Содержание

Введение 3

1. Философия и образование 4

2. Архитектура и музыка 5

3. Литература в Византии 7

4. Фресковая живопись Византии 9

5. Декоративно-прикладное искусство Византии 9

6. Иконопись в Византии 11

7. Развитие художественной культуры 12

Заключение 16

Список использованной литературы 17

Введение

Рождение византийской цивилизации историки связывают с основанием ее столицы города Константинополя. Город Константинополь был заложен императором Константином в 324 году. И основан был на месте римского поселения Византии.

Фактически история Византии как самостоятельного государства начинается в 395 году. Лишь в эпоху Возрождения придумали название «византийская цивилизация».

Константинополь, явившийся центром основания византийской цивилизации, был удачно расположен.

Цель данной работы состоит в анализе основных направлений культуры Византии.

Информационной базой работы послужили учебники по культурологи, истории и пр.

1. Философия и образование

Философия

Философская мысль Византии формировалась в период, когда в Восточной Римской империи была создана религиозно-философская доктрина, объединяющая учение Платона и понятие о Логосе как об одной из ипостасей Троицы и о Христе-богочеловеке, примиряющем земное и небесное. Победа официального православия повлекла за собой закрытие Александрийской и Афинской школ императором Юстинианом I в 1529 г. и означала фактически конец светской философии. С конца IV в. в Византии прочно утвердилась церковная литература. На базе церковных канонов и Священного писания основывается христианское учение.

Наиболее известные отцы восточной церкви - Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий, феодорит Критский. Этот период характеризуется неоплатонизмом как самым распространенным философским учением, в котором сочетаются стоическое, эпикурейское, скептическое учение с примесью элементов философии Платона и Аристотеля. В V-VI вв. в неоплатонизме появляются два ответвления: дохристианское и более позднее, в котором неоплатонизм является основой идеологической христианской доктрины. Выдающимся представителем этой школы был Псевдо-Дионисий Ареопагит. Его учение было усовершенствовано Максимом Исповедником и прочно вошло в духовную жизнь византийского общества.

Второй период византийской философии - это иконоборчество, идеологами которого были иконопочитатели Иоанн Дамаскин и Федор Студит.

В третьем периоде развиваются рационалистические философские концепции, философия объявляется наукой, которая должна исследовать природу вещей, приводить эти знания в систему (XI в.).

Последний период византийской философии характеризуется развитием религиозно-мистического направления как реакции на рационализм. Наиболее известен исихазм (Григорий Палама). Имеет сходство с Йогой: очищение сердца слезами, психофизический контроль для достижения единения с Богом, самососредоточение сознания.

Образование

В IV-VI вв. сохранялись старые научные центры (Афины, Александрия, Бейрут, Газа) и возникали новые (Константинополь). В 1045 г. был основан Константинопольский университет с двумя факультетами - юридическим и философским. Книги переписывались в основном на пергаментах и были очень дороги. Хранилищами книг были монастыри и частные библиотеки.

С конца VII в. по IX в. высшее образование практически исчезло и возродилось лишь в конце века.

2. Архитектура и музыка

###

Архитектура

В искусстве Византии неразрывно связаны утонченная декоративность, стремление к пышной зрелищности, условность художественного языка, резко отличающая его от античности, и глубокая религиозность. Византийцы создали художественную систему, в которой господствуют строгие нормы и каноны, а красота материального мира рассматривается лишь как отблеск неземной, божественной красоты. Эти особенности ярко проявились как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве.

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.

Происхождение византийского церковного здания следует искать в античности: римские базилики, служившие в древнем Риме судебными и торговыми зданиями, стали использоваться как церкви, а затем стали строиться христианские храмы-базилики. Византийские базилики отличаются простотой плана: к основному прямоугольному объему с восточной стороны примыкает полукруглая алтарная апсида, перекрытая полукуполом (конхой), которой предшествует поперечный нефтрансепт. Часто к западной стороне базилики примыкает прямоугольный двор, окруженный галереей с аркадами и имеющий в центре фонтан для омовения. Арочные перекрытия опираются не на антаблемент, как в античности, а на подушки-пульваны, лежащие на капителях и распределяющие равномерно нагрузку арок на капители колонн.

