

СРЕДНЕВЕКОВОЕ ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

**ИСКУССТВО ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕВСТВ
ИСКУССТВО ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ
АРХИТЕКТУРА
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА
ИСКУССТВО ОТТОНОВСКОЙ ИМПЕРИИ
РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО
ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ИСПАНИЯ
ГОТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
ФРАНЦИЯ ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ**

В IV столетии началось Великое переселение народов — вторжение племён из Северной Европы и Азии на территорию Римской империи. Римляне называли их варварами, как и других чужеземцев, говоривших на непонятном языке. Долгое время римлянам удавалось сдерживать натиск варварских племён. Варвары заключали союзы с Римом, селились на пограничных территориях империи и даже служили наёмниками в римской армии. В 395 г. Римская империя была разделена на две части: Западную и Восточную (Византию). Западная Римская империя, ослабленная внутренними противоречиями, не могла противостоять варварам. В условиях непрерывных войн нарушались римские законы, сокращалась торговля, приходили в упадок города. «Смотри: дороги заняты разбойниками, моря заперты пиратами, всюду война, лагеря, кровавые ужасы...» — писал современник тех событий. В 410 г. Рим захватили и разграбили германские племена вестготов, в 455

г. — вандалов. В 476 г. вождь германских наёмников Одоакр сместил последнего римского императора Ромула Августула и сам стал править Италией, отказавшись от императорского титула. Западная Римская империя пала; Византии предстояло существовать ещё тысячелетие.

Наступило Средневековье — историческая эпоха, следующая за Древним миром и предшествующая Возрождению, — продолжавшееся почти десять столетий. Великое переселение народов стало одним из источников культуры Средних веков наравне с поздней античностью.

Прежде чем искусство Средневековья приняло самобытную и яркую форму, должен был пройти период становления новых идеалов и принципов. В этом процессе главную роль играло христианство. Церковь создала духовные предпосылки для совместного существования римлян и варваров, сплотила средневековое общество.

Кроме христианства Средневековье восприняло от античности некоторые художественные формы, а также ремесленные навыки. Например, приёмы строительства храма, создания мозаики, фрески и книжной миниатюры берут своё начало в Древнем мире. Однако использование этого опыта в искусстве раннего Средневековья было возможно лишь там, где сохранялась культура античности, т. е. в прежних римских провинциях. На других территориях довольно долго господствовали традиции варваров.

Застёжка для одежды. Гунны. IV—V вв.

ИСКУССТВО ВАРВАРСКИХ КОРОЛЕВСТВ

Мир варваров — суровый и полный опасностей — отличался от античного. Варвары поклонялись силам природы, огромную роль в их жизни играли магические обряды. Отношение этих завоевателей к античной культуре было противоречивым. Некоторые из них принимали римские обычаи, другие относились к ним враждебно. Но так или иначе, варвары испытывали восхищение перед величием и роскошью Римской империи. Многие римляне в то время стали учителями и советниками варварских вождей.

Племена варваров почти непрерывно переезжали с места на место. Поэтому их искусство того времени представлено не архитектурными сооружениями, а в основном оружием, ювелирными изделиями, различной утварью (многое было найдено в древних погребениях и кладах). Варварские мастера предпочитали яркие краски и дорогие материалы — серебро, золото, драгоценные камни. Больше ценилась не красота изделия, а материал, из которого оно было выполнено.

В V—VIII вв. на территории бывшей Западной Римской империи возникли государства германских племён: остготов (а позднее лангобардов) — в Италии, вестготов — в Испании, франков — в

Галлии (современных Германии и Франции), англосаксов — в Британии. Тогда же произошло обращение варварских племён в христианство. Всё это нашло отражение в искусстве. Стали возводить каменные христианские храмы, в которых появились изображения святых и христианская символика. Какова была церковная архитектура того времени можно судить по описаниям современников и немногочисленным сохранившимся памятникам, часто перестроенным в более позднее время. Храмы складывали из массивных камней, для перекрытий использовали дерево. Церкви строили по образцу римских базилик. Колонны в большинстве случаев заимствовали из античных храмов: их руины служили своеобразными карьерами для добычи строительного материала.

Что касается светской архитектуры, то сегодня приходится только догадываться, какими тогда были жилища. Их строили, как правило, из дерева, и поэтому они быстро разрушались.

Варварские государства постоянно враждовали между собой. В условиях постоянной опасности главным достоинством жилых зданий считалась их защищённость; комфорт) и уюту не придавали особого значения. В результате появились хорошо укреплённые замки. Их возводили у слияния рек, на крутых берегах и окружали высокими насыпями и глубокими рвами.

Король остготов Теодо'рих (493— 526 гг.), завоевавший Италию, был осторожным и умным политиком, покровительствовал римской знати и Церкви, привлекал к своему двору римских писателей и философов. Ему хотелось прослыть почитателем и наследником античной культуры, поэтому в его столице Равенне (на побережье Адриатического моря) и её окрестностях прокладывали дороги, возводили мосты, водопроводы, военные укрепления, дворцы и

Застёжка-фибула. Франки. VII—VIII вв.

*Базилика — прямоугольное в плане здание, разделенное столбами или колоннами на продольные части— нефы.

224

храмы, восстанавливали разрушенные здания.

Король франков Хлодвиг (около 481—511 гг.) из династии Меровингов отеснил вестготов и расширил границы своего государства, в котором господствовали теперь две культуры — античная и варварская. Франкские мастера считались искусными ювелирами, умели хорошо обрабатывать металл.

Из архитектурных памятников, созданных франками, сохранились в основном церковные постройки. Одна из самых древних — *баптистерий* (крещальня) во французском городе Пуатье. Это почти квадратное здание, сложенное из кирпича и мелкого камня. Его строители явно подражали римским образцам — карниз здания напоминает античный антаблемент (балочное перекрытие).

На франкских рельефах VII— VIII вв. изображены и христианские мученики, и причудливые, фантастические животные — эти образы отражали мировоззрение варваров в предшествующую эпоху и лишь немного изменились под воздействием христианской религии, превратившись в чертей и злых духов.

Многие франкские монастыри имели скриптории (книгописные мастерские), в которых монахи переписывали древние рукописи и составляли новые, как церковного, так и светского содержания. Книги в то время очень высоко ценились, поэтому их украшению уделяли огромное внимание. Рукописи помещали в оклады из слоновой кости или благородных металлов со вставками из драгоценных камней. В оформлении книг помимо сложного орнамента часто использовали мотивы раннехристианского искусства — венки, кресты, фигурки ангелов и птиц вокруг райского дерева. Буква порой становилась частью изображения: например, латинскую букву «Т» включали в сцену распятия. Иногда целые строчки писали буквами в виде рыб или птиц.

В Англии, Ирландии и Скандинавии, куда почти не дошла римская

ГРОБНИЦА КОРОЛЯ ТЕОДОРИХА

В Равенне в 20-х гг. VI столетия закончили строительство гробницы короля остготов Теодориха. Это двухэтажное здание, сложенное из крупных прямоугольных каменных блоков. Подражая римским зодчим, мастера стремились увенчать гробницу куполом, но для этого им не хватило ни знаний, ни опыта. Поэтому завершает сооружение огромный камень, выдолбленный в форме купола. Его доставили с противоположного берега Адриатического моря, подвесив между двумя кораблями. Он является одним из самых больших монолитов в мире, когда-либо использованных в строительстве: его толщина — один метр, окружность — тридцать три метра, а вес — около трёхсот тонн.

