

Содержание

Введение	3
1. Исторические предпосылки становления средневекового искусства	4
2. Характеристика средневекового искусства.....	5
Заключение	12
Список литературы	13

Введение

Длительная полоса в истории человечества, охватывающая более тысячи лет, составила важнейшую веху в развитии европейской культуры. «Мрачное средневековье», как его нередко называют, было в действительности эпохой очень сложной, насыщенной интенсивной духовной жизнью, эпохой, заложившей основы современных европейских наций, государств, языков.

От эпохи Средневековья сохранились в основном культовые памятники, а большинство светских произведений погибло. Это обстоятельство рисует во многом одностороннюю картину художественной жизни этого времени. Важно учитывать и то обстоятельство, что деятели церкви, особенно в Западной Европе (где грамотными были по преимуществу клирики) нередко совмещали церковные и светские должности: в Византии они были выходцами из крупной аристократии, не чуравшейся светской образованности, и это не могло не накладывать определенного отпечатка на характер заказываемых ими произведений.

1. Исторические предпосылки становления средневекового искусства

Воинственные народы, под ударами которых пал Рим, были не только разрушителями — они омолодили одряхлевший мир, влили в него новые живительные силы. По всей территории бывшей Римской империи они уничтожили рабство, установив общественный строй, опиравшийся на свободный труд крестьянина-земледельца (речь идет об эпохе раннего, еще пред феодального средневековья). Простые воины-дружинники и земледельцы, не знавшие грамоты, еще долго сохранявшие общинные формы отношений (даже внутри уже сложившихся государств) и языческие верования, они положили начало всей современной европейской культуре.¹

Это новое складывалось, однако, не только на основе примитивной культуры варваров — оно выросло на корнях античности. Как это нередко бывало и прежде, завоеватели, уничтожавшие чуждую им цивилизацию, сами постепенно к ней приобщались, на свой лад, осмысливая и развивая. Связующим же звеном между миром древним и новым явилось христианство. В эпоху раннего средневековья оно выступило главным хранителем элементов античной культуры. Христианство принесло варварским народам понятия и представления, выработанные в результате длительного развития человеческой культуры, — понятия морали, нравственного долга, духовного совершенствования и т. п. Через христианство в Европу пришла грамотность.

Восприятие и интерпретация христианских догматов менялись на протяжении столетий Средневековья (V - XV вв.). Они получили различную трактовку в учениях восточной и западной церквей, которая диктовалась различиями политических и социальных реалий этих двух больших регионов.

¹ Культурология. /Под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д., 1995. С. 23.

2. Характеристика средневекового искусства

В течение многих столетий церкви и монастыри были очагами средневековой культуры. Здесь хранились древние манускрипты - бесценные сокровища человеческой мысли: монахи переписывали их, сберегая от разрушений временем; при монастырях организовывались школы, мастерские письма (они способствовали распространению книжного дела), валяния, резания по дереву, а также певческие капеллы. Строительство храмов послужило средневековым мастерам стимулом для освоения римской строительной техники - не случайно стиль этих ранних средневековых соборов получил название «романский» (термин был введен в начале XIX века).

Культовая музыка средневековья, заложившая основы всей современной профессиональной европейской музыки, была возвращена на древних музыкальных традициях, уходивших корнями в практику как культового (иудейского, сирийского, римского и др.), так и светского музицирования (греческого, римского). ¹

Своеобразная кульминация в истории раннего средневековья - время создания огромной империи Карла Великого (768 - 814 годы), объединившего под своей властью почти все западноевропейские земли. Это было время первого кратковременного расцвета средневековой культуры - своеобразный средневековый (его еще называют «каролингский») ренессанс.

После смерти Карла его империя распалась на ряд государств, давших начало современным европейским государствам. Пришла в упадок так неожиданно (как будто до срока) расцветшая культура каролингов. Результаты этого подъема, конечно, сказались - позже.

