Практическая работа 2. Прочитайте лекционный материал заполните таблицу в тетради.

Расцвет культуры домонгольской Руси (XII — начало XIII вв.)

После распада Киевского государства образовался ряд само­стоятельных княжеств — Владимиро-Суздальское, Новгородская республика и др.; единый историко-культурный процесс разде­лился на несколько потоков, но сохранилось исконное духовное единство Руси.

В это время родилось великое «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника». Архитектура отличается умень­шением объемов и упрощением конфигурации каменных зданий. В Новгороде сложился собственный тип храма. Торговому городу была чужда киевская изысканная роскошь. Традиционной становится небольшая кубической, формы одноглавая церковь с одной или. тремя апсидами без резного декора, т. к. местный ка­мень плохо поддавался резьбе (церковь Спаса на Нередице).

Во Владимиро – Суздальском княжестве особенно активно каменное строи­тельство велась при Андрее Боголюбском. Знаменит Успенский собор — величественный пятиглавый храм, украшенный резным аркатурным поя­сом — дом Богоматери. А при впадении Нерли в Клязьму, на высоком искусственном холме вознеслась церковь Покрова, памятник мировой архи­тектуры. Посвященный новому празднику богородичного цикла, этот храм, по преданию, построил князь Андрей Боголюбский, печалясь о смерти сы­на Изяслава. Одноглавая церковь Покрова поражает гармонией пропорций и поэтичностью образа, устремленностью к небу.

С закатом Киевской державы отошло в прошлое и дорого­стоящее искусство мозаики, или «мерцающей» живописи.

В это время на Руси появляется икона «Богоматерь Умиле­ние» из Византии, получившая название «Владимирская Богоматерь», (ГТГ), именно для нее строили Успенский собор во Вла­димире. Драматическая судьба иконы и удивительная красота и проникновенность сделали ее одной из самых прославленных на Руси.

Новгородская школа этого периода может быть представлена иконами византийско-киевской традиции. Это «Спас Нерукотвор­ный» (ГТГ). На русских воинских хоругвях изображали именно этот образ Христа-триумфатора. Монументальна икона «Устюж­ское благовещение» (ГРМ). Широко известна и икона «Ангел златые власы» (ГРМ). Суровость и внушительность образов, со­четание контрастных цветов, укрупнение форм — отличительные черты новгородской школы.

На самом высоком уровне развитие древнерусской культуры было прервано монголо-татарским нашествием.

Русская культура второй половины XIII—XV вв.

Если время с 1240 г. до середины XIV в. отмечено заметным упадком во всех областях культуры в связи с нашествием и вторжением западных феодалов (немецких, тверских, датских, венгерских, литовских и польских), то период со 2-й половины XIV в. до конца XV в. являет собой подъем национального само­сознания, стремление к объединению русских земель во главе с Москвой. Разгром Византии и установление на Балканах турец­кого владычества усилили значение Московской Руси как центра православия.

Борьба против монголо-татар стала главной темой фольклора в былинах и новом жанре исторической песни (например, об Авдотье-Рязаночке, возглавившей строительство новой Рязани). Ведущим жанром в литературе, становится воинская повесть («Слово о погибели земли русской», « Повесть о разорении Ряза­ни Батыем»), а позже возникают исторические произведения о победе над татарами («Сказание о Мамаевом побоище», лето­писная повесть о Куликовской битве, «Задонщина», близкая «Сло­ву о полку Игореве»).

Самостоятельное развитие новгородского зодчества привело к созданию простого и конструктивно ясного, классического типа одноглавого храма с богатым наружным декором (церковь Фе­дора Стратилата, Спасо-Преображения па Ильине), аналога ему нет в архитектуре других стран.

В Пскове развивалось в основном оборонное зодчество. Кре­пость Изборск — одно из крупнейших сооружений Древней Руси. XV в. — время бурного развития Псковской архитектуры, было возведено 22 церкви.

В «послекуликовский» период каменное строительство и в Московском княжестве приобретает большой размах. Строились церкви в Москве, Коломне, Звенигороде, Можайске, Дмитрове, Раннемосковское зодчество создало новый тип одноглавого храма башнеобразной конструкции на высоком цоколе, со сложным верхом, увенчанным ярусами килевидных закомар и кокошников, с куполом на высоком барабане и системой лестниц к перспек­тивным порталам (Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря, Спасский собор Спасо-Андронникова монастыря в Москве).

Длительная изоляция Руси от Византии и разобщенность русских земель подтолкнули формирование в XIII в. новгород­ской и ростовской школ живописи, а в XV .в. — тверской, псков­ской, московской и вологодской. Более всего сохранились новго­родские памятники. Своеобразным «бунтом» против византийской традиции стали краснофонные иконы («Святые Иоанн Лествичник, Георгий и Власий», ГРМ). От парадного искусства в них яр­кие краски, орнаментальность, графическое построение формы («Никола Липенский», Новгородский музей).

В XV в. монументальная фресковая живопись Новгорода пе­реживает расцвет. Огромное влияние оказал на нее великий византиец Феофан Грек. В 1378 г. он расписал церковь Спаса па Ильине.

В куполе — Христос Пантократор (Вседержитель), и барабане — про роки, в апсиде - причащение (евхаристия) и святители. Живописная ма нера Ф. Грека отливается мощью и смелостью: широкие удары кисти, уверенно положенные блики (как знаки божественной энергии), преоблада­ние красно - коричневых и желтых охр - все выразительные средства на-правлены на воплощение страстного духовного горения.

К числу оригинальных икон относится новгородское «Отече­ство», трактуюшее Троицу не в виде трех ангелов Бог отец — это убеленный сединами старец на престоле, Бог-сын — отрок, Дух святой — голубь. Такая конкретная форма понадобилась для борьбы с ересью, отвергавшей догмат Святой Троицы. В XV в. появляется новый тип двух-трехчастной иконы, воспри­нимающейся как историческая картина («Чудо от иконы Знаме­ния пресвятой Богородицы» пли «Битва новгородцев с суздальцами»).

Московская живопись по размаху и разветвленности в XIV-— XV вв. не знала себе равных. Ко времени переезда Ф. Грека в Москву здесь сложилась самобытная художественная традиция. Московские мастера учатся у Феофана, но не подражают ему. Под руководством греческого мастера были расписаны церковь Успения Богородицы, Архангельский и Благовещенский собор Московского Кремля. Лучшая из сохранившихся икон круга Феофана — «Богоматерь Донская» из Успенского собора Колом­ны с «Успением Богородицы» на обороте (ГТГ).

В работе над созданием иконостаса Кремлевского Благове­щенского собора встретились Феофан Грек и Андрей Рублев — величайший художник Древней Руси. Высокий иконостас — это русское национальное явление, в его становлении сыграли боль­шую роль эти выдающиеся иконописцы.

Полнота единения с Богом в молитве — эту идею в хоровом звучании воплощает композиция иконостаса, спаянная также и художественными средствами общего ритма и цветового строя. Ряды икон (чины) соотноси­лись с архитектурой храма и живописью на стенах. Читается пятиярусный иконостас «хронологически »: сверху — праотеческий ряд ветхозаветной церкви от Адама до Моисея с новозаветной Троицей в центре; ниже -пророческий ряд и Богоматерь с младенцем на центральной иконе; далее праздничный чин событий из жизни Христа и Богородицы от рождества ее до успения; затем деисусный ряд икон молящих Спаса (в центре) о милости; внизу располагался местный чин — рад икон, особо почитаемых в данной местности, и храмовая икона (справа от царских врат).

Кисти Феофана Грека в Благовещенском соборе принадлежат 7 икон деисуса, а 7 икон праздников, по-видимому, написаны Андреем Рублевым. Об этом гениальном иконописце известно не­много. В Успенском соборе Владимира он участвовал в создании монументального иконостаса в 6 м высотой из 61 иконы, в числе лучших его икон «Богоматерь Владимирская». Чудом сохранился Звенигородский чин: «Архангел Михаил», «Апостол Павел», «Спас» — гениальный образ Христа — учителя истины.

Самое совершенное творение А. Рублева — «Троица», писан­ная в похвалу духовному учителю Сергию Радонежскому для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Содержание ико­ны не ограничено богословскими идеями о таинстве причастия и триединстве божества, она несет в себе и величественную идею соборности, духовного единения людей как условия подлинной свободы человечества.

Русская культура конца XV—XVI вв.

После двух с половиной веков почти полной изоляции куль­тура молодого Российского государства вошла в соприкосновение с ренессансной культурой Запада, укрепляя свое положение сре­ди европейских государств.

Наряду с исторической песней появляется народная баллада («Гнев Ивана Грозного на сына», «Оборона Пскова»). Разви­вается светская публицистика и историческая литература, про­никнутая идеей укрепления самодержавия и его союза с цер­ковью. Появляется и новый жанр остросюжетной повести, его героем стал активный торговый люд.

Выдвижение Москвы сопровождалось размахом строительства. Рядом с искуснейшими мастерами со всей Руси работали и луч­шие зодчие Европы, создавая общерусский архитектурный стиль. В Кремле на месте старых храмов времен Ивана Калиты возво­дились новые. Первым был построен Успенский собор (итальян­ский архитектор Аристотель Фиораванти) — величественный крестово-купольный пятиглавый храм с единым внутренним про­странством. Благовещенский собор, домовую церковь великих князей строили псковские мастера. Среди традиционных образов святых условные портреты великих русских князей и византий­ских императоров. Архангельский собор (итальянский архитектор Алевиз Новый) соединил в себе традиционные элементы и черты итальянской дворцовой архитектуры XV в. (раковины в закома­рах, орнаментированные порталы, круглые венецианские окна). В этом соборе — государственном некрополе — хоронили вели­ких князей и царей. Завершает ансамбль Соборной площади Гра­новитая палата (Марко Руффо, Пьетро Антонио Солари), имев­шая 500-метровый квадратный зал, перекрытый четырьмя кресто­выми сводами с мощным опорным столбом посередине.

В начале XVI в. в каменном зодчестве возникает новый тип шатрового храма, возродивший традицию русского деревянного зодчества. Знамениты два храма, связанные с именем Ивана Грозного. Церковь Вознесения в Коломенском воздвигнута в честь рождения маленького Ивана IV (будущего Грозного) — наследника престола; церковь-памятник во славу родной земли. Вариантом шатрового храма был и собор Василия Блаженного

(Покрова на рву) — храм мемориальный в память покорения Казанского ханства, построенный зодчими Бармой и Постником под стенами Кремля. Вокруг центрального шатрового «столпа» восемь меньших, увенчанных причудливыми главами — многона­циональная сказочная каменная поэма. Это был взлет архитек­турного гения русского народа. Стоглавым собором 1551 г. шатро­вые постройки как противоречащие византийским образцам были запрещены.

Среди живописцев второй половины XV в. выделяется Диони­сий. Он и продолжает «рублевское» направление, и отступает от него. Мирянин, видимо, знатного происхождения, Дионисий воз­главлял большую артель, выполнявшую княжеские, монастырские и митрополичьи заказы. Известны его иконы «Спас в силах» и «Распятие» (ГТГ) и житийные — митрополитов Петра и Алек­сия. Самым замечательным памятником Дионисия являются фре­ски Рождественского собора Ферапонтова монастыря па Вологодчине, объединенные ярко-лазурным тоном — ликующее сла­вословие в красках. Место рублевской глубины и простоты занимает у Дионисия праздничная торжественность, уравновешен­ная и декоративная. После Дионисия эпическая песнь Древней Руси постепенно затихает. Постановлениями Стоглавого собора искусство становится орудием в руках церкви, а она сама — ору­дием деспотического самодержавия. В условиях церковного над­зора затухало настоящее творчество, преобладал шаблон и ре­месленничество.

Средствами искусства государство стремилось возвеличить официальные политические идеи в иконописи историко-аллегорического жанра о торжественном возвращении Ивана Грозного из покоренной Казани — «Благословенно воинство небесного ца­ря». Идея «Москва — Третий Рим» воплотилась в росписях Но­водевичьего монастыря.

Именно в XVI в. сложилась культура великорусской народ­ности и начинается история культуры русского народа в собствен­ном смысле слова, а развитие древнерусской художественной культуры вступает в завершающую фазу.

Расцвет культуры домонгольской Руси (XII — начало XIII вв.)

Линия сравнения	Москва	Новгород	Псков
Живопись			
Архитектура			
Литература			
Фольклор			