

Лекция 6. Архитектура Византии

План лекции

1. Архитектура Византии
2. Развитие византийского искусства
3. Строительные конструкции и типы храмов в византийской архитектуре
4. Церковь Святой Софии в Константинополе
5. Влияние византийского творчества в странах Восточной и Западной Европы

1. Архитектура Византии

Во второй половине I тысячелетия н. н.э. на смену античной эпохе пришли времена раннего средневековья. Ослабленная Римская империя к концу IV в. н. э. разделилась на две части — Восточную и Западную. Набеги варваров с севера, восстания рабов и волнения в колониях способствовали распаду Западной империи (476 г.). Иными были условия развития в восточной области.

Византийская империя со столицей Константинополем, центром восточного христианства, продолжала свое существование. В политическом и культурном отношении империя стала наследницей древнего Рима.

Влияние Византии (в прошлом это был небольшой город, заложенный греками как центр колонизации) возрастает при императоре Константине, который в 330 г. выбирает его местом своего пребывания и превращает в новую столицу Римской империи — Неа Рома или Константинополь. После деления Римской империи в 395 г. Константинополь становится постоянной столицей восточного государства. Она устояла в период нашествий варваров и развилась в мощное феодальное государство со сложным и разветвленным государственным устройством. В течение многих веков этот город оказывал большое влияние на другие страны, особенно на искусство и архитектуру стран Восточной Европы, Балкан, Кавказа, Ближнего Востока.

Для всего длительного периода существования Византийской империи от V до XV в. характерно глубокое единство культуры. Такие типичнейшие особенности византийского государства, как централизованная система управления с очень развитой чиновнической иерархией, преобладание религиозной идеологии восточнохристианского, православного толка, объединившей много различных народностей, взгляд на свою культуру как на прямое продолжение античной культуры, переработка античного наследия под влиянием средневекового спиритуализма, претензия на развитие в своем государстве типа античной всемирной монархии и на ведущую роль среди других государств, консерватизм в различных отраслях культуры и многие другие черты объединяют разные этапы интенсивно развивающейся

византийской культуры. Очень отчетливо черты «византизма» прослеживаются в живописи. Не менее отчетливо они ощутимы и в архитектуре, например в преобладании в монументальном культовом зодчестве купола, центрических архитектурных типов и центрического композиционного принципа.

В истории Византии определились три основных этапа развития культуры: ранневизантийский, Средневизантийский и поздневизантийский.

Ранневизантийский период (V-VIII вв.) - период высшего расцвета культуры Византии, особенно время царствования Юстиниана (20-60 гг. VI в.), когда страна превратилась в могущественную державу, покорившую помимо Греции и Малой Азии народы Передней Азии, южного Средиземноморья, Италии и Адриатики. В этот период получили развитие купольные храмы двух типов: купольные базилики и центрические церкви с куполом на восьми опорах.

Средневизантийский период (VIII-XIII вв.) - получила широкое распространение крестово-купольная система храмов. Средневизантийский период трагически окончился для Византийской империи взятием и разграблением Константинополя крестоносцами, главным образом венецианцами, хозяйничавшими в византийской столице в течение нескольких десятилетий (1204-1261).

Поздевизантийский период (XIII-XV вв.) - наступил после восстановления империи, продлившийся до взятия Константинополя турками в 1453 г.

2. Развитие византийского искусства

В ранний период Средневековья Византия оставалась единственным хранителем традиций эллинистической культуры, ставшей подлинной основой ее искусства. Здесь усваивались и творчески перерабатывались элементы художественной культуры Ирана, Сирии, Древнего Египта. Этот сложный сплав различных древних культур был преобразован в Византии в очень своеобразный художественный стиль, самым тесным образом связанный с христианским вероучением. Византия передала свой опыт, прежде всего в строительном искусстве, многим землям Азии и Европы.

В искусстве Византии неразрывно слиты утонченная декоративность, стремление к пышной зрелищности, условность художественного языка, резко отличающая его от античности, и глубокая религиозность. В целом византийское искусство практически полностью сосредоточено на христианской тематике. Византийцы создали художественную систему, в которой господствуют строгие каноны и жесткие традиции, а красота материального мира рассматривается лишь как отблеск неземной, божественной красоты. Эти особенности византийского искусства ярко проявились как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве.