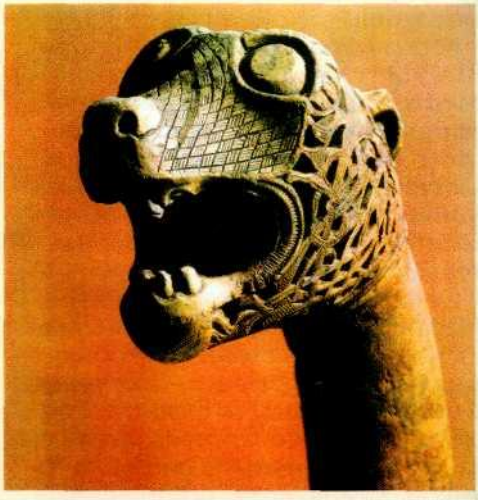

*Гробница короля Теодориха. Около 453—526 гг.
Равенна. Италия.*

225

ПОГРЕБЕНИЕ В ОСЕБЕРГЕ

В Осеберге, на юге Норвегии, было обнаружено хорошо сохранившееся обширное королевское погребение (IX в.). Там находились украшенные резьбой разнообразные предметы быта, повозка, несколько саней, а также корабль с приделанной к его носу фигурой фантастического существа. Судя по устрашающему облику этой статуи — с огромной пастью и большими клыками, — она должна была отпугивать злых духов.

Резная голова фантастического существа, украшавшая корабль. IX в. Собрание университета, Осло. Норвегия.

цивилизация, в VII—VIII вв. все ещё преобладали варварские традиции и верования.

Североевропейский орнамент состоял из спиралей, плетёнок, узлов, образующих бесконечное кружево линий. Среди узоров возникали очертания птиц, зверей, людей или демонов: например, льва, обвитого змеей; причём лапы льва и хвост змеи незаметно переходили в орнамент. Узоры были необычайно выразительны, в них как будто заключалась напряжённая и загадочная жизнь. Эти изображения запечатлели восприятие природы варварами, уподоблявшими мир человеку: землю — плоти, воду — крови, воздух — дыханию, огонь — теплу человеческого тела. Природа одушевлялась, а человек становился органичной частью окружавшего его мира.

Эти узоры, по представлениям варваров, обладали магическими свойствами: охраняли читателя или владельца от нечистой силы. Такие орнаменты часто встречаются на рукоятках мечей, в рукописях из ирландских монастырей. На севере Европы было развито искусство резьбы по камню. Надписями и различными изображениями украшали

большие каменные кресты, которые устанавливали чаще всего на перепутьях. Для оформления крестов сначала использовался орнамент из виноградных лоз (это были отголоски христианского искусства римских поселений, находившихся в Англии). Позднее в резьбе стали преобладать изображения стилизованных фигурок животных и птиц, вплетённых в замысловатые узоры.

Каменный крест. X в. Ирландия.

Страница ирландской рукописи. VIII в.

*Баптистерий — помещение, в котором проводился обряд крещения. Часто это отдельное здание, круглое или многоугольное в плане, увенчанное куполом.

ИСКУССТВО ИМПЕРИИ КАРОЛИНГОВ

На Рождество 800 г, в Латеранской базилике в Риме папа Лев III возложил на франкского короля Карла Великого (768—814 гг.) «корону римских цезарей». В Западной Европе возродилась империя. Карл, император и наместник Бога на земле, отныне должен был заботиться о спокойствии и процветании своих подданных. Под его владычеством оказалась значительная часть территории прежней Западной Римской империи. Образ этого властителя, запечатлённый в легендах и сказаниях, превратился в символ справедливости и могущества. Со времён Карла Великого европейские государи стали называть себя королями (от *лат.* Karolus — «Карл»).

При Каролингах — так называлась династия, основанная Карлом Мартеллом, дедом Карла Великого, — античность провозглашалась идеалом государственности и культуры. На документах ставили печать с изображением ворот Рима и надписью: «Обновление Римской империи». Строители в своих сооружениях подражали античной архитектуре, порой просто заимствуя колонны и другие детали из древних зданий. Миниатюристам образцом служила

Карл Великий. Конная статуя. Около 870 г. Лувр, Париж.

римская живопись. «Каролингский ренессанс» (от *франц.* renaissance — «возрождение») — так назвали исследователи искусство этой эпохи.

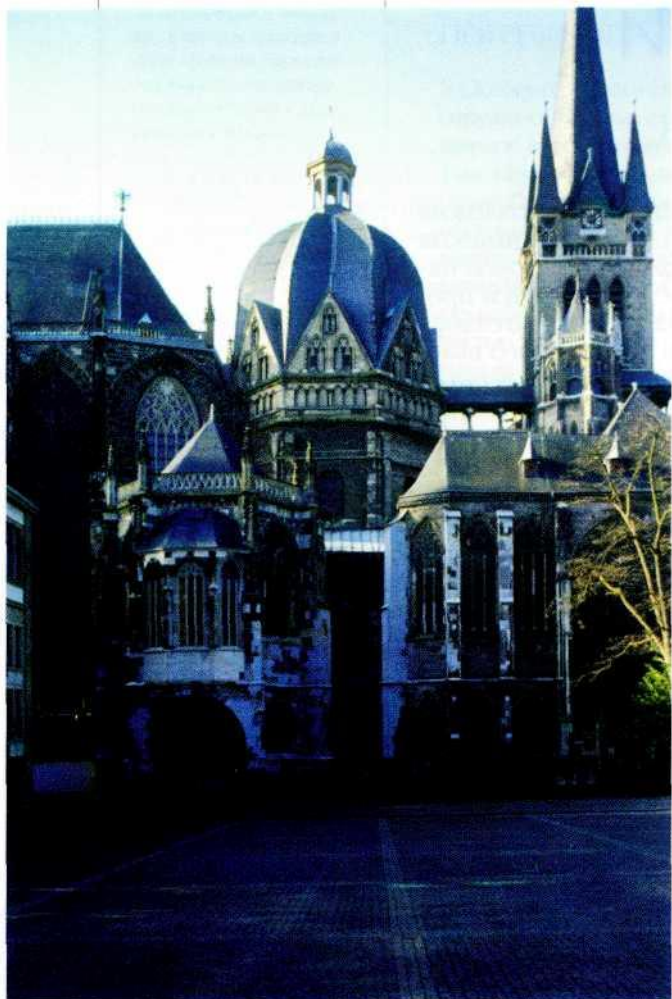
АРХИТЕКТУРА

Своей столицей Карл Великий избрал небольшой городок Ахен (современная Германия). Новая столица быстро строилась. Были возведены королевский дворец, разнообразные административные здания. Время унесло с собой почти все архитектурные памятники той эпохи. До наших дней сохранилась Ахенская капелла (от *лат.* capella — «часовня»), считавшаяся одним из прекраснейших зданий средневековой Европы. Капелла представляла собой величественное двухэтажное сооружение высотой около тридцати двух метров. Её нижний, в плане шестнадцатиугольный этаж олицетворял землю, а верхний, меньший по размерам и в плане восьмиугольный — небо. Первый этаж предназначался для придворных и людей низкого звания. На втором этаже, напротив алтаря, располагался императорский трон. В куполе капеллы находилось мозаичное изображение Христа, восседающего на троне в окружении двадцати четырёх старцев и четырёх символов евангелистов — ангела, льва, тельца и орла. Из Италии

*Античность — история и культура Древней Греции и Древнего Рима.