Внутри помимо главного, более высокого, нефа имеются боковые нефы (их может быть и три, и пять). Позднее наибольшее распространение получил тип крестово-купольной церкви: квадратное в плане здание, в центральной части которого находилось четыре столба, поддерживающих купол. От центра расходились четыре сводчатых рукава, образуя равноконечный, так называемый греческий крест. Иногда базилика соединялась с крестово-купольной церковью.

Главным храмом всей Византийской империи стала церковь Святой Софии в Константинополе. Она была построена в 632-537 гг. зодчими Анфимием из Траля и Исидором из Милета во времена императора Юстиниана. Гигантский купол храма имеет диаметр 30 м. Благодаря особенностям конструкции здания и прорезанным у основания купола окнам, он как бы парит в воздухе. Купол опирается на 40 радиальных арок.
Внутреннее убранство собора пострадало во время крестовых походов и нашествия турков. После разгрома Константинополя он стал мечетью Айя-София. Вместо креста теперь на нем полумесяц, знак языческих богинь Гекаты и Дианы.

Музыка

До нас дошла только церковная музыка. Светская музыка сохранилась лишь в виде "декламации" дворцового церемониала и нескольких мелодий. Пели "а капелла" (без аккомпанемента). Три способа вокала: торжественное чтение евангельских текстов с подпеванием, исполнение псалмов и гимнов, аллилуйное пение. Старейший документ литургического пения датируется IV веком. Византийское пение достигает расцвета в эпоху Раннего средневековья. С увеличением пышности церковных служб в XIII-XIV вв. наступает расцвет музыкального искусства.

В это время различают "простое" и "богатое" пение, в котором один слог протягивался целой нотной группой или фразой. Византийские богослужения, литургические мелодии и гимны оказали большое влияние и на католическую, и на русскую церковную службы, легли в основу русской церковной музыки. Древнейшее русское церковное пение было византийского происхождения. Вместе с принятием христианства на Руси появились византийские исполнители церковной службы (болгары и греки).

3. Литература в Византии

Влияние византийской литературы на европейскую очень велико, неоспоримо ее влияние и на славянскую литературу. До XIII в. в византийских библиотеках можно было встретить не только греческие рукописи, но и их славянские переводы. Некоторые произведения сохранились лишь в славянском переводе, оригиналы утрачены. Собственно византийская литература появляется в VI-VII вв., когда греческий язык становится господствующим. Памятники народного творчества до нашего времени почти не сохранились. По мнению западноевропейских ученых, византийская литература считалась "архивом эллинизма", недооценивался ее свободный характер, между тем византийская литература самобытна, и можно говорить об эллинизме как о литературном влиянии наравне с влиянием арабской, сирийской, персидской, коптской литератур, хотя эллинизм проявлялся более отчетливо. Наиболее известна нам поэзия гимнов: Роман-Сладкопевец (VI в.), император Юстиниан, патриарх Константинопольский Сергий, патриарх Иерусалимский Софроний. Гимны Романа Сладкопевца характеризуются близостью к псалмам в музыкальном и смысловом отношении (темы Ветхого завета, глубина и аскетичность музыки). Из тысячи написанных им гимнов сохранилось около 80. По форме это повествование с элементами диалога, по стилю - сочетание учености и назидательности с поэзией.

В византийской литературе популярно историческое повествование в стиле Геродота. В VI в. это Прокопий, Петр Патрикий, Агафия, Менандр, Протиктор и др. Лучшие писатели, воспитанные в античных школах на языческих традициях, - Афанасий Александрийский, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Влияние Востока наблюдается в патериках V-VI вв. (рассказах о пустынниках-аскетах). В период иконоборчества возникают жития святых и их двенадцатимесячные сборники "Четьи-Минеи".

Начиная с IX в., после иконоборчества, появляются исторические хроники с церковной направленностью. Особенно интересна хроника Георгия Амартола (конец IX в.) от Адама до 842 г. (монашеская хроника с нетерпимостью к иконоборчеству и пристрастием к богословию).
Среди литературных деятелей следует отметить патриарха Фотия и императора Константина VII Багрянородного. Фотий был высокообразованным человеком, а его дом - ученым салоном. Его ученики занимались составлением словаря-лексикона. Самое выдающееся произведение Фотия - его "Библиотека" или "Многокнижие" (880 глав). В них содержатся сведения о греческих грамматиках, ораторах, философах, естествоиспытателях и врачах, о романах, агиографических произведениях (апокрифы, сказания и т. д.).