Архитектура Византии, наследница римского умения, сталкивается с новой ситуацией: каждый элемент постройки, каждая пропорциональная связь ее элементов между собой обладают особым, символическим смыслом. Расшифрование всего сущего посредством Писания становится к VI в. всепоглощающей страстью.

Высокого расцвета в Византии достигло искусство живописи. Замечательными произведениями византийских мастеров являются мозаики в Равенне (V-VII вв.). В мавзолее царицы Галлы Плацидии выделяются нежные, тонко сгармонизированные по цвету мозаики с изображением Доброго пастыря в райском саду; в церкви Сан-Витале — сцены придворной жизни с портретами императора Юстиниана и его жены Феодоры. Необычайным живописным богатством отличаются сохранившиеся фрагменты ликов ангелов в церкви Успения в Никее (VII в.). В них явственно ощущаются отзвуки античных представлений о красоте и достоинстве человека.

Такие изображения казались недопустимыми строгим ревнителям христианской веры. В VIII в. против них восстали противники почитания икон — иконоборцы, видевшие в изображениях божеств пережитки идолопоклонства. В результате иконоборчества были уничтожены многие бесценные памятники искусства.

В IX в. иконопочитание было восстановлено, но византийское искусство становилось все более строгим, отвлеченным и каноническим. Были выработаны постоянные иконографические схемы, отступать от которых строжайше запрещалось. Любое новшество допускалось лишь с разрешения церкви и государства.

Появилась система строгого расположения сюжетов по стенам храма, иллюстрирующая основные догматы христианства. Классическими памятниками искусства этой эпохи стали мозаики в церкви монастыря в Дафни близ Афин (вторая половина XI в.) и мозаики собора в Чефалу в Сицилии (XII в.). В этот период, получивший название комниновского (от правящей династии Комнинов, XI—XII вв.), вместо прежних живописных решений преобладают сухие графические изображения, отвлеченные образы неподвижно стоящих святых. Но эти изображения нередко исполнены изысканности, тщательно, детально отработаны. Не случайно XI век стал веком расцвета искусства миниатюры — небольшой по размерам, но виртуозно тонкой по рисунку. Фигурные изображения украшают тексты и поля рукописей и вместе с текстом составляют красочное и тонкое декоративное целое. Высокого уровня достигает и декоративно-прикладное искусство. Изготавливались богато орнаментированные художественные ткани, многоцветные перегородчатые эмали, изделия из слоновой кости и драгоценных металлов.

В XII в. были созданы и неповторимые шедевры византийской иконописи. Представление о ее высоком уровне дает знаменитая икона Владимирской богородицы, уже в XII в. попавшая на Русь и ныне хранящаяся в Третьяковской галерее в Москве. Живописец создал необычайно

человечный образ матери, предчувствующей будущую трагическую судьбу своего сына, что достигается скупыми и чрезвычайно точно найденными художественными средствами, среди которых главную роль играют тонкая одухотворенная линия и мягкий приглушенный колорит. Владимирская Богоматерь — один из шедевров мировой живописи.

Новый расцвет византийского искусства приходится на XIV в. - время правления династии Палеологов.

Выдающимся памятником этого времени являются мозаики церкви Кахрие-Джами в Константинополе. Они отличаются экспрессивностью образов, попытками передать глубину пространства.

Но уже в это время Византия сильно ослабла, особенно после разгрома Константинополя крестоносцами в 1204 г. Новые художественные веяния не смогли окрепнуть и развиваться. В этих условиях лучшие мастера византийского искусства вынуждены были покинуть страну. Так, творчество Феофана Грека смогло развиваться в полную силу только на Руси.

В 1453 г. Константинополь был захвачен турками, а храм Святой Софии превращен в мечеть

3. Строительные конструкции и типы храмов в византийской архитектуре

В Византии возводили великолепные сооружения: дворцы, ипподромы, термы, триумфальные арки, мосты, акведуки, но основным типом зданий стали церкви. Большого расцвета византийская культура достигает в VI в., когда были заложены основы новой архитектуры. Возникает особый архитектурный стиль, особенно проявившийся в строении храмов (9, стр. 28).