****Согласно христианской традиции, символами (условными обозначениями) евангелистов (авторов жизнеописаний Иисуса Христа — Евангелий) служили: ангел — Матфея, лев — Марка, телец — Луки, орёл — Иоанна.**

227

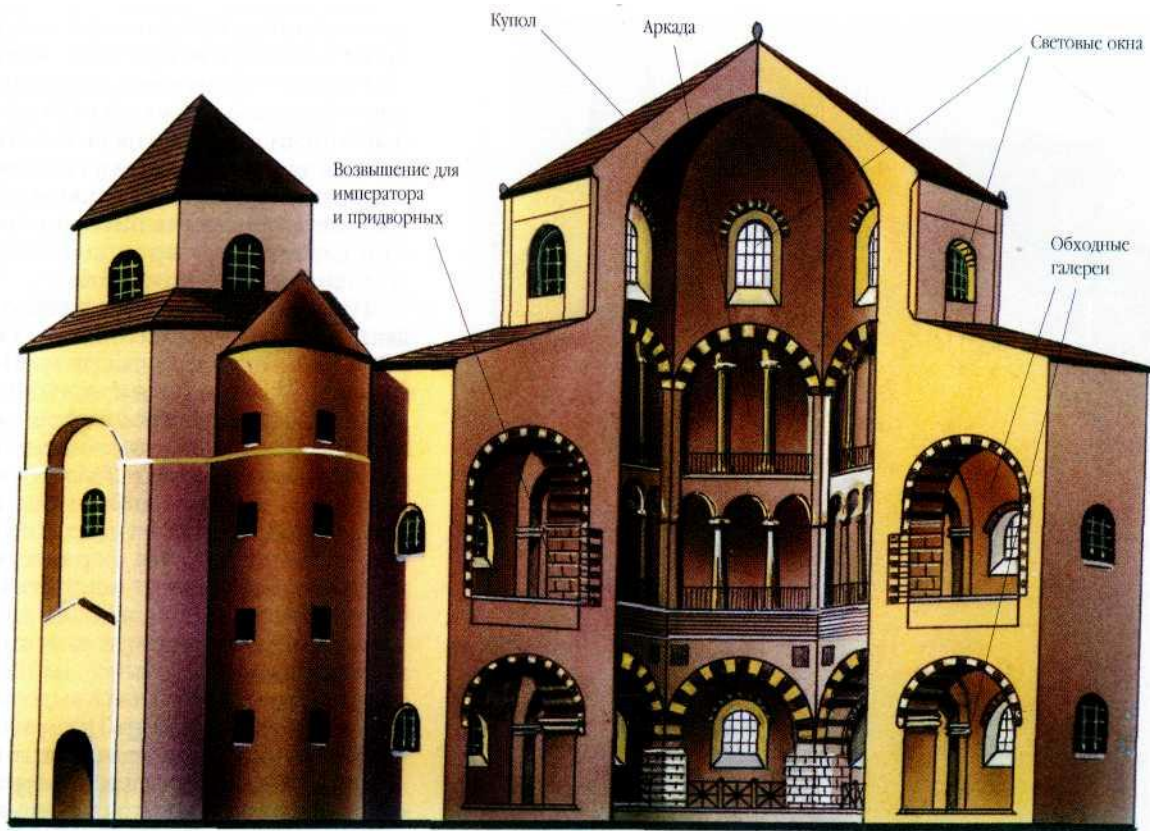
Капелла в Ахене. 788—805 гг. Германия.

Интерьер капеллы в Ахене. 788—805 гг. Германия.

для отделки капеллы привезли античные мраморные колонны, а также облицовочные плиты из дворца короля Теодориха в Равенне. Освящённая в 805 г. капелла служила не только церковью. Здесь хранились собранные Карлом Великим драгоценные христианские реликвии. 28 января 814 г. в капелле похоронили самого Карла.

В другом сохранившемся памятнике архитектуры эпохи Каролингов — воротах монастыря в Лорше (современная Германия), построенных около 800 г., — своеобразно переплелись античные и варварские мотивы, что было характерно для искусства того времени. Сооружение напоминало римскую триумфальную арку с тремя пролётами. Над аркой помещался Надвратный зал, назначение которого неизвестно. Стены здания были облицованы разноцветными плитами, что придавало ему нарядный, праздничный вид. Ахенская капелла и монастырские ворота в Лорше — замечательные, но нетрадиционные постройки раннего Средневековья. Типичной для того времени была архитектура многочисленных монастырей, в которых была сосредоточена политическая и культурная жизнь. Особенности зодчества определялись здесь варварскими традициями: монастырские храмы — невысокие здания с толстыми стенами — напоминали крепости.

Капелла в Ахене. Разрез.

Монастырские ворота. Около 800 г.
229

Церковь монастыря Сен-Рикъё. Реконструкция. 790—800 гг. Франция.

Церковь монастыря Сен-Рикъё в Северной Франции — наиболее распространённый тип храма эпохи Каролингов. Руководил строительством церкви настоятель монастыря Ангильберт под покровительством самого Карла Великого. До наших дней церковь не сохранилась, ее реконструкция сделана по описаниям и рисункам.

ДВОРЦОВАЯ «АКАДЕМИЯ» КАРЛА ВЕЛИКОГО

Центром «каролингского ренессанса» стала так называемая «академия» — учёный кружок при дворе Карла Великого, созданный в 794 г. по образцу античной школы. «Из всех государей он был самым жадным в поисках людей знающих и в побуждении их к философствованию», — отмечал придворный биограф Эйнгард.

Легенды повествуют о том, что Карлу служили учёные из разных стран: ирландцы, считавшиеся самыми образованными людьми в Европе; итальянцы — последние носители античной культуры. Наставником Карла и руководителем дворцовой школы стал богослов и поэт Алкуин из королевства Нортумбрия (в современной Англии). «Одним он преподавал правила грамматики, на других изливал волны риторики, этих готовил к битвам, тех к песням... Он объяснял гармонию неба, затмения Луны и Солнца, бурные движения моря, землетрясения, природу человека и животных, комбинации чисел и различные их формы...» — так писали о нём современники.

«Академия» Карла Великого превратилась в островок учёности и цивилизации в суровом и беспокойном мире. Император сам подавал пример усердия и стремления к знаниям: в частности, начал изучать латинский и греческий языки, однако до конца своих дней так и не выучился писать...

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

Каролингские храмы снаружи были украшены очень скромно, зато их внутреннее убранство с течением времени становилось всё более разнообразным, и прежде всего за счёт настенных росписей — фресок.

Ещё в конце VI в. папа Григорий I говорил об огромном значении изобразительного искусства в варварском мире: «Живопись допустима в церквах для того, чтобы неграмотные могли читать, глядя на стены, находя то, чего они не в состоянии почерпнуть в книгах». Таким образом, церковные росписи в раннем Средневековье превращались в «Библию для неграмотных».

Например, в церкви Святого Иоанна Крестителя (780—790 гг.) в городе Мюстере (современная Швейцария), где находятся старейшие из известных каролингских фресок, на стенах помещался цикл росписей на сюжеты из Ветхого и Нового заветов. Здесь впервые появилось изображение Страшного суда, что позже стало одной из характерных черт средневекового искусства. Автор росписей в церкви Святого Иоанна Крестителя следовал античным традициям и канонам, о чём свидетельствуют строго выдержанные пропорции фигур. Но при этом мастер внёс в изображения и своё восприятие окружающего мира. На фресках нет спокойных, уравновешенных композиций, свойственных античному искусству. Жесты персонажей резки, широкие складки их одежд развеваются, будто подхваченные вихрем.

Памятники светской живописи эпохи Каролингов не дошли до нашего времени. О ней известно только из воспоминаний современников. Например, имеются сведения, что во дворце Ингельсхейм, принадлежавшем Людовикоу Благочестивому, сыну Карла Великого, существовали росписи,

изображавшие подвиги древних героев; деяния римских императоров; события из истории династии Каролингов.

КНИЖНАЯ МИНИАТЮРА

В эпоху Каролингов необычайного расцвета достигло искусство миниатюры — книжной иллюстрации.

*Фреска (от *ital fresco* — «свежий», «сырой») — техника стенной росписи красками, разведёнными на воде, по сырой штукатурке.

230

Слово «миниатюра» происходит от латинского названия киновари — красной краски (*minium*), которой было принято выделять начало текста. Художники-миниатюристы часто переезжали с места на место. Поэтому школ миниатюры не было, а существовали центры изготовления иллюстрированных рукописей при монастырях некоторых городов.

В конце VIII в. под покровительством Карла Великого была основана книгописная мастерская в Ахене. В миниатюрах, созданных здесь, художники использовали и варварские, и античные традиции. Сложное плетение узоров, пурпур и золото придавали миниатюрам великолепие. Впервые в средневековой Западной Европе в них появились изображения человека — евангелистов в величественных и торжественных позах, как правило с книгой и пером в руках.