Константин Багрянородный за свой счет издавал обширные сборники и энциклопедии из произведений старой литературы, ставших редкостью. По его приказу была составлена историческая энциклопедия.

Византийская эпоха заканчивается в 1453 г., когда Константинополь захватили турки-сельджуки и последний император Константин Палеолог погиб на поле брани. Закат византийской литературы сопровождается "плачами о падении Константинополя", о муке и позоре его исторической изжитости.

4. Фресковая живопись Византии

Фресковая живопись Византии почти не сохранилась. Более долговечными и типичными для византийского стремления к красочности и великолепию оказались мозаики. Античные мозаики составлялись из кубиков мрамора и цветного камня и применялись в декоре свода.

Известна еще флорентийская мозаика, набранная из вплотную пригнанных кусочков мрамора и камня в технике инкрустации. Византийская же мозаика делалась из смальт (окрашенных эмалями кусочков стекла) и служила для украшения стен и сводов.

Дворцовые мозаичные композиций (Константинополь, Палермо) представляют охотничьи или пасторальные сцены. Но по преимуществу византийские мозаики находятся в церквах.

5. Декоративно-прикладное искусство Византии

Книжная миниатюра

Книжная миниатюра Византии многокрасочна: встречаются образцы торжественного стиля и более реалистические, более красочные и более строгие, принадлежавшие к императорской и монастырской школам.

Керамика и стекло

Византийская керамика еще мало изучена. Вначале изготовлялась поливная одноцветная посуда, с IX в. она имела формованный рельеф. Наибольший интерес представляют облицовочные плитки, выпуклые и вогнутые, украшенные декоративными мотивами. На плоских плитках изображались Богоматерь с младенцем или святые. Нередко композиция составлялась из многих изразцов. Позднее посуда стала полихромной. С IX в. применяется техника сграффито, т.е процарапывание по глазури или удаление широких участков поливы.

Если говорить о стекле, то наиболее примечательны витражи из настоящего стекла, покрытого цветными эмалями и вправленного в свинец, которые обнаружены в окнах апсиды монастыря Хора (Кахрие Джами в Константинополе), созданные не позднее 1120 г. На них изображены в человеческий рост Богоматерь, Христос, святые в богатых византийских одеждах, фон украшен медальонами, розетками, завитками. Цвета - синий, зеленый, багряный.

Ювелирное дело и обработка металлов

В ювелирных изделиях применялись чернь, жемчуг, драгоценные камни и в особенности эмали. Наибольшей славой византийские ювелиры пользовались благодаря великолепию палитры своих эмалей. Это перегородчатые эмали: кресты, оклады священных книг, короны. Иногда эмали сплошные, но чаще - на золотом фоне: византийцы считали, что этим металлом покрыто небо, и высоко ценили золото. Наиболее интересными являются изделия из лимбургского реликвария, венгерская корона. Они изготовлялись в царских мастерских, но серебряные изделия уступают золотым.

Для изготовления дверей использовалась бронза (двери собора Святой Софии - с тонким орнаментальным рисунком, гравировкой). Византийцы получали множество заказов на храмовые двери из европейских стран, кроме того, изготавливали ажурные бронзовые лампадофоры, кресты, кадила, плакетки (пластинки), царские врата (алтарные двери).

Камень

В области камнерезного искусства византийцы оставили только образцы архитектурного декора, например, капители Святой Софии. Резьба очень тонкая, иногда напоминающая резьбу по слоновой кости. Скульптурный рельеф плоский, ажурный, с обильным растительным орнаментом.

Ткани

Подлинность византийского происхождения тканей можно, определить преимущественно по орнаменту: излюбленный мотив - круг с фигурой животного (льва, слона, орла - символа власти). Сохранились шелка, вышитые золотой нитью. Из такого шелка выполнена далматика - просторная длинная одежда Карла Великого.