Тип античного храма был переосмыслен в соответствии с новыми религиозными требованиями. Теперь он служил не местом хранения статуи божества, как это было в античную эпоху, а местом собрания верующих для участия в таинстве приобщения к божеству и слушания «слова божьего». Поэтому главное внимание уделялось организации внутреннего пространства.

Базилики представляли собой прямоугольные, вытянутые в длину здания, разделенные на продольные помещения — нефы, из которых средний был выше боковых. Часто они пересекались широким поперечным нефом, образуя в плане вытянутый, так называемый латинский крест. В восточной части базилики находился алтарь. Античные базилики в Византии были приспособлены для христианского культа.

В V-VI вв. сформировался и широко распространился тип крестово-купольного храма на основе базилики и центрического храма. Он представляет собой квадратное в плане здание, в центральной части которого расположены четыре столба, поддерживающие купол. В крестово-купольном храме стоящие на четырех опорах подпружные арки поддерживают паруса и купол, к аркам с четырех сторон примыкают цилиндрические своды,

обеспечивающие устойчивость опор. От центра храма расходятся четыре сводчатых рукава, образуя ясно читающийся равноконечный, так называемый греческий крест. Иногда базилика соединялась с крестово-купольной церковью. В самой Византии возобладали крестово-купольные храмы. Наиболее значительный памятник крестово-купольной системы — собор Святой Софии в Константинополе.

Византийские строители были хорошими конструкторами, они успешно использовали и развивали технические достижения римской архитектуры. Главная проблема заключалась в переводе нагрузок от больших по размерам куполов на квадратную в плане конструктивную систему. С помощью треугольных «парусов», арок над сторонами квадрата нагрузка передавалась на мощные пилоны, расположенные по углам.

Наиболее важным элементом, появившимся в византийской архитектуре, стал барабан — цилиндрическая вставка между куполом и стенами, который позволил сохранить монолитность купола, устроив оконные проемы в стенах барабана. Купол с барабаном — один из наиболее типичных знаков византийской архитектуры. Эта система в дальнейшем заимствуется различными архитектурами, по-новому интерпретируется и обогащается.

Строители восточных областей Римской империи вообще были более активны в поиске новых строительных приемов. Здесь очень часто строили центричные в плане сооружения и пробовали различные способы возведения сводов.

Кроме этого типа был создан и тип купольной базилики, например храм Св. Ирины в Константинополе.

В результате соединения обоих типов возникает пятикупольная система над планом в форме равностороннего или «греческого» креста (Св. Апостолов) также в Константинополе.

Широчайшее распространение в Византии получила сводчатая конструкция. сводами перекрыты боковые пространства большинства церквей, огромные подземные водохранилища Константинополя, арсеналы и военные погреба, трапезные монастырей, залы собраний в богатых городах.

Характерным знаком византийского искусства является единство в использовании материалов. Преобладающими были кирпич и раствор, из которых возводили стены, пилоны, а также делали своды. Часто применялся и камень. При этом использовался его естественный цвет, особенно при кладке стен, где создавались цветные композиции из различных по цвету слоев камня и кирпича. Главным строительным материалом являлась плинфа — квадратный или прямоугольный хорошо обожженный кирпич толщиной 4—5 см. Кладку вели на известковом растворе, фасады не штукатурили.

Внутренние поверхности византийских зданий облицовывались: своды — мозаикой из стеклянной смальты, стены — мраморной мозаикой, полы — мраморным мощением.

4. Церковь Святой Софии в Константинополе

Из всех достижений архитектуры раннего средневековья важным является Софийский собор в Константинополе, один из крупнейших шедевров мировой архитектуры. Он стал главным храмом всей Византийской империи, и является вершиной развития системы сводчатых перекрытий. До постройки собора Святого Петра в Риме он оставался самым большим храмом христианского мира. Высота собора - 55 м.