В 781—789 гг. по заказу Карла Великого в Ахене было выполнено Евангелие Годескалька, названное так по имени художника. В нём мастер увековечил визит Карла в Рим на Пасху в 781 г., а также крещение его сына Пипина Папой Адрианом I. Золотые и серебряные буквы до сих пор сияют на пурпурном фоне пергамента. Сам Годескальк писал, что золотые буквы символизируют красоту небес и вечной жизни.

Через несколько десятилетий традиции каролингской миниатюры стали известны в Реймсе, Туре (современная Франция) и других городах. В изображениях постепенно исчезла античная величавость, человеческие чувства оживили персонажей миниатюр.

Одним из самых замечательных произведений эпохи Каролингов считается Утрехтская Псалтирь (IX в.). Названа она так по месту хранения — в университете города Утрехта в Нидерландах. В ней сто шестьдесят пять рисунков, каждый из которых соответствует определённому псалму. Например, сцена с двумя мастерами у кузнечного горна иллюстрирует такой стих псалма: «Слова Бога — чистые слова, как се-

*Четыре евангелиста. Книжная миниатюра эпохи Каролингов.
Пергамент. Начало IX в.*

Сокровищница кафедрального собора, Ахен. Германия.

Примерно в конце III в. на смену папирусному свитку (см. статью «Искусство Древнего Египта») пришёл пергамент — специально обработанная телячья или свиная кожа. В VII—VIII вв. вместо стила (металлической палочки для письма) и калама (тростниковой или деревянной палочки) стали пользоваться птичьими перьями. Переплётыв книги, как правило деревянные, обтягивали кожей и нередко украшали пластинками из слоновой кости, золотом или драгоценными камнями. Размеры книг могли быть самыми разнообразными: от крупных до совсем крошечных, где фигурки миниатюр были размером с булавоочную головку.

ребро, очищенное в горниле земли, очищенное семь раз». Средневековый художник сумел создать нечто совершенно новое: изобразительное повествование, состоящее из сцен битв и охот, пиров и сельскохозяйственных работ, он наполнил яркими, живыми образами. Его герои испытывают благоговение и страх, волнение и умиротворение.

*Псалтирь — одна из книг Библии, содержащая псалмы (религиозные песнопения). Псалтирь в Средневековье служила основным пособием для овладения грамотой.

231

РЕЗНАЯ КОСТЬ

В течение многих веков кость оставалась ценнейшим сырьём для произведений искусства. Мастера, как правило, использовали бивни мамонтов, слонов, моржей или нарвалов (морских млекопитающих семейства дельфиновых). Самым дорогим считался слоновый бивень. О слоновой кости упоминается ещё в Библии: «И сделал царь Соломон большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом...».

Кость благодаря своим уникальным свойствам была одним из любимых материалов в раннем Средневековье. Мягкая и одновременно прочная, она поддавалась практически любым способам обработки: её точили, сверлили, резали, гравировали. Изделиям из кости придавали самую разнообразную форму, тщательно шлифовали или полировали.

Из кости изготовляли мебель и украшения, табакерки и ларцы, сосуды для хранения благовоний и реликвий, оклады книг, а также складные алтари со священными образами — их брали с собой в дорогу лица духовного звания.

Небольшие изделия из кости дают яркое представление о мастерстве скульпторов того времени. Примечательно, что резьба по кости и книжная миниатюра развивались параллельно: часто произведения этих видов искусства, выполненные в одном художественном центре, несли отпечаток единого стиля.

Стиль Утрехтской Псалтири оказал огромное влияние на другие виды средневекового искусства. Подобные изображения стали появляться на книжных окладах, выполненных из слоновой кости или золота, а также на небольших алтарях.

С середины IX в. приобрели известность иллюстрированные рукописи, созданные в монастыре Святого Мартина в Туре. В так называемой Библии императора Карла II Лысого, выполненной в 846—851 гг., изображена торжественная сцена поднесения книги этому государю: процессия монахов в окружении богато одетых придворных, духовенства и стражи предстаёт перед императором. Эта миниатюра — одно из самых ранних в западном средневековом искусстве изображений реального события. Возможно, облик Карла Лысого на миниатюре передаёт его портретные черты.

Карл Лысый стал последним покровителем искусств и ремёсел из династии Каролингов. После его смерти в 877 г. и вплоть до начала X в. практически не существовало таких крупных художественных центров, как в период «каролингского ренессанса».

В 843 г. империя Каролингов распалась. Не прекращающиеся в течение второй половины IX столетия междоусобные войны королей и их подданных разрушили хрупкий мир империи Каролингов. Шаткое политическое и экономическое положение привело к почти полному упадку культуры.

ИСКУССТВО ОТТОНОВСКОЙ ИМПЕРИИ

В IX столетии в восточной части империи Карла Великого под властью Людовика Немецкого (833—876 гг.) объединились германские земли. Так были заложены основы будущей Германской империи, или, как её официально называли, Священной Римской империи германской нации.

В 936 г. Оттон I (936—973 гг.), герцог Саксонский (Саксония — историческая область в северо-западной части Германии), короновался в Ахене — когда-то главной резиденции Карла Великого. В 962 г. Отгон был провозглашён в Риме императором. Торжественные церемонии в Ахене и Риме подчёркивали преемственную связь новой, Оттоновской империи с Каролингской и Римской империями. На рубеже тысячелетий Европа переживала бурный расцвет, который затронул все области жизни.

232

Культурными центрами этой эпохи оставались монастыри и церкви. В церковной архитектуре воплощалась христианская религиозная идея. Храм, имевший в плане форму креста, символизировал крестный путь Христа — путь страданий и искупления. Каждой части здания приписывалось особое значение. Например, столбы и колонны, поддерживающие свод, символизировали апостолов и пророков, опору христианского учения.

С течением времени богослужения становились всё более пышными и торжественными. В X в. широко распространилась вера в чудодейственную силу реликвий (от *лат.* *reliquiae* — «остатки», «останки») — предметов, связанных с жизнью Христа, Богоматери, святых. Всё больше паломников стремилось посетить святые места. Архитекторы постепенно изменяли конструкцию храма — его структура должна была соответствовать требованиям усложняющегося культа. Стали увеличивать

восточную часть храма, в которой находился алтарь, чтобы хранить в ней реликвии. Появились дополнительные алтари и капеллы, где богослужения совершались иногда почти одновременно.

В архитектуре Германии в то время сложился особый тип церкви — величественной и массивной. Таков собор в Шпейере (1030 — между 1092 и 1106 гг.), один из самых больших в Западной Европе, яркий символ Оттоновской империи.

О высоком мастерстве скульпторов и литейщиков того времени свидетельствуют двери церкви Святого Михаила в Гильдесгейме (1015 г.), целиком отлитые из бронзы и украшенные рельефами, на которых изображены сцены из Ветхого и Нового заветов. На левой створке помещён рассказ об истории грехопадения первых людей, на правой — о миссии Христа. В сцене, где Бог осуждает Адама и Еву, мастер использовал весьма выразительный приём, чтобы зритель понял, кто истинный виновник грехопадения: Бог указывает рукой на Адама, Адам — на Еву, а Ева в свою очередь — на искушающего её Змея.

Рубеж X—XI вв. считается золотым веком средневековой немецкой живописи. Раннехристианские и византийские черты в сочетании с традициями германской культуры создали неповторимый стиль оттоновского искусства.

