

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бородавкина Н. В.

**ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ: ВИЗАНТИЯ
И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА**

**Методическое пособие
для студентов специальности «Искусствоведение»**

Под редакцией Л. Н. Черновой

САРАТОВ - 2011

Рекомендует к печати:

Кафедра истории средних веков
Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского

Рецензент:

Доктор исторических наук, профессор
А. Н. Галямичев

Н. В. Бородавкина

Искусство средних веков: Византия и раннесредневековая Западная Европа. Методическое пособие для студентов специальности «Искусствоведение» / Под ред. Л. Н. Черновой. – Саратов, 2011.

В пособии представлены программа курса «Искусство средних веков: Византия и раннесредневековая Западная Европа», тематика и примерные планы практических занятий, темы докладов и сообщений, терминологический словарь, вопросы к экзамену, методические рекомендации, список литературы.

Пособие предназначено для студентов дневной и заочной форм обучения Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского специальности «Искусствоведение».

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Курс «Искусство средних веков: Византия и раннесредневековая Западная Европа» читается студентам 3 курса очной и заочной форм обучения Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского специальности «Искусствоведение». Необходимость изучения истории раннесредневекового искусства не вызывает сомнений. Знание истории искусства периода раннего Средневековья позволяет не только составить более полное представление о закономерностях развития мировой культуры и искусства, но также выделить общие и особенные черты в развитии культуры западноевропейских стран.

Предметом курса является история архитектуры, скульптуры, живописи, книжной миниатюры, декоративно-прикладного искусства Византии (в IV–XV вв.) и Западной Европы в период с IV до начала XI вв., стилевых художественных черт, совокупность которых определяет лицо обозначенной эпохи.

Целью курса является знакомство студентов с основными особенностями и характерными чертами развития византийского (в IV–XV вв.) и западноевропейского искусства IV – начала XI вв., выявление истоков и условий формирования раннесредневекового искусства Западной Европы, рассмотрение основных достижений материальной и духовной культуры, а также влияния искусства раннего Средневековья на духовную жизнь европейских стран.

Задачи курса:

- 1) сформировать у студентов систему знаний относительно главных этапов развития искусства Византии и раннесредневековой Западной Европы;
- 2) дать представление об основных жанрах, стилях, направлениях, школах в истории раннесредневекового искусства;
- 3) познакомить студентов с главными памятниками архитектуры и искусства раннего Средневековья;
- 4) развить умение анализировать произведения искусства;
- 5) выработать навыки самостоятельной научно-исследовательской работы;
- 6) сформировать представление об искусстве раннего Средневековья как о неотъемлемой части мировой культуры и искусства.

Студенты, завершившие освоение данного курса должны:

- знать важнейшие процессы исторического, культурного, художественного развития Византии и западноевропейских стран в период раннего Средневековья;
- обладать теоретическими знаниями об основных тенденциях и этапах историко-культурного развития стран Византии и Западной Европы в Средние века;
- владеть набором основных искусствоведческих понятий («архетип», «символ», «базилика», «звериный стиль», «мозаика» и др.);

- уметь ориентироваться в фактическом материале, знать главные памятники архитектуры, изобразительного, декоративно-прикладного искусства Византии и западноевропейских стран (Франция, Италия, Англия, Германия, Испания и др.);

- получить навыки анализа различных произведений искусства;

- уметь пользоваться научно-исследовательской литературой;

- владеть навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.

В пособии представлены программа курса «Искусство Византии и раннесредневековой Западной Европы», тематика и примерные планы практических занятий, темы докладов и сообщений, терминологический словарь, методические рекомендации, вопросы к экзамену, список основной и дополнительной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ: ВИЗАНТИЯ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА»

Вводная лекция. Основные черты и этапы развития раннесредневекового искусства Византии и стран Западной Европы. Определение и происхождение термина «средние века». Историография истории средневекового искусства. Периодизация истории искусства раннего Средневековья. Истоки и условия формирования раннесредневекового искусства. Определение понятий «культура», «язык культуры», «иконография». Основные жанры искусства раннего Средневековья.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ИСКУССТВО

Периодизация, особенности формирования и развития византийского искусства. Историческая ситуация в IV–XV вв. Основание Константинополя. Художественные истоки византийского искусства. Роль античных традиций. Влияние художественной традиции культур эллинистического Востока. Воздействие художественной культуры «варваров». Новые формы искусства.

Византийское искусство в V–VII вв. Правление императора Юстиниана (VI в.) Светская архитектура и церковное строительство. Создание крестово-купольной конструкции храма. Собор Св. Софии в Константинополе. Монументальная живопись и мозаики: основные сюжеты и персонажи. Мозаики церкви Успения в Никее, церкви Сан Витале. Фрески церкви в Кастельсеприо. Скульптура и художественное ремесло. Иконопись.

