Искусство Древней Руси.

Общая характеристика Древнерусского искусства

Древнерусское искусство — средневековое русское искусство в период с IX по XVII веков. Древнерусское искусство вобрало в себя традиции нескольких культур, среди которых восточнославянская, византийская и балканская.

Принятие христианства в 988 году в его византийской редакции обеспечивало государству контакты с одной из самых развитых стран Европы. Важно также приобщение Руси к культуре Болгарского царства. В результате военных походов X века Русь укрепляет свое политическое положение и становится крупной торговой державой («путь из варяг в греки»). Для искусства этого времени характерно следование постепенно сложившемуся канону и анонимность.

Прослеживаются следующие периоды древнерусской культуры:

1. Искусство Киевской Руси (IX – XI вв.).
2. Искусство периода феодальной раздробленности (XII – нач. XIII вв).
3. Искусство периода золотоордынского ига (XIII – XIV вв.).
4. Искусство периода объединения русских земель вокруг Москвы (XIV – пер. пол. XV вв)
5. Искусство Московского царства (вт. пол. XV – XVI вв)
6. Русское искусство XVII в

Искусство Киевской Руси.

Объединение восточных славян привело к образованию мощного государства – Киевской Руси. И по размерам оно было одним из самых больших государств в Европе того времени.
Вклад в образование Киевской Руси внесли многие её государственные деятели IX-XI вв. Принятие христианства ещё более укрепило авторитет княжеской власти в Киевском государстве. Киевская Русь – первое славянское государство. Многое в культуре и искусстве этого периода было заимствовано в Византии.
Но значение киевского периода древнерусского искусства заключается в том, что это был первый этап формирования русского национального искусства.
В архитектуре - стремление к большей выразительности средствами лаконичности и простоты.
В живописи – дополнение византийского стиля народными традициями (приземистые фигуры, крупные лики, тяжелые линии, плоскостные композиции, контрастная светотеневая лепка форм).

Архитектура Киевской Руси.

В древнерусском зодчестве преобладало деревянное строительство, которое, к сожалению, не сохранилось до нашего времени. В пору превращения христианства в государственную религию Русь уже обладала развитым искусством архитектуры. При установлении новой государственной религии появляется храмовое зодчество.

Новым задачам больше отвечала каменная архитектура. Она, как и новая религия, пришла из Византии, бывшей в 10 – 11 веках наиболее передовой страной Европы. Наибольшее распространение на Руси получила крестово-купольная планировка соборов. Такая композиция храма основывалась на христианской символике, подчеркивая его назначение. В соответствии с этой системой своды с центральным куполом опирались на четыре столба, образуя крестовидную композицию. Угловые части покрывались также купольными сводами. С восточной стороны, в алтарной части, к храму пристраивались *апсиды* – полуокружные выступы, покрытые половиной купольного или сомкнутого свода. Внутренние столбы делили пространство храма на нефы (межрядные пространства).

Особое значение придавалось куполу, который, с точки зрения богословия, выполнял не только эстетическую, но и культовую функцию. Его предназначение - концентрировать духовную энергию людей, "молитвенное горение" и направлять в небо. Считалось, что если молитва отдельного человека может "не дойти" до Бога, то молитва многих людей, сконцентрированная куполам, будет обязательно услышана. Согласно византийской традиции, купола покрывали свинцовыми, позолоченными или окрашенными в зеленый цвет листами. Оба цвета - золотистый и зеленый - считались в Византии священными.

Древнерусские мастера усовершенствовали византийский тип кладки. Стены соборов выкладывались из чередующихся рядов камня и *плинфы* (плоский кирпич, близкой к квадратной формы). Строители применяли метод так называемой «утопленной плинфы», когда ряды кирпича через один были углублены в стену, а образовавшиеся промежутки заполнялись *цемянкой* (раствор извести, песка и толченого кирпича). В результате стены были полосатыми. Серый гранит и красный кварцит в сочетании с оранжево-розовым цветом плинфы и розоватым оттенком цемянки придавали фасаду нарядный вид. Кладка выполнялась на высоком худо­жественном уровне и была одним из главных украшений здания. Позднее киевскую кладку переняла и Византия.