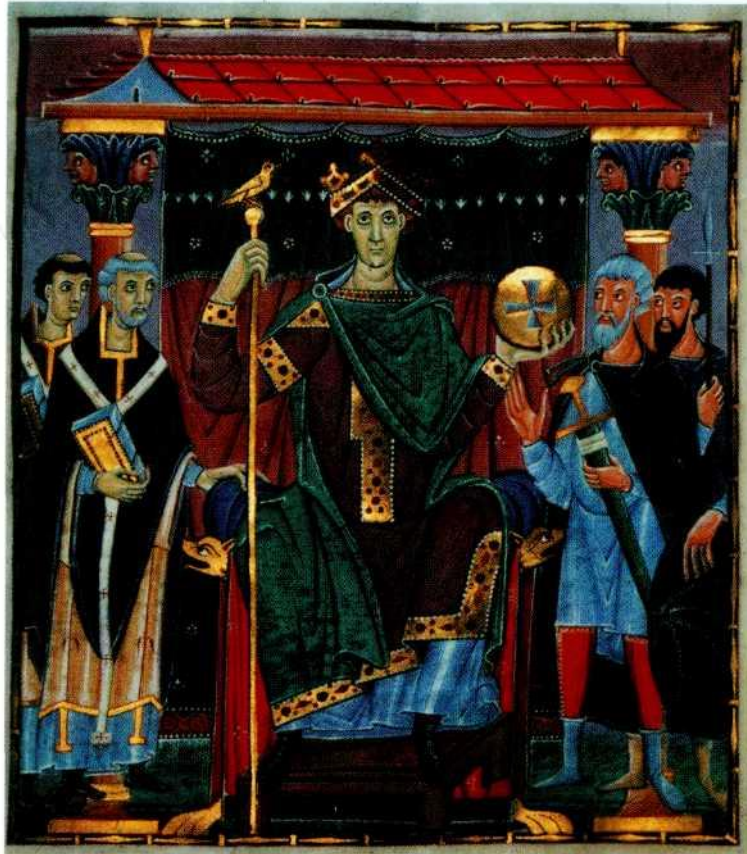
В монастыре Оберцелле на острове Рейхенау, который находится на Боденском озере в предгорьях Альп, в конце X в. сформировалась ведущая школа живописи того времени. Монастырь подчинялся императору, а художники, работавшие

Бронзовые двери собора в Гильдесгейме. 1015 г. Германия.

Миниатюра из «Книги евангельских чтений Генриха II». XI в.

Принесение присяги на верность Оттону III: император восседает между представителями двух сословий — духовного и светского. Миниатюра из Евангелия Отгона III, Конец X в.
там, выполняли в основном императорские заказы.

Росписи церкви Святого Георгия в монастыре Оберцелле — характерный пример раннесредневековой живописи Германии (последняя четверть X в.). Здесь были изображены чудесные деяния Христа — «Воскрешение Лазаря», «Исцеление бесноватого», а также другие сюжеты из Нового завета. Пейзаж дальнего плана заменили горизонтальные полосы различных оттенков — так мастер обозначил степень пространственной удалённости элементов изображения. Здания автор изобразил условно — они лип» указывали на место происходивших событий. Художник стремился подчеркнуть особое значение Христа и Его деяний, поэтому в каждой композиции фигура Спасителя занимает центральное положение.

Наиболее ярко особенности оттоновского искусства проявились в книжной миниатюре. В то время создавались в основном богослужебные книги. Тексты Священного писания распределялись в них по типам церковных служб, месяцам и датам. Большинство сохранившихся рукописей выполнено в монастыре Оберцелле. Выдающимися произведениями искусства мастеров этой школы признаны миниатюры так называемых Евангелия Оттона III и «Книги евангельских чтений Генриха II».

В Евангелии Оттона III (конец X в.) помещены миниатюры, каждая из которых занимает целую страницу. На одной из миниатюр император Оттон III, восседающий на троне, окружён священниками и солдатами — их фигуры олицетворяют Церковь и воинство. На другой миниатюре представлены четыре женщины с дарами в руках, символизирующие четыре части империи — славянские земли, Германию, Галлию (современную Францию) и Рим. Женщины, почтительно склонившись, подходят к императору. Рукопись была помещена в драгоценный переплёт: широкая золотая рама, украшенная

234

множеством жемчужин и сверкающих камней, обрамляла пластину слоновой кости; в центре пластины была изображена сцена Успения Богоматери.

Миниатюры «Книги евангельских чтений Генриха II» (между 1002 и 1014 гг.) выполнены яркими красками на золотом фоне. На одной из миниатюр воспроизведена сцена коронации Генриха II и его супруги Кунигунды. Композиция разделена по горизонтали на две части. В верхней находится огромная фигура Христа. Он держит короны над головами Генриха II и Кунигунды. По обе стороны от них стоят апостолы Пётр и Павел. В нижней части композиции помещены символические изображения провинций Германской империи.

Другим центром искусства миниатюры был город Трир. О высоком мастерстве художников трирской школы свидетельствуют миниатюры рукописи, получившей название «Регистр Святого Григория» (983 г.). Это сборник писем Папы Григория Великого. Сама книга не сохранилась, до нашего времени дошли лишь две миниатюры. На одной из них, занимающей целую страницу, изображён Папа Григорий Великий, вдохновляемый Святым Духом. Согласно легенде, Папа диктовал свои поучения секретарю, который находился за занавеской. Вдруг наступило долгое молчание. Обеспокоенный, юноша проделал небольшую дырочку в занавеске и увидел, что на плече у Папы сидит голубь (в христианской традиции — символ Святого Духа) и прижимает клюв к его губам. Когда голубь убрал клюв, Папа начал говорить.

Папа Григорий Великий представлен сидящим на троне с голубем на плече. Над головой Папы сияет золотой нимб, взгляд устремлён вдаль. Гораздо меньше по размерам фигура секретаря. Художник показывает его в тот момент, когда он, согнувшись, осторожно проделывает отверстие в занавеске. Автор миниатюры не просто иллюстратор — он талантливый рассказчик, который в одной сцене сумел передать и легенду, и её символическое значение. Сюжет второй миниатюры характерен для того времени: перед величественным императором стоят четыре небольшие женские фигуры, олицетворяющие земли империи. Обе миниатюры помещались рядом, и это означало единство духовной и светской власти в государстве.

Оттоновское искусство достигло расцвета при императоре Генрихе III (1039—1056 гг.). В первые годы правления молодой государь вместе с матерью, императрицей Гизелой, посетил монастырь Эхтернах (ныне это территория Люксембурга). Миниатюры «Книги евангельских чтений Генриха

III» (1039—1043 гг.) повествуют именно об этом событии. На одной из них художник изобразил Генриха III с аббатами монастыря, на другой — императрицу Гизелу со свитой и с

Принесение присяги на верность Оттону III: императору присягают четыре провинции — Словения, Германия, Галлия, Рим. Миниатюра из Евангелия Оттона III. Конец X в.

235

Христос коронуется Генриха II и Кунигунду. Миниатюра из «Книги евангельских чтений Генриха II». Между 1002 и 1014 гг. Государственная библиотека, Мюнхен. Германия.

теми же аббатами. Выдающимся произведением мастеров Эхтернаха стал «Золотой кодекс» (1045—1046 гг.), над миниатюрами которого работали несколько художников. Крупные формы, строгая композиция, величие и возвышенность образов говорят о высоком уровне мастерства живописцев, их богатом опыте, знании позднеантичного, византийского и каролингского искусства.

В период правления Отгонов появились первые произведения средневековой скульптуры: изображения распятия Христа, Богоматери, святых. Наиболее ранними её образцами стали реликварии — сосуды для хранения реликвий.

Искусство империи Отгонов сыграло огромную роль в становлении романского стиля. В Германии этот стиль полностью сложился уже к середине XI столетия.

РОМАНСКОЕ ИСКУССТВО

Термин «романское искусство» появился в начале XIX столетия. Так обозначали европейское искусство X—XII вв. Ученые полагали, что архитектура в тот период находилась под сильным влиянием так называемого «романского» зодчества (от *лат.* romanus — «римский»). Позже взгляд исследователей на средневековое искусство изменился, но название «романское искусство» сохранилось. Становление романского искусства в различных странах и областях Европы происходило неравномерно. Если на северо-востоке Франции период романики завершился в конце XII в., то в Германии и Италии характерные черты этого стиля наблюдались даже в XIII столетии.

Монах Рауль Глабер, автор хроник, так писал о начале романского периода: «С наступлением третьего года, последовавшего за тысячным, почти все земли, но особенно Италия и Галлия, оказались свидетелями перестройки церковных зданий... Мир как будто стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое белое платье церквей. В то время почти все епископальные, монастырские церкви, посвящённые разным святым, даже маленькие деревенские часовни были перестроены верующими и стали ещё краше».

Так формировался первый общеевропейский стиль: рождалась романская архитектура. Именно архитектура, и прежде всего монастырская, заняла ведущее положение в романском искусстве. Крупные монастыри обладали тогда громадной властью и богатствами. Сюда стекались не только паломники, но и ремесленники в поисках работы. В монастырях создавались прекрасные произведения архитектуры, скульптуры и живописи, призванные утвердить возмужавшее значение Церкви в средневековом мире.

236

Огромную роль в жизни средневековых людей играло паломничество — путешествие к святым местам. В паломничестве видели покаяние, испытание, средство очищения от грехов. От святых ждали помощи и чуда — люди верили, что мощи святых могут исцелять болезни и защищать от будущих несчастий. Главные христианские святыни находились в Иерусалиме, Риме и на севере Испании, в монастыре Сант-Яго де Компостелла.

Считалось, что в монастыре Сант-Яго де Компостелла (от *лат.* campus stellae — «место, обозначенное звёздами») находится могила Святого Иакова, провозглашённого покровителем священной войны за освобождение Испании от арабов. На дорогах к монастырю строили большие паломнические церкви, в которых были реликварии.

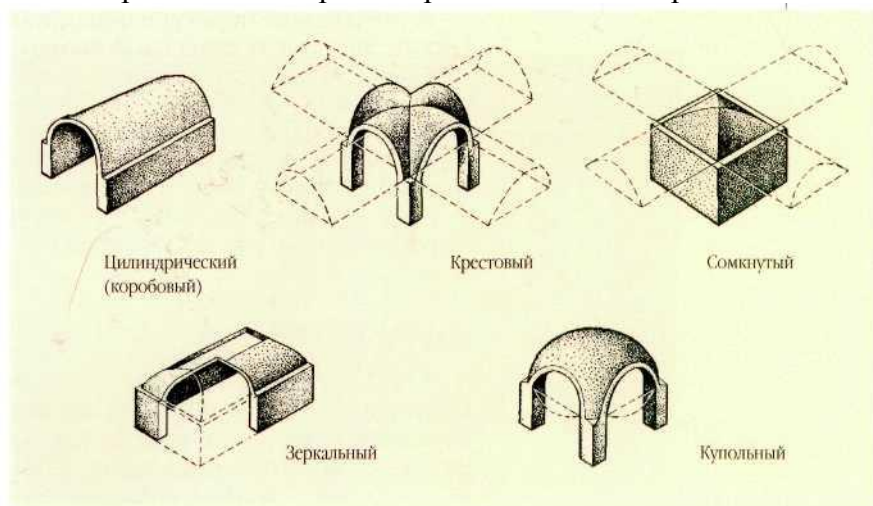
Архитектура паломнических церквей подчинялась их главной задаче — вместить большое количество людей, желавших принять участие в богослужениях и поклониться драгоценным реликвиям. Именно в романской архитектуре впервые в Средневековье появились огромные здания, целиком выстроенные из камня. Размеры церквей увеличивались, что повлекло за собой создание новых конструкций сводов и опор. *Цилиндрические* (имеющие форму полуцилиндра) и *крестовые* (два полуцилиндра, скрещивающиеся под прямым углом) своды, массивные толстые стены, крупные опоры, обилие гладких поверхностей, скульптурный орнамент — характерные черты романской церкви.

В романский период изменилась светская архитектура. Замки стали каменными и превратились в неприступные крепости. В центре замка находилась каменная башня — *донжон*. На первом этаже располагались кладовые, на втором — комнаты хозяина замка, над ними — помещения для слуг и охраны, в подвале — тюрьма. На вершине башни выставлялся дозор.

За крепостной стеной замка находились многочисленные хозяйственные постройки, конюшни, кухня. Как правило, замок был окружён глубоким рвом. Мост, перекинутый через ров к главной башне, в случае опасности поднимали и закрывали им входные ворота башни. В конце XII в. на крепостных стенах появились башни с бойницами и галереи с люками в полу для того, чтобы бросать камни или лить кипящую смолу на нападающих.

По принципу защищённой крепости строили и первые города, окружённые стенами и рвами. Войти в город можно было только через укреплённые ворота в массивных башнях.

Росписи романского периода практически не сохранились. Они имели назидательный характер;

Конструкции сводов.

Замок Лош. Конец XI — начало XII в. Франция.

237

движения, жесты и лица персонажей были выразительными; изображения плоскостными. В одной сцене часто совмещались несколько точек зрения и разные моменты времени. Сюжеты росписей, чёткие уравновешенные композиции, яркие краски — всё это играло важную роль в организации внутреннего пространства храма.

Как правило, на сводах и стенах храма изображали библейские сюжеты, которые нужно было рассматривать передвигаясь по храму — к алтарю и обратно. В апсиде — алтарном выступе —

обычно находилось изображение Христа или Богородицы; ниже помещались образы ангелов, апостолов, святых. На западной стене располагались сцены Страшного суда. Нижнюю часть стены обычно украшали орнаментом.

В романский период в Западной Европе впервые появилась монументальная скульптура. Скульптурные изображения — рельефы — располагали, как правило, на порталах (архитектурно оформленных входах) церквей. Рельефы обычно раскрашивали — это придавало им большую выразительность и убедительность.

ФРАНЦИЯ

Ведущая роль в культурной жизни Европы долгое время принадлежала Франции: романское искусство формировалось здесь наиболее последовательно. Выдающиеся сооружения романского периода были созданы во французских провинциях — Бургундии, Оверни, Провансе и Нормандии.

Бургундия (Восточная Франция) — один из самых богатых районов страны, в котором были сосредоточены торговля и ремёсла. В Бургундии построены самые крупные и величественные романские соборы Франции, отличавшиеся великолепным живописным и скульптурным убранством. Именно бургундские архитекторы разработали конструктивные новшества, позволившие уменьшить объём стен, увеличить вместимость соборов, достигнуть большой высоты сводов.

Церковь Святого Петра и Святого Павла в монастыре Клюни (1088—1131 гг.) — типичный пример французской романской архитектуры. Сохранились только небольшие фрагменты этой постройки, а также описания и рисунки. Тогда это была самая большая церковь в Европе. Общая длина храма составляла сто двадцать семь метров, высота центрального нефа — свыше тридцати метров. Пять высоких башен украшали церковь. Монастырь в Клюни в то время называли «вторым Римом». О богатстве и величии монастыря свидетельствует, например, тот факт, что в Клюни ежегодно кормили до семнадцати тысяч бедняков.

В церкви монастыря Клюни сохранились замечательные резные капители (верхние части колонн) с символическими изображениями семи музыкальных тональностей. В то время молитвы произносились нараспев, чтобы обращение к Богу было «созвучно» музыке небес.

К наиболее известным романским постройкам Бургундии относятся церкви Сен-Лазар в Отене (1112—1132 гг.) и Сен-Мадлен в Везле (1120—1150 гг.). По преданию, в церкви Сен-Лазар хранились останки Лазаря, воскрешённого Христом, а в храме Сен-Мадлен — реликвии Святой Марии Магдалины.

Монастырь Клюни. XI—XII вв. Франция.

238

Множество верующих шли сюда поклониться святыням. Славились эти церкви и богатым скульптурным убранством, покрывавшим всю поверхность стен.

Для архитектуры Оверни (Центральная Франция) характерны мощь, простота и монументальность. В массивных церквях с толстыми стенами скульптурные украшения использовались скупно. Например, церковь Нотр-Дам-дю-Пор в Клермоне (XII в.) снаружи была оформлена неглубокими нишами, небольшими скульптурными вставками и каменными плитками разных оттенков. Только в конце XII в. на её южном портале поместили рельеф с изображением Христа во «славе» и сценами из Нового завета.