Начиная с XI века в феодальном обществе неприметно накапливались черты нового. Рост городов, развитие ремесел, торговли постепенно меняли

¹ Садохин А. П., Грушевицкая П.Г. Мировая художественная культура. – М., 2001. С. 56.

уклад жизни. XII - XIII века - эпоха зрелого европейского средневековья. К этому времени заметно расширяется производство, увеличивается сеть дорог, земля становится более «обжитой» и обозримой. Сильным толчком для развития и обновления всей жизни послужили крестовые походы (при всей их чудовищной жестокости, вызванной религиозным фанатизмом): они открыли народам Европы новые земли и страны, вывели их из вековой замкнутости.¹

В этих условиях центры культуры постепенно перемещались из монастырей в города. На главных площадях возводились небывалые по размерам соборы, способные вместить всех желающих жителей города, - складывался новый готический стиль. Развитие инженерного дела давало возможность совершенно преобразить облик храма - расчленить внутреннее пространство сложной игрой объемов, делающих его почти необозримым и как бы устремленным ввысь.

Кафедральные соборы становились средоточием городской культурной жизни. При соборах открывались церковные школы, а также - школы светские, позже преобразованные в университеты. Среди самых ранних - Кембриджский и Оксфордский в Англии, Парижский - во Франции. Университеты становились центрами развития науки, еще проникнутой духом схоластики, долгое время - подчиненной теологии, но, тем не менее, постепенно накапливавшей знания о мире.

В число наук входила и музыка. Долгое время она рассматривалась в одном ряду с математикой, астрономией. Лишь позже, в эпоху Возрождения произошло постепенное ее переосмысление: музыку стали воспринимать с точки зрения ее эстетической природы, возникло представление о художественном наслаждении, которое она несет людям, - рождалось понятие «музыкальное искусство».

¹ Культурология. /Под ред. А.А.Радугина. – М.: 1996. С. 77.

Средневековое искусство остроконфликтно, оно проникнуто непримиримыми антитезами: священное - греховное, вечное - временное, небесное - земное, душа - тело. При этом земная, «телесная» красота трактовалась как нечто греховное, истинно ценное видели в духовной красоте человека. То же подчеркивание духовного начала - в средневековой живописи (например, в многочисленных алтарных росписях).

Конечно, среди произведений средневекового искусства есть и другие - ясные, излучающие покой и свет. И все-таки идеал людей этой эпохи связан с образом страдающего человека. Он бесконечно далек от идеала античности. То единство красоты физической и духовной, которое было характерно для мироощущения древних, теперь распалось. Телу, подверженной тлению плотской «оболочке» средневековое сознание противопоставляло бессмертную человеческую душу.¹

Искусство этой эпохи проникнуто духом символики. Пренебрегая видимым, объемным миром, живопись, например, давала плоскостное изображение предметов и людей. На одной картине фигуры могли быть разномасштабными или передавать как одно целое эпизоды, происходившие в разное время. Особый выразительный эффект создавала так называемая «обратная перспектива», очень часто использовавшаяся в церковной живописи. Люди и предметы, находившиеся на втором плане, давались больших размеров, чем те, которые располагались на первом; линии, уходящие внутрь картины, расходились, воображаемая точка их пересечения как бы выносилась вперед. Благодаря этому изображаемые художником лица приближались — словно являлись тем, кто созерцал их в храме.

Символикой было проникнуто и устройство храма, в частности готического, который мыслился как зримое воплощение установленного миропорядка. Каждая деталь здесь была важна не сама по себе, а как выражение этой идеи. Многочисленные статуи объединялись в сложные

¹ Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб. 2001. С. 95.

ансамбли, символизирующие единство мироздания. Священное прошлое человечества представало на востоке храма (алтарная часть), его грядущее будущее (конец света, страшный суд) - на западе. Обозревая алтарь, приделы, все внутреннее убранство, прихожанин постигал сущность христианского вероучения. В эпоху неграмотности это было важным источником, из которого человек черпал свои представления о мире.