В 989 – 996 гг. князь Владимир строит в Киеве соборную церковь Богородицы – знаменитую **Десятинную церковь**. Кирпичная церковь была заложена в Киеве рядом с княжеским двором в 989 г. Князь Владимир даровал ей десятину от своих доходов, поэтому церковь назвали Десятинной. Это древнейшая из известных нам монументальных построек на Руси. Многоглавая Десятинная церковь состояла из трех нефов, разделенных тремя парами столбов; Она имела три апсиды. Здание церкви было построено из плинфы. Плинфа – плоский кирпич размером 30х40х5 см. В Киеве плинфа была особая, тонкая — всего 2,5-3 см толщиной. Многие мраморные детали внутренней отделки греческие мастера привезли с собой (Русь еще не знала мрамора). Церковь рухнула во время взятия Киева монголами в 1240 г., когда в ней укрылись оставшиеся в живых жители города. Сохранились лишь остатки фундамента.

Во времена Ярослава Мудрого (978-1054) Древнерусское государство с центром в Киеве достигло особого расцвета. Около 400 церквей украшали Киев. Войти в город можно было сквозь одни из ворот в четырёхкилометровой стене. **Золотые ворота** находились на юго-западе и были обращены к Константинополю-Царьграду.

Самым известным храмовым сооружением древнего Киева стал собор Святой Софии. При Ярославе Мудром в 30-х годах 11 в. в центре Киева возводится Собор Святой Софии. 1037 – нач. 1040-х гг.
Храм посвящен Софии — «Премудрости Божьей». Он относится к произведениям византийско-киевского зодчества. По широте архитектурного замысла Киев явно соперничал с Царьградом (Константинополем). Софию первоначально венчали тринадцать глав, образующих пирамидальную композицию. Ныне у храма 19 глав. В древности кровля состояла из уложенных на своды свинцовых листов. Храм построен в технике смешанной кладки: ряды квадратного кирпича (плинфы) чередуются с рядами камней, а потом покрываются известняковой обмазкой — штукатуркой.

На рубеже ХI-ХII вв. недалеко от храма Святой Софии был воздвигнут **собор, посвященный архангелу Михаилу, который вошел в историю под названием Златоверхого. Михайловский собор**, переживший все пожары и войны предшествующих эпох, взорвали в 30-е гг. нашего столетия. Независимая Украина восстановила свою святыню.

Живопись Киевской Руси. Мозаики и фрески

Ведущими видами живописи Киевской Руси были мозаика, фреска, иконо­пись и книжная миниатюра.

Фрески и мозаики - складывалась на основе византийских школ. Фресками - росписями водяными красками по сырой штукатурке - покрывались стены православных храмов. Особенности такой техники требуют от художника высокого мастерства, быстрого и точного нанесения рисунка и красок. Соответственно всю композицию необходимо выполнить в течение одного дня. Зато краски хорошо впитываются, высыхают вместе со штукатуркой, благодаря чему не осыпаются и не выцветают. Рецепты составления красок держались в строгом секрете, переда­вались от мастера к ученику. Благодаря замечательным свойствам этой техники древне­русские росписи выдержали испытание временем. Значительной сложностью не только художественной, но и технологической, отмечено искусство мозаики. Мозаичные изображения составлялись из *смальты*– кубиков специального цветного стекла, секрет изготовления которого пришел из Византии и был утрачен во время монголо-татарского ига. Цветовая гамма смальты насчитывала множество оттенков (зеленая – более 30, красная и синяя – по 20 и т.д.) При изготовлении золотой смальты тонкую металлическую пластину помещали между слоями прозрачного стекла.