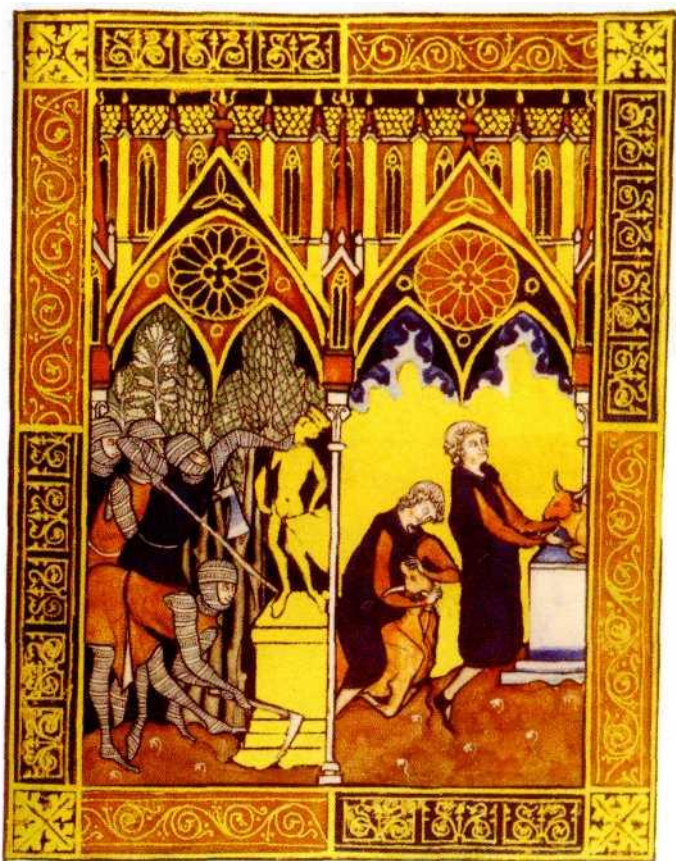
На искусство Прованса (Южная Франция) сильно повлияло римское и византийское зодчество. Античные орнаменты, колонны с античными капителями — всё свидетельствует о том, что традиции древней культуры здесь не были забыты. Храмы Прованса богато украшены скульптурой, но она не покрывает всю поверхность стен, как в церквях Бургундии, а появляется только на капителях и по сторонам порталов.

Своеобразная архитектурная школа сложилась в Нормандии, которая в то время входила в состав владений английского короля. Нормандские архитекторы долго использовали деревянные перекрытия — своды появились здесь только в конце XI в. — и почти не применяли скульптурные украшения. Церкви Нормандии, похожие на крепости, отличались просторными внутренними помещениями, большими башнями, расположенными по сторонам фасадов и в центре здания.

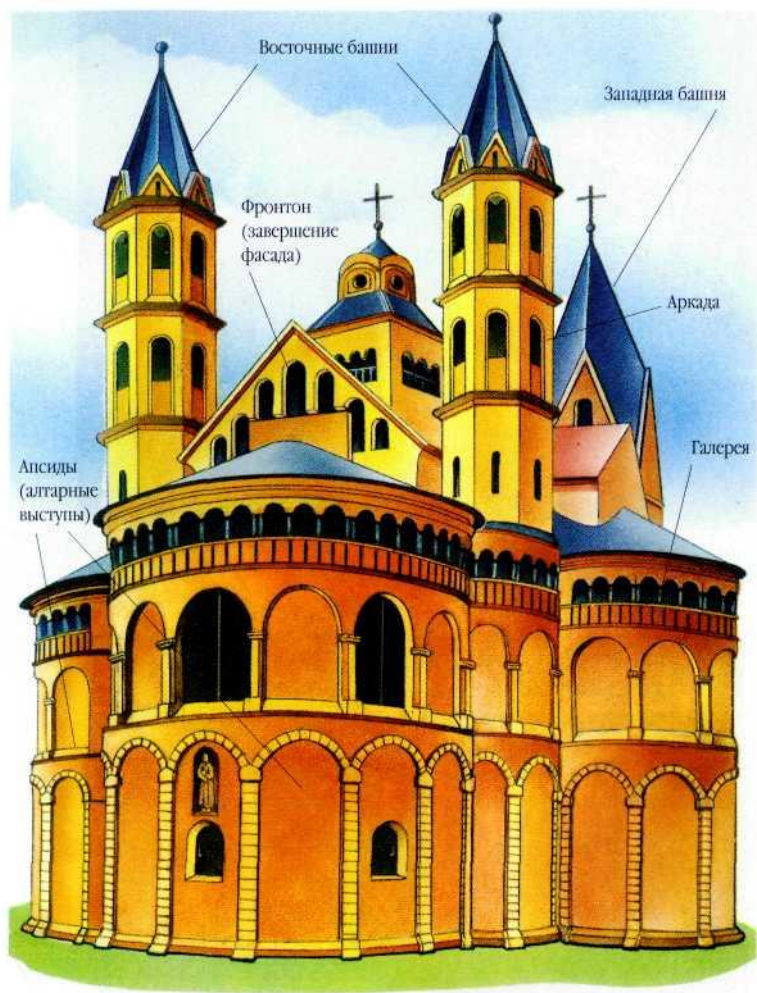
Расцвет романской живописи во Франции пришелся на конец XI — начало XII в. Представление о ней даёт оформление монастырской церкви в Сен-Савен-сюр-Гартан (конец XI в. — 1115 г.) в Пуату. Все внутренние поверхности этого небольшого здания покрывали фрески, созданные несколькими мастерами.

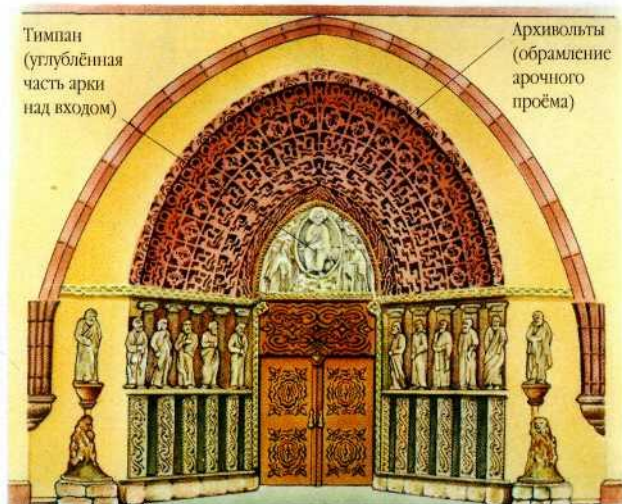
Собор Нотр-Дам ла Гранд. Первая половина XII в. Пуатье. Франция.

Миниатюра из Псалтири Людовика Святого. Около 1258 г. Национальная библиотека, Париж. Франция.
239

Романская церковь.

Портал романской церкви.

Изображения располагались длинными полосами в два яруса. Сюжеты росписей были необычайно разнообразны. Это сцены из Ветхого и Нового заветов и... эпизоды из басен Эзопа — с вороной и лисицей, повешенным крысами котом. В росписях церкви воплотились наиболее важные особенности романской живописи: плоскостные изображения, разномасштабные фигуры; иногда ноги и голова персонажей повернуты в противоположные стороны, из-за чего позы кажутся неестественными.

Романская живопись во Франции широко представлена книжной миниатюрой. Наибольшее количество сохранившихся рукописей создано в монастырях Южной Франции. В 1028—1072 гг. в монастыре Сен-Север в провинции Гасконь была изготовлена иллюстрированная рукопись комментариев к Апокалипсису — заключительной книге Нового завета. Миниатюры, выполненные в духе народных традиций, отличаются яркими насыщенными красками и необычайно живописны. Их автором считается Стефан Гарсиа — один из немногих художников, чьё имя дошло до нашего времени.

Скульптура в западноевропейских средневековых храмах впервые появилась в XI в. Это были рельефы и небольшие детали оформления стен. В XII в. скульптура распространилась практически во всей Европе. Особенно широко украшали ею храмы в Бургундии и Провансе.

К выдающимся памятникам искусства романского периода относятся скульптурные украшения бургундских церквей Сен-Лазар в Отене и Сен-Мадлен в Везле. Рельеф со сценой Страшного суда в соборе Сен-Лазар (1130—1140 гг.) разделён на несколько ярусов. Вверху справа ангелы сопровождают праведников; слева черти тащат грешников в ад; там же взвешивают хорошие и дурные поступки людей. В нижнем ярусе показаны души, с трепетом ожидающие Суда. Выразительно изображён Суд: ангел и чёрт держат чаши весов, и каждый старается перетянуть весы

240

в свою сторону. У ног ангела маленькие человечки прячутся в складки его одежды, в страхе ожидая решения Суда. На рельефе были начертаны две фразы: «Так воскреснет тот, кто не вёл безбожную жизнь» и «Пусть содрогнется от ужаса впавший в земные заблуждения, ибо такова его страшная судьба, изображённая здесь». Имя мастера, выполнившего эти рельефы, известно — сохранилась латинская надпись: «Гислебертус это сделал».

Другой яркий образец бургундской скульптуры — композиция «Сошествие Святого Духа» в церкви Сен-Мадлен в Везле (начало XII в.). В центре сцены изображён Христос, наставляющий апостолов, по краям находятся фигурки полуфантастических существ: пигмеи, люди с огромными, как у слона, ушами, чудовища с собачьими головами. Вероятно, эти существа символизировали страны, куда проповедники несли христианскую веру.

В скульптуре Прованса сильно ощущается влияние античности: это проявляется и в сюжетах, и в манере исполнения. В Провансе не встречается такого обилия скульптурных изображений, как в Бургундии. Однако на фасадах, по сторонам входов, часто помещали большие фигуры святых. По сравнению со скульптурами из Бургундии в позах и движениях этих святых было больше естественности. Типичным примером скульптуры Прованса могут служить украшения церкви Сен-Трофим (XII в.) в Арле.

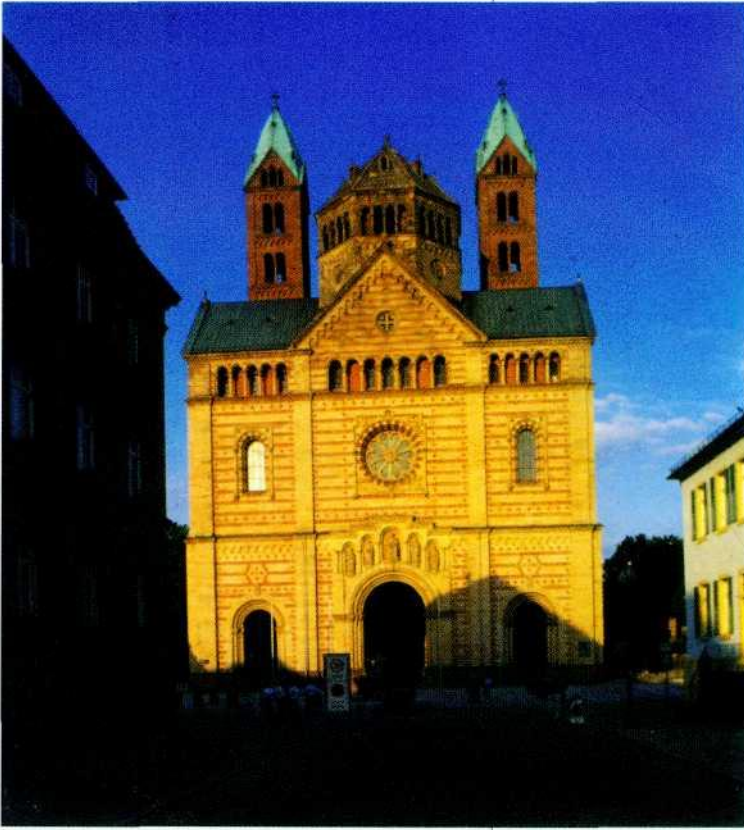
ГЕРМАНИЯ

XI—XII столетия для Германии были временем жестоких междоусобных войн, борьбы императоров с папством.

Наиболее полно и ярко романский стиль в Германии воплотился в архитектуре. В XI—XII вв. началось строительство крупных соборов в городах на Рейне — в Вормсе, Шпейере, Майнце. Собор в Вормсе (1181 — 1234 гг.) был похож на неприступную крепость. Его толстые гладкие стены, узкие окна, массивные башни выглядели суровыми и величественными. В Германии сохранились и памятники светской архитектуры того времени — феодальные замки и крепости.

На рубеже XII—XIII столетий в Германии существовал так называемый «переходный стиль», в котором сочетались романские и готические черты (см. статью «Готическое искусство»). Например, в соборе в Бамберге (1185 г. — XIII в.) суровость гладкой поверхности стены нарушили декоративные аркады и множество окон; башни стали менее массивными; фасады, покрытые рельефами, потеряли былую строгость.

Романская живопись Германии почти не сохранилась. Но то, что дошло до нашего времени, свидетельствует о расцвете этого искусства в романский период. Особенно

Западный фасад собора в Шпейере. 1030 — между 1092 и 1106 гг. Германия.
241

*Собор в Вормсе. 1181 — 1234 гг.
Германия.*

ярко это проявилось в миниатюре. На рубеже XII—XIII вв. в одном из баварских монастырей была создана рукопись *Carmina Burana* — сборник светских стихотворений, в котором впервые в средневековом западноевропейском искусстве была изображена природа. Сцены, представленные на миниатюрах, окружал орнамент из деревьев с разнообразными зверями и птицами.

Скульптуру в романский период в Германии размещали, как правило, внутри храмов. На фасадах она стала встречаться лишь в конце XII в. Сначала это были рельефные вставки, а позднее — развёрнутые композиции. Деревянные раскрашенные распятия (обычно их вешали в пролёте арки над алтарём), украшения светильников, купелей, надгробий, реликвариев, подставок для чтения книг

подчёркивали отличие мира Божественного, воплощённого в Церкви, от окружающего греховного мира. Изображения кажутся отрешёнными от земного существования, они условны, обобщены.

Примером может служить созданное в Брауншвейге распятие (около 1160 г.), на котором сохранилась подпись мастера: «Имервард сделал меня». Христос представлен властелином мира, победившим смерть и страдания. Крест — это символ воскресения, победы, а не орудие мученической смерти. Такое прочтение образа изменилось лишь в конце XII в., когда на первый план выступила человеческая природа Христа, идея мученичества.

Выдающимся памятником скульптуры поздней романики в Германии стали рельефы Бамбергского собора (около 1230 г.). Несмотря на то что композиция оставалась плоскостной, образы, созданные художником, очень жизненны — возникает впечатление, что даже выражение их лиц меняется.

На грани светского и религиозного искусства находится надгробие короля Рудольфа Швабского в соборе Мерзебурга. (Рудольф Швабский погиб в 1080 г. под Мерзебургом, сражаясь против германского императора Генриха IV.) На бронзовой плите король предстаёт в полный рост с державой и скипетром в руках. Плоскостность, бесплотность, симметричность изображения, что характерно для романского стиля, а также застывший, непроницаемый взгляд короля — всё в этом памятнике должно было подчёркивать величие и святость погибшего монарха. В этот период в Германии появился один из первых в средневековом искусстве светских памятников. В 1166 г. Генрих Лев, герцог Саксонский, поставил перед замком Дапквардероде в Брауншвейге фигуру бронзового льва — памятник собственному могуществу. В родовом гербе герцога Саксонского был изображён лев, по образцу которого и отлили изваяние.