Византийское искусство периода иконоборчества (VIII–IX вв.). Идеология иконоборчества и запрет на религиозные изображения. Противостояние иконоборцев и иконопочитателей. Хлудовская псалтырь.

Византийское искусство в IX–XII вв. Дворцовые постройки и церковная архитектура в эпоху Македонской династии. Монументальная живопись IX–XII вв. Мозаики собора Св. Софии, церкви в Дафни, церкви Луки в Фокиде. Книжная миниатюра: характер и особенности содержания, орнаментальное оформление. Иконопись и формирование иконографического канона.

Композиция, сюжеты и техника иконописи. Основные мотивы и сюжеты декоративно-прикладного искусства.

Византийское искусство в XIII–XV вв. Роль крестовых походов в судьбе Византийской империи. «Палеологовский ренессанс»: содержание, традиции и новые тенденции в искусстве. Светское и церковное строительство. Монументальная живопись: особенности тематики и композиции. Мозаики Кахриэ-Джами. Фрески Мистры. Проявление тенденции к графичности в иконописи. Новые черты стиля в миниатюре. Прикладное искусство Византии в XIII–XV вв.

Влияние византийского искусства на культуру европейских стран. Роль византийской живописи в развитии живописи Италии. Памятники византийской архитектуры. Собор Сан-Марко в Венеции. Влияние Византии на древнерусское искусство. Связи византийского искусства с искусством южных славян.

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Основные черты раннехристианского искусства. Художественный язык раннехристианского искусства. Специфика определения тематики и сюжетов в раннехристианскую эпоху.

Катакомбы и их росписи. Характер декорировки. Кубикулы. Религиозные сюжеты живописи катакомб. Символика христианских идей и образов. Катакомбные символы Христа. Катакомбы Калликста, Присциллы, Винья Массими, Домициллы. Ветхозаветные и Новозаветные темы.

Раннехристианская архитектура. Новый статус церкви и широкое распространение христианства. Основные типы ранних храмов. Римские базилики: церковь Св. Петра, Св. Пуденцианы, Санта Мария Маджоре. Центрические постройки раннехристианского периода. Мавзолей Констанцы. Росписи и мозаики раннехристианских храмов. Сюжеты росписей и мозаик. Отличия росписи храмов по сравнению с живописью катакомб. Санта Мария Маджоре. Церковь Космы и Дамиана. Церковь Сан-Аньезе.

Влияние раннехристианского искусства на развитие художественной культуры средневековой Европы. Формирование эстетических принципов Средневековья. Композиция базиликального храма. Иконографические мотивы. Техника фрески, мозаики, миниатюры.

ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Исторические условия и художественные истоки искусства раннего Средневековья. Изменения в Европе, вызванные Великим переселением народов. Образование «варварских» государств. Роль церкви, монастырей и монашества в жизни Западной Европы. Культура «варварских» народов: традиции раннехристианского искусства и влияние искусства «варварских» народов.

«Варварское» искусство: «картина мира» древних германцев и ее отражение в искусстве. Художественные истоки и этапы развития «варварского» искусства. Языческий характер культуры. Отражение мифологии и верований древних германцев в произведениях декоративно-прикладного

искусства. Изображение сюжетов древних саг: «рунические камни», камень из Рамсундсберга. Эпоха Вендель (VII-VIII вв.) в истории скандинавской художественной культуры.

Архитектура «варварского» периода. Элементы раннехристианской традиции в архитектуре. Основные типы ранних храмов: базилики и центрические постройки. Архитектура Италии VI-VIII вв. Равеннские постройки. Мавзолей Галлы Плацидии. Сан-Витале. Сант-Апполинаре. Дворец и мавзолей Теодориха. Сообщения источников об архитектуре Меровингского королевства. Размеры и архитектурная декорировка первых церквей. Монастырские постройки. Баптистерий Сен Жан в Пуатье. Усыпальница в Жуарре. Светская архитектура раннего средневековья. Англо-ирландские христианские памятники архитектуры VI-VIII вв. Архитектура и монументальная пластика.

Декоративно-прикладное искусство «варваров»: основные типы и художественные особенности. Основные группы произведений прикладного искусства «варварских» народов. Декоративная утварь, фибулы, женские украшения, украшение оружия, церковная утварь. Орнаментально-декоративные формы «варварского» искусства. Элементы «звериного стиля» в декоративно-прикладном искусстве «варваров». Памятники раннесредневекового искусства англосаксонской Англии. Погребение в Саттон-Ху. Памятники раннесредневекового искусства Испании. «Вотивные короны» из Гварразара около Толедо. Место и роль «варваров» в развитии западноевропейского прикладного искусства.