Первая базилика на полуострове, омываемом водами Мраморного моря и бухты Золотой Рог, возникла еще в 324-337 гг. при императоре Константине I. После того, как она была уничтожена пожаром, император Феодосий II повелел соорудить на руинах новую постройку, однако в 532г. в огне погибла и она.

Церковь Святой Софии в Константинополе была возведена при императоре Юстиниане, должна была усилить его позиции после восстания Ника, когда были уничтожены многие здания, построенные при императоре Константине. На месте ранее существовавшего храма Св. Софии должно было быть возведено сооружение, которое своими размерами и роскошью превзошло бы все известные в тот период постройки. И это его создателям удалось в полной мере.

Замысел императора Юстиниана и был грандиозным: построить самый большой в мире христианский храм, главный собор Византийской империи. В это время византийские зодчие трудились над разработкой нового типа сооружения, соответствующую особенностям театрализованного богослужения византийской столичной церкви. В Константинополе театрализованный церемониал был присущ не только церковным службам: исключительно пышными были приемы послов, выходы императоров т.п. Старые типы базиликальных сооружений с их характерной композицией не были приспособлены к новым требованиям, по которым главную роль в храме начал играть центральное пространство. Общую архитектурную идею храма Св. Софии можно сформулировать так: купол Пантеона, водруженный на базилику Максенция.

Церковь была построена в 532—537 гг. зодчими Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. Она имела центричную композицию, в высоту достигала 55 м, ее центральное квадратное в плане пространство перекрыто приплюснутым куполом на парусах (конструкция треугольно-сферической формы в углах), имеющим диаметр 33 м. Нагрузка от большого купола распределяется на четыре мощных пилон высотой 23 м, причем стабильность свода и погашение горизонтальных условий обеспечивается двумя полукуполоми, которые с двух сторон по продольной оси храма опираются на те же пилоны.

Рис. 4.1. Церковь Святой Софии

Церковь поражает своим внутренним пространством, гигантским куполом, который благодаря особенностям конструкции здания и прорезанным у основания окнам кажется словно парящим в воздухе. Капители колонн храма — из белого мрамора, а стены покрыты мерцающими мозаиками.

Собор был торжественно заложен 24 февраля 532 г., на сороковой день после того, как от пожара погибла небольшая церковь Софии, стоявшей на том же месте. Со всех концов империи везли в Константинополь строительные материалы - мрамор, гранит, профир, ценные породы дерева и т.д. Сооружение возводили из кирпича - плинфы большого размера. Для постройки купола Софии использовали специально изготовленные для этого легкие глиняные сосуды с острыми концами, которые вставлялись в отверстия соседних сосудов, и, таким образом, образовались радиальные ребра, из сопоставления большого числа которых был сложен купол. Для кладки главных несущих столбов был использован не первоклассный византийский кирпич, а относительно непрочный известняк, вероятно, ради того, чтобы избежать неравномерности напряжений из-за усадки раствора в

швах. Камни гладко притесывались и, по-видимому, укладывались на тонкий лист свинца. Между кирпичами выложены широкие прослойки цемянки (известкового бетонного раствора), которая по затвердении стала крепче кирпича. Стены были обшиты драгоценными цветным мрамором, мраморным был также и пол. Лучшие художники империи выполнили мозаичный декор храма.

На строительство собора были затрачены огромные средства: на строительство амвона и хоров пошел весь годовой доход из Египта, а на всю постройку было потрачено три годовых дохода Византийской империи. Строительство и отделка собора продолжалось около шести лет. И когда в день его освящения - 27 декабря 537 года - Юстиниан вошел в храм, то, имея в виду известный Иерусалимский храм, построенный в библейские времена царем Соломоном, он сказал: «Я превзошел тебя, Соломон!»

О впечатлениях от Софийского собора рассказывает древнерусская летопись – «Повесть временных лет». Послы Владимира Святославовича, посетив Константинополь в 987 г., докладывали:

«И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали - на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом...».

Древний собор не раз перестраивался и достраивался и много потерял от своего первоначального вида. Несколько раз падал от землетрясений его купол. После землетрясения 986 г. его заново построил армянский зодчий Трдат. Мозаика, сохранилась до наших дней, в основном также относится к более поздним временам. После взятия Константинополя турки превратили собор в мечеть, и с тех пор значительно изменился его облик. Были построены контрфорсы, минареты и павильоны, уничтожены или закрашены драгоценные мозаики. Интерьер приспособили для нужд исламского культа. Однако собор не потерял основных своих особенностей, и в наши дни он производит сильное впечатление как шедевр мировой архитектуры.

Рис. 4.2. Подкупольные арки

Рис. 4.3. Под куполом

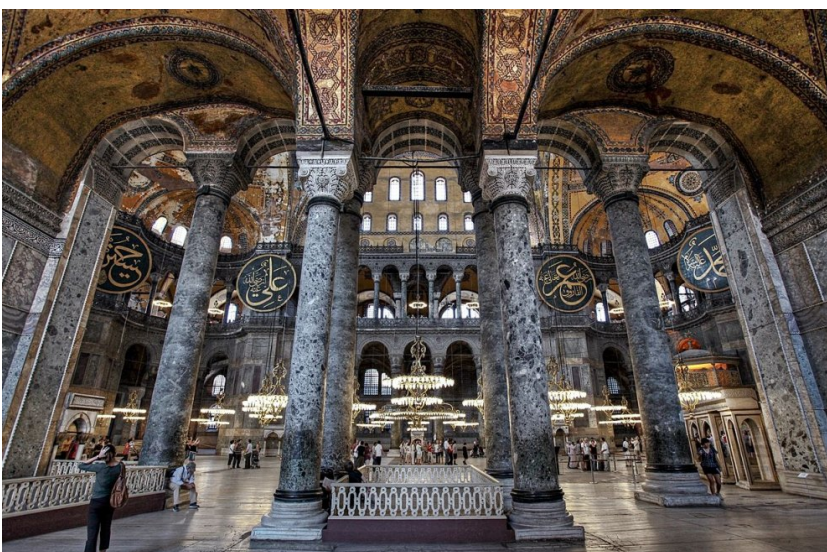

Рис. 4.4. Внутри собора

Византийский писатель Прокопий писал, что собор «царил над всем городом, как корабль над морскими волнами». Такое впечатление он производит издали, и в частности - с моря. Собор построен на самом высоком месте холма, где в античные времена стоял акрополь древнегреческого города Византии. Когда проходишь мимо многочисленных средневековых построек к площади перед Софией, то испытываешь некоторое разочарование от нагромождения куполов, сводов, пристроек, несколько приплюснутой, как кажется снаружи, формы купола, простых, ничем не украшенных фасадов. Но когда попадаешь в здание, нельзя удержаться от удивления и восхищения. Перед зрителем - интерьер сказочной красоты. По размерам он кажется вдвое больше, чем кажется по внешнему виду.

Художественный эффект внутреннего пространства храма построен на гармоничном композиции криволинейных элементов - огромных полуциркульных арок, уходящих на сорокаметровую высоту, полукуполов меньшего размера, крупных аркад первого яруса, полуциркульных завершений оконных проемов и, наконец, гигантского купола, (диаметром 31,5 м). Ритмы криволинейных элементов гармонично связаны с вертикальными ритмами колоннад и мощными горизонтальными линиями карнизов. То, что внутреннее пространство Софии кажется большим, чем он есть, - результат тонко разработанной системы масштабных соотношений. Поэтому никакие фотографии передать этот оптический эффект не могут.

Замечательной является гармонично подобранная гамма мраморной облицовки стен: зеленых, розовых и фиолетовых оттенков, хорошо сочетается с белой резьбой капителей и вкрапленными фрагментами мозаичных изображений, недавно открытых из позднейших наслоений. Внутреннюю поверхность купола византийские мастера покрыли золотой мозаикой, и потому все пространство храма освещено золотистым сиянием, созданным отраженным светом, попадающим через кольцо окон в основании купола.

Рис. 4.5. Собор Св. Софии в Константинополе

Когда стоишь под куполом константинопольской Софии, невольно вспоминается римский Пантеон. Там все ясно, все рационально, все так, как задумал и выполнил мастер с его смелым и точным расчетом. Здесь все необычно, весь расчет художественного эффекта построен на эмоциональном восприятии. В истории мировой архитектуры и римский Пантеон, и константинопольская София остались непревзойденными среди архитектурных шедевров мира. В своем архитектурно-художественном образе храм Святой Софии воплощает представления о вечных и непостижимых божественных началах. Выдающееся конструктивное и художественное произведение стало примером для строителей на целые века.

Софийский собор неоднократно страдал от землетрясений. В 553 г. была повреждена крыша, в 557 г. не выдержала одна из арок, вслед за ней рухнул купол. Новый был возведен в 563 г. Землетрясения обрушивались на храм в 869, 989, 1344, 1766 и 1894 гг. и каждый раз постройку восстанавливали. С 1935 г. собор стал музеем, а с 2006 г. в храме используется как действующая мечеть.

5. Влияние византийского творчества в странах Восточной и Западной Европы

Искусство Византии было распространено и за ее пределами, в государствах, окружавших Византию, торговавших с ней и так или иначе подпадавших под ее художественное влияние. Оно оказало огромное воздействие на художественную культуру стран Балканского полуострова, Южной Италии, Венеции, Армении, Грузии. Плодотворную роль сыграла Византия в развитии художественной культуры Древней Руси.

Основы, заложенные строительной деятельностью в период правления Юстиниана, строительные принципы и большая творческая активность будут долгие столетия оказывать влияние на развитие строительного искусства восточных славян. Византийские конструктивные принципы использовались в дальнейшем, как в греческом мире, так и в славянских областях.

В начале XIII в. возникают новые культурные центры на Крите, в Македонии, Сербии и Болгарии. Со времен царствования Палеологов с XIII по XV вв. сохранился ряд памятников также в Греции и Сербии, особенно монастырей.

Византийское искусство, пустившее глубокие корни, не погибло и после уничтожения Византийской империи турками. Византийский стиль оказал влияние как на развитие православной архитектуры в Сербии, Болгарии и России, так и магометанской в Сербии и Турции.

В архитектуре восточных славян, которые позже образовали Русское государство, первоначально использовалось дерево. В конце X в. князь Владимир принял христианство и провозгласил его государственной

религией. Вместе с христианством в Киевскую Русь проникают и новые способы строительства. С самого начала церковное искусство здесь имеет византийский характер

Рис. 5.1. Карта Византийской империи в 1265 г.

Вопросы к лекции

1. Зарождение и развитие крестово-купольной системы в архитектуре Византии
2. Купольные мечети Константинополя в сравнении с собором Софии в Константинополе
3. Собор св. Софии в Константинополе (план, продольный разрез)
4. Парусный (пандативный) свод и купол на парусах.
5. Разрез собора Софии в Константинополе
6. Эволюция типов храмов в архитектуре Византии
7. Крестовый и сомкнутый своды как производные простого цилиндрического свода (планы, разрезы, аксонометрия)
8. Архитектура Византии
9. Строительные приемы и материалы
10. Влияние византийского творчества в странах Восточной и Западной Европы

Список использованных источников:

1. Алпатов М.В. и др. Искусство. Живопись, скульптура, графика, архитектура. Москва, «Просвещение», 1969 г.
2. Архитектура. Краткий справочник. Гл. ред. М.В. Адамчик. Минск, «Харвест», 2004 г.
3. Афонькин С.Ю. Всё о чудесах архитектуры. СПб, ООО СЗКЭО «Кристалл», 2009 г.
4. Брунов Н. Очерки по истории архитектуры. Том 2. Москва, Центрполиграф, 2003. г
5. Всеобщая история архитектуры. Гл. ред. Баранов Н.В. В 12 томах. Москва, «Стройиздат», 1970 г.
6. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. Москва, «Астрель», 2002 г.
7. Гуляницкий Н.Ф. История архитектуры. Том 1. Москва, «Стройиздат», 1984 г.
8. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. Москва, «Высшая школа», 1984 г.
9. Станькова Я., Пехар И. Тысячелетнее развитие архитектуры. Пер с чеш. В.К. Иванова. Москва, «Стройиздат», 1987 г.