И все-таки в искусство средневековья проникали образы, которые никак не вмещались в систему христианских догматов, связанных с иным переживанием мира, гораздо более светлым, опирающимся на простые житейские наблюдения. В каменном резном декоре, покрывающем стены собора, рядом с эпизодами священного писания спокойно уживались картины сельскохозяйственных работ или сцены строительства храма. Среди статуй святых вдруг появлялись странные существа - грифоны, химеры, причудливые полуживотные-полурастения: в «космос» храма они вписывались, вероятно, как изображение злой «нечисти».

Свою задачу художники средневековья видели в утверждении общепринятого, а отнюдь не в отыскании нового. Творческое начало проявлялось в изобретательности, с которой они использовали известные художественные приемы.¹

Все эти специфические особенности художественного мышления определили и образный строй средневековой музыки. Подобно другим искусствам, профессиональная музыка в течение долгого времени развивалась в рамках церкви: «серьезное», «содержательное» было для средневекового человека неотделимо от понятия «религиозное». Она была неразрывно связана с культовым ритуалом и со словом — носителем содержания молитвенных песнопений. Классический тип ранней средневековой культовой музыки складывался постепенно. С распространением христианства в Европе старинные песнопения вбирали в

¹ Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб. 2001. С. 112.

себя влияния местных народно-песенных традиций, в разных странах утверждался свой особый стиль богослужебной музыки. Эти различия, с годами нараставшие, грозили церковному единству. Перед римской церковью, стремившейся сконцентрировать в своих руках всю духовную власть над западноевропейским миром, встала задача создания единого культового ритуала и соответствующей ему богослужебной музыки. Это была огромная работа. На рубеже VI и VII веков ее завершил папа Григорий I (540 — 604). Из огромного числа бытовавших в церковной практике (преимущественно римской) напевов были отобраны наиболее употребительные и отвечающие духу религиозности; они распределились по дням церковного календаря, каждый был строго связан с определенным моментом церковной службы. Это было важнейшим событием в истории европейской музыки. Став основой католического богослужения, постоянно исполняемый во всех соборах Европы, григорианский хорал определял слуховые навыки людей, весь строй их музыкального мышления. Его влияния сказались на развитии не только духовной, но и возникшей несколько позже светской профессиональной музыки.¹

В григорианском искусстве закрепились и определенные приемы исполнения, пришедшие в христианство из далекой древности. Одна из самых распространенных форм - антифонное пение, опирающееся на принцип чередования двух хоров (или хоровых групп). Другая - респонсорное пение, основанное на сопоставлении эпизодов сольных и хоровых.

Повсеместное распространение получили тропы. Это были текстовые и музыкальные дополнения, украшающие основные молитвенные песнопения. Эта форма послужила основой для создания особого вида культового искусства — литургической драмы (время ее возникновения и расцвета - конец IX — XIII век).

¹ Культурология. Левяш И.Я. – Мн.: 1999. С. 174.

Эпизоды священного писания, духовные притчи - вот сюжеты этих своеобразных театрализованных действ. Обычно они носили напряженно-драматический характер. Особенно популярны были литургические драмы, посвященные страданиям и смерти Иисуса Христа (так называемые «Страсти»). В их исполнении участвовало несколько священнослужителей и хор. Музыка литургической драмы основывалась на григорианском пении; особенно широко вводились популярные в народе секвенции и гимны.

В эпоху зрелого средневековья, в пору, когда уже города становились средоточием новой жизни, с неожиданной силой заявило о себе рыцарское искусство - в светской лирике трубадуров, труверов, миннезингеров. Искусство трубадуров сложилось на юге Франции, в Провансе (в XI - первой половине XII века). Трубадуры были поэтам и музыкантами, нередко - и исполнителями своих сочинений. Довольно часто вместе с тем их песни «разносили» по свету жонглеры, получая за это определенное вознаграждение.¹

Это было искусство, новое во всех отношениях. Прежде всего в самом понимании творчества, которое стало формой самовыражения художника. Авторство произведений не только не замалчивалось - оно гордо утверждалось. Искусство трубадуров исходило из нового отношения к человеческой личности, из признания богатства ее внутреннего мира.