Целый мир древнерусского искусства в едином ансамбле архитектуры, живописи и декоративно-прикладного искусства дошел до нас **в киевском Софийском соборе**. И мозаики и фрески выполнены по единому замыслу, в едином стиле. Мозаики украшают преимущественно центральную часть собора, прежде всего алтарь. Их палитра насчитывает 177 оттенков. Способность мозаик мерцать в свете солнечных лучей и свечей объясняется тем, что мастера применяли такой прием: мозаичные цветные стекла вдавливались в сырую поверхность штукатурки под разными углами. Фигуры были прекрасно видны из любой части помещения и как бы оживали, двигались, что производило и производит большое впечатление. Главная мозаика – величественная и суровая фигура Христа-Вседержителя на своде центрального купола. Автор проявил глубокое понимание особенностей монументальной живописи: изображение выполнено широкими линиями, большими цветовыми площадями. Пожалуй, наиболее знаменита мозаичная Богоматерь-Оранта. Оранта – название в византийской традиции сюжета с изображением молящейся Богоматери. Дева Мария, поднявшая в молитвенном жесте руки, предстает на золотом мерцающем фоне на своде алтарной апсиды.

Все стены, столбы и своды Софийского собора покрывала фресковая живопись. Разработка тематики фресковых росписей Софийского собора была делом большой государственной важности, руководил ею один из наиболее приближенных к князю Ярославу людей – митрополит Илларион. Росписи читаются как книга, складываются в три цикла: евангельские, библейские сюжеты и жития святых – покровителей княжеского рода. Башни, где располагаются лестницы, по которым поднимался князь и его приближенные, не являются культовым помещением, поэтому их стены были украшены фресками, написанными на светские бытовые темы («Скоморохи», «Охота на медведя», другие). На стене под арками хоров помещалась большая композиция с изображением Ярослава, который подносит Христу модель Софийского собора и всей княжеской семьи.

Греческие мастера организовывают в Киеве мастерские по производству смальты.

В технике фресковой живописи в Великом Новгороде в первой половине XII века работали, видимо, приезжие из Киева и иноземные мастера-монументалисты, закладывая основу местной художественной школы. Новгородские художники Стефан, Микула, Радько участвовали в росписи собора Святой Софии, предпринятой в 1108 году.

В прямой связи с введением христианства находится возникновение и развитие **национальной традиции иконописного искусства**. Иконы писались на досках. Доску покрывали особым грунтом, затем наносили рисунок, по которому писали красками, растер­тыми на яичном желтке (темперой). Темы, композиции, цветовая гамма изображений на иконах подчинялись строгим правилам – канону. В канонических изображениях нет реализма, их символика очень сложна. Величайшие мастера умели, не порывая с каноном, наделять свои произведения неповторимыми индивидуальными чертами, наполняли свои произведения подлинными чувствами. В "Киево-Печерском патерике" описано житие знаменитого мастера – Алимпия (Алипия). Древнейшие из сохранившихся икон относятся примерно ко времени княжения Владимира Мономаха. Привезенная из ***Византии икона «Владимирская Богоматерь» послужила основой целого ряда икон, получивших название «Умиление».***

Появление искусства книжной миниатюры совпадает с появлением древнейших письменных памятников. Изображением трех евангелистов – Иоанна, Луки и Марка – было украшено Остромирово Евангелие. Четвертого евангелиста, Матфея, нет, но для рисунка был оставлен чистый лист. Рукопись с красочными иллюстрациями называлась «лицевой». «Лицевым» является знаменитый «Изборник» Святослава. Кроме сюжетных иллюстраций, книги богато орнаментировались.

Вопросы и задания

1. Найти в интернете изображения всех памятников, встречающихся в тексте.
2. Сделать зарисовки архитектурных памятников Киевской Руси
3. Дайте определения терминов: фреска, мозаика, икона, плинфа, смальта, цемянка