#

6. Иконопись в Византии

Византия - родина иконописи. Корни изобразительных приемов иконописи, с одной стороны, - в книжной миниатюре, от которой заимствовано тонкое письмо, воздушность, утонченность палитры. С другой - в фаюмском портрете, от которого иконописные образы унаследовали огромные глаза, печать скорбной отрешенности на лицах, золотой фон. Фаюмский портрет - часть погребального восточного культа. Изображаемый как бы пребывал в потустороннем мире. Такие портреты выполнялись в технике энкаустики восковыми красками, вжигаемыми в фон, что придавало портрету телесную теплоту.

Задачи иконописи - воплощение божества в телесном образе. Само слово "икона" означает по-гречески "образ", "изображение". Она должна была напоминать о том образе, который вспыхивает в сознании молящегося. Это "мост" между человеком и божественным миром, священный предмет. Христианским иконописцам удалось выполнить сложную задачу: передать живописными, материальными средствами нематериальное, духовное, бесплотное. Поэтому для иконописных изображений характерна предельная дематериализация фигур, сведенных к двумерным теням на гладкой поверхности доски, золотой фон, мистическая среда, не плоскость и не пространство, а нечто зыбкое, мерцающее в свете лампад. Золотой цвет воспринимался как божественный не только, глазом, но и разумом. Верующие называют его "фаворским", ибо, согласно библейской легенде, преображение Христа произошло на горе Фавор, где его образ предстал в ослепляющем золотом сиянии. В то же время Христос, Дева Мария, апостолы, святые были реально жившими людьми, имевшими земные черты.

Архитектурная структура иконы и технология иконописи складывалась в русле представлений о ее назначении: нести священный образ. Иконы писали и пишут на досках, чаще всего кипарисовых. Несколько досок скрепляют шпонками. Сверху доски покрывают левкасом - грунтом, изготовленным на рыбьем клею. Левкас полируют до гладкости, а затем наносят изображение: сначала рисунок, а потом живописный слой. В иконе различают поля, средник - центральное изображение и ковчег - узкую полоску по периметру иконы. Иконографические образы, разработанные в Византии, тоже строго соответствуют канону.

В первые три века христианства были распространены символические и аллегорические изображения. Христа изображали в виде агнца, якоря, корабля, рыбы, виноградной лозы, доброго пастыря. Только в IV-VI вв. стала складываться иллюстративно-символическая иконография, ставшая структурной основой всего восточно-христианского искусства,

7. Развитие художественной культуры

Эллинистическое искусство, даже в пору расцвета не бывшее единым, породило несколько художественных школ: Коптскую в Египте, Сасанидскую а Персии, Сирийскую и т.д. Произошло разделение латинского Запада и греческого Востока (Византии). Однако эллинистические основы, христианская идеология обусловили сходство отдельных ветвей в сюжетах, формах, технологии, приемах средневекового искусства, размыли границы.

Происходило взаимовлияние, взаимопроникновение при сохранении основного направления. Меняются и географические границы византийского искусства: Кавказки Закавказье, Малая Азия, Южная Италия, Сирия, Палестина, Синай, Греция, Нижний Египет Адриатическое побережье. Славянские страны Балканского полуострова то входят, то выходят из области Византийского искусства. Меняющиеся экономика и общественное устройство воздают текучесть искусства, его сюжетов, стилей, технических принципов. Этому способствует и постоянное изменение географии культурно активных центров. И поэтому следует отрешиться от ходячих представлений о косности византийской культуры, возникших в Западной Европе на почве различия вероисповеданий и различия в развитии культуры (презрение Возрождения к Средневековью).

Собственно византийское искусство начинается с VII в., но античная традиция в Византии никогда не прерывалась, и античная цепь сдерживала шаги развития искусства, которое во многом выполняло функцию передачи культурного наследия и духовного воспитания. Наиболее прочно был связано традициями прошлого Константинополь (Второй Рим). Правители любого происхождения требовали подражания римским образцам, зодчие и художники выполняли их волю, что в новых исторических и социальных условиях приводит к эстетическому оскудению.

В области живописи этот процесс связан с мозаичной техникой, процветавшей в IV-VI вв. вплоть до ХН в. По византийским мозаикам можно проследить этот процесс эллинистического угасания: утрачивается монументальность, потухает цветность, рисунок становится более геометричным, схематичным. K XIV в. мозаику сменяет фреска, а затем станковая икона. Но угасание эллинистической традиции сопровождается положительным процессом вливания искусства переднеазиатских провинций. На Востоке вырабатывались новые линейно-ритмические элементы.

VII в. - это конец позднеантичного периода в культуре Византии и начало Средневековья. Арабы становятся хозяевами Востока, славяне - Балкан, лангобарды - Италии, т. е. обостряется классовая борьба. "Низы" общества усваивают более понятное им искусство ее восточных монахов, массами бегущих от арабов.

Борьба императора с церковью, разрыв между угасающим императорским и крестьянско-мещанским искусством в VIII-IX вв. принимает форму иконоборчества. Иконы, запрещенные императором как языческие вдовы, распространялись монахами как святыни. Эта борьба заканчивается в IX в. победой иконопочитания вместе с усилением сирийского и палестинского влияния в искусстве.

При Василии I (836-886) формируется новый, канонический тип архитектуры и новая иконография. Создаются новые храмы с росписью, по форме и содержанию представляющей значительный шаг вперед.

Вторая половина IX в. - это ранневизантийская фаза, совпадающая с дороманской формой на Западе. Но в отличие от Запада, Византия вдет по пути компромиссов между императорской традицией и восточными формами, и стилистическое единство достигается лишь в Х-XII вв. в средневизантийский период, совпадавший с романским на Западе. Станковая живопись Византии тесно связана с восточноэллинистическим портретом в технике энкаустики (восковые краски, вжигаемые в основу). Точная дата и время перехода на темперу по левкасу неизвестно. В XII в. станковая живопись становится наряду с миниатюрой ведущим типом живописи. В XII в. были созданы шедевры византийской иконописи. Представление о ее высоком уровне дает икона Владимирской Богоматери, ныне хранящаяся в Третьяковской галерее. Это необычайно человечный образ матери, предчувствующей будущую трагическую судьбу своего сына, что достигается скупыми и чрезвычайно точно найденными средствами, среда которых главную роль играет тонкая одухотворенная линия и мягким приглушенный колорит. Владимирская икона - один из шедевров мировой живописи.

Последний расцвет византийского искусства приходится на XIII-XIV вв., время правления династии Палеологов. Появляются экспрессивность образов, попытки передать пространство (мозаики церкви Кахрие-Джами в Константинополе). Но новые художественные веяния не могли развиться и окрепнуть: произошел разгром Константинополя сначала крестоносцами, а затем - турками. Лучшие мастера византийского искусства покинули страну. Так, творчество Феофана Грека смогло развиться в полную силу только на Руси.

Поздний период византийского искусства совпал с готикой и по времени, и по стилевой заданности. Искусство Византии перестает существовать с гибелью византийской государственности, но остаются жить его художественные традиции, которые оказали огромное влияние на художественную культуру стран Балканского полуострова, Южной Италии, Венеции, Армении, Грузии. Плодотворную роль сыграла Византия в развитии художественной культуры Древней Руси. В полной мере искусство Византии было оценено лишь в начале ХIX в.

Заключение

Византийская культура - это один из этапов развития мировой культуры со своей спецификой и типологией. Определяющими факторами развития культуры были:

* единство языка, этноса и религии (греческое этническое ядро, православие);
* устойчивая государственность;
* положение "моста" между Западом и Востоком;
* наличие элементов восточных цивилизаций;
* взаимопроникновение культур;
* культурные контакты с Италией, особенно в XIII-XIV вв., зарождение Проторенессанса и создание предпосылок для развития гуманизма как общеевропейского явления;
* доминанта греко-римской культурной основы;
* различие между европейской и византийской культурами как результат обрядовых различий между католицизмом и православием.

Список использованной литературы

1. Арутюнов С. А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. –Просвещение, 1989
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. –М.: Вагриус, 1991
3. Гумбольдт В. Философия и язык культуры. –М.: ЛОГОС, 2004
4. Искусство в системе культуры. /под ред. Саровского А. В., Прищепова А. А. –СПб.: Нева, 2004
5. Культурология. Учебник для вузов. /под ред. Н. Г. Багдасарьян. –М.: Высшая школа, 1998.
6. Мамонтов С. П. Основы культурологии. –М. : ПРИОР, 2003
7. Мейлах Б. С. Философия искусства и художественная картина мира. //Вопросы философии. -1983. -№7.
8. Розин В. М. Культурология. Учебное пособие. –М.: ВЛАДОС, 2001