропорции изображенных святых.

Начиная с XI века фрески стали более распространенными в связи с отсутствием мастеров за пределами центров искусств, таких как Константинополь или Салоники. Поэтому они создавались в основном творцами, проживающими в сельской местности. Работа кистью, в отличие от мозаики, позволяла более драматично изобразить предмет. Фрески выполняли роль сакральных украшений святого места [4].

Греческие художники работали и за границей – ими был написан, среди прочего, совокупность фресок в Дмитриевском соборе во Владимире. На данный момент уцелело лишь изображение Страшного суда, где световые эффекты выделяют одежду апостолов и ангелов, стоящих за их стульями в качестве стражей. Они изображены трехмерными существами в небесном пространстве, не тревожимыми земными ужасами. Игра света и тени не нарушает спокойного выражения черт, полные тела имитируют изгибы балканских современников.

В-третьих, в средневековом византийском иллюстрировании рукописей, состав-

ляющем одну из главных отраслей миниатюрной живописи, выделяются яркие произведения, например, Пармское Евангелие. Полностраничные иллюстрации, изображающие сцены из жизни Христа и житий святых, разделены надписями. Миниатюры подчиняются тем же правилам, что и иконы, в то же время произведение пытается запечатлеть драматизм, что весьма успешно удается в сценах предательства Иуды или образа Рождества Христова.

В украшении заголовков и буквенных инициалов также преобладают животные мотивы, отдельные элементы которых напоминают восточный декоративный стиль. Другие иллюстрации часто ограничиваются изображением небольшой фигурки, преклонившей колени у ног Христа, или фигурой святого вместе с евангелистами (многофигурный деисис). Таковым является Мадридский Скилица, который возник в Сицилии в XII-XIII вв. Рукопись известна своими 574 иллюстрациями византийской истории и тем, что является единственной сохранившейся иллюстрированной хроникой на греческом языке.

Заключение. Подводя итоги, византийское искусство наиболее полно проявилось в архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве. В формах византийской живописи больше всего преобладали иконы, мозаики и фрески, украшавшие стены и своды светских зданий. Монументальная живопись эволюционировала в сторону линейной стилизации и цветовой гармонии, естественность в изображении фигур уступила место иератичности жестов, пейзажные фоны сменились символическим сиянием золота. Иисус Христос, Богородица и другие святые лица изображались фронтально, в величественном виде, либо неподвижно, либо совершая жесты благословления.

Также оно непрерывно влияло как на русское, так и на западноевропейское искусство, а великолепие живописи даже в самом конце империи служило образцом как для правителей, так и церковных покровителей.

Библиографический список

1. Беликова А.В. Эстетика возвышенного и канон в позднеантичном и византийском искусстве // *Философия и культура*. – 2014. – №11. – С. 1672-1683.
2. Лунгина Д.А. Икона как образ и как идея: аспекты византийского монументального искусства в их взаимодействии // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология*. – 2017. – Т. 33. – №2. – С. 191-200.
3. Иваницкая Я.Ю. Иконография человека в ранней Византии: принципы внешних репрезентаций // *Via in tempore. История. Политология*. – 2014. – Т. 34. – №7. – С. 70-75.
4. Сертакова И.Н., Мудрецова Т.В. Символика и культурно-историческое значение украшений в традиционной культуре // *Аналитика культурологии*. – 2012. – №23. – С. 122-126.

THE SPECIFICITY OF THE BYZANTINE STYLE IN RUSSIAN AND EUROPEAN ART

Zhao Ruohe, *Graduate Student*
Lomonosov Moscow State University
(Russia, Moscow)

***Abstract.** This article is devoted to a comprehensive study of the originality of various forms of Byzantine painting, in particular, icons, mosaics, miniature mosaic icons, and frescoes. Much attention was paid both to aspects of the execution of these works, and to the main themes depicted by the artists. The author has characterized the main stages of Byzantine development as a cultural center and examined the specifics of the Byzantine style influence on the formation of Russian and European art, as well as presented vivid examples of the art of that time.*

***Keywords:** Byzantine style, Russian art, European art, mosaics, frescoes.*