Трудно переоценить значение рыцарского искусства в истории европейской культуры. Оно оказало влияние на формирование не только художественного творчества, но и на развитие культуры чувств, определило новое понимание любви как светлого, животворного начала.

Во время варварских набегов и междоусобных войн, а также от рук христианских фанатиков погибло множество античных памятников и произведений искусства. Мастера самых различных профилей – ювелиры, скульпторы, архитекторы, художники – погибли либо были уведены в плен.

¹ Культурология. /Под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д., 1995. С. 83.

Оставшиеся в живых писатели, философы, историографы были вынуждены приспосабливаться к требованиям и вкусам новых хозяев Европы – варварских королей. В результате были утрачены многие достижения античности в самых разных сферах художественной культуры. Само искусство приобрело новые черты, резко отличавшие его от искусства Греции и Рима.

С наступлением эпохи готики стиль мышления изменился. Произошли изменения в скульптуре. Теперь она стала более реалистичной. Мастера стали придерживаться пропорций, фигуры приобрели портретное сходство с оригиналами. Готические соборы обильно украшались статуями и с наружной стороны, причем число их могло исчисляться десятками и сотнями.¹

Особо следует сказать об оформлении книг. Рукописные книги были настоящими произведениями искусства. Их обложка делалась из дерева, обтягивалась кожей, и, особенно у церковных книг, оформлялась золотой и серебряной чеканкой, драгоценными камнями. Внутри книги были полны рисунками, или миниатюрами. В виде маленькой миниатюры всегда выполнялась и заглавная буква в каждой главе. Как уже указывалось, книжные миниатюры имели те же черты, что и романские настенные изображения: схематизм, полное или частичное отсутствие перспективы, выделение размерами главного героя миниатюры. Исполнялись миниатюры яркими красками, полутона и тени отсутствовали. Нужно также отметить, что техника книжной миниатюры с небольшими изменениями просуществовала в Европе вплоть до нового времени.

¹ Культурология. /Под ред. А.А.Радугина. – М.: 1996. С. 90.

Заключение

Средневековье создало культуру, отличную от античной. Это было время господства в Византии и Западной Европе монотеистической христианской религии. Церковь занимала особое положение в структуре феодального общества и определяла основную направленность его духовных устремлений. Она была главным заказчиком художественных произведений. Средневековое искусство отразило новое понимание положения человека в мире (творение Божие и его раб, микрокосм и тлен), провозглашало новые моральные и духовные ценности и на их основе создало свою эстетику, утверждавшую примат духовного начала над материальным и стремившуюся к универсальности эстетической оценки «божественной вселенной».

Завершая разговор о культуре и искусстве средних веков, следует отметить, что эта эпоха не была ни случайной, ни противоестественной. Несмотря на разительный контраст между античной и средневековой культурой, все же нужно признать, что средневековье в целом не было упадком. Это было время особого мировоззрения, особого видения многих вещей, что нашло свое отражение во всех сферах культуры. И именно в недрах средневековья зародилось то, что в последующую эпоху дало всплеск культурного развития; но семена Возрождения упали на хорошо возделанную почву средневековья.

Список литературы

1. Борзова Е.П. История мировой культуры. – СПб. 2001.
2. Борзова Е.П. История мировой культуры. - СПб., 2001.
3. Культурология. /Под ред. А.А.Радугина. – М.: 1996.
4. Культурология. /Под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д., 1995.
5. Культурология. Левяш И.Я. – Мн.: 1999.
6. Садохин А. П., Грушевицкая П.Г. Мировая художественная культура. – М., 2001.