Языческие и христианские мотивы в искусстве «варварских» народов. Наличие раннехристианских традиций и влияние языческого искусства в культуре «варварских» народов. Восточные декоративные мотивы, орнаменты дохристианских изделий на страницах христианских рукописей. Сочетание языческих и христианских мотивов в монументальном искусстве Меровингов. Рельеф из Нидердоллендорфа. Рельеф из Хорнхаузена. Преобладание кельтской художественной традиции в раннем средневековом искусстве Англии и Ирландии. Погребения в Саттон-Ху – образец взаимного влияния языческих и христианских мотивов.

Особенности развития европейского книжного искусства VI-VIII вв. Характер декорировки книг и миниатюр, особенности орнаментики. Типы миниатюр по сюжетам и месту расположения. Англо-ирландское искусство иллюминированной рукописи. Рождение книжного искусства Ирландии. «Катах». Евангелие из монастыря в Дарроу как образец раннего англо-ирландского книжного искусства. Евангелие из Эстернаха как образец раннего англо-ирландского книжного искусства. Расцвет англо-ирландской миниатюры в VIII веке. Особенности орнаментики, рисунка и каллиграфии. Евангелие из Личфилда. Расцвет англо-ирландской миниатюры в VIII веке. Санкт-Галленское Евангелие. Амиатинский кодекс. «Ренессанс» Нортумбрии. Евангелие из Линдисфарна. Кентерберийская школа книжного искусства. «Золотой кодекс». Келлская книга как произведение англо-ирландского

книжного искусства. Англо-ирландское книжное искусство в X – начале XI вв. Саутгемптонская Псалтирь.

Миниатюра Меровингского королевства: характерные черты и особенности орнаментики. Геллонский Сакраментарий.

Каролинги и общий характер их искусства Содержание и своеобразие термина «Каролингское Возрождение». Влияние культурной политики Карла Великого на развитие архитектуры и искусства.

Архитектура Каролингов. Обращение к наследию поздней античности. Центрические капеллы в каролингской архитектуре. Ахенская капелла. Капелла в Жерминьи-де-Пре. Развитие базилики как главного типа каролингского храма. Церковь аббатства Сен-Дени. Церковь Сен-Рикье. Архитектурные нововведения каролингской эпохи.

Монументальная живопись, пластика и миниатюра Каролингов. Особенности сюжетов и манеры исполнения каролингских мозаик и фресок. Книжная миниатюра Каролингов: сюжет, композиция, оформление. Библейские темы в миниатюре. Евангелисты и их символы. Графический тип миниатюры. Основные школы каролингской книжной миниатюры и их своеобразие. «Школа рукописи Ады», «Турская школа». Рельефы и произведения статуарной пластики. Статуя-реликварий Св. Веры.

Искусство «Оттоновского Возрождения». Политическая обстановка в Германии в конце X – начале XI в. и ее влияние на развитие культуры. Обращение к античной традиции в области искусства и литературы. Немецкая архитектура оттоновского времени. Церковь Св. Кириака в Гернроде. Росписи оттоновских дворцов и церквей: сюжеты и характер исполнения. Подъем книжного искусства. Кодекс Св. Григория. Евангеларий Оттона III.

Художественные достижения раннего Средневековья. Появление новых тенденций в области церковного строительства. Развитие искусства иллюминированной западноевропейской книги. Религиозный характер искусства. Влияние раннесредневекового искусства на духовную жизнь европейских стран. Формирование основных принципов романского стиля.

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО

Примерный план

Занятие 1.

1. Особенности художественного языка раннехристианского искусства.
2. Катакомбы и их росписи.

Занятие 2.

1. Раннехристианская архитектура: типы храмов и главные постройки Рима.
2. Росписи и мозаики раннехристианских храмов: сюжеты и художественные особенности.
3. Равеннские постройки.

Темы докладов и сообщений

1. Символический язык катакомбного искусства.
2. Катакомбные символы Христа.
3. Церковь Св. Петра в Риме как образец раннехристианской архитектуры.
4. Росписи и мозаики церкви Санта Мария Маджоре как памятник раннехристианского искусства Рима.

Основные термины

Базилика – тип здания, применявшийся в храмовом строительстве и унаследованный западным и византийским Средневековьем от римской античной традиции. Базилика имеет прямоугольную в плане форму и разделена внутри рядами столбов или колонн на несколько частей (нефов).

Катакомбы – подземные помещения, служившие местами захоронений, убежищ, иногда собраний раннехристианских общин близ Рима, Неаполя, а также в Сицилии. Наиболее почетные захоронения располагались в прямоугольных залах – *кубукулах*.

Мозаика – один из видов монументального искусства, представляет собой изображение или орнаментальный узор, выполненный из смальты или цветного камня

Оранта (от лат. *orare* - молиться) – один из самых распространенных образов в росписях катакомб: фигура с поднятыми руками, символизирующая предстающую перед Богом душу усопшего.

Смальта – специальным образом окрашенное стекло для изготовления мозаики.

Фреска – техника живописи по сырой штукатурке, а также само произведение, выполненное в этой технике. Один из основных видов монументальной живописи в средние века.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к рассмотрению данной темы, необходимо, прежде всего, выделить основные черты раннехристианского искусства, выяснить, в чем заключалась специфика определения тематики и сюжетов в данную эпоху. Анализируя катакомбную живопись, важно отметить символичность художественного языка катакомбного искусства. Символику христианских идей и образов можно рассмотреть на примере росписей в катакомбах Калликста, Присциллы, Домициллы и др. Особое внимание следует уделить анализу катакомбных символов Христа. Приступая к рассмотрению особенностей раннехристианской архитектуры, необходимо выделить основные типы ранних храмов: базилики и центрические постройки. На примере главных построек Рима (церкви Св. Пуденцианы, Санта Мария Маджоре, Косма и Дамиано и др.) можно выделить основные сюжеты и художественные особенности росписи и мозаик раннехристианских храмов. Важно обратить внимание на отличия росписи храмов по сравнению с живописью катакомб. Подводя итог, важно отметить влияние раннехристианского искусства на развитие художественной культуры средневековой Европы. Завершая практическое занятие, необходимо сделать вывод об особенностях художественного языка раннехристианского искусства.

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.

Дополнительная литература:

2. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
3. Всеобщая история архитектуры. М., 1973. Т. 4.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
6. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
7. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до XX в. М., 2002.
8. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964.
9. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
10. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
11. Тяжелов В.Н., Сопочинский О.И. Искусство средних веков. М., 1975.

ТЕМА 2. ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО «ВАРВАРСКИХ» НАРОДОВ

Примерный план

1. Основные стили и техники прикладного искусства «варваров».

2. Основные группы произведений прикладного искусства «варварских» народов.
3. Вклад «варваров» в развитие прикладного искусства Западной Европы.

Темы докладов и сообщений

1. Погребение в Саттон-Ху как памятник раннесредневекового искусства англосаксонской Англии.
2. «Вотивные короны» и другие находки из Гварразара (близ Толедо) как образец раннесредневекового искусства Испании.

Основные термины

Вотивные предметы – художественные изделия, приносимые в храм во исполнение обета.

«Звериный стиль», «звериный орнамент» - сложный орнамент из плетений, в которые вкраплены стилизованные фигуры зверей, птиц и чудовищ. «Звериный орнамент» украшал изделия из дерева и металла, а позднее и средневековые рукописи.

Фибула – большая брошь, которая служила застежкой для плаща.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Начиная анализ основных особенностей прикладного искусства «варварских» народов, необходимо обратить внимание на тот факт, что значительную часть сохранившихся произведений европейской художественно культуры VI – VIII вв. составляют именно произведения прикладного искусства. Дошедшие до нас различные ювелирные изделия, выполненные из металла (в том числе из драгоценных металлов) и украшенные вставками эмали, окрашенного стекла или драгоценными камнями, свидетельствуют о высоком уровне техники художественной обработки металлов. Среди произведений прикладного искусства «варваров» можно выделить несколько основных групп: декоративная утварь, фибулы, женские украшения, украшения оружия, церковная утварь. Помимо декоративных мотивов, заимствованных из мира птиц и животных, широкое распространение получили плетения. «Варвары» принесли в европейское искусство элементы древнего «звериного стиля». В конце практического занятия необходимо сделать вывод о роли «варваров» в развитии западноевропейского прикладного искусства.

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.

Дополнительная литература:

2. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.

3. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т. 2. Искусство средних веков. Кн. 1.
4. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
5. Зильманович И.Д. Искусство варварского мира. СПб., 2005.
6. Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. М., 1982.
7. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
8. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
9. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2 кн. М., 1999.
10. Рис А., Рис Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе. М., 1999.
11. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
12. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.

ТЕМА 3. РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ КНИГИ И МИНИАТЮРЫ

Примерный план

Занятие 1.

1. Особенности развития европейского книжного искусства VI–VIII вв.
2. Характер декорировки книг и миниатюр и особенности орнаментики.
3. Типы миниатюр. Орнаментальные стили.
4. Искусство книжной миниатюры в Англии.

Занятие 2.

1. Миниатюра меровингской Франции.
2. Каролингская миниатюра
3. Подъем книжного искусства времен «Оттоновского Возрождения».
4. Основные особенности искусства раннего Средневековья.

Темы докладов и сообщений

1. Англо-ирландское искусство иллюминированной рукописи. Евангелие из Линдисфарна.
2. Евангелие из Личфилда как образец англо-ирландской миниатюры VIII в.
3. Санкт-Галленское Евангелие как произведение англо-ирландского книжного искусства.
4. Геллонский Сакраментарий как памятник книжной миниатюры меровингской Франции.
5. Евангелие Эбо как образец каролингского книжного искусства.
6. Утрехтская Псалтирь – выдающийся памятник каролингской миниатюры
7. Кодекс Св. Григория как образец книжного искусства времен «Оттоновского Возрождения».

8. Евангеларий Оттона III – выдающееся произведение книжного искусства оттоновской Германии.

Основные термины

Евангелиарий – книга, включающая избранные отрывки из Нового Завета, изображения евангелистов и их символов, и в частном обиходе заменяющая полное Евангелие.

Инициал (от лат. *initialis* – начальный) – декорированная начальная буква текста, отдельного раздела или главы.

Миниатюра (от лат. *minium* –сурик, краска, которой украшали рукописи) – многоцветная иллюстрация, а также инициалы или украшение средневековых рукописных книг.

Сакраментарий – литургическая книга, содержащая тексты, читаемые во время мессы.

Скрипторий – помещение для переписки книг, находившееся обычно в монастыре.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Приступая к рассмотрению данной темы, необходимо дать характеристику европейского книжного искусства VI–VIII веков в целом. Нужно обратить внимание на характер декорировки книг и миниатюр, кроме того, важно раскрыть особенности орнаментики. Затем необходимо определить типы миниатюр по сюжетам и месту расположения. Особое внимание стоит уделить рассмотрению англо-ирландского искусства иллюминированной рукописи. На VIII столетие пришелся расцвет англо-ирландской миниатюры. Ее особенности можно рассмотреть на примере выдающихся памятников эпохи (Евангелие из Линдисфарна, Евангелие из Личфилда). Важную роль в развитии средневекового книжного искусства сыграла миниатюра Меровингов. Ее характерные черты и особенности орнаментики можно выделить, рассмотрев некоторые образцы книжной миниатюры данной эпохи (Гелазианский и Геллонский Сакраментарии). Изучая особенности книжной миниатюры Каролингов, нужно обратить внимание на основные сюжеты, композицию, оформление. На примере отдельных памятников книжной миниатюры можно проследить, как раскрываются здесь библейские темы. Особое внимание можно уделить изображению евангелистов и их символам. Также необходимо рассмотреть основные школы каролингской книжной миниатюры, отметив их своеобразие. Говоря о европейском книжном искусстве X – начала XI веков, важно отметить подъем книжного искусства в период «Оттоновского Возрождения». Характерные черты оттоновских миниатюр можно выделить на примере выдающихся образцов книжного искусства (Кодекс Св. Григория, Евангеларий Оттона III и др.) Подводя итог, необходимо сделать вывод о

художественных достижениях раннего Средневековья в развитии западноевропейской книги.

Основная литература:

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.

Дополнительная литература:

2. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
3. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
5. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
6. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в средние века. М., 1987.
7. Искусство западноевропейской рукописной книги V-XVI вв. СПб., 2005.
8. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.-Л., 1964..
9. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
10. Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века. М., 2003.
11. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.

**ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА:
СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ, ВАЗОПИСЬ**

При анализе *произведений скульптуры* необходимо учитывать собственные параметры скульптуры как вида искусства. Скульптура – это вид искусства, в котором реальный трёхмерный объём взаимодействует с окружающим его трёхмерным пространством. Поэтому Вы должны анализировать объём, пространство и то, как они взаимодействуют.

1. Каков размер этой скульптуры? Скульптура бывает монументальная, станковая, миниатюрная. Размер влияет на то, как она взаимодействует с пространством.

2. В каком пространстве располагалось анализируемое Вами произведение (в храме, на площади, в доме и т. д.)? На какую точку зрения оно было рассчитано (издали, снизу, вблизи)? Является ли оно частью архитектурного или скульптурного ансамбля или это самостоятельное произведение?

3. Насколько рассматриваемое произведение охватывает трехмерное пространство (круглая скульптура и скульптура, связанная с архитектурой; архитектурно-скульптурная форма, горельеф; рельеф; барельеф; живописный рельеф; контррельеф)

4. В каком материале она выполнена? Каковы особенности этого материала? Даже если Вы анализируете слепки, важно помнить, из какого материала был сделан оригинал. Сходите в залы подлинников, посмотрите, как выглядит скульптура, выполненная в интересующем вас материале. Какие

особенности скульптуры продиктованы её материалом (почему для этого произведения был выбран именно этот материал)?

5. Рассчитана ли скульптура на фиксированные точки зрения, или полностью раскрывается при круговом обходе? Сколько законченных выразительных силуэтов у этой скульптуры? Каковы эти силуэты (замкнутый, компактный, геометрически правильный или живописный, разомкнутый)? Как силуэты связаны друг с другом?

6. Каковы пропорции (соотношения частей и целого) в данной скульптуре или скульптурной группе? Каковы пропорции человеческой фигуры?

7. Каков рисунок скульптуры (разработка и усложнение отношений между большими композиционными блоками, ритм внутренних членений и характер разработки поверхности)? Если речь идет о рельефе – как меняется целое при смене угла зрения? Как варьируется глубина рельефа и выстроены пространственные планы, сколько их?

8. Какова фактура скульптурной поверхности? Однородная или разная в разных частях? Гладкая или «эскизная» видны следы прикосновения инструментов, натуроподобная, условная. Как эта фактура связана со свойствами материала? Как фактура влияет на восприятие силуэта и объема скульптурной формы?

9. Какова роль цвета в скульптуре? Как взаимодействует объем и цвет, как они влияют друг на друга?

10. К какому жанру принадлежит эта скульптура? Для чего она предназначалась?

11. Какова трактовка мотива (натуралистическая, условная, продиктованная каноном, продиктованная местом, занимаемым скульптурой в ее архитектурном окружении или ещё какая-то).

12. Ощущаете ли Вы в произведении влияние каких-то других видов искусства: архитектуры, живописи?

При анализе **живописного произведения** для того чтобы абстрагироваться от сюжетно-бытового восприятия, вспомните, что картина – не окно в мир, а плоскость, на которой живописными средствами может быть создана иллюзия пространства. Поэтому сначала проанализируйте базовые параметры произведения:

- 1) Каков размер картины (монументальный, станковый, миниатюрный)?
- 2) Каков формат картины: вытянутый по горизонтали или вертикали прямоугольник (возможно, со скруглённым завершением), квадрат, круг (тондо), овал?
- 3) В какой технике (темпера, масло, акварель и т.д.) и на какой основе (дерево, холст и т.д.) выполнена картина?
- 4) С какого расстояния она лучше всего воспринимается?

I. Анализ изображения.

5. Есть ли в картине сюжет? Что изображено? В какой среде располагаются изображённые персонажи, предметы?

6. На основании анализа изображения Вы можете сделать вывод о жанре. К какому жанру - портрет, пейзаж, натюрморт, обнажённая натура, бытовой, мифологический, религиозный, исторический, анималистический - принадлежит картина?

7. Как Вам кажется, какую задачу решает художник – изобразительную? выразительную? Какова степень условности или натурализма изображения? Тяготеет ли условность к идеализации или к экспрессивному искажению?

II. Как правило, с жанром связана композиция картины.

8) Из каких составляющих складывается композиция? Каково соотношение объекта изображения и фона/ пространства на полотне картины?

9) Насколько близко к картинной плоскости размещены объекты изображения?

10) Какой угол зрения выбрал художник – сверху, снизу, вровень с изображенными объектами?

11) Как определена позиция зрителя – вовлекается ли он во взаимодействие с изображенным на картине, или ему отводится роль отстраненного созерцателя?

12) Можно ли назвать композицию уравновешенной, статичной, или динамичной? Если присутствует движение, как оно направлено?

13) Как построено картинное пространство (плоскостно, неопределенно, выгорожен пространственный слой, создано глубокое пространство)? За счёт чего достигается иллюзия пространственной глубины (различие в размере изображенных фигур, показ объема предметов или архитектуры, с помощью градаций цвета)?

III. Композиция разрабатывается средствами рисунка.

14) Насколько выражено в картине линейное начало?

15) Подчеркнуты или скрачены контуры, отграничивающие отдельные предметы? Какими средствами достигается этот эффект?

16) До какой степени выражен объем объектов? Какими приёмами создаётся иллюзия объёма?

17) Какую роль в картине играет свет? Какой он (ровный, нейтральный; контрастный, лепящий объем; мистический). Прочитывается ли источник/направление света?

18) Читаются ли силуэты изображенных фигур/объектов? Насколько они выразительны и ценны сами по себе?

19) Насколько детализировано (или наоборот обобщено) изображение?

20) Передаётся ли разнообразие фактур изображённых поверхностей (кожа, ткани, металл и т.д.)?

IV. Колорит.

21) Какую роль играет в картине колорит (подчинён рисунку и объёму или наоборот подчиняет себе рисунок и сам выстраивает композицию).

22) Является ли цвет просто окраской объёма или чем-то большим? Является ли он оптически достоверным или экспрессивным?

23) В картине преобладают локальные цвета или тональный колорит?

24) Различимы ли границы цветовых пятен? Совпадают ли они с границами объёмов и предметов?

25) Художник оперирует большими массами цвета или маленькими пятнами-мазками?

26) Как написаны теплые и холодные цвета, пользуется ли художник сочетанием дополнительных цветов? Для чего он это делает? Как переданы наиболее освещенные и затенённые места?

27) Есть ли блики, рефлексy? Как прописаны тени (глухо или прозрачно, цветные ли они)?

28) Можно ли выделить ритмические повторы в использовании какого-либо цвета или сочетания оттенков, можно ли проследить развитие какого-либо цвета?

29) Какова фактура живописной поверхности – гладкая или пастозная? Различимы ли отдельные мазки? Если да, то какие они - мелкие или длинные, жидкой, густой или почти сухой краской нанесены?

Анализируя **произведения вазописи**, необходимо помнить, что они являются произведениями декоративно-прикладного искусства. Форма украшаемого предмета, его функциональные особенности влияют на характер изображения.

1. Как называется тип анализируемого Вами сосуда? Для чего подобные сосуды были предназначены?

2. Какого размера сосуды?

3. Как располагается декорация сосудов? Где размещаются зоны фигуративных и орнаментальных украшений? Как связано размещение изображений с формой сосуда?

4. Какие типы орнаментов используются? На каких частях сосуда они располагаются?

5. Где располагаются фигуративные изображения? Они занимают больше места, чем орнаментальные или являются просто одним из орнаментальных регистров?

6. Как строится регистр с фигуративными изображениями? Можно ли сказать, что здесь используются приемы свободной композиции или используется принцип рядоположенности (фигуры в одинаковых позах, минимум движения, повторяют друг друга)? Выделен ли фон фигуративной композиции по сравнению с общим тонированием тела сосуда?

7. Как изображаются фигуры? Они подвижные, застывшие, стилизованные?

8. Как передаются детали фигур? Они выглядят более естественно или орнаментально? Какие приемы используются для передачи фигур?

9. Загляните, если возможно, внутрь сосуда. Есть ли там изображение и орнаменты? Опишите их по выше приведенной схеме.

10. Какие основные и дополнительные цвета используются в построении орнаментов и фигур? Каков тон самой глины? Как это влияет на характер изображения - делает его более орнаментальными или, наоборот, более естественным?

В конце сопоставления постарайтесь сделать вывод о том, какую разницу Вы заметили между построением изображения в более ранних и более поздних вазах. Как на основе этого Вы бы могли представить отдельные закономерности в развитии древнегреческой вазописи.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Основные черты и этапы развития раннесредневекового искусства Западной Европы
2. Периодизация, особенности формирования и развития византийского искусства
3. Византийское искусство в V-VII вв.
4. Византийское искусство периода иконоборчества (VIII-IX вв.)
5. Византийское искусство в IX-XII вв.
6. Византийское искусство в XIII-XV вв.
7. Основные черты раннехристианского искусства
8. Катакомбы и их росписи
9. Раннехристианская архитектура
10. Росписи и мозаики раннехристианских храмов
11. Исторические условия и художественные истоки искусства раннего Средневековья
12. «Варварское» искусство: «картина мира» древних германцев и ее отражение в искусстве
13. Декоративно-прикладное искусство «варваров»
14. Языческие и христианские мотивы в искусстве «варварских» народов
15. Искусство Италии «варварского» периода
16. Искусство меровингской Франции
17. Особенности раннего средневекового искусства Англии и Ирландии.
18. Искусство Испании «варварского» периода
19. Основные черты раннесредневекового искусства Скандинавских стран.
20. Каролинги и общий характер их искусства
21. Архитектура Каролингов
22. Монументальная живопись и пластика Каролингов
23. Каролингская миниатюра
24. Искусство Испании в X – начале XI вв.
25. Англо-ирландское искусство в X – начале XI вв.
26. Искусство «Оттоновского Возрождения»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Варакина Г.В. Основные этапы истории европейского искусства. Учебное пособие. Ростов н/Д, 2006.
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник. 4-е изд. М., 2007.
3. Фурасьев А.Г. Эпоха Меровингов: орлы Рима и вороны Вотана. СПб., 2007.
4. Эпоха Меровингов. Европа без границ. Археология и история V-VIII вв. / Сост. М. Бертрам, В. Менгин. Мюнхен, 2007.

Дополнительная литература:

Учебники, учебные пособия, хрестоматии

5. Анализ и интерпретация произведений искусства. Художественное сотворчество. М., 2005.
6. Баукова Т. Композиция в живописи. Пособие по теории и практике создания неформальной (творческой) композиции художественного произведения живописи. М., 2007.
7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1999.
8. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
9. Жабинский А. Другая история искусства от самого начала до наших дней. М., 2001.
10. Забалуева Т.Р. История искусств. Стили в изобразительных и прикладных искусствах, архитектуре, литературе и музыке. Учебник. М., 2003.
11. История искусства зарубежных стран. Средние века и Возрождение / Под ред. Ц.Г. Нессельштраус. М., 1982.
12. История мировой культуры. Наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
13. История средних веков/ Под ред. С.П. Карпова. Т. 1. М., 1997, 2000, 2005.
14. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от античности до XX в. М., 2002.
15. Литература и искусство западноевропейского Средневековья. М., 2002.
16. Мировая художественная культура. В 2 т. М., 2005.
17. Хрестоматия по мировой художественной культуре. М., 2000.
18. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. М., 1977.
19. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Словари и справочники

1. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб., 2000-2001.
2. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993.
3. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб.:1998.
4. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. М., 1998.
5. Мелик-Пашаев А.А. Современный словарь-справочник по искусству. М., 2000.
6. Петкова С.М. Справочник по мировой культуре и искусству. Ростов н/Д, 2005.
7. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. В 2 кн. М., 1999.
8. Словарь средневековой культуры / Под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
9. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.

Исследования:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 1. М., Л., 1948.
2. Алпатов М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1967.
3. Арган Д.К. История итальянского искусства. В 2 т. Т. 1: Античность; Средние века; Раннее Возрождение М., 1996.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии IX – XII вв. Очерки. М., 1978.
5. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
6. Бернен С. Мифологические и религиозные мотивы в европейской живописи. 1270-1700. СПб., 2000.

7. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.
8. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Ростов н/Д, 1998.
9. Верман К. История искусства всех времен и народов. В 3 т. Т. 2. Европейское искусство средних веков. М., СПб., 2003.
10. Всеобщая история архитектуры. М., 1973. Т. 3-4.
11. Всеобщая история искусств. М., 1960. Т.2. Искусство средних веков. Кн. 1.
12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1990.
13. Даркевич В.П. Светское искусство Византии. Произведения византийского художественного ремесла в Восточной Европе X–XIII вв. М., 1975.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2004.
15. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в средние века. М., 1987.
16. Доброклонский Д., Норина Е., Ротенберг Е. Искусство Англии. М., 2003.
17. Дюби Ж. Время соборов. Искусство и общество 980-1420. М., 2002.
18. Зильманович И.Д. Искусство варварского мира. СПб., 2005.
19. Искусство западноевропейской рукописной книги V–XVI вв. СПб., 2005.
20. Искусство Западной Европы и Византии. Сб. статей. М., 1978.
21. Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры, архитектуры / Сост. М.В. Алпатов, Н.Н. Ростовцев (любое издание).
22. История византийской живописи: В 2 т. М., 1948.
23. История искусств зарубежных стран. Средние века. Возрождение. М., 1982.
24. Каждан А.П. Византийская культура (X–XII вв.) М., 1997.
25. Киселева Л. И. Письмо и книга в Западной Европе в средние века. М., 2003.
26. Колпакова Г.С. Искусство Византии: ранний и средний периоды. СПб., 2005.
27. Кожин Н.А., Сидоров А.А. Архитектура Средневековья. М., 1940.
28. Культура Византии. В 3 т. М., 1984–1991.
29. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство. М., 1978.
30. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV–XV веков. Л., 1986.
31. Любимов Л.Д. Искусство Западной Европы: Средние века и Возрождение в Италии. М., 1996.
32. Моран А. История декоративно-прикладного искусства с древнейших времен до наших дней. М., 1982.
33. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в Средние века. М.; Л., 1964.
34. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья. СПб., 2000.
35. Порьяз А. Мировая культура: Средневековье. М., 2001.
36. Райс Д.Т. Искусство Византии. М., 2002.
37. Рис А., Рис Б. Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе. М., 1999.
38. Роулинг М. Европа в Средние века. Быт, религия, культура. М., 2005.
39. Сокольникова Н.М. История стилей в искусстве. М., 2006.
40. Тяжелов В.Н. Искусство средних веков в Западной и Центральной Европе. М., 1981.
41. Тяжелов В.Н., Сопоцинский О.И. Искусство средних веков. М., 1975.
42. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.
43. Удальцова З.В. Италия и Византия в VI в. М., 1959.
44. Хлевов А.А. Предвестники викингов: Северная Европа в I–VIII вв. СПб., 2002.
45. Художественный язык средневековья. Сб. статей. М., 1982.
46. Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.

47. Якобсон Я.Л. Закономерности в развитии средневековой архитектуры. Л., 1985.

Электронные ресурсы

1. CD «Искусство средних веков. Ч. 1». М.: Дайректмедиа Пабблишинг, 2006.
2. CD «Книжная миниатюра». М.: Дайректмедиа Пабблишинг, 2006.
3. Византийское искусство [Электронный ресурс]. М., 2006. (Медиазал ЗНБ СГУ).
4. Пожидаева А.В. Искусство средних веков [Электронный ресурс]. М., 2005. (Медиазал ЗНБ СГУ